

臺灣文化保存者

傳統彩繪大師莊武男

文／林蔓禎 圖／莊武男、林蔓禎

▲ 民國 108 年新北市文化貢獻獎頒獎典禮，莊武男大師與新北市長侯友宜合影。

▲ 阿男師為淡水金福宮側門彩繪「王羲之愛鵝」。

在梵蒂岡 (Vaticanae) 的西斯汀禮拜堂 (Cappella Sistina) 裡，米開朗基羅 (Michelangelo) 的〈創世紀 (Genesis)〉穹頂畫和壁畫〈最後的審判 (The Last Judgement)〉是曠世不朽的巨作，主題發人深省，技藝也讓人歎為觀止。無獨有偶的，東方廟宇的彩繪文化也有著異曲同工

之妙，尤其是臺灣寺廟的傳統彩繪，題材大都是描繪歷史上各種忠孝節義、教化人心的故事，與西方宗教文化交相輝映，在宗教信仰、藝術價值、思想啓迪、淨化心靈等方面都有深遠的影響。甫獲 108 年度新北市文化貢獻獎傳統彩繪保存者獎項的莊武男先生，是臺灣僅存的國寶級傳統彩繪大師，我們有幸到訪，在他一手打造的錦繡莊文化園區裡，聆聽他細數前塵。

臺灣傳統彩繪歷史

「彩繪」，一般而言分為「彩」與「繪」兩部分，「彩」就是為木材上油漆以保護木結構的步驟，包含補土、安金、垛頭處理等工序，多半由油漆師負責；「繪」則由「拿筆師傅」來執行，先有畫稿再上色，人物、花鳥、書畫、動植物……皆可入題，因繪製之圖有淵源、有來由，富含人文氣息，精彩的故事往往更能烘托繪作，使之華美生動、引人入勝，二者結合，稱為彩繪，指的就是在木材上面繪製圖案的技術，可裝飾、美化建築形體，提高教化功能，展現藝術價值與文化內涵，是一項結合「美術」、「工藝」及「書法」的綜合藝術，常見於古建築與寺廟中的梁枋、斗拱、瓜筒、門櫺、垛頭、牆壁等處。

據古籍記載，中國彩繪最早出現在傳統建築的年代可溯源自春秋時期，風格與

▲ 以電鑽為珍藏的石獅作品進行修復。

類別大致分為三大類。一為「北式」：顏色以紅、藍、綠三色為大宗，圖騰則多為龍、鳳，用色簡約大方，展現尊榮華貴之氣，舊時代的北方宮殿建築尤為代表。二為「南式」：跳脫傳統彩繪窠臼，色彩明亮、花樣豐富，圖騰多為人物、花鳥等，取材多元、畫風精巧華美，筆觸嚴謹細膩，令人目不暇給。另有一派為「蘇式」：可以說是「南式」的延伸，色彩鮮明活潑、構圖新穎，層次更多元，工法也更為繁複。

而臺灣傳統彩繪則多承襲自中國東南沿海地區，廣東、福建、浙江一帶，屬於南式畫法的體系。民國初年開始，臺灣客觀環境改變，許多匠師級的彩繪師傅紛紛

冒出頭，北部洪寶真、許連成、黃榮貴，中部郭新林，南部潘春源、潘麗水、陳玉峰、陳壽彝等，各地人才輩出，風起雲湧。民國 45 年前後，來自上海的兩位專擅北式畫法的師傅渡海來臺，才將「北式」派別帶入臺灣。

莊氏家族發跡淡水

民國 31 年，莊武男出生於淡水海邊的下圭柔山，在家排行老么，是年逾 50 的父親莊金榜最疼愛的小兒子。只是，當時的莊金榜早已雙目失明，一生始終無緣見到小兒子精彩的彩繪作品。為何失明？原來莊金榜是一名佃農，每年辛苦耕作的收

