

延續中國南系傳統建築裝飾藝術之命脈－古蹟藝術修護學系

國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系

講師 張庶疆

摘要

古蹟藝術修護學系，設立至今已歷 13 年，為國內外唯一，以中國南系古建工藝藝術為學術研究之學術單位。設立宗旨，以臺灣區域古建工藝文化特質「研究」、「保存」為主，尤以傳統建築裝飾藝術「技藝承傳」、「文化資料保存」以及古建專業「學術研究」等項目為主軸，達成中國南系民間工藝藝術，技藝表現路徑、方法、作品之紀錄與研究。

目前系所專注於臺灣古建工藝特質研究保存，為國內外唯一，以完整術科引導教學訓練課程。故於傳統木雕、彩繪、交趾、剪黏等專業術科課程，皆有完整的師資與設備，使學生參與實務製作，培養學生獨立製作實務的技能，充分掌握架構材裝飾的製作經驗，以為將來實際執行經驗的依據。在術科專業技能輔佐學科專業知識的架構下，逐步引領學生以廣闊的學養基礎訓練，進而能以學術角度取捨保存臺灣文化工藝特質。

依據教育部學生學習成效導向，未來持續加強與輔導學生學習成果，除了學科專業表現與術科專業表現外，亦配合社會市場趨勢進行不同成果展現。雖然系所屬藝術大學、美術學院，以藝術研究為主軸，但考量學生就業需求，系所提供輔助課程增加選擇機會，例如修護實務課程與建築棟架結構等，並配合系所專業研究計畫案，提升學生現場實務經驗，完整系所宗旨與價值。系發展主軸經由長時間規畫，師生均清晰理解設立宗旨，系內並定期檢討以期目標達成外，更適時訂定因應環境變化之修正，明確提供系所在校學習期間與職場之接軌，以期畢業後面對職場能具備有充足之能力。此外系所更透過定期蒐集職場相關完整資訊，以及分析系所學生的條件與表現，擬定系所應為考量修正之改進，以為提升系所品質特色發展之依據。

關鍵字：古蹟藝術修護學系、傳統建築裝飾藝術、技藝承傳、文化資料保存

前言

西方藝術思潮推展下，臺灣傳統古蹟藝術快速流失，故教育部特在千禧年，於國立臺灣藝術大學正式成立古蹟藝術修護學系，將過去口傳心授的師徒制度，轉化合流為系統化「理論訓練」與「傳統技藝」兩大體系。前者以達成傳統技藝應有正確訓練為依據，而後者養成則以史學體系工藝為綱目，並就正確技藝訓練，將技法於不同材料施作，落實完整訓練課程。此外，國家藝師及薪傳重要藝師參與教學，陣容堅強，於專業分工下帶領學生習傳統技藝，教學雖屬學院體系，然而在師生互動之間，更遵循傳統傳藝的師徒真摯情感。

一、成立宗旨

政府因古蹟修護成果正確性之質疑，力促教育單位建立培育人才管道，教育單位考量全國各藝術院所現況，未見有設立古蹟建築裝飾藝術相關學系事實，特於 89 學年度訓令國立臺灣藝術大學增設系所，因應社會所需。系所設立目的，主為臺灣區域文化特質研究與保存，以傳統民間藝術技藝承傳、資料正確保存，及古蹟專業修護技藝研究為主軸。

臺灣快速現代經濟發展體制下，有限土地資源利用，使得舊有傳統建築空間機能，在現代化發展過程內，漸漸地失去了傳統生活中的特殊地位。加之都市擴張的衝擊，使得舊有傳統建物，一棟棟消失在現今生活環境之中，那些曾經記載傳統活化在民間藝術的事實，也隨著建物消失而離我們遠去，不再有機會成為我們生活的一個部份。相對於傳統學院派的發展，民間因自然生活結合之不同體質，其得保存在傳統建築內的現象，事實上是寄身民間習俗，在吉語、典故、教孝、教忠的藝術表現根源。故如何將此傳統核心技藝、概念，植入學院教學，是一項挑戰，也是一項時代為文化承擔的任務。

