

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名工藝之家的介紹，將這48位工藝之家的藝術歷程、代表作品與其特點，完整帶至讀者眼前。

採訪・撰文／林玉 Lin yu

以樸實刀法貼近農村生活的木雕家曾進財

Zeng Jin-cai
曾進財

木雕・苗栗縣三義鄉

「有一技之長可享百年身，父母不可能照顧你一輩子，去學功夫就不怕餓肚子。」十四歲那一年，曾進財離別家人到新竹南大路拜師學藝，從學徒到營生及至創作，投入木雕世界迄今四十餘載。

四十餘年前，新竹木雕極盛時期，南大路上聚集了十餘家香港師傅開設的家具工廠，十四歲的曾進財聽了父母的話，選擇學工藝。因為老闆的工廠分為木工、雕刻與漆色，經常因人手不足而需彈性支援，因此當學徒時的曾進財都是雜著做。「三年四個月裡，多是修胚較多，根本沒雕到幾塊板」，個性風趣的曾進財笑著說。

出師後，曾進財以「跑江湖」方式，一邊賺錢、一邊增進自己技藝。服完兵役後他自立門戶開始收學徒，在新竹從事家具雕刻以刻樟腦木箱和屏風做外銷為主。

1972年中日斷交，六年後中美又斷交，在訂單銳減下，新竹的家具風光不再。有一天，曾進財到三義找昔日徒弟葉煥木，徒弟一見面就說：「師仔，三義木雕很好賺！一天沒一萬也有八千元。」聽到徒弟的一番話，曾進財與家人商議後，獨自先到三義探路。「哇！真的一天可以賺上八千元以上，平均一個月可以淨賺十餘萬元……，彼當時，景氣大好，木雕買氣旺盛，三義的木雕師雖然非常多，雕出的東西還是供不應求，即使價位再高也有人買。」一年後，基礎穩定，舉家遷移至三義落居。

新竹以家具浮雕為主要市場，三義則以動物與人物為主軸，關公、達摩、觀世音、鍾馗等是暢銷熱門商品，其中又以達摩最受垂青。此時曾進財除了因應市場需求轉立體雕刻外，也兼做山水、人物等浮雕。

1982年，曾進財以四年的時間，以建醮為主題，打造出〈民俗建醮歡樂景〉作品，次年以「民間劇場」為主題，於臺灣巡迴展覽，獲得眾人的讚賞與自我的肯定，奠定日後朝向創作之基底。

1989年開放大陸觀光後，大陸商品衝擊了三義木雕市場，當年的榮景已成過往雲煙。近四、五年來，曾進財朝創作發展，「內心有什麼境界，外在就有什麼世界。」年過花甲的曾進財，以農村生活與愛和親情為軸心系列，由內而外記錄記憶的點滴與生活感觸。

一個戴著帽子，身穿對襟唐裝與大襠褲的耆者，面露慈愛的笑容，雙手舞弄著拿刀劍的布偶。曾進財以布袋戲一代宗師「黃海岱」為創意，將作品取名〈薪傳〉。「以前史豔文造成全臺灣轟動，現在素還真還是受歡迎，更拍成電影，真是不簡單。」除了記錄歷史與有感於行行出狀元外，曾進財也表示，幼時，父親也常「弄布袋戲」（臺語）逗孩子玩，創作者追溯的不僅是一代宗師，更是內心對父親的孺慕之情！

去年，曾進財的女兒與媳婦都懷了身孕，對他而言，不管生男或生女，孩子代表著香火的傳續，那是一種「希望」，於是，他以樟木刻了一尊懷孕的女人，取名為〈希望〉。低著頭的女人以雙手撫摸自己的肚子，似乎與腹中的胎兒說著話，臉上洋溢著初為人母的喜悅與寧靜。

以前曾進財看到別人騎摩托車或開車總是心生羨慕，想到自己只能騎牛或走路感到自卑，上了年紀之後，逐漸體會「種田人」對社會其實貢獻很大，因此，油然而生創作了〈我是種田人〉。戴著斗笠，身穿蓑衣的農人，肩上扛著耙，身子筆挺，神情透著自信，傳達出「硬頸」的氣魄與精神。

曾進財以「春耕」系列記錄昔日農村生活的記憶。有一句臺語俗諺：「慢牛多屎尿」，是形容性喜偷懶的人總會找藉口敷衍工作，經曾進財說明後始得知，耕作

1

2

3

4

5

中的牛也會藉「方便」讓自己些微休息。在此系列作品中，創作者細膩地表現出農人在犁田時與牛的互動，年輕一代用數位相機來記錄生活，曾進財則準備以雕刻記錄歷史過往，預計從已失傳或即將失傳的各行各業中挑選出創作主題，如打鐵人、編織者，為後代子孫留下時代演進的軌跡。

• 曾進財：苗栗縣三義鄉雙湖村雙草湖153號（尋根工作室）

- 1.2.5- 曾進財的「春耕」系列，述說著農業時代的四季更迭，日出而作，日落而息的純樸生活。牛和人之間的互動在這系列中表露無遺，如牛行進的速度慢下時，農人會拿起鞭子抽打，牛身子打直則表示正努力向前行。曾進財以樸實的刀法細膩呈現了當時的農耕生活。
- 3-〈薪傳〉在禮讚傳統文化之餘，更是創作者對父親的孺慕之情。春聯的上聯「門門開」，下聯「行有有」，橫批「功夫門」。上聯由上而下依序表示「關、推、開」之意，下聯則形容稻子或花生的果實是空殼或飽實，「有」字則意表好壞自行檢挑。
- 4-〈我是種田人〉作品中的農人神情透露自信，強烈傳達出「硬頸」的氣魄與精神。

取材生活而運用多樣的雕塑家王松冠

Wang Song-guan

王松冠

雕塑・南投縣名間鄉

出生在彰化的王松冠自幼即嶄露藝術天分，以稻草紮成草人，以黏土塑作城堡，在自創的玩具中玩得不亦樂乎！

人總是隨著掌聲前進，從小學開始，王松冠的美術科目就始終是全校之冠，國中畢業後，他進入僑泰工商美術科就讀，因為素描功力過人，升三年級前，老師建議他選讀雕塑組。「我自己也認為三度空間的雕塑創作挑戰性較高，雖然創作上比較辛苦，但是歡喜作，甘願受。」也修習佛法的王松冠笑著說。

高中畢業那一年，王松冠參加中部的美展，未成年的他打敗了眾多參賽者，奪得雕塑第一名之殊榮，創作功力獲得矚目！畢業後，他到雕塑老師的工作室持續學習。不過，家人擔心他從事雕塑經濟難穩定，因此，在建議下，王松冠選擇當現期警察役，當了四年的警察。這段期間他因工作需要，參與刑事探證等相關課程，並有機會進入教學醫院參觀大體解剖，深透瞭解人體的結構，看到常人不易看到的事，豐厚了人生視野與深層的經驗。

