

段安國 Tuan An-guo

皮塑·臺北縣新店市

從切肉刀到雕刻刀的距離有多遠呢？肉販要如何變身為藝術家呢？兩條不交集的平行線，多數人也許一輩子也無法交集，皮雕工藝家段安國卻在「有為者亦若是」的情況下，成功翻轉人生。

小孩蹲在地上看螞蟻爬行，研究各種葉子的脈絡，這個舉動被誤會是無所事事，誰知他其實是試圖從複雜裡，尋求脈絡的邏輯。這個愛看螞蟻走路、看葉子脈絡的小男生，不知不覺地就在微觀裡奠下美學的基礎。

總愛追尋問號的段安國，書唸得不算頂尖，興趣為何當時還是問號，最後他唸了五專，卻又因索然無味而休學，自願從軍去。在軍中讓他見識各色人，讓其得以細微觀察人的肢體語言與形貌，「讀人」成為他帶兵的心法，也鋪陳日後他以「人」為主體的創作元素。

退伍即結婚，無一技之長的他，接下父親的牛肉攤子。在市場裡，他也觀看每個往來的人，他笑說，看人比賣肉有趣多了。「我很會切牛肉，可是，我不會賣呀！我哪是幹這一行的呢？」個性直爽的段安國笑著說。某日，他陪同妻子到世貿中心看花展，「皮雕」讓他眼睛一亮，仔細端詳後，他在心裡說：這個我也會做啊！

這一次意外的發現，讓他深入皮雕深處，沒受過美學訓練的他，自行摸索、實驗，「其實，任何事情都一樣，只要找出道理，一切就通了」。他一邊賣牛肉，一邊進行創作實驗，不多時，待技藝已臻純熟後，旋即專心投入創作。其以皮革為媒材，揣創人生百態，曾獲得日本皮革藝術造型首獎，美國國際皮革藝術展第一名。

去年國際藝術博覽會上，筆者即曾

目睹段安國作品，其以真實社會所見，用諺諧、諷喻方式注入作品，人物臉部表情與肢體動作鮮活，並直接傳達出作品背後的意涵，令人留下深刻印象。段安國不諱言，一開始投入創作即以藝術表現為核心，「我不喜歡做實用性的工藝品，比較喜歡表現有意涵的人事物」。

段安國的作品以懷舊調性傳達生活與人性。他認為，上一輩人的生活很樸實自在，現代人過於功利、焦躁，藉由作品，他希望提醒人以「慢活」的方式調整心情，停下腳步，思考自己曾錯過的悠閒時光。另者，也藉懷古元素表達文化、情感或人性。

在作品〈美麗的包袱〉中，母親臉上泛著慈愛的笑容，孩子安詳地酣睡，乍看僅是母愛之意象，但細究之下卻會發現，斜襟唐裝、昔日的大紅花布、母親的日式頭巾、孩子的原住民帽子，所有的元素都意指臺灣的多元文化；而母親撫育孩子，過程雖辛苦，卻是甘之如飴，一代一代的撫育，更表達文化傳承的意涵。

另一件作品〈明天的氣力〉裡，微佝僂的老人肩挑兩條碩大鮪魚，沈重得讓老人得以另一手撐腰，作品表面上看來是關於豐收，內在實則意喻著臺灣人勤勞打拼的精神。此作品創意來自保力達B廣告，主要係因「明天的氣力」廣告詞具有臺灣人勤勞、堅韌的精神。努力工作，養好氣力，明天才有希望——〈明天的氣力〉也述說著同樣的打拼精神。

從切肉刀走向雕刻刀的皮塑工藝家段安國

- 1 〈明天的氣力〉的創意來自電視廣告
- 2 從陳達的〈思想起〉轉化出的作品〈彈月琴〉
- 3 〈製琴師〉述說著段安國的往昔夢想
- 4 〈我的驕傲〉將長輩以兒孫為傲的感情，細膩地表達在祖母的表情上。
- 5 〈歲月〉作品中，老花眼醫生為學生做視力檢查，彰顯人生諸多的矛盾與循環。
- 6 〈美麗的包袱〉具有文化傳承的意涵

小提琴悠揚的音色，優雅的外型，曾讓段安國夢想成為製琴師，他曾自我推薦當學徒，無奈當時年紀小遭拒，日後他就將夢想化為作品。〈製琴師〉描繪的是他當年看到的場景，牆上掛著數把小提琴和工具，髮鬢霜白的老琴師，專注面對小提琴。這一件作品因場景鋪陳的工序繁複，是耗費多時才完成。詢問段安國，皮塑藝術創作中最難之處為何？他坦言：人物

