

take it easy

台灣放輕鬆 10 游藝台灣人

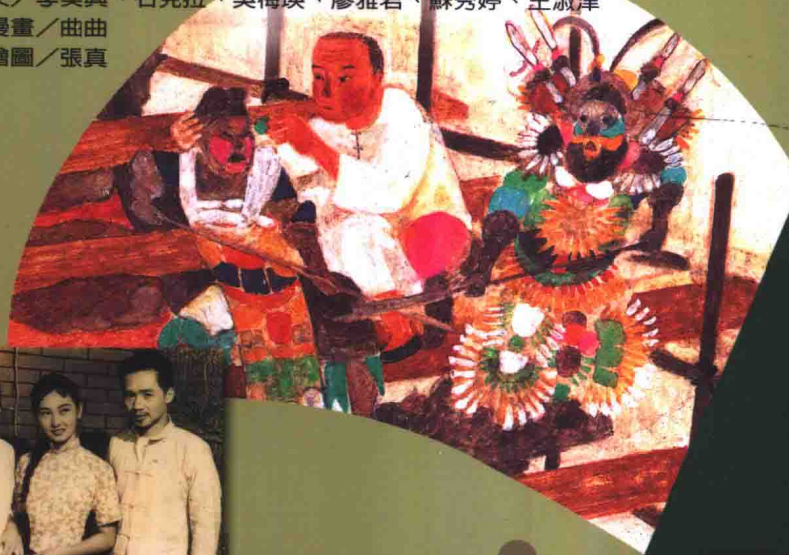
總策劃／莊永明

監修／曹永和、許雪姬、張勝彥、吳密察、江韶瑩

文／李奕興、石克拉、吳梅瑛、廖雅君、蘇秀婷、王淑津

漫畫／曲曲

繪圖／張真

Portraiture of Artists in Taiwanese History II

TAIWAN

台灣放輕鬆

take

it

easy

台灣放輕鬆 10

游藝台灣人

總策劃：莊永明

撰文：李奕興、石克拉、吳梅瑛、廖雅君、蘇秀婷、王淑津

漫畫：曲曲

歷史插圖：張真

監修：曹永和、許雪姬、張勝彥、吳密察、江詔瑩

副總編輯：周惠玲

執行編輯：陳彥仙

編輯：葉益青

攝影、圖片翻拍：陳輝明、徐志初、宋依婷

美術總監：張士勇

美術構成：集紅堂廣告有限公司

發行人——王榮文

出版發行——遠流出版事業股份有限公司

台北市100汀州路3段184號7樓之5

郵撥 / 0189456-1

電話 / (02)2365-1212 傳真 / (02)2365-7979

香港發行：遠流（香港）出版公司
港北角英皇道210號華人廈四樓505室
電話2506 9048 傳真2503 3258

香港售價 港幣107元

著作權顧問——蕭雄淋律師

法律顧問——王秀哲律師 童安丹律師

2002年6月1日 初版一刷

行政院新聞局局版台業字第1295號

售價320元（缺頁或破損的書，請寄回更換）

版權所有・翻印必究 Print in Taiwan

ISBN 957-32-4642-2

YLib遠流博識網

http://www.ylib.com E-mail: ylib@ylib.com

10

游藝台灣人

總策劃／莊永明

監修／曹永和、許雪姬、張勝彥、
吳密察、江韶瑩

文／李奕興、石克拉、吳梅瑛、廖雅君、
蘇秀婷、王淑津

漫畫／曲曲

繪圖／張真

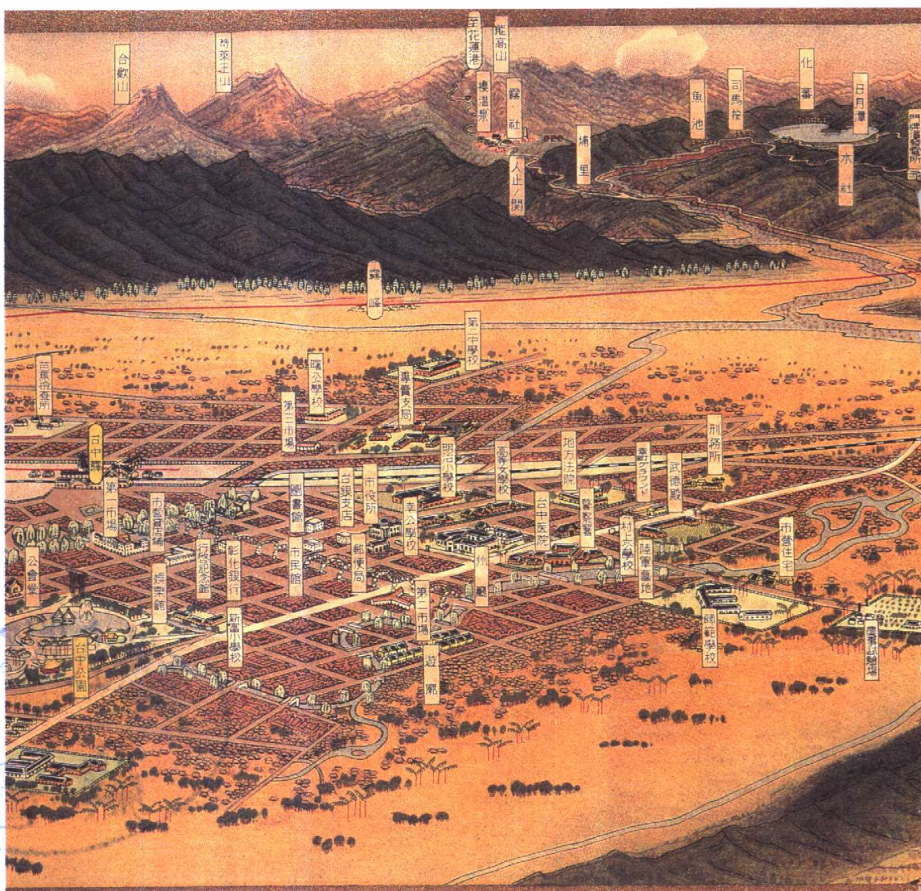

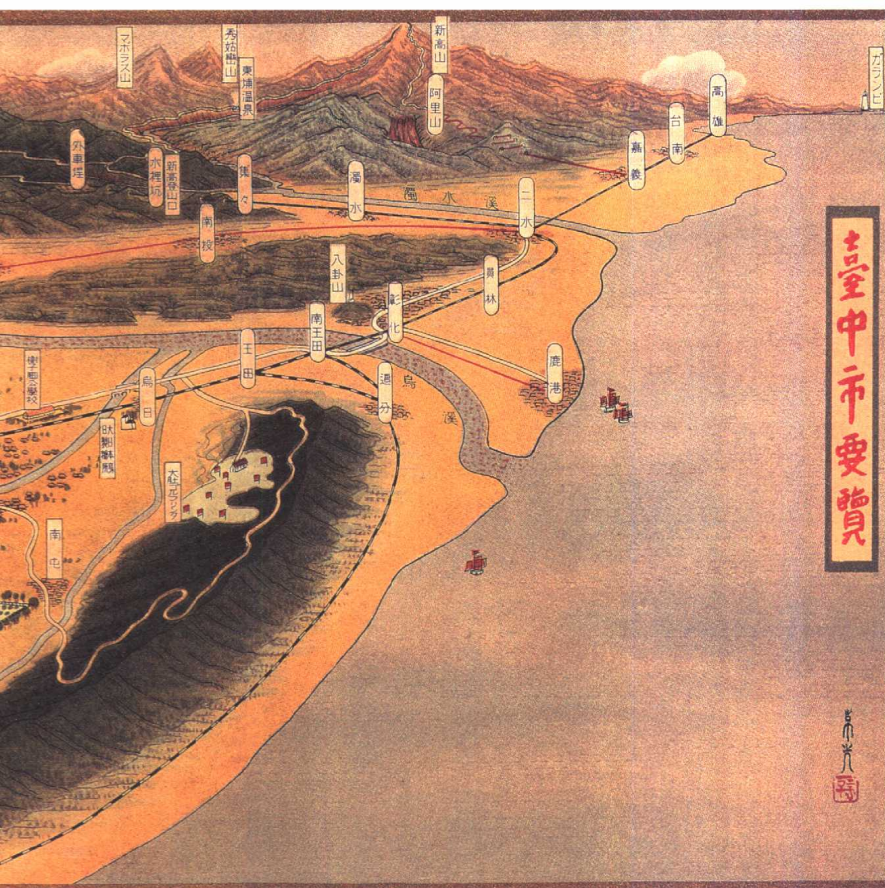
Portraiture of Artists in Taiwanese History II

