

竹編工藝家專訪介紹 張憲平

採訪·撰文／鄭世同

來到「碧竹平舍」張老師接待客人與堆放作品的地方不禁開了眼界，到處都是編織的作品，有老師自己的作品、收藏的作品、有製作中的教學材料、從各地收集來的小東西……令人眼花撩亂。而一開門最為令我印象深刻的是老師將自己父親、祖父等家人的相片掛在入口的牆上，讓我覺得老師有飲水思源不忘本的謙虛及感恩的精神，而事後詢問將此處取名為「碧竹平舍」的原由，原來是取師母名稱中的”碧”與老師名中的”平”而成，原本覺得此名平實易懂，而又多了一份充滿愛與溫暖的感覺。

張憲平老師曾說：「我一生愛竹，無怨無悔的投入，也希望盡己所能，以圓這場編織的美夢。三十年來對於竹籐編織的研究及探索，不曾停歇；竹的虛骨、耿直、中空、有節……，大自然賦於我們如此優美的物質，應加倍珍惜，讓它的生命增添光彩、更加永恆。」張老師自踏入竹籐編織世界迄今四十年，從對材料一無所知、辛苦摸索，到四十七歲那年獲得教育部第六屆「民族藝術薪傳獎」，成為最年輕的薪傳獎得主，爾後連續三年獲得文化建設基金管理委員會「民族工藝獎」的肯定。

1

為何張憲平老師會踏入竹編工藝的領域呢？又為什麼會選擇竹編當作自己的創作媒材呢？原來張老師的祖父與父親皆從事藺草（鹹草）的帽蓆編織工藝。祖父時代以手工編織為主，父親那一代則改以織機編蓆。而張老師則在二十六歲正式繼承祖業，開始藺草的編織工作。但是傳統產業黃昏化，內銷不敷成本，於是張老師將市場鎖定日本。三十歲那年，父親有一位從事照明業的日本朋友，託張憲平老師在台灣找尋生產竹編燈罩的廠商，儘管他跑遍所有產竹的鄉鎮，但品質皆無法合乎日本的要求，不如試著自己著手開發，從草編轉入竹編。然而張老師光在選材上遇到很多麻煩，加上台灣當地少有會剖竹面的人，且為了外銷量產，最好能用機器代工。在長達兩年的學習、研究後，張憲平終於開發設計出符合日方要求的產品，百分之百手工編製的燈具，每一個規格竟然分毫不差。因其精巧的手藝，一九八一年，一位日本商人拿來一件精美的竹編藝品，希望張憲平幫他複製，就此，日後投入竹編創作。

2

- 1 熱情講解作品的張老師
- 2 一開始日本商人要求的燈罩

在竹編手藝上，張憲平老師最擅長的是，處理空而實存的提耳與密實中空的器身產生對比，在接合的部份以棒捲、盤結，精心的編結，使表面處理具有雕刻般的效果，增加空間深度的靈動，使作品蘊藏無限生命力。為了克服竹子保存不易的缺點，擷取傳統家具以乾漆塗佈髹漆方法，終於完成獨有的「竹編塗裝」。有趣的是，這種獨創的乾漆編竹，還曾經在展覽場上被懷疑是古物而引發爭論。張憲平老師的努力與創新，使竹編作品從日常用品一躍而成為名家爭相收藏的藝術品。

3

在創作、教學、展示方面，「精緻不失雅趣，細膩不失堅挺，輕盈不失厚實。」竹編創作貴在精、準、勻、薄。選用纖維與節長堅韌的桂竹。製作流程中，從選材、伐竹、去竹青、劈竹、剖篾、整篾、定寬、定厚、倒角，一長串精細的前置作業後，無論是著手編織時的起底、立邊、緣口收編、紮邊、接插或結飾，一定得處理的乾乾淨淨、仔細而不起毛或扎手，才能使作品具有輕、雅、滑、韌的特性。

4

從一開始老師學習選竹、親手剖竹準備材料，到自己組裝機具並聘請工人來增加效率和規格化... ..這些在去參訪的當天有了深刻的感受，老師不但熱情的主動示範手工編製，並且也帶我去工廠參觀是如何使用機器去製作材料。一整天下來讓對於編織一無所知的我，除了對作品與製作有了解之外，更讓我發覺選材、備料、與機器輔具的重要！

5

6

---

3 棒捲、盤結，精心的編結

4 材料處理的乾淨，才能保有作品的品質。張老師親手製作示範。

5 製作燈罩的圓板模具，四十幾年來的製作由椅板上方的厚度使用到只有最上方圓板的厚度

6 示範機器運用

對於作品張老師本著嚴謹的態度，製作精緻、古樸蒼勁的竹編，很多收藏家及評鑑家均給予極高的讚賞。連續獲得大獎榮耀的張憲平，並不眷戀於名氣的光環，反而如同所鍾愛的竹子一般，有著虛懷若谷的胸襟。