的表情最難。因為，表情千變萬化，必須恰如其份掌握，否則微笑稍失準則成了奸笑，大笑則像哭。

「天生我材必有用」是段安國的人生寫照，因此，他常告訴年輕人，不要否定「現在」的自己，只要發掘自己的興趣，從而發展，必能尋出不一樣的人生。▼

段安國 | 231臺北縣新店市花園新城蘭苑一路7號

王承德 Wang Cheng-de

草編・桃園縣觀音鄉

天賦有時如礪脈，蘊藏在身體深處，某一天，時機成熟，它就冒出。一生務農的王承德，73歲那一年，以稻草編織做生活排遣，卻意外喚醒與生俱來的天賦。

今年80歲的王承德，一輩子以耕作為生，73歲這一年，他卻決定將鋤頭、鐮刀等農具暫放一旁，「有歲啦！種田太累啦！」王承德以臺語說，當時兒子在觀音鄉藍埔村種了二甲多的蓮田，經營休閒娛樂農場。王承德手很巧，小時候曾看過人編織草鞋，兒子為了讓父親消磨空閒的時光，並增添蓮園農場的趣味性，於是王承德編草鞋喚起遊客們對古早味的記憶，「哈！農場須要趣味呀！編草鞋給遊客看，教他們作，大家很有興趣！我也作得很歡喜啦！」最後，因為大受遊客歡迎，還開了編織課程。

起初做一些小玩意兒，不多時，王承德開始將作品放大，他說：「作大的才有趣味」，所謂的趣味，指的應該是挑戰吧！他以木板與鐵絲固定成骨架，作出各類動物或人物、器具等，每一個創作思緒都在腦中運行，無須畫稿作圖，直接以手完成，更值得一提的是，每一件作品皆具饒富趣味的故事。

王承德的作品取材皆以生命經驗或傳統文化及戲劇所得。從最初時的草鞋及小玩意兒，到十二生肖、人物，到後期的複合媒材作品，每一件作品非但栩栩如生，亦皆有獨創性的趣味。

「什麼最難作呢？」我問，「虎最難作，尤其是頭部」，所謂畫虎不成反類犬，畫虎畫皮難畫骨，老虎的威猛在於眼與姿態。王承德拿鄉間植物的種子，以黃配黑當作品〈老虎〉裡的虎眼，呲牙裂嘴展現虎威。

在農業時代，水牛是農人的好幫手，農作數十年的王承德對牛有份特殊之情，

牛便成了他作品中的常見主題。在〈耕牛〉中，牛溫馴的眼睛透露出任勞的效力，脖子上拖著身後的犁，一步一步鬆開土，為表達犁田之負重，牛背拱起，頭部朝下，作品傳神地呈現了牛使力的姿態。

〈猴子拉牛〉是王承德的隨興之作，作品中，猴子拉著長繩，問他有何寓意？原來以前農村小孩子會放長繩，拉牛互鬥，他認為以人拉牛是虐待動物，猴子與牛同為畜牲，拉牛之舉不會產生虐待動物之嫌，隨即話鋒一轉又說，小孩子拉牛鬥也像政治，互相鬥來鬥去，「唉呀！這樣不好啦！」

奔騰的牛僅一腳著地，彰顯起飛之姿，上坐著一位童子，畫面如同西班牙的鬥牛，這是王承德牛年的應景之作，取名〈飛牛〉。他提及此作，立即吟出：「飛牛人騎轉乾坤，天地山水人控制，東西南北大家福，萬事皆空善不空。」淺顯易懂的詩句是送福也勸善。

另一件碩大的〈水牛〉，曾經讓王承德獲得三萬元的比賽獎金。因經年累月放置於園區，稻草的顏色日漸褪色，於是，他以黑白漆上身，白色的身份，黑色的牛角、蹄、鼻、眼睛，意外讓該作品更顯精神。

某日，一位客人因為好奇，把別人送來一直放在園區角落的牛角拿起置於頭頂玩樂，王承德的〈牛魔王〉即應運而生。此處牛頭、鳥身、人腳的組合，彰顯了〈牛魔王〉亦獸亦人的神能。

用稻草編出昔日農景的工藝家
王承德

- 1 〈扭轉乾坤〉為鋼塑作品，走出草編新風格。
2 〈水牛〉曾讓王承德獲得三萬元的比賽獎金
3 〈三輪車〉表現出王承德作品中的拙稚之趣
4 〈老虎〉傳神捏塑出老虎的雄威
5 〈猴子拉牛〉以猴替人地重現拉牛的景象
6 〈飛牛〉帶有人與自然和諧相處的寓意

俗話說：老人因仔性，或許正因返老還童之故，王承德的作品總帶有拙稚之趣。如一台廢棄的「三輪車」，在他的巧思下便成為〈三輪車〉，稻草手作的人形，雙手執車把，雙腳踩踏，一派輕鬆狀。帽子、圍巾以丟棄的長褲剪成，剩下則套成短褲，搭上也是廢棄的襯衫，為加強整體結構性，又在一旁做一大球，再塑紮一個小女孩滾球，使這件作品充滿動態與活力。