目 錄

總序 文／莊永明	Go to page 6
無限瑰麗的遺產 文／江船榮	Go to page 9
苦盡甘來游藝人間 文／莊永明	Go to page 12
台灣交趾陶界的傳奇人物——	
葉王 文／李奕興、吳梅瑛	Go to page 16
彩筆巧繪大宅院的畫師——	
郭友梅 文／李奕興	Go to page 24
唐山過台灣的大木匠司——	
王益順 文／李奕興、吳梅瑛	Go to page 32
風靡南台灣的剪黏匠司——	
何金龍 文／李奕興、吳梅瑛	Go to page 40
一生投入終不悔的木雕藝術家——	
黃龜理 文／李奕興	Go to page 48
賦予朽木神蹟的神像雕刻家——	
施禮 文／李奕興	Go to page 56
台灣新劇運動的旗手——	
張維賢 文／石克拉	Go to page 64
北管戲曲音樂的「活字典」——	
葉美景 文／廖雅君	Go to page 72
台灣歌謠的作曲奇葩——	
鄧雨賢 文／石克拉	Go to page 80
揚名海內外的布袋戲藝術家——	
李天祿 文／石克拉	Go to page 88

臺中市要覽

日治昭和年間

歌仔戲界的傳奇武生——	
蕭守梨 文／石克拉	Go to page 96
台灣漆藝瑰寶——	
陳火慶 文／李奕興	Go to page 104
苗栗客家八音的宗師——	
陳慶松 文／蘇秀婷	Go to page 112
台灣陶藝界的播種者——	
林葆家 文／王淑津、陳彥仲	Go to page 120
台語電影的先行者——	
何基明 文／石克拉	Go to page 128
螺溪石硯雕刻大家——	
謝苗 文／李奕興	Go to page 136
心繫新傳的傀儡戲演師——	
林讚成 文／廖雅君	Go to page 144
百年皮影戲的革新者——	
張德成 文／廖雅君	Go to page 152
手執導演筒的劇作家——	
林搏秋 文／石克拉	Go to page 160
編織美麗人生的竹藝師傅——	
吳聖宗 文／李奕興、吳梅瑛	Go to page 168
名詞索引	Go to page 176
鳴謝與圖片出處	Go to page 180
【台灣放輕鬆】系列規畫說明	Go to page 184

▲台灣中部地區（台中、彰化、南投）向來是民間工藝蓬勃發展之地，例如彰化鹿港一地，在木雕這項工藝種類內就發展出建築裝飾、神像、神龕、神轎、傢具等多種的技藝表現。由於中部地區有便利的對外交通港口、豐沛的自然資源、高度發展的經濟環境以及成熟的人文社會，而助長了百工興盛的榮景。此圖為日治昭和年間的「台中市要覽」圖（局部）。

總序

莊永明

関

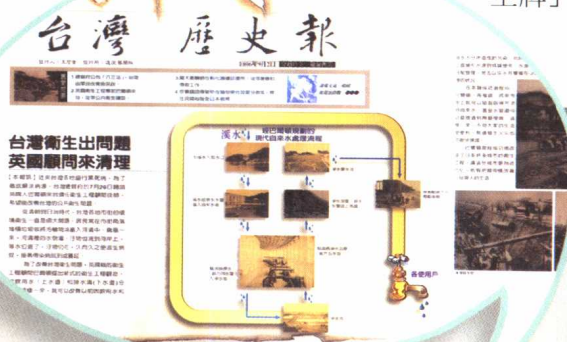
「先」讀歷史，會是一種沉重的負擔嗎？

了解歷史人物，會是一種困難的事情嗎？

放輕鬆！

請靠近一點，翻一翻這套書；你會發現歷史並不生澀，歷史也絕不難懂，歷史更不是「遙不可及」的事。

你會覺得歷史人物絕不是「神主牌」，更不是不食人

編輯體例說明

台灣衛生出問題 英國顧問來清理

「本報訊」近來香港各銀行門庭若市，為了賺取利息淨額，各銀行紛紛利用「月結日結」制度，向工商界提供短期、靈活、方便、手續簡便的貸款，以爭取存款的存款人回流。

香港銀行「月結日結」，主要是指由月初起開始生息，一直到月底才結算，與商界由月初起至月底才結算的結算期相配合，使商人可免在月結日結時，向銀行交還現金，而可將現金留在手頭，充實資金，以應付往後之需要。

