

李永謨交織童年往事的臺灣樹藝

Interweaving Childhood Memories into Tree Bark: Li Yung-mo's Tree Bark Art

採訪・攝影／蕭敏慧Hsiao Min-hui・圖片提供／李永謨

- 1 李永謨巧手延續植物生命
- 2 李永謨取材自大自然的樹藝材料
- 3 李永謨示範臺灣樹藝製作過程

裁下的枝幹、修剪的樹葉、掉落的果實，這些垃圾只要經工藝家李永謨的魔幻手指一碰，就可能變成意境幽遠的藝術品、美麗的壁飾或是可愛的小玩意兒。這雙巧手為他從1997到1999年連續三年贏得身障工藝創作競賽優等獎，2007年獲得英國倫敦國際發明展的「環保雙金設計獎」，2009年奪得國際創新創業競賽「最佳傳統與文化獎」，2010、2011則是榮獲第三、四屆海峽兩岸文化產業博覽交易會的「最佳創意銀獎」和「最佳創意銅獎」肯定。

上述洋洋灑灑的獎項，魔幻手指主人看似一帆風順；要是再靠近一點檢閱這條生命軌跡，就會發現李永謨的人生之路九彎十八拐，每個轉彎之後可能是柳暗花明又一村，也可能是另一場困頓之旅的起始。

鄉下童年灌溉創作養分

1961年9月，李永謨出生於嘉義縣布袋鎮，是父母期盼的男丁又是長子。務農大家庭經濟不佳，父母只是卑微地希望男娃能平安長大。但是老天開玩笑，李永謨即將開始學步的十個月大時，感染當時盛行的小兒麻痺病毒。李永謨幸

運逃過死亡召喚，但因病毒侵入中樞神經運動細胞造成麻痺，從此不良於行，右半身也受損。

老一輩的阿嬤只能認命，但母親偏偏不屈服，她希望孩子能站、能走；每聽說那裡有妙方神醫，就揹著他苗栗、臺中、臺北四處求診，還曾花到沒車錢回家。但結果都一樣：無效。李永謨說，七歲前都在地上爬度過的。直到八歲，媽媽又聽說有人在屏東基督教勝利之家治療得不錯，再次揹起他去求診。終於他可以穿上支架（鐵鞋），站起來，這才走進過溝國小一年級。「直到出社會，我還看到同樣身障的朋友，靠著竹椅輔助移動，我知道我是多麼幸運。」

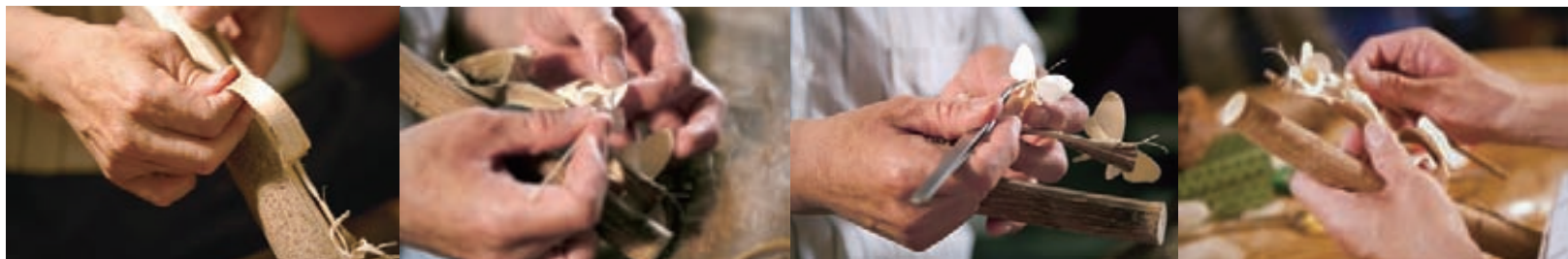
穿上支架、上了學，李永謨的活動力全面啟動。同年級六個班，他每個班都闖、人面比誰都廣。到了分家後的小學四年級，爸媽為了餵養四張小口，除了種田、養魚，還到海邊撈蛤蜊苗賣以貼補家用。為了不讓全家一起餓到晚上七八點，李永謨上學前就先去買菜，放學後，寫好功課便開始燒飯、做菜。周末假日他拄著拐杖，跟著同學一樣去溪裡抓魚、去山裡抓蟲。他說自己的個性就是：「一般人會做的，我也可以做，還要去做自己想做的。」

