文、攝影/洪威喆

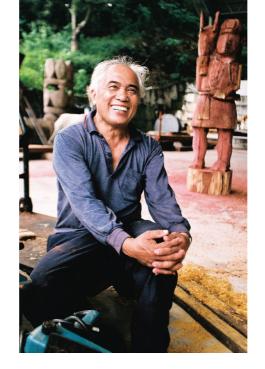
訪談首次刊載時間/2010年4月於《藝術認證》第31期

廢棄的校園,寬敞的籃球場上,是高富村工作的地方。他正對著 偌大的木柱熟練而輕巧的揮舞著電鋸,彷彿就像手裡的小刀,轉 眼間,人像的輪廓躍然而出,內蘊著高富村這數十年來的雕刻成 就。

高富村(查馬克)是原住民雕塑的原鄉——屏東縣泰武鄉佳興村目前少數幾位碩果僅存且享譽國際的雕刻家,他的作品廣為國內外收藏,墾丁的福華飯店甚至幾乎成了高富村的木雕作品展示中心,走進大廳隨處可見他的大型木雕人像、生動的人偶造型桌椅陳列其中,充滿濃厚的排灣風情;2002年,臺灣的代表團至紐約市參與「911」悼念活動時,他結合原住民的陶壺與音樂等傳統文化元素創作大型木雕作品〈八部合音〉,更被選作為祈福的外交國禮贈予紐約市,別具意義。

面對文化衝突 重拾家業使命

高富村的技藝傳承自佳興村兩位著名雕刻大師——父親高枝珍,與大伯沈秋大,這兩位前輩雕刻家在族裡便是優秀的藝匠,日治時代更因優秀的技藝受到日本官員的注意,作品還外銷至日本。這樣的祖傳技藝傳到高富村已是第四代,然而他雖然從小對雕刻就耳濡目染,但並不是一開始就打定主意要走雕刻這條路,而是經歷過一段求學與工作的曲折,才將人生路轉回了家傳淵源。

第一次的轉折,是他自佳興國小畢業後,離開故鄉到潮州中學念書。 高富村初次離鄉背井到外求學,才發現文化習慣與平地人不同,班上 的原住民又是少數,常被當作稀有動物指指點點,加上功課的壓力, 使得他讀了兩個月的中學,便自己循著山路、河道一路往山上逃回了 家,再也不肯到平地念書,於是就在家裡看管牛隻,當起了小牧童, 沒事則跟著父親作雕刻。在十五歲那年,高富村刻出了人生的第一件 作品。

那時原住民的傳統社會正受到現代化的衝擊,傳統文化被視為過時、 跟不上時代,又逢古董商對原住民的木雕古物很有興趣,大肆蒐購。 高富村形容,當時很多族人覺得這些木雕放著也沒用,便紛紛拿去變 賣,換取現金,不少古董商見此,也都加入了蒐購行列,後來東西賣 完了,古董商便請原住民雕刻師製作「新的古董」,也由此開發了原 住民文物的市場,使得佳興村成為原住民木雕市場的出產地。

高枝珍與沈秋大便是此行的佼佼者。高富村也從剛開始的玩票性質,跟著父親接訂單,幫忙製作作品,到後來甚至設計石板桌,將石板桌面雕上花紋,接上木頭桌腳,竟成了當時最受歡迎的工藝品,並影響到後續原住民藝術家在石板桌的創作,可見高富村在手藝上已越見成熟,並具獨特的巧思。高富村回憶,當時銷售最好的,除了成組的木雕桌椅外,還有約20公分高的小型木雕、石雕人偶;其實只要訂單需要什麼,他們就雕什麼,從菸灰缸、湯匙等無所不包,古董商甚至會拿舊木材來請他們作雕刻,成品即是所謂的「新董」。總之,只要作品看起來「舊舊的」、具有仿古風味,便能找到市場。

高富村 19 歲時, 想離家出外闖蕩, 到平地見見世面。於是他先到了 成衣廠工作一年,接著因兵役入伍當了三年兵,擔任駕駛。退伍後沒 多久,便結婚生子了。為了家計,他首先找了份駕駛的工作,先到榮工處開卡車、壓路機,參與高速公路的建設;接著又考取公車駕照,至臺南市當了兩年的公車司機。這段時間,他對雕刻並未忘懷,閒暇之餘,亦會刻些小作品自娛解悶。高富村原本抱著更上層樓的工作理想,繼而考上中興巴士的客運駕駛,但因為要穿制服、戴帽子上班的規定,觸動了他的自由天性,加上這些年在外奔波、看人臉色,僅為了微薄薪資,於是勾起了他思鄉的心情。有次放假回家,高富村看到父親老邁的身影,一個人正獨自趕工製作訂單上的作品,心裡充滿了不捨,父親勸他不如回家繼承家業。這是高富村在人生路口上的第二個轉折,使他重新回到了藝術的懷抱。

這一段曲折,使得高富村不只增長了人生歷練,更是面對現代化與異文化的衝突後,讓他重新省思了自己人生的意義與使命,進而了解到自身家族所傳承下來的手藝,不只是一份謀生的技術與工作,而是一種文化的傳承,透過雕刻,可以將自身的族群文化傳播出去,也可將文化記憶留存下來。

從「仿古工藝」至「藝術品」

遺憾的是,雖父親已將他畢生本領傾囊相授,然高富村僅回鄉一年餘,父親便過逝了,他必須獨立扛起家業,重新擦亮招牌,打響名號。「父親剛走時,生活比較艱困,大概過了十五年,收入才算穩定。」即使父親晚年的作品,大多由他完成,但由於高富村還沒有自己的名氣,所以訂單也不如以往。高富村決定跨出第一步,走出和以往不同的格局,便是積極尋找展覽的機會,而非僅是古物商裡口耳相傳的「名師」。那時各縣市的文化中心剛成立,高富村便去屏東縣文化中心辦展,果然一舉成名,不僅認識了屏東美術協會的藝文朋友,他們驚豔之餘,還特地為他一人專設了「雕刻組」。

