

陳萬能 Chen Wan-neng

錫藝 · 彰化縣鹿港鎮

提起錫雕藝術，無論是臺灣或全世界，其創作者皆屈指可數，而其中一位佼佼者，正是獲得2011年文建會（今文化部）「國家重要傳統藝術技藝保存者」頭銜的錫藝家陳萬能。

陳萬能可以接受採訪的時間非常有限，因為他手頭上總是同時有許多案件在處理，但直到看見他擠滿了大大小小成品與半成品的工作室，才真正讓人明白他何其忙碌。他開門見山地說，「我目前的工作都集中在南部廟宇的大型雕刻案件上，大約佔據目前工作時間的百分之八十」。而由於其中一件案子的交件期限將屆，迫使他只能將其他的工作進度順延，其情況之嚴重，讓他不得不如此表明：「現在若有新訂單，必須延遲到後年才能製作交件」。不過客戶訂單依然持續湧入，因為陳萬能所製作的錫雕，富有其特殊性與藝術價值，無法以其他作品來取代。

談到特殊性，陳萬能不諱言，世界上從事錫工藝創作的人鳳毛麟角。「當初英國教授來我鹿港的工作室，也相當驚訝錫居然可以做出這樣的藝術品」。陳萬能在錫雕領域有這樣豐碩的成果，並非偶然，一

切都根基在他對於錫工藝的掌握與堅持。他自言，其關鍵在於「懂得觀察細節與肌理」。一般人或許認為以金屬材質進行創作可忽略此點，只須表達出作品的概略線條即可，但是陳萬能不這麼認為，他認為自己每件錫工藝作品都有辦法清晰地表達紋理與肌理，他絕對有自信能讓初次看見作品的人，對作品中的細節驚訝萬分，對作品裡的鹿皮紋理與飛龍鱗爪印象深刻。

對創作品質的堅持，使得一件看似簡單的半浮雕作品，往往就要費去他兩個工作天來製作；更大件的作品如八家將的三件組或關公的三件組，甚至須要八個月以上的時間製作。對此他說，製作時間過長對於工藝家來說並非好事，因為會造成作品的單價過高，工藝家也必須承擔原料錫單價上揚的風險。

談到傳統技藝的學徒制，陳萬能明言：「從事工藝創作不同於技藝。工藝創作沒有所謂的出師，因為從事藝術創作須要不斷地進步與推陳出新，沒有學完的一日，也就沒有出師。」但他也進一步說明，隨著經驗的累積，創作瓶頸將愈來愈少，不過這往往也意味著年齡增長。他舉一句諺

為錫藝賦予驚人創意的工藝家陳萬能

- 1 陳萬能 福在眼前 錫雕
- 2 陳萬能 財旺有餘 錫雕
- 3 陳萬能 夜讀春秋 錫雕
- 4 陳萬能 太平有象 錫雕
- 5 陳萬能 牡丹鳳凰 錫雕

1

2

陳萬能 | 彰化縣鹿港鎮龍山街81號

語說：「有老先生，無老師傅」，這句話中的「老先生」指的是從事醫學工作的大夫，因為經驗愈多，對病患的狀況掌握也愈高；但是從事工藝的「老師傅」卻會因為年齡的增長體力下滑，導致對作品的掌握力大不如前。話雖如此，我們仍能看見年屆72歲的他日日創作，一點也看不出歲月的影響。

持續創作，陳萬能心後起的仿效者。是因為目前從事錫藝，其技術水平都後；二來是因為他在進步突破、求新尋新的創作主題，無法模仿與複製。他信心十足地說：只要進步的幅度夠快，就完全不需要擔心後面的追趕者」。

4

在細述每件作品的同時，陳萬能表示，自己對作品的命名格外用心，每件作品名稱都富意涵與創意。傳統上「祿」就是「鹿」，「福」則用「蝙蝠」來代表，「吉祥」當然是「牡丹花」。而他把這樣的寓意發展得更深一些，比如有件作品的名稱是〈靜觀其變〉，刻畫的就是一隻引頸期盼觀察變色龍的蛇，變色龍的變化再多，都還有城府更深的蛇在一旁靜觀守候。

工藝不只是技法的傳承而已，古老的諺音、蘊意、諺語等智慧，都能隱含在作品寓意中，這也告訴了我們，陳萬能的作品在推陳出新之中自有其傳統根基。而這個傳統並非僵滯不變——在陳萬能年邁辛勞卻精巧細膩的手中，錫藝還將以更細膩的新意讓世人驚豔。（文／黃淵、黃曉倩、圖／陳萬能提供、黃淵拍攝）