1995年，王松冠舉家遷移至風光明媚的茶鄉——名間。「高中同學住這裡，到他們家玩，看到名間美麗的茶園，覺得這裡真像仙境！毫不猶豫地就搬過來。」他在這裡設立了京麟雕塑文化園區，人像雕塑、田野裡的水牛群像等，充滿了田園藝術之美。

王松冠與位於名間鄉的妙明精舍住持——明忠師父是好朋友，王松冠表示，明忠師父出家前當過記者、中醫師和生意人，他老人家最常掛在嘴邊的是：最富有的人才給得起；雙掌合十在心口，用心祝福別人，就可以把自己的心打開，增長智慧，也會放大慈悲心……。因此，王冠松特別以明忠師父之像塑造了一尊〈慈悲心〉。作品中的明忠師父雙掌合十，縷空的心表示其寬闊的慈悲心量，從塑像清瘦的臉部表情，我們可以看到

修行者的慈眉善目！

王松冠有十個兄弟姐妹，由於食指浩繁，擔任火車維修工人的父親「長年彎著身子修理火車，把背都給做彎了」；也因為終年在高溫的工作環境，父親甚少著上衣。為了表達對父親的養育之恩，王松冠將佝僂著身子的父親雕成一座塑像。在取名〈傳承〉的這件作品中，光著上半身的長者是王松冠的父親，牛背上仰著頭伸長手臂的小孩是外甥，一雙布滿皺紋卻結實的老手欲拉起稚嫩的小手，那個接點是香火的傳承，也是愛的傳遞！牛隻溫馴的眼神、孩子清晰可見的肋骨、長者結實的肌肉與頭頂的青筋，在在彰顯了王松冠的寫實功力。

「田野風情」系列以農村生活為創作主軸，反映早期農民和牛、大地、草原、孩童密不可分的常民深情，無論是戲水的群牛或是在樹蔭下休憩的臥牛，低頭吃草的、在鋪陳著灰白鵝卵石的水池裡享受清涼的……，無論立體或浮雕，此系列莫不將牛隻的神韻掌握得栩栩如生，展現50、60年代農業社會牛與人類的親密關係！

〈展望〉與〈生命之泉〉都是公共藝術。前者以道家的陰陽為創作主軸，如眼睛的造型表示四季、陰陽、鬆緊、轉動……，上頭一隻展翅的飛鳥，似欲衝向無盡的未來；〈生命之泉〉則是被安置在名間一處五叉路中間，王松冠表示，此處是通往三個村落必經之交會點，因叉路過多，不時發生車禍，為此，鄉公所特別請王松冠於此處製作公共藝術，其運用抽象但流暢的線條、鮮麗的色彩，一來提醒路經車輛減速慢行，二來運用中國的陰陽、八卦的概念，將所謂的路煞化為五路財神。

「米羅的維納斯」是羅浮宮的鎮宮三寶之一，其身材比例美麗勻稱，體態優雅迷人，神情平靜高貴，被許多人譽為女性美的典範和象徵。不過，在臺灣民間要尋求人體模特兒並不容易，遑論地處偏遠的名間，因此，王冠松此作〈思〉即商請女性友人客串演出，王冠松表示，這需要相當程度的信賴。作品中女人頭微仰托腮沉思，並刻意隱去手肘之彎曲，以虛呈現思念之實，以少凸顯多之沈重。

〈思〉表現的是熟女的飄邈，〈盼〉則是涉世未深的少女祈禱。少女情懷總是春，她仰望上蒼祈求的也許是遇見百分之百的白馬王子，也許是心想事成之禱念。此作之身形承襲維納斯豐腴之體態，但坐姿呈現L造型，展現出少女含羞帶怯、柔美多姿的體態。

謙稱自己為「王拙」的王松冠對自我期許頗高，他認為並非只要開個畫展或雕塑展即可被冠稱為「藝術家」，真正的藝術家，作品必須自成一格，必須禁得起時間考驗。還不到四十歲的王松冠認為，自己還有很大的努力空間，朝向真正的「藝術家」之路邁進！

1

2

3

4

• 王松冠：南投縣名間鄉大坑村大廈巷66-66號

- 1- 王松冠的寫實功力深厚，無論立體或浮雕都將水牛刻畫得栩栩如生。圖為「田野風情」系列中的作品。
- 2- 取名〈傳承〉的作品中，光著上半身的長者是王松冠的父親。
- 3- 王松冠以鏤空的心表示明忠師父寬闊的慈悲心量。圖為作品〈慈悲心〉
- 4- 〈生命之泉〉是公共藝術作品，鮮豔的色彩是為了提升駕駛人的注意力。

善於闡釋作品內涵的木雕家沈培澤

Shen Pei-ze
沈培澤

木雕·苗栗縣三義鄉

「這個小孩才藝兼具，以後會有前途的，不用操心啦！」相命師向一對夫婦說。「我們家這麼窮，怎可能对小孩栽培呢？我怎么可能才藝兼具呢？」不小心聽到對話的孩子疑惑地想。不過，十餘年後，事實印證了八字。

沈培澤出身在新竹的鄉下，家境並不寬裕，因此國中畢業後，希望他能習得一技之長的父母，安排他至木雕家曾進財老師處學藝。早年的雕刻都是師徒相承，並無先畫設計圖的風氣，具有繪畫天賦的沈培澤卻每在雕刻家具前，先畫上設計圖，豎立了與眾不同的風格。「當時我師父就曾開玩笑地說，培澤，我教你雕刻，你教我畫畫。雖然是開玩笑的話，卻也是對我的肯定。」沈培澤回憶當年笑著說。

當年沈培澤多以動物、花鳥、山水的浮雕居多，爲了增進自己的技藝，三年四個月出師後，他拜別了師父曾進財，轉而向不同雕刻風格的師父學習，在不同領域的木雕風格工廠裡邊做、邊學，期間體識了漢式雕刻的寫意、美式家具雕刻的簡潔、中國家具雕刻的線條結構及日本家具講求的細膩與寫實技法和嚴謹的品管精神，累積了多元的技法。

退役後，沈培澤更進入新竹世界工商美工科就讀，強化美術方面的專業知識。不過，1970年的世界石油危機衝擊了各個產業，木雕業更是跌入谷底。「當時都找不到工作，所以，許多木雕師傅紛紛轉行另謀出路。」沈培澤也是這波轉職潮的一員，他進入臺玻當倉儲，雕刻的雙手做的是備料的工作，這一做就是十一年。