「做了四十年竹籐編器，說來有三十年都很痛苦，許多技術上的困難要解決，而且要創新作品，作不滿意就重來，沒有歡樂的一天。」但是在近幾年的創作中(創作的第四時期)張老師對於創作感到十分的滿意，因為「簡單的作品有無限的組合，而且怎麼組合都好看。」

傳統民間器物編製的兩大原則是實用和美觀，其中實用包括了好用和耐用，更甚於美觀的要求。也由於實用的考量，發展出紮實、堅固、對稱、穩定等質樸的美感。張憲平對器形的基本要求是必須流暢，再來是堅固和生動，以及器物的整體比例，注重作品的方便攜帶性與美感兼具。張憲平技法融合臺灣漢族的傳統竹編、原住民與世界各地竹籐編織的長處。擅長以精細的編結，形塑出極富空間張力的架構，以虛實對比突顯竹編的鏤空特色。也受到日本人啟發，開創具備「輕巧、彈力」的作品，且多方面的鑽研，贏得「工巧形美」的美譽。

老師的創作歷程大約分為四個時期：
第一時期 普通實用造型與簡單幾何圖紋變化

7

第二時期 造型新變化和立體圖紋編織

8

第三時期 營造編織的中空疏密與構圖性

9

第四時期 大型組合裝置藝術

10

7 簡單幾何圖形變化，《無名》

8 立體空間編織與仿古上漆效果，《無名》

9 編織的光影疏密，《騰龍》

10 由許多元件組成的《翻雲》

作品欣賞

1 1

《竹林》藝術創作源於大自然，像他就把進入竹林走動的那種感覺，微風輕輕吹起，枝葉不時搖曳的那種迷離光影交錯下的映象，編織在名為「竹林」的作品中。

1 2

《福在眼前》有蝙蝠，有圓圈，隱喻叫"福在眼前"，因為有四隻蝙蝠，稱為"賜福"也可以。這件作品也是具有尋找透空的效果，用雙層的席片把它重疊起來，流露出透光的感觉，密密麻麻的很漂亮。最特殊的是巧用竹子的節這一特徵，把它編做圖案，形成彷彿來自竹林中如夢似幻、光影晃動的映像。

1 3

《龍蟠》張憲平的作品有分兩類，有竹製品和藤製品兩種，這件純粹是藤編的，編做這一件作品剛好是龍年，為了紀念千禧龍年，張憲平在編做工整的淺盤上，展現出翻騰迴轉的千禧遊龍。

1 4

《覓》這一件作品呈現出雕刻、浮雕的效果，有一些樹枝、樹葉的那種感覺。張憲平細密紮實的編織出雕塑的空間感，仿古的染色法，讓輕盈的竹器皿，滲透出彷彿古器的厚實滄桑。

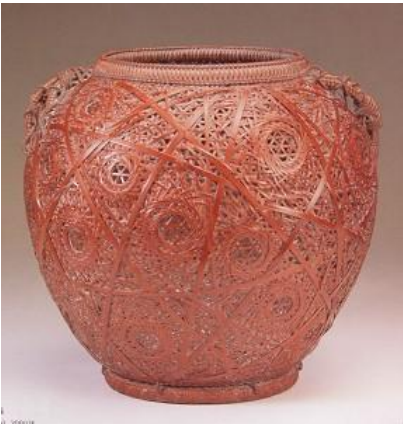
11 《竹林》

12 《福在眼前》

13 《龍蟠》

14 《覓》

15

《尋跡》因為張憲平家已經有三代從事編織的工作，家學淵源的關係，從祖父、父親到他，血液裡遺傳下來的基因，所以他把它取名叫“尋跡”，即尋著前人的足跡，繼續他們的手藝。在輪口編法的圓形紋飾上，呈現出輪迴不已的旋轉，張憲平用“尋跡”編寫著，一家三代的編織情緣。

張憲平老師畢生投入編織工藝，從兒時被父親要求，到自我尋求拓展並且創作，從原本賴以為生的事業找出了興趣與成就，來自各國爭相購買收藏他的作品，然而老師卻捨不得將自己的心血全數賣出，畢竟每一個都像是自己的孩子，且獨一無二。在跟老師談話中得知，雖然有從世界各地來向老師拜師學藝的人，而老師也有在大學、工藝所等台灣各處教學，但是卻還沒有一個可以交託的傳人，眼看此項技術與手藝可能就只僅只於此，不只老師，而我感到惋惜。

---

15 《尋跡》