林金倉 Lin Chin-tsang

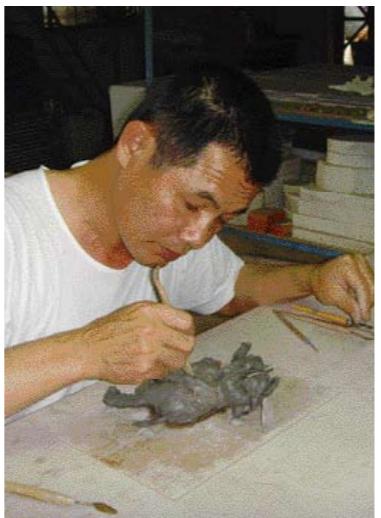
交趾陶・屏東縣內埔鄉

集合了設計、捏形、燒窯、上釉等技巧的交趾陶藝術，自從清代同治年間被引進臺灣後，陸續以人像、座騎、吉祥動物等各式主題呈現，並且在經過時間不停的流傳之後，也逐漸衍生出眾多有趣的自創題材。林金倉原本是一位職業軍人。他的父親林再興是國家重要民族藝師，也是國寶級的交趾陶大師。在父親的影響之下，林金倉接觸了交趾陶的製作，進而繼承了父親的衣鉢，最後在家鄉以父親的名字成立了「再興陶藝」。

位於屏東鄉間道路旁的「再興陶藝」，門口豎立著一塊富有中國傳統色彩的招牌。順著水泥道路拾步前進，除了充滿古樸味道的農村建築外，放眼望去是種植了果樹及檳榔的一大片農地；建築的中央搭有一座具有現代設計風格的隘門和遮雨棚，下方便是林金倉老師平日與訪客泡茶聊天的地方；左右兩側則分別是他的工作

1 林金倉 祥龍獻瑞 交趾陶
2 林金倉 雷公、電母 交趾陶
3 林金倉 琴棋書畫（尚未上色） 交趾陶
4 林金倉 吾愛（局部） 交趾陶

秉持傳統精神的交趾陶工藝家
林金倉

室與作品展示間。林金倉的交趾陶世界就在這裡展開。

林金倉表示，其實他和家人本來居住在嘉義，他自己也是在嘉義出生，不過由於父親患痛風，無法適應嘉義極冷極熱的天氣，後來才決定搬到屏東居住。1991年，他結束職業軍人的生涯，開始投入交趾陶創作。他解釋，原因和廟宇的剪黏工作有關，「因為父親的年歲逐漸增長，希望把剪黏工作結束掉。平時看我對剪黏有興趣，而且在所有的孩子裡又比較有天分，因此就問我願不願意接下他的工作。」思索一番後，林金倉決定接下這項任務。

林再興從事的是廟宇翻修工作，通常是將交趾陶使用在廟宇牆面與屋脊上。「廟宇剪黏的人物、陶偶，都是利用交趾陶呈現，因此可以說交趾陶是剪黏的一種表現工法之一」，林金倉如此說明。他接著說明父親的師承脈絡：「最早是從民初洪坤

2 3

福傳承給石蓮池，然後由父親林再興接續。當中的分門派系中，以父親所教導的徒弟為數最多。」

林金倉表示，這些出現在廟宇屋脊、牆面上的交趾陶，主題通常取自中國傳統民間故事，為了將流傳街坊的故事內容生動地表現出來，其人物的肢體語言表現十分重要：「所謂的肢體語言，就是人物的架勢。透過這些動作產生對象間的『對話』。」而整幅畫面的設計，通常就是「將故事中最經典的部分『定格』後，產生人物間的互動」。林金倉的〈三顧茅廬〉便具有如此的特徵。白面劉備、紅臉關羽與黑鬚張飛在花木扶疏的臥龍崗茅屋前，等候諸葛亮的出現，坐於大石上定心等候的劉備、談劍論道的關羽和張飛，以侍小童，無不刻畫得活靈活現、池水潺潺的屋前景象，則是幾許愜意。

民間故事之外，林金倉的作品也包含許多中國龍、鳳、忠烈節義、傳奇野史的主題。他解釋，交趾陶的優點，就在於無論創作主題為何，它可以單獨完成，而最後呈現出來的氣氛是整件作品的重點；而也因為這一幕幕生動的故事場景呈現，事前的規劃絕對不能忽視。

