

從日本民藝・京都西陣織・穴山手工鋸探討工藝本質

Exploring the Essence of Craft from Japanese Mingei, Nishijin-ori, and Anayama Saw

文／張英裕 Chang Ying-yu (國立臺中教育大學文化創意產業設計與營運學系助理教授)

本文於略觀工藝定義的數個歷史轉折之後，提出以「創作者的『心』製作出包含『用』與『美』的器物」做為工藝的廣義，並舉日本民藝、京都西陣織、穴山手工鋸為例，說明「心」做為工藝之本質，即是工藝定義的重心所在。

After a brief survey of the historical shifts of the definition of craft, the essay introduces a broad definition of craft as "objects of 'functionality' and 'beauty' made by the 'heart' of craft artists." It then cites Japanese Mingei, Nishijin-ori, and Anayama saw as instances to further locate the foundation for definition of craft.

定義模糊的年代

「工藝」一語的定義總是隨著時代發展而有所變動。

人類有別於其他動物而成為萬物之靈，正因為遇到問題會動腦構思並動手製作器物來求得解決，於是早期的人類便在手腦並用下，開始捏土為盆，創造各種生活器物，而這種基於生活上的基本需求所產生的行為，便是最初的工藝。

人類與其他動物的最大不同，在於能夠將經驗「傳承」下去，而經驗的傳承與累積使得人類具有精益求精的精神。於是乎，僅能滿足基本需求的工藝開始產生蛻變並發展出具有實用、精緻、賞玩等不同面向的工藝，而此發展也逐漸使工藝的定義開始產生變化。但綜觀其內容，其幅度並不至於到達混淆不清的程度。

到了18世紀中期，發生於英國的工業革命讓這種狀況產生了巨大變化，雖然早期

因為而無數千品質過後初期已逐漸，工藝都會製造為機械化工作轉變也引但此時的工藝品與工業製品仍然區分。

第二次世界大戰於1945年結

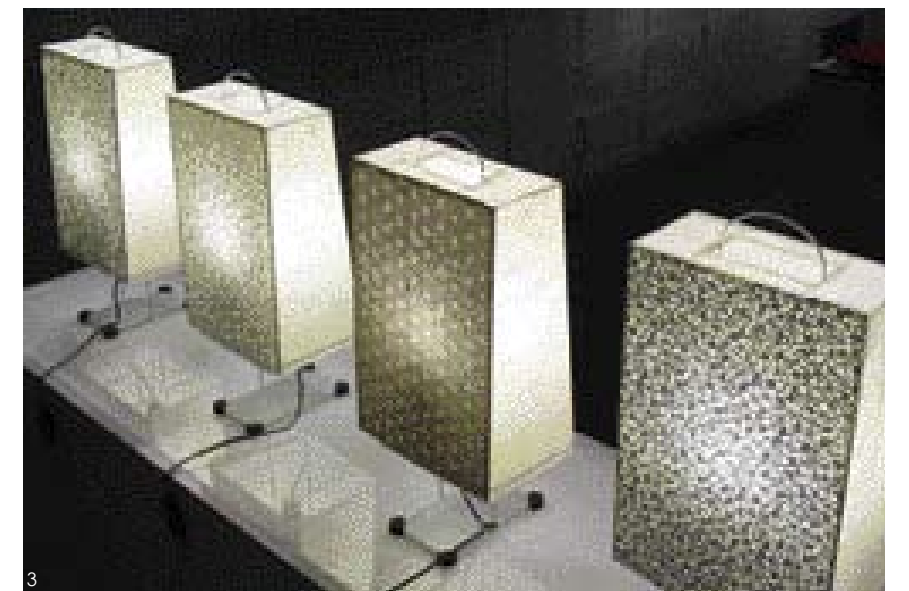

- 1 勞力士手錶
- 2 Bowers & Wilkins Nautilus揚聲器
- 3 喜多俊之的燈具設計

後軍事科技開始轉化成民生科技的情況下，手工輔以更精良的機具，除了加快工藝品的製作速度之外，在機械工具與製造程序的進步下，工業製品的品質也已今非昔比。因此，此時期的工藝品與工業製品之間的品質差距開始縮小，這連帶使得工藝的定義又開始產生質變。

