

生活工藝的美感價值

從魯凱人月桃編物談起

The Life Aesthetics of Craft: Taking Shellflower Weaving of Rukai Tribe as an Example

文·圖／黃芳琪 Huang Fang-chi (國立臺灣史前文化博物館典藏業務助理)

過去魯凱族的相關研究中，月桃編物是較少被提起的議題，但是它在日常生活中以實用為目的的取向，卻足以被稱為工藝來做為生活文化的展現。因為它可以同時藉由製作、傳承的方式，表達出月桃編物在魯凱人中所展現的美感價值，進而凸顯魯凱人的生活工藝特色。

從月桃說起

月桃分布在全省低海拔的山野中，屬於多年生草本植物，生物學的分類上屬於薑科下薑亞科的薑花族，也稱為月桃族（Holttum 1950，楊正仲 1993:1），全部約有230種左右，主要分布於印度、馬來西亞、中國南部和東印度群島（Smith 1990，楊正仲 1993:1）。植物型態上是由一片片的葉鞘圍繞成圓筒狀莖稈，葉片則是左右互相排列，使莖稈上有明顯的分節特徵。而花序長在莖稈上的頂端，以下垂的方式開出成串的白色花冠，其內的花筒則是由一雄蕊與唇瓣構成（楊正仲 1993:1；李麗雲、林佳靜 2009:22）。

用途上，葉子具有獨特的香氣，而被作為包製食物、枕墊糕粿的材料。葉鞘片則被搓製為繩索或是編物為主。種子又稱仁丹，具有藥效可以防治蛔蟲。經濟產業中，則有知名的化妝品公司研發出月桃護手霜、洗面乳等；而在日本沖繩，除了以月桃葉包製鬼餅食用之外，也將月桃開發

成月桃茶、月桃香皂、月桃紙、月桃水等商品。

月桃對魯凱人來說，則傾向用來包製食物和編製器物為主，反映出魯凱人的生活需求與文化智慧。好比說我們經常可以看見月桃蓆（saba）在魯凱族人一生中，佔有最平實、重要的地位。從嬰兒出生以後即睡在細緻的月桃蓆搖籃裡，象徵母親對於嬰兒呵護的愛；往後的生活中，一直都是睡在月桃蓆上的記憶，導致之後對於各種材質的蓆子或是床墊都稱為「saba」的習慣。結婚出嫁的那一天，將聘禮擺放在嶄新的月桃蓆上，象徵在未來的家庭中，有一個安穩的睡眠之處；一直到死後，其屍體也必須放置在月桃蓆上，埋入土裡，代表在未來的世界裡，也可以保有跟生前一樣舒適的環境。由上述例子來看，月桃蓆在魯凱社會中比起其他貴重的陶壺、琉璃珠等工藝，更顯得親切、充滿生活記憶。月桃蓆對於魯凱人而言，是依靠人們的生命經驗所流傳的生活工藝，而非是階級制度和宗教儀式、權力象徵所流傳下來的生活工藝。更甚者，早期魯凱社會中，製作月桃蓆對女性佔有重要的意義，因為一位女孩子如果要嫁人，必須先學會製作月桃蓆，同時製作好的月桃蓆即當作聘禮跟隨進入夫家，象徵性的在夫家代表其地位的存在。這一點顯示出月桃除了可以編織器物外，還具有豐富的文化內涵。

- 1 路邊隨處可見一叢叢的月桃
- 2-5 莖稈的頂端會開出成串的花冠，再過不久就會結成一顆顆帶紅色的果實，裡面的種子就是我們俗稱的仁丹
- 6 用月桃葉包製的傳統食物

月桃的分類

魯凱族群共分為三個支群，包含了西魯凱群、東魯凱群（大南群）、下三社群。這三個支群中，對於月桃的分類，通常以特性、顏色、用途來做細分。而並非依據科學方法中，所給予的月桃學類科名，如烏來月桃、阿里山月桃、島田氏月桃等。

然而在西魯凱族人的認知中，月桃約分為 sali、valringathe、malurmularase 三種，以族語的意義上來看，sali 是較為大眾化、通用的名字，一般族人在日常生活中，多半使用 sali 這個說法。用途特性上，sali 是一種較為普遍，莖稈顏色偏黃

帶白的類型，幾乎在田旁邊種植的月桃都是此種居多。valringathe 為又細又白的月桃，分布在高海拔地區，村莊中較少看到其蹤跡；在製作特色上，因為葉鞘片細小，曬乾後偏白，所以常被用來製作成小而細緻的 lrulrui（盒子）或是 bizulu（類似小皮夾樣子的盒子），裡面放的東西，以琉璃珠等貴重的裝飾物，或是鈔票、菸草、香菸居多。malurmularase 則是莖稈帶有紅色的月桃，纖維偏粗，在製作編物時，因為其莖片容易斷裂、易產生裂痕，所以多半當做臨時性綁綁東西的繩索或是前兩種月桃不敷使用時的替代品。

