

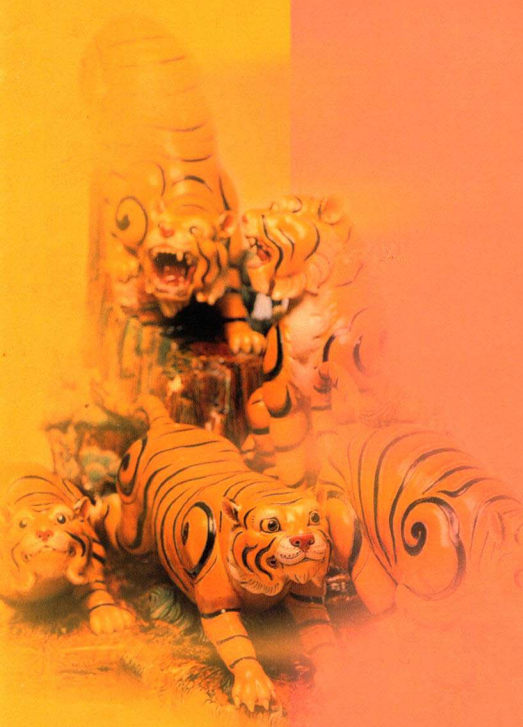
民間藝術卷

民藝與文化

趙淑芬 著

台灣藝術經典大系

THE PROMINENT CATEGORIES OF TAIWANESE ART

文化總會 策劃
National Cultural Association

藝術家出版社 執行
Artist Publishing Co.

國家圖書館出版品預行編目資料

台灣藝術經典大系・民間藝術卷 1：民藝與文化 =
The Prominent Categories of Taiwanese Art / 趙淑芬著．-- 初版．
-- 台北市：文化總會，2006〔民95〕面；21×29公分．

含索引

ISBN 986-7487-96-6（精裝）

1. 藝術家－台灣－傳記 2. 民俗藝術

909.886

95001435

台灣藝術經典大系

The Prominent Categories of Taiwanese Art

〔民間藝術卷 1〕民藝與文化

趙淑芬 著

發行人／陳郁秀

策劃／文化總會・藝術家出版社

地址／（100）台北市重慶南路二段15號

電話／（02）2396-4256

傳真／（02）2392-7221

網址／www.ncatw.org.tw

編輯諮詢委員／王行恭、何清輝、林保堯、林惺嶽、林磐聳、杜忠誥
李蕭銳、倪再沁、陳其寬、陳奕愷、張基義、莊伯和
曹俊彥、雷驤、董陽孜、劉育東、潘 潘、薛平南

（依姓氏筆劃序）

編輯製作／藝術家出版社

地址／台北市重慶南路一段147號6樓

電話／（02）2371-9692～3

總編輯／何政廣

執行主編／王庭玫

文字編輯／王雅玲・謝汝萱

特約編輯／崔慧萍・魏伶容

版型設計／曾小芬

美術編輯／王孝嫻・柯美麗・曾小芬・陳力榆・鄧植樺

英文翻譯／張妙文・林初英

索引整理／郭淑儀

封面題字／杜忠誥

贊助／ 台積電文教基金會

總經理／時報文化出版企業股份有限公司

中和市連城路134巷16號

TEL.（02）2306-6842

南部區域代理／吳忠南

台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL.（06）2617268

FAX.（06）2637698

初版／2006年4月

定價／新台幣700元

ISBN 986-7487-96-6（精裝）

法律顧問 蕭雄淋

版權所有，未經許可禁止翻印或轉載

【民間藝術卷 ①】

台灣藝術經典大系

The Prominent Categories of Taiwanese Art

趙淑芬／著

文化總會

National Cultural Association

策劃

藝術家出版社
Artist Publishing Co.

