

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

匯融寫實與寫意的陶藝家湯潤清

Tang Run-qing 湯潤清 陶藝・苗栗縣苗栗市

陶藝最大的魅力在於變化莫測，可隨創作者形塑出欲表達的意涵。因此，多數走進陶藝世界者，莫不深陷「泥淖」不可自拔！

復興商工美工科雕塑組畢業的湯潤清，出生於陶瓷業興盛的苗栗，因此畢業後即順理成章地進入陶瓷工廠任職，數年下來，從土模製作、設計研發至包裝等，皆有深入之瞭解。

具有創意的人總有顆不受束縛的心靈。三年後，湯潤清自立門戶成立工作室，承接工廠或貿易公司委託研發或打樣的case。民國80年左右，臺灣產業嚴重外移，「當時我意識到陶瓷在臺灣已淪為夕陽工業，該是轉型的時候，所以就逐漸轉向陶藝的創作。」湯潤清說。

雕塑科班出身的湯潤清，作品最大風格特色是以雕塑手法呈現陶藝。此外，他多數的作品皆不上釉彩，藉此保持陶土原色。禪意及自然生態則是常出現的題材。

湯潤清在〈君子之爭〉中，以陶土燒出竹壺，顯現乾燥後竹子之肌理與成色，令人驚嘆陶土之延展性與創作者之巧思。古昔，人們拿竹子蓋房子、當器皿，除了居家的功能性外，還是珍饈美味，竹子的結構與形態更被中國文人譽封為君子。作者在兩只壺中分置青蛙與螳螂，或許意味著，竹子還是綠葉蔥翠之際，曾是牠們的居所，作品有著今與昔、生與枯之意涵；除此之外，作

品中的青蛙與螳螂各自向竹端攀爬，亦彰顯競爭之態。壺嘴的竹根造形、栩栩如生的青蛙與螳螂，則凸顯了作者寫實的雕塑功力。更值得一提的是，為了減輕壺的重量，壺與青蛙、螳螂皆以空心手塑而成，是臺灣少見的手捏壺。湯潤清企圖突破茶壺僅能泡茶的傳統，希望藉由形貌結合美感，將泡茶的藝術向上提升。

「君子動口不動手」，這是古人賦予人與人出現爭端時的風度表現。〈君子之爭之陶燈〉亦係湯潤清「君子之爭」系列的作品。以竹子肌理呈現的陶燈上，依序出現青蛙、蜘蛛、蝴蝶、螳螂等四種動物，表現出動物生態間的食物鏈關係。湯潤清指出，青蛙捕捉小昆蟲時僅用嘴，其他動物多數會動用腳，所以就行為上來說，青蛙符合動口不動手的「君子」形象。

從「型」、「色」觀之，〈君子之爭之花器〉則儼然是一塊漂流木，其上經過水流沖刷而成的肌理與原生的樹瘤、年輪，皆係湯潤清以特殊手法創造而成。漂流木上停留著一隻青蛙、豆娘與蜘蛛，使腐朽的枯木上生機盎然，成了昆蟲棲息之所。

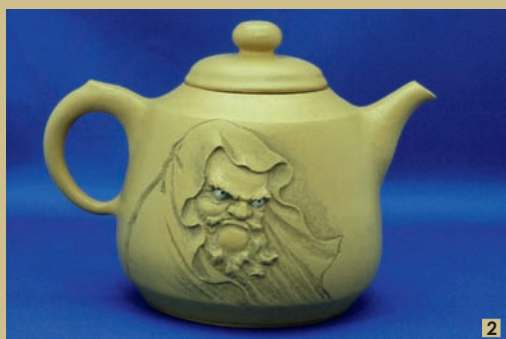
傳說中的鍾馗以治鬼而得名。因其面目猙獰、懲惡揚善，唐朝時，民間常見有將鍾馗畫像貼在門前或懸於中堂，以鎮宅驅邪，祈求吉祥。千百年來，中國藝術家為鍾馗塑造了許多形象。而在〈引福鍾馗〉中，湯潤清則形塑出一個豎眉大目、滿臉落腮鬚，碩大的啤酒肚下繫著玉帶，武中帶文，威中帶慈的鍾馗。作品暗紅的釉色參差著灰黑，呈現出古樸的歲月痕跡。

在以蟬的造型帶出主題的茶壺作品〈禪〉中，湯潤清手塑出茶壺壺身，壺蓋上的蟬除了美感表達外，也暗置透氣孔，讓泡茶時水氣得散發。此壺的提把以飛天造型塑之，殊異的造型予人耳目一新之感。陶土原色的禪壺配上飛天提把，讓喝茶益顯禪意。

出生於南印度婆羅門族的達摩祖師是中國禪宗的初祖，數世紀以來，以其為題材的中國水墨畫、木雕、石雕、甚至陶藝創作不勝枚舉，在造型上較常見者有「一葦渡江」、「面壁靜坐」、「隻履默然」等。湯潤清的〈達摩〉以光禿發亮的頭頂、如火炬般直視眾生的雙眼、亂蓬的絡腮鬚子和雙耳垂掛的大耳環，傳神表現達摩祖

1

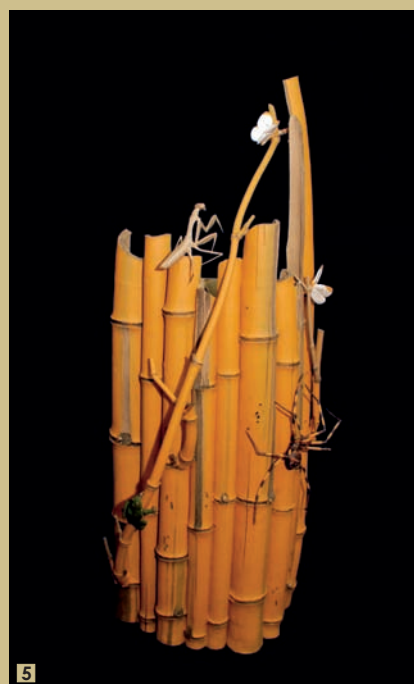
2

3

4

5

師鮮明的輪廓特徵。柴燒的釉色則使作品展現多層次且豐厚的色澤。在臉部對達摩表情的細膩捕捉外，身體卻以極簡之手法一氣呵成，整體作品表現出「虛實合一」之意境。另一件描繪達摩的〈達摩壺〉，則在拉好坯後，以寫實的手法直接於壺身雕刻出達摩之神韻。作品以陶土原色呈現，造型則溫厚、古雅。

