

從電機人到藝術人 跨領域創作 自在悠遊過生活

專訪畫家林授昌先生

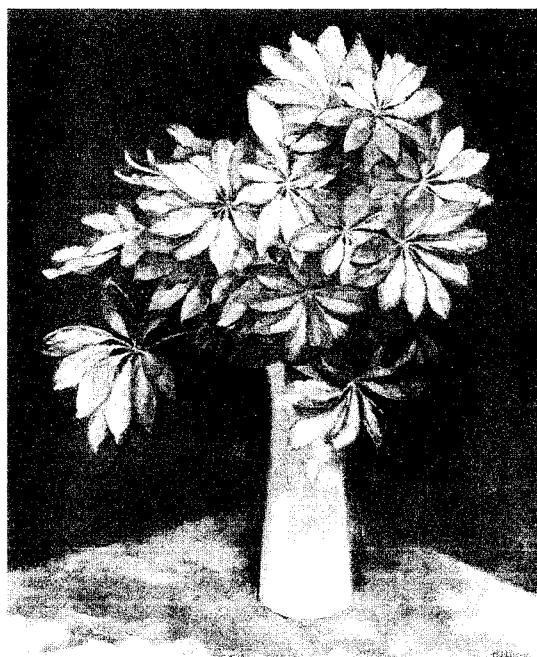
採訪・彭琬靜／張菀倫 文・張菀倫 圖・林授昌作品畫冊

曾經當了二十年的電機公司老闆，現在則是個全力投入藝術創作的畫家，交大應藝所93級畢業的林授昌，在畫室門口笑盈盈地迎接我們，沒有生意人的油氣，也沒有自命清高的藝術家傲氣，人生中這兩個看來反差極大的角色在林授昌身上沒留下衝突矛盾的棱角，卻是太極的黑與白一般地取得了融洽的平衡。

中年轉換跑道也許不是什麼新鮮事，但是像林授昌這樣從電機領域轉到藝術領域的肯定少見，不過若問他為什麼會這樣選擇，他悠然一笑回應，「其實一切都發生得很自然。」

林授昌微笑表示，藝術是他長久以來內心的一份渴望，「我從藝術裡頭得到滋養。」從學生時代就喜歡欣賞畫作，但和一般人不同的是，看到漂亮的畫時，「我不是想擁有那幅畫，而是在想，我要怎麼樣才能跟上面畫得一樣，」他笑著回憶。

年幼時的家庭環境並不允許他上才藝班，但每逢美術音樂課都很熱中的林授昌，初中時就曾毛遂自薦地把自己畫的運動會海報貼到學校的中央走廊給全校欣賞，高中時也常幫學校畫壁報；在淡江大學就讀電子系期間，因為學校沒有美術系，「所以入學後第一個注意的事就是去找有沒有美術社，」他大笑，無奈一個學期後負責的學長就決定「收山」，林授昌只好轉而在建築系的系圖書館裡找尋相關書籍，技癢時也跟著建築系學生去戶外寫生。

2005年11月畫展—花間集之〈變奏〉

畢業後接管家族的電機事業，忙碌之餘從未忘懷藝術，並加入風城雅集畫會。但林授昌對藝術的興趣不僅止於繪畫，從小到大都參加合唱團的他，甚至是新竹市立混聲合唱團中資歷從創團至今長達十五年的資深團員，擔任男高音位置的他，日前才在新竹之春京劇印象演唱會中以平劇王爺裝扮演出獨唱，目前平均一個月有兩場左右的合唱演出。其餘多項藝術也都廣泛接觸，對他來說，一路走來，藝術在他的生活中是很自然存在的。

不放棄鍛鍊機會 中年轉換跑道進入應藝所

即便事業繁忙，林授昌仍舊不停找機會鍛鍊自己的繪畫技巧，有機會就到處幫忙別人畫畫海報「解饞」，並且到處找資訊，蒐集許多繪畫相關書籍，「出國的時候就到處買美術書，總是害行李重得要命，」他不好意思地說。

