

國立臺灣工藝研究所歷經九十三、九十五及九十六年度三屆的「臺灣工藝之家」，已遴選出共一百一十七位在各工藝領域成就卓著的臺灣工藝家。繼第27至32期「九十五年度臺灣工藝之家」的介紹後，《臺灣工藝》自第33至38期將接續介紹四十二位「九十六年度臺灣工藝之家」在各領域的卓越表現。

採訪·撰文／林玉 Lin Yu

刻出樸實生活韻味的雕刻家陳啟村

陳啟村

木雕·臺南市中西區

「陳啟村！為什麼作業都沒寫？老師上課時你在打瞌睡嗎？」小孩低著頭不說話，因為老師上課說的是國語，他有聽沒有懂！語言的隔閡讓陳啟村躲進繪畫的桃花源。

沒唸過幼稚園，從小說臺語的陳啟村，因為父親工作的關係搬到臺南的某眷村，學校裡都是外省籍的同學，國語說得呱呱叫，唯獨陳啟村連ㄅ、ㄆ、ㄇ都不知如何拼音，國語對他而言如「鴨子聽雷」，學習產生障礙。小學二年級開始，因為聽不懂老師講課，他索性拿筆畫畫，功課不佳，美術卻是比賽的常勝軍。五年級時，陳啟村隨父親進臺南市看到人家雕刻，「哇！好厲害哦！以後我也要做雕刻」，這個夢想植入他幼小的心底。同年，父親重病住院，「啟村呀！我看你對讀冊嘸什麼興趣，你愛畫圖，乾脆去學工藝，起碼免擔心嘸飯吃」，父親臨終交代孩子的前途去向，旋即魂歸離世。

14歲，陳啟村跟隨一位福州師傅學佛像雕刻，佛像店對面是社教館，不時有名家作品展覽，令陳啟村心生嚮往，希望有朝一日自己的作品也能進入藝術陳列殿堂。有了這個想願，他開始接觸西方美學，當兵時認識就讀臺藝大的同袍，進一步了解中國傳統藝術與西方美學的差異，於是他拜師學素描，清楚掌握人體比例之表

現。25歲，陳啟村循著藝術殿堂的方向前進，他參加省展獲得優選，翌年又獲得第一屆奇美藝術獎，那個聽不懂國語的小男孩，終於在藝術創作上獲得了掌聲。

陳啟村的創作多取材自生活與民俗，〈天蓬大元帥〉就是後者的例子之一。大家熟知的「天蓬大元帥」就是《西遊記》裡的豬八戒，因為好色，無女不歡，故係聲色場所敬拜的神，但陳啟村替豬八戒的角色澄清說：天蓬大元帥在道教裡是紫微大帝的四大護衛之首，是帶兵領將的大元帥。經筆者查證，在《道法會元》書中確實描述：天蓬元帥三頭六臂，赤髮，緋衣，赤甲，跣足；左一手結天蓬印，右一手撼帝鍾；又左一手執斧鉞，右一手結印擎七星；左一手提索，右一手仗劍，領兵吏三十六萬騎……從空降壇……。陳啟村的〈天蓬大元帥〉即依道教書籍所述，鉅細靡遺雕刻出三頭六臂之威容，唯一與書載不同之處為天蓬大元帥本是「跣足」（赤腳），但陳啟村恐因顧及整體神威造型，所以為其塑鞋。此作依書載考證而雕，無論是豬臉人身，斧鉞、仗劍、提索、撼帝鍾……無一不精微，顛覆了豬八戒色眯眯的刻板印象。

雕刻、繪畫常見的「十八羅漢」，在佛教發源地印度，其實最早是由十六羅漢衍生而來。根據史料，佛陀臨涅槃時，所囑咐到世間弘揚佛法、利益眾生的是十六羅漢，到唐朝以後才添加兩位尊者，湊成了十八羅漢的吉數。不過，民間傳頌的十八羅漢亦有二個版本，稱號與法像截然不同。

陳啟村根據藏傳佛教之羅漢本像雕刻的〈巴沽拉尊者〉，面相慈善，目朝左視，身著敞袖僧衣，雙手捧著一隻「吐寶鼠」，雙腿跏趺軟墩之上。根據藏傳佛教所本，尊者手中捧著的「吐寶鼠」，表示能施所化眾生佛之福慧，能見、摸此吐寶鼠，可增善慧之慈悲心，可獲五妙欲之福慧成果。陳啟村更將此作上金色，隱喻尊者具有招財之能量。神像與人像最大的差異在於面容神韻，此作彷彿以真人雕刻而成，慈悲的面容極具親切感。

陳啟村的作品也經常充滿了細膩刻畫的生活細節。〈新衣〉的模特兒是陳啟村的女兒，創作時，他翻出女兒當年的照片、找出她的童昔舊衣，刻畫出女兒穿上新

2

3

4

• 陳啟村：臺南市中西區西賢一街98號

- 1- 〈天蓬大元帥〉依書載考證而雕，顛覆了豬八戒色眯眯的刻板印象。
- 2- 根據藏傳佛教之羅漢本像雕刻出的〈巴法拉尊者〉
- 3- 〈新衣〉刻畫出小女孩稚氣靦腆，既欣喜又害羞的神韻。
- 4- 〈勞動者〉以真人為模特兒，展現出勞動的力與美。

