

工藝之家
Taiwanese Craftsman

為肯定台灣工藝家的卓越成就、同時增進大眾對台灣工藝的整體認識，國立台灣工藝研究所於2006年主辦「九十五年度台灣工藝之家」設置計畫，並在2007年初公佈48位入選的台灣工藝家。《臺灣工藝》自27期起至32期，將以每期8名工藝家為範疇，逐一介紹這48位工藝家的藝術歷程、代表作品與其特點。

採訪·撰文／林玉 Lin yu

以自然為師的木雕家陳柏融

Chen Bo-rong
陳柏融

木雕·桃園縣大溪鎮

除了聞名遐邇的豆乾外，大溪更出產精雕細琢的木雕師傅，博得家具之鄉的美譽。出生在大溪老街的陳柏融，耳濡目染盡是雕刻之美，似乎冥冥中即注定走上雕刻之路。

十七歲那一年，陳柏融拜大溪匠師林清達老師傳習傳統木雕，三年四個月出師，隨即又跟著另一位老師學一年的手藝，自忖已掌握木雕純熟的火候時自立門戶，從事寺廟的龍柱、八角柱、獅座、神桌、佛像等雕刻。

兩岸開放經貿往來之後，大陸進口的木製品以低價打入市場，彷彿一股巨浪，打毀了大溪木器業的榮景，許多木雕師傅因而轉行，陳柏融也在這一波衝擊下重新釐定自己的事業軸向。他心想：三十歲身強體健，可以不眠不休趕工；四十歲體力逐漸下降，怎麼也比不上少年仔；五十歲眼花、力衰，還靠體力賺錢，越老是越沒競爭力，且僅賺代工微薄的薪酬……，加上傳統宗教神桌、佛像木雕有其侷限性，陳柏融評估後，毅然決然改走創作路線。

要讓自己的作品受肯定，參加創作比賽是終南捷徑！「我做了快二十年的木器，雖然自認工很細，但是，從來沒參加過創作比賽，剛開始還真沒勇氣參賽呢！」陳柏融如實地說。懷著點忐忑不安的心，一九九九年他踏出創作的第一步，參加台灣區木雕藝術創作比賽，一出手即入選。同年，又參加台中市第四屆大墩美

展作品再獲青睞，一連獲獎讓他信心倍增。

陳柏融的作品多以荷花、牽牛花、絲瓜、蜻蜓、青蛙、螃蟹等田野動植物為主題。陳柏融表示，絲瓜的生命力很強，除了產量驚人外，老了的絲瓜還可以當絲瓜布用，絲瓜藤可取絲瓜水，枯乾了的枝葉藤蔓還可當堆肥，最令人意外的是，無須人類的照料，翌年它在適當的節候，自動抽出新芽，展開新生命，一代傳一代！陳柏融從絲瓜體悟大自然的神妙，「師法自然」成了創作的取向。

大溪人無論小孩或大人大家都玩陀螺，陳柏融突發奇想，何不將陀螺當成一種景觀呢？於是他以大小陀螺串雕成〈奔〉。「奔」是一股力量，奔向理想、奔向未來，「奔」蘊藏著無限的可能！另者，凡是打過陀螺者，皆知陀螺在急遽旋轉的過程，有時當你以為它即將停止旋轉，卻意外發現它滾到另一個平面又不斷地旋轉下去。陳柏融以不同大小的陀螺漸次銜接而上，以〈扭轉乾坤〉暗示生命的各種可能！

〈展望〉是陳柏融參加「第十屆裕隆木雕展」的獲獎作品。他以鄰家的仙人掌為創意發想，雕出雁行於藍天的人字排列，由下而上漸層伸展的排列組合，意寓合群共融奮力迎向未來。

宋朝文人周敦頤〈愛蓮說〉描述「蓮之出淤泥而不染，濯清漣而不妖，中通外直，不蔓不枝，香遠益清，亭亭淨植，可遠觀而不可褻玩焉……蓮，花之君子者也。」

相較於周敦頤喻蓮為君子，陳柏融尊崇蓮藕的默默付出，其情如父母對子女之愛，因而刻畫出〈生機〉。泰半的人都只看到蓮花的美，拿荷葉、蓮子食用，但是，當荷花凋謝，荷葉枯萎時，生長在地底的蓮藕已在蘊含聚足動力與能量，新的生命再度從泥地崛起！

枯黃的荷葉上端，一隻蝴蝶落在含苞待放的荷花上，小蝸牛奮力往上爬！陳柏融以枯萎的荷葉喻折腰之謙；而小蝸牛一步一步往上爬，則是隱含步步高升，邁向光明之意。

豆乾是大溪的特產，陳柏融以層疊豆乾喻步步高昇，東西南北鎮四方，官上加官福綿長等吉祥象徵與大溪豆

乾芬芳傳千里的美譽。不少人幼時不喜食苦瓜，及長知悉苦瓜的種種好處，至此轉為情有獨鍾，〈苦盡甘來〉有著人生奮鬥的勉勵，也凸顯苦瓜苦中帶甘的特性。

生於斯，長於斯，陳柏融以自己的生活經驗出發，作品充滿著童趣與對生命獨到的見解。「人的一生有限，能夠將自己心靈的感受放在創作上，感覺很有意義。我真的很希望在大溪成立一個藝術村，讓早年離開雕刻的師傅重新歸隊，讓傳統的技藝傳承下去……。」陳柏融由衷地說。

• 陳柏融：桃園縣大溪鎮和平路 124 號

- 1- 〈加官晉祿〉是陳柏融以大溪豆乾為主題的作品之一
- 2.3- 陳柏融從絲瓜的生命力體悟出自然的神妙。圖為作品〈傳承〉。
- 4- 以大小陀螺組雕成的作品〈奔〉，藉由陀螺呈現前奔的動感。
- 5- 第十屆裕隆木雕展的獲獎作品〈展望〉
- 6- 結合大溪豆乾的升官寓意和傳名千里組成的作品〈加官晉爵〉

探索極微藝術領域的微雕家陳逢顯

Chen Feng-xian
陳逢顯
微雕·台北縣新店市

藝術的表現方式無所不在，當陳逢顯發現中國科舉制度所衍生的微小藝術後，他決定將此藝術「化暗為明」，數十年如一日，遊藝於微雕方寸間。

從小就顯露藝術才華的陳逢顯，書法、繪畫皆佳，高中就讀稻江美工科，專攻油畫與書法。退役後考進中央銀行印製廠從事鈔票的製版雕刻，利用公餘創作。二十六歲那一年，位於西門町的安和畫廊與他簽下經紀合約，當年這家畫廊還經紀知名畫家席德進與張杰畫作。當他看到前輩畫家的畫後，自覺相形見绌，挫折感油然而生。陳逢顯意識到，唯有在創作上另闢蹊徑，才能在藝術圈見光，於是，他放棄油畫創作，走進微雕世界。