執行

台灣藝術經典大系【民間藝術卷 ①】

民藝與文化

趙淑芬／著

序言——蓄積台灣藝術文化資產

面對全球化無國界的經濟產業激烈競爭之下，台灣以廉價勞動成本加上勤奮特質來創造競爭利基的時代，已經完全過去了，今天的台灣，需要的是更高品質、更精緻化、更具文化性的服務業，與創造更多元而大量賦有創意的產業與產品，才是唯一能夠拉高我們整體產業的利潤，繼而創造台灣新價值與競爭力的新路線。這是政府向來既定的明確政策，也是我從任職於文建會到文化總會以來，一直不遺餘力推動的重要目標。

近年來，台灣視覺藝術界已經陸續完成有系統而且深具文獻價值的大型出版計畫專案，我於文建會主委任內推動完成的包括《台灣當代美術大系》二十四冊，全面且深入推介台灣當代藝術家與其創作成果，迴響不絕；另一套《台灣現代美術大系》二十四冊，更完整地銜接更早之前出版的《台灣美術全集》美術史系統，同時也梳理了台灣近五十年來現代藝術發展全面的樣貌；這些高品質的出版品，無疑是為未來的台灣美術研究，提供了最完整的素材、奠定了最為扎實的基礎。

但我念茲在茲的未竟之事，是應用藝術的部分，包括工藝設計、書法、篆刻、建築藝術、民間藝術、插畫藝術、視覺傳達等方面，猶未能作系統的蒐集與出版。因此文化總會在國人正傾力於建立台灣文化自信的當下，整理出版有關此一主題的《台灣藝術經典大系》，實在有深長的意義與價值，藉此統整集結更為多元的台灣藝術文化資源，不只彰顯台灣視覺藝術活潑豐富的成果，更是重視珍貴藝術文化資產紀錄與保存的具體行動，使台灣藝術文化能夠建立更全面而完整的視野，同時累積國家藝術文化的資產。

藝術創作珍貴的原創性，是台灣文化中最具價值的文化資產，但是付諸產業、為「Made in Taiwan」這個品牌締造更高的經濟產值者，正是本套系列專書所要揭櫫的重點；因為若沒有這些設計家、藝術家、工藝家、建築家，以及各種視覺、媒體、科技等創意人材的實踐，根本無法將藝術之真、文化之美，轉換成可以衍生更多效益性的產值。因此台灣的藝術文化能量，不獨是藝術創作者的貢獻而已，同時也要將文化的榮耀與光環，加諸於默默為台灣文化創意產業貢獻的巨匠大師們。

我一直對台灣以文化藝術來建立「品牌台灣」充滿信心，在我心中，台灣就像一顆小而美、小而亮晶晶的鑽石，不容忽視；我們擁有的土地面積為三萬六千平方公里，僅僅佔世界的百分之零點零二三，但是擁有的稀有和特有物種，卻佔全世界的十分之一；此外，台灣自十六世紀就在大航海時代中與國際接軌，開始藉著通商貿易接觸荷蘭、西班牙、英國、法國等多國文化風俗，而今又因為這塊土地上多元族群二百多年來共生共榮，已經發展出豐富炫麗的文化，這不僅造就台灣地理生態環境的多樣性和歷史文化內涵的多元性，更成為台灣發展文化創意產業時無可取代的「在地特色」。

對於台灣整體國家競爭力的提升，我深切期盼能將這些無可取代的特色轉為創意的能量，進而在文化創意產業中發揮應有的功能與力量，《台灣藝術經典大系》和先前出版的系列專書，就是一種真誠的實踐，也希望各領域有志一同者共襄盛舉，為蓄積台灣的藝術文化資產一起努力。

文化總會秘書長

陳郁秀

目次

4 **序言——蓄積台灣藝術文化資產**

8 **中文摘要**

9 **英文摘要**

11 **第一章 序論：台灣民間藝術的精美巧緻**

12 第一節 民間文化

12 第二節 主題題材

13 第三節 材美工巧

14 **第二章 民間藝術家論：精雕細琢、交趾陶藝、窯火神工**

15 **陳萬能——巧藝如神**

15 第一節 鹿港「萬能錫鋪」

16 第二節 巧奪天工

17 第三節 錫藝萬能

18 第四節 錫福惜福

26 **林烈旗——鑼響喧天**

26 第一節 從林午鐵工廠出發打造銅鑼

27 第二節 鑼響喧天

28 第三節 開鑼先鋒

29 第四節 大鑼饗宴

38 **陳遠芳——刀劍達人**

38 第一節 陳遠芳刀劍藝術工坊

39 第二節 「金」藝求精

40 第三節 好刀好劍

41 第四節 極品刀劍

50 **林盟振——天生「銀」家**

50 第一節 專業銀帽藝師

51 第二節 細銀天成

52 第三節 神帽銀藝

53 第四節 銀藝人生

62 **高枝明——交趾陶藝推手**

62 第一節 工夫窯交趾陶工作室

63 第二節 神韻天成

64 第三節 品味典雅

74	林洸沂——交趾陶藝雅士
74	第一節 陶然居——林洸沂交趾陶工作室
75	第二節 燒出交趾陶一片天
76	第三節 追求交趾陶藝術質感
77	第四節 氣韻畢肖
86	葉星佑——交趾陶藝能人
86	第一節 古文窯交趾陶工作室
87	第二節 寶石釉之美
88	第三節 燒出絢爛
88	第四節 藝心獨具
98	謝東哲——人文史蹟交趾陶
98	第一節 古笨港交趾陶與陶華園工作室
99	第二節 用心設計
100	第三節 修養與創新
100	第四節 壁堵創作
110	林添福——蛇窯柴燒前輩陶師
110	第一節 竹南蛇窯文化工作室
111	第二節 柴燒之美
112	第三節 傳統陶藝之美
113	第四節 蛇窯新生
120	林國隆——古窯傳奇
120	第一節 水里蛇窯陶藝文化園區
121	第二節 水里蛇窯之美
122	第三節 傳統陶藝與窯燒之美
123	第四節 古窯再生
131	易榮昌——磚家藝族·推廣磚瓦藝術產業
131	第一節 從金良興窯業到磚家藝族
132	第二節 磚情款款
133	第三節 挑磚社造
134	第四節 灣麗磚瓦文物館
142	李俊宏——三和瓦窯·開發磚雕瓦器產業
142	第一節 三和瓦廠
143	第二節 三和瓦窯之美
144	第三節 瓦窯窯藝
145	第四節 瓦窯重生

153 **第三章 結論：澹說台灣民間藝術人生**

156 **台灣民間藝術家及作品圖版索引**

159 **作者簡介**

中文摘要

「**當**台灣傳統民間工藝美術成為文化藝術資產的前鋒」為前提，「台灣藝術經典大系」中的「民間藝術卷 I」載錄了十二位台灣民間藝術藝師之生平沿革、民族藝術技藝工序，以及其工藝美術作品的藝術賞析等各個面向，《周禮·考工記》「天有時，地有利，材有美，工有巧」，藉此向台灣及國際文化藝術界發聲，並予志同道合的研究工作者一個藝術評鑑賞析的典章範疇。

令人崇敬的藝師們不少，本書介紹的有：以製錫器聞名的陳萬能、製作世界第一大銅鑼的林烈旗、以製作刀劍著名的陳遠芳、以製作銀帽有名的林盟振；製作交趾陶著名的有四人，包括：高枝明、林洸沂、葉星佑、以製作交趾陶壁聞名的謝東哲；以蛇窯製品聞名的林添福與林國隆、以磚瓦工藝著名的易榮昌、以瓦窯器聞名的李俊宏。