成幾乎全繳給地主，生活困頓、長期操勞。28歲那年，因不慎捧起田水洗臉而導致失明，從此走入黑暗世界。但家中食指浩繁，孩子嗷嗷待哺，就算眼盲仍得下田工作。因為務農真的太辛苦，莊武男從小看哥哥姐姐幫忙農務，自己打從心裡就非常排斥，他個性調皮、好動，爬樹、抓魚、放牛、砍柴、撈海帶……樣樣難不倒他，唯獨對讀書不感興趣，倒是從小就喜歡畫畫，只要有紙筆，隨興一揮，各種動物、花鳥無不栩栩如生。莊金榜50歲才生莊武男，自然對他期待有加，但莊武男不愛讀書，國小畢業後沒繼續升學，先到臺北市某五金行當學徒，卻常和店主的孩子打架，父母不放心，適逢新莊彩繪名師洪寶真之子娶了莊武男的堂姊為妻，有了這層姻親關係，莊武男順利到新莊文昌祠拜師學藝，成為洪寶真最後一位關門弟子。

學徒生涯斬露頭角

學徒的工作自然不輕鬆，補土、打掃、煮飯、挑水，各種大小雜役都得做。其實務農雖然辛苦，但只要肯付出時間與勞力，一分耕耘便有一分收穫；但學功夫可不一樣，如果欠缺天分，光靠努力也難以出頭天。然而，這是自己的選擇，又是喜歡的畫畫工作，所以他咬著牙也要做。「有錢的讀書，沒錢的學功夫」是莊武男的體悟，也是支撐他努力學藝的最大動力。尤其鄰

居長輩打賭他一定吃不了苦，終究會半途而廢，面對這些冷言冷語，莊武男心裡很不是滋味，但也因此更加痛定思痛，告訴自己一定要收心，認真學手藝，非做出一番好成績來不可。他白天跟著師傅幹活、學工夫，晚上就把大張的紙貼在牆上，練習畫巨幅的畫。學徒一個月領薪40元，理一次頭髮就花掉13元，收入很少，「但後來想想，減低物慾和外界誘惑，剛好可以專心學工夫，反而成了優點。」，莊武男回憶著。

從16歲入行到19歲出師，莊武男的表現越來越出色，民國51年學成返鄉，回老家為淡水祖師廟彩繪門神，圍觀者不乏在地耆老與文人雅士，議論紛紛也讚譽連連，聽在莊金榜耳裡，多年煩憂一掃而空，心中滿是喜悅和驕傲。莊武男從此聲名遠播，更有詩人洪開元為他取字號「文星」，之後的諸多作品亦多以此落款。約莫這個時期，洪寶真師傅突然因病過世，臨終前的一席話：「阿男，工作不能做的不要答允人家，如果做不好招人批評，那就不好了。」，師傅的遺言給了莊武男莫大的鼓舞，同時，也深刻影響他日後為人處世的原則與態度。