中國的微小藝術起源於科舉制度，不過當時的功能是用以作弊。陳逢顯發現這些史料後即思索——何不將微小藝術變成文學、生活的藝術呢？因其在中央銀行所屬的中央印製廠，負責雕刻印鈔票用的鋼版，於是，閒暇之餘，他開始嘗試以雕刻鋼版的鋼針在五角錢幣（大小比現在的一元錢幣要小）上刻劃山水，同事見到莫不驚嘆！更激發陳逢顯投身毫芒雕刻領域的壯志。

因為毫雕在古昔見不得光，因此，在創作技術上，陳逢顯「無法可師」，只能自行研發創作工具，不斷做各種素材的鑽研，從紙、木、竹、棉、石、沙、金屬、樹脂，到平凡無奇的日常用品，如牙籤、牙線、牙刷、米粒、火柴棒、蠟燭燭心、食用麵條、縫衣線、雞蛋、瓜子等，甚至螞蟥頭、蜻蜓翅膀、蒼蠅翅膀，皆能精雕細琢成一件件獨特的毫芒雕刻藝術品。

除了各種素材的挑戰外，陳逢顯更以「極小」為創作方向。一九九七年，他以樹脂創作出「世界最小書」——〈小王子〉，該書大小僅0.2公分，除了封面的精細畫作外，內頁尚有插畫，筆觸線條流暢，堪稱絕妙！另一微小書是〈台灣詩情〉。陳逢顯在此作品中，以台灣各地人文風采為主題，收錄余光中、管管、向陽、蓉子

等知名詩人之作。

除此，陳逢顯還刻過75頁的〈唐詩三百首〉，長、寬僅0.9公分，重0.35公克，內文長達一萬字；以日文寫成的〈桃太郎〉重0.34公克，24頁的內文還放了彩色插圖；以英文寫成的〈白雪公主〉，內文字母平均大小僅0.3公釐！另外〈一群蝸牛〉也呈現陳逢顯寫實的功力。針孔上的十隻蝸牛呈一直線排列，每一隻神態各異，栩栩如生，長寬各只有0.2和0.1公分，實在令人嘆為觀止！

〈從一粒沙看世界〉是一種微觀，陳逢顯的作品體現了這句話的精義。他以澎湖的貝殼沙，刻劃出世界最小的立體豬，每一隻豬的大小僅0.5公釐。在極細微的空間佈局出五隻小豬的姿態與神韻，堪稱一絕！

米雕也是陳逢顯令人驚豔之作！在〈世界最小米粒雕刻——中山樓〉中，他以極細的毛筆畫上陽明山中山樓的外觀，再以其尖細的雕筆做刻劃，上了墨色，成了一幅米中山水！

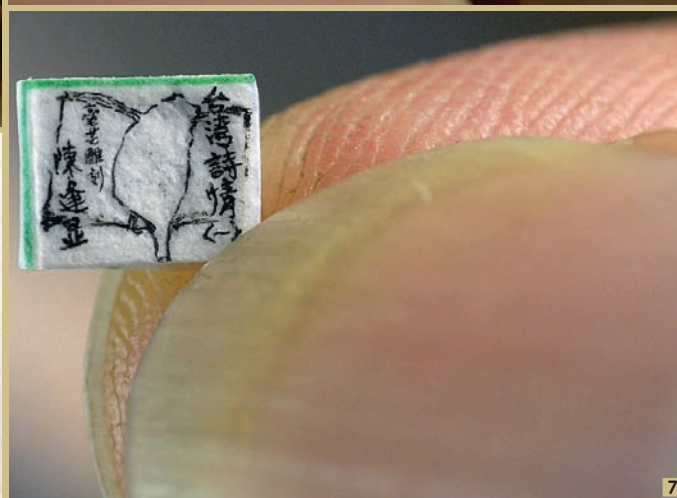
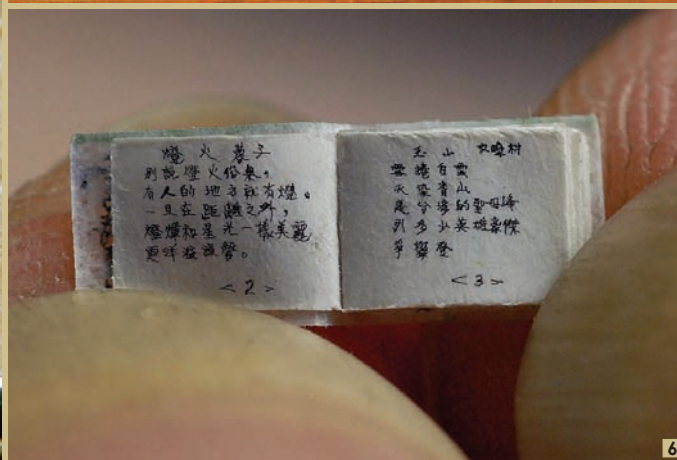
根據文物的出土記載，磚雕藝術興起於戰國時代，中國大陸許多傳統建築仍保存這項工藝之美，台灣則只有古昔的豪門宅第或寺廟方能見之。陳逢顯有感於磚雕在粗獷中見細緻，卻逐漸失傳，因此，他自己燒磚雕刻，用一系列的〈花鳥磚〉作品呈現古樸之美。

將時事放在創作上，陳逢顯謂之：藝術家的創作日記。美國前總統柯林頓與白宮實習生李文斯基的緋聞案期間，陳逢顯即在火柴棒頭畫上柯林頓和李文斯基的肖像，不過，因為磷粉凝固的火柴棒頭極易粉碎，陳逢顯共畫碎了兩百多根火柴棒，才掌握適當的力道，完成「乾柴烈火」的意境。

三年前，陳逢顯得知二〇〇八年奧運將在大陸北京舉辦，他又以奧運為題材創作出系列作品。當僅有0.4公釐的大陸國寶級動物熊貓問世後，震撼了大陸藝術圈，媒體更爭相報導，因為陳逢顯的作品已超越金氏記錄0.6公釐的〈泰迪熊〉。不過曲折的是，陳逢顯曾將此作品申請金氏世界記錄，卻遭到「作品太小」為由駁回，引起世界媒體譁然！陳逢顯有點無奈地笑著說：「我曾以芝麻微書做七言絕句挑戰大陸的芝麻微書五絕句，金氏記錄也以作品太小為由拒受理。」