湯潤清認為，身為一個陶藝家，必須有能力將陶藝的工夫與其他相關之藝術做結合，才能使作品展現較高之藝術價值。因此除了陶藝的技術、釉藥之外，極具素描寫實功力的他亦常將此優勢運用於作品中，希望透過作品，能夠顯現出自然的諸般神韻。

• 湯潤清：苗栗縣苗栗市僑育街15號

- 1- 以陶土製成如漂流木之〈君子之爭之花器〉，係湯潤清以特殊手法創造而成。
- 2- 以陶土原色呈現，造型溫厚、古雅的〈達摩壺〉
- 3- 以蟬的寓「禪」的〈禪〉，在壺蓋上暗置透氣孔，讓泡茶時水氣得散發。
- 4- 在〈引福鍾馗〉中，湯潤清塑造出武中帶文、威中帶慈的鍾馗形象。
- 5- 〈君子之爭之陶燈〉中，捕捉小昆蟲時僅用嘴的青蛙，在湯潤清眼中為動口不動手的「君子」。

呈現自然之清麗秀逸的陶藝家周妙文

Zhou Miao-wen
周妙文
陶藝・臺中縣梧棲鎮

以女性的形貌造型與心境，創造出典雅細膩的藝術風格，2005年，六十年次的周妙文榮登首屆大墩工藝師之列，成為當年最年輕的入選者。

從臺南家專（臺南科技大學前身）美工科畢業後，周妙文曾從事短暫的平面設計工作，隨後進入學長李幸龍的陶藝工作室，一踏入陶藝世界即身陷其中。從90年代初到2006年獲得大墩美展首獎之間，周妙文是國內各項重要競賽的常客與獎項得主。繼1993年獲得臺中縣美展第三名後，1999年她便獲得大墩美展工藝類第二名，接著於2001年起連續三年入選國家工藝獎，並在2005年更獲得全國美展工藝類第一名。接二連三的優異表現，使她成為廣受矚目的陶藝新秀。

「跟著感覺走」是周妙文創作的內在方式。她常將與自己內在對話所產生的印象，抽離後轉化為創作表現之架構。希冀透過作品與觀者產生心靈互動。在最常表現的主題——花卉之外，她更藉古今繪畫藝術或戲曲裡之女性形象，將女性纖細的心思轉化為典雅細膩的藝術風格，使作品呈現出古典、雍容、清麗、優雅、端莊、婉約、神秘等女性特有的多變美感。

太過濃郁的釉彩容易產生一種咄咄逼人、炫人耳目的壓迫感。為了呈現簡樸、清雅陶作質感，周妙文以化妝土做為媒材，藉此與傳統的陶製品做出區隔。

〈生命的力量〉是她2005年參加全國美展獲得第一名殊榮的作品，當初創作時，她即嘗試以不同的顏色堆疊出多重色彩，此作品呈現出紫色、綠色、黃綠色等濃密的樹葉，姿態各異。周妙文認為，一顆微小的種籽能孕育千年不朽的神木，一個胚胎藉由細胞的分裂造就一個完整的生命。生命的奧妙具有不可思議的力量，在自然律的循環下，儘管環境再艱困，只要給予機會，無論植物或動物都有生存下來的機會。因此，她藉著茂密枝葉的圖飾，傳達生命所蘊含的能量及成長過程中的力

量。此一初試啼聲，讓她拿下首獎。

雞鳴是光明的來到，春天則是萬物復甦的季節。在〈春鳴〉中，周妙文以如蛋的造型，作品瓶蓋鈕刻意做成破卵而出的雛雞，一隻色妍而不俗的黑尾公雞，在雞冠花的襯托下張口高鳴；除此之外，紅色的公雞亦意涵著孩子彌月之喜的紅蛋習俗。枝葉繁茂如隨樂起舞，更烘托出作品主題——雞鳴於春日。〈夏荷〉是另一件帶有暖陽氣息的作品。出淤泥而不染的荷花具有君子之風，周妙文以瓷胎為底，刻繪夏日荷花風韻，再以點釉、還原燒方式表現，呈現出作品〈夏荷〉在晴朗暖陽下的荷池風景。

望文生義，〈婉麗〉以如婉約秀麗女子之造型，突破傳統壺之形貌，並在燒製過程磨出不同層次之顏色，呈現沈穩的視覺美感，此外更具實用功能。〈嫁娘之喜〉則用手擠坯塑形，以鳳眼、櫻桃小嘴詮釋東方女性的古典美與生命觀。枝繁葉茂交錯出繽紛之構圖，其細膩分層填釉賦予枝葉不同之色彩，寓意新嫁娘即將扮演開枝散葉之多重角色，步入人生另一個開端，其面部表情在嬌羞之餘，更隱約透露對未來的憂心忡忡。

如花似玉是對美麗女子的形容詞，周妙文在〈溫柔婉約〉中亦以一片片花瓣刻畫出風華女子。此件作品以梳著髮髻的女子為造型，圓葉連續圖紋為髮，面部去除具象細節，簡賅塑畫出隱約微笑的面容表情。其手法繁複，敷以不同之釉色，讓花瓣與花瓣間呈現顏色之層次感，並刻意於臉部以霧面作處理，頭髮則呈亮面，創造反差之效果，同時以有型之具體外在，表現抽象無形的內在心思。

茶是開門七件事之一，更是文人雅士之好。古之文人認為竹有君子之節，故周妙文於〈暮色〉中亦取其內蘊做為茶壺之形飾，並以銅為提樑，運用複合媒材賦予作品新風貌。在另一作品〈輕風〉中，周妙文最初原意係以自然景物示意閒暇的愜意與幸福的唾手可得，只因人類忙碌而忽略。但筆者觀其作時發現，在壺面上，花的枝葉因風吹而朝左，但花朵卻毅然挺立，透露出女性柔美之外的內在韌性。寬大的壺把與壺嘴及壺蓋，以不對襯的形式表現趣味，使得〈輕風〉之作呈現多重意涵。

生活陶豐富生活當下，陶藝創作則是個人思緒與心情的印記，這是周妙文泥塑的心路歷程。「這其中常出現現實與理想的相互拉扯，但是終究還是因為喜歡陶藝而選擇繼續沉浸在陶藝世界。」她認為，在生命中每個人都該有一份屬於自我生命氣息的律動方式，用以呈現生命被存在的價值與意義，而陶藝正是她呈現生命律動與價值的最佳媒材。

