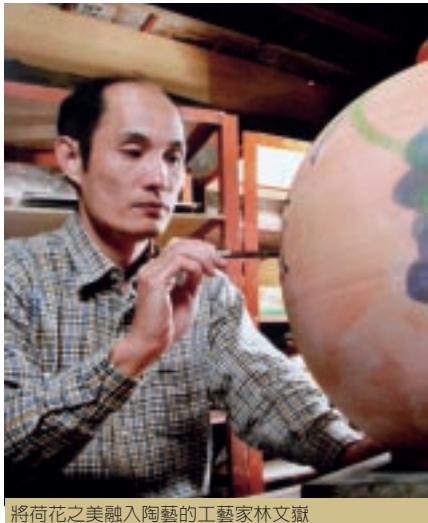

工 藝 之 家
Taiwanese Craftsman

為了肯定臺灣工藝家的卓越成就、同時增進大眾對臺灣工藝的整體認識，國立臺灣工藝研究所於2006年主辦「九十五年度臺灣工藝之家」設置計畫，並在2007年初公布48位入選的臺灣工藝家。《臺灣工藝》自27期起至32期，將以每期8名工藝家的介紹，將這48位工藝家的藝術歷程、代表作品與其特點，完整帶至讀者眼前。

採訪・撰文／林玉 Lin Yu

將荷花之美融入陶藝的工藝家林文嶽

林文嶽
Lin Wen-yue
臺灣
臺南縣
白河
鎮
墨

宋朝周邦彥的〈蘇幕遮〉一詞中吟道：「燎沈香，消溽暑，鳥雀呼晴，侵曉窺檐語。葉上初陽干宿雨。水面清圓，一一風荷舉……。」句中荷花飄逸的美姿，於閱讀時躍入眼簾，讓人似可聽見花開的聲音。現代的白荷陶坊主人——林文嶽是藝術家也是蓮農，鎮日面對一望無際的荷花，忙中有悠逸，以「泡茶等花開」的閒情逸致笑看人生。

自稱小時候念的是放牛班，功課不佳，但林文嶽的美術成績卻是班上獨一無二，畫圖於是成為挽回自尊心的一種方式，林文嶽倚靠它保有自我的價值。高中念的是美工科，受到國畫老師王紀輝的啟蒙，他一腳踏入水墨領域。後來就讀國立藝專（臺灣藝術大學前身）時，更奠下了藝術專業的態度與基底。

當一個藝術家是所有就讀藝術科系學生的夢想，畢業後林文嶽回到故鄉白河，無拘無束地過著藝術家生活，直到結婚後才體識生活的現實，於是，他向民俗藝術學陶藝，擺脫學院派的羈絆，將創作直接帶進生活。

在政府創意產業政策的推動下，1995年，以白河蓮花的地方特色結合文化的「白河蓮花季」首次舉行。這個活動給了林文嶽一展長才的機會。他借錢買衣服擺攤，在溽暑下揮汗在T恤上畫荷，穿著藝術家畫的荷

衣，讓人似乎增添了幾分風雅，於是造成搶購熱潮。林文嶽將蓮花與藝術結合，更著力推動與蓮花相關的生活藝術。他看到很多蓮蓬被丟棄在路旁，於是就拿蓮蓬熬煮成染料，並結合其他植物，暈染出圖案獨一無二的服飾。

白河蓮花季也串連了白河周遭12所學校師生，成立蓮花詩路，由學校老師指導學生作詩，再由林文嶽燒製呈現，他同時宣揚蓮花茶道，讓小朋友以泡茶習靜，再以奉茶方式導入尊師重道之精神，如今已成為白河的人文傳統。

「十八羅漢」系列陶作是林文嶽在2008年10月5日於臺北市長官邸藝文中心展出的作品之一。不過，隨性的林文嶽在創作時，並未以傳說中十八羅漢的相貌特徵為根據，而是依據自己的想像創意而作。他在作品DM上如此描述：民俗泥塑手法直接了當，沒有測量感，不用理論，是用最少的形式訴說最多的內容。

「十八羅漢」之一將泥隨意拍打之後捏塑出形貌，老者臉面表情有怡然自得狀，身體姿態則仿如打太極，釉藥也是隨意潑淋，使整體呈現自然的泥土肌理。

「十八羅漢」之二在不刻意型塑下，竟出現西方人之臉孔，該像之鼻子與嘴唇頗有美國華盛頓總統之神韻，頭部未上釉，下身則施以油滴天目釉，由於該釉含鐵量高，高溫燒下分解出三氧化二鐵時，會分解出大量氣體，於降溫過程中，氣體形成氣泡遍及釉面，因而產生特殊的金屬光澤。

「十八羅漢」之三具有達摩的濃眉大眼與大撮落腮鬍，林文嶽將泥土置於木頭上敲甩，成型後依肌理進行捏塑。此尊羅漢袒露其心，觀其型似十八羅漢中的「開心羅漢」，也就是戌博迦尊者。他以袒露其心，啟示眾生若能常保持心地的清淨，不造惡業，努力行善，自身便是佛，自心即是佛心。

視覺美感從眼進入心，使觀者在浸淫之間，通體舒暢。用彩繪完成的〈荷花茶杯〉，是在素燒完成後彩繪荷花圖案，再上一層釉，並以蓮蓬灰混和其中使其成為底色。整體嬌豔而不俗，清雅之姿顯其脫俗之美。

七、八年來，林文嶽畫了近十萬朵荷花，因對荷花

1

2

3

4

5

• 林文嶽：臺南縣白河鎮崎內里38號

- 1-「十八羅漢」之一的老者表情怡然，身體則呈打太極姿態，形體自然而具禪意。
- 2-「十八羅漢」之二的臉孔，唇鼻之間頗有美國華盛頓總統的神韻。
- 3-「十八羅漢」系列均未依傳說中的相貌特徵創作，而是依林文嶽的想像捏塑。
- 4-「十八羅漢」之三具有達摩的濃眉大眼與落腮鬍，其袒露其心，似「開心羅漢」。
- 5-〈荷花茶杯〉中紅綠相映的簡筆荷花，清雅脫俗。

