

當季專題 Feature ◆ 耳目藝新：聲光動態中的工藝

宗教百工：尋訪北港陣頭工藝

Religious Memories: The Craft of Temple Parade in Beigang

北港工藝坊外的甕牆（圖版提供／北港工藝坊）

張 燈結綵、鑼鼓喧天的傳統廟會景象，總少不了工藝的參與：燈籠、銅鑼、戲服、木雕、剪黏、藝閣等的製作與結合，經過時間的淘洗與精煉，形成了以宗教為核心的庶民百工圖。擁有數百年媽祖信仰歷史的北港，尤其發展出了豐富的陣頭工藝形式與美學，在今日地方文史工作者的蒐羅與展示中，其獨特傳統將成為凝聚在地工藝的潛在力量。

Craft has been an integral contributor to the colors and energy of traditional temple fairs: the making and combinations of lanterns, gongs, drama costume, wood works, cut-and-paste decorations, and art pavilions, which have created a panorama of artisans related to religion in the passage of time. Beigang, where the worship of Matsu has a history of hundreds of years, is particularly prominent in the development of the craft of temple parade in Taiwan. Its unique tradition, as presented in the collection and exhibits organized by local cultural workers, provides a potential impetus for the development of local crafts.

採訪・攝影／黃詩如 Huang Shih-Ju · 圖版提供／北港工藝坊

北港，舊稱笨港，一個充滿歷史故事的地方，這裡是彼岸追逐捕魚的漁人們最早落腳定居的土地；他們帶來的天后信仰，在此岸落地生根，香火綿延三百年。北港朝天宮，廟宇雄偉莊嚴，香煙裊裊，進香隊伍鑼鼓喧天，鞭砲聲四起，是北港的宗教中心、精神象徵；媽祖慈悲，每年有超過六百萬人次的遊客為祂而來。

宗教氣息濃厚是許多人對北港的印象，也因為歷史悠久，這裡依舊保留

北港工藝坊外牆的特展文宣

北港工藝坊建築外觀

元宵節期間，民眾DIY的燈籠裝飾。

「掌中乾坤」特展現場，展出黃世志的戲偶作品。（圖版提供／北港工藝坊）

竹燈籠的骨架

了許多生氣蓬勃的傳統文化與工藝，因應宗教而生的工藝師便成為在地的庶民風景，藝閣、紙雕、剪黏、獅頭、燈籠、彩繪、木雕、錫器等，轉角的燈籠店、武術館、製香店，這些工藝師平時就在此融入常民生活，圍繞著媽祖信仰構築出一幅北港特有的百工圖，而北港工藝坊也因此誕生。

甕牆內的工藝天地

沿著朝天宮前最熱鬧的中山路，轉進附近的巷弄中，尋找北港工藝坊的建築，首先映入眼簾的是一片甕牆，過去是稅務分局的舊宿舍，現在是訴說北港工藝之美的一方寧靜天地。負責人蔡享潤承接工藝坊之後，積極規劃工藝展，廣邀在地的工藝師參展，雖然空間與人力有限，仍不間斷地推出新的主題。據說若要將北港工藝師的作品逐一展

竹燈籠製作過程實物展示

樸實精緻的燈籠成品

出，要花三年的時間，而這是蔡享潤心中堅定的理想。

本身從事印刷設計的蔡享潤，對於展覽和空間規劃有源源不絕的創意。走進北港工藝坊二層樓的建築，一樓左右各有一個展覽空間，一年不間斷的十二檔展覽，為的是讓這些工藝師的好手藝被更多人看見，讓這些平時是商品、常民用品的器物呈現美感與藝術價值。二樓空間規劃為DIY教室，搭配展覽，定期設計課程，讓民眾親手體驗工藝創作。

記者造訪時正是元宵過後，蔡享潤隨手拿出今年設計的造形燈籠，充滿童心又熟練地摺著。以北港傳統的陣頭藝閣做為燈籠造形，上有可愛的媽祖公仔圖案，讓民眾以簡單輕巧的方式DIY組裝，這是蔡享潤發揮文創設計專長的作品，經過多次的改良，深受小朋友喜愛。

