

林烈旗 Lin Lieh-chi

銅鑼製作・宜蘭縣宜蘭市

疆場上，擊鼓鳴鑼各有其意；戲曲裡，它常是劇情高潮迭起不可或缺的樂器；陣頭裡的起音與結束，也都由鑼主掌。在傳統逐漸式微的21世紀，林午鐵工廠默默承載著千年沈厚、悠遠的銅鑼音，成為銅鑼的代名詞，更是音樂表演藝術的美聲源頭。

臺灣銅鑼的創始人林午，在日據時代開設鐵工廠，專修兵器和軍用汽車，因為功夫到家，許多人碰上銅鐵器物的疑難雜症就找林午。某日，一位北管吹奏者拿著壞了的樂器要林午修理，這些北管樂器以前皆從印尼進口，但林午用心鑽研之下，卻摸出了其中訣竅，林午鐵工廠的鑼聲從此響起。當時臺灣各地北管戲班、迎神廟會陣頭，都以是否出於林午所製的銅鑼，做為面子大小的指標。「因為我們家的鑼，聲音大且傳得久，很自然會把其他陣頭的聲音比下去」，林烈旗解釋。林午鐵工廠響亮的名號綿延至第二代林烈旗，迄今六十餘載。

打從娘胎就受敲鑼打鐵聲「震撼教育」的林烈旗，是六個兄弟中，承襲最多父親對銅鑼的天賦與愛好的孩子，十四歲時就向父親學習銅鑼製作。他謹記父親的叮

臺灣銅鑼製作的第一大家林烈旗（攝影：林玉）

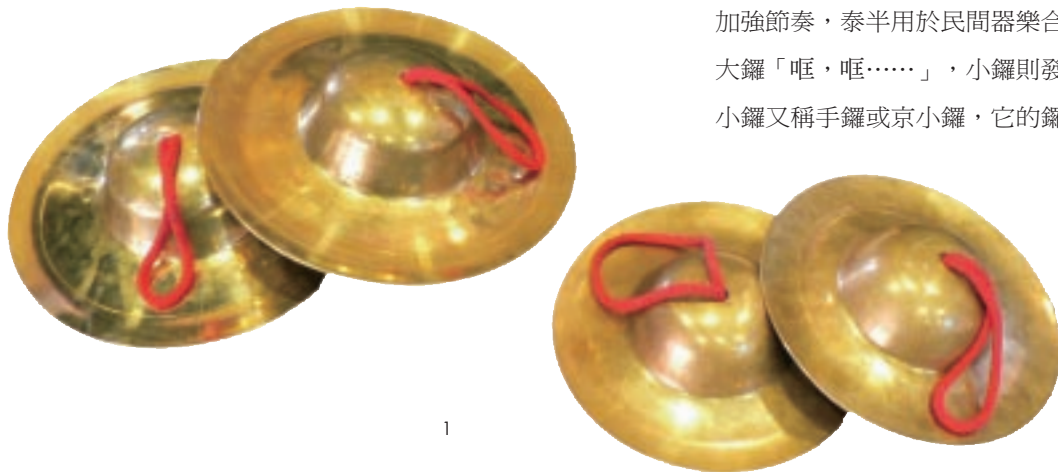
嚀，製作鑼要像做人一般，實實在在，每一個步驟都馬虎不得。林烈旗印象深刻地說：「以前我們家的鑼大家搶著要，曾經有兩個社團以一千二百元買一面銅鑼。妳知道嗎？當年一千二百元很大，可以買三輛日本狐狸牌腳踏車哪！」由此不難窺出，價值與價格在林午的銅鑼上等於是同一件事。

1987年，林午獲得國家薪傳獎，林烈旗於1995年也獲此殊榮，他並順應世界音樂潮流，從傳統裡找出符合現代標準的需

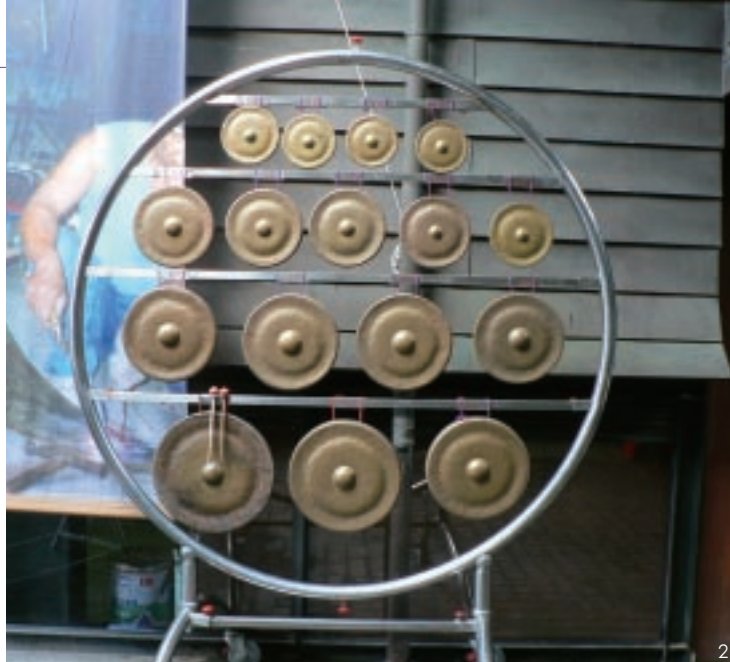
求，製作「優人神鼓」、「朱宗慶打擊樂團」、「蘭陽戲劇團」等知名表演團體的專用鑼。