熟悉，可一揮而就。林文嶽的〈荷花對碗〉描繪的荷花一朵綻放、一朵含苞待放，皆清妍秀麗，以它為日常餐碗，飲食之間，味覺加上視覺，可使人多一份用餐的雅興。

從字意來看，「泡茶等待花開」的悠閒是現實生活中最高意境的富有，此等詩意也是人生最大的享受！林文嶽的水墨畫作品上，常常就寫著「泡茶等花開」的

字樣，畫面上繪有一壺茶、兩只茶杯、幾朵荷花，並用暈染使其產生酣暢淋漓之境。林文嶽常感言道：人生無事，花開自然芳香。其愜意釋然的生活觀，令人豔羨！

孔子曰：四十而不惑。林文嶽在不惑之年深讀《論語》，體悟其中之奧義，成為入世的應用原則，也讓他在生命的沉浮中，找到了按部就班的「道」。

【工藝之家】

用茶壺之圓描摹人生的陶藝家周美智

Zhou Mei-zhi
周美智
陶藝・臺南縣新營市

海倫・凱勒十九個月大時罹患了急性腦炎，從此失去了聽覺和視覺，但靠著堅毅的意志克服障礙成為知名作家與教育家；樂聖貝多芬克服聽障，不懈創作音樂，有為者總能在黑暗中以樂觀進取的態度為自己點燈。十個月大時，因受病毒感染發高燒導致運動神經受損的周美智，同樣克服了身體的不便，用藝術點亮生命。

小學三年級之前，從一張椅子到床之間是周美智的屈身之地，過著與眾不同的童年生活。從事小學教職的母親為了讓周美智有學習機會，刻意讓她晚讀一年，好讓妹妹同讀一班，就近照應。三年級之後，她由妹妹推著輪椅上學，「小時候很羨慕同學可以跑來跑去地玩，不過，還好與妹妹在同一班，同學找她也會找我，所以，除了不能跑著玩，其他還算OK！」聲音充滿陽光的周美智說。

國小畢業後，為了尋找無障礙空間的就學環境，周美智遠從新營到彰化就讀身障特殊學校，該校特別偏向美學教育，希望藉此培養身障學生的專業能力。從小就喜歡畫畫、做手工藝品的周美智，巧藝受到老師的關注與鼓勵。「當時還小其實也不懂什麼是好或不好，但是，老師的鼓勵讓我更專注在這個領域。」

國中畢業後，周美智因緣際會進入彰化教養院學畫，當時的美術老師是室內設計師，也從事陶藝創作，她認為，作陶是所有藝術創作中最快有成就感的領域，於是建議學校開陶藝課，並敦請知名陶藝家蔡榮祐擔任顧問。周美智不受制約的創作方式讓老師驚豔，給予眾多鼓勵，掌聲讓她就此投入泥巴世界。

拉坯需要靠身體與雙手的平衡力量，為此，周美智歷經無數的學習方克服障礙。由於無力拉作大型陶藝，因此，製作過程她只得降低坯體厚度，但卻意外創造出

輕薄的風格特色。此外，她亦格外重視線條，型體則呈現飽滿之姿。

1987年，周美智在自家成立「磐創作陶坊」，以「磐」為名係希望創作之路及薪傳可以如石般穩固堅實。創作初期，她以茶壺為創作主題，一來父親喜品茗，二來，茶壺的體積輕巧也較方便創作。其創作之茶壺跳脫一般傳統，重視意象概念的傳達，頗具個人風格。「作茶壺功能性是必備的條件，因為收藏茶壺的人都很挑剔。」周美智父親是個老茶仙，茶壺一完成，他先試用當品管，就在父親的嚴格要求下，周美智不斷做修正，為了更精確掌握製壺精髓，她也成了品茗者。除茶壺的創作外，陶燈及生活器皿也是創作範疇。

周美智製壺偏愛苗栗土，她並透過篩子除去粗沙與雜質，因此，整體壺身呈現細緻之質感。生性慈悲的周美智喜歡生活中的和諧，和諧即能圓滿，〈圓滿〉的壺身幾乎是個圓，壺蓋與壺身更是緊密接合呈現一體，壺柄粗中帶細，仍是圓弧造型，整體充滿溫暖之情。對收藏茶壺者來說，是否三點成一直線是外觀上的評分要點；從壺身線條、折線、稜角上，也可以看出作者細心與否；此外壺把及壺嘴的接合處是否內外均修整平順，也都是考量重點。周美智的〈圓滿〉可謂完全符合要件。

〈圓緣〉與〈圓滿〉頗為近似，也是心求圓滿的作品。這是一隻養過的茶壺，經過茶葉日積月累的浸漬與主人之觸摸，壺身呈現咖啡色調，也因陶土吸吮茶汁的比例不同，色澤也富有層次感。

春雷初響，大地萬物甦醒，萌芽生長，宣告春天來了！這正是農民曆上二十四節氣中的「驚蟄」。據民間傳說，驚蟄的節氣神是「雷公」。相傳「雷公」是一隻大鳥，隨身拿著一支鐵鎚，就是他用鐵鎚打出隆隆的雷聲，喚醒大地萬物，人們才知道春天已經來臨了。2006年，周美智以「驚蟄」為個展主題，創作了一系列的作品。〈驚蟄〉壺型係以鳥之型態演變而來，呈現律動姿態，壺身下還作了如鼎的腳，完成鳥的意象形式，其扁中帶圓的壺身則予人細緻之觸感，民俗傳統中廟宇的飛簷與窗花也是周美智創作的題材之一。

〈舞者〉靈感是周美智取生活周遭所見而成，她以抽象表現方式，著重作品在線條的律動與姿態，其以柔美之姿揮動手部與牽動身體，彷彿看見舞者隨著各種力量與經驗，穿流於自己軀體之內的空間而舞動，帶出觀者的心靈悸動！

周美智有一顆充滿陽光的心。她的茶壺作品個個都有飽滿的形體，不僅代表著她溫潤圓順的心念，也說明了她不以身體缺陷解釋生命圓缺的人生觀。

• 周美智：臺南縣新營市太南里276-1號

- 1-取鳥之型態而來的〈驚蟄〉，具律動姿態。
- 2-〈舞者〉以抽象線條表現舞蹈的律動與姿態。
- 3-造型圓潤的〈陽光〉，於壺柄鏤空處雕出向日葵，意喻應以向陽的心面對人生。
- 4-通身呈圓弧狀的〈圓滿〉，予人溫暖之感。
- 5-〈圓緣〉是一隻養過的茶壺，經過茶葉和人手的浸潤，壺身呈現咖啡色調。