時序進入21世紀的今天，在歷經外部的機械化、電氣化、資訊

化，以及內部的個性化與品味化趨勢下，單純的工藝品早已無法滿足現代人的生活，因此原本屬於天平兩端的工藝品與工業製品便開始向中央靠攏，以滿足更多人的需求，而在兩者間的界線漸趨模糊的情況下，此時，「工藝」的定義又再度被提出來探討，例如由日本設計師喜多俊之設計的燈具系列，又或者

- 4 Nokia 的VERTU系列電話
- 5 Gresso的Enigma隨身碟
- 6 日本民藝運動發起者柳宗悅
- 7 日本民藝館外觀
- 8 日本民藝館內部

4

5

&Wilkins Nautilus揚聲器、芬蘭 Nokia 的VERTU系列攜帶電話、俄羅斯Gresso的Enigma隨身碟等，這些製品無論從材質、製造方式、零件組成、機能等觀之，皆屬

，但若從它們在製造時所投入的力、心力、精神來看，它們都是極具匠心的工藝品！因此對於這些已能完美融合的今天而論，「工藝」一語進行嚴謹、客觀的評價實屬不易，也無此必要。更重要的是透過創作者的創作，其作品應包含「用」與「美」。

將以三個不同屬性的「美」案例來體現說明筆者心中「工藝」。

「心」工藝：日本民

「民藝」一語指的是「民眾的工藝」，是由日人柳宗悅、河井寬次郎、英國陶藝家李奇（Bernard Howell）等人於1925年提出。他們

有感於在不具創作者意識的民眾造物活動中實際上存在著「美」，為了讓世人注意及談論這個「被遺忘的美」，因而創造出這個新的用

6

語。

柳宗悅（1889～1961），日本民藝運動發起者，身兼美學者、思想家、宗教學者等多重身分。1913年畢業於日本東京大學哲學系，其後被當時朝鮮的陶瓷器之美吸引，而開始注意由不知名工匠製作的日常用品之美。柳宗悅並非全盤接受與讚揚所有的民藝品，他主要在日本、朝鮮各地調查與收集經由他認

8

定具備美的民藝品，而後於1936年開設日本民藝館，並擔任第一代館長¹。他在1941年的著作《民藝是什麼？》（《民藝とは何か》）一書中提到「民藝」美的特質，如下：

1. 具有實用性
2. 量產與廉價
3. 具有平常性
4. 具有健康性
5. 具有單純性
6. 可從中看見合作之美

由上述可得知，民藝與工藝的內容大致上是相同的，其共通點皆在於造形「美」，但民藝卻更著重於由實用性和廉價等所產生的「用

之美」。柳宗悅認為，從近世雜亂美追求極端的美當中產生了病態美，而人們必須回到常態美。他又提出，因應用途而做的物品美即是「健全的美」。因此，不論從柳宗悅等人對民眾工藝的看法或從所收集的各式平凡生活用品來看，其思想與作品中包含的「用」、「美」不就是今日工藝的本質所在嗎？

豪華絢爛的「心」工藝：京都西陣織

最能夠代表日本京都傳統紡織物的莫過於西陣織，它從職人們於1478年「應仁之亂」結束後回到當

9

時「西陣」²所在地發展，至今已有五百三十餘年歷史，當然這其間也歷經過許多發展危機，例如遭受江戶時代大火の洗禮、明治時代因宮中儀式改變帶來傳統服飾需求的減少等，但在遭遇危機時，西陣織的職人莫不堅守傳統文化，並以智慧和努力來加以度過。

善用各種金絲銀線、豪華絢爛的和服與腰帶是西陣織最廣為人知的傳統工藝品；除此之外，尚有較為現代的領帶、陽傘、領巾、手提袋等，由此可看出它順應時代潮流的韌性與活力。

西陣織的原材料是蠶絲，製作過程非常繁複，且每一個過程皆有專門業者負責，它從圖紋設計開始到手工織造完成為止，大致可分成五階段、二十多項工程，因此它可以說是由眾人合力完成的傳統工藝。

手工織造是西陣織重視傳統的表徵，它依圖紋與使用目的分成十一種（因錦織分成經錦與緯錦兩種，故有十二品目）織造方式，其中最具代表性的是綴織，通常一個熟練的職人若遇到複雜圖紋的話，那麼一天只織出一公分見方大小也不足為奇，其成品的精緻程度可想而知。