除此之外，當西魯凱族人把臺東一種葉子比較大、包製傳統食物比較方便的月桃移植回高雄、屏東一帶時，就稱呼它為「臺東月桃」。其性質相較其他三種月桃來看，纖維粗不適用來編製物品，因此族人反而傾向利用葉子寬大的特性，做為包製傳統食物的材料。因為家中有客人來訪或是節慶需要製作傳統食物時，族人可以不必花費太多的時間去戶外尋找包製食物的材料。相形之下，節省了許多採集葉子的時間。

材料處理與製作

月桃材料之所以重要，乃是因為材料本身的好壞，會影響編物最後完整呈現的面貌是否好看、實用。同時在材料處理的手藝上，熟練的技術可以加速材料的累積，提升月桃編物完成的品質。因此，下文分別就材料的處理與製作流程來說明。

一、材料處理

當農務告一段落，從事農耕的族人有較多的生活空閒時，會趁著月桃未開花之前，針對家中的需求，砍取月桃莖稈來製作可裝盛雜物的籃、盒等。另外，在傳統婦女的認知中，在生活裡面會抱持著「我不工作要做什麼！」的心態，所以在農閒或是休息之餘，婦女會利用時間來進行像刺繡、編物等手工活動。而就月桃編物而言，婦女們需要花費較多的時間來進行這一項「材料處理」的工作。¹

首先，砍取生長到適當長度或是未開花的月桃，留下葉子放置在砍取地點附近陽光充足的地方，曝曬在太陽底下約一至三天左右。主要目的是希望曝曬的月桃，經由陽光的照射，使葉鞘裡面的水分從葉子蒸發，蒸發到半乾以後，就開始進行剝離、翻捲圈、曝曬、整理的工作。剝離的處理，將葉子去掉，以小型彎刀將莖稈頭尾無用的部分進行切除，再以手指頭伸入月桃葉鞘中，進行一層層剝離的動作。而

翻捲圈則是將剝好的月桃葉鞘翻轉成圓圈形，進行曝曬。等到這些圓圈形的葉鞘水分乾掉以後，就進行拆圈、拉直的動作，然後再依照這些葉鞘的長短、寬窄進行分類，以便於後續的製作。

在此筆者要指出，看似簡單的「翻捲圈動作」，除了是包含先人的智慧外，也是族群之間判斷我族、異族間的經驗法則。例如在金峰鄉的新富社區（東魯凱群），因為他們的生活空間是與排灣族混居的生活方式，所以在新富社區的製作者歸納出一套關於「翻捲圈」的心得。據報導人表示，魯凱族會將葉鞘片以二～三個圈圈綁在一起，而部分排灣族則是兩個錯開綁在一起。這個方法據筆者調查發現，這一套方法也同樣適合分辨族群地域之間的差異性。比如說阿美族的都蘭部落，在翻捲圈的動作上，是將葉鞘片以兩個綁成像蝴蝶翅膀樣的方式曝曬。這樣的綁法推斷其原因，無非是製作者希望可以節省曝曬的時間。因為臺東區生長的月桃葉鞘寬大、纖維粗硬、水分較多，因而發展出像蝴蝶翅膀等較快乾的翻捲圈方式，形成了跟其他族群不一樣的翻捲圈模樣。而這些對於族人來說，只是製作月桃編物的開始而已，對於之後月桃編物的製作方法與呈現成品的美觀等等，更是需要花費許多心思的手藝過程。

二、製作過程（以編籃為例）

從處理好的材料中，挑選寬度大約一致的葉鞘片，先從籃子底部的部分做起（起底），以壓一挑一的方式編織成籃子的底部，這一步驟通常是將葉鞘片的背面（粗糙面）朝下，以「頭、尾、頭、尾」排列的方式進行編製，目的是為了使葉鞘片的背面在製作籃身時成為內裡，才不會刮傷放置籃裡面的物品。之後，開始進行「頭、尾、頭、尾」交錯的壓一挑一。這邊「頭、尾、頭、尾」交錯的壓一挑一，也是為了要求每一個壓一挑一的形成格紋

1

5

2

6

3

7

4

月桃的砍收及搬運

砍收者：蔡先生

照像紀錄：黃芳琪

1. 曝曬在陽光處，使水分蒸發便於搬運。
2. 砍除月桃莖上的葉片，留下約十分之一的葉柄，加強日後水分的蒸發。
3. 把頂端無用的葉片與莖脈切除。
4. 利用周遭有限資源——微濕的香蕉莖片撕成條狀，當作綑繩的繩索使用。
5. 使用香蕉莖片製作成的繩索開始捆綁處理好的月桃莖稈。
6. 雙手施力，將繩索牢牢綁住月桃莖稈，避免搬運中鬆落。
7. 搬運回家以後，攤開在空曠處曝曬陽光。

