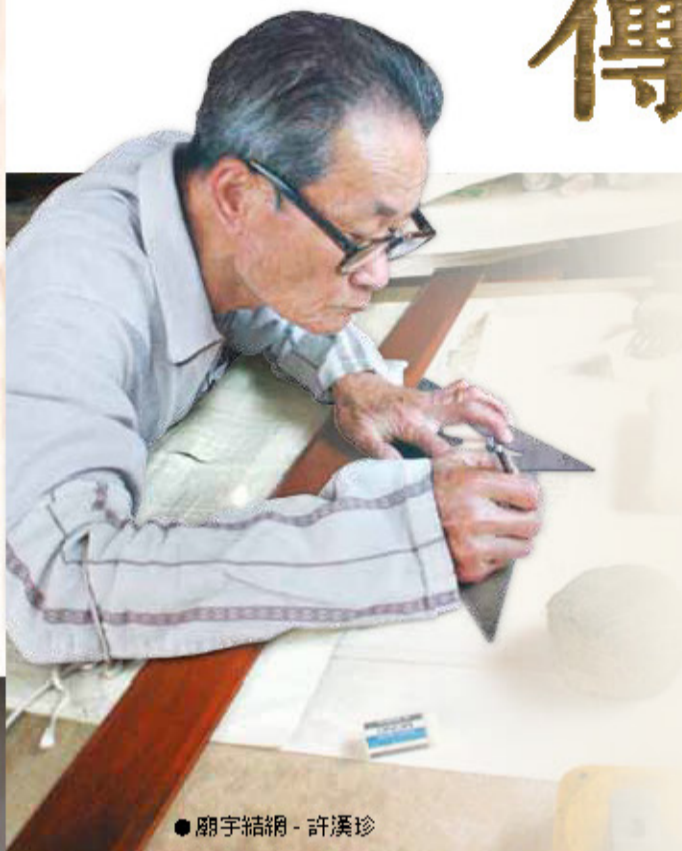

2015

傳統工藝大展

Making Of 幕後特輯

● 廟宇結構 - 許漢珍

主編的話

臺南市是臺灣傳統藝術的重鎮，目前登錄的有「廟宇大木」、「神轎製作」、「彩繪」、「竹編」、「剪黏」等21項傳統工藝美術。「心藝：2015臺南市傳統工藝大展」集結所有登錄藝師作品，讓參觀者了解該保存者及工藝特色。本期特刊主題不著重於對展覽內容的介紹，而是針對展覽的策劃過程、幕後工作人員心得及在展覽結束後的思考，期能讓讀者對於「傳統工藝」及「展覽」有不同的感受。

Tainan is the capital of Taiwanese traditional arts. There are currently 21 registered and designated works of traditional art including main wooden construction of temples, sedan chair making, architecture painting, bamboo plaiting, and temple clay ornament cutting and decoration. Tainan city traditional arts exhibition collected and displayed the artwork of designated masters which make all corners understand the background of the preserver and the craftsmanship. Instead of introducing what the exhibition is about, the special issue aims at how the exhibition be held and the afterthought of the stagehands, which is expected to make the readers have more senses when it comes to "traditional arts" and "exhibition".

策展緣由

文 / 陳志昌

那天，坐在廟埕前樹下，跟朋友閒悠地聊。

「你說這一間廟宇是一間傳統博物館，應該像去國外旅行時，參觀教堂一般，去欣賞瞻仰。」

「對呀！去到義大利，到了梵蒂岡，旅遊書上不都是寫著觀賞重點在聖彼得大教堂裡面米開朗基羅的『聖殤』雕塑作品，或是體驗宗教空間所營造出來的神聖肅穆感。」

「每通人家那是藝術品，咱个是用來拜的，無全款。」

「全款是宗教用途，『聖殤』看作是藝術品，臺灣廟宇內底眾司阜的作品敢毋是藝術品呢？愛知咱家己个嘛是種藝術，毋通『近廟欺神』啦！」

朋友漫不經心的話語顯示，當柳宗悅在1925年喊出重視民衆工藝的90年後，許多人看待自身傳統工藝還是以「用品」的觀念來看，輕慢

地忽視當中美術、技藝的成分，也忘了這些量身手作的生活用品，存在著土地芬芳的質美。在以自我文化為主體的思維底下，生活周遭的使用器物不該是粗鄙而不值得欣賞的，相反的，這些不僅是實用品，更應也以藝術品的角度來看待它。