人生的劇本有時無法由自己編撰，很難確實掌握每個下一步。沈培澤原以為自己將在臺玻貢獻一生，然而，一場車禍讓他人生大轉彎，又走向最初的起點。腳受傷撞斷後，行動不便，無法再從事倉管的工作，有一天，他到三義拜望久未謀面的師兄。師兄一見面就說：

「你是有天賦的，再回來做木雕吧！」於是，擱置十一年的功夫重現江湖。

沈培澤與師兄又學了二年，當時三義的木雕多以花鳥、動物與佛像居多，沈培澤初始一方面也應和市場從事傳統的雕刻，但一方面則開始以天然巧雕爲創作。「當年，我走的不是主流路線，單打獨鬥挺辛苦，不過，在臺灣經濟萎縮之後，創作的生存空間反而大於傳統。」沈培澤說。

對生活周遭的見聞、感受是沈培澤的創作靈感。每年五月，三義滿山遍野的桐花彷若五月雪紛飛，桐花祭帶來了如織的遊客，於是，沈培澤將桐花葉擬人化，在〈桐花戀〉中以臺灣牛樟雕刻出一對桐葉情侶，男子深情款款望著將桐花插在耳鬢的女子；爲了凸顯主體的桐花，沈培澤刻意將底部做顏色處理，一片片的桐花散落在上頭，一隻毛蟲仰著頭往上看，形成詩情畫意又生動的畫面。

鳥與螺旋是沈培澤作品的語彙。在〈自由奔放〉中，他以繩子爲題闡述生活觀。看似被緊緊圈繞的繩子，卻在極微小的空間向上延展出一對翅膀飛舞。沈培澤表示，很多人會覺得被網綁的物件失去自由，其實只要願意伸展，還是可以很輕鬆、自由……。

別人眼中的殘木，在沈培澤的巧思下在在成爲賞心悅目的藝術品。〈春迴〉、〈急速年代〉、〈躍〉是沈培澤「自由」系列的作品。這個系列用的都是不成形的剩餘殘木，沈培澤在缺陷的造型中發揮創意，以超現實的方式做表現，〈春迴〉以一貫的螺旋做線條的律動與延展，彰顯出強盛的生命力；〈急速年代〉如一隻大鳥急速俯衝，表現的是下墜的速度感；〈躍〉則型如蝦子，兩支伸長的觸鬚，偵測行進的方向，蓄勢待發奮勇的一躍！

「以形取像」是沈培澤「自在」系列的表現。奇木可遇不可求！不過，若能朝夕與木頭對話，時時從不同角度觀察，日久生情，形貌很自然從心底浮現，〈夜行俠〉用的是一塊樹瘤，以木材的原形加入純熟的刀法，應用木質的肌理創作出貓頭鷹的形貌。銳利的眼神，冷靜的表情，彷如武功莫測高深的俠客，居高臨下觀看動靜。

〈關公〉是沈培澤最滿意的作品，曾有人高價欲收購，但他堅不割愛。此作品除了頭部及鬚髯的雕飾外，餘者皆自然天成，堪稱稀有珍品！尤其右邊成一弓勢彷彿正在展開《春秋》，加之整體比例勻稱，栩栩如生刻畫出《三國演義》裡，以一擋千，豪氣干雲的關羽氣勢。

從花鳥山水出發而返顧生活，沈培澤作品中的不同主題，拼合出了藝術的生活樣貌和文化底蘊。

1

2

3

4

• 沈培澤：苗栗縣三義鄉勝興村歐香新城9-1號

- 1-〈豐收的喜悅〉表達農人的樂天知命，該作品獲選為國家工藝獎。
- 2-〈桐花戀〉以超現實手法將桐葉擬人化，表現賞花者的閒情逸致。
- 3-〈自由奔放〉以繩子的鬆緊示意人的生活態度。
- 4-〈關公〉除頭部及鬚髯的雕飾外，餘者皆自然天成，堪稱難得珍品。

雕出佛像與生活之細膩的木雕家施至輝

Shi Zhi-hui 施至輝

木雕·彰化縣鹿港鎮

泉州的木雕工藝聞名遐邇，其平雕、線雕、花格雕、神像雕等藝彩紛呈，細膩典雅。仙逝的近代名師——施禮，十二歲習木雕，因頗悟花鳥雕刻的精妙，十七歲時即參與鹿港天后宮前殿的雕刻，其才華受到泉州師傅鳳勾之賞識，成為入室弟子。施禮的雕刻承襲泉州雕刻之精髓，因而博得「神刀」美譽，兒子施至輝承「神刀」之技，青出於藍更勝於藍。

施至輝自小看著父親雕刻神像，耳濡目染下，內心孕育了對雕刻之興趣。國小畢業後，母親向父親要求收施至輝為徒，教授神像雕刻之技，未料，父親竟回以：「當木雕師傅沒出息啦！學這幹什麼呢？」但母親堅信，有一技之長不怕沒飯吃，極力堅持丈夫收兒子為徒。

十六歲那一年，施至輝正式拜父為師，從磨刀、雕金獅、神像交椅等基本功夫入門。「父親對我的要求比其他人還嚴，做錯了不會因為是兒子而另眼相待，相反地，罵得更兇。」幾年後，施至輝的手藝精進不少，父親的朋友看了說：「耶！你的功夫不會比你父親差了哦！」這句讚美落在一向嚴苛的父親耳裡時，他的回應竟是：「他呀！還差得遠呢！」施至輝以特有的鹿港腔笑著說。

新竹的佛像雕刻源自於福州，施至輝表示，福州系統與泉州雕刻最大的不同處在於佛像衣裾的處理，福州較為簡化，泉州講究線條的細膩，因此，後者較前者的價格高出一倍。

在中國宗教繪畫史上，最常出現在畫家筆下的人物，非禪宗的始祖達摩莫屬！畫家梁楷、牧谿、趙孟頫等均曾畫過，且有名蹟傳世。施至輝作品〈達摩——證菩提〉以達摩傳聞故事「隻履西歸」為題，刻畫出高廣的額頭，雙目炯炯，濃眉大眼，有曲卷的絡腮鬚及耳穿大環等梵僧特徵，其手持單履，赤足，臉微仰，神情肅

穆，施至輝除了展現達摩衣裾的飄逸線條外，達摩的神韻及曲卷的絡腮鬚雕工細緻，更令人嘆為觀止！

《妙法蓮華經觀世音菩薩普門品》記述：「若有無量百千萬億衆生，受諸若惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名，觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。」因其救人離苦，渡化衆生的慈悲形象，成為許多人心中的信仰寄託。

