

刀光劍影 的修鍊人生

刀劍工藝師 陳遠芳

人生求禪，禪難求。
人生如禪，禪如風。
嘔心鑄劍，求禪心。
劍如禪心，人如禪。

圖、文 / 黃秋玉

在正式訪談前，陳遠芳說了一段歷史，有關八國聯軍時期德國在青島興建下水道工程，於戰事遠離的五、六十年後，依然可在該地底工程處挖掘到備份零件以供損壞處修復用，顯示德國人對於工程品質的嚴謹態度。



■ 這把鋼純度60%的菜刀，想要把鏡面磨出來，需要用油石慢慢磨製三天。

魔鬼藏細節 嚴謹見功夫

看不到的枝微末節裡，深藏著基本功，也看得出工藝家面對事物的嚴謹態度。這個八國聯軍的歷史小故事，搭配著在小巧工作室裡默默研磨，或進行其他工作的習刀者，專心一致的動作與規律的機械運轉聲，像是某種修鍊的道場。

從珠寶金工 刀迷入門道

陳遠芳从小就對刀著迷，在心底埋下小小的希望種子。長大後成為珠寶設計師，習得珠寶加工等金工技術，年少時也曾隨職業木匠的表哥學習木工，奠定了金工與木工的厚實基礎。因此從製圖設計、製刀，到刀鞘、握柄等配件的組構，整把刀劍都能獨立完成。

35歲返回臺中家鄉，無意中得到一把斷裂的武士刀，心底小小的火苗竄升，他決定修復這把刀。於是花了三年時間裝柄、做殼直至修整完成，首次完成一把刀劍修復，也開始發展與研究刀劍藝術。漸漸的，從業餘刀匠，直到成為專業製刀師，將工作與興趣合而為一，勇於逐夢，築夢的路上也一步步踏實前進，將刀劍工藝推向藝術境界。

破工藝藩籬 前進異媒材

一般國外單把刀劍需由不同工匠組成團隊合作完成，能夠獨立製作的陳遠芳，乃極罕見的全才型藝術家，因為刀劍的製作幾乎囊括所有傳統工藝文化，如金工、木工、刀工、竹藝、皮雕、鍛冶、鑄造、鑲嵌、鍍金、漆藝、螺鈿及各種皮革骨牙加工技巧。



■ 珠寶設計出身的陳遠芳，對創作素材的要求極高，需夠硬夠好，圖中刀柄素材為楓樹樹瘤。

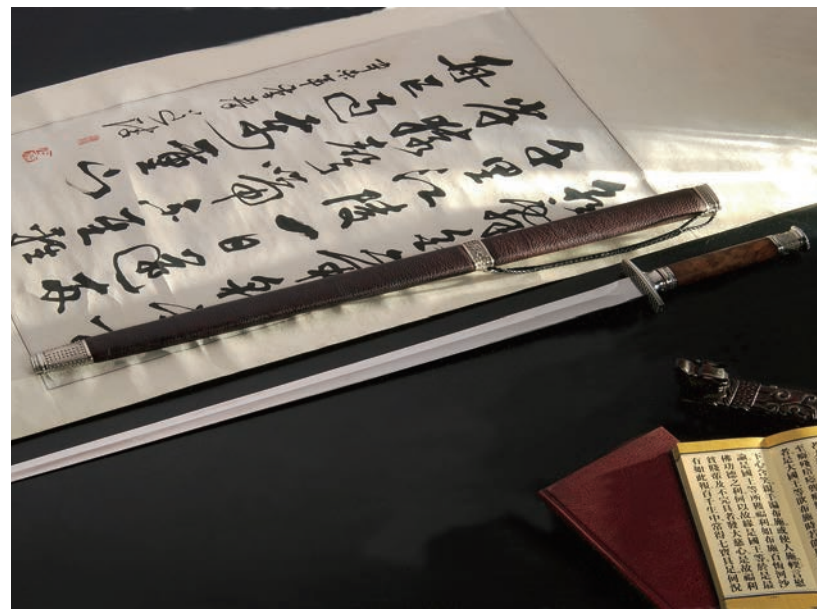
在臺灣缺乏學習的管道，陳遠芳盡其所能找到資源，如國外的刀劍書籍、國內各種藝術領域的工作者，靠著自學、敢問、敢做、實驗等創新精神，從別人的製作流程中吸取寶貴經驗，再由本身的金工專業技術輔助克服，經過多年的磨練與挫敗，終於完成一把把刀劍藝術精品。

