

文化臺中

CULTURAL TAICHUNG QUARTERLY

專注地凝視

發掘城市職人魂

從中輟生到設計界國寶 楊夏蕙的傳奇人生
從黑水溪流進八歌浪 葛萊美得主李政瀚

No. 48
Jul. 2022

48

富市臺中 新好生活

文化臺中 季刊

CULTURAL TAICHUNG QUARTERLY

No. 48 Jul. 2022

臺中市政府文化局 編印

開光

台灣漆藝當代生活
ILLUMINATION
Contemporary Taiwan Lacquerware

09.09 | 2022
10.16

臺中市葫蘆墩文化中心展覽室 I

展出地址 | 420216 台中市豐原區圓環東路782號
週二至週日 09:00-17:30 [週一休館、9/10 (六) 中秋節休館]
TEL : 04-2526-0136 FAX : 04-2524-4498
指導單位 | 臺中市政府 主辦單位 | 臺中市政府文化局

第十一屆 臺中文學獎

我在山海屯城

汲墨不寂寞

2022/8/15 徵件截止

文學貢獻獎／文學創作獎小說・散文・新詩・童話・臺語詩・客語詩・古典詩・國高中職生散文

指導單位 臺中市政府

主辦單位 臺中市政府文化局

承辦單位 聯經出版

協辦單位

聯合文學雜誌

中央書局・引書店・仰望書房・川堂書店

臺中文學獎
臉書專頁

2022

臺中市

閱讀起步走

手牽手一起讀

2022嬰幼兒推廣活動7月至9月於中市圖各館辦理活潑有趣的親子共讀活動、父母成長講座，還有專屬的閱讀禮袋（數量有限，領完為止），邀您和孩子共同分享閱讀的喜悅與感動，詳情見官網公告。

臺中市政府文化局 臺中市立圖書館

官網

FB

專注

無悔的藝術追求

對於各行各業的職人來說，「用一生做好一件事」是簡單不過的道理，也是畢生戮力追求的境界。在藝術領域中，創作者投注無窮的時間與精力，淬鍊出爐火純青的功力和作品，這種對於藝術的執著、對工作的熱情所交織出的堅定信念，也正是職人精神的最佳體現。

充滿豐厚歷史文化的臺中就有一群職人，努力堅守在自己的領域上，像是撐起臺中漆藝產業的王清霜、陳火慶及賴高山家族成員，在世代技藝傳承與突破下，展現漆藝在新時代的風貌；還有經營超過 80 年老字號木雕店「陳彫刻處」的陳文才、織起泰雅族傳統與未來的人間國寶尤瑪·達陸及為了宣揚茶藝在港區藝術中心舉辦 10 年「清風茶宴」的蔡玉釵，這些職人的精采故事都將在本期封面故事一一呈現。

本期「星光會談室」邀請到一生宛如八點檔的臺灣視覺設計重要推手——資深設計師楊夏蕙，以及甫榮獲第 64 屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎的設計師——李政瀚。「漫步太 Chill」則將帶領讀者走進有著 300 年歷史的豐原及大甲，透過旅程挖掘城市的文化脈絡。

傾聽職人的故事，感受透過專業、經驗及堅毅精神，在有限的生命裡，專注地凝視著旁人看不見的執著，追求藝術的極致完美，成就一件件動人作品，更展現臺中獨一無二的城市職人魂。

臺中市政府文化局長

陳佳君

Jul. 2022 | No. 48

第 48 期

發行日期：中華民國 111 年 7 月 5 日

創刊日期：中華民國 100 年 3 月 1 日

封面主題：葛萊美獎得主——李政瀚

封面題字：書法家董陽孜

文化臺中

發行人 盧秀燕

總編輯 陳佳君

編輯委員 曾能汀、江錦陵、陳采欣、鍾采容

編輯小組 林惠華、李岳勳、廖俐鈴、張碧華

陸美瑀、盧怡娟、蔡亞汝、謝思盈

林美岑、劉原志、徐君也、張晉豪

蘇大衛、盧沛妤、陳俊宏

發行所 臺中市政府文化局

地址 臺中市西屯區臺灣大道三段 99 號
惠中樓 8 樓

電話 (04) 2228-9111

網址 <http://www.culture.taichung.gov.tw>

企劃編印 群御廣告 (04) 2422-2277

工本費 新臺幣 90 元

1、4、7、10 月出刊

電子版同時刊登於臺中市政府及文化局網站

GPN 2010000874

文化小尖兵
粉絲專頁

文化臺中
電子書

五南網路書局

展售處

五南網路書店及各門市

刊物索取地點

本局五大文化中心、各文化場館、各臺中市立圖書館分館、臺中車站及其他藝文展演空間等處。

欲加入索閱點商家請洽 tjchung26@taichung.gov.tw

藝文廣告刊登

本刊提供版面刊登藝文相關廣告，歡迎各機構、團體、公司等，於發行日前一個月（預定發行日 4/6、7/5、10/5、1/3）提供下個月的活動內容。（如：欲刊登於 10 月號，請於 9 月 1 日前來稿），詳情請電洽：(04) 2422-2277。

CONTENTS 目錄

編輯臺

01 專注 無悔的藝術追求

星光會談室

從中輟生到設計界國寶

04 楊夏蕙的傳奇人生

從黑水溪流進八歌浪

08 葛萊美得主李政瀚

封面故事

12 專注地凝視 發掘城市職人魂

職魂一致 再現漆風

14 專訪臺中漆藝三大家族

銘刻在歲月的名字

20 陳彫刻處

在編織中洄游祖靈之海

24 尤瑪·達陸的 50 年遠眺

在茶河上渡河、渡人的擺渡者

28 蔡玉釵與她的茶人之道

文青風向球

回家吧 朝一座生命的山

32 菩薩寺

結廬在塘邊 而無車馬喧

36 龜鶴塘

漫步太 Chill

葫蘆墩的味蕾

40 豐葦之原 感官之旅

尋找光的希望旅程

44 探索不一樣的大甲 微笑光之旅

藝文點滴

2022 阿卡星聲代

48 天籟美聲降臨中山堂

清風樓藝術進駐

50 清風有藝 美學零距離

2022 藝術新聲

52 百位藝術新銳爭妍競秀

市圖化身英語學習場域

54 近 600 場活動 民眾 Chill 開口說

亞洲大學時尚設計學系師生聯展

56 織我所在 看見纖維未來

開卷有益

58 剝開半透明的膜

59 踏進纖維世界的起點

速寫文化城

60 帝國糖廠

您珍貴的意見是《文化臺中》進步的動力，凡於該期出刊隔月底（即 2/28、5/31、8/31、11/30）前，完整填寫讀者意見回饋表單，即可獲得抽獎機會，每期抽出 3 名幸運讀者，獲得精美隨身碟一份。

47 期起連續 4 期填寫回饋者，可參與第 50 期歡慶抽獎，將抽出一位民眾獲得優質小家電一份，敬請把握機會。

第 47 期得獎者：高○蕾、呂○其、劉○甫
（得獎者均已通知並致送獎品）

讀者意見回饋

楊夏蕙

八點檔般的曲折人生
成就設計界的不老頑童

從中輟生到設計界國寶 楊夏蕙的傳奇人生

文 | 葉志雲 圖 | 張晉豪、楊夏蕙

設計界提起楊夏蕙，無人不知，無人不曉，而且敬重有加；他的人生故事，悲苦交加，曲折離奇，不輸八點檔。在美術設計界耕耘一甲子的楊夏蕙，雖已 75 歲了，仍在為業界盡心盡力，閒暇種田自娛，依舊活力十足充滿熱情，是設計界的不老頑童。

獲獎無數設計界國寶

文化部推崇為「設計界耆老」的楊夏蕙，16 歲就進入廣告公司當助理，60 年來，創作及作育英才無數，在廣告設計界培育的徒子徒孫眾多，現任臺灣形象策略聯盟主席，仍活躍於業界，可說是臺灣設計界的活歷史；有人說他是「視覺設計界的朱銘」，有人尊稱他是「廣告設計界的國寶」，楊夏蕙可說都當之無愧。

楊夏蕙（前排中間站立者）出生在基隆港的舊船上，因此本名為楊船生。

得過文建會（文化部前身）終生設計成就獎、行政院文化獎章、光華龍騰獎金質獎章、國際平面設計社團協會傑出成就獎等殊榮的楊夏蕙，其實連小學都沒有畢業，是個中輟生，憑靠自己努力往上爬，練就一身為產品與產業「變臉」的好手藝，進而白手起家創業有成，精采的設計人生充滿傳奇。

1969 年有了賢內助，一切奮鬥得以順遂有成。

如船漂蕩的悲苦童年

1947 年在基隆港一艘舊船上出生的楊夏蕙，本名楊船生。他說，父母原本在士林夜市賣麵，生了 9 個孩子，兩個早夭。因欠債舉家搬到彰化縣和美鎮，沒想到幾個月後又遭逢八七水災，家境雪上加霜，生活陷入困境，不得已將 6 個孩子賣給他人，只留下年長的他，父母沒多久也離異了，一家人失散各處。

楊夏蕙最感傷的是，弟妹賣的錢，一個人最多 4,000 元，少的只有 1,200 元，家人骨肉分離，是他內心最大的痛；楊夏蕙有能力後，積極把失散的弟妹找回來；遺憾的是，兩個弟弟賣人時尚未報戶口，沒有戶籍資料可尋，迄今仍查無下落。

1966 年為利百代文具設計的系列包裝

1978 年總統嚴家淦先生召見表揚

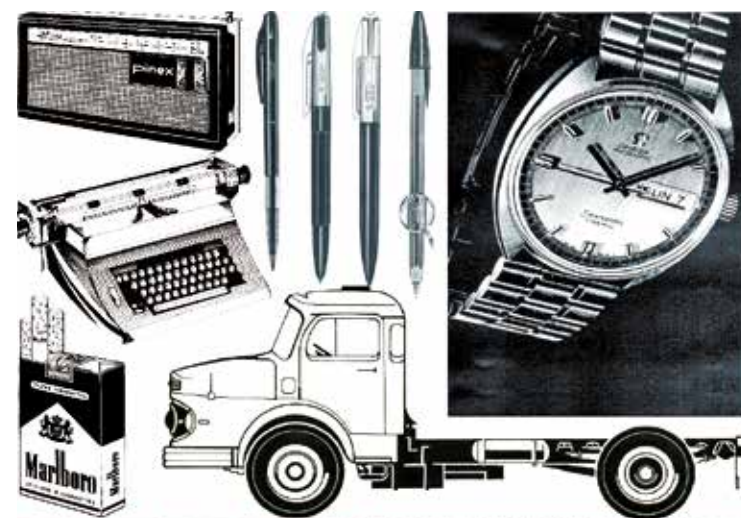
楊夏蕙和找回的弟妹重逢，感情特別深濃，彼此格外珍惜相處時光，見面時總會牽牽手、相互擁抱；也因此，他接案的對象，親情擺第一，若知道案主和家人不能和睦相處，再好的價錢寧可不作。這是楊夏蕙在設計界廣為人知的獨特堅持，也可以看出他的真性情。

迷途知返與貴人相助

楊夏蕙因父親躲債，小學讀到四年級就輟學，從此沒再進過學校，卻早早踏進了社會的大染缸。11 歲在高雄一家旅社做雜役，12 歲到酒家當小弟，13 歲在性交易場所幫人賣票，跟著大哥混太保，也學會了吃喝玩樂；直到一次被人家打傷，才覺悟到這種複雜的環境並不好混，於是北上找他在旅社做雜役時投宿的廣告商袁錦春。一個人流落臺北街頭，在新公園

2004 年為司法院法院體系設計的標誌及識別系統

楊夏蕙說明 1960 年代前期廣告稿都是一筆一劃手工繪製

（今二二八和平紀念公園）睡了兩個晚上，好不容易才找到人生第一個貴人，袁錦春介紹他向胡適的一位遠房親戚胡斐拜師習藝，後來住進胡家，一直待到當兵，從此改變了楊夏蕙一生的命運。

才 13、14 歲的楊夏蕙行三跪九叩大禮，跟隨畢業於杭州藝專的美術設計家胡斐學習美工。一度迷失墮落、走過不少坎坷路的他，決心大徹大悟，取了個新筆名楊夏蕙，努力走出自己的人生；學藝勤奮認真，很快奠定紮實的美工根基。楊夏蕙對於繪畫線條的基本功，細膩度驚人，竟然可在 1 公分距離內畫出數十條線，必須拿放大鏡才看得清楚。在小學任教的師母，也利用晚上替從小失學的楊夏蕙補習功課，讓他能識字閱讀。

