

工藝深角度 Perspective

從臺南魯班學堂談臺灣木工轉型展望

Projecting the Prospect of Carpentry in Taiwan: Lu Ban Craft Academy

文・圖／黃俊傑 Chun-chieh Huang (臺南家具產業博物館魯班學堂執行長)

前言

臺灣木工產業從明清、日據時期發展到民國時代，在1970至1990年代家具王國的輝煌歲月後，逐漸步入衰退。究其原因，除了工資上揚及經貿政策的改變導致產業出走外，最重要的應該是經濟躍進後國人即對技能教育漠視與社會環境趨勢而逐漸形成安逸與速成的價值觀所驅使；綜合以上兩大因素，多數青年人不願再投入技藝學習那段費時耗繁的技能養成，以及須經歷鍛鍊及經驗累積的時期，所謂「三年出師，六年成熟，十年成精」的工匠培育古訓於是完全被忽略了。然而，讓人欣慰的是，近年來全球因時尚體驗與手感經濟的崛起，又逢在地文化不斷被喚醒之際，民間以個人創作與教學的木工工坊如雨後春筍般在全臺綻放開來。此番轉變，已促使木工產業由傳統的量產思維改變成「以客為尊，獨特客製」，需要整合設計、技藝、美學、文化及科學應用知識等專業精緻的少量多樣生產方式。

《中庸》：「致中和，天地位焉、萬物

育焉。」永興家具事業集團歷經五十餘年的經營，由傳統家具產業轉化結合了文化再造、工藝創新及社區營造的特色而成立臺南家具產業博物館，成為臺灣家具產業中獨特的企業集團。就傳統木作工藝的傳承教育而言，鮮少企業願意承擔、願意無私地猶如己任般投資人力、物力及財力來從事傳統榫卯木工人才之培育。由「工匠之家」到「魯班學堂」的成立，何以永興肯擔當傳承重任呢？對臺灣木工產業又有何影響？筆者以從事木工教學三十餘年與木材科學研究及產業結合之經歷提出拙見，祈盼能得其共鳴，正視家具產業在技術人才嚴重欠缺之際，讓公部門與社會共同為下一代尋得一個產業永續發展及技藝美學傳承的創新方法。

魯班學堂的理念與葉泰欽先生

「一日做家具，終身家具人」是永興家具事業集團¹已故總裁葉泰欽的堅持，魯班學堂的創立是他老人家的卓見。猶記十餘年前，筆者因為第一次創作展而與葉總裁

1-3 持續學習至今並成立工坊的學員

4 學員蔡順河、宋守仁在對外活動中擔任講師

初次接觸，深深被廠房中的那間「工匠之家」空間所吸引，心底一絲甜甜滋味油然而上心頭。在對談中，筆者感受到葉總裁不僅是位企業家、更是位獨具慧眼的經營者，技術本位出身的他深切堅持「品質要求」、「技術培訓」與「成本控制」，其堅定的信念至今仍深植我心，自十餘年前起葉總裁即堅持：「木工榫卯製作的家具技術必須傳承下去」。具這般永續傳承遠見之企業家是何其稀有，其堅持不但透析了將來產業的技術危機，更提前規劃以技術傳承為核心的人才訓練，此番卓見是葉老總裁期盼產業永續的智慧。

因此，當葉老總裁對我說出：「木工班可以開班了！」這句話時，這二十餘年來深埋我心頭的心願，彷彿得到水的滋潤之幼苗般開始瞬間成長。1985年臺東公東高工創辦人錫質平神父在過世前對筆者的囑咐：「好好教木工」之承諾，已到了實踐的時候了。

魯班學堂十年路

魯班學堂木工教育已有十年，起初是2003年由臺南縣政府文化處年度推廣案輔導開始的DIY木工體驗課程，而後再開辦為期一百餘小時的短期訓練木工班，從七位學員開始了這段木工育成之路。其中令人印象深刻的是遠從臺北金山到臺南永興上課的蔡漢昌，其學習課程期間沒有缺課，結訓時完成一張八尺長二尺寬的榫卯大

桌，其精神讓人佩服。

2004年更名為「舞鉋弄鑿·木遊榫卯技藝傳習」木工班，當時對木工班的期望有三：一、傳承傳統榫卯技術；二、找尋對木工有興趣的年輕人投入產業；三、在永興木工班學成的學員之技術與能力可以達到技能檢定乙、甲級之程度。因此，我們規劃班級成「入門班」、「基礎班」、「進階班」、「高級班」四個層次，在四期的訓練中依其知能與技能安排不同之學、術科課程，以達到「高興學木工，安全學木工，快樂學木工，尊貴做木工」的教學理念。

