

傳統寺廟彩繪的保存與傳承： 莊武男娓娓道來藝師養成之路

撰文 | 游淑芬（國立清華大學文物館籌備處專案計畫執行長）
圖片提供 | 新北市淡水社區大學、李政剛

彩繪大師莊武男正為搶救來的大木作進行修復及彩繪。（李政剛攝影）

近年來，各式各樣的文化資產保存的議題時常躍出新聞輿論，不論是有形的文化遺產或是無形文化遺產 (Intangible Cultural Heritage)。其中，具有重要傳統技藝保存的藝師匠師更是被視為「人間國寶」。但事實上，許多台灣重要的傳統技藝，隨著藝師的殞落而面臨失傳的劣境。對於文化，人類皆有保存、維續與傳承給下一世代的責任與義務。且讓淡水的廟宇彩繪大師莊武男娓娓道來他歷經30年的藝師生涯，及對寺廟彩繪的愛與哀愁。

In recent years, various cultural heritage preservation issues have appeared in the media, involving both tangible and intangible cultural heritage. Of this cultural heritage, artists and craftspersons who preserve important traditional arts are regarded as national treasures, however, as the old artists/craftsperson gradually age and pass away there is a danger that many traditional Taiwanese arts will be lost. Mankind has a responsibility and duty to preserve, continue and pass on culture to the next generation. Tamsui master temple painter Zhuang Wu-nan talks about his 30 years as an artist and his love for and worries about temple painting.

舊稱滬尾的淡水，走進充滿古意的小巷子，一堵奇特的白樓手繪牆入眼，亭仔腳前的小小空間，放置正待處理彩繪的大型木作。這裡是「滬尾文物展示中心」，也是「102年度新北市傳統藝術藝師」莊武男——阿男師的家。淡水難得的陽光灑落在正為木作彩繪的阿男師身上，閃耀得不只是歲月的光彩，更是一種對自身熱情的執著與自信。莊武男16歲為學習廟宇彩繪技藝，離家前往新莊拜師學藝，是北部彩繪名師洪寶真最後的關門弟子。

19歲少年師 以身體學習扎實功夫

時光悠悠的3年，恩師洪寶真去世，那年莊武男才19歲。如以現今的眼光來忖度，19歲的年青人能做什麼？當年莊武男已盡得恩師洪寶真的技藝，從毅然決然回鄉開始算起，竟也在廟宇彩繪業界至少30年的精彩歲月。他憶起踏入這個傳統工作領域的因緣——起初是因為自己不愛讀書只愛畫畫，卻也因為家中清寒買不起畫紙，只好靠著幫同學代筆畫畫，發揮了自己繪畫的天份。16歲那年，放棄了升學而到了親家「洪寶真」門下開始當起彩繪的學徒生活。

莊武男娓娓道出過去辛苦的學藝旅程。（李政剛攝影）

當學徒的日子非常辛苦，必須從最基礎的工作做起，包括了洗衣燒水煮飯等雜事，還得接受嚴格訓練。幸好，經歷師徒制這樣的扎實訓練，加上了莊武男本身認真的學習態度，三年的學徒生活，跟著師傅「洪寶真」南征北討，邊學邊紀錄，短短時間，他的繪畫技藝已日漸見長。當時他的師傅洪寶真所組織的團隊，也會找外面的師傅幫忙，藉此他同時間見識了各個派別的彩繪大師，如潘麗水、陳壽彝、李金泉、陳玉峰等，或者一起工作，或接受指導，加上他天資聰穎，這些機會精進了莊武男的彩繪技術，不僅原有的南式¹畫法，包括北式及蘇式，都難不倒他。

精通南北畫法 對場磨練闖名氣

當他服完兵役後，算是正式開始出師，也開始收徒培養自己的團隊。要快速累積名氣的方式，就屬「對場」。所謂「對場」是廟宇在興建過程中，由兩位匠師同時施作，以廟宇的中軸線分左右或前後，包括彩繪、木作或剪黏等，這是一種硬底子的拚搏，尤其在極短時間內必須遵照廟宇的基本尺寸來施作，

