

黃媽慶

Huang Ma-chin

木雕 · 彰化鹿港

- 1 黃媽慶 絲瓜一相好 $34 \times 17 \times 14\text{cm}$
- 2 黃媽慶 荷花風情—河韻風情四 $36 \times 36 \times 6\text{cm}$
- 3 黃媽慶 明珠無價 $50 \times 23 \times 6\text{cm}$
- 4 黃媽慶 風動 $40 \times 33 \times 5\text{cm}$
- 5 黃媽慶 魷魚 $117 \times 63 \times 6\text{cm}$

1

多做就有經驗、有概念就可以符合代工要求，黃媽慶從中學習到快速代工的方法。黃媽慶在

「誰說朽木不可雕，我把朽木拿來雕刻，顯示出歲月的痕跡。」黃媽慶略帶羞澀與木訥的舉止卻和專注雕刻的神情形成對比，從黃媽慶的一呼一吸、一刀一錐、專注雕琢，創作過程中，不難發現他對於木雕的摯愛，除了妥善運用原木樸實的本質，詮釋用心體會的風土人情之美；一路走來更是不改其單純真實、自然認真的藝術堅持。

創作已成為黃媽慶生活的重心，在他樸拙無華的風貌下，還蘊藏著另一種寫意、優雅的情調。他接觸木雕源自於孩提時期家裡經濟困苦，不得不從國小畢業就開始當學徒，原本要三年四個月才可出師當師傅，隨著1965年間學徒制度開始多元化，黃媽慶學了半年，就可以接半件的工作(一件十元)。當時做的是外銷工作，不講究細緻，只要

1992年前，都以傳統的雕刻及代工為主，所謂「七分主人三分作」必須顧及現實，倚靠業主訂購，不需要有想法，代工題材多為觀音媽、魁星等傳統圖像。但從他手邊保留著早期的作品〈魁星〉來看，魁星腳下踏鯊魚與浪花，彎曲複雜的刻工，已然呈現傳統木雕藝術的美感，這位工藝家所投注的心力與手藝，絕非代工而已。

1992年，黃媽慶覺察到自己對木雕的喜愛與藝術的執著，於是成立工作室，利用晚上或上班之餘，磨練木雕創作的技藝及思維，自此創作不再是為了銷售。鄉土風情真實景物都納入題材，他所雕刻的蔬果、瓜藤、荷花以及蟲鳥、漁獲，都是個人生活體驗，木雕呈現特有鄉土氣質，格外能夠引發共鳴，常從比賽中脫穎而出。即使雕坊的清寂、歲月悠悠，也要把那些文人雅士筆下「曉開一朵煙波上」、「淡香裊裊」的荷花嬌美婀娜身影，與「江清月冷」下的殘荷凋花，精雕

2

3

4

5

細琢至動人心弦。每一幅作品或迎風招展，風情萬千；或蟲鳥傍依，香隨清音；或荷殘藕成，代謝如常。透過對花鳥、蟲鳴的觀察與木雕創作，領略諸多生命情趣和意蘊。

黃媽慶出生在雕刻名家輩出的鹿港，14歲即師承木雕家王錦宜，奠定了傳統木雕基礎。由於鹿港的木雕技藝，主要是傳承自大陸泉州派，以細膩風格見長，在花鳥蟲魚及典故人物的刻劃上，栩栩如生。

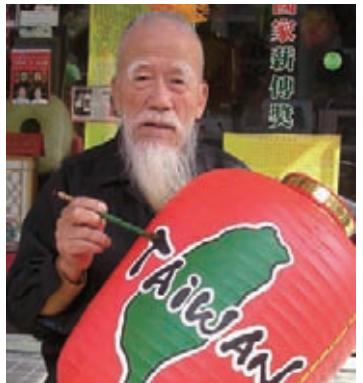
一襲瘦弱身影的黃媽慶，如何能夠在諸多木雕前輩、名家中，找到自己的位置？除了對藝術創作的堅持與不斷自我提升之外，或許是因為他能夠發掘自己的優勢，並且發揮所長吧！他的成長經驗、生活環境以及崇尚自然的性格，發現對於自己熟悉的農村景致題材，創作時最能得心應手。所以從事木雕藝術時，便以生活所知所見入手，細觀動、植物的神韻及姿態，領悟草木榮枯。在嚴謹而流暢的雕刻作品