媽祖遶境：北港的嘉年華會

在地出身的蔡享潤，憑藉自身對於北港人文的熟悉，深感宗教工藝之美亟需保存與推廣，便一肩挑起這個任務。這或許與他甜蜜的童年回憶有關，談起記憶中的北港媽祖遶境，蔡享潤說，那是北港的嘉年華，就像過年一樣，遶境的時候，北港幾乎是瘋狂的快樂！

農閒時，北港人就開始構思要如何為媽祖慶生，人人發揮巧思，靈機一動讓小朋友去扮演媽祖身邊的神童，加上鼓法和舞步，一群孩子們既是參與宗教活動，也是滿足好玩又好動的童心。甚至家家戶戶都擺起流水席，無論多少人來都熱情招待，媽祖遶境期間，北港毫不保留地展現誠心與生命力。

這群從小耳濡目染的北港人，因為宗教盛事而激發無限創意。蔡享潤談起被稱為「陣頭鬼才」的游忠斌，「當初我們都覺得他瘋

葉成豐以紙雕記錄遶境文化（圖版提供／北港工藝坊）

了！神明的東西怎麼可以這樣搞？」游忠斌是電音三太子的發想人，也是將神童陣和流行音樂結合的第一人。一輩子從事神像雕刻，見證陣頭工藝的興衰與沒落，仍憑著一股執著，帶著改良過的神童陣，參與臺客搖滾嘉年華一戰成名。現在，神童不僅從北港發揚光大，電音三太子更從高雄世運出發，遠征國際舞臺，成為臺灣本土文化的代名詞之一。

北港陣頭，百花齊放

媽祖遶境孕育出北港特有的陣頭文化，這些陣頭團體來自北港各界，南北管、歌仔戲班、武館獅團，還有商舖集資派出的藝閣等，構成令人目不暇給的文化饗宴。金聲順是北港朝天宮特有的開路鼓；南管的集斌社至今已有二百餘年歷史；目前北港還保留如勤習堂、德義堂等武術團體，他們的獅陣往往在遶境隊伍中掀起高潮。

蔡享潤對從小接觸的陣頭文化如數家珍，這些具有代表性且歷史悠久的南北管及武術團體，至今仍年年參與媽祖遶境，是許多北港人的兒時記憶。在時間的浪潮下，展現驚人生命力，有的保留傳統特色，有的則與時俱進，形成新的文化風貌。

其中，聞名全臺的藝閣可說是北港陣頭最大的特色，集合木工、彩繪、紙糊、戲服製作，幾乎就是宗教工藝的縮影。早期藝閣多由竹片或木板搭建，由人力扛抬，供旦角表演，近代則以馬車、牛車或機動車輛拖拉巡迴。藝閣布景有山水樓閣，四周則以神仙、花卉或珍獸等裝飾。藝閣多以傳統忠孝節義故事為主題呈現，北港藝閣最大的特色就是保留以真人扮演的傳統，如今年就以北港特有的民間故事〈笨港孝子釘〉為藝閣主題。可惜這項傳統已逐漸凋零，僅存少數工藝師仍保留珍貴手藝。

從事廟宇彩繪及家將臉譜彩繪的黃志偉作品（圖版提供／北港工藝坊）

五湖四海，為媽祖慶生

為了推廣北港工藝之美，蔡享潤甚至大膽提出「五湖四海宴」的構想。五湖四海宴原是北港媽祖轎班會的過爐儀式，以草桌、素桌與看桌等一百零八道滿漢菜色，用以供奉媽祖、犒賞神將，展現廚師的手藝與辦桌實力，也表現五湖四海皆兄弟、眾人虔誠供奉媽祖的意象。不同於鋪會的形式，蔡享潤邀請北港工藝師，獻上自己今年最得意的作品，做為媽祖祝壽的「手路菜」，以總舖師辦桌的概念，呈現五湖四海宴的意象。