因此系所發展之方向，將就大時代中，為臺灣地域保存中國文化傳統命脈，在新設體制內做成資料整理，與專業人才培育。其重點有以下幾點：

- 一、傳統技藝的正確承繼
- 二、技藝口訣的發掘、整理及建立
- 三、典故吉語等在創作的出處與說明
- 四、傳統圖稿的正確承繼與繪製
- 五、田野資料的記錄與整理

設系之初，除已開立先機外，對古蹟維護人才培育將有立竿見影之效，尤以歷史典故、稿作複圖、粉本搜集、資料登錄等項目，做出系統保存並建立完整體系外，其量化後之分類建目，倘能因之而導成圖像資料庫，不但對將失傳的技藝，能在典徵、稿圖、吉語諧音運用上，保存臺灣區域變化特質外，對古蹟因派下區別而能生成之參佐，必有襄助之功。

二、訓練與承傳

系所專業訓練與承傳，分為學科、術科兩大類別，涉及領域包括傳統木雕、彩繪、交趾、剪黏，為學術相關領域建立古蹟裝飾藝術研究，完整供相關藝術角度執行參考資料與系統。

（一）學科養成

學生於大學部一年級即開始學科素養之養成，一年級「臺灣古建物導讀」與「中國工藝史」，在歷史軌跡及時代工藝成就的認識上，可以讓學生正確體會，傳統建築裝飾藝術在民間工藝體系中，承傳與變化的不同過程。

二年級「吉祥圖案」除能加強學生對於裝飾題材的認識外，同時因為課堂專題個人或小組的研究，能導引學生對題材辨識的敏銳度提升。

三年級將一、二年級所累積的基本訓練，配合年級新開設的「田野調查」課程，在一年的實際操作實習過程中，學習到如何觀察記錄與判斷，訓練期觀察及溝通協調能力，拉提學生分析及歸納整合技巧，於學科方向，增進學生學術研究資料整合技巧，於術科方向，促使學生觀察與投入實際職場製作環境，學、術科並重的前提下，對往下的接續畢業製作課程將會有莫大的幫助。

四年級「資料編輯」課程，學生以每年班級為單位，出版其四年來在該項目所累積之成果，將實際田野調查廟宇裝飾藝術資料成果，集結成書並出版。該年度之田野調查出版品主動寄發各縣市文化局及圖書館，達到系所設立宗旨，推廣傳統建築裝飾藝術的最佳效益。

（二）術科訓練

術科於學理輔佐下的養成概念，為系所教學培育之重點，一般藉由「仿作」概念進入正確學習，該功效能加強學生對於傳統技藝保存觀念外，並由學科基礎加強傳統裝飾藝術人文素養，進一步提升臺灣文化資產文化面的認識。系所針對木雕、彩繪、交趾、剪黏等四大主題均有進階性養成課程。

1. 木雕類：

傳統古建木雕從「基礎木雕」建立根基，再逐步進階至「花鳥雕刻及修護」、「人物雕刻及修護」、「走獸雕刻及修護」、「集瑞雕刻及修護」等課程，其中授課除以實際操作為主外，並輔以匠師口訣的經驗作法，讓學生能從前人的經驗中，體會雕造不同技術的差別。

2. 彩繪類：

傳統建築彩繪的製作，系所課程設計上先由基礎「素描」，正確的形體輪廓描繪訓練掌握開始，再藉由「花鳥圖稿繪製」、「人物圖稿繪製」、「集瑞圖稿繪製」等不同的工藝圖稿輪廓描繪課程教學，進而掌握其如何能繪製吉祥圖案題材，最後能參與實務繪製，進行進階的建築彩繪實務操作。如「寺廟彩繪」、「播金畫」、

「木作彩繪與按金」等。

3. 交趾、剪黏類：

交趾、剪黏在材料運用上，製作技巧因相關而歸為同一類。學習過程上先由「捏塑」為基礎培育上手，再輔以「交趾釉彩之應用」，最後分別著重在「交趾」、「剪黏」課程技術的差別，再因學生個別技藝興趣，分成不同類型的製作教學。