於是，「臺南市傳統工藝大展」就在以土地為主體的民間工藝概念底下逐漸醞釀，一種以人為核心，環繞著工藝師來策畫。策展除了規劃實體空間展示之外，也考量數位影像傳播模式，所以展覽研擬製作以「宏觀」及「微觀」的不同視野來拍攝影片，宏觀角度的「工藝臺南形象影片」片長4分鐘，結合臺南的風俗環境、傳統工藝製作及職人精神，形塑臺南為「民俗藝術及工藝之都 (Crafts and Folk Art in TAINAN)」的獨特形象；微觀角度的「文資技術保存者人物群像訪談影音製作」案則以13位修復文化資產技術為主的文化資產保存技術保存者的個人生命歷程及所承載之技藝知識為拍攝記錄核心，將技藝知識之運用，透過訪談、實作等角度來拍攝錄製每位保存者。

實體展覽空間內，考量傳統工藝特點在於與常民生活緊密結合，以實用、生活為出發點，配合歲時節令、民俗活動、日常生活需求來製作，是故展場規劃朝向模擬工藝品使用或存放的實境（如：廟宇空間、生活場域……等），利用展場空間來進行規劃、設計，並搭配數位影音介紹及文字展板、摺頁等解說媒材，用以表達傳遞完整的工藝精神、生活美學及產業文化。

● 剪黏工藝 - 王保原

文化資產行政進入傳統工藝領域的觀察與思考

文 / 李雪慈

「心藝：2015臺南市傳統工藝大展」，可溯及到2012年文化資產管理處與成功大學合辦「創意城市與文化資產國際研討會」，會中倡議聯合國創意城市聯盟的概念、提供經驗分享，試圖引導出臺南縣市於合併後文化發展的願景所在。時值文資處同仁們整理臺南縣市政府合併前文化資產的文件，研議業務推動方向。我們在研討會後討論：臺南作為一座創意城市，它究竟具有什麼引人注目的文化基礎資源？類型豐富、技藝成熟、發展活躍的傳統工藝，難道不是個具優勢的立足點嗎？對於臺南而言，傳統工藝能否成為無庸置疑的品牌形象？於是

萌生傳統工藝展覽的念頭，但當時我們又心知肚明，傳統工藝領域廣闊，需要累積一定的調查研究與紀錄成果，始能言之有物。因此，基於這麼天真的念頭，帶動文資處歷年在傳統工藝領域的各項計畫，年輕的研究人員與行政人員共同合作，逐步累積人脈、建立與藝師及藏家們的信任感，從而在今年以展覽的形式提交階段性的報告，與社會大眾分享臺南傳統工藝的驕傲。

工藝大展不只是為了展示與鑑賞，我們更期望藉以驅動議題的思考與對話。

文化資產保存法中，傳統藝術的審議標準包含：藝術性、特殊性、地方性，這些抽象概念

的基準是模糊而有作文的空間；然而，在傳統工藝的調研與審議的過程中，我們一再面臨諸多困惑：何謂傳統？指的是技法規範或者是文化符碼？如何描述個別藝師或是作品所屬的傳統脈絡及其異質性？傳統是否可能是一種後天的論述建構？我們如何解釋許多藝師面對業界與自我所追求的突破與創造？又如何說明其特殊性與地方性？換言之，所謂「臺南傳統工藝」的內涵究竟為何？應不只是諸多藝師的集合而已吧？對於傳統藝術的研究與論述，無論從宏觀或微觀的角度來看，顯然尚存著相當寬廣的空間有待耕耘。

此外，不同類項工藝的傳承與產業發展，所面臨的挑戰也有所差異、需要個別診斷輔導。對此，我們也省思文資處本身的角色與任務，

除賦予藝師榮譽、進行生命史編纂、技法紀錄、作品典藏、補助與援等工作外，我們亦應協助傳統工藝回歸到生活脈絡與市場機制裡，以維繫工藝創作的自然生態—傳習與競逐。因此，文資處必須更精準地理解各類工藝在業界發展的情狀，同時不能忘卻有形文化資產與無形文化資產的一體兩面性質。

