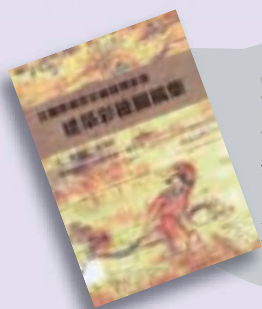

《宜蘭曾萬壹彩繪師傅家族建築彩繪圖稿集》讀後

拉妃雅·裴諾 ◎ 文字工作者

宜蘭曾萬壹彩繪師傅家族
建築彩繪圖稿集
吳佳蓉文、圖攝影/吳佳蓉
10003/95頁/26公分/500元/平裝
ISBN 9789574178643/921

✧ 楔子

這是一本特別的書，特別的地方在於它所聚焦的主題、內容。它是一本藝術類的書籍沒錯，但光靠閱讀，仍無法清楚地理解，它所記錄的內涵。細觀一下，可發現它與臺灣從小到大普遍的藝術教育所著眼處有著極大的差距，然而弔詭的是它卻又如此貼近我們常忽略的生活。

不論你是居住在臺灣的城市或鄉間，居住的週邊大多有或大或小的廟宇，而廟宇的附近有著與民間信仰相關的小店，如：神佛店、金紙店或糕餅店等等。在過去的教育或生活中，何時曾提點我們對此關注？其所蘊藏的內涵又是什麼？讀了這本書或許我們會開始自問、反思以下的種種議題。

✧ 傳統藝術中的傳統工藝美術

在現代流行文化、大眾文化的環繞下，有多少人理解或記得傳統？漢人的傳統？傳統藝術？在傳統藝術園區的設立後，已有愈

來愈多的人們將傳統藝術理解為歌仔戲或布袋戲等戲曲表演，而忽略屬於視覺及造型藝術層面的傳統工藝美術類別。傳統工藝到底是什麼？有多少人能正確理解。為什麼生活在臺灣的我們，過去的藝術教育總是只學得梵谷、莫內、畢卡索，卻不知就在我們生活周遭的傳統藝術，特別是傳統工藝呢？傳統工藝的藝術是怎樣的藝術？

✧ 一點內容，一點反思

此書並沒有明確告訴我們傳統工藝是什麼，而是藉由著者記錄闡述他所看見的傳統工藝。著者以靠近卻不干預的方式，收集、著錄傳統師傅的工作圖稿與些許生平背景。著者似乎是為了「如實」的呈現傳統師傅及其工作圖稿的原貌，所以僅是隱於其後，並未對於其所收錄的圖稿，解釋說明太多，但若讀者是對於傳統建築有興趣且有基本認識的話，或能參照臺灣傳統建築等相關書籍一同閱讀，便可以快速的理解書中的內容，並發現許多相當有趣且珍貴的地方。

在書中，著者僅把焦點著重在師傅們及他們的畫稿，讓讀者有機會一窺傳統建築彩繪「未完成」的樣貌，同時藉由不評論只記錄與分類的方式，使傳統師傅的畫稿得以類

似作品集的形式呈現，這樣的作法使得觀覽此書的人，可以從工匠技藝的角度觀看傳統彩繪，而不只是看見已完成的作品。

書之於人，絕不只是提供或記載知識而已，本書看似做為紀念與輯錄傳統師傅畫稿，透露與彰顯給人們的即是東方美學中某種真、誠之美。古人曾言：「充實之為美」、「真積力久則入」，可知「工」是可能鍛鍊出「藝」的；傳統師傅可以從不取巧的「工」中，顯現出藝。透過觀看此書收錄的圖稿，可見傳統師傅們對於「工」的重視與要求：因為每件作品都是未完，都還可以繼續再造，是以他們對過程的記錄保留，甚於完成品簽名落款或氣氛的營造。所作的每張工作圖稿，或許不像名畫或名師之作，那樣地偉大，但因為沒有一件是已完成，因而還充滿無限可能；是以閱讀的人們，能從認真觀看某些圖案的瞬間，或是企圖想動筆跟著畫的過程中，獲得些許啟發與聯想。

想要欣賞或認識藝術，最簡單與最簡便的方式，是直接或動手從根本去體驗、經驗藝術，而非企圖透過知識、模式或概念去探究其內涵；是故這本書的讀法，或許就如同著者，不費力地去詮釋圖案、畫稿，盡可能地收集分類多樣畫稿供參，有心觀覽與了解的讀者，在大量閱讀與操作之後，定能經歷與理解傳統工藝美術的意涵與奧秘，爾後藉此表現獨有的思想、情感，向藝術的層次提升。

✿ 結語

閱讀的過程，就像藝術創造的過程，不應只是閱讀與看見知識，更珍貴的是從中

學習與再造。書所承載與兼負的，在於其對不同年齡層與背景的人，某種存於書的內容以外，純粹又深刻、明顯或幽暗的心靈的觸動，在不同的歲月或時空中，只要人們輕輕翻開書，哪怕只是短暫的一瞥，都可以喚起對每個人來說都是最獨特的啟示或意義。書之於人，有的是潛意識的契合與需求，這種感覺值得一再記憶與回味，並從而衍生出新的意義與內容。

· 《宜蘭曾萬壹彩繪師傅家族建築彩繪圖稿集》頁28局部，可見傳統師傅所繪圖稿及著者簡短說明文字。（經著者同意翻拍刊登）

· 筆者朋友paino從圖稿中獲得靈感的隨意畫。（經繪者同意翻拍刊登）