衣時稚氣靦腆、既欣喜又害羞的神韻。某日，兩個侄子盡性玩樂時，陳啟村看到孩子純稚、無憂的面容，就拿起相機按下快門，抓住兩人的動作與神韻，進而成就了作品〈看我跳〉。沈穩紅褐色的樟木生動雕琢出低著頭當「跳箱」的孩童姿態與肌理，尤其跳者雙手搭住彎腰者張開雙腿奮力俯衝的姿勢更顯精彩，將臉部專注的神韻及四肢之肌力表達得絲絲入扣。

〈勞動者〉則是陳啟村看到剷鹽者在工作時展現肌力的感動，及片刻休憩時的放鬆神情，因此，請「勞動者」充當模特兒完成的作品。作品中拿著鐵鍬剷鹽的男子，著短褲、打著赤膊，結實的六塊肌展現陽剛之氣，放下剷子暫時喘一口氣做片刻休息，儘管以勞力、汗水謀生，臉上卻洋溢著滿足之神韻，或許也是作家在展現力與美之餘，隱喻樂在其中的豁達人生觀吧！

用木頭刻寫原住民文化的木雕家林新義

林新義

木雕·臺東縣達仁鄉

三面環山，面臨太平洋的臺東縣達仁鄉，地處臺灣東部最南端的山林中，猶如遺世獨立的山中聚落，排灣族工藝家林新義出生於此，及長到平地工作二十餘年後，再度回歸山林創作。

林新義居住的部落，廣大的山林只有五百位居民，早期族人多半靠種瓊麻、香茅、伐木、墾荒種植小米、芋頭及早稻維生，生活完全建立在自給自足上。不過，孩子畢竟是孩子，幫忙工作之餘，在山上無聊時，林新義就找木材或竹子，拿著刀子上頭刻畫作成童玩，或在泥地上畫圖說故事，練就靈活手藝，更認識原始森林中各類木材，雕刻、繪畫成為山野生活的童年樂趣。

為了營生，父親在農耕、墾荒之餘，在聚落開設唯一的雜貨店，「我們下山到臺九線補貨得坐上兩個小時的牛車，來回四個多小時，村民沒錢購物時用賒帳，最後都用『換工』的方式做抵銷」，這裡保存了早期農業社會，人與人之間的溫情與互助。

11歲那一年，林新義隻身離家到花蓮求學，後來又就讀屏東農校畜牧科。上課時，他一面聽老師講解剖學，一面隨手拿起筆畫家畜、家禽為樂，奠下素描的基礎。等待入伍前夕，民政廳恰巧舉辦木雕訓練班，他趁隙報考學習木雕，未料木雕就此成為謀生的技能與人生的志趣。

1972年，林新義到國立臺灣工藝研究所進修雕刻藝術，當時的教師係擅於神佛人物雕刻的洪紹云老師，以第一名結業的林新義，為更精進雕藝，旋即投入其門下。「當時日本的訂單多，刻的多數是福神（臺灣稱財神爺）或觀音、釋迦摩尼佛等」，為求品質一致，接單的工廠多半要求師傅以分工方式進行，神佛臉部只有最資深的師傅才有資格處理。為求全套功夫，林新義轉進

布袋戲偶大師許獻章門下，學習人物的臉部雕刻，因為工作認真且為人忠厚，最後許獻章將女兒許配給林新義，這個來自臺灣東部最南端的「山頂囝仔」成了草屯女婿。

跟著岳父許獻章做了十年，老丈人因為歲數大了不再從事雕刻，適巧三義木雕博物館成立，林新義於是將工作觸角伸展至三義、通霄一帶，並由生活工藝製作逐步轉向創作。心念一轉後，他開始思索如何跳脫制式的刀工。「雕刻佛像用刀很制式，釋迦摩尼佛、觀音菩薩或財神爺都有一定的法像，你得照著以前人做的樣式刻，不像不行耶……，可是創作不能這樣作呀！」林新義說。

創作者最大的掙扎是，創作出的作品若無人問津，又家無恆產，時日一久，可能面對的是三餐不繼、無品質而言的生活。林新義最初也以現實為重，靠老技藝維生，工作之餘再從事創作。經過兩年的摸索，他發現多數的原住民雕刻皆以粗獷為取向，於是林新義反其道而行，用精雕細琢的寫實功力挑戰自我，終於成為原住民雕刻唯一走寫實路線的創作者，且獲獎無數。

林新義用雕刻寫下原住民的文化與歷史，排灣族的傳說、百步蛇傳人、山豬王，因久居苗栗而熟知的南庄賽夏族矮靈祭，泰雅族紋面，蘭嶼達悟族的彩舟等，在在成為他刀下的作品。

傳說排灣族由百步蛇孕育而生，故排灣族人自稱為百步蛇的傳人。在林新義的〈百步蛇傳人〉中，百步蛇纏繞人身挺仰而上，除顯出其至高無上的尊貴之姿外，更有著用身軀護衛子民的庇佑之意，此作的人物包含了長者、男子、女人、孩子，彰顯族人的繁衍，有承先啟後之意；值得一提的是，排灣族屬母系社會，林新義刻意以正面呈現女人，且細膩雕刻臉部表情，溫柔的眼睛是視覺的落點，同時也透露出堅毅的神韻，深刻表述女人溫柔與剛毅兼具的特色。

