

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

呈現排灣族文化之鮮豔多變的織繡家陳利友妹

陳利友妹

織繡・臺東縣太麻里鄉
Chen Li You-mei

排灣族熱愛藝術，其織繡、木雕居臺灣原住民之首。出生在臺東縣太麻里鄉的陳利友妹，因母親精於刺繡，自幼耳濡目染，也習得一身好手藝。

「小時候，媽媽每天都在幫族人刺繡做衣服，看久了自然而然就會了，國小二年級我就已經幫媽媽的忙了……。」白髮皚皚，說話輕聲細語的陳利友妹說著。十六歲那一年，陳利友妹去學裁縫，從此與針線、縫紉機結緣數十載。

排灣族有一個嚴格的階級制度，大致上分為頭目（mamangilan）、貴族、勇士、平民四個階級，每個階級各有專屬的器物圖騰與紋樣作為表徵。其中，青銅刀、陶壺、琉璃珠是排灣族顯赫貴族的象徵，也是傳家寶物。陳利友妹表示，每年的豐年祭或族裡婚慶，排灣族人都會穿上傳統服飾歡慶，因此，每個人至少都會有一套華麗的傳統服飾。而當這些節慶祭典的場景成為傳統刺繡的主題時，我們便可藉由這些器物圖案與紋樣，在鮮豔的色彩與歡鬧的構圖背後，辨別出排灣族獨特的階級制度與文化含義。

陳利友妹獲得第十屆工藝之夢主題獎的編織刺繡作品〈迎神・祭祖・慶豐年〉，就以數十種鮮豔飽滿的顏色及各式各樣的圖騰，刺繡出族人穿著華麗衣服，手牽著手跳舞歡慶的景象。作品中，族人的上下擺著各種顏

色的陶壺，壺中繁花朵朵開，在人群中央站立著一個如同埃及法老王的人物圖像，其上方頂著一圈紅、黃、藍等顏色圍成的萬丈光芒。經逐一詢問後得知：中央站立者是祖靈，上面是太陽。排灣族敬天畏神，相傳其祖先是受太陽之光，在百步蛇的守護下於陶壺中孕育而成。因此，族人視太陽、百步蛇和陶壺為頭目的象徵，一般人都需懷著虔敬之心，常人一不可隨意使用此類圖騰。在這幅作品中，人群的四周佈滿了各式的陶壺，足以顯示圖案中的人物皆屬貴族。

當七、八月小米豐收時，排灣族會舉行一連五天的「豐年祭」，與昔日農村秋收後舉行的酬神平安戲有異曲同工之妙，皆是感謝神靈眷顧而舉行的慶典。「豐年祭」的活動儀式包括：招請祖靈、送惡靈、送善靈、男子出獵等。伴隨著各項儀式的進行，族人會一起跳祭祖舞、祈福舞、豐年舞、農耕舞等。陳利友妹在〈豐年祭〉作品中，以類似記事的方式用針帶做鋪陳。百步蛇立於中央，分列兩旁的身著華麗的貴族，扛著山豬的族人及勁歌熱舞的平民。「如何將繽紛的顏色處理得恰到好處呢？」我問。陳利友妹笑著說：「小時候媽媽就告訴我，配色的時候要像JULIES（原住民語，一種類似小米的植物）一樣，顏色就會漂亮，我只是聽媽媽的話，看植物的顏色而已！」陳利友妹謙遜地說，卻一語道出，師法自然是藝術的最高境界！

過去，老一輩的排灣族人都穿傳統服飾，並嚴謹遵循階級穿戴的準則，近來為符合時潮，服飾上頭目專屬的圖紋已經開放，可自由運用。陳利友妹於是運用其刺繡、編織與裁縫等技藝，結合時尚製作出饒富排灣族特色的服飾與配件，在臺東縣太麻里鄉成立「陳媽媽工作室」，並且至排灣族的鄉鎮學校授課。陳利友妹表示：成立工作室最大的用意是為了讓族人能傳承傳統手工藝，希望排灣族的文化能夠持續傳承。她的工作室附設店面，店內有各式的刺繡作品圖案，例如：祖靈像圖紋、人頭紋、百步蛇紋、太陽紋等，除了方便族人外穿戴外，也為許多喜愛民俗風味的愛好者青睞。

1

2

3

4

• 陳利友妹：
臺東縣太麻里鄉大王村大王248號

- 1-〈迎神・祭祖・慶豐年〉用鮮豔顏色與紋飾細密鋪陳排灣族的慶典場景。圖為作品局部。
- 2-〈豐年祭〉中的陶壺、百步蛇、向日葵等圖案，和大小不等的人物安排，皆具有濃厚的排灣族階級涵義。
- 3-運用顏色為相形簡單的圖案製造趣味的〈三姐妹〉
- 4-以層層相疊的圖案繁複織成的〈包腳布〉

Li Wen-fu
李文福

玻璃工藝·新竹市東區

擅長玻璃空心吹製的玻璃工藝家李文福

堅持是成功的基本要素。李文福國小畢業即進儀器廠當學徒，在玻璃產業一待就是三十餘個年頭，後來在竹塹玻璃協會的輔導下，加上自己對玻璃創作的興趣，於是轉型創作玻璃金工，從而跨入文化創意產業。

「房東是做玻璃的，從小就很喜歡這個工作。」或許是冥冥中的緣分吧！許文福國小畢業即順理成章地進入房東的工廠，從事化學玻璃的製作。「當時那些老師傅都是受日本教育，很嚴謹、很兇，當學徒經常挨罵！」儘管學習過程不輕鬆，但是，李文福沒有退縮。

1983年，李文福進入中科院從事理化玻璃工作，經常利用公餘時間鑽研藝術玻璃的創作。1996年，新竹文化局推廣玻璃藝術，不時邀請國外的琉璃藝術家至台展出「國際玻璃藝術展」，看到令人嘆為觀止的玻璃藝術品，李文福心裡想：「哦！原來玻璃的用途這麼廣泛！」美麗的玻璃藝術品挑動了李文福內在的藝術因子，引發他進一步鑽研玻璃藝術奧妙的決心，並遠赴澳洲、日本上課。

同年，他以一組〈千里飄香 愛的禮讚〉榮獲金坡獎冷作組佳作獎，其後參賽無數，亦都以優異成績獲獎，成功轉型至文化產業。

初始，李文福的作品以具象的水果、瓜類為主，在掌握吹玻璃的技巧後，才逐漸衍生出創意作品。例如製作大型高腳杯，以其為主體，在杯上添化奪目之色彩並置入擬人化的昆蟲等，使杯子不再是靜物。此類的作品，終於讓李文福於2005年以〈瞬〉入選獲得第五屆國家工藝獎。

2003年，SARS疫情襲台，防範感染的各類商品因應而生，精油薰香也成了加強抵抗力的方式之一。李文福利用氣喘噴霧器的物理性，發明了薰香系列作品。「這些作品外觀漂亮又實用，它可以將精油霧化，非但不破壞精油的成份，還可以將精油分子擊碎成更小的分

子，經由透明的玻璃可看到瓶內霧化的精油，宛如一縷清煙飄出，均勻擴散至空氣中形成瀑布效應，除了安全性高、美觀大方外，又可將精油效力提升。當時很受歡迎，還特別去申請專利，不過，還是很多仿冒品……。」李文福有點無奈地說。

基於安全性的考量，薰香系列中的噴霧式薰香器、薰香燈和噴霧式精油瓶等，都是採用透明的玻璃材料製作。李文福運用早期醫療器材的噴霧器對流，應用二流體噴霧原理，以不受熱的方式將精油霧化，同時為了使玻璃不致在攝氏一千餘度的高溫下融化破壞，創作者必須掌握二至三分鐘的黃金時段，迅速型塑形貌。透過玻璃裊裊上升的霧化精油，此一系列成功表現出李文福將純熟的玻璃製作技術與煙薰的氣味與形象結合起來，而為精油器賦予的新視覺美感。

李文福結合玻璃和其他素材的巧思，也顯現在其他作品上。在〈誘惑〉中，李文福買來台灣形狀的木雕品，放上絲瓜、蟲蟻等昆蟲，將平面的空間創造出立體的視覺；瓶中南瓜成熟時引來蜂蝶青睞，一個原本單調、有限的空間頓時產生了生命的動力，在玻璃瓶中形成一個生趣盎然的天地。

作品〈五福臨門〉則是歷經多次失敗，一次又一次地衡量最佳的「黃金比例」，才大功告成的作品。「葉子與葫蘆的位置，花朵的安置，比例不對就不美了！」李文福說。〈五福臨門〉的製作相當繁複，因為纏繞的藤蔓必須予人柔軟的視覺，曲線必須力道控制得宜，否則整體外觀將顯得僵化。盤旋而上的藤蔓完成後，再逐一拼黏葉子與花朵，製作這一件作品，就耗時了一個星期。

立體霓虹燈系列作品則是李文福現階段的主力商品，如在〈馬上封侯〉中，他在雄赳赳、氣昂昂、頗具童話氛圍的奔馬背上，放上一隻擺出孫悟空遠眺姿態的逗趣猴子，霧面的玻璃體中則置入霓虹燈，閃閃發光的活潑造型，使這件作品成為許多家庭增加氣氛的裝置品。

李文福和曾獲得薪傳獎的妻子黃寶雪，於1976年即共同經營玻璃工藝王國，從事理化玻璃儀器、藝術玻璃與玻璃飾品的製作與經營，並舉辦戶外示範教學與DIY活動，至今已逾三十年，這三十多年來的玻璃儀器製作經歷為李文福扎下了豐厚的技術與經營基礎，使得他在近年來傳統產業必將轉型的時刻，得以順利將自己擅長的玻璃空心吹製技術，進一步運用在玻璃創作上，而開闢出另一番成就。近年，李文福逐漸從具象改轉抽象創作。「創作這一條路永遠走不完，因為要學習的地方實在太多了！」李文福心有所感地說。

• 李文福：新竹市東區公園路322號

- 1-《誘惑》瓶內世界的生動，也誘使著觀者靠近品賞。
- 2-《五福臨門》中的圓滾的葫蘆、纏繞的藤葉，在玻璃創作中都是一項挑戰。
- 3- 造型簡單，屬於薰香系列的薰香燈。
- 4- 兼具實用與美觀的噴霧式薰香器
- 5- 薰香系列中各種瓜果造型的噴霧式精油瓶
- 6- 造型活潑的霧虹燈作品《馬上封侯》，是適合家庭擺放的裝飾品。

善於描繪原住民生活的木雕家王信一

王信一

Wang Xin-Yi
木雕・臺東縣池上鄉

無意間閱讀到藝文版的雕刻比賽報導，看著報上某些「藝術家」的作品，王信一問自己：「這樣就能當藝術家嗎？」未經拜師學藝的他，憑著與生俱來的天分，循著問號前進，雕刻出屬於原住民特有的粗獷風格。

十五歲，對許多人而言，還是懵懂無知、強說愁的年紀，但是，這一年，王信一已為謀生離鄉背景。鄉下難謀生，為了籌措到城市打拼的車資，王信一四處打零工，儲存了幾百元薪資後，即與同鄉到台北。只有國小學歷的他，最初在板橋的海山煤礦當鐘點童工，因體會到學歷與工作的門檻，於是利用工作之餘再到補校完成高中學歷。

十七歲那一年，王信一在板橋一家佛具店看到一個老師傅雕佛像，木頭散發出香氣，王信一好奇地他問：「這是什麼木頭？」老師傅自顧雕刻，頭也不抬冷冷地說：「牛樟」。每年颱風季節，海邊衝帶出大量的漂流木，原住民都會到海邊撿拾當柴燒，牛樟原是常日的柴火，只是王信一不知原來它竟是雕刻的聖品。

「我不會說漢語（台語），怕一說話會惹來種族歧視……。」於是，每一天下工，王信一就到佛具店看老師傅雕刻，老師傅自顧地刻，一個晚上兩人未曾說半句話。直到王信一內心湧上「動手雕刻」的劇烈衝動，於是，他問：「哪裡有賣這種刀呢？」老師傅簡言：「五金」。費時找到五金行，買了隻平刀，那日起，王信一只要看到木頭就刻。

王信一有一副好嗓子，二十餘年前曾被星探網羅至板橋的「金三角西餐廳」唱歌。因為嗓音渾厚，因此，餐廳老闆指定他唱郭金發的〈為什麼〉作主打歌，一個晚上唱一首，每一首賺兩百元。「半年都唱同一首，很無趣呀！最後我就不幹了！」他開始思索人生的下一步。看到報紙有關「雕刻藝術家」的報導後，他的方向逐漸明朗。

「因為在西餐廳駐唱過，所以，我很喜歡喝咖啡，也夢想有一天可以開咖啡館，我希望將來蓋自己的咖啡店，我希望店裡都是我的雕刻作品……；我希望成藝術家……。」王信一許下刻完100件作品就開店的願望。

「菱形圖騰」是王信一與雕刻的第一次接觸，他不知道這圖形與原住民的關連性，只是本能地刻著，學習刀子與木材的契合度。他以家人為藍本，完成第一個作品〈一家人〉。「漂流木不用錢，我開始學習辨識材質，看到好材質就不停地刻。」1999年，王信一首度參加雕刻比賽，其粗獷不造作的風格獨樹一幟，作品受臺東文化中心典藏，之後每賽必參，獲獎無數，2006年獲選為「臺灣工藝之家」。因創作時不畫草圖，作品皆一體成形，又因創作速度快，因而博得「王五刀」及「快刀手」之美譽。

力與美是王信一作品的特色，而其又將阿美族的人文注入其中，使其作品與原住民文化相結合。打獵是阿美族男人的義務，外出打獵有獲而歸者都會受到族人的歡迎，婦女們則以酒迎接。〈勇士的驕傲〉以菱形圖騰為底鋪陳，左右兩個女人與一男人高舉雙手歡呼，其上立著手拄木杖的勇士，一派雄赳赳氣昂昂，令人一望即知「勇士」的豐收。

「力量」是男人陽剛的表徵，對於生活在山林裡的原住民而言，狩獵、開墾無一不需力氣，就連娶妻也要以力氣展現男人的驍勇。王信一表示，原住民男人娶妻時，新娘手上持酒杯，男人需要揹著新娘快步走，並通過族人的種種阻擾考驗，新郎不能讓新娘手上的酒溢出，藉此展現步履平穩與力氣，他將舊有的傳統文化融入〈迎親〉，除了呈現傳承文化外，也展現出迎親時的歡樂氣氛。

化腐朽為神奇是藝術家的本能！王信一利用一塊鏤空的漂流木，將就木材的缺陷，創造出〈長者〉的傑作，此件作品的刀法可謂剛中帶柔，身軀以粗獷簡約的刀工揮就，而盤繞的頭髮則出現難得的細緻肌理，布滿皺紋的長者嘴叼著煙斗，神態一派悠閒。作品〈閒〉中的長者頭上盤著毛巾，手持長把煙斗搔著頭坐在板凳上，王信一說，這是幼時嵌入腦中的影像。該作將原住民樂天的本性一展無遺！

「快！狠！準」是王信一雕刻時的三要素，刀一出不修飾，獨創的「一刀雕」讓他聲名遠播，許多風景名勝民宿業者競邀其作裝置設計，跑遍了全省各地。他為許多業者處造了饒富原住民風味的空間設計，在忙碌之餘，不免也浮起自己開咖啡廳的夢想。「我一定會完成100件作品，創造屬於我作品展示的空間」，他信誓旦旦地說。

• 王信一：
臺東縣池上鄉福原村17鄰210號

- 1- 在〈人神合一〉中，巨碩的百步蛇纏繞拿著放弓的勇士，彰顯出「人蛇合一」的神威、神祕與力量。
- 2- 〈長者〉利用漂流木的粗獷感，表現長者的年歲與滄桑。
- 3- 〈盼〉描繪原住民女性引領期盼族人回歸的神情。
- 4- 取材自平埔族射日英雄傳說的〈射日〉，將勇士的神性力量表露無遺。

呈現自然剛柔並濟之美的玻璃工藝家許源榮

Xu Yuan-rong 許源榮

玻璃工藝·新竹市虎山里

「這是一個最壞的時代，也是一個最好的時代。」這是大文豪狄更斯在《雙城記》裡描述法國大革命的經典之語。危機就是轉機！1980年代，臺灣受全球石油危機的波及，百業蕭條，許源榮的玻璃工藝品生意也大受衝擊，但也就是在此時，他另外開闢出了藝術創作的道路。

許源榮十七歲那一年，與高中補校建教合作的玻璃工廠到學校覓才，他們先讓學生試做，再從中挑選手巧者。工藝課常有佳作的許源榮一眼就被廠方相中，從此一腳踏入玻璃業，相隨終生。「當時都做動物，貓、狗、龍等……。三年後，我就離職到外面工廠學技巧。」在玻璃工廠的短短四年，許源榮就練就了精湛的功力。

面臨因石油危機，許多工廠因此歇業，許源榮索性自己接單生產。他向貿易商接單，然後再外包給衛星工廠製作，在那十幾年中，許源榮的玻璃藝品生意所向披靡，成為竹塹玻璃業的一方之霸。

