

在草屯，看見蘭嶼文創

召喚。海洋：2011海洋生活文化——蘭嶼工藝特展

Creative Lanyu in Tsaotun: "The Art of Lacquer and a Life of Style" Exhibition

採訪・攝影／王淑慧 Shu-huei Wang

「文化創意產業發展法」於2010年8月30日正式施行，做為其施行產業之一，未來工藝產業的目標在於結合文化、創意、設計及服務的特質與內涵，升級與轉型成為工藝文創產業。臺灣工藝文創如何將文化的底蘊，藉由創意轉化成設計的實踐動能，並結合服務的體驗，讓消費者體會文創產業的三大核心價值——美感、故事與價值？今年6月12日至9月12日在國立臺灣工藝研究發展中心地方工藝館展開的「召喚。海洋：2011海洋生活文化——蘭嶼工藝特展」，結合展覽與文創商品的展示，可能就是一個最佳的觀察點。

- 1 蘭嶼工藝特展展場
- 2 法務部矯正署臺南監獄工藝班製作的〈達悟之光〉漆器
- 3 展場中央的拼板船
- 4 拼板船上的圖騰

海洋精靈：達悟族的故事

踏入地方工藝館，在央寬闊的展示區中，一眼便可望見蘭嶼獨有的海洋文化意象——拼板舟，和從中發展出來、涵蓋食衣住行各方面的文創商品，從傳統到現代的蘭嶼故事，就從這裡展開。

「家」（asa ka vahay）是蘭嶼基本的社會生產單位，家的構成有明確的範圍，傳統家的空間包含：主屋（vahay）、工作房（makarang）與涼台（tagakal）。主屋主要提供睡眠、煮食和生育等功能，工作房是招待來賓、手工藝製作和夏季睡眠等的場所，涼台是進餐、午休和聊天等的地方。主屋的建築形式是屋主在該社會中聲望和地位的象徵。在飛魚祭典和喪葬時，每一個家都以竹竿將家的周圍圍起，所以每家的範圍清楚且毗鄰而居。

宗教儀式和飛魚的捕捉是蘭嶼達悟族的重要活動。捕捉飛魚不僅是主要的經濟活動，也孕生出達悟族獨特的拼板船文化。拼板船有流線形的船身和鮮豔色彩，八至十人的大船船身雕刻著飛魚、太陽、人形及海浪等圖騰，代表著達悟族最高的工藝技巧、精神象徵和造形之美。達悟族在完成祭祀祖靈、神明儀式後，會舉行「蠻阿威」驅邪儀式與祈福儀式，只有具傳統刻紋的大船才舉辦「大船下水」祭典，而大船祭的重頭戲便是拋船——這些自古至今流傳下來的習俗，形成了達悟族的社群文化。

僅有不到五十平方公里的蘭嶼，是海底火山噴發而後形成的島嶼，島上幾乎全是丘陵地，卻有著多樣化的島嶼生態，其稀有植物高達一百二十一種，另外還有蘭嶼角鴞、紅頭綠鳩、珠光鳳蝶等珍稀物種，以及和蜥蜴、

人面蜘蛛及其他少見的昆蟲；最讓人心動的則是它迷人原始的風景。達悟族對於植物的認識是靠族人口語相傳，如石生說與竹生說等神話，就說明了族人與植物的關係密切。

設計，讓傳統走向現代

設計文化具有三大面向：自然世界、人造物的世界和人類的世界，三者須平衡發展，才能形成體現文化精髓、並觸動人心的設計。自然世界影響著人造物的世界，形成了人類物質文化的內涵，手工藝和生活用品之間的關係，便體現著人類從自然生活中學習的過程；同時，這個人造物的世界影響著人類的世界，於是形成了社群文化的內涵。如達悟族的家，建築物代表的即是屋主在社群結構中的地位；造船活

動的儀式、飛魚祭典等，則折射著整個達悟族、群族、家庭的彼此關係。回過頭來說，人類的世界也會影響自然世界，因此形成了精神文化的內涵。如為了保持人與自然的和諧，達悟族祖先和祖靈展現出古老的智慧，而祖先也利用圖騰來表現說故事、神話和傳說的精神文化。

手工藝創作是達悟族人日常工作的一部分，至今仍留存的歲時祭祀，以及建築、生活器皿、造船和服飾等，從食、衣、住、行、娛樂各方面，都顯示了達悟族人綿長的工藝傳統與物質文化。而近年來年輕一代更以自己的創意和現代美學概念，為生活工藝賦予了嶄新的表現。