〈紋面天使〉則以泰雅族的織布為背景，呈現五位男女不同的紋面特色與神韻。最上者是額、頰、頤均布滿紋樣的耆老，第二位女性則額首、雙頰與頤皆有紋，接下的男子有單一直條的額紋與頤紋或額直、頤弧、頰紋混搭，最奇特者莫過於最底層的婦女，額上的十字紋，一臉的肅穆透出哀戚、憂傷之情，似乎哀嘆紋面文化之消逝矣！對此，林新義不否認確有此刻意安排，他用天使的雙翼為底座，陳述紋面國寶即將消失。

「原住民沒有文字，文化傳承只能靠口述，但是孩子們長大後都到外地求學、工作，時間一久，原住民文化就漸漸流失了，非常可惜！」從〈兄弟〉中鼓圓著肚子的兩兄弟，到〈吸煙老人〉中擣弄菸絲的老人神韻，林新義藉著刻畫原住民的生活細節，盡其傳承之力。🌿

1 2
3 4

• 林新義：臺東縣達仁鄉新化村新化路42號

- 1-〈百步蛇傳人〉以寫實方式刻畫百步蛇傳人的承先啓後
- 2-〈紋面天使〉呈現五位泰雅族男女不同的紋面特色與神韻
- 3-〈吸菸老人〉從菸管、菸斗到擣煙絲的動作皆一體成型。
- 4-〈兄弟〉中舂小米和旱稻的兄弟，為舊時農業社會的生活縮影。

雕出佛像莊嚴神態的木雕家張文議

張文議

Chang Wen-yi

木雕·雲林縣斗六市

家住南投竹山的張文議，因為取材方便，自幼即常拿著小刀在竹子上刻畫，「你那麼愛刻，乾脆去給姑丈當徒弟學木雕，有藝在身不怕沒飯吃。」母親每每看他在刻畫竹子時總這麼說，果真，國小一畢業就送他到苑裡姑父處學雕刻。

60、70年代是臺灣木雕外銷日本的極盛時期，當時工廠輸出日本的觀世音菩薩市占率超過三成，日本人講究精細作工，也奠下張文議的細工夫。1978年臺日斷交，收藏臺灣工藝品的熱潮隨之降溫，張文議遂逐步專攻佛、道神像。兩岸開放後，大陸的工資和木材皆便宜，其低價策略衝擊了臺灣的雕刻市場，許多木雕師見市場凋零，紛紛轉行，剩下少數執著於木雕工藝者，張文議即是其中之一。木雕市場的危機反而促使他朝創作之路邁進。

個頭不高的張文議，曾以紅檜刻過重達一千公斤的觀世音菩薩和地母娘娘。問他何以辦到？不擅言詞的他說：「我用『天車』拿著電鋸、鑿刀慢慢先雕出型，兒子再幫忙一些細節……。」紅檜木質堅硬纖維細柔有彈性，持久耐朽，且因內含油質，具有良好的防潮、防腐之特點，在雕刻或建築、裝潢上被視為上等材料。但檜木已被列於保護樹種，如何取得呢？張文議面露得意之色說：「我雕刻喜歡用臺灣的紅檜或牛樟，二十幾年前，我花了上千萬元買木材，現在木材貴，這個投資遠比我買房子划算。」不僅買下檜木，當時張文議也獨具慧眼地買下了大批樹瘤，成為現今創作的瑰寶，他直呼樹瘤的美如同未被琢磨的璞玉，不起眼的外表經過巧心雕琢後，瞬間即成為與眾不同的藝術極品。

檜木歷久不失的芬多精，是許多藏家把玩、聞香的收藏珍品，加之樹瘤經拋光會呈現「釘花」、「鳳尾

花」、「捲絲」、「螺旋」等令人嘆為觀止的美麗且神祕的紋路，即使是一般外行人，也會因其絢麗而驚訝造物之神奇，故形成市場供不應求之況。在〈黑松寶瓶——雪松寶瓶〉中，張文議依型取材雕刻，刻意保留部分的樹瘤外皮，兩只寶瓶同屬檜木樹瘤中的釘花紋系列，但是右邊的瓶身花紋更為細緻綿密，仿如一幅畫。〈檜木寶瓶——木紋之舞〉則在經過拋光處理後呈現曼妙、流動的紋理，使一幅飄渺的山水氤氳充塞眼前；而欣賞之餘，打開瓶蓋，其中散發出可以消除疲勞，緩解情緒壓力的芬多精，可謂一舉兩得！