月桃的處理與曝曬

處理時間：2008.12

處理者：蔡新登、許沙玲玉

照像紀錄：黃芳琪

1. 剝除莖片，使其脫離莖稈。
2. 以右手的大拇指為施力點，將莖片用平。
3. 以向前畫圈的方式，把莖片捲成圈圈。
4. 把捲好的圈圈移至左手，右手再重覆上一個動作。
5. 將兩個捲好的圈圈重疊在一起，以繩索綁
牢固定住。
6. 將莖稈底端的節削去，以方便繼續重複4、
5之步驟。
7. 剝除、捲圈完成以後，將圈圈曝曬在陽光
下，直到乾燥為止。

編月桃籃

示範製作：鄭玉蕊

照像紀錄：黃芳琪

1. 挑選寬度一樣的葉鞘片，開始製作底部。
2. 以壓一挑一的方式，排列成緊密的十字格紋。
3. 以繩索標示出四個角的位置。
4. 以繩索標示出葉鞘片的位置開始起角，將兩片互相交叉成立立體的三角形。
5. 以作出的四個腳為基點，以壓一挑依的方式開始編織籃身。
6. 待編織到一定高度以後，以繩索圈住籃身，當作籃子的邊緣。
7. 開始將多餘的葉鞘片倒叉到裡面，一直重複直到完成為止。

大小一致，才會使作出來的籃子形體方正而美觀。另外，為使起底的方格編法緊密、也就是材料與材料之間互相交叉緊密，製作者通常會以雙腳踩在正在編製的材料上，預防材料之間的鬆動。

接著，編織完底部之後，以繩索綁在底部的斜對角位置，這樣繩子在底部剛好就呈現一個環形，使剛作好的底部透過繩索的界線清楚表現出底部四個角的位置，這樣就準備好一個籃子的基本型。然後再從四個角的部分開始製作（這一個部分也是最難的部分，尤其是初學者往往因為這個部分做不好，而使籃身不能繼續製作下去），當把四個平面的角透過壓一挑一互相交叉的編法編成立體之後，接著就是要讓立體角跟立體角之間的面連接成形。這個部分也稱為「籃身」的製作，通常這個時候，除了使用壓一挑一的方式繼續編製成格紋之外，尤其要注意施作時的力量，與手拉葉鞘片的技巧，還要特別注意不要使格紋與格紋之間留有「空洞」，這樣才會使籃身的四個面平均等形，而底部形狀則是呈現互相平行的樣子，務必使作好的籃子站立時，不至於歪七扭八。

當籃身製作到差不多時，以繩索或是月桃葉鞘片撕下一小絲搓成的繩子，綁在預留好的高度位置（收邊時倒插的長度），通常製作人會物盡其用，觀察葉鞘片有多長就作多高的籃身，所以大部分的製作者並不會特意剪斷葉鞘片，但還是有特意剪下葉鞘片，只為求特定尺寸的製作人存在（通常後者多半為年輕輩的製作者，而前者多半為年紀較大的長者）。固定好繩索以後（固定籃身當作收邊的繩索愈堅硬，製作籃子的籃口部分愈堅固耐用），就開始進行收邊倒插（修緣）的工作。

收邊倒插好以後，開始檢查外部的籃身。以月桃葉鞘片正、背面為例，在外部呈現背面（粗糙）的部分，再另外以新的葉鞘片以正面（光滑面）插入，遮補掉背面的部分，使整體籃身看不到背面的部

分。這樣月桃編製的籃子才算是完成。如果這一個「遮補掉背面」的動作未確實實施，導致外部籃身與籃底殘留一些背面粗糙的部分，對於魯凱人的欣賞來說，這就是一件未完成的作品，而非成品。

審美經驗與觀感

接續上文的材料處理與製作，在其過程中，族人對於月桃編物所要求的是在於手部姿勢的正確性（協調性），代表動作技術的熟練順暢，來達到月桃編物的完美。但是筆者發現其中的完美，除了是建立在手部姿勢的正確性之外，還隱含著一個「像傳統」的準則。