【工藝之家】

鑽研陶藝的夫妻檔工藝家張家興與吳玉玲

張家興、吳玉玲
Zhang Jia-xing & Wu Yu-ling
高雄縣美濃鎮 藝陶

「夫唱婦隨」是張家興與吳玉玲夫妻的最佳寫照，一個是美工科畢業，一個學美髮，卻因對藝術的愛好而結合，鎮日與泥為伍，生活樂陶陶！

十幾歲時，張家興就體認自己必須選一項專業深入研究，他沒有選擇繪畫或雕塑，很直接地選擇了陶藝，因為他認為陶藝很多樣化，集合了所有藝術於一身。他與吳玉玲是國中同學，兩人當時都對美術充滿興趣，因而成為談得來的朋友。兩人結婚後，張家興專注於陶藝，吳玉玲也在耳濡目染下作起陶來。十六年前，因為同學在美濃成立工作室，邀張家興共同創作，夫妻倆於是搬到具有濃厚客家文化氣息的客家村。

1998年，張家興與吳玉玲在美濃成立「興陶房」工作室，工作室的前身是一間舊鴨舍，但是，搞藝術的人總有辦法化腐朽為神奇，一段時日的整建後，它就變成了一間花木扶疏的幽靜雅舍。

學生時代的張家興如同海綿般不斷吸取陶藝知識，更敢於求新求變，因此當時以純創作品居多，歷經各種美展參賽與時間的淬礪，作品曾入選第十三屆全國美展、第一屆金陶獎，更連續三年獲高雄縣美術展前三名，榮獲永久免審展殊榮，並參與十餘次展覽。目前他將創作陶與生活陶並進，畢竟，陶器本來就用在生活上。近來，他以蓮花為題，結合純金創作出了一系列既有實用性、亦具個人精神之作品，頗獲市場迴響。

從小就寫書法的張家興習得一筆好字，他謙虛地說：「不能成為書法家，只好把書法運用在作品上。」在〈花韻行草香塔爐〉中，張家興取元曲四大家之一的

馬致遠〈天淨沙·秋思〉句書寫行草，運用高溫還原燒技法，再以金水裝飾蓮花，三度進窯燒製；為使花朵呈現立體效果，他以篆刻刀於陶上鑿出泥石之肌理，使整件作品在沉穩寧靜中呈現低調的奢華氣味。

〈蓮心茶韻壺組〉有西洋造型的壺身、圓潤飽實的壺嘴，一朵純金出水蓮花則挺立於壺身上。為了創造視覺的多層次感，張家興以刻刀作出一凹一凸的斜紋，突顯蓮花的卓然美姿，延續壺身的金，壺紐亦以同樣質材塑之，一旁的茶海亦以同調性作搭配。同屬於近期作品、型制相仿的〈蓮心行草茶罐〉，其罐身與壺蓋串連出圓融之氣度，搭以牛樟木雕刻而就的橢圓壺紐一脈相貫，為凸顯金色荷花的貴氣之姿，壺紐之木頭質感與之相呼應。張家興於繪製蓮花之前先上一層化妝土，使其呈咖啡色澤，並以篆刻刀鑿出陰陽肌理，烘托出更多層次的視覺美感。

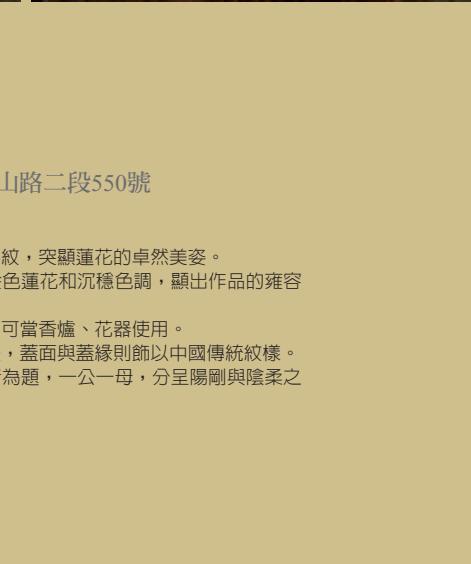
凸出，才有被看見的機會，因此，每個藝術創作者莫不竭盡心力，創造出自己獨特的技法與風格。張家興歷經多年，以相思木木灰調製出自然的釉色，使其作品呈現自然古雅之趣。〈蓮心茶罐〉以蓮花生命週期為表象，實則意喻生命的循環——生滅有時。壺紐以檜木雕出蓮蓬造型，下方鋪陳出兩條金色緣線，蓋子周邊則雕以中國圖騰紋飾，由上而下，表現出生命的生息本質，作者更藉由陶作冥思生命的真諦。

相較於張家興的細膩溫雅，半路出家的吳玉玲，其作品則呈現豪邁不拘的粗獷生命力。〈黥面燈飾〉係以早期泰雅族原住民臉上的刺青為題，一公一母。吳玉玲以第三者的角度詮釋原住民過往的文化特色，作為回溯象徵生命特質與莊嚴符號的巡禮。作品如同面具的造型，以金色流蘇、鏤空雕飾、色澤及形體的變化，表現男女的陽剛與陰柔，讓人深感參差交錯的情趣，使實用的生活陶也能具有藝術造型與意涵。

身為人妻、人母，親情自是創作的泉源。〈扶持〉是吳玉玲「親情系列」的作品之一，其抽象形體透過釉色區分出男女角色，經由流動的線條，釋放出細膩溫潤的情感，同時以重複點染的方式，強化立體花朵浮雕之厚度，整體充溢恩愛圓滿之幸福感。在可當香爐、花器使用的〈祥雲鉢〉中，則以厚實、不規則之祥雲體做為器型的表現，運用如意雲紋做金飾，別有禪意在其中。

「在美濃生活向在國外生活一樣，因為在這裡沒幾個熟人，可以很自在地創作。」美濃保守的民風及客語環境讓張家興一家人甚少與外界有頻繁的交往，儘管處於他鄉異地，但他覺得美濃的自然的大環境是絕佳的創作之地，而且有陶就不寂寞！

