

工藝創生的七條路徑

初探農村微型工藝產業標竿社區關鍵成功因素

Exploratory research on the Seven paths of crafts revitalization-key success factors of benchmarking communities in the rural micro crafts industry training and empowerment program

文·圖／林忠義 Lin Jone-yi (國立臺灣工藝研究發展中心技術組助理研究員)

在地方創生元年之前，臺灣各地社區已在既有的人、文、地、產、景等諸多方面，找尋該地永續發展的關鍵。本文回顧2014-2020年來公部門所投入的農村微型工藝產業輔導，初步歸結七類以工藝作為在地創生的發展路徑，分別從公益扶持、人文永續、歷史傳承、環境共生、區域合作、園區體驗和產業增值等不同面向，彰顯在地價值創造、人情連結黏著和工藝獨特魅力；同時，也分享2019年參與日本福島三島町會津工人祭的觀察，作為當前持續邁進的參考。

與文旅飯店跨界合作，展出時尚太平藍工藝展，讓社區工藝與都市生活接軌。

Before Taiwan government officially designated 2019 as Taiwan's "Regional Revitalization Year", related programs has been going on in various communities for years, hoping to find the niche for a more sustainable development in terms of local culture, local industry and product, and landscape. This article reviews the rural micro-craft industry training and empowerment programs launched by the government from 2014 to 2020, and summarizes seven types of development paths in which crafts are instrumental for rural regeneration, including humanity & sustainability, public welfare support, historical legacies, environmental symbiosis, regional cooperation, community experience and value-added industry. The aim is to highlight the value of regional revitalization, the bonding of human relationships and the unique charm of crafts. The readers also get to see what Taiwan's participants have learnt in the Aizu Craftsman Festival held in Mishima Town, Fukushima of Japan last year and how that experience helps Taiwan keep the policy work going.

921大地震後，建立「太平藍染創作工坊」，找到社區特色「太平藍」。

近年來國內掀起一股地方創生浪潮，行政院國家發展委員會也將2019年定調為臺灣地方創生元年，期許各鄉鎮找出地方產業的特色並發揮創意，從文化特質與環境本質推展。然而，如何提供入門者有效複製成功經營模式以達快速滾動往前、發展較為成熟的社區目前所面臨的瓶頸為何，以及如何更進一步向上提升達到永續經營發展之長期願景，為現階段發展所遭遇到的重要課題。因此，本文以國立臺灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）與行政院農業委員會水土保持局（以下簡稱水保局）共同辦理的「農村微型工藝產業培力計畫」為例，從七年來（2014-2020）輔導131個社區中的標竿社區，進行關鍵成功因素研究，歸納出以工藝做為社區在地創生的七條主要發展路徑，同時也將2019年參與日本福島縣三島町第33年會津工人祭活動，當地如何成功以在地編織工藝做為地方創生與永續經營發展，作為觀察對照，提供國內各社區發展工藝的參考。

發展路徑一

公益扶持面—公益事業社會關懷與鄉土文化扎根

財團法人水源地文教基金會／臺中太平頭汴社區

「不要在意結果，要在奮鬥的過程中，體會成果得之不易及艱辛的付出過程，天下沒有不勞而獲的事情會發生。」—董事長葉晉玉

為使臺中頭汴坑客家文化重新深耕、振興地方產業，並帶動休閒文化及觀光發展，水源地文教基金會在921大地震後，建立「太平藍染創作工坊」，發展客家植物藍染技藝，找到社區特色「太平藍」，並輔導社區內中高齡婦女及失業人口學習工藝，不必離鄉背井，即於當地二度就業。在社區資源的利用上，共同與社區協力執行頭汴坑客家社區產業再造計畫，促使此社區得以永續發展，經過多年的努力，於2018年榮獲「行政院永續發展獎」。