銅鑼可以分為大鑼、小鑼、雲鑼、十面鑼等。大鑼的聲音宏亮、強烈，以包著棉布的木棒敲往鑼中心點，會擊出「哐，哐……」的聲音，音量大且綿長。林烈旗表示，鑼自古的作用為宣告、傳訊，所以音色要達到長、遠、穩、沈的境界，中間凸出的部分叫做「臍」，聲音的高低取決於鑼臍的大小和鑼面厚薄，鑼臍大而厚，聲音較低，反之則音高。

一般大鑼的直徑約40至42公分，發音寬宏、深沉而雄厚，音色柔和、渾厚，餘音較長，通常用來渲染氣氛和加強節奏，泰半用於民間器樂合奏、戲曲、舞蹈伴奏。大鑼「哐，哐……」，小鑼則發出「噹，噹」的聲音。小鑼又稱手鑼或京小鑼，它的鑼面較小，外圍直徑約為

- 1 鈸聲爽朗清脆
- 2 大小鑼可擊出不同音階
- 3 一字排開的大小鑼
- 4 宜蘭傳藝中心舉行金工大展時，用林烈旗製作的鑼進行表演。
- 5 不同的音階可奏出美妙的樂曲

22公分，深2公分，音色柔和、清亮，節奏豐富，具有滑音效果，可增添歡樂氣息，京劇中常用於輕鬆活潑的橋段，也在其他戲劇伴奏中廣泛使用。

原料及技術是好品質的關鍵，林烈旗表示，青銅原料多少都含有雜質，但一面銅鑼裡，銅的成分須要百分之八十左右，其他的雜質金屬則要越低越好。

鑼面的好壞繫於「敲打」功夫，林烈旗將裁剪後的鑼面銅片，置於一座中間挖有凹洞的木檯上進行錘打，打擊出凸圓型的鑼臍，再以鐵鎚於周邊鑼面上，不斷敲擊出無數的小平圓；手持二十磅的鐵鎚，林烈旗必須敲打四千至五千下，才能把銅片打成內包的斜度，完成完美的共鳴與悠長的聲音。

此外，調音可是好品質的「祕訣」。在旁看林烈旗敲鑼面，外行人聽來皆一般的聲音，他一聽即知何處音不準，又東敲西打一番，直到滿意為止。如何製鑼他不吝

說明，唯獨問到調音技巧，他笑著直說：「這很難講明白啦！」

林午銅鑼最初僅有五個音階，近年應音樂界市場的需求，在具有那卡西演奏經驗的哥哥林烈忠協助下，開發出十一音、十三音，最後完成二十六音階，開創臺灣鑼聲的極致。此外，他也與哥哥共同打造直徑230公分，重達400公斤的大銅鑼，成為當今金氏紀錄的保持人。

因為要經常用力敲打，學習製作銅鑼的人在臺灣微乎其微，林烈旗就讀中山醫學院放射科的兒子，自幼幫忙拿大鎚槌銅面，林烈旗高興地說：「我本來還擔心可能做到我這一代而已，沒想到我這個兒子竟然說，畢業要回來一起做。」若真如此，林午薪傳將如同他製作的鑼聲一般，綿長、沈穩地傳遞下去。🌱

林烈旗 | 260宜蘭縣宜蘭市中山路三段310號

李明松 Li Ming-song

陶藝・雲林縣崙背鄉

鄉間長輩常說：「庄腳松，鄉巴佬眼中的臺北蔥」，意思是鄉下人與都會人各有所知，各有所不知。鄉下人到都會成了「鄉巴佬」，都市人不懂農村事，在鄉下人眼中則成了「蔥」。出生在雲林崙背鄉的博士陶藝家李明松，在國立藝專（臺藝大前身）求學時，因為對都會凡事好奇，又愛發問，被同學冠上「老土」封號，「老土」後來也成為他的生活哲學、創作素材。

淳樸的鄉下人不太奢望孩子成龍成鳳，只要不走歪路，父母就放心。小時候，李明松功課不算出色，繪畫成績卻是頂亮眼。國中時莊苑清老師啟發了他對藝術的興趣，高中的賈松珍和蔡國鎮兩位老師，更為李明松藝術之路打下了穩固的基底。「一般而言，孩子功課好，父母期許高；功課不佳，他們覺得不變壞就好。」見著李明松愛畫畫，父母心裡也生出「讀嘸冊就作工藝」的念頭。

沒想到，林明松同時考上文化大學美術系與國立藝專時，父母卻極力反對，「讀藝術甘賺有吃穿，沒出路啦！」甚至祭出不供給學費來施壓，「國立藝專的學費比文化便宜很多，考量到現實生活，後來我選擇藝專雕塑組，學費都是姊姊資助我」，李明松笑著說。

念藝專以前沒到過臺北的李明松，對於新生活與陶藝的驚奇，讓他充滿了許多問號，也勇於發問，在同儕眼中成了十足的鄉巴佬，於是給了「老土」的封號。他不以為忤，以老土自居，以老土為生活哲學，更以老土為工作室名號。「保有老土的心態，不懂的事就去問、去求知，那是對許多事保持新鮮感的一種人生態度」，他說。

藝專時期，劉鎮洲老師看到李明松的潛力，對他提攜有加。三年級時，獲知北市美展在徵件，他將作業拿去甄選，未料初試啼聲就一鳴驚人拿下首獎，獲得獎金五萬元，這次獲獎讓李明松又驚又喜，確定陶藝創作是一條可行之路。那時開始有畫廊向他邀展，也陸續有收藏家買作品，他在藝術界逐漸嶄露頭角。

把家鄉特色融入創作的陶藝家李明松

畢業後，李明松即在臺北成立陶藝工作室，創作之餘並教授陶藝，1994年遷至臺中，因空間容不下作品，便於2001年返回故鄉崙背。當年反對念藝術的父親，還把荒棄多年的豬舍供給李明松蓋工作室。當時文建會恰巧徵選融入地方特色的「經典窯燒」，李明松以崙背乳牛為主題燒製的系列餐具，榮獲臺灣十大經典窯燒創作殊榮。