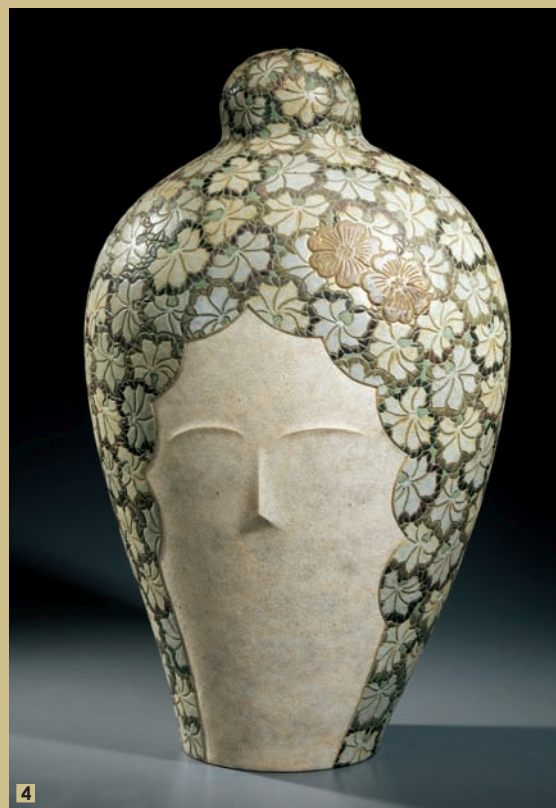

1

3

4

2

5

• 周妙文：臺中縣梧棲鎮中華路二段467巷20弄40號

- 1- 榮獲 2005 年全國美展首獎的作品〈生命的力量〉
- 2- 〈嫁娘之喜〉的鳳眼和櫻桃小嘴，表現出東方女性的古典美。
- 3- 〈夏荷〉描繪出晴朗暖陽下的荷池風景
- 4- 〈溫柔婉約〉用柔潤的線條和花葉，勾勒女子的溫婉氣質。
- 5- 〈輕風〉以自然景物為題，示意愜意與幸福唾手可得，卻因人類忙碌而忽略。

藉傳統淬礪個人風格的陶藝家曾明男

Zeng Ming-nan 曾明男

陶藝・南投縣草屯鎮

「整天不讀書，光做這些土埆仔，將來你要靠它吃飯是嗎！」急著下鍋煮飯的母親，看到整個爐灶充塞著曾明男的「泥塑作品」，怒火心中燒生氣地罵道。未料，母親一語成真，歷任多種職業後，曾明男最終果真選擇陶藝為一生職志。

澎湖望安島有美麗的石滬及稀有的綠蠵龜，從天台山可眺望湛藍的海岸線，當夕陽西下，在花宅坐看日落，陽光灑下寬闊的金色大道，一路鋪陳至海平面，令人眩惑地想循著那金色大道向落日奔去。這是筆者當旅人看望安的美。但對出生在望安的曾明男而言，出生地似乎是一個宿命，女人種田，男人出海捕魚，那彷彿是天經地義的世襲。

望安的小孩上小學時，多半必須離鄉背井到馬公念書。羽翼未豐即離巢，對一個七歲的小孩而言，意味著難以面對的孤寂與無助，因此許多小孩忍不住思鄉之苦而輟學，曾明男亦是如此。「我小學三年級時休學二年當放牛童，有時隨父親捕魚或跟母親種田。」十二歲那一年，曾明男隨母親搭船到高雄，在那裡，他看到了城市的繁華，看到除了望安之外的世界面貌。「以前澎湖晚上都點煤油燈，我第一次看到電燈，興奮地舉起手數著路燈，又看到汽車、火車、寬闊的馬路、大船……，那種感覺好像自己登上了月球般，很震撼！」曾明男回憶五十餘年前的感受，說來卻仍語帶興奮。

知道外面的世界後，曾明男不再當牧童，他意識到唯有唸書才有機會擺脫宿命。從小就喜歡上勞作課的他，大學聯考志願是上美術系，但卻未能如願，於是改讀陸軍經理學校（國防管理學院的前身），退伍後適逢國立藝專（今之台灣藝術大學）成立夜間部，曾明男這一回如願以償，再度回到藝術的天地。十餘年後更遠赴英國取得藝術碩士學位。

曾明男深知要與古人競爭比登天還難，因此在創作

之初，他就深入研究中國陶藝，從傳統出發，以漢唐為本，再從傳統中找出少見的版塊。花了不少時間和金錢，最後他終於創新出鮮紅的鐵紅釉色，開創出了鮮明且獨特的個人風格。

「定州花瓷琢紅玉」是中國大文豪蘇東坡對鐵紅釉的稱許。曾明男的〈鐵紅罐〉即以鮮麗的紅，漸次鋪展出淡黃與白，並於白色之處書寫草書，此處呈現如蟬翼般的細小網狀裂紋及光澤，展現出古典與現代的融合。〈時間的痕跡〉則運用釉彩敷色技巧及窯燒火候創造腐蝕的肌理，以斑駁傳達滄桑的歲月痕跡。

〈淑女〉則是另一件將草書線條表現於陶藝中的作品。作品中垂首的女子有著中國女性含羞帶怯的溫婉，流暢的線條、去除具象的枝節，簡約形塑出古代女子的風華。整體作品蘊含著靜、定之禪風。

漢唐時期的陶器特徵是「厚實有力」、「剛柔並濟」。因此，曾明男的〈藍寶石釉瓶〉在造型上亦承古風，表現出渾厚、古樸之氣，沈穩的藍向上發展出鏽紅與寶藍色，漸層的色澤流現出結晶花紋，散發出仿若藍寶石的璀璨。

科學、技術與藝術是陶藝的三元素。曾明男表示：釉藥可以用方程式計算出配方，但是窯火的溫度、陶燒的時間、氧氣與二氧化碳及上釉的厚薄等，皆須掌握得宜，方能展現創作之藝術性。他的作品〈雞〉以鐵紅釉表現雞的頭部，雞背則使用仿如白玉的青磁，腹部忽又以石之肌理彰顯土之自然之美。一件作品同時展現三種不同的色調與肌理，曾明男在技術與釉藥的使用及創意上，無疑有其過人之處。「雞」的台語發音是「家」。幼年離鄉背景求學的過程，讓曾明男體會出「家」的可貴。「家庭倫理是中國的固有傳統，它同時具有文化的內涵。」另者，幼時曾明男要求母親養狗當寵物，母親回應：「人都沒東西吃了，狗要吃什麼？」於是改小雞當寵物。雞，遂成為其作品的常客。如〈全家福〉即描繪公雞與母雞帶著三隻小雞的畫面，曾明男以手塑方式呈現岩石的肌理，凸顯出泥土樸拙之美。