1
2

- 1 寶來社區以「樣仔腳文化共享空間」結合社區窯烤麵包等資源，做為複合式永續經營據點。
- 2 質樸具溫度的在地手作陶藝，獲得工藝中心2019年「國家優良工藝品牌認證」。

藍染產業曾歷經因化學染料的威脅而幾乎消失的命運，如今頭汴社區藍染工藝的復興並成功轉型，在市場中脫穎而出，讓大眾能購買天然手工且兼具實用的商品。水源地文教基金會著眼社會公益面，發展當地藍染文創與觀光產業，以結合實體及虛擬平臺販售藍染手工製品、行銷社區深度旅遊為主要獲利來源，將創造之利潤回饋社區，做為提供友善的工作環境、提升職能基礎的工藝培訓之用。此外，也定期舉辦社區關懷活動及推廣工藝生活化，近年來體現「越在地越國際」的精神，不斷積極參與國

內外展覽及競賽，成果豐碩，更有結合文旅飯店等異業合作，共同推展，展現在地染織文化及觀光的新意與魅力，創造更高的經濟和社會價值。

發展路徑二 人文永續面—工藝家感性與社區 韌性的緊密結合

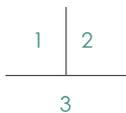
高雄市寶來人文協會／樣仔腳共享園區

「寶來社區就像是一部農用搬運車，山雖高雖陡，路再崎嶇再不平，即使遇到困難，仍可緩慢且穩定地前進。」—執行長李婉玲

高雄寶來是莫拉克風災受創極嚴重的地區，原本的觀光產業重地因風災滿目瘡痍。當時棲居山腰寶來窯的陶藝家李懷錦受社區居民極力搶救而順利脫困，從此融入社區，並傳授陶藝技術做為社區特色的萌芽，而在地居民也展現韌性的一面，由執行長李婉玲提供自家土地做為社區集會所，攜手打造了「樣仔腳交流共享園區」做為社區再出發的基地。以蛋黃

- 1-2 透過「手感體驗、延續傳統、創新設計」，成立品牌「臺灣手蘭」。
- 3 頭汴社區藍染工藝復興並成功轉型，結合染織文化與觀光，創造高經濟和社會價值。

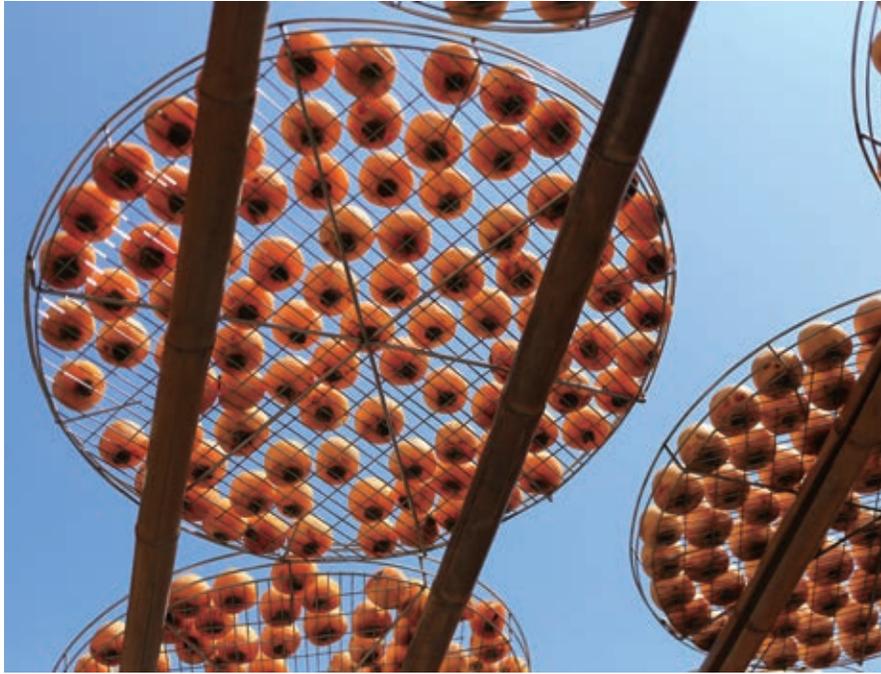
為核心影響周圍蛋白之模式，培養在地工藝師，重新打造一個新產業的機會：搭配了植物染色、窯烤麵包、農特產及地方生態教育體驗遊程等複合式經營，不僅提升觀光活動的內涵，也落實了聚落經濟平臺的功能，由此敞開積極尋求促進社區產業與環境永續發展之契機。多年耕耘的結果，於2016年首次以工藝類型團體獲頒「行政院永續發展獎」的肯定。