• 張家興、吳玉玲：高雄縣美濃鎮中山路二段550號

- 1-在〈蓮心茶韻壺組〉中，張家興以刻刀刻出斜紋，突顯蓮花的卓然美姿。
- 2-〈花韻行草香塔爐〉爐身上的行書，襯托著金色蓮花和沉穩色調，顯出作品的雍容氣度。
- 3-〈祥雲鉢〉以厚實的祥雲圖案為器型和紋樣，可當香爐、花器使用。
- 4-〈蓮心茶罐〉的特別之處在於蓮蓬造型的壺紐，蓋面與蓋緣則飾以中國傳統紋樣。
- 5-〈黥面燈飾〉以早期泰雅族原住民臉上的刺青為題，一公一母，分呈陽剛與陰柔之美。

【工藝之家】

作品融合古典與現代的陶藝家劉世平

Liu Shi-ping
劉世平

陶藝・屏東縣潮州鎮

為什麼戀上陶藝？劉世平思索半晌說：「也不知道，可心裡卻就有一股莫名的力量推著我前進，好像天生就該做這一行吧！」他很篤定地說。「或許，也想讓自己在浩瀚的時空中留下些許記憶吧！陶藝是最自然的媒材，予人最原始的悸動！它可以從遠古流傳至今。」為了證明人類來世走一遭的印記，自幼學鋼琴，及長學電子工程，劉世平放下所學，歸零！一頭栽進陶藝世界。

自幼學鋼琴，長期的浸淫讓劉世平對藝術有著莫名的偏愛。五專念的是電子工程科，雖然成績總名列前茅，卻捨不住嚮往陶藝的心，五專時即開始投入陶藝的研究。「去過陶藝教室一、兩個星期，但是那種教授方式與我的期望落差很大，所以改看書，但書本也僅限於教導製作方式，最後是完全自己實地創作，一步步累積經驗至今。」劉世平以平和的口吻說。

為了從事創作，劉世平一邊協助父親經營食品進口事業，一邊研究、勤練陶藝功力，第二個五年，他以純藝術陶藝為創作起點，初試啼聲即一鳴驚人，拿下北市美展首獎特優及臺中市大墩美展，更獲義大利、紐西蘭、葡萄牙及日本亞洲工藝展等競賽殊榮。雖然獲獎連連，劉世平卻也意識到「現實」的殘酷，畢竟純藝術創作屬小眾的收藏品，收入與創作的心力不成比例，根本不敷日常生活支出。於是，他積極思考如何將藝術融入生活，因為唯有藝術生活化，創作才能恆久走下去。

陶器是人類揮別石器時代漁獵生活的重要文化接點。從遠古流傳迄今的陶瓷，不管是碗、盤、杯、壺，或瓶、甕、缸等，皆為生活器皿。從「原創」入門，歷經十餘年的陶藝生涯後，劉世平才在實用與藝術之間取得了創作的平衡點。

常人觀賞藝術展覽是為了陶冶心性或觀摩，藝術家則各有不同的觀看角度。劉世平看展覽是為了保持自己的獨特性，避免與他人出現調性雷同的作品。他認為，創作就是要與眾不同。

喝茶是中國人的傳統，臺灣的製茶技術更是世界馳名，不過，多數臺灣人使用的茶具皆來自大陸，劉世平是以「在地茶具」做為生活陶之起點。他研究茶、咖啡，甚至與壺具搭襯的木本植物，堅持通透了解才動手作。「這樣的作才會融入情感、美感與實際的功能」，極致完美性格的劉世平如是說。

為了改變刻板印象的茶具，劉世平以鋼或木作搭配，使其呈現造型的流暢與強烈個性，並兼具出水等功能。在〈不鏽鋼提樑飾紋壺〉作品中，他運用電子工程所學之專業技能，以「蝕刻」方式於提樑刻畫葉子紋飾，呈現剛柔並濟之感覺；壺身的葉子以陽刻與陰刻顯出若隱若現、賓主相呼應的效果；壺鈕更以純金燒入，為作品在古雅中帶出炫眼的現代感。

〈木柄飾紋壺〉壺身沿用〈不鏽鋼提樑飾紋壺〉的葉飾，提樑則使用生長於臺灣中南部低海拔的榔榆木。榔榆是榆科植物中極受歡迎的臺灣鄉土樹，因其木質硬度高、蠟質優不易毀損，在臺灣三千餘種木本植物中雀屏中選成為劉世平與壺搭配的二、三種材質之一。茶壺提樑使用的榔榆是漂流木，可遇不可求。他順其形拋光接合，另一壺身以傳統古典的雲水紋簡化飾之，暗喻宇宙週而復始的更迭。陶與木頭皆予人溫潤、穩重、親和之感，此創意可謂天作之合。

咖啡是西方產物，一般皆以瓷杯盛之，西風東漸後，喝咖啡成為一種新飲品文化，甚至是時尚活動。為了賦予咖啡在地文化，劉世平深入瞭解咖啡文化、產地、品種與歷史，在〈金彩飾紋咖啡杯〉中以木為墊，陶土為杯，以金燒出的圓椎型杯把，渾實中透出低調的奢華，更滲出淡淡的禪意，使咖啡杯有了新的型態與屬於東方的生命和氣味。

運用壓印的方式，從點、線慢慢串連出三角形，看上去是幾何圖形，也是一朵朵的花，甚至更多的想像……這是〈壓印飾紋盒〉呈現的視覺效果。這件作品未上釉卻呈現雅致的色澤，劉世平表示，這是以經驗逐步累積出溫控的功力，只要稍有不慎，作品就會裂開或黏在一起。

中國的陶瓷歷史悠久，博大精深，絲路西傳時曾被視為瑰寶，無奈西風當道，陶瓷文化今不如昔，儘管如此，劉世平還是堅持以創新為己任，希望陶藝再獲世人的青睞，這是一條漫漫長路，但他認定自己註定走這條路，儘管艱辛還是無怨無悔。

1

2

3

4

• 劉世平：屏東縣潮州鎮復興路138巷10號

- 1-〈壓印飾紋盒〉在盒上壓印出花般的幾何圖形，別具雅致韻味。
- 2-〈木柄飾紋壺〉中顏色鮮明有力的提樑，為古雅的紋樣帶入了現代感。
- 3-〈不鏽鋼提樑飾紋壺〉沉穩的顏色與葉子圖紋，襯以金色壺鉗，顯出作品的渾然大器。
- 4-〈金彩飾紋咖啡杯〉運用傳統元素，為咖啡杯營造屬於東方的生命和氣味。

