

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年初公佈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

從「囡仔師」成為名家的剪黏交趾陶工藝家陳忠正

Chen Zhong-zheng
陳忠正

嘉義縣新港鄉
剪黏、交趾陶

國小二年級即被老師發現具有美術天分的陳忠正，一路隨著畫筆伴著掌聲，讓他在幼年即立下要當畫家的夢想。及長，夢想雖未如願，美術天分卻成就了剪黏與交趾陶的工藝之美。

「陳忠正，等一下朝會，校長會宣布你上台領獎哦！」老師發佈喜訊的同時，陳忠正的心裡卻怔了一下，因為，家裡窮買不起鞋子的他，一向光著腳丫子上學，為了避免上台的尷尬，於是他向同學借鞋子上台，這件事讓他迄今難忘。

「整天就只會畫圖，畫圖可以當飯吃嗎？嘸路用，未出脫啦！」每當陳忠正在土角牆塗鴉時，父親總會叨叨唸著，哪知今日他以藝術成就了一番事業，這亦應了「一枝草，一點露」的臺灣俗諺。

國中畢業後，陳忠正循著自己的興趣，向師承洪坤福技藝的姨丈林再興學習剪黏交趾陶。為了學藝，陳忠正離鄉背井，從嘉義北上宜蘭，從打雜、描摹、捏塑，到複製五獸八仙、勾勒人物表情、體態步履等，一步一步印地學習。為了精湛表現技藝與出人頭地，他日以繼夜地磨練功力，白天做廟頂，晚上畫大壁堵，一天工作十餘個小時。除了民俗人物外，他也自學油畫和水墨畫，不到幾年功夫，小小年紀的他，技藝已博得了眾人

的喝采，為他贏得「囡仔師」的讚譽與封號。

承攬廟宇工程有其地域性，因此，姑丈林再興多半南奔北跑，宜蘭的廟宇工程就留由二十出頭的陳忠正當家。許多人看到他年紀輕輕，卻技藝不凡，因此紛紛介紹工程給他，「囡仔師」的名氣於是隨著廟宇的傑作逐步傳開，成了剪黏交趾陶工藝的名家。三十年來，陳忠正隨著技藝精進，創作了無數以傳統題材為主的作品，近年來則開始積極朝向現代陶藝的創作，希望走出不同於過去的作品風格。

人近中年，回憶總會躲在心靈深處，不時若隱若現。以麻竹與石灰為主要建材的「竹槓厝」是舊昔農村的房舍，也是陳忠正老家的模樣。陳忠正在〈草屋〉中，以手捏陶塑出稻草鋪蓋的屋頂，窗邊還吊掛蓑衣、斗笠、犁具、石磨、柴堆、玉米種籽、屋頂上蔓延的瓢瓜……，均以幼時的記憶做素材表現，呈現出一股濃濃的古早味。

親情是世界上最可貴的情感，也是傳統工藝家最常表現的主題之一，陳忠正也不例外。在他以對母親的思念及兒時記憶為出發點創作出的〈親情〉中，揹著孩子，雙手用力在洗衣板上搓洗髒衣的母親，和一旁伸手招呼貓咪的小女孩，整體呈現出臺灣傳統家庭常見的溫馨場景，陳忠正在此作中用雕塑手法加上交趾陶之釉彩，為辛勤母親的慈愛與小孩童稚的天真，作出了獨特的工藝表現。與〈親情〉有異曲同工之妙的〈守護〉，則係傳達公雞為守護覓食中的「一家人」，昂首環顧、警戒四周的模樣，其傲然雄壯的身型，彰顯出一家之主的威武與責任。

交趾陶素以傳統忠孝節義或民間流傳的「戲碼」為題材。〈甘露寺招親〉以三國演義為藍本，演繹周瑜獻計孫權，假嫁妹予劉備為謀，請其至東吳後擒之，但孔明獻三錦囊，助劉備化險為夷，娶得嬌妻，正是「賠了夫人又折兵」的典故由來。作品採用交趾陶特有的妍麗色彩，觀之，三國人物仿如台上正在搬演一齣招親戲。

身著牛仔褲的一隻腳懸著，作走路的样子，但陳忠正以懸而未定的步伐表達出躊躇不安的心情，創作出了〈躊躇〉。在創作此作當時，友人鼓勵陳忠正舉辦個

• 陳忠正：嘉義縣新港鄉板頭村42-3號

- 1-〈草屋〉係陳忠正以記憶中的老家為主題，傳達出工藝家對幼年舊家的思念。
- 2- 用交趾陶之釉彩表現的〈親情〉，是工藝家以對母親的思念為出發點的創作。
- 3-〈甘露寺招親〉以三國演義為藍本，演繹三國演義中，周瑜「賠了夫人又折兵」之典故由來。
- 4-〈百鳥朝鳳〉中氣宇軒昂、眾鳥圍繞的鳳凰，展現出身為百鳥之王的氣度。
- 5- 盛開的牡丹象徵富貴，優雅的雉雞有「文采昭著」之意，兩者形成〈牡丹雙雉〉的吉祥寓意。
- 6-〈秋菊白雉〉以剪黏技巧完成，細膩生動，顯見工藝家不俗的功力。

展，但是，因為求好心切，他陷入對自己的信心質疑，對於是否該踏出這一步充滿躊躇，惶惶不可終日。但最終，他決定放手一搏開展，為他贏得了極大的迴響。

鳳凰為百鳥之王，象徵祥瑞之氣，是中國傳統工藝常見的圖樣。在〈百鳥朝鳳〉中，氣昂昂的鳳施展開美麗的羽翼，一旁的孔雀、鶴等眾鳥圍繞其旁，展現出鳳凰一呼百應的王者之尊樣貌。此作利用剪黏技巧，細膩表現出鳥類繽紛的羽翼及殊異的姿態。另一件作品〈秋