90年代，曾明男致力於陶版之創作，以銅為發色劑，在還原燒下，製造紅、藍、紫、綠等豐富色彩。如〈人物〉即是以藍寶石釉為顏料於陶版上作畫，用書法之筆觸延展出水墨風格之作。作品中，書法的線條帶出人物的五官，背景則燒製出如潑墨山水之渲染意境。臉部一紫一白的顏色更益顯出女子神秘氛圍。

曾經無羅盤引導方向，端賴經驗與討海人的勇氣，追隨父親在茫茫大海中捕魚，這個生活經驗讓曾明男增添了自我挑戰的自信。對於自己「妙手偶天成」的陶藝作品，曾明男希望有朝一日能在藝壇留名青史。

1

2

3

4

5

• 曾明男：南投縣草屯鎮中正路437-47號

- 1- 呈現紅、黃、白漸層美感，上覆以草書的〈鐵紅罐〉。
- 2- 〈淑女〉中頷首的女子，在草書線條表現下，多了靜、定之禪風。
- 3- 〈藍寶石釉瓶〉在造型上承漢唐陶瓷古風，表現出「厚實有力」、「剛柔並濟」的古樸之氣。
- 4- 〈雞〉運用了三種不同材質的肌理與色調，顯現出曾明男的技藝與創意。
- 5- 〈人物〉以藍寶石釉為顏料，結合書法之筆觸而完成的陶版畫。
- 6- 〈全家福〉以手塑方式呈現岩石肌理，以凸顯泥土樸拙之美，同時傳達家庭倫理之內涵

6

遊走「土、火、釉」二十餘年的陶藝家葉佐燁

Ye Zuo-ye
葉佐燁
陶藝・新竹市東區

土、火、釉是陶藝創作不可或缺的三元素。畢業於聯合工專陶瓷玻璃工程科的葉佐燁，運用科班之優勢，加上努力不輟的創意揮灑，挑戰、優游「土、火、釉」的陶藝世界。

新竹是玻璃生產的重鎮，出生在新竹的葉佐燁，受地利之影響，因此選讀陶瓷玻璃工程科，對於陶土、釉藥、玻璃成分與製程等有深厚的理論基礎，並師承陶藝家陳煥堂教授，奠定了紮實的理論知識與正統之陶藝技法。

專科畢業後，葉佐燁順理成章進入陶瓷工廠任職，將理論與實務做結合。從基層的品管人員一路攀升至研發主任，掌握了陶瓷的一貫作業流程。

心中潛藏的創作因子讓葉佐燁不甘於臣服朝九晚五的生活。1988年，他以「讓陶土塑造您的生命」、「讓創作豐富您的生活」、「讓作品滿足您的成就感」為標語，成立陶藝工作室。以教學傳承陶藝文化，並從事創作，短期內即獲金陶獎與陶藝雙年展。

葉佐燁的陶藝作品是科學與藝術的結合。「做陶是一門複雜的學問，每一個環節都影響著最終作品的呈現。」葉佐燁表示，科學的知識與實務經驗雖然有助於降低製程的不良率，不過，窯燒的過程有著不可預知的變數；儘管如此，他認為陶藝最誘人心魄之處，即在挑戰不可預知的變化！

葉佐燁以生活陶為創作的起點，強調的是藝術的生活實用性。「其實所有陶藝家在一定歷練後，技術水平都相差不多，最大的差異是取決於作品的內涵與創意。」因此，葉佐燁也嘗試現代藝術之創作，不過，近年吹起的「樂活」風，讓他又回歸到最初的創作原點——生活陶。

「生活中有許多的物件都可以轉換為陶。」葉佐燁的創作靈感即源自對生活周遭及大自然的細膩觀察，不管

是純藝術創作或生活陶的製作，均能適切地透過純熟的技藝表現，讓觀者延伸想像並感受到作品形意互應的主題內涵。

「三陽開泰」本是《易經》裡的卦名，意寓大地回春，萬象更新，溫暖人間之意。在商代的卜辭中，「羊」與「祥」相通。加之，羔羊跪乳之孝行及溫馴個性，使其成為中國人藝術創作的題材之一。在葉佐燁用陶土捏製三隻模樣可愛的羊，取名為〈三羊開泰〉的作品中，羊爸爸有曲捲的羊角，羊媽媽溢滿母愛的神韻，小羊則歪著頭顯露天真模樣。除了創造溫馨的畫面外，葉佐燁還以鏤空的方式處理曲捲羊毛，並在羊身內置入燈泡，燈光透過羊身鏤空處，散發出浪漫的氛圍，使其成為兼具擺飾與燈具功能的作品。以竹子意表新竹，下部則亦雕以鏤空桐花的〈竹塹桐花情〉，則是另一件除了居家裝飾外，也可作為「花器」或「夜燈」的作品。

竹塹迎曦門建於清雍正十一年，距今有百餘年歷史，被列為二級古蹟。在〈竹塹迎曦門〉中，葉佐燁以竹子代表「竹塹城」，並於其上雕刻出鏤空的竹葉，迎曦門則佇立其上。此件作品十足表現了新竹的在地特色，除了竹身鏤空處的透光外，葉佐燁還於城門上安置燈管，使整件作品呈現不同的光線效果。

小丑以誇張、滑稽的動作取悅觀眾，葉佐燁在〈心花怒放〉中，以無光白釉調製出粉彩色系的小丑造型，並在中空的身軀安置一盆花，藉著顏色與「心中之花」強化小丑隱藏自己，釋放出歡樂，給人帶來笑聲的特質。此作高約90公分，為了降低重量，作品之身軀採空心製作，因此在技術層面上有相當程之難度，但葉佐燁以精湛的手藝，純熟表現出釉色、造型與意涵。

用手拉胚方式創作出的擬人化作品〈孕〉，以孕婦的渾厚體型為造型，飾以代表生命的螺旋刻紋，表現出母親孕育生命的偉大。不對稱、大小不一的瓶耳，仿如大腹便便的孕婦以手撐著腰；圓潤的瓶身則佈滿不同大小的「螺旋」，其在生胚時先以黑釉刻畫螺旋，復以白釉為基色，交融出古雅之韻與生生不息的意境。

而以兩顆心交疊串成的〈你儂我儂〉，其極具律動的形體能使人感受到兩人世界的濃情密意，上身紫色的釉彩則彷彿訴說著情愛的浪漫。此作以還原燒的方式製成，為了達到理想的顏色，葉佐燁先以試片測度顏色變化，終至使作品呈現多層次的豐富色澤。

葉佐燁善用具動態效果的線條，展現形意互應的主題內涵，藉著無光釉與多變高溫釉彩，搭配靈動的曲線，轉折柔順的形跡，使作品在古雅樸拙的意象間呈現出調和的生命躍動，其遊走「土、火、釉」二十餘年的經驗，在此展露無遺。

1

• 葉佐樺：新竹市高峰路221巷9號

- 1- 〈三羊開泰〉鏤空的羊身內置入燈泡，使其成為擺飾外，亦是具實用價值的燈具。
- 2- 〈諸事如意〉取豬的福態形象，生動表現如意之意。
- 3- 〈你儂我儂〉以兩顆心交疊呈現，使人感受兩人世界的濃情密意。
- 4- 透過孕婦的渾厚體型和螺旋刻紋，〈孕〉刻畫出生命孕育的樣貌。
- 5- 〈竹塹迎曦門〉取具百年歷史的新竹東城門為題，除具歷史意義外，也十足表現新竹的在地特色。

2

3

4

5

作品風格樸雅近人的陶藝家林清河

Lin Qing-he 林清河

陶藝・南投縣集集鎮

從1940年栽種下的樟樹苗，六十餘年後，成了眾人驚嘆的「綠色隧道」；從嘉慶元年的第一個陶，南投地區成為台灣陶藝的發源地。具五十餘年歷史的「添興窯」就在「綠色隧道」旁，執著延續陶藝的香火。

農業社會時代，陶製品是生活不可或缺的物品，屋舍的陶磚、瓦片、蓄水的水缸、醃製品的陶甕、飲食的器皿等，民國40年代可謂窯業的全盛時期。林清河的祖父開創了窯廠，父親林雙喜更大力拓展窯廠規模，「當年添興窯所燒製的陶器皿及琉璃瓦因為品質精良，在市場佔有一席之地，售價遠較他窯製作的陶器高出兩成左右，訂單經常一排就是半年以上。」第三代添興窯掌門人林清河回憶當年道。

政工幹校畢業的林清河是家中獨子，1979年自軍中退伍後就接掌家業。但隨著台灣經濟的變遷，玻璃製品、塑膠製品大量被運用於生活上，水泥瓦和石棉瓦取代了琉璃瓦，成為普遍的建材，陶製瓦片前景如日落西山。1988年，林清河開始轉型製作陶藝品，積極建立窯廠特色。

當年接掌添興窯時，每當林清河向師傅請益製陶相關問題，師傅總是趾高氣揚地說：「唉呀！說了你也不會懂啦！你只是老闆！」但是，林清河不以為忤，高中念甲組的他，認真地研究製陶的物理性與化學變化，扎實奠下製陶功夫。

「做那是啥咪！」這是家族長輩對林清河第一件陶藝創作的問號！但他未受到問號的質疑而罷手，轉型第三年作品即入選第四十五屆全省美展，翌年又入選第十三屆全國美展，之後陶藝雙年展、金陶獎……接踵而至，獲獎連連，並定期舉辦展覽。林清河以毅力與行動力，從一個窯廠小開蛻變為陶藝家。

「官窯講究技巧精密，不允許有個人情緒在裡面，民窯恰好相反，隨著捏陶人的心情不同，每件作品也都不

一樣。」林清河認為，藝術品沒有一定的價值，它的價值端視觀賞者而異。由於希望自己的作品能被觸摸、把玩，可與收藏者互動，又因為偏愛民窯所釋放出的生命力，所以林清河的作品風格既樸實、又簡約。

如在以雪融為視覺焦點的〈春〉中，林清河以還原燒方式，呈現瓶口下方的冰裂紋，示意雪融，藉以宣告「冬天走了，春天還會遠嗎？」的主題。融雪滋養了大地，瓶下方的黑色線條，則表示枯萎、埋藏在地底的生物緩緩舞躍而出。此件作品古樸卻生趣盎然，頗有國畫之情境。「獨坐幽篁裡，彈琴復長嘯。深林人不知，明月來相照。」這是王維〈竹里館〉的詩句。林清河作品〈月夜〉中的滿月，加上高低錯落的樹，頗合此詩之沉味。此件作品的瓶身由下而上呈一飽滿之圓，打理出整體的內斂雅致之局。

九是中國的吉數。林清河以九個瓶口連結成一個圓的作品〈光源〉，係其1991年參加全省美展的入選作品。這件以手拉坯方式耗時費工組合而成的作品，從中心的螺旋圖騰延展展出黑色的菱形，進而放射出對稱性與漸層效果的浮雕。其中心螺旋傳達力量起點的概念，使該作品極具循環不息之力量。

同樣一股力量，也表現在林清河另一件作品〈旭日東昇〉裡。〈旭日東昇〉以中國古典圖騰翻轉成捲捲浪花，與碩大之旭日相呼應。此件為三連作，林清河試圖留給觀賞者一個互動的空間，使三件一體相互輝映，單獨成件亦不失其色，可謂匠心獨具、別樹一格。〈後浪推前浪〉與〈旭日東昇〉有異曲同工之妙，以浮雕套釉方式，創造出簡約、古雅之造型與成色，是第十四屆全國美展入選作品。

在〈夏之戀〉作品中，林清河則以棕櫚樹帶出熱帶地區的愜意風情，粗獷的雕畫線條有著遠古時代彩陶文化的拙樸之氣。林清河多數的作品除了觀賞外，皆融合生活實用性，此作當擺飾之餘，尚可做為花器使用。

麒麟是中國人傳說中的聖獸，林清河以仿紙雕的技法，在〈傳奇〉中雕刻出了聖獸的姿態。一般而言，傳說中的動物遠比真實世界中的動物來得有發揮空間，林清河運用想像力創作誰都沒見過的聖獸，並跳脫傳統賦予聖獸的顏色，逆向使用白色釉，卻益加使得麒麟靈動如實，〈傳奇〉也因此獲得第四十五屆省展評審的青睞而入選。

對林清河而言，做陶是一種天命。在歷經921大地震之後，他深悟出人與自然之對比性，因此學習以崇敬自然、師法自然為經，以生活化、本土化題材為緯，希望創造出代表台灣文化的作品，讓「添興窯」在「集集綠色隧道」旁長青流名。

1

4

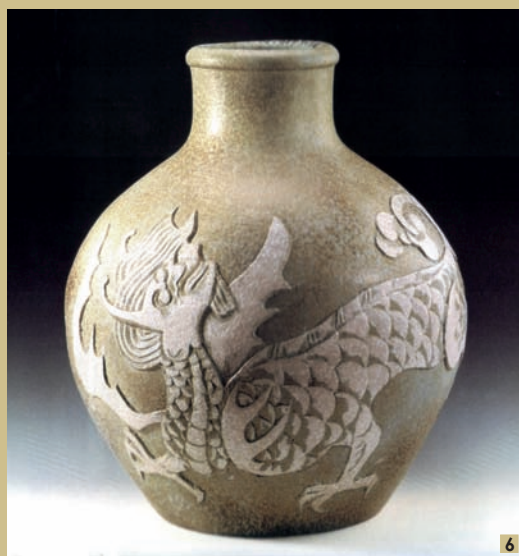
2

5

3

6

• 林清河：南投縣集集鎮田寮里楓林巷10號

- 1- 林清河 1991 年首度參加全省美展的入選作品〈光源〉。
- 2- 榮獲第 49 屆省展教育廳獎陶瓷類首獎的作品〈旭日東昇〉。
- 3- 〈後浪推前浪〉以土板成形，在浮雕套釉，該作榮獲第 14 屆全國美展入選。
- 4- 〈春〉以雪融表春之到來，呈現古樸卻盎然之生機，頗有國畫之境。
- 5- 描繪熱帶風情的〈夏之戀〉作品，粗獷的雕畫線條帶有遠古時代彩陶文化的拙樸之氣。
- 6- 林清河逆向使用白色釉描繪聖獸，卻使得〈傳奇〉中的麒麟益發靈動如實。

深刻描繪原住民生活的雕塑家陳俊宏

Chen Jun-hong
陳俊宏

雕塑・高雄旗山鎮

母親是布農族，父親是漢人，十五歲開始學雕刻，二十三歲即成立工作室，具有藝術天分的陳俊宏，最大的心願是以原住民為題，創造藝術新視覺。

國中時期，陳俊宏即展現出藝術才華，工藝教室是他最常待的地方，最顯耀的成績是不時代表學校參加比賽。十五歲那一年，他遠離家鄉到台南拜師學雕刻，最初以刻佛像為主，後因老闆的朋友從事廟宇雕花，陳俊宏因而有機會接觸浮雕。

退伍後，陳俊宏在父親的鼓勵下參加雕刻創作比賽。父親認為，既然要從事雕刻，就要有勇氣拿出作品讓專家評審。2000年，陳俊宏遂以桃花心木雕刻出〈兜風〉，獲得府城美術展立體類佳作，這個激勵開啓了他的創作之路。

陳俊宏的作品皆以原住民的生活為題材，具有濃厚的敘事特色。〈報戰功〉敘述善於狩獵的布農族上山打獵或「出草」的英勇功績，具有提升在部落裡地位之意涵。陳俊宏表示，長老獻酒給勇士時，勇士必須站起來誇說自己的戰功，在場者均須附和唱歌和跳舞助興。在〈報戰功〉中，無論帶著山羌帽，一手持碗、一手扶著酒桶的著白衣長老，或是身著背心立於中央，雙手高舉、神態威猛的勇士，還是掀著裙擺高歌的女人等十個人，各有不同之衣飾與肢體動作及表情，陳俊宏以俐落之刀法，在粗獷中展露其細膩之處。尤其不同於一般雕刻家保持原木顏色之作法，他為每個人物賦予鮮麗的色彩，彰顯原住民服飾多彩之美。

原住民敬天畏神，尤其對大自然及祖靈更懷著虔敬的心，他們經常將期冀小米豐收的意念，以團體吟誦的方式向祖靈祈求。陳俊宏表示，此儀式至少八人，大家相互以手環著手，發出四種不同的音階呼喊，傳向山林，此美聲日後成為享譽國際的「八部合音」。陳俊宏的〈八部合音〉以浮雕的方式表現，作品中的八個布農

族人手環著手，赤裸的足部處理得如蜂巢肌理，頭帶山羌或山羊角露出面部表情者則為部落長老。陳俊宏細膩地刻畫頭飾，背對著的族人則側重在服飾上菱形圖騰的表現，並於留白處以蜂巢式的肌理與人物足部相呼應，亦藉此彰顯立體效果。

布農族分布地點都在山區，狩獵是肉品取得的唯一途徑，因此，布農族是一個以狩獵為主的民族，藉著在山中設陷阱或使用獵槍捕捉動物。在陳俊宏以臺灣紅檜雕刻而成的〈布農族夫婦〉中，手持獵槍的丈夫戴帽子、著無袖外敞衣與遮陰布，神情肅穆如進入備戰狀態。有原住民濃眉大眼五官特色的妻子，則頭戴竹編帽，揹著竹簍子，服飾形式如漢人之大襟衫，身穿黑色的窄袖長衣，外著裙，內搭長褲，衣襟、袖口、褲管皆滾邊刺繡，在陳俊宏的細膩刀法下，呈現出拙樸自然之美。

在臺灣原住民中，排灣族的服飾最為華麗，百步蛇、琉璃珠、陶甕、老鷹羽毛及特殊人形紋圖案等皆為該族常用的圖騰，但百步蛇、祖靈像或人頭紋及太陽紋卻僅有頭目與貴族才准使用。在〈勇士與公主〉中，公主的帽子以老鷹毛與獸牙、百合花作裝飾，彰顯其貴族身分與純潔性質，衣飾上則以兩條百步蛇環伺著陶甕及祖靈，傳達排灣族生命的起源，並綴以菱形圖騰、琉璃等為裝飾。作品中的勇士帽子以鷹毛、百合花、羊角與山豬牙裝飾而成，陳俊宏表示，頭戴山豬牙表示勇士之父親為獵人，男人戴百合花則係獵過五隻以上山豬或山鹿者，是勇猛之象徵。勇士擁有壯碩之體魄，面部表情殺氣騰騰，再觀其手則已準備抽出腰間配刀投向獵物，非常傳神地表現出勇士發現獵物時屏息凝視獵物動靜的專注神韻。陳俊宏以及細膩的刀法刻畫出勇士的威猛與公主的貴氣。有趣的是，昔日排灣部落甚少人穿鞋，為了達成整體造型，陳俊宏卻讓公主的足下著漢人男子的皮鞋，在端莊秀麗的傳統中帶入現代西方時尚，衝撞出了詼諧效果。

臺灣黑熊體長120至170公分，肩高60至70公分，體重最重可達200公斤，其毛色黑，掌粗厚、胸前有V字型的弧狀白帶，所以又有「白喉熊」之稱。因長期遭獵捕瀕臨絕種，今已為保育類動物。臺灣黑熊平時走路時四肢貼地，只有在覓食或是受到威脅與攻擊時才會採站立姿勢。陳俊宏以桃花木雕就的〈黑熊〉中，臺灣黑熊呲牙裂嘴的模樣，應係欲捕捉獵物或遭受威脅與攻擊之狀，其栩栩如生的猛獸之尊令人望而生畏。

