

傳統工藝的現代進行式

Traditional Craft in the Present Tense

文／諸葛正 Cheng Chuko (朝陽科技大學工業設計系副教授)

為尋求轉型，以利益共享為基礎的「異業結合」——特別是與其他非工藝領域產業的結合——已成為現代工藝產業的發展潮流之一。此篇文章在舉出聯合產官學面向之文化觀光產業結合為今日臺灣工藝主要的異業結合方式之外，亦藉由國內外之數例，觀察異業結合對工藝傳承、地方特色、文化認同的正面意義。

Considering that cross-industry cooperation based on the concept of benefit sharing - particularly the cooperation between craft and non-craft industries - has become one of the important trends for today's craft industry, this article cites examples from Taiwan and abroad to illustrate the positive influences of cross-industry cooperation on craft education, local distinction, and cultural identity, besides marking the main route of cooperation adopted by today's craft industