

產學合作案結案報告

計畫名稱：杉林葫蘆藝術文字研究

簽約單位：杉林葫蘆藝術文化創意有限公司

甲 方：杉林葫蘆藝術文化創意有限公司

乙 方：文藻學校財團法人文藻外語大學

計畫主持人：林悅棋副教授

執行期間：108年6月1日 至109年8月31日

產學合作案結案報告內容：

計畫緣起

本研究計劃主要是針對杉林葫蘆藝產品文字研究，杉林葫蘆藝術，從開始葫蘆藝術創作到產品銷售已發展多年，這幾年以產銷與藝術結合，從栽種養成，清理、木質乾化，到葫蘆素坯成形，分類，再依葫蘆形體與特質創作，具有研究價值，透過經分析與研究後，可做為未來葫蘆藝術創作與文創商品開發之教學之應用，研究成果提供杉林葫蘆藝術之在日後葫蘆藝術創作與產品表現相關參考。

一、執行成效或結果

完成之工作項目及成果

杉林葫蘆藝術，這幾年在葫蘆創作發展，已豎立其在台灣葫蘆創作發展之地位，除以中國藝術與工藝，繼續發展傳承外，另開創發展新成果，有其創新價值。

本研究以杉林葫蘆藝術文字內容、意義與表現為主體研究，其執行成效、結果完成之工作及成果如下。

杉林葫蘆對於葫蘆工藝，這幾年歷程從栽種開始，到葫蘆成果成形，再經木質乾化，清理處理，在眾多葫蘆中挑選材料，創作作品。遴選中必須選取好成形之素體，依創作者工藝雕鏤與表現技巧，才可把葫蘆從原有純葫蘆型體，給予以藝術創作，達到產品銷售高價值。

每一個葫蘆成為一個基本型創作素材，須歷經時間相當時間累積，從栽種、採收、到乾化處理，整個過程如圖1~9:

圖1:整理土地，進行葫蘆栽種

圖2: 葫蘆栽種與棚架

圖3: 葫蘆成形成長大小

圖 4: 葫蘆成長

圖 5: 葫蘆採收

圖 6:葫蘆乾化採收

圖 7:葫蘆清理刷洗處理

圖 8:葫蘆清理乾化處理

圖 9:葫蘆乾化處理後，成形成為基本可運用之創作基本素材

當葫蘆成形後，其葫蘆藝術創作，以傳統技法為主要呈現表現，葫蘆藝術創作所使用技法有很多種，但每種技法在不同時代因工具不同，也讓技法有所創新，茲就技法部份來看創新內容：就依杉林葫蘆藝術負責人何明賢之整理之資料，其文字表現主要是以下列相關技法表現：

（一）、雕刻

葫蘆雕刻是指在各種葫蘆素材表面，雕刻文字。以文字內容與意涵作為表現，在葫蘆一件作品上同時可以感覺到，葫蘆本身造型美之外，還可以在葫蘆表現上欣賞到文字意涵、書法結構、刀工三種美。葫蘆主要雕刻法有：

1、陽雕：以刀沿字邊緣雕刻，再將字以外部份去除，保留文字

雕刻方法。

- 2、陰雕：將陰刻線條增加深淺粗細變化，用以表現書法字或圖案技法。此技法講究下刀要精準，走刀要穩定，才能做出好作品。
- 3、鏤雕：因為葫蘆中空特性，將葫蘆做成穿透性雕刻，表現不同美感。鏤雕也可以為單層次鏤雕及多層次鏤雕二種。
- 4、線雕：作品以陰刻線條為主要表現方法，葫蘆在表面雕刻線條再填色可以表現不同美感。而雕刻線條細膩與否，是表現作品精緻主要關鍵。
- 5、淺浮雕：因為葫蘆本身厚度問題，在葫蘆上以浮雕方式創作，是有限制，淺浮雕講究層次分明，雕工精細。

(二)、烙燒

在葫蘆創作中，烙燒也是常用技法之一，以烙燒之溫度形成顏色深淺，搭配其它技法表現。

(三)、染彩

葫蘆素材表面為單一色系，色澤白黃，在自然氣化過程中，顏色會逐漸變深。以現代化學漆處理方法。染彩技法，多層次染色，再結合雕刻創作。

(四)、彩繪

彩繪技法是以顏料直接在葫蘆上作畫方法，常用顏料有水彩、廣告顏料、壓克力顏料、油畫顏料、國畫顏料、木工染料、酒精性染料等。葫蘆彩繪完成後，加上保護漆保存顏色。

依上面葫蘆創作技法，何明賢製表製表如下：

表1 葫蘆創作技法 何明賢 製表

項次	技法名稱	技法操作	圖
1	陽雕	以刀沿字邊緣雕刻，再將字以外部份去除，保留文字雕刻方法	 圖 10

2	陰雕	將陰刻線條增加深淺粗細變化，用以表現書法字或圖案技法。此技法講究下刀要精準，走刀要穩定，才能做出好作品	 <p>圖 11</p>
3	線雕	作品以陰刻線條為主要表現方法，葫蘆在表面雕刻線條再填色可以表現不同美感。而雕刻線條細膩與否，是表現作品精緻主要關鍵。	 <p>圖 12</p>
4	鏤雕	因為葫蘆中空特性，將葫蘆做成穿透性雕刻，表現不同美感。鏤雕也可以為單層次鏤雕及多層次鏤雕二種。	 <p>圖 13</p>
5	淺浮雕	因為葫蘆本身厚度問題，在葫蘆上以浮雕方式創作，是有限制，淺浮雕講究層次分明，雕工精細。	 <p>圖 14</p>
6	烙燒法	以烙鐵為工具，利用烙鐵上的溫度在葫蘆表面作畫。	 <p>圖 15</p>

7	染彩法	以天然漆或化學漆將葫蘆表面作顏色的變化的技法。	 <p data-bbox="1075 479 1139 506">圖 16</p>
8	彩繪法	在葫蘆表面以各種顏料作畫。將葫蘆表面當作畫布一樣的技法。	 <p data-bbox="1075 815 1139 842">圖 17</p>

對於葫蘆技法表現，會影響其形式與內容表現。在中國民間，葫蘆具有福祿、平安等隱喻意義。創作依據葫蘆型態造型，在葫蘆表面做以上技法呈現，以文人之特質，表現其文字意涵內容，或佛語、警示語，以書法文字做為主要表現，做為餽贈或擺飾，增添文人氣質之美感。

根據杉林葫蘆藝術負責人何明賢表示，葫蘆創作，從原有葫蘆之原有功能性，到葫蘆之技術、美學、創意，在傳統、傳承、創新，具有 4 個特點：

- 1.表現媒材技法應用
- 2.基本功養成
- 3.發展地方特色
- 4.葫蘆藝術技藝傳承

歸類表如圖 18：

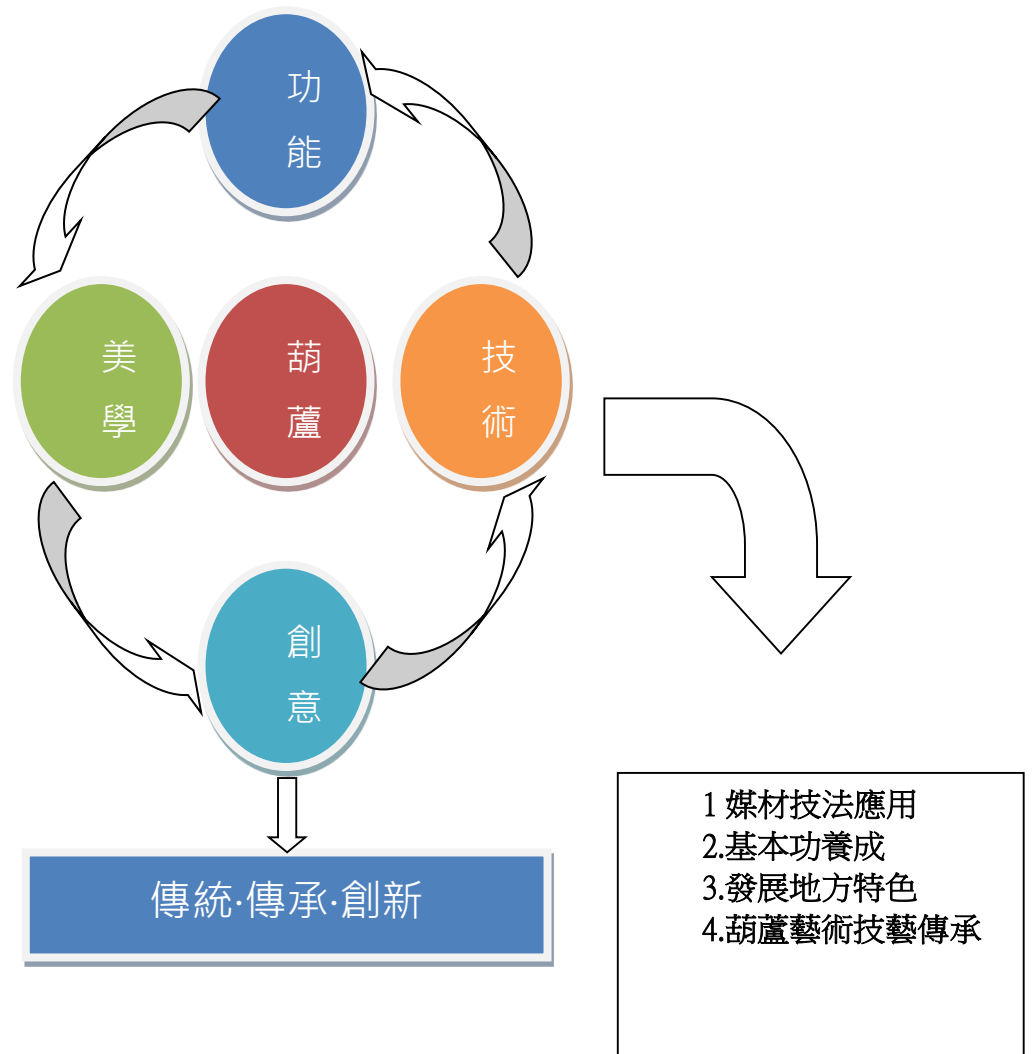

圖 葫蘆藝術創作示意圖

本研究不著墨在技法表現研究，以目前研究期程中的文字意涵與文字書法結構表現，作為探討，其創作者引用之書法文字資料內容如下：

(一) 大學首章經文

大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得。物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。

古之欲明明德於天下者，先治其國；欲治其國者，先齊其家；欲齊其家者，先脩其身；欲脩其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知；致知在格物。物格而后知至，知至而

后意誠，意誠而后心正，心正而后身脩，身脩而后家齊，家齊而后國治，國治而后天下平。

自天子以至於庶人，壹是皆以脩身為本。其本亂而末治者，否矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，未之有也！