寶來人文協會在整體社區經營與歷程上，掌握每個發展階段與規劃時程，申請公部門輔導，同時發展自有經濟來源，兼顧在地文化教育、社區共學與環境教育，結合學校課程，形成常態性深耕教育，在孩童心中種下認識家鄉環境的認同種籽。社區在陶藝家的指導與社區居民的學習下，手作產品質量逐漸成熟穩定，質樸具溫度且獨特性高，2019年獲得了工藝中心「國家優良工藝品牌認證」，是體現常民日用美的生活風景。現階段也開始致力拓展在地品牌，陸續成立「寶來陶」、「日作染」、「土窯胖」等，以「槓仔腳文化共享空間」為母品牌提升形象，達到社區共營、共享、共榮的願景。

發展路徑三 歷史傳承面—傳統技藝保存與設計的交會與培力

臺灣蘭草學會／苗栗苑裡山腳社區

「工坊裡的每一位工藝師阿姨，總能在繁複的步驟裡，編織出許多精緻的作品，越了解這個臺灣在地的傳統工藝，就越捨不得讓它就此逝去。」—設計師王佳渝

藺草工藝綿延臺灣海線近三百年，曾在日治時期創下銷售奇蹟，極盛時全球超過60%的草帽都由臺灣海線小鎮的巧手婦女生產，進入1960年代後，隨著社會型態及加工產業的變化而逐漸沒落，身為藺草原鄉的苑裡鎮也因此迷失好長一段時間，覓不到重新再起的方向。為推動獨具歷史意義的藺編工藝產業重新出發，並讓藺草工藝品更貼近消費者需求，長期投入藺編工藝推廣的臺灣藺草學會（以下簡稱學會），透過藺編工藝的創新設計，結合消費者互動的手感體驗，成立工藝品牌「臺灣手藺」，將「手感體驗、延續傳統、創新設計」等三個元素，做為品牌推動的核心價值。

學會定期開辦「藺編手作學堂」，每年培育數十位對藺草工藝有興趣的素人投身編織工作，並辦理「藺編工藝師認證」檢核機制，認證合格的新手工藝師，陸續規劃各種增能課程及資源導入，輔導創立個人工作室。在產銷方面，成立「藺編工藝資源交流平臺」，廣邀產、官、學界及各領域專家、團體加入，藉由此平臺整合現有工藝資源，將工藝師認證、教學訓練、設計創新、展覽行銷、媒體曝光等領域的各項資源整合並共享，同時結合周遭產業、景點及在地人才，打造全球獨有的「藺草工藝國際藝術村」，讓一網網的藺草繼續換來一代代的希望。

1	2	1-2 秋日豔陽下，不僅曬柿餅，也曬柿染工藝。
3		3 臺灣藺草學會定期開辦「藺編手作學堂」長期培育人才傳承技藝

發展路徑四 環境共生面—農廢轉身工藝循環 經濟下的再利用

新竹縣柿染文化協會／新埔旱坑社區

「早坑是柿餅的原鄉，柿染緣起於柿餅產業，柿染展現客家人的低調、沉穩與樸實無華。柿染的美值得你細細品味。」—總幹事鍾夢娟

位於新竹新埔鎮味衛佳柿餅觀光農場內的削皮工作區裡，因長時間將手上的柿汁摩擦於柱子上的油亮漆黑印記，意外地開啟新埔發展柿染的契機。結合柿餅業者、社區人士及地方媽媽們的努力，成立了新竹縣柿染文化協會，柿染讓柿皮再利用，疏果後的柿果有了新生命，也在公部門及各