為了實現這個想法，蔡享潤一一拜訪工藝師，說明構想、說服各有脾氣的師傅們，由於這些工藝品平時也是師傅營生的商品，做完就立刻賣掉，蔡享潤還要拜託他們一定要預留作品展出。原先預期可能只有幾位師傅願意參加，沒想到報名截止日期前，還有人直接帶著作品來報名，反應熱烈。活動前夕，蔡享潤向媽祖祈求：

「活動成功與否是其次，我只希望所有老師的作品，安全地來，安全地回去。」或許是這份對工藝品的尊重與珍惜，蔡享潤的誠心感動了媽祖，也打動了眾人。最終聚集了四十多位的工藝師盛大參展。

蔡享潤也利用自身設計印刷的專長，為每一位工藝師設計專屬的掛軸，徹夜布置，帶著宣傳隊在街頭巷尾放送，許多北港鄉親好奇地走到現場，想看一看到底是什麼樣的宴席。活動當天，每張桌子都擺上一位工藝師精挑細選的作品，一張又一張地擺滿會場，以笨港工藝之美貢獻給媽祖，這樣的誠心與美意甚至讓鄉親感動落淚。一場成功的五湖四海宴，為北港工藝與宗教信仰牽上最虔誠的因緣，成為北港人共同的回憶。

燈籠世家：林聰賢、林胤騰

林聰賢、林胤騰出身於北港著名的燈籠世家，家傳五代的森興燈店位於朝天宮前最熱鬧的中山路上，是北港歷史最久的燈店。第四代

五湖四海宴，工藝師以作品為媽祖慶生。（圖版提供／北港工藝坊）

吳登興的花燈作品

林聰賢的燈籠作品

林聰賢的燈籠做工樸實細膩，除了服務北港當地，也深受全臺各大廟宇的肯定。每逢遶境、廟會，都有人特地慕名前來訂作。現在交棒給第五代的林胤騰，新一代也決定返鄉打拼，年輕的思維肩負維護傳統的使命，也為森興燈店的老招牌注入新生命。

以往的燈籠畫風強調圖案與燈籠形體的相融圓滿，例如師傅在燈籠上彩繪出一條龍，雖不特別強調比例與寫實感，但無論從哪一個角度欣賞，都可以感受到龍與燈合為一體的美感。而下一代的畫風揮灑出新的時代潮流，以寫實畫風強調龍的形體與細節，觀看者能夠立刻捕捉到龍的威風與崇敬，新畫風的嘗試，增添了欣賞與展售的價值。世代傳承的變與不變，是堅守傳統價值，也是呼應需求、開拓新局。

保留溫度的工藝手感

北港豐厚的宗教養分，孕育出在地深厚的民俗人文，時至今日，形成與時俱進的傳統。在地出身的蔡享潤，憑藉自身對於北港人文的熟悉，及多年來與工藝師拼搏出的感情，師傅在百忙之餘，也願意情義相挺，創

作作品參展。但說到工藝展覽的困難，蔡享潤提到，工藝師不同於一般的藝術家，藝術家可以保有較多自由創作的權利，但工藝師做出來的每一件作品都是做生意的商品。工匠傳承家學、苦學出師，人人的手藝自有韻味，每件作品都可以感受到工藝師獨特的手感與熱度。這些以手藝闖江湖的師傅，尤其需要應付客人的需要做改變，他們創造的是商品，是工藝品，更是具有實用價值的生活用品。

而工藝不免遇到工業化的挑戰。工業化的大量製造、快速與低成本，確實衝擊工藝產業的保存及發展。尤其北港的工藝沉澱了很長一段時間，又面臨工藝師的凋零、工業取代工藝的現實環境、北港遠離都市的地理位置等，都是地方工藝產業式微的因素，要讓這些樸實的美感再現，需要一段長時間的努力。蔡享潤憑著對故鄉的感情，以北港工藝坊為基地，希望連結產官學界，協助工藝師們尋找並媒合資源，創造更大的舞臺，將每位工藝師的圈子連結在一起，找到交集。想的事很多，但他總是有信心的說：我們一步一步來。🌱