據說水月觀音是唐代知名畫家周昉依《華嚴經》〈入法界品〉中描述觀世音菩薩在南海普陀山說法揚道所描繪出。歷代所作水月觀音通常坐在岩石或蓮花座上，觀看水中之月，以水中之月來比喻佛法色空的意蘊。張文議所作之〈水月觀音〉頭戴寶冠，身穿華麗衣裳，佩珠寶璎珞，手作蓮花指、腳踏蓮花，悠然自在而坐，法相莊嚴中帶著柔美。無論寶冠、珠寶、璎珞、衣飾還是姿態，莫不精緻細膩如實體，圓潤的體態傳襲自唐代的美感，堪稱上乘之作。同樣源出《華嚴經》的〈盧遮那佛〉則係仿大阪東大願寺神像，以牛樟刻就而成。端坐在蓮花座上的佛像，右手半舉，掌心朝外，在佛教稱之為「施無畏印」，象徵布施給眾生，其左手垂於膝前，掌心向上，稱為「願印」，意喻施與善信願望能成，佛陀以手勢表達對眾生的慈悲，該作品法像莊嚴，慈悲的神韻令人望之心生安定、平安感。張文議數十年的佛像雕刻功力，在這兩件作品中表露無遺。

除了佛經典故之外，民俗故事也為張文議的常用題材。如他的〈李鐵拐〉即借用了民間耳熟能詳的「八仙過海」中〈李鐵拐〉的神態。一手持壺就口，一手緊握拐杖，項上的佛珠，背上的扇子，葫蘆的水滔滔不絕湧出，化作滾滾江水流向大海，張文議鉅細靡遺刻畫李鐵拐，交代出他因一腳瘸故而不著鞋，但卻不損其「看破」肉身之缺陷，一派輕鬆、神色自若地將雙腳不拘交叉，席地而坐，大口飲茶的模樣。以檜木雕就的〈武聖關公〉則沿襲被歷代帝王奉為「義炳乾坤」、「萬世人極」，神格化了的關聖帝君，頭戴王冠，身穿龍袍，腳踩虎貔，橫眉鳳眼，長髯及胸，雙手握拳，神韻威凜，十足彰顯武聖之神勇威武、浩氣凜然之性格。

今年已經61歲的張文議，視雕刻為終身志業，蹲下去雕刻總是一刻數鐘頭，一天工作達十餘小時，問他為什麼這麼打拼？他會笑著對你說：「能夠做自己有興趣的工作，怎麼會感到累呢？那是一種幸福！」

1

2

3

5

4

• 張文議：雲林縣斗六市文彬街1號

- 1-〈黑松寶瓶——雪松寶瓶〉刻意保留了部分的樹瘤外皮，呈現作品不同的肌理。
- 2-〈檜木寶瓶——木紋之舞〉經過拋光處理，呈現曼妙、流動的木頭紋裡。
- 3-〈李鐵拐〉刻畫出佛家超越一切物相的境界
- 4-〈水月觀音〉圓潤的體態傳襲自唐代的美感，堪稱上乘之作。
- 5-〈歡喜財神〉描繪廣受民間歡迎、造型喜氣的財神。

巧妙融合傳統與現代的木雕家曾安國

Tseng An-guo
曾安國

木雕・苗栗縣三義鄉

天生我材必有用，史蒂芬・史匹柏唸書時功課不佳，但進入電影世界，卻成為當今好萊塢電影的代名詞，以及片商眼中的搖錢樹。2007年以〈天地水露〉獲得國家工藝獎傳統工藝組一等獎，更受邀遠赴德國展現技藝的曾安國，就因「自知之明」，為自己打造了藝術創作之路。

多數的藝術創作者都有顆靈動活躍的右腦，他們擅於以圖像進行思考，繪畫帶來掌聲，學科卻往往不盡人意。從小就展現美術天分的曾安國坦率地說：「我從小美勞成績很好，常比賽得獎，但是書就是唸不來。」國中畢業後，決定不再升學的他，某日看到電視介紹苗栗三義的木雕，當下即生起學木雕之念，翌日即要求哥哥帶他到三義拜師。於是，甚少出遠門的兄弟倆到人生地不熟的三義，一家家拜問是否願意收學徒。當時臺灣的木雕業已漸顯疲態，許多店家師傅都說：「雕刻已經是黃昏行業，學這個沒路用啦！沒出脫呀！」木雕師傅們紛紛勸他改學其他技藝。

儘管木雕師傅們吐露真言，規勸莫進已漸式微的木雕業，但是學藝心意已堅的曾安國依然不氣餒，一家家問下去。一心向藝的純樸，打動了東大木雕廠的老闆歐振雄，雖然素昧平生，他仍留下了曾安國，更答應要為他尋求願收學徒的師傅。那一年，曾安國16歲，迄今他仍以「恩人」感念歐振雄的收容與轉介學藝。

幾天後，歐振雄介紹他到一位雕刻家那裡學習，但對方個性比較木訥，只拿了把雕刻刀給曾安國，要他自行找木頭刻，「沒有人教我，沒頭緒要刻什麼，覺得很無趣」，曾安國回憶當時說道。適巧歐振雄前往探視，得知狀況後，又轉介他至以佛雕為主的曾銘俊處學習。

彼時當學徒相當嚴苛，曾安國說：「以前當菜鳥時

要從學磨刀開始，由於技巧不純熟，不時『刀還沒磨著卻先磨到肉』，常被磨刀石磨到快出血了才知道痛。」學徒生涯中，令他記憶最深刻的莫過於雕刻佛陀頂上之肉髻，那一顆顆代表福慧、圓滿之螺髮，他得一刀刀雕琢，大小、分寸都得拿捏得當。不過當年視為畏途的過程，如今想來卻是「耐心」的養成與基本功的扎根。