從慶典儀式、冠帽衣飾到圖騰紋樣，陳俊宏以粗獷中見細膩的刀法，深刻描繪了原住民的傳統生活與文化樣態。

• 陳俊宏：高雄縣旗山鎮大德里大同街31號

- 1- 〈報戰功〉中群聚呼號的布農族獵人，散發一股勇悍之氣。
- 2- 〈八部合音〉描繪布農族以團體吟頌的方式向祖靈祈求小米豐收的儀式。
- 3- 〈黑熊〉中呲牙裂嘴的臺灣黑熊，栩栩如生地捕捉了猛獸姿態。

展現民俗工藝之美的花燈工藝家蕭在淦

Xiao Zai-gan 蕭在淦

花燈・新竹市北區

所謂「輸人不輸陣，輸陣歹看面」，新竹最熱鬧的北門城區每年定期舉行的廟會中，花燈是重頭戲之一。每年此時，各個城門所屬的城區居民都會絞盡腦汁、製作別出心裁的花燈與其他城區的花燈「互嗆」。十二歲時，蕭在淦爲了「搏面子」，未曾拜師學藝做花燈的他在心裡暗許：我要讓做出來的花燈，成爲全場最被讚嘆的主角。

天賦讓蕭在淦無師自通，創意始終源源不絕。「每年都要變花樣，否則樣款差不多，怎麼跟人家比呀！」年輕氣盛的蕭在淦因此年年受稱許，「不服輸」的好勝心爲他奠下巧奪天工的精湛手藝基礎。

十七歲那一年，蕭在淦到日本學做飛機，臺灣光復後他返鄉經營百貨用品。今年已八十二歲的他回憶道：「閒暇時，心裡還是會想要做燈籠，有一年的元宵節，我做了一隻龍和一隻鳳到中正紀念堂參加比賽，結果一隻得到第二名，一隻是佳作。」獲獎的鼓勵更深植了他創作的企圖心！數十年下來，他已成爲了臺灣國寶級的花燈老師仔。

從小就喜歡繪畫的蕭在淦，製作花燈時完全不預先構圖，他說：「圖案都在腦子裡啦！」他的作品都會先以鐵絲塑出景物之形狀，再以各色的內裡布接縫，沒有彈性的內裡布需要精確的裁剪與接縫功力，否則往往會缺臨門一腳，導致功虧一簣！因此蕭在淦的每件作品，均是歷經多年錘鍊的成果。

在〈明月蕉下兔〉這件兔年的應景作品中，蕭在淦以鐵絲建構跳躍的小白兔身形，再以銀線接縫兔子嘴上的觸鬚、紅眼，使整隻兔子栩栩如生。因爲兔子性喜在具有寬葉的香蕉下睡覺，故此作除了明月與兔子外，香蕉更成爲畫龍點睛之作，綠色的香蕉叢搭上枯黃的葉子，使整個作品活潑而生動。

廟會中，舞龍、舞獅是廟會中不可或缺的重頭戲。

據史書記載，舞獅最早源於北魏武帝時，是招待西域使節來訪時歌舞助興的活動之一。〈祥獅戲球〉以紅色裡布爲獅身基色，意表祥瑞之氣，復以綠色爲獅毛，形成鮮麗的對比色，獅頭曲捲的鬚毛則延伸至身體及尾巴。蕭在淦以精雕細琢的手法，型塑出華麗的獅身與威猛的獅首，獅子的前腳踩踏著五顏六色的彩球，使眼前的獅子彷彿動了起來。

根據史料記載，舞龍起於漢朝，最初是作爲祭祀祖先、祈求風調雨順的一種儀式，後來逐漸成爲一種文娛活動。在〈祥龍獻瑞〉中，蕭在淦以中國龍袍之色彰顯龍之尊。龍頭與身軀在製作前必須精細抓出比例，方能製作出神龍活現之氣勢！「形體都在腦子裡，拿著鐵絲很自然就折出樣子來囉！然後再剪布裡貼縫。」龍鬚、龍身上的鱗片與腳爪，細緻到令觀者僅能以鬼斧神工嘆爲觀止來形容。

「大家都沒看過龍和麒麟，這種作品反而更有發揮創意的空間。」蕭在淦以台語說。作品〈麒麟〉以綠色爲身體主色，金色交錯出鱗片，頭部更是功夫表現的重點，其以紅、白、黃、綠、粉紅、金等色，交織出瑞獸之神采，工繁細膩自不在話下。

〈孔雀〉絢爛的羽毛令人驚豔！蕭在淦將孔雀安置於粉色、紅色、橘色的大理石上，斑斕耀眼的羽毛搭上鮮麗的花朵，整體色調融合而不突兀。每一朵花皆是以手工折出再用各色裡布包縫，呈現出花瓣鮮嫩的肌理，仿若在地上恣意盛放的花朵。孔雀五顏六色的翎毛更柔軟如實，蕭在淦表示，孔雀翎毛上都接了燈泡，在夜裡一閃一爍更增添孔雀的華麗。

〈孔雀開屏〉也是蕭在淦的傑作。孔雀在求偶或遇難時，都會開展出媚麗的「斑眼」，一來向雌鳥展雄風，二來以「斑眼」迷惑敵人，雌鳥因此成爲妻妾，敵人則受其豔麗而炫目，孔雀即趁機逃之夭夭。蕭在淦沿其〈孔雀〉之作，展延出〈孔雀開屏〉，無論雄鳥頭頂上的羽冠，或尾羽豎成狀如扇形的「斑眼」，生動、燦爛耀眼，細巧的作工幾乎尋不出接縫處。當每個「斑眼」的燈一閃一爍時，觀者莫不發出驚嘆之聲。

蕭在淦表示，這些作品講究慢工細活，一個作品完成的時間少則二、三個星期，多則一個餘月。「現在很少人願意花時間學這種民俗啦！」今年已經八十二歲高齡的蕭在淦無奈地說。儘管年事已高，但身體健朗的他，在閒餘時仍不斷地發揮創意，慢慢地做，決意爲後代子孫留下美麗的回憶。

1

2

3

5

4

6

7

• 蕭在淦：新竹市北門街102-2號1樓

- 1- 用鐵絲栩栩如生勾勒出小白兔身形的〈明月蕉下兔〉
- 2- 〈祥獅戲球〉用鮮豔的顏色和精雕的鬃毛構成獅的華麗外貌
- 3- 〈祥龍獻瑞〉以黃袍之色彰顯神龍之尊
- 4- 蕭在淦以繁複精準的手法，所完成〈龍龜〉中通體金黃的瑞獸。
- 5- 〈麒麟〉中綠身金麟的麒麟，呈現出祥瑞之氣。
- 6- 耀眼絢爛的〈孔雀〉，生動捕捉孔雀與大理花的華豔形貌。
- 7- 從羽冠到斑眼，〈孔雀開屏〉表現出蕭在淦絕不含糊的細膩手法。