這次展覽也順利吸引了藝廊來與他簽約,特別是他生命中的貴人——金陵藝術中心的負責人薛璋,高富村記得當時對方乍見他作品的驚訝口吻:「山胞也會雕刻啊!」薛璋後來不僅為他申請規劃全國的巡迴展,還將他的作品引薦到太魯閣的晶華酒店、老爺飯店等各知名觀光飯店,成功的打開了他的觸角與知名度。經過一段時間的努力,省政府(現已凍省)計劃於屏東縣推廣原住民雕刻,便請他當雕刻老師授課,可說實力已頗受肯定,至1990年代後,更成為國內外展覽競相邀請的藝術家。

高富村也分享了一件趣事,原來早年他還尚未有名氣時,木雕僅被視為仿古的工藝品看待,因此即使他在作品上署名,當收藏家準備拿出

166

來展示時,也會將他刻下的簽名「洗掉」,裝作是年代久遠不知作者 為何的古物;後來成名了,收藏家又帶著當初洗掉簽名的作品回來給 他落款。至此,高家的木雕,不再是仿古的工藝品,而是反映藝術家 身價的「藝術品」了。

古拙而協調 堅毅且從容

高富村在族裡常被戲稱「在泰武鄉專門販賣人口的」,這意思其實是 指,高富村的木雕以人像為主,因此常常可見業主開著卡車、貨車來 到高富村的工作室,載走之前所訂製各大小不一的人像。高富村的作 品,往往可看到肩上扛著山豬、水鹿的獵人,或手捧陶壺的婦人。刻 劃傳統生活文化,為他創作的主軸,尤以狩獵題材居多,再者是穿著 完整傳統紋飾的人像,像他近年正在製作一對對的男女人像,準備送 給子女們作為傳家之用,這是希望能透過服飾上的符號意義,將文化 的精神傳承下去。

他自承,自己的作品在雕工上,不如父親那般細膩;高枝珍善作小件 的人像,高富村則善長製作大型木雕。高富村指出,這是因為使用的 工具不同之故。在父親那時代,用的工具較單一,甚至常使用一把雕 刻刀便完成了一件作品,不似現在的工具選擇多了,還可使用電鋸, 也因此得以處理大型作品,但也少了點慢工出細活的精緻。

高富村談到,為了突顯父子間的風格差異,在人像臉部的輪廓處理也 不盡相同,這點亦可在沈秋大與沈萬順他們父子的藝術風格上看到。 大抵上,高富村的人像面頰較為扁平,輪廓為半橢圓形,狀似倒立的 指甲,強調的是一種符號化的趣味;其父高枝珍在臉部的輪廓上,則 保留了較多寫實性,如較為突出的顴骨,因此也顯得較有立體感。在 人物刻畫上,高富村呈現的是厚實穩重的堅毅感,面部通常不會有誇 張的表情,往往僅透過眼神與嘴角的些微角度,傳達出一種恬淡從容 的神熊。

高富村指出,科班出身的西洋雕刻重「比例」,強調整體比例是否正確,作品呈現也較寫實,而自己所傳承的原住民雕刻刀法則重「部位」,也就是將整體分成「部位」來看待,雕刻就是去處理各部位之間的關係,因此諸如高富村、沈萬順等傳承下來的雕法,他們所雕刻出的是一個看起來不寫實,卻和諧的整體。此外,從原住民雕刻的收藏市場來看,木雕作品越顯得古舊、樸拙,獲得的評價也越高,因此精緻的寫實從不是佳興村木雕作品的重點,而高富村本身在創作上,亦會刻意留下斧鑿痕跡,突顯出木頭原本的原生質感,表現出一種粗獷的生命力。

迫切的冀望

之前,高富村以廢棄的泰武國小「佳興分校」作為工作室,由於因「莫

右

左

168

拉克風災」破壞了平地校區之故,使得「佳興分校」必須復校作教學 之用,高富村也面臨搬遷的窘境,重新尋找具有大型場地的工作室, 放置他那堆積如山的木材與作品。高富村笑說,這裡可以看到的,都 是沒賣出去的作品。

其實,高富村經過長年耕耘,以及收藏家的肯定,手頭上的訂單尚未 作不完,但他仍感嘆道:「來自上層的支援太少。」高富村所關心的 是,在族群文化的施力上,不能只靠藝術家的單打獨鬥,政府在教育 與整理的環境上亦必須有所改善。正如新一代的年輕族人,不能只是 要求他們要有文化的使命,亦必須有經濟的保障,從而燃起文化事業 的興趣。

2008年4月,高富村由於咳嗽不止,檢查發現自己已到了肺腺癌第三 期,使得他對家族與部落的文化傳承問題,感到更為焦慮與迫切。畢 竟,一般社會裡對藝術創作有興趣的人口比率就偏低,而願意辛苦從 事雕刻的人又更少了。因此這段時間以來,他並沒有選擇休養身體, 除了定期至醫院接受化療外,仍馬不停蹄的拿著電鋸繼續完成那一件 件大型木雕,甚至還遠赴上海參訪交流,就是希望能再多作些事。

「我當然還有好多想作的事沒完成,但既然得了,也只好接受囉!」 高富村不改爽朗的口吻,如他的作品一般從容。在抗癌的過程中,高 富村選擇燃燒生命,使之更為灼亮,不過,也難免為傳統而惋惜的感 嘆:「真怕後繼無人,我們的家業就斷在我這代了!」