中，透露出對大地萬物細膩的關愛。

黃媽慶表示，他近年為落實對臺灣社會的美學教育使命，開始作個人巡迴展覽，作品意涵更走向生命關懷的方向，例如以花朵的開放、枯萎來表現生命的張力，或以傳統建築破舊的木窗與鳥兒的活潑，作今昔與生滅之別。從民國100年開始，舉行全臺木雕巡迴展覽「澄淨、誠敬／黃媽慶木雕創作展」。

「文化應著眼於生活，藝術創作自不能於外，從靜觀中察覺事物之美，自然界之中處處充滿生命的脈動，萬物按自然之理而生，人類感受到自然之旋律而體察其和諧與氣韻之美，順乎物之本性及順乎自然，才是真美」黃媽慶如此說道。而由質樸、恬靜所發展出來的靜觀心境，更是美觀的泉源，正是黃媽慶該項展覽所表達傳心之意。（文／林柏宏・圖／黃媽慶提供）

黃媽慶 | 彰化縣鹿港鎮東石里永康路213號

吳敦厚

Wu, Tun-ho

紙藝 · 彰化鹿港

1 吳敦厚 鶴

2 吳敦厚 牡丹花鳥燈

3 吳敦厚 紙燈籠彩繪

4 吳敦厚 金魚

1

所謂「一府、二鹿、三艋舺」，自明朝中葉以後，唐山沿海跨海來臺的移民，一路從南臺灣臺南府城、鹿港到北臺灣艋舺來發展。因此這三個城市皆有航運之便，為當時最重要的交通方式及經濟命脈。

走在鹿港街上，可以感受到處處充滿思古幽情的閩南文化，這個小鎮締造了無數的工藝技術得獎佳績，教育部為了保存、維護及發揚固有民族藝術文化，充實國民休閒生活，於1985年發布「民族藝術薪傳獎」，共舉辦了十屆，而鹿港地區造就了六位優秀的人才，而吳敦厚即是其中之一。

90歲的吳敦厚出生於烽火連天的年代，二次大戰期間砲火轟炸鹿港小鎮，因而在13歲那年為躲避戰事而失聰，自此亦造就了這位工藝家非凡成就的一生。吳先生自幼對於繪畫天份已顯露無遺，於70年前鹿港街上有一戶王姓人家專門製作燈籠，在那「父傳子、不傳外人」的年代，老先生只能以從旁觀察

的方式學習。除此之外，

再加上鹿港三步一小廟、五步一大廟的文化資源豐富，經常可以看到許多閩南、福建來的老師傅在廟門彩繪的身影，觀看其圖案、書法如何布局等等技巧，這些都是不容錯過的學習機會；舉凡不論必須使用在燈籠製作上的技術，諸如竹編、彩繪、裱褙、美工等技術

皆一一涉獵，無不專精。其燈籠工法製作巧妙之處是具有曲度與曲面性，不易控制，因而必須一再反覆練習，才會熟能生巧。

純手工製作的燈籠，通常可以保存30到40年之久，尤其為保存紅色的色澤，時常都會一而再再而三地臨摹，讓色澤保持到最佳的狀態，更能歷久彌新。傳統燈籠多以竹編製作，使用桂竹較多，大多跟南投地區購買，因桂竹竹節面較長（竹目不能太多），經過防腐處裡剖竹後製作骨架，還要經過裱褙，使其交接處天衣無縫不被看出來才是紮實的真功夫，通常為應付大量訂單，製作方式會先將燈籠初體先打胎裱褙好，節省時間，等訂單一下即能執行製作，而裱褙方式更是不容忽視其過程，必須採自然風乾，才能做到非常平整無皺摺。古代燈籠用「葛布」圍起來，後來東漢蔡倫造紙大大改善燈籠製作的方式，往後跟著時代的改變也有綢布、塑膠布的材料漸次出現，跟著時代潮流走，圖案有龍鳳鳥，博古（春、夏、秋、冬圖案、花鳥之類的），通常都直接繪圖不需要構圖，這些圖案都已經在腦海裡了，也有卡通人物等等。

現在工廠大都外移，不容易找到適合的布，臺灣布也不是都可以用，纖維含量不能太多否則附著力會不夠不能著色，買日本布又會反應成本。近幾十年來因景氣變化大，在三、四十年前，因為受新產品的牽制，塑膠射出開模燈籠影響純手工製作的燈籠，因此要維持材料價格與維持品質以客人滿意及誠