近來聯合國教科文組織對於文化資產的論述，逐步由物質技術層面的保存，轉移到人群生活的精神傳承。工藝始於常民生活，隨著文明的積澱而展開精益求精的向度。藝師一方面要對工料、工序、工法能夠流暢運用，另一方面則必須熟稔傳統文史知識，來回琢磨於形式與象徵之間，在信仰教化與社會人際之間的相互溝通。因此在文化資產審議的實務上，除了法規所要求的形式陳述以外，多以藝師專注於專業領域上的成就、加以堅持與開放的生命

態度，獲得審議委員們由衷的肯定與感佩。

客觀地來說，臺南市傳統工藝並不僅是藝師的成就，每一件作品實則於不同的情境下，由業主、製作團隊、觀賞或是使用的民衆所組成，是真切地由社會人際關係所組織成的當代文化品味—無論是藉由交易或是奉獻的途徑所促成。再者，工藝作品往往隨著實際需求散佈於國內外各處，不同世代的藝師或是藝術工作者，也在空間上自由往返、切磋激盪，因此，如何看待所講的臺南傳統工藝？是否在於這個地方提供一個能夠讓藝師們停駐、匯聚、專心發展、承先啓後的一種平台/居所？這是我們尚不容易論斷的，然而可以確認的是，作為一種人際的美學，對於傳統工藝持續性的探討，有助於我們更為清晰地看見臺南（人）的某種真實面貌。

●竹籐匾牌-翁明輝

導演的話

文 / 陳怡靜

受託製作13位臺南市傳統工藝技術保存者的紀錄短片，像是體驗了13種不同的人生故事，短短一個月的外景拍攝過程，我們聽大師如何成為大師，學習大師如何做為大師。每一次的訪談，都受益良多，那些大師們用一輩子淬鍊出的人生智慧，那些積極、豁達與圓融的生命態度，正是我們學習的榜樣。完成每一次訪談，都深受啓發，心裡充滿能量，並日期許自己能成為更好的人，甚至可以像這些大師一樣，在將來的某一天，也可以給別人正面的影響。

13位藝師，生長背景跨及殖民、戰爭到民主等時代，工藝類別涵蓋剪黏、妝佛、竹編、木作、彩繪等多項工種。然而，這些來自不同時代及領域的藝師們，竟然都有著相同的態度，他們善守本分、嚴守品質，專注於眼前的每一個細節，不斷精進技藝工法，建立起好口碑，對於

名與利卻沒有太多的想法，日復一日的埋頭工作，只求一家溫飽，日子平安過，「沒想到有一天會被這麼重視」，是他們對現在的地位不約而同的感想，而他們確實成為各自領域中的佼佼者。

「專心致志、無欲而剛」是我在這些藝師身上學到的成功之道，他們用一辈子的時間，只想做好一件事，心無旁騖，不去想將來應該要有什麼成就，反而成就現在的成就。反觀現在的社會，資訊太過容易取得，選擇太過容易改變，看似自由，反而讓我們的心志迷失在自由裡，今天想要這個，明天想要那個，永遠原地踏步，最後，連自己想要什麼都不知道了。我們不斷在想「怎麼成功」，總是立大志、做大事，以為那才是成功的人生，沒有人願意做微

不足道的小事，卻因此錯失了學習的好機會、好機緣，落得一事無成。要知道，信念越是單純，力量越是強大。

每一位藝師，都是一本好書，值得用心品味，用力學習，能一口氣接觸這麼多位藝師，真的是很難得的機會，很感謝製作期間，每一位藝師無私的與我們分享人生經歷，以及有求必應的協助拍攝。藝師們在工藝上的表現是無庸置疑的，除了呈現精湛的技藝外，更要傳達每一位藝師的精神。記得結束外景進行後製剪輯時，看著拍攝畫面，還會因為藝師的堅持而感到激動，還會跟著藝師豁達的笑聲笑了出來，希望這份感動，能透過影片與大家分享，並期待在看過影片之後，我們都開始努力讓自己成為更好的人。

