

焦點人物 FOCUS

天生我材，循環不息

李永謨的樹藝與人生

Li Yung-mo's Life and Tree Bark Art

採訪／黃思齊 Huang Ssu-chi · 圖版提供／李永謨

將「再生」意涵表露無遺的樹皮藝術家李永謨

都市溽暑，永遠帶給人恍惚與鬱悶之感，但是在奇巧的木材、葉脈與樹皮之間，下著大雨的初夏夜裡，嘈雜彷彿完全被阻隔在外。跨過廊前堆疊的奇木，循著風乾的草木香味推開大門——大隱隱於市，在雙北市交界的巷弄中，坐落著樹皮編藝家李永謨的工作室。

如樹一般的成長歷程

李永謨曾獲得身障工藝創作競賽優等獎、倫敦國際發明展「環保雙金設計獎」、國際創新創業競賽「最佳傳統與文化獎」、海峽兩岸文化產業博覽交易會的「最佳創意銀獎」和「最佳創意銅獎」，經歷光彩照人，但李永謨的人生與創作之路走來，絕非一帆風順。

自幼就患有小兒麻痺症，李永謨的性格卻樂觀開朗，雖然七歲以前都無法行走，但身為長子的他從未放棄自己的責任與獨立性格，成長的過程就像他最鍾愛的樹木般，毫無怨懟地接受世間所給予他的一切境遇，憨直、堅強地持續向上攀長。

精巧的立體編織，任誰也想不到樹皮能製作出如此栩栩如生的動物。

李永謨生長在純樸的嘉義布袋鄉下，雖然因殘疾而獲得父母較多的關注和照顧，但眼見大家族裡每個成員都在為生活而忙碌，他認為自己當然也不能例外，既然不能幫忙農事，就

該在家多盡一分力，因此砍柴燒飯、洗衣、照顧弟妹，甚至餵養雞鴨，都難不倒他。也因為鄉村生活的日常點點滴滴，讓他對大自然與鄉土的感懷和喜愛，早早就埋下了種子。

做的是工藝，討的是生活

1980、90年代正是臺灣經濟起飛的時期。李永謨高中美工科畢業後，憑著一股獨立生活的執念，投入珊瑚工藝雕刻的工作，從學徒到能夠獨立完成作品，前前後後花了五年的時間；但是好景不常，大約在1987年左右，因為臺灣匯率相對弱勢，加上環保意識興起，影響國外買氣而導致珊瑚工藝式微，學徒的日子結束，也讓他頓時失去了經濟來源。

遭逢變化、求職碰壁的李永謨不因此灰心，繼續待在繁華的臺北都會尋找機會，讓他一腳踏入樹藝世界的轉捩點，就是當時在夜市隨處可見的草編玩具。有一天，他在逛萬華夜市時，看見有人販賣椰子葉製作的草編作品，「這個我也會編，沒想到可以賣錢」，他想起曾編織過類似的蚱蜢、蜻蜓，為了謀生，便加入了擺攤販售草編作品的行列。

和草編作品為伍的日子過了兩年後，他心生感觸，認為「草編的作品終究只是玩物，沒辦法長久保存」。草編作品容易受潮、發霉、損壞，沒有太高的流傳價值；儘管如此，草編動物仍是結合自然元素與工藝精神的巧作。因此他尋思，要如何才能讓作品的保存時間更長？能不能像當初雕刻珊瑚一樣，把自己獨有的風格與手法融入在作品中？

樹皮、樹果、樹葉葉脈，無一不是創作材料。

用象牙白色的樹皮，塑出優雅的蝴蝶翅膀。

纖毫畢現的蜘蛛網，巧妙再現自然界中驚險的場景。

憑藉一股「韌性」選材

為了尋找草葉的替代品，李永謨一開始想到削得薄細的木片。但是硬度高、彎曲能力不佳的木片無法進行需要拗折、綑綁的精巧編織。於是他又想，「既然木片不行，那麼樹皮是否可以呢？」這麼一找，就花了超過一年半的時間。

李永謨從臺灣的原生樹種一路試到進口木料，甚至詢問森林系、園藝系教授，但是林業專門的學者往往著重在木料的研究，因此一直沒有讓他獲得滿意的答覆。甚至有一次在太平山尋找材料的旅程中還

遇到蜂群，足足躲了兩個小時才脫困。

再遠的山都去找，各種不同的材料都去嘗試，前後試過近三百種植物，李永謨才終於在灌木科植物中找到纖維長、韌性與柔軟度都足夠的樺樹皮材料，後來也依此找到青桐、木槿、雀榕等適合樹藝編織的材質。至此，在木材產業中被棄去不用的樹皮，開始被工藝家賦予了新的意義。

純色，是最深刻的顏色

在李永謨的作品中，部分會使

用玉蘭花葉染色製作的玫瑰，曾獲得倫敦發明展環保雙金設計獎。

李永謨自行研發以植物酵素溶解葉肉的祕方，刷洗之後，就是有韌性的葉脈材料了。

用清淡婉約的染色來點綴，但更常出現的是樹木素材的原色，無論是樹皮的象牙白、樹葉葉脈的淺黃色、樹幹或果實的木質色澤，都是他所鍾愛的自然色彩。他認為，象牙白的高雅、純淨更能顯現素材原始的生命力。