由於材質與生產技術等問題，直到雍正、乾隆年間設置玻璃官廠，生產製作器皿及鼻煙壺，臺灣的玻璃工藝產業才算真正起步，但其發展仍不如陶瓷、青銅、金銀器、玉器、書畫之盛；直到1988年王俠軍引進玻璃藝術，並成立琉璃工作室，玻璃工藝的地位才逐步確立起來。十四年前，文建會在新竹舉辦國際玻璃藝術節，節慶中各國玻璃藝術大師的作品雲集，讓許源榮開了眼界，從此轉向玻璃藝術創作之路。

玻璃製作的技法，依照燒製溫度的不同，可分成冷工和熱工；依照過程的不同，又有各種製作方式。許源榮玻璃作品的細膩之美，則來自於將玻璃拉成線狀、彼此交織的「拉絲編織法」。作品〈大帆船〉即是運用此法製作出風帆和船桅。許源榮表示：此種製作方式的熔點高達1400度左右，但是只要燒至一分多鐘就會硬化，因此必須在極短的時間內，一隻手在火焰中燒著玻璃，

另一隻手以極快速地拉出線條，編織出作品造型，更值得一提的是，許源榮創作從不畫草圖，完全憑技術與經驗一氣呵成！此作品重達3公斤，高60公分，富躍動感的海浪、線條流暢的風帆和穿織複雜的桅線，表現出許源榮如行雲流水的玻璃製作功力。

姿美色豔的山茶花素為文人畫家筆下吟詠或作畫的題材，蘇東坡即曾以「山茶相對本誰栽？細雨無人我獨來；說似與君君不見，爛紅如火雪中開」的詩句讚譽山茶之美。許源榮也以玻璃製作出〈山茶花〉的千百態。「我到郊外時，時常會觀察動植物的姿態，〈山茶花〉也是直接做，沒有構圖……。」許源榮說。此作品共有三件，其中一件為新竹文化局所典藏。

新竹因為地形關係，風進去後不容易出來，因而風勢強勁，當地人於是將東北季風稱之為「九降風」，而為新竹博得「風城」之名。強大的風勢也創造出新竹特有的名產——米粉，新竹米粉獨步全臺的口味，就是藉著強大的風勢晾乾而成的。許源榮以玻璃拉絲編織法創作出〈風城米粉情〉，其取竹子之相喻「新竹」之名，傾斜的竹身展現出新竹強勁的「九降風」，一旁則是藉由風吹乾的米粉，傳達出地方特色產物。該件作品曾以地方特色獲邀至總統府展出。

〈舞韻〉的創作靈感取之於妻子。許源榮表示，由於太太教授舞蹈，他經常至舞蹈教室探班，對於舞者曼妙的舞姿印象深刻，於是，他返回家中後，便將映在腦海中的姿態移植於創作中。該作品完成在玻璃博物館展出時，有人向許源榮表態願意以五萬元購買收藏，但遭其婉拒。「這一件作品我很滿意，一方面捨不得，一方面是覺得創意和技藝讓人出賤價捨不得……。」許源榮坦誠地說。

成群飛躍的海豚，看在許源榮眼裡是一群海中的精靈，牠們一邊吟唱一邊舞躍，隨著滔滔海浪，一波波舞出動人的姿態。許源榮以彩繪的方式製作出〈海中精靈〉，強化作品的視覺效果，曲捲的浪潮，隨波蹣跚的藍色小精靈，每隻海豚的姿態各異，展現出創作者的立體雕塑功力。

中國人喜以動物喻吉祥，例如：龜、鹿、鶴喻長壽，十二生肖則更是工藝品創作的最佳題材。新春伊始，許源榮亦不免俗應景創作〈鼠來寶〉，紫色的老鼠抱著金黃的元寶，模樣相當討喜。「這種應景的作品，因為價位不高又有帶財的吉利象徵，相當受到消費者的歡迎。」

玻璃的剛脆和纖美，為許源榮結合大自然和當地文化的作品，賦予了剛柔並濟的美感。

• 許源榮：新竹市虎山里華江街106巷14號

- 1- 〈鼠來寶〉中，紫色的老鼠抱著金黃的元寶，模樣相當討喜。
- 2- 許源榮以玻璃製作出〈山茶花〉的千姿百態
- 3- 〈大帆船〉中線條自然的船桅和風帆，顯現出許源榮的功力。
- 4- 運用高超的技法雕塑出舞者曼妙姿態的〈舞韻〉
- 5- 以向日葵的向陽性格製作出的〈欣欣向榮〉
- 6- 在〈海中精靈〉中，成群飛躍的海豚是一群海中的精靈。

Zeng Wen-zhang
曾文章

木石雕·屏東縣萬丹鄉

用簡約刀法刻畫生活歷練的雕刻家曾文章

生活的困頓、生命的波折永遠是創作的養分。不曾拜師學藝卻自學有成的雕刻家曾文章，歷經婚變、父兼母職，他將生命的境遇轉化為創作的泉源，創造出禪意、柔軟之意象。

自幼即展露藝術天分的曾文章，早年因為家境關係，國中畢業即至藝品工廠學技，練就木雕、石雕與陶藝等基礎技法。高中念補校時原本選讀汽修科，卻讀得索然無味，老師在台上講課，他在台下畫畫。一學期後，他聽從同學建議，改轉至廣告設計科。

在藝品工廠任職期間，除了工作外，曾文章最常做的是看展覽與看藝術相關書籍，以展覽與書本為師。藝品工廠老闆轉業後，曾文章毅然成立「小洞天藝術創作坊」，從事雅石底座與古董文物的生意，其餘時間則全數放在創作上。