從他們身上，在在展現了高超的台灣文化內涵與絕技手藝，三年四個月的拜師學藝，一生一世的精益求精，各式各樣的趨吉辟邪圖案與文化意涵瞭若指掌，巧妙地運用台灣人追求的福、祿、財、子、壽、喜的人生願望，操練構圖設計、剪裁抽絲、敲擊打造、熔爐焊接、雕刻捏塑、築窯燒製、敷色彩繪、研磨鏤空、鑲嵌、漆藝塗裝、調配上釉、縫紉綴飾等手工技藝於一役；尤其是工欲善其事必先利其器，藝師們也自行設計了各式各樣工序的工具。從其結合台灣本土民間藝術的宗教信仰計：天上聖母、魯班公祖師、爐公仙師、耶穌基督、羅明仙師、羅文祖師、荷葉先師、窯神、北極玄天上帝等神明，崇禮尚義的精神在此表露無遺。

從生活器物演變到民間藝術的各式民俗文物，常令人愛不釋手，或典藏，或保存，或研究，或饋禮，由此看「從台灣民間藝術看文化藝術資產的產業振興」議題，愛惜與發揚，支持與讚賞，其潛力是無懈可擊與魅力無窮的。

Abstract

Folk Art, as one of the volumes in the series of *The Prominent Categories of Taiwanese Art*, documents twelve Taiwanese folk artists under the presumption of "regarding Taiwanese traditional folk art as the predecessor of cultural and art asset." This volume records their lives, artistic skills and styles as well as analyzes their art works. The "Kao Kueng Ch" ("Artificers' Record") of *Chou Li (The Decorum of Chou Dynasty)* states that "Heaven has its timing, earth has its ideal environment, material has its beauty; and skill has its dexterity." Through this book, the author hopes to promote Taiwanese folk art in Taiwan and the international art world as well as to provide an evaluation and appreciation model for those who are interested in the research of this field.

There are many Taiwanese folk artists that are worthy of our respect. This book introduces the following masters: Chen Wan-neng, who is famous for making tin ware; Lin Lieh-chi, who once made the world's biggest copper gong; Chen Yuan-fang, who is known for making knife and sword; Lin Meng-chen, who is famous for making silver helmet; and four Koji Ceramic artists, Kao Chih-ming, Lin Kuang-yi, Yeh Hsing-yu, and Hsieh Tung-che, who is famous for making Koji Ceramic wall; Lin Tien-fu and Lin Kuo-lung, both are famous for their Snake Kiln products; Yi Jung-chang, who masters in making brick and tile; and Li Chun-hung, who is famous for his Tile Kiln Ware.

Their artistic creations have displayed the splendid content of Taiwanese culture and marvelous Taiwanese artistic techniques. These folk masters usually went through the three years and four months of apprenticeship. Afterwards, they devoted their entire lives to advance their skills and strive for perfection. Their art works show all kinds of luck- hastening and evil-exorcising designs. They are very knowledgeable about the cultural contents of different traditional symbols and icons. By skillfully incorporating these symbolic images with their art works, they sufficiently represent Taiwanese people's common wishes for Luck, Prosperity, Wealth, Posterity, Longevity, and Happiness. The different techniques they applied include composition practice, tailoring and silk-reeling, hammering, welding, carving and sculpting, building kiln and firing, coloring and painting, grinding and hollowing, embellishing, lacquering and adorning, enameling and glazing, sewing and decorating, etc. A famous Chinese proverb states that "Good tools are prerequisite to a successful execution of a job." For that reason, all of these folk masters have designed various kinds of tools of their own. Their works often incorporated the images of various religious figures of Taiwanese local beliefs such as the Heavenly Mother, Lu Pan the Craftsman's founder, The Stove Deity, Jesus Christ, Lo Ming Deity, Lo Wen Deity, Lotus Leaf Master, the Kiln Deity, and Hsuan Tien God. As a result, their works reveal the Taiwanese spirit of valuing decorum and justice.

The various types of cultural objects created by these masters have evolved from daily utensil to folk art. People often enjoy looking at them so much that they find it hard to let go. Many people collect, preserve, study, or present these artworks as valuable gifts. To survey the issue of "promotion of industry of culture and art asset in terms of Taiwanese folk art" from this perspective, these traditional arts really deserve our care, support, admiration and exaltation. Their potential is unimpeachable and its charm infinite.

