

焦點人物 FOCUS

工藝成就獎得主李榮烈 從劈竹到創作籃胎漆器竹藝

From Bamboo Strips to Bamboo Basket Lacquerware: Li Jung-lieh, Winner of 2013 National Crafts Achievement Award

採訪／施沛琳 Shih Pei-lin（閩南師範大學副教授）・攝影／李傑英・圖片提供／李榮烈、國立臺灣工藝研究發展中心

李榮烈半世紀浸潤於竹編、木工、漆藝等各面向技藝的鑽研與創作

由文化部指導、國立臺灣工藝研究發展中心主辦的「2013工藝成就獎」於11月8日召開記者會，揭曉本年度得獎者為現年78歲的竹編工藝家李榮烈先生。

「工藝成就獎」原為「國家工藝成就獎」，為整併國家各項類別獎項，於今年更名為「工藝成就獎」。文化部次長許秋煌致詞表示，獎項雖已更名，但仍延續原「國家工藝成就獎」之精神與本質，表揚終身堅持以「工藝」為志業者。「李榮烈正是臺灣工藝界以『一輩子』投入創新挑戰，在單一產業上發揚光大的指標人物。」國立臺灣工藝研究中心許耿修主任透露，過去得獎者皆歷經篩選再經過三輪決選的熱烈討論，才把獎項頒發出去，這次李榮烈在第一階段的評選就獲得全部評審的共識，正是所謂的實至名歸。

參與本屆評審的林保堯教授表示，在這個科技發達、機器導向的時代，李榮烈是民間執著於手做工藝的力量，「將竹編、木作和傳統漆藝三者會融合一，打開傳統『籃胎漆器』和竹藝的結合，為竹編工藝再展風華，是李榮烈獨樹一幟的工藝成就。」

起始點——交會顏水龍、黃塗山

工藝成就獎的徵選條件明文：「志業努力不懈達20年以上之經歷」。今年的得主李榮烈的竹藝志業，其實已經超越半世紀。與竹子結緣最初純粹是為稻梁謀，以竹藝為生計。李榮烈說起這段漫長的歷程，「從小，我就被家人認為不是讀書的料。」家族中更沒人認為他會有「出頭天」的時候。高中時代，被「聯考拒絕」的李榮烈只能去讀高工夜間部。

78歲的國寶級工藝家李榮烈，榮獲2013年工藝成就獎

文化部許秋煌次長（右一）、國立臺灣工藝研究發展中心許耿修主任（左一）與李榮烈夫婦分享榮耀

1972年李榮烈奉外交部派駐馬拉加西共和國，擔任竹工隊技術員，後排中打紅領帶者為李榮烈

1959年南投縣工藝研究班第一屆研究生與顏水龍主任合影，前排左一為李榮烈

「臺灣工藝先驅」顏水龍與李榮烈有深厚的師生情誼，圖為1987年顏水龍（中）在李榮烈家中留影

↓李榮烈 樹
48×36×51cm 1989
桂竹、麻竹、漆

1954年，李榮烈18歲那年，因病輟學在家休養，有天在報上看到南投縣「工藝研究班」招收學員訊息，修業期限是一年，學習期間的工具、材料概由公家負擔，他想可以學一技之長，又有學歷證書，應該是個機會，便偷偷去報名。

李榮烈因此進入由「臺灣工藝先驅」顏水龍教授創辦的南投縣「工藝研究班」，並接受當時竹工科指導老師黃塗山先生（第二屆國家工藝成就獎得主）教導竹藝，展開竹編工藝的人生。

會選竹工，是一個偶然吧！當時研究班有許多科目，除竹工外，尚有：木工、籐工、陶土等，他對這

些其實本沒有太多概念，不曉得要選哪一科，只知道是「竹工做農具嘛，比較簡單實用」，就選了竹工。在研究班裡，文武都要教、都要學；上午才上一些與美學、工藝有關的學科，下午就進入「真槍實彈」的實習課，實際操作起劈竹篾的技巧訓練，將竹子劈成薄薄的一片。

剛進入這領域的人沒把握好要領，劈竹不成反而會傷到手；這也是李榮烈當時的寫照，一天課下來，一道道傷痕讓他疼痛不已。但苦日子總會過去的，當他能漸漸掌握到劈竹要領後，從簡單的花器開始編起，就有「倒吃甘蔗」的感覺了。雖然竹編老師並沒有詳細去示範，不過他總能有自己的「撇步」：「我會先在紙上把要做的東西畫一個簡單的圖形，旁邊註明尺寸與編法。」

李榮烈說，每類物品的編法未必相同，不了解這樣物品的編法如何做出可用與好看的東西？因此，包括：收口怎麼結尾、如何作框，都有它的程序。一般他都是先編器體，也就是胎體，做出骨架來，再配合設計他心中想要的花紋。