2006年更名為「魯班學苑」，至2012年定名為「魯班學堂」，現今已邁入第七年，其中有歡樂、有不捨、有成就、有失落。第一期學員黃各正參與了從「舞鉋弄鑿」到「魯班學堂」的課程，三年投入木工學習所產生的濃厚興趣促使他買下廠房、購入機具，提供木工班的同學或其他對榫卯家具製作有興趣的學弟隨時玩木工、作木工。另一位學員蔡順河更在投入木工學習數年後，自己成立門市部做起木作家具訂製與藝品的生意。魯班學堂學習場域的成立，讓更多的學員有機會尋找到自己的興趣及成就自我的方式。

猶記2004年第二次招生之初，僅四位學員報名，當時葉老總裁堅定地對我們說：「無論如何一定要開班，榫卯工藝一定要傳承。」筆者深知在南部成立體制外的木

工班很困難，因為臺南職訓及南部多所高職皆有木工科，永興木工班要如何勝出？思考在臺東公東高工木工科及臺南職訓中心木工班等執教二十餘年的經驗，分析其優缺點利弊之後，筆者向葉老總裁提出一項請求：「一定要請永興祥木業公司資深匠師參與教學。」如此便具有了教學特色，更能彌補筆者在學院派技術教學上的不足，並可讓學員學習到業界生產製作的技術，使學員理解技術是嚴謹的、方法是可變通的，還有匠師經驗傳承的重要性。多虧當時總裁的認同及王登發協理的支持，第三期課程開始加入木材基本學科及木工識圖製圖課程，期盼讓學員除了會做家具、也懂得木材的乾燥及一般木材性質知識，如此才能訓練出好的工、匠、師，並使其能「知其然，知其所以然。」方能知其性，順其勢，御其形，得其利。十年來，學員們對木工技藝的熱忱實在令人尊敬，有來自中北部的學員，更有來自比利時的學員來參加東方家具設計營。魯班學堂的學長姊對後進的學弟妹更能主動關懷，幫忙解決學習上的問題，尤其從第二期就加入並擔任班長的蔡順河與宋守仁、蔣明定等學員無私分享其資源與分工，讓每一期產生不同的學習氛圍，並自己成立工坊及協助教學，實在值得讚許。

老總裁逝世後，便由江文義總經理接下此一傳承重擔，感謝他一路相挺與相惜。可貴的是，江總率先排除繁重事務，也投入魯班學堂課程訓練，體驗工匠造物之勞動

5-6 黃俊傑木車床教學

5

6

美學，並鼓勵公司設計部及業務部之員工來接受技術之旅，讓設計者與技術充分結合，並經由技術體認使業務部門在銷售時理解工匠之責任與心思，使彼此因相互交流而尊重，讓行銷更為順暢。

魯班學堂的堂訓：「善工藝念」與「頂新維真」

「善念」是設計最基本的原則，家具的研發以「善」為出發點，為消費者謀求最舒適的生活用具。「頂真」是工匠者最基本的態度，是產業永續發展的源頭，因為頂真的工作態度可以確保產品的品質與銷售的流暢性；「頂真」為臺灣工匠最具代表性的精神，是一絲不苟的求真精神，「直的要直，平的要平，彎的要順」——葉泰欽老總裁掛在嘴邊耳提面命的這句最能代表工藝精神的話，聽來稀鬆平凡，但就木工實踐上而言卻是十分艱深的技術，因為：

「直」，是不偏不移的。

「平」，不容許些微的缺陷。

「順」，是一種追求完美的態度。

魯班學堂的時代意義

魯班學堂的誕生與成長有許多人的投入與關懷，更要歸功於葉老總裁高瞻遠矚的心志，才能看透企業在社會變遷中的需求。在產業永續的操盤中，技術人才是運作環節中不可或缺的資產，對傳統文化的脈絡延續極為重要，因而魯班學堂具有下列的時代意義：

技術教育體制外的木工私塾

在以農業立國的臺灣，一般人對於「黑手技能」及「勞動工作」的認知上有過多先入為主的偏頗，更在經過一連串善意的教育改革之後，意外導致技職教育的瓦解。我們可以感受到經濟層面因人才的不濟而節節敗退，社會層面也因間接產生動盪與不安，而木工這一項技藝，更因認知風氣導致蒙上「勞

動者」的形象，這般誤導的見解加深了木工在技藝傳承上的險境。令人惋惜的是，在價值觀的轉變上，為了追求精品時尚的舉動，在在忽視了「木材」在貼近生活層面的基礎以及人性本質上的觀感，忽視了「工藝技能」的養成基礎與轉化手感教育，也忽視了人的「平等與謀生」的需求權利；更重要的是，也忽視了「職種傳承」所擔負的歷史責任。木工教育完全被剔除於正規體制外。