第一章

序論

台灣民間藝術的精美巧緻

台灣民間藝術的生活文物，範疇包羅萬象，從生命禮俗、年節喜慶、生活習慣、家計行業、聚落建築、宗教信仰、祭典儀式、迎神賽會、戲曲舞蹈、音樂歌唱、裝飾擺設到工藝美術等等，均為重要民間藝術文化資產。所蘊涵的豐富民間文化藝術內涵、社會時代環境，以及歷史年代脈絡，皆能充分地呈現出台灣民間藝術的文化產業風貌。

第一節 民間文化

台灣民間各地與各族群間人民，會虔誠祈求神明與祖先保佑輩出善才子嗣，以及代代皆出光耀門楣的好子孫。孕婦於懷胎十月間的妊娠禁忌與祈求平安，家族生男育女的弄璋弄瓦文化，滿月的彌月之喜，親朋好友贈送刺繡童帽與金銀飾品等。嬰孩周歲有抓周禮俗，以預測未來的生涯志願。十六歲時有作十六禮俗以示長大成人的成年禮。十八歲即可娶妻生子成家而為一家之主。

功成名就的立業文化，長命百歲的祝壽文化，乃至壽終正寢與慎終追遠的生老病死文化等所形成的長壽終老生命觀。

台灣民間四大節慶為春節、清明節、端午節與中秋節，二十四節氣中尚有許多上至天文、下至地理的各個年節喜慶。食、衣、住、行、育、樂、風俗與習慣，民以食為天的飲食文化，台灣各地的小吃與美食滿足台灣饕客的胃。衣著繡裳、青衣白衫，住紅磚瓦白牆厝的三合院，行轎子或三輪車，育以三從四德來生育、養育與教育下一代，樂有許多就地取材的童玩；家計行業，謀生工作場所，有吃頭路的家俬與各式容器；聚落建築，如五方五營、街道、寺廟、宗祠、家宅

與市集等。

台灣民間宗教信仰，有教義系統的稱之為宗教，如儒教、佛教與道教等；而為民間信仰者，有觀世音菩薩、玄天上帝、天上聖母、關聖帝君與保生大帝等。神明賜予福祿財子壽喜、保佑平安、風調雨順、國泰民安與撫慰台灣人民的心靈，善男信女則虔誠祈願、求願與還願等。祭典儀式，初一、十五、神明聖誕日、得道昇天日與平時，焚香禱告。迎神賽會文化裡常見虔誠的善男信女，每於神明聖誕日期間舉行莊嚴隆重的祈福法會與遶境進香活動，都配合著傳統北管或地方音樂、戲曲、舞蹈、音樂、歌唱與儀仗陣頭隊伍等。建築內的裝飾擺設與工藝美術等，足以表現主人的身份與社會地位。

第二節 主題題材

台灣民間藝術的主題與題材，千變萬化，多為討喜氣吉利的吉祥圖案。有的則為趨吉辟邪圖案，最主要的是能祈求平安與安宅納福。最為廣泛應用者為龍的立體造形與平面圖案，有升龍、降龍、正龍、團龍與螭龍，主題有祥龍獻瑞、雙龍搶（戲）珠、龍鳳呈祥、龍吟虎嘯、龍生九子等。鳳有鳳毛與鳳凰呈祥等，四神或四靈為龍、鳳、龜與麟，五方神為左青龍、右白虎、南朱雀、北玄武與中麒麟，鯉魚躍龍門，萬獸之王的獅子，和平的大象，夫妻恩愛的鴛鴦，刻苦耐勞的水牛，自然界的吉祥彩雲，蔬果文有柿子與佛手瓜等。