傳十章

1.釋明明德

康誥曰：「克明德。」大甲曰：「顧諟天之明命。」帝典曰：「克明峻德。」皆自明也。

2.釋新民

湯之盤銘曰：「苟日新，日日新，又日新。」康誥曰：「作新民。」

詩曰：「周雖舊邦，其命維新。」是故君子無所不用其極。

3.釋止於至善

詩云：「邦畿千里，惟民所止。」詩云：「緡蠻黃鳥，止于丘隅。」

子曰：「於止，知其所止，可以人而不如鳥乎？」

詩云：「穆穆文王，於緝熙敬止。」為人君，止於仁；為人臣，止

於敬；為人子，止於孝；為人父，止於慈；與國人交，止於信。

詩云：「瞻彼淇澳，葦止猗猗！有斐君子，如切如磋，如琢如磨；瑟兮僩兮，赫兮喧兮；有斐君子，終不可諠兮。」如切如磋者，道學也；如琢如磨者，自修也；瑟兮僩兮者，恂慄也；赫兮喧兮者，威儀也；有斐君子者，終不可諠兮者，道盛德至善，民之不能忘也。詩云：「於戲！前王不忘。」君子賢其賢而親其親，小人樂其樂而利其利，此以沒世不忘世。

4.釋本末

子曰：「聽訟，吾猶人也；必也使無訟乎！」無情者不得盡其辭，大畏民志；此謂知本。

5.釋格物致知

此謂知本也。（本句程子認為是衍文）（下句之上朱熹認為有缺，補之為：所謂致知在格物者，言欲致吾之知，在即物而窮其理也。蓋人心之靈，莫不有知，而天下之物，莫不有理；惟於理有未窮，故其知有不盡也。是以大學始教，必使學者即凡天下之物，莫不因其已知之理而益窮之，以求至乎其極。至於用力之久，而一旦豁然貫通焉，則眾物之表裏精粗無不到，而吾心之全體大用無不明矣。此謂物格，此謂知之至也。）此謂知之至也。

(二)、禮運大同篇

大道之行也，天下為公，選賢與能，講信修睦，故人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者，皆有所養，男有分，女有歸，貨惡其棄於地，也不必藏於己，力惡其不出於身，也不必為己，是故謀閉而不興，盜竊亂賊而不作，故外戶而不閉是，謂大同。

(三)、般若波羅密多心經

觀自在菩薩，行深般若波羅密多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。

舍利子，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色；受想行識，亦復如是。

舍利子，是諸法空相：不生不滅，不垢不淨，不增不減。

是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，

無色聲香味觸法，無眼界乃至無意識界，

無無明，亦無無明盡；乃至無老死，亦無老死盡。

無苦集滅道，無智亦無得。

以無所得故，菩提薩埵，依般若波羅密多故，心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖；

遠離顛倒夢想，究竟涅槃。

三世諸佛，依般若波羅密多故，得阿耨多羅三藐三菩提。

故知般若波羅密多，是大神咒，是大明咒，是無上咒，

是無等等咒，能除一切苦，真實不虛。

故說般若波羅密多咒，即說咒曰：

揭諦，揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提，薩婆訶。

摩訶般若波羅密多。

(四)、大悲咒

大悲咒南無·喝囉怛那·哆囉夜耶·南無·阿唎耶·娑盧羯帝·爍鉢囉耶·
菩提薩埵婆耶·摩訶薩埵婆耶·摩訶迦盧尼迦耶·唵·薩皤囉罰曳·數怛
那怛寫·南無悉吉慄埵·伊蒙阿唎耶·娑盧吉帝·室佛囉楞馱婆·南無·
那囉謹墀·醯利摩訶皤哆沙咩·薩婆阿他·豆輸朋·阿逝孕·薩婆薩哆·
那摩婆薩哆·那摩婆佉·摩訶特豆·怛姪他·唵·阿婆盧醯·盧迦帝·迦
羅帝·夷醯唎·摩訶菩提薩埵·薩婆薩婆·摩囉摩囉·摩醯摩醯·唎馱孕·
俱盧俱盧·羯蒙·度盧度盧·罰闍耶帝·摩訶罰闍耶帝·陀囉陀囉·地唎
尼·室佛囉耶·遮囉遮囉·摩麼·罰摩囉·穆帝隸·伊醯伊醯·室那室那·
阿囉唵·佛囉舍利·罰沙罰參·佛囉舍耶·呼嚧呼嚧摩囉·呼嚧呼嚧醯利·
娑囉娑囉·悉唎悉唎·蘇嚧蘇嚧·菩提夜·菩提夜·菩馱夜·菩馱夜·彌
帝唎夜·那囉謹墀·地利瑟尼那·波夜摩那·娑婆訶·悉陀夜·娑婆訶·
摩訶悉陀夜·娑婆訶·悉陀喻藝·室皤囉耶·娑婆訶·那囉謹墀·娑婆訶·
摩囉那囉·娑婆訶·悉囉僧·阿穆佉耶·娑婆訶·娑婆摩訶·阿悉陀夜·
娑婆訶·者吉囉·阿悉陀夜·娑婆訶·波陀摩·羯悉陀夜·娑婆訶·那囉
謹墀·皤佉囉耶·娑婆訶·摩婆利·勝羯囉夜·娑婆訶·南無喝囉怛那·
哆囉夜耶·南無阿唎耶·娑嚧吉帝·爍皤囉夜·娑婆訶·唵·悉殿都·漫
多囉·跋陀耶·娑婆訶·

(五)、孔明廟前有老柏

孔明廟前有老柏，柯如青銅根如石。
霜皮溜雨四十圍，黛色參天二千尺。
君臣已與時際會，樹木猶爲人愛惜。
雲來氣接巫峽長，月出寒通雪山白。
憶昨路繞錦亭東，先主武侯同閟宮。
崔嵬枝幹郊原古，窈窕丹青戶牖空。
落落盤踞雖得地，冥冥孤高多烈風。
扶持自是神明力，正直原因造化功。
大廈如傾要樑棟，萬年回首丘山重。
不露文章世已驚，未辭剪伐誰能送。
苦心豈免容螻蟻，香葉終經宿鸞鳳。
志士幽人草怨嗟，古來材大難爲用。

(六) 夫君子之行

夫君子之行，靜以修身，儉以養德；非澹泊無以明志，非寧靜無以致遠。
夫學須靜也，才須學也；非學無以廣才，非志無以成學。怠慢則不能勵精，
險躁則不能治性。年與時馳，意與歲去，遂成枯落，多不接世。悲守窮廬，
將復何及！

(七)、台語采詩

結婚是天作錯誤 生子是作伙失誤
離婚是徹底覺悟 再婚是執迷不悟
同居是一時糊塗 婚外情是未醒悟
不婚是無法領悟 晚婚是想法耽誤

(八)、清月 宋 高菊礪

南北山頭多墓田 清明祭掃各紛然 紙灰飛作白蝴蝶 淚血染成紅杜鵑
日落狐狸眠塚上 夜歸兒女笑燈前 人生有酒須當醉 一滴何曾到九泉

(九)、水調歌頭

明月幾時有，把酒問青天。

不知天上宮闕，今夕是何年。

我欲乘風歸去，惟恐瓊樓玉宇。

高處不勝寒，起舞弄清影，何似在人間？

轉朱閣，低綺戶，照無眠。

不應有恨，何事長向別時圓？

人有悲歡離合，月有陰晴圓缺。

此事古難全，但願人長久，千里共嬋娟。

(十)、八月十五夜贈張功曹 韓愈

纖雲四捲天無河 清風吹空月舒波
沙平水息聲影絕 一杯相屬君當歌
君歌聲酸辭且苦 不能聽終淚如雨
洞庭連天九疑高 蛟龍出沒猩鼯號
十生九死到官所 幽居默默如藏逃
下床畏蛇食畏藥 海氣濕熱熏腥臊
昨者州前擿大鼓 嗣皇繼聖登夔皋
赦書一日行千里 罪從大辟皆除死
遷者追迴流者還 滌瑕蕩垢清朝班
州家申名使家抑 坎軻祇得移荆蠻
判司卑官不堪說 未免捶楚塵埃間
同時輩流多上道 天路幽險難追攀
君歌且休聽我歌 我歌今與君殊科

一年明月今宵多
人生由命非由他
有酒不飲奈明何

(十一)、沁園春

北國風光千里冰封萬里雪飄望長城內外惟餘莽莽大河上下頓失滔滔山舞銀蛇原馳蠟象欲與天公試比高須晴日看紅妝素裹分外妖嬈江山如此多嬌引無數英雄競折腰惜秦皇漢武略輸文采唐宗宋祖稍遜風騷一代天驕成吉思汗只識彎弓射大雕俱往矣數風流人物還看今朝沁園春

(十二)、赤壁懷古

大江東去，浪淘盡、千古風流人物。故壘西邊，人道是、三國周郎赤壁。亂石穿空，驚濤拍岸，捲起千堆雪。江山如畫，一時多少豪傑。遙想公瑾當年，小喬初嫁了，雄姿英發。羽扇綸巾，談笑間、強虜(檣櫓)灰飛煙滅。故國神遊，多情應笑我，早生華髮。人生如夢，一尊還酹江月

北國風光，千里冰封，萬里雪飄。
望長城內外，惟餘莽莽；大河上下，頓失滔滔。
山舞銀蛇，原馳蠟象，欲與天公試比高。
須晴日，看紅妝素裹，分外妖嬈。

江山如此多嬌，
引無數英雄競折腰。
惜秦皇漢武，略輸文采；唐宗宋祖，稍遜風騷。
一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大雕。
俱往矣，數風流人物，還看今朝。

(十三)、念奴嬌

蕭條庭院，又斜風細雨，重門須閉。
寵柳嬌花寒食近，種種惱人天氣。
險韻詩成，扶頭酒醒，別是閒滋味。
徵鴻過盡，萬千心事難寄。

樓上幾日春寒，簾垂四面，玉闌干慵倚。
被冷香消新夢覺，不許愁人不起。
清露晨流，新桐初引，多少游春意！
日高煙斂，更看今日晴未？

(十四)、定風坡

莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。

竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。

料峭春風吹酒醒，微冷。山頭斜照卻相迎。

回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。

(十五)、長恨歌 白居易

漢皇重色思傾國，御宇多年求不得。
楊家有女初長成，養在深閨人未識。
天生麗質難自棄，一朝選在君王側。
回眸一笑百媚生，六宮粉黛無顏色。
春寒賜浴華清池，溫泉水滑洗凝脂。
侍兒扶起嬌無力，正是新承恩澤時。
雲鬢花顏金步搖，芙蓉帳暖度春宵。
春宵苦短日高起，從此君王不早朝。
承歡侍宴無閒暇，春從春游夜專夜。
後宮佳麗三千人，三千寵愛在一身。
金屋妝成嬌侍夜，玉樓宴罷醉和春。
姊妹弟兄皆列土，可憐光彩生門戶。
遂令天下父母心，不重生男重生女。
驪宮高處入青雲，仙樂風飄處處聞。
緩歌謾舞凝絲竹，盡日君王看不足。
漁陽鼙鼓動地來，驚破霓裳羽衣曲。
九重城闕煙塵生，千乘萬騎西南行。
翠華搖搖行復止，西出都門百餘里。
六軍不發無奈何，宛轉蛾眉馬前死。
花鈿委地無人收，翠翹金雀玉搔頭。
君王掩面救不得，回看血淚相和流。
黃埃散漫風蕭索，雲棧縈紆登劍閣。
峨嵋山下少人行，旌旗無光日色薄。
蜀江水碧蜀山青，聖主朝朝暮暮情。
行宮見月傷心色，夜雨聞鈴腸斷聲。
天旋日轉迴龍馭，到此躊躇不能去。
馬嵬坡下泥土中，不見玉顏空死處。
君臣相顧盡霑衣，東望都門信馬歸。
歸來池苑皆依舊，太液芙蓉未央柳。

芙蓉如面柳如眉，對此如何不淚垂？
春風桃李花開日，秋雨梧桐葉落時。
西宮南內多秋草，落葉滿階紅不掃。
梨園弟子白髮新，椒房阿監青娥老。
夕殿螢飛思悄然，孤燈挑盡未成眠。
遲遲鐘鼓初長夜，耿耿星河欲曙天。
鴛鴦瓦冷霜華重，翡翠衾寒誰與共。
悠悠生死別經年，魂魄不曾來入夢。
臨邛道士鴻都客，能以精誠致魂魄。
為感君王輾轉思，遂教方士殷勤覓。
排空馭氣奔如電，升天入地求之遍。
上窮碧落下黃泉，兩處茫茫皆不見。
忽聞海上有仙山，山在虛無縹緲間。
樓閣玲瓏五雲起，其中綽約多仙子。
中有一人字太真，雪膚花貌參差是。
金闕西廂叩玉扃，轉教小玉報雙成。
聞道漢家天子使，九華帳裡夢魂驚。
攬衣推枕起徘徊，珠箔銀屏迤邐開。
雲鬢半偏新睡覺，花冠不整下堂來。
風吹仙袂飄飄舉，猶似霓裳羽衣舞。
玉容寂寞淚闌干，梨花一枝春帶雨。
含情凝睇謝君王，一別音容兩渺茫。
昭陽殿裡恩愛絕，蓬萊宮中日月長。
回頭下望人寰處，不見長安見塵霧。
唯將舊物表深情，鈿合金釵寄將去。
釵留一股合一扇，釵擘黃金合分鈿。
但教心似金鈿堅，天上人間會相見。
臨別殷勤重寄詞，詞中有誓兩心知。
七月七日長生殿，夜半無人私語時。
在天願作比翼鳥，在地願為連理枝。
天長地久有時盡，此恨綿綿無盡期。

(十六)、春江花月夜

春江潮水連海平，海上明月共潮生
灩灩隨波千萬里，何處春江無月明！
江流宛轉繞芳甸，月照花林皆似霰；
空裏流霜不覺飛，汀上白沙看不見。

江天一色無纖塵，皎皎空中孤月輪。
江畔何人初見月？江月何年初照人？
人生代代無窮已，江月年年望相似。(望相似 一作“只相似”)
不知江月待何人，但見長江送流水。
白雲一片去悠悠，青楓浦上不勝愁。
誰家今夜扁舟子？何處相思明月樓？
可憐樓上月徘徊，應照離人妝鏡臺。
玉戶簾中卷不去，搗衣砧上拂還來。
此時相望不相聞，願逐月華流照君。
鴻雁長飛光不度，魚龍潛躍水成文。
昨夜閒潭夢落花，可憐春半不還家。
江水流春去欲盡，江潭落月復西斜。
斜月沉沉藏海霧，碣石瀟湘無限路。
不知乘月幾人歸，落月搖情滿江樹。(落月 一作：落花)

(十七)、老將行 王維

詩文: 玉梅手刻

少年十五二十時步行奪得胡馬騎
射殺山中白額虎肯數鄴下黃鬚兒
一身轉戰三千里一劍曾當百萬師
漢兵奮迅如霹靂虜騎崩騰畏疾黎
衛青不敗由天幸李廣無功緣數奇
自從棄置便衰朽世事蹉跎成白首
昔時飛箭無全目今日垂楊生左肘
路旁時賣故侯瓜門前學種先生柳
蒼茫古木連窮巷寥落寒山對虛牖
誓令疏勒出飛泉不似潁川空使酒
賀蘭山下陣如雲羽檄交馳日夕聞
節使三河募年少詔書五道出將軍
試拂鐵衣如雪色聊持寶劍動星文
願得燕弓射大將恥將越甲鳴吾君
莫嫌舊日雲中守猶堪一戰立功勳

(十八)、蘇幕遮 范仲淹

碧雲天，黃葉地。
秋色連波，波上寒煙翠。
山映斜陽天接水。芳草無情，
更在斜陽外。黯鄉魂，
追旅思。夜夜除非，
好夢留人睡。明月樓高休獨倚。
酒入愁腸，化作相思淚。

(十九)、漁家傲 范仲淹

塞下秋來風景異。衡陽雁去無留意。
四面邊聲連角起。千嶂裏。
長煙落日孤城閉。濁酒一杯家萬里。
燕然未勒歸無計。羌管悠悠霜滿地。
人不寐。將軍白髮征夫淚。

(二十)、御街行 范仲淹

紛紛墜葉飄香砌。夜寂靜、寒聲碎。
真珠簾捲玉樓空，天淡銀河垂地。
年年今夜，月華如練，長是人千里。
愁腸已斷無由醉。
酒未到、先成淚。
殘燈明滅枕頭敲。
諳盡孤眠滋味。
都來此事，眉間心上，無計相迴避。

(二十一)、峭遍

為米折腰，因酒棄家，
口體交相累。歸去來
誰不遣君歸？
覺從前皆非今是。
露未晞，徵夫指予歸路，
門前笑語喧童稚。
嗟舊菊都荒，新松暗老，
吾年今已如此！
但小窗容膝閉柴扉，
策杖看孤雲暮鴻飛，
雲出無心，鳥倦知返，本非有意。
噫！歸去來兮，
我今忘我兼忘世。
親戚無浪語，琴書中有真味。
步翠麓崎嶇，泛溪窈窕，
涓涓暗谷流春水。
觀草木欣榮，幽人自感，
吾生行且休矣！
念寓形宇內復幾時？
不自覺皇皇欲何之？
委吾心、去留誰計？
神仙知在何處？

富貴非吾誌。
但知臨水登山嘯詠，
自引壺觴自醉。
此生天命更何疑？
且乘流、遇坎還止。

(二十二)、愛蓮說

水陸草木之花，可愛者甚蕃。晉陶淵明獨愛菊。自李唐來，世人盛愛牡丹。予獨愛蓮之出淤泥而不染，濯清漣而不妖，中通外直，不蔓不枝，香遠益清，亭亭淨植，可遠觀而不可褻玩焉。(盛愛 一作：甚愛)

予謂菊，花之隱逸者也；牡丹，花之富貴者也；蓮，花之君子者也。噫！菊之愛，陶後鮮有聞。蓮之愛，同予者何人？牡丹之愛，宜乎衆矣！

(二十三)、張先 菩薩蠻

哀箏一弄湘江曲，聲聲寫盡湘波綠。纖指十三弦，細將幽恨傳。當筵秋水慢，玉柱斜飛雁。彈到斷腸時，春山眉黛低。

(二十四)、白居易琵琶行并序

潯陽江頭夜送客，楓葉荻花秋瑟瑟。
主人下馬客在船，舉酒欲飲無管絃。
醉不成歡慘將別，別時茫茫江浸月。
忽聞水上琵琶聲，主人忘歸客不發。
尋聲闇問彈者誰，琵琶聲停欲語遲。
移船相近邀相見，添酒回燈重開宴。
千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面。
轉軸撥絃三兩聲，未成曲調先有情。
絃絃掩抑聲聲思，似訴平生不得志。
低眉信手續續彈，說盡心中無限事。
輕攏慢撚抹復挑，初為霓裳後六么。
大絃嘈嘈如急雨，小絃切切如私語。
嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤。
間關鶯語花底滑，幽咽泉流水下灘。
水泉冷澀絃凝絕，凝絕不通聲漸歇。
別有幽愁闇恨生，此時無聲勝有聲。
銀瓶乍破水漿迸，鐵騎突出刀槍鳴。
曲終收撥當心畫，四絃一聲如裂帛。

東船西舫悄無言，唯見江心秋月白。
 沈吟放撥插絃中，整顿衣裳起斂容。
 自言本是京城女，家在蝦蟆嶺下住。
 十三學得琵琶成，名屬教坊第一部。
 曲罷常教善才服，妝成每被秋娘妒。
 五陵年少爭纏頭，一曲紅綃不知數。
 鈿頭銀篦擊節碎，血色羅裙翻酒污。
 今年歡笑復明年，秋月春風等閒度。
 弟走從軍阿姨死，暮去朝來顏色故。
 門前冷落車馬稀，老大嫁作商人婦。
 商人重利輕別離，前月浮梁買茶去。
 去來江口守空船，繞船明月江水寒。
 夜深忽夢少年事，夢啼妝淚紅闌干。
 我聞琵琶已嘆息，又聞此語重唧唧。
 同是天涯淪落人，相逢何必曾相識。
 我從去年辭帝京，謫居臥病潯陽城。
 潯陽地僻無音樂，終歲不聞絲竹聲。
 住近湓江地低濕，黃蘆苦竹繞宅生。
 其間旦暮聞何物，杜鵑啼血猿哀鳴。
 春江花朝秋月夜，往往取酒還獨傾。
 豈無山歌與村笛，嘔啞嘲哳難為聽。
 今夜聞君琵琶語，如聽仙樂耳暫明。
 莫辭更坐彈一曲，為君翻作琵琶行。
 感我此語良久立，卻坐促絃絃轉急。
 淒淒不是向前聲，滿座重聞皆掩泣。
 座中泣下誰最多，江州司馬青衫濕。

(二十五)、曹操 短歌行

對酒當歌 人生幾何
 譬如朝露 去日苦多
 慨當以慷 憂思難忘
 何以解憂 唯有杜康
 青青子衿 悠悠我心
 但為君故 沉吟至今
 呦呦鹿鳴 食野之苹
 我有嘉賓 鼓瑟吹笙
 明明如月 何時可掇