由上述可知，系所對於學生培育架構，均希望學生能有獨立製作單一作品技能之能力。故於每屆學生畢業前均舉辦「教學成果展」，將其在校期間所參與實際操作成果，做出與群眾互動之展示，除能讓社會大眾瞭解古建裝飾的文化特色外，其豐碩多樣性的專業展出，也能為傳統藝術不同領域表現，做出最好的說明。

三、專業成果

感謝國立臺灣藝術大學，讓古蹟藝術修護學系有機會參與 2013 海峽兩岸大學美術專業教育論壇畫冊刊印與展出，藉此機會，呈現師資成果，提升系所專業形象，並持續推展臺灣傳統建築裝飾藝術的理念。以下為本次系所展出師資簡介與作品題材說明：

（一）陳穎派·古蹟藝術修護學系客座教授

陳穎派畫師，13 歲起學藝、歷經 3 年 4 月出師，師承其父，至今擁有 60 餘年彩繪職場實務經驗，為「穎川堂彩繪」代表人物。展出兩件彩繪作品，分別為「鍾馗嫁妹」、「右軍字法傳千古·寫得黃庭放白鵝」。其中鍾馗嫁妹（圖 1）為陳穎派畫師得意作品之一。鍾馗信仰起於南北朝時期，唐初即有鍾馗畫流行之記載。民間傳說附會，唐德宗時，鍾馗進京應試，主考官韓愈、陸贄稱其才華堪繼李白、杜甫之後，點名狀元。但德宗以貌取人，聽信奸相讒言，免去其狀元資格，鍾馗憤怒，撞階而死。同鄉應試好友杜平為其安葬。鍾馗受玉帝封為驅魔帝君王後，為報答杜平恩義，遂親率鬼卒於除夕返家，將妹妹嫁予杜平。

圖 1：鍾馗嫁妹

圖 2：博古圖

（二）徐明河·古蹟藝術修護學系客座教授

徐明河藝師，師承五虎將之一姚自來，主要作品遍及桃竹苗以北一帶。近期還有臺北大龍峒保安宮中後殿、關渡宮五山殿、新北市板橋接雲寺等古蹟重要修復工程。展出一件交趾陶作品為「博古圖」（圖 2）。博古一詞原為「博通古事」

之意，後意指古器物。這類源自歲朝清供與多寶格的博古裝飾，亦稱「集瑞」，凡「祥瑞納福」之題材皆可入圖。圖中古器物或模仿古代款式的各種器物造型，其組成物，多具吉祥象徵，或以諧音表示吉意。

（三）洪耀輝·古蹟藝術修護學系副教授級專業技術人員

洪耀輝藝師，師承泉州惠安蘇海萍，主要作品遍及雲嘉南一帶，北部則有臺北華陰街普濟寺、三峽祖師廟等地方。民國 98 年榮獲第一屆臺北傳統藝術藝師榮銜，民國 100 年新北市列入「傳統藝術」藝師，成果傑出。展出兩件木雕作品，分別為「孔雀」（圖 3）、「雉雞」。清代官員以孔雀花翎為冠飾，有三眼、雙眼、單眼之分，又明清補子紋樣，明文官三品為孔雀；清二、三品皆為孔雀。因而孔雀成為官階權勢的象徵。雉雞尾長，且羽毛光彩鮮豔，自古即為節日送禮贈品，用以祝願健康長壽，吉祥美滿之意。清官服文官補子紋樣，一品協臺為鶴，二品道臺為雉雞，三品府臺為孔雀，吉祥圖案「位列三臺」，即由仙鶴、雉雞、孔雀組成，意指期望高官厚祿。

