

工藝新秀 / New Voice

走出自我，竹夢踏實：吳國書

Wu Kuo-shu

採訪／賴佩君 Lai Pei-chun · 圖版提供／吳國書

老師的教導方式，往往深深影響著學生。在竹藝師之路上已經四年的吳國書，一邊受訪，一邊聊了許多老師的事。「老師不走傳統路線，他說，這個領域一定要創新。」因為接受了這樣的觀念，吳國書總思考著如何在傳統竹藝上變化。他在做了十幾年的招牌師傅後，自2010年開始，和哥哥一起學習竹雕，先在工藝中心學習，後到竹山拜葉基祥門下學習，以半年的藝齡，勇奪竹藝博物館2010年「竹工藝產品開發競賽」首獎。

踏實練習，自由發揮

竹藝學習一開始幾個月，所有學生都一樣，先從磨刀開始，然後學習竹子的處理、落款、線雕、刻字，學習半年多之後，才開始學習立體雕。在磨練基本技巧之外，葉基祥並不限制學生的創造形式，讓他們自由發揮。這一點，吳國書非常認同，葉基祥在美麗的大自然中取材，創作了許多荷花、青蛙等作品，吳國書卻決定不模仿老師，而是往不同的方向走。「我是刻意和老師有所區隔的，不然會永遠走不出自己的路。」

學習約半年，累積了一些作品後，葉基祥開始鼓勵學生參加比賽，「他認為比賽能增加交流的機會，尤其像我這種不是科班的人，參賽會提高自信心，也比較容易入行。」除了竹藝相關競賽之外，吳國書

也挑戰不分技術類別的工藝競賽，他對得獎與否看得很淡，志在累積經驗和作品，也交到一些工藝家朋友，得到努力下去的力量。為了督促自己，吳國書把學習時的作品都留著，不時回頭觀看，有進步，就會看到以前自己的缺點在哪。

葉基祥為學生著想的地方還不只這些。吳國書和哥哥開始創作後，擔心起生計問題，葉基祥熱心地帶著他們參展，介紹藏家，漸漸累積了固定的客戶，解決了通路問題，甚至有客戶喜歡他的作品，喜歡到連下一件還沒開始製作的都先預訂了。

2012年時，吳國書在臺中教育大學當駐點藝術家一年，和幾位工藝家一起協助學生完成他們的畢業製作。帶領這些沒有竹雕基礎的設計科系學生們，對本來就崇尚自由發揮的吳國書來說，是與學生間想像力彼此激盪的有趣經歷。

吳國書 滑鼠 竹積層材
42×14×65cm

吳國書 南島一飛魚 竹積層材、壓克力、T5燈具
121×30×43cm

吳國書 悠閒
四方竹、竹積層材
50×28×10cm

學習後方知有無限可能

吳國書和葉基祥都喜歡喝茶，他的第一件得獎作品〈芭蕉系列一茶具組〉是一個美麗的日式茶盤，這正是葉基祥讓學生習作平面技法的題目，重點在於圖案的嵌入。竹子和茶的氣質很搭調，日本茶具也多使用竹來製作。吳國書將竹子細長的纖維攤平展開，模仿出芭蕉葉的姿態，裝飾茶盤的表面。看似簡潔的作品，使用的卻是失敗率很高的技術，需要使用很長的竹節，在製作過程中要注意不能讓竹子破裂，只有十五分之一的成功機率。「我在學竹雕前，以為竹藝就是竹編，成品就是竹簍一類的容器，開始學習之後才知道有無限可能。」此件作品獲得2010年「竹工藝產品開發競賽」首獎。

下一件參賽的作品，吳國書想法一轉，竟設計起了燈具。獲得2012年「竹工藝產品開發競賽」優選的〈滑鼠〉，充滿了天馬行空

的創意，乍看是一個竹子做出的巨大滑鼠，打開滑鼠的上蓋，才發現裡面裝了檯燈、釘書機和剪刀，原來是辦公室文具組合。

或許是基於以往招牌師傅的經歷，2012年，吳國書也開始將他所擅長的壓克力材料融入，做出「魚」系列作品。此系列主要用竹子做出極為寫實的魚，模擬魚兒在水中游泳，不時跳出水面的樣子。所有線條都是弧線，尤其是魚鰭，要把竹子弄得很薄才能彎曲，但又要小心不能把纖維弄斷。透明的壓克力做的水花，厚厚的一塊，從側面打上燈光，可見光線一層一層，像是水波一樣。「每次創作作品都會學到很多新東西。」吳國書笑著說，技術總是在創作的磨練中不斷更上一層樓。

被問到為什麼喜歡魚？吳國書答不上來，也沒有養過魚的經驗，只說就是很喜歡，還收藏了日本善畫金魚的藝術家深掘隆介的畫冊。吳國書以和〈芭蕉系列一茶具組〉相同的嵌入手法來創作了「金魚」系列的茶盤〈悠閒〉，但魚優美的動態，比芭蕉葉難度更高。這組茶盤的上蓋是圓弧形狀，翻過來就是茶盤，雙面都有圖案設計。「在展出的時候有困難，無法一次讓人看到兩面，但拿來使用就沒問題了。對我來說，工藝就是要實用，就是要把玩，才能讓人有想要欣賞和收藏的感覺。」

談到往後的創作，吳國書希望還能再以魚為題材，也可能延伸到其他動物，做出其曲線和動態。此外，吳國書也有在臺中辦個展的計畫，要以喜歡的茶道為出發點，展出茶具和茶盤，也考慮和幾個年輕有想法的、合得來的陶藝家合作，做整體的茶文化展覽。「我現在還在學習，」他謙虛地說，「但未來學成後，希望可以推廣竹藝。竹藝應該可以更推廣給大眾，讓這個行業得到更多人關注、有更創新的發展。」