

一門雕藝 李秉圭

國家工藝成就大師 施鎮洋

台灣雕藝之家 施至輝

木雕新境 黃媽慶

鹿港工藝 八大家。

立體繡的奧秘 許陳春

彩繪燈籠大師 吳敦厚

錫藝四代多風華 陳萬能

林明德·吳明德 編著

她曾經錦帆來去、萬高雲集，
傳承閩南民間工藝之菁華，
孕育出一群聲名遠播的
「鹿港師傅」。
今日的鹿港縱然繁華稍歇，
卻見新一代大師輩出
再創藝術巔峰。

台灣陶藝鹿港燒

施性輝

港台書

KJ25.72=7
20128

彰化學 030

鹿港工藝八大家

林明德 / 吳明德◎編著

晨星出版

【叢書序】

啓動彰化學

——共同完成大夢想

林明德

二十多年來，台灣主體意識逐漸抬頭，社區營造也蔚為趨勢。各縣市鄉鎮紛紛編纂史志，大家來寫村史則方興未艾。而有志之士更是積極投入研究，於是金門學、宜蘭學、澎湖學、苗栗學、台中學、屏東學……，相繼推出，騰傳一時。

大致上說來，這些學術現象的形成過程，個人曾直接或間接參與，於其原委當有某種程度的了解，也引起相當深刻的反思。

一九九六年，我從服務二十五年的輔大退休，獲聘於彰化師大國文系。教學、研究之餘，仍然繼續台灣民俗藝術的田調工作。一九九九年，個人接受彰化縣文化局的委託，進行為期一年的飲食文化調查研究，帶領四位研究生進出二十六個鄉鎮市，訪問二百三十多個飲食點，最後繳交《彰化縣飲食文化》（三十五萬字）的成果。

當時，我曾說過：往昔，有一府二鹿三艋舺的符碼；今天，飲食文化見證半線風華。這是先民的智慧結晶，也是彰化的珍貴資源之一。

彰化一帶，舊稱半線，是來自平埔族「半線社」之名。清雍正元年（1723），正式立縣；四年（1726）創建孔

廟，先賢以「設學立教，以彰雅化」期許，並命名為「彰化縣」。在地理上，彰化位於台灣中部，除東部邊緣少許山巒外，大部分屬於平原，濁水溪流過，土地肥沃，農業發達，有「台灣第一穀倉」之美譽。三百年來，彰化族群多元，人文薈萃，並且累積許多有形、無形的文化資產，其風華之多采多姿，與府城相比，恐怕毫不遜色。

二十五座古蹟群，各式各樣民居，既傳釋先民的營造智慧，也呈現了獨特的綜合藝術；戲曲彰化，多音交響，南管、北管、高甲戲、歌仔戲與布袋戲，傳唱斯土斯民的心聲與夢想；繁複的民間工藝，精緻的傳統家俱，在在流露令人欣羨的生活美學；而人傑地靈，文風鼎盛，舊、新文學引領風騷，成果斐然；至於潛藏民間的文學，既生動又多樣，還有待進一步的挖掘與整理。

這些元素是彰化的底蘊，它們共同型塑了「人文彰化」的圖像。

十二年，我親近彰化，探勘寶藏，逐漸發現其人文的豐饒多元。在因緣俱足之下，透過產官學合作的模式，正式推出「啟動彰化學」的構想。

基本上，啟動彰化學，是項多元的整合工程，大概包括五個面相：課程設計結合理論與實際，彰化師大國文系、台文所開設的鄉土教學專題、台灣文化專題、田野調查、民間文學、彰化縣作家講座與文化列車等，是扎根也是開拓文化人口的基礎課程，此其一；為彰化學國際化作出宣示，二〇〇七彰化文學國際學術研討會聚集國內外學者五十多人，進行八場次二十六篇的論述，為彰化文學研究聚焦，也增加彰化學的國際能見度，此其二；彰化師大文學院立足彰化，於人文扎根、師資培育、在職進修與社會服務扮演相當重要

角色，二〇〇七重點發展計畫以「彰化學」為主，包括：地理系〈中部地區地理環境空間分析〉、美術系〈彰化地區藝術與人文展演空間〉與國文系〈建置彰化詩學電子資料庫〉三個子題，橫向聯繫、思索交集，以整合彰化人文資源，並獲得校方的大力支持，此其三；文學院接受彰化縣文化局的委託，承辦二〇〇七彰化學研討會，我們將進行人力規劃，結合國內學者專家的經驗與智慧，全方位多領域的探索彰化內涵，再現人文彰化的風貌，為文化創意產業提供一個思考的空間，此其四；為了開拓彰化學，我們成立編委會，擬訂宗教、歷史、地理、生物、政治、社會、民俗、民間文學、古典文學、現代文學、傳統建築、傳統表演藝術、傳統手工藝與飲食文化等系列，敦請學者專家撰寫，其終極目標乃在挖掘彰化人文底蘊，累積人文資源，此其五。