憂從中來 不可斷絕
越陌度阡 枉用相存
契闊談讌 心念舊恩
月明星稀 烏鵲南飛
繞樹三匝 何枝可依
山不厭高 水不厭深
周公吐哺 天下歸心

(二十六)、

結廬在人境，而無車馬喧。
問君何能爾？心遠地自偏。
採菊東籬下，悠然見南山。
山氣日夕佳，飛鳥相與還。
此中有真意，欲辨已忘言。

(二十七)、歐陽修 採桑子

群芳過後西湖好，狼籍殘紅。
飛絮濛濛。垂柳闌干盡日風。
○笙歌散盡遊人去，始覺春空。
垂下簾櫳。雙燕歸來細雨中。

(二十八)、牆角數枝梅

牆角數枝梅 凌寒獨自開 遙知不是雪 為有暗香來

(二十九)、李商隱 韓碑

元和天子神武姿，彼何人哉軒與羲。
誓將上雪列聖恥，坐法宮中朝四夷。
淮西有賊五十載，封狼生豸豸生羆。
不據山河據平地，長戈利矛日可麾。
帝得聖相相曰度，賊斫不死神扶持。
腰懸相印作都統，陰風慘澹天王旗。
愬武古通作牙爪，儀曹外郎載筆隨。
行軍司馬智且勇，十四萬眾猶虎貔。
入蔡縛賊獻太廟，功無與讓恩不訾。
帝曰汝度功第一，汝從事愈宜為辭。
愈拜稽首蹈且舞：金石刻畫臣能為。
古者世稱大手筆，此事不係於職司，

當仁自古有不讓。言訖屢頷天子頤。
 公退齋戒坐小閣，濡染大筆何淋漓。
 點竄堯典舜典字，塗改清廟生民詩。
 文成破體書在紙，清晨再拜鋪丹墀。
 表曰臣愈昧死上，詠神聖功書之碑。
 碑高三丈字如斗，負以靈鼇蟠以螭。
 句奇語重喻者少，讒之天子言其私。
 長繩百尺拽碑倒，轟沙大石相磨治。
 公之斯文若元氣，先時已入人肝脾。
 湯盤孔鼎有述作，今無其器存其辭。
 嗚呼聖王及聖相，相與烜赫流淳熙。
 公之斯文不示後，曷與三五相攀追？
 願書萬本誦萬遍，口角流沫右手胝。
 傳之七十有二代，以為封禪玉檢明堂基。

杉林葫蘆藝術取材文字內容，以勸世、佛經、詩詞為主要內容，以文字作為視覺與心性上的交融，更有文人雅士之雅風。

葫蘆創作文字表現

文字是一種情感，文人運用觀察與生活，以文字抒發個人意志、思緒，記錄生活、以文字書情境，以書法書寫，展現文人君子之志氣。

另外佛教開釋人之意義，以文字開悟人心。例如：《般若波羅密多心經》、《大悲咒》。都是運用文字意義，植入心性之啟發。

杉林葫蘆藝術，以葫蘆為主體，取其「福祿」之意義，以圖案與文字，強化意義性，融入創作中，把原有民間運用葫蘆方式，提升到更高藝術價值。

圖 19:杉林葫蘆藝術葫蘆作品

以下是運用前列之文字內容創作表現:

(一) 吉祥文字表現

吉祥文字是民間習俗吉利慣用語，取其祝福與隱喻意義。

1.圖 20，是小葫蘆牡丹表現，先以烙燒方式處理牡丹外部勾勒線條，運用烙燒溫度，產生牡丹花瓣與葉子陰暗面，花蕊以傳統工筆勾填黃色彩，葫蘆上方有「吉祥與吉祥如意」以書法表現，牡丹繪畫在葫蘆下方，小品小擺飾，烙燒與葫蘆顏色相搭配，具統一色調雅氣。

圖 20:吉祥、吉祥如意文字創作葫蘆

2.圖 21，葫蘆以整體統一色調咖啡色處理，牡丹花瓣與葉子陰暗面，花蕊以傳統工筆勾填藍色，葫蘆上方以圓為造型，把葫蘆表面刨除，有「花開富貴」篆書體書法表現，牡丹繪畫環繞在葫蘆下方，顯現統一色「花開富貴」意涵之氣，以牡丹富貴之氣，與花開意義，葫蘆置放家中，增添更多富貴氣。

圖 21: 花開富貴文字創作葫蘆

3.圖 22，葫蘆是小夜燈，點燈照亮，顯現平安之意，著重在雕工透光作用，運用雕刻掌握葫蘆之厚度，淺浮雕與透雕交叉使用技法，鑲入燈泡打燈，產生由內而外之光影效果，產生特有的燈影效果，下方竹子造型以烙

燒方式，顯現竹之線條，與打光時光影效果，上方為書法文字，以雕刻方式，保留文字形體，淺浮雕保留葫蘆肉層，在光線從內而外打出時，因光線與葫蘆肉層厚薄不同，產生書法文字書體，光線因葫蘆肉層厚度不同，產生濃淡不同光影效果。

圖 22: 竹文字與圖案創作葫蘆

4.圖 23，葫蘆是小夜燈，同竹之雕工法，著重在雕工透光作用，運用雕刻掌握葫蘆之厚度，淺浮雕與透雕交叉使用技法，鑲入燈泡打燈，產生由內而外之光影效果，產生特有的燈影效果，下方菊造型以烙燒方式，顯現菊花之線條，與打光時光影效果，上方為「君」書法文字，以雕刻方式，保留文字形體，淺浮雕保留葫蘆肉層，在光線從內而外打出時，因光線與葫蘆肉層厚薄不同，產生書法文字書體濃淡不同光影效果。

圖 23: 君文字與菊花圖案創作葫蘆

5.圖 24，葫蘆淺浮雕與透雕為主體表現，以葫蘆藤葉造型環繞表現，使用淺浮雕技法，保留葫蘆、葉、藤顯現線條造型，大片葉子以線條凹雕，葫蘆造型塗上白色顏色，在葉間藤枝塗上金色，藤蔓枝保留葫蘆原色，在葫蘆上方，雕刻書法字「福」字、增添強化福氣。

圖 24: 福文字與葫蘆圖案創作葫蘆

6.圖 25、26, 葫蘆淺浮雕與透雕為主體表現, 以葫蘆藤葉造型環繞表現, 使用淺浮雕技法, 保留葫蘆、葉、藤顯現線條造型, 大片葉子以線條凹雕, 葫蘆造保留原色, 在葉間藤枝塗上金色, 藤蔓枝均保留葫蘆原色, 在葫蘆下方, 以 2 個正圓中間各雕刻書法字「福」、「祿」、「禧」、「壽」字、強化「福」、「祿」、「禧」、「壽」氣。

圖 25、圖 26: 福祿壽禧文字與葫蘆圖案創作葫蘆

7.圖 27, 葫蘆是小夜燈, 著重在雕工透光作用, 運用雕刻掌握葫蘆之厚度, 淺浮雕與透雕交叉使用技法, 鑲入燈泡打燈, 產生由內而外之光影效果, 產生特有的燈影效果, 與打光時光影效果, 葫蘆下方為「如意」書法文字, 以鏤雕刻方式, 保留文字形體, 在光線從內而外打出時, 因光線與產生書法文字書體。

圖 27: 如意文字與透雕圖案創作葫蘆

8.圖 28，葫蘆是設計為造型檯燈，以實用性方式結合設計與創作，以鏤雕刻方式，雕工透光方式，淺浮雕與透雕交叉使用技法，鑲入燈泡打燈，產生由內而外之光影效果，產生特有的燈影效果，打光時光影效果，增添光影特色，葫蘆下方為書法文字，保留文字形體，在光線從內而外打出時，因葫蘆之半透性光線與產生書法文字書體。

圖 28: 文字與透雕圖案創作葫蘆

9.圖 29，以「財」為主體字作表現，在葫蘆上先雕刻不同「財」字，再填入紅色，產生紅字，一則喜氣，二則強化帶來「財」富之意義。在葫蘆之頸部與底部，以顏色畫上環狀腰帶底色，再畫上錢幣之圖案，呼應財富意義。

圖 29: 以財文字與圖案創作葫蘆

10.圖 30，以「壽」為主體字作表現，在葫蘆上先雕刻不同「壽」字，再填入紅色，產生紅字，一則強化壽命延長，二則強化帶來「生命」延續之意義。在葫蘆之頸部與底部，雕刻顏色填入環狀線條顏色，再畫上壽字符號之圖案環繞，呼應壽意延年。

圖 30: 以壽文字與圖案創作葫蘆

11.圖 31，以「百禧圖」為主體字作表現，書寫雕刻 100 字，在葫蘆中間，先把表皮雕調，保留書寫「百禧圖」字，以白色畫一底色，保留書寫之紅字「百禧字」，強化壽命延長意義。在葫蘆之頸部與底部，畫上白色花朵，增添葫蘆表現。

圖 31: 以百禧圖與禧文字與圖案創作葫蘆

12.圖 32，以鏤雕與淺浮雕葉瓣表現，下方以方形圖框，四邊金色顏色塗框，中間塗白色，中間書法「百禧圖」為主體字作表現，以金色顏料塗色，強化壽命延長意義。

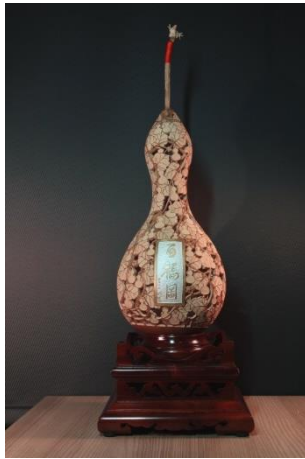

圖 32: 以百禧圖禧文字與葫蘆圖案創作葫蘆

13.圖 33，以鏤雕與淺浮雕葉瓣表現，下方以圓形圖框，圓邊金色顏色塗框，圓框內書法「福」、「祿」、「壽」為主體字作表現，以雙鉤填字外框，再以金色顏料塗框內之字，強化「福」、「祿」、「壽」意義。

圖 33: 以福、祿、壽文字與葫蘆圖案創作葫蘆

14.圖 34、35、36、37、38，均以圖案牡丹花圖像主要表現，在葫蘆下方，先以淺浮雕方式，表現牡丹花與葉，在以填色彩繪描繪出牡丹淡雅富貴之氣，圖 34、35 在葫蘆上方，以陰雕方式雕出「平安富貴」書法字，在葫蘆體上，染色，顯現陰雕書法文字。圖 36 先畫圓書寫「平安富貴」書法字，以淺雕方式，刨除圓內之葫蘆表皮層，讓「平安富貴」書法字保留，再依書法字形填色，保留葫蘆本身顏色。圖 37、38，葫蘆下方，先以淺浮雕方式，表現牡丹花與葉，上方雕出填黑色「平安富貴」書法字。

圖 34

圖 35

圖 36

圖 37

圖 38

15.圖 39、40、41，3 件葫蘆作品在本體上，均染深咖啡色，圖案以牡丹花圖像主要表現，葫蘆體染深咖啡色。

圖 39 在葫蘆上方，以陰雕方式雕出「榮華富貴」書法字，另圖 40 在葫蘆上方，以陰雕方式雕出「花開富貴」書法字，先以淺浮雕方式，表現牡丹花與葉，在以填色彩繪描繪出牡丹淡雅富貴之氣，先畫圓書寫「榮華富貴」、「花開富貴」書法字，以淺雕方式，刨除圓內之葫蘆表皮層，讓「榮華富貴」、「花開富貴」書法字保留，再依書法字形填上金色。圖 41 以陰雕形式淺雕「富貴榮華」，再以葫蘆染色，顯現陰雕書法文字。