所幸永興創辦了「魯班學堂」，其存在遞補了今日臺灣木工教育的缺口。這個學堂沒有過多的繁文縟節與法規教條，依每個學員的需求調整課程，依學員的興趣聚集討論發展作品的品項，回到師徒教育最初的「問、學」的方式，以靈活的教學場域造就了多位學員創業，幫助其找到基於自己興趣的生活方式，更培育了許多年輕學員找到自我的職志及發展方向。

哲匠的搖籃

「動靜之間，呼吸之間，毫釐之間，方寸之間；從此相信，幸福無所不在。」木工技藝在感官及精神上不只是技能的呈現及求得溫飽一事而已，動靜拿捏，毫釐精準，方寸取捨，皆在時時考驗工匠的根基。木工現今的趨勢除了須具備職人的外在技術外，更須具備內在的膽識與涵養以及知識的內外整合，最後以人文的「美感修為」確實實踐與創作。其整體展現是必須被檢核與批判的，職人必須為自己的創作負責。魯班學堂以下列方針強化教學，使有情、有義、有心的學員能成為合乎現在工匠修練的木之哲匠：

落實職業相關材質基礎科學知能，強化對材種的辨識能力與應用知識，使習

藝者知其「性」。

由傳統工具使用到結合科技新機具運用實務，依其「性」循序漸進地訓練，使其能活用其「技」。

經技術實踐到設計體驗及對木材科學知能的整合操作，按部就班使其成形做器，便順其「勢」。

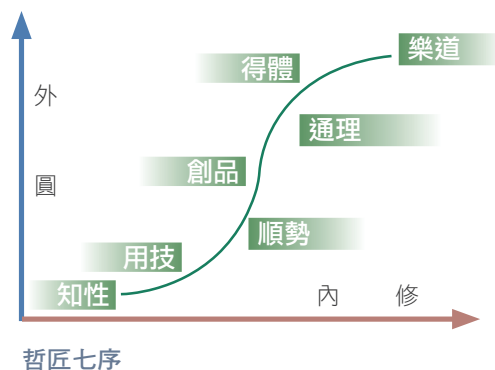
從「穩健紮實」的技能及識性順勢的創作乃至「精巧」的轉化經驗，方能創造物件的好「品」。

好的作品依其「品味」，應綜合諸多知識與人本思維，以和諧心智通達所造作的物件之「理」。

探研創造物的「理」之本質，方能確實分析並理解器物的有形與無形價值，使其不失其存在之得「體」。

引導用物之人覺悟天地之恩，體會心、手、意、品融合，得尊其天敬其地，也就能樂其「道」。

在魯班學堂優良的傳統環境中，木工技能教育不只是傳授技藝，也讓筆者體會到對本領域的深耕態度尤為重要，故提出以「知性」、「用技」、「順勢」、「創品」、「通理」、「得體」、「樂道」的思維逐步通達木工修行之「哲匠七序」，成就哲匠之養成，進而催生「德匠」之誕生。

依傳統傳承現代木工職人的認知與態度

現代木工職人因環境和知能的取得方便，而逐漸忽略了「人」與「事件」的特質；而隨著「人」的價值感被提升，技藝者對自我的信心與榮譽感亦應隨之昇華。技術經驗是無價的，以「格物」論技術與匠師的養成便可見其緣由：自古由拜師學藝需三年四個月的訓練，在養成的前期，師傅觀察習性品德，第二階段給予零星瑣碎工作的實務體驗，最後在師傅指導下自己動手做。歷經三階段的修練，習藝者從不懂職業特性，經由「手」的體驗、「心」的修習、「意」的傳達，達到職業對物「體」的悟達，藉由長期磨練熟知相關物性的最貼切處理方式。

如今師徒制已式微，木工技術的養成只能依靠科學理論及技術經驗相輔相成的方式傳承，使習藝者在短時間內得到應有的知識；如此環境下，習藝者欠缺對物性的深入理解與掌握，便容易產生不當的製作方式。為求「致知」，應了解木材就技術經驗而言是生物性材料，它與環境條件息息相關，掌控良好的特性後，再以紮實的技術、精緻的技法表現，才能使產品得到最佳的外觀與安定的內在。筆者提出下列觀點以求通達：

1. 手作與機械相輔，謀求合理

在目前科技如此精湛的世代，大部分加工程序其實已由機械取代，如備料取材應用的手壓鉋機、平鉋機等，取代了早期手工定料，縮減了手工曠日費時的備料加工。又如鑽孔機、作榫機及帶鋸機的操作。適時、適當的應用機具不但可縮短加工時程，又能在時效及成本上得到極大效益，因此即便是傳統木工中的手作情感精髓，也因環境與科技進步而由機械取代，不過適時在製作過程中加入手作技巧，才能充分展現個人品味與風格，體現現代職人的認知。

