

成就臺灣竹藝的推廣與薪傳

南投縣無形文化資產傳統工藝「竹編工藝」保存者林秀鳳

Achievements in Promoting and Passing Down Taiwan's Bamboo Art - Lin Hsiu-feng, Preserver of the Intangible Cultural Asset of Nantou County - "Bamboo Weaving Craft"

文／吳姿瑩 Wu Tzu-yin · 圖／林秀鳳、吳姿瑩

自1991年起，林秀鳳（b.1954）的竹編藝術多次於全國美展和各種編織工藝競賽中獲獎，擁有豐富的國際展覽經驗，曾於亞洲（中、日、韓）、歐洲（法、西、德）、美洲（美、加）發表作品、演示技法與專題演講。她的編藝成就得到「第四屆大墩工藝師」的肯定，並在今年成為南投縣無形文化資產傳統工藝「竹編工藝」保存者。

由於長年從事竹編教學技法的研究，精通各種傳統編技，也運用其他材質、技術與竹進行複合媒材創作，包括竹子與漆、陶、織品等。作品用途、尺度也相當寬廣，有器皿、提籃類的實用竹編，強調造形、技法與色彩的藝術竹編，以及運用於空間景觀的裝置竹編。

「擇一事，執一生」，林秀鳳在竹藝的世界裡耕耘49年，除了個人創作因長時間累積而豐富、厚實，也因為身處關鍵職位，能與臺灣及世界頂尖的工藝大師共事、合作，參與臺灣竹藝產業半世紀的變遷歷史，深入竹工藝的各種面向，造就難以取代的經驗和資歷。前國立臺灣工藝研究發展中心主任祕書，現任文化部文化資產局副局長張仁吉曾形容林秀鳳是「竹藝傳承的樞頭」，在竹藝的推廣上扮演關鍵環節的角色。^{（註1）}

竹編工藝家林秀鳳（圖／林秀鳳）

竹藝家編織的雙手

1976年黃塗山（左一）與林秀鳳（右一）在工坊中（圖／林秀鳳）

與竹結緣 學藝啟蒙

1971年，因家中經濟因素，半工半讀的林秀鳳，為找尋一份能有更多時間讀書的工作，輾轉由同學沈美珠介紹，進入「南投縣工藝研習所」（1959-1972，國立臺灣工藝研究發展中心前身，以下簡稱工藝研習所），跟著竹藝大師黃塗山（b.1926，2008年國家工藝成就獎得主）研習二年的竹工藝課程。工藝研習所從生產合作社承接產品訂單，其加工方式涵蓋了細竹枝組合的產品，例如相框、毛巾盤、折疊式手提籃等；由竹旋切片膠合材料製作的室內信箱等。剖竹技法由一節竹管開始練習，取材成功的竹箴用來編成餐桌上使用的青蛙牙籤罐。這些產品在製作上都有一定的產量，學員從做中學，產品銷售後，也可賺取工資。

為因應外銷工藝市場擴張，必須在設計與製作上有所改良，增加外銷競爭力，1973年工藝研習所改制為「臺灣省手工業研究所」（1973-1998，以下簡稱手工業研究所），協助業者製造技術升階。1975年，林秀鳳成為手工業研究所的職員，擔任黃塗山的助教，協助竹藝教學。此時林秀鳳開始有了教學紀錄與製作教材的想法，「做得好不好先不考慮，就像是以講話的方式將之轉換成文字，把竹編過程記錄下來，之後也沒有什麼障礙，就做出來了。第一本技法書出版時，長官也很驚訝，可能是我個性的因素，喜歡做經驗傳承的工作，如竹編教學、技藝的保存維護等。」

1
—
2

- 1 教材編撰的原稿，在排版軟體和數位攝影尚未普及的年代，編制教材須仰賴手工剪貼。（圖／吳姿瑩）
- 2 1979年出版《竹編概要》，是林秀鳳編撰的第一本技法書。（圖／林秀鳳）

在手工業研究所的栽培下，林秀鳳多次赴日進修竹藝與竹材處理的先進科技，不只精進編藝，也打下日後承接各種任務的能力，包括調查研究、產業發展與政策規劃執行。1991年黃塗山退休，林秀鳳接掌「竹藝工坊」至2018年退休。

與工藝歷史變遷疊合的竹藝生涯

1970年代林秀鳳來到手工業研究所之際，正值臺灣以「以農業培養工業，以工業發展臺灣」為建設策略的年代，勞力密集輕工業例如手工藝竹編、蘭草等，是相當適合的發展項目^(註2)。1975至1991年間，林秀鳳每年都投入相當多的時間於人才培訓和產品開發等工作上。

1980年代臺灣工資高漲，傳統產業向中國與東南亞外移，工藝產業迅速沒落，手工業研究所轉型從文化層次推動工藝產業的發展。1990年代地方產業振興，細竹工藝也嘗試更多開創實驗的探索，各種功能、尺度，包括家具、裝置、空間景觀。社區總體營造也正值風起雲湧之時，林秀鳳在

與竹相關的人、文、地、景、產之調查研究和產業輔導等各種面向深掘，並透過展覽將成果向臺灣與世界交流、分享。

1999年手工業研究所更名「國立臺灣工藝研究所」（1999-2009，以下簡稱工藝研究所）隸屬行政院文化建設委員會。林秀鳳規劃「竹管家具技藝培訓」、「竹材與複合媒材產品設計開發」、「竹材工藝景觀研習」、「創意增值竹藝產品開發研究」、「竹編蒸籠製作暨產品轉化開發」等研習營，並親自執行，擔任部分課程的授課老師，推動傳統工藝與當代生活結合的創新創造。