二十年的交趾陶生涯，為林金倉的作品帶來了琳瑯滿目的成果，從時鐘、紙鎮、杯盤器皿、面紙盒、茶壺、煙灰缸、玉佩、掛飾等生活物品，到接近平面形式表現的創作如門聯等，他都曾嘗試製作，這也顯示交趾陶的應用十分多元。林金倉利用交趾陶製成的門聯，其文字浮雕的底部是以淺淺的線條表現類似草編蓆墊的紋路，他表示，「交趾陶在紋路的表達上是一般陶瓷所表現不出的，而這些紋路也都是自然生成的，並非事後或事前刻好」，這點也形成了交趾陶令人驚豔的特點。

近日林金倉進行的創作，是將民間流傳的〈八仙過海〉故事主角，結合中國四藝——琴、棋、書、畫進行詮釋。雖然作品尚未上色，但是從線條勾勒的自然天成，以及靈活細緻的肢體動作，利用「八仙」組合出詼諧的「四藝情節」，已經令人愛不釋手。

藝術品若是兼具有實用價值，那麼就更容易讓新世代喜愛並接受，也更能藉以流傳下去。林金倉以不藏私的精神，透過夏令營形式的活動，提供年輕學子接觸交趾陶。他希望這樣的方式能夠讓交趾陶藝術發揚光大，綻放其新時代的光芒。（文／陳嘉祥、林瑩貴、圖／林金倉提供、陳嘉祥拍攝）

林金倉 | 屏東縣內埔鄉龍泉村東川路260號

施鎮洋 Shih Chen-yang

木雕 · 彰化縣鹿港鎮

工藝與傳統建築的關係密切，細心觀察就會發現，在宗教建築如寺廟或教堂等裡外，幾乎都能見到工藝的蹤跡。出身於鹿港木雕世家的施鎮洋，就是一位曾參與多項廟宇修建工程的木雕家，從小就跟在父親身邊學習技藝，後來逐漸獨承工程，並將家業發揚光大。多年的經驗累積，讓他參與的廟宇修復工程遍布全臺，許多知名的廟宇大門、神龕、神輿及藻井等雕刻品，都是出自他的刀下。

施鎮洋回憶，自己早在25歲時就承接人生第一個廟宇整修工程案，對象還是鼎鼎大名的大甲鎮瀾宮。那個工程案對他來說是一個非常值得紀念的里程碑，他盡全力去完成，最後的結果也令雙方滿意。

至於讓施鎮洋相當出名的作品〈太平有象〉，是親民黨主席的宋楚瑜首次訪問大陸時，會見中共國家領導人的伴手禮。施鎮洋謙虛地表示，這件作品之所以會如此出名，不過是契合了當時的局勢，其實並非十全十美。然而眾人皆知，若作品不完

美，就不會用來饋贈外人了。

隨後施鎮洋提起城隍廟的木雕作品，他形容這件有關於賞善罰惡的創作，除了讓他投入相當多心力之外，連木雕完成後的上金箔工作，也是由他親自操刀黏貼成，可見他對作品的重視程度。他也補充道：「我的貼金箔技術是自學而成，我認為身為工藝家就應該要有這種能力，對於新知識求知若渴」。

不同於一些傳統工藝家閉門創作、等待伯樂上門的創作模式，施鎮洋的作品由於性質的關係，會分散在全臺各地的宗教廟宇中，也因此他的工程案裡大多會產生「工」及「料」的條件選項。「工」就是雕刻師父的雕刻工，「料」則是指雕刻所需要的原料。施鎮洋認為，案件採用「連工帶料」是雙贏的方式。一方面，雕刻師父較易掌握木材的特性與狀況，因而比較不會產生浪費良木的情況；另一方面，若由廟方採購原料，因其採購數量及次數皆未固定，可能會造成木材品質參差不齊，

1 施鎮洋 首 木雕
2 施鎮洋 彰化城隍廟神輿 木雕
3 施鎮洋 鹿港施姓宗祠四樓神龕 木雕
4 施鎮洋 鹿苑長春 木雕

作品遍布全臺的木雕家施鎮洋

2 3

進而導致作品瑕疵的問題。

話鋒一轉，施鎮洋提及自己有一個看似毫不相干，但其實與他的創作息息相關的嗜好，即收藏「書法字畫」，特別是鹿港地區名家的字畫。「書法與木雕最直接的聯想是匾額，然而坊間大部分的匾額都是制式化的成品」，他認為這樣的結合並非完美。他接著表示：「若不能在木頭上表達出書法的精氣神，只是單純套用字體雕刻，依舊維持在平面的展現，這樣的產品是毫無意義的。」之所以會有此結論，是因為施鎮洋的絕活之一，就是在木雕上表達出書法家書寫時的意境，而他的收藏主