1996年的暑假，他放下工作，帶著一家大小去美國明尼蘇達遊學，孩子送去暑期營，他自己則在明尼蘇達大學的美術系申請學分上課，怕單跑一個地方時間會太浪費，還多去另一間美術學院上課，徹底感染國外教學的氣氛。

專心作畫的林授昌先生／彭淑靜 攝

就這樣，林授昌盡可能在生活中尋找練習繪畫的機會，一路磨下來，有機會就畫：兒子剛出生時畫的粉彩、家中的靜物、出國看到的風景……，周遭的人事物在在都是題材，漸漸地他也開始期許自己能更上一層樓，但過去繪畫學習都是屬於非正式管道，林授昌以自身經驗表示，人在離開學校要好好學東西不容易，想自學往往只能摸索到一點點的技巧而已。

因此，在孩子長大、家庭責任告一段落後，決定給自己一個學習機會的他，進入了交大應藝所就讀，為的就是能在正式的學習管道裡精進自己。以前為了事業上的需要，都是來交大修企管課程，「但其實應藝所我已經偷偷注意很久了，終於有機會進去了，」他哈哈大笑說。

取材多元 現場速寫功力了得

林授昌認為靈感是一種醞釀，「我可能跟別人不太一樣，我傾向設定個目標去完成，」他並不侷限於特定畫風與題材，不管是人體畫、人物畫、風景畫、靜物或花卉都可以是取材的對象。

不過，在眾多的繪畫題材中，林授昌喜歡的是畫人，因為人帶有生命的感覺跟力量，畫人物雖然比較困難，但他認為掌握生命力就必須實際觀察，大自然給我們最多的訊息，必須要從自己的眼睛實際觀察中得到。對他來說，整個繪畫的過程都是成就感，「我很enjoy在裡面，作畫當時會沈浸在裡面，完成之後再回顧又是另一種角度和風味。」

林授昌指出畫室一幅抽象人體畫給我們看，他說，剛開始畫人體畫，會希望模特兒最好保持同一個固定姿態，但熟練之後越畫越快，就不擔心模特兒動來動去了，有時十分鐘就速寫出一張，擷取當下的那份動態。

這幅畫是林授昌的第一張動態素描，就是在模特兒舞蹈之中畫下的，流暢的筆畫粗勒出人體的曼妙身型，簡潔的筆觸中帶著揮灑的節奏，彷彿還見動感。

當時，原本是指導學生練習人體畫的課堂，但越到後來氣氛越好，模特兒不禁起舞，林授昌於是豪邁鋪開大幅畫紙在地上捕捉動態，「學生們也不畫了，都停筆圍過來看，音樂一放模特兒盡情地跳，結果跳著跳著躺到地上去了，我又噴又灑又揮又塗，根本來不及計較要怎麼畫每個筆觸，顏料來不及細用，相互混在一起，我什麼都忘掉了，只感覺那份律動，作畫的我也像跳舞一般，」至今回憶起來，林授昌語中還滿溢讚嘆之情。

後來在畫作的幾個開幕展當中他也嘗試現場創作，國畫不乏現場揮毫的情況，但以前西畫卻很少人當場作畫，因為一幅油畫有時候要畫上好幾個月，觀眾在現場往往無法看到作品的完成，「觀眾可能沒耐心，畫家的情緒也很難連貫，就沒辦法把觀眾氣氛帶起來，」但林授昌採用這種快速的動態畫法，時間短又有戲劇性，觀眾自然容易投入。不過就像俗諺所說「台上十分鐘，台下十年功」，這種看似隨性揮毫的粗放畫法，若沒有深厚的細膩畫功為基礎可是玩不出效果的呢！