創意總跟著想像飛馳，已過隨心所欲之年的王承德，創作不受現實之拘泥。

他以不鏽鋼轉盤為作品〈扭轉乾坤〉之媒材，以廢棄的鐵片裁成人形，一高一矮的人雙手高舉意喻陰陽之轉盤，且腳踏轉盤，別具頂天立地之意涵。此作之已脫離稻草編織之媒材與系列創作的風格，開創另一新局。而從其媒材使用與抽象風格看來，這位天馬行空，隨想即作的素人藝術家，未來肯定還有更驚人、更讓人目不轉睛的作品。W

王承德 | 328桃園縣觀音鄉藍埔村金華路690號

蔡楊吉 Tsai Yang-ji

木雕 · 新竹縣新竹市

拜師廟宇木雕藝師黃龜理門下，成為大師關門弟子的蔡楊吉，承襲龜理師的細膩與專業之堅持，諸多古蹟經他修復得以代代相傳。

五十餘年前，新竹市樹林頭附近即是木雕產業據點，遠比苗栗更早開發，蔡楊吉的父親早年開木器外銷工廠，蔡楊吉自幼即接觸木雕，不過因為對生活性的木雕不感興趣，因此17歲時，他就北上萬華學習廟宇雕刻。廟宇雕刻的功夫多樣化，讓他愈學興趣愈濃，技藝也愈純熟。出師後成為老闆的下游代工，畫家李梅樹重修三峽祖師廟時，蔡楊吉也恭逢其盛參與，奠下扎實的技藝基礎。

退伍後，蔡楊吉成為廟宇雕刻大師黃龜理的藝生，學習構圖與基本形式，問到與大師學習最大的收穫是什麼時，他提到廟宇雕刻界鮮少提及的藝雕口訣：「內枝、外葉、鏤空、鋪面、圓邊、均勻」，莫看這些簡單的字句，卻是從事廟宇雕刻工序的構圖方式與細節，也是成為好作品的首要原則。

「龜理師最常說的是，工作不怕眾人看，只怕一人懂，被一人看破就漏氣。」蔡楊吉提及黃龜理凡事講究考證，例如：章回小說裡忠孝節義人物的情節，或歷史人物的特徵與事件，或各類花草的生態等，都必須考究之後畫圖再刻，因為，廟宇的雕刻作上去就無法修改或取下，萬一雕刻有誤貽笑大方，更糟的是可能留名遺臭，反而壞了名聲。

大師的教誨，蔡楊吉銘記在心，也養成他凡事仔細考證的習慣。能夠成為廟宇雕刻大師者，舉凡大木作、小木作皆須精擅，因此他從黃龜理處兩者皆承學，但小木作為其長項。婚後，蔡楊吉回新竹，因離家時間久，在故鄉反而沒人脈關係，於是，他從廟宇雕刻轉型到創作，這一路就

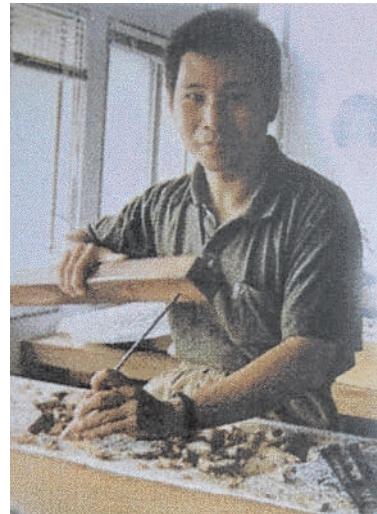
走了十餘年。

在時間的經營下，他的技藝逐漸被看見，十年前又返回廟宇場域。「沒辦法！創作的收入不穩定，要養家活口啊！後來認識的人多了，工作才慢慢進來。」如今，蔡楊吉以廟宇修復工程為主，創作為輔。建蓋於民國五年的南庄石頭山紫陽門，在蔡楊吉極力說服主事者下，目前仍保持原木接榫結構。除此之外，竹北北埔濟化宮與新竹三級古蹟竹蓮寺的翻修也都借重了蔡楊吉之力。

一般傳統廟宇雕刻多半以花鳥、山水、走獸、水族、花果為主，亦有少數為水族雕刻。蔡楊吉表示，水族雕刻著重技巧表現，彎彎的蝦子、海馬具有「萬萬順」之台語諧音，蟹則有狀元及第之隱喻。他的「水族系列」涵蓋了海馬、蝦、蟹等，為了生動刻畫海馬、蝦、蟹，他到中藥房買乾海馬臨摹，到市場看蝦蟹，因此，系列中的海馬、蝦、蟹與珊瑚共生莫不栩栩如生，一公一母的海馬似含情脈脈，令人生起萬物皆有情之感。

〈想當年的俺〉精細的龍頭雕刻，則讓人看出蔡楊吉的實力。如火焰般形狀的紅，與傳說中的龍搭配，彰顯傳統與現代的融合，如火焰般的龍也似乎意謂作者早年的雄心，或者年輕的歲月。