施至輝之作〈觀世音——渡化〉可謂精雕細琢，華麗外觀亦不失端莊。觀世音右手持金球，左手持淨瓶，傾倒甘露水，左旁立著善財童子。此作作工相當繁複；施至輝表示，其在雕塑形貌之後先上朱合漆，再一片片貼上金箔；除此，觀世音菩薩頭髮與衣襟之花紋則以黑色漆線車繡纏繞，展現出衣飾的華麗。相較於金身觀世音之華麗，另一作〈觀音〉則以古雅造型展現。盤髻上的髮簪，手持綻放蓮花，以婉約之姿，輕拎裙擺立於江濤上，衣襟線條呈現凌風之飄動感，作品充滿古雅之氛圍。

〈人生四暢——開懷〉中，一老叟袒胸露肚，手持竹簡，大伸懶腰，一旁的書童仰臉望著，老叟臉上呈現極樂、滿足之狀。施至輝表示，現代人盲目追求奢華滿足之際，殊不知滿足的暢意事，就在撚鼻、舒背、伸腰、掏耳之間，因此藉作品呼籲，人要知福、惜福！

傳說中的五營元帥亦即俗稱之將軍爺，在民間信仰中，將軍爺掌管五營神兵，具有壓煞驅邪之能力與任務。施至輝以國劇武生臉譜彰顯〈坐鎮中軍——將軍爺〉的武將身分，其手持五色旗身著蟒服，右腳舉起，傳達出發號司令之神威，狀甚威風凜凜，令人震懾！

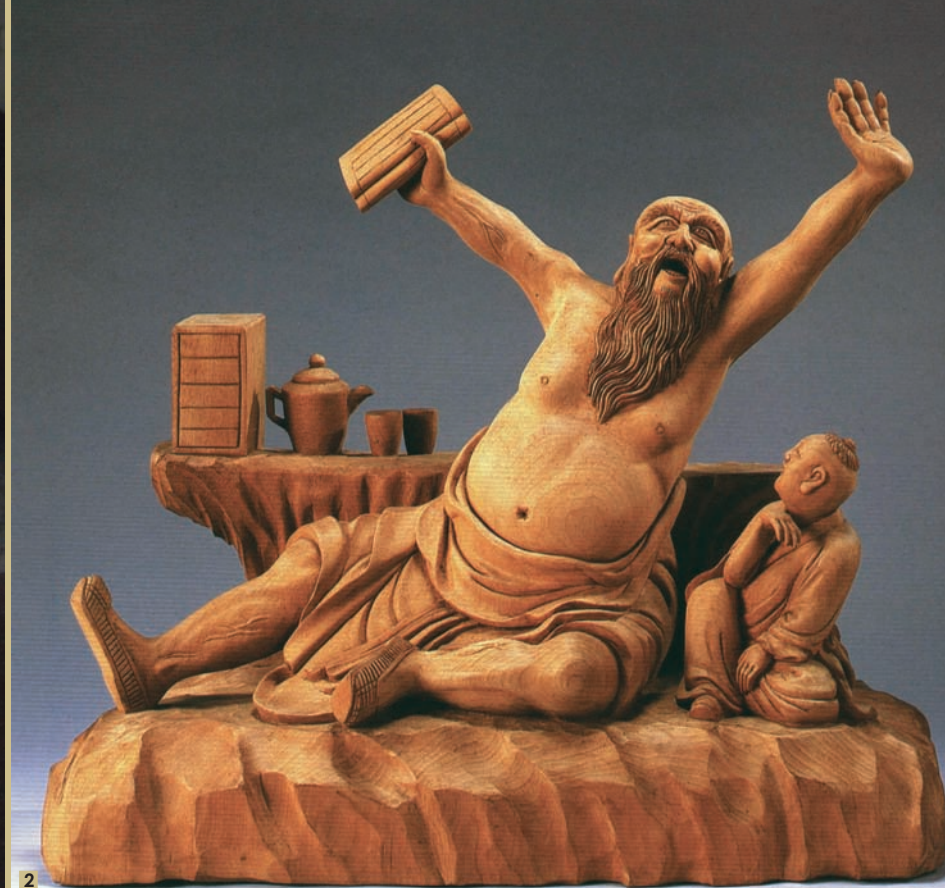
《三國演義》闡述關羽之仁、義、禮、信、智五德俱備，道教遂以關公作為供奉神祉。《三國演義》中，關羽身陷曹營，曹操心懷不軌，蓄意將其與劉備之妻共處一室，關羽為展現節氣與禮義，秉燭閱《春秋》。赤面長髯是關公顯著的外型特徵，施至輝在〈關公閱春秋〉中，以細膩中顯大氣之技法形塑關雲長，將其正氣凜然之神韻，掌握得恰如其份。

昔日的農村或漁村，常見以竹片編織的竹簍盛物。臨海的鹿港除了木雕、糕餅業外，許多人以討海為生，有錢的人以船捕魚，沒錢的用木筏、舢舨。施至輝以孩提時討海人的漁獲為題材的〈蟹簍〉，以牛樟雕刻出竹簍十字編的肌理，爬行於簍外的螃蟹各顯其行，栩栩如生！尤其難能可貴之處是，竹簍為一圓型物，但該件作品卻一體成形，無任何黏著或接合之處，此神妙之作和其他作品一樣，都讓人見識到了「神刀」傳人刀工之洗鍊與明麗清雅之美！

1

2

3

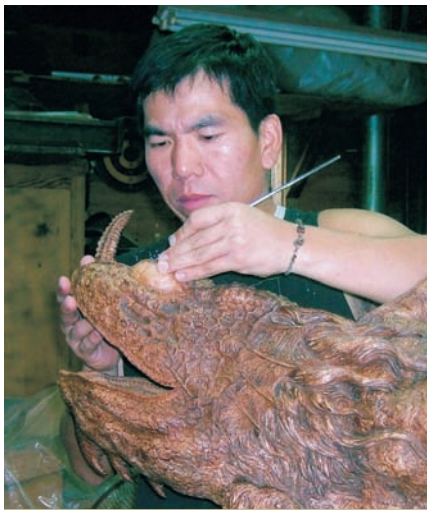
4

5

• 施至輝：彰化縣鹿港鎮復興路655號

- 1- 〈關公閱春秋〉刻畫關公之忠肝義膽，其雖身陷曹營，但臨危不亂，以夜閱《春秋》守護劉備之妻。
- 2- 在〈人生四暢——開懷〉中，施至輝認為幸福垂手可得，撚鼻、舒背、伸腰、掏耳即是人生四暢。
- 3- 〈達摩——證菩提〉以達摩祖師「隻履西歸」之傳聞為題，巧妙刻畫人物神韻，作品充滿禪意。
- 4- 顏色樸素的〈觀音〉以古雅造型作展現。
- 5- 手持五色旗身著蟒服，右腳舉起，〈坐鎮中軍——將軍爺〉狀甚威風凜凜，令人震懾！