鹿港當地書法家的字畫，因為與他的木雕有地緣關係，並非只是收藏，在收藏品之前，他還要當場觀看書法家的揮寫動作，感受當下的氛圍，才決定收藏並運用該作品。如此一來，木雕與書法才能完美融合於他的作品中。

目前在雲林科技大學及逢甲大學研究所皆有授課的施鎮洋，談到木雕工藝傳承時表示，他一直堅持

小班制的教學，因為這樣才能給學生充分的教學品質，讓學生在上課中獲得足夠的知識及技術，進而達到學習的最大功效。

「學生來選修或進修，可能只是起初對這項工藝有好奇心，唯有透過學習，才能對這個領域真正產生興趣，有了興趣才可能一直堅持在工藝的道路上。」他解釋，尤其是工藝，早期的養成階段是一段辛苦的過程，雖然他盡量在課堂上給予協助，但學生仍必須靠自己的興趣與自我進修，才能持續進步。

他進一步指出，傳統工藝傳承的關鍵在於「工藝的出路」，如果從事工藝產業的人能在其中養活自己，有自己發揮的舞台與收入來源，讓人除了興趣之外也能擁有一技之長，這樣臺灣木雕工藝才能長久發展下去。施鎮洋表示，這樣的目標與環境，可能還需要仰仗政府單位的基礎營造，同時民間或媒體的宣傳也能發揮效力，這樣雙管齊下，臺灣工藝才能走出一條坦途。他希望新時代的衝擊能夠帶來正面刺激，促使臺灣工藝持續演進，展開另一段嶄新的前程。（文／黃淵、黃曉倩・圖／施鎮洋提供）

施鎮洋 | 彰化縣鹿港鎮頂厝里三鄰舊港巷 23-11號

陳景林 Chen Ching-lin

染織 · 南投縣南投市

位於南投的中興新村除了擁有悠閒的林蔭道，還有一個充滿色彩的世界—「天染工坊」（Tennii），工坊的主持人就是長年耕耘染織領域的工藝家陳景林。

出生於1956年的陳景林，談起當初美術系畢業時，自己其實有種「造形藝術人」的特性，想要成為一個有創作能力的藝術家，未料自己卻進入復興美工擔任教職。雖然順利地在當時首屈一指的學校任教，但他並未因此自滿，反而持續讓他思考自己該以何立身，思索自己要怎麼在這個競爭的環境中取得一席之地。這樣的思考，讓他自行利用課餘時間到工藝所（今工藝中心）學習，廣泛多元的接觸後，由於對於纖維材料情有獨鍾，才逐漸踏上這條專精染織的工藝之路。

陳景林表示，自己當初選擇學習纖維，一來是本身對於學習的渴望，二來則是訝異於臺灣地區纖維工藝的落後。早在四十年前，歐美地區的「纖維藝術」（fiber art）便已發展得相當成熟，但那時的臺灣卻連相關資料都匱缺，讓他不禁啞然。一開始，他拜編織工藝前輩婁經緯為師，

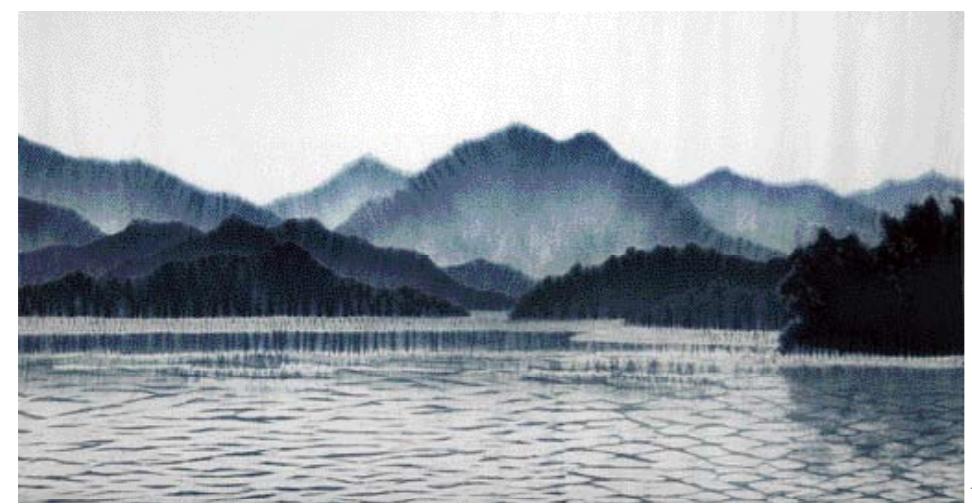
後來進入研究實驗階段，曾經前往中國雲貴地區，進行少數民族的傳統編織與染色田野調查工作，在前後長達十年的期間，他考察了超過二十個少數民族的織品。