「月結日結」，由於利息收入，均列入當月帳內，故與商人的帳目最易配合。

為了方便工商界人士辦理，現時各銀行在「月結日結」制度下，與商人的往來，可分為「月結日結」和「月結月結」二種。

「月結日結」，即指由月初起開始生息，一直到月底才結算，與商界由月初起至月底才結算的結算期相配合，使商人可免在月結日結時，向銀行交還現金，而可將現金留在手頭，充實資金，以應付往後之需要。

「月結月結」，即指由月初起開始生息，一直到月底才結算，與商界由月初起至月底才結算的結算期相配合，使商人可免在月結日結時，向銀行交還現金，而可將現金留在手頭，充實資金，以應付往後之需要。

【台灣歷史報】

帶你回到過去，見證歷史news化

【老廣告】

給你新古董的台灣味兒

【 Q & A 】

挑戰你的「哈台」指數

間煙火，何況你所要貼近的是台灣人物，你所要明瞭的是台灣歷史。

沒有錯，就從這時候開始，讓我們走進時光隧道，讓我們回顧歷史長廊。

學習歷史，最快的入門方法是閱讀傳記；正如史學家羅斯（A. L. Rowse）所說的一句話：

「閱讀傳記是可以學到許多歷史的最便捷方法。」

【人物小傳】

告訴你有趣的軼聞故事

【延伸閱讀】

⇨ 《工學博士長谷川謹介傳》，1937
出版（本書為日文資料，長谷川死後由其舊部屬製作出版，目前本書收藏於成功大學圖書館）。

【延伸閱讀】

提供深入資訊

【舊聞提要】

打通你的任督二脈，變成全方位台灣通

朱一貴年表

1688~1721

1688

●朱一貴出生於福建漳州府長泰縣。

1713

●朱一貴來到台灣，時年26歲，於府城（台南）台廈道衙門打雜。不久離職，轉往大武壠幫人種田度日，並以賣鴨發跡。

1721

●4月19日，因台灣知府王珍苛酷擾民，朱一貴

【年表】

從時間軸認識個人

讓我們從「三分鐘認識一位歷史人物」開始吧！

歷史教育是積累土地上世世代代先人的生活經驗；台灣歷史在威權時代，總是若隱若現的，甚至是「啞劇」，本土歷史人物自然也「難見世面」。

台灣邁進民主時代後，國民中小學才開始有了「鄉土教學」、「認識台灣」、「母語教育」等課程，然而在倉促間推出「本土」文化的教學，到底能喚醒多少人的歷史記憶和土地的認同？

台灣歷史人物，不論是原住民、閩南人、客家人，或外省人、外籍人士，只要在這塊土地流汗、流淚、流血奮鬥、奉獻，都是這套書選材的對象，為著在「歷史長廊」

有著連貫性的互應，本套書也依學術、文學、美術、政治……做為分類上的貫連，每一位人物且透過「台灣歷史報」去探索時空背景，因此這不僅是傳記書，也是歷史書。

胡適在其《四十自述》中盼望「添出無數的可讀而又可信的傳記來」，【台灣放輕鬆】系列當然也有這樣的企圖，僅是做為一種「入門書」，其最主要的意義還是導引大家對台灣人物、台灣歷史的興趣，相信有了此「紮根」的歷史教育，社會倫理、自然關愛也必落實。

