

原木雕刻師-蔡平陽

投稿類別：國小人文類

小論文篇名：原木雕刻師-蔡平陽

作者：

金京。海星國小。六年級
曹如君。海星國小。六年級
翁君潔。海星國小。六年級
劉是言。海星國小。六年級

指導老師：
林貞吟老師
江郁倩老師

壹●前言

一、研究動機

得知要做小論文時，既興奮又害怕，因此假日相約到文化局圖書館查資料並討論我們要做的主題，經過石雕館時，我們看見了很大的海報，上面寫著「原生●踊動—蔡平陽木雕藝術展」，一走進去，發現裡面有許多壯觀的原住民木雕，心裡很佩服這些木雕的作者，也想進一步認識他，回家後，上網查詢，才知道蔡平陽老師原本是位優秀的英文老師及鋼琴老師，因緣際會下接觸木雕，從此無可自拔的投入木雕的世界長達三十多年，還創設蔡平陽木雕藝術館，為什麼他的人生會有這麼大的轉變，讓我們相當好奇，決定研究蔡老師的木雕藝術。

二、研究目的

- (一) 認識木雕
- (二) 了解不同種族(原住民)木雕風格的差異
- (三) 分析蔡平陽木雕的創作沿革及其特點

三、研究方法

- (一) 資料蒐集：我們利用網路及圖書館借閱系統來蒐集和蔡老師有關的資訊。
- (二) 拜訪老師：實地訪問了解老師的作品及雕刻歷程。
- (三) 資料分析：將蒐集到的資料統整、分析、討論得到結論並提出我們的發現。

四、名詞釋義

- (一) 木雕：以木材雕刻成形的器物或藝品，稱為「木雕」。
- (二) 原住民：目前官方認定的原住民有阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、鄒族、賽夏族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族等 16 族。

貳●正文

一、木雕的定義

在藝術領域中，木雕被認為是人類視覺傳達的一種符號。木雕是以木材為原料，創作者使用鑿、刻、削等技法，加上自己的創作理念，將木材不必要的地方以工具去除，使作品外觀呈現不同的凹凸、深淺線條，而成為立體的形象。

二、木雕作品的風貌種類

蔡老師的作品樣貌多樣，搜尋整理資料後我們發現對木雕的定義有三種：

- (一) 傳統藝術：指「建築木雕」、「神像木雕」和「器物木雕」，隨著社會變遷和文化發展的結果，傳統木雕工藝的發展已漸漸式微。

(二)民間木作轉型「新民藝」：介於傳統、現代藝術之間，強調不自限於傳統的功能、裝飾等既定價值，重要的是工藝家的自主意識被尊重。

(三)現代藝術：近年來，年輕一代的創作者不斷追求新的創作理念，型塑個人風格，屢有突破與創新，逐漸形成現代雕刻藝術的文化主流。

三、木雕創作的技法

所謂技法，就是木雕創作中作者對於形象和空間的處理手法。掌握技巧並不斷地積累經驗，才能創造出個人專屬的刀法。常見的木雕技法有：陰刻、淺浮雕、深浮雕、透雕、圓柱體雕、線刻、圓體雕等。

四、木雕作品運用的器材

(一)木材

一般常用來雕刻的木材有：樟木、大葉楠、烏心石。大葉楠俗稱楠木，軟硬適中，耐磨、耐朽性高，容易刨削雕刻；烏心石質地堅硬，不易劈裂，耐朽性也強，木理均勻，富有光澤。樟木質地粗，軟硬適中、耐朽性高，保存期長，容易取得，因此蔡老師創作的作品大多以樟木為主。

(二)工具

現在常見的雕刻工具主要分為電動及手動兩大類：

1、電動：鏈鋸、研磨用砂輪機.....等，砂輪機主要用途是雕刻前初步整理木頭表面，使其易於構圖，也能磨掉木材，重新構圖。鏈鋸主要使用於大型木雕，蔡老師會以鏈鋸先做出作品的大致輪廓。

