

# 守護傳統工藝的人間國寶

陳啟村的木雕藝術之路  
National Treasure X Safeguarding Traditional Crafts -  
Chen Chi-sun's Wood Carving Career

文／吳姿瑩 Wu Tzu-yin · 圖／啟村雕塑工作室、三義木雕博物館、吳姿瑩

## 鹽工之子 一技之長

陳啟村（1963～）是出身臺南鹽田的鹽工之子，五年級那年失怙。六年級某日去大伯家，大人們正討論原本說好畢業後拜師學雕刻的姪兒，竟然反悔不學的事。正煩惱該如何向木雕師傅交代，大伯父看到陳啟村便問：「小學畢業後是否還想升學？」陳啟村說：「以我的家境可能無法讓我繼續讀書」。大伯父趁機詢問陳啟村學習木雕的意願，陳啟村開心地答應，代替姪兒讓師傅收徒一事就這麼定了。



陳啟村與1995年作品〈窗〉合影  
（圖／三義木雕博物館）



1 陳啟村與徒弟在工作室的工作景象  
（圖／吳姿瑩）

1 | 2  
3

2 啟村雕塑工作室展陳空間（圖／吳姿瑩）  
3 陳啟村  
劉部宣靈公 2016  
臺灣牛樟木  
48×46×81cm  
（圖／啟村雕塑工作室）



半年後，小學畢業典禮一結束，陳啟村立刻飛奔至大伯家，起先大伯還因為忘記拜師學藝的事而稍微一愣。陳啟村回家收拾行李與母親告別，穿著斷了一半的拖鞋跟著大伯搭客運到臺南市區民權路拜會「光華佛像店」的老闆林依水。林依水見到陳啟村便問：「你畢業了嗎？」。「我早上畢業了。」陳啟村這麼回答。

### 掃地掃心，打磨磨心

「光華佛像店」是府城福州派的雕刻店，入福州派門下的學徒通常要四年才能出師。很長一段時間，陳啟村做著打磨、掃地、進出貨的工作。「師兄刻到重要的地方，我就假裝邊磨砂紙邊偷看。」每夜躺在床上，想像一塊四四方方的木料就在眼前，應該從哪裡下刀、五官要怎麼雕刻、手的姿勢如何表現，當思緒卡住的時候，就是下次偷看時要更注意的細節。



有一次，陳啟村因為師傅的誤解而遭受責備，想著自己在光華佛像店已經三年了，還只做著雜役的工作，委屈之下萌生退意。但陳啟村想著自己是孤子，現在放棄就是讓過世的父親蒙羞，「學出師，功夫好壞無人知；沒出師，轉去故鄉大家知。」

某日師母拿了一尊土地公像要陳啟村臨摹雕刻，事後，師母透露師傅看到土地公像的驚訝反應：「啟村平時也沒有在雕刻，怎麼一下子就刻得這麼好！」陳啟村回憶當時：「作學徒的時候想學學不到只好偷學，趁著休息趕快把觀察到的用紙筆速寫記下，憑著一股熱誠，反覆在腦中回想溫習每個步驟。雖然雕工、刀法還未熟練，卻能憑著自己的觀察與摸索完成。」

在學藝的第三年半，因師兄入伍服役，讓他有了實際雕刻的寶貴

機會。「沒有前面三年就沒有最後一年，每一個過程都有因緣，要好好守住。」入門四年有餘，陳啟村18歲學成出師，但在進入府城雕刻工藝水準最高的「人樂軒」之前，還有一段故事。

### 頭手家教班

出師後約莫半年的時間，陳啟村在與光華佛具店同一條民權路上的雕刻店工作。當家的鄭老闆曾經是「人樂軒」的第一代頭手，因為地緣與人脈的關係，「人樂軒」的「三師傅」林利銘找上陳啟村，詢問受聘至「人樂軒」擔任粗胚頭手（首席雕刻師）的意願。「人樂軒出來的師傅都是高人一等。」陳啟村雀躍地答應。

三師傅林利銘雖然身為掌門，但上面還有兩位兄長，大哥林利燈和二哥林利雄。從外面找來當頭手師傅的人，以「人樂

軒」的高標準，當時的陳啟村還有需要加強之處。林利銘認為陳啟村雖然功夫還不到位，但仍具備基本認知，傳授雕刻要領只需提點一下，觀念就通了。在這三個月仍然支付陳啟村師傅等級的薪水，讓他感動萬分，至今銘記在心。

「人樂軒」第一代掌門林亨琛（一粒瘤）於清末自福州來臺，陳啟村在人樂軒工作期間，閱覽早期神像的黑白照片，得知這些刻劃優美的作品，創作者皆是清末時期，應臺灣仕紳禮聘來臺的福州派大師，林起鳳、林福清、林邦詮等。陳啟村深受啟發，懷著滿腔熱血，斥資購入昂貴的相機，騎著機車展開全臺佛像的田野調查。他形容那時的自己猶如一塊海綿，每週都可以看到自己的進步。