談到自己最喜愛的作品，樹皮編織的小螞蟥是其中之一。僅僅0.5公分，幾乎一比一尺寸大小的螞蟥，從纖細的觸角到鼓脹的腹部都一清二楚；深色奇木底座映襯著白樺樹皮的象牙色，讓作品更加纖毫畢現。不僅精巧，更因自然素材而

流露出生命的動態。

又例如高難度的〈你來我網〉，利用捻成絲狀的樹皮仔細編織出蜘蛛網，再以雕刻捏塑的方式做出蜘蛛、蜻蜓，最後固定在樹幹上完成作品。作品處處可見工藝家的巧思，又展現出平易近人的自然質樸。十二年來，他以樹皮研發出三、四十種昆蟲、動物，儼然就是小型的昆蟲博物館。

天生我材的和諧胸懷

除了主要的創作媒材——樹皮之外，樹葉也是李永謨的重要材

料。抱走倫敦國際發明獎的〈永生花〉就是用綿密而強韌的玉蘭花葉脈製作成：一朵被壓扁、摺皺的玫瑰，只要灑上清水就能再度盛開。這件結合動態與靜態的作品，為淳樸的工藝領域開啟了嶄新的可能。

市面上所販售的葉脈花藝材料往往一捏就碎，為什麼李永謨的菩提葉、玉蘭花葉脈卻能重複綻放？他解釋，在取得葉脈的經驗中，他瞭解到要將葉肉去除僅餘葉脈，有幾種方式：磨砂去除、化學腐蝕，或微生物自然腐化。由於磨砂速度慢耗時太長，化學法會破壞葉脈組織，而自然腐化雖可以保留葉脈彈性，但腐化的成果不均勻，會有葉肉殘留的現象，因此他想到用木瓜、地瓜的天然酵素來腐化纖維，將酵素汁液塗抹在葉片上，經過兩三週後，將葉肉輕輕

刷下，就能得到完整且富有彈性的葉脈組織。如此完成的葉脈素材，可依葉片的大小、形狀，製作成不同的花朵藝術，例如以菩提葉做成海芋，以玉蘭葉做成百合。取之自然，現之自然，展現出植物的多姿多采。

除了工藝家身分，李永謨也因為長年身處在樹木之間，浸潤出一身植物學家的氣質，走在路上，行道樹、灌木叢、落葉喬木，一草一木的名字都難不倒他。靈活運用各種媒材進行創作的同時，他對人生也有了不一樣的體悟：「樹的不完美，就如同人的不完美；創作時有些樹的樹皮好用、有些是樹葉好用，有些樹的皮和葉都不能用，但是果實和種籽還是能用。就像樹沒有全才，人也是一樣，只要能活出自己生命的特性就好。」

最小只有一點五公分大的螞蟻，體態、動作都活靈活現。

樹皮具有韌性、柔軟性與美感，是創作的天然好材料。

在李永謨的巧手中，象牙白色的重瓣花溫柔地綻放開來

每個生命，都能再生

李永謨的作品集以《再生之美》為名，探討樹藝作品中樹木的「再生／重生」。在他手中，生命不再只有單一形態：樹葉結束了身為葉片的週期之後，經過李永謨將葉脈捲曲、染色、成形的巧手，轉化為花團錦簇的工藝作品。就像在大自然中，樹的生命自然而然長成果實而延續一般，經由讓樹皮變成昆蟲、葉脈幻化成花朵，藝術再度賦予它新的生命。

李永謨說，以前大自然供養人們的食衣住行，人們需要種植糧食、砍柴，成日與大自然互動，因此與自然產生感情，更加瞭解一草一木存在的價值。如今他想做的，不只是工藝創作，更希望把十幾年來的生涯體悟，分享給更多人知道，讓生活在都市叢林的現代人能夠如他一般，深入感受並因而更喜愛大自然。

因此除了創作之外，他也積極投入教學工作，帶領學校孩童、社區居民，利用平時忽視的廢棄材料，如玉蜀黍的葉與鬚、檳榔樹的花托與果實等，進行創作。當大小朋友做出活靈活現的小人偶時，這段與自然深刻的

互動歷程，能夠讓他們的心靈更加充實、平靜。

讓自然跨界無界限

談到近期規畫，李永謨說道，除了持續創作之外，他更想透過分享來傳達「工藝生活化」的概念。他認為工藝品不僅可以用來觀賞，還能夠以各種形式出現在日常生活中。他也希望透過教學讓孩子們瞭解，在工藝品製作的過程中，除了關注造形、線條的美感之外，素材中所隱藏的故事更是趣味橫生。

近期李永謨令人關注的一件新作，是藝人謝金燕在第二屆「大人物慈善攝影展」中優雅上身的〈雪白鳳凰〉裝。這件將樹皮融入服飾設計的作品，是李永謨與新銳設計師莊承華的合作成果，結合傳統樹皮工藝與飄逸俐落的白紗線條，以編織展現鳳凰主體的結構層次感、鳥羽的細緻精密，再以輕盈細白的網紗表現鳳凰的優雅姿態，展現出了現代與傳統結合的深度內涵，更顯現出李永謨為樹藝開展的新視野。🌱