圖 3：孔雀

（四）陳文俊·古蹟藝術修護學系助理教授級專業技術人員

陳文俊畫師，師承陳穎派，參與多項業界實務傳統彩繪案，主要作品遍及全臺，數量十分眾多。展出兩件彩繪作品，分別為「太白醉酒」、「蘇武牧羊」。其中蘇武牧羊（圖 4）為「播金畫」，將金箔篩濾成細粉末的動作稱作「播」，故稱之。太白醉酒，李白，號清蓮居士，盛唐詩人，賀知章見其人，嘆為「謫仙人」。玄宗朝供奉翰林，因受權貴讒毀，年餘即離去。安史亂中，受永王李璘牽累，劉放夜郎；晚年漂泊困苦，族於當塗。李白擅詩好飲，長於醉中成詩，「李白斗酒詩篇」是具體寫照。傳其因醉酒撈月而亡。蘇武牧羊，西漢時蘇武與李陵、衛律同於朝廷任官，其皆奉命出使至匈奴，因其副使涉匈奴內亂事件，連同治罪。單于欣賞蘇武忠貞的氣節，遂放逐蘇武至杳無人跡的北海牧羊，盼使之能召降。蘇武持漢符節於北海牧羊十九載，後有漢使者來，使得歸漢。其忠貞愛國之情操，為後人所歌頌。

圖 4：蘇武牧羊

（五）白士誼·古蹟藝術修護學系講師

白士誼教師，參與多項古蹟、傳統建築裝飾藝術調查案，經驗豐富，如雲林麥寮拱範宮、澎湖縣第一級古蹟澎湖天后宮、大溪齋明寺、金瓜石勸濟堂，以及擔任彰化永靖魏成美堂全區剪黏裝飾圖稿計畫的助理研究人員。展出一件木雕與一組剪黏作品，分別為「獅座」、「印斗一龍、獅、象」（圖 5）。印斗為傳統建築燕尾之下的部位，懸凸於山牆之外。作品分別運用龍、獅、象三種祥獸代表吉祥

含意。龍，龍為萬靈之長，故古時稱最高統治者為「真龍天子」。《龍經》記載：「夔龍為群龍之主。飲食有節，不游濁土，不飲溫泉，所謂飲於清、游於清者。」而《宋書·符瑞誌》云：「赤龍、河圖者，地之符也。王者德至

圖 5：印斗—龍、獅、象

淵泉，則河出龍圖。」故龍之吉祥意，在其德與祥瑞的象徵。獅，百獸之王，象徵人世的權勢、富貴，其威攝力量，自然可以驅邪避凶。而明清官服以繡有獅子的補子，為二品武官的標誌。象，自古即為象徵太平盛世的瑞應吉物，相傳古聖王舜禹葬時，象為耕田，鳥為耘地。唐陸龜蒙《象耕鳥耘辯》云：「獸之形魁者無出於象，行必端，履必深…」這段話說明了象之端莊、高尚品格與太平盛世相和諧。宋陸放翁有詩句：「太平有象無人識，南陌東阡擣麥香。」吉祥圖案便是以象背負花瓶象徵「太平有象」。

（六）張庶疆·古蹟藝術修護學系講師

張庶疆教師，參與多項古蹟、傳統建築裝飾藝術調查案，經驗豐富，如第三級古蹟臺北市孔廟交趾陶修復工程、雲林麥寮拱範宮建築裝飾藝術調查計畫、國定古蹟元清觀後殿彩繪施作彩繪清洗案等。展出一件交趾陶作品為「吉慶有象」（圖 6）。吉慶有象，唐陸龜蒙《象耕鳥耘辯》云：「獸之形魁者無出於象，行必端，履必深…」又宋陸放翁詩云：「太平有象無人識，南陌東阡擣麥香。」說明象之端莊、高尚品格，且為政清民和、天下太平的吉祥瑞應。

圖 6：吉慶有象

四、結論

重視文化資產而設立法律使之保存，是世界文明國家的共通作法，歷史文化的淵源，可從古蹟中尋覓出一個具體的史證，因此保存古蹟也是保存歷史文化的一部分。近年來政府致力於推動文化產業，尤其在民國 71 年（1982）頒布「文化資產保存法」，使得傳統文化保存的理念開始受到重視。因此，古蹟藝術修護學系的使命，可彌補建築裝飾藝術相關的歷史斷層，完整延續臺灣本土傳統文化的特質。在日新月異的社會中，保存傳統文化成了一門重要的課題，因為在西方文化的侵襲下，造成本土文化的流失，唯有掌握住自己的根本，才能使東方文化的精髓發揚光大。希望未來能持續延伸，讓臺灣故有文化資料更加完備，建立傳統裝飾藝術完善的系統資訊與文化史料，為臺灣獨有文化的傳承，盡一分綿薄之力，建立屬於臺灣應有的特色。