結合互動科技、戲劇、舞蹈、繪畫與音樂的跨領域創作

進入交大應藝所後，林授昌開始在創作裡加入多媒體互動科技元素，近年來幾番將繪畫結合音樂、舞蹈、戲劇等跨領域的展演方式，在藝術界更是創舉。對

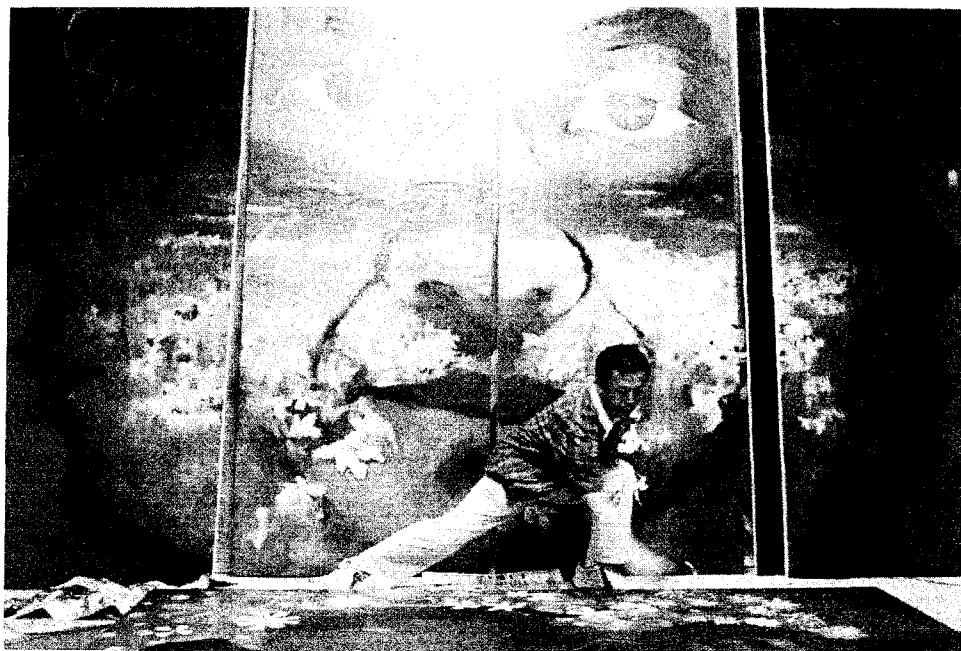
於藝術創作，林授昌不願只是以自己最拿手的特定技巧和風格來應對。

他表示，「我每次的創作都希望是不一樣的創新，以找尋可能的變化，而不是發展一個特定的風格，」他深信藝術存有多種可能性，也對自己是否有哪些未開發的潛力感到好奇，不放棄尋找新的可能性，因此在作品的路線上比起一般畫家來得多元豐富，「我比較會去思索藝術的根源、什麼叫藝術、應該怎麼產生等等問題，而不是特別執著在某個特定素材的發揮」。

個展從早先的「畫之頌」、「情采」等繪畫作品開始一路摸索，「畫之頌」從學習發表、展現技巧、「想要知道自己能畫到什麼程度」的成分較大，直到「情采」轉為「看人不是人、畫人不是人」的意像表現，然後進入應藝所時期結合互動科技在三個場地同時推出的「神曲」、「塵世」、「鏡觀」三部曲，表現對於生命的思索，利用互動視迅從一個「神曲」會場看「塵世」會場上的機器人，另外也配合油畫表現人世，以象徵人的生命就像一個遊戲機被操控，「你可以玩它也可以不玩，不玩它就只有一個軀殼，」他解釋。在交大展出的「鏡觀」則跳脫這些而提出反思，以投影方式表現一個人在床上作夢，「他一下跑到夢境一下又回到這邊，讓大家思考生命是不是也像這樣。」

林授昌認為，進入交大應藝所最大的收穫，就是讓他能將過去經歷與所學整合，所以創作的手法就不再只是平面的，而是配合他對電機的專業，結合多媒體、投影、電腦等等呈現立體作品，他認為藝術本發於生活，生活也是藝術，美感是可以應用在生活中的，因此他嘗試把周邊能取材的應用當作藝術品，發展科技互動作品。

