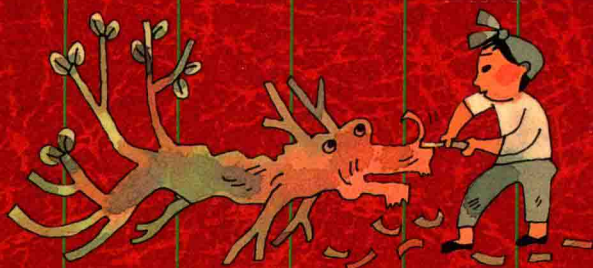

學習鄉土藝術百科

臺灣傳統美術工藝

林保堯 審訂
陳奕愷 著

學習鄉土藝術百科

林保堯

審訂

陳奕愷

著

臺灣傳統美術工藝

東華書局 兒童部

國家圖書館出版品預行編目資料

臺灣傳統美術工藝 / 陳奕愷著. -- 第一版. --
臺北市：臺灣東華，民 85
面；公分. -- (學習鄉土藝術百科)
ISBN 957-636-847-2 (精裝). -- ISBN 957-
636-848-0 (平裝)

1. 美術工藝 2. 民俗藝術 - 臺灣

999

85012389

學習鄉土藝術百科

臺灣傳統美術工藝

審訂 林保堯
著者 陳奕愷
插畫 曹俊彥
攝影 陳奕愷
製作圖 張娟如

發行人 卓鑫淼

總策劃 卓劉慶弟

總編輯 何政廣

策劃編輯 劉敏敏

文字編輯 呂明穎

美術編輯 張娟如 高玉菁

出版 臺灣東華書局股份有限公司兒童部

地址 臺北市重慶南路一段一四七號三樓

電話 三八一九四七〇・三八一〇七八〇

郵撥帳號 〇〇六四八一三

打字 文弘企業有限公司

製版 新豪華電子製版股份有限公司

印刷 欣佑彩色印刷股份有限公司

出版日期 中華民國八十六年一月第一版第一次印刷

行政院新聞局版臺業字第零柒貳伍號
中華民國八十七年十一月三十日第一版第三次印刷

版權所有・翻印必究 平裝本五〇〇元・精裝本六〇〇元

審 訂	林保堯 日本筑波大學藝術學博士，國立藝術學院美術研究所教授，傳統藝術研究中心主任。著有「中國玻璃藝術」、「小朋友美術欣賞的書——線條·線條」、「臺灣美術全集——楊三郎」等，作品屢獲金鼎獎。
著 者	陳奕愷 國立藝術學院美術研究所碩士，國立藝術學院傳統藝術研究中心研究助理。主修中國佛教藝術史，曾赴大陸石窟考察多年，現在從事傳統工藝美術田野調查與研究工作。

目錄

一、緒論

認識鄉土美術工藝

6

8

二、繪畫

1. 民間書畫

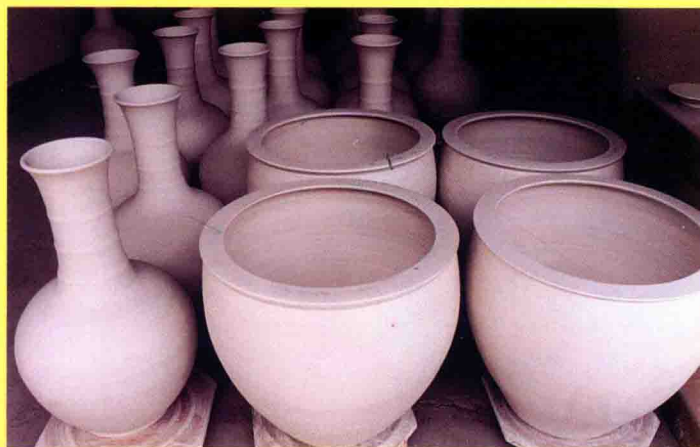
16

2. 版畫

24

3. 彩繪

32

三、**雕 塑**
 雕塑藝術

8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.
麪 塑	塑 像	彩 塑	漆 塑	皮 雕	竹 雕	木 雕	石 雕
96	86	78	74	70	66	54	46

44

42

四、**工 藝**
 傳統工藝

11.	10.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.
玻 璃 工 藝	金 工 藝	石 工 藝	木 工 藝	編 織 藝	藤 竹 藝	竹 紙 藝	紙 藝	瓠 藝	漆 藝	陶 藝

