

唐一秀

台灣素人工藝師和生活藝術家

I-Hsiu Tang: A Master of Crafts and the Art of Living

楊琇鈞 | Hsiu-Chun YANG

國立台北教育大學藝術與造形設計系碩士

在台灣成名的傳統工藝家多是師承名門、或是經驗豐富、手工精湛的「老師傅」（老經驗的師傅），而我們欣賞他們的作品，除了創意巧思之外，主要還在其技法的純熟和作品的精緻度或大氣度。今天我們要介紹的唐一秀老師，卻和以上的評量標準相去甚遠——她很年輕；她工藝年齡相對甚短；她並沒有師出名門的背景，甚至沒有經過專業訓練，而只是在網路上吸收世界各國及其他方家達人的作品經驗，然後自行摸索製作；手工的作品靠巧手琢磨而成，且經常只做單件。

我們接觸她的作品，除了欣賞作品的質樸手工和作品透露出隱藏著的個人風格外，最重要的特性是：她的作品都不是用來「看」的，而都是可以操作把玩的；觀賞者感動的是：當接觸那些可動手操作互動的木製玩具時，會感受到這些會動的工藝作品之結構外露且簡單清楚；能滿足富於童心、童趣，並引發兒童們的好奇心；除了欣賞其創意巧思之外，更是充滿了傳統童年玩具獨特的童趣；也會勾動你深藏內心已久的童年玩遊戲之經驗和回憶。

1 唐一秀老師家門外就有其作品迎客。

求學經歷

現居宜蘭員山鄉的素人工藝師唐一秀，其最高學歷是高職美工科畢業，她並沒有受過科班藝術教育或木工工藝創作的訓練課程，然而，所有看過她將親手製作的木工家具、玩具布置於客廳和起居空間的訪客，都會感嘆她以手工製作出會動、會變形的木製作品，在在都流露出她個人結合童玩和生活藝術的獨特工藝手法與創意巧思。她自稱在高職之前，即就讀國中時一直都是放牛班的學生——說到這裡，我發現她沒有一絲尷尬的表情，反倒是很開心自己可以肆無忌憚地玩，而不需要像升學班的學生一樣，放學後還有無止境的補習，每天都忙著考試、念書。唐一秀雖然自稱是放牛班的學生，但並不代表她是一位不聰明的學生。她回憶道：教她的數學老師，曾經在放牛班的學生面前把唐一秀叫去，請她去解一題連升學班的學生也不會做的數學問題；而且當時有老師問過唐一秀是否願意去升學班，但是遭到唐一秀婉拒，那時她說：「不要，放牛班比較好玩！」。由此可見，唐一秀從求學階段就似乎已經隱含著日後的遊戲人生歲月。

畢業之後，唐一秀進到紡織工廠工作。一開始的工作和她的專長無關，後來才轉到幫忙畫布

花、分色的工作。在國外畫布花通常會先有一個設計師將衣服的花樣設計好，然後轉交給底下的製作商幫忙做分色的動作後，再進行網版印刷。不過，唐一秀表示她所作的畫布花工作的作法，並非國內其它工廠的傳統作法——採用現有衣服上的圖案，直接讓製作廠商畫好花布圖稿再分色。這樣的工作做了幾年之後，因為畫布花的技術及重心轉移到國外，造成台灣畫布花的工作逐漸沒落，而唐一秀也失業了！

後來在朋友介紹的機緣之下，唐一秀開始在無尾港社區裡頭教繪畫，唐一秀除了教繪畫之外，偶爾也會幫忙設計產品。無尾港位於宜蘭縣蘇澳鎮，因為濱臨海岸，所以常颳起大風。教了一陣子之後，有一天唐一秀的朋友建議她可以設計風車，應該很適合無尾港的天候，於是便著手開始做起風車。當她發現她做了一座風車，她的朋友卻沒辦法仿製做出一模一樣的風車時，她了解到她似乎有這方面的天分。於是乎，唐一秀老師走向玩具製作生涯的不歸路就是從這裡起步了！