屢獲國內木雕獎項的木雕家施振木

Shih Jhen-mu 施振木

木雕·苗栗縣三義鄉

二十餘年前，萬華龍山寺附近有許多的佛具店，一些師傅經常在店門口做雕刻，住在萬華的施振木行經此地，經常一駐足就是一、兩個小時，目不轉睛地看著雕刻刀的起落，復興美工雕塑組畢業後，他循著自己內在的聲音，獨自到三義拜師學藝。

問起拜師過程，木訥的施振木笑著說：「本來想去三峽祖師廟學，但是，太害羞了沒敢去。有一天，去歷史博物館看展的時候，看到喜歡的作品就將創作者的名字抄下來，然後就迫不及待去三義找老師……。」臺北團就這麼沿著現今的木雕街挨家挨戶找師傅學藝，但「木雕街」只賣作品不收徒弟，經人指點轉向水美路詢問，第一家看到的就是師傅——劉瑞榮的店。

施振木去時，劉瑞榮恰巧到竹北送貨，爲了表達學藝的決心，施振木從下午一點等到五點。當時因尚未滿二十歲，且當學徒需住在師傅家，劉瑞榮雖已有意收其爲徒，慎重起見還特別要求與施父相見面談。「民國七十六年七月一日我到三義拜師學藝，這個日子，我一輩子都記得！」施振木笑著說。

三義木雕以飛禽、花鳥聞名，科班出身加上名師指點與積極學習，施振木的技藝精進神速！一九九二年，首度參加臺灣區木雕藝術創作比賽即獲佳作，之後，又勇奪全省美展、裕隆木雕金質獎首獎及第八屆大墩美展（工藝類）第一名等殊榮。

十餘年前，大家樂盛行，因「劉海戲金蟾，步步釣金錢」的俗諺，加上民間信仰三足蟾蜍可招財。有一天，一個客戶上門要求刻一隻蟾蜍，一般人對其貌不揚的蟾蜍，觀感多是以「噁心」形容，施振木不諱言自己對蟾蜍的印象與此相去不遠，不過，他並未因爲不喜歡而拒絕。爲了掌握蟾蜍的動態，他抓蟾蜍養，在朝夕相處下，最後衍生成了作品表現的特色。

一口紙箱是一個世界！施振木父母是水果批發商，

自幼，紙箱就是玩具，也是躲貓貓最佳的庇護所！來自童年的記憶，對現實生活的反思，施振木透過梢楠木、檜木，以純熟的雕工將硬木轉化成瓦楞紙的肌理，細膩處理蟾蜍身上凸起的疣與氣囊，使作品裡的蟾蜍成爲人生劇場的主角。

作品〈樂活〉中，三隻蟾蜍是一家人，〈箱情〉則是一對情侶。牠們的居所破舊，但卻神情愉悅！施振木表示，現在大家的物質生活比以前好很多，但生活中物慾橫流無度，爲了追求虛華的生活，多數人因而過得不快樂！因此，他以「樂活」的生活概念爲創意，將破爛的紙箱比喻物慾，意指降低心中對物慾的追求，只要生活裡有愛，「儉樸」一樣可以過得很幸福！

長板凳是昔日農村特有的家具，施振木將本應活動在叢林野地的蚱蜢與蟾蜍擺放於上，使觀者反思人類與大自然曾有的親密關係，但同時且又隱喻自然生態中「螳螂捕蟬，黃雀在後」的食物鏈宿命！因此，施振木將此作取名爲〈反思〉。寫實的技法，刻畫出滿身凸疣的蟾蜍，整鼓著氣囊，瞪大眼睛，虎視眈眈準備獵捕前方的螳螂，不知身陷危機的螳螂，還一派輕鬆地揚著觸鬚張望著，令人不禁爲其捏把冷汗！

紙箱是施振木的「兒童樂園」，是一個溫暖、安全、好玩的地方，於是，童年回憶轉化成創作題材。紙箱上的一小方有童年的大同寶寶、魔術方塊、廷仔標、彈珠等，另一方卻爲一大塊布所遮蓋。施振木說：「那塊布就是現代人的生活壓力，將以前曾經有過的快樂都遮掩了起來，其實，當心情不佳時，人們應該將自己心中那一塊布掀開，讓快樂的陽光透進來！」

〈紙箱裡的愛〉以一大檜木由外往裡逐步雕刻，簡陋的紙箱裡表達的是鶼鶼情深的夫妻之愛與天倫之樂！施振木在完成紙箱的雕刻後再雕琢雞，此作也是一體成形，堅硬的木頭在其細緻的雕工下，呈現出有點受潮、微破的紙箱肌理，他用破舊對比出溫暖的全家福！

《左傳》：「夫戰，勇氣也；一鼓作氣，再而衰，三而竭。」平日喜愛收藏文物的施振木，將創作與民俗文物做結合，妝點出〈一鼓作氣〉的逸趣！這個作品因爲主題性強，因此頗受藏家之青睞，曾有一位藏家將此作品贈送給老師，該教師爲了鼓勵學生，將此作放在教室，時時提醒學生——「一鼓作氣」！

工匠之神——魯班似乎從戰國時代顯靈於現代，以神威照耀引領施振木朝向雕刻世界！

1

2

3

4

5

• 施振木：苗栗縣三義鄉西湖村上湖31-1號

- 1- 在《樂活》中，施振木以純熟的雕工將硬木轉化成瓦楞紙的肌理。
- 2- 獲台中市第八屆大墩美展工藝類第一名殊榮的《箱情》。
- 3- 《反思》之板凳面、蟾蜍、蛇蟻以「一體成形」方式刻就，凳腳、凳支撐木則以榫接的技法加以組合。
- 4- 《紙箱裡的愛》以一大檜木由外往裡逐步雕刻，簡陋的紙箱裡表達的是鶼鶼情深的夫妻之愛與天倫之樂！
- 5- 童年是多數人最快樂的時光，但多數人因為生活壓力而將其遮掩，施振木藉《紙箱的記憶》喚醒被隱藏的快樂時光！

刻畫古早農村生活點滴的木雕家蔡明海

Cai Ming-hai 蔡明海 木雕·屏東縣新園鄉

學一技之長可享百年身，這是中國的傳統思想。家長爲了孩子將來有一謀生之技，多數皆送以學手藝。蔡明海在十四歲那一年，也在父母的安排下，離開屏東家鄉到台中學藝，開啓了木雕藝術之路。