2 3

4

信為最大原則之下，必須壓低成本等問題依然要克服的難關，但內心終究不減製作燈籠的熱情，這是一種對「文化資產保存」的使命感與不容輕易被打敗的信念，在吳敦厚二兒子吳榮鑾的臉上表露無遺，只要民俗文化存在，燈籠就有用處。

古代燈籠已有四百年歷史，燈籠的「燈」有傳宗接代之意，即所謂的

「出燈」是生男之意，出燈有著深厚的文化涵義，不會很快消失，只是形式會改變，古代燈是照明用，現在則是走入生活層次，可作為室內裝飾或市招燈（餐飲店招牌），例如：一般婚喪喜慶皆可用，只是顏色不同而已，彩繪顏料

多是礦物質顏料，紅色（銀丹）加水膠（黏著劑），礦採較不易褪色，像古代的印泥用艾葉做的，就是這個道理。最早造型有泉州燈以前是圓的、也有四角形與三角形，在高雄市「佛陀紀念館」星雲法師也特別訂製三角形的燈籠，所彩繪的燈籠圖案造型栩栩如生鮮活明亮，吳敦厚被讚譽為人間文化國寶，中外媒體經常報導，作品也普獲全球各界珍藏，可以說是聲名遠播，堪稱臺灣之光。

由於社會型態的變遷，及年老藝術家逐漸凋零，意識傳統技藝不能後繼無人之下，吳敦厚長期受聘於臺灣各縣市立的社教館、文化中心與民俗活動的教學與指導，尚有第二代傳人，相信這項傳統技藝將永遠遠流傳下去。（文／林瑩貴・圖／吳榮鑾提供）

吳敦厚 | 彰化縣鹿港鎮中山路310號

李秉圭

Li Bing-kuei

木雕・彰化鹿港

一提到歷經悠久歷史的廟宇，不禁令人聯想到鹿港天后宮，它建造於康熙年間，香火鼎盛。走在車水馬龍、人聲鼎沸的埔頭街上，只見來往朝聖的遊客好不熱鬧。但仔細一聽，會發現在巷弄中傳來陣陣雕刻刀與木頭的對話，呈現一股專屬鹿港工藝故鄉的氛圍。循聲而去，正是「松林居」主人李秉圭埋首創作的時刻。

談起李秉圭，不得不提起彰化鹿港地區執牛耳之尊、榮獲教育部首屆「國家薪傳獎」民族藝師頭銜的木雕大師——李松林，他正是李秉圭的父親，同時也是李秉圭的啟蒙老師。漫長歲月以來，廟宇因為陳舊、毀壞，自然時有修復，每一次都會有很多藝師前來鼎力相助。其中一位令人印象深刻、堪稱一代匠師的李松林，當年以18歲之齡，擔綱主持天后宮之修復裝飾，在木雕工藝史上可謂盛事一樁，在李松林這一代，李家的木雕技藝，更是達到最高峰，並獲得第一屆民族藝術師的肯定。身為第五代傳人的李秉圭，並未辱沒李家的金字招牌，年紀輕輕就在木雕界打開知名度。

李秉圭圓熟的木雕人格養成過程，除了家學淵源外，自身對於中國文史、書畫藝術的涉獵深遠廣博，執著投入，是其最重要潛能所在，細微的文化洗禮中，不僅僅是國學書畫精湛，即使轉至於木雕創作上，更可看出其作品視野廣闊，以深思熟慮的角度，詮釋作品獨到品味，而溫潤豐盈的人物形貌，神韻精湛別緻，刻劃在作品中的一刀一斧之間呈現濃郁器度與書卷氣

1

息。作品中特別有「靈氣」，應該是李秉圭長期對國學、書、畫鑽研所伴隨的成果。李秉圭木雕創作題材廣泛，小至個人飾品，利用刀、斧，刻劃出其所欲傳達對木雕創作的傳統思維與創新的理念。無論神佛、歷史人物，還是大自然的蟲草魚蟹，作品涵蓋廟宇建築、裝飾性家具擺設、實用性的桌椅，匾額、屏風等，當中又以神像雕刻最為豐富。