2、手動：槌子、鑿刀、雕刻刀.....等，其中雕刻刀是鑿出花紋必備的工具，常見的普通雕刻刀如圖 4-1，而專業雕刻師使用的雕刻刀如圖 4-2。蔡老師經常使用的為：圓刀、平刀、三角刀三類。

圖 4-1
一般常見雕刻刀 (有握把)
資料來源：木雕技法 頁數:36

圖 4-2
蔡老師常用的雕刻刀 (沒有握把)
資料來源：研究者拍攝 (10/19)

五、木雕作品的風格種類

木雕作品表現形式分為傳形與傳神有兩種：

(一)具象的表現「傳形」：蔡老師的木雕風格走向屬於具象的表現，透過實際觀察，將生活經驗呈現於木雕作品上。

(二) 抽象的表現「傳神」：看不出作品外表意涵、不具有客觀意義的木雕形式，是心靈和理念象徵化的展現，朱銘的太極系列作品即是屬於此類。

六、製作木雕作品的流程

一般木雕的創作流程：分為構圖、雕鑿粗胚、細雕、打磨及上色，施鎮洋認為製作過程沒有一定的順序，創作者會依自己的想法調整順序，創作出屬於自己風格的作品。

七、蔡式木雕的創作過程

蔡老師木雕創作分為四大步驟：構圖、雕鑿、上色、打磨，如圖7-1。在靈光乍現時會先寫在紙上，製作時先在木頭上構圖再雕刻，雕刻完成後即上色，他獨特的上色方法是將紅黑棕三個顏色混合，再進行上漆，乾了之後，使用砂紙將作品磨過，使作品顏色變淡，重複上色至少五次，即可完成作品。

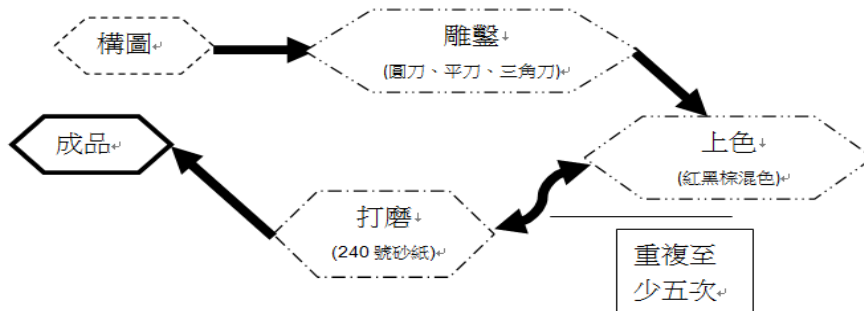

圖 7-1

蔡式木雕製作流程

資料來源：研究者自製

八、原住民的木雕創作

(一) 創作木雕的原住民族

從「原住民委員會全球資訊網」、「台灣原住民數位博物館」等網站資源發現，台灣十六族的原住民中，創作的工藝品有六大項，其中阿美族、排灣族、魯凱族、鄒族、雅美族、噶瑪蘭族和太魯閣族等族群具有傳統的木雕工藝，摘錄原住民工藝創作表如表 7-1。