何謂傳統工藝？何為「心藝」？

文 / 陳志昌

在文化資產領域的工作核心，常面臨「舊」與「新」、「傳統」與「現代」的課題，文化資產要保存的多半被框限於傳統的面向要多一些，但何謂傳統？應該這樣問：哪一個是自然形成的傳統工藝？哪一個是被創造出來的傳統工藝？

工藝是人類展現特定技術的表現，是一種知識內涵，而知識體系承載在人類，工藝自然是被創造出來的知識，隨著社會文明演進與個人生命遞嬗，而產生了新與舊、創新與傳統的時代性差異。工業革命後的大量複製，讓全球社會進入一個跳躍進程，也讓創新與傳統之間，有了更明顯的差距。創新的技術帶來了新

的視野，觀看角度不同，進入工業社會後的機械量產，似乎也讓傳統手作工藝逐漸褪色。

近年來，聯合國教科文組織UNESCO從「人類文化遺產」的視野重新面對與思索自身傳統文化之特質與樣貌，以及如何守護、承襲與發展的課題，重新替「傳統」包裝創造新新的價值。在這樣懷古思潮之下的傳統藝術、技術、文物、匠師，反到變成是熾手可熱的文化資產。刀刀精雕的木工粧佛、針針手工的繡繡、修復屋簷的老師傅，都因傳承延續，更展現珍貴。所以在文化資產保護的範疇裡，獨特而稀有的技術，珍貴而無法取代的個人，成了文化資產保存的標的。而人的生命、習藝歷程及體悟智慧，替土地文化編寫出精彩華粹的技術書扉，更替文化蒼穹建立起支撐不朽的樑柱立

木。各地的氣候、風土為背景，而產生獨特的造型，傳達出美的意念及生活的美學。傳統工藝之美有其自我主體的定義及條件，與西方藝術在功能性及評判上，標準不同，自然無法放在一起量測。這些工藝，在形成的過程多半是因為生活需求所創造出來的技術，所以在時代的演變之下，或多或少都有改變，變的可能是工具、材料、外在形象，但不變的是知識技藝，不變的是那顆堅持的心。心不變，藝自然不動如山。所以傳統工藝與民俗合成密不可分的豐富無形資產，吾誌之曰：「無相巧技刻映人文華資，形表嘉俗佐樹臺南禮產」。

心藝 傳統工藝大展志工心得

文 / 臺南高商 盧宥慈

首先很謝謝學校提供這個機會讓我們學校的觀光科跟應外科來這個展覽幫忙，很幸運剛好值班的時間是延後舉辦的開幕茶會，可以接待賴市長我覺得一點都沒有浪費時間做志工，很多人聽到我要去做志工都說幹嘛浪費時間做你不想做的事，可是我覺得這個展覽很值得一看，每個藝師的作品有各種獨特的風格，我特別喜歡剪黏的那個作品，能把玻璃剪的這麼細實在是不簡單，更何況保原師是在八十六歲完成的，對於曾祖父等級的大師們都希望能將他們的功夫傳給下一代，如果可以這種傳統工藝繼續傳下去還真不錯。

文 / 臺南高商 蔡雨涵

從培訓到實際當志工，我慢慢了解到當志工的意義；聽了這麼多講師的授課，我進而學習到傳統工藝的精神。一開始培訓時，還懵懵懂懂地聽著工藝課，很好奇到底是什麼藝術能讓臺南變得這麼美麗，直到真正去實習的那天，才知道原來是那些平常都會看到的門神、神明像、或是神桌

等。當有空閒時間，我便會去好好欣賞研究那些習以為常的工藝品，看一看兩遍，才發現這些工藝品裡頭充滿著歷史悠久的內涵與各位藝師累積長久的精髓，一點一滴地打造出代表傳統工藝的價值。有這次的志工體驗，不僅讓我學習到如何當一名為大眾服務的志工，也從這個大展中看到傳統工藝真正的美。

●杜牧河藝師親臨展場與志工合照

●木雕-陳啓村

展覽甘苦談&策展人自述

文 / 陳志昌

其實說是策展人，不如說是執行者較為恰當，因為策展過程都是文資處上下同仁的諸多想法集合展現，算集體創作。而最感到欣慰的是在6月15日找到合作夥伴，短短的52天內承包的禾設計規劃公司如期將文資處的諸多想法實現，功勞不小。更要感謝的是這些傳統藝術保存者及家