藉由上述可得知，西陣織是一項分工極為精細、且作工極為繁複的傳統工藝，因此它和民藝品不同而被歸類在高

級工藝品，所代表的是非經極致手工無法完成、且兼具「用」與「美」的傳統工藝。

全心投入的「心」工藝：手工鋸之魂入作業

這是一個由筆者的日本老師——宮崎清教授講述的親身經歷。

時間大約在1970年前後，當時宮崎老師為了探索傳統手工鋸和機械生產的鋸子之間有何差異，以及繼承傳統手工文化師傅的想法，而帶領學生造訪長野縣茅野市的穴山地區。該地區當時仍以自古流傳下來的傳統技術生產手工鋸，但隔壁的富士見地區卻已經以機械大量生產鋸子。

在穴山地區手工鋸的製造過程中，「魂入」指的是將製作者姓名鑿刻在鋸身的最終工程。每當此時，職人們皆會淨身並身穿白衣進行魂入作業。關於這個工程，職人們皆做了如下表示：

鑿刻職人姓名一事，代表的不只對該製品的品質保證和標示責任所在而已，更是將製作者個人的靈魂鑿刻進入鋸子當中。

魂入這個作業就像是魂魄會被鋸子吸去一般，每當工作完成後總會感到精疲力盡。

9 西陣織織紋
10 西陣織袋帶

這是何等的造物境界！就如同料理師傅看待賴以維生的手工刀具一般，木工師傅對於手工鋸也會如同生命般重視，因此若有任何損耗或需要修復時，此時的使用者（料理師傅、木工師傅）必定會找當初的製作者進行才是，而在這種製作者與使用者的交流過程中，不就存在著工藝的本質嗎？這當中除了「用」與「美」之外，製作者的「心」更是表露無遺。

結語：用「心」的工藝本質

目前工藝品之所以不同於一般用品，除了它能夠符合被要求的用途之外，最重要的是還擁有一種非經人手難以呈現的獨特美感。但如前所述，我們現在正處於一個工藝品和工業製品逐漸難以區分的年代，就像開頭所談到的勞力士手錶、Nautilus揚聲器、VERTU攜帶電話、Enigma隨身碟等器物，依照論述角度不同，它們便可以是工藝品或工業製品；換句話說，隨著科技的進步，人手與機械之間的差異也正在縮小中。

眾多工業革命前未經機械輔助製作的工藝品常令人讚嘆，但對當時的人而

言，那正是當時的高科技！以此觀之，現代的高科技製品，如智慧型手機、筆記型電腦等，這些在百年後會不會被未來的人們認為是舊時代的工藝品？

在人類造物歷史中，唯有透過材料與製作方法的推陳出新，才能使文明向前邁進，因此這兩者總是會更加精進。但是就匠師而言，不論材料或製作方法如何改變，唯一不變的是他那顆專注、堅持、熱誠的「心」。

本文中敘述的日本民藝品、京都西陣織、穴山手工鋸不論在製作方式或材料方面全然不同，但它們卻有一個共通點，那就是在製作時，匠師們都是在用「心」做出具備「用」和「美」的作品，而這個「心」，筆者認為正是工藝的本質所在。

惟有用「心」，才能讓器物發揮它最大的功用。

惟有同「心」，才能讓使用者更加珍惜與愛護。

惟有同「心」，才能感動使用者並與之交流。

惟有同「心」，才能讓器物產生並擁有靈魂。

筆者認為，製作者若能用「心」製作而讓使用者用「心」感受的話，這無疑就是工藝的無上價值。🌱

10

註釋

1 日本民藝館：<http://www.mingeikan.or.jp>，位於日本東京都目黑區，收藏有陶瓷、染織、漆器、繪畫、雕刻、金工等民藝品，館藏約17,000件。第一代館長為柳宗悅，其後是陶藝家濱田庄司、產品設計師柳宗里、企業家小林陽太郎，今年7月1日起由產品設計師深澤直人接任第五代館長職。

2 在京都府的行政區域中並無「西陣」一地，它原指應仁之亂時的西軍主要駐紮地，位置約略位於目前京都市區的西北部一帶，主要是以堀川通（東）、千本通（西）、今出川通（南）、北大路通（北）為界以內的區域。