1  
2 | 3

- 1 陳啟村木雕展紀念書票  
陳啟村利用木刻水印版畫技法為自己首次個展製作紀念書票  
(圖/啟村雕塑工作室)
- 2-3 陳啟村 木刻水印版畫藏書票  
2000 每件15×12cm  
(圖/啟村雕塑工作室)  
陳啟村在26歲榮獲第一屆奇美藝術人才培訓獎，因而結識時任奇美博物館館長潘元石，受館長鼓勵，陸續與日本7位版畫大師學習，將木雕工藝與木刻水印版畫技法傳承。



陳啟村 力士 1997 臺灣牛樟木 30×30×36cm (圖/三義木雕博物館)



陳啟村 新衣 1997 臺灣牛樟木 35×20×70cm (圖/啟村雕塑工作室)

求知若渴的陳啟村曾經在旗津的媽祖廟，未經廟方同意擅自掀開神明身上的龍袍，好把前輩大師的刻工看得更仔細，在虔敬的廟方眼裡是必須被撻伐的瘋狂舉動。為了拍到清晰的畫面他百折不撓，也數次被廟方發現，從廟裡落荒而逃。臺南竹溪寺、豐原媽祖廟、苗栗獅頭山勸化堂、基隆月眉山靈泉禪寺……都有他上窮碧落下黃泉，動手動腳找資料的行跡。

回顧這段雕刻學習的日子，「林依水就像是生下我的老師，而林利銘是撫育我成長的老師。」

### 為神像注入人性的靈魂

還在光華佛具店當學徒時，坐落馬路對面的社教館，展出全國美展得獎作品，陳啟村欣賞後內心澎湃，他認為素描是學習藝術的必修，在神像的表現上「師傅教的是比較寫意的表現，但神明其實也是人，這就會有人體的基本架構。」23歲時跟著曾培堯學習素描。2000年左右，一週有四天，陳啟村同前輩藝術家聘請人體模特兒，進行素描、油畫

和雕塑的創作，並於假日期間在美濃菸樓、鄉下古厝等處寫生。那段享受自由創作、不受限的時期，奠定了陳啟村在現代美學上的素養。

「對藝術系學生來說，素描是很基本的學習，但在傳統雕刻的學習系統卻很缺乏，有機會就很珍惜，學到的東西都要牢牢記住。」

1980年代，臺灣木雕市場因打模複製機的使用，粗胚打製逐漸被機械取代，這個最需要創造實力的過程，在完成後竟可被機械輕易複製。失落之餘，陳啟村更積極提昇自己的創作內涵，形塑個人特色。以前鑽研用刀的技術、累積處理木質纖維的經驗，轉變朝向簡潔形體、強化情感的深度與層次，創造市場差異性。

除了素描，陳啟村也跟著陳英傑學習現代人物雕塑，不但講求外在的表現技術，更經營內在的精神思想，透過揣摩西洋雕塑巨匠如米開朗基羅、羅丹等藝術家的創作、認識西方美學思潮的變遷，陳啟村在創作傳統神像或神話人物時，比例與神態更接近真實的人類，也因為注入更多人味，在傳統應是端莊、威武、莊嚴的氣質中，透出更多堅毅、憂懷和心緒情感，像極平凡的我們在面對生活的挑戰時會產生心情，因此更觸動觀者的心靈，給予人們更多的鼓舞。作品上細細的刀痕，猶如素描的筆觸，陳啟村將所學心得相互融滲，不只是不同的媒材，也包括傳統與現代、東方與西洋。



陳啟村 順天張府千歲公案桌 2006 臺灣牛樟木、檜木 160×160×160cm (圖/啟村雕塑工作室)



生活中的人物也是陳啟村觀察與雕刻的題材。他用雕刻記錄看顧孩子長大的心情，未來，每一個兒孫也都會有屬於自己的雕像傳家，這些作品單純出於身為父親和祖父對晚輩的愛。

#### 創作以外的社會責任

大約四十五歲的時候，陳啟村事業有成也步入中年，他認為除了工作賺錢之外，應該為社會做一些事情。這些想法來自學徒時期以來受到各種幫助的心路歷程，更包括在經濟困頓之時，陳啟村榮獲奇美藝術獎第一屆得主榮譽，得到奇美實業創辦人許文龍的實質支持。陳啟村先後擔任臺灣工藝之家協會理事長、社團法人臺灣南美會理事長、府城傳統藝術學會創會理事長、中華文化總會諮議委員、臺南市美術館監事等職，致力推廣藝術並改善整體創作環境。