當時各地多座廟宇皆進入大幅整修的階段，這讓才華洋溢的莊武男得以大展身手。民國52年分發至金門服兵役，莊武男通過測試，取得彩繪金門古崗樓、擎天

▲「受人之託，忠人之事」，專注修稿的阿男師。

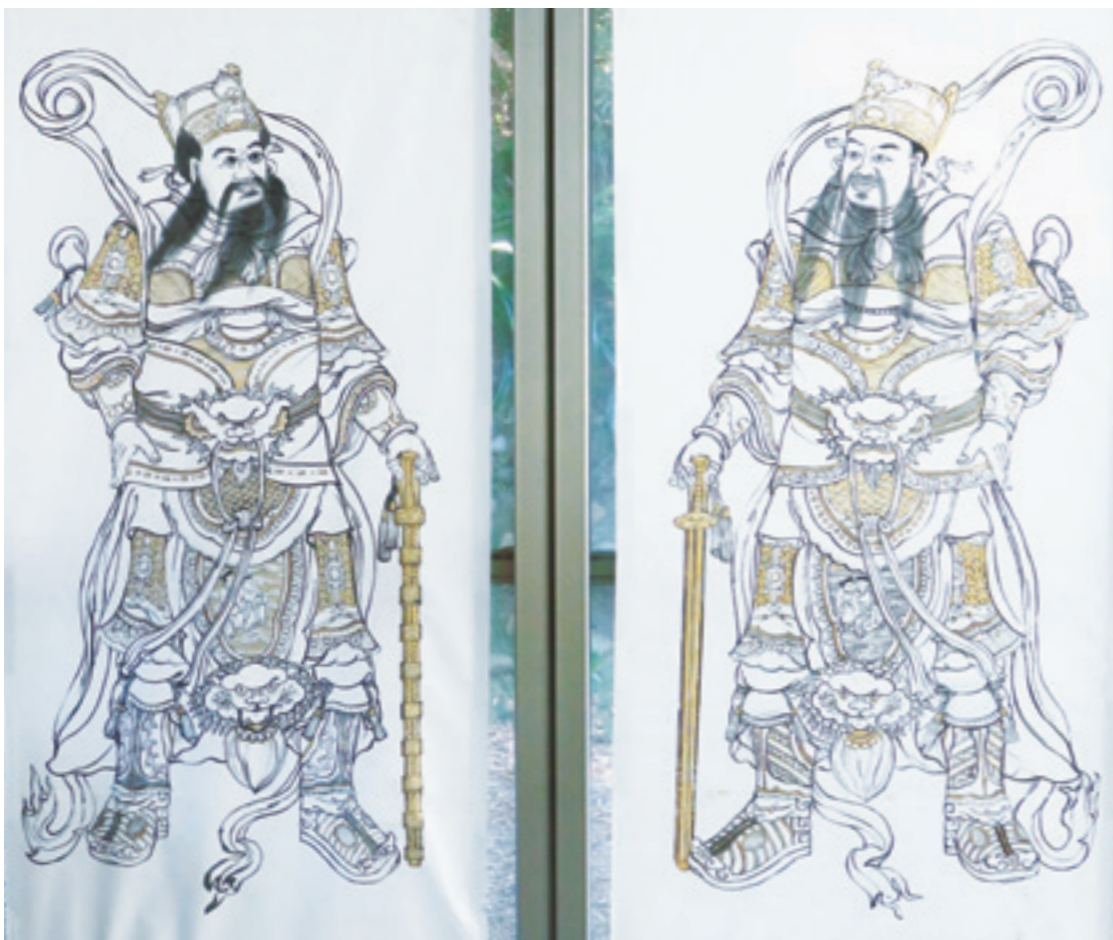
石室亭等機會，畫風融會貫通南北式，技巧更上一層。退伍之前，他應邀彩繪淡水三民街口池府王爺廟，主委陳家興就住在對面，他是連任三屆的臺北縣縣議員暨臺灣省漁會理事長。陳議員每天看著莊武男作畫，對這個年輕人的好感與賞識與日俱增，工程結束後更贈以「技藝俱精」的獎牌做為鼓勵。兩人的緣分還不止於此，退伍後一年，莊武男與陳議員的三千金陳淑

純結為連理，成家之後的莊武男家庭和樂美滿，旺盛的企圖心更讓他的彩繪事業如日中天、如虎添翼。

「對場」歷練出類拔萃

民國5、60年代左右，臺灣新建、重修的宮廟極多，當時流行的「對場」更引人津津樂道。以門神彩繪為例，兩位師傅各據一扇門，一人先行下筆，為眉、眼、

▲「錦繡莊文化園區」工作室內的門神圖，左尉遲恭、右秦叔寶。

身等高度定調，另一人再依前者下筆的高度為準則對稱作畫，這是基本禮儀，也是君子之爭，兩人同場彩繪，較勁意味濃厚，即席式的高手過招，沒有三兩三、哪敢上梁山，往往技藝立刻見真章、高下立判，技高一籌者不僅快速累積知名度，緊接而來的彩繪工程更是應接不暇。「阿男師」的名號就在一次又一次的「對場」之後不脛而走，當時還流傳著「南壽彝（臺南陳