不藏私栽培設計後進

楊夏蕙 16 歲開始到廣告公司打工，由於手藝出眾，待人誠懇，做事又認真，接的案子愈來愈多，當兵前就自行創業，設立美術設計中心接案。退伍回來，發覺美工人手難覓，於是自己開補習班訓練美工人才；1970 年開辦的超然美工補習班，一期招收 36 人授課，前後招了 100 多期，培育可觀的美工人才，逐漸奠定他在廣告設計界的領導地位。32 歲就斬露頭角，接任中華民國美術設計協會理事長，任內策辦過亞洲設計展、全國設計大展及數十項全國性學術活動，並執編出版十餘本臺灣設計名家錄和設計年鑑等專業圖書，備受好評，終於在設計界熬出了頭。

楊夏蕙美術設計的专业受到肯定，受聘擔任全省美展等眾多設計競賽評委，因與主辦省展的臺灣省政府教育廳熟識，而於 1987 年轉戰臺中，次年省立臺灣美術館（今國立臺灣美術館）開館，楊夏蕙旋即在館內開設美工設計研習班，繼續在中部培訓美工人才；為了輔導優秀子弟創業，1991 年進而將原本的超然美工班製作群改組為「臺灣形象策略聯盟」，由他擔任主席迄今。

巨著記錄臺灣設計史

對於提攜後進，楊夏蕙總是不遺餘力，奔波各國帶領著學生參與各式各樣的學術交流或展覽活動，為的就是讓新生代的設計師增廣見聞、拓展人脈，增加與業界接觸的機會。還在兩岸多所大學兼任專技教授

及上海大學公共藝術研究院名譽院長；在臺灣則受邀擔任全國美展、新一代設計獎等設計相關獎項的評審委員，及多家公司與設計相關協會的顧問，以豐富的經驗及專業，為華人設計領域貢獻難以計數的心力。

身體相當硬朗的楊夏蕙，健康的秘訣在於當個「城市農夫」，在他的開心農場裡種菜自給自足，也兼具健身效果。而近期令他最感欣慰的是，跟隨他 30 年的得意門生、擔任臺灣形象策略聯盟執行長的林采霖博士，2010 年接下中華民國美術設計協會理事長後，結合全國 16 個設計相關社團，完成臺灣設計史上第一部的經典巨著《台灣百年暨百人視覺設計套書》。

這套書內容總計 1,400 頁，蒐錄設計作品多達 6,380 件，相關紀事與文獻內容逾 42 萬字，詳實記錄了 1912 至 2018 年臺灣設計發展的軌跡，歷經 8 年的努力，包含《台灣百年視覺設計》與《台灣百人視覺設計》兩大冊的套書，終於在 2020 年正式問世，楊夏蕙期望透過這部深具文史研究及創意工作者參考應用價值，穿越百年的設計典籍，為臺灣的設計領域留下珍貴的一筆，更讓後輩鑑往知來，開創臺灣設計的嶄新未來。

臺灣設計史上第一部
台灣百年視覺設計典藏套書
臺中市政府市立圖書館各分館及文化中心均有典藏

臺中市立圖書館館藏借閱

《台灣百年視覺設計》《台灣百人視覺設計》

從黑水溪流進八歌浪 葛萊美得主李政瀚

文 | 張晉豪 圖 | 蘇大衛、李政瀚

走進堆滿紙箱、包材的工作室，李政瀚正坐在對他來說有點低矮的辦公椅上，與師父何泰億討論著手上設計案的裝幀細節。這畫面戳破一般人對於設計師工作室潔白、明亮、整潔的綺麗幻想，更何況這是剛獲得臺灣首座「葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎」的設計師。

I Must Be the Man with Rock'n Roll

爺爺當年隨著國民政府來臺，落腳在北屯水湳機場的眷村旁，李政瀚從求學到出社會，除了當兵去了馬祖外，不曾離開臺中，而其中很大的因素，就是為了他的樂團「Out Of Survive 適者生存」。留著一頭長髮、高高瘦瘦一身黑色系服裝，李政瀚至今仍然是搖滾樂手的穿搭風格，身為吉他手的他，

在嶺東科技大學念視覺傳達設計系時，與好友們組了樂團，開啓了南征北討的演出人生，參與過各大音樂祭，更在當時由臺中市政府文化局舉辦的「搖滾臺中」音樂節中，獲得全國搖滾音樂大賽首獎，而7萬元獎金就成了李政瀚正式踏入專輯包裝設計的契機。

「這筆獎金全部投入製作我們首張專輯《時間乎咱的話》，我也終於有足夠的預算嘗試有別於傳統塑膠盒的專輯包裝。」李政瀚受到享譽國內外的臺灣設計師前輩蕭青陽所製作的《故事島》專輯啟發，跨出專輯設計的第一步。他也在過程中認識了有著多年印刷經驗的師父何泰億，更因為頻繁討論製作細節，索性就把整臺電腦搬進工廠，開始了工廠即工作室的生活。

李政瀚（右）與于薇（中）赴美登上葛萊美獎舞臺受獎（畫面擷取自 Recording Academy GRAMMYS）

李政瀚（右）在適者生存樂團中擔任吉他手，該樂團曾獲得搖滾臺中全國搖滾音樂大賽首獎。

在堆滿包材的工廠裡
孕育出臺灣首座葛萊美獎得主之一

李政瀚

突破低潮的鐵絲網

有了專輯設計的初次經驗，李政瀚陸續接到樂團界友人的專輯設計機會，包含與臺中知名塗鴉團隊「六號病毒」成員布雷克合作製作血肉果汁機樂團的《深海童話》，以及浮現音樂創辦人老諾所領軍的浮現浩世樂團《時代》，讓他連續在 2019、2020 年獲得全美獨立音樂獎最佳專輯包裝獎肯定，可說是問鼎葛萊美獎前的試金石。

「這兩張專輯剛好是正反面兩種案例，《深海童話》製作過程的齟齬誤解，一度讓我陷入低潮，那是很煎熬、充滿負面能量的 8 個月。然而這些挫敗幫助了我懂得避開風險，《時代》就讓我拾回信心，做出完整度較高的作品，也因為這張作品，透過老諾的牽線，讓我有機會與自己的偶像董事長樂團合作《八歌浪 Pakelang》。」

《八歌浪 Pakelang》

Pakelang 在阿美族語中，表示任何事情告一段落之後舉行的慶典。專輯由風潮音樂代理發行，是風潮音樂在報名葛萊美獎 30 年中，第 7 次入圍葛萊美獎，於今年首度獲獎。內容以阿美族語為主，在古調基底上，加以雷鬼、電子、搖滾等元素的編曲，由董事長樂團、蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊共同製作完成。

李政瀚和董事長樂團直接以葛萊美獎為目標，高規格製作這張在他設計生涯中打樣數量最多的專輯。期間各種材質的嘗試，每項細節的調整，過程雖然繁瑣複雜，但雙方都耐著性子，打磨出包裝裝幀的最佳效果。

聯手問鼎世界舞臺

而這張作品的影像呈現，則交由曾在李政瀚的工作室裡實習的于薇，「我們個性很像，都不太善於表達，但創作時總把自己全心投入。」李政瀚觀察到于薇的創作特質，雖然在畢業後工作室沒有餘力給予她專任的職位，但仍有許多案子上的合作。「我得承認在影像技術的應用已跟不太上年輕人，時間也不夠用，而于薇正好補足這點，她透過 After Effects（註 2）的算式計算，做出非常令人驚豔的效果。」李政瀚不閉門造車，反而大方接納新世代設計師的優勢，攜手合作，一同獲得葛萊美獎的殊榮。

《八歌浪》將臺灣的山脈、海岸及阿美族人昂首高歌的意象融入設計之中，獲得葛萊美獎評審青睞。

《時代》獲得全美獨立音樂獎，是李政瀚認為第一張設計成熟的專輯。

李政瀚希望大家可以去看看亞洲各國，大專院校設計科系的畢業成果展視覺，會發現臺灣製作的整體視覺可以說是最強的：「我們有日韓的嚴謹，但又沒那麼制式，我們有歐美的開放，但又有內斂的特質。」臺灣這座海島擁有多元的思想，與對不同文化的吐納，造就在設計上驚人的創造力。但李政瀚強調，良好的體質還需要足夠的產業規模，與業主的思維及願意投入的預算，相輔相成下，臺灣的設計必能在世界佔有一席之地。

問心無愧體驗人生

設計工作遇到瓶頸時，李政瀚總喜歡玩自己收藏的大型機臺遊戲紓壓，或是去漢口路上吃碗不忌熱量的爌肉飯。走過風風雨雨，如今獲得國際獎項的肯定，李政瀚慶幸自己沒有半途而廢，如同適者生存樂團的〈黑水溪〉一曲所唱：「作伙想空想旁，喀袂來怨嘆。」只要好好體驗人生，享受眼前的事物，並將每件想做的事努力做到問心無愧，人生路上的顛簸都會成為養分，在某天幻化為你我意想不到的收穫。

從在北屯租賃共享辦公室，到進駐光復新村成立然點設計工作室，今年則在工廠裡得到葛萊美獎，李政瀚將一切的偶然，燃燒了青春歲月，成就為一個必然璀璨的成果，如同設計基礎裡提到的「點、線、面」概念一樣，從生命中的各點，擴散渲染出整個畫面。李政瀚說，這陣子得獎的相關工作忙完，想去日本待個 2、3 個月，也期待接下來繼續做專輯設計，到更多國家走走，體驗人生的旅程，才正要開始。✍

註 1：文中所提到的〈黑水溪〉、〈I Must Be the Man with Rock'n Roll〉、〈鐵絲網〉皆為適者生存樂團之創作歌曲。

註 2：After Effects 是 Adobe 出品的視覺特效和動態圖形軟體。

回臺後李政瀚（中）與于薇（右）還受邀擔任棒球賽開球嘉賓

「職人」一詞源於日本，意指專注於自己專業領域、努力精進技藝的工匠和師傅，而「職人精神」正是對於「用一生做好一件事」的堅持，表達正面肯定。

臺中擁有深厚的文化底蘊和歷史背景與產業根基，力守在各文化領域的職人們，以生命追求極致完美，每雙專注凝視作品的眼神，成就了一個個動人的故事。

專注地凝視
發掘城市

職人魂

101 歲的王清霜仍每日持續創作

職魂一致 再現漆風

專訪臺中漆藝三大家族

文・圖 | 蘇大衛、張晉豪

層層疊疊的漆，一道道枯燥繁雜的工序，甚至生漆引起令人極度不適的過敏反應……「漆藝」是人們公認，相當考驗創作者身心極限的一項藝術媒材，然而漆帶來的變化多端與無可取代的質感，依然吸引著藝術家前仆後繼，投入漆藝創作。

漆即生活——王清霜家族

王清霜（中）家族第二代的王賢民（左一）、王麗華（右二）、王賢志（右一）與第三代的王峻偉（左二）皆投入漆藝創作。

臺中可說是臺灣漆藝的發源地，日治時期因為大雪山和八仙山兩座林場的開發，加上日本漆工藝師——山中公先生開設「山中美術工藝漆器製造所」，隨後成立「臺中市立工藝傳習所」（後改名為臺中工藝專修學校），培養了不少臺灣漆藝人才，其中陳火慶、王清霜、賴高山三人，更成為影響臺灣漆藝發展的巨擘，以堅定的職人精神，加上家族後代的傳承，讓漆之美在這片土地上扎根茁壯。

漆即生活——王清霜家族

現年 101 歲的王清霜，是名符其實的人間國寶，2016 年由總統府頒授二等景星勳章，今年 5 月獲頒行政院文化獎，再再表彰王清霜在漆工藝上的貢獻。王清霜於 1922 年生於神岡，1941 年在臺中工藝專修學校漆工科畢業後，以優異成績獲得山中公推薦至日本東京美術學校的體漆工坊。赴日期間王清霜努力學習繪畫、膠彩、雕塑等技法，奠定厚實的美學基礎，而蒔繪大師河面冬山等老師們擇一事、執一生的「職人精神」，更深植在王清霜心中。

與漆為伍 80 載

回國後王清霜不只創立漆器公司，也持續進行漆藝教學，1954 年，被譽為「臺灣工藝之父」的顏水龍，看上了王清霜豐富的實務及教學經驗，便邀他一起在南投成立手工藝研究班（今國立臺灣工藝研究發展中心），為臺灣漆藝的傳承展開新頁。70 歲後王清霜專注於漆畫創作，將蒔繪技法展現地淋漓盡致，因為自身的高度要求，80 歲才第一次舉辦個展，至今百歲高齡，依舊維持每日創作的習慣。與漆為伍 80 幾年，仍保有高度熱情，王清霜無疑將恩師們的職人態度發揮到了極致。