種資源的協助下，新埔柿染有了成長與發展的基地。協會甫成立期間，透過勞動部多元就業及培力計畫，培育社區婦女及年輕人學習柿染、推廣及行銷柿染，深入在地校園教授柿染技藝，並透過工藝中心的計畫補助與扶植，培育年輕設計師投入在地特色商品的研發製作，另也與產品及服裝設計師結合，提升了商品的質、量與多元性。

珍貴、美好的事物需要時間醞釀而成。柿染布的製作過程繁複而耗時，布料呈現出樸實無華卻饒富溫度之感，社區所追求的不只是染色工藝之呈現，更要透過雙手實作，傳遞慢生活的理念及對於自然與環境的尊重，也具體呈現在地客家婦女們惜物的精神，以「惜物精神創造友善環境的柿染布」為核心理念，鼓勵每個人都能從生活中提升友善環境的意識，享受接觸天然染色的樂趣。今年（2020）柿染季活動將邁入第三年，串聯柿染體驗活動與新竹柿餅觀光季，遊客除拍照、買柿餅外，亦可參與手作榨汁、染布，讓柿染工藝轉化成一觀光產業鏈。同時也將推動閩南語柿的諧音KirKir社區品牌，透過簡約的設計表現商品風格，成為新埔在地特色工藝商品。

發展路徑五 區域合作面—獨立作戰轉為區域 整合之群體行動

有限責任臺東縣東海岸原住民社區合作社／富豐社區

「原本一個不起眼的部落，從無到有、從一個人到一群人，從自然素材到文創工藝，常人所作、常人所使用，啟發我們的生活工藝，就是一個不服輸的精神。」—理事長林宋博芳

1
2

1-2 年輕設計師結合工藝師共同激盪出既環保又時尚的創意商品

臺東縣東海岸原住民社區合作社以石山部落為核心，串連起周邊的阿美族部落，合力發展部落產業。月桃是阿美族十分熟悉的植物，因此社區工藝的發展從月桃開始，原民部落為了發展產業，也舉辦了工藝體驗、美食體驗、祭典體驗及農事體驗等活動，亦將行程擴及鄰近社區，期望呈現更具互動、更貼近部落生活的深度體驗。近年來積極建立展售平臺，為當地工藝師及設計師創造商業價值，並以區域型工藝聯營的合作模式，分別在鐵花新聚落的鐵道市集以及臺東糖廠的石山倉庫實體店面，提供商品曝光的機會，達到互助互利的雙贏模式。幾年的努力下，無論是部落編織村意象的展現，或是提升產品生產效率、品質及友善生態的共生環境，均有效地逐步改善部落生活。

此外，在產品、通路與價格上逐漸達到目標，開始將營業項目及內容去蕪存菁，並提高合作工坊協力部分與減少組織經營上人力資源的浪費，同時加強培育更多人才，讓工作夥伴更加完整，做為地方創生永續經營發

展之後盾。後續也開始參與文化推展行銷及創意競賽文創包裝工作，透過整合行銷所搭配辦理觀光文化創意競賽，建立在地品牌，進行國內外推廣，並運用媒體波段行銷，讓更多人認同並投入部落產業工作。

發展路徑六 園區體驗面一舊空間活化與傳統產業的嶄新蛻變

彰化縣花壇鄉橋頭社區發展協會／橋頭社區

「橋頭社區的磚窯產業承載了得天獨厚的天時地利，剩下的是人自身的努力。一直相信著花若盛開、蝴蝶自來，人若精彩、天自安排。當我們夠努力時，就一定能發光發熱。」—總幹事廖嫦娥