從月桃編物的材料處理過程中發現，族人是依照人與人之間的審美經驗，傳達出一個重要的形象。比方說當孩子在學習月桃編製時，母親或是家中女性長輩，藉機傳授一些身為女性所需要注意的事項，例如在男生面前不可以坐姿不良、腳張開等告誡，甚至會說孩子（多半是女孩）開始「像女人」一樣了，進而符合社會中對於女人的期望，要為家庭付出而勞動，舉止動作要符合女性儀態的標準。從這一點可以分析出，魯凱人並非是以不去分析的漠然態度來認知美感經驗。相反的是以一種心理上有所準備的觀者（或不經意的觀者）與客體（主體）交會的時刻。也就是說，這些觀看者是帶著社會的價值與觀點來判斷，他們在觀看的同時，是以既定的框架來做標準。所謂的框架就是對於女性品德的看法，以及女性應如何表現身體姿勢等等的價值觀。因此，在這樣的審美過程中，物的特性只有在完成之後，使用的那一刻起，才具有形式上的美觀。而未完成之前的審美觀念，是建立在「製作人的態度與動作」上。

換言之，不論是完成後形式上的美觀，或是建立在製作人的態度與動作上的審美觀念，均脫離不了人（包含了製作者、欣賞者、旁觀者）的情感體驗。好比多納村

7

7 手機的流行，促使族人利用月桃製作出新的工藝品，活用在日常生活中。

的郁德芳先生曾說：「作月桃這種東西，是女性愛家人的表現，家裡新作好的月桃多，表示這一個女人很勤勞，就會受到讚美，並且大家會忘不了這個女人的賢慧。因為從嬰兒出生的搖籃，到結婚必須的聘禮，到蓋房子以後的裝飾、美觀、保護，以及用來取材薪背負的墊背等等都需要月桃。」因此對於製作者來說，月桃編物的情感特質，美或是好的概念，除了是個人主觀意識的表達之外，還包含著建立在外部欣賞者所給予的肯定上。月桃編物在審美的態度上，除了是製作者本身的表達，還包含外部欣賞者所給予的情感聯繫和價值之肯定。所以月桃編物藉由審美的態度和觀感，引發出美感經驗的產生和傳遞，而形成美感價值的存在。

生活工藝的美感價值

月桃編物在傳統社會中，是家家戶戶所必須使用的日常生活用品，與主流社會中的工藝概念有許多類同之處。但是「工藝」一詞真的能恰如其分地引用在族人的生活必需品上嗎？尤其是當筆者詢問訪談者月桃編物是什麼時？臺東的杜玉英女士說是：「器物吧！……」但是隨即沒過多久又馬上接著說：「可能吧！」「我也不知道耶！」這裡說明了一點，即族人並不會特別在意應當使用哪種辭彙來稱呼月桃編物，而是透過身體力行深刻明白著「月桃是我們的植物，可以用來包製 abay（阿拜），可以用來編製蓆子，可以用來製作裝東西的籃子等」。

在這樣的觀念之下，月桃編物是與生活緊密結合在一起的，如同杭間所說的「工藝的本質」，意為「工藝做為一種人的行為，它的本質在於為適應自然環境、創作條件，受人類好動或創作天性的使然，

將其意志和力量體現在某一物體上，即人的本質力量的對象化，成為人所用的器物。」²

換言之，本文透過這樣的論述，嘗試以月桃編物來建構出一個屬於魯凱族的工藝美感價值，因為美感價值是屬於文化上層的層次，而月桃編物的基礎則處於文化生活的範疇，就如同筆者發現魯凱人的工藝美感價值，簡單來說是依存在母傳女的指導過程，以及成果呈現出「像傳統」就是美的依據上。因此筆者大膽推論這樣的想法也許適用於其他的工藝品。因為美感價值是依存之美，依靠社會過程表達了價值所在，因此對於魯凱人普遍來說，傳統美是成為審美價值觀判斷的準則。

基於這樣的道理，本文選擇了魯凱族日常生活中使用性質高的月桃編物來做討論，區分了藝術史或是藝術人類學上，有關原始藝術或是具有宗教、祭祀、儀式性的物品之視覺感官討論。將工藝品放在文化脈絡之下，才能形成美感客體或是物品的概念，本文把這點應用在關於魯凱族人對於月桃編物的交會時刻所產生的美感經驗中，藉以理解月桃編物在魯凱族人美感價值活動中扮演如何的角色。

要探討魯凱族人的審美觀念或是美感價值，必先從社會組織、階級著手，從中產生出「美就是傳統」，以及美感價值就是規範、義務、法律、準則等意涵。因為「美」是存在於一切與傳統相符的活動事務上面。換言之，傳統的美是建立在「制度、規範」裡面。而這一套的制度規範在月桃編物中，就是透過傳承與形塑美感價值的過程中建立起來的規範。因此對於一個魯凱族人來說，「像傳統」似乎是一個恆久不變的審美準則。

註釋

1 準備材料通常要花費較多的時間，與編製做物品比起來，編製做物品快約一個上午或一天就可以完成。但是準備材料不但要依靠天氣的好壞，還需要人力的處理，因此相對之下，準備材料就需要花到三至七天左右的時間。

2 杭間，《手藝的思想》，濟南：山東畫報，2001，頁205。