表 7-1

原住民工藝表

族群	陶器	藤編	木雕	貝珠、玻璃珠	織布	紋面
阿美族	◎	◎	◎			
排灣族	◎	◎	◎			
魯凱族			◎	◎		

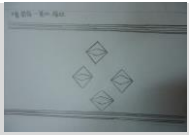

鄒族	◎	◎		
雅美族		◎		◎
噶瑪蘭族		◎		◎
太魯閣族	◎		◎	◎ ◎

資料來源：研究者自行整理

(二)原住民木雕的特殊風格

木雕創作是原住民工藝品當中常見又極具各族特色的藝術品，各族均有其特殊圖騰，且代表不同意思。

表 7-2
原住民圖騰

族群	圖騰	圖片
阿美族	太陽紋。阿美族以太陽紋來表達母親，因為他們認為太陽創造天地，是最高神祇，也是女神 Foongi 本體；以女神來象徵最高神明。	
太魯閣族	橫紋、菱形紋。太魯閣族以橫紋象徵彩虹橋，菱形紋象徵著祖靈的眼睛。因他們相信死後必須經過彩虹橋才能得到祖靈迎接，靈魂會在彩虹橋上化作眼睛，守護著族人。	
排灣族	百步蛇。排灣族以「百步蛇」和蛇身上的圖形象徵守護神，「人頭」代表祖靈。	
布農族	百步蛇。對布農族人而言，百步蛇被稱為 Kavuz，即為「朋友」的意思，源自於兩個傳說故事。	
泰雅族	菱形。泰雅族以菱形象徵著「祖靈的眼睛」，圖騰是泰雅族精神文化的生命。	
魯凱族	百步蛇、明顯的直線。魯凱族以百步蛇象徵祖靈、明顯的直線代表地球的經緯線，上面的小三角形，表示每一座山，說明每一個人都是山的子民。	
賽夏族	動植物、自然現象為氏族的圖騰。賽夏族多以動植物自然現象為氏族的圖騰，姓『風』的族人是風的後代；『日』姓族人是射日英雄的後代。這些姓氏說明賽夏族人的圖騰觀念。	

資料來源：研究者自行整理及繪圖

九、蔡老師與木雕的邂逅

(一)為什麼做木雕

紀伯倫說：「每個人身體內都潛伏著成為一位藝術家的可能性。」蔡老師自幼喜歡勞作課，常花很多時間在勞作上，只因為 1968 年時在亞士都飯店，看見袁志寬先生在雕刻，見他畫幾條簡單的線條，再拿起雕刻刀左敲敲又敲敲即完成，蔡老師看了決定回家試試，沒想到一雕就是 36 年。

(二)蔡老師木雕生涯的重要貴人

魯迅曾說：「感謝命運，感謝人民，感謝思想，感謝一切我要感謝的人。」第一次拜訪蔡老師時，他說他沒有拜師學藝，但是有非常感謝的貴人，在他心中，永遠把這些人當成他的老師，分別為：

- 1、引導創作的人：蔡老師說袁志寬先生並沒有指導過他，但是若沒有看見袁先生在雕木頭，引起蔡老師的注意，蔡老師永遠不會開始雕刻。
- 2、指導創作的人：蔡老師決心做木雕，不會構圖的他請鍾春鑾老師協助繪圖，跟在鍾老師身邊觀看構圖過程。蔡老師也隨張木養教授學習山地文物的藝術價值，幫助蔡老師創造作品時增加木雕的價值。

十、蔡老師執著的一生

蔡老師執著的木雕人生經由我們整合作品集、網路資料、兩次親自與老師面談的資料後，將老師的木雕人生區分成五個階段，並繪製木雕人生圖如附件一。

(一)1946~1979 音樂家-蔡平陽

蔡老師 1946 年出生於花蓮，小學六年喜歡美勞和音樂，嚮往長大能當音樂家，1965 年花師畢業後，任教於花師附小兼帶合唱團，後來進修高雄師大英語系，畢業後任教於宜昌國中。

(二)1980~1990 音樂木雕家-蔡平陽

1980 年，熱愛音樂的蔡老師在亞士都遇到袁志寬先生，開始了製作木雕的一生！1985 年在秀林國小做木雕教學。到秀林國小時，接觸到太魯閣族。1990 年，在太魯閣國家公園布洛灣接受製作木雕的工作。

(三)1990~1996 薪傳得主-蔡平陽

蔡老師舉辦過多次木雕展，也在花蓮各機關團體及學校擔任木雕教學工作；並榮獲花蓮縣第六屆的美術薪傳獎。

(四)1997~2013 創作大師-蔡平陽

蔡老師成立蔡平陽木雕藝術館，因為作品受到肯定，學校競相邀約蔡老師擔任木雕專任指導，此外，蔡老師退休後，接下許多花蓮各機關團體的公共藝術創作工作，目前作品遍布全花蓮呢！