度過了必須實打實的習藝「基礎功」過程，每一個環節，李榮烈都不曾偷懶過，先是學著如何取竹子，再來是刮青、等分、劈篾、定寬、削厚到整修材料，「這幾樣步驟，都是做好器物的關鍵」，學習雖然緩慢但扎實，「那時候，老師也不會逼我們，都要大家自發性去演練與投入。」在他的習藝日記中，只希望認真完成老師指定的功課與要求。

他的認真及執著，得到顏水龍的注意，但家人一直在狀況外。直到有一次顏水龍到郵局辦事，遇上他在郵局服務的父親，「顏主任跟我老爸說『你這個兒子很棒』，以後要請我去當老師教人家竹編。」我爸不敢相信：「這個孩子『金慾慢』，哪有可能去當老師？」得到顏水龍讚賞，家人從此對李榮烈印象

改觀。講到這件昔日往事，突然一陣傷感浮上心頭，李榮烈一度哽咽。

結業後的李榮烈被顏水龍聘用，擔任研究班竹工科的指導員，其後南投縣工藝研習所成立也繼續留任，當了家人想像不到的「老師」。

轉捩點——融會木工、漆藝

1964年至1978年間，李榮烈北上投入農復會竹材利用研究計畫、應顏水龍之邀擔任實踐家專美工科管理員，也曾奉外交部派駐馬拉加西共和國擔任竹工隊技術員，更先後待過惠臺、順盈兩家公司累積木工經歷。

1978年，42歲的李榮烈報考當時臺灣省手工業研究所有空缺的木工技術人員，再度回手工業研究所服務。沒有忘情竹子的李榮烈，買竹子回來劈，發現手感還在，自此在晚上太太經營的冰果室收攤後展開創作生涯。

李榮烈回憶1954年學竹藝時，王清霜老師從日本帶回一個籃胎漆器，紋路跟漆顏色搭配得很好。「那時我就放在心裡，想說什麼時候可以學到漆，就

← 李榮烈 魚 4×13×23cm
1988 檜木、漆

← 李榮烈 蓃胎花器
65×33×33cm 1998
桂竹、漆

↑ 李榮烈 網代花器
33×33×28cm 1994
桂竹、漆

← 李榮烈 蓆胎漆器茶道
28×35×35cm 1988
桂竹、紗布、漆

可以運用。」轉捩點在1984年，漆藝家陳火慶應邀至手工業研究所講授漆器技藝，李榮烈藉此機會學習到漆藝技法與知識，開始嘗試將不同材質媒合，在不斷的學習與練習下，終於成就高難度的「籃胎漆器」，也就是在竹編作品表面上以漆塗裝，此技法成為他作品上一個重要的特色。竹編外型變化受到漆藝濃淡色澤加持，不只光澤油亮、乾淨不會發霉，作工細的還可耐久保存上百年不壞，可說是用「仿古」做法做全新嘗試，是竹編器具最繁複、最細緻的做工。

李榮烈的作品相當注重實用性，別小看那一個小小的茶杯及搭配的茶壺，真的就是他用竹子編成的。不僅外表有獨特造型，也真能拿來喝茶，一點也不會漏水。「先整體編好竹子，然後再一層一層刮漆灰，再磨平，磨得很平很平。」席地而坐，手腳並用，李榮烈一直用最傳統的方法來劈竹；他示範著這個看似簡單實際卻複雜的過程。

李榮烈最經典的是一套他整整花了一

年的時間用竹子編成的桌子和凳子，可坐可用，其奇妙之處是，打開這個凳子，下面是儲物的空間，而上面這個蓋子可以用來插花，也能用來裝一些食品，可以說是一物多用。此外，在他的作品中，燈具可以用竹子編，花瓶也可以用竹子編。

林保堯教授評價李榮烈作品：「其間技法、設計、創意、實作等，不需待言；重要的是，竹編特色的桂竹結合漆藝的傳統風味，才是在現代居家生活空間的『亮點』表現與運用。特別是，竹編彰顯的竹材肌理，以及技法圖案的多樣構成，藉以漆藝的特性與竹編技藝，會融合一襯托出桌椅造形的豐碩、圓滿、完美，以及量體的厚實溫馨之感，令人有家的存在投射，誠是人生居家生活的極品。」