超極限挑戰 不可為而為

在陳遠芳的代表作品裡面，有一把聞名於世，也是他個人一大突破的「禪心劍」，這把他形容為「明知不可為而為之」的名劍，當初是為了挑戰自己的工藝極限，心態是想做一把長劍，但難度高到可能做不出來，失敗也沒關係，就持續挑戰下去！

禪心劍耗時三年完成，出鞘有龍吟共鳴之聲，劍上有300多個2.3mm的小圓點，如何讓這300多個小圓點都能精準到位是非常困難的技術，鑄劍過程需要心如止水，全神貫注才能完成，故名為禪心劍。

這個寶貴的創作過程，突破了技術，也獲得了心法，因為勇於突破，前方的道路自然變得更寬闊。



■ (右圖) 陳遠芳最新力作「現代雙鎗」。(陳遠芳提供)
■ (左圖) 代表作品「禪心劍」，耗時三年完成。(陳遠芳提供)

精品加設計 題材不設限

從傳統的鑄刀，到運用高科技而生的各式鋼材，製刀已經脫離傳統鍛鑄工法，邁向刀劍藝術領域。陳遠芳的創作不斷挑戰高難度，作品有工藝的本質與機能，亦有追求極致不受拘限的藝術美感，近期作品揉合異質鋼材，在各種題材變化中滿足自己創新的夢想。

憑藉著設計師的天分與熱情，早期製刀時會畫設計圖，但按圖施工有其困難，一方面是有所框限，一方面執行度容易發生問題，現在則是設計圖就在腦海中生成，一邊設計，一邊修改，一邊成形，執行上的界線漸次模糊，用想法讓作品像是有機體般成長。

製刀取材的關鍵在質地，需要夠硬夠好的精品材料，基礎在金工工藝，以鑲嵌技術解決異媒材結構的問題，而剩餘素材再創新，變身加工品，展現新的生命力，以重新焊接、組合、再度發想成為另一作品，也是一門新樂趣。

刀口磨心性 修鍊戰士魂

製刀是一門冷僻孤獨的行業，在路上幾乎沒有同伴，自己就是最佳夥伴，所以必須自我砥礪，不斷向前勇於突破。把一塊煉好的粗糙鋼片，切割琢磨至

線條優美精緻的刀劍，除了體力與耐力，更是對心性的考驗；不可浮躁，心神安定溫柔地注入平穩無聲的動作中，以達柔克剛的境地。製刀，宛如一場心靈與工藝的修鍊之旅，自古文人武士均搭配一把相稱刀劍，因為刀劍就是身分與精神的象徵啊！

陳遠芳說：「成功的條件決定於你的態度是什麼。」必須要打好基礎，勇於超越現實敢於追夢，他常常跟習刀者分享的是：「改變自己就是做你不喜歡做的事，創新就是做你從來沒有做過的東西。」作品成敗盡力而為，製刀是一場與自己態度、精神的對話，我們都明白，過程永遠比結果更重要。END



陳遠芳

1955年生於南投縣埔里鎮，1970年開始師承金工技藝打下厚實基礎，並於1985年成立珠寶藝品公司從事設計買賣，在1999年擔任大型製刀公司設計師，並於2000年創辦「陳遠芳刀劍金工藝坊」至今。曾任臺灣工藝發展協會理事，個展與聯展共十餘次，2010年獲頒臺灣「工藝之家」，連年在各大工藝設計競賽與美展中斬露鋒芒。自2002年起，曾連獲三屆國家工藝獎，另參與臺灣工藝設計競賽、臺灣創藝產品、大墩工藝師證書、高雄獎、屏東美展、南瀛獎、碩溪美展、竹工藝產品開發競賽等大賽入選或得獎。2006年編錄《臺灣藝術經典大系——民間藝術卷1：民藝與文化》一書。