「工藝走入生活」是王清霜的堅持，次子王賢民與三子王賢志回憶起從小在漆工廠裡幫忙，兄弟倆從逢甲大學企業管理系畢業時，正好是國內產業外銷的高峰，「那時 1 個月就能出 1 個貨櫃大概 1 萬個珠寶盒（餅乾盒）到美國，利潤大約有 30 幾萬元，在當年老師月薪大約 1,000 元的年代，可說十分可觀。且一開始只有我們家在做這個，所以幾乎不用招攬生意，貿易商和客戶就紛紛上門。」談起家中的好生意，除了拔得先機外，還運用塑膠胎體和網版印刷加速產量，王清霜從日本友人獲得的最新技術與材料，讓王家打造出臺灣首創一條龍式的漆器產線。

漆藝終成顯學

然而隨著產業外移影響，王家兄弟將重心轉向創作與傳習，本來就擔任王清霜助教的兩人，擔綱授課也得心應手，無論早期在豐原漆藝館，或高雄歷史博物館、宜蘭傳藝中心，甚至到已在玉山山腳下的信義鄉桐林社區，南征北討的教學都樂在其中。「20 年前招生時，場地和材料都準備好了，但就是沒人來學，現在不一樣了，12 人班竟然有 100 多人報名，爸爸說大家來學就要把最好的給他們，我們都很欣慰多年的堅持下，漆藝成了顯學！連日本的老師都很羨慕呢！」

雖住在南投草屯就近照顧父親，但兄弟倆認為臺中市政府文化局在活化古蹟與工藝家進駐方面的成果可說是領先全臺，「臺中擁有豐富資源和地利之便，豐原更是漆器重鎮，加上漆藝館的傳習，和大墩美展上年年增加的漆藝作品，只要持續推廣、加大格局，文化城的漆藝風華再現絕對指日可待！」如今王家第三代的王峻偉選擇走上傳承之路，已被登錄為漆工藝保存者的王賢民與王賢志也持續教學與創作，身體硬朗的王清霜則以百歲的職人精神，見證漆風再起！

磨顯傳心——陳火慶家族

說到山中公，就一定會提到他的第一位徒弟陳火慶。不同於王清霜和賴高山赴日，陳火慶在山中公回日本前，始終跟在師父身邊，他出師時山中公甚至贈與自己使用的牛角工具，師徒情誼由此可見。戰後陳火慶為了維持家中生計，進入臺中「空軍第三飛機製造廠」（即後來的水湳機場），做了長達 12 年的飛機化學漆塗裝工作，不過陳火慶始終沒放棄所學，利用下班時間持續製作漆器。

創造豐原漆器巔峰

接著因為日本工資提高與山林保護政策，日本漆器廠開始來臺尋求合作機會，陳火慶的好功夫馬上受到青睞，正式開啓了臺灣漆器外銷日本的時代。長子陳清輝回想起那時的情景還歷歷在目：「當時外銷漆器供不應求，父親索性就將技術傳授給製作胎體的技師或車床老闆等，創造了臺中漆器外銷的全盛時期，當時豐原至少有 40 幾間製作漆器的工廠，因此父親相當受眾人敬重。」

隨後受到禁伐和相關產業移往中國、越南，陳火慶開始專注於藝術與技藝傳承，受邀到手工業研究所指導教學，並展開技藝傳習計畫，造就了廖勝文、劉清林、黃麗淑等漆藝家。2001 年陳火慶與三子陳志銘相繼離世，陳家漆藝傳承的重擔，正式轉由在幕後的陳清輝接棒。「過去我總在家默默幫忙，對外社交由父親和三弟負責，他們過世後，我才開始跟大家有較多接觸。」

高齡 86 歲的陳清輝持續創作與授課

磨顯傳心——陳火慶家族

陳火慶家族第二代陳清輝（前左）與女兒陳玉嘉（前右）、孫女張齊方（後右）致力於漆藝傳習（後左為妻子蔡娟嬌）

陳家第四代陳清輝外孫女張齊方特別製作紀錄片《磨顯傳心》，推廣家族漆藝故事。

師承大師致力傳習

陳清輝從小對繪畫深感興趣，因此初中選擇念夜間部，白天跟著有「廣告界祖師爺」稱號的王水河學習，出師後前往臺南從事電影看板繪製工作，婚後則落腳雲林斗六，開設廣告公司，製作圖表、壓克力廣告等，一做就是 30 年，直到電腦製圖取代手工廣告。陳清輝為了認識更多漆藝工作者，並精進實力，參與王清霜接手的技藝傳習計畫。「王清霜老師曾問我怎麼沒去找王水河老師，其實是因為每次去找王老師，都會挨他罵，說把我功夫教那麼好結果跑去鄉下做！」可見王水河對陳清輝的高度期待。

師承陳火慶及王清霜、王水河等大師，陳清輝被臺中市政府文化局登錄為「漆工藝—漆器」保存者，並獲得第 3 屆臺中市工藝師殊榮，他認知到自己出師較晚，所以傳承使命更是刻不容緩，曾在高雄教學 4 年，也在臺中的后豐及五權社區大學開課，明年開始還將在臺中開設種子班，努力追趕傳承進度。

磨亮漆風 4 代傳心

一樣也投入漆藝創作與傳習的陳家第三代陳玉嘉表示，疫情期間雖然許多課程改為線上，但漆藝容易有相當細節的誤差，難以視訊呈現。陳清輝也發現有些人只學一、兩種技法，取用現成材料，對於漆的基礎知識和細節的掌握明顯不足，這都讓父女倆更堅定一步一腳印推廣正確漆知識的決心。

如今第四代的張齊方除了正職工作外，也開始為家族傳承近百年的漆藝貢獻心力，特別拍攝了紀錄片《磨顯傳心》，將家族漆工藝發展的故事傳播下去。陳清輝回憶陳火慶的工作態度：「父親對工作執著求好，他總是將作品做到滿意為止，且永遠準時交貨！這就是職人的工作精神吧！」陳清輝雖已高齡 86 歲，仍拿出無比的決心，與女兒、孫女攜手傳遞漆藝之美。

再現光山——賴高山家族

賴信佑再次擦亮光山行的招牌

再現光山——賴高山家族

「阿公帶給我的是做事方式，還有經營公司瞻前顧後的謹慎，工藝上更是在乎每個細節。我爸則將技巧傳授給我，也以生活中許多正、反面的教材，讓我知道除了工藝外還應該兼顧的事情。我想兩人的共同點，就是對職業的熱愛與執著，那是灌注所有精神和力氣去投入的！」傳承賴高山和賴作明兩代職人精神，賴信佑清開擺滿工具的桌面娓娓道來。

走出臺灣漆藝的路

賴信佑的祖父賴高山，從臺中工藝專修學校畢業後，獲得山中公推薦進入東京美術大學，回臺後創立「光山行」，製作有著臺灣意象的蓬萊塗與堆朱雕刻，深獲日本人喜愛，可說是臺灣最早外銷的「文創」商品。賴高山事業得意，也一心栽培兒子賴作明，特別將他送往日本金澤美術工藝大學鑽研古漆器技法，回國後恰逢產業外移，光山行黯然卸下招牌，賴作明則往藝術創作領域發展。

賴作明從推廣「樹漆」正名、將漆與陶等媒材結合為「臺灣漆陶」（TAIWAN WARE），多年來開班授課傳承漆藝，並持續舉辦國際交流活動，希望不只是漆藝家，甚至一般民衆都能了解到漆藝技法變化的無限可能。無私傳授所學給學徒，對自己的孩子更是求好心切，原本賴作明想要循著父親的模式，安排賴信佑到日本進修，但他不願走這條「被安排好」的路。

闖蕩後的滿滿收穫

從小在阿公身邊擔任助手的賴信佑，希望自己能打好更深的基礎再進行藝術創作，所以將製作產品的時間加長，縮短創作時間，而父親賴作明卻希望他放下這些生活用品的製作、專心創作，理念上的不同讓兩人總有摩擦，於是賴信佑離開了家，自己創立漆藝工作室，卻碰了一鼻子灰，一下就把本錢燒光，他又轉戰知名伴手禮店的銷售工作，最後因為賴作明身體欠安才回到家。

「其實我很慶幸自己在外頭工作過，因為這些經驗，讓我更了解消費市場的運作和需求。例如以前我爸的作品可能只用報紙包裝，雖然作品可能工藝層面近乎完美，但消費者的整體體驗，需要從進到店內的服務，到產品包裝，每個細節都要顧好，與其說我們是製造業，我覺得更像是服務業。」賴信佑幾年前重新啟動「光山行」的品牌，經驗內化出新樣貌的漆藝作品與企劃，也終於獲得父親的肯定。

讓漆器重新進入生活

漆器和一般人的生活已產生距離，因此賴信佑積極透過各種體驗活動和異業合作企劃，讓人們了解漆器實際出現在生活中的樣貌，「像是之前很夯的電玩遊戲《動物森友會》一樣，要實際把物件放進生活，

你才能夠想像。」他大膽在糕餅店、咖啡店策展，尋找不同客群間的共通點，將工藝的門打開。賴信佑也認為工藝必須與時俱進，不是完全顛覆傳統，而是讓漆藝符合現代生活場域，並從生活中找需求，有需求才能有市場。賴信佑這份務實，是自己、父親與阿公一路走來的經驗淬鍊而來，是職人義無反顧推廣工藝的熱忱。

王清霜帶領王賢民與王賢志兄弟，將漆器產業化，勇敢嘗試新材料，讓臺灣漆器外銷世界各國；陳火慶不吝傳授技術，讓豐原漆器加工業一時間風起雲湧，陳清輝則結合多年廣告繪畫功力，接下傳習工作；賴高山與賴作明父子從產品到藝術創作，讓臺灣漆藝走出自己的路，賴信佑舉辦體驗活動、推廣金繼修復，讓漆器融入現代生活。3個不同的家族，同樣對漆藝的真摯熱愛，在凡事求快的現代社會，依然層層疊疊，將漆堆積，耐心研磨，循序漸進，共同傳承那份無怨無悔、令人感佩的「職人精神」。

賴信佑透過跨界合作，為漆器在新時代尋找更多可能性。

銘刻在歲月的名字 陳彫刻處

文・圖 | 蘇大衛

創始於日治時期的老字號木雕店陳彫刻處，走過將近一世紀的歲月，看盡木雕產業與舊城區的興盛到衰落，傳承到了第三代，透過新舊不同世代的相互激盪，將過去雕刻傳統的物件，刻劃出屬於現代的生活風格，讓雕刻在新世代得以再次綻放。

陳彫刻處第二代陳文才退伍後就接下「處長」重擔

中區仁愛街曾是中部知名的木雕街，陳彫刻處是現存歷史最久的店家。

臺中最老木雕店 一刀一刻皆是歷史

走入臺中的舊城區，一條條窄小的巷弄裡，卻隱藏著這座城市最動人的故事與記憶。仁愛街，過去曾是臺中最知名的木雕街之一，鼎盛時期曾有數十間木雕和木作店鋪林立於此，但隨著產業的轉型與外移，如今依然還能聽見原木與工具敲擊的清脆聲響的，只剩歷史最悠久的陳彫刻處，繼續堅守於此。

創立於 1937 年陳彫刻處，第一代陳珍年僅 10 歲為了學得一技之長開始學習木工，早年在彰化鹿港習藝，學成之後開始於各地製作家具及木作，起初到臺北剝皮寮創業，因為精湛的工藝曾經獲得日本政府的表揚。後來事業幾經波折，1950 年代回到臺中，適逢臺中糕餅業的興起，各家糕餅店鋪需要大量的木製餅模，陳珍正式創立「陳彫刻處」，經營各項木雕工作，甚至廣收學徒，開創了陳彫刻處的輝煌歲月。

早期從製作耶穌像、佛像、木魚、日式欄間、立體雕花等外銷海外的木雕產品，甚至耶穌像作品還遠送至義大利的教堂。此外還有許多在地業者所需要的工具，如水晶香皂模具、餅模等，特別是有名的太陽堂、美珍香的餅模，都出自陳彫刻處。1970 年進入了匾額雕刻的全盛時期，陳彫刻處後來轉而製作木匾和木製招牌，包括故宮「至善園」、臺南孔廟「全

臺首學」、日月潭「玄奘寺」、莊義成醬園等，因為雕工細膩、品質優良，全臺灣大小寺廟、機關、企業，乃至新居落成，都可以看到出自陳彫刻處的匾額。

1974 年第二代陳文才因為對美術工藝也有著濃厚的興趣，從小跟在父親身邊習藝，退伍後也接下「陳處長」這個重擔，練就出精湛的雕工，舉凡佛像、立體雕花等都難不倒他，更寫得一手好字，雕刻匾額上面的字，很多正是出自他的手筆。相較於生硬的電腦字型，融入經驗與感情的手寫字，更能展現送禮者的心意與獨特，或許他和父親的一手好字，正是陳彫刻處吸引顧客的原因之一。他說從木器的不同需求，可以反映出不同時代的生活模式和禮儀習俗，同時也見證了臺中舊城的初始與興盛，宛如時光寶盒般保存一個時代的氛圍。