—針一線繡出傳統之美的刺繡工藝家許陳春

Xu Chen-chun 許陳春

刺繡・彰化縣鹿港鎮

有句形容手巧者的俗話說：十指乾坤大。許陳春以十隻手指頭，透過針黹、裁剪、填充等方式，將雞、鷹、龍、鳳、麒麟、花卉等動植物，從傳統的平面刺繡立體化，神靈活現的樣貌令人嘖嘖稱奇。

鹿港是臺灣傳統工藝的重鎮，許多鹿港人的工藝皆是世代家傳。許陳春的父親也是一名手工藝業者，因此自幼她就向父親學做手工玩具，母親則授予刺繡。「我從小就喜歡做刺繡，常在衣服、手帕、鞋子上繡花，覺得那很漂亮，也讓自己有成就感！」

許陳春的夫家從事花燈製作，長期的耳濡目染之下，許陳春將許多花燈製作技巧運用於刺繡之上。不過隨著孩子一個個出世，爲了家計及兒女之教育考量，夫妻倆舉家遷徙至臺北。「我們在臺北住了二、三十年，當時做釣具生意，有空的時候我還是會做刺繡當消遣。」許陳春帶著濃濃的鹿港腔說。

因爲胞弟陳萬能從事錫器立體創作，許陳春受其影響，也嘗試朝向立體創作。弟弟見許陳春將刺繡轉換成的立體作品栩栩如生，於是鼓勵姊姊參加第三屆的民族工藝獎比賽。許陳春送審的作品〈孔雀〉獲得了第二名。得獎讓許陳春更具自信，從此只要有閒餘，她就埋首創作。

有一次，許陳春以大袋子裝著做好的一隻雞，公車司機對著她說：「妳帶著雞坐車，等一下若拉雞屎，全車的人不就要捏著鼻子不要呼吸？」原來公車司機將許陳春的作品看成是活雞。又有一次，她帶著作品火雞搭計程車，司機問：「妳拿的火雞標本是買的、還是人家送的呢？」許陳春作品以假亂真的程度，不難讓人窺出其手藝之精妙。

在〈全家福〉作品中，一隻公雞雄赳赳、氣昂昂提嗓高叫，母雞則低頭帶著小雞覓食。無論是公雞的雞冠、羽毛及腳爪、體型，都活脫是臺灣正宗土雞的樣

貌。在製作前，許陳春先觀察雞群的生態及羽毛特點，經過構思繪圖後，再精準覓尋適合的絨布顏色，裁剪成所需的尺寸，一片片的羽毛則皆由手工縫製；製作過程沒有壞體，因此必須憑靠經驗以棉花填充墊底，縫塑出形體。〈長尾雞〉的製作方式與公雞相近，唯其特色在於拖曳的長尾。

老鷹抓小雞是許多人幼年的遊戲之一，在生物食物鏈中，小雞也的確是肉食性老鷹的最佳美食。老鷹的真正學名叫黑鳶，全身暗棕色。許陳春的〈英雄獨立〉即是以老鷹抓小雞爲題材的作品。作品中，猛禽特有的精銳眼神與尖利的喙，都是許陳春以針線慢慢縫製而成，且在她的巧手下展現出精、氣、神來。除了老鷹頭部的細工外，爲了讓鷹身上的羽毛具有蓬鬆感，許陳春在絨布內加上鐵絲撐出型，然後再逐一縫合。利爪是抓小雞的武器，爲了展現老鷹空中攫物的能耐，作品中的老鷹左腳即緊緊攫住獵物——小雞。此作之傳神，恐怕連小雞看到，都會如臨大敵般四處逃竄保命吧！

龍、鳳沒人看過，因此不必做得與真的一模一樣，作品以漂亮爲考量，對許陳春而言，反而可以激發出更多的創意。從未拜師學畫的許陳春在創作〈金龍〉時，自己畫構圖，再依著圖像找適宜之顏色布料做搭配。她爲以黃色爲主體的龍身搭配紅、綠、藍等顏色，並加上中國結之流蘇，使仿如意造型的金龍活現在眼前。

〈青龍戲珠〉則先以龍身盤踞木頭依勢而作。許陳春表示，此作她係先縫製龍頭，再逐一將龍身繞行於木頭上，盤繞時因需考慮比例所呈現的美感及龍威，在布局與製作上耗費多時才完成。

除了工藝之美外尚具實用價值是工藝推廣的重點。許陳春裁剪出的活潑可愛、內填充棉花的〈虎枕〉，即讓平日人人畏懼的老虎頓時成爲安眠枕頭之物，似乎也給予了人在太歲爺上動土的快感！此作曾在文建會的安排下，遠至美國展出。

肚兜與三寸金蓮繡花鞋是舊時代女人的貼身物。許陳春在自己開設的刺繡工作坊內，也擺置以車繡縫製出其古典美的〈肚兜〉。據其表示：許多女性拿它當成閨房情趣衣物，更有年輕的女孩以內衣外穿方式穿出時尚，肚兜因此成爲店內最夯的商品之一。〈三寸金蓮〉則是以珠繡一針一線串繡而成的繡花鞋。特別的是，許陳春還在鞋的布底安置了木屐，使穿著者可以步行。許陳春很得意地說：「這可是全省唯一可以走路的三寸金蓮哦！」

從十二歲開始學刺繡，拿針線的時間近一甲子，但是，許陳春愉悅地說：這是快樂的針線情！

• 許陳春：彰化縣鹿港鎮四維路20號

- 1- 全部以手工縫製而成的〈全家福〉，捕捉住臺灣正宗土雞的樣貌。
- 2- 〈金龍〉中紅黃藍的鮮豔配色和中國結，使整件作品洋溢吉祥喜氣。
- 3- 〈三寸金蓮〉是以珠繡一針一線串成的繡花鞋，布底安有木屐，穿著者可以步行。
- 4- 造型喜氣可愛的〈虎枕〉，讓平日人人畏懼的老虎頓時成為安眠枕頭之物。
- 5- 〈英雄獨立〉中老鷹精銳的眼神與尖利的喙，呈現出許陳春的細工功力。
- 6- 龍身盤踞木頭依勢而作的〈青龍戲珠〉，為許陳春耗費多時之作。