屬們的無私協助，有些是加緊趕工以如期展出，有些是再從收藏家處借出，如：葉豐傑醫師、劉進文醫師、總趕宮管理委員等慷慨借作品，讓展覽可以如期開展。

策展過程中，與每個藝術家都聊了很多心聲及想法，歸納出一個共同特質：「堅心持藝，自我要求。」就是這種堅持的想法，加上自我不懈，才得以成就大師們如此頂尖的極致工藝。這種態度應該是不同行業，甚至是對人生都適用的體悟。能親炙大師們的豁達與堅持，應該是策展過程最大的收穫吧！

忝為策展人，能送給各位藝術家的，只有好好把展覽辦好，而能感謝的就只能化作文字聊表心意，所以展覽期間替20位藝術家各自依藝術種、藝能特色、生平簡略寫了文言題語，用傳達感謝。分別是：(1) 許漢珍（廟宇大木/結綯），起造立樑大木司。(2) 王永川（神轎製作），樺卯入鑿小木司。(3) 陳壽彝（彩繪），彩繪巨匠壽彝仙。(4) 潘岳雄（彩繪），丹青傳承脈藝。(5) 王保原（剪黏），細膩頂真保原司。(6) 陳一火（剪黏），破造完美新標竿。(7) 吳永崇（竹籐編），經緯交織世情。(8) 盧靖枝（竹籐編），編織幸福竹巧現。(9) 蔡天民（粧佛），雕塑自在西佛國。(10) 林貞臻（粧佛），人樂博軒二代藝。(11) 廖枝德（大木作），落篙安居枝德仙。(12) 王明賢（糊紙），紙顯道法火光現。(13) 洪銘宏（糊紙），繼承信仰紙偶靈。(14) 翁明輝（竹籐匾牌），編竹圍陣宋江情。(15) 劉坤輝（金屬雕塑），精準工藝畢雕鑿。(16) 陳啓村（木工藝），快刀巧鑿存新韻。(17) 陳南陽（茄苳入石柳），鑿雕鑲嵌臺南體。(18) 杜牧河（泥塑），以形傳神巧手藝。(19) 嚴訓祥（繡繡），繡藝巨擘開枝葉。(20) 王蘭貞（繡繡），繡刺繡文華藻麗。

展覽有時間限制，但為求長久無壞，文資處特別將這次展覽內容的文字及圖像都保存在後續出版的「心·藝 2015臺南市傳統工藝大展作品集」之中，也歡迎舊雨新知繼續品味。

展覽有時間限制，但為求長久無壞，文資處特別將這次展覽內容的文字及圖像都保存在後續出版的「心·藝 2015臺南市傳統工藝大展作品集」之中，也歡迎舊雨新知繼續品味。

● 妝佛蔡天民 - 泥塑作品

新書發表

心藝：
2015傳統工藝大展作品

出版者：臺南市政府文化局
 編印者：臺南市文化資產管理處
 出版年月：中華民國104年10月初版
 定價：新臺幣500元整
 展售處：中華民國政府出版品展售門市
 臺南市政府文化局文創發展科

本次「心藝2015臺南市傳統工藝大展」的主角，即是本市20位已登錄之保存藝術家。展覽的推出不但能與市民共享大師的嘔心成果，更可以清楚地見到臺南傳統工藝史上的遞嬗，及其豐富精采的藝術表現，欣見本次展覽的完美落幕，為本市傳統工藝之推廣增添最亮眼之頁，為了讓更多人看到藝術家們優秀之作品，故以作品集方式呈現，延續與傳遞藝術家們的精神。

活動
資訊

2015 臺南市文化資產月
— 臺南好厝味 —

2015臺南市文化資產將於9月19日於大南門城正式開幕，至10月18日為止每週未擇定市區、永康、楠西、歸仁、新營、新化等地區辦理導覽、講座、手作等各式活動。延續過往以常民生活衣食住行育樂等面切入，本年度聚焦於「居住」主題，期望藉此彰顯臺南各地區有形、無形文化資產，同時審思更多關於居住的課題。

詳情請參閱文資處網站：<http://tmach-culture.tainan.gov.tw/>
 及文資月臉書：<https://www.facebook.com/tmachlove>