1 | 2

- 1 陳啟村 阿羅漢（巴拈拉尊者）  
1998 臺灣牛樟木 55×50×66cm  
(圖/啟村雕塑工作室)
- 2 陳啟村 英雄鄭成功 2016 臺灣檜木  
40×40×103cm (圖/啟村雕塑工作室)

創立「啟村雕塑工作室」至今，陳啟村屢獲各項藝術大獎，如1989年榮獲第一屆奇美藝術獎、1995年第一屆臺南美展府城獎、1999年獲國家傳統工藝獎二等獎與鳳凰府城人十大傑出青年、2007年獲文化部「臺灣工藝之家」認證及大墩工藝師獎、2010年獲全球中華文化藝術薪傳獎、2014年獲臺南市登錄「無形文化資產傳統木工藝保存者」、2019年獲義大利時尚媒體藝術獎。

2019年，陳啟村榮獲苗栗縣政府頒發「臺灣木雕薪傳成就獎」，是臺灣木雕界的最高榮譽。他將獎金五十萬元全數捐出，部分獎金回饋至苗栗家扶中心、三義木雕博物館，作為每年夏天「木雕薪傳創作營」辦理的營運基金，栽培青年創作者；其他則贈予臺南市美術館義工團隊。

2020年，陳啟村經文化部登錄為國家重要「人間國寶」無形文化資產重要傳統工藝「傳統木雕」保存者，在傳承上有更多的義務與承擔。他最想傳



1 媽祖 2000 臺灣牛樟木 26×22×76cm  
(圖/啟村雕塑工作室)  
2 2017年陳啟村設計製作「in臺南·無影藏」文化資產影像競賽獎座 (圖/三義木雕博物館)



1 | 2



1 | 2  
1 2019年受臺南市政府邀請，製作贈予藝人林志玲新婚誌慶大餅及餅模紀念。  
(圖/啟村雕塑工作室)  
2 2016年陳啟村為出嫁的女兒所刻製的餅模。  
(圖/三義木雕博物館)

遞給後輩的，是他在入行的最初、學徒時代所領悟的道理：「灑掃、應對、進退」之節。

「現在的人一入門就急著想雕刻、做師傅的工作。但是會做事，不一定會做人，也不一定有對的心態。真正要學一門技藝，不只學技法，還要學習關於這個行業所有的江湖規矩，包括為人處事和生意商道，這些就是職人的專業素養，得靠長時間的潛移默化，沒有捷徑。」

今年起，陳啟村將獲邀參與多處展覽，包括文化部將進行人間國寶授證儀式，並於文資局舉辦展覽「109年度重要傳統藝術保存者授證典禮暨特展：傳統木雕工藝—陳啟村」；2021年1月將在臺中大墩文化中心受邀舉辦雕塑個展，5月將在三義木雕博物館舉辦盛大的薪傳專題展，展出不同創作時期的作品、草圖、素描，以及珍貴的歷史資料，呈現一位藝術大師從事木雕44年來的成長與轉變。🌱

### 陳啟村簡介



中華文化總會諮議委員  
臺南市美術館 監事  
臺灣工藝之家協會 理事長  
社團法人臺灣南美會 理事長  
臺南市府城傳統藝術學會 第一屆理事長

#### 學習成長

- 1976 臺南鎮海國小畢業，當天7月2日向臺南福州派「光華佛像店」林依水師傅拜師學藝
- 1980 學成出師
- 1982 到臺灣頗具盛名的福州派「人樂軒佛像雕刻店」擔任頭手粗胚師傅
- 1983 於金門服役
- 1984 退伍，回到「人樂軒」任職
- 1986 5月12日創立「啟村雕塑工作室」

#### 重要榮譽

- 2019 文化部登錄重要傳統工藝傳統木雕保存者（人間國寶）
- 2019 臺灣木雕薪傳成就獎
- 2019 第一屆義大利時尚媒體藝術獎
- 2017 第五屆海峽工藝精品獎「奉獻精神獎」
- 2014 臺南市無形文化資產傳統藝術 木工藝保存者
- 2010 第十六屆全球中華文化藝術薪傳獎
- 2008 臺南市長頒「臺南之光」
- 2007 文建會認證「臺灣工藝之家」
- 2007 臺南市文化局頒「榮耀府城」
- 2007 第三屆大墩工藝師獎
- 1999 第二屆傳統工藝獎「二等獎」
- 1999 府城傳統民間工藝展「第一名」
- 1999 鳳凰府城人「十大傑出青年」
- 1995 第一屆臺南市美展「府城獎」
- 1994 文藝季書寫的可能性「創意獎」
- 1989 第一屆奇美藝術獎
- 1988 臺灣南美展 第一名「南美獎」
- 1987 第四十一屆全省美展 優選