祈盼台灣在積極打造成為「科技島」之餘，也不忘提升為紮實於本土歷史認知的「人文島」，台灣才不致沈淪。

無限瑰麗的遺產

江紹堯

時

序約在1860（清咸豐10）年。當時在亞洲，太平天國攻占蘇州、英法聯軍攻陷北京並毀了圓明園；日本江戶歌舞昇平、天皇批准派遣使節團赴美。在美洲，林肯就任美國總統。在歐洲，照相術開始流行、內燃機被發明；而米勒正在開畫展展出〈拾穗〉、〈晚禱〉等不朽之作，轟動一時；一群印象派畫家在左岸咖啡館興高采烈地談論第迦斯、多米埃的畫作；屠格涅夫發表《前夜》，晚上的劇場燈火通明，熱烈演出〈浮士德〉芭蕾舞劇……。

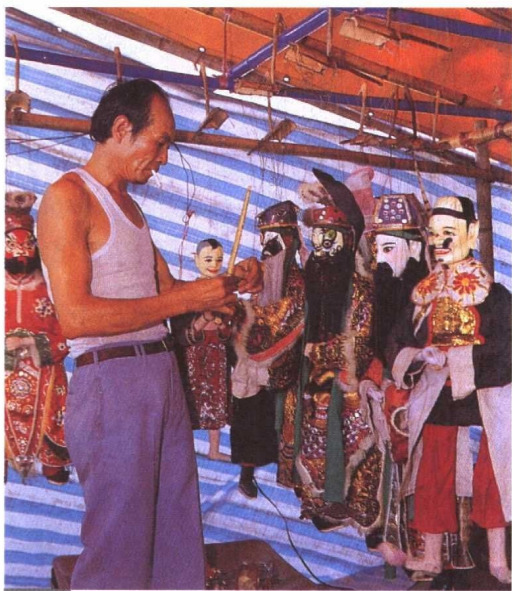
而就在這一年的9月，台灣北部漳泉械鬥再起，新莊、大坪頂、桃仔園一帶都被禍及。10月25日消息傳來，英法聯軍迫使清廷簽訂「北京條約」，開放淡水、安平兩地為國際通商港口，不僅英、美、法、德、西班牙各國的洋商或華僑、日商等，摩拳擦掌準備來台開設貿易行，隔著海峽的閩南、粵東等內地及金門，也有許多鄉親宗族，準備取道

廈門、汕頭，渡海來台討生活。

從早期移民墾殖時代披荊斬棘的滄桑、歷經「三留二死五回頭」的風險，到了18世紀下半葉（乾、嘉年間）時，台灣社會已逐漸安定、富庶而人口漸增，甚至出現了所謂「一府二鹿三艋舺」等工商繁華的市鎮，而官民也開始挹資建廟修寺、造橋築路、賑災濟貧，同時並提倡文教、鼓勵詩書科舉；各地士紳則積極參與曲館、武館以調教子弟。因人口與財富聚集而帶來的熱鬧景況，不僅吸引文人畫師、工藝巧匠來台發展，用手藝和技術謀生競技；大城小鎮還可

野台歌仔戲是早年台灣社會的主要娛樂，但隨著社會的變遷，戲台前的觀眾熱潮已不復當年盛況。

傀儡戲屬於偶戲的一種，但由於宗教功能強烈，因此一般人不容易有觀賞的機會。

見到「小橋野店、歌吹相聞」、「清歌宛轉燭花前、舞袖翩跹共比肩」，以及「演劇迎神遠近譁、空巷無人盡出嬉」的歡樂。

尤其到了19世紀末至20世紀初（清光緒、日治明治年間），台灣各地大體已開發建設完成，許多家族從一介佃農迅速攀升為地方士紳大戶，他們投資置產、興建宅第大厝，而地方的角頭、寺廟、曲館、武館、書院和會館等，也陸

續翻修重建。於是各類與營造有關的「唐山師傅」先後受聘來台主持工事。在這些唐山師傅中，有些人做完工程就返鄉了，但更多人則在台灣落腳生根，開始接單代工。情況好的，就邀同儕入夥、收徒幫工，各憑手路本事發展。

起厝，首先是安礎立柱，由製作梁枋斗拱的大木匠、石匠、泥水匠、瓦匠施工完成後，接著是由細木鑿花雕刻、彩繪、剪黏的匠司接手裝修，再就是安置神案供桌、櫥櫃眠床桌椅、祭具箱擔等傢具木器；最後選個良辰吉時請神安座、演戲酬神、辦桌宴客，賓主盡歡。