「藝術創作至少要歷經三個十年，第一個十年是技術的扎根，第二個十年是尋找自己的風格，第三個十年才真正是創作的收成。」曾文章直言剖切藝術的歷程。

初始，曾文章的作品相當多樣，直到十四年前婚姻觸礁，他獨自挑起父兼母職的擔子，心靈也因失婚受到嚴重打擊；然而，這個人生的關卡卻讓他跨入禪、佛的世界，創作風格遽變。他認為，人生歷練愈多，受的苦愈多，生命更能具厚度，更有助於激發創作。曾文章將婚變的陰影轉化成創作的能量。離婚那一年，他獲得屏東美展雕塑類第三名，數年後又獲全省美展、臺陽美展優選，並於2005年入選五屆國家工藝獎工藝類。作品〈禪思系列（一）〉獲三義木雕博物館典藏，〈禪思系列（二）〉獲屏東文化局典藏。深感於「憤怒的生命做不出美感的作品」，曾文章將遺憾、悲痛轉化為創作，無怨、無怒與悔恨地投注心力。

發展自己與眾不同的風格是藝術家被看見的方式之一，但有別於多數雕刻家以檜木、樟木等軟木為材質的

選擇，曾文章捨棄大眾通俗路線，改以高硬度且紋理多變的花梨木為素材，強化創作的難度，再以禪風與柔性之美系列呈現藝術第三個十年的風格定位。

曲線姿態、膚質與長髮披肩的飄逸，是藝術家刻畫女人的三大要素，曾文章也恰如其份地掌握了女人的特質，線條簡約、造型流線也成了其作品的特色之一。女人的身體曲線有多處的轉折，為了精確抓住線條，曾文章不時觀賞泳裝及時裝秀，找出切入的創作元素。其以窈窕淑女，君子好逑為題，展露女性豐腴、優美的曲線。〈翩〉則以半抽象的手法刻畫女人婀娜多姿、美麗動人的倩影。

有人說懷孕的女人最美麗！說的是發自內心的母愛光輝。為了刻畫孕婦的神韻，曾文章不時至醫院婦產科或市場觀摩。作品〈韻（孕）〉傳達出便孕婦優雅的站姿，帶出有子萬事足的神韻。他並以電鋸製造出彷如妊娠紋的肌理，精細刻畫出女人孕育生命的張力。〈母愛〉則描繪母親將嬰兒攬抱在懷中的景象，圓潤的造型彷如母親滿滿的愛，形體給予觀者極大的溫暖感受。〈慈暉〉與〈母愛〉有異曲同工之妙，盤坐的母親以溫暖的大手圈住站在肚上的嬰孩，那雙溫暖厚實的手如同一座城堡，讓孩子免於驚懼！

〈年華〉係以作者女性友人為模特兒，女子擺出青春的自信，曾文章則以簡約、細膩卻帥氣的手法表達她舞動、恣意的軀體美態。反觀〈深情〉則以細膩卻沈靜的方式，展露深情款款的一對男女，環頸抱腰、低聲細訴表情的模樣。

透過精細的觀察與速寫，曾文章總能恰如其份掌握作品的情感。〈悠〉刻畫即將臨盆的孕婦，一派悠閒斜躺在月型的沙發椅上，享受著與腹中胎兒的互動；〈和樂融融〉則以抽象、簡潔流暢的造型，表現一家人環抱在一起的親密互動，映照出作者對幸福的定義就是親子間和樂融融。

除了禪思列與柔美系列的木雕外，曾文章也將此系列延續至石雕創作上；另外，他的石雕作品還加入十二生肖和趣味、俏皮及具反諷意味的主題。不變的是，他的風格仍舊在渾厚、樸實中帶著溫暖情懷。

性喜自在的曾文章，不喜歡受拘束，因此，他沒有藝術經紀人，堅持不做代工，僅靠累積出的作品風格與自信，每年固定二次個展，而他也經常在展覽期間，就接到了訂單。對他而言，藝術即是生活，生活即是藝術，藝術之路沒有盡頭，活到老做到老，一輩子甘之如飴！

1

2

3

4

5

• 曾文章：屏東縣萬丹鄉寶厝村萬新路1409巷6號

- 1- 以半抽象手法表現女性曲線的作品〈翩〉
- 2- 〈韻（孕）〉捕捉住了懷孕母親的安泰神韻
- 3- 〈年華〉是曾文章另一件簡約表現女性美的作品
- 4- 〈悠〉以月形托起的母親，表現陰性的圓滿力量。
- 5- 〈和樂融融〉呈現一家人融為一體的幸福感

將生活與藝術合而為一的雕塑家黃寶琳

黃寶琳

Huang Bao-lin

雕塑・新竹縣新埔鎮

現實的壓力讓許多創作者擺盪在柴米油鹽醬醋茶與夢想之間，一場車禍意外，讓黃寶琳拋棄現實包袱，決定遵從自己內在聲音——活在當下，毅然辭去穩定優渥的工作，賣了房子，當起專職藝術家。

文化美術系西畫組畢業的黃寶琳，原來在《中國時報》擔任美術編輯工作，因為工作時間短，因此，他經常利用時間作畫。不過，由於經常在畫興正濃之際，上班時間到了，就必須丟下畫筆、中斷靈感趕上班，日積月累之下，他心生倦勤。然而，為顧及家庭生活開支，辭職之意只得暫隱心中。

1991年的除夕夜，黃寶琳開著車帶家人準備返鄉團圓，但於途中發生嚴重車禍，所幸吉人天相，他僅受皮肉傷，但這次生命交關的驚險徹底扭轉了他的人生觀。與同是美術系畢業的妻子商討後，黃寶琳決定把握有限的生命，完成「藝術家」的理想。離開報社那一年，他，四十五歲。

水彩是黃寶琳的最愛，但是陪兒子上陶藝課之後，他竟迷戀上「無可掌握」的陶藝。「陶藝與水彩最大的不同是，水彩作畫可構圖，完成時就是一幅作品，很快看得到結果，但是，陶藝需要經過捏塑、陰乾、素燒、上釉、釉燒等繁複的過程且費時頗長，最後燒出來的還不保證成功！」但正因為這份不確定感，讓陶藝深具魅力，深深吸引了黃寶琳挑戰難度的決心！加之，玩陶三個月參加金陶獎比賽，即拿下佳作，後續每參必獲獎，更讓黃寶琳深陷其中。