彰化師大扎根半線三十六年，近年來，配合政策積極轉型為綜合大學，努力參與社區總體營造，實踐校園家園化，締造優質的人文空間，經營境教，以發揮潛移默化的效果，並且開出產官學合作的契機，推出專案，互相奧援，善盡知識分子的責任，回饋社會。在白沙山莊，師生以「立卦山福慧雙修大師彰師大，依湖畔學思並重明德化德明。」互相勉勵。

從私立輔大退休，轉進國立彰師大，我的教授生涯經常被視為逆向操作，於台灣教育界屬於特例；五年後，又將再次退休。個人提出一個大夢想，期望結合眾多因緣，啟動彰化學，以深耕人文彰化。為了有系統的累積其多元資源，精心設計多種系列，我們力邀學者專家分門別類、循序漸進推出彰化學叢書，預計每年十二冊，五年六十冊。並將這套叢書獻給彰化、台灣與國際社會。

基本上，叢書的出版是產官學合作的最佳典範，也毋寧是台灣學的嶄新里程碑。感謝彰化縣文化局、全興、頂新、帝寶等文教基金會與彰化師大張惠博校長的支持。專業出版社晨星的合作，在編輯、美編上，為叢書塑造風格，能新人耳目；彰化人杜忠誥教授，親自題寫「彰化學」三字，名家出手為叢書增色不少，在此一併感謝。

回想這套叢書的出版，從起心動念，因緣俱足，到逐步推出，其過程真是不可思議。

「讓我們共同完成一個大夢想吧。」我除了心存感激外，只能如是說。

- 林明德（1946～），台灣高雄縣人。國立政治大學中文博士。現任國立彰化師範大學國文學系教授兼副校長。投入民俗藝術研究三十年，致力挖掘族群人文，整合民俗藝術，強調民俗是一切藝術的土壤。著有《台澎金馬地區區聯調查研究》（1994）、《文學典範的反思》（1996）、《彰化縣飲食文化》（2002）、《阮註定是搬戲的命》（2003）、《台中飲食風華》（2006）、《斟酌雅俗》（2009）。

【編者序】

鹿港工藝多風華

林明德

台灣諺語有云：「一府二鹿三艋舺」，府指府城（台南），鹿為鹿港，艋舺即今萬華。這句內含台灣開發過程的排序，是關涉歷史定位的話語。不過往昔的「符碼」似乎也隱喻著豐繁的文化底蘊。

二〇〇七年，我們推出「彰化學叢書」時，我一直有個想法，希望能多面向去挖掘、再現鹿港的人文風華。其實，中華民俗藝術基金會（1979～）多位成員早已為「鹿港」解碼，包括：民間宗教、傳統建築、傳統表演藝術、傳統手工藝與飲食文化等，而且成績斐然。這次為叢書我特別規劃傳統戲曲、彩繪、工藝、寺廟、古典文學與民間文學等議題，並敦邀學者專家勞心撰述，以印證古城鹿港的魅力。

上述幾個議題，有的由我負責、執行。個人曾帶領碩士生投入田野調查，進行實際訪談，從而建構基礎資料，既可活潑課程，又能親炙大師，領略人文的奧妙，讓參與者皆大歡喜。

大清乾隆四十九年（1784），鹿港與泉州蚶江對渡後，錦帆來去，萬商雲集，成為中部政經的重鎮。當時泉州、福州、潮州等地的民俗藝師，紛紛來鹿港定居。他們以精湛的藝術證明自家身分，也發展出千彙萬端的民俗藝術。其中工藝堪稱最具特色，透過編織、雕刻、陶瓷、金工及其他，型塑獨樹一幟的「鹿港工藝」。

二〇〇九年，我與吳明德為台文所暑期班合開「台灣文化專題」，特別帶領同學進行田野調查，二十五人分八組，鎖定鹿港工藝八大家。

我們在課堂上進行前置作業，一邊介紹理論陳述方法並傳授經驗，引領同學入門；一邊蒐集資料、設計訪談步驟，建立論述原則，循序漸進，以跡近藝師的創作世界：由緣起、師承譜系、工序鑑賞，以至未來憧憬，加上創作年表，以呈現藝師的創作歷程與藝術造詣。

八位藝師都是舊識，多年來，我目睹他們與時俱進的手藝，曾撰文給予肯定。所以在電話說明緣由，立刻得到回應：「沒問題，絕對充分配合。謝謝林教授的關照。」「不用客氣。藉機為您建立基本資料，希望能提供圖片，方便美編作業；未來出書一定會贈送給您分享。」我接著說。電話那端傳來熱情的鹿港腔：「多謝！……」。