問蔡明海爲何遠從屏東到台中學木雕呢？他說，因爲村子裡的鄰居也在那兒學。蔡明海的師傅李秋龍是上海人，專事中國式家具的浮雕，工藝精細，奠下了其傳統雕刻的基礎。

十八歲學藝返鄉，蔡明海爲求技藝更上一層樓，特別走訪廟宇，欲尋求名師教導，但早期的廟宇雕刻師傅無收徒之傳統，所以他天天到廟裡報到看師傅工作。師傅林榮坤的父親對蔡明海疼愛有加，因此，最後破例收其爲徒，蔡明海對雕刻的基底加上師父不藏私的授予，讓他從浮雕領域跨越至立體雕，並成爲全省各廟宇延攬的雕刻大師。服完兵役後，蔡明海即以包工程的方式，至全省各地廟宇作雕刻。萬華龍山寺中殿的十八羅漢、觀音殿二旁的神龕、大甲鎮瀾宮的門神與後殿、基隆平安宮等國內知名廟宇，都留有蔡明海的傑作。

二十餘歲即事業有成，收徒近三十人的蔡明海，曾一度因自己的風光而志得意滿，直到他拜見知名的廟宇畫師潘麗水與鑿花雕刻大師黃龜理，見識到兩位大師的謙遜後，才感悟出藝術非僅限於功夫精湛而已，藝術無垠，更須修爲！

三十五歲那一年，眼看著傳統產業逐漸沒落外移，蔡明海開始思考轉型。「傳統雕刻刻得再好，卻也覺得少了點什麼！」這個心念一直浮在心中，當時他恰巧認識了一些藝術家，在其鼓勵下，蔡明海想，何不做些自己喜歡的作品呢？因此埋下了創作的種籽。

蔡明海有感於許多傳統民俗沒落而未獲記錄，所以以刀爲筆，以木爲紙，創作了一系列的懷舊作品，刻畫如南管、大鼓陣、牛犁歌等昔日農村的景象。

南管的歷史久遠，是中原的古曲，約於唐、宋時期傳入閩南地區。在歌仔戲尚未流行之前，臺灣最流行的音樂就是南管和北管，南管音色優美古雅，常見於早期農業社會酬神廟會中，但後來逐漸式微。爲了保留記憶，蔡明海仿著前人之畫，請書法家揮毫，以越南檜木雕刻〈南管〉。此作長達八尺，作品中的人物、屏風皆一體成形，無論是彈琵琶、拉二胡、三弦，吹橫笛、洞簫，敲響盞、拍板……，每個人物各司其職，神情各異，令人望之，悠揚的南管似乎就在耳邊響起。

車鼓陣早期是一種搭配音樂伴奏的歌舞表演，通常表演者會拿「四塊」（或稱四片、四寶），因在互相敲擊時會發出「ㄍㄟ ㄍㄟ」之聲響，故而取其因爲台語「車」，另者，手持鈴鼓，故稱又稱「車鼓陣」或「弄車鼓」，是迎神繞境的陣頭。在〈車鼓陣〉裡，走在前端的敲鑼者弓著身子回頭望，壯碩的大漢舞弄著旗幟，持鈴鼓者彎下身呼應打鼓者，打鼓的壯漢則弓著肘準備下一個重擊。飄揚的旗幟、繫在腰間拂動的毛巾、鈴鼓上的紋飾，蔡明海以粗中帶細的雕法，帶出了農村鄉民粗獷樸實的草根性。

「牛犁陣」亦稱「牛犁歌仔」，蔡明海取兩者之名，創作出〈牛犁歌陣〉。牛犁陣之歌舞取材自農村生活，是早期莊稼人用來自娛娛人的歌陣，後來成爲迎神會上的行陣之一。一般成員包括一對老公婆、三個扮演農夫的生角、三個扮演村姑的旦角，一個駛犁仔兄，牛則以人撐假牛頭，正常演出加上管絃樂師，陣仗近二十人。上演時多爲三生三旦，且歌且舞相互答唱、捉弄、調情，牛則穿梭於歌舞中，作拖犁耕田狀。其中，靈魂人物爲逗趣的老公婆，不時製造趣味，帶熱場子高潮。

在蔡明海的〈牛犁歌陣〉中，一位荷鋤的農夫正在調戲女子，拿著椰扇的婆子見狀，本來蹲著的姿勢似欲起身，丑角老翁則拿扇子搔頭，推犁的、扮牛者，表情無不生動、寫實，反映出農業社會的情景與情感生活，那已失傳的民間習俗，彷彿又活在觀者面前。

堆積如山的稻穀在牛車上，重量讓牛低頭馱著走，牛車後一位母親挑著竹編的簍子，裡頭裝著飯菜，肩上的扁擔因簍子的重量而微彎，挑著簍子的她還得兼顧一旁的小孩，這是早期農村秋收常見的景象，蔡明海用拙樸的手法，在〈豐收〉中刻畫出農人的辛勤、人類對牛的依存關係及鄉村婦女在灶頭鑊尾之餘，也得兼顧農忙的多重角色。

「劇情」式是蔡明海作品最大的特色。無論是〈豐收〉裡的小跟班，〈看戲〉中的爺孫，一起玩〈凌波舞〉的小孩，每一個作品背後記錄的不僅是已消失的影像，更是創作者生命中的故事。

1

2

3

4

• 蔡明海：屏東縣新園鄉鹽埔村鹽新路25號

- 1- 〈南管〉以粗獷的刀法，雕塑出各司其職，神情各異的南管隊，令人望之，悠揚的南管似乎就在耳邊想起。
- 2- 拿竹竿凌波舞是以前小孩時興的玩樂！圖為作品〈凌波舞〉。
- 3- 蔡明海之作每件皆費時數月始完成。圖為作品〈豐收〉。
- 4- 蔡明海以粗中帶細的雕法，在〈車鼓鎮〉中帶出農村鄉民粗獷樸實的草根性。

將茶具藝術生活化的石雕家鄭階和

Zheng Jie-he
鄭階和

石雕·臺中縣霧峰鄉

澎湖鳥嶼樸實的外象蘊含風情萬種的千姿百態，看似尋常無奇的外貌，一旦深覽，壯闊的大海與鬼斧神工的玄武岩奇景，在在令人驚嘆！無師自通的石雕家鄭階和生於斯，長於斯，大自然孕育其內的藝術因子，突然在某日迸發，讓澎湖厝仔走出獨特的石藝風格。

人無法選擇出生的背景，靠山吃山、靠海吃海，漁村唯一的生計與恩典是大海，鄭階和自幼即學會漁夫的基本技能，不過，心裡卻不甘僅是一名漁夫！在澎湖捕魚的季節只有六個月，其他沒出海的日子，多數的時間是聊天與喝茶。「我和許多澎湖厝仔一樣，不喜歡當漁夫，我一心只希望離開這裏，到臺灣去過生活。」鄭階和如實地說。