刀劍·茗 ～ 陳遠芳個展

日期：7月19日至8月13日

地點：大墩文化中心 文物陳列室（一、二）

■（上圖）代表作品「鏤空袖裡劍」，女性用短劍，雅緻秀氣。（陳遠芳提供）

■（下圖）陳遠芳講解磨刀細節。



鏤竹裁木逾甲子

竹木雕刻家 陳春明

圖、文 / 黃秋玉

人憐直節生來瘦，自許高材老更剛，
曾與蒿藜同雨露，終隨松柏到冰霜。

節錄 北宋 王安石〈詠竹〉



自古 文人雅士、騷人墨客皆愛竹，愛它虛懷若谷堅毅不屈的精神，愛它柔中帶剛有節有守，翠綠飄逸直挺向天。文人愛竹，雕塑家也喜歡以竹木作雕刻。竹木雕刻藝術在臺灣有著悠遠歷史，早期唐山渡海來臺的雕刻師傅，多半以竹、木作為建築的重要雕刻素材，除雕塑宗教神像之外，亦應用於祭壇的擺設與裝飾。

從臺灣傳統的傢俱、屋宇的窗櫺、門扇乃至藻井、梁柱，在在留下優美的雕刻藝術蹤跡。而箇中翹楚，一定得談談深具代表性的人物——陳春明，他的竹木雕刻創作超越一甲子時間，作品巡迴展覽達十八個國家以上，四十歲即獲國家文藝獎殊榮肯定，被譽為兩岸瑰寶，是資歷寬廣而豐富的創作者，作品細緻立體，值得一再品賞。

雕刻啟蒙亦師亦父 百年技藝代代相傳

陳春明，1941年出生於臺中市，初見面，一頭銀白長髮結辮及腰，氣質親切溫儒，與作品的樸雅相應和。父親陳正氣是臺灣早期北中南四大雕刻大師之一，自小耳濡目染，10歲開始隨父親習藝，接受極為嚴格的教導，奠定雕刻技藝的基礎。



■「竹林七賢」以精細雕工刻劃出層疊交錯、根根分明且細節講究的竹子，彷彿真正的竹林。

少年時代與父親一同進行傳統宮廟建築的木雕，而後自產自銷木雕禮品，但因產業興盛發生大量仿冒與削價競爭等問題，父親陳正氣遂轉往雕刻難度更高的竹雕，也開啓陳春明一頭鑽進竹木雕刻的創作世界，數十載未曾間斷。

竹雕木雕質材不同 細心研究再求突破

竹雕所用刀具與木雕雖有雷同，但竹與木的材質不同類，竹面光滑富彈性、易蛀蟲，太幼嫩的竹材雕刻後放置有收縮的問題，即使好的竹材纖維質地卻是堅硬而直脆，稍有閃失即斷裂，前功盡棄，無法修補，是竹雕的一大挑戰。

為此他與父親花了許多功夫研究竹材，早期常苦於尋覓適用的竹材，最後選定竹山的孟宗竹為主材料，有纖維細密、紋理雅緻、從頭到尾形質各異等特性，且必須是3至5年生的竹材，經過水煮、防腐、陰乾、放置穩定等處理才能使用；較大型的竹頭與穩定度高的老竹更是可遇不可求，平時必須加以蒐集，工作室內有些素材甚至是放置40年以上的老孟宗竹！

陳春明經過不斷的嘗試將木雕技巧運用在竹雕上，克服種種困難，不但超越質材雕工技術的限制，在刀法運用上更是細膩。著名的雕竹技法，如陰雕、陽雕、淺雕、浮雕、立雕、鏤空雕，樣樣精通。他的浮雕作品如畫，利用竹莖的厚度，刻劃出多

層次、遠近、深淺，如同畫作的意境，立雕作品渾然天成，利用竹材本身的條件，用竹頭或是竹根造型設定題材，創造出維妙維肖立體生動的作品。

締造極致美生命力 鬼斧神工竹木藝術

陳春明在創作題材上充滿對本土環境、民俗采風、生活體驗之熱切關懷與生動的演繹手法。60餘年來致力鑽研竹木雕刻藝術創作，早期以鏤空、花鳥竹雕聞名，主要的題材以人物、花果、飛禽走獸見長，也記錄文人雅聚或傳奇故事，雕功有如鬼斧神工，栩栩如生。

