

纖維大地的探索之旅

A Journey of Fiber Crafts across East Asia: Taiwan, Japan and Korea

文·圖／國立臺灣工藝研究發展中心臺北當代工藝設計分館
National Taiwan Craft Research and Development Institute, Taipei Branch

花蓮新社部落耆老潘烏吉 (Ibay) 女士，正在進行香蕉絲原料處理。

香蕉絲處理後，亦可染色，織出各色的布料。

地平線上陽光冉冉升起，經過層層霧茫，穿透工藝創作者的指縫，在纖維上照映著光輝，交織出堅毅身影，揭開序幕。

纖維、金屬、陶土與木材等都是人類最早應用的工藝材料之一，在人類的生活文化中扮演極為重要的角色，如記錄、傳播、衣著、裝飾、包裝、色彩文化等，都有著鮮明的發展脈絡。使用纖維材料製作的工藝種類多元，在不同地域與人文之下，分別演化出績紡、網罟、繩辮、編作、織作、製氈、染色、結飾、刺繡、縫綴等傳統技藝。過往臺灣對於工藝分門常以技法劃分，纖維工藝常被稱為「染織工藝」與「編織工藝」，然而現今技藝不斷融合創新，科技研發更多元的材料，工藝分類也朝向材質層面定位，因此將處理各種纖維的技藝統稱為「纖維工藝」。

纖維大致來說是種柔軟細絲之形狀物體，也是紡織、編織線材中基本的元素。人類自古以來就從動物及植物上採取各種纖維，現今也從石化工業中提煉出化學纖維，纖維自此展開了多重的發展，以單一、半合成、合成、再生等纖維廣泛運用於你我生活之中。臺灣因位於東亞的亞熱帶地區，獨特的氣候地形因素，促使本土的植物生態多樣性，纖維植物種類如苧麻、黃麻、構樹、黃槿、瓊麻、林投、鳳梨、香蕉、月桃、桂竹、孟宗竹、葛藤、黃藤、稻草、蘭草、大甲草、竹籜等，都是常見且經常應用的植物纖維代表。動物纖維則因臺灣地形與整體經濟政策之緣，如獸毛、蠶繭等多仰賴進口，對臺灣纖維工藝的發展也有所影響。

馬斯林恩工作室江秀珠老師，展示不同月桃的纖維特性。老師為了方便處理月桃纖維，長年在手指纏上膠帶，也成為他個人獨特的記號。

廣興紙寮目前仍有7位師傅於園區內進行手工抄紙。

世界各地的纖維工藝早期發展都有著相似的脈絡，如因應原物料的就地取材，某些工藝存在於山林鄉間，或配合動植物生長狀態、季節時令等才能進行採收應用，在在都讓纖維工藝有著鮮明與特別的面貌。國立臺灣工藝研究發展中心近年來從「臺灣纖維藝術研究計畫」，全面概括性地總結了臺灣當前由纖維工藝到纖維藝術的現況與展望，再以「織路染旅—臺灣天然染織創作的蛻變」特展，進行臺灣首次涵蓋纖維工藝與纖維藝術的大型展覽，並以「多元全覽」的策展基調，提供一般民眾對於本門技藝的認識與理解，以及對纖維創作物件進行介紹與推廣。

有鑑於上述研究與策展進程，本次展覽主題訂為「見微顯真—臺日韓纖維工藝探索之旅」(The Horizon of Fiberland: A Journey of Fiber Crafts across East Asia)，係以策展團隊實

際遠赴臺灣島嶼北中南東各地、日本關西地區、以及韓國首爾與韓山，勾勒出三個國家纖維工藝的獨特發展脈絡，以及各個工坊與當代生活的共存之道。

本展覽以臺灣為主體，另邀請日本與韓國纖維工藝等跨國共15個單位或工坊，一窺這些地處深山、郊外或是都會城市之中，如何擷取各種天然質材與技藝運用，發展出各自獨特纖維工藝創作之究竟。這些散落於臺灣、日本與韓國各地的創作者，有些隱逸山林師法自然，從特有工藝材料、技法與生活態度傳達自然的真實；部分則承接族群與地區之歷史文化，透過經典技藝的永續發展，在新舊交融中體現保存的真實；其他埋首方寸之間，嘗試各類材質的互相搭配，及多種工藝技法的融會貫通，從技藝積累中呈現出單純的真實；更有著成名立萬之後，擴大其影響力，引領更多人投入工藝織作，在生活實踐中體現