1 根據李乾朗《滬尾文星：莊武男作品集》：北方宮殿式彩繪、蘇式彩繪與南式彩繪，宮殿式的建築彩繪常用旋子（花），形成所謂的「和璽彩畫」或是「旋子彩畫」；蘇式彩繪則是廣為利用民俗彩畫的構圖與技巧；南式彩繪的畫風不為規矩所拘，構圖可見漢代畫象磚上風俗畫遺風，色彩以朱、黑、青、綠為多，而台灣古建築彩繪風格即偏向南式。

發揮自身的功夫而不影響廟宇整體性，參與的匠師為了不輸裡子面子，無不盡力展現自己的實力。莊武男25歲時參與龍山寺對場、26歲參與保安宮對場……在一次的對場中聲名大噪，他自信以前都不用廣告，對場的成績就是最好的宣傳。他猶記得，忠義行天宮工務管理人員為了修整廟宇彩繪，還特地在他修繕關渡宮與北投慈后宮時，前往觀看彩繪施工狀況，確認技術實力與工作態度後才正式委託。爾後自然而然口耳相傳，各廟都會自動來請師，甚至被稱「南壽彝北文星」²，可見當時名氣之大。

隨後數年，莊武男畫過關渡宮、台北保安宮、松山慈惠宮、淡水天元宮、台北行天宮、淡水龍山寺……等大小宮廟（僅列部份），不僅廟宇彩繪的工事，包括1963年台中教師會館的圓頂天花板、1966年陽明山中山樓天花板及梁

枋斗拱、1979年台北孔廟、1979年板橋林家花園三落大厝，亦留下莊武男精彩的作品，可惜的是，目前很多作品都已在重修中被塗改或拆除。這其中，陽明山中山樓的彩繪工事最讓他印象深刻。陽明山中山樓起造於1965年，當時已頗具聲名的莊武男在1966年接到彩繪內裝天花板及斗拱梁枋的工事。莊武男回憶道：「那時政府趕著要開國民大會，施工期限原本就很緊湊，卻沒想到原先蔣夫人覺得非常喜愛的畫稿，一再翻盤，連續改了三次，然而即使壓縮到施工期，答應的事也必須如期完成，那時我與團隊真是日夜都在趕工。」莊武男最後也以精湛的功力，在國民大會講堂留下了美麗的傳統北式彩繪，與陽明山中山樓共同寫下一頁歷史。此外，1963年國立歷史博物館彩繪門神在2006年重修時，也十分難得地由原繪作者莊武男本人參與，因為原

閒暇時創作陶板畫，仍可看出莊武男內蘊的彩繪功力。

作的精神最難模仿，是個非常難能可貴的機會。

2 莊武男藝成回家鄉淡水，當時名詩人洪開元替他取了字號「文星」，後來反而以「文星」落款的作品為多。

文化落實需要用心 莊武男用行動證明

1988年之後，莊武男逐漸淡出了廟宇彩繪的工作。談起最近常被提及的文化資產保存，他有比別人深刻的憂心。有經驗的藝師愈來愈少，許多傳統的工法也漸漸被取代，「眼見著這些傳統的技巧，已經快要失傳。」莊武男以廟宇彩繪舉例，厲害的師傅可以憑經驗控制彩繪乾燥的速度，「對傳統彩繪來說，學功夫就是學經驗，不是學死的。」細微之處如看待天氣的變化也是影響成敗的原因之一。

多年前，第一任文建會主委陳奇祿先生常常來訪，在故友面前，莊武男時常建言，台灣應該要向歐洲國家看齊，培養修復人才。雖說讀書重要，但學生畢業後卻不見得有古蹟修復可做。莊武男憂心地說：「比起以前的時代，大家從學徒開始紮根，那種實際動手實作的培養才是傳統技藝最重要的養份，很多教授甚至自己都沒爬過高架，教起學生當然不夠專業。另外，對現在的年輕人來說，他們覺得學這個太苦了，沒人想學了。」文化部也曾找他去諮詢，他不改直率地表達意見，也不懼怕是否得罪人。莊武男想，在場產、官、學三方專家、學者，以他的年紀最大，如果身為前輩的他沒開口，還有誰敢開口。莊武男凡事「頂真」（意即認真）的態度，從小養成，至今仍未改變。