除了刻龍，有森林之王稱號的老虎也是蔡楊吉的刀下主題。威猛凶悍令人不寒而慄，在〈親情系列〉中，蔡楊吉一反老虎威猛凶悍的常見呈現，而以浮雕方式

自在游刃於各種題材間的木雕家蔡楊吉

2

3

4

1 〈重地〉多層次的肌理，適切表現城牆的防禦及歲月的剝落。

2 〈親情系列〉刻畫的是虎毒不食子的親情。

3 「水族系列」的螃蟹橫行，佈局甚是有趣。

4 「水族系列」中的海馬，優游於浮動的水草間。

表現動物的母愛，也昭示「虎毒不食子」的動物天性。溫馴的母虎如火炬般的炯炯眼神，小虎如孩童般攀爬在母親的背上，從猛獸身上回應到人類之親情。細膩的寫實功力，顯見作品的張力。

人也是蔡楊吉的題材之一，如〈出土的喜悅〉在保留原木的自然型態之餘，又以精湛的鏤雕與立體雕表現自然生態與人物。這件作品以考古為題，述說一群考古學家工作的樣態，有人將出土遺跡用刷子清理，有的則做討論或講解，另一組拿著剷子挖土，生動表現考古者的嚴謹態度。

〈重地〉本是一塊朋友廢棄要當柴燒的木頭，蔡楊吉得悉要求「火下留柴」，將其雕刻成如「圍城」之作，本件作品有六處不同的肌理表現，如蜂巢狀的底部、原木的肌理、磚塊的橋與水泥的斑剝，裸露的鋼條與成尖銳狀的木樁。木頭原始的傾斜弧度，多層次的肌理，適切表現城牆的防禦及歲月的剝落。

從蝦蟹、猛獸、人物到歷史典故，蔡楊吉的廣泛取材不僅顯現其遊刃有餘的刀法，更看出其背後累積多年的功力。VV

蔡楊吉 | 300新竹市寶山路312號

林淑莉 Lin Shui-li

染織・苗栗縣南庄鄉

月下老人似乎如傳說中帶著紅絲線綁姻緣，祂放線將住在臺北的林淑莉與泰雅族青年牽在一起，促成漢人與原住民聯姻，並借林淑莉的巧手，注入新創意，織出泰雅族的傳統。

就讀復興美工科時，林淑莉即對原住民傳統藝術產生興趣，為了畢業製作參加南庄賽夏族矮靈祭，結識了泰雅族青年羅幸·瓦旦，這個緣分，讓她二十四歲那年，成為原住民媳婦。

織物與黥面是泰雅族最為鮮明的民族特色，無論男女在成年之際，皆要在臉上刺青，一來象徵成年，二來是為了美觀與避邪，再者是族系識別，更是死後認祖歸宗的標誌。

在不斷地遷徙，與漢人爭地守護家園的過程裡，泰雅族男子練就了剽悍善戰的一身本領，武士在族裡備受尊崇，而女性則以織布技術優劣，做為婚嫁的評估關鍵。這項傳統讓泰雅族成為臺灣原住民擅長織布的佼佼者。

因為對原住民織物感興趣，林淑莉會主動詢問族裡耆老與織布相關的技術。而由於日據時代日本人曾禁止泰雅族的諸多傳統儀式與文化，受皇民化運動的改造，泰雅族的織布技術逐日式微，僅存於耆老腦海。於是，憑著記憶口授，林淑莉逐日習得織布方式；此外，

她尚至屏東瑪迦文化園區再進修半年，建立完整的技藝，最後於1996年成立「石壁部落文化工作站」，展開傳統編織的傳承工作。

「石壁部落文化工作站」以傳承泰雅族織布為主要工作，教導部落有學習興趣的年輕人，藉由上課培育種籽教師，此外也協助部落小孩子課後輔導。「我成立工作站的最大目的除了傳承泰雅族文化之外，也希望能讓更多族人願意回到部落一起生活，聚集起來的力量才大」，林淑莉以溫和的語調說。

坊間許多原住民衣飾多半具有濃烈的民族色彩，與時裝較難搭配，林淑莉的作品則非全然採用傳統元素，而是僅取一小元素做延伸；此外，她也與時尚設計師合作，織物由「石壁部落文化工作站」提供，設計則倚賴設計師之創意，雙方各自

1 搭配設計，發揮專長，所以作品多元化且具時潮。

以林淑莉的〈石壁山下的彩虹〉披肩組為例，用植物染線織成的這件披肩，黃色部分是用福木染成，咖啡色則以葉薯榔當染料，葉薯榔是泰雅族最種要的染料植物，把莖敲碎後，與麻線一起煮再曬乾，重覆這個步驟兩次，麻線即染成咖啡色。披肩的顏色搭配清雅，俐落的剪裁，下搭著流蘇，時髦的民俗風令人眼睛為之一亮，此件披肩

為傳統賦以新意的染織工藝家
林淑莉

- 1 〈杯子〉是傳統圖樣加上現代設計的成果
- 2 〈書套〉以樸素的顏色做為筆記和書本的襯底
- 3 〈圍巾〉用搶眼的配色，突出泰雅元素的現代感。
- 4 將小菱形紋交織成大菱形紋，素雅而俐落的〈桌巾〉。