李秉圭擅長佛像雕刻，歷史人物的雕刻更是難不倒他。像是鍾馗頭像選用樟木，以圓雕技法成形，為局部特寫之作品，粗眉虬鬚占據大半個臉部，摹寫鍾馗的「醜」與「威」的特徵，雕刻技巧刻意表現粗獷。對於拿捏觀音神韻的功力，更是得心應手、收放自如，堪稱雕刻觀音的一把好手。他所雕刻出來

2

3 4

的觀音流露出無可限量的慈悲、安定人心的氣質，這一點更是難能可貴。

李秉圭的個人經驗是：「興趣是可以培養出來的，早期父母給我們學功夫，來保障我們以後的生活，以前的觀念是這樣的。然後學著學著，培養出對功夫的興趣來。」

自幼跟隨父親學習木作雕刻，從平面構圖到立體刻劃，經歷無數次的構圖、定圖，粗胚、修光等工序，作品匠心獨到，不僅保留傳統雕刻的精髓，亦增添不少現代技藝的理念。李秉圭目前從事的木雕創作工作，是接受客戶訂作，其中以收藏家為多，通常都是客戶指定要那一種神像，然後尊重專業讓他自由創作從蒐集資料、畫出平面設計，到完成立體雕刻。「如果雕刻作品十分順手，且靈感湧現時，與作品達到一個默契共識，成為一體，是創作時最開心的時刻。」李秉圭說。

當然，從事各種工藝創作的師傅們總是有文化傳承的階段，他感嘆地表示，現在年輕人都不學這些傳統技藝了，這行業要有很多人參與才會熱絡，大家共同激盪出不同的東西才能有新的面貌呈現。他的技藝是從先賢處學來，有義務傳遞給後進。

李秉圭同時寫得一手好書法，以楷書、草書、行書寫佛經、偈語或佛號，力求融入雕刻、書法於一體，他的墨寶也深受愛好者典藏。這項技能，不只展現李秉圭多才多藝的一面，也將臺灣的雕刻藝術，帶入另一個境界。平時除了醉心於創作木雕，李秉圭總是以大量閱讀及欣賞各種藝術作品來精進自己，生命的光華就在他一舉一動中真實呈現。

（文／林柏宏 圖／李秉圭提供）

李秉圭 | 彰化縣鹿港鎮埔頭街28號

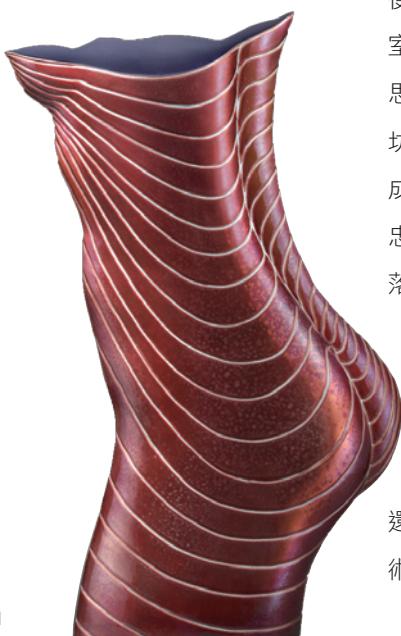

蘇為忠

Su Wei-chung

陶瓷 · 新北市新店

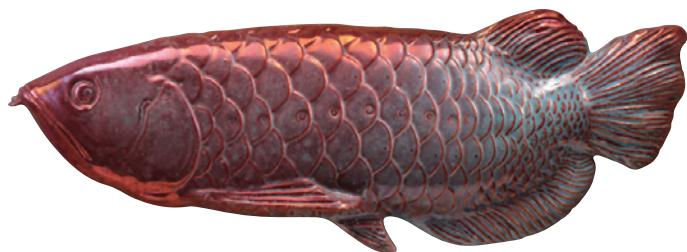
- 1 蘇為忠 美之瓶 $44 \times 8 \times 74\text{cm}$
- 2 蘇為忠 921之思 $66 \times 33 \times 12\text{cm}$
- 3 蘇為忠 金紅龍 $43 \times 14 \times 3\text{cm}$
- 4 蘇為忠 居的省思 $32 \times 27 \times 64\text{cm}$
- 5 蘇為忠 Dance away $57 \times 38 \times 70\text{cm}$
- 6 蘇為忠 晶珠 $40 \times 40\text{cm}$