李榮烈 矢紋花器
36×36×47cm 1994
桂竹、生漆

李榮烈 龍躍呈祥
60×60×38cm 2008
桂竹、簾、漆

李榮烈 篫胎漆器桌椅組 桌子 $61\times69\times69\text{cm}$ 、椅子 $42\times35\times35\text{cm}$

李榮烈 一支獨秀 $70\times38\times38\text{cm}$ 1990 桂竹、漆

大成就——竹藝傳承新世代

自1989年起，李榮烈的竹藝開始綻放，作品屢屢獲獎，享譽國內，如1989年獲得第12屆全國美展工藝類第一名、1992、1993年連獲「民族工藝獎」編織類佳作，1994年更獲得教育部頒發第10屆「民族藝術薪傳獎」的肯定。

2009年，李榮烈被南投縣登錄為「竹編工藝籃胎漆器藝師」，他以漆器技法處理竹編作品的技法流派亦出現在「傳統藝術」的登錄冊上：「李榮烈藝師以天然漆塗裝竹編作品表面，竹編器物經天然漆處理過後更顯內斂之美，此種特殊技法稱為『籃胎漆器』。籃胎漆器的運用為其作品上的一個重要特色。」

被登錄的理由，其一，竹工藝為臺灣傳統民間工藝，兼具實用及觀賞價值，

充分反映先民生活智慧。其二，李榮烈藝師技能充分發揮竹材之特性，籃胎漆器尤具有領先地位，無人出其右。其工藝藝術成就傳統與創新兼融，傳承地方文化特色。其三，符合傳統藝術民俗及有關文物登錄指定及廢止審查辦法第2條第1項第1、2款傳統藝術登錄之基準。

歷經半世紀的試煉，李榮烈順應擁有竹編「好功夫」的使命，以竹藝回饋社會。不但擔任各項竹藝審查委員、裁判、講師，傳承傳統的竹編工藝。1992年起他更全心投入教學，各縣市文化中心、南投草屯國中、縣市農會、社教機構館舍、國立傳統藝術中心、文化部文化資產局等，有著孜孜不倦傳承竹工藝的身影，是為民間傳習技藝的大美音聲。2001年李榮烈從國立臺灣工藝研究

李榮烈 火籠 上座 62×58×44cm
2001 桂竹、漆、紗布

李榮烈 葫蘆 67×42×42cm
2009 桂竹、紗布、漆

李榮烈傳授實用、美觀、堅固的竹藝

所退休後，仍持續以自身的技藝，服務於社會，目前雖已高齡78歲，仍不辭辛勞至各地授課，期待能傳習竹編的新世代，立下傳藝最美的「種子部隊」。

榮獲工藝成就獎後，李榮烈還是繼續與竹美為伍，不停地繞柔、不停地幻化，然後，永續地傳下去，成為生生不息的地方特色，就像永不停息從地上冒出的新竹子一般。

李榮烈在獲得工藝成就獎的影片中說：「接觸竹材有60年的時間，最大的期待是這個方向，以竹漆結合，完成作品跟別人創作出來的不同，我的要求是實用、美觀、堅固。」

這個期待方向，也是他始終的堅持。因此李榮烈傳授竹編、上漆，總會回歸到最基本、最重要也最難的一步—「劈竹子」，因為「劈竹子」可以決定竹編作品的好壞。李榮烈說：「一定要自己學會取材，大小自己會控制，剛開始學很辛苦，覺得劈竹子怎麼會這麼辛苦呢，沒想到，我們要有一個耐心與興趣，不然就沒有辦法學起來。」這些年，他一坐下來就不停地劈，不停地劈，埋頭努力的結果，讓一根根竹材在他的巧手中化為繞指柔。

編好了竹器，接下來要呈現它光潤的色澤，上漆也是另一門功夫。他解說，傳統做法用的是植物生漆，當它還是液狀的時候，是一種會「咬人」的材料。「這個會『咬人』，簡單講就是不能沾到皮膚上，如果不小心沾到，要馬上擦掉，不然這一塊會出現紅疹塊，差不多兩星期才會消失，有時還會感覺癢癢的。」堅持用植物生漆，是因為它完全不用化學原料，陰乾後對身體健康不會造成危害。但是上漆的工序有好幾道，如果做彩色竹器的話，就更費時費力。一般來說，塗一道顏色後差不多要等十天左右，因為要等它乾了，才能上第二次顏色，所以一個顏色差不多十天，三個顏色就要30天，過程是複雜的。

李榮烈對學生嚴格卻顯現出慈祥的態度，堅持學生不可半途而廢、投機取巧；愈是難以製作的過程，愈發顯現他的耐心教導。李榮烈目前進駐臺灣工藝文化園區的生活工藝館「竹藝工坊」授課，他笑說：「要來學竹藝要有心理準備，沒有現成材料，要自己劈竹子。」

事實上，「劈竹子」正是李榮烈送給堅持走過來的人，在往後的竹編路上，不必求人的扎實基礎功。

李榮烈的竹藝課，堅持學員自己劈竹取材

大師的堅持：自己劈竹取材