921大地震南投縣受挫最重，林秀鳳投入竹藝產業復甦再生，長達兩年沒有休假卻不感倦怠。2000年代文化創意產業成為國家最受矚目的文化政策之一，林秀鳳以公益財團法人日本台灣交流協會訪日學者身分赴日進行「中日技術合作—基於傳統技術之產品創新」、「文化

授課情景側拍，林秀鳳正對學員講話。（圖／林秀鳳）

創意產業園區及工藝村之管理」研修，回國後提供地方政府工藝相關專業意見，並在長官的支持下，籌辦工藝園區體驗教室的設置與經營。

「以前暑期都有大專院校美工科系的學生或學校的工藝老師到中心研習，通常第一週安排基本編織、瞭解材料，之後讓學生畫圖，畫圖後跟我們討論，我們協助解決困難，把作品作出來。因為不是制式的教學方式，即使學生的設計天馬行空，施作非常困難，我們也會尊重學生的原始想法，盡量將不可能化為可能，協助完成他們的設計，也因有這樣開放的理念，更激發近年在國際設計、技術跨界合作中，屢屢有新的作品產出。」2008年工藝研究所推動工藝與設計跨界合作，推出時尚工藝品牌「Yii」，幾件竹製作品在國際上受到極大的注目，「外國人所感動的是竹這種材料，在歐美比較沒有。國際競賽裡，利用竹子創作，通常很容易得獎，因為竹材有一個很吸引人的在地、環保特質在裡面。」

- 1 林秀鳳 三姊妹 竹、藤、樹漆
大17×30×29cm、中13×27×26cm、
小9×25×24cm (圖/林秀鳳)
- 2 林秀鳳 一簾幽夢 竹、陶、樹漆
52×16×28cm (圖/林秀鳳)
- 3 林秀鳳 結合 竹、陶
9.5×11×27.5cm (圖/林秀鳳)
- 4 林秀鳳 童山濯濯 竹、藤、樹漆
37×37×36cm (圖/林秀鳳)

1
2
3 | 4

薪傳無形文化資產

無論外在如何變遷，竹編技術的主體性是永遠不變的核心。在師徒制式微的今天，學生少了傳統師徒間長期近身相處、反覆觀察的機會，因此編寫教材，將工藝學習系統化，在現代社會格外重要。「我覺得老人家（工藝大師）就是要傳習，孩子們（學生）就是要認真去做研究或學習，整個（工藝）環境循環才是正面的。」

技藝是依附在身體操作的內隱知識，難以將其抽象性完整表達，技法要如何說明清楚呢？林秀鳳說：「人家說青睞毋驚槍，一股熱情就去做了。」她常在書裡親自示範，撰文解說步驟要領，為沒有名稱的動作與手勢命名，讓讀者在閱讀時能立即明白、掌握重點。教材呈現也與時俱進，除了文字、攝影，還加入動畫、影像、聲音，傳達正確的操作觀念，亦使遠距或自學成為可能，保存傳統文化資產，與更多人分享技術，進而催化工藝的多元創新。

除了規劃、主持工藝中心的竹藝工坊和工藝體驗教室，近半世紀以來，林秀鳳受邀於民間組織、協會、機關團體、社區大學等機構傳授竹藝，造就許多優秀後進，教材類的著作成果豐碩。^(註3)不只是竹材，林秀鳳研究過的材質尚有黃藤、蘭草、鹹草、月桃、芒萁。2009年主編《藤繞的23種技法》，由林秀鳳、張憲平教做，獲得國家出版品佳作獎，而DVD版本開創工藝師與動畫師合作的首例。

林秀鳳 翱翔 竹、樹漆 240×130×310cm

從2012年起擔任行政院勞工委員會「竹編」技術士技能檢定規範制定及學、術科命題委員，並擔任文化部「臺灣竹職業發展基礎調查」審查委員，讓竹藝的訓練加入證照機制，落實對人才培育至產業職涯的全面觀照。

2020年林秀鳳得到南投縣無形文化資產傳統工藝「竹編工藝」保存者的殊榮，退休後的林秀鳳更專注在人才的育成、竹編工藝的保存維護與個人創作上。🌿

註釋

- 註1 〈竹藝傳承的樁頭-林秀鳳〉，《研習論壇月刊》，南投市：研習論壇月刊社，第57期，2005。
- 註2 「國立臺灣工藝研究發展中心」中心沿革 https://www.ntcri.gov.tw/content_228.html
- 註3 包括《竹編概要》（中、英文版）、《竹材工藝在插花容器上之應用研究報告》、《竹的四大技術》、《被遺忘的傳統編織工藝—芒萁》、《竹管家具製作要領圖解》、《竹管家具技藝培訓班紀實》、《南投的竹材工藝》、《國立臺灣工藝研究所竹工坊歷屆人才培育發展歷程》、《當竹編遇到複合材》、《藤繞的23種技法》。與其他作者合著的著作亦有《竹山工藝資源之調查與工藝振興對策之研究》、《民族藝師—黃塗山竹藝生命史》、《竹藝竹情在竹山—竹開發三百年史》、《河底乾坤—台灣河川漁具專輯》、《竹材工藝在空間景觀上之開發應用》、《竹編巧藝教學錄影帶》、《竹管家具製作技術教材紙本及DVD》、《網路學院竹工藝數位學習教材》（取得國家型科技計畫品質認證中心AA認證）、《竹雕工藝製作技術影像及紙本教材》、《工藝基因庫—竹工藝六單元》等。

1

1 林秀鳳 眾 竹、藤、樹漆、麻、布、皮
100×100×255cm（圖／林秀鳳）

2

2 林秀鳳 流星 竹 290×210cm（圖／林秀鳳）