半年後，八組陸續繳稿，我逐篇增刪、校訂，並提供若干問題，要求各組作進一步的修補。歷經三校，甚至親自出面請藝師再提供資料，以求其盡善盡美。

一年後，總算完成了一項「工程」，同學通過學術洗禮，又繳交亮麗的成績，真為他們高興。為此我還特別為他們各下了一個契合身分的提示，例如：李秉圭，幾代傳承，一門雕藝；吳敦厚，專心彩繪燈籠，贏得大師冠冕；施至輝，神刀傳家，薪傳獎加身；施性輝，執著鹿港燒，鍾情原民圖騰；施鎮洋，幾代木作，巧藝榮獲國家工藝大師；許陳春，慢工出細活，巧織立體繡；黃媽慶，以鄉土情懷開創木雕新視野；陳萬能，錫藝四代，傳統、創新並行，父子各具風姿。

三百年來，鹿港工藝多元、獨特，名家輩出，代代大師引領風騷，從而疊積、內聚為鹿港的「文化資產」。最後我想

說明的是，本書透過八大家的工藝創作歷程、造詣來解讀「符碼」於一、二；至於完全的解密，還有待大家共同的努力。

【目錄】 contents

- 002 【叢書序】 啓動彰化學——共同完成大夢想…………… 林明德
- 006 【編者序】 鹿港工藝多風華…………… 林明德
- 010 一門雕藝——李秉圭…………… 陳錦雲·沈政傑·林雅婷·周雅雯
- 036 彩繪燈籠大師——吳敦厚…………… 梁伶羽·李雅惠·林育德
- 074 台灣雕藝之家——施至輝…………… 孫永福·賴侑霞·劉景鳳
- 099 台灣陶藝鹿港燒——施性輝…………… 童瑞端·邱瑞英·孫素玉
- 125 國家工藝大師——施鎮洋…………… 劉美金·林雅雯·范瑞梅
- 144 立體繡的奧祕——許陳春…………… 劉宜芳·李婉寧·葉淑瑱
- 177 木雕新境——黃媽慶…………… 郭芳雯·張雅嵐·許春緣
- 214 錫藝四代多風華——陳萬能…………… 王進長·邱吉生·楊秋吟

(按姓名筆劃排序)

▲松下齋（松林藝術雕刻中心）的大門。

一門雕藝

——李秉圭

撰文攝影：陳錦雲、沈政傑、林雅婷、周雅雯

造訪

暮夏的午後，既非假日也非慶典，來往於鹿港老街中的人們，除了在地的居民就只剩外拍的攝影協會，以及即將拜訪李秉圭大師的我們。尚在尋找「松林藝術雕刻中心」（松下齋）時，卻看見幾位攝影師駐足街上取景。好奇地抬頭一看，古樸的「松下齋」三字篆書映入眼簾，兩旁貼著是主人書寫的「犇波踰甲子人生酸甜苦辣如此，履歷數浮沉歲月圓缺陰晴依

▲松下齋的主人——李秉圭老師。

▼李秉圭〈螃蟹〉。

然」，鐵劃銀勾的筆勢，對比鄰近市售春聯。讚嘆之餘，一旁的住址提醒我們，這就是所要拜訪的「松林藝術雕刻中心」。

一、家學淵源，五代傳承

李氏家族由開臺祖李克鳩（1802～1881）於清道光年間，自福建永春渡海定居鹿港，至今已至第五代。永春地區的木作工藝屬於泉州派，是中國傳統木雕的重鎮。當年開臺祖李克鳩先生便是因手藝過人，才渡海來台灣修建鹿港龍山寺、天后宮。之後便留在鹿港定居，代代傳承木作工藝。但不論是哪一代，都是當時木雕界的翹楚。特別是第四代李松林大師（1907～1998），更獲頒第一屆民族藝術薪傳獎，以及首屆國家民族藝術藝師。隨後秉圭老師（1949～）也克紹箕裘，不僅傳承，而且發揚光大，獲得「第五屆全球中華文化藝術薪傳獎」，使李氏木雕藝術成爲眾所皆知的創作。因此當國立臺灣工藝研究所主辦「2004年度台灣工藝之家」選拔時，「松林藝術雕刻中心」自然又是雀屏中選，成爲文藝圈的一段佳話。