當年，三義佛像多數銷往日本，日本客戶喜歡規格化，通常會要求同一批訂單的佛像都由同一名師傅「開臉」，木雕行老闆為了方便量產與品質管控，更防守徒弟羽翼豐滿後同行相競，因此當時皆採行分工作業，徒弟只做螺髮、髮器與修胚，佛像的粗胚與臉部的「開光」悉數由老師傅操刀。修胚講究線條的流暢與俐落的刀法，是木雕技藝的入門功。不過，曾安國不甘只當個「半調子」，他四處打聽何處可學「開胚」，最後落腳在通霄，將近一年勤奮習粗胚技巧，旋即又邁向佛像「開光」之路，因為佛像最難刻之處在於臉部，刻不出肅穆神韻，就成了人像。他得悉當時臺北最大的佛像店有位張高彬師傅願傳開光功夫，於是他拜於門下，最後終於完成全套的佛雕功夫。

曾安國早年以細膩之刀法雕刻媽祖神像，更突破傳統以清瘦秀麗的仕女像表現觀音的面容，使人耳目一新，打出知名度。他曾以佛像作品參加三義木雕博物館的比賽，不過，「刻得再漂亮也沒辦法得獎，所以我開始從傳統轉型」。1999年他以蘭花作品再度參賽，終於拿下第二名的佳績，次年更掄得首獎；2005、2006年，先後獲得裕隆木雕創新獎第三名、第二名之殊榮；2007年更代表臺灣，首度獲德國薩克森邦安娜堡布霍茲縣與該邦鄂茲山木雕協會共同舉辦的「國際木雕藝術節」之邀，遠渡重洋與世界五大洲木雕菁英好手競技。該藝術節以「巨大」為創作方向，請藝術家揮發創意。曾安國巧妙地將座椅與蘭花共構，創作出〈自在〉。他表示，座椅是生活的實用品，也是人生旅途的一個休憩之處，更具等候的專注性，像深山幽谷的蘭花一般，寧靜不焦躁地向世人展開安然之美……。該作品被典藏於德國。

〈生命〉則是曾安國參加2006年裕隆木雕獎的獲獎作品，創意來自泰安觀止溫泉會館的廁所的便池造型。將臺灣檫木雕成橢圓形，一端經拋光處理後，木質呈顯自然漸層的V型紋理，另一端則在切面雕上唇瓣如袋狀的「拖鞋蘭」，為彰顯花的主體性，曾安國刻意鏤雕中國傳統窗花，使其視覺更具立體美感。

曾安國的作品經常出現橄欖造型，讓人聯想到種籽（生命的繁衍）與力量（堅韌的鬥志）。在這其中，他又將傳統紋樣和現代線條予以結合，使得他的作品成為文化韻味、自然意趣和個人才賦的交織表現。

1

2

3

4

5

• 曾安國：苗栗縣三義鄉勝興村20份256號

- 1- 〈貴妃香舞〉以菱形堆疊出立體視覺，並施以沐銀塗作，展現金屬的光亮。
- 2- 〈生命〉是曾安國獲2006年裕隆木雕創新獎銀質獎的作品。
- 3- 〈平衡〉以101大樓為創意來源，其以圓代表陰陽、圓融，將木質處理成如金屬之肌理。
- 4- 〈風流〉以或直或橫的波浪紋創造出時尚的效果
- 5- 2006年第六屆「國家工藝獎」的入選作品〈春蘭〉

用木頭表達海上人生的木雕家許萬利

Xu Wan-li
許萬利

木雕·屏東縣東港鎮

黑鮪魚、櫻花蝦、油魚子是東港三寶，品嚐美味的外地人，很難想像這些美味是漁夫與海搏鬥的成果。東港土生土長的許萬利，祖父、父親都是漁夫，但國小五年級坐著竹筏隨父親出海時，他卻吐得天旋地轉，父親對他說：「討海人如風中燭，什麼時候要熄火，完全掌握在老天爺手裡，去學一技之長都比討海有保障……」

國中畢業後，許萬利在舅舅的引薦下，投入臺南雕刻老師傅吳炳昌門下學藝。出師後，因對東港廟宇內精巧的藝品讚賞不已，回故鄉後再與鹽埔雕刻名師蔡明海繼續鑽研，至23歲自立門戶。

1997年，許萬利與朋友到大陸泉州從事廟宇工程，但隨著廟宇建築的式微，在工藝家蔡明海與曾文章的建議下，開始轉型創作。「要創作什麼？」這個問號讓許萬利深思頗久。最後，他從自己的故鄉東港起步，以創作「記錄」討海人的生活，除了自己童年的經驗及回憶外，更匯集許多耆老們心中深處的記憶，一刀一痕展現出濃郁的鄉情。

為了讓作品寫實、生動，許萬利花費相當多的時間與精神，仔細觀察、研究漁村長輩的神情、動作及穿著，為漁鄉文化意象注入新生命。例如，討海人滿載而歸時興高采烈，遇梅雨、颱風不能出海時則望天興嘆，愁容滿面，討海人的文化、歷史、心境……成為許萬利作品的展現來源。