菊白雉〉也是以剪黏技巧完成，燦爛的黃菊搭配昂首挺立的白色公雞，無論花瓣或雞毛，皆由陶片剪出形狀再黏合，栩栩如生的造型，在在顯現陳忠正不俗的功力。

二十年前，陳忠正以其豐富的實務經驗為基礎，開設窯廠，將剪黏與交趾陶的製作標準化、規格化量產，去年更成立了「板陶窯交趾剪黏工藝園區」，希望將交趾剪黏工藝與觀光和教學做結合，未來能將傳統工藝之美傳遞給更多的人欣賞。

用摔碎元件進行創作的剪黏工藝家陳三火

Chen San-huo
陳三火

剪黏・臺南縣麻豆鎮

臺灣俗諺：「囡仔人尻川三斗火」，中國俗語：「新官上任三把火」，看到陳三火的名字，不禁令人想起旺盛的火焰，似乎冥冥之中，他就注定要從事與火相關的行業。

1949年，光復四年的臺灣，戰後物資缺乏，通貨膨脹，生活相當困苦。彌陀聖誕那一日，懷胎十月的陳母突然腹疼，不一會兒即臨盆。因為命格中五行缺火，父親為兒子取名「三火」。今年60歲、人稱「火師」的陳三火，個性非常開朗，談及名字時，他說：「以前會怨嘆父親怎麼取這樣的名字，後來，我覺得自己是命中注定，注定我要吃這剪黏這行飯。」陳三火說。

陳三火的父親從事油漆彩繪工作，他安排每個兒子從事不同的技藝，原本要陳三火學木雕，但初三那年的暑假，「火師」到麻豆找父親，看到大哥的師父在剪玻璃，看得入神，覺得「師公」技藝超人，心生崇拜，於是，畢業後便也隨著大哥李世逸學習寺廟剪黏技藝。

李世逸師承剪黏「五虎將」之一的陳專有與江清露兩位大師學藝，最後也成為國寶級大師。雖然師父是自家兄長，但身為學徒，陳三火該作的事一樣也沒得少。從事廟宇工程，經常得全省走透透，以廟為家，席地而眠。學徒時期，還得一早起床做飯。有一次，因為滿月，月亮晃的天光讓他誤以為天亮了，竟起身做起飯來，事後才知曉，當時還是半夜哪！這個生命中的小插曲，令他迄今難忘。所謂名師出高徒，在李世逸的調教下，陳三火奠定了扎實的剪黏根基，日後更獲獎無數。

「出師」後，「火師」與兄長攜手共創事業，南征北討走遍全臺大小廟宇，經手的廟宇百餘間，豐原的慈濟宮、臺南玉皇宮、林園廣應廟、爐濟殿、大甲鎮瀾宮、北港媽祖廟等，都留下陳三火的足跡與精巧作品。

他甚至獲得日本一家大飯店之聘，為飯店製作剪黏裝置，其功力也受香港新界佛寺肯定，受邀建作該寺。

80年代，在工資日趨高漲的環境壓力下，臺灣寺廟剪黏裝飾講究慢工細活的傳統工藝不復現。再者，2003年，大哥李世逸往生，陳三火驚覺生命的短暫，心裡想：「剪黏工藝四百年的歷史可能即將失傳，我是否應該為歷史留下什麼呢？」於是，有了將工藝轉向藝術之念頭。某次，陳三火在豐原慈濟宮工作，看到廟方棄置的碎花瓶，他隨手撿起，在巧思下利用碎花瓶拼黏出一尊達摩。有一日，報社來電告知要做剪黏製作採訪，於是，「火師」試著選用漂亮的花瓶打破當剪黏素材，敲著黏著竟開發出「自然摔碎找尋元件」的技法，創作出令人讚嘆的傑作。不過，「火師」特別指出，摔花瓶的力道也是一門很深的功夫，也非隨意摔碎可得。

「八家將」是陳三火以「自然摔碎找尋元件」技法創作出的系列作品。為何以八家將為主題呢？陳三火直說：這冥冥中有安排。「我作八家將之前夢見一隻螃蟹，心想，那不是八家將的走路方式嗎？所以就作了。」「我對八家將不熟，只要做錯了，隔天就有一位自稱是七爺的乩童到家裡指正……只要缺物件，隔天就會無意間出現在我眼前。」他直說不可思議，認為一切似乎有神助！「可能是上天賦予我的任務，要我來執行剪黏傳承的使命」，陳三火如此說。

廟會經常出現八家將，起源有眾多說法，主要作用是驅邪定神，主要角色則是甘、柳、范、謝四爺合稱「四將」；春、夏、秋、冬四神併稱「四季神」，加起來合稱「八將」。出巡時另有刑具什役、文武判各一人殿後。八家將的臉譜各地有不同的畫法，「火師」則以麻豆地區為宗。在系列中，八家將的帽子均以水泥手工捏塑再貼上金箔，臉部與身體上半身、腳與草鞋則以黏土手工捏塑而成，並手繪不同面相的臉譜：面黑身矮的八爺范無救手執賞善罰惡牌及扇子；面白身高的七爺謝必安手持手拷、繩子；手持竹棍、昂首闊步的甘、柳將軍；鵬大神「春」鳥面執錘與扇，腳式呈馬步；洪大神「夏」蓮花寶面，手執蓮花與扇；劉大神「秋」虎面手執葫蘆；金大神「冬」蛇面，手執蛇與扇；此外還有手持戟與旗子的文武差爺、肩挑刑具的刑具什役。陳三火以堅硬的陶片黏出各個角色柔軟、飄動的衣衫，靜態中帶有動感，並多處顯露衣服皺褶與漸層感，令人驚嘆其刻畫功力！

生活是現實，創作是理想，由於廟宇剪黏工作日漸稀有，要靠藝術創作維生似乎也非易事，所以陳三火在創作之餘，也栽種蔬果賺取生活費，他說：「我將剪黏藝術創作當成天命，我會作到老得不能動為止。」

