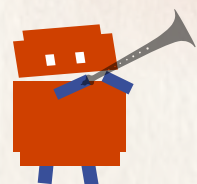

提取，

在地積蘊的 共同信念

在創新與傳統之間，找到當代的新節拍，
年輕世代的後生們走進祭儀的現場，
用心，重現每一個細節。

LOADING...

LOADING...

LOADING...

攝影：徐浩敏。

漫步山城，解鎖廟會初體驗 |

李育昇位於大稻埕的老屋工作室，擺滿各式設計圖與高大神像，溫雅的談吐，慧黠的目光，是他給人們的第一印象。對於美，他實踐生活中，連日常用的杯盤碗碟都有所講究。在開始塑神以前，出身洋裁家庭的他因緣際會投入劇場服裝設計，創作出一件件充滿張力、備受讚譽的作品。

時間來到 2018 年，當時他初次受邀參與桃園在地慶典「大溪大禧」，隔年為參與藝陣遶境的孩子設計可穿戴的將軍盔甲，一步步，從藝術實踐的感官開始走入臺灣民俗信仰。每當進入一個新場域，他習慣性地研讀田野，細述地域上的脈絡淵源。「大溪大禧的前身是大溪文藝季，在傳統上會叫六廿四、關公生日。當地人都有一個概念：這是大溪的第二個週年。」李育昇也身歷其境地，笑著說在地人幾乎全體動員，簡直以過農曆年的規模在為關公慶生，「大溪是一個依河谷地形建立的社區，所以建築不高，街廓比較緊密。他們遶境是走整個山城，氣氛滿可愛的。」

慶典中，超過人身比例的神像緩慢走在街上，向每個設有香案的家戶一一行禮，走在熱鬧的隊伍中，李育昇深刻地感受神明與人互動的感染力——小小的街廓與香案，巨大威武的神明繞行其中，整個畫面充滿如行為藝術的神祕感，讓他相當震撼：「在都會區長大的我，覺得廟可能會有噪音、交通問題，或可能被汙名化的 8+9 刻板印象。但那次，對我來說是全面、正面的改觀。」李育昇微笑懷念道：「在大溪大禧的那幾年，完全能感受到信仰純粹性的美好。」

更深入在地的客庄信仰中心龍元宮後，他發揮設計專業，與宮廟跨界創新合作，以鮮豔、輕量化的複合材質，在 2024 年與 2025 年為宮廟塑製新神像。與廟方交流時，主委林錦浪的專業能力讓李育昇大為讚嘆。「我聽說，這個位置是客家族群中讀最多書、知道最多祭典的『先生』來擔任。他們委託我製作仙童，由『阿浪主委』開光，他知道科儀怎麼操作，唸祭禱文。聽全程用客家話開光的祝禱詞，就覺得好過癮！好流暢！」

成為神與信仰的轉譯者 找回屬於我們的名字

專訪 | 昇旺制造所 / 李育昇工作室創辦人 李育昇

香火裊裊升起，桃園龍元宮的清晨染上一層薄霧。兩尊比人還高的仙童：採藥童子與煉丹童子垂眸佇立五穀爺駕前，眼上覆蓋一層薄薄的紅布——這是廟宇的傳統習俗「遮神」，以紅布隔開新塑神像的視線，阻隔靈氣沖擾、收束神力，等待被正式喚醒的時刻。

作為塑造神像的人，李育昇取下遮神的布條，動作克制而專注。宮廟主委林錦浪上前，神情沉穩，舉起燃燒的金紙，熟稔的客家話祭禱詞在廟中迴盪，開光筆在鏡上落下硃砂符文，科儀的節奏緊密、有條不紊。這是李育昇第一次深度參與客庄廟宇的開光入神儀式，十多年來浸淫劇場服裝設計的世界，他熟悉媒材、身體與文本的秩序；然而眼前的畫面，卻以另一種方式重塑視野——莊嚴、篤定、每個環節都如此神聖，令他著迷不已。

「母語、舌頭與客家的啟蒙」

身上流著客家與閩南的血液，李育昇的客語初旅，始於母親的四縣腔。「我媽媽的老家在南投國姓，他們是南遷的苗栗客家人」，都會的家庭生活經驗，讓他意識到母語與文化，都需仰賴土壤，「母語跟信仰很像，要有環境，文化才有辦法活下去。我只有客家的耳朵，沒有客家的舌頭。」幸好，他的舌尖仍保有文化的味蕾。

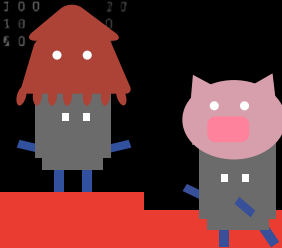
從小吃媽媽做的客家料理長大，說起美食，李育昇如數家珍：「客家人很會做山珍，但不太會做海味，做的海味都是乾燥化的，例如客家小炒，一定有乾魷魚。」「客家人往山裡跑之後，會吃過貓或刺蔥，應該是受到淺山原住民的影響；客家人也特別會做鵝肉，可能跟北客族群的埤塘