【工藝之家】

為排灣族琉璃珠工藝帶來新生的工藝家施秀菊

施秀菊

屏東縣三地門鄉工藝

風靡全臺的《海角七號》，電影的賣座帶動了周邊商品的熱賣，劇中女主角友子送給樂團團員每人一款琉璃珠，這些琉璃珠因具有特殊意義，正好映照著劇中人物的生命歷程和希望。臺灣工藝之家施秀菊經營的「蜻蜓雅築珠藝工作室」因而一夕間爆紅，該店的琉璃珠造成搶購潮。

臺灣各族原住民皆擁有其獨特藝術風格的琉璃珠，其中又以排灣族的琉璃珠最為出名。在排灣族文化中，琉璃珠、陶壺與青銅刀並稱「排灣三寶」，而琉璃珠又特別受到重視，因它具有家族傳承之意義，且是祭典及婚禮中不可或缺的重要角色。

施秀菊是民歌手施孝榮的姊姊，原是小學老師，但因自幼耳濡目染排灣族人對琉璃的尊崇，其富含的文化意義深植施秀菊靈魂深處。她意識到，原住民文化隨時間更迭逐漸消失，古琉璃的意義與用途已鮮為人知，於是頗具生意天分的她認為，要讓舊文化延續新生命，就必須結合部落的情感及與周遭大自然，以販賣「服務」起死回生。

1983年，她一邊教學，一邊與丈夫創立琉璃工作室，希望從原住民文化形成工藝產業。大業未成，先生卻因車禍意外喪生。施秀菊於是一肩挑起創業重擔。「我沒有預設自己要做到什麼規模，我覺得一切上帝已經為我預備好了」，篤信基督的施秀菊說。

二十餘年來，她形容自己如烏龜爬行，速度緩慢，但卻一步一腳印，踏踏實實。不僅在東臺灣打開了知名度，甚至還獲得了日本客戶的訂單。蜻蜓雅築工作室目前有三十餘位員工，悉數為部落婦女，「有這個工作室，部落婦女可以就近帶孩子、照顧家庭，增加收入，我們就像一個大家庭。《海角七號》電影上映後，我們

忙翻了，很多員工都做到凌晨才回家，休息一下子又回到工作崗位，沒有這個團隊真不知道怎麼應付突然湧進的訂單。」事實上，蜻蜓雅築提供給部落婦女的不只是份工作、一份技能，更是生存的尊嚴和生命的溫暖。

每一串琉璃珠都各有其含意。電影中，友子送給男主角阿嘉的是「勇士之珠」，施秀菊表示：勇士之珠是部落頭目對英勇戰士的讚賞，也是男人力量的符號象徵；警察勞馬因對妻子之愛戀戀不捨，他自行帶了「淚痕之珠」，友子則為他買了「孔雀之珠」，意表他堅定不移的愛情；而大大帶的「祖靈的眼睛」是保護身體健康與成長；馬拉桑的「蝶蛹之珠」表彰的是勤勞帶來財富；茂伯的「目光之珠」則顯出其獨有的光芒與尊榮。

「蜻蜓雅築」以當地文化與觀光做結合，除了有手工製作空間外，另有琉璃DIY教學與咖啡屋，施秀菊還在這裡設計出了與客人互動的琉璃款式。〈舞動生命十二篇〉即是依一年十二個月為主題設計，讓客人在DIY燒製琉璃時，可依四季、星座及生活的紀念做發揮，想像出創作的元素。〈舞動生命十二篇套裝組〉是〈舞動生命十二篇〉的組合完成品，運用的是主題行銷概念。在1200度至1400度高溫淬煉下的琉璃珠，豔麗奪目的色彩，似乎鼓動了生命的熱度，暗喻色彩繽紛才是精彩的人生。

〈圓滿琉璃桌〉則是以原住民昔日用的大鐵鍋延伸出的作品。施秀菊先畫上圖案，再將琉璃珠一一串上去，最後覆以玻璃，桌子大小足足可容納八個人，是蜻蜓雅築的鎮店之寶。作品中間豔紅如花的是太陽，它綻放光芒護祐族人，並照耀出排灣族群之美；周圍的菱形圖騰與大地色彩做互動，交織出粗獷的線條與動感，傳達出原住民樂天知命的純樸性格。

施秀菊的排灣族名字叫日夢日縵，〈日夢日縵的彩衣〉即依其名創作。作品中藍色晶透的琉璃珠流竄著孔雀斑斕的彩紋，透過二度燒壓製成扁平狀，珠子後方皆以磁鐵固定，再附著於鐵絲衣上。如此，藍色琉璃珠的衣身，搭配白色小串珠作成的帽子與衣袖，形成了美麗的華衣。該件作品曾獲得原住民手工藝比賽第二名。

在電算機尚未發明前，中國人以算盤做為計算工具，因為求學時代學過算盤，因此施秀菊以懷古的心情，用「土地之珠」琉璃串出〈數算智慧〉。土地之珠代表的是財富，但是，這個財富並非現實生活中的金錢。她認為，智慧與能力不是金錢所可以架構，而是透過心靈的提昇才能獲得的。