挑戰人類的極致是陳逢顯創作中最大的成就感，他認為，微小領域無限寬廣，永遠挖掘不完，生命的智慧盡在其中。每完成一件作品，都是一個驚奇！但是，驚奇一過，他又繼續挑戰下一個「極小」的可能！歷經時間的粹煉，陳逢顯「鐵杵磨成繡花針」，在藝術領域已擎開一片天。

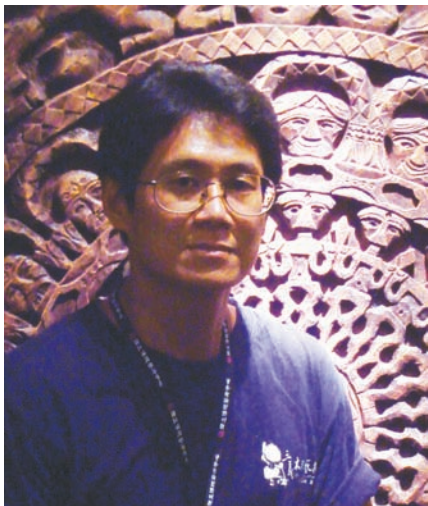

• 陳逢顯：台北縣新店市安康路一段 207 巷 17 號

- 1- 用澎湖的貝殼沙雕出的五隻小豬作品〈世界最小立體豬〉
- 2- 以 0.4 公釐的大小成為世界最小動物雕刻的作品〈立體雕刻貓熊〉
- 3- 最小隻僅 0.2 公分長的〈一群蝸牛〉
- 4- 陳逢顯挑戰磚雕的作品〈花鳥磚〉
- 5- 陳逢顯用樹脂製作出的世界最小書〈小王子〉
- 6.7- 台灣第一本微小書〈台灣詩情〉，刻有台灣詩人的作品。

善於表現科技與生態之衝突的木雕家陳德隆

陳德隆

Chen De-long

木雕·苗栗縣三義鄉

從科技文明觀大自然的今與昔，從山壑林間得野趣，從生活經驗中刻畫出寓意深遠的省思，化做思源、山林、枯葉、透光等系列作品，陳德隆藉由創作映照出文明與大自然的衝突！

陳德隆的藝術天分在幼年時期即萌芽，他愛玩泥巴、畫畫和雕刻，經常撿拾別人用剩廢棄的木頭，以削鉛筆用的小刀，一刀一刀專注刻畫著，第一件作品是卡通影片——科學小飛俠裡的「鳳凰號」，那年他才十歲。

復興美工雕塑組畢業後，為精藝求精，陳德隆到木雕之鄉——三義拜師學藝。「當時三義的木雕品多數銷往美國和日本，最常刻的是十二生肖和老鷹……。」入伍時因其具特殊才藝，被網羅至司令部營務組擔任刻藝品之職，過了兩年適情適性的軍旅生活。

退伍後，為了營生，陳德隆一邊從事生活裝置藝品雕刻，一邊創作。一九九八年，他參加全省木雕藝術創作比賽奪得第三名，該作品並獲國立木雕博物館永久典藏。甫參賽即獲佳績，給陳德隆倍增的創作企圖心。二〇〇〇年的某日，他到居處的頂樓花園，意外發現池裡迎著陽光的荷葉，由葉背望之，葉脈通透清晰可辨，當下即尋思——木雕可否做出「光」的通透性呢？此後，陳德隆不斷運用各種方式做實驗，終致研究出「透光植物葉片木雕法」，取得國內唯一的「木雕發明專利證書」。當他發表「透光系列」後，馬上有人起而仿效，不過作品透光性仍與原創者有相當之落差。

陳德隆的「透光系列」作品皆以荷葉為主體，蓮蓬或花上搭以蛙、蟬、蜻蜓等動物，除呈現飄逸、生動的荷塘風情外，也傳達出只有尚未被污染的地方，才能看到青蛙、蟬與蜻蜓的環保意識。

經常走訪山林的陳德隆，不時將大自然的躍動與觀察融入創作。他看到自然景觀遭受人為的破壞，驚慟之

情化做「山林」與「思源」、「枯葉」等系列作品。在生態失衡下，枯黃的姑婆芋葉上「不期而遇」的兩隻青蛙，面對將枯竭的環境，雄性青蛙透過鳴叫（唱歌）驅動生命繁衍的使命，抑或兩者相互泣訴即將滅絕的生命。枯黃的姑婆芋代表即將枯竭的生命，意喻山林遭受的戕害！面對山林的生態浩劫，青蛙不得不與歎能夠「偶遇」也是一種難得！

青蛙在水龍頭上找水喝！陳德隆在「思源系列」中，以反諷的方式表現科技文明衍生出的浩劫。回顧台灣早期農業社會，還未大量使用農藥時，在山林未遭破壞前，不管田裡、山裡或溪邊，處處可聞蛙鳴。蛙依水而生，昔日，水，唾手可得！而今要喝水竟得找上水龍頭。「以前山泉清澈甘甜，渴了，用手捧著喝上幾口，清涼解熱，很多人家從山中引流泉共飲，而今，在經濟的開發與人為的破壞之下，山林變色，生態失衡，一下雨就出現土石流，文明的產物叫做浩劫……。」陳德隆不勝欷歔地說。

「思源系列」的〈希望之泉〉是從生活中使用的器皿反應今昔之別。過去台灣農業社會，多數人家會從山中引泉水至家中的水缸，以老熟的瓢瓜置於烈日下曝曬後鉅半當水瓢，從農業轉化至工業社會後，自來水取代了山泉，塑膠取代了天然水瓢，成為當道的盛水工具。青蛙在水瓢上仰望水龍頭上的自來水，對應的是文明與自然的相逆，因為現代人早已不用水瓢，青蛙在遭人遺忘的水瓢上仰望水源，不啻緣木求魚！

回顧生活的記憶也是陳德隆的創作來源之一。作品〈午後的陽光〉刻畫的是女兒幼時吃飯吃到睡著的模樣。台灣有句俗諺：小孩子有天沒太陽。意思是小孩的時間可以無限大，沒有太陽升起與日落迫時的煩憂，連吃飯都可以吃到睡著，看在陳德隆眼裡，這是人生極致的悠閒，是生在衣食無缺的幸福年代才擁有的畫面！