1

2

3

4

5

6

• 陳三火：臺南縣麻豆鎮油車里18號-1

- 1- 〈八家將（一）甘、柳將軍〉中，敞胸闊步的甘、柳將軍，顯現豪邁氣勢。
- 2- 〈八家將（二）七爺、八爺〉中，一矮一高、一黑一白的七爺和八爺，形成強烈對比，
- 3- 〈八家將（三）文武差爺、刑具什役〉描繪肩挑虎頭鐧具及雙魚刑具的刑具什役，和手持戟與旗的文武差爺。
- 4- 〈八家將（四）春、夏〉由鳥面的鵬大神「春」，和蓮花寶面的洪大神「夏」組成。
- 5- 〈八家將（五）秋、冬〉的主角是虎面的劉大神「秋」和蛇面的金大神「冬」。
- 6- 〈跳鼓陣〉具躍動的韻律感和活潑的線條，顯見陳三火的如魚得水的功力。

用交趾陶表達傳統繡意的工藝家呂世仁

Lu Shi-ren
呂世仁

交趾陶・臺南市南區

國小一年級，呂世仁的繪畫天分即被老師發現。「老師用腳踏車載著我到他家教我畫圖，因為要參加保密防諜漫畫比賽……。」老師的心思沒白費，只要他出賽，總能得獎，從小學到當兵，呂世仁的繪畫總讓人眼睛一亮！

「你愛畫圖，乾脆和姑丈去學做佛像吧！」父親這麼說。於是，國中畢業後呂世仁即當起姑丈的學徒。他的大哥和四哥也都是姑丈的徒弟。學藝一年多，呂世仁就跟大哥跑遍臺灣各地的寺廟，工藝技巧也日漸純熟。

呂世仁的大哥除了包寺廟工程外，因當時風行「大家樂」，許多簽賭者都會買神像供奉求財，為此，呂世仁大哥還開了一家佛像店，不過隨著開放大陸通商，大陸佛像雕刻引進，造成削價競爭，利潤大幅下降。此際，從事古董買賣的交趾陶工藝家高枝明，因看好交趾陶的前景，於是拜師學藝成立工廠，看見呂世仁大哥的手藝佳，於是，盛邀入廠從事交趾陶的創作。

退伍後的呂世仁本想追隨大哥一起從事交趾陶工作，但因故無法如願，於是兄弟倆又復出包廟宇工程。然而或許合該與交趾陶有緣，繞了一圈後，兄弟倆又獲臺灣交趾陶一代宗師——葉王的傳人之邀，共創交趾陶事業。「不過，我們只從事雕塑的部分，對於上釉等燒製過程比較不熟……。」直到兄弟倆成立工作室，他們向前輩學習失傳已久的交趾陶釉藥煉製及燒陶技法，自己再摸索研究、做紀錄，兩年才逐步掌控其中竅訣，其中，由葉王獨創的胭脂紅更是經過無數次的失敗，歷經四年才燒製出來。

「角端」是中國傳說中的聖獸，頭上有一角，身子長得像獅子，據說牠可日行萬里，又通曉西夷之語，因此，古之帝皇座前都會擺「角端」，具有威儀八方之

氣勢，又傳此物可避邪，今人則將其視為公正之物。呂世仁於是根據傳說製作〈小角端〉，該作之角端齙牙咧嘴，身型壯碩，肚子以如意之圖騰構成，展現神獸威儀與吉祥，用彩沉穩古雅。除觀賞外，頭部可拿起當香爐使用。

無論廟宇或民宅神龕上，都會擺放一對龍鳳燭，昔日以一般蠟燭，隨著經濟的富裕，多半已改燈泡式的燭台。在〈龍鳳燭台〉這件作品中，呂世仁以手塑方式呈現龍鳳柱瑰麗的圖案，繁複的構圖彰顯出呂世仁繪畫的功力，其並設計出簡潔造型的龍鳳燈罩，讓此作觀賞實用兩相宜，亦有新舊傳承之意。

有句話說：「鳥欲高飛先展翅，人要上進先讀書」，呂世仁的作品〈小童書架〉與此語頗相近，具有激勵之含意。以陶土手塑而成的一男一女小童，以書本為椅，專注地看著書，孩童衣著紋飾華麗，一臉聰慧模樣，煞是可愛！除了觀賞外，亦因書本及書背均以厚重陶土捏製而成，故也可當書架使用。呂世仁表示，傳統交趾陶多半以傳統神像或獸類較多，其希望藉由實用又美觀的生活用品，提升交趾陶的普遍性。

民間的門神多不勝數。其中較為流傳者有秦叔寶和尉遲恭、溫嶠、岳飛、趙雲、孫臏、龐涓等古代忠臣名將。呂世仁作品〈門神〉則以較少聽聞的「孟章神君」和「監兵神君」為題材，融合了彩繪與雕塑，作工相當精細。右邊的「監兵神君」持劍，左邊「孟章神君」則執矛，人物栩栩如生，加之又具有民俗招財、避邪作用，深受民間收藏人士之喜好。

象壽命極長，可達二百餘年，故亦被人看作瑞獸。而「象」字則蘊含好景象之意，故古人在太平盛世時，以象為圖騰，意表「太平有象」、「太平景象」或「喜象昇平」等形容河清海晏、民康物阜。另者也有「出將入相」之吉祥諧音。呂世仁的〈太平象〉即取用傳統之俗，傳神表達出大象溫馴、任勞之性格，並以妍麗之色彩裝飾大象，使其符合祥瑞之獸。

〈東渡〉是呂世仁獲得第三屆全國交趾陶創作比賽葉王獎第三名的作品，有別於一般交趾陶的作法，呂世仁在這裡將紫砂土和一般陶土予以結合。呂世仁表示，紫砂土加地板蠟，可表現達摩黝黑的膚色；一般陶土則展現釉色的華麗。燒製時兩種土質因收縮比率不同，因此必須恰如其份控溫，方能燒製成功。

繼2004年〈東渡〉之後，〈馬上封侯〉也在2005年獲得府城美展傳統工藝類第一名，2006年再以〈文房四寶〉入選府城美展，顯見呂世仁在交趾陶藝術上的精進之心。

• 呂世仁：臺南市夏林路220-3號

- 1-〈龍鳳燭台〉中繁複瑰麗的龍鳳柱，顯現出工藝家的細膩功力。
- 2-用彩沈穩古雅的〈小角端〉，是呂世仁的聖獸作品之一。
- 3-〈小童書架〉以陶土手塑出可愛的一男一女小童，可觀賞也可當書靠使用。
- 4-以「手法圓潤，色澤典雅」的評語獲得2005年府城美展傳統工藝類第一名的〈馬上封侯〉
- 5-〈門神〉的右邊是持劍的監兵神君，左邊是執矛的孟章神君，在民俗中具有招財、避邪的作用。

致力於推廣交趾陶藝術的工藝家謝東哲

Xie Dongzhe
謝東哲

交趾陶·嘉義縣新港鄉

每一個人的一生似乎冥冥中自有安排。窮苦人家的小孩雖然無法獲得經濟富裕的享受，但是，卻往往能在困苦中找到快樂的出口與安身立命之道。謝東哲幼時父母親在北港朝天宮旁賣蚵仔煎，五歲的他觸目所及皆是廟宇的雕樑畫棟，浸淫廟宇文化於無形中，鋪下了他日後的工藝創作之路。

北港朝天宮是謝東哲幼時玩耍的場所，五歲那一年，朝天宮翻修，廟裡來了很多的工藝師傅，當剪黏交趾陶匠師在工作時，謝東哲就趨近看。看著師傅們的巧作，幼小的心靈漸生佩服，從此對剪黏、交趾陶等廟宇裝飾工藝，產生了濃厚興趣。

所謂窮則變，變則通，貧窮最能考驗處事應變的能力。7歲那一年，因為家貧，謝東哲入學時無力購買「太子龍」學生服，母親遂以做喪服用的麻布縫製取代之。穿到學校時，一群小孩因為興奮穿制服，就互相比對起制服上的「浮水印」來（具有浮水印者才是正品）。「啊！謝東哲，你的領子沒有浮水印，那制服是假的太子龍。」雖然是少不更事的比較，但還是傷了被比較的小孩心靈。回家後，謝東哲即在領子仿造太子龍的浮水印，翌日到學校後翻給同學看，「這是我哥哥的舊衣服，洗過浮水印看得不太清楚，但是真的太子龍啦！」同學圍過來翻看謝東哲的領子。「嗯！有浮水印，是真的！」幼時的這一段小插曲，印證了謝東哲血脈裡原生的美術基底。國中畢業後，因為家貧無力升學，謝東哲選擇了學習寺廟建築的剪黏與交趾陶技能。當年要學此項技能，必須有熟門熟路，泛泛之交的外人很難入門。而當時，謝東哲的二姊正好與一位剪黏交趾陶師傅要訂婚，這位二姊夫正是工藝家陳忠正。

師徒學藝儘管是父襲子，三年四個月的規矩都仍須

按部就班，因此，雖然師父是自家姊夫，謝東哲在學藝之餘仍得煮飯與做雜務，且在技藝要求上所受的更遠較他人嚴格。白天學技藝，晚上學畫，孜孜不倦學習的結果，讓他19歲就順利出師。退伍後，謝東哲自行創業，承包寺廟剪黏工程，當時他奔走於臺灣各地寺廟作工程，如游牧民族般四處遷徙，但也因而累積了紮實的實務經驗，更進而瞭解了各地廟宇、神明的文化與歷史。工作之餘，謝東哲不時參與林衡道教授的臺灣史蹟研究的課程，最後也兼做起廟宇古蹟導覽及修護的工作。

一般廟宇牆堵上的交趾陶作品，可區分為「戲齣人物類」、「蟲魚走獸類」、「花鳥博古器物類」等三大類。強調三綱五常、忠孝節義、古聖先賢是許多匠師最常表現的題材，藉此教化民心；蟲魚走獸則以祥瑞為寓意。多數的人都依照傳統，但謝東哲為了與在地文化做結合，便也嘗試在作品中，將帝雉、藍腹鷗、臺灣雲豹、石虎等臺灣本土珍稀動物，用來取代相同意涵象徵的傳統神獸。他亦針對不同的廟宇特色加入新的創意，例如在鯤鯓代天府中加入臺灣史。

清乾隆51至53年間，清政府下令解散天地會，到處搜捕該會會員，並藉機燒殺搶掠，濫殺無辜，林爽文於是利用這股強大的民間力量起兵叛變。在謝東哲以林爽文事件為背景創作的〈嘉義〉中，橫眉豎眼的縣令與官兵遭民兵群起圍攻，經過考證的服飾將清朝官服的華麗展露無遺，官兵手持之盾牌龍頭虎虎生威，民兵則殺氣騰騰，令人望之似感一場廝殺就在眼前開展。

交趾陶集中國南方之繪畫、雕塑、燒陶於一身。在〈五福臨門〉作品中，鍾馗身著以胭脂紅為主色的衣帽，綠、黑、黃、藍點綴其間，腰配寶劍，手持扇子揮向蝙蝠，面露笑意，神韻生動；因動作而產生的衣衫皺紋，則彰顯創作者繪畫與雕塑功力。作者取蝙蝠的諧音「福」為主題，藉鍾馗揮扇招「福」，具有福在眼前、五福臨門之意。

招財進寶是中國人常用的吉祥話，因此，無論繪畫、工藝皆常以此為主題。民間供奉的「財神」角色眾多，謝東哲的〈招財進寶〉以中路武財神趙公明為首，帶領東、西、南、北等財神。民間傳說趙公明的坐騎是黑虎，但或許因交趾陶向來顏色鮮麗，故作者以接近現實的老虎為表現。五路財神中有手執金元寶、如意的財神，童子更推著裝滿元寶的車子，每個人物皆栩栩如生，彷彿正載送金銀財寶到人間。

將藝術融入生活是謝東哲的理想，因此2005年他成立了古笨港陶華園交趾陶文化園區，並積極投入公共景觀創作，希望藉由藝術與生活的互動，讓交趾陶走入人群，讓更多人重新認識此一精彩的傳統藝術文化。

- 謝東哲：嘉義縣新港鄉南港村117-86號
- 1-〈西方極樂世界〉以《佛說阿彌陀佛經》為創作題材，寬10公尺，高3.5公尺，為全球最大之交趾陶作品。
- 2-以林爽文事件為背景的〈嘉義〉，在史事和服飾細節上均有考究。
- 3-〈五福臨門〉中執扇招「蝠（福）」的紅衣鍾馗，使作品洋溢喜氣。

師承傳統而具大師風範的交趾陶工藝家高枝明

Gao Zhi-ming
高枝明

交趾陶·嘉義市東區

古諺有云：「師父引進門，修行在個人。」從古物買賣到成為交趾陶大師，高枝明有機緣巧遇貴人相助，加上自己努力不懈，驗證天時、地利、人和是成功的三要素。

高枝明的父親是一位古物買賣商，自幼在古董環伺的環境中長大，無形中的浸淫讓高枝明對古物產生濃厚的興趣，更從父親口中得知許多古物鑑定的經驗。因此，初中畢業後，他即隨從父親做起文物買賣生意。

70年代，臺灣經濟起飛，許多廟宇翻修或重建，許多交趾陶被拆下廢棄，高枝明於是四處收購，遇上交趾陶有毀損的地方，皆自行以樹脂調色填補後再行兜售。1974年他退伍時，建於清朝屬於三級古蹟的臺南普濟殿與新港的奉天宮正要翻修，將廟裡的舊物招標，眼光精準的高枝明就一舉標下兩處。

某日，他在普濟殿巧遇交趾陶大師葉王的傳人林添木，上前對林添木說：「哦！毀古桑，您的交趾陶釉色做尬很水……。」林添木一聽歡喜不已，當下即邀請高枝明前往住處觀賞其作品，相談甚歡下，大師授予釉藥的配方與交趾陶黏合等巧技，前後莫約十來天。

當初高枝明向林添木學習釉色，係為了修復標來的交趾陶，但待所有的交趾陶賣完後，竟還有人要向其購買，於是，他嘗試自己做交趾陶，沒想到還是有人跟買。「當初我根本沒想到將交趾陶當成事業，但最後它竟然成為我的終身事業。」無心插柳柳成蔭的結果，讓高枝明直呼生命中冥冥安排的神妙。

高枝明與生俱來的繪畫天賦，讓他在臨摹時獲得極大助益，但為了更精進學習交趾陶的製作，他遍訪鄉間廟宇及古厝，精研觀摩老師傅手藝，從交趾陶練土作土坯學起，再以手捏塑民俗藝術圖像、花果、人物、走獸

等形象。除此，他還不斷閱讀相關書籍細心研究，據他表示，光是購書費用即高達二百萬元。

釉色是呈現交趾陶的最重要關鍵。初期，臺灣的釉料皆從交趾陶的發源地——廣東進口，但由於清朝時期的戰亂及後期的文革，釉藥的供輸中斷，因此，臺灣廟宇裡的交趾陶逐漸被剪黏所取代。高枝明表示，這是交趾陶文化沒落的原因之一，另外過去交趾陶侷限於廟宇，無法深入民間，也是沒落的一大因素。為了不受制於大陸釉藥供輸的不確定性，高枝明自行研發釉藥，且為了延續交趾陶的文化，他也將交趾陶推向藝術創作。

「小老鼠，上燈台，偷油吃，下不來。」這是幼時的童謠，高枝明將其轉換成〈五子登科〉的題材，描繪三隻黑色、一隻棕色、一隻白色，共五隻老鼠以疊羅漢的方式攀高偷油吃。仿清朝宮中的燈台，以帝王之黃為主色，紋飾與設色典雅、高貴。五隻老鼠「攀燈」油台，具有「五子登科」之含意。〈悠然自得〉則描繪一個小和尚以《心經》為床，「木魚」為枕，酣睡中呈現安詳之神韻，意表小和尚連休憩中仍心繫佛法。此作之《心經》以卍字形雕畫而成，代表萬壽無疆之意。此作顏色秀雅，與一般重彩之交趾陶有極大不同。

中國書畫、工藝中喜以雞為題，因金榜提名中的「提」字與「啼」同音，是恭賀及第餽贈的佳言，閩南一帶則因雞的臺語與「家」的臺語同音。〈金雞報喜〉亦取「家」之意，蓋家為國之本，家安則國固，金雞更是富足充裕的表徵，而在岩石上的靈芝則寓意如意。此作中的公雞登高臨下，眼睛注視著正在覓食的母雞，昭示雄性保護雌性的天經地義。以手工製出的山岩肌理與栩栩如生的雞隻，令人驚嘆高枝明寫實的能力。

「龍」是古代神話中的神靈之一，也是華夏民族尊奉的獨特神物。傳說中龍生九子，因此高枝明將傳說化為創作〈大九龍盤〉，盤中的龍非禽非獸，非蟲非魚，身上有鱗，頭上有角，嘴邊有鬚，足似鷹爪，兩眼炯炯有神，彰顯其至高無上之尊。盤緣圍繞著九條龍，每一隻皆姿態各異，並於其上寫著「萬世千秋」，再飾以吉祥圖案。此作兩面皆有圖飾，故燒製上更增加其難度，費時半年時間才完成。值得一提的是，前總統李登輝就職時，曾有官員請高枝明燒製此作，做為祝賀之禮。

交趾陶大師葉王素以「胭脂紅」聞名，問高枝明是否有承襲此技，他含蓄地說：「做得好不好、像不像，要別人說，自己說不算啦！」但他表示，他的釉色調配有獨門秘方，因此可以調製出古雅的色調。他認為，對古董有長期的鑽研才能調製出仿古之色。「會不會將秘方傳給下一代呢？」高枝明說，只要對交趾陶有興趣，他很樂意傳承下去。

1

2

4

• 高枝明：嘉義市長榮街170號

- 1-高枝明將幼時的童謠，轉化成作品〈五子登科〉。
- 2-運用皇尊之色襯托九龍之貌的盤作〈大九龍盤〉
- 3-〈金雞報喜〉中公雞居高注視著覓食的母雞，表現出「喜」與傳統家庭觀的文化連結。
- 4-〈悠然自得〉表現出小和尚連休憩中都仍心繫佛法的模樣。

深諳竹雕工藝之美的工藝家葉基祥

Ye Ji-xiang
葉基祥

竹藝·南投縣竹山鎮

葉基祥不懂什麼是行銷學上的「藍海策略」，但是在選擇創作方向時，卻因為發現甚少人從事竹雕的創作，因而以天時、地利、人和加上自覺，創造出了藝術的藍海之道。

以畫馬聞名於世的徐悲鴻，曾經在一幅竹子的畫作中題詩落款：「欲造茂林三載就，春來新筍是珍饈，不須論品誇高節，便計功能誰與儔。」詩句精確道出了竹子的特性，也彰顯出其廣受中國人喜愛之因。出生在竹山的葉基祥，謙稱自己無藝術天分，只因家裡開竹子加工廠，因此，對竹子的材質較一般人熟悉。高中美工科二年級的暑假，他即立下以竹雕做為創作目標的志向。葉基祥發現，臺灣甚少人以竹子來進行藝術創作，而自己擁有瞭解竹子材質的優勢，若能藉此做競爭比較小的領域，就不用與人爭得頭破血流了。這是當初葉基祥單純的想法。於是，他認真地學習素描、書法、水彩，為自己的藝術之路紮根，並利用寒暑假到臺中拜師學習。在名師陳銘堂指導下，作品很快就在工藝界受到重視。

佛家把茶當作禪定入靜的必備之物，葉基祥的〈禪定茶則〉係依孟宗竹根部的天然造型巧雕出如和尚的人形，其仰望天際，著寬大的僧袍，彷彿從遙望中悟出了道。此作品除觀賞之外，也可當茶則使用。（註：茶則係舀茶葉入壺的茶具名稱，亦可稱茶杓）

師法自然向來是藝術家奉行的圭臬，葉基祥也不例外，他的創作多從大自然與生活周遭而來。由於喜歡畫水墨又常爬山，他靈機一動，創作出了〈登高〉，他以刀代筆，刻畫出仿如水墨畫中的皴法效果，山間小道、蒼翠林木與登山者，交織出山林之美與行者之樂。

為了掌握荷花的姿態，葉基祥將自家農田變成荷田，寄居在荷田的青蛙，也順理成章地成了刀下主角。

在〈自在〉中，青蛙仿如布袋和尚逍遙的姿態，斜倚著刺竹頭刻就的陀螺，一派悠閒，加上孟宗竹頭根鬚刨除後的天然肌理，簡約的線條，令人觀之心生愜意之感。

葉基祥每天都會到花田，觀看荷花在晨昏與四季的變化，這也是他何以能將荷花刻畫得栩栩如生的原因。

〈花清葉香〉以孟宗竹雕出飄動中的荷葉、初綻放的荷和含苞的荷，將荷出淤泥而不染的清高幽雅特質展露無遺。這件作品中的荷葉呈現深淺不一的顏色，葉基祥表示，越靠近竹子表皮的密度較高，因此擺放久後會呈現出顏色之層次感。

「春」有著臺語「剩餘」之音，意謂著吃穿永不匱乏。葉基祥以巨竹做成的〈春〉創作於農曆年前，他以白文方式刻畫出「春」字，呈現竹子原色，並張貼紅紙，展現年年春（臺語：年年剩餘，年年豐足之意）涵義。此作除了觀賞，亦可置放於神龕上，當香桶使用。

臺灣具有蝴蝶蘭王國之美稱。〈絕代風華〉是葉基祥應臺南文化局之邀所作，他以竹子雕刻出生長在蛇木上的蘭花，堅硬的竹子表現出葉子的曲捲，筆直挺立的蘭莖上，一隻小蝸牛徐徐爬行，莖至花開處衍生出兩脈，呈現花朵盛開與含苞之姿。

人面竹，原生地是中國華南地區，幼稈呈灰綠色，而後轉成黃綠色，節粗短或稍膨大，歪斜畸形，呈不規則相連的龜甲狀。葉基祥利用人面竹的特有形貌，撿挑竹節相近者，巧雕而成〈人間〉。每根竹子高矮胖瘦不一，就像人世間的人類般，儘管樣貌不盡相同，卻都是獨特的個體。

葉基祥的工作室中堆滿了各式各樣的竹子，他不時望著，許多時候，總會看出某種形貌，引發創作靈感。〈步步高升〉就是這麼產生的。某一日，葉基祥看到一根竹節密度很緊的孟宗竹，想起農曆七月宜蘭的搶孤畫面，於是就將畫面轉化成一層層的樓梯，並在「樓梯」處安置三隻奮力往上爬的青蛙。為了讓作品裡的青蛙顯出立體感，他保留竹節的原色，餘者漆上黑色，青蛙與樓梯遂成為視覺的焦點。

竹雕是一項技術性相當高的傳統藝術，竹子的特性遠比木料難控制，創作者必須熟稔「刻鑿」、「留青」、「翻黃」等基本技法，操刀力道的收放更是成功的關鍵。「工」於技術之外亦包含表達，「藝」則需有美學的內在涵養，唯有兩者合而為一，方能創作出突破傳統造型的耀眼竹雕作品，在這方面，葉基祥可謂竹雕藝術界的翹楚。因為竹雕之難，國內竹雕藝術家並不多，一般人對竹雕藝術也較為陌生，為了推廣竹雕藝術，葉基祥將竹藝結合功能性，希望透過藝術生活化的方式，讓竹雕藝術走進人間。

1

2

3

• 葉基祥：南投縣竹山鎮保甲路10號

- 1-用人面竹的特有形貌，刻出高矮胖瘦各種身型的〈人間〉。
- 2-〈禪定茶則〉巧妙利用孟宗竹根部的天然造型，雕出如和尚仰望天際的人形。
- 3-〈自在〉中姿態逍遙的青蛙，予人愜意之感。
- 4-〈登高〉以刀代筆，運用水墨畫中的皴法，刻畫出山林之美與行者之樂。
- 5-〈花清葉香〉以孟宗竹刻出荷花出淤泥而不染的姿態。
- 6-〈步步高升〉的靈感取自農曆七月宜蘭的搶孤畫面。

4

5

6

以藝術眼光妝點木材原貌的工藝家易昭文

易昭文
Yi Zhao-wen

木師・花蓮縣吉安鄉

藏放在床底下的一口阿嬤婚嫁時的老樟木箱，像是一個存放祕密的潘朵拉，吸引好奇的易昭文三不五時掀開把玩。或許是童年與樟木的這層親密關係，讓讀財稅搞數字的易昭文，一頭栽進了藝術創作的天地。

沒有親友或師長的牽引，才十餘歲的易昭文就對民俗文物產生極大的興趣，經追問下發現，易昭文早在國小時即對美勞課有極濃厚的興趣，國中時的工藝美術亦有不俗的表現。但他堅持認為，後天的認真遠過於先天的才賦。「我不是學院派出身，所以我必須看很多書充實與研究」，易昭文靦腆中帶著堅毅的神情笑著說。

畢業後，易昭文循著自己的興趣，從事古老家具買賣的工作，在工作中他發現，收購得的家具多半帶有歲月的痕跡，想要覓得新主歡，就非得整修門面不可，但要找人整修卻經常求救無門，即便求上了也所費不貲，所以易昭文索性自己拆解、敲打、補修，當起木工來。就在這段拆解、組合老家具的過程中，易昭文見識到了昔日老木匠工藝的精巧，進而學習到中國建築的精粹——卯榫，以及鑲嵌接合的各種木製工藝技巧。

每當在為舊家具補綴「復生」時，易昭文心裡不禁也浮起一絲念頭：「何不將這些舊木料重新組合，建構出新的生命呢？」於是，他從2003年開始嘗試以老祖宗流傳下來的古技藝，用卯榫的方式，將廢棄的木料組裝成桌、椅、櫥、櫃等各式的家具。

天然的木頭有其原始的生命，因此，易昭文堅持不對木料動刀鋸進行裁切，完成作品的過程宛如男女之情，完全靠緣份。一旦機緣出現，幾根昔日鐵道上的老枕木，與木頭電線桿的橫樑組合在一塊，加上牛車木頭輪框的兜合，就成了一張別出心裁的長桌。

在堅持自然創作理念的同時，易昭文也堅持不用有

害身體的有毒化學漆，經過多方查詢，他找到一種安全無害、具透氣性又耐熱耐刮的美國進口水性漆料，做為「自然家具」的保護衣。易昭文的「自然家具」在環保風的時潮下，別具時代意義。

易昭文試圖在當代工藝中尋找出新的創作思維，以傳統的榫卯技術與國際當代工藝接軌，彰顯當代工藝創作之特質。以發想自太魯閣峽谷的〈浮想之島〉為例。一塊千年檜木樹瘤皮，因為有樹瘤無法製成家具，一直被棄置，直到易昭文看到它。對易昭文而言，千年樹瘤皮具有時間古老的價值，他保留了木材的原貌，僅作部分的小雕飾，腳架也是具百年歷史的日式房舍中的樑柱，於是，意象的太魯閣峽谷與具象的千、百年歲月，成就了〈浮想之島〉。

幾何中的三角形很西方，卻也是東方常見的圖騰。易昭文在其當代幾何系列作品之一〈2+1〉中，以三角形的尖端，營造出登高望遠的意境，另一端則以口字形為支架。相對於三角形的活潑與追求頂尖的想望與衝勁，口字形呈現出穩重、腳踏實地之氣，營造出2+1=3的簡單構造與獨具的創意。

只有水手可以乘風破浪嗎？只有魚兒能在波濤裡嬉戲嗎？在創作〈海〉之前，易昭文在心裡如此想著。對於作品中看來像海豹、烏龜頭或蛇的木材，他選擇保留木材本身的原貌，僅於局部雕琢成如浪花般的鑿紋，加上樸質不搶眼的底座支撐，令整體作品具有光影流竄的動感，亦仿若可馳騁於浪濤中。〈雲〉則將類似中國古典如意雲紋形的木材做成椅背，使得純功能性的椅子頓時有了古典的美感，木頭美麗的紋理更增添了椅子的生命律動。此作正足以解釋原本平淡無奇的兩塊木板，在有心湊合下，便能產生動人的風貌。

像是伸著懶腰的原木，用如窗的框架榫接固定，成為一張椅子，桌子則一方以立樁榫接，一方以類車輪的方式裝飾，將支架由配角角色調升為最凸出的主角。這是易昭文在〈穿越時空〉中的巧妙創意，這件作品可欣賞，亦可實實在在坐在上頭。他說：「就像我們的過去、現在與未來，乍看是切割斷裂的不同時空，卻因為活生生的生命，使原本毫無關連的時刻被串連起來。」

堅持不裁切原木料的「自然家具」，因獨特且原創性十足，許多人將之視為藝術品。不過，既為家具，亦該有其實用性，因此易昭文也接受客製化的訂單，客戶只要告知功能需求及大小，即由易昭文在自然素材中加入個人思維，形成作品，最後每個訂戶得到的，都是與眾不同的天然家具。雖然尋找合適材料的過程相當耗時費事，但當看到作品完成時，易昭文說：「那是一種說不出的喜悅！一切都是值得的。」

1

2

3

4

5

• 易昭文：花蓮縣吉安鄉吉安路二段360號

- 1-靈感來自太魯閣峽谷之形成的〈浮想之島〉
- 2-〈2+1〉以三角形和口字形的對比，呈現奇趣。
- 3-保留木材原貌、僅於局部雕出如浪花般鏤紋的〈海〉。
- 4-〈穿越時空〉中的如窗框架、立樁和輪狀裝飾，使支架由配角變身為最凸出的主角。
- 5-〈雲〉將類似如意雲紋形的木材做成椅背，增添了椅子的古典意趣。