2. 廣蒐資訊巧妙應用，提升涵養

身處在地文化與全球資訊共存的時代，不可諱言，收集資料、分析判斷及整理是現代人必要的能力與日常功課，巧妙應用資訊是創作與設計中的重要方法，也是作品品質的提升法則。

3. 轉化傳統成現代思維，創造品味

將傳統的過往事物活化於當下的現代生活體驗、工作與創作中，以感性訴求創造個人品味，以激發更多創意的泉源。

7 以傳統轉化現代加工技術的魯班學堂學員作品

8 適時、適當應用機具方可縮短加工時程

9 轉化傳統成現代思維，創造品味的現代作品

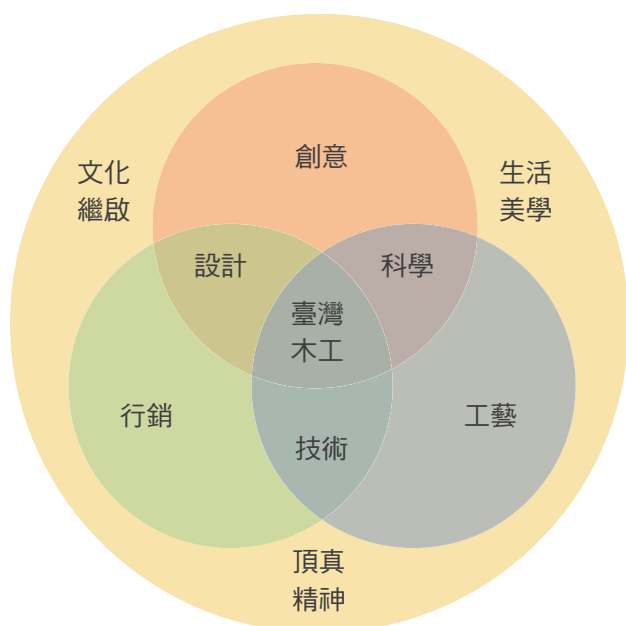
10 永興師傅頂真態度

4. 以創新、別緻、品質，建立個人風格

在快速、多變、競爭的商業經濟行為下，粗製濫造已顯然被排除於市場要求之外。現代職人應由過往的大量生產技術觀念濃縮精鍊為少量多樣的創新性思考、機動性高的精緻加工，以別緻創新的技法、客製服務的方式建立個人風格。

5. 以計畫、變化、柔化，因應全球化

「計畫」能讓工作不疾不徐、按部就班地執行，身為職人應該在計畫中提升自我層次，跳出「加工」、「代工」角色，以創造完美作品為目標。另外，「變化」是在摻雜許多不確定因素的製程及市場競爭中不可或缺的存活門道，古訓：「一理通，萬理透」，膽大心細的求變，才能舞動未來彩虹。最後，「柔化」的姿態是職人求精進的不二法門，如崖深萬丈的技術領域，職人們必須體悟到「人外有人，天外有天」的互古道理，惟有虛懷若谷的柔化自我心性，才能有自我的一片天地。

臺灣木工哲匠的技術思維

結語

時代的替換，觀念的落差，使得技術傳承面臨莫大的挑戰，木工產業更因技術人才的匱乏而發生停業危機，但天地萬物皆有其定律與起伏，只存一絲正念與願景必有轉圜餘地。哲匠何以再起？明末李漁〈閒情偶寄·聲容部習技第四〉明言：「學技必先學文，非曰先難後易，正欲先易而後難也。天下萬事萬物，盡有開門之鎖鑰。鎖鑰為何？文理二字是也。」為學之理，乃啟發實踐技能之源頭活水。故明理之人學技，與不明理之人學技，其難易判若天淵。讓不讀書不識字者學技，何哉明理，只圖模仿難以創新？故學技必先學文。現代工匠皆受過教育，可貴的是已有不少技術專精的世界青年技能競賽奪獎者投入職場及教育殿堂，只是他們對產業技術缺乏深厚情感，認為木工技術只是謀職求生的技倆而未深入理解其實際內涵。其實，匠師者結合了技術、藝術、文化、科學等的知識與經驗，良匠者在完善技能外，還得對膠料、塗料的性質有所認知，並具備機具加工原理的專業常識，近來更需要懂設計、懂管理等，如此必須多項知識理論整合的行業，可謂藝術家、科學家、文史家、考古家、實踐家等的總合。云文云武，謂之「哲匠」，何其尊貴啊！故木工能者之養成不易，在社會上有何低於他人呢？自我的肯定才是重要關鍵。古之聖賢吟：「倉之財不勝身之財，身之財不勝心之財，心之財為最」。木之匠師有一技則具身之財，何懼無倉財？但具心之財則何以無「樂道」之？確認木工不只是「工」，尋得職業的尊嚴是從對自己的認同與信任開始。🌱