有一句臺灣俗諺：「囡仔人有天無日頭」，意指孩童的天真不識愁滋味。〈天時〉即讓人心中浮現這句俗諺。手夾著煙的父親，倚在竹筏旁深蹙眉頭，下垂的嘴角，直望即感受心中之愁苦；打著赤膊，翹著二郎腿的阿公則仰頭望天，有著看天吃飯的無奈；相對於此，坐在竹筏上的小孩卻沉浸於舔冰棒的幸福滋味中。許萬利

用雕刻寫下兒時祖父與父親打海人的愁苦。

漁人力搏波濤的海上生活，則可從〈鰲魚郎〉、〈討鐘網〉等與臺灣的捕魚生態息息相關的作品中看出。「鰲魚」是傳承已久的漁獵法之一，據說於日據時代傳入臺灣，經本島漁人改良，成為獵旗魚、鬼頭刀、鯊魚、魷魚等大型魚類之技法。鰲魚必須配合對的時間和潮汐，且鰲手必須以極佳的眼力逡巡海上魚蹤，一旦發現目標就得站在「頭架」上，使出快、狠、準的力道，將三叉魚鰲朝目標擲出。這些靠著一波一浪與大海、大魚搏鬥而來的能耐與經驗，一代傳一代，累積出臺灣的獵魚文化。

在許萬利以寫實手法雕刻的〈鰲魚郎〉中，站在鰲魚台上彎身雙手持三叉魚鰲獵魚的姿態，令人觀之生畏，因為在滔滔大浪中，在行進中的漁船上，跟大型、迅速與長矛嘴吻的魚類搏鬥，稍一不慎就可能葬命深海，加上特殊造型的鰲魚船，海中掙脫鰲叉亂竄的旗魚、鬼頭刀等，許萬利以雕刻刀刻畫討海人與大海搏鬥的宿命與文化傳承。

「討鐘網」則又稱「搖鐘網」，是臺灣沿岸的捕魚方式之一，通常是兩、三艘竹筏以網相繫互相靠攏出海，發現魚群時即要出發，因每日之潮汐時間不定，三更半夜出海是家常便飯，為號集出海伙伴，故以搖鐘做約定，每聞鐘響，大家即集合啟程。許萬利的〈討鐘網——進水〉以極具象之手法，雕刻出用力搖槳、推進，及袒胸露腹的討海人忙中偷閒抽菸等船上作業情景，讓人體認討海人坦然面對的宿命與豁達。

竹筏是討海人的謀生工具之一，製作竹筏也是一門專業技術，通常以麻竹或刺竹經過層層的處理與通力合作始成。〈刨竹、熨竹〉即呈現了竹筏製作的過程。老、中、青沿著竹子一字排開，熨竹、刨竹、修作細節等，各司其職，婦人則以火熨烤竹子使其彎曲，童子在一旁托頭觀看。和〈天時〉一樣，這件描繪了三代合作的作品，隱含著文化傳承的意味。

每年第一尾黑鮪魚的捕獲揭開了黑鮪魚季的序幕，因此捕獲第一尾黑鮪魚的拍賣價格一公斤往往高達數千元，有「黑金」之稱。〈豐收〉即記錄了東港漁家捕獲第一尾黑鮪魚時的喜悅，作品中的小孩以欽羨的眼神仰望「黑鮪英雄」，婦人則忙不迭地以剗子剗冰往魚身保鮮。一年一度的「黑鮪魚觀光季」就從這一尾開始。

在臺灣靠創作過生活非易事，因此除了創作外，許萬利尚接廟宇工作或應邀至小琉球從事漂流木創作。此外，他也在社區大學教授木雕。他謙遜地說，自己並非科班出身，能夠從事雕刻創作與教學，尤其做文化的傳承，讓自己感覺意義非凡。

1

2

3

• 許萬利：屏東縣東港鎮鎮海里鎮海路99之5號

- 1-〈刨竹、製竹〉描繪了漁家數代同堂製作竹筏的情景
- 2-〈鏢魚郎〉刻畫討海人與大海搏鬥的宿命與文化傳承
- 3-〈豐收〉記錄了東港漁家捕獲第一尾黑鮪時的喜悅
- 4-〈討鐘網——進水〉取材自臺灣沿岸的一種捕魚方式

4

刻出排灣族文化美感的木雕家莊太吉

Zhuang Tai-ji 莊太吉

木雕·屏東縣來義鄉

「不要害怕，大膽刻下去！」這是莊太吉教導學生常說的一句話。這一句話也是他無師自通，一腳踏入木雕藝術時所秉持的態度。

從小愛玩積木的莊太吉對木頭有一份莫名的親切感，雙手在積木上能變出百種花樣，卻沒任何人發現他與生俱來的天賦。沒讀多少書即到建築工地四處作鐵工賺錢維持生計的他，19歲結婚，很快就當了父親。為了養兒育女，他利用工作之餘自我摸索看工程圖，學著如何算材料，後來便從打工族晉升為包工程的下游建商。在建築工地謀生十二年，隨著四個孩子陸續出生，生活壓力隨之加重，莊太吉內心的聲音告訴他：「這種靠體力的工作不能長久，你要改變！你要改變！」