精於銀帽之華麗美感的金工工藝家蘇建安

Su Jian-an
蘇建安

金工・臺南市北區

蘇建安高職汽修科、嘉南藥理科技大學食品科的學歷，令人想到黑手與食材的衝突，接下來更大的驚訝是——他還是精雕細琢出金銀器工藝傑作的能手。

「本末倒置」是蘇建安對自己學歷所做的解釋。高職念汽修科，但是，畢業後他並未當黑手，反倒是進入了「高不可攀」的黃金打造工廠。因為黃金屬於高貴金屬，因此並非一般人想進去即能如願，必須透過熟識的人做引薦並擔保才行。

在黃金工廠，蘇建安習得鑄造黃金的工藝絕活。但退伍後，他想繼續進入學藝時，師父竟對他說：「你不用來了！」乍聽之下，蘇建安以為遭到拒絕，經過追問，師父才說：「你的功力已不用再來這裡學習了。」

蘇建安的哥哥蘇啟松學的是銀飾，兄弟倆於是將金銀兩項工藝結合，於1998年成立「天冠銀帽」工作室，多年來開創出了許多具藝術價值的系列作品。工作室於2000年在「第三屆府城傳統民間工藝展」嶄露頭角，之後蟬聯了四屆的國家工藝獎，並獲得其他多項獎次，成為金工界的翹楚。

「笏」是古時候臣子上殿面君時的奏板，也是道教的法器之一。多年前，被列為一級古蹟的臺南大天后宮七寶神笏因為年代久遠而毀損，當年鑄造者並未將修護方式留下，為了保存此古蹟，廟方多方奔走並經官方核定，最後委由蘇建安兄弟修護。兩人以推演方式加上臨摹，歷經多時終於完成神笏之修護。「當時壓力很大，因為，做得好可以萬古流芳，做不好卻會臭名萬年」，蘇建安以臺語說著。為了讓一級古蹟得以流傳萬世，蘇建安特將修護過程刻記於笏後並落款，讓後世子孫再度修護時，能有所依循。

〈九龍神笏〉係仿造臺南大天后宮的七寶神笏製

作。蘇建安表示，天后宮的神笏是銀製的，而仿造的神笏亦以純銀打造，但龍身則鍍金，使其以雙色呈現，讓作品更具立體效果。該作品以浮雕打造出九龍，由龍首延伸而下，首尾交錯相扣。九龍型態各異，行龍、雲龍、降龍、昇龍，或睜視、怒吼或吟嘯……，如神龍活現，做工相當精細，威武的龍頭造型，則有著至高無上的尊貴之氣。笏外另以六隻鶴做為對襯裝飾，取其鶴之臺語諧音「好」及「六合」之吉祥內涵。

〈平（瓶）安富貴〉的創意，則取自一幅靜物油畫。蘇建安以柳絲織的方式，結合組裝及鏤空技法，將平面的畫作巧雕成立體。縷空的瓶座以一朵朵的鍍金花鋪陳並點綴寶石，貴氣十足，再以「銀花」串接出瓶身，最後置上貴氣逼人的「花帽」。霧面處理的玫瑰花為主軸，周遭有蝴蝶、飛鳥嬉戲及寶石環繞，營造出花開富貴之景象。

〈齊心八方〉亦由純銀柳絲銀線及鑿刻技巧打造而成。整體以八卦圖形為架構，在其圖形裡分別刻畫八仙過海之圖像，作品中多隻奮游向上的魚不是一般魚類，而是鰲魚。根據民間傳說，鰲魚有著鯉躍龍門之隱喻。鰲魚為化龍，齊躍八方，象徵著奮力向前、追求成功之執著，亦蘊含衝破重重逆境，不畏艱苦之蛻變精神。

中國人擅以諧音取吉祥、福祿等含意。蘇建安的〈鶴〉即有「賀、好」之意。傳說中，「鶴」是一長壽仙禽，是吉祥之象徵。李建安在作品中擺脫具象的鶴，以圓銀圈為鶴首，並於其上點睛，延伸出造型奇特的鶴冠頂、長喙與頸部，其內方外圓之造型仿若古昔之錢幣；左右豐滿的雙翅，具有展翅高飛、鵬程萬里之意；揚起高翹的鶴尾，則表示自信與樂觀開朗的態度。

不管信奉佛教或道教，多數人家裡都會設神龕，神龕兩旁各會置放燭台，長年點燈。蘇建安獲得第三屆國家工藝獎佳作的〈龍燭台〉，造型可謂富麗堂皇，其以六獸吞足，彩鳳于飛、雙龍搶珠、蓮花托柱四大部件為主軸，輔以牡丹花、飛鳥、翠玉、彩繪等增添生動，華麗中不失莊嚴。

鳳乃百鳥之王，故百鳥皆聞聲而翔集，蘇建安的〈鳳冠〉即以繁複精巧的造形及裝飾圖案，呈現鳳的尊貴形象。他表示，〈鳳冠〉係以純銀柳絲打造，先精打帽框，周圍以牡丹花葉為底層，牡丹花鑲寶石點綴，21隻鳳鳥圍繞，層層上疊，最後鳳凰居上，翔舞空中。亦以純銀柳絲打造的〈武帽〉，則加以眾多的玉、珊瑚、寶石，妝點出貴氣逼人之態。

雖然所讀與創作毫不相干，但念過食品科的蘇建安表示，從事藝術創作的人首要要注重養身，有了健康的體魄，創作才能常常久久。

1

2

3

4

5

• 蘇建安：臺南市文賢路292巷75號

- 1-〈齊心八方〉在八仙過海的圖像之上，覆以鯨魚齊躍八方的奮力形貌。
- 2-〈武帽〉在純銀柳絲打造的主體外，以眾多的玉、珊瑚、寶石妝點出貴氣逼人之態，可謂鬼斧神工。
- 3-〈平（瓶）安富貴〉以柳絲織方式，結合組裝及鏤空技法，將平面的畫作巧雕成立體。
- 4-〈九龍神笏〉中首尾相連的九龍浮雕，各具不同型態。
- 5-內方外元仿若古代錢幣的〈鶴〉，抽象表現出鶴展翅高飛的模樣。

【更正啟事】

第30期《臺灣工藝》本單元內，工藝家「湯潤清」先生之採訪文章中，將工藝家名字誤植為湯清潤，編輯部特此更正，並向湯先生表示深切歉意。