有關，尤其桃園有很多埤塘……」對談間，不經意流露飽讀典籍的論述，都是他這些年對本土客家文化研究積累的底蘊。

邀請食材進入設計世界，對李育昇已是駕輕就熟。「我對『食物入陣』這件事滿有興趣的。客家菜有超級多特殊性，把菜視覺化，變成可以辨認的、藝陣的一部分。」閒聊間提到的客家小炒，曾經也是一道「慶典美食」，從前的客家人平時捨不得吃肉，唯有祭神或過年才會宰豬、有肥豬肉可以用來做客家小炒，是客家文化密不可分的一道經典佳餚，他興致勃勃地開始想像：「把乾燥魷魚做成藝陣化的形象——魷魚大仙，可能還有大蔥神，或是芹菜仙童。豬仙的話，可能就是天蓬元帥的元素。」召喚食材坐鎮、翻轉傳統信仰，讓食物藝陣，成為未來可期的潛力股。

“客家菜有超級多特殊性，把菜視覺化，變成可以辨認的、藝陣的一部分。”

李育昇熱愛將臺灣特色，化為服裝與神像的創作靈感。2024年的巴黎奧運中，為瘋家皇后漢娜特製生動的「高雄鍋燒意麵禮服」。攝影：梁靖。

（左圖）李育昇的電氣神將——電氣千順將軍在祖廟慈誠宮開光後，於宮內供享香火三日。照片提供：士林慈誠宮。（右圖）2019年，李育昇為桃園慶典「大溪大禧」的孩童藝陣遶境，使用複合媒材與精湛手藝，設計輕量化的將軍盔甲，更全程與孩子們一同遶境。活動紀錄照攝於2019「大溪大禧」藝陣遶境現場。

「向前！成為文化的轉譯者」

逐步將創作重心轉往民俗信仰，是他再次理解「創作者」身分的過程。李育昇坦言，臺灣文化的辨識度仍有許多亟待梳理的空白，就連有特別關注臺灣特殊文化樣貌的人，都還有諸多未知、待解答的地方。在他看來，能把文化知識消化理解，並融合美學敘事傳遞出去的人，就是一個「轉譯者」。

「文化要往上看，也要往前看。」例如日本的祭典舉世聞名，雖然封街時仍有反對聲音，但多數居民都抱持熱情參與，那是一種長年培養的文化認同與默契。而臺灣在文化的凝聚力與精緻度上仍有一段路可走，也讓他更確信自己選擇的方向。

因此，轉譯者，成了李育昇自我定位的座標，也打通一條向內挖掘的路。「在輸出自己的文化前，要先做好文化定義與辨識度的功課。現在不做，就會越來越晚。」回望過去，他在劇場接觸世界各地的藝文語彙，卻鮮少看到屬於臺灣的文化。直到走入廟宇，才發現民間信仰結合特有的人文自然，最能放大臺灣文化亮點的起點，也是在地美學最有力的源頭。

「在有限的生命裡，我能留下什麼厚度給下一個閱讀者？」他的語氣堅定。這份焦慮成了推力，更讓他明白：現在，就是必須開始的時候。

來自異世界的邀請： 從祭典，找回我們的名字

面對臺灣的多元血脈、自己的客家身分，熱愛日本動漫文化的李育昇笑著比喻：「參與祭典就像《神隱少女》的經歷，投入一個異世界，那個世界其實跟自己有關聯，只是你忘記你的名字，就找不到回家的路了。」

新與舊之間，並非對立。如同客家文化，對李育昇來說如同瑰麗的古文明，期待一點一點地解鎖新的故事。面對本土文化，他將自己作為媒介，以長年的劇場養成與手藝美學，賦予傳統信仰新的述說形式，透過藝陣演

出、塑神創作，讓民間信仰在當代舞臺上展現前所未有的樣貌，更讓世界看見屬於我們的歷史、我們的故事。

「很多東西現在只看到形式，但不知道背後的意義，就需要我們理解之後，再把它翻譯出來，給新一代的人理解。」李育昇毫不猶豫，笑著說出最後一句邀請——「想要記得你是誰、想要知道文化的原生樣貌，請來參加祭典吧！」

“想要記得你是誰，
想要知道文化的原生樣貌，
請來參加祭典吧！”

島嶼的靈光： 李育昇的神像設計手記

客家庄的廟宇中，小仙童與黑虎爺的身影藏著原生植物、動物與土地的記憶。跟著李育昇重塑神明的奇想，更進一步認識我們生活的島嶼。

採藥童子、煉丹童子

龍元宮五穀爺駕前兩位小仙童，一文、一武，負責幫五穀爺採集記錄植物、冶煉治病的丹藥。在設計上融入臺灣特有種、瀕危植物「龍潭芥菜」、「臺灣萍蓬草」等，化為守護土地與生態的神明。

電氣黑虎爺

身為武財神座下的大護法，為大家守護孩子，鎮守財富。特別設計全臺首座有黑色羽翼的黑虎爺將軍，搭配火紋狀的虎斑與在地原生種石虎圖騰，威風凜凜。

李育昇

臺北客家人，出生於洋裁家族，原就讀平面設計科系，因緣際會走入劇場擔任服裝設計20餘年。曾於2008年參與《劉三妹》作品，獲電視金鐘獎最佳美術設計獎項。致力提升本土文化認同，打造獨一無二的全手工神將。2024年起為桃園龍潭龍元宮打造駕前神童「採藥童子」、「煉丹童子」。