秉圭老師自道：「從小就在木作雕刻環境中長大，還未出生就聞到木頭的香味，一生出來就每天和其他小朋友一起玩小塊木頭、木屑，每天耳濡目染，且本身對於藝術這方面很有興趣，自然而然會學習這方面的技能，並朝這方面走，進而將它視爲終生職業。」許多資料都提到，老師從小拿著師傅們的刀具練習雕刻，遭到師傅喝止的往事。老師笑說，那是一種表現「我也會做」的感覺。其實許多人看到父執輩的辛苦，往往選擇改途，不願意繼續從事這行，但老師不一樣，他是「從好奇轉爲興趣」。「因爲有興趣的支持，自然慢慢跨到那個門檻。倘若只有好奇，則一個段落完了，好奇不再，自然就『玩完

了』，要從好奇進到這個路上，你自己要有濃厚的興趣，只要有興趣，時間就會延長。」從這段話可以看出老師在耳濡目染下，深深地愛上木雕藝術的心境，同時也釋出傳統技藝的未來與問題——從事傳統技藝最重要還是在於「興趣」。

我們提及傳統藝術難學易廢，許多年輕人不願意從事傳統藝術，老師又是如何看待藝術傳承？老師是秉持著不予強求的心態，藝術這門功課可要耐得住寂寞，或如老師有著環境的薰陶，再加上本人的興趣及堅持，方能有所成就。此種技藝和表演藝術是很不一樣的，同樣是藝術，雕藝不比影像音效之傳遞來得直接，人的接收難免遲緩，一般人較易受聲光吸引，自然而然朝此路發展，但傳統技藝的東西是必須埋頭操弄、下功夫探究學習的。想要學得精、學得巧，端賴如何去學、有無下苦功。現在年輕人誘惑太多、吃不了苦，以至於很多大師後繼無人。即便收了徒弟，又不見得像老師一樣有機會接觸那麼多文人雅士，從而融會貫通走出自己的風格。面對這樣的問題，只能看待機緣，可遇不可求。

二、傳統雕刻，融入生活

李氏先祖本來是從事廟宇雕刻，老師本人亦曾修建過台中孔廟，但老師卻讓原本只存於廟宇的意象，走進庶民的生活當中。曾造訪過鹿港天后宮的讀者，不知是否留意過上頭鹿港匠師施金福（1955~）先生的作品〈人生四暢〉的造型。建議您進入「松下齋」的客廳，也觀摩一下松林大師的〈人生四暢〉，很難不被它們所吸引！伸腰、掏耳、撚鼻、搔背……，細膩的情韻表露無遺，極為逗趣討喜。秉圭老師繼續將此發揚，於是入門的饕餮、狻猊；天井隔門上的秦瓊、尉遲敬德；

▲李松林〈人生四暢——伸腰、掏耳、撚鼻、搔背〉，細膩的情韻極為逗趣討喜。

▲李松林〈甲子熙年〉。

▼天井隔門上的秦瓊、尉遲敬德畫像。

版畫中的三教合一，一件件地在「松下齋」中體現。

老師說「過去這些『齣頭』，是師徒間口耳相傳的，自己的感悟就得靠自己來呈現。」所以老師在思考題材時，便不斷地想像、構思，並且利用不同手法、造型嘗試效果。往往一個意象，老師會用平面、圓雕來做比較。同樣的雕刻手法，又可以利用不同的造型來表現，所以一個個的素材便在老師手中活了起來。

雖然木刻一樣需要繪圖，但平面的繪圖，無法呈現立體的木刻，因此繪畫的手法自然有所差異，「相同的可以借用，但不能套用。」於是老師深切地要求自己要把作品的整體美表現出來。以〈觀自在〉佛像來說，老師設計浮雕與圓雕兩種造型，表現不同的美感。除此之外，對作品的要求也異於其他創作者，不僅是眼前角度的美感，還看重作品整體的造型，並不會因為看不到就有所省略。他說「好的東西是不怕切割的」，因此老師的作品從任何角度欣賞，都有各樣不同的美感。如同中國庭園造景的「移步換景」一樣，是需要創作者精心琢磨，才能達到的境界。

秉圭老師自小接觸這門工藝，所以花很多時間，在書、畫、國學上的鑽研。老師戲說：「過去在鹿港，會拿毛筆的人不敢說自己會寫字。必須要等到會做文章，才敢說自己會寫字。」以「松下齋」的大門來說，從選材、設計到雕刻、彩繪，都是老師一手包辦完成。加上兩旁人生感懷的聯語：「犇波踰甲子人生酸甜苦辣如此，履歷數浮沉歲月圓缺陰晴依然」如果不是深厚的生命體悟與工藝技術，如何能將藝術融合於生活當中。因此老師將創作當作一件神聖的事，也視為日常的一種「修行」。「功夫是先學起來準備的，如果等到要用時才學，就太慢了。」可以看出老師對於自我要求的嚴謹，也就不