1

2

3

來到烏來寧靜的山林社區間，找到一間不顯眼的住家，隔著玻璃看見工藝之家的認證牌匾懸掛在內部，就在尋找門鈴時，有人由後方悠然散步而來，他就是第一屆臺灣工藝之家陶藝家蘇為忠。

蘇為忠從國立臺灣師範大學美術系畢業後，輾轉任職於中和地區的復興國小，開啟他一面教書一面創作的生涯。約莫10年前退休之後，便將創作重心轉到現在的「有陶室」工作坊。蘇為忠說：「這是個思考與做土工的地方」，他的工作坊採住家結合工作坊形式，門廳隔成兩個展覽室與工作室，還有蘇為忠自己架設的攝影棚。幾乎每個角落都擺放著藝術品，大部分是他的

陶藝創作，也有與太太的共同創作的陶盤，而具代表性的畫作與實驗性的作品也穿插其間。

仔細觀察，每一個電源開關旁的還有他手繪的圖騰裝飾，十足的藝術家之家風貌相當有趣。

自喻為半路出家，蘇為忠其實擁

有正規的學院素養，因工作關係，浸淫雕塑的立體美學，同時保有藝術創作者情懷，加上本身具備的浮雕和紙雕技法，尤其專精陶瓷釉藥與特殊煙熏燒窯技法等，揉和融會出作品的獨特性。蘇為忠表示自己是利用所學，於内心激盪與孕育，經過不斷的衝擊與突破，排出姿勢、演出語言、釋出內心世界，肢體和心靈一體的融入，試圖從一個一個的表象，道盡生命的全真。蘇為忠以這樣的哲學思維搭配浮雕手法和紙雕張力，在作品中融合個人對生命的領略，詮譯出來的成果才能使人回味再三。國立臺灣師範大學藝術學院院長李振明對他的形容是：「將激盪的思緒轉化為一件件獨具個人風格的作品，形塑為他所執著的陶藝創作」。尤其是他採用陶作板面，善用簡化線條，取用立體結構或圓體結構，將立體的存在意義藉由意念表達，讓作品意象化，更讓美學修為表現的淋漓盡致。

4

5

6

在創作題材選擇上，蘇為忠特別喜歡人體曲線、喜歡人體各種運動姿勢，尤其是女人的曲線。他表示：「肢體線條變化多端，內外都充滿著生命力」，這也成為蘇為忠在工藝創作領域獨樹一幟的特色。李振明對此說，蘇為忠的陶藝作品以行雲流水般的曲線交錯揉雜出富於韻律的動感，在圓潤的釉色與粗獷的陶坯對比輝映，呈顯出騷動的媚惑，在窯燒的煉造翻騰後，一股呼之欲出的生命張力、躍然綻放並歷歷在目。

蘇為忠知名作品頗多，包括與少時記憶有關的〈暉〉，蘊意深刻地傳達對母親恩情的感念；〈Dance Away〉將舞蹈與韻律之美融入，傳達舞動的肢體美感與忘我神態；〈921之思〉永久地記憶大地震的苦痛與後續隨之而來的重生力量。除此之外，近年他發現玻璃材質獨特特質可以產生不同的曲線與折射線條，尤其是普通窗玻璃材質沒有燒到全部透光的感覺，會帶有樸拙又內斂的感覺，再搭配他本身所創作的美麗曲線，輔以合適的LED燈光，更能讓人類的張力及女性的線條美，由內而外透

徹地散發出來。

蘇為忠近期因面臨至親相繼去世，思考著人生的盡頭是什麼？自己的生命缺少什麼？還沒找到答案的他，暫且給自己的結論是「享受」，在奮鬥多年後，是可以再次的退休好好享受了。因此他陸續放下手中已排定的工藝創作規劃，轉而一頭栽入攝影及磯釣等休閒活動。

從原本剛自美術系畢業的年輕人，到偶然踏入了陶瓷領域，蘇為忠經歷了任教、退休、專職創作與至親過世等人生歷程之後蛻變了。現在的他關切的不是下一個階段的創作規劃，也不是排到幾月的訂單，或者即將開幕的茶會，更非對歷史的悵然與生命的失望，反而是對人生的堅毅，感嘆曾經大起、曾經大落的歲月，飄泊人終將逝去，但是生命不在長久、也不在永遠擁有，而是在盡力把握每一個擁有的時刻。（文／朱緩宜、黃淵·圖／蘇為忠提供）

蘇為忠 | 新北市新店區新烏路一段87巷67號