具深厚素描功力的陳德隆善以寫實的技法表現作品的細膩情感與意涵，在其「蔬果系列」作品中，主要以呈現大自然中的食物鏈生態，喚醒人類的環保意識。〈豐收〉中碩大的大白菜上分置著蟋蟀與青蛙，蟋蟀想吃白菜，但青蛙覬覦的是蟋蟀，正虎視眈眈想飽餐一頓！〈美食當前〉除了彰顯食物鏈的自然物性外，更意喻出「螳螂捕蟬，黃雀在後」的短視近利！「在沒有大量使用農藥的年代，菜被蟲吃是自然現象，生態因此取得自然的平衡，但是，人類為求利益，大量噴灑農藥，在驅走蟲害的同時，也驅走了飲食的安全與健康！」陳德隆有感而發地說。

1

2

3

4

• 陳德隆：苗栗縣三義鄉勝興村裕苗 20 份 404 號

- 1- 在「思源系列」中，陳德隆以自然與科技的並置對科技明提出詰問。圖為系列作品之一〈蘊藏生機〉。
- 2- 呈現大自然食物鏈生態的「蔬果系列」作品之一〈豐收〉
- 3- 〈偶遇〉用兩隻青蛙的不期而遇傳遞當前的生態問題
- 4- 呈現荷塘的飄逸與生動的黃楊木作品〈荷塘情歌〉

優遊石木之間的素人藝術家曾定榆

Zeng Ding-yu 曾定榆 木雕·新竹縣竹東鎮

好奇心！讓他凡事想一窺究竟；喜歡挑戰！讓他人生充滿色彩；別人眼中的垃圾，經巧手雕琢，變成價值不菲的藝術品，曾定榆，一個無師自通卻能點石成金的素人藝術家。

曾定榆小時候即顯露藝術天分，是學校美勞比賽的常勝軍。小學畢業後，雖因家境無法繼續升學，不過，他始終沒忘記自己的興趣。看到同學的照相機，旋即研究如何拍好照片與暗房技術，看到展覽的木雕藝術品，他想：我也可以做得到！服役時，軍營在海邊附近，只要一有空閒，他即往海邊撿拾漂流木自我鑽研做雕刻。

看書、自我摸索研究出照相訣竅，退伍後的曾定榆開了一家照相館，為人拍照之餘，他更利用空閒到郊外四處捕捉湖光山色、風俗民情，並參加國內外的攝影沙龍比賽，其作品還曾獲英國沙龍攝影比賽優選。

經常深入山地拍照的曾定榆也趁機尋訪雅石或收購民俗藝品，是台灣最早收藏民藝者之一。後來他乾脆關起照相館，專做民俗藝品買賣。某日，一位朋友因向他購買一尊石雕達摩神像，可能因轉賣行情佳，故而再垂詢曾定榆是否還有此商品。「不可能有第二件了！若你真喜歡，我刻一個給你吧！」曾定榆如此回覆這個朋友，未料，該友人慎重其事，簽約要求不可將商品轉售第二人，就是這個「約定」讓曾定榆走上專業創作之路。

「當時年輕氣盛不服輸，說出這句話之後有點後悔，因為我不知道該用什麼工具刻石頭……。」曾定榆回憶當時笑著說，但他沒有被難題絆倒，第二天即決定用罕見的青斗石做素材，並積極找尋雕刻工具。他四處打聽，最後知悉三峽祖師廟正在重修整建，有一群雕刻師傅在那兒。不過，得到的結論是：「若要刻觀音石用電鑽即可，若比觀音石硬就沒辦法啦……。」聽聞如此，曾定榆還是沒氣餒，轉而去打鐵鋪研究鐵具製作，自行

買鋼料製作工具。「青斗石太硬了，鋼具打了就斷」，歷經三個月，他終於打探到台中火車站附近有賣西德進口的銼刀，石刻工具這才有了著落！「任何事情只要用心投入，不斷追探就會找到答案！」曾定榆堅定地說。

因具有攝影的經驗，對於人體相貌的輪廓、比例遠勝一般人敏銳，三天後他完成了第一件石雕作品——達摩。「我記得賣給朋友六萬元，朋友轉手賣了六十四萬元……。」此後，他每三天交一件石刻作品給朋友，時間長達二、三年。最後因為石雕過度用力容易損傷筋骨，同時會吸入大量的石灰，因此，他轉向木雕創作。

早期曾定榆的雕刻以具象的人物、動物為主軸，後期逐漸轉為複合媒材，別人廢棄不用的朽木、鐵材、回收品等，在他的巧思下轉化為一件件質樸素美、充滿生命意涵的藝術品。從一九九七年起，曾定榆即經常參加木雕創作比賽，先後獲得新竹縣美展雕塑首獎「新美獎」、掄元三屆全省美展獎項。

〈古老的記憶〉是曾定榆，某日發現一節埋在地裡的樟木，順著木頭自然的紋理，以「結繩記事」和「契刻記事」刻畫出的作品。此作樸實古雅，含蓄呈現與天地共榮的遙遠歲月。

「人性」永遠是創作最佳的題材。〈道貌岸然〉是以三度空間做呈現，一張極度扭曲的臉，二個不同的漂亮面具，（二個面具代表的意義是複數！）世上許多人慣常在不同的時空，面對不同的人時，選擇以各種面具張戴。當醜陋的人戴上漂亮的面具時，一般人很難從外表做判斷，總要從不同的角度才能窺其真貌！這是創作者有感而發的人生經驗，也是普世的人生現象！

在廣大無際的宇宙中，唯一適合人類居住的是地球，它提供了所有生物生存的必備物質和能源，但人類卻不知珍惜，反將地球破壞得千瘡百孔，導致溫室效應、臭氧層破洞、地層下陷、各種水污染……。曾定榆以〈蝕〉提醒世人：我們只有一個地球，請珍愛生存的空間。

化腐朽為神奇是曾定榆的本事！他以廢棄的木箱與銅、鐵，勾勒出一幅快樂的〈童年〉時光。小孩以竹棒勾著圈滾著玩，這是「古早時」的玩具。狗兒是鄉下孩子的「隨漚」，無論主人走到那兒，牠總是不離不棄！看到小主人快跌倒了，牠護主心切，緊咬著衣襟，整個畫面令人望之不覺莞爾。