(五)2014~未來 建築夢想-蔡平陽

蔡老師表示自己年紀大了，未來不再開個展，現階段的夢想是親手蓋一間木雕陳列館，將自己的作品傳承給後代子孫。

十一、蔡老師的藝術創作歷程

(一)以原住民為主題製作木雕：喜愛收藏的蔡老師說非洲黑人沒有受過雕刻教育，卻能雕刻出各具特色的木雕，這無師自通的想法引起了他的創作慾望，也啟發他以原住民為主題的木雕創作想法。

(二)排灣族對蔡老師有什麼啟發：創作前，蔡老師看到排灣族的百步蛇有許多樣態，覺得有特色，於是請鍾春鑾老師以排灣族的百步蛇為主題，幫忙構圖，而完成了第一幅作品。

(三)阿美族對蔡老師有什麼啟發：阿美族是蔡老師做最多木雕的一族，因為老師生活周遭都是阿美族，他覺得阿美族手、腳的裝飾、情人袋、頭飾的羽毛等都很有特色，熱愛音樂的蔡老師，也喜歡阿美族豐年祭歌舞律動的感覺，因此創作許多阿美族作品。

(四)太魯閣族對蔡老師有什麼啟發：花蓮除了阿美族，太魯閣族人數也很多，蔡老師接到秀林鄉學校邀請他從事木雕教學時，考慮到秀林鄉大部分都是太魯閣族，啟發他創造出新的雕刻手法來展現太魯閣族衣服紋路及黥面的特色。

十二、蔡老師的精彩作品

蔡老師愛木雕，每個階段都自己摸索，沒有人教，也創造出屬於自己的風格，我想木雕已經跟蔡老師的生命融為一體了。蔡老師的作品分為四大類：排灣族、阿美族、太魯閣族與其它類。

1、排灣族頭目

這件是排灣族的雕刻，也是老師的第一幅平面作品！因為老師覺得排灣族的圖騰很特別，因此請鍾老師構圖，這件作品顏色偏黑紅色，染色是袁先生教蔡老師的。

2、熱力四射阿美族豐年舞

這件作品是圓形的，外圍黏上一條條的木頭，圓圈內阿美族人們正跳著舞。腳步做出阿美族人們跳舞的姿勢，手部則以葉子形狀連在一起，頭部是用羽毛做代表來表現出「風」的感覺。

3、立體第一件作品-抱碗

這件作品的內容是一個原住民抱著碗，紋路很精細，手與膝蓋的彎度剛好，比例也抓得剛剛好。

4、錢幣椅

蔡老師家有一張椅子上鑲滿錢幣，蔡老師說是將錢幣放在木頭上，再用木屑填縫！這張木頭椅做成原住民站著的造型，椅子上還有錢幣，真吸引我們！

5、太魯閣族鯨面

這件作品是參考太魯閣族紋面圖案所雕刻出來的，斜斜的線條、特殊的表情，讓我覺得很特別，以斜線來呈現太魯閣族紋面的想法，則是蔡老師的獨創。

6、勞累的母親

老師看到彎彎的木頭，靈機一動，想到人的背有沉重的東西時，背會彎，就雕了這個作品！雕媽媽是因為媽媽們很辛苦，常常要籌措許多事情，所以背上就會有「負擔」。

7、牛

這隻牛在蔡老師眼中是一隻擁有強壯牛角和有著許多靈感的身體，代表蔡老師對木雕的熱忱，以及做木雕的堅持。

8、水果盆

果盆稍微斜斜的，前面低後面較高。低的地方面對客人，讓客人方便拿取水果。旁邊還雕有阿美族人手牽手一起跳舞。

	年份	
第一件平面作品-排灣族頭目◆	1984	
	1991	◆第一件立體作品-抱碗、桌椅
勞累的母親、太魯閣鯨面◆	1996	
	1997	◆果盆(許多)、古牛車輪
牛◆	1998	
	1999	◆珠寶盒(許多)
	2001	◆阿美族豐年舞、獵人、阿美族立柱
	2003	◆阿美族頭目象
	2013	◆熱力四射阿美族豐年舞、豐收