做玩具的歷程

唐一秀開始把心力投入在玩具製作上。她所

2 表現出鍬形蟲晝伏夜行習性的作品也算是生物課的教具呢！

3 靠風力轉動的作品。

4 用風力轉動的作品。

做的玩具皆採用木頭，因為她個人很喜歡木頭材料，另一方面除了要做出自己的特色之外，還希望可以挑戰只用單一木頭材料的極限。她想看看到底只用木頭可以做到什麼樣的程度。唐一秀所做的玩具是按照書上所教的，先做出一個一模一樣的之後，再仿照其機械原理做出其他不同造型的玩具。那個時候她所做出的玩具類形式是可以用手轉的，只要轉了把手，盒子上的人就會動。這類的玩具不同於風車只能放在外面，它可以放在室內，靠力學轉動，讓人物動起來。

這類的玩具做久了，唐一秀漸漸感到乏味。她覺得這種類型的玩具只會一直轉，沒什麼意思。於是滿腦鬼點子的她，便開始突破創新，想做點別的東西。她運用網路搜尋資料，希望可以找到更多有關玩具的資訊。當時的網路沒有現在那麼發達，連想看 YouTube 網站上的影片也沒有，所以，她是靠上網買書來獲取新的靈感。之後網路逐漸發達，很多關於玩具製作的傳播在網路上也越來越流行，唐一秀時常瀏覽網站、觀看 YouTube 影片以及閱讀書籍來獲取新知。她開始改做有節奏性的玩具，較富趣味。也就是說，這種類型的玩具當你轉把手帶動齒輪的時候，上面的人物或主角會搭配不同的情境而有不同的動作或表情。

比較特別的是，當唐一秀在網路上看到節奏性的玩具時，激起她很大的興趣，誘使她去做這類型的作品，可是她又想跟網路上做的不一樣。於是，她開始花腦筋去思考要做什麼樣造型的玩具比較好。像鍬形蟲作品，是唐一秀替蘭陽博物館搭配「曠野的行動寶石——步行蟲特展」時所設計的。這個作品當你轉動手把的時候，後面的背景會有日夜交替的感覺。當白天的時候，鍬形蟲會靜止不動；晚上的時候，鍬形蟲則會開始走動，藉此暗喻鍬形蟲為夜行性動物。此外，當鍬形蟲走動的時候，牠的足部會呈現相互交叉的方向而前進。從這一個例子正好可以說明，唐一秀在創作鍬形蟲時，套入節奏性的概念，非常具有教育價值。我想這或許也是唐一秀的玩具創作這麼具有原創性以及吸引力的緣故。

有一次，宜蘭監獄舉辦一場給工藝師傅展示藝品的展覽，唐一秀的玩具作品也在那裡展出。恰

5 唐老師早期的創作，雞吃蟲的非節奏性作品。

6 具有節奏性、較有趣味的玩具是唐一秀老師後期的作品。

巧被在宜蘭頭城鎮負責修復和製作傳統木藝的在地木工師傅——陳啟文看見，那時陳師傅很讚賞唐一秀的玩具作品，認為她做玩具的想法非常好。但是以雕刻起家的陳師傅，一眼就看出唐一秀的玩具作品還有許多雕刻技巧上面的缺乏。原本唐一秀雖然是就讀高職美工科，但是雕刻並不是她的本業，許多有關於木工的技巧，都是靠自己摸索而來的。

大約六年前，兩人因緣際會之下互相認識，並各自切磋關於木工上的創作。陳師傅從國中畢業後就開始學木雕，對於木工特別有耐心和興趣，因此一生中已有二、三十年的努力，造就陳師傅現在一身的好手藝。陳師傅表示除了拜師學藝外，很多東西還是靠自己摸索而來的，像是他使用的雕刻刀都是自製的、機器也自己修理，除了雕刻外，他還精通做匾額、金工、修理家具以及攝影。唐一秀也特別提到，陳師傅磨刀的功力可是一流的，這個她都學不會！

說起陳師傅與唐一秀的關係，可以用「亦師亦友」這四個字來形容。陳師傅和唐一秀並不是所謂的學徒關係，不是陳師傅教什麼，她就跟著學什麼。唐一秀提到她對自己要做什麼有自己的想法，但在某些技巧方面遇到瓶頸，她通常會使用土製的方法來解決。不過陳師傅的出現，幫助唐一秀提供