「木頭只要沒有完全壞掉，都還可以用……。」從不斷挑戰問號開始，曾定榆優遊於攝影、石雕和木雕之間，以一雙巧手成為無師自通的「跨界」藝術家。

1

4

2

3

• 曾定榆：新竹縣竹東鎮民德路 2 號

- 1- 融蓄天地歲月的古雅作品〈古老的記憶〉
- 2- 〈希望〉以合十的雙掌述說一個父親對病中孩子的愛
- 3- 在〈萌芽〉中，曾定榆在木頭腹部刻鑿出錯落有致的肌理，再以漆色顯示即將迸出皮囊，開展新生的力量。
- 4- 〈道貌岸然〉來自於曾定榆人生經驗的感觸
- 5- 用松木、鐵、同等複合媒材製成，洋溢古趣的作品〈童年〉

5

Huang Rui-yuan
黃瑞元

木雕·苗栗縣三義鄉

善於為動物形象賦予寓意的木雕家黃瑞元

人生的低潮往往能發揮藝術創作的極大值。承襲客家人「硬頸」特質，黃瑞元堅韌走過生命的幽暗，以清明的心梳理人生脈絡，如實刻畫生命的本質。

出生在苗栗銅鑼小鎮的黃瑞元，國中畢業即被父母送去學漆技。不過，一成不變的塗漆動作，讓他不喜做重複工作的黃瑞元深感無趣，因此，父母再度將他送至三義學木雕。「木頭的個性很強，你必須要順著紋理雕，否則它就裂給你看……。」面對具挑戰性的木頭，黃瑞元感到樂趣無窮！

早期三義的木雕多銷往日本，刻的多半是動物、屏風、果盤等家用品，二、三年後，黃瑞元不但馴服了木頭，更已掌握雕刻技法，但日復一日刻大同小異的作品，挑戰感頓失，他又覺得索然無味。「難道我要一輩子刻外銷品嗎？」黃瑞元的內心不時出現這個問號！為了調和失落感，他利用晚間開始創作。

某日，朋友帶黃瑞元去參觀國立藝專（台灣藝術大學前身）的畢業展，希望能從中獲得藝術的啟發。然而，黃瑞元見到的是失望的震撼！因為，對於從未接觸過西洋美術的他，看到來自《聖經》、希臘神話、羅馬神話等演繹出的畫作，當場傻了眼，心裡掠過「完了！沒路走了！藝術離我太遠了！」的慌亂。「我不知道誰是夏娃、亞當、大衛，我完全看不懂畫中的意涵。」黃瑞元回憶說。

是李梅樹教授為三峽祖師廟的藝術堅持，讓黃瑞元對藝術重新燃起了希望。「我見識到，原來人可以為了一件事，用一輩子的心力去完成，那個堅持與專注的態度影響我很大。」不久，黃瑞元去參觀朱銘的太極系列展出，也因對大師的尊崇，曾短暫擔任朱銘「太極系列」的助手，爾後更變法獨創鍊鋸「雲拖」刀法。不過，他發現當鋸子、刀斧一下到木頭身上，動作即停止。對於將木雕視為生命一部份的黃瑞元來說，與木雕的關係是

間斷的，心裡不禁升起「生命好像不該如此」的問號。

他從朱銘的作品中反思：「自己的生活經驗、情感經驗是什麼？」開始回溯生命的源頭，找尋創作的元素，而更拓寬了創作之路。

就在此時，早年工作的積勞，讓黃瑞元的肝臟出現了病狀。「我還有多少日子呢？假如只剩三、五年的時間，我該如何活得更精彩呢？」經過思考後，他決定將剩餘的體力給木雕。「旋風系列」與「舞台系列」就是黃瑞元從生命谷底回溯、探究生命意義的作品。在這兩個系列中，外在的型塑是內在情感的釋出，而雞造型的經常出現，是黃瑞元為自己的生命經歷覆以藝術表現的結果。

小時候，餵雞是黃瑞元的工作。上學前餵完雞，就將牠們放出去，放學後，常因為貪玩忘了雞有無回雞舍，在父親追詢下，黃瑞元總是摸黑到雞舍，一一抱著雞數數兒。「冬夜裡，雞的體溫好暖和！」與「雞」的情感遂成了不可割捨的記憶，成為創作的元素。除此之外，「雞」也具有生命與社會角色的象徵意義。頭上有冠的公雞，代表的是男性，牠的喙如鷹，意指一家之主需剛強如鷹，肩負保衛家人的重責大任！

此外，小時在山谷裡放牛時，耳裡聽的峽谷呼嘯的風聲、眼裡見的行雲、流水、漩渦等自然現象，也都形成了黃瑞元的「旋風系列」題材。創作〈風〉時正處於生命的低潮期，黃瑞元渴望生命的綿長與如旋風般強有力，同時也表達生命具有可移動的力量。他為作品特別漆上黑色與紅色，陳述生命有痛苦與灰暗，卻也有其活潑與熱情。另者，在雞的頭部，黃瑞元保留了原木色的光亮，意喻不管處在任何逆境，生命仍有希望與光明。

黃瑞元認為，人必須學會暫時放掉世俗，偷閒品嚐生命的美好時光，如此才能獲得生命的平衡。因此在〈旭日〉裡，他以站在高崗上望著日出的意象出發，表現創作者以冷靜觀看生命的同時也期待新生的開始，而〈醉月〉則表現出黃瑞元在面對生死時的樂觀與浪漫。與之相對地，〈暗夜的歌聲〉以站在高高的鐵架上形單影隻的形象，表達生命的苦悶與孤寂。〈秋水〉則以一隻鶴的引頸張望，刻畫出面對逆境的求生意志。〈謀士〉則是黃瑞元「舞台系列」之作品。多數的靈感來自武俠小說或鄉野奇譚。出將入相是求功名者的人生目標，但看在黃瑞元眼裡，一人之下，萬人之上，除了高處不勝寒外，也有著伴君如伴虎的危機。緊閉且往上翹的喙，若有所思的眼神，表現出〈謀士〉的深沉與戒慎！

文哲學家培根曾言：「藝術是人與自然相乘」。黃瑞元以自身出發，探索自然與生命的本質，以自己的作品應合了這句名言。

1

2

3

4

• 黃瑞元：苗栗縣三義鄉勝興村水美 177 巷 3 號 1 樓

- 1-〈風〉表現出生命的韌度與流動性
- 2-〈旭日〉用高崗旭日的景象引出對新生的期待
- 3-「舞台系列」的作品之一〈謀士〉，細膩捕捉了老謀深算的策士神態。
- 4-將鶴的優雅、孤寂與意志結合為一的作品〈秋水〉