面對產業興衰與時代變遷 堅持的勇氣

木雕產業走過數十年的榮景，但隨著時代的變遷，科技的發達與產業的轉型，使得費時費工的手工雕刻需求漸漸萎縮，傳統技藝逐漸被工業量產所取代，過去木雕師傅們賴以為生的手藝，似乎不再被追求快速低成本的科技社會所需要，在快速生產的浪潮中，面臨消逝的危機。

中部許多知名糕餅店都使用陳彫刻處製作的餅模

因為不捨得經營了超過一甲子，養育陳家三代的木刻技藝就此黯淡，也希望能夠幫助因為生意稀落而消沉的父親，第三代陳希彥和太太韓惠菁兩人，數年前從改造店內空間開始，啟動了陳文才師傅和雕刻店的新活力。他們以「木藝新趣・創意生活」為主題參與工藝扶植計畫，透過創建新品牌 COMMA、引進新科技輔助、開發文創商品、開設木雕課程與換工等方式，希望保留傳統工藝的同時，也引進新思維，再次擦亮老店的招牌。

換工習藝 開啟跨界結合的新希望

原本堆滿木料且空間昏暗的陳彫刻處，經過第三代的改造與整理之後，依然處處可見歲月的刻痕，卻充滿明亮溫暖的氛圍，而不變的是陳家人三代對於木頭的真摯情感，與傳承工藝的虔誠之心。

過去應用在匾額和招牌的手工刻字，除了表彰情誼也傳遞手感的溫度，但這項技藝面臨了失傳和市場消失的困境。因為美好關係團隊的協助，陳彫刻處和頂尖人物有了跨界合作的機會，讓老雕刻店延續著手工刻字的文化和精神。

在一次因緣際會之下，有大學生為了畢業製作前來「換工」，希望陳文才能夠教導他們完成自己設計的木作，同學們則一起協助測試教學課程並提出許多有趣的想法，這樣新創意是陳彫刻處過去數十年來沒有想過的合作模式，一向樂於接受新挑戰的他們，就這樣與學生們的創意與熱情，開啓了「換工」模式，近年來陸陸續續跟各行各業、各種年齡層換了很多工，彼此產生許多意外的連結和互動。

他們也不定期舉辦各類客製木作課程，設計了許多與生活食器有關的活動，如攪拌匙、木盤課，充分利用舊木與邊料，推廣惜物的精神，讓前來體驗的人們感受到木雕與生活儀式的體驗，為忙碌煩悶的現代生活中，開啓一片充滿木質調的新風景。

如今文創商品已成功帶動銷量，陳文才也退而不休持續創作，假日更能時常看見年輕人到店內換工學習，第四代的孫子也跟著阿公一起敲敲打打。因為勇敢面對改變，讓這間走過將近一世紀的老屋又找回了年輕人的熱情與夢想，不只讓陳家人的關係更為緊密，也讓木雕成為這座城市裡，成功留住的一頁精采歷史。

陳彫刻處延續了雕刻的記憶和職人精神，並轉化成刻劃生活的美好，成功讓傳統連結現代，繼續陪伴著世人的日常風景。歷經歲月的雕琢，陳彫刻處用自身的故事告訴我們，最好的創新不是捨棄傳統，而是用延續帶來新的可能。✂

牆邊的老照片訴說陳彫刻處走過 80 幾個年頭的悠悠歷史

陳彫刻處

📍 臺中市區仁愛街 8-7 號

🕒 週一至週六 09:00-18:00 (週日店休)

陳彫刻處在老屋空間中實驗各種體驗與換工的可能性

在編織中洄游祖靈之海

尤瑪·達陸的 50 年遠眺

文 | 張晉豪 圖 | 弗耐·瓦旦

臺灣擁有豐富的原住民文化，祖先們憑藉著智慧與敬天尊地的心，在這座海島上生活了數千年。但今日受到民族交流及文化衝擊的影響，原住民文化的保存正受到嚴峻的考驗，而被登錄為人間國寶的尤瑪·達陸（Yuma Taru），便是位文化內容的實踐者，以行動做為起點，扛起泰雅織布（T'minun）工藝傳承的使命。

與編織結下不解之緣

來自大安溪畔的象鼻部落，尤瑪·達陸和當年的原住民青年一樣被送下山讀書，念了中文系，畢業後尤瑪參與了臺中縣立文化中心（今葫蘆墩文化中心）編織工藝館（今臺中市纖維工藝博物館）的籌備。成為館內第 1 位文物典藏員，她在蒐集典藏、尋找藝師籌備展覽，認真策劃每個細節，但她心中卻常響起另一個聲音。

「這是我想要的生活嗎？有沒有更多可能性？」邁入而立之前，尤瑪開始思索人生的目標，第 5 年她離開工作，來到東勢國中教書，但僅教了 1 年，便決定回到部落。

1990 年初期民族運動風起雲湧，有些人走上街頭對抗體制，但尤瑪則與另外 5 位部落青年一起回到家鄉，進行文化復興工作。「在 1990 年代我們這個年紀的人中，我們大概算是返鄉青年 1.0 吧！」尤瑪雖雲淡風輕地笑著說，但當時對於文化層面太廣、流失速度太快，他們其實憂心忡忡，但她仍下定決心，將文化傳承視為一輩子的事情，從此開啓了 50 年計畫。

返鄉展開 50 年計畫

由於另外 5 位返鄉夥伴都是男性，加上尤瑪又有編織工藝館的工作經驗，便被分配到「織布工藝」這塊文化領域。日治時期禁止原住民傳統織布，因此在尤瑪的母親這輩產生學習上的斷層，她與當時已經 70 歲的外婆，以及 90 歲的姨婆討教技法，之後更報考輔仁大學織品服裝學系研究所，希望深入研究原住民織品。研究所面試時，尤瑪雖不符當時要求，必須具有相關織品 3 年工作的經驗，但她將作品攤在桌上，以作品說話，讓擔任所長、被譽為「臺灣織品之母」的羅麥瑞修女忍不住替她打包票，讓尤瑪能夠順利進入所內就讀。

因為尤瑪是當年第 1 位以原住民織品進行主題研究的研究生，所上沒有相應的師資可以授課，因此羅麥瑞帶著她到處上課、請益各地的學者、專家、收藏家和藝師，尤瑪也不負眾望的對泰雅所屬的服飾織品系統，進行了一次通盤的整理，更到很多國家考察，尋找 17 世紀大航海時代，便被帶到歐、美等國的原住民織品，完成了泰雅服飾織品的八大系統研究。正當一切研究如火如荼地進行時，1999 年 9 月 21 日的驚天一震，讓尤瑪的工坊夷為平地，當時已在輔大擔任講師的尤瑪毅然決然請辭回鄉，告別以研究、田調為主軸的第 1 個 10 年。

尤瑪·達陸培育織女重現傳統工藝，讓族人穿回祖先的衣服。

為了發掘芋麻的更多可能性、架構部落經濟系統，尤瑪·達陸開展了芋麻生態循環經濟系統。

震災後的歸零重生

回鄉後尤瑪擔任部落的社工，陪伴族人度過重建難關，並想辦法重整部落的經濟模式，她開始培養織者，年紀從 16 歲的小媽媽，到 65 歲的長者都有。第 2 個 10 年她將先前的論文實體化，透過培養織女的手藝將祖靈們的盛裝穿回，將消失的技法重現，但很快又遇上新的問題：織女們陸續為了養兒育女，將被迫放棄一身好手藝回家帶小孩，因此有了第 3 個 10 年的新任務「民族教育」。

尤瑪創立幼兒園——S'uraw 色舞繞民族教育學園，帶領著孩子，在傳統泰雅竹屋裡學習成長，開學儀式更是在凌晨 4 點破曉前，與祖父母、父母一同拿著火把，到小米田裡進行小米播種儀式，讓孩子們從小了解天、地、人是一體生存的知恩惜福、敬謝天地的概念。當初一同返鄉的青年裡，其中已有從老師成為校長，進而推動將達觀國小改名為博屋瑪小學，成為臺灣第一所原住民實驗教育小學，可說是國內原住民民族教育上的一大里程碑。

除了傳統織品，尤瑪·達陸也進行許多藝術創作。

忘了大海的櫻花鉤吻鮭

正在進行第 4 個 10 年的尤瑪觀察到，許多原住民族人的經濟生活水準還是落於臺灣的貧窮線之下，他們只能選擇下山工作，或在山上種田與果樹，如何鼓勵族人回到部落，並且達到自給自足的經濟循環系統，成為這階段的重要課題。由於國內織布材料幾乎都被石化塑料纖維取代，早已沒有人種植苧麻，為了尋找苧麻作為織材外的價值，尤瑪繼續攻讀博士學位，發現整株苧麻從根、莖、葉各部位，都能轉化為飼料、3D 列印的材料、甚至肝病新藥以及植物皮革的可能，這將能創造出一連串的商機，讓族人不需要再為了賺錢遠走他鄉。

尤瑪有個今年 14 歲的女兒，有一天女兒問她：「媽媽，我們泰雅族會不會是像把自己當作苦花魚（臺灣白甲魚）的櫻花鉤吻鮭，因為時間與空間的變換忘記大海了呀？」原住民文化在政治因素、外來民族強襲下，被封困在山中，久而久之族人們竟也忘了祖先曾自在徜徉在這片土地上。因此未來的第 5 個

色舞繞幼兒園進行民族教育，讓孩子們從小學習傳統文化。

10 年，尤瑪希望培養出具有國際觀的民族人才，拓展臺灣原住民的生存空間，讓民族如同織起一個圓一般，使文化能從外到內全面提振。

今年邁入 60 歲的尤瑪，依然 1 天工作 18 個小時以上，這是使命感交織出的職人精神。尤瑪回憶年輕時曾問過外婆：「為何祖靈祭的祭品總是少少地綁在竹子上，不像漢人滿桌大魚大肉。」外婆告訴她 GAGA（指泰雅族的規範及祖訓）的訓誡：「祖靈的世界裡，少就是多……」在資訊爆炸的現代生活中，心千萬不要貪快貪多，試著去尋找一個讓自己專注的点，專注不只不會限制你，要得更少反而可以展開得更多，原來職人精神早已從泰雅族祖訓，流在每個族人的血液中。✍

尤瑪·達陸在臺中纖維工藝博物館舉辦的「源初與心創—泰雅傳統織品研究與創新展」中，透過作品引起對自然環境維護的反思。

在茶河上渡河、渡人的擺渡者

蔡玉釵與她的茶人之道

文 | 邱建順 圖 | 張晉豪

近年，隨著茶文化普及與大眾化，「茶人」一詞已被不少媒體過度氾濫使用。對茶藝家蔡玉釵來說，「茶人」代表的不只是沖泡茶葉的煮茶人，還必須是以茶為媒介，肩負弘揚文化責任的傳播者。作為日本煎茶道推廣者，她更身體力行成立中華方圓茶文化學會，致力於發揚茶道精神。

自 2013 年起，蔡玉釵成為港區藝術中心的駐館藝術家，與臺中市政府文化局合作舉辦「清風茶宴」千人茶會，至今已邁入第 10 個年頭。而「品茗話茶道」活動，不只成為海線地區年度藝文盛事，更讓茶文化深入當地人的生活日常。

學習花道 竟讓她踏入茶道世界

作為土生土長的清水人，蔡玉釵對這塊生於斯、長於斯的土地有著深厚情感，她有感而發地說：「清水給我的感覺就是文化城，最大優點是當地人對文化傳承與保留都有共識。」正因在這座文化底蘊深厚的小鎮成長，給予她諸多美學養分及養成。離家不遠的百年古刹紫雲巖，對她而言，不只是一座建築莊嚴的殿堂，同時也是她心靈上的寄託，為了實現用自己插的花供養佛菩薩的想法，高中畢業後她就和朋友一起學習插花。爾後，她不只浸淫花道數十載，更以「華道家元池坊」講師身分而廣為人知。

在一次因緣際會下，蔡玉釵因花道工作接觸到日本煎茶道並深受吸引，於是拜入京都茶道方圓流「家元總師範」米岡仁園門下。從此，她往返臺日兩地，一方面精進自身所學，另一方面取得流派技藝稱號證明，一路從入門、初傳、中傳、奧傳、雅號、皆傳，乃至最後獲得師範資格，成為方圓流總部授權成立臺灣支部的支部長。她補充說明，「煎茶道方圓流是 1951 年由水口豐園所創立，將飲茶形式化、禮法化，讓遵習者可進一步體會茶藝之美。方圓流的『方』，象徵品行端正，『圓』則代表圓融的人際關係。」