那時的田野調查成果，對他而言「相當豐碩」，因為整個大西南地區都處於未開發的狀態，社會猶屬封閉，整個民族也都保持在工業進入之前的狀態，許多古老傳統與技藝因此得以原封不動地保留下來。

在染織藝術的發展軌跡上，陳景林先投入纖維編織研究十五年，再投入天然素材的顏色研究十五年。被問及為何要在研究纖維多年後，再投入染色這個不同領域時，他隨即糾正說：「染織原本就是同一個工種，只是大部分的學習路徑是先學染色，之後才學習織品的結構，其實兩者並非截然無關。」而大部分的學習路徑如此，是因為染色是較容易入門、也較容易產生成就的領域；相對地，編織則是細微的組織構成，其技法嚴謹不易察覺，也不易快速養成，然而它卻是纖維工藝的根本所在。陳景林解釋，他的發展路徑只是相反於一般的路徑，並非特意所為。目前

將染織帶向時尚設計的工藝家
陳景林

- 1 陳景林 浮光水沙連 紫染
- 2 陳景林、馬毓秀規劃設計 編織物語
- 3 陳景林、馬毓秀規劃設計 花語
- 4 陳景林 秋色 植物染絲布
- 5 陳景林 多色複染絲棉圍巾

工藝界普遍認為染色研究是他的專長，他歸結原因說，「這可能與相關著作出版較多有關」。

他進一步對染織工藝提出自己的見地說，織品必須朝「纖維」、「時尚」、「綠工藝」三個主題發展，其分別代表著材料研究、產品設計與價值取向三個層面。尤其是「時尚」更需要著力發展，因為工藝必須導入時尚設計才能呼應時代的需求，也才能引起多數人的重視。

過去陳景林曾在研究與教學上投入很多精神，在許多大學及社區中授課，但近年已辭去教職，全心投入工坊的創作及研究工作中。他於2003年設立的「天染工坊」，歷經方向調整、財務整頓等，現階段已回到他與妻子馬毓秀兩人手中穩定操持著，工坊的路線也集中在產品開發與行銷點拓展的本題上。

陳景林表示，未來工坊的產品將朝向「工藝藝術化」與「生活產品創意化」兩條路線並行。「工藝藝術化」即創作收藏型的「美術工藝品」，「產品創意化」即以時尚設計從事服飾與家飾品開發。兩者雖然有些難度，但已有了立足點，目前於國內多家五星級飯店的精品店都可見到天染工坊的創意

產品，且維持著清新與時尚的面貌。近三年來，天染產品已有六組入選工藝中心優良工藝產品，是染織界的典範。他們希望依此方向，循序漸進地將工坊經營成有特色、有競爭力及永續經營的品牌。

未來的藍圖不只如此。工坊的後續計畫還包括將遷移至九九峰下的平林，進而建立專屬於染織的「園區型染織工坊」。這個邊緣園區的成立，用意是希望吸引對染織感興趣、想要學習及體驗的學生，完整學習到與染織相關的知識。計畫二至三年後開始進行，預計二至三年才能完成，其後將正式轉型為「園區型染織工坊」。

在工坊的經營之外，妻子馬毓秀的展覽也未停歇。今年的展覽中，又以「秋色」為主題，三越秋季主題展「飛揚」的規模最大，已引起許多關注。可以想見，在工坊轉型後，陳景林的染織之路將更寬廣、更多元。（文／陳景林提供、黃淵拍攝）

