

成長中的三義木雕

記2010臺灣 & 日本國際木雕藝術交流展「藝木異城：木雕＝木彫」

Sanyi Wood Sculpture in Growth: On the 2010 Exchange Exhibition of Wood Sculpture, Taiwan and Japan

文／賴永興 Lai Yung-hsing (臺灣藝術大學雕塑學系助理教授) · 圖片提供／三義木雕博物館

「三義木雕」不只在臺灣、在國際上也已經開始展露其知名度。「三義木雕」就像「景德鎮」陶瓷或「索林根」(Soligen) 刀具一樣，已經是一個專有的稱謂，它包含了傳統的工藝木雕、外銷的商業木雕、原住民木雕、宗教木雕、藝術創作木雕等等，在三義的店家、工作室或博物館內可以看到的，我們都可以統稱之為「三義木雕」，它有來自中國粵閩沿海傳統木雕的脈絡，也有日本人的技藝傳承，但更珍貴的是，部分在地木雕家們在為生活雕刻之餘，還能從事探索木雕創作的方向，這些各具特色的木雕撐起了「三義木雕」的骨幹。今天「三義木雕」不只持續地與世界各國的木雕藝術交流，也吸引了臺灣各界的木雕家在此交匯，它的內涵逐漸豐富精采，也逐漸擴展了它的

影響範圍，不能預測「三義木雕」會發展成什麼規模，但是它在健康地成長中。

將臺灣木雕推上國際舞台

苗栗縣政府國際觀光文化局與三義木雕博物館近年來除了輔導與推廣在地木雕產業外，對推廣國際間木雕藝術文化交流不遺餘力，使臺灣的木雕藝術發展得更多元，也逐漸受到各界的重視；與世界各國的木雕藝術交流活動不僅開拓了國人的視野，也將三義木雕博物館與臺灣的木雕藝術推向世界。「西方的石雕、東方的木雕」意味著木雕具有東方民族特色，也是將臺灣的雕塑藝術推向國際的一個主要強項。臺灣與日本都是熱愛木雕的民族，雙方地處優質木材產量豐富的「照葉樹林地帶」上，木雕發展的歷程雖各有不同，一

- 1 前田忠一 無言者的憤怒
- 2 孫玉佳 優雅的高度
- 3 戶塚Kurumi
Stand on the Ground

方面追求木材溫潤的質感與香氣，另一方面用鑿鋸與木材對話之下，各自追求對木雕藝術的熱誠與堅持。

文化總是在碰撞交流之後會重新綻放更璀璨的光芒，2010年臺灣 & 日本國際木雕藝術交流展的主題是「藝木異城：木雕＝木彫」，藝木異城是指聚集各城鎮的木雕藝術家「三義」山城展出；「木雕」是臺灣的寫法，發音是（mudiao，ㄇㄨˋㄉㄧㄠ），而「木彫」是日本的寫法，發音是（mokuchou，もくちょう），「木雕」與「木彫」之間捨棄了一般的「vs.」採用「＝」，一面可以呈現雙方文化的特色，

一面是為了強調交流展旨在對等與融洽，互相欣賞相互尊重，以達到交流展最大的效益。

交流展的作品除了創作的理念、技法、形式的交流之外，也在8月7日邀請日籍木雕藝術家松田重仁與吉田敦、國內木雕家黃國書、韓旭東、曾俊豪、觀光文化局徐局長、木雕館蔡館長、在地木雕藝術家、薪傳創作營的學生、及有興趣的大學生等到館舉行座談會，由蔡根教授主持，筆者擔任翻譯，探討「亞洲木雕藝術的多樣性，現在與未來」，會中除請與談人員報告日本、臺灣、中國、越南、尼泊爾、韓國、法國（歐洲）、義大利等國家或區域的木雕藝術現況，也討論到木雕藝術表現的瓶頸與未來展望，並針對木雕家的生存之道與創作時的心境調整有建議性的策略，Q&A時間座談情況熱烈甚至延長了一個小時，堪稱是一場有深入核心的座談會。

多元台灣・精湛日本：近代臺灣與日本木雕發展

臺灣木雕在日治時期受到隨日本官民帶來的一些木雕藝術及工藝所影響，明治維新後西洋藝術的影響也伴隨而至，這對承襲自大陸的傳統木雕系統與原住民木雕自然造成衝擊，1917年臺灣第一位留學日本東京美術學校學習雕塑的藝術家黃土水，他的推薦入學作品之一正是傳統的木刻李鐵拐像；光復後藝術學校的開設與民間工藝齊頭並進，木雕藝術一時因民間需求與外銷產業而大為興盛，學院體系與產業體系培養了各具特色的木雕藝術家，外來文化的滋養及行政單位計劃性的推廣之下，雙方及原住民的木雕藝術家都發展出各自的創作特色。

日本因為鍛造業自古就相當發達，在木雕工具上發展得完整又細緻，木材的產量豐富，與臺灣的常用樹種如樟木、檜木、櫟木等相似度高，木建築及佛像雕刻歷史悠久，又其民族性追求完美的創作態度，