壽彝），北文星（淡水莊武男）」的封號，是傳統彩繪界最炙手可熱的大人物。想當然耳，各地彩繪工程紛沓而來。民國 52 年臺中教師會館及臺北國立歷史博物館、56 年臺北保安宮後殿、58 年松山慈惠宮後殿、60 年的金山媽祖廟、63 年的關渡宮前殿與鐘鼓樓等，此外，艋舺龍山寺、淡水龍山寺、臺北行天宮、三峽行修宮、臺北市孔廟、淡水福佑宮、士林慈誠宮、劍潭

古寺、板橋林本源宅邸等，幾乎叫得出名號的寺廟或古宅的彩繪或修築工程，都曾出自阿男師的巧手。不只彩繪，水墨、書法、版畫他也都精通，總計入行一甲子以來，阿男師承作的廟宇或建築，數量已逾百座。

用色與施作技巧

南式畫法重化色、暈色（色料未乾時即畫開），繪作的呈現華麗而唯美。莊武男用色通常以藍、綠、紅、黃、黑為主色，再依需要調配出其他顏色來，包含銀朱、佛青、彩綠、金黃、鉛白等色。施作時先以黑墨打底稿，塚頭的部分則是先在紙上打好底稿，塗上佛青粉後置於梁上，用大支漆刷將圖案轉印在木料上再上色。特別的是，彩繪門神時必須先將大門門扇安裝好，師傅直接站著打底稿，之後上色，一氣呵成。

民國 46 年，莊武男還在學藝階段時，幫艋舺祖師廟彩繪通梁、瓜筒，由師傅洪寶真畫底稿，莊武男上色，色澤華麗卻不失莊嚴與尊貴。此外，阿男師的門神彩繪更無人能出其右，民國 52 年在國立歷史博物館繪製的神荼、鬱壘門神，施以瀝粉技法，是上乘的精緻手法。淡水福佑宮的秦叔寶與尉遲恭，威嚴莊重、目光炯炯，更彰顯門神保護廟宇的深層意義。

錦繡莊文化園區

師承洪寶真的莊武男，不僅得師傅技藝真傳，還將傳統彩繪發揚光大，也將自己的事業推上高峰。然而時代改變，願意從頭學起的學徒越來越少，民國 77 年莊武男決定退休，不再從事現場彩繪，而將重心轉往彩繪教學及古物、古董、古蹟的修復工程。莊武男很喜歡古董，從 20 歲開始一有積蓄就拿來購買古物，退休後成立「滬

▲園區內的一草一木、一石一畫，都由阿男師親手打造。

▲民國 52 年莊武男為臺中教師會館圓形天花板繪製「范蠡操兵」圖。

▲ 於淡水「滬尾文物學會」外牆自然生動的淡水街景，由莊武男親自主繪。

尾文物學會」，做為文物展示的空間。這幢矗立在淡水三民街的建築，整面外牆由莊武男親手繪製的淡水街景壁畫，純樸雅致、渾然天成，不時有遊人經過便駐足觀賞、拍照。民國 82 年再成立「錦繡莊」，打造成一座活水綠地、原石環繞的自然文化園區。園區內的石頭都是採購而來，也包含蒐購自即將拆遷的古宅舊件，再由莊武男進行石刻、題字或繪圖等等設計，匠心獨具，完完全全的莊式風格。莊武男常以「不會讀書」做為自我介紹的開場白，我認為那絕對是謙稱，只見他信手拈來就能題字作詩，書法如行雲流水，筆勢遒勁有力、不落俗套，這等功力的背後，除了努力與興趣，更需要天賦做為後盾。園區

內環境優美、綠樹成蔭，一石一木都可見他鑿斧的痕跡：「金榜亭」透露出他對父親的感恩與懷念；他與已故太太的雙人石像，代表鸞蝶情深的永恆之愛；許願池、許願塔及許願元寶的構想令人莞爾，也是園區的一大特色；他還設計了「八寶」路徑供孫兒尋寶之用，孩子們來到這裡總是流連忘返、樂不思蜀。