國中畢業後，鄭階和如願到臺灣半工半讀完成高中學歷，酷愛喝茶的他在退伍後即與友人開茶藝館。在五年的經營過程中，他常為了找好茶具而四處奔波，好茶具不易得，「不如自己動手做吧！」內在的聲音引發了他自行做茶具的念頭。於是從未捏過陶的他，在南投草屯開了一間捏陶工坊，對線條、形狀及顏色的敏感度似乎與生俱來的他，總能信手拈來完成獨特的作品，因而受到客戶的讚許與青睞。

某一日，朋友邀他至溪邊、河床尋雅石，大自然的造化激盪出內在共鳴，石頭的質樸、光澤與繽紛之百態，令鄭階和愛不釋手，沈醉其中。自此，尋訪奇石成了生活的一環。「石頭帶回家清洗之後，總會發現一些缺陷，為了修補這些缺陷，所以就去臺灣工藝研究所上石雕課程。」帶引入門的課程只有五個星期，原本鄭階和也只是抱著玩一玩的心態，未料，課程才剛結束數週，就發生臺灣百年來的大浩劫——九二一大地震。鄭階和位於草屯的陶藝工作坊毀於一旦。「看著自己的作品一夕之間碎成片，心裡忽然浮起一個念頭：何不創作堅固不易毀損的作品呢？」於是，始於玩一玩的鄭階和

循著內在的聲音，走進石雕世界。

「茶具」仍是鄭階和創作的主题，為了找出與茶藝相應和的石材，他嘗試各種材質，讓茶水浸潤石材，觀其變化，最後發現「石心石」經過茶水與時間潤養後，樸實的肌理會因與人的互動，產生不同顏色層次的變化，且其亦最能表現簡潔明快的線條與造型。為了落實藝術生活化，鄭階和除了展現茶盤的造型意境外，更巧妙將茶盤的排水功能做隱藏處理。他也堅持不在作品上打蠟或上油，鄭階和表示，石頭是有生命的，它會與泡茶者產生互動，經由沏茶過程的肇養、擦拭後，呈現出或而含蓄內斂，或而典雅有韻的肌理。

鄭階和的作品，一出手即令人炫目。入門石雕藝術僅一年光景，即獲第九屆臺灣工藝設計獎、大墩美展，次年再獲國家工藝獎，2004年則取下臺灣工藝設計首獎、全省美展等獎項，作品更獲文建會之典藏。

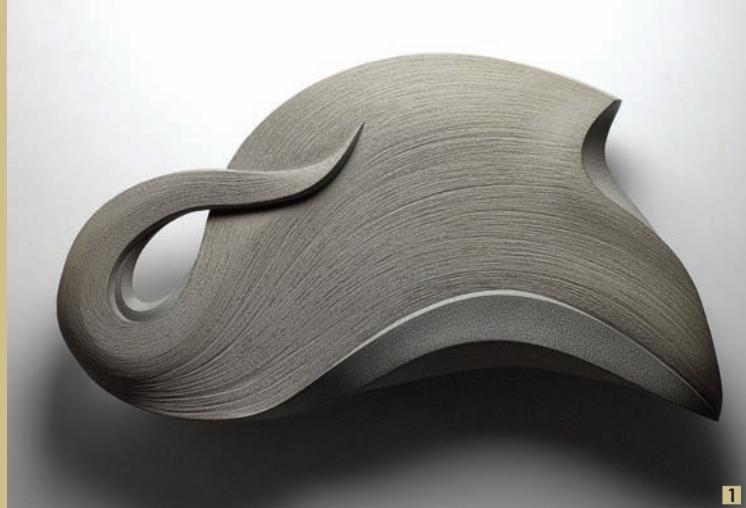
或許因成長於澎湖，鄭階和的作品呈現流暢的波紋線條，時而纖柔如水，時而如玄武岩般粗獷，虛實相應，剛柔並濟。簡約流暢、沈靜古雅是鄭階和作品的風貌，尤其將堅硬的石頭轉化出柔軟姿態，琢磨出仿如木頭的肌理，更堪稱一絕！在「太極」系列作品中，鄭階和取中國道家之陰陽魚圖像雕琢成各式茶盤，讓人從品茗中體嘗儒道精神。簡約、古樸是「幾何」系列的特色，在石心石上做出木頭的肌理表現禪境，或呈現龜裂的土地肌理示意突破，甚或以一塊石頭創造出如作品〈一體兩面〉的情境與實用性，顛覆傳統思維的創作，令人耳目一新！

「每一塊石頭都有自己的個性，雕刻時，都是憑著其當下的直覺創作而出，因此很難有重複。」有點靦腆的鄭階和說。為了展現石雕茶盤的各種風情，他不斷嘗試各種媒材的應用，在作品〈覺茶〉中即加入了錫，讓光滑如端硯的觸覺加上水滴的律動感。「書情」系列則將書法家懷素的狂草融入創作，令人望之莫不思起懷素之豪放不羈與其「迴旋進退，莫不中節」的藝術境界。鄭階和創作風格的獨一無二，已引發了市場對其作品的收藏。

除了石雕茶盤外，鄭階和也做雕塑創作，在其作品中喜以成雙出現，這應緣於鄭階和在國小畢業即遠離父母到馬公念國中，只有假日才能偶爾返家，國中畢業又遠離家鄉至臺灣謀職之故。〈親情〉在堅硬的石頭上刨光產生肌理深淺變化，呈現出了線條流暢與細緻典雅的質感。

鄭階和讓頑石化如柔水的生活藝術，讓藝術與生活做了巧妙的連結，更讓喝茶成為一種視覺和味覺的極品享受！

1

2

3

4

5

6

• 鄭階和：臺中縣霧峰鄉草湖路108號

- 1- 鄭階和化頑石為柔水的茶盤作品〈大觀〉
- 2- 「太極」系列的〈悠遊〉，以陰陽帶出剛柔相濟的線條美感。
- 3- 〈一體兩面：正面〉，運用流暢的線條從中心點圍繞出如浪花般之漣漪，具無限延伸的視覺。
- 4- 〈一體兩面：背面〉立體凸出的肌理彷彿澎湖石滬，呈現出古樸之逸趣。
- 5- 「極緣」系列作品之一〈覺茶〉，於光滑的表面加入錫，流動的水珠彷彿舞者曼妙的舞姿。
- 6- 〈親情〉以肌理的深淺變化，呈現出線條流暢與細緻典雅的質感。
- 7- 「書情」系列以融合傳統之書法及現代幾何圖形，表現出茶盤的觀賞性與實用性。

7

用石材刻出腐朽之滄桑美的石雕家盧志松

Lu Zhi-song
盧志松

石雕·高雄縣烏松鄉

「上帝關了一扇窗，必定會再打開另一扇窗！」這句箴言應驗了盧志松的人生！

盧志松出生於澎湖西嶼的小漁村，父親是個討海人，家境不甚寬裕。十個月大時，不幸感染脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺症），造成脊髓運動神經細胞的破壞，因而失去行走能力。小男孩本該是泥裡來，水裡去，然而，他卻只能待在家裡，趴在地上看著其他孩子跑。幼時懵懂無知，但是，隨著年齡的增長，他發現到自己的與眾不同，自卑心隨之而起，個性沈默、敏感的他，於是鎖在自我天地間。