陳景林 | 南投縣南投市向

黃麗淑 Huang Li-shu

漆藝 · 南投縣草屯鎮

黃麗淑是談及臺灣漆藝時不能錯過的人物，其漆藝創作結合傳統與新意，在艷彩中有其簡潔與典雅，被公認為是當代臺灣漆藝最具代表性的創作者之一。

1

隱居在南投草屯山區的黃麗淑對漆藝的熱情溢於言表：「我很喜歡漆器，很喜歡做漆藝，很喜歡做漆藝研究」。她解釋，自己與漆器的淵源發生在1994年左右，那時的她對漆器、蒔繪之術還不甚了解，但看到臺灣省政府從倉庫清出的總督府遺留漆器文物，當下就十分訝異於漆器的精美，也因此深受吸引。之後她曾經跟隨漆藝大師陳火慶鑽研漆藝，赴日本研究所、沖繩工藝指導所研修漆藝，如此不斷研究與精進，今日的黃麗淑已可謂臺灣漆藝、漆器的歷史、文化及相關技法的執牛耳人物。

黃麗淑位於草屯的漆藝園區——「游漆園」，是她的創作根據地，其規劃相當多元，除了授課教室、倉庫與展示空間之外，還有偌大的庭園種植花草、樹木及池塘流水等。在這裡可以讓人徹底身心放鬆，專心創作，它的美景正如一座夢想天堂。黃麗淑表示：「這個園區就是我的夢想啊，園區裡的一草一木、一磚一瓦都是

我的心血，這真的是夢想的莊園。」然而她也不諱言，由於她必須一個人承擔起這園區所有的大小事情，分身乏術之下，她已經把大學教職請辭了。然而她也緊接著說：「無論是在大學兼課，或是在現在的園區教學，其實對我沒有太大的差別，因為都是推廣漆藝、都是漆藝教學，這就是我的樂趣，我優遊其中而且充滿熱情」。

在園區工作之外，黃麗淑也談及近來的活動，比如前些日子工藝中心的 Yui 品牌計畫。她認為這個活動創造了工藝家與年輕設計師交流的機會，確實可以激盪出不同的火花與概念。但同時她也認為，年輕人在發展設計想法的同時，也必須加強本身對材料的特性與加工方法的了解，掌握後才能夠正確拿捏產品要呈現的面貌。她說：「如果這些基本的東西沒有把握，設計師談設計將會華而不實，尤其是傳統工藝領域，更需要專精的投入與研究，累積經驗去加強深度。」

1 黃麗淑 月影 漆作
2 黃麗淑 空窗會佳人 漆作
3 黃麗淑 五月雪 漆作
4 黃麗淑 春梅群芳渡 漆作

在漆藝中實現自己的工藝家
黃麗淑

3

談到近年來文創商品的發展，黃麗淑則直陳當前文創產業發展的矛盾之處：「臺灣的文創發展是要保留傳統，還是要擴張全新的範圍，或者是兩者兼具？如果是以兩者兼具為目標，那麼方向與目標為何？具體的措施又為何？」她進一步表示，「生活工藝」有可能是文創產業發展重要的環節之一，但是一般人常常將生活工藝誤解成「體驗工藝」。「生活工藝」是在生活中融入工藝、用工藝品好好享受生活，換言之也就是生活環境的食衣住行育樂中，都有工藝品的身影、都能感受工藝的美；而「體驗工藝」則較類似某園區內，旅客能夠手創的工藝品。兩者在功能與美學深度上均不相同。

黃麗淑表示，工藝發展的契機並不是不存在，「從小做起」是一個讓她充滿希望的概念。她常藉由授課的場合勉勵學員說：「自己孩子的美術老師應該是媽媽，而不是學校的老師。」她認為下一代在生長的同時，接觸到的環境、使用的東西，穿的東西等，都可以是「美的養成」；美學不應該只依靠學校的美術老師教導，而是應該在生活環境中薰陶，否則美學教育很容易流於表面，如此工藝發展也將不樂觀。

黃麗淑強調，從事工藝真的很辛苦。現在的園區看似夢想成真，但其實有處理不完的大小事情，還要抽空進行自己的工藝創作。如果她沒有堅持、沒有毅力、沒有熱情與家人的支持，真的很難支撐下去。但是話一說完，卻看見她不改微笑地說：「活到現在才發現實踐夢想很難，但我現在有自己的園地可以做自己歡喜的漆藝，不需要計較代價與成果，這些對我來說，就夠了。」黃麗淑的漆藝之路，就在她的不懈耕耘下愈走愈順遂。（文／黃淵 · 圖／黃麗淑提供、黃淵拍攝）

黃麗淑 | 南投縣草屯鎮南埔里南坪路555巷25
弄36號