施秀菊不僅因《海角七號》電影成為媒體焦點，她的生命歷程也如同琉璃珠般，透過一次次的淬煉，融出瑰麗而堅硬的色彩。

1

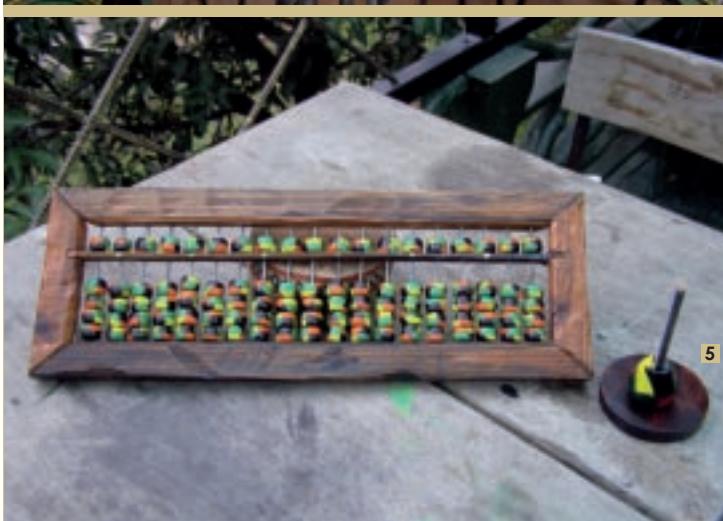
2

4

3

5

• 施秀菊：屏東縣三地門鄉三地村中正路二段9號

1-〈舞動生命十二篇〉依十二月令為主題設計，讓客人在DIY燒製琉璃時，可自行發揮。

2-〈圓滿琉璃桌〉是〈舞動生命十二篇〉的組合完成品。

3-〈圓滿琉璃桌〉以原住民昔日用的大鐵鍋為形貌，現為蜻蜓雅築的鎮店之寶。

4-依施秀菊的排灣族名字而作的〈日夢日縵的彩衣〉，曾獲得原住民手工藝比賽第二名。

5-用「土地之珠」琉璃串出的〈數算智慧〉，曾獲得原住民工藝競賽第一名。

【工藝之家】

致力於玻璃工藝本土化的工藝家許金娘

許金娘 Xu Jin-lang 新竹市工藝 東區

許金娘，名字中有金亦有火，似乎註定了他真金不怕火煉，合該從水裡來，火裡去成就自己。爐火純青的琉璃精工技藝，連日本都得向他取經。

新竹因盛產矽砂和天然瓦斯，1939年日本人就在此成立玻璃工廠。許多新竹人因地緣關係一生與玻璃結下了情。十三歲還是個懵懂無知的年紀，但那一年，在父母的安排下，許金娘進入玻璃工廠學技藝。工廠裡做的是裝飾用的玻璃項鍊珠子，也就是俗稱的琉璃珠。

琉璃珠的起源甚早，文獻顯示，西元前2500年於伊朗、埃及等地的出土文物中均有發現；中國則發現於春秋時期，《韓非子·外儲說左上》裡記載的「楚人賣珠」、《史記》呂不韋列傳中，皆記有載琉璃珠等事跡，除此，越王勾踐及吳王夫差的出土文物中，亦皆發現其劍上有著半透明的琉璃珠劍飾。

不過，近人仍不時將玻璃與琉璃搞混，為了更清楚釐清玻璃與琉璃的分野，許金娘表示：「玻璃附著在陶土上稱為琉璃，沒有附著在陶瓷上稱玻璃，附著在金屬上則稱琺瑯。」

自言在好玩心的驅使下，走上玻璃火熔細工雕塑之路的許金娘，十三歲進入玻璃工廠，一年餘便已習得技藝，因受玻璃的千變萬化所吸引，十四歲就開始到中壢四處尋訪高人指點、鑽研，十六歲還未成年就已成立了工作室，製作玻璃動物藝品在全省百貨公司設櫃販售，成為臺灣玻璃工藝的創始人之一。

由於不斷研發、創作，加上喜歡探索、嚐新的個性，許金娘累積了深厚的玻璃技藝與成績。1973年，剛退伍的他利用工作閒暇，將戲劇元素融入臺灣民俗文化，創作了琉璃珠的處女作——〈臉譜〉，成為新竹玻璃工藝博物館的典藏。

許金娘一心將玻璃藝術本土化，讓他很快地在國際間有了知名度，曾應邀至紐約、巴黎與日本參加玻璃藝術展；2000至2006年，更應聘為日本全國玻璃製作協會的指導老師。許金娘的琉璃珠作品呈現深植人心的文化底蘊，其創作的素材大多來自生活週遭，臺灣各地的農漁林牧特產、風土民情、廟會民俗等，都是靈感的來源，加上獨特的創意，使其作品風格多樣，色彩豐富。

1995年國際玻璃藝術節在新竹展開，許金娘與當時的文化中心配合，開班授徒傳授玻璃技藝，讓更多愛好者投入琉璃的創意產業。對他而言，「獨家秘方，恕不傳授」的概念是阻斷藝術前進的狹隘思想，因此他毫無藏私地傳授技法。不過，他也表示：除了學習基本功夫之外，重要的是自我創新，才能走出自己的路來。

創新才能走出自己的路，這是許金娘的信念，為此，他積極投入琉璃的各種技法，也獨創出許氏特有的製作方式。〈律動〉係以「擴散技法」做處理，他利用玻璃的可塑性，運用點衍生出線條，在每個點加入不同的顏色，使其產生繽紛的色彩，〈律動〉是透過兩、三百個點才完成的璀璨光芒。

在地文化是許金娘創作的軸線。臺灣素有花卉王國之稱，因此他以花為主題，製作了「花系列」。其中〈百合花〉以「鑲入法」與銀做搭配，選用天空藍、白色、紫色為基底，在高溫下必須眼明手快迅速繪製，否則一旦溫度下降則線條即僵化。柔美的顏色加上流暢的畫工，使作品呈現典雅之風。〈蘭花〉則是以近年創新的多重鑲入法製成，琉璃珠中的蘭花瓣都以重疊之方式燒入，葉子亦趁琉璃高溫軟化時立即塑型。

想像力是創作不可或缺的元素。在〈星空〉中，許金娘以古代龍紋圖騰呈現S型線條，白底紅珠是點點繁星，也具眼睛之意涵。他表示，在宗教裡眼睛具有保護與平安、吉祥之意。〈迴轉〉則是以一條線畫上後捲附於玻璃之上，同時透過玻璃的特性，達到透視與立體之視覺，凹凸不平不規則形狀衍生出綿延不斷的律動感，巧妙的顏色搭配，使其呈現靈動之美。

〈秋意〉採沾粉技法，營造出秋天樹葉由綠轉黃的氣氛，頗具國畫之意境。沾粉技法必須先將玻璃搗碎成末，鋪陳於鐵板上，再於琉璃燒製至熔點時，以迅速且精確之動作將琉璃沾上粉末。此法最困難之處在於如何在小小的琉璃珠與粉末接點時，做出構圖和配色，除了技術功力之外，尚須美學能耐，方能臻於完美之境。