方圓廣舍人文空間位於港區藝術中心清風樓，以辦理茶道教學為主。

從花道踏進茶道世界，蔡玉釵努力推廣茶藝之美。

千人茶會搭起臺日文化交流橋樑

儘管煎茶道禮法精神優雅迷人，但早年在臺灣推廣時卻遭遇重重困難，蔡玉釵點出其中關鍵原因，「臺灣和日本的飲茶習慣大相逕庭，對臺灣人來說，喝茶習慣輕鬆自在的氛圍，而煎茶道則更講究程序禮儀等儀式。」

為了讓更多臺灣人認識煎茶道淬鍊的茶湯之美，接下京都茶道方圓流臺灣支部支部長重擔的蔡玉釵，自2004年開始，每兩年舉辦一次臺日千人茶會，邀請日本煎茶道各大流派代表來臺，與臺灣茶文化愛好者進行交流。連續幾年的盛大活動下來，讓煎茶道與方圓流在臺灣茶藝界知名度大開，被更多人所認識。

說起如今已成港區藝術中心年度藝文盛事的「清風茶宴」，蔡玉釵侃侃而談道：「2012年，我剛好參加清風樓藝術進駐計畫。在當時港區藝術中心張曉鈴主任促成下，以推廣茶道文化為出發點啟動千人茶會，除了取『清風樓』之名外，同時『清風』亦是煎茶道的別稱呢！」

從2013年開始，「清風茶宴」每年皆以不同主題規劃相關活動，藉由國際交流、茶席品茗、藝術欣賞等，在港區藝術中心得天獨厚的曲水流觴環境中，讓一般民眾體驗茶道文化之美。

向下扎根 投入教育傳承茶文化

每年「清風茶宴」規模盛大，吸引無數民眾共襄盛舉，為避免有志學習茶道的同好不得其門而入，蔡玉釵特別在港區藝術中心開設「茶道生活美學藝文研習班」，透過品味茶湯實踐茶道美學。除此之外，她也把茶道精神帶入校園，像是在彰化師範大學、南開科技大學、佛光山人間大學擔任通識課講師，透過和學生互動了解他們的需求，將正確喝茶觀念傳遞給年輕一代，並且深入地方教育於海線社區大學授課，在寓教於樂中讓茶文化走向生活化。

談及投入大半生的煎茶道，蔡玉釵以其核心精神詮釋茶人精神如何延續，「煎茶道是尊重、和諧、簡潔之美的體現，並以『淡、樂、雅、游』四心修練茶道與茶席審美。進入學習茶文化領域，不僅可透過『慢』字訣調和生命節奏，對高壓力的現代生活來說，不啻是一帖療癒身心的良方。」

煎茶道精神與禮儀接近工夫茶，只是器皿與細緻度略有不同。

關於未來展望，她以堅定不移作為總結，隨著時代和環境變遷，她期望透過提煉日本煎茶道之精神，能於臺灣茶藝文化土壤中種下相互融創的「新臺灣茶藝文化」，兼具儀式感及精神內涵，讓傳統茶文化不只是市井街巷的風景延續，更能持續精進成為提升生活美學的重要力量。

清風茶宴融合國際交流、藝術欣賞等體驗，在港區藝術中心已舉辦10年。（圖為2019年清風茶宴「茶香綻百藝」）

回家吧 朝一座生命的山 菩薩寺

文 | 盧沛妤 圖 | 菩薩寺、張晉豪

沒有傳統的宮殿式歇山屋頂、雕梁畫棟、琉璃瓦，映入眼簾的只有沉穩、攀滿綠色植栽的清水模建築，位在大里區的菩薩寺，入圍 2009 年「臺灣建築獎」、榮獲 2011 年「臺中市都市空間設計大賞」，恬靜而富有禪意的空間，令人心靈平和，進而與內在對話，找出屬於自己的答案。

質樸清水模 蘊含無邊佛法

矗立在鬧區路邊的清水模好似被整片綠色植栽擁抱，葉惠貞執行長分享菩薩寺的建造理念，佛教並沒有定型的宗教建築，古代寺廟是當時貴族將自己的生活空間提供給僧人修道，僧人在空間裡跟平常人一樣生活，然而現在並沒有人會住在那樣的空間裡，可寺廟的外觀仍舊沒有改變，與生活脫勾，成為了只是信仰、參觀、觀光等的地方。

菩薩寺希望回歸佛法的本質，不以傳統寺廟的外觀來興建寺廟，使用「開模即完工」的清水模工法建造，也象徵了「純粹」。菩薩寺建造的初心很簡單，希望以一個簡約、質樸的空間，讓人看見生命的自然與豐富，佛法回歸生活，在這樣的空間中，探尋自我的本質。

寺院建物採清水模工法建造，打造純粹樸實的修道空間。

生命的意義
走進一座建築的啟發
佛法的本質

被綠意包裹的菩薩寺如同一片有生命的風景

保持真我面貌 讓生命更加完整

來到菩薩寺，水泥牆上其實有許多「不平整」，甚至有根柱子外側還能看見水管露出，當時建築團隊想要拆掉重做，但菩薩寺的住持慧光法師說：「生命的過程本來就不是完滿的，差別在於我們允不允許它存在，如果你允許了，它就會有意義。」選擇讓建築原樣保存。不光滑且沒有使用任何裝修材處理的牆面，灰塵、孢子、蕨類都能附著於上，漸漸造就了整片爬滿攀藤植物「有生命的風景」，成為建造過程的意外收穫。

而「水」也是菩薩寺裡不可或缺的重要因素，一進大門便可看見蓮花池與水瀑，潺潺流水聲彷彿洗滌了帶著僕僕風塵而來的旅人，未完全封閉的水牆可以看見佛像與蓮花，還有倒映在水中的菩薩寺。一如水牆是塵世與自我的連結、分界，《金剛經》裡提及「一切有為法，如夢幻泡影」，就如菩薩寺的池水，保持內心澄澈，在虛實之間完整自己。

豐富自己 分享自己

佛出生於無憂樹、覺悟成就於菩提樹下，最後在娑羅雙樹下涅槃，樹除了是佛一生中無可拆分的重要元素外，也是人一生的隱喻。因此在菩薩寺中，樹也是建築的本體，門口的老梅、一樓深處的老榔榆，甚至是爬牆虎都不是常綠植物，而是會隨著季節遞嬗變化的落葉植物，也意味著生命的變化，有繁花盛開的美景，也有枯枝落葉的蕭條。

葉執行長分享，門口的老梅樹時常吸引路過的民眾，夏季時有太大的綠蔭供人乘涼，冬季來訪時，老梅樹轉瞬開滿白花，吸引人駐足停留，就像菩薩一般，接應著所有人，老梅的香味、花瓣吸引人靠近，結成的果實吸引生物，巧妙呼應了菩薩寺的宗旨——「豐富自己，分享自己」。

與空間對話 達到和諧平衡

清水模是冷的，於是菩薩寺內部採用溫潤的老木頭鋪建，自1樓開始可見許多攝影作品，來自於尼泊爾的沙彌學院；2樓為大殿，有別於寺廟在佛像背後的書法及掛畫，殿內是整片的玻璃窗，與老榔榆相映成趣；3樓則是寫經堂，開放在家居士來寺裡寫經用功，盼能使人心靈平靜、放下俗事。光影的變化在菩薩寺內流動，讓心沉澱，自能體悟天與人的生命對話，讓自己與建築、自然，還有環境達到和諧的平衡。

菩薩寺定時於線上舉行課程講道，也有在固定時間安排法會，每年除夕舉辦叩鐘祈福活動，沉穩的鐘聲迴響在心中，告別一年當中的所有不如意，也於去年與今年舉辦「萬眾寫心經祈福」活動，在疫情嚴峻的時刻，邀集民眾連續108天抄寫心經，為世界祈福，獲得廣大迴響。

慧光法師多年來奔走於尼泊爾與臺灣，並籌建尼泊爾菩薩沙彌學院。

回家吧 找到生命本質

菩薩寺旁側的 Vima House 維摩舍，複合式的空間販售茶、咖啡、頌鉢、佛教相關典籍等，盈餘全部用於護持尼泊爾菩薩沙彌學院的建校，及僧伽教育基金。並且不定時舉辦藝術展覽，整個空間除了禪意之外，也讓藝術在生活留下軌跡。

有一種拜佛的方式稱為「朝山」，朝山意即尋道之路，聖山為崇高的自己，菩薩寺期盼佛寺空間也能夠有朝山之感，小小的佛寺，蘊含著大大的佛理。在這裡，能夠體悟到佛法即是生活，葉執行長說：「我們過去從小到大所有的學習，都只在生活的部分，但真正的答案是在生命，如果我們想要安心，應該要往更內在去追求。慢下來，停一下，轉身。」菩薩寺就是一個歇息的起點，歡迎所有人一起回家，找自己的答案。

今年寫經祈福活動有超過2萬人參加

菩薩寺

臺中市大里區永隆路147號

◎ 週三至五 13:00-18:00，週六、日 09:00-18:00

結廬在塘邊 而無車馬喧

龜鶴塘

文・圖 | 張晉豪

這世界風風火火，龜鶴塘卻循著自己腳步，隱身在大甲高中旁的巷弄裡，走進小小的門，裡頭竟別有洞天，泡上一壺宋代點茶，人人都能化身陶淵明，遁入桃花源般的遺世獨立中。

廠房內的三層窗不僅採光良好，也讓屋內空氣流通、冬暖夏涼，可說在當年就導入「綠建築」的概念。此外，地上的磁磚與門口的造型，都有其巧思意涵，等待著訪客細細探索。

前人智慧的結晶

龜鶴塘茶食空間所在的地點，過去曾是草蓆工廠，後來轉為木雕加工廠，隨著產業外移，空間荒廢了30年。幾年前，從補教業退休的數學老師柯允與他的妻子黃芃芃，平時就喜歡以茶會友，有次友人打趣地說：「你可以開間茶館，這樣就有客人陪你泡茶聊天啦！」沒想到這席話，真的讓夫妻倆下定決心，將家中的閒置廠區整理為茶館。店名「龜鶴塘」，就來自於廠房庭院裡的水塘、塘內的鶴鳥雕像與80歲的老龜。

從走進由窄至寬的大門，從眼前的建築布局不禁令人驚訝前人的智慧，「這是所謂布袋的格局，象徵房子裡賺的錢能像裝在袋子裡一樣好好守住。」掌櫃的柯允為我們細細導覽，庭院內的池塘並非只是造景，早期塘內的水直接由灌溉渠道引入，提供源源不絕的活水，除了風水上代表錢財以外，也因為過去廠內製造草蓆和木雕這類害怕火源的產品，池塘內百噸的水，就具備了消防防火的功能。

從補教界退休的柯允，從老師轉職為廚師。

庭院的池塘、老龜及鶴鳥雕像
是「龜鶴塘」命名的由來

三層窗讓室內採光與通風皆十分良好

茶與料理的火花

料理方面也頗具看頭，「塘口飯」是龜鶴塘提供的無菜單料理餐點，「之所以採無菜單的方式，主要是因為我們都選用地新鮮食材來料理，若用一般常見的簡餐方式供餐，勢必會造成食材堆積浪費，這是我們不樂見的。」從老師變為廚師，柯允對於料理有滿滿的堅持，過去食材其實都是由塘主妻子準備，但兩年前發現罹癌，為了讓妻子好好靜養，就改由他自行採購。柯允特別提醒讀者，為了維護品質並確保食材新鮮，希望大家盡量先以電話預約，避免向隅。

愛茶的柯允研究茶藝多年，導入宋代點茶搭配「文人四秀」點心盤，是因為龜鶴塘想要與一般茶館做出市場區隔。他說現代常見的茶壺泡法其實始於明代，宋代以前多以茶碗、茶匙來泡茶。近年來因為政治與影視戲劇影響，宋代的點茶泡法又在茶界風行起來，龜鶴塘也藉由簡化過的點茶，拉近民眾與茶藝文化的距離，「不少客人誤以為這是日式的泡法，因此我們透過演示和講解，加上精心搭配的點心，讓更多人認識這種流傳上千年的泡茶方式。」

青創產學的激盪

除了提供精緻用心的餐點、茶飲，店內還保有許多木雕加工廠留下的作品，像是門口的大型木雕作品，據專家鑑定是千年荔枝木所製成，龜鶴塘也歡迎大家溫柔的撫摸看看，感受千年歲月的觸感。