使他們的作品具有較細膩的表現，材質的呈現與刀法的運用一脈相承，是木雕藝術發展興盛的原因之一。日本雕刻在現代化之前可說是佛像雕刻史，不僅技法精良，17世紀時亦出現像「圓空佛」、「木喰佛」、「鉞雕」等充滿現代感的作品，明治維新後積極導入西洋雕刻理念與技法，在東西文化衝擊之下日本的木雕家也迎向了新時代，堅持的個性與優良的技術傳統使日本的木雕藝術具有很強的識別性，目前日本擁有相當多優秀的木雕藝術家，在世界的藝術舞台上占有一席之地。

臺灣除了傳統木雕工藝技法精湛，因為從事木雕創作族群多，特色鮮明，造成我方作品較多元，因相互競爭而蓬勃發展，質量亦佳，在展場的視覺呈現上相當精采。其實臺灣的雕塑現代化早期是透過日本接受二手的西洋藝術概念，而木雕的代工產業訓練出一批批雕刻技藝精湛的木雕師傅，這裡頭包含了國際級的朱銘，至今世界各國仍有許多高檔的木雕是在臺灣承製的。這些師傅有一部分不能滿足這樣的創作，於是開始展開新的創作挑戰，並隨時代的演變各自開創出自己的創作方向；學院體系不只培育了一些雕塑家，一部分至歐美日留學的人也陸續回國，帶回了新的觀念與創作風格；原住民木雕家也開始創作新的木雕樣式。現在可說是臺灣的木雕正迎向一個多元又充滿活力的時代。

菁英盡出·女力倍增：臺日木雕藝術交流展特色

日方作品在挑選上主要以活躍在日本藝術界的木雕家為邀請對象，這回主要以關東、九州、沖繩等三大地區為主，老中青三代兼顧，學界、專業藝術家、年輕輩、甚至最近在香港佳士得拍賣開始嶄露頭角的藝術家也接受了我們的邀請。

基於對等原則之下，國內的作品挑選也格外地費心，各類木雕比賽的常勝軍、三義在地藝術家、原住民藝術家、專業藝術

家、學界等在比例及作品的質量上都做了細膩的考量與調整，以期能展開一場具有「=」號感覺的國際木雕交流展。

2010年國際木雕藝術交流展有三大特色：

一是作品多元精湛，臺日木雕界菁英盡出，不只作品尺寸較大，雕刻技法豐富多元，表現題材也充滿各種創意，值得一般觀眾與專業人士仔細欣賞，藝術科系學生更是不容錯過。

二是參展女性木雕家較往常多，臺灣一位，日本有七位，共八位女性木雕家的作品參加展出，同時舉辦的大專生薪傳創作營也出現了8：4的女男比，她們的作品除了女性特有纖細的表現力之外，有些作品尺寸更是不讓鬚眉，日籍戶塚Kurumi的作品〈stand on the ground〉有250公分高，材質是巨大且堅硬的樺木，她想要用木頭作出像大樹的作品，那是有些像我們抬頭望著大樹的感覺，好像是從一棵大樹發現了鳥一樣，用鳥爪穩固的踩在地上也象徵著大樹屹立在土地之上，是一件粗獷又有力的作品。孫玉佳還是研究所的學生，她的作品〈優雅的高度〉，三隻雕刻精細可以襯托女性美姿的高跟鞋，鞋尖卻刻著變形的腳趾，探討著女性主義的議題；她們的參與為木雕藝術界帶來一股新的活力。

三是年輕木雕家參展者占有一定的比例，日本有較多公募展使年輕木雕家有爭取榮譽與切磋技藝的機會，臺灣近年來除三義木雕館的公辦國際木雕創作比賽外，裕隆汽車也舉辦專業木雕金質賞創作比賽等，這對在校攻讀雕塑的學生有極大的激勵作用。

四區規劃，鋪陳臺日木雕主題

交流展場地以木雕館新館為主，為使作品易於觀賞，依木雕館空間將作品分成四大區塊依序如下：

- 4 黃紗榮 步步高升
- 5 戴樂 守護
- 6 稻葉朗 DASH

4 5

6

傳承與榮耀——本展場主要在呈現2010年三義木雕館主辦的國際木雕藝術交流展與國際木雕創作比賽的傳承與榮耀。南側有七件國際木雕創作比賽的得獎作品，與

交流展作品一起競豔代表榮

耀；從常設展場要進入新館時在右手邊會看到一個

前田忠一的大形的狗頭木雕〈無言者的憤怒〉迎接著觀

眾，緊接著稻葉朗的軌道雪橇選手〈DASH〉由側面衝出並

與觀者眼神交會，會場右側有陳正

雄老師的寫實作品〈戲棚下〉與場內石川幸二的设计味濃厚的〈Construction〉

坐鎮著，而67歲的竹田光幸與27歲的池島康輔是師徒，師父的〈秋風〉與徒弟的

〈Memento mori〉並列表著世代的傳承。

城鎮與人物——人是城鎮的主角，人物雕刻也是藝術家最愛的創作題材，作品中有寫意自在的原住民作家陳正瑞的〈阿美族耆老〉，也有追求女性優雅氣質如戴樂的〈守護〉，也有只刻畫臉部表情如西