圖 39

圖 40

圖 41

16.圖 42、43、44、45，4 件葫蘆作品，以「吉祥如意」書法文字主要內容表現，圖 42 葫蘆造型，把上方葫蘆做部分切除，下方黏上底座，呈現花瓶造型，在下方葫蘆腹身上，畫大圓為面積，在圓內書寫「吉祥如意」書法文字，以淺雕方式，刨除圓內之葫蘆表皮層，讓「吉祥如意」書法字保留，在瓶頸上以環繞方式，以烙燒表現帶狀花造型表現。

圖 43 在葫蘆下方，先以淺浮雕方式，表現牡丹花與葉，在以填色彩繪描繪出牡丹淡雅富貴之氣，在葫蘆上方，以陰雕方式雕出「吉祥如意」書法字。

圖 44、45，均染深咖啡色，圖案以牡丹花圖像主要表現，在葫蘆下方，先以淺浮雕方式，表現牡丹花與葉，在以填色彩繪描繪出牡丹淡雅富貴之氣，葫蘆體染深咖啡色。在葫蘆上方，以陰雕方式雕出「吉祥如意」書法字，以葫蘆染色，顯現陰雕書法文字。

圖 42

圖 43

圖 44、圖 45: 以吉祥如意文字與牡丹圖案創作葫蘆

17.圖 46，葫蘆作品，以蓮花蓮葉做為表現，在葫蘆下方，先以淺浮雕方式，表現牡丹花與蓮葉，在以填色彩繪描繪出蓮花蓮葉，在葫蘆上方，以陰雕方式雕出「靜」書法字，以葫蘆染色，顯現陰雕書法文字，顯現一種蓮花與靜之意境之美。

圖 46: 以靜文字與牡丹圖案創作葫蘆

18.圖 47，葫蘆作品，葫蘆本身是長頸葫蘆，以人生之體驗做為意義性表現，在葫蘆下方，刨除圓內之葫蘆表皮層，讓所書寫之「硬頸」書法字保留，環繞文字外方，以彩繪花紅色底色環繞，在葫蘆上方，彩繪客家藍染色作為上方表現。

圖 47: 以硬頸文字與牡丹圖案創作葫蘆

(二) 詩詞表現

19. 圖 48，在葫蘆下方，先以淺浮雕方式，表現牡丹花與葉，在以填色彩繪描繪出牡丹淡雅富貴之氣，在葫蘆上方，以陰雕方式雕出《牡丹詩：花開花落二十日，一城之人皆若狂》書法字。

圖 48:以《牡丹詩：花開花落二十日，一城之人皆若狂》書法字與牡丹圖案創作葫蘆

19. 圖 49、50，以造型圓形葫蘆創作，在葫蘆上，先以淺浮雕方式，表現牡丹花與葉，再以填色彩繪描繪出牡丹淡雅富貴之氣，在葫蘆上方，以陰雕方式雕出葉瓣造型，書寫詩宋詞《一叢花令》書法字，刨除葫蘆表皮層，讓所書寫之詩書法字與牡丹花與葉保留。

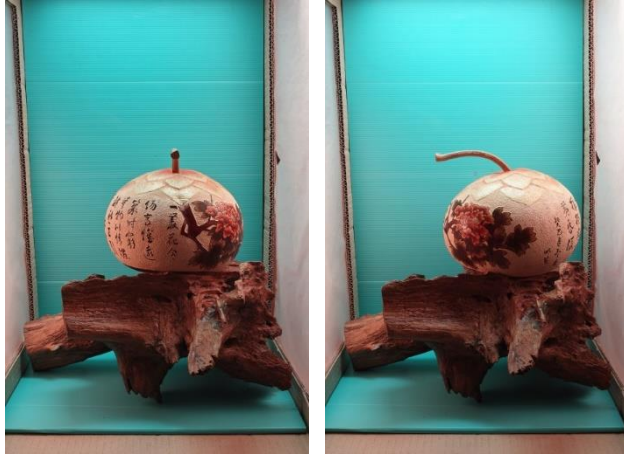

圖 49、50：雕刻宋詞《一叢花令》書法字與牡丹圖案創作葫蘆

20. 圖 51，以葫蘆保留原色創作，在葫蘆上方，以工筆雙鉤填彩方式描繪水仙，中間以淺浮雕方式，以幾何之紋飾環繞葫蘆，再以填色彩繪，下方書寫詩唐代孟浩然的《秋登蘭山寄張五 / 九月九日峴山寄張子容》書法字，運用陰雕方式雕刻，再以填黑色，強畫書法字。

圖 51: 書寫雕刻唐代孟浩然的《秋登蘭山寄張五 / 九月九日峴山寄張子容》與工筆雙鉤填彩方式描繪水仙圖案創作葫蘆

唐代孟浩然的《秋登蘭山寄張五 / 九月九日峴山寄張子容》

北山白雲里，隱者自怡悅。
 相望試登高，心隨雁飛滅。
 愁因薄暮起，興是清秋發。
 時見歸村人，沙行渡頭歇。
 天邊樹若薺，江畔洲如月。
 何當載酒來，共醉重陽節

21. 圖 52，在葫蘆上方，先以淺浮雕方式，表現牡丹花，再彩繪牡丹。

牡丹花上有卍字環繞，底部紋飾當底圖，均以陰雕填色方式表現，中間以淺浮雕方式，以幾何之紋飾環繞葫蘆，再以填色彩繪，下方書寫唐代杜甫詩《古柏行》書法字，刨除葫蘆表皮層，再以填黑色，讓所書寫之詩書法字呈現，強畫書法字。

圖 52: 書寫雕刻唐代杜甫詩《古柏行》書法字與牡丹、紋飾圖案創作葫蘆

《古柏行》

唐代 杜甫

孔明廟前有老柏，柯如青銅根如石。
霜皮溜雨四十圍，黛色參天二千尺。
君臣已與時際會，樹木猶爲人愛惜。
雲來氣接巫峽長，月出寒通雪山白。
憶昨路繞錦亭東，先主武侯同閼宮。
崔嵬枝幹郊原古，窈窕丹青戶牖空。
落落盤踞雖得地，冥冥孤高多烈風。
扶持自是神明力，正直原因造化工。
大廈如傾要樑棟，萬牛回首丘山重。
不露文章世已驚，未辭翦伐誰能送？
苦心豈免容螻蟻，香葉終經宿鸞鳳。
志士幽人莫怨嗟：古來材大難爲用。

22. 圖 53，在葫蘆以淺浮雕方式，以淺浮雕方式，再以填黑色書寫詩方幹《牡丹·牡丹》詠牡丹詩鑒賞書法字。

圖 53: 書寫雕刻方幹《牡丹·牡丹》詠牡丹詩鑒賞書法字

《牡丹·牡丹》詠牡丹詩鑒賞 方幹

借問庭芳早晚栽?座中疑展畫屏開。

花分淺淺胭脂臉，葉墮殷殷膩粉腮。

紅砌不須誇芍藥，白萍何用逞重台。

殷勤為報看花客，莫學遊蜂日日來。

23. 圖 54,在葫蘆上方，以彩繪底，保留葫蘆原色，表現圖案花飾，中間以金漆線條環繞葫蘆，成為分界線。下方書寫詩唐代杜甫《登高》書法字，以陰雕方式，再以填黑色，讓所書寫之詩書法字呈現。

圖 54: 書寫雕刻唐代 杜甫《登高》書法字

《登高》唐代 杜甫

風急天高猿嘯哀，渚清沙白鳥飛回。
無邊落木蕭蕭下，不盡長江滾滾來。
萬里悲秋常作客，百年多病獨登臺。
艱難苦恨繁霜鬢，潦倒新停濁酒杯。

24. 圖 55，本葫蘆作品，整體坐四段分界表現，在葫蘆上方，先以淺浮雕方式，表現花，再彩繪花、樹枝，刨除葫蘆表皮層，讓花與樹枝造型呈現。第三段保留葫蘆原色。下方書寫詩蘇軾《水調歌頭》書法字，刨除葫蘆表皮層，塗上白色底色，再以黑色塗上書寫之詩書法字。

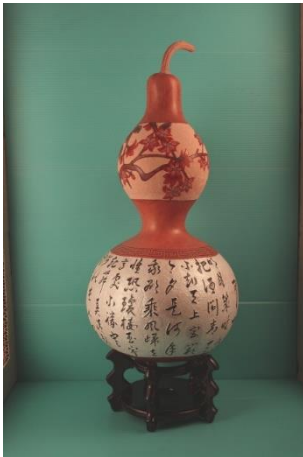

圖 55: 書寫雕刻蘇軾《水調歌頭》書法字與花圖案創作葫蘆

25. 圖 56，本葫蘆作品，整體作品以四段分界表現，在葫蘆上方，先以淺浮雕方式，表現花，再彩繪花、樹枝，刨除葫蘆表皮層，讓花與樹枝造型呈現。第三段保留葫蘆原色。下方書寫詩宋朝蘇軾《哨遍·為米折腰》書法字，刨除葫蘆表皮層，塗上白色底色，再以黑色塗上書寫之詩書法字。

圖 56: 書寫雕刻蘇軾《哨遍·為米折腰》書法字與花圖案創作葫蘆

《哨遍·為米折腰》宋 蘇軾

陶淵明賦《歸去來》，有其詞而無其聲。余治東坡，築雪堂於上。人俱笑其陋，獨鄱陽董毅夫過而悅之，有卜鄰之意。乃取《歸去來》詞，稍加隳括，使就聲律，以遺毅夫。使家童歌之，時相從於東坡，釋耒而和之，扣牛角而為之節，不亦樂乎？

為米折腰，因酒棄家，口體交相累。歸去來，誰不遣君歸。覺從前皆非今是。露未晞。征夫指予歸路，門前笑語喧童稚。嗟舊菊都荒，新松暗老，吾年今已如此。但小窗容膝閉柴扉。策杖看孤雲暮鴻飛。雲出無心，鳥倦知還，本非有意。

噫！歸去來兮。我今忘我兼忘世。親戚無浪語，琴書中有真味。步翠麓崎嶇，泛溪窈窕，涓涓暗谷流春水。觀草木欣榮，幽人自感，吾生行且休矣。念寓形宇內復幾時。不自覺皇皇欲何之？委吾心、去留誰計。神仙知在何處？富貴非吾志。但知臨水登山嘯詠，自引壺觴自醉。此生天命更何疑。且乘流、遇坎還止。

26. 圖 57，本作品葫蘆飾圓柱桶造型，整體作品以三段分界表現，在第一層、第三層，塗上咖啡色底色，再以淺浮雕方式，表現紋飾。中間段塗上淺咖啡色。陰雕書寫詩宋鄧剡《酹江月·驛中言別友人》書法字，再以黑色塗上書寫之詩書法字。