在聲音的指引下，孩子也日漸長大後，排灣族出身的莊太吉重拾深埋心底的兒時興趣——木頭。他開始摸索木雕，憑著小時候看族人雕刻的印象，想到什麼就動手作。初始，因不了解木頭的「性子」，他屢遭挫折，卻也從中逐漸了解木質的特性，後來愈作愈得心應手。1997年，莊太吉參加屏東縣政府舉辦的「臺灣省原住民木雕技藝競賽」獲入選，2000年更獲「優選」佳績，自此打開他在木雕藝術領域的知名度，他也開始在部落、學校等單位開班授徒，將雕刻藝術傳承給下一代。

「許多部落的孩子都不怎麼懂原住民文化了，我的雕刻可以幫助他們了解自己祖先的文化。」莊太吉的作品最大的特點之一，就是將排灣族的美學融入生活用品中，使傳統與現代、文化與生活得以逐步靠近。

相傳百步蛇是排灣族的祖先，具有至高無上的尊貴地位，依據傳說，百步蛇年長到一定時間，會逐漸進化，長出羽毛，最後成為會飛行的大猛禽「熊鷹」（赫氏角鷹），熊鷹羽毛上的八個三角形斑點，就是百步

蛇演化的象徵，而熊鷹羽毛也成了貴族（頭目）和英雄的象徵。莊太吉用象徵貴族的羽毛串接一個愛心，以排灣族的三寶之一——琉璃作妝點，一體成型製作出的〈創意毛筆架〉，用自創的線條，結合生活用品與裝置，形塑出了排灣族藝術的新意象。〈創意時鐘〉也以貴族為造型主體，頭上裝飾著象徵勇士的山豬牙、排灣族慣用的菱形紋圖騰，並以百步蛇雙頭環繞，讓生活用品與雕刻藝術結合。色彩上，此作以原木與上彩做雙重呈現，右邊的雕刻以紅、黃色搭上原木，時鐘則以白色顯現，綜合強烈的色調；左邊則以原木呈顯，時鐘反向點綴排灣族圖騰中常見的紅、黃、白、綠、黑等顏色，藉此凸顯視點。

另一件〈創意時鐘〉則以陶甕竄伸出的百步蛇為布局，簡潔、大器的幾何圖形襯飾於甕身，如舞躍的蛇身曼妙婉轉朝向如「太陽」的鐘體，使得時鐘頓時成了美麗的焦點。莊太吉表示，以上作品都是一體成型，且因深具原住民特色，廣獲消費者之青睞，目前皆研發出縮短製成的作法，達到量化的標準作業。

排灣族善於建蓋石板屋，但是，許多排灣族的後代已不知老祖宗如何將一片片石板砌成一座屋舍，莊太吉於是創作〈神屋〉，宣揚老祖宗的智慧。屋舍兩旁的老樹，屋頂上的太陽、壁上的陶甕、勇士，在在表現出排灣族的信仰與文化，尤其將木質雕刻處理如同石板屋之色調，令人彷彿進入冬暖夏涼的石板屋中。

而在〈勇士與公主〉中，勇士頭插著雄鷹羽毛及象徵勇猛、聖潔的百合花，頸上掛著山豬牙與琉璃珠，腰間配戴短刀，手持長矛，一副雄赳赳氣昂昂之態；公主則亦頭插羽毛為飾，頸掛琉璃珠，身著排灣族傳統服飾，雙手交叉，神態端莊、矜持，作品整體在粗獷中有著細膩之表現。莊太吉透過作品讓後代子孫了解祖先的傳統衣著。

〈貴族嫁妝〉從椅凳的到珠寶盒、鏡緣都做了細緻的雕鏤，使人坐在充滿原住民風采的梳妝台前攬鏡裝扮，感覺文化的滋養無形中就會從心底漾出柔美的心境。值得一提的是，該作品的桌子可以三百六十度輪轉，早上梳妝時是鏡子，不用時迴轉則成了全然的藝術品。這也是莊太吉的創意傑作。用櫟木雕就的椅子則用人形、百步蛇與菱形紋混搭而成，意表祖靈、頭目之崇高地位。

19歲結婚，50餘歲就已是六個孫子的阿公，他最大的心願就是傳承排灣族文化。固定時間到來義國小教導雕刻的他，看到小朋友很認真地學習時總說：看到小朋友們對自己的文化感興趣，能夠接受、認同、並尊重它，就覺得很高興，那是人生最大的快樂！

1

3

2

• 莊太吉：屏東縣來義鄉來義村8鄰61之1號

- 1- 用櫟木雕成、覆以排灣族貴族紋樣的〈貴族嫁妝〉梳妝台。
- 2- 用象徵貴族的羽毛串接成一個心型吊架的〈創意毛筆架〉。
- 3- 狀如蜿蜒頂日的百步蛇的〈創意時鐘〉
- 4- 〈神屋〉呈現排灣族石板屋的模樣，意在宣揚老祖宗的智慧。

4

雕出家鄉生活細節的工藝家施金福

Shi Jin-fu
施金福

木雕·彰化縣鹿港鎮

俗話說：窮人孩子早當家。出生在鹿港的施金福，父親在一次出海中不幸喪生，自幼靠著母親種菜維持生計。「福仔！你雖然考上省立的高中，但是咱家無法度呼你讀冊呀！畢業你看要做黑手還是竹器、木雕，自己選一樣囉！」母親一邊挑菜一邊對著寫功課的孩子說。