有感於繪畫都是靜態平面的，與觀眾難以產生互動，他曾創作一個從平面繪畫轉到互動科技的作品，巨幅畫布上投影了舞蹈的素描畫，當

一面舞蹈、一面作畫的林授昌先生

觀眾走到前面作品受到感應之後，畫中原本彎著腰休息的模特兒就會開始伸展肢體，變成跳舞動畫，跳完一個段落又恢復靜止模樣，這個特殊的創作也深受觀眾歡迎。

到了去年，林授昌暫時不畫人了，以花卉為創作題材一樣受到歡迎，「那時候全省到處跑，哪裡有開花我就去畫。」除了傳統的油畫作，不再只滿足於平面創作的他，在幾幅巨幅的花卉繪畫前還做了兩朵互動式大花：「花蕊戀春風」是一朵兩米大的壓克力花，花蕊會噴出花粉，當人靠近就會噴花傳播愛的種子；另一朵則是名為「愛心澆灌」的機械花，因為花需要人的愛，因此到那邊舀一瓢象徵愛心的水下去就會開花，花再合起來代表花期結束，旁邊立即跑出扭蛋，裡頭附有相思豆及一首詩篇，「這就是有愛心的好結果，」林授昌微笑解釋。

近年林授昌甚至開始將美術展覽結合跨領域的藝術，去年的「花間集」展覽時，他所屬的新竹市立混聲合唱團在開幕也配合演出音樂會，表演曲目皆是與花有關的歌，演出其中一首新創作的歌曲時，舞台上只剩林授昌和巨幅畫布，他現場作畫，配合投影，結合戲劇、舞蹈、繪畫與音樂，朝多元藝術結合，不只是畫布上的才是作品，在台上身兼舞者、以戲劇方式演出的林授昌，自己也成為表演的角色之一，音樂會不只是可以「聽」，還可以「看」，畫家本人也成了作品的一部份。為了這次登台，林授昌還事先接受了舞蹈與肢體表演課程，好讓他在台上能勇敢大方地面對觀眾，「我想嘗試藝術跟生活結合，也想知道自己還有什麼東西可以呈現給觀眾，所以就盡量把能力開發出來，」他充滿熱忱地說。

「有心就能做」 樂於接受挑戰

當初還沒有成為專職畫家前，一手管事業一手拿畫筆，儘管忙碌，林授昌從來不以為苦，「只有有心就可以做。」

他從不認為投入事業是很庸俗的。「看你個人的選擇，如果你有理想就不必怕變得世

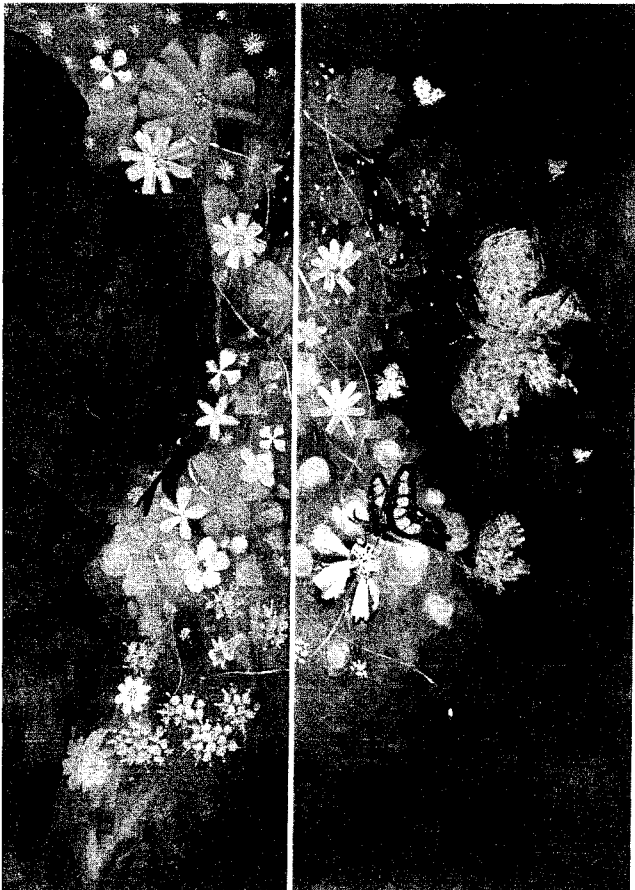
俗，」因為企業有其存在的必要性，社會經濟體系的發展安定了，人民才能無後顧之憂的追求藝術；同樣地，事業穩定好讓家人能有安定的生活，也是林授昌可以放心追求藝術的原因。