104

102

五、**結 語**
 想像力、創造力和生命力

192

180 172 164 150 142 132

188

194

學習鄉土藝術百科

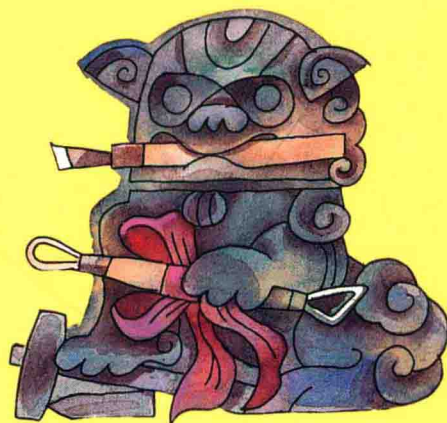
林保堯

審訂

陳奕愷

著

臺灣傳統美術工藝

東華書局 兒童部

認識我們的鄉土藝術

寫在前面的話

學習 預約廣大的視野

我們從小到大的學習過程，是從核心往外開發的；猶如漣漪，一圈圈向外擴展；又如雪球，一層層往外增生。從嬰兒張開雙眼、幼童邁開小腿開始，每一步向外的探索，在生命的圓環裡都是成圈在變大的。

因為學習，我們的見識增長了，也因為學習，我們的感覺加深了，終於能累積出既深且濶、密密實實的經驗，做為明日生活的根柢。

踏實的學習，愈早開始愈好，因為結實有力的內圈，絕不會落得外圍鬆軟無形的。

鄉土 從內圈開始

鄉土，是圍繞在你身邊、由親友、老師、同學、鄰居和家庭、學校、社區、城鎮等，構築出來的一種固有環境。這層層疊疊、活潑生動、出現在眼前的人、事、物，正是我們課外學習的無窮資源。成長中的你，是不是該走出教室，走入身處的環境中呢？是不是該在上一

代延續下來的生活形態中，明白自己所繼承的社會，以及它的變遷呢？

在這裡，我們介紹臺灣鄉土文化中，有遊戲精神又富創造力的各種藝術，做為年輕朋友瞭解斯土斯民的踏腳石。請細心翻閱，更期盼你能感覺到，學有專精的作者們，對自己鄉土永恆的熱愛和深切的投入。

藝術 生命珍貴的萌發

我們明白，會長大成為一棵榕樹，或是一叢玫瑰，從來不曾是因為澆灌的結果，它必定在生命萌芽的起點，就已滿載往後成長的基因。而藝術燦爛的花朵，也正因為是：在我們祖先或我們自己的心中，早已根植著一個，想用藝術來反映生活世界的美麗的原始渴望。從這個角度來看，鄉土藝術可以說是最接近人類藝術的萌芽點了。

鼓勵學習鄉土藝術，未必就是一味的墨守、歌頌。畢竟認識並認同自我鄉土的美好與可貴，是最切實的創造與欣賞，但是，創造力起源於熱愛，而要欣賞得先鍾情，只有在學習中交互感染，才能領略並提昇美的感受力，才能以踏實的基礎來開步創造，並輕鬆走進世界。

編者

目錄

一、緒論

6

認識鄉土美術工藝

8

二、繪畫

16

1. 民間書畫

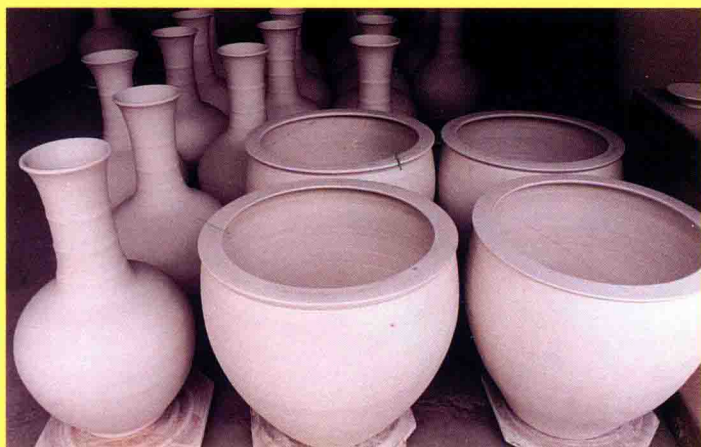
18

2. 版畫

24

3. 彩繪

32

三、雕塑
 雕塑藝術

8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.
麪塑	塑像	彩塑	漆塑	皮雕	竹雕	木雕	石雕
96	86	78	74	70	66	54	46

44

42

四、工藝
 傳統工藝

11.	10.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.
玻璃工藝	金工藝	石工藝	木工藝	編織藝	藤竹藝	竹紙藝	紙藝	瓠藝	漆藝	陶藝