這種工序和儀式性的過程，一直到和式木造建築、水泥洋房出現才改變，時間上差不多是在1920年左右。同時，匠司生態也隨之丕變；一方面是因為新式教育制度引進而改變傳統的師徒制度，另一方面則開始朝產業工藝、手工業的方向發展。

傳統音樂戲曲的發展模式，大體上也相彷彿；過去以來，不論是南管、北管（或稱亂彈）、高甲戲、四平戲、歌仔戲、採茶戲、布袋戲、皮影戲、傀儡

戲、歌謠、說唱、十音、八音等等的演出，多以廟會的祭祀演戲為主，主要場合在節令、神佛聖誕、廟宇慶典、作醮、謝平安、家族婚喪喜慶、祈神許願還願或私人的罰戲演出等；對於百姓而言，出錢演戲乃是理所當然的事，是祈求平安順遂不可缺少的一環，甚至可以說，看戲曲表演，是人們

學到、聽到、看到歷史故事和傳說俗信，及吸收知識、瞭解是非善惡、待人接物、人情世故的重要場域。到了日治時代中期，台灣人開始接觸新劇、五線譜作曲、電影等近代藝術的表現形式與方法；新的文藝思潮產生。隨後，由於對日本殖民統治與皇民化政策的反彈，台灣人逐漸從民間傳統轉化為新的「台灣調」，建立屬於自己本土的文化特色。

本書收錄清代道光年以後的20位民間藝術工作者，包括有工藝、彩繪、雕刻、大木作的名師巧匠，以及戲曲、歌

電影興起於日治時代。電影的出現使得傳統戲劇的觀眾大量流失，甚至有不少傳統戲劇工作者轉換跑道，到電影界謀發展。

謠、電影的演師、作曲家、編劇導演等。本書是第一次將台灣170年來最珍貴的民間藝術遺產，透過20位典範人物傳唱千秋萬世。

雖然這些人物多是在1970年代以後才逐漸獲得藝術肯定和評價，但相信他們並不介意。先輩們創作的本意，並不為得獎與肯定，他們只為自己的理念、為台灣藝術的豐盛而堅持。他們的堅持，如今賜給我們一串無限瑰麗的遺產和歷史記憶，受益者是世代代的台灣人。

苦盡甘來游藝人間

莊永明

藝

術是「技巧與思慮的活動與創作」，藝術創作的範疇很廣，有關繪畫藝術的創作者，另冊《美術台灣人》已有所介紹，其他如工藝、電影、作曲、民藝、戲劇、音樂的創作者與表演者，則在《游藝台灣人》中，就各領域介紹他們卓然有成的奮鬥人生

「游於藝」一詞見於《論語》的〈述而〉篇，「游」被註釋為「玩物適情」，傳統社會中的「游藝台灣人」，他們為台灣所遺留的文化遺產，正如唐詩人白居易賦曰：「既游藝而功立，亦居肆而事成。」

葉王和王益順，一位是「台灣交趾陶之王」，一位是寺廟設計師。王益順所設計和監造的巍峨寺廟建築，和葉王製作的寺廟精工飾品，都是今日屈指可數的「國寶」。

和葉王、王益順同樣出生於19世紀的郭友梅、何金龍，兩人的技藝成就，一在建築彩繪，一在建築剪黏；彩繪與

剪黏可以說是「台灣的壁畫與鑲嵌」，烘托廟觀的崇嚴，兩位名匠大師的成就，絕非一朝一夕。

木雕和石雕是傳統寺廟、宅第建築重要雕塑作品，名師輩出，中部鹿港的施禮和北部樹林黃龜理是木雕的佼佼者；有「神刀手」之稱的施禮，他的兒子施至輝得其真傳，榮獲第10屆民族藝術薪傳獎（傳統工藝類），而「龜理司」則是教育部第1屆民族藝術薪傳獎得主的「老藝師」。

傳統民間工藝的特色如席德進所說：「民間藝術很少矯柔造作，更不會在一種學院式的規範中形成一個僵化的外殼。貴族藝術往往走進象牙之塔，易流入一個空洞的形式。民間藝術則沒有嚴格的規範約束，隨時代而更新，隨地方的風俗習慣、氣候、特色而擴大取材的範圍。」陳火慶的漆器、謝苗的硯雕、吳聖宗的竹編，正是席德進所贊許的「民間瑰寶」，而受過學院訓練的陶藝