自嘲當時在電機同業中算是個「怪胎」的林授昌，不愛應酬，有空閒就投入音樂與美術活動，不受他人眼光而動搖，「這是個人價值觀認定的選擇，」他說道。以「野性的呼喚」一書聞名的美國文豪傑克倫敦（Jack London），曾和朋友前往阿拉斯加淘金，提早放棄的他於是轉而致力寫作，對於當時留下去的友人後來因發現礦脈而致富一事，傑克倫敦從不後悔，如果當初沒有放棄淘金去寫作，也許就沒有今日的文豪，「過了這麼多年，我們現在只知道傑克倫敦，誰會知道他那個朋友是誰？」林授昌以此為例，說明財富分有形無形，「所以看你要的是什麼，你要去衡量在生命當中什麼是值得你去做的，人生才不會後悔。」

但他也同意並不是每個人都可以把他的經驗如法炮製，每個人或多或少都有過類似的掙扎，他會將想法與理念分享給對方參考，但不會叫他照抄，「因為人生的『責任』很重要，我們都必須對身邊的人負責任。」他不認同為了理想而把周圍都拋棄的人，適當的交付責任後才能自由作抉擇，而不是滿足了自我而犧牲了他人，這才是林授昌追求的和諧美感。

對他來說，創作是他所愛的，既然喜歡就不會覺得痛苦。那有沒有遇到瓶頸的時候呢？「瓶頸當然也會有，那就不要畫啊，遊山玩水去嘛！」他灑脫地一笑，他認為不需要硬給自己壓力，靈感往往是在放鬆的情況來的，「當然你也不能過度放鬆啦，還是要時時刻刻把這件事惦記在心上，」他笑。

對他來說，對於未來的茫然未知才是痛苦，而不是創作的本身，而解決問題之後則是他最快樂的時刻，就像學生在考試完最為快樂一樣，「所以有問題的畫不見得是壞事，怕的是不知道怎麼解決、不知道未來會發生什麼，當自己有計畫有準備的話就不害怕，反而會很樂於迎接挑戰呢！」

花蕊戀春風

回首來時路 無憾也自在

回頭看過去的自己 and 現在有什麼不同之處，林授昌認為最大的改變就是更成熟，隨即，他淡淡一笑「卻也更自在」。現在的他，更加有信心有能力確認自己所選擇的路，「『自在』就是不後悔、沒有遺憾！」面對未知的將來，他更加坦然。

他鼓勵大家要做到「無憾」，如果有還沒達成的事要立刻去做，「不要老是懷抱希望說我『以後』要做什麼，生命的長度不是我們能掌握的，不知道走到什麼時候會結束，但希望它是不論在什麼時候結束都是燦爛的。」他提倡大家做每件事都不要留著尾巴，「如果你今天作這件事會後悔，那就不要做！」

他強調，在藝術的磨練裡能夠讓人成長看透事情，更能提得起放得下。有人一生都在追求物質，可是永遠都沒有滿足的時候；有人一生都在為父母、為家庭為兒女而忙碌，等退休後開始帶孫子，又重複以前的循環，「那樣也沒有什麼不好，可是如果你自己沒有先想清楚，只是一直不停為別人付出，那到頭來就會很空虛，」他遺憾地表示，所以認清自己的生命觀與價值觀是很重要的，早點找到自己的志趣、抱持篤定的信心，「人生才不會蹉跎掉。」

鼓勵發揮創意 「用開放的心靈去體驗每一個呼吸，盡興而已！」

對於喜歡畫畫、有興趣畫畫的人，林授昌的建議是「一定要自己動手」，空想而不動手是不能進步的，技巧是創意執行時仰賴的基礎；但他更鼓勵大家要多發揮創意，藝術在「思想」上是很重要的，一般人容易因為技巧不足而自我卻步，扼殺了發揮創意的機會。