初始，李明松以純藝術創作為軸心，一段時日後，他認為陶藝應該走入生活，讓自己的生活起居

過得更愜意。這個當年被視為不會唸書的小孩，為了讓自己的創作更上一層樓，於是又進入雲林科技大學念工業設計。「以前都是從自己的角度去創作，念工業設計是以消費者為導向，給我另一種思考，對我的創作有很大的幫助。」

為了凸顯在地文化特色，李明松以崙背黑陶土作出實驗性的〈裸女〉，快速素燒無上釉，再加入報紙作還原燒，報紙與陶土的礦物元素凝集燒成亮灰銀色，因砂質過多而產生粗孔與龜裂，一道裂痕恰巧落在含羞低首的裸女胸口，大小不一的氣孔成為特殊的肌理。

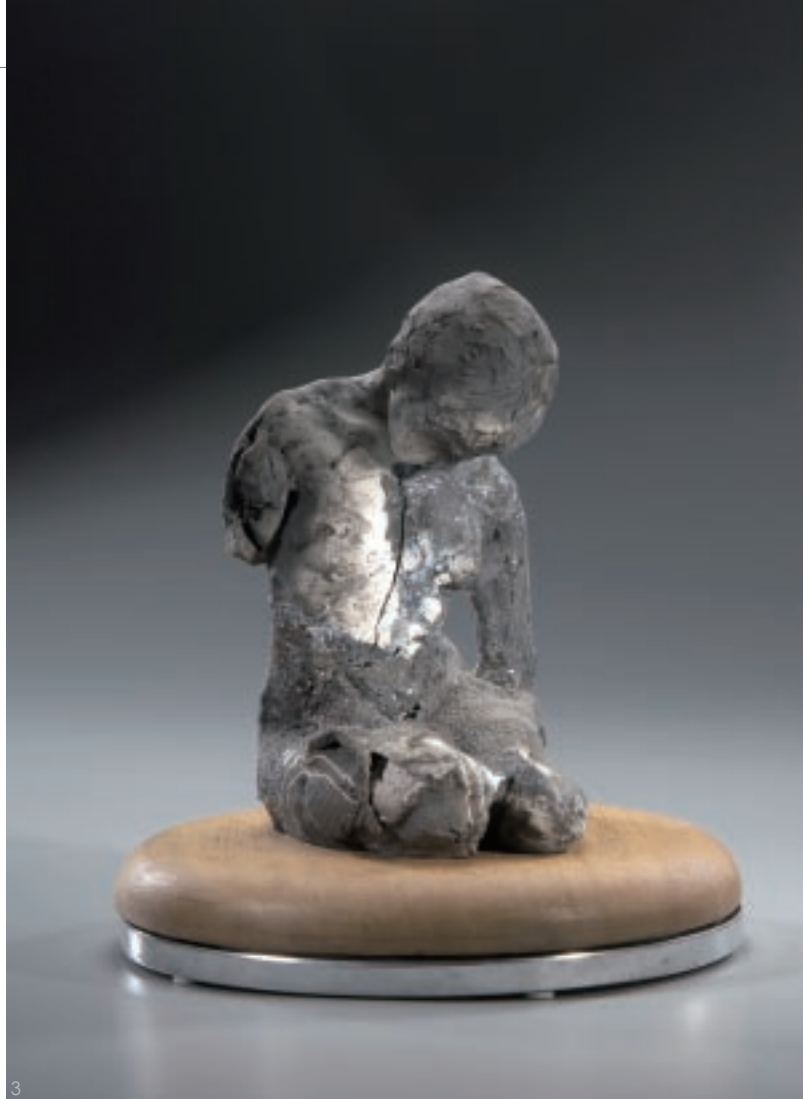
崙背鄉有許多客家聚落，李明松以客家人擅竹編的生活意象創作出〈線刻旋紋茶組〉。他在尚未乾的陶土上以刀劃出如竹編的細條

- 1 〈紋刻提樑壺〉以竹編線條與牛奶顏色表現在地文化意象
- 2 一字排開的花器作品
- 3 〈裸女〉為李明松作陶土的實驗作品
- 4 〈方盤和小壺〉兼具現代與古雅美感
- 5 〈線刻旋紋茶組〉以竹編呈現崙背當地文化

2

3

4

5

紋，茶罐蓋、壺蓋、茶海等則以青瓷顏色形成反差，竹編的古樸、青瓷的雅致，融合出品茗的情趣，好茶、好壺相映成趣。

〈方盤和小壺〉中，幾何線條的方盤在陶土高溫溶解時，與釉藥進行「交流」凝密的色度，加上高溫燒出的裂紋，恰似遠古龜殼上的象形，釉色與粗細有緻的陶土線條，交織出兼具現代與古雅之美感。「這種感覺有點像牛奶加咖啡，也是表現故鄉多元族群融合的一種方式。」李明松為作品下了另一個註解。他也在高溫材燒

另一件茶壺的過程中加入蘇打，讓化學元素產生飛紅的效果，煙燻的黑加上赭紅和竹提樑，表現樸拙溫厚的氣韻。

2007年，李明松碩士畢業後，又進入北京清華大學修讀陶瓷系。他認為到學校充電可與學界和藝術界多交流，增加自己創作的面相。這個當年被認為不會唸書的小孩，最後竟然成為知名學府的博士，他的變化可謂如同陶瓷的窯變，不可測啊！🌱