「燻燒」是在素燒後將作品拋光並抹上油，窯燒至1000度高溫時加入樹皮、果皮及氧化劑等，煙燻出如潑墨山水之意境的過程。由於燻燒製造出的作品效果獨一無二，因此頗得黃寶琳之獨鍾。他的作品〈脫隱而出〉即是運用此法製成，其以裸女為主體燻燒成潑墨山水，在人體曲線的柔媚中顯露大塊之山水意境，獨具風情！

〈希望之門〉則以男女之身軀互連，形成一座拱門狀，意表男女歷經無數的磨難，仍以無畏的勇氣將愛撐起。

風情萬種的女子，低著頭，臉上漾著迷人的笑意，酥胸微露，雙手捧著流水，撐開的裙子成了水池，這是〈裙底正好飼金魚〉的創意造型。黃寶琳表示，該女子之神韻係取歌手CoCo李玟之相貌與身材轉化而來。在創作〈裙底正好飼金魚〉時，因考慮除了觀賞外還兼有實用功能，所以他在女子的手臂上接水管，再由臀部抽水，使水流於手掌處循環，讓流水成為一首日夜不停的樂章，讓裙底名符其實真的可以養金魚。

養狗也是一種時尚！黃寶琳以裸女與狗的搭配點化出現下的社會風氣，在作品〈時尚搭檔〉中，門面誇張的貴賓狗驕傲地昂首邁步，因為牽牠的也是一個充滿自信的兔女郎。黃寶琳刻意將女郎的身軀放大，並移植貴賓狗身上球狀的毛置於其手肘、腳踝及三角褲位置，形成趣味十足的視覺效果。此件作品創作於狗年，在關西休息站展出時即受到熱烈迴響，後來受邀至新光三越再度展出。

跨越實用的侷限，將美感注入生活中，讓人在品茗之餘也享受美人的賞心悅目，更添浪漫，這是黃寶琳製作美人壺的創意表現。如在〈桐花繽紛〉和〈桐花燈〉兩件作品中，少女兩隻帶著舞姿的手成了茶壺的提樑，翩翩起舞的裙襬與地面上，灑落著如五月雪紛飛而下的桐花，一旁的小孩則彎腰撿拾片片掉落的花瓣。黃寶琳刻意將桐花以立體方式呈現，並在少女的腿部安置一燈泡，讓這兩件作品除了當茶壺與擺件外，也可充當情境燈飾。

〈羅密歐與茱麗葉〉是大家耳熟能詳的愛情故事，黃寶琳在同名的門飾作品中，將故事中的男女主角改成公狗和母狗，分置於兩扇鐵門上，讓這對愛侶隔著鐵門，伸出頭來眉目傳情，活潑的設計，為居家常見的鐵門平添了許多趣味。另一件作品〈沈思〉則是將黏土焊成陶板，再形塑出女體而成，描寫一個身體呈跪姿、俯首低眉、撫額托腮的女子，陷入回憶往事的沈思情景。

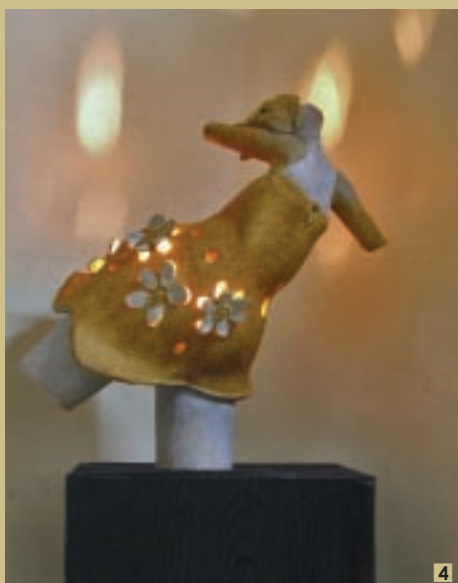
歷經十三年的創作，黃寶琳已逐漸找出了自己的風格定位。1997年，他在新竹覓得一甲的土地，與兄弟們一磚一瓦DIY蓋起一座「陶畫園」，成立了自己的工作室，園中處處可見黃寶琳的作品。在這裡，黃寶琳仍一步步踏著生活藝術化，藝術生活化的路徑，尋求生活與藝術合一的最高意境。

• 黃寶琳：新竹縣新埔鎮巨埔里1鄰3號

- 1- 〈時尚搭檔〉一隻驕傲的貴賓狗，昂首邁步，為什麼？因為牽著牠的是同樣充滿自信的噴火女郎。
- 2- 〈脫臆而出〉在裸女身上以燻燒形成潑墨山水，獨特而唯一。
- 3- 〈裙底正好飼金魚〉以女歌手的臉蛋和身材為靈感，坐姿圍成的裙襬凹槽內可養金魚，而從手掌流下的水聲，是一首日夜不停的樂章。
- 4- 〈桐花燈〉以立體桐花和舞姿少女為圖像元素，為結合燈飾與茶壺的作品。
- 5- 〈桐花繽紛〉桐花如五月雪紛飛而下，以形塑立體的桐花，並從少女的腿部安置一燈泡，讓作品除了當擺件外，也可充當情境燈飾。

出身製硯家庭的石硯工藝家董坐

董坐

Dong Zuozuo

製硯・彰化縣二水鄉

螺溪硯有「台灣黑玉」之稱，與廣東端硯、安徽歙硯、山東魯硯、甘肅洮硯品質不相上下。螺溪硯的老字號製硯達人——董坐，得天時、地利、人和，將家傳製硯事業發揚光大，由實用轉而成藝術觀賞。