2

作品獲得2007年全國「編織工藝獎」生活工藝類三獎及天然染色創意獎。

菱形是泰雅族的圖騰，代表祖靈的眼睛，族人深信祖靈的庇佑，因此在織物上大量使用菱形紋及橫條紋。林淑莉的〈書套〉以量產的布搭配手工織帶，織帶上以菱形和太陽表徵泰雅族圖騰，讓愛書人能妥善收藏，在具有傳統民俗味的書套加持下，書中不僅有黃金屋，眼中尚有藝術賞。

快樂一天的開始常常是從餐桌出發，桌巾自然成為美味的主角之一。黑、白、紅是泰雅族織物上常見的顏色。去年，林淑莉曾以〈桌巾〉為發展主題，進行大量生產。同樣以菱形為主圖案，從小菱形交錯成大菱形，帶出簡潔的現代感。〈圍巾〉的概念由桌巾衍生，運用同樣的元素，僅在布面顏色做微調，卻又給予不同的視覺感，黑、白、紅的對比色搭上時裝絕對亮眼。

各種不同的織帶適合廣泛多用途的搭配使用，樂器、背包等都是使用對象。林淑莉在〈織帶〉上將菱形圖騰放大，與橘、白紅、黑等邊條鮮明色彩共融，創造瑰麗、獨一無二的視覺對話，搭配在樂器或背包上，自然凸顯其個人獨特之品味。

創意可以任意飛馳，近年國立臺灣工藝研究發展中心進行「工藝時尚」計畫，由設計師與工藝家共同攜手合作，將創意植於日常用品。林淑莉以編織完成設計師的杯子原型，運用各色織線纏繞在杯子上組合出菱形圖案，並於其上編造出太陽與祖靈眼睛，一只尋常的杯子從此有了生命的彩衣與定位，而此結合泰雅文化元素和現代設計的〈杯子〉，也說明了身為工藝家的林淑莉站在傳統和現代接口的角色。

林淑莉 | 353苗栗縣南庄鄉東河村21鄰石壁21號

3

4

葉泰欽 Ye Tai-chin

榫卯工藝 · 臺南縣仁德鄉

在國外高級的家具門市，舉凡明式家具必然會做說明標示，以顯其非凡之商品。從一個做標準規格的棺木徒弟，到自創品牌揚名國際的家具公司負責人，葉泰欽成功的方式是堅持「直的要直，平的要平，彎的要順」恆久不變的品質。

葉泰欽的父親開棺木行，葉泰欽十三歲即跟著學習，但日日面對喪家哭哭啼啼之狀，加之棺木規格向為制式，十五歲又與日籍師傅學門窗雕工等木工家具，奠下扎實的基礎。「我和姊夫創辦永興家具行，當時都做客廳的廳堂、學士椅、直到光復後才作沙發、櫃子、床、桌子，都比較傾向生活面的家具」，葉泰欽述說家具事業的發展過程。

二十歲那一年，葉泰欽接觸到駐臺的美軍第七艦隊訂單，希望為其製作家具，美軍給的目錄都是經過精挑細選的經典款式，這也讓葉泰欽賺進第一桶金。臺灣退出聯合國時，他和姊夫轉改做外銷，接單生產當OEM，輸入美國和日本，成為世界家具三大王國之一員。

科技日新月異，傳統產業卻逐步萎縮，大陸廉價勞工的衝擊，系統家具的崛起，在在加速了臺灣傳統產業的凋零。1998年，葉泰欽改弦易轍，推出自有品牌，以強調手工技藝的「榫卯工藝」再出發，以東方精神為品牌風格，陸續到大陸上海、深圳設廠，推出「漢風賦形」的系列產品，廣受好評。

在「漢風賦形」系列產品中的「大器系列」取廟宇燕尾為創意概念植入商品中，「山水系列」以臺灣風格為取向；「人文系列」以明式家具為藍本，將文化意象與工藝結合，講究物件之「獨特」；「領袖系列」講究氣勢，彰顯領袖人物之恢弘氣度；「專家系列」鎖定專業族群，例如律師、建築師、饕客等特殊用途的

家具；「當代系列」則以複合媒材進行搭配組合，藉此融入建築設計格局與生活方式；「銀髮族系列」是因應臺灣高齡化社會之趨勢產出，兼顧銀髮族的年齡與需求設計。

葉泰欽針對不同族群之需求設計，以分眾行銷之方式，成功打入市場，產品亦具有地域性。以北京為例，由於它是中國歷朝國都所在，因此明式家具在此地暢銷；上海商業繁盛，「領袖系列」大受歡迎；二級城市或稍偏遠地區則講究實用。因地制宜，各有市場，大陸二十五個城市都有其行銷據點。