李明松 | 637雲林縣崙背鄉仁愛街42-3號

張舒嵎 Chang Shu-yu

陶藝雕塑・南投縣竹山鎮

升學主義掛帥的年代，興趣擺一旁，分數是王道，似乎成了多數人共同的「標準」，自幼即對繪畫產生濃厚興趣的張舒嵎，因為是獨子，不忍拂逆父母的期望，專科選讀電機工程。當完兵後，他發現一般工作都很無聊，開始覺得沒畫畫很對不起自己，二十四歲的他，重拾畫筆，去學了半年的國畫，西畫則完全自學。

二十六歲那年，張舒嵎完成終身大事，他對父親說：「給我兩年的時間去嘗試藝術，如果闖不出名堂就放棄。」結果1992年，才三十歲的

張舒嵎即於臺中市文化中心開個展，當時他以風景寫生畫和人物為展覽主題，後續又多次在中南部文化中心與畫廊開展。「有畫廊幫我行銷，才發現創作還可以有飯吃，所以父親也開始認同，就這樣一路做下來啦！」張舒嵎操著南投特有的口音說。

2000年，他成立「沉潭荷花田陶工房」，由西畫轉入陶塑創作。「工藝比較傳統，工序比較複雜，我是以純藝術的方式作陶塑，除了求美外還求真，那個『真』不是外型而是內在。」自認起步較慢的張舒嵎以專注與拼

用作品捕捉生活脈流的陶塑家張舒嵎

勁投入創作，變形與線條是他創作的風格特色，同時注入對社會的觀察與內在的省思、童年的記憶、鄉村的生活等，成為作品的靈魂。

張舒嵎的陶塑作品一律用熟釉，並以固定的溫度控制品質，具有寫實功力的他，早期作品比較強調精準的比例與寫實的描寫，後來他即隨性而塑，表現拙樸。

在〈逆光系列：無薪假等待症候群〉中，兩個人物蓄意拉長的上半身，隨意劃過的線條，無五

官表情，描繪在苦悶至極的金融風暴年代，人們因為對大環境失望，生命失去行走的目標，而腳步、思緒停滯。其中一人胸口上的一道紅，表現出人們心中的怒火糾結在心，無宣洩之出口。

「影子・思考」系列是張舒嵎極具創意的作品，在系列的〈囚犯甲〉裡，他先作畫，再以剪紙方式呈現陰陽剪影，噴上釉藥再進行二度氧化燒，隨性但靈活的線條，與噴點的釉藥相互應和，從右邊人物的胸口一路延燒至黑色影子處，立於鐵窗前的黑影，雙手攤開，呈顯

出無奈與伏首就擒狀，作品極具創意，藝術性強。〈囚犯甲〉並非因罪受囚，而是心靈被禁錮。張舒嵎認為，再怎麼自由的人都有不自由的問題，沒有人可以真正自由。同系列另一件作品〈月騷〉以側臉的浮雕實像反向安置剪影；冷峻的左側臉與右側微仰柔和的線條，構成平衡與反差，彰顯理性與感性。一彎上弦月映照出昏黃的暖色，如音樂跳動的線條穿插其中，該是溫馨的夜，張舒嵎卻說：「滿天星斗的晚上更是寂寞，更何況是上弦月！」原來

- 1 〈囚犯甲〉以鐵牢的意象表達心靈之束縛
- 2 〈老師來了〉描述的是張舒嵎的童年回憶
- 3 〈逆光系列：無薪假等待症候群〉用人物胸口上的紅光，表示無可宣洩的怒火。
- 4 〈低音歌王〉唯妙唯肖地掌握歌王的神韻
- 5 〈臺灣水牛：前進北京〉讚揚臺灣人拼搏勤勞的精神

2

〈月騷〉反映的正是作家的心緒啊！

生長於鄉下的張舒嶠，也創作一系列的「鄉土情懷」，描述周遭生活的樣態與感懷。其中〈低音歌王〉有矮胖的身軀、朝天鼻，因沈浸融入情感，這位低音歌王肩膀聳起，雙眼下垂，作品精確抓出歌唱者的神韻。通曉面相的張舒嶠表示，朝天鼻的人比較不理性，臉上皮膚像橘子皮的人經濟都不錯，長得厚實的人聲音多半低沉，其觀人術也是一絕！

被老師處罰的童年印象也成了他「罰站」系列的素材，其中〈老師來了〉刻畫兩個學生，頭上頂著書本，一個雙手伸出，另一個則以手抓癢，嬰兒肥的臉龐透出稚氣，傳達當年校園體罰的盛行，與不罰不成材的中國傳統。

有句臺語俗諺：「牛牽到北京還是牛」，意指原性不改。〈臺灣水牛：前進北京〉乍看之下，也以為係以此

俗諺為題，問明後始知張舒嶠是以牛比喻臺灣人的勤奮。「臺灣人很拼命工作，到了大陸工作還保持勤勞的態度。說人像牛一樣辛苦工作有正與負兩面，我是以正面去詮釋」，張舒嶠解釋。為了呈現牛的姿態，他常拍牛的照片，仿照其比例與結構，接著再以變形的方式使牛腹下垂，凸顯牛的厚實與力勁。牛隻溫馴的眼睛，牧童持竹斥喝的动作，讓人看了不禁有感而發並認同「臺灣牛」不怕辛苦，努力向前行的奮鬥精神。

「我喜歡殘破與破壞性」，張舒嶠這麼說。或許，他在乎的是作品的神態與內在的情感；或許，鄉下人的淳樸性格不喜浮誇與過度裝飾；或許，那些不完美正是塑造美感的衝突元素。🌱