植物紋有牡丹花、茶花、歲寒三友（松、竹、梅）、四君子（梅、蘭、竹、菊）與芭蕉葉等，雜寶如儒八寶、道家八寶、佛

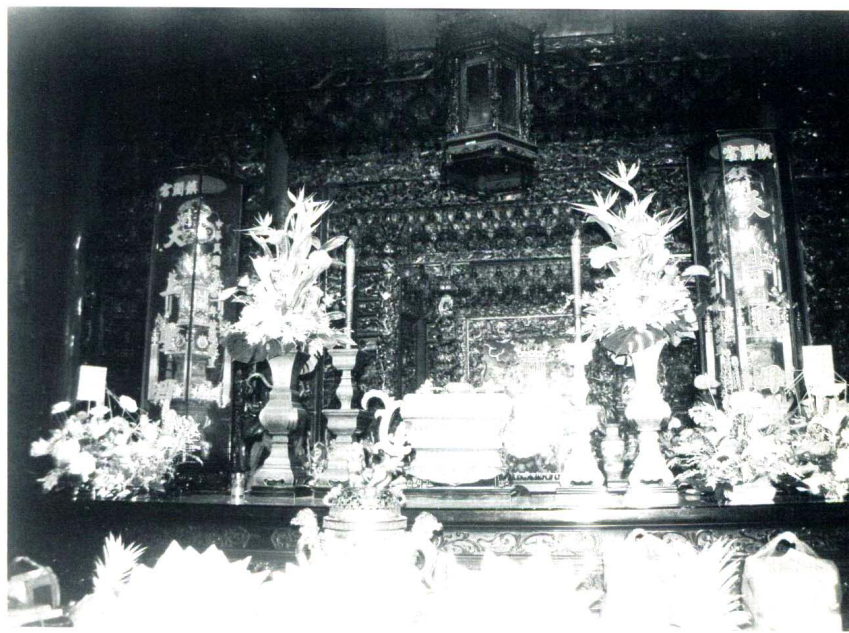
家八寶、雜寶、旗、球、戟、磬、冠、爵、花瓶與金元寶等，書法文字對聯與楹聯，如甲骨文、饕餮文、太極、兩儀、河圖、洛書、日、月、福、祿、壽、喜、風調雨順與國泰民安等。

人物類有新郎、新娘、劉備與孔明等，神明類獨神者如：南極仙翁、麻姑獻壽、關聖帝君、文財神、武財神與韋馱等，群仙有八仙、竹林七賢與三官大帝等，有主神與脇侍如：觀世音菩薩與金童玉女，天上聖母與千里眼、順風耳，關聖帝君與周倉、關平等。建築物有亭台樓閣、皇室宮殿與城牆堡壘等，幾何圖案有S紋、回紋、卍壽無疆紋等，不勝枚舉。

第三節 材美工巧

中國原鄉地大物博，台灣本島地理景觀特殊，台灣民間藝術藝師大多靠山吃山、靠水吃水，就地取材生產許多民間藝術品。金、銀、銅、鐵與錫合稱五金，金、木、水、火與土合稱五行。前者藝師可藉以製造金銀、貼金與鍍金等金屬類或錯金飾品，尚可製作宗教信仰與慎終追遠的神明與百姓冠掛衣飾文化與祭祀用具，傳統與現代音樂如八音等，亦可利用金屬類製造各式各樣的樂器；後者可衍生其技稱五匠——金匠、木匠、玻璃與釉藥工匠、司火匠與陶匠等。

從工匠到藝師路程，首先需要工欲善其事，必先利其器，有良好的器具後，更需要承襲傳統工夫、主題圖案與象徵寓意，應用自如與自學創新發展，配合慢工出細活，才能匠心獨具至出神入化，掌握民間藝術材料、技藝與工序的法則，開創嶄新的台灣民

間藝術未來。

傳統台灣民間藝術三年四個月的師徒制由來已久，藝師與學徒藝生、學習與發想、技藝與工序、象徵與寓意、用途與實用，以及買賣與銷售等，民間藝術的傳統與創新之命脈，不斷地在台灣這塊土地上承襲與發展。傳過三個世代以上，橫越數個村莊，所形成的各項台灣民間藝術文化生活圈，滋養台灣這塊大地。撫摸台灣民間藝術文物，總令人發想，欲探索深層不盡之人文奧妙。