「人文系列」中的〈太極茶几〉取陰陽、虛實切題創作，以五行的圓當主軸，接合流線的木型如太極招式，頗有禪意。顧及使用方便，還於茶几上設活動輪軸，可隨時推往任何定點，提供使用者的自主性；此外，使用者可視高矮調整桌子高低。〈鼎大桌〉係從中國歷史中的「五行」入手，此款以花梨木為材，採用古法魯班榫接，葉泰欽表示：魯班榫通常用於建築，為了採用魯班榫，葉泰欽研發各種家具的榫帽，自成一格的技法仍是業界獨創。

「領袖」自是帶領群雄的舵手，必須擁有納人之氣度。「領袖系列」的款式以寬敞、氣派為風格，形塑身分，沒有刻意之雕飾，簡潔顯示在位者之大器。葉泰欽表示：此款係藉秦朝以降之「形於內」器物建構原理而生，如系列中的〈大業－單椅〉，高雅之木質搭上皮質椅背與坐墊，氣勢非凡。

講究家具符合現代生活的榫卯工藝家葉泰欽

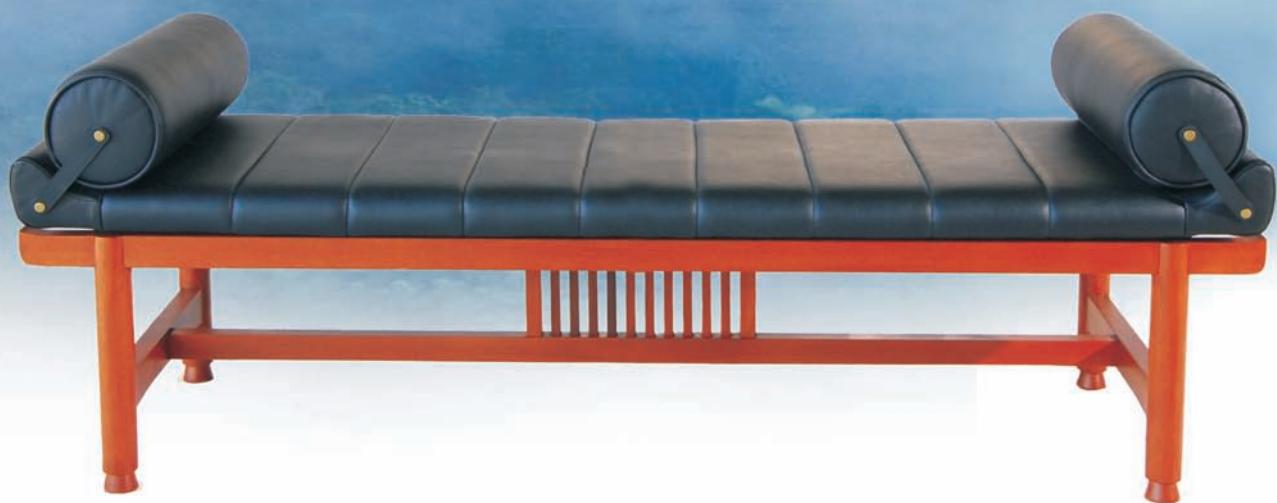

2

3

4

- 1 〈太極茶几〉取陰陽、虛實切題創作。
- 2 〈大業一單椅〉款式以寬敞、氣派為風格，形塑身分。
- 3 〈頂客展衣架〉以需求為設計概念，結構具多功能運用。
- 4 「銀髮族系列」的〈好合一床尾凳〉注重人體工學，躺、坐皆宜。

有別於一般制式的家具，葉泰欽以特定族區來進行市場區隔，頂客族、建築師、律師、畫家、饕客等都各有所需。建築師、畫家須要可藏放大開本的開放式書櫃或大面積的桌子；饕客須要的則可能是一個既可容納晚宴餐點，又可保鮮的櫥櫃。在「專家系列」的〈頂客展衣架〉設計概念由需求著手，看似簡單的結構其實充滿多功能的運用，既可掛衣服，下方還有可收納折疊衣物或配件的抽屜，中間平

面空間可充當電視櫃，所有物品放眼即看穿，毋需翻找。

五十年來，葉泰欽始終抱持著「直的要直，平的要平，彎的要順」，嚴守對型、榫、雕、磨的傳統工法，造就「永興家具行」從小苗茁壯成「集團」的大樹。為紀念傳統之路而成立的「臺南・家具博物館」，希望傳承發揚臺灣榫卯家具，讓更多人親近生活工藝，體驗生活美學。■

葉泰欽 | 717臺南縣仁德鄉二仁路一段315巷50號

吳世興 Wu Shih-hsing

玻璃、竹藝・桃園縣大園鄉

藝術是生命的火種，讓人願意為它不斷地燃燒。吳世興四十二歲從軍職退休，轉進藝術領域，四處習藝，之後赴澳洲墨爾本取得工業造型設計碩士學位，並建蓋「青埔琉璃竹情藝坊」做為後半生的夢園地，是生命之春，也是事業第二春。

現年六十二歲的吳世興，自幼即對美術有濃厚興趣，初、高中時，深受書法家朱雲義老師及知名畫家王攀元兩位老師影響，他開始將書畫納為生命的一部分。1990年，才四十二歲，他即從軍職退下，他說：「前半生我為他人活，後半