張舒嶠 | 557南投縣竹山鎮中崎里沉潭巷14-8號

陳兆博 Chen Chao-po

陶藝・宜蘭縣礁溪鄉

循著「雨過天青」不染塵的清雅，陳兆博放棄繼承家業，轉而當起陶藝學徒，延續宋朝青瓷的靜逸、含蓄之美，讓她既登大雅之堂，亦可入尋常百姓家。

陳兆博家傳廚藝一把罩，到父親那一代，開始在宜蘭開設餐廳，從此美味遠近馳名，饕客絡繹不絕。

「我家從阿祖時代就開始辦桌，我父親雖不識字，但也無師自通，會在辦桌的擺盤上用水果、蔬菜雕出各種動物、花或奇怪的造型做裝飾。」陳兆博承傳家族的藝術因子，只是他鍾情的不是做菜，而是玩泥土。

小時候就會拆家具作工藝品的陳兆博，國中時老師就發現其美術天賦，特別叮嚀他畢業後報考復興美工科，無奈後來卻遭家人以無法圖溫飽反對，他只好改念高工電機科。「他念了三年電機科，到現在也只會換電燈泡！」陳兆博的太太笑著說。

當了一天的水電工，在自家餐廳端了數日的餐盤，陳兆博都覺得索然無味，轉了三年，最終仍是回到起點——做自己喜歡的工作。一次到朋友開設的陶瓷工廠的機遇，開啟了他和陶藝之間的因緣。「我一方面學陶藝，一方面在宜蘭跟許維忠老師學佛像雕塑。」這段時間，陳兆博完全以學功夫的心態投入其中，隨後他向陶藝耆老林葆家之徒吳毓堂習釉藥，奠下陶藝的完備基礎。

為了掌握與陶胚的熟稔度，陳兆博每天拉坯，直到自己的手完全與坯體融合為止。一開始，他燒製拙樸的生活陶，後來看到葉敏祥作的青瓷，深受其簡潔、雅逸、含蓄之美所魅誘，從而走入青瓷世界。

遙想當年，宋徽宗的一個夢，創造出汝窯「雨過天青」的溫潤典雅釉色。為了燒出綠與藍交融的青瓷，陳兆博走訪日本找陶土，「從編號20到99都是青瓷的陶土，但是因為青瓷是稀有且昂貴的原料，不是有錢就能買到，日本人賣青瓷陶土是看人賣，程度夠才給好陶土哪！程度不夠他們覺得是浪費，不賣的。」陳兆博表示，太白的土燒出來太亮、太冷、不柔，沒有青瓷的溫

把青瓷帶入現代生活的陶藝家陳兆博

潤美感，因此他花了不少時間研究陶土的燒製技術，最後才調配出現在使用的陶土。

2009年初，陳兆博在礁溪成立了「水天需陶瓷創意設計工坊」，房子以與大自然互動的方式建構，一整大片的玻璃與戶外呈一體連結，他在這裡創作、教學，綠草如茵的庭院裡擺放著桌椅，許多人慕名來這裡買陶、喝茶。

青瓷茶杯最能與金黃的茶湯相映，使喝茶成為一種視覺與味覺的共享。陳兆博以簡潔表現青瓷

茶組，他認為青瓷的顏色就是一種美，因此在造型上應簡單俐落，才不會造成衝突。每個他所製作的青瓷外觀上看似雷同，但在細微處其實各有不同。

除了青瓷生活陶外，陳兆博於第一次個展時也創作了五層高的青瓷塔，還燒製一把如玉石般清透的椅子。

「要入窯時得算準比例，否則失敗率極高，剛開始燒壞很多啊！」他大笑說著。由於多數人還是喜歡色澤華麗的作品，青瓷的雅逸所吸引來的，多半是藝文人士的顧客。為了讓陶藝走入生活，陳兆博也曾將青瓷轉換為裝置藝術，以1650片青瓷為宜蘭的度小月餐廳進行牆面壁飾；宜蘭的高檔創意料理餐廳——麟（Link）也以其瓷器為餐具和整體的裝飾物件。這個具體的視覺成效也讓許多人起而效尤，讓青瓷的使用從飲食器皿擴及到了建築領域。

1

2

3

4

5

6

- 1 這件名為〈禪〉的創意食器，為食事賦予了一份慎重感。
- 2 為完成漸次高升的青瓷塔，須克服燒製過程中的色澤問題。
- 3 「小菩薩」系列以二頭身的比例，使莊嚴的佛像帶有可愛趣味。
- 4 這件茶杯作品的造型簡潔不浮誇，顏色亦溫潤近人。
- 5 這件青花釉裡紅茶壺以拙樸的造型，表現出幽靜素雅的氣質。
- 6 獲得2003年宜蘭美展造形藝術部第三名的作品〈觸〉

曾經學過佛像雕刻的陳兆博，曾運用雕刻的技法塑燒佛像，其中阿彌陀佛的作品因為獲得法鼓山的青睞，為他得來了阿彌陀佛陶像的訂單。他為法鼓山製作的這尊陶像有施無畏印、禪定印、雙手合十印數款，神韻莊重卻又顯得極為可愛，由於這尊「小佛像」大受歡迎，推出後不久即成為與青瓷齊名的作品。

近來陳兆博又進一步結合社區的編織媽媽，將有溫度的手感編織，做成蒲團與「寶貝袋」。盤腿的小菩薩端坐蒲團上或露出頭部，模樣煞是可愛，看到的人莫不大喊「卡哇伊」。陳兆博表示，這個作品的可愛，其實是反映了每個父母都將小孩當成心中小菩薩的心情，而手織蒲團及袋子則如同母親的一針一線，用慈愛溫暖的心，懷抱著每一個來到世間的小寶貝。話說回來，陳兆博對陶藝的愛，反映在燒製過程的細心上，又何嘗不能作如是解呢？🌱