圖 57: 書寫雕刻宋鄧剡《酹江月·驛中言別友人》書法字與圖案創作葫蘆

《醉江月·驛中言別友人》宋 鄧剡

水天空闊，恨東風不借、世間英物。蜀鳥吳花殘照裏，忍見荒城頽壁。銅雀春情，金人秋淚，此恨憑誰雪。堂堂劍氣，鬥牛空認奇傑。
那信江海餘生，南行萬里，屬扁舟齊發。正爲鷗盟留醉眼，細看濤生雲滅。睨柱吞羸，回旗走懿，千古衝冠發。伴人無寐。秦準應是孤月。

27. 圖 58，本作品葫蘆是圓錐形造型，作品以三段分界表現，在主體上下方，以環狀紋飾做分界，下方書寫詩韋應物《郡齋雨中與諸文士燕集》書法字，刨除葫蘆表皮層，塗上白色底色，保留原有葫蘆顏色書寫之詩書法字。

圖 58: 書寫雕刻韋應物《郡齋雨中與諸文士燕集》書法字與圖案創作葫蘆

《郡齋雨中與諸文士燕集》 韋應物

兵衛森畫戟，宴寢凝清香。

海上風雨至，逍遙池閣涼。

煩屣近消散，嘉賓復滿堂。

自慚居處崇，未睹斯民康。

理會是非遣，性達形跡忘。

鮮肥屬時禁，蔬果幸見嘗。

俯飲一杯酒，仰聆金玉章。

神歡體自輕，意欲凌風翔。

吳中盛文史，群彥今汪洋。

方知大藩地，豈曰財賦強。

28. 圖 59，本作品葫蘆作品以五段分界表現，葫蘆上方分三段，先以淺浮雕方式，表現牡丹花，再彩繪牡丹。在葫蘆下方，以環狀紋飾做分界，下方書寫詩李白《將進酒》書法字，刨除葫蘆表皮層，塗上白色底色，保留原有葫蘆顏色書寫之詩書法字。

圖 59: 書寫雕刻李白《將進酒》書法字與圖案創作葫蘆

29. 圖 60，本作品葫蘆作品以三段分界表現，第一段保留葫蘆原色，第二段以線雕花紋加底色，凸顯花紋紋飾上下並以金色線條顏色還繞表現。在葫蘆下方，書寫詩唐韓愈《謁衡岳廟遂宿嶽寺題門樓》書法字，刨除葫蘆表皮層，塗上金色底色，保留原有葫蘆顏色書寫之詩書法字。

圖 60: 書寫雕刻唐韓愈《謁衡岳廟遂宿嶽寺題門樓》書法字與圖案創作葫蘆

《謁衡岳廟遂宿嶽寺題門樓》 唐 韓愈

五嶽祭秩皆三公，四方環鎮嵩當中。
 火維地荒足妖怪，天假神柄專其雄。
 噴雲泄霧藏半腹，雖有絕頂誰能窮？
 我來正逢秋雨節，陰氣晦昧無清風。
 潛心默禱若有應，豈非正直能感通！
 須臾靜掃衆峯出，仰見突兀撐青空。
 紫蓋連延接天柱，石廩騰擲堆祝融。
 森然魄動下馬拜，松柏一徑趨靈宮。
 粉牆丹柱動光彩，鬼物圖畫填青紅。
 升階僂僂薦脯酒，欲以菲薄明其衷。
 廟令老人識神意，睢盱偵伺能鞠躬。
 手持杯琖導我擲，雲此最吉餘難同。
 竄逐蠻荒幸不死，衣食才足甘長終。
 侯王將相望久絕，神縱慾福難爲功。
 夜投佛寺上高閣，星月掩映雲曈曨。
 猿鳴鐘動不知曙，杲杲寒日生於東。

30.圖 61，本作品葫蘆作品以二段分界表現，第一段保留葫蘆原色，第二段以線雕花紋填色，以環狀紋飾做分界，下方書寫詩宋蘇軾《虞美人·有美堂贈述古》書法字，刨除葫蘆表皮層，塗上白色底色，保留原有葫蘆顏色書寫之詩書法字。

圖 61: 書寫雕刻宋蘇軾《虞美人·有美堂贈述古》書法字與圖案創作葫蘆

《虞美人·有美堂贈述古》宋 蘇軾

湖山信是東南美，一望彌千里。使君能得幾回來？便使樽前醉倒更徘徊。
沙河塘裏燈初上，水調誰家唱？夜闌風靜欲歸時，惟有一江明月碧琉璃。

圖 62:柳永《雨霖鈴》

圖 63:《般若波羅密多心經》

圖 64: 唐李商隱《回中牡丹為雨所敗二首》

《回中牡丹為雨所敗二首》 唐 李商隱

下苑他年未可追，西州今日忽相期。水亭暮雨寒猶在，
羅薦春香暖不知。舞蝶殷勤收落蕊，佳人惆悵臥遙帷。
章臺街裏芳菲伴，且問宮腰損幾枝。

圖 65: 唐杜甫《兵車行》

《兵車行》唐 杜甫

車轆轤，馬蕭蕭，行人弓箭各在腰。
耶娘妻子走相送，塵埃不見鹹陽橋。(耶娘 一作：“爺”)
牽衣頓足攔道哭，哭聲直上乾雲霄。

道旁過者問行人，行人但云點行頻。
或從十五北防河，便至四十西營田。
去時里正與裏頭，歸來頭白還戍邊。
邊庭流血成海水，武皇開邊意未已。
君不聞漢家山東二百州，千村萬落生荆杞。
縱有健婦把鋤犁，禾生隴畝無東西。
況復秦兵耐苦戰，被驅不異犬與雞。
長者雖有問，役夫敢申恨？
且如今年冬，未休關西卒。
縣官急索租，租稅從何出？
信知生男惡，反是生女好。
生女猶得嫁比鄰，生男埋沒隨百草。
君不見，青海頭，古來白骨無人收。
新鬼煩冤舊鬼哭，天陰雨濕聲啾啾！

圖 66: 李白《長干行》

《長干行》 李白
妾髮初覆額，折花門前劇。郎騎竹馬來，繞床弄青梅。
同居長干裡，兩小無嫌猜。
十四為君婦，羞顏未嘗開。低頭向暗壁，千喚不一回。
十五始展眉，願同塵與灰。
常存抱柱信，豈上望夫臺。十六君遠行，瞿唐灩澦堆。
五月不可觸，猿聲天上哀。
門前遲形跡，一一生綠苔。苔深不能掃，落葉秋風早。
八月蝴蝶來，雙飛西園草。
感此傷妾心，坐愁紅顏老。早晚下三巴，預將書報家。
相迎不道遠，直至長風沙。