利用玻璃具流動性的特質，許金娘發展出各種技法，並擅以顏色對比顯現其主從角色，使其玻璃作品典雅、飄逸卻不乏個性，總能在頃刻之間攫住欣賞者的目光。

1

2

3

4

5

• 許金娘：新竹市高峰路386巷100弄21號

- 1-運用數百個點的顏色變化，由點成線成形的〈律動〉。
- 2-〈迴轉〉是利用玻璃繪線綿延出的律動感，所完成的精巧作品。
- 3-〈星空〉上的古代龍紋和點點繁星，皆以鮮豔色彩繪製。
- 4-用多重鑲入法完成的〈蘭花〉，別具層次感。
- 5-〈百合花〉的顏色柔美、畫工流暢，使作品富於典雅之風。

【工藝之家】

用蘭草編出民俗點滴的草編工藝家林黃嬌

Lin-huang Jiao 臺 蘭 東 縣 臺 編 東 市 織

出生在臺中縣清水鎮的林黃嬌，少女時期曾看過鄉人以蘭草編織草帽與日常用品，52歲那一年，為了打發時間再度動手編織，未料，無師自通的手藝驚豔藝界，成為傳奇素人藝術家。

現年77歲的林黃嬌有著返老還童的赤子心，她的聲音健朗宏亮，若只聞其聲，猜想的年紀莫約五、六十歲，向她說出感覺時，她很興奮地以臺語說：「呦！很多人這麼說哪！我皮老，心不老啦！阿嬤手腳也還很伶俐哪！」對談間感受到如實的真情流露。

1954年，林黃嬌隨丈夫舉家移居至臺東，放棄捕魚生活，學習排灣族及阿美族耕作農務。52歲那一年，她在臺東開了一間餐廳，午餐過後休息二個小時，她閒來無事去買黏土、毛線、蘭草作起手工藝，作好吊在餐廳裡，客人看到林黃嬌精巧的手藝，莫不驚嘆，有一位女客人還向她批去賣。「唉呀！老人工，坐著也是閒著，我閒不住，攏隨便算，賺點工錢而已啦！」林黃嬌說。

有一日，臺東縣長到餐廳喝咖啡，看到林黃嬌的蘭草編織物，驚嘆地說：「哦！編這是古早物哪！妳莫賣，到咱文化中心做展覽。」林黃嬌不知啥是「展覽」，只是順著縣長的意做了100件作品。她憑著鄉村生活的印象編出昆蟲、動物，看圖畫書和農民曆編十二生肖、二十四孝。「以前小時候常聽老輩說二十四孝，故事很感動人，不過，我不識字，沒看過二十四孝呀！我騎摩托車跑好幾個地方才買到那本『古冊』，請人解說冊裡的故事給我聽，照『古冊』的意思下去編，做差不多一年才做完啦！」除了看書的插畫外，她更多的作品靈感來生活經驗與自電視，「好目色」的天賦讓她只要看了就能以巧手做出。其中，「十二生肖」作品還獲得1997年第51屆全省美展工藝類佳作。

雞與鄉間生活幾乎劃上等號，也是藝術常見的題材。林黃嬌編製〈天倫樂〉時正值雞年，她應臺東文化中心之邀展，編織出公雞帶著母雞與小雞一起覓食，共享天倫之象，樸拙中顯其細膩之手感。描繪母虎和幼虎並坐的〈全家福〉與〈天倫樂〉有異曲同工之妙，儘管老虎是猛獸，但面對幼虎時仍展現母愛之天性。

端午節賽龍舟賽是臺灣的民俗傳統，自稱不懂繪畫的林黃嬌，如何構圖作出〈划龍舟〉呢？答案是端憑天賦異稟的巧手，問她如何編出精細的龍舟與划船人，她很直率地說：「看電視作的！」此作製工相當精細，張著大口的龍頭編織出眼、鬚、牙與角，奪標手跨在龍頸，一副勝券在握狀，面對槳手而坐的鼓手則奮力擊鼓領導船前進，舵手立姿以大槳助划，船尾還綁著祭拜屈原的粽子。作品鉅細靡遺地表現出了龍舟賽的民俗意義與團結合作之精神。「作龍船作到手都破皮流血，還用電火布纏繼續編，拼了好幾天哪！」

編製〈阿美族服飾〉前，林黃嬌三不五時就往藝品店跑，一邊看著、摸著阿美族的傳統服飾，一邊與店員閒話家常，就這麼邊看邊學，抓住阿美族服飾的精神，此件作品頭帶羽冠、雲肩下緣綴珠網和流蘇及花飾，下身的劍帶與攜物袋莫不顯其華麗與細緻，應是該族公主之服飾。曾有一醫師欲購此作，但林黃嬌心想：「編這個很複雜，賣了錢，錢一下子就花完了。」最後仍婉拒賣出。

電視武俠劇中人物也是林黃嬌的創作素材，〈將軍騎馬〉即是根據古裝連續劇所作。作品中的將軍手持弓箭蓄勢待發，腰配刀，戰馬則作向前急奔狀，充滿殺戮氛圍，無論馬姿或將軍皆栩栩如生。

務農的林黃嬌與土地有著不解之緣，她也經常將生活經驗化為創作，〈農村四部曲〉就描繪著早期農村種稻的情景，作品由右至左依序是：鬆土、填平、播種和收割。前兩景中犁田的農夫頭戴斗笠，身穿蓑衣、手持犁具叱牛前進將田土翻鬆、填平；播種一景則有兩人彎腰插秧，一人挑著秧苗待補；最後一景是以風鼓車將晒乾稻穀中的土塵、雜物、秕穀、空穀吹出，令人望之不禁想起「鋤禾日當午，汗滴禾下土，誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的詩句，是早期農作辛勞之寫照。

趨吉避凶是人類的本能，中國悠遠的文化長河有許多「取吉納祥」的思想，產生了諸多吉祥用語或諧音，如鳳梨便因臺語諧音為「旺來」，成為臺灣民間習俗的開運水果，具「好運來，財富來」的好彩頭。林黃嬌的作品亦多見鳳梨等日常物品的題材，而為了展現具象之美感，她亦飽受戳破皮的皮肉之痛，其令人讚嘆的傑作，可說具體而微地呈現臺灣手作傳統的文化內涵。