2

年六個月才得「出師」獨當一面。李永謨學徒當了三年就出師了，月薪跳為兩萬多元，每個月寄錢回家是他最快樂的事。只是好景不常，民國77、78年，環保意識抬頭，加上珊瑚雕刻主力市場為外銷，美元匯率卻由30近40元變為25、26元，利潤盡失，九成以上的珊瑚雕刻業者接連轉行，少數僅存的也不請師傅了。李永謨空有工夫仍無所依靠一切歸零。

李永謨不想認輸又回去靠父母。轉到工廠求生存，卻總做不到三個月就被建議去「找更適合的工作」。靠著微薄積蓄，他在電子工廠、包裝廠等廠房間游移。收留他同住的國中同學，擔心他沒得吃，下班還會帶便當給他。撐了一年多，有次在廣

3

國三時，英文老師送他剛出版的鄭豐喜的書，告訴他要好好讀書，完成自己的夢想。這激勵他收起好玩的心，雖沒補習也拚上後壁高中美工科，常需要加買各種材料，有次無意中聽到爸媽向人借錢給他，才知道自己成為父母負擔。即便已念到高三，還是提出輟學想法；他對母親說，有了技術，賺錢還能貼補家用；自己提早去學，說不定機會更好。媽媽說：「自己要想好。」他一心想自立，就此北上成為珊瑚雕刻學徒。

從雕刻珊瑚到草編昆蟲

學徒生活每天上午七點做到晚上九點，兩週休一天，月薪八百元，一般要費時三

州街夜市走，看到有人做草葉編賣，心想「這個我也會。鄉下孩子玩的，在臺北可以賣錢喔。」。觀察了兩三次，發現生意還不錯。接下來一兩年，就靠讀後壁高中時參加草編社時學得的技巧，在西門町、城中市場、萬華夜市、百貨公司騎樓等處流轉；每天睡得飽飽，下午兩三點再出門，每個月還有一兩萬元收入。

但草編昆蟲對李永謨而言，有些一成不變的無趣。不管編螳螂或蚱蜢，成品一、二十公分長，不僅形體太大失真，天熱或放置一兩天，草葉枯萎，昆蟲翅膀下垂，就變垃圾了。李永謨不甘於作品只有短暫欣賞期，開始探索有什麼材料可以編摺不易斷還能保存久一點。他去木材店找，不

4

5

6

行。想起小時候折樹枝，樹皮最不易斷，便去求教大學森林系教授，但他們的專業是森林保育和病蟲害防治。

三百種樹皮琢磨出韌性

他決定土法煉鋼，自己去找各種樹來試驗並做記錄。他謹記離家時，阿嬤的叮囑：「阿孫ㄟ，路生在嘴裡，不懂就問人」；從上山交通不便、路不熟，到尋找特定樹、樹名或特性，全靠虛心求教問出來。包括林業試驗所、原住民、熱心的在地人、派出所員警等都幫過他，並提供實用資訊。就這樣試了一兩年，累積兩三百種樹的樹皮韌性分類檔案。他歸結出，韌性強的白樺樹、青桐樹樹皮可以拿來編小螞蟻等細緻的昆蟲，韌度普通的可以拿來做花，還可以染色，就此開創全新的樹皮工藝。

用樹皮，他可以編出只有草編三分之一，甚至四分之一大小的昆蟲，昆蟲的翅膀上還有細膩的紋路，而且成品還可以保存十年、三十年不壞。當時他以一款樹皮

編成50公分長麥穗，上面停棲著蝴蝶或蜻蜓等昆蟲，熱賣兩三年。有客人提出希望能批來代售，也有路人見作品不錯，建議他去參加藝品創作競賽，後來他果真連續三年獲獎，這些都成為他的信心強化劑。

在邊做邊賣的過程，客人問：有教人嗎？他於是走進教學。到社區、公司、政府辦活動場地等示範樹皮工藝創作，同時也販售。有次在布置作品時，找來葉脈幫襯，結果葉脈成品一捏就碎。李永謨拿來一片上面有一小塊沒有葉肉的新鮮茄冬葉，用手指戳剩下葉脈的洞，並不會破呀。他研究後了解，葉脈可以化學方法或微生物自然腐化法取得；前者在腐蝕過程，連葉脈都受損，所以不堪捏揉，後者埋在爛泥巴裡自然腐化，可以保有葉脈彈性，但葉肉去除不均勻。

他想起，小時候看阿公將芋麻埋在牛糞、蔬菜渣等拌成的溶液裡發酵，過陣子就可以拿到去皮的芋麻纖維來編繩子。根據萬物的相生相剋法則，以及PH酸鹼值變化，他取來木瓜、地瓜、榕樹等植物的新鮮