圖 67:《老將行》

圖 68:秦觀《踏莎行 月迷津渡》

圖 69: 李頎《聽董大彈胡笳
聲兼寄語弄房給事》

圖 70:李白《月下獨酌》

圖 71:蘇軾《水調歌頭》

圖 72:柳永《曲玉管》

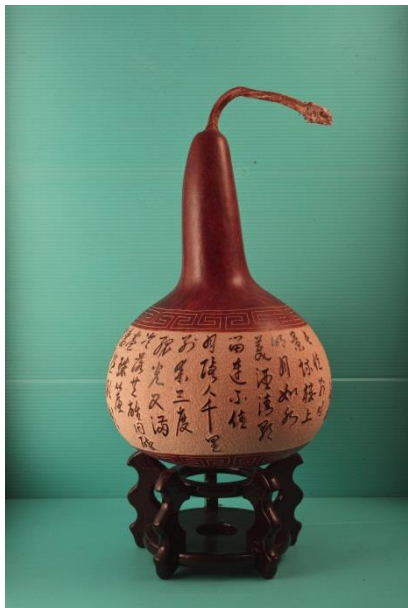

圖 73:蘇軾《永遇樂 長憶別時》

圖 74:柳永《永遇樂 長憶別時》

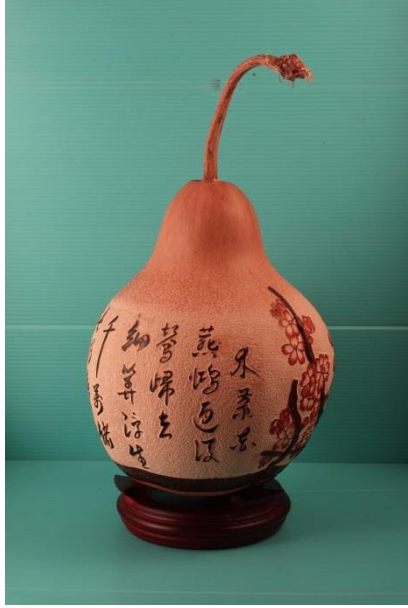

圖 75:晏殊《木蘭花 燕鴻過後》

圖 76:李頎《古意》

圖 77:陸游《采菊》

圖 78:王翰《涼州詞》

圖 79:李商隱《無題》

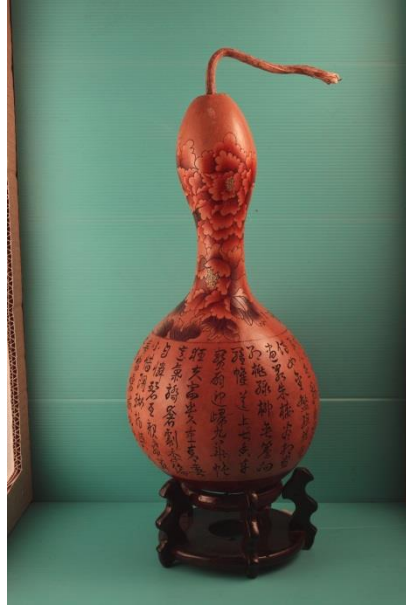

圖 80:王維《洛陽女兒行》

圖 81:杜甫《哀王孫》

圖 82:秦觀《滿庭芳》

圖 83:杜牡《山行》

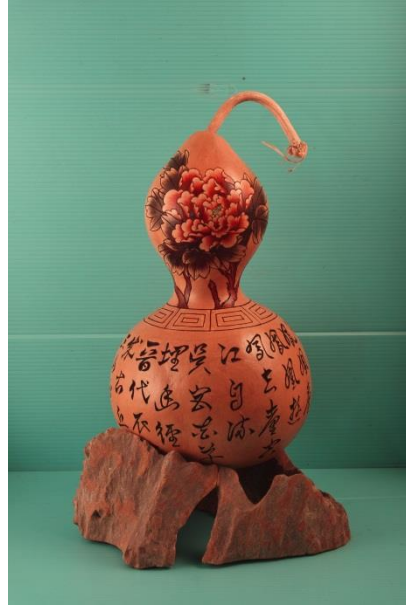

圖 84:李白《登金陵鳳凰台》

圖 85:歐陽修《踏莎行》

圖 86:蘇軾《水調歌頭》

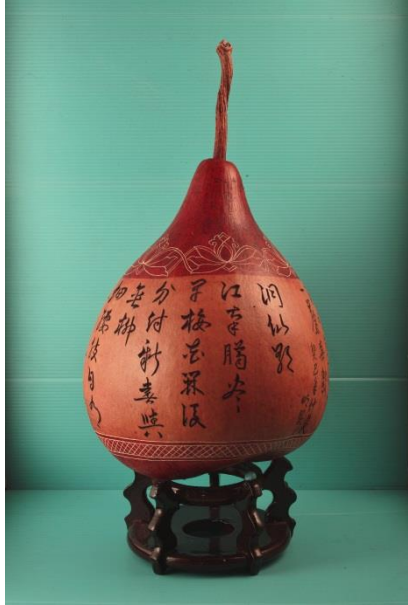

圖 87:蘇軾《洞仙歌》

圖 88:《禮運大同篇》

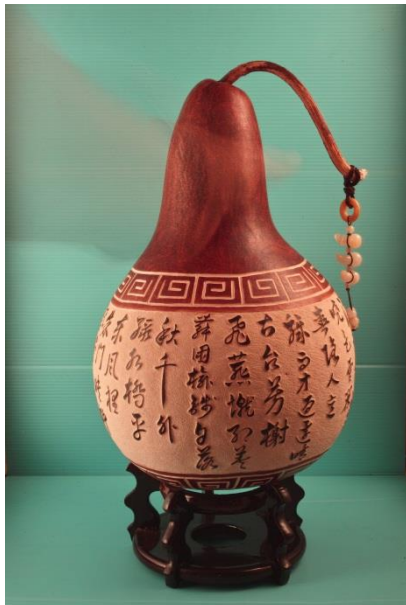

圖 89:秦觀《滿庭芳》

圖 90:李白《廬山謠寄盧侍御虛舟》

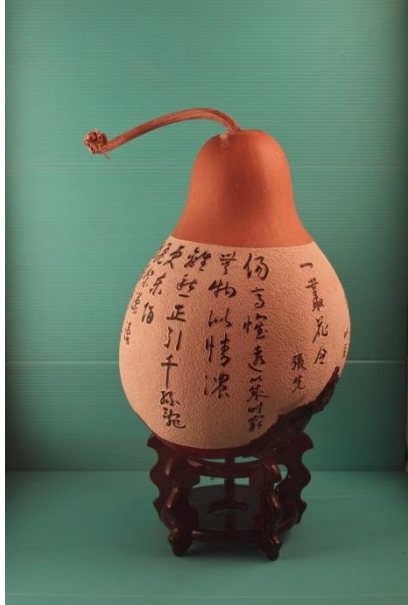

圖 91:張先《一叢花令》

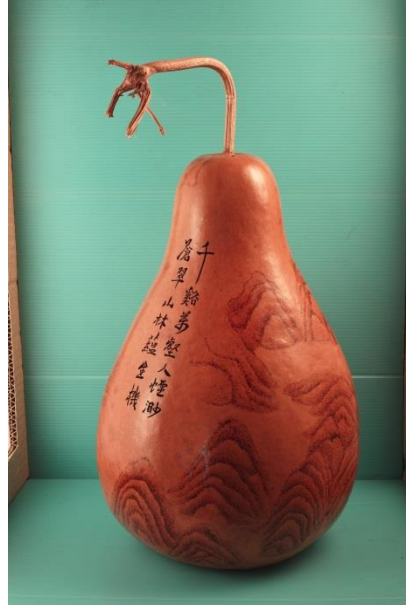

圖 92:山水書法字表現

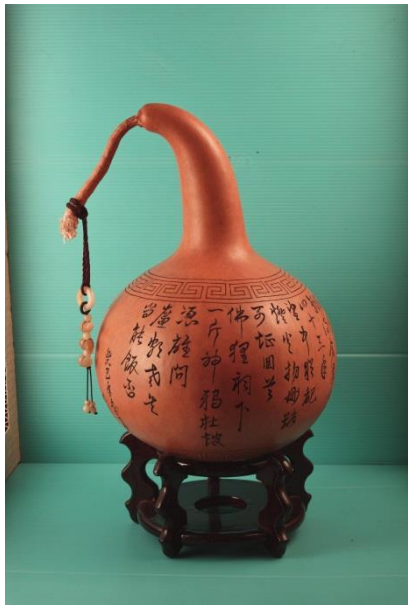

圖 93: 辛棄疾《永遇樂》

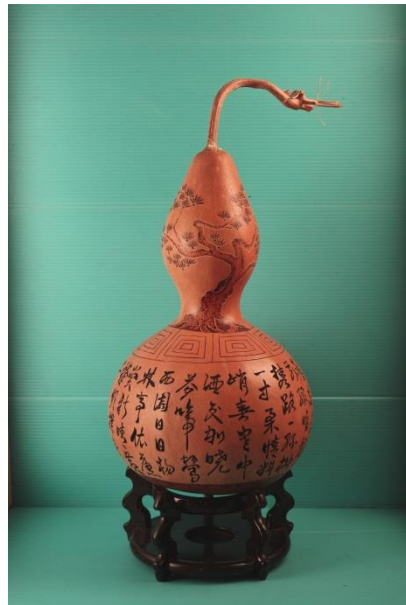

圖 94:吳文英《風入松》

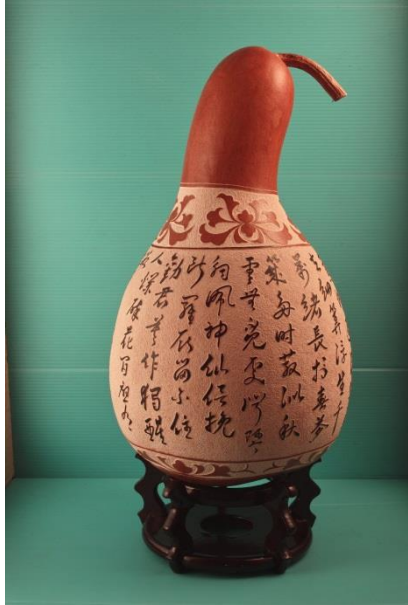

圖 95:晏殊《木蘭花》

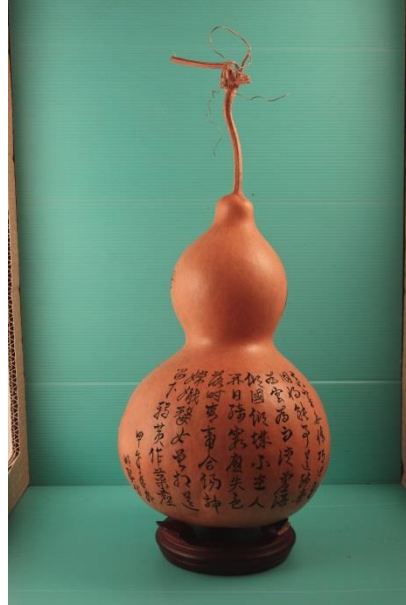

圖 96:唐彦謙《牡丹》咏牡丹诗

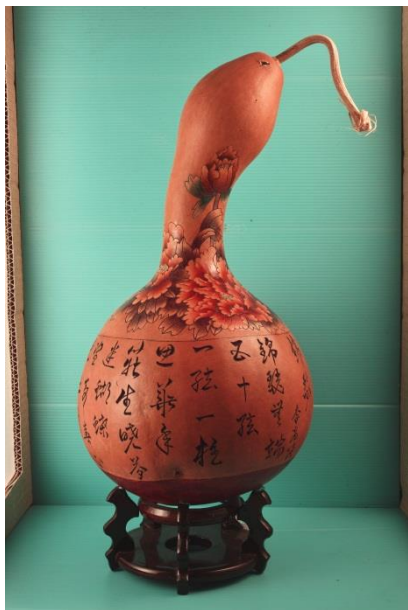

圖 97:李商隱《錦瑟》

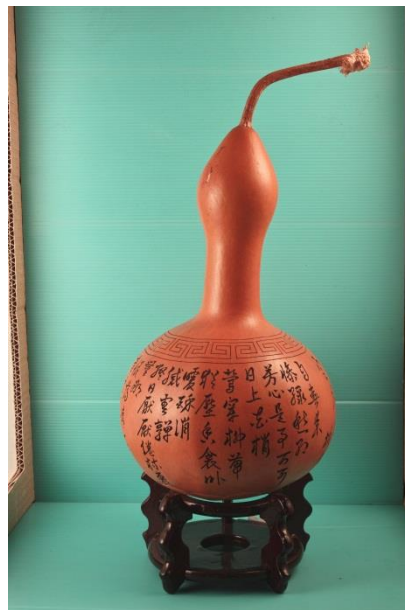

圖 98:柳永《定風坡》

圖 99:賀鑄《薄倖》

圖 100:客家諺語

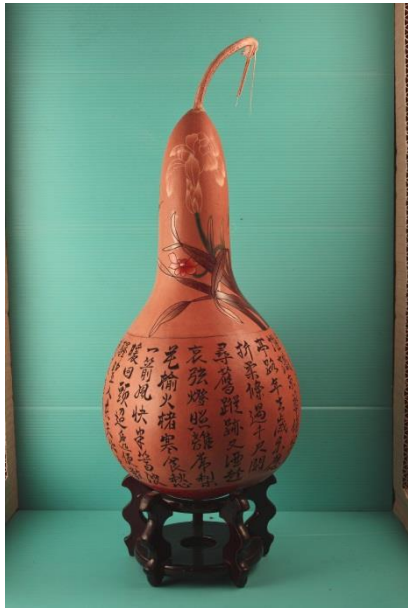

圖 101:周邦彥《蘭陵王》

圖 102:杜甫《寄韓諫議》

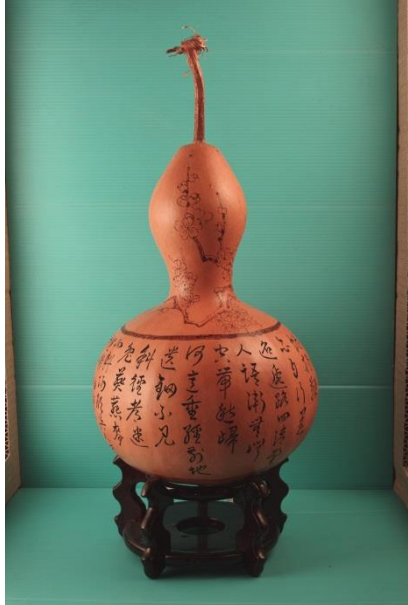

圖 103:周邦彥《夜飛鵲》

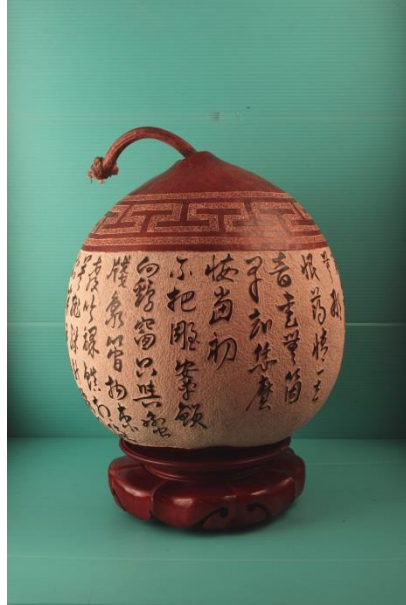

圖 104:柳永《定風坡》

圖 105:毛澤東《沁園春·雪》

圖 106:杜甫《夢李白》

圖 107:李清照《香冷金猊》

圖 108:毛澤東《沁園春·長沙》

圖 109:晏殊《玉樓春》

圖 110:李白《將進酒》

圖 111:文天祥《正氣歌》

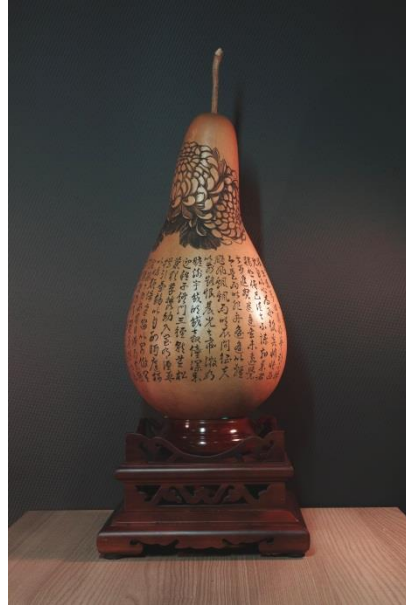

圖 112:陶淵明《歸去來辭》

圖 113:周敦頤《愛蓮說》

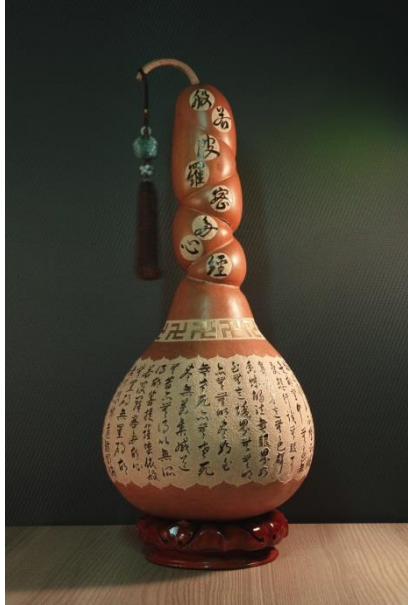

圖 114: 《心經》

圖 115: 《太上清淨經》

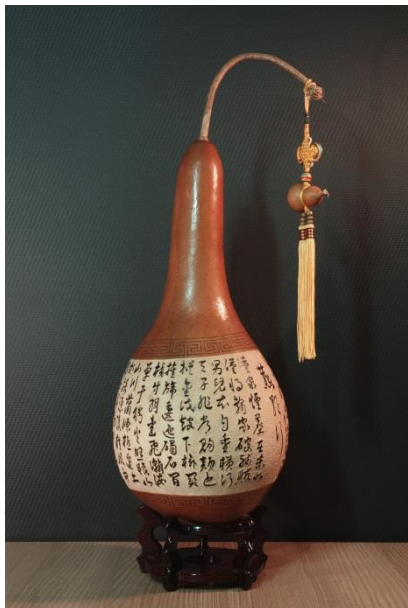

圖 116: 高適《燕歌行》

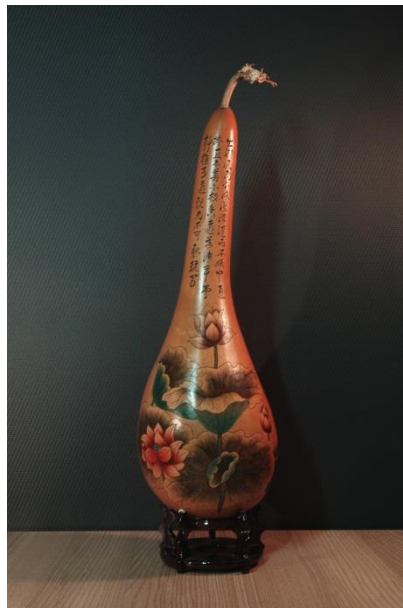

圖 117: 節錄《愛蓮說》

圖 118: 《心經》

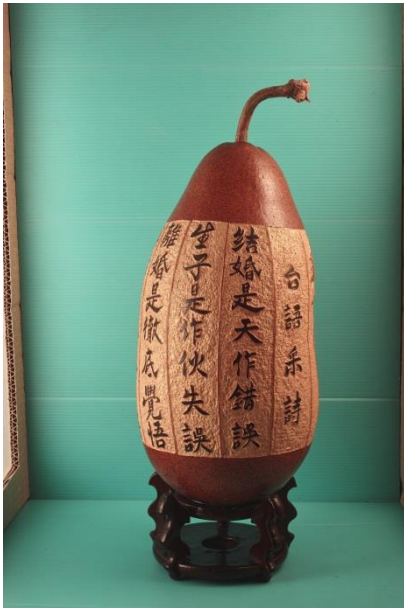

圖 119: 台語采詩

圖 120: 韋應物《送楊氏女》

圖 121:《心經》

圖 122:李白宣《州謝朓樓餞別校書叔云》

圖 123:杜甫《野望》

圖 124:盧綸《晚次鄂州》

圖 125:張淮《牡丹百詠》

圖 126, 葫蘆以整體統一色深調咖啡色處理, 多朵牡丹交疊構圖表現, 花瓣與葉子陰暗面, 花蕊以傳統工筆勾填黃色, 葫蘆上方運用書法書寫, 用陰刻方式, 把文字雕出, 再以深咖啡色染, 顯現書法表現, 牡丹繪畫環繞在葫蘆下方, 顯現統一雅色基調。