井佑助的〈H×W&D〉，更有如韓旭東〈東方娃娃〉一般承載著厚重的民族情感的作品，每一件都是作者的分身，帶著每位作者對自己的城鎮獨一無二的靈魂。

城鎮與動、植物——動植物為我們的日常生活增色不少，木雕創作的動植物平易近人，如福島康惠停在手上的文鳥〈一個人與鳥〉與施振木紙箱上的蟾蜍〈樂活（三）〉，也有刻出植物周遭的空氣，企圖引發出植物的療癒效果者，如石田真利的〈天空之風〉，還有黃紗榮〈步步高升〉令人嘆為觀止的技法，波多野的〈鼓

（追想）〉訴說著遙遠東方的歷史與動物的意象。當我們欣賞著這些精湛的動植物作品時，是否也該思考到地球上其他動植物的生死與人類之間存在的問題？

城鎮與哲學——當人類開始思考自己存在的意義時，哲學問題於焉產生，張子隆的〈YOGA〉是對女性軀體線條的完美無盡追求的造形；上條文穗的〈日光的記錄（十月四日的太陽）〉巧妙地將紙張夾成木頭狀再加以創作成書本的造形，有

物換星移的哲理在裡頭；金捲的〈假面系列〉多臉的男子像探討你我平日扮演諸多角色的自我；三宅一樹的〈瑜珈—合掌的時刻〉其實是他熱愛木雕創作，為木雕投注生命的寫照。其實木雕創作是一種特殊的雕塑表現手法，木材具有和人很相近的溫度，它的成長，被砍伐、被雕刻或被燒掉，甚至在無人知曉的角落慢慢腐朽，不正和人有很相近的命運嗎？

參照傳統 · 融鑄現代：獲獎作品簡介

國際木雕競賽今年有突破性的展開，有來自九個國家101件作品參加競賽，初選有62件入圍，決選則有9位獲佳作以上獎項，其中有三位是日籍木雕家，第一次第一名的作品是由外籍作家所獲得，是四元隆明的〈玉之座〉，這是一件造形風格

很古典的作品，坐姿的人物用簡潔的線條重新設計，彎曲腿部用幾何塊狀呈現令人聯想起古埃及的雕像造形，也感受到濃烈的日本味。各部位的表面處理和著色都非常細膩，木雕的工藝性趣味發揮得非常妥當，與整體造形配合得相得益彰，是件當之無愧的好作品。第二名是曾俊豪的〈歷史印記〉，這是得獎作品中唯一的一件複合媒材作品，作品採用壁掛方式呈現，或許是要強調正面性，或配合作品的翅膀造形讓作品有輕盈的感覺，使作品有很好的展示效果，他巧妙地將許多藝術家的作品特徵融匯入自己的作品裡頭，是一件識別性很高的作品。整體看來，這個比賽已逐漸國際化，今年大獎由外國人獲得也昭告著我們的審查是公平慎重的，這會鼓勵往後會有更多的外國參賽者來參加，初次參賽的22位裡頭，有9位學生，另有2位才剛

- 7 三宅一樹
瑜珈—合掌的時刻
- 8 韓旭東 東方娃娃
- 9 四元隆明 玉之座
- 10 曾俊豪 歷史印記

10

畢業，年輕世代的加入是非常可喜的事。

這次的策展工作雖然是由筆者與大葉大學吉田敦老師擔任，沒有吉田老師開朗的個性與日本人脈，難以邀到這麼多的精彩作品，蔡根老師在沖繩與九州方面的人脈也幫了很大的忙，整個展程在苗栗縣國際觀光文化局與木雕博物館、企畫公司、媒體界、三義在地人士、臺日籍的諸位評審、工讀生及其他協助者的幫助下得以順利進行，在此向所有參與者致上十二萬分的謝意。

其實參與企畫之初，臺藝古蹟藝術修復學系的林漢鼎老師也是策展人之一，無奈第一次會議時就因持病請假。林老師留學日本多年，於金澤美術工藝大學獲得藝術碩士學位，在國內推廣木雕教育多年，這次的參展參賽者中有許多木雕家都是他的學生，無奈於去年年底去世，著實令人心

痛惋惜，為完成他的遺願，我們也安排他的作品參展。

三義木雕博物館自成立以來在國內推廣木雕藝術不遺餘力，拉拔著國內各界木雕藝術家在藝術界開創出另一片天地，在國際藝壇上「三義木雕」這塊招牌也已經開始打出知名度，如今木雕藝術在臺灣正在蓬勃發展之中，不論是三義在地、原住民、專業藝術家、學界的木雕家、都發展出多元的創作特色。但是我們不能就此滿足，應隨時接受新的刺激與思維，創作出具有個人特色、時代精神、民族文化的作品，如此臺灣的木雕藝術便能永續發展，在全球化的藝術環境中凸顯出來。🌱