7 唐老師手作的木玩具都可以一方面操作並看清楚其結構原理。

8 唐老師的作品展現台灣早期林木業時期的木材工業實況。

9 唐老師早期的作品—求婚偶，木偶肚子打開的抽屜是用來放戒指的。

一些在木工方面如何可以做得再精緻的技巧，或是提供一些方法讓唐一秀去解決她所面臨到的困難。唐一秀在陳師傅那裡看了許多有關木工的書、學習使用更多不同的雕刻工具，讓她在製作玩具這條路上又往前邁進了一大步。

玩具路上的風雨

對開朗、聰穎和樂觀的唐一秀來說，她認為從以前到現在，製作玩具的過程中，並沒有遇到太大的困難。她認為自己很幸運的沒有經濟壓力，不需要在意買賣訂單的業績，所以她可以看到什麼想做的都可以去做。即使在製作的過程中，她遇到無法克服的問題，她並不覺得這是困難，反而看作是一種挑戰。與其跟一直做重複性的工作比起來，她覺得越困難的東西她就會特別想要去克服它，雖然一直不能成功，但卻也激起了她想把它做成功的決心。

例如：翻滾木偶，唐一秀興奮地分享說要完成這個作品時，外表看起來需要計算翻轉時樓梯的

10 利用重力翻滾的木偶是歐洲德國、法國，東瀛日本江戶時代和清代貴族共有的成人玩具。

間距、人的長度、大小、重量以及手掌和腳掌的長度等。可是，在她真正實作之後，她發現當人物的腳夠重的時候，它就會翻過來，但是當它翻過來的時候是不會動的，所以會需要一條繩子去拉它。最重要的關鍵點就在於這條繩子的彈性與韌度，而且，這條繩子不能太軟也不能太硬、不能太短也不能太長，這些都是在自己實驗了之後才會知道的。

11 唐一秀老師的作品除了有趣好玩，還反映出早期台灣林業搬運木材的情景。

12 唐老師正示範鐘擺木偶如何在木棍上行進。

13 唐一秀老師家客廳擺滿了可讓客人動手玩的手製家具和玩具。

14 唐老師的作品加入手動音樂盒的元素。

15 具節奏性的作品，讓整個作品多了故事性與趣味性。

從唐一秀的口中聽著她敘說製作翻轉人時的歷程，縱然遇到了許多需要解決的問題，但她卻甘之如飴，沉浸在具挑戰性、動腦筋思考以及不斷嘗試的樂趣之中。

「只要有熱忱，任何事都不難！」

唯一令唐一秀覺得困難的是在創作時沒有靈感的時候。她每次所做的玩具與一般量產型玩具不同，每一件都需要事先構思她想製作怎樣的題材，裡頭包含著什麼樣的內容和故事。這樣的靈感，並不是花時間思考就能想出來的，當她想不出來的時候，就是最痛苦的時候。日後她希望能在玩具裡頭加入更多的感動和驚喜的元素在裡頭，希望觀眾看到她的作品也能感同身受。

當筆者向唐一秀提到，如果後輩的人也想和她一樣想走這條路，不曉得她是否會給他們什麼樣的建議時，她馬上開口回答：

沒有什麼建議，沒有耶。只要有熱情就好了！做任何事情當然都是在錯誤中學習，而且不是先想如何在這個領域得名獲利。我認為這個是天分，是教不

來的！不過我相信每個人都會有天分，老天爺都會給你機會，只是你準備好了沒有。

從唐一秀的話語中可以發現，雖然她謙稱沒有給予後輩們任何建議，但從字裡行間，可以發現許多受益無窮的鼓勵和提醒。首先，唐一秀認為做任何事情之前，最重要的就是你對這件事有多少熱忱，而這和宜蘭頭城陳啟文師傅對工作的態度是不謀而合的。唐一秀也是藉著對玩具情有獨鍾的態度，才使得她無論在製作過程中遇到任何難以解決的問題，都能靠著熱忱迎刃而解。

再者，從唐一秀分享自己在製作玩具的經歷和做法可以發現，除了對自己想做的事情有無比的熱忱之外，能好學不倦，時常獲取新知、不追隨別人的腳步，努力不斷地創新，以及在錯誤中擁有不斷嘗試冒險的實做精神，是唐一秀在如此繽紛絢爛綻放光采的遊戲生活中，值得讓人學習的。

（本文圖片攝影：楊琇鈞；作品提供：唐一秀）