

# 勾勒臺灣工藝的世紀容顏

## 「工藝印記——臺灣百年工藝文化特展」

Tracing the One Hundred Years' Development of Taiwan Crafts:  
*Trail: A Century of Crafts and Culture in Taiwan*

採訪・攝影／寇文馨 Kou Wen-hsin・林瑩貴 Lin Yin-kuei

近十數年來，隨著臺灣經濟結構的改變，政府相關部門對於文化的關懷與創意產業的重視，在美感教育、工藝傳承及人文價值的努力，也逐漸加強，並引起重要的迴響。無論是地方工藝、社區產業還是工業化產品，政府與民間單位皆致力於在產品中加入美學元素，用美學來加乘提升產品的價值，展開工藝美學的經濟商機。然而，這時多年來的改變並非一蹴可幾，國立臺灣工藝研究發展中心在建國百年之際，特別推出「工藝印記：臺灣百年工藝文化特展」，以說故事的方式，來敘述臺灣百年工藝的發展歷程，讓我們在臺灣工藝的前塵往事中，重新認識今日現代工藝、文創美學的基礎。



1 宜蘭珍珠社區以稻草製作的〈故事巢〉

2 「工藝印記：臺灣百年工藝文化特展」展場入口

3 「異文化交織」展區一景

### 三大展區，串聯臺灣工藝百年路

10月底於工藝中心工藝文化館開幕的「工藝印記：臺灣百年工藝文化特展」，主要分成三大展區：二樓的「異文化交織」區、三樓的「甦醒的節奏」區與四樓的「無限的豐采」區，依時序串聯百年來的臺灣工藝文化發展。

在「異文化交織」區中，臺灣工藝融合了各種不同文化背景，如漢民族、閩粵地

方、南島語系的原住民、日本統治的殖民時期、戰後二次移民的多元文化等的獨特性與多元性，在這裡表露無遺。此展區從百年前的「常民工藝」揭幕，接著進入以原住民傳統工藝為主的「原舞曲」區，再以日治時期以在地材料元素的工藝「華麗島」作結，訴說著在這片土地上，工藝代表的不僅是生活的智慧與情感的交流，也是多元社會文化的縮影。

- 4 臺灣蘭草學會提供的蘭草作品〈夾腳墊（鞋底）〉
- 5 展場中的各種蘭草製品
- 6 「甦醒的節奏」展區一景
- 7 「原舞曲」區，展出臺灣原住民的服飾及生活工藝品。
- 8 卑南族會所模型
- 9 達悟族的拼板舟模型



「甦醒的節奏」區，展示從戰後延續日治風格到復興中華文化，再到臺灣意識之覺醒，這整段歷程所形成的工藝面貌，包括「自覺的年代」、「客廳即工廠」、「故鄉新魅力」、「傳統與創新」等主題，述說臺灣工藝不斷接受衝擊、融合、轉化，在時間更迭中找尋自我的過程。

「無限的豐采」區分為「綠色新希望」、「地方新浪潮」、「工藝新天地」三個主題，此區訴說著百年來的文化醞釀，所引動的臺灣現代工藝枝繁葉茂的蓬勃生機，展示現代的工藝達人們如何運用無限的想像力及創造，帶領臺灣工藝進入新紀元。



### 工藝印記，勾勒時代容顏

「工藝印記」集結了不同年代各具特色的工藝品共同展出，其中濃厚懷舊風格的常民工藝用品，如棕樹纖維的蓑衣、竹製斗笠、竹製蒸籠、陶製蝦盤、木製紅眠床腳、桌裙、天上聖母泰牌（錫）、香囊，繪有臺灣的蝴蝶、水果、花卉及原住民的生活圖像，記錄著臺灣物產豐土的蓬萊塗漆器等，皆是難得一見的展品。臺灣傳統家具的演進過程，也以袖珍家具呈現，精緻而有趣。

苑裡帽蓆是特別記敘著一段工藝品貿易黃金歲月的物品。苑裡帽蓆從日治時代起就廣受日本人歡迎，紳士帽、復古茶花提袋等，都是採用蘭草編織而成，光復後主要的外銷市場則是大陸。當時編織蘭草的工資亦高，婦女所得高出男人甚多，所以流傳著一首不重生男重生女的歌謠。從中也可看出當時苑裡帽蓆的蓬勃景況。

除了各式古早工藝品之外，古老工藝技術的呈現也值得一提，如在臺灣失傳近半個世紀的陶、瓷補釘技藝「锔瓷」（鋸，音同居），其精湛的手法、修補時的耐心，在在讓人讚嘆。「锔瓷」的作法主