因地利之緣，地處濁水溪流經的二水鄉，除了河流帶來的肥沃土壤外，讓濁水米馳名全省外，也挾帶具有黑玉之稱的硯石，因此，二水鄉有著許多人以製硯為生。董坐的父親——董壬申從光緒年間即以製硯為生，十七歲時，董坐開始從父學習硯台製作。「早年大家還用毛筆寫字，硯台都以實用為主，四十歲以上的人都用過我們家的硯台啦！」董坐語帶得意。

十七歲與父親學藝時，董坐即思考改善製硯方式，他到花蓮參觀大理石工廠，看到石頭切割機器，返回二水後即開發出手拿的電動工具。「以前用人工做硯台，費力又常因使力不當毀損，使用了電動工具後大大降低失敗率，品質也提升了。」

董坐表示，螺溪石硯的顏色可分為五大色系，即墨黑、翠綠、赭紅、土黃及灰白五色，亦有紅色、紫紺、紅花、濃綠、青色、褐色、灰褐、墨綠、黑紫、紅綠等。其中以墨黑色質地最優。尋找硯石仿若尋寶，董坐經常到濁水溪最大的支流——陳友蘭溪及十八重溪、郡坑溪等河床撿採。

隨著毛筆書寫習慣的日益式微，董坐開始將實用市場轉向賞玩，在十餘年前開始轉向創作。「硯台需要以水研磨，所以，最初都多雕些與水相關的動植物，例如：龍、牛、青蛙、荷葉等。」「創作與人生經歷不可分割，作品都是人生的心靈的感受……。」董坐由衷地說。

作品〈一步一腳印〉是以重達百餘台斤的硯石雕刻而成，示意的是董坐前瞻父親執藝傳家，一步一腳印為硯雕戮力的奮鬥心情。「學功夫沒辦法一步登天，做事

業也一樣。」此作品以成人的尺寸為之，光亮彷彿真品鞋子，曾於2001到日本大阪展出。因具有勸勉醒世意義，第一件作品為總統陳水扁收藏。

龍是中國吉祥物，經常成為工藝家創作的元素；九也是中國人的吉數，〈九龍硯〉是董坐嘔心沥血之作。原石重達一百三十斤，經歷六個月的切磋琢磨方才刻出，去蕪存菁後硯重五十又五，九龍各具其形盤錯於硯身，其中最艱鉅之處在於處理龍吐珠，「這個硯台我設計了龍吟水柱，還有顆渾圓靈動的龍珠，用來彰顯龍之靈氣」。

〈母愛的光輝〉處處顯露，即便是躲在陰暗處的老鼠。此作品刻畫一隻母鼠，經過斷層口，身上馱伏著一隻小鼠，緊跟其後的小老鼠藉著母鼠的尾巴為橋樑，母鼠則看顧著跟前滑落的小鼠，此作強烈彰顯世間母愛之偉大，圓型的造形則強調母親內心的包容性，作品生動活潑又饒富情感，令人望之動容。〈慈母心〉與〈母愛的光輝〉有異曲同工之妙。老鷹要吃小雞，母雞護子心切，與老鷹對峙，彰顯出為母之強的力量！

只要多一點創意，平實的作品即刻成為寓意深遠的藝術品。作品〈石來運轉〉取時之諧音，並巧妙地將時針置於十點十分，畫龍點睛出「運來福至，十全十美」之祝福。十二時辰的數字以十二生肖圖像化，外圓內方的設計則表露為人處事之態度，加之以篆字刻寫「石來運轉」，令此作更增添藝術風采。

中國人以農持家、立國，早期農村家家戶戶都有一座穀倉，「穀倉」內堆有農夫一年下來辛苦的收穫。董坐表示，古時候穀倉是用五片活動木板嵌入為門，每片木板上皆寫有一字，分別為「大」、「天」、「春」、「西」、「語」，每打開一片木板，即顯示米糧的減少；而「大」、「天」、「春」、「西」、「語」，又分別可代表為一、二、三、四、五。董坐以昔日農村為題，生動雕塑出兩隻忠狗守候在穀倉前的模樣，並將作品取名為〈狗來富〉，藉此傳達狗是最忠實的守門人，同時呼籲人們要懂得感恩、惜福。

〈春牛戲水〉則以刻寫池塘邊母牛帶著小牛戲完水上岸休憩的閒情，董坐以細膩的刀法表現牛身上的毫毛，更刻畫出池塘裡牛隻的倒影，使感覺潭水之流動。〈源〉是董坐濁水溪系列作品之一。相傳濁水溪之水混濁，係因源頭有一對金鴨母，鎮日以啄金蚯蚓為樂趣，蚯蚓為求保命故不停翻動全身，以致將泥土挖鬆，導致溪水終年混濁而得名。山岩的粗糙肌理與受水蝕造成的蜂巢肌理在在彰顯董坐深厚的刀下功力。

1

2

3

4

• 董坐：彰化縣二水鄉上豐村員集路四段286號

- 1- 〈慈母心、寸草心〉 寓意簡單地說明為母則強的力量。
- 2- 用重達百餘台斤的原石雕刻成五十餘斤成品的〈一步一腳印〉。
- 3- 〈九龍視〉的龍腳今水柱中有顆渾圓靈動的龍珠，顯現龍之靈氣。顆渾圓靈動的龍珠，更顯龍之靈氣。
- 4- 〈石來運轉〉以方體為型，內圓豁然，體現作者開闊的胸懷釋放出豁達大度的能量。於十點十分，意寓「運來福至，十全十美」。
- 5- 〈狗來富〉運用古時穀倉的意象，呼籲人們感恩、惜福。