綜觀其所蘊涵深遠的追求逢凶化吉的否極泰來之道，以及福祿財子壽喜富貴的子孫繁榮綿延與長命百歲精神，足見台灣民間藝術藝師與民藝品的精心傑作、美輪美奐、巧妙慧心與細緻縝密的至情用心。

本書介紹台灣民間藝術的十二位藝師，包括錫藝藝師陳萬能、銅鑼藝師林烈旗、刀劍藝師陳遠芳、細銀神帽藝師林盟振、交趾陶藝師高枝明、林洸沂、葉星佑、謝東哲、蛇窯陶藝藝師林添福、林國隆、磚雕藝師易榮昌、李俊宏。展現出台灣具有代表性的錫藝藝師、銅鑼藝師、刀劍藝師、交趾陶藝師和磚藝師豐富多采的創作風格。

陳萬能
台中縣大甲鎮蘭宮天上聖母正殿案奉上花瓶五寶組——神明香爐、蠟台一對、花瓶一對、龍燭柑燈一對等錫藝作品
錫、貼金箔
(趙淑芬攝)

第二章

民間藝術家論

精雕細琢、交趾陶藝、窯火神工

陳萬能——巧藝如神

陳萬能（1942～），出生於彰化縣鹿港鎮，為該地「萬能錫舖」錫藝民間藝術的藝師，鑽研錫藝已達五十年之久，作品主題專精於神像禮器，雕刻技藝高超，自然散發出一股與錫藝文化相稱的溫文儒雅之藝術氣質。

第一節 鹿港「萬能錫舖」

錫具有賜福的涵義，也是美好的象徵。

陳萬能的錫藝家業，源襲自祖父陳賜，其從祖籍福建省泉州府同安縣渡海來台，移民到嘉義縣鹿草鄉。後聞悉鹿港鎮錫業昌盛，有所謂的「錫坊街」雅稱，聚集約有十幾家錫店，故爾後輾轉定居於此，以打錫為業。祖父錫藝傳三子，父親陳滔（人稱阿諦師）排行第三，成家立業自行開設「復興錫舖」。陳萬能自幼即在錫藝世家的環境中成長，直至十四歲，始隨父親學習錫藝，承襲台灣傳統錫藝古法，製作錫器。

陳萬能當兵前後至二十四歲之間，曾認真思慮與研發錫藝的未來。他首次嘗試替錫器變革創新，將平面的一對龍燭與一對柑燈，整合設計為融合一體的立體龍燭柑燈，並從鹿港到台北闖天下，從沒沒無聞做起，直到聞名錫藝界，並接獲大量訂單，證明皇天不負苦心人。二十七歲時，陳萬能舉辦首次展覽，並公開做錫藝表演現場示範，在端午節鹿港國際青商會舉辦的第一屆鹿港「全國民俗才藝活動」中，表現特出，感動了許

錫藝藝師陳萬能手握
1988年榮獲教育部第
四屆民族藝術薪傳獎
獎座（趙淑芬攝）

多台灣民間藝術愛好者的心，此後展演無數，皆能獲得大眾熱情的迴響。三十八歲之際即承襲祖業，開設「萬能錫舖」。

陳萬能由於在錫藝創作上的卓越成就，曾榮獲教育部第四屆民族藝術薪傳獎（傳統工藝類金屬工藝，1988）。錫藝作品〈惜福〉也榮獲行政院文建會暨文化建設基金管理委員會第二屆民族工藝金屬類三等獎（1993）。二〇〇〇年，台中大甲鎮瀾宮鎮瀾文化大樓落成啟用，即以該宮典藏的陳萬能錫藝作品展出打頭陣。二〇〇五年「萬能錫舖」再度獲選為文建會台灣工藝之家及地方文化館，