龜鶴塘對於青年返鄉相當支持，他們透過城鎮轉型協會的牽線，認識到不少青創店家，近期也和大甲高中美工科合作，辦理「微笑光之旅」產學合作走讀活動的成果展示，無私提供場地，就是為了讓更多人看見大甲學子們的創造力。而原本在臺北從事服裝設計工作的女兒，為了照顧母親，也回到家鄉創立自己的設計師品牌 EMORA，「雖然女兒剛回來時總是抱怨這裡沒朋友，但這些年輕人帶來很多新想法、新創意，希望將來能有更多青年回到大甲，活絡地方發展。」

邁入第 3 年的龜鶴塘，一路走來其實許多挑戰，從 5 年前開始整理廠區，清出的垃圾量之多，需要 15 噸的貨車跑 7 趟才載得完；接著池塘因 921 地震後受損加上年久失修難以蓄水，所以除了清除陳年淤泥，他們更直接重做防水層，底部也綁上鋼筋重新灌漿；水質維護上也煞費苦心，投入相關設備養護，讓塘水可以清澈見底。

無菜單料理的「塘口飯」每日以新鮮食材料理

龜鶴塘也有自製的梅子酒等產品

人文雅致的氛圍

隨著兩個女兒都走上美術設計之路，夫妻倆期待龜鶴塘未來能跟更多人文藝術單位或個人合作，共同提升在地的美學素養，創造更多的可能性。龜鶴塘期望能夠帶給大家優雅但不拘束的氛圍，未來空間將持續調整進化。

庸庸碌碌的社會氛圍中，您多久沒有體驗閒雲野鶴、龜行般緩慢的生活步調？邀請您走進大甲龜鶴塘，來碗點茶，在茶桌上人人平等，不必感感於貧賤、汲汲於富貴，自在樂活一回吧！✍

龜鶴塘

📍 臺中市大甲區永順街 37 號

🕒 每周三至周一 11:00-16:00 (周二店休)

葫蘆墩的味蕾

豐葦之原

感官之旅

文 | 蔡金鼎 圖 | 張晉豪、陳俊宏

豐原，古稱葫蘆墩（Haluton），日治時期始稱とよはら（Toyohara 豐原）。300 年前先民開墾的這一片「豐葦之原」，我們就從新舊融合的名稱開始，在一處處歷史地景中，探索一座具有文化與質感的城市。

回味：葫蘆墩媽——慈濟宮

廟宇往往是探索移民社會文化的起點，聚落的信仰中心（庄頭廟）更是認識一座城市與聚落的起點，許多媽祖的傳說總與觀世音菩薩有關，慈濟宮也不例外。19 世紀初，唐山僧人的觀音香火建成媽祖廟，象徵移民安居樂業的和樂景像，媽祖廟就見證這一段「廟埕漸成小市」、葫蘆墩成為臺中盆地重要聚落的過程。

20 世紀初廟宇重修，象徵日人統治以後的「國泰民安」，修繕總理張麗俊（1868-1941）匯集一流匠師於一堂，包括交趾廖伍、彩繪劉沛、石雕辛阿救等人，從廟堂棟對、壁堵、水車堵等的書畫文字與交趾，再抬頭遠望廟頂乾坤的「蟾蜍」與「憨番」，直至今日，滿室盡是詩詞書畫的慈濟宮，不僅是豐原人的信仰中心，更是一座藝術殿堂。走入廟堂，映入眼簾的香煙裊裊，祈福的不只是長者，還有打扮時髦的紅男綠女，回味 300 年來一直守護這塊土地的豐原媽祖宮。

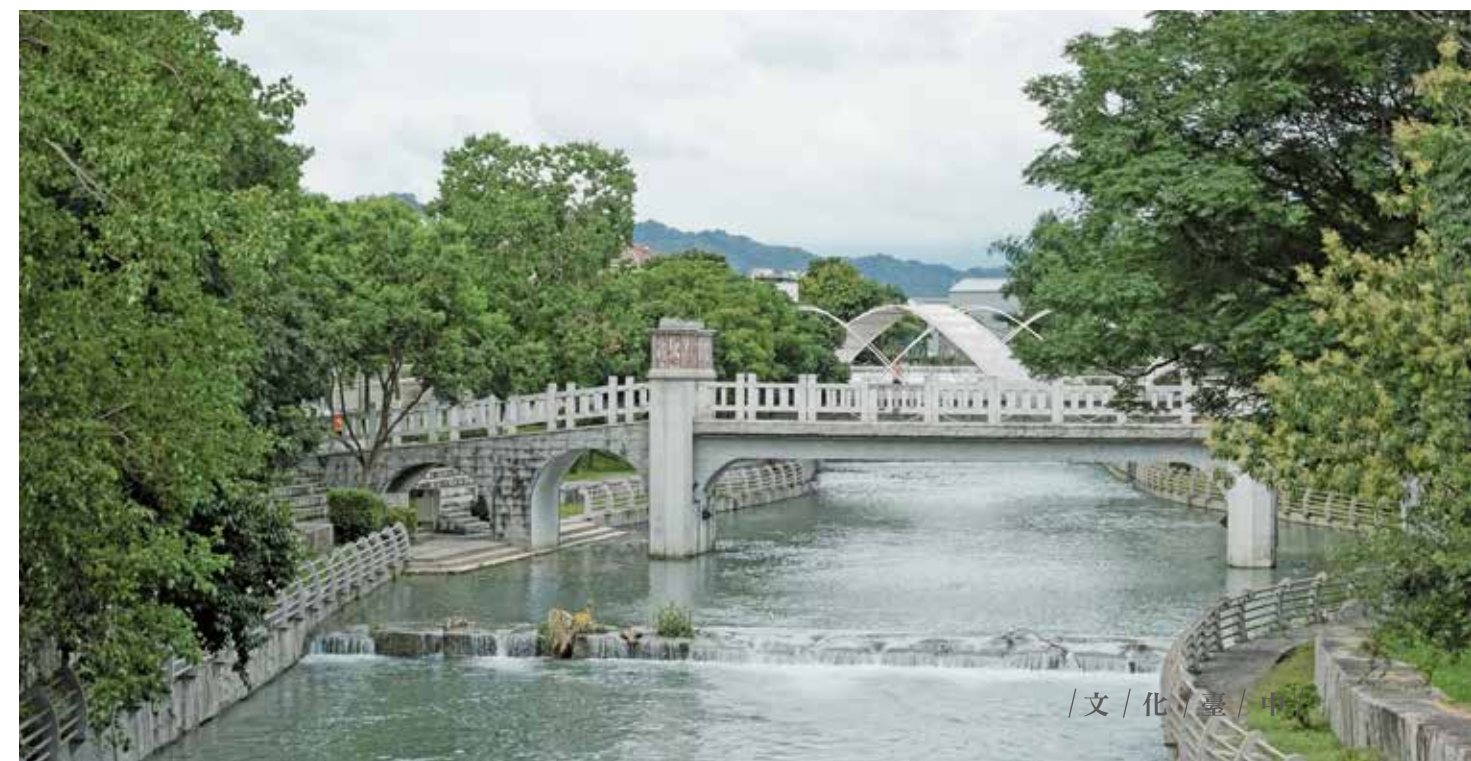
品嚐：葫蘆墩市集

聚落的發展總是挨著廟宇與市集，午後的慈濟宮廟東總會傳來陣陣香味，排隊的人潮絡繹不絕，就為了網紅半邊天的碗粿、肉圓、鴨血、麵線、菱角酥、蒜肉飯、清水米糕等料理，平民美食總有人喜愛，幾個銅板就可以滿足人們的味蕾；我們要談的當然不只是美食，國民政府來臺的百萬軍民，有一部分因陋就簡在廟埕住下來，一直到 1965 年廟宇重修入火安座，廟埕的攤販就此安置到廟東而成就今日夜市人潮，每隔 20 年的建醮大典也持續至今，2024 年適逢 300 年歷史建醮大典，屆時又將是一場地方盛事。

廟東夜市的菱角酥等美味小吃遠近馳名

葫蘆墩公園的親水河岸是許多民眾喜愛的休憩場域

墩腳綠園內的土墩相傳是葫蘆墩地名的由來

傾聽：頂街派出所

如果媽祖廟和市集是聚落的中心，那麼街頭和街尾又在哪裡呢？火車站一旁的頂街派出所就透露出街庄發展的順序。1905 年葫蘆墩驛（豐原火車站）通車，隔年頂街警察官吏派出所成立，今日的建築落成於 1936 年 8 月，啓用典禮冠蓋雲集，好不熱鬧。這棟 84 歲的老建築見證驛站送往迎來的歷史，幾年前由臺中市政府文化局委託人文國際公司以「頂街藝文沙龍」概念營運，烏龍麵與咖哩飯成為餐廳招牌餐點，也是臺中市文化資產活化再利用成功的案例。

當然您也可以在外頭「傾聽」這一棟位於十字街巷的建築，一般民間風水不喜房屋座於「路沖」，而頂街派出所卻因此擁有良好的視野，滿足「警視」功能；二階式建築代表市街經濟發展，土地利用日益珍貴，同時滿足居高臨下的「監控」功能。

材料與形式因應建築流行思潮，以混凝土、紅磚砌造圓弧轉角與流線外觀，牛眼窗與幾何飾件日趨多元，來到這裡，不妨仔細傾聽這些建築語彙與我們的親密對話。

頂街派出所可看見豐原街莊的發展軌跡

穿越：葫蘆墩遺址

歷史城市總該找出一條老街，經歷多次都市計畫的豐原，舊名橫街的富春街當之無愧，儘管在頂街（派出所）附近的一段已消失不見，沿著葫蘆墩圳而行，布料、金飾、皮飾與服飾店至今仍開門迎接老顧客。轉入 73 巷內有一座大街尾福德祠，這裡留有豐原神社（今南陽國小址）的狛犬與石燈籠，也是鄰近商家住戶祈求平安的信仰中心，每逢初一、十五香火不輟。後方的「墩腳綠園」是葫蘆墩地名傳說的遺址所在，相傳大甲溪漂砂在豐原形成三處土墩，最大一處形似葫蘆，故名葫蘆墩。

墩腳綠園過去曾安置八二三砲戰來臺的 40 戶金門居民，昔時擁擠熱鬧的景象可想而知，鄰近幾家老字號的青草店開始提供新式的茶飲，讓到此一遊的舊雨新知可以有更多的選擇。隨手帶上一杯沁涼的青草茶，從地理上的墩腳懷想葫蘆墩的由來，再到福德祠上一柱清香祈求平安，仔細觀察狛犬與石獅的差異，一個場景就訴說著穿越幾百年來的葫蘆墩身世。

駐足：葫蘆墩的味蕾

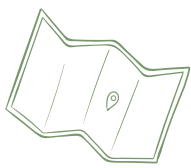
拜 20 世紀林業經濟的興起，八仙山與大雪山的林木以此為集散地，豐原的漆器、木雕盛極一時，幾家佛俱店依然座落在熱鬧的中正路街區，訴說林業之都過往的榮光。葫蘆墩也是糕餅業的原鄉，從漢餅、和菓子到西式甜派都以此為據點，中正路上各式糕餅、甜鹹蛋糕至今仍是在地最佳伴手禮。葫蘆墩水岸花都的流水潺潺、花團錦簇讓人流連忘返。漫步在一座 300 年的城市，總是讓人驚呼連連，只要您願意駐足其中，用心體會。✍

葫蘆墩可說是中部糕餅業的原鄉，市區老店林立。

豐原感官旅程漫步指南

尋找光的希望旅程

探索不一樣的大甲 微笑光之旅

文 | 陳俊宏 圖 | 林秋萍、大甲高中美工科

學校除了是教育單位，有沒有可能成為串聯地方產業、社區發展甚至歷史文化的角色？大甲高中美工科師生團隊與轉型城鎮協會共同完成的「微笑光之旅」，就透過在地產業、店家或返鄉青年的串聯，打造一條深度且有意義的文化旅行，一起跟著他們的腳步，探索不一樣的大甲吧！

契機開啟旅程

美工科在現代並非科系選擇的主流，擔任科主任的林秋萍老師深知這個事實，因此更認為應該要走出去，讓大家看見美工的價值。2019 年，黃維靜老師透過友人的引薦提議從在地小農展開食農教育的實驗課程，他們找了 7 位小農共同合作，由學生設計製作企業識別、包裝與繪本等。

市定古蹟外埔黃宅是融合中、西、和式作法之洋樓

日治時期大甲地區三大民宅之一的梁宅瑞蓮堂被公告為市定古蹟

探索紫金小鎮

隔年改與廣告設計進行雙學程合作，過程中讓師生學習到與不同領域間溝通互動，重要的是更清楚了解自己的定位與能力。令人欣慰的是，至今都還有小農使用當時所設計的 LOGO 與包裝，使學生在進入業界前就能獲得作品被實際使用的成就感。這樣的成果也讓轉型城鎮協會理事長陳禎萍看見，主動前來詢問合作的可能性。