鹿港以廟宇古蹟聞名，無論龍山寺或天后宮、新祖宮、文祠、武廟，皆建蓋於清朝，隨處可見雕樑畫棟。出生在天后宮（鹿港居民俗稱「媽祖宮」）附近的施金福，幼時不時在廟口玩耍，看老師傅雕刻，當母親問他時，答案不假思索地飛奔而出——「我要學木雕」，只因施金福喜歡美術、雕塑，覺得三者之間，木雕比較具有藝術氣息。

17歲那一年，經母親奔走，施金福入門拜鹿港名師尤金水學藝，當初因為內銷需求旺盛，學藝時多半以刻神像、神龕、神轎、廟花堵為主，偶爾也作家具。除與師傅學藝外，他亦經常到鹿港天后宮後殿看老師傅雕神像，學習不同的雕作技巧。當時一般人學藝得三年四個月才能出師，天生的資質加上後天的努力，手藝精湛的他僅學一年，就經師傅核准提早出師。

為了增強自己的技藝功力，替家中多分擔家計，施金福出師後又與三哥學做日本欄間雕刻（日本屋舍雕飾，俗稱欄仔堵），看一下就知道如何下手。當時，師傅一日的工資最多是一百元，為了多賺點錢，施金福像個拼命三郎，日以繼夜工作，一天可賺進四百五十元，細緻的手藝加上準時交貨，為他打出了名聲。

辛勤、打拼十餘年，30歲那一年，施金福自立門戶。他說：「以前是為了生活在雕刻，中年的時候就想，該為自己的興趣、為藝術好好發揮了，總不能為生活刻一輩子吧！」施金福以鹿港特有的海口腔說著。不

過，現實生活還是得顧，他不願因參與包工程殺低價格以求，但當別人包下大量工程卻無法如期交貨時，大家總會下包給施金福做，因手藝精湛，往往博得客戶之青睞，工作也就絡繹不絕而至。

神像係受信徒膜拜之用，因此在雕刻上具有特定的比例與神韻。一般而言，立姿時之頭身比例為1:7；坐姿則為1:5，蹲姿1:3；文人眼為魚目，武將為鷹眼，不過，同屬武將的元帥在傳統雕刻卻以虎眼顯其英勇；女人與關公都是鳳眼，問其關公何以用鳳眼做表現，施金福用鹿港人特有的柔軟語調說：「嘸知囉！這傳下來就是這樣囉！我也不知緣故。」

施金福雕刻神像的功力，在〈觀音〉此作中表露無遺。〈觀音〉取腳踏蓮花，雙手合十的觀世音菩薩造型，再以縷空變形的方式，給予雕像有別於肅穆神態的表現。作品中的觀音具圓形身軀，三朵蓮花錯落身畔，表示離垢清靜之佛性。

在神像之外，施金福也經常以生活所見所聞為創作主題。海鮮是鹿港的特色之一，施金福在耗費三個月完成的〈風〉中，以臺灣如蕃薯的地理結構為造型，內雕海豚、墨魚、海星、海鰻、鯛魚等四十餘種海鮮，在有限的空間中塑造出大海豐饒的景象，栩栩如生。

廟口老人對弈的場景也是施金福生活所見，一條長板凳，兩個老人，雖以下棋消磨時間，但面對一盤棋局仍是絞盡腦汁捉對廝殺，舉棋非得三思而行不可。〈沉思〉左邊的老人右手托頷正在移動棋子，右邊的老人翹起二郎腿，左手扣著小腿，右手放在太陽穴處，苦思棋局對應之策，施金福細微地雕鑿出老人對弈的專注神情。細膩鑿出的髮絲，也讓作品更顯生動。

沉思的神態出現在少女那裡，則是另一番樣貌。施金福的〈思想〉描繪一個坐在圓板上的少女托腮沉思之貌。施金福表示，這件作品中的女孩正想著望自己的婚姻與未來，女孩背後如屏風的原木上，所雕出的兩對互望的男女，其女性都是少女，她正在思考要選擇有錢、有名望的男人或英俊卻肯打拼的窮小子。這件作品細膩表達出了女人對人生的思考。

為鼠年應景而作的〈觀念〉係以人的眼睛為整體外觀造型，眼球的縷空處雕出兩隻搶元寶的老鼠，活潑又逗趣。施金福更在底座部分以墨汁擦磨出原木與墨色之層次感，利用此色澤凸顯主體。

今年60歲，從事雕刻三十七年的施金福，只要一坐下雕刻就沉溺在創作中，他很風趣地說：假若以一天八小時計算，從事雕刻的工作時間起碼有五十餘年。「有興趣就坐得住呀！不會感到累！」樂在工作是施金福最佳寫照！

1

2

3

4

• 施金福：彰化縣鹿港鎮東石里鹽埕巷臨3-34號

- 1- 〈風〉以臺灣的地理結構雕琢出四十餘種海鮮
- 2- 〈觀音〉以鏤空變形的方式，創作出不同風格的觀音雕像。
- 3- 刻出兩個老人下棋沉思狀的〈沉思〉
- 4- 〈觀念〉在人的眼睛外型內，雕出兩隻搶元寶的老鼠。