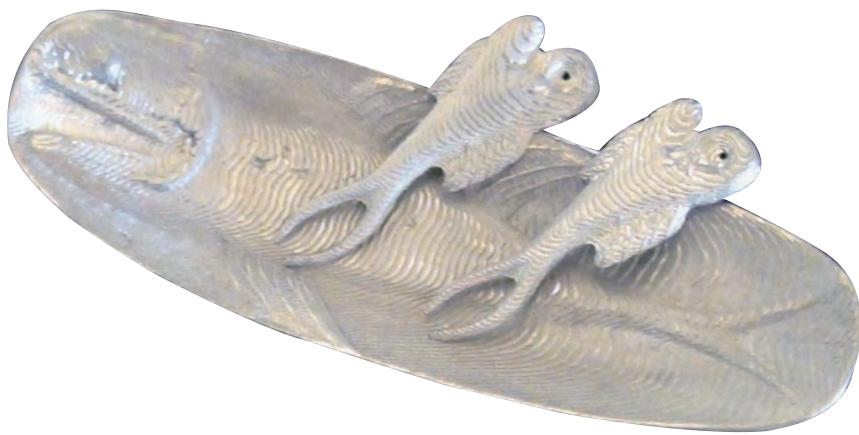
文創，讓文化綿延無止

「召喚。海洋」展中的精緻織布、茶具、器皿和各種生活小物等，無不體現了在現代創作者的創意轉化和現代語彙下，蘭嶼文化從傳統走向現代的歷程。傳統和現代不僅在此並存，兩者的火花更讓文化得以延續。

由法務部矯正署臺南監獄工藝班所製作的〈達悟之光〉漆器，在其創作說明上寫著：「達悟族的圖紋，結合了大自然天象觀察與傳統藝術思維。人像紋（daudauwu）呈現V字形和山羊角，代表財富；太陽紋（martantala）是放射狀的同

5

6

- 5 以拼板船為造型的拖鞋
 6 鬼頭刀水果碟（銀製飛魚造型的叉子和小碟子）
 7 鄧楚蓁、許慶福製作的〈嘟嘟霧陶燈〉
 （圖片提供：國立臺灣工藝研究發展中心）
 8 神斧以媽祖繡花鞋為造型的隔熱杯套
 9 賴弘春所製作的竹皮包
 10 阿里山鄒族山豬部落文創展示區

心圓，又稱船眼，就像是旭日東昇的太陽，是神聖的語言，代表吉祥如意之意。」人像紋和太陽紋的文化元素，在這裡經過現代語彙的轉化，應用在流線造型的器皿上，形成了一件兼容傳統與現代的作品

由鄧楚蓁與許慶福創作的〈嘟嘟霧陶燈〉，特地取用了蘭嶼角鴞的形象，讓一對公母角鴞在夜晚的森林中依偎著互訴愛意，微微的燈光從花朵裡溢出，形成一幕花好月圓的靜謐場景，造型可愛的角鴞，則讓這個寧靜的片刻顯得更為可親。

另一件鬼頭刀水果碟，則巧妙運用了蘭嶼當地的魚——鬼頭刀的形象，將公魚和母魚分別融入碟和叉的設計中，形成了意象簡單、

造型鮮明的作品。每年3至7月，飛魚會隨黑潮而來，蘭嶼的飛魚祭典前後延續七個半月之久，從揭開序幕到祈豐漁祭、招魚祭、初夜漁祭、船組解散、小船畫漁祭、飛魚畫食

祭、飛魚收藏祭、飛魚漁止祭，最後到十月中旬的飛魚終食祭為止，這一整段歷程，述說著達悟族人的生活軌跡，因此展場中的各種商品如拖鞋、碗碟中，與飛魚祭典有關的太陽眼、飛魚、拼板船、海洋等圖紋十分常見。

傳統一齊來，變身文創品

「召喚。海洋」在主要展場之外，周邊另有文創展示區一同展出。其中的焦點之一是阿里山上來吉部落的文創展示區，依部落的傳說命名為「阿里山鄒族山豬部落」。相傳一群獵人為了追逐山豬，而發現了來吉這個位於鄒族聖山塔下的地方，它的另一個名稱「HAMOANA哈莫瓦那」，意思就是天神屬地。古時要成為勇敢的勇士，需要與二十頭以上的山豬奮戰，而在這個展區中，「山豬部落」的概念，則用來提醒人們和大自然之間保持和諧關係。展區中四處擺放著近年備受矚目的工藝家不舞·阿古亞那運用山豬造型製成的T恤和馬克杯，以及造型古樸的各式木雕，古老的圖騰，在這裡轉化出樸拙的童趣。

7

8

9

「神斧創意精品刺繡」文創展示區則展現完全不同的韻味。神斧是嘉義朴子的刺繡品牌，早期製作各種宗教信仰繡品，後來因中國大陸的低價競爭和傳統產業沒落而一度沉寂，近年則在年輕一代經營者的創意下，將傳統刺繡技術轉化成品牌經營，形成今日的「神斧創意精品刺繡」。今日的神斧除了製作神明衣、八仙彩、涼傘等傳統刺繡品

之外，也將刺繡技術拉進現代日常生活，製作出如獮貅零錢包、小神明衣香火袋等生活小物，同時研發公仔和小神衣、小繡花鞋等精緻禮品；同時，它更結合新的媒材如蕾絲、施華洛世奇水鑽等。在增加時尚魅力之外，它也加強客製化的服務，讓人感受到傳統刺繡的無限新意。展區中的繡花鞋、神明衣和零錢包，顏色古豔、手工精巧，在在

展現了其商品的傳統底蘊。

「竹藝——賴弘春」文創展示區又是另一番氣象。在這裡，傳統對竹子的認識統統被推翻，原來竹子不僅用在竹椅、竹桌上，更可以變成時尚精美的皮包和髮夾，以及精緻的竹燈，其巧思和巧手讓人讚嘆。從應用蘭嶼文化的特色商品，到臺灣各地的文創匯集，臺灣的文創，在這裡展現了可期的未來。■