一生沉浸於佛像雕刻的佛雕家葉佳讓

Ye Jia-rang
葉佳讓
佛雕·新竹縣新市

三義是木材的集中地，新竹則是佛像雕刻的重鎮。十四歲開始學雕刻，從傳統入門，歷經日本客戶的嚴苛要求與自我挑戰的創新，葉佳讓的佛陀與菩薩雕刻，在莊嚴中顯露慈悲，慈悲中透著逸氣與柔美，使其跳脫傳統的供奉，成為眾多收藏家的珍品。

「工廠、腳踏車行及雕刻你挑一樣。」面對父母給他的選項，十四歲的葉佳讓選擇了雕刻，自此踏入雕刻世界。經過三十餘年，葉佳讓在自我不斷求精進下，已成為佛雕的佼佼者！

葉佳讓跟隨的林獻銘師傅擅長廟宇裝置與神像的雕刻，因此中國傳統的吉祥動物、民間信仰的壽翁、善才、廟宇獅子口含的彩球等都是學技的入門。當時台灣三義、新竹的木雕作品多半輸出日本，因此，經林師傅評估技藝許可者，即以論件計酬方式鼓勵生產。在學徒時期即到受師傅肯定的葉佳讓，也加入了論件計酬生產行列。日本人對品質的要求非常嚴苛，若沒做好即遭退貨，因此奠定了葉佳讓精雕細琢的功力！

十八歲那年，葉佳讓又跟隨師宋雲章師傅學佛像雕刻，開始透過菩薩外形法相，進一步探尋內涵的真諦，也立定以佛雕為職志，成立公司從事佛像接單生產的代工事業。

為了增加自己的人像寫實功力，葉佳讓利用工作之餘學習素描與雕塑。為了滿足日本訂戶的需求，他遍閱日本傳統佛像圖錄，從元興寺的釋迦佛到奈良的九面觀音，藥師寺的藥師佛像與貞觀期密教造像、鎌倉佛等日本國寶級的雕像，將佛像的神韻、比例琢磨掌握得絲絲入扣。而他精細的雕工也逐漸受到日本佛教道場的青睞，大量的訂單湧入，創下當時百人共同投入日本佛雕的盛況。葉佳讓表示，傳統雕刻多半刻動物、花鳥，可以較隨性，表現空間較大，佛像則具根深柢固的既定法像，因此只能在方圓規矩內做發揮，是高難度的挑戰。

隨著兩岸的開放，大陸廉價的工資，使得台商轉而赴大陸設廠，佛像銷日的黃金時代也逐漸式微。此際，葉佳讓順勢將作品在信仰之外，納入典藏的元素，以維妙維肖、莊嚴慈悲、逸氣柔美，達成「真、善、美」的意境。另一方面，他也開始參加國內的木雕比賽，歷經四、五年的「做中學」、「學中求」，作品連獲竹塹美展首獎、台陽美展優選、台灣區木雕創作優選、台灣工藝研究所設計及國家工藝獎等殊榮。

在葉佳讓作品中佔多數的，要屬「千處祈求千處應，苦海常作度人舟」的觀世音菩薩。〈昇龍觀音〉即是其中之一。「說文」記載：「龍為長鱗蟲，能幽能明，能細能巨，能短能長。春分登天，秋分潛淵。」「龍」是東方神話中的聖獸，牠除了代表祥兆外，也是權力的表徵。葉佳讓的〈昇龍觀音〉來自越南的傳說。據說1010年時，越南三大王朝之首的李朝開國始祖李公蘊，自華閩故都乘御船至紅河停泊時，忽見金龍飛至隨即升空而去，李太祖見此祥兆，便將京城由華閩遷到河內，並從此改名為昇龍。

〈昇龍觀音〉頭戴寶冠，冠上有阿彌陀佛化像，其容貌秀麗柔美，腳踏騰龍，衣帶隨風飄冉。葉佳讓將硬木雕成飄動感，此外交盤的龍身、龍的鬚髯、鱗角也栩栩如生，彷彿神龍活現。

龍魚也是中國傳說中的吉祥動物，非龍非魚，有非凡非聖之意，亦有由凡轉聖之說。據傳傳觀世音菩薩腳踏龍魚，飄浮佇立海上，拯救海難求助者。葉佳讓的〈龍魚觀音〉腳踏的正是龍頭魚身的龍魚，此尊觀音法相典雅脫俗，神態自然，俱足觀世音菩薩「慈悲、妙善、智慧、威儀」的莊嚴氣質。民間信仰中，龍魚有著鯉躍龍門之隱喻，因此頗受收藏家青睞。

由於早年長期為日本雕刻佛像，因此，葉佳讓的作品中不時出現類似日本造型的觀音菩薩。其中〈思維菩薩〉即取之於東瀛之相。葉佳讓表示，當初刻〈思維菩薩〉係以「東方維納斯」為創意發想，更跳脫傳統蓄意將手臂作特殊處理，因此雖然這件作品取材日本，但作品中菩薩的容貌秀麗柔美，呈現出慈祥、雍容華貴之形象，頗有中國仕女優雅、含蓄的姿儀。

此外，在〈西方三聖〉中，葉佳讓在保留佛像的莊嚴底下，改以大而化之的簡約線條，以S型做出三轉折，呈現出大寫意風格。由側觀之，柔美之線條如燭光又如蓮花瓣，大有光明、慈悲之隱喻。

近年來，葉佳讓開始運用如琉璃等不同素材，讓佛像的呈現更顯紛呈。而無論是華麗或素樸、柔美或莊嚴的菩薩像，葉佳讓都以流暢細膩的線條，顯現出他非凡的雕琢功力。

1

3

2

4

• 葉佳讓：新竹市武陵西二路5號1樓

- 1- 呈現觀音威儀祥和之相的梢楠木雕作品〈鰲魚觀音〉
- 2- 〈西方三聖〉運用大而化之的簡約線條，呈現有別於寫實風格的佛像雕刻表現。
- 3- 〈昇龍觀音〉以流暢的線條刻劃出觀音騰雲駕霧的飄逸感
- 4- 〈禪修童子〉是依循木材直線紋理，而設計成童子以手托腮狀的佳作。

用石頭實現自己的奇思異想的石雕家廖天照

Liao Tian-zhao
廖天照
石雕·台北縣土城市

一個剃頭師傅，當然不敢侈言要名垂青史，萬古流芳，不過，當他決定想要將人生所思、所見、所感銘刻於石時，他堅信，天荒地老，「石作」永不毀！石雕藝術家廖天照以單純的念頭，獨到刻畫出了一片藝術的壯闊藍海！