汁液調成酵素刷在樹葉上，兩三週後以水沖刷，就可以得到富彈性又有完整脈紋的樹葉葉脈。李永謨以葉形較大的玉蘭花葉做百合花，菩提樹葉脈則可做成海芋，兩者巧妙組合就成為玫瑰，染色後也可以做成彩蝶。

樹藝呼應人生啟發

從樹皮擴及樹葉後，樹木掉落的果實也跟著被李永謨納入創作素材。帶著長長果柄的大葉桃花心木果實，他一端詳，活脫是隻高舉著尾巴的老鼠；加上圓黑睛亮的紅蓮蕉子當眼睛、松樹毬果的一小片果鱗當耳朵，小老鼠更具象了。

李永謨說，各種果實、種子可以變化成多種風貌，端看怎麼用。一棵樹有時用的是樹皮、有時是葉子或果實，無法全部成為樹藝創作的素材，他說：「樹的不完美，就如同人的不完美；只要有一專才，朝此去發揮，就好。」當他給小朋友示範樹藝時，便告訴他們：樹木伸展的枝葉、結的果，都可以成為創作材料，最不濟還能當柴燒，要是

- 4 李永謨 螞蟻
0.5~1cm (每隻長度)
白樺樹皮
- 5 李永謨 你來我網
55×32×78cm
樹皮、木頭
- 6 李永謨 樂從山中來
75×17×42cm
樹皮、木頭
- 7 李永謨 豐收
60×50×25cm
果實、樹皮、木頭
- 8 李永謨 迷人的金光
55×9×45cm
樹皮、乾燥花
- 9 李永謨 期盼
46×9×50cm
葉脈、布袋蓮梗、蓮蓬、蕨類
- 10 李永謨以玉蘭花葉脈製作的永生花，噴水即綻放

我們的雙手不好好用，只會拿東西吃、喝，豈不連樹都不如？

一路從創作、擺攤、示範教學、參賽、得獎、開個展，並受邀到美國、馬來西亞等地的學校社區教學展演，李永謨說，在伊甸基金會教長輩時，個個都很開心，因為動手做蜻蜓、蝴蝶、螽斯、蟬等昆蟲的過程以及完成後欣賞，讓大家重溫了往日。

李永謨期盼，透過無國界、語言、年齡隔閡的樹藝示範和創作，不僅讓植物生命再延續、發光，也能讓更多人關注環境、欣賞自然，並從中得到快樂。直至今日，他仍不停地動腦，如何將廢棄的植物再利用，做成藝品，而伴他成長的大自然精靈，永遠是他取之不竭的創作泉源。

李永謨的自然系作品

●螞蟻：螞蟻是李永謨最喜歡的樹皮編主角，樹皮編螞蟻是由一長條0.3公分寬的白樺樹皮線開始的，何時該伸出左腳、右腳，他都胸有成竹；耗時80分鐘完成一隻時，最有成就感。

●永生花：永生花為李永謨贏得英國倫敦國際發明展的「環保雙金設計獎」。以玉蘭花葉脈做成玫瑰，花朵可捏緊為含苞，一噴水，數秒間花瓣再度綻放盛開。這款可持

續表演開花的工藝花朵，生命期可達六、七年。

●樂從山中來：李永謨幼時愛看攀木蜥蜴互鬥，也愛牠的叫聲，走進工藝世界後，他以樹皮編出記憶中的歡樂；可惜樹皮編蜥蜴不會叫，所以加入古箏、二胡、吉他、月琴等，所有樂器都是仿真縮小比例，作品耗時兩個月才完成。

●期盼：布袋蓮是早期鄉間的常見植物，翠綠蔓生在水流遲滯的河塘上。李永謨以布袋蓮葉編成袋子，盛滿菩提樹和玉蘭花樹葉脈做成的玫瑰，情深意濃。

●迷人的金光：為抓住向日葵的旺盛生機，李永謨曾嘗試多種樹材創作，最滿意的是這款：以柿子當花心，青桐樹皮染色為花瓣、花萼。鮮亮的黃、黑配，重現向日葵開在豔陽下的溫暖和朝氣。

●豐收：有別於刻板的貓抓魚，李永謨將之變身為鼠捕魚，趣味不言而喻。老鼠頭是錫蘭橄欖，像穿了衣的身體是緬茄種子，開心果殼是耳朵，雞母珠是眼睛，相思豆變手掌，手腳是蘭草纏繞成，老化的金狗毛成了尾巴。魚網是樹皮纖維編成，魚也是樹皮編。

●你來我網：守株待兔的蜘蛛、中網的蜻蜓、另一側忙碌的蟻隊，都匯集在一方滿見歲月刻痕的木頭上，這即是個小宇宙。🌱