生我要為自己活。」不過，才剛退休沒幾日，又被另一所籌辦中的大學挖角，協助創校事宜。功成身退後，他朝向生涯計畫的方向前進，到澳洲國立皇家墨爾本理工大學深造，主修工業造型設計研究，最後順利取得學位返臺。

為了使自己的技藝更精進，他至當時尚稱手工藝所的國立臺灣工藝研究發展中心學習竹藝，問他何以選擇竹藝，吳世興說：「在中央大學任職時，有一年暑假，我帶學生到復興鄉做山地服務，發現整片桂竹林，原住民卻僅採食竹筍。桂竹的纖維細，以前許多家具都用竹子，竹用具也是環保品，它非常能創造特色的工藝品。」對竹子的獨特觀點，埋下了日後他藝從竹起的目標。

當年，吳世興向曾獲國家工藝成就獎的竹編大師黃塗山與另一位竹編老師林秀鳳學藝，「我們作竹家具和竹編，當時一級一級來，做到太師椅和皇帝椅時僅剩個位數的人了」，吳世興語帶得意地說。他所作的〈皇帝椅〉即是其得意之作，目

前全臺灣僅有四張。

〈皇帝椅〉無論在結構或編織技法上皆屬上乘，一張座椅蘊含諸多意涵。中國古代稱皇帝為天子，意乃受天地護佑，因此吳世興的皇帝椅也以八卦成形，椅背中央則編雕出「皇」、「壽」、「乾坤」等字與圖貌，意喻萬壽無疆、天地、陰陽等，此外鑲嵌的琉璃則有財富萬貫之意。落在椅座上的「禪」字出於吳世興之筆，他表示，皇帝擁有天下，至高無上的權力，還須要有人心仁道才能受敬仰，所以要「坐禪」。

1 金銀、玉翠、琉璃、陶瓷、青銅被稱為中國五大名器，金、銀、琉璃、珊瑚、琥珀、赤珠，瑪瑙等則被奉為佛家七寶，因此，繼竹藝之後，琉璃成為吳世興跨出藝術學習的第二步。他與琉璃工藝家許金娘學藝，也到琉璃習吹製、到三芝習脫蠟，跟隨許金娘長達十二年之久，學習沾粉、點、線、鑲入、造型、組合等技法，並運用繪畫能力融入琉璃藝術。

吳世興的琉璃有「花」、「七星珠」與「山水」系列。在他的琉璃珠上看到的向日葵、玫瑰花等，都是經過繁複的手續嵌入而成。以「花」系列中的一件作品為例，他必須先燒出七十餘根花條，將其融合在一起後，再逐步剪成花瓣形狀，融燒吹製過程必須分秒掌握，否則將前功盡棄。在此系列作品裡，向日葵以花蕊、花瓣層次分明，分布在珠子不同位置，以黃色為主體的顏色兼容藍、綠、白等，形成雅致的構圖。

「山水」系列中的作品〈朝〉以藍色輕筆揮灑出山

竹藝與琉璃均擅長的工藝家吳世興

1 〈彩鳳獻瑞〉系列表現出吳世興精湛的琉璃工藝技巧

2 〈黃帝椅〉編入了許多字樣和喻意，為吳世興的得意之作。

3 「花」系列融合了不同元素和色彩，呈現琉璃的璀璨世界。

4 吳世興的各式琉璃作品

2

4

3

巒與嵐與飛鳥，底部以墨色暈染，赤紅的太陽、黃色的光暈，則在冷色系中注入暖意。為了使琉璃在不同成分的化學元素配置下顯現出璀璨的色彩，製作者必須在高

溫流動中將色彩與構圖快速勾勒成形，讓玻璃條融貼在琉璃的胚胎裡，一不小心即可能毀於一旦，是一項高難度之挑戰。此外，琉璃的吸引人之處還在於不同溫度下，透過氧化還原的作用，其中的金屬元素所各自呈現的不同色彩。由此看來，每件琉璃與其他元素相融而成的作品，均有其獨特的藝術價值。

為了圓夢，吳世興與妻子投入一生積蓄，在高鐵桃園站附近打造了「青埔琉璃竹情藝坊」，做為他在怡情養性之外、亦修藝切磋的基地。為了興趣而奮鬥的目標，必然為吳世興的後半生帶來如琉璃般的奪目光彩、如竹般的清雅閒情。

吳世興 | 337桃園縣大園鄉桃園高鐵特區大智路109號

呂雪芬 Lu Hsueh-fen

金工 · 臺北市萬華區

戴著與眾不同的飾物也是流行的時潮，從美工科進入輔仁大學應用美術系，大三選讀金工組，一路走來，呂雪芬對金工設計的熱情始終如一，成為第一位在黃金博物館園區金工創作組的「駐館藝術家」。