磚頭的原料是黏土，位處八卦山臺地西翼的彰化縣花壇鄉橋頭社區，因鄰近牛埔山的土質良好優勢，得以製造出色澤鮮艷且硬度高的紅磚，而有「紅磚的故鄉」美名。順達磚窯廠為了不讓紅磚的產業沒落結束，決

1 | 2

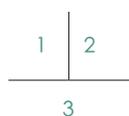
- 1 臺東縣東海岸原住民社區合作社的產品
- 2 以區域型工藝設置據點聯營的合作模式，達到互助互利的雙贏目標。

定轉型走出一條創新之路，打造出社區發展磚雕工藝的基地，凝聚社區磚窯產業特色的認同感，以精緻產品路線，培養社區居民持續學習磚雕工藝，以製磚的深厚技術為基礎，和工藝師不斷學習精進相輔相成，讓磚雕技藝越來越純熟，並以工藝美學思考角度切入，開發兼具功能性的工藝產品。

橋頭社區成立了磚雕培訓課程後，窯廠與社區的結合讓磚雕技術得以傳承，也將磚雕技藝文化向下扎根傳遞到學校；駐點工藝中心生活館、地方館及參與農村微型工藝產業培力計畫的經驗，持續回饋讓磚雕技藝成長茁壯。近年來，更尋求大學設計學院的合作，共同激盪出磚的新面貌，活化磚本質的規矩感，創造出有趣的新世代磚樣式，活用於生活用品、飾品、藝術品等。窯廠現場開放迎接遊客，經由文化導覽解說、製磚體驗及手作文創商品，來一趟工藝學習之旅，媒體報導持續地推波助瀾，提昇遊客參訪效益。後續亟待推動的是社區工藝品牌行銷拓展的工作及跨界共同推廣與行銷，以串連社區銀行、夢想館、藝術村等共同合作，再藉由積極參加競賽以豐富經驗。

- 1 透過磚窯園區工藝體驗，吸引更多媒體與民眾參觀。
- 2-3 建築用紅磚轉型為文創型工藝設計，提升經濟與使用價值。

發展路徑七 產業增值面—農特產與文化藝術 巧妙融合並加值

社團法人嘉義縣茶文化協進會／中埔社區

「茶文化是茶產業吃喝玩樂的歸宿，也是將傳統農業融入文化藝術成為亮點的契機，再度點燃農特產豐富的生命價值，期許帶上世界舞臺發光發亮。」—理事長莊玉端

嘉義縣茶文化協進會長期經營茶文化事業，也試著以植物染色做為茶文化藝術的體現，但融合度總是有所不足，沉浸在多年的茶香裡就是少了一味，而最終發現這一味，可以茶染服飾及茶道周邊商品來補足，並完整地融合於茶文化產業中。執行了水保局金牌社區計畫及工藝中心農村微型工藝產業培力計畫後，從社區人才培訓到工坊種子訓練，輔導社區居民與茶文化成員的自我成長與工藝能力，逐步建立起社區茶植染工藝發展的基礎，並定調以其為社區在地特色，全心投入積極參與設計開發及品牌行銷拓展工作，將茶產業結合工藝文化，

提昇整體茶文化品牌，做為經濟加值的雙軌發展策略。

今年（2020）進一步規劃行動茶席的設計，茶具為點，茶人奉茶為線，行動茶席為面，讓品茗優雅的氛圍更簡約地呈現，隨時隨地可享受喝茶的樂趣，讓喝茶品茗更貼近生活面。將在地茶產業延伸至茶染工藝，成為阿里山公路旁閃亮的社區茶文化特色，創造了更多行銷商機；當優質工藝產品配合行銷策略加值社區經濟，串連在地的人、文、地、產、景，組成社區產業生態循環系統，打開了地方創生效能的新篇章。