圖 12-1

蔡老師的喜愛作品出產表

資料來源：研究者自繪

圖 12-2

蔡老師製作的四根大立柱在新城鄉原住民多功能文化中心

資料來源：研究者拍攝（2014/10/19）

圖 12-3
排灣族頭目

圖 12-4 熱力四
射阿美族豐年
舞

圖 12-5
單人抱碗

圖 12-6
錢幣椅

圖 12-7
勞累的母親

資料來源：研究者拍攝（2014/10/19）

參●結論

一、我們的發現

（一）原生●踴動意義

大部分的人以為原生踴動的原是指原住民，事實上原生踴動的「原」代表的是原始的靈感，蔡老師的靈感設計都是自己的，「踴動」代表的是靈感不斷來，在文化局的展覽中看見的「原生踴動-蔡平陽木雕藝術展」，就是這個意思！

（二）蔡式木雕

每位師傅對於自己的作品都有一定的堅持與看法，也因此造就了不同風格的木雕師傅。無師自通的蔡老師笑說他的木雕獨一無二，是自己的創作，沒有模仿別人，連雕刻的技法，都因為沒有拜師學藝而自己摸索出來，因此和一般木雕師傅的雕刻技法不太相同，蔡老師自豪地說這就是我的「蔡式木雕」！

（三）原住民工藝特色

大部分族群的工藝都有籐編與木雕，紋面只有太魯閣族，撒奇萊雅族和賽德克族並無明顯的工藝特色，擅長雕刻的原住民多以簡單圖騰代表神靈與精神。

（四）充滿個人特色的雕刻品

蔡老師是遇到袁志寬先生後，對木雕起了興趣，展開自己的木雕旅程。蔡老師創作過程中有許多貴人幫助，像是鍾春鑾老師、張木養教授。而非洲黑人木雕作品則啟發了蔡老師以原住民為主題的想法。老師的作品主要分四類，排灣族、阿美族、太魯閣族和其它，像是莫那魯道頭像，還有關於佛教的作品，每件作品都非常有意義，蔡老師雖身為客家人卻能無師自通，成為雕刻大師。

（五）舞動木頭音樂家

原只因熱愛音樂，所以致力於音樂的傳承脫蔡老師卻充滿著阿美歌舞豐年的心靈，延續在木頭的生命中。蔡老師的藝術人生跳脫了制式風格，自己的生命經

驗，一刀一鑿時混雜著樂音，藉由刀具的一深一淺，輕快、穩重的將洄瀾木頭帶入新的音樂木雕世界。

(六) 蔡老師對未來的期許

蔡老師嚮往過著恬淡的生活，他說未來想要蓋一座木雕陳列館擺放他的木雕，不想再舉辦木雕展，因為舉辦展覽很累，蔡老師想過平靜又悠閒的生活！

二、我們的建議

(一) 建設木雕博物館

花蓮素來就以石雕文化享譽國際，走訪縣內原住民的各個部落將不難發現有許多木雕設施、與精緻的大型木雕作品。近年來，花蓮原住民雕刻家，創作了許多好作品，建議花蓮縣政府可以蓋一座木雕博物館，收藏縣內雕刻家的作品，讓花蓮除了石雕文化也能以木雕文化聞名於國際。

(二) 保留相關文化技藝

花蓮有許多原住民族工藝，例如木雕、織布……，很多技藝即將失傳，希望花蓮縣政府能正視這個問題，推廣相關研習活動，使這些技藝得以保存下來。

肆●引註資料

一、書籍雜誌

- 李俊賢（2006）。台灣雕塑發展。高雄市：高雄市立美術館。
李美蓉（1994）。雕塑—材料、技法、歷史。臺北市：台北市立美術館。
博學鵬（2005）。穿透古今-平面雕專題展。臺北市：台北市立美術館。
黃涵穎（1996）。蔡平陽木雕作品專輯。花蓮縣：花蓮縣立文化中心。
顏義勇（1992）。木雕技法。新北市：新形象出版公司。

