

木工工藝家專訪介紹 蔡楊吉

採訪·撰文／侯毓婷

沒想到在距離新竹教育大學不到十分鐘車程的寶山路上，就有一位在木雕方面非常值得學習的工藝家-蔡楊吉老師。

與我們年代的學生學習的方式不大一樣，在老師年輕時，當時那個不富裕的社會裡，學習木藝的原因並不是因為自己的興趣所驅使老師去學習這樣技藝的，為了將來有一技之長，有個吃飯的技能。但是做久了之後，老師才會過頭來就學，補充基本知識，學習一些在當學徒時沒有學到的。當初一接觸木做工項時老師就對木工感到有興趣，然而長期接觸下來老師也不排斥，所以就持續到了現在，累積到今日，老師的工作年資也已經達到了四十五年，所累積的經驗也是非常驚人的。出生於新竹市竹蓮寺對面小巷子的蔡楊吉老師，雖然學徒時期以及常年在外修建廟宇和工作，但最終還是回到了新竹作為創作的地點。

對於木作，老師也有自己的一番解釋定義，「只要在木頭上工作的，一律稱作為木作」，木作又可分為「結構」以及「裝飾」。結構可大可小，大的可達房子、民宅、廟宇甚至宮殿都是由結構延伸出去的；

1

2

小的例如桌子、椅子、門窗甚至盒子也都是由結構組合而成。裝飾又可細分為「純粹的裝飾」和「結構性裝飾」，純粹的裝飾不和其他東西做連結，例如一塊木頭上做純粹的雕刻，例如藝術品類的木雕等；結構性裝飾則會和建築有關，介於裝飾與結構之間，兩者是互補的。

3

老師的作品可以劃分為非常多的種類，除了廟宇的修建外，老師的雕刻作品也是非常多樣化的，除了承襲師傅間不同派別的傳承，中華民族的文化有數千年，以民族文化作為背景，數千年來產生的生活文學，生活藝術作為題材，透過木頭來表現，是傳統木雕的本質。在以往那個時代，師傅的訊息來自於祖師爺，但是也許技藝無法完全的傳

1 工作室中老師的裝飾性作品

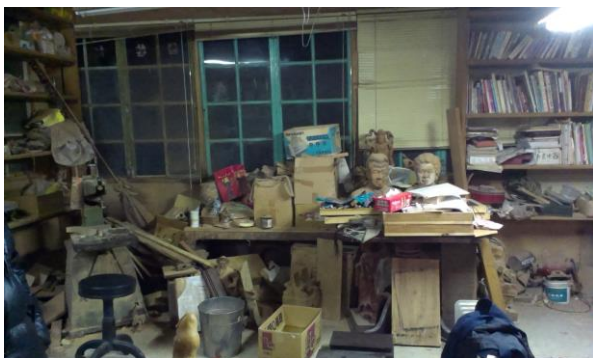
2 蔡楊吉老師於展場中解說結構及裝飾木作

3 蔡楊吉老師與客人討論作品細節

1

承，到了這個年代，外來的訊息變得非常的流通，無論是書籍或是網路上的訊息，都是會改變老師創作的方向。老師近年來的創作除了基本的大木作，老師也積極嘗試泥塑、漆線等創作，這謝都是外來資訊對老師所造成的影響。特別是對於人物比例的方面老師也有深刻的感觸，以往傳統雕刻在雕刻人物時比較不在意，在接觸外來的網路資訊後，老師在近年來的「自在系列」的人物雕刻上就會更清楚的去捕捉人物的比例，是與以往非常不同的地方。

自臺北回到新竹之後，老師也經歷了一段非常不適應的生活，由於新竹大多都是在製作外銷日本的佛像雕刻，與老師先前在做的廟宇雕刻非常不一樣，新竹地區也沒有在做廟宇雕刻的工作或是工廠，所以那時候的工作是中斷的。直到遇到了當時的新竹的美術學會的理事長，建議老師將廟宇創作的技術轉移到創作上。剛開始在創作時，由於深受傳統雕刻型的影響。所以在創作時的作品並無法達到老師的期許，經過一段時間的摸索後作品才有達到老師心目中創作作品的感覺，也漸漸有人向老師購買作品，之後有人向老師介紹新竹城隍廟的修建工程，雖然工資並不高，但細水長流，生活也趨於穩定，

4

在生活比較沒有壓力時，老師才開始創作自己的創作作品。對於近年來木作產業的沒落，老師也向我們介紹了一段關於新竹木作產業的歷史，在武、六零年代時，美軍在台灣協防，有許多的美國商人在台灣採購東西，如西洋棋、珠寶盒等，這些物品的大本營就是在新竹，所以在那個時候這些產業是非常發達的。在美軍撤臺後，對美國的銷售就降低，取而代之的是銷售到日本，日本人主要買的品相就是佛像，雖然名稱叫做「日本佛像」但其實是中國佛像的造型，但是因為主要是賣給日本人，所以被稱作為日本佛像。但之後因工資上漲，將訂單和工廠設置到對岸去，因此新竹的木作雕刻產業迅速的沒落，興盛時期，新竹地區的雕刻師傅達到三千多人，每一個雕刻師就代表一個家庭，然而在短短的幾年間這些師傅被迫轉行，今日新竹的木工師傅應該是找不到三、五個，而老師便是其中一人。

5

在創作的技巧方面，也在老師的工作室看到了許多巧妙之處，例如在雕刻頭像時，老師會先使用車床先車出頭的外型再去進行細節的處理，使整個工的程序快上許多，頭

4 老師的工作室一隅

5 放置雕刻作品線稿的櫃子

的圓弧的曲線也比較不會跑掉。在工作室內也看到許多大大小小的作品，有的也許是在施作的過程中好所或是老師的習作，這也讓我體會到技藝的習成並非一蹴可幾的，需要長時間的磨練已達到心領神會的境界，方能創作出技藝超群、巧奪天工的作品。

6

透過這次的訪問，不僅對新竹地區的木作產業有了不一樣的認識，也對於木作的定義有了新的看法，非常欣賞老師在木工作創作這一路上的堅持與努力，將當時候生活壓力轉化成為自己創作的動力以及興趣，並努力不懈地將這項技藝傳承給更多的人，讓更多的民眾能夠欣賞木作的美，並且學習承襲下去。

---

6 使用車床後製作的頭部雕刻作品