當別的孩子玩騎馬打仗或疊羅漢時，盧志松看的是螞蟻走路，飛鳥盤空而行，甚或是爐灶裡的火焰，柴堆上的蟲蟻……，鉅細靡遺，他失去了活動能力，卻因此養就了藝術的養分，開啓了人生的另一扇窗……。

國中畢業後，盧志松隻身到高雄縣烏松鄉的海洋貝殼公園學習貝殼加工。原本對美術工藝就深感興趣的他，選擇進入雕刻部門學技術。當年只有十六歲的他，個性沉默寡言，不會討師傅的歡心，技術因而無法開展，於是，他向外求技，到台北學獸雕，到台南學珊瑚、玉石、壓克力雕刻，融合各家之長，逐步累積實力。

初始，盧志松多以珊瑚、貝殼、獸骨等做雕刻，某日，澎湖同鄉一位石雕老師說：「石頭材料取得容易，成本也比較低，你為什麼不改雕石頭呢？」這一句話成為盧志松藝術創作的轉捩點。

澎湖除了碧海藍天的景致外，壯麗的玄武岩景觀更是馳名中外。澎湖圞仔盧志松將創作轉向石雕時，就鎖定自己家鄉美麗的石材，選用了瑰麗的紋石，具有如國畫山水的風景石（又稱國畫石或木紋石）、玄武岩等。當別人以朽木為創作，雕塑出令人驚嘆的藝術品時，盧志松則以堅硬的石材雕琢出腐朽之滄桑美。

絕大多數的創作者都以生命的經歷為創作靈感，盧志松也不例外！在「朽木之美」系列中，他就以澎湖常見的植物銀合歡為創作主題，刻畫自己的生命記憶。銀合歡能耐貧瘠及鹽漬的土地，「在夏天開得很茂密，冬天一到就枯萎，它的枝幹不大，可是，根部卻粗壯有力，形狀千奇百怪，非常美麗！」在瓦斯尚未普及的年代，母親以銀合歡當柴火，柴火在爐灶中熊熊燃燒，因水分與油漬迸出美麗的火花，那一瞬間的畫面，深留在記憶深處。因此，他以石材刻出朽木的肌理，壺身斑駁的年輪，壺嘴的樹瘤，在在呈顯歲月的滄桑。

木頭砍回時，堆放在院子曬乾，經過風吹雨淋，空氣中的孢子隨風飄散，落在木材表面，上頭長了木耳、蕈類，緊接著出現各種昆蟲……，在這一小堆木材裡形成「共生聚落」。雕成一截木塊形狀茶壺的石雕作品〈纏綿〉，以蝸牛造型雕成壺蓋，在實用之餘，亦橫生視覺美感與趣味。

靠山吃山，靠海吃海，以捕魚為生的澎湖人，用來撐開漁網的竹竿、浮桶、清漁網的機具等，也成了盧志松童年生活的印記。鋸成一截一截的竹子一段時日後，就成了蚜蟲的窩。蚜蟲由內逐步蠶食，看似完好的表面，只要用手輕輕撥弄，裡頭千瘡百孔，在盧志松眼裡，腐朽也別具靈秀之美！因此，他以竹子為題，用木紋石刻下朽竹茶壺，並將作品取名為〈玄機壺〉。盧志松表示，該壺利用卡榫原理，由兩段竹節組合成一體，順時鐘方向旋轉四分之一不脫落。相反的只要倒轉回來，就可將之分開。

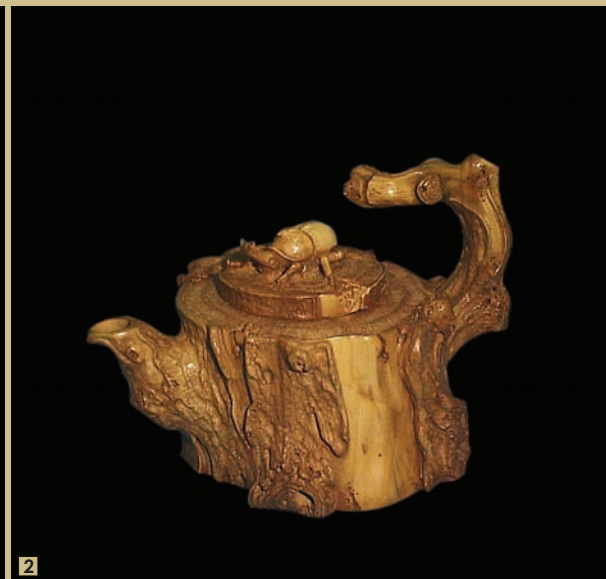
為何作品多數以茶壺為創作題材呢？盧志松給了一個很有趣的答案，「其實這些茶壺都是為我自己而做的！一方面是記錄生活的回憶，一方面是因為自己愛泡茶。」盧志松是個茶癡，他說，飯可以隨便吃，茶不卻能隨便喝。因為愛泡茶，茶友都有蒐藏茶壺的嗜好，經常會拿出藏品比較、獻寶，結果，因為他們比較有財力，所以，盧志松總是最後的輸家，於是，他想，自己做的茶壺肯定與眾不同，市面上不會有相同的作品，當然，從此，茶友們再也不敢與他較量蒐藏了！

除了刻石壺，盧志松在生命的黃金年歲時，創作了「掌中百壺」微雕系列作品。一百件不同造型的壺，全部以珊瑚雕製而成，除了觀賞的藝術價值外，其亦具有壺的泡茶功能。盧志松表示，微雕靠的是眼力與手感穩定度，創作這些作品不是要與人相競，只是愛壺成癡，為自己留下上帝給的「恩典」，同時也提醒世人要「知壺惜福」！

1

2

3

4

5

6

7

• 盧松志：高雄縣烏松鄉仁美村仁德路107巷2弄7號

- 1- 獲得第一屆國家工藝獎佳作的「朽木之美」系列作品之一〈歲月的年輪〉
- 2- 盧松志用雕石技藝刻留駐美好的記憶。圖為「朽木之美」系列中的〈孤獨〉。
- 3- 以汲水的桶子和舊時磨米的石磨為創意的「掌中百壺」微雕系列作品之一
- 4.6- 〈玄機壺〉利用利用卡榫原理，由兩段竹節組合成一體。
- 7- 同屬於「朽木之美」系列的〈纏綿〉獲選為中華電信 IC 電話儲存卡的圖案