二、網路資訊

- 原住民族委員會全球資訊網。<http://www.apc.gov.tw/portal/index.html>
台灣原住民族圖書資訊中心。<http://www.tiprc.org.tw/common/index.php>
生活美學-木雕大師黃媽慶。
<http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2013/cajh03/>
三義木雕博物館
<http://wood.mlc.gov.tw/>
臺灣原民族資訊資源網。<http://www.tipp.org.tw/>
國立東華大學-左岸電子報。
http://faculty.ndhu.edu.tw/~LCenews/e_paper/e_paper_c.php?SID=23
台灣原住民族文化園區。<http://www.tacp.gov.tw/home01.aspx?ID=1>
木雕傳奇達人—蔡平陽先生。
<http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2007/czps003/index.htm>
國家工藝成就獎-施鎮洋。
<http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2013/20121221/12.htm>

- 原生踊動—蔡平陽木雕藝術展。
http://www.ksnews.com.tw/newsdetail_ex.php?n_id=0000620406&level2_id=10
 台灣原住民數位博物館。<http://www.dmtip.gov.tw/Index.aspx>
 花蓮縣木雕教育推廣網站。
<http://teacher.hlc.edu.tw/ima9.asp?id=763&sid=890>
 原木種類。http://www.lugu.com.tw/wood/b_woodtype.html
 苗栗縣立文化中心 木雕藝術館。
http://web.moc.gov.tw/wood_sculpture/wood/Universal/UniversalRight2-5.htm
 2013 網博—木雕。<https://sites.google.com/site/2013cajh/001/diaokejifa>
 常用木材特性 - 雕刻。<http://www.mudiao5000.com/fan-ti/mu-diao/mu-diao-cai-liao.htm>
 原住民兒童網站。<http://kids.tacp.gov.tw/kid06.htm>
 雕刻刀 - 建成工具。
http://www.jctool.com.tw/product/product_class_second.php?bid=26
 臺灣原住民文化知識。<http://www.sight-native.taipei.gov.tw/np.asp?ctNode=3077&mp=cb01>

附件一

蔡老師精彩的木雕人生大事記

事蹟	年代	事蹟
愛上木雕(遇見袁志寬)◆	1984	◆指導木雕(花蓮文化中心)
	1986	
鯉魚潭休閒中心大廳木雕工程◆	1988	◆第一屆木雕展(花蓮文化中心)
		◆太魯閣國家公園木雕教學
太魯閣國家公園木雕教學◆	1990	◆第二屆木雕展(太管處)
第三屆木雕展(花蓮市立圖書館)◆	1991	◆第四屆木雕展(台北崇光百貨)
太魯閣國家公園主辦木雕專指導◆	1992	◆太魯閣國家公園布洛灣休憩中心山地木雕工程
屏東山地文化園區現場創作◆	1992	◆擔任花蓮文化中心主辦的木雕專任指導
榮獲花蓮縣立第六屆薪傳獎◆	1994	
花蓮文化中心舉辦第六屆薪傳展◆	1996	◆花蓮文化中心木雕展
太魯閣國家公園布洛灣公共藝術◆		◆秀林鄉衛生所室內公共藝術
製作豐濱國中大門◆	1998	◆慈濟大學任木雕專任指導
花蓮縣阿美族文物館、內外公共藝術◆		◆花蓮美侖大飯店木雕展
慈濟技術學院任木雕專任指導◆	2000	◆花蓮理想大地渡假飯店木雕展
花蓮原住民文化館主柱及內外公共藝術◆		◆花蓮醫院豐濱原住民分院內外公共藝術
花蓮縣原住民文化館木雕公共藝術◆	2002	◆術慈濟大學室內公共藝術
慈濟中學室內公共藝術◆	2004	◆於花蓮海星中學任木雕專任指導
花蓮縣豐濱鄉花蓮分院木雕公共藝術◆		
南投草屯手工藝研究中心現場創作◆	2006	◆三義木雕博物館現場創作
參加三義木雕藝術節◆		
	2008	
參加土耳其國際石雕藝術節◆	2010	
土耳其安卡拉市現場創作◆	2012	◆大漢技術學院室內公共藝術
花東防衛指揮部木雕展◆		
花蓮文化中心木雕展◆	2014	

資料來源：研究者自繪