現在也兼任教學工作的林授昌，發現許多成人學生往往因為年少時老師一兩句責罵的話或者評分得很低，而從此對自己的藝術能力失去信心，所以他現在強烈鼓勵學生別因為自認技巧不好就不敢發揮創意，「科技這麼進步，技巧不足之處甚至可以用電腦程式解決，但唯有創意才可以讓你跟別人不一樣！」

對於一般的民眾，林授昌也鼓勵大家即便不參與創作，仍可以多接觸多欣賞藝術，訣竅在於「用開放的心靈去體驗每一個呼吸，盡興而已！」

他表示，人往往「走過」，但卻不知道自己「經過什麼」，現代人看似忙碌，卻總是忽略身邊的事物，所以我們應該要敏銳感官，去感受看到的、聽到的、體驗到的；靜物看似不動，其實分分秒秒都是不同的，「時間在流逝，你永遠沒辦

法抓到靜止的一點。」

我們更該好好體驗每個呼吸的當下，把握人生；「盡興」的原則則是指不要給自己遺憾的機會，該努力的時候就全神貫注，要暢快享受的時候也盡情投入，在每個情況下都發揮到最好能量。

若要林授昌選出自己最得意的作品，可真的要他絞盡腦汁也選不出來，因為每一幅都是當時用盡全心完成的。畫室裡滿是尚未展出的作品，若加上已公開過的，自己究竟有多少作品連林授昌自己也估不出來，但他卻很肯定這離目標值還很遠，他眨眨眼，「畢卡索十年內就畫了一萬幅，我還差很遠呢！我還要一直畫、一直畫……」，對自己的選擇更加堅定，林授昌誓言要不停作畫下去，看來我們很快又有機會看到他出色的作品展出囉！∞

花間集

楔子

2004年冬天，河岸的風，從油羅溪上游旋浮而下，在內灣攀龍吊橋上折迴。

艾利風災過後，山地原鄉猶在復原，內灣乍見人潮；與青森行遊山林，在吊橋上望遠，油羅溪堤防遭洪水沖毀，歷歷可見，溪水復歸平靜，風大了些，只鳥語啾啾，陽光晴好。

在OAO Coffee觀景平台上，相思樹下的遮風篷子裡，吸飲著熱湯與咖啡，談論2005年個人展覽。

每年，我希望為自己的生命留下一些印記，不管任何形式。

我們經常天馬行空，胡言亂語，各發奇想，觀似無稽，實則，許多創意，就在形而上的言語交鋒與感通中，定調。

「花間集」植基於內灣遊，成為今年個展的主題。

花象徵生命的榮枯，禪家說：「一花一世界。一葉一如來」，近幾年，歷經生老病死苦，是我生命波動幅度最高的時期，感時花濺淚，花於我，有了不同意涵。

烈日下，狂風中；東郡野百合，還有青森好友家的「夜美人」曇花園，都有覓花足跡。

今年，也是新竹市立混聲合唱團十五周年慶，身為老團員的我，將團慶也融入個展中。不僅團慶演唱會，以「花」為主題，皆耳熟能詳的歌曲，還邀約年輕音樂家張俊彥先生，創作一首現代合唱曲「花喻」，以邪惡之花／虛偽之葉／冷漠之根三部曲，藉花寓今；這首曲子演唱同時，我現場作畫，兼及肢體表演，多媒體映現音樂、舞蹈與色彩，希望給觀眾不一樣的體驗。

延續近年多媒體互動裝置藝術表現形式，在市立演藝廳展場，同時發表「花事」、「花鏡」兩件平面大幅作品與互動式裝置。

創作，是一段艱辛旅程，如花之開落；2005年「花間集」於繁花盛茂中歇止，2006年又將在春芽中啟始。

緣起緣滅，花開花落。

2005.11月

林授昌

▲ 林授昌老師花間集畫冊之楔子

◀ 左頁背景圖：五月雪