園區占地近 2,000 坪，除了工作室、課程教室及接待室等少數室內區域外，其餘皆為戶外空間，緊鄰教室的大片菜園，種滿各式蔬菜，天然有機、綠意滿盈。

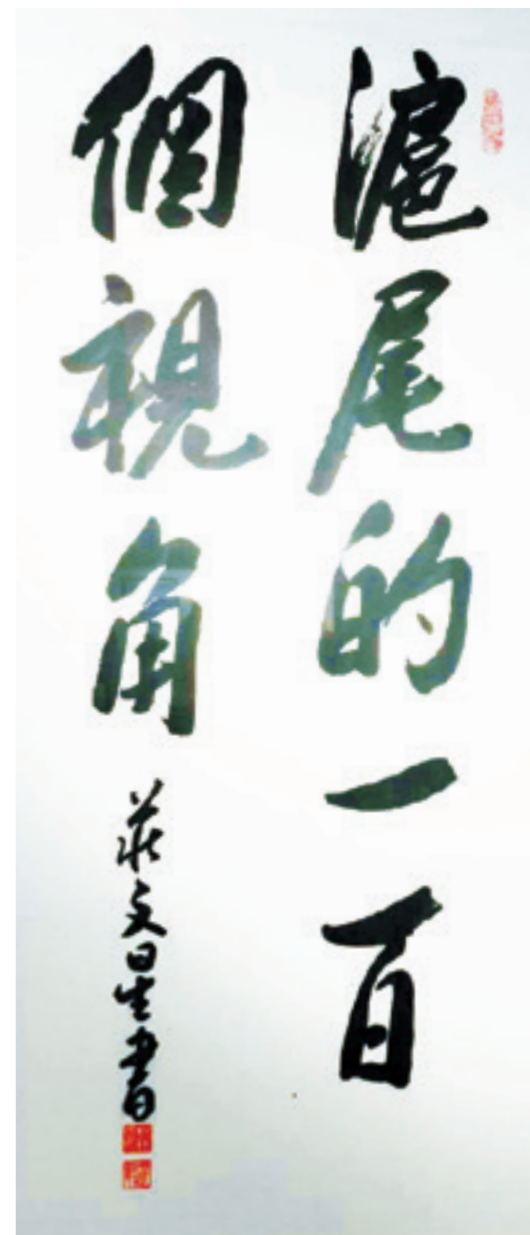
一旁的山泉水清澈甘甜，受此好山好水的孕育涵養，在滿滿正能量的陶冶之下，不論生活或者創作，都是人生一大美事、

幸事。

作育英才無私傳承

教學是莊武男目前的另一個生活重心，民國 90 年開始，他受邀於淡水社區大學開設生活藝能課程「傳統寺廟彩繪」，在為期 18 周的課程中，莊武男以影像圖片為教材，講述臺灣廟宇傳統彩繪的特色與由來，傳統師徒制的學習內容，並親自示範彩繪的畫法和技巧，由淺入深、循序漸進，還不計成本自掏腰包幫學員購置各式材料，費心安排能實地操練的場所，讓學員現場彩繪、累積經驗。學員許多來自各大學的美術相關科系，莊老師傾囊相授，學生銘記在心，更加認真學習，以實際行動回饋莊老師的諄諄教誨。這門彩繪課也成為淡水社區大學長年以來最具人氣的熱門課程。於是，莊武男一教 19 年，至今仍持續開課中，前幾年更榮獲全國性的社會教育貢獻獎，其無私及毅力可見一斑。「一直以來，我只是堅持，做一件事就要好好做，做到好，不要欺騙人家，我不懂教育，只會做事，只有一身專業，這就是我能給學生的東西。」。敦厚、單純、質樸的肺腑之言，就是阿男師真性情的寫照。

訪談告一段落，阿男師走回到大木桌前，繼續未完的工作。他受託幫一位教授修改畫稿，過程複雜繁瑣，他仍一派氣定神閒，「既然答應人家了，就要幫忙到

▲ 阿男師的書法，字如其人，筆畫遒勁有力卻不失圓融質樸。

底。」，誠信，無私，親和，大器，這就是阿男師。☉