5

表現螺溪石淳厚美感的石雕家蔡龍雄

Cai Long-xiong 蔡龍雄

石雕・彰化縣二水鄉

具有藝術天分的蔡龍雄，文化美術系畢業後進入中央製片廠從事電影搭景工作，年逾半百返回故鄉二水，盡人子之孝，卻因此與螺溪石譜出「藝術的第二春」。

靠山吃山，靠水吃水，流經二水鄉的濁水溪孕育了台灣的硯石文化。現年六十五歲的蔡龍雄出生在二水鄉，父母親從事硯台的製作。具有藝術天分的他，雖然家境不佳，卻堅持內在的心聲努力向上，考上文化大學美術系西畫組。畢業後，為了顧及現實生活，蔡龍雄放棄持畫筆當藝術家的夢想，轉而考入中央製片廠，從事電影拍片外景的搭設與廠務等工作。「當時流行拍古裝片，很多服飾、道具都有歷史的考證，我在影城吸收了很多的藝術養分……。」蔡龍雄說。

十年前，父親生病，蔡龍雄為盡人子之孝，返回故鄉照顧老人家，他依計畫在員林開一間畫廊並就近照顧父親，未料事與願違，在兩者無法得兼之下，他捨棄了畫廊的營業，但卻也因禍得福，接觸到了螺溪石之美，從此進入溫婉與渾厚兼具的石雕世界。

早期的螺溪石多半以實用為主，觀賞用也多以具象的動物為主，蔡龍雄在接觸之初即思考：該如何從外觀、質地讓螺溪石跳脫傳統，更具藝術觀賞價值呢？思索之後，蔡龍雄決定慎選上品螺溪石，並以「立體雕刻」為創作方法主軸，進行螺溪石的視覺「維新運動」。

藝術系科班出身的蔡龍雄，具有深厚的素描底子，每次創作前都會先畫素描。1996年，蔡龍雄首度參加雕刻賽事，即榮獲國立臺灣工藝研究所硯雕銀牌獎，並獲臺灣省美展入選。1999年與2000年，他的作品更兩度獲日本手工藝競賽金牌獎。

〈雨後春筍〉係以濁水溪上游的頂級螺溪石材製作而成，蔡龍雄運用巧思，順從原石的造型與紋理，雕琢出盤生的筍子，細膩地呈現出竹子上面黑褐色的絨毛與竹節肌理，栩栩如生，令人嘆為觀止！該件作品於1998年

參與日本第23回日本手工藝美術競賽，榮獲東京都知事賞首獎。

傳說中，「龍生九子」，但其九子不皆似龍，狀似獅子的「狻猊」即是其中之一。由於氣宇軒昂，狻猊的雕塑常見於昔日的宮殿、廟宇或是畫稿、建築、家具、衣料等器物上。蔡龍雄在〈盼 狻猊〉中以傳說中的祥獸為題材，使用沈浸於急流沙中的黑雕石，巧妙雕琢出「聖獸」仰天之威武氣勢，渾厚的刀工中見細膩，灰沉的顏色間泛古意。此件作品也為蔡龍雄於1999年第24回日本手工藝美術競賽中，獲得新人部金牌獎暨文化中心磺溪美展免審資格兩項榮譽。

〈瓜瓞綿延〉具有多子多孫之意，是中國繪畫與工藝中常見的題材。蔡龍雄取上品螺溪石中稀有罕見的「卵石」為素材，並根據自己對自然生態之細微觀察，「夏天的絲瓜葉子較寬，秋天葉子小且捲……」，運用內斂的雕琢功夫，將錯綜盤繞的瓜藤節勁亂中取靜，復以熟練的巧雕技法點綴出受風霜的葉脈與瓜藤的轉折，傳達出中國人香火傳遞，生生不息的力量！

臺灣有句諺語：一五（五仔魚）二鮓（鮓魚）三土魷（土魷魚）四迦魷，用來稱頌魚肉之鮮美。〈家納鴻運〉是採用花蓮特有的「介石」（如稱總統石）運用迅刀快雕法而成。蔡龍雄表示，該石硬度高，如果技藝不佳很容易崩裂。該作品之魚腹呈鮮明之赭紅，魚背則是深褐石斑，魚尾內捲，呈奮力向前游之姿。

〈節節高昇〉係就雅石外觀巧雕成竹節狀。這顆石頭是蔡龍雄在濁水溪上游尋訪而獲，綠色的原石滲著入沁的咖啡色，作者承用大自然的顏色，巧創出硯池與竹節，末端處再巧雕出一隻蝸牛，藉此隱喻具竹子之高風亮節，此外亦具有力爭上游、節節高升之意。〈孵待明珠〉的原石也是一顆可遇不可求的上品螺溪石，深咖啡的原石中泛帶綠意，蔡龍雄順從原石之外觀刻成一隻孵蛋母鴨，其安逸祥和地清理羽毛，喜悅迎接下一代的模樣，彰顯出母職之偉大。〈飄香清溢〉則採用上有深綠斑點的花東玉石為質材，先依原石形狀抓取瓢瓜整體造型，再以層層深描落實細處紋理，輔以斑點的深淺變化，使作品呈現自然生趣。

從家中的硯石業學、大學的西畫教育，到日後數十年的電影片廠經歷，蔡龍雄返回故鄉後的石雕作品所呈現出的淳厚溫潤與隨石形、就石勢的雕刻手法，可說是人生經歷與美學迴折兩者的涵蘊表現。

1

2

3

5

4

• 蔡龍雄：彰化縣二水鄉合和村員集路四段484-1

- 1- 獲得 1998 年東京都知事賞首獎的作品〈雨後春筍〉
- 2- 以九龍中位居第八的聖獸狻猊為造型的〈盼 狻猊〉
- 3- 巧妙構思竹節之曲折異變的作品〈節節高昇〉
- 4- 運用南田石刻成的質感溫潤之作〈惺惺相惜〉
- 5- 將原石上的咖啡色斑點巧妙轉化為瓜葉的〈瓜瓞綿延系列一〉