要是先用糯米製作黏著劑，塗抹在瓷器裂痕上，以繩索固定瓷器陰乾後，利用鑽石刀頭在裂縫兩側鑽出圓孔，在孔內塗上糯米黏著劑，再將銅釘安入後陰乾，才大功告成。在過去物資缺乏年代，家中的鍋碗瓢盆如果不慎打破，都會用金屬釘（銅釘）修補牢固來繼續使用，這

種愛物惜物、珍惜資源的觀念，如今已隨著時代變遷而消逝。

另一方面，原住民的生活故事也同樣精采。排灣族有三寶：陶壺、青銅刀與琉璃珠，是排灣族極為重視的三項部落聖物，代表著祖靈在人間的居所、守護部落的力量（男人），以及穩定部落的力量（女人）。歷經時代的演變，這些物件與排灣族服飾的造型、色彩與圖騰，都成了排灣族文化傳統的體現。達悟族的拼板舟也是焦點之一，拼板舟的造船程序非常浩繁，需要精良的木工技術，船身由原木板剖成適合的曲度之後，再以數塊板條塊互相拼接而成，其造型獨特、色彩鮮明，充分展現了達悟族人面對海洋的堅強意志。傳統的泰雅族織布以苧麻為線材，在米白或紅色的底布上，用植礦物手染出紅、黑、藍、褐等色澤，再以不同色線幾何穿插，展場中精緻、繁複花紋的泰雅族服飾，即是其巧藝的展現。



10

11



12



13

### 文化自覺，打造現代工藝新紀元

二次大戰後，手工量化生產開始走入家庭生活，產量及分工讓許多家庭獲得溫飽，匠師的手藝逐漸被常規化的勞動取代。但與此同時，臺灣本土精神也開始展現在工藝創作上，文化尋根、鄉土思潮、自我覺醒的文化氛圍，讓工藝跳脫原本的框架，走入另一個階段。展場中王清霜的〈松鶴延年〉、劉邦漢的〈四方緣相隨〉、陳正雄的〈旅途〉、陳萬能的〈牡丹鳳〉等，皆是以在地的生活場景、美學元素為靈感而產生。吳敦厚的〈龍王泉州燈籠〉、劉冠伶的〈印象花開〉，則是以傳統為基石，創新為理念的作品，讓傳統透過創意的轉化進入現代。

文建會於1994年提出社區營造政策，透過社區意識的重建，結合當地特有的歷史文化、空間環境與地方產業，發展故鄉的新魅力。例如南投縣桃米社區即凝聚了一群資深和年輕的工作者，致力於社區營造工作。日治時期因二結紙廠的成立，而讓「紙」與社區生活息息相關的宜蘭大二結社區，是另一個例子，近幾年面臨國際市場競爭壓力而逐漸沒落的大二結，於2002年陸續開辦與紙有關的課程，〈手工紙書〉就是用來保存紙與社區生活文化



14 15

之關係的例子。宜蘭縣白米社區也在文建會推動「社區總體營造」的政策下，啟動社區營造列車，發展出社區自己的木屐工藝產業，讓社區生活文化與產業充分結合，〈白米木屐〉是其扎根生活的產業表現之一。此外還有高雄市花木藍客家藍染展協會，是由一群熱愛天然染色的同好集結而成，展場中的創意藍染服飾，為的就是希望更多人認識、認同藍染，進而在生活層面上使用藍染。從2001年開始發展稻草工業的宜蘭珍珠社區，也在展場中帶來造型可愛的〈故事巢〉。

此外，21世紀環保浪潮的興起，

也為展場帶來了一股綠色氛圍。在「綠工藝」引喚生活工藝運動之精神與公民美學向上能量的訴求下，洪嘉聯／蕭鴻成的〈白鹿筆〉、肆意設計公司的〈自在〉等作品，都展現了新世紀的綠色新希望。還有善加利用在地文化結合在地素材的作品，特別展現了臺灣工藝豐富而充滿魅力的現代樣貌。

從傳統到現代，從產業到創作，從多元到在地，「工藝印記：臺灣百年工藝文化特展」追溯臺灣工藝百年的來時路，讓我們看見傳統工藝的紛呈美感，正是現代工藝賴以茁壯的沃土。▼

- 10 陳萬能的錫製作品〈牡丹鳳〉
- 11 陳正雄的銅製作品〈旅途〉
- 12 劉冠伶的紅銅作品〈印象花開〉
- 13 劉漢邦的木頭作品〈四方緣相隨〉
- 14 高雄市花木藍客家藍染發展協會的藍染作品
- 15 呂雪芬的首飾創作〈記憶纖維〉