1

2

3

4

• 林黃嬌：臺東市成都南路424巷135弄59號

1-〈農村四部曲〉巨細靡遺地描繪出早年臺灣農村從翻土至收穫的景象。

2-在雞年完成的〈天倫樂〉，編織出公雞帶著母雞與小雞一起覓食，共享天倫之景。

3-〈划龍舟〉作工精細的龍頭、船身和划船手，呈現了工藝家的熟練手藝。

4-〈阿美族服飾〉華麗精緻的阿美族公主服飾，曾為此作獲得全省美展第三名。

【工藝之家】

雕出葫蘆萬象的工藝家龔一舫

龔一舫

瓠雕 · 高雄縣鳳山市

Gong Yifang

在《西遊記》或民間神話中，神仙以葫蘆收妖除魔，小男孩心想：如果自己也有一個葫蘆，是否也有神力可降妖除魔？幼時住外婆家，吃瓠仔炒蝦米、瓠仔湯，用瓠仔做的瓠瓜舀水。在「食以瓠、用以瓢」的浸淫下，龔一舫愛瓠成癡，一腳踏入「瓠雕」世界。

「瓠」即俗稱的葫蘆，屬瓜科植物，分布於熱帶及亞熱帶地區。因其表皮質地細緻，成熟後果皮會呈現「木質化」，唐代即有「瓠雕」藝術。清康熙年間更因皇帝喜鬥蟋蟀，出現以瓠瓜雕作成盛裝蟋蟀的「囉囉筒」、「囉囉盒」。傳統雕藝隨著戰亂出現斷層，直到1980年，愛瓠成癡的龔一舫透過自學，延續「瓠雕」藝術之香火。

小時候，龔一舫就愛畫畫，經常拿著竹片雕刻花蟲鳥獸，父母給的零用錢不是買糖吃，而是買筆和圖畫紙。「整天只繪畫圖，畫圖嘛路用啦！吃不飽啦！」父親總是這麼對他說。但深愛藝術的他，即便知道父親不喜歡他畫畫，長大後卻仍暗地買畫冊臨摹，只要找到時間就繪畫或雕刻。

十二歲那一年，在農會果菜市場工作的父親，因替人擔保被倒債，自家房產遭查封，原本小康的家庭自此負債，三餐不繼，典當度日。所幸，龔一舫父親具有深厚的國術底子，他向親友借錢開設中藥代工廠，稍有起色後再申請製藥執照，生產兼銷售自家商品。「我就跟著父親跑江湖賣藥，不過，賣藥要說些誇張的言詞，我說不來，覺得自己不適合走江湖路。」儘管如此，他還是陪著父親打拼數年，直到入伍。

退伍後，龔一舫到伯父的化工廠上班，當時高雄縣阿公店水庫有一塊地要開發當觀光區，喜愛瓠瓜的龔一舫於是建議伯父種植當景觀，「瓠瓜可以當景觀，也

可以賣或自己吃，更可以加工當藝品，一舉數得。」瓠瓜成熟時，龔一舫以廣告顏料加透明漆在瓠瓜上彩繪，這項民俗才藝表演讓園區聲名大噪，也奠下他成為臺灣「瓠雕」的先驅與翹楚的地位。

有一次，龔一舫到藝品買材料，看到中國結飾品，當下即想：「中國結配葫蘆很恰當呀！」於是，購買結飾書籍回家研究，很長一段時間，他白天在伯父的遊樂場上班，晚上跑夜市賣中國結飾。

離開遊樂園區後，龔一舫與妻子開藝品店，為人代工生產與設計結飾。有次，為了增添商品特色，他至香港買配件，看到一個以鋼針入墨的雞蛋葫蘆，讓他茅塞頓開，加上長年在藝品市場看到的各式商品，遂逐步研究，迄今衍生出「青刻」、「烙燒法」、「勒紮法」、「黏塑法」等二十多種綜合媒材的「瓠雕」技藝。

每個開創者的成功都是無數失敗的累積結果，龔一舫的「瓠雕」亦是如此。為了作防腐，他歷經水煮、福馬林等方式，一次次的失敗，最終才以發酵法合併使用雙氧水達到預期的效果。

〈老梅樹〉用的是鄉間常見的斗瓠瓜，龔一舫自己調配塑土，以「黏塑法」型塑出老梅枝幹後上色並打磨，使其呈現蒼勁姿態，梅花則以手工雕刻，粗壯的老梅幹似若浮雕，使其與梅花一顯一隱，加上佈局有致，尋常的鄉間菜頓時成為令人驚嘆的藝術品。

勇於創新的龔一舫為了取瓠瓜的造型，費盡心思作改造，將作品〈牡丹〉裡的長頸瓠瓜於幼時作打結，細嫩的瓜體稍有不慎即折斷或萎縮，能夠成型者微乎其微，堪稱難得之作。此作係以酒精性染料做淺浮雕，龔一舫表示，酒精性染料因具粉質感，故可刮出顏色層次。細膩的筆觸勾勒出牡丹國色天香的雍容姿態，色調濃淡有致，加上底座與結飾相互輝映，讓此作在臺灣國際文化交流協會參賽中掄獲亞軍殊榮。

創作〈金鶴〉前，龔一舫即刻意挑選外型，一大一小，瓜部一左一右，如同一公一母的雙鶴鵝情深互望。該作運用複合媒材施以「壓花法」、「浮雕」、「黏塑法」、「烙燒法」等技法而成。公鶴仰天長鳴作求偶狀，母鶴則彷若羞怯頷首，形成強烈的情感與佈局對比。鶴身以浮雕方式輔以貼黏金箔，尾部則以「烙燒法」呈現黑色羽毛，左邊的公鶴瓠瓜原本有瑕疵，但龔一舫以巧雕方式將瑕疵化為鶴頂紅冠，可謂化腐朽為神奇。

龔一舫認為，技藝必須要有人傳承才不白費苦心，因此只要有人肯學他就傳授，「我最大的希望是能蓋一座私人的葫蘆雕刻藝術館，將它發展成葫蘆文化園區，讓高雄縣杉林鄉與美濃連成一條觀光路線。」

1

2

3

4

• 龔一舫：高雄縣鳳山市瑞興里瑞竹路119號

1-描繪細膩有致的〈牡丹〉，在臺灣國際文化交流協會比賽中獲亞軍殊榮。

2-型塑出老梅枝幹蒼勁姿態的〈老梅樹〉，已被傳統藝術中心典藏。

3-〈梧桐花〉中之蟲鳥與桐花均以紙黏土型塑出後再染彩，瓠瓜原本的破洞在巧思下，似成了鳥巢之佈局。

4-〈金鶴〉刻意一大一小的瓜，如同一公一母的雙鶴鸞鷳情深互望。