近期代表作品為耗費四載勁力完成的新作「竹林七賢」，以孟宗竹頭為素材，360度運用鏤空場景與人物，景色由外而內深淺雕刻，內枝外葉的竹林層次錯落，讓人物隱約中優雅現身，竹根為髮映襯生動臉譜，以及裙袂飄飄的茶童，和表情動作各異的七位雅士，上層雲朵做為一空間收尾，氣韻翩翩像是歷史場景古典重現，一體成形。

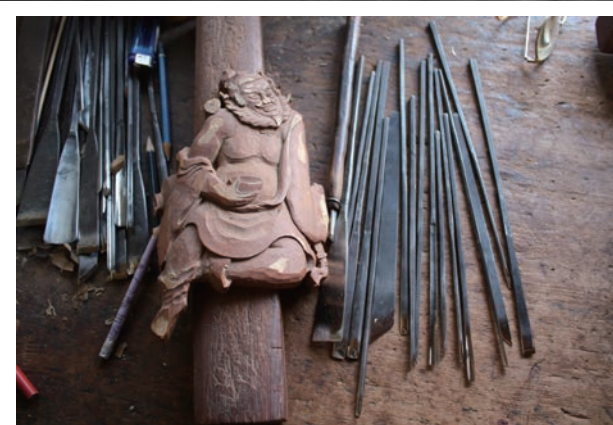
令人驚豔的是，拜訪當時陳春明正要完成尚未命名的木雕新創作，素材來自四川的金絲楠木，從竹到木，從傳統到現代，從中華民俗題材到西方人體雕刻，陳春明悠遊其中，一再突破極限不受拘泥，試圖創造題材與質材的極致表現，強盛的創作生命力令人動容。

■（左圖）「荷塘清趣」將荷花、鳥、魚刻劃的栩栩如生，荷塘畔的景致彷彿就在眼前。（陳春明提供）

■（右圖）「沉思」以莊嚴平靜的面相，企圖呈現出內心所嚮往的真、善、美意境。（陳春明提供）



■ 打完粗胚即將下刀的竹雕小品。



作品完成度與代表性如何都嚴格把關，一本冊子裡面，只登錄已完成的作品，其餘未完成品、構思、草稿等都在腦海裡生成，隨時拾起延續、新作或修整，一代大師風範，油然而生。

另外，陳春明對於技藝傳承不遺餘力，除了慕名前往跟隨學習的弟子，亦曾於學校、救國團、各大文化中心擔任教職，2013年臺中市政府登錄為傳統藝術保存者，今年五月份並在臺中市文化資產處開班授課，為竹木雕刻技藝傳承留下火種，希冀傳統技藝能生生不息。END

技藝傳承不遺餘力 嚴謹創作一代大師

與陳春明對談的過程中，讓人印象深刻的是他面對創作的嚴謹態度，除了對題材、素材、技藝的要求甚高，每個環結的精準度、表現手法是否創新、整體

陳春明

1941年生於臺中市，自小隨父親陳正氣學習木雕、竹雕，而後開啓竹木雕刻創作逾一甲子。資歷精彩奪目，1979年竹雕花鳥、鏤空乙對在中東18個國家展出，1980年獲頒國家文藝獎並受邀於國立歷史博物館舉行竹雕個展，1986年應文建會邀請至巴拿馬等16國巡迴展出，1992年再度應文建會之邀至紐約展出，1994年則是臺灣省立美術館邀請遠赴哥斯大黎加等3國巡迴個展，隔年載譽返國舉辦竹雕特展。在2009年舉辦個展時創作已滿60年，期間作品專輯多達5冊，個展40餘次，至今仍舊創作不懈。獲獎無數，並且多次擔任各大美術工藝比賽評審委員，對於提攜後輩的傳承工作義不容辭，被譽為兩岸瑰寶。



■ 竹雕茶則小品，葡萄粒粒分明且不同，接著處鏤空，十分雅緻。