圖 126

圖 127, 以白《觀公孫大娘弟子舞劍器》行書法為主體, 佔葫蘆造型 2/3, 牡丹表現在葫蘆 1/3 上方, 共有 3 多牡丹, 分別是富貴紅、藍、橙色, 大小朵相間重彩呈現, 牡丹花與葉, 花瓣與葉子以筆勾勒線條表現, 書法與牡丹整合性表現, 意味文人富貴之感。

圖 127:李白 觀公孫大娘弟子舞劍器行

圖 128，葫蘆運用雕刻掌握葫蘆之厚度，淺浮雕技法，蓮花以雕刻方式，線內之花瓣，淺浮雕保留葫蘆肉層，葫蘆肉層厚薄不同，產生顏色濃淡不同效果。蓮葉與花佔據葫蘆下方大片面積，上方以書法文字書寫呈現。

圖 128

圖 129，淺浮雕保留葫蘆肉層，葫蘆肉層厚薄不同，產生顏色濃淡不同效果。在蓮花與葉背後，以水藍色塗底，襯托蓮花與和葉，在蓮與葉間，先以書法書寫構圖，在施以雕刻，完成之後，在雕刻文字上，運用黑色在著色，顯現書法文字，在圖像與文字間，做了很大的嘗試創作。

圖 129

綜觀以上詩詞是文人敘事情感流露，經文在於內心之修練，勸世文在內省道德價值觀，文字情感、慾望價值顯現。

(六)、龍

龍是中國神話與傳說中出現的一種動物，圖像常被運用在吉祥的文是代表。

圖 130、131、132、133 以葫蘆夜燈「龍」、「行」、「天」、「下」創作，龍圖形刑以烙燒方式，表現龍之造型，龍頭背面，以前浮雕刻，保留葫蘆肉層顏色，凸顯龍頭造型，龍身部分採用透雕技法處理，主要是要顯現夜燈籠之圖樣透光顯現，在葫蘆上方，以行書字體呈現，除「龍」字，在雕刻之字用黑色塗寫外，其餘「行」、「天」、「下」書法字在文字上用烙燒方式表現。

圖 130

圖 131

圖 132

圖 133

二、杉林葫蘆藝術圖像研究個人在研究價值與貢獻成果
分為下列幾個層面：

本研究主要取樣，依據有圖像代表作詮釋與探討研究

(一) 瞭解杉林葫蘆藝術藝術創作特質

本研究主要以文字內容為主要研究，1~8 圖像在東方西方或中國民間，這些文字均有其意涵與象徵意義，在過去傳統與現代，杉林葫蘆藝術繼續延展與創新，可看到其表現。

在民間習俗上，以文字作為表現，維繫著道統與心性觀念，

有其特色，在這文字字裡行間，隱喻人思維信仰，以文字力量來加持厚植人心，在人的心靈慰藉作用，把文字成為一種念力加持力，會導入正向思考作用。

杉林葫蘆藝術運用文字意義、圖像，成為藝術創作品，從品種栽種培植到葫蘆成形，已成為創作者與生命生活一部分，最重要把情感融入土地中，培植葫蘆成為一種心血創作，有濃厚情感，透過種植有情感葫蘆苗，日日苛護照料，跟一般葫蘆創作者引葫蘆素材貨品有很大不同。

有土地情感葫蘆，其作品就與別人有所不同。每個葫蘆都是一個獨立生命體造型，創作者對這樣素材，給葫蘆新的生命、特質，在賦予不同意義功能或形體、意義創作，依物形象思考，融入文字意涵與書法表現，給於另一種人文風格特色。

葫蘆在民間本身即有「福祿」象徵之意，在葫蘆上，在給予以圖像文字意義創作，就是更深植加值意義。

在圖像表象上牡丹代表富貴、高雅，蓮花是生命的鏈結，竹菊是文人氣節象徵，龍是中國祥瑞象徵，文字是引言詩詞、經文、勸世文隱喻個人私懷意志。杉林葫蘆藝術為人的心靈注入財氣、平安、文人思維，這是本研究價值與觀點貢獻

(二) 可以做為杉林葫蘆藝術圖像與文創發展方向

對於本研究有幾個方向杉林葫蘆藝術圖像與文創發展方向

1. 目前圖像表現，加值象徵外，可融入更多不同文字意義、情感、敘事性。
2. 文字內容意義與形式，可以在技術面與造型設計表現，可再研究發展。
3. 針對消費族群需求，可客製化創作。
4. 文化認同、時代流行語，文字、圖像意義可以再做研究，讓杉林葫蘆藝術可以更明顯定位，區隔其他區域創作者，成為當地之代表伴手禮。

(三) 研究成果提供杉林葫蘆藝術之參考。

文字研究提供參考

1. 創作每一個文字意涵，可以成為正向思考，讓收藏者，購買不只是一個葫蘆作品或一個夜燈，而成為座右銘、書法藝術表現。
2. 文字內容，可通俗、一般性，年輕人化，分眾化表現。
3. 掌握收藏者心靈屬性，針對需求，設計屬於個客層文字內容。

四、結論

文字是一種精神意義人文思考，在民間或現代都是現代人內心慰藉，也因對這杉林葫蘆藝術文字表現整理，期可透過整理，把優點繼續優化，可發展點可再研究發展。

杉林葫蘆藝術是以葫蘆藝術為文創商品開發與銷售，主要是從產業供給到與消費者消費交易，為了給予大眾性之普眾性接受性，在文字內容、圖像表現上，可需要得到普世認同之商品。

藝術品若要創作價值高價，與融入消費者收藏，運用文字意涵融入傳統工藝，透過新質意義，引發人心心性，相信消費者所典藏不僅是一件藝術品，而是情感認同、文化內在顯現。