工藝精神，背負更多社會使命，成為工藝創作之路的標竿。展覽將帶領民眾從工藝物質之美，深入現場直擊創作的繁複與真實。

纖維係透過縝密計算的經線與緯線，細密交疊，透過工藝家掌握材料特性、以時間為養分織絲成網，並灌注自身的精神意念，方可成就一件件工藝創作。本次將臺日韓三地各個纖維工藝單位或工坊，回溯創作初心與精神理念，透過再現工作現場、創作過程、原料與工具、零件與成品等具體物件，搭配文字採訪與記錄影音等資料，分別從四段旅程帶領民眾，展開探索各工坊背後的故事。

第一單元：自然的真

坐落山林鄉間的南投臺灣有機棉創新科技有限公司，重新找回1950至60年代臺灣種植棉花的歷史，發展出友善土地的栽種方式；新竹柿染文化協會，發揮客家族群惜福愛物的精神，以柿染獨特的太陽之染、大地之色成為地方的文化代言；花蓮新社香蕉絲工作坊，在噶瑪蘭族復明其文化的同時，老一輩族人重新使起傳統香蕉絲處理與織作的技法；臺東馬斯林恩工作室，打造唯一私人月桃園區，深究各品種月桃的纖維特性，並將找回布農族傳統編織古法。這四個單位與工坊延續過往跟土地的連結，拋棄都會生活或是堅守傳統，立足於植物原生環境中，重新找回人類與自然的關係，強調環保、有機、天然，用工藝創作喚起原始的美好。

第二單元：保存的真

堅守古法與歷史傳承，是古今中外工藝不變的信念之一，來自日本京都黑

谷和紙、埔里廣興紙寮，持續手工抄紙古法，以緩慢搖晃、重複層疊之中，陸續開發臺日紙藝的創新應用；屏東彭春林生活創意工房，突破魯凱族男性不可接觸織繡的禁忌，不斷地學習考究，以創新的織繡作品傳遞族群文化；鹿港香包老師施香花，延續幼時製作蓮草香包的記憶與手藝，轉化延續成為今日布質的手工香包；鹿港巧昕立體繡老師許陳春，自學成師，結合刺繡與纏花工藝發展出獨特的立體刺繡。兩者從一針一線精準縫繡，向傳統取經，自針眼突破，不斷地用雙手延續傳奇經典。

第三單元：單純的真

單一識見不凡，從生活中實踐工藝美學。由韓國首爾ViiN Collection將傳統縫補紋樣，注入當代生活美感，生動展現韓國獨特色彩紋樣的碎布包袱巾之應用；南投簡玲亮、馮瓊珠專注於天然染織研究與纖維材料的探索，更毫不藏私地將所學於全臺各地傳承技藝，並傳遞工藝頂真態度；臺中綠毛氈手織設計室，融合不同成員的技藝與美感底蘊，交互激盪出創新的染織創作；臺東棉麻屋以鉤織連結部落族人，優美的東岸風光孕育出特有的美學風格。上述這些風格迥異，人生歷練不同的女性，都在追

年近80歲的許陳春，仍持續創作作品，從打版到縫製，都親自操刀。

棉麻屋店面獨特的美感與氣氛，吸引許多愛好者不遠千里前來。

ViiN Collection的作品〈Cashmere Lap Blanket〉，將韓國傳統拼布的圖案細膩地縫在義大利杜林地區一位匠師編織的高級克什米爾上，將傳統及現代結合在一起。

尋自我的信念。接觸纖維、瞭解纖維、掌握纖維，在永無止盡的創作路徑，透過教育推廣或集體創作，定義指標。

第四單元：反璞歸真

極致技藝，純粹之美，毋須言語贅述，來自日本京都志村福美與志村洋子母女，雙雙打造天然染空寂與和諧的和服典範；韓國韓山金孝中，則從韓式苧麻演繹與時並進精粹原生。織作過程中反覆解決糾結，經緯交錯間，目標終點自然漸漸清晰顯

於眼前，映現豐厚生命啟蒙後進。

展場設計順應臺北當代工藝設計分館四樓空間特性，以圓型動線呼應纖維工藝的直線交織，搭建起緩慢流暢的參觀步伐，搭配各區精心設計安排的展示手法，以多重情境、角度與視野，呈現出各個單位與工坊之纖維原料、歷史工具、打樣試做、精湛作品等，更希望民眾可以停下腳步，分別進入各展區及影音區，欣賞三部非常難得的工坊紀錄片，一起與我們踏上五感體驗纖維工藝完美旅程。🌱