20位游藝台灣人的主要活動區域

家林葆家，其陶藝作品雖然是以美學為出發點，但也達到雅俗共賞的境界。欣賞他的作品，了解其捏陶窯燒的艱辛過程，始知「學藝」之難。

民間藝術除了上述屬於美術範圍之外，還有民間戲曲；南管、北管是源於「唐山」傳統戲劇的「大戲」，而歌仔戲則是本土劇種的大戲；布袋戲、傀儡戲、皮影戲則是「偶戲」。其中，北管戲又有「子弟戲」之稱，是農業社會農家子弟所組成之業餘劇團所演的戲劇，葉美景是此劇種的薪傳人；而擁有

最多戲迷的大戲，當是源於「落地掃」的歌仔戲，「傳奇武生」蕭守梨的演劇人生，可窺此本土劇種的坎坷；另外，三大偶戲分別以

傳統建築內部的彩繪裝修以鮮豔的色彩與細膩的筆觸，改造了原本方正嚴謹的空間感。

布袋戲的李天祿、傀儡戲的林讚成、皮影戲的張德成爲代表，3人都是第1屆民族藝術薪傳獎傳統戲劇類得主。這些國寶級人物，雖逐一凋零，但他們的演技仍令人緬懷，更重要的是雖然他們在「野台戲」生涯中屢受苦楚和困乏，但沒有氣餒。

客家人在台灣是第二大族群，有獨立

傳統廟宇建築的剪黏裝飾，充分展現了匠人的手藝與巧思。

的語言系統，也有固有的文化禮俗和歌樂藝術，本書以客家八音的陳慶松作「客家歌樂」薪傳代表人物。

1920年代起掀起的台灣

新文化運動，和「非武裝抗日民族運動」原本相扣在一起，30年代已在文學、戲劇、音樂發展成各自的「生命體」，台灣新文學的濟濟人才，已選錄於《文學台

灣人》一冊中，而日治時代戲劇運動是由自許爲「台灣新劇第一人」張維賢發揚光大；他所創辦的「民烽演劇研究會」和所領導的

「星光新劇團」，是台灣新戲劇運動的里程碑。

台灣新音樂在日治中期因留日音樂家的推廣，已有榮景，而1930年代的台語流行歌曲更掀起一波強大聲浪，投效流行歌壇的人才不少，「台語歌曲奇葩」鄧雨賢是代表人物之一，他所創作的〈望春風〉、〈雨夜花〉、〈四季紅〉、〈滿面春風〉，可以說和台灣人血脈之流「同其節拍，同其旋律」！

「第八藝術」的電影，雖早在1925年即有「台灣映畫研究會」的《誰之過》問世，不過日治時代台灣影壇的成績乏善可陳。戰後，台灣電影又因反共政宣片當道而欲振無力。50年代，台語片興

起，雖然品質參差不齊，但終究也顯影揚聲。林搏秋和何基明是台灣電影史上不可缺的導演：林搏秋在日治時代已是著名的劇作家，他以自己的財力想使台

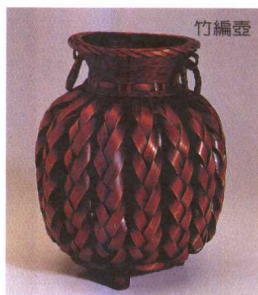
語電影揚眉吐氣，可惜「時運不濟」，有志難伸；何基明則在1956年執導《薛平貴與王寶釧》因賣座「滿員」（客滿），而帶動了台語影片拍攝熱潮。

游藝台灣人得以游藝人生，不是只憑天分，並非依靠機緣，他們苦盡甘來的人生歷程，有不少可歌可泣故

事，他們學藝的心路歷程，往往是孤寂無助的，但是他們並不落寞，其執著進取和不計名利的精神，正是台灣生命力具體而微的表徵。閱讀之餘，必令人更珍惜民間文化資產的可貴。

漆器盒

竹編壺

陶製枕

早期台灣社會的日常用品，其製作材料都是取自於大自然。

Q

U

E

S

T

I

O

誰的影響？ 英英美代子正在想……

Q

U

E

S

T

I

O

N