出身農家的廖天照，自幼即在家人的安排下跟隨剃頭師傅習一技之長。天資聰穎加上靈巧的雙手，使他很快地就掌握了剃頭訣竅，並在國中畢業後隻身北上謀生，在理容院擔任理髮師。

「難道我要拿剃刀過一生嗎？」心裡住的那隻鴻鵠不時輕啄廖天照。「如果通過書記官特考，我就可以證明自己的能力了……。」於是，他白天拿剃刀維持生活基本開銷，晚上則埋首苦讀《六法全書》，準備書記官特考。五、六年過去了，廖天照逐一通過刑法、民法、憲法、國際關係法的考試，但是，最後的臨門一腳，他卻開始質問自己：「人生短暫，不該是要做最有意義，也是自己最想做的事嗎？」他開始回溯記憶，「國中時我的美術和書法都是第一名，畫畫的時候心裡最快樂！」於是他循著掌聲的方向，向藝術之路邁進。

廖天照心裡明白，今人的藝術無論如何無法超越古人，那該如何走出自己的步伐呢？他想起自己平日閒暇經常到山裡或溪邊尋找雅石、奇木，更念及兩萬年前石器時代的遺跡都能保存下來，所以便決定以將自己的人生記錄在與天同壽的石頭上。

無學院派包袱的廖天照，起初完全按著自己的所思天馬行空地創作。某日邊喝茶把玩石頭時，平日喜愛喝茶的他心想：以前的茶壺，不是陶器就是瓷器，我不可不可以用石頭雕刻成茶壺呢？這個奇想造就了他獨一無二的創作風格定位。

因為是走在一條沒人走過的路上，所以廖天照一切都只能自我摸索，從一次次的失敗中領悟雕工技法。光

是鑿石工具，從鋼釘、鑿刀到牙科的磨牙機，都是他拿來嘗試的工具。廖天照一開始即朝「世界稀有之作」出發。他以玄武石雕製出世界最小的茶壺，壺身長與高僅1.8公分，寬1公分，壺嘴0.2公分。此壺雖小卻能容納三分之一片的茶葉，泡出兩滴眼淚之多的茶湯。廖天照表示：「茶壺功能外與美感兼具，這是相當大的挑戰！」目前這只茶壺已列入金氏世界記錄。

繼「世界最小壺」之後，廖天照又做出最大壺。此壺長107公分，重達數十公斤，壺形壯如一隻大鳥，他利用槓桿原理，可以毫不費力地泡給120個人喝。

有一次，由於在雕壺過程出了點小瑕疵的茶壺，在倒水時竟會發出「蟲鳴」聲，引發廖天照一探究竟的好奇。幾次的測試與實驗發現，不同的石材、不同的角度，只要在壺嘴內側多雕幾個螺旋狀紋理，利用出水時拉動空氣的抖動，即能發出各種蟲鳴鳥叫聲。廖天照據此又製作出了數件令人驚嘆萬分的作品！

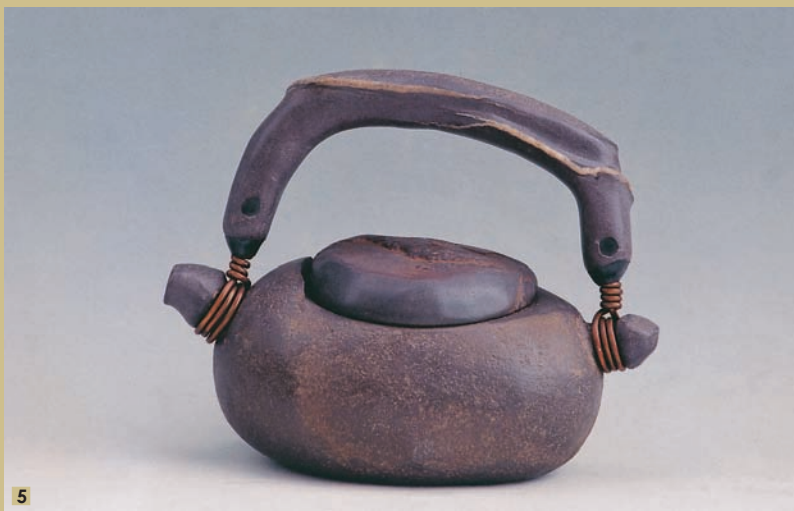
廖天照一頭埋進石雕世界，十年間，他的作品已累積可觀之數。民國七十二年的某日，一位貌似學者的男子問他：「我們想要為您安排做個展覽，您願意嗎？」廖天照不置可否，因為先前他曾拿著作品到某一展覽館，但卻遭人以「我們這裡是博士班，不是幼稚園」之語消遣。

沒想到隔不多時，先前未表明身份的學者竟告知廖天照，故總統經國先生極為欣賞其作品，因此將計畫由教育部、歷史博物館安排做全省巡迴展出。自此廖天照十餘年的努力與成果開始受到了外界注目，迄今已受邀舉辦過五、六十餘場的各展，並應邀於美、法、澳洲及東南亞各國巡迴展出，更榮獲「石雕茶壺創始人」之名，列名於中央圖書館的永久紀錄。

廖天照認為「創作就是要無中生有」，堅持每件作品皆要是獨一無二之作，因此三十多年來，他僅完成了一千一百一十多個壺。他為不同石材的質地、密度做了一番研究，依照石頭的特性、紋路，刻畫出自然的本色。「單一色系及恰到好處的紋路是首選。不過，大自然是我們的老師，所以我多半傾向順應著石頭本身特色加以雕琢。」廖天照說。

除了各式的石壺創作外，近十年來，廖天照靈光乍現將創意表現於大型石雕與銅塑上，其作品廣含佛像、人物、動物及抽象類型，並創作出石鐘、石椅、石燈柱、石鞋等趣味玩意。去年，他還應土城市公所之委託，創作桐花公園的公共藝術，以其「人間系列」為主題雕刻出〈人間百態〉，其中的近百頭像除了喜、怒、哀、樂等各種表情形貌外，甚至有些臉孔狀似印地安人或南美復活島民。

不為作品命名，亦不多加闡釋創作理念，也是廖天照的特點之一。他認為每一個作品都有它很深遠廣闊的意涵，很難用一個名字表達所有的意涵，因此皆僅以「萬象系列」、「提樑系列」、「擎天系列」等系列名作為作品標示。