雙方聊過後一拍即合，立刻著手進行相關事宜，協會不只負擔學生走讀的費用，更協助學校與許多在地優質店家牽線，店家們都十分肯定大甲高中美工科的理念，大方給予資源。透過各方的幫忙，合作計畫逐漸成形，並定名為「微笑光之旅」。之所以名為「微笑」，其實是因為旅程的移動工具之一設定為微笑單車 YouBike，而光之旅則包括以大甲市區與市場探索的「紫金小鎮」，以及橫跨大甲、外埔與后里 3 區的「綠色忘憂」。

當人們聚焦在大甲的芋頭和宗教信仰，「紫金小鎮」希望能讓大家看見大甲不同的樣貌，找尋容易被忽視的生活美感。旅途從火車站前老街出發，先在大甲舊城區域開始探索。1827 年時，地方仕紳林志聰和林甲城有鑑於治安問題，籌建「大甲石堡」，運用大甲溪畔的鵝卵石建立了城牆與四座城門，今日城門雖已不復見，但仍可從其相對位置，了解到大甲的歷史脈絡。而蔣公路、鎮政路、文武路及鎮瀾街上的老街建築，更能感受到大甲過去發展的軌跡，像是鴻光牙醫老宅上存有過去三和製帽行的英文商號，就是蓆帽業曾在大甲盛行的證據。

除了街道的巡禮，旅程也拜訪了許多店家，包含 1946 年起家、中國福建惠安縣來臺的永珍餅店，青年創業的純粹綿綿冰、來初島呼與肆序商行，以及 1972 年創業的美洲冰菓室。此外也深入大甲區民生採買的中心樞紐——第一市場，與阿城雞肉、順伯粉腸、大甲城燒餅與福生青草行等攤商互動，其中丸洲魚丸 1930 年代經營至今，見證了大安港的興衰。還有木雕工廠變身的龜鶴塘、漆藝家廖勝文的鐵山漆坊，結合藝文展覽的咖啡店老家生活空間。

紫金小鎮路線圖

紓壓綠色忘憂

「綠色忘憂」則透過在地企業野實科技、巨大集團贊助的電輔車，進行跨越 3 區的中長途走讀行程。行程中拜訪野人小築，店內原本是咖啡店，2 樓經過整修，從今年 4 月起開始營運書店，成為甲安埔第一間獨立書店。接著路過鐵砧山腳旁結合中西和式的許宅及登錄為市定古蹟的黃宅，兩幢老屋都擁有許多故事及細節。騎著車肚子餓了，就到經營了 25 年的米修廚房和料多實在的外埔肉粽，還有青年創業的耕水食堂。

去年完工，被譽為「小白宮」的臺中市立圖書館外埔分館，這次也特別與光之旅合作，展示了同學們走讀的成果與作品。另外深受民眾們喜愛的百年歷史建築月眉糖廠、臺糖無患子森林形成的龍貓隧道，也

全都收錄進綠色忘憂行程當中。其中的忘憂谷九景包含了曾是偶像劇場景的忘憂巴士，臺灣少見祭拜「河神爺」的河神廟，以及有著趣味傳說的金仔坑等景點，「我在大甲教書那麼多年，因為這次行程安排才發現忘憂谷有那麼多美景！」這趟旅程讓師生都重新認識了這片土地，也希望邀請更多民眾實地走訪，探索不一樣的大甲。

微笑光之旅未來將有更多深度體驗，預計跟返鄉的服裝設計師品牌 EMORA 與老街僅存的布莊合作，或者運用同學的美工長才協助整修店家、推廣小農品牌，彰顯店家價值的同時，也讓大家看見大甲學子們的無窮潛力。歡迎民眾跟隨微笑光之旅所規劃的路線，來場大甲深度文化旅程，細細品味這座小鎮的生活美感。

臺糖的無患子森林被譽為「龍貓隧道」，幻境般的景色吸引許多遊客前往。

老街僅存的泰新布行情義相挺，為同學們車藍晒布旗。

綠色忘憂路線圖

2022 阿卡星聲代 天籟美聲降臨中山堂

文 | 李品範 圖 | 臺中市政府文化局

因 COVID-19 疫情停辦 2 年的「阿卡星聲代」於中山堂重返舞臺，成為眾所矚目的焦點，今年除了 120 分鐘馬拉松式演出外，還新增了體驗工作坊和親子文創市集，為市民帶來最意猶未盡的聽覺饗宴。

台中少兒阿卡人聲樂團以天使童音展現天籟美聲

極致饗宴 今夏最美和聲

由純人聲模擬樂器及多聲部和聲為特色的演唱形式「阿卡貝拉」，在系列電影《歌喉讚》三部曲上映後成為音樂潮流，台中室內合唱團與中部合唱中心自 2015 年共同發起臺中第 1 屆阿卡星聲代，至今已邁入第 6 屆，雖然前 2 年受到疫情影響而停辦，但從 5 月 14 日 2022 阿卡星聲代的演出盛況，可見疫情絲毫未減少同學們對阿卡演唱的熱情。

本屆「阿卡星聲代」集結中部 8 個頂尖阿卡貝拉團體，囊括國小到社會人士各年齡層：擁有天使童音的台中少兒阿卡人聲樂團；青年高中同學組成的燄月 burning moon 人聲樂團及消失的旋律 the losing melody 人聲樂團；大學社團則有中興大學作夢孩子阿卡團、逢甲大學 Meet 遇見人聲樂團和臺中教育大學的 D.S.A 鐸聲人聲樂團；以及社會組的拉貝卡人聲樂團和 Golden Lava 人聲樂團。

阿卡體驗工作坊邀請中山大學音樂系潘紘融老師帶領同學初體驗

一首首耳熟能詳的流行歌以阿卡貝拉的形式重新詮釋，觀眾陶醉於天籟美聲，紛紛揮舞雙手和臺上互動。由於疫情嚴峻，原定壓軸的 TH4 Plus 人聲樂團於前一週忍痛放棄參演，Golden Lava 人聲樂團隨即熱情相挺演出。令人驚喜的是本次活動主持人竟也是主唱之一！當主持人將高跟鞋一脫換成利於唱跳的球鞋閃亮登場時，全場歡聲雷動，Golden Lava 也以高水準的演出為阿卡星聲代劃下完美句點。

引吭高歌 全臺最強陣容

有別於往年的純音樂活動，今年新開辦的「阿卡貝拉體驗工作坊」大受好評。工作坊特邀「尋人啟事 The Wanted」音樂總監劉靜諭老師和中山大學音樂系潘紘融老師，對高中、大學生進行極限特訓，挑戰

在短短 3 小時內和初相識的同學們合作演唱，並於下午的演唱會登臺發表。

劉老師素有「臺灣阿卡貝拉教母」美稱，其創辦或指導的團隊亦是各大國際賽事的常勝軍，是華人界極富盛名的教學大師；潘老師致力於阿卡貝拉的永續傳承，他的教學觸及各年齡層，本人也多次摘下國內外大賽的金牌，甚至入圍金曲獎。在兩位名師指導下，臨時組成的「工作坊隊」成功用天衣無縫的和聲拉開阿卡星聲代序幕。

活動當天雨勢雖大，但觀眾熱情不減，舞臺旁設立「頑在藝起」親子文創市集也引來許多民眾一同觀賞，伴隨著各大人聲樂團或激昂、或空靈、或和諧的歌聲，點燃夏日臺中的阿卡貝拉魂。

舞臺旁特別設立「頑在藝起」親子文創市集

工作坊中同學把握難得機會，聚精會神向大師學習

清風樓藝術進駐 清風有藝 美學零距離

文 | 林志亮 圖 | 臺中市政府文化局

港區藝術中心入口西側清風樓，為一棟閩南式 2 層樓建築，自 2012 年起提供開放藝術工作者進駐，做為工作室及創作空間使用。2022 年，清風樓共有 8 位（組）藝術家進駐，拉近民衆與藝術之間的距離。

傳習經典工藝

今年獲得進駐的臺中市工藝師及文化資產保存技術者，分別為陳永興與陳景聰。陳永興為知名漆藝家，致力於漆藝傳承與推廣迄今已經 23 年，曾榮獲第二屆臺中市工藝師，進駐期間期望在漆藝傳承與創作上帶來豐沛的想像力，追求全面提升傳統漆器設計和藝術表現。

「正大光明毛筆研究室」的陳景聰為大臺中唯一傳承製筆工藝的文化資產保存者，46 年製筆生涯秉

持快樂的心情製筆，以傳承製筆工藝的使命自期，務求製筆技術、工法及毛筆文化能夠傳習給更多的下一代，這也是他身為毛筆技術文資保存者的一份責任。

編織美感生活

兩位編織工藝相關技藝的王紫玄與吳品慧也獲入選，「木木手作」的王紫玄熱愛自然纖維與材料處理，鑽研使用各種編織技法，進駐期間以中部海線在地文史題材為基底涵養，搭配輕便編織工具 Pin Loom（手

育汝的韓式擠花教室

正大光明毛筆研究室

持釘框編織）交織互生於作品中。「織。布玩」的吳品慧，師從人間國寶黃蘭葉與尤瑪·達陸。20 年來從紡紗到織布，各類線材多方嘗試，善用在編、織、纏等編織工藝上，獲得 2017 年纖維創作獎參獎的肯定。期許在進駐期間能讓一般民衆了解，編織藝術不但貼近生活，更是隨時隨地可以動手玩的活動。

「一起玩種子趣」的張美翎在進駐期間，透過美麗的種子與植物生態介紹，結合種子創意工藝教學，帶領民衆更親近大自然，理解環境保護的重要性。「育汝的韓式擠花教室」由陳育汝主持，她將蛋糕上的擠花技巧運用在蠟上面，創作出許多栩栩如生的立體花卉藝術蠟燭作品。

一起玩種子趣

靜心感受藝術

「方圓廣舍人文空間」是一群愛好茶藝、花藝的人聚集而成，結合日本煎茶道、華道、中華茶藝及臺灣茶席，在蔡玉釵的引領下，讓民衆進到寬廣茶境與文人四藝品茗空間。「愚魚坊」的陳聰景，自職場退下後，浸淫於尋找傳統定義「美」之外的弦外之音，想知道其中奧妙的朋友們歡迎來到清風樓走走喔！

清風樓藝術進駐計畫期望透過藝術進駐，增進港區藝術中心及周遭社區的藝術氛圍，融合生活與藝術，打造充滿特色的人文空間，也讓民衆可近距離接觸藝術創作的過程，並豐富藝術家的創作靈感。

進駐計畫資訊

清風樓藝術進駐

港區藝術中心 清風樓
臺中市清水區忠貞路 21 號
各工作室開放參觀資訊請上港藝官網查詢

愚魚坊

陳永興漆藝謙和工坊

2022 藝術新聲 百位藝術新銳爭妍競秀

文 | 張榮顯 圖 | 臺中市政府文化局

一年一度由臺中市政府文化局主辦的「藝術新聲」大展，5月22日至6月8日期間，在大墩文化中心大墩藝廊（一）至（七）盛大登場，這場串連臺灣北、中、南共14所大學藝術相關校系推薦優秀畢業生的展覽盛會，總計有145位藝術新秀參展，完成這場跨地域、跨校際、跨領域的藝術盛會！

「2022 藝術新聲」將各校傑出作品齊聚一堂

9 年新聲 展露新藝

「藝術新聲」今年已邁入第9年，藉由公部門、學術界及產業界攜手合作，為全國藝術新秀搭起展演平臺，讓臺灣當代藝術最有活力的新生代在臺中匯聚，為臺中累積更加豐沛的藝術能量。

總策展人國立彰化師範大學美術學系陳一凡教授表示，藝術創作對人心具有極大的撫慰力量，特別在疫情嚴峻的時刻，「藝術新聲」提供了一個閃亮的舞臺，讓這些藝術新秀對藝術創作的堅持不懈被看見。民衆到場欣賞，除了可看見這些才華洋溢年輕藝術家最精采的創作結晶，更可觀覽不同藝術校系間獨特的藝術風貌與特色。

「藝術新聲」與中華民國畫廊協會合作多年，從參展者中挑選參與臺中藝術博覽會。

帶領新聲 參與藝博

一百餘位參展校系師生在布展過程中，彼此分享交流創作經驗。目前就讀於國立臺南藝術大學大材質創作與設計系的林寶如，談到她的參展作品〈梭蒔〉說：「當談到生態的環保議題時，沉默的植物很容易被忽視，所以我幻想數百年後地球植物生成的模樣，在雙層織技法梭織的過程，讓一圈圈獨一無二的線材，化為植物的生長。」國立彰化師範大學美術系畢業生施慶餘則以壓克力作品〈軌跡〉，反映記憶與創作軌跡的交疊，他說：「人是透過記憶堆疊起來的，