陳兆博 | 262宜蘭縣礁溪鄉白雲村白石腳路182號

黃明鍾 Huang Ming-chung

雕塑 · 苗栗縣三義鄉

家境的貧寒，身體的殘缺，讓黃明鍾的童年和人生觀都蒙上一層揮之不去的陰霾。在生命的幽微深處，創作是唯一的光明燈，也是心靈的停泊歇息處，他說：「假如沒有創作，我或許早已進入杜鵑窩」。

現年五十歲，出生木雕之鄉三義的黃明鍾，一歲餘因罹患了小兒麻痺症而行動不便，入學後常受同儕欺凌，「跛腳地！跛腳地！走路東倒西歪，真好笑……」，這些訕笑、歧視讓他氣得拾起石頭砸過去，結果父母卻不明就裡痛打黃明鍾，從此之後，他遭欺凌敢怒不敢言，屈辱只得吞下肚子，久而久之堆積成了性格上的自卑與黑暗。

國中畢業後，父親送他到堂舅處學木雕，三年四個月的學徒生涯，他從灑掃、打雜，逐步學會了佛像、家具裝飾雕刻等技藝，隨後又向劉明源習花鳥、屏風等浮雕與立體雕。「我在心裡總覺得自己有殘缺，所以要比一般人更努力、表現更傑出才可以。」

然而隨後的一場意外，卻讓黃明鍾的生命雪上加霜，受傷的手斷了，讓他再無力從事一般的雕刻，而這個意外也把他推上了創作之途。「當初三義木雕景氣好的時候，一天可以賺兩萬元，父親對我放棄傳統木雕很不諒解，因為創作沒人買就沒收入啊，但是不換跑道也沒辦法啊！」黃明鍾無奈笑著說。

每次舔舐內心的傷口時，黃明鍾就會想起梵谷，因此更是自我砥礪，埋首於創作中找尋出口。或許正是因為過往的遭遇及苦痛，他獨特悲憤、鬱結的作品風格受到矚目，也逐漸脫離了傳統木雕的匠氣。

1997年，第一屆裕隆木雕金質獎開跑，黃明鍾以自我對話的形式雕刻出〈宿命的超越〉，陰鬱、殘破、呆滯、淒苦的氛圍，震懾、敲撞了觀眾，使他在第四屆的木雕金質獎參賽者中突圍而出，獲得首獎，並於2008年再度以〈回歸〉拿下銀質獎；另一件作品〈忙碌〉也在同年三義國際木雕競賽中掄得第二名，後來更受邀至匈牙利展出，作品〈視野〉由塔塔班牙博物館典藏。

用創作滌淨心靈的雕刻家黃明鍾

黃明鍾灰黑的心靈直到碰上另一半李湘亞才明亮起來，在殘障未婚聯誼活動裡，他們速配成功並且組織家庭。妻子、孩子，家庭的溫暖，為他的生命逐步填上色彩，儘管創作的收入不穩定，但他樂觀地說：「夫妻同心，泥土變黃金。」然而，生活的重大轉折，並未使黃明鍾的作品完全脫離不安、苦悶、卑微之態。「我們東方人比較愛討喜的作品，我的作品給人很兩極化的感受，學院派的藝術家喜歡，一般人卻因感覺很苦所以不喜歡。」

四十餘歲才結婚的黃明鍾，和妻子育有一個小孩，作品〈父母心〉刻畫的正是一家三口。作品中，一男一女的頭部切面聚合似一個堡壘，小孩則置於兩者中間。黃明鍾認為，小孩的教養要「從頭」開始，他希望小孩比自己更好，這件作品道盡了天下父母心。〈一家三口〉

2

也取材於家庭，作品中的三個人物面相酷似，皆透出淡淡的愁容，是十足的黃明鍾風格。

〈掙扎〉有別於家庭的溫情，敘述的是國家與升斗小民間的距離。碩大的人頭像隱喻著上位者，俯趴或伸展在地，如蝌蚪狀的小人像是百姓，以俯趴或伸展表達生活的艱困，巨大、高權的執政者則循一己好惡，無視於百姓疾苦，黃明鍾以此件作品道出對時政之觀感。

19世紀現實主義雕刻家羅丹是黃明鍾崇拜的雕刻家，〈吶喊〉即是他仿羅丹雕刻出的作品。仰天閉眼，是無助，也是苦絕之顯象；微張的口看似無語問天，又可解為仰天長嘯，充滿

無限的想像。黃明鍾以類似水墨畫中的皴法表現木質肌理，雜錯的肌理使作品中的吶喊更具張力。

黃明鍾「臉譜」系列的〈祖父〉，則刻畫了一張雙眼緊閉，嘴角下垂，沒有耳朵的祖父頭像。黃明鍾解釋，沒有耳朵可以少去干擾，這是他的作品少見有耳朵的主因。此外他的作品也不上漆，僅上蠟、淡墨或鞋油來彰顯作品之層次感。

3

黃明鍾用花梨木雕刻的〈無奈與期待〉，以超現實主義手法表現內在的心情。大小不均的雙腳是他現實世界的寫照，翅膀則意喻壯志、理想、渴望、自由等，但翅膀僅有單邊，此種不完整予人欲振乏力之慨。此般既聽天由命又期盼高飛的矛盾，也彷彿透露了黃明鍾對人生五味雜陳的感受。🌱

黃明鍾 | 367苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑220號

4

- 1 〈無奈與期待〉是黃明鍾內心與現實的寫照。
- 2 從〈一家三口〉中，可看出家庭是黃明鍾的心靈港灣。
- 3 〈父母心〉表現父母對孩子的一片呵護之心
- 4 〈吶喊〉為黃明鍾仿羅丹之作