此外，廖天照也從不參觀他人作品。他認為，看了他人的作品可能無形中被影響，如此一來就無法創作出獨特性。「生活中充滿創作靈感，生活就是創作，就是藝術。」對廖天照來說，石雕就是他將自我的獨特性投注於生活藝術的方式之一。

• 廖天照：台北縣土城市南天母路 71 號

- 1- 應邀製作的桐花公園公共藝術作品〈大圖騰〉
- 2- 「萬象系列」中的抽象石雕作品
- 3- 這只世界最長也最大的石壺，是廖天照挑戰極限的另一作品。
- 4- 廖天照的作品多僅以系列名標示。圖為「擎天系列」中的石壺作品。
- 5- 「提樑系列」中造型簡約樸拙的石壺

藉荷葉的姿態傳遞禪意的木雕家簡政興

Jian Zheng-xing 簡政興

木雕·桃園縣龍潭鄉

一位老師傅專注地雕著白鶴，一少年看得入神，在心裡不斷地讚嘆：「啊！真是太美了！」於是，這位少年問著老師傅：「雕刻會很難嗎？我可不可以跟您學呢？」當時還是學國中生的簡政興，就這麼一頭栽進木雕世界。

國中畢業後，簡政興正式拜師學雕刻，數年下來習得各種各種家具的雕刻技法。不過不以當木雕工匠為志的他，服役期間利用休假日學素描。某日，他參觀木雕大師朱銘的展覽，看到朱銘出神入化的一刀法，當下讚佩不已，深覺自己的功力差遠矣！

簡政興退役時，適逢李梅樹教授廣徵台灣最優秀的匠師，以為三峽祖師廟添新貌之時，簡政興也參與了此盛事。「全國最優秀的雕刻師都聚集在這裡，我學藻井、雕鐘鼓樓、人物、花鳥、圓雕、浮雕和透雕等技藝……」，簡政興在祖師廟一待六年，那段黃金歲月為他奠定了紮實的功力。

離開祖師廟後，簡政興即投身木雕的藝術創作。初始，他刻鶴、松、竹、螃蟹、等傳統立體精雕。十年前，受到大陸仿作的衝擊，簡政興開始朝轉換創作風格。某日，他為查看水源，路經住家附近的蓮田，當時一陣風吹過，荷葉隨風湧動，宛如姿態曼妙的舞者，那個意象從此成為簡政興創作的泉源。

荷葉是許多雕刻者創作的主题，為了在同中求異，簡政興結合過去的技藝，研創出「縷空雕法」。縷空雕又名透雕，是介於圓雕與浮雕之間的雕刻法，一般雕法最多到第三層，簡政興則突破至第十層，不過，這種需要高度技巧的雕法，往往一個作品得費時半載。

以荷葉為主體，搭以青蛙、蜻蜓，再漸次從具象走向抽象，最後化作生活中體會出的禪意或與荷對話的大寫意雕法，甚至是心中的想望，是簡政興對於雕刻的理想。「有時保留荷葉的象，有時荷葉是舞者，有時是心

靈的釋放……」簡政興說，而他的目標是期望有朝一日，他的作品也能如朱銘揚名於世的「太極」系列一樣，和國際藝壇接軌。〈展望〉即是他運用荷展現禪意突顯東方色彩的作品之一。在作品中，他以荷擬人，以心中的願想為出發點，刻劃出粗獷有致、朝同一方向延展的荷脈，以彰顯出強盛的企圖心！

二〇〇三年，簡政興參加林務局漂流木雕比賽。那是現場的比賽，簡政興拿到的是一塊樟木，他以縷空雕法將生硬的木頭轉化成破葉殘荷，以幾無斧鑿的功力表現〈荷舞〉，刻劃出三人共舞的曼妙姿態，令觀者彷彿可從姿態中聽見動人的旋律。尤其整件作品幾無斧鑿，也因此〈荷舞〉在眾人的喝采下博得首獎。

學佛的簡政興也常將佛語置入作品中。〈觀照〉即提醒人需觀自己的「心」，透過自我覺察，明白起心動念、時時省思，才不致隨波逐流。〈伏〉則以表現出優雅欠身之姿的荷葉表達謙恭之心。簡政興認為，禮佛時的五體投地是尊佛的最高敬意，反映在現實生活中，每個人若皆能謙恭有禮，將每個人都當活菩薩，社會必能安樂和諧！

宋朝善能禪師曾語：「不可以一朝風月，昧卻萬古長空。」於是他刻出〈一朝風月〉與〈萬古長空〉。前者傳達釋迦摩尼佛出生時，向東南西北方向各走七步後，指天指地說：「天上天下，唯我獨尊……」。簡政興表示：唯我獨尊指的是眾生，因為人人皆有佛性，若一朝了悟，也可如釋迦摩尼佛般，一手指天一手指地，因為天上地下，只有自己的佛性是尊貴的！〈萬古長空〉中的荷葉，則如一尊者盤腿而坐，似入定之態。該作主要詮釋善能禪師所說的：不可只在乎眼前，而忽略萬古長時間的過去與未來，亦即藉作品提醒：今日之因即造就明日之果。

除了表達禪思之外，簡政興的荷葉也細膩捕捉住動作與速度的流暢感。在〈拂袖〉中，簡政興就以歌仔戲舞台上的戲者為詮釋的對象，主角把左手的袖子往後一拋，其腳步也隨之移動，拋袖之舉也許是盛怒，也許是嬌嗔，流暢的律動傳神地掌握人物的肢體語言。而〈舞動〉中，左上一隻飛禽昂向前方，延伸而下，一隻狀似松鼠矯捷奔竄，一隻踮著腳尖的舞者，三個強而有力的動態一脈相銜、一氣呵成，支撐貫穿了作品的意境。另一作〈無名〉乍看之下有如一女子欠身偏頭擺出含羞帶怯的姿態，又彷彿枯骨嶙峋的耆者，簡政興依木頭之形狀做增減，雖為「無名」，卻予人更多的想像空間。

捲起的荷葉是束縛，殘破的荷葉示意「看破」。藉由殘荷——「禪荷」，簡政興以佛語、禪風為木雕賦予了新生命。

• 簡政興：桃園縣龍潭鄉大平村二坪6鄰2號

- 1- 依木頭的形狀增減刻成的作品〈無名〉
- 2- 〈伏〉以荷葉屈身向前的姿態表達人的謙恭之心
- 3- 〈觀照〉運用荷的禪意示意人應時時觀心，並起心動念。
- 4- 〈一朝風月〉中一手指天、一手指地的形象，提示人人皆具佛性。
- 5- 用飛動之姿掌握動態的作品〈舞動〉