屋內滿是多年來的珍貴收藏。（李政剛攝影）

日本的彩繪修復公司——彩色設計有限會社來訪，由莊武男解說台灣傳統桐油顏料運用技術。（新北市淡水社區大學提供）

錦繡莊文化園區 裝載阿男師的文化夢想

隨著時代更迭，現在的環境已不如從前，且廟宇的管理委員會的成員已不像以往單純，加上文化資產的修復也常以標案的方式外包，常常落入文化是否能以數字定價的迷思。莊武男在40多歲時，慢慢淡出了傳統彩繪的工作圈，決定用自己的方式扎根文化。

有鑑於歲月流逝易，傳統的文物不斷隨著時代消失，自接觸廟宇彩繪工作以來，每每有了積蓄，莊武男會用來購置各類文物。尤其當廟宇修建時，主事者對於老舊物件毫不珍惜而丟棄的態度，他看了憂心忡忡，所以常常自掏腰包購置收藏，久而久之，他所珍藏的木件、石雕愈來愈多，包括來自東南亞和中國的寺廟收藏。他成立滬尾文物學會，並在白樓入口處的斜坡設立「滬尾文物展示中心」，展出他所收藏與自繪的陶版畫和臺灣文物，然多數的石雕、佛像、石獅等文物，則規劃了「錦繡莊文化園區」存放及展示。

「錦繡莊」位於瓦窯坑占地2千多坪，是莊武男已經打造了30年夢想，現在仍持續建置著。園林內有涼亭、池塘、觀景臺、溪流、園藝、步道、田園等，還存在1日治時期之古砲臺基地與地道，在這裡的一磚一瓦一石一樹，都是莊武男親自擘畫，他衷心想將自己所見所聞文化的美好，讓後代子孫也能體驗感受。

1 | 2

1. 位於淡水老街的滬尾文物展示中心。（李政剛攝影）
2. 莊武男在淡水社區大學開設的寺廟彩繪課程，從根基打底文化傳統。（新北市淡水社區大學提供）

2001年迄今十幾年來，莊武男為了淡水地方之文化藝術推廣教育，在淡水社區大學開設傳統寺廟彩繪課程，讓對此有興趣的學生，不致無法入門。課程中他無私地傳授彩繪的技巧、藝術與對待傳統該具備的精神，以實際施作一步步累積經驗，背負起傳統工藝的傳承與保存的重責大任。102年度獲新北市政府頒發「新北市傳統藝術藝師」殊榮，由新北市長朱立倫親自頒贈獎座，感謝其於傳統藝術領域默默的耕耘及在傳統技藝、永續傳承的成就與貢獻。

入室的墨跡未乾的「逍遙」兩字是阿男師早起時隨興揮毫的作品，也是一位傳統技藝保存者大半輩子來的心情寫照，面對文化及傳統，一如國寶藝師莊武男，數十年過去，他仍以自己的方式堅持守護傳統、傳承文化之美。

參考文獻

- 李乾朗、詹碧霞，2014。滬尾文星——莊武男作品集。新北市：新北市文化局補助出版。
- 新北市淡水社區大學，2017。寺廟彩繪打底工藝。新北市：新北市淡水社區大學。
- 蔡斐文，2014。傳統彩繪地仗層施作調查實錄。臺中市：文化部文化資產局。
- 洪淳修等，2012。2012看見新北觀點：新北市經典社區：影像紀錄片精選專輯。新北市：新北市政府文化局。
- 淡水維基館（2018）。莊武男。線上檢索日期：2017年12月27日。網址：<http://goo.gl/4k16bX>