不同記憶彼此之間的連結，也構成人的主體。〈軌跡〉以多個方形畫布作為載體，畫與畫之間的連結是創作的軌跡，也是自我的探討。」

「藝術新聲」大展除了在大墩文化中心展出，並連續多年與中華民國畫廊協會合作，從參展者中推薦傑出創作者參與「ART TAICHUNG 臺中藝術博覽會」展覽，每每吸引藝廊及藝術行銷產業前來覓星，大大拓展了這些藝壇新秀未來發展的可能性。✍

國立臺南藝術大學材質創作與設計系——林寶如〈梭蒔〉

市圖化身英語學習場域 近 600 場活動 民眾 Chill 開口說

文 | 施怡妝 圖 | 臺中市立圖書館

全市圖書館都是我的英語練功房！為了提供市民全方位英語學習資源，臺中市立圖書館「軟硬兼施、E 網打盡」，近年來積極厚實館藏資源、熱情招募暨培訓英語故事志工、舉辦實體及線上閱讀推廣活動等，讓圖書館成為市民學習英語的最佳場域。

孩子與家長目不轉睛地聽著安潔阿姨說故事

全方位、全齡化英語學習服務

今年市圖以「FUN 心學、開口說 - Chill 學英語」為主題，全市圖同步火力全開推廣英語學習，外文圖書購買預算由 2021 年 525 萬元提升至 1,455 萬元，成長近三倍預計可增加 3 萬冊圖書，外文館藏由原本 24 萬冊增加至 27 萬冊，成長超過一成。此外，針對四大族群量身打造適齡適性的學習活動，包含適合親

子家庭、兒童的歌謠律動、繪本說故事；幫助青少年累積英文能力的小說導讀、新聞閱讀、寫作口說課程；符合成人需求的商用英語課程、原文書展、數位學習資源；以及樂齡長者可輕鬆同樂的英文歌曲 LIVE 表演、電影欣賞等，推出近 600 場英語推廣活動，全年度預計可吸引近 4 萬人次參與！

市圖還特別邀請各界英語好手分享學習英語的技巧，並將閱讀國外經典作品納入活動主軸，例如：冬令營活動邀請在地劇團《唯，劇場》帶領國小學童用英文閱讀、口說、表演英國大文豪莎士比亞經典作品《仲夏夜之夢》；而廣獲好評的英語學習力系列講座，則邀請獲百大創意翻轉教師戴逸群，以及張采聿、李海碩、王琇嫻等多位講師，分享橋梁書導讀、短篇小說導讀、數位學習應用、西洋歌曲欣賞及原創英文說故事等。

市圖邀請獲選百大創意翻轉教師的戴逸群辦理線上講座

用「閱讀」提升英語學習力

除了連續兩年開設英語說故事培訓課程，引導並帶動故事志工以英文說故事，作為推動英語閱讀素養最強而有力的後盾外，也積極招募外籍朋友加入志工大家庭，分享、導讀英語繪本故事，例如：總館每周四上午 10 點由安潔阿姨、Jean 阿姨雙語說故事；新社分館也推出「老外爸爸+Claire 老師英語說故事」，由一對熱愛英語教學的異國夫妻，帶領小朋友從故

事、歌曲、遊戲中學習，並認識西方文化；沙鹿深波分館則邀請一群來自業界的外籍老師，輪流說英語故事、歌謠及手作 DIY 課程，深受小朋友的喜愛。

市圖持續透過「充實英語學習資源」、「招募並培訓英語故事志工」、「辦理英語閱讀推廣活動」等面向，成功引導民眾主動善用圖書館資源，圖書館已成為市民學習英語最佳場域，大家一起 FUN 心學、開口說，Chill 學英語！✍

英文戲劇冬令營演出文學經典作品《仲夏夜之夢》

亞洲大學時尚設計學系師生聯展 織我所在 看見纖維未來

文 | 張孟嵐 圖 | 纖維工藝博物館

臺中市纖維工藝博物館與亞洲大學時尚設計學系合作舉辦「織我所在—亞洲大學時尚設計學系師生聯展」，展出各種纖維工藝技法創作的服裝、飾品、金工、袋包及鞋靴等超過 200 件作品。纖維工藝博物館更首次將 AR 與人工智慧雲端運算等元宇宙科技運用於展覽中，科技與時尚結合的創新體驗，讓現場觀眾都參與了一場未來感十足的時尚盛會！

〈返回夢境〉以可愛的動物造型配件組合，無論是大朋友、小朋友都立刻被擄獲！

展覽透過 AR 眼鏡顯示展品說明（照片由左臻股份有限公司提供）

產官學心血合作

位於霧峰區的亞洲大學與文化局合作密切，特別是纖維工藝博物館自開館後，共同致力於傳統纖維與工藝技術的保存與推廣。這次展覽結合了產、官、學三方努力，為年輕學子打造斬露頭角的最佳平臺，透過作品縫織一個個迷人的故事，展現織品藝術的進化與演變，期待藉由三方的合作培育模式，可以將更好的設計、更棒的作品與展覽，向臺灣甚至全世界來一起推展。

擔任策展人的亞洲大學時尚設計學系主任林青玖教授，帶領師生利用各種纖維工藝技法進行創作，這次共展出 48 組、超過 200 件的服裝、飾品、金工、袋包及鞋靴等時尚藝術設計作品，包含曾經在「臺中市第二屆纖維創作獎」拿下工藝設計類二獎的〈返回夢境〉，以及在「2021 ANGDE 亞洲新生代設計展」獲得時尚穿戴類金獎的〈墜入牠的世界〉等作品，不只展現了纖維媒材在時尚文化中的運用，更能發現許多精湛的纖維工藝，像是刺繡、提花、印染、纏繞、編織及製氈等。

元宇宙科技降落

在元宇宙的熱潮之下，各項 AR、VR、XR 的技術應用日新月異，纖維工藝博物館也首次將元宇宙科技運用於展覽中，觀眾只要戴上 AR 眼鏡，透過手勢即可顯示展品說明，或觀賞 360 度無死角的多媒體影像，還可以進入元宇宙虛擬試衣間體驗區，自由穿戴各種流行風格的設計裝扮，搶先體驗科技與時尚激盪出的精采火花！

此外，參展學生也藉由作品展現關心的社會議題，如姜亦芳的〈繭居〉以「社會包袱」、「內心壓力」與「成繭」為主軸，描述現代人不堪負荷的社會壓力在內心的煎熬；許晏誠的作品〈視布兩立〉，則受到托爾斯泰名著《戰爭與和平》的啟發，將書中抽象的敘事及人物性格轉化於服裝設計上，結合文學、時事、藝術融入服裝設計，展現社會性與人道關懷的議題，而利用成衣界打樣常見的等比縮小人臺，亦塑造出適合兒童及親子參觀的可愛氛圍。✍

剝開半透明的膜

文 | 田家綾（專欄作家）

對林楷倫的第一印象來自他提供給文學獎的作者簡介：魚販，五專畢。這是他選擇呈現在最外層的包裝。翻開《偽魚販指南》，首篇文章〈身為魚販〉劈頭便寫：「不要賣魚，好好讀書。」直指纏繞於他的人生葛藤，卻也遞給他剖析周圍、袒露自我的銳器。

繼續往下閱讀，像得到允許剝開作者半透明的薄膜。就算他「已經在學業中找到喜歡的事物」，但還是不得不離開學院，接下家族事業。如他在文章所說：「我就算好好讀書，還是得賣魚。」

然而他是在魚市場臥底的社會學家。和得獎小說裡常出現的異性戀男性敘事者視角不同，散文著眼點纖細包容，特別是書寫女性的時候。〈改裝的March〉裡，透過對阿鳳姐的觀察（有別於平常的穿著）與互動（環繞車上熟睡兒子的對話），作為自身與原生家庭的一種鏡像反射。〈女人魚攤〉中，身為年輕的異性同行，娓娓道來阿娥姐和丈夫及共同打拚姐妹們相處時的劣勢與強勢，筆調冷靜而不失溫柔。

我最偏愛的一篇是〈去海生館的好日子〉，那些帶有距離感的沉重包袱總算被卸下，他有了極度在意的對象，真情卻淡淡的口吻，假裝不在乎其實小心呵護。閱覽至此，身為讀者終於放下心來，共感字裡行間的幸福。穿梭在被魚群包覆的隧道，和陌生親子遭遇，身為魚販不得不的吐槽，埋藏在談話中，他將構築屬於自己小家庭的未來預想圖，折射在那藍藍的海。✍

偽魚販指南

作者 | 林楷倫

出版 | 寶瓶文化

日期 | 2022 年 3 月

定價 | 新臺幣 350 元

臺中市立圖書館
館藏借閱

更多好書

- 大地之華：臺灣天然染色事典／陳景林、馬毓秀（臺中市纖維工藝博物館）
- 走進布農的山／郭熊（大家出版）

踏進纖維工藝世界的起點

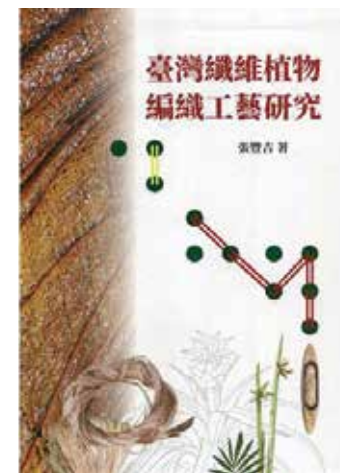
文 | 陳君榜 專訪 | 陳景林（天染工坊共同創辦人及藝術總監，天然染色傳統工藝保存者）

20 幾年前，陳景林參與臺中縣文化中心編織工藝館的籌備，時常在會議裡與中興大學森林系任職的張豐吉教授碰面，開啓了這段友誼。

張教授是日本九州大學農學博士，尤其專攻於植物纖維研究，輔導多間手工造紙廠商，他研發的鳳梨紙更成為國寶級名家張大千口中，盛讚為「不減乾隆內庫御用」的「鳳髓箋」。前年被登錄為「天然染色傳統工藝保存者」的陳景林，在涉獵染色前，已是纖維藝術創作者，當年為了研究纖維材料，就曾到中興大學向張教授討教。

這次由臺中市纖維工藝博物館出版的《臺灣纖維植物編織工藝研究》，是張教授 20 年前的著作，絕版多年後修訂再版，意義彌足珍貴。陳景林說明，此書主要收錄編織、染織的常見材料，且皆為天然纖維，將其分為草、藤、麻等 13 種分類，囊括了編織工藝的主要材料。並針對各項分類，仔細說明其生態、材性甚至取織方式，「之所以被用在『麻煩』一詞，就是因為麻這項材料的處理非常繁瑣，但張教授卻能有條不紊地統整過程。」

「許多人只拿現成的素材，卻忽略認識材料的本性，常造成選材上的錯誤。因此我建議所有想要投入編織工藝的人，都應該從這本工具書出發。張教授以普遍化的知識，架構起對纖維認識的基本素材，讓讀者得以了解材性進一步應用。」陳景林認為，化學纖維雖方便，但可能導致汙染且缺乏自然手感，臺灣近年推廣「綠工藝」，天然植物材料符合永續環保的概念，也讓這本書成為進入纖維編織世界的重要基礎教材。✍

臺灣纖維植物編織工藝研究

作者 | 張豐吉

出版 | 臺中市纖維工藝博物館

日期 | 2021 年 12 月

定價 | 新臺幣 700 元

臺中市立圖書館
館藏借閱

更多好書

- 婚前一年／李柏青（尖端出版）
- 江凌青學生時代作品集／江凌青（臺中市政府文化局）

帝國糖廠

文・圖 | 鄭炳煌

鄭炳煌〈帝國糖廠〉（水彩，對開，2020年）

作者介紹

鄭炳煌

鄭炳煌

1961年生於嘉義鹿草，現任臺中一中美術老師。1989年畢業於國立臺北藝術大學美術系，2006年取得國立交通大學應用藝術所碩士。擔任鹿草寫生會會長及創辦人、鹿仔草文化藝術基金會董事、獲選臺中市政府當代藝術家。2022年舉辦夢中嘉園—鄭炳煌六十回顧展。因為關愛自己的鄉土和自己所處的這塊土地，從自己的家鄉寫生開始並擴及到全臺灣，藉由寫生更了解臺灣的風土人文之美。

經過臺中市復興路五段陸橋時，總對著橋下大型湖泊產生一種莫名的神秘感。原來這是台糖湖濱生態園區，在臺中市中心竟然有這麼美麗的湖泊，這是從前的帝國製糖廠臺中營業所，歷史建築在時空距離中產生夢幻、真實與無可取代的美感。