從小在美術、工藝上就有過人表現的呂雪芬，高中唸開南美工科，大學考入輔大應用美術系，大三時她心想，走純藝術的路途太辛苦，因此她選讀了金工組，儘管做蠟雕時不時被燙傷，有時也會被線鋸傷到手，這些皮肉之傷卻未阻卻她前進，反而使她興趣日增，深埋其中。

畢業後，她的第一份工作是在珠寶公司擔任金飾設計，同時在高中母校任教職，但日夜的工作體力消耗，讓她逐漸感到難以兼顧二者。在二擇一的情況下，幾經盤量，最後她選擇了離開珠寶公司，將心力放在教學與創作上，翌年更設立了金工設計工作室。

呂雪芬和一群金工創作同好經常聯展相互砥礪，隨著展出，她的作品也逐漸被看見。2003年的個展吸引了許多金工愛好者，因此初始以接案設計為主的工作室，絡繹有人慕名前往學習，遂演變成以教學為主的經營模式。

由於過去在珠寶公司任職設計，呂雪芬慣於採用多媒材混搭設計，這個嘗試性的方式，也成為她的作品特色之一。

呂雪芬在創立個人品牌之初，因為喜愛植物，故而將其情感衍生為以「愛情」為主軸的創作元素，將四季的更迭、變化，或以植物的造型，完成系列的「植物語彙」作品。她表示，這個系列最初的想法僅是單純表達作品與人的情感連結。

「每個人各有對愛情的看法，對我而言，它是奇妙的遇合，帶著戲劇般的情節，沒有任何邏輯去解釋，許多事情就自然而然

地發生了。」

當一件事融進心裡時，它遂成為靈魂的一部分。為了掌握創作時間，呂雪芬連坐車都不願停下手，「記憶纖維」系列就在此時誕生，利用搭車或等待時間作編織，成了生活的一部分。她先將銀線與主體進行焊接與編織纏繞，再植入紅色乾燥處理植物果實。作品的產生源發於潛意識，呂雪芬說，愛情會隨著時間消失，不過在記憶底層有時又會突然醒過來，躲藏在銀線下的紅，就是曾擁有愛情的喜悅。

臺灣四面環海，四季綠意蔥翠，呂雪芬以臺灣特有的藍寶石為底，銜接一片藍色的葉子並鑲上珍珠，完成〈藍海之葉〉。臺灣藍寶又稱為「藍玉髓」或「水晶翠」，略具土耳其藍之雅氣，也十足表徵臺灣的地理人文。呼應海島國家之喻，這件作品中的葉子亦以藍為基調，葉脈紋理分明，完全拜美術科班之能耐，葉子的成形工序繁複，得歷經形塑、推、打、編織等步驟，鑲嵌的珍珠則意謂寶島之富足，令作品在使配戴者美麗之餘，又多一分富饒之意涵。

如澎湖絲瓜的稜角其實是百合花種籽的樣態，呂雪芬妝點串上玉、紅寶石，輔以S型銀絲相搭，使這件名為〈愛情四季〉的作品，在俐落中帶著柔媚氣質。她認為，愛情的進行過程，就猶如春夏秋冬之節氣與天候變化。她的另一件作

品〈愛情豬籠草〉則以能夠

捕食昆蟲的多年生草本植

物——豬籠草為主

題，取豬籠草

特有的捕蟲

囊為造形，

外飾雲紋，

鏤空處鑲嵌編

織之寶石。該

擅以多媒材混搭設計的金工藝術家呂雪芬

- 1 用臺灣藍寶製作成的戒指（纖）
- 2 做為寶石墜子的〈愛情豬籠草〉指出愛情裡的陷阱
- 3 〈萌芽初生〉墜子以臺灣藍寶呈現海洋般的新生氣息
- 4 〈橘色夏天〉編織項鍊用橘色來描繪夏日的燦陽
- 5 〈秋香茶海〉與〈保青竹銀匙〉三件組，把陶壺蓋子以銀做妝點，別有風韻。
- 6 〈愛情四季〉百合花果夾，深刻描繪愛情的溫度。

1

作形體與手工皆精細，彰顯出呂雪芬的獨特美感。美麗的外型與華麗的珠寶都暗指愛情之陷阱，看似美麗的浪漫，不小心可能跌入豬籠草的風險中。

為陶藝家的壺裝飾上金工，也是呂雪芬的作品表現方式之一。樸質的陶上了釉彩，一身湖綠與藍，散發出自在意，壺蓋上以銀飾上月桃花，呈現低調奢華感，頗符合當今的流行時潮。

此外，呂雪芬也使用特有的孟宗竹，以特殊技術留下竹綠原色，再以銀作成各

類茶具或湯匙、咖啡匙等生活用具，竹子的大自然手感與原色，令人用之心曠神怡，又與當今推行之環保風相扣，也是相當受歡迎的作品。

在美感經濟時代，文創商品不斷思變創新，才是吸引消費者之道。呂雪芬在發展目前的商品外，也持續開發創作與教學，期盼為自己的創作和商品走出更大的格局。（圖片提供：臺北縣立黃金博物館）

呂雪芬 | 108臺北市西園路一段306巷24號2樓