日本三島町以在地工藝引領地方 創生永續發展之路

日本三島町工人祭由當地生活工藝館發起主辦，至今已邁入第33屆，在人口總數只有1,639人的三島町，從首屆的1,400人參觀人數，發展至今兩天活動湧入高達2萬人，且每年參觀回流率達一半以上。為了解如何長期吸引日本全國各地熱愛這工藝的民眾在此深山小鎮聚集，去年（2019）工藝中心首度率領臺灣五個

1 | 2

- 1 茶染服飾結合茶席，增添文化藝術氣息提昇農特產整體價值。
- 2 模特兒身著茶染服飾走秀

具代表性的工藝社區參與此盛會，也是本活動首次的國外展位參展，活動期間並與日本三島町町長、生活工藝館館長進行更深入的合作交流討論，探究其工藝創生成功之道。

三島町役所轄下的生活工藝館是推展三島町編織工藝發展的主要推手，長期協助居民以山葡萄藤編做為在地特色，選用在地的山葡萄藤製作，並重視技術傳承，長期培育人才成為工藝師，普及推廣工藝價值，也試著吸引年輕人回鄉或工藝創作者上山學習。工人祭成為主要的產品展售平臺，其活動精神在強調誠心誠意的生活手作工藝品，所有皆手工製作，讓做的手與使用的手進行交流與對話，傳遞生活工藝價值與發展。工人祭活動期間，遊客手上拿的、身上配戴的也都是以山葡萄藤編織工藝品為多，顯見日本民眾非常推崇獨特的山葡萄藤編工藝，同時也展現對工藝職人的重視和敬重。

三島町也積極將觸角延伸至海外，嘗試走出社區放眼國際，吸引遊客至三島町觀光旅遊。去年（2019）町長親自率團帶領13位工藝師，來臺與臺灣的社區工藝團隊進行雙方編織友好技術交流。在日本三島町齊心協力延續傳統工藝的脈絡與決心，及努力朝著結合在地資源發展觀光的同時，亦期許臺灣也能借鏡三島町集結地方工藝舉辦「臺灣工人祭」活動，永續經營發展。

結語

分析以上標竿社區的七種發展路徑與對照日本三島町編織工藝的發展歷程，雖有差異性卻也有其共通之處，大致可梳理出五個主要的關鍵成功因素，提供社區進入發展特色工藝階段時，一個可依循的路徑與永續經營的參考。首先，經營在地特色工藝，需要具有堅持理念且願意長期投入的領導者，及長期

日本國寶級工藝家青木基重示範山葡萄藤編進行技術交流

培養具共同理念的技藝人才與行政團隊，這是支撐及維繫整個組織成敗的重要因子；其次，建置固定生活與產業營造的據點，落地生根於社區，可有效聚集社區居民共生、共享、共榮，成為孕育社區發展重要基地；第三，創新研發產品能力，同時重視質與量上的穩定性及產品獨特性，在地連結性與獨特性之於社區的發展特色亮點格外重要；第四，活動推展機制的整合與實戰，跨域合作結合社區產業資源，並積極參與展覽、參訪觀摩及競賽等活動豐富經驗；最後，發展社區工藝品牌行銷拓展，以產品獨特性與社區背景故事連結為主要定位，開拓虛擬與實體通路的展售據點與銷售平臺，提升社區產業經濟和知名度，此為社區工藝發展後端較為難操作的一環，但必須試著突破。

社區工藝的發展如同一臺協力車，社區夥伴是前頭的主要掌舵者，朝著目標前行，公部門與外部資源在後協助推動，才能騎得更久更遠。而現階段部分社區也借鏡日本工人祭之森林市集發展模式，開始醞釀串連社區及共同行銷推廣的策略與企圖心，希望透過不同社區的共同合作，及公部門與外力資源的協助，帶動國內整個地方工藝的發展。🌱

（特別感謝以上六個社區協助與資料提供）