104

102

五、結語
 想像力、創造力和生命力

192

180 172 164 150 142 132

188

194

一、緒論

認識鄉土美術工藝

我國是一個歷史悠久、文化深遠的國家，在傳統藝術的發展中，曾經創造了璀璨爛的成就。可是，是不是每件藝術品都被大家了解或喜愛呢？宮廷中的稀世珍品，除了少數的王室權貴外，老百姓有機會欣賞嗎？意境崇高的曠世巨作，若非才情甚高的文人名家，一般人是不做不出來的。有許多精緻藝術，在題材和表現上，純粹是藝術家個人的發揮，相對的，有許多與鄉土民間文化息息相關的美術工藝，不僅僅伴隨著歷史成長，也具有它獨特的光芒。

鄉土美術工藝，是發源自「生活的鄉土」中的美術工藝活動，因為是民間自發的文化力量，所以又可以稱為「民間美術」。相同性質的，還有民間音樂、民間戲

每年媽祖誕辰，各地的媽祖鸞駕會依序請回北港朝天宮進香。

曲和民間舞蹈等。為了方便深入認識，我們不妨用幾個觀念來引導介紹：

觀念一、鄉土美術工藝的發展來源

鄉土藝術是來自民間的生活體驗，建立在民俗文化的基礎上，與地方鄉土的自然、經濟、社會和風俗習慣等，有著密切的關係。有些地方特殊的物產資源，提供了充足的製作材料，所以具備了發展相關工藝的條件。例如常見的石雕、木雕、竹藝和陶藝，在過去交通不便的時代裡，就地取材成為最便利的發展因素。

另外，歷史悠久、文化淵遠的古都，與生活、宗教、民俗相關的工藝事業，也比其他地區興盛。這種類型的發展條件，是奠基於歷史、人文的基礎上的。

還有，鄉土藝術離不開日常生活，它也是對生命、禮俗的真實反映，舉凡宗教信仰、民間傳說、生活習俗的典故，以及民間喜愛的吉祥題材等，都是創作的來源，因此呈現了多彩多姿的面貌，若更深入

神明是民衆精神生活的寄託。

交趾陶與剪黏，是寺廟建築的裝飾，也是民間信仰的展現。

探究，就會發現它像一個藝術寶庫，豐富輝煌。

觀念二、對鄉土美術工藝應有的認識

由於鄉土藝術是來自基層的民間，因此通俗化、庶民性的題材，以及親和、樸實的風格，便成為鄉土藝術的最大特徵。

從藝術表現來看，與「精緻藝術」對照比較，它是雅俗共賞的「通俗藝術」。在美術史的發展裡，它是一種「非主流」的藝術，從整個中國藝術的傳統來看，它是中國藝術上的「小傳統」。

如果我們對鄉土美術工藝，能有正確的認識方法和觀察角度，就不該也不會輕視這一方面的藝術成就，因為從現存的美術工藝品裡，仍然可以感受到豐富的想像力、活潑的創造力，更難能可貴的，是旺盛真實的生命力量。

觀念三、鄉土美術工藝的藝術匠人

從事鄉土藝術的人中，除了經過嚴格

鳳輦、神轎本身就是一件精緻的木雕作品。

糊紙人與紙厝，是送給死者的祭品。

訓練的職業藝人，也有以副業的心情參與的，當然一般人也可以創作自娛。所以，今日豐碩的鄉土藝術成就，是無數的藝術家，還包括全民參與的文化結晶。

第一種是業餘的，在過去農村社會中，平日工作之餘，利用閒暇製作節慶應景的裝飾，或是日常生活的必需品，並無販賣的動機。例如以前的臺灣農村婦女，平時在家織布和刺繡，逢年過節為親人添製新衣，端午節縫製各式香包；而男人則在農閒之餘，製作簡單的木器，或以竹草編織器皿，供日常生活使用。

第二種是副業的，就是正職之外的兼職工作，具有販賣的動機，為的是要增加收入。因此，利用正職以外的時間，製造一些民俗工藝品，在廟會趕集的時候販售。像村民製作的藤竹類編織，若產量大到足以出售，便可以成爲一項副業。而有些容易賺錢的副業，會逐漸成爲家庭的主業，經過幾代經營之後，便形成家傳的事業，也由於臺灣早期盛行的傳統家族事業觀

傳統寺廟建築的内部，結合了木雕、石雕與彩繪的藝術。

三合院的稻埕，在農閒時是製作手工副業的場所。