廖勝文 Liao Sheng-wen

漆藝・臺中縣大甲鎮

漆器歷經數千年的發展，從裝盛王孫珍饈到後來成為裝飾之物，因為「一杯棬，用百人之力，一屏風，就萬人之功」的繁複工序，至近代已逐漸凋零。出身大甲的廖勝文，卻在三十六歲時對漆藝這個老古董一見鍾情，後來更陷入不可自拔之藝境。

1996年，漆藝家黃麗淑見漆藝日漸凋落，遂提出「漆器藝人陳火慶技藝傳習計畫」，在當時的臺灣省手工業研究所開班授徒，廖勝文也前往報名。當時主辦單位曾因為他已婚又有一些年紀，所以躊躇著是否收他為學員。「主辦單位考量到我結婚了，也不年輕，學漆藝若是沒有出路，豈不害了人家」，廖勝文笑著說起這段往事。最後看他是美工科畢業，又經過素描的測試，才決定錄取他入班上課。未料，這個「高齡」學生結業翌年即入選全國美展，陸續又獲得大墩美展、傳統工藝獎等獎項，成了臺灣少數專業從事漆藝的傳人。

從小即具美術天分的廖勝文，國中念美術班，高中念美工科，但畢業後先是進大哥的鞋底工廠，之後又進入二哥的醬菜工廠幫忙，直到因為工作拉傷手肌腱，才因緣巧合進入工藝界。「其實當年只是想玩玩看，我根本也不知漆器是什麼！」仿如一張白紙的他，在接受漆藝耆老陳火慶、王清霜與高徒黃麗淑的教導，以及當時的臺灣省手工業研究所以學術交流方式，敦請福州知名漆藝師吳川來臺授藝後，奠下了技術基礎。

作品融匯傳統與現代的漆藝家廖勝文

漆藝除了工序繁複外，漆成分中的酚酶也會讓多數人過敏，產生紅腫、灼熱、搔癢的情形，也就是俗稱的「漆咬人」。不過廖勝文笑著說：「我和漆還蠻麻吉，不像有些人過敏很嚴重。」所謂師父引進門，修行在個人，廖勝文在創作過程，不斷地從傳統技法尋找突破、創新的可行性，與各種現代材質做結合，希望將瀕臨滅絕的漆藝導入生活。

據記載，漆器的歷史有四千餘年，夏禹時已見使用，戰國時期更是百家齊放，漢代則已成為日

常用具，宋、元、明朝之後，統計漆器的製作有二十餘種。廖勝文作品多見脫胎，亦即古稱的夾紵胎，製作方式是先用泥土、石膏或木模等製成內胎，再以生漆為黏劑，用布逐層裱褙，連上兩道漆灰料，陰乾後再脫去內胎，並經由填灰、刮灰、貼覆、上漆、打磨、陰乾等十餘道工序處理，最後再配上彩漆或各種裝飾，才完成脫胎漆器。

廖勝文的作品多有吉祥蘊意，但傳統手法中可見現代表現。「如意」源於中國的「爪杖」，是吉祥的象徵，唐朝之後漸成為裝飾的工藝品。廖勝文的〈迎福如意〉

以泥土作胎再裹布，裡頭呈中空，雲型的柄，上頭刻畫著葫蘆瓜，諧音暗喻「福」，主體則以工筆牡丹花卉做飾，並於中央用篆書寫上「迎福如意」，吉祥之意不言而喻。

過年時，許多人家的神桌上會擺上大大的虎頭柑，比喻吉祥、苦盡甘來等

意，廖勝文也順著時節作了〈吉祥〉，作品中唯妙唯肖地掌握了枝梗和虎頭柑的粗糙肌理，和一旁表皮呈直細紋的葡萄柚有別，兩者一凸一平的外觀甚是討喜，裝飾或放置糕點糖果皆宜。

2

3

〈祥龍〉則是廖勝文龍年的作品，此作的胎體布裹了六層，廖勝文先以紅漆於胎體上作畫，再敷上金粉，塗擦透明漆。他生動地描繪細如毫毛的龍鬚，龍鱗櫛次綿延，龍睛炯炯有神，盤踞在以顏色堆疊融合而成的紅黑漸層裡，穩重而具祥氣。

〈夏〉、〈秋〉、〈冬〉是系列作品，原本是廖勝文應二哥要求而作的四季漆器，當成酒瓶使用。但他笑著說，二哥都當阿公了，作品還是三缺一，〈春〉還沒完成。〈夏〉是一片綠意，廖勝文以手拖、拉、壓產生如花瓣的形狀，每一片花瓣形體各異，錯落交疊，具有畫的筆觸；〈秋〉具有多層次的顏色，是他以顏色與銀

箔交互運用，貼一層銀箔上一次琥珀色漆，利用拍打、推光，創造流動的色彩與明暗，呈現秋天的抽象意境而成；〈冬〉則以蛋殼片逐一貼成梅花的枝幹與花朵。廖勝文表示，這道工序非常繁瑣累人，但完工之後很有成就感。其中梅花顏色深淺之變化係以火烘烤而成，黑色的瓶身上，白色的蛋殼如繁星點點，烘托出立於瓶腹的花態，在現代感中蘊含古典氣質，而這也正是廖勝文漆器的一貫氣質。🌿

廖勝文 | 437臺中縣大甲鎮頂店里成功路16號

4

- 1 〈迎福如意〉的每個細節都有吉祥如意之喻
- 2 〈冬〉以梅花顯其寒，點點雪花亦似繁星。
- 3 〈夏〉的綠意是以手拖、拉、壓成的百花枝葉而成。
- 4 〈吉祥〉細膩表現出了虎頭柑的粗糙肌理

鄭梅玉 Zheng Mei-yu

藺草編・臺東縣臺東市

看到鄭梅玉的手指穿梭於藺草間，不一會兒，一個人、一隻鹿的造型即出現。已年過半百，但她綁著兩條辮子，燦爛、爽朗的笑容，讓人不禁想起那部名叫《編織的女孩》的電影，劇中女主角編織的是愛情夢，鄭梅玉則是以興趣和熱情編織藝術。

國中時，鄭梅玉看表姊打毛線，兩根棒子在毛線間穿來勾去，不多時就完成一條圍巾或一頂帽子，她覺得這玩意兒太有趣了，自己也學著做；高中時即可編織出毛衣與圍裙，讓她立下念家政系之願。不過，事與願違，大學聯考差0.5分，她與家政系擦身而過，進了彰化師範學院（彰化教育大學前身）生物系。

當不成家政老師，鄭梅玉在課餘時間，不是勾織毛線床單，就是學編紫藤籃子，還去學陶藝。1991年，她利用閒餘時間到臺東文化中心當義工，碰上林黃嬌教授開設藺草編織課，她就成為第一批學生。「唉呦！當時老師都會說：『人家阿菊編得那麼好，妳的有粗有細沒平均啦！』我剛開始被老師很嫌哦！」鄭梅玉笑著回憶學藝之初。

臺語有句俗諺：「大隻雞慢啼」，鄭梅玉雖然起步不亮眼，但憑藉一步一腳印的精神，虛心求教，最後成了林黃嬌的得意門生。熟悉藺草的特性與編織訣竅後，她發現隨意壓、折之間，從平線到圓，一個圓可以千變萬化，每個轉折都產生令人意外的形貌，就這麼紮實承接藺草立體創作的工藝絕活。

在尚未學藺草編織前，鄭梅玉只知道有臺東美展，1998年看到國立傳統藝術中心傳統工藝獎徵件，第一名有六十萬元，佳作十萬元，她遂將作品〈胼手胝足〉送件，初試啼聲即獲佳作。受此鼓勵之後，她更遠從臺東到大甲鎮向國寶草編藝師柯莊旺學技，也造訪鹿港黃志農老師學「柴絲草」編織，將此媒材作為頭髮、雞毛，融入藺草編創作，增添作品的活潑性。對鄭梅玉而言，參賽是鼓勵也是求進步的方式，因此往後她幾乎「無獎不投」，先後奪下傳統工藝獎、全省美、全國美展、

充分顯現藺草編之美的工藝家鄭梅玉

南瀛美展、大墩美展、國家工藝獎之肯定，並多次獲邀國際性展出。

不同於林黃嬌授藝要「心領神會」，鄭梅玉則因具教師背景，創出藺編口訣，做有系統的教法，學習者可以快速抓到訣竅。為了將藺草技藝傳承，她響應政府實行的「一監所一特色」政策，「入監」開辦藺草編織技藝訓練班，因為個性開朗，還獲得「大姊頭」的封號。「其實這些受刑人的生活經驗很豐富，有人扮過『邯鄲爺』、有人有捕魚經驗，

反而給我很多珍貴的創作靈感」，鄭梅玉說。

在她首度獲獎的〈胼手胝足〉中，一群頭戴斗笠的農夫各司其職，挑擔的、拿鋤頭的、拿簍子裝稻穗的，形成一幅早期的農村景象。〈歸家〉則描繪鵝農頭戴斗笠，身穿蓑衣，褲管捲至膝蓋，腳手持細竹，在漂流木作成的竹筏上載著羣鵝，鵝隻或梳理羽毛，或低頭啄食，或引頸鳴叫，栩栩如生之外，亦顯現在風雨中趕路的養鵝人家的辛勞。

藉姜太公之喻創作的〈願者上鉤〉，兩個釣者各自在腳前放著魚簍，一個已收竿顯得氣定神閒，另一個則因魚的掙扎，整個人身體用力地後仰，畫面亦呈一鬆一緊的對比。

1

2

「第一次要做蘭嶼達悟族的船，還真不知怎麼下手，後來想起織毛衣的方式，那艘船一個星期才做出來。」

〈蘭嶼新船下水：驅邪祈福〉、〈蘭嶼新船下水：舉舟乞靈〉及〈薪傳〉等作品皆以達悟族新船下水儀式傳統為主題。通常達悟族在完成一艘新船後，必須舉行拋船及趨邪祈福儀式，並下海試航，此時族裡每個男丁皆須齊力傾起船。此三作中每個人物都穿著傳統丁字褲，身呈動態，船及人物姿體動作莫不栩栩如生，作工細緻不言而喻。

歷史典故也是鄭梅玉創作的題材。〈聞雞起舞〉即取材於《晉書》裡的〈祖逖傳〉，不過這裡的主角不是祖

逖，而是公雞。鄭梅玉將立體、圈狀細緻的蘭草分布於雞冠、身上彩毛和尾巴上，以「柴絲草」加諸頸部與腹部顯示細毛，公雞粗壯、結實的雙腳，一副雄赳赳氣昂昂的姿態，遠蓋過一旁比武過招的人，作品似恰描寫了「大隻雞慢啼」的不輸人姿態。而從林黃嬌拙樸、趣味的功夫裡，鄭梅玉予以衍生出的人文風格，亦可見蘭草編織藝術的薪火傳續。🌿

鄭梅玉 | 950臺東市志航路一段146巷9號

- 1 〈胼手胝足〉初試啼聲即獲傳統工藝獎佳作
- 2 〈蘭嶼新船下水：舉舟乞靈〉細膩掌握達悟人奮力舉舟的姿態
- 3 〈歸家〉表現養鴉人風雨中趕路之景
- 4 〈願者上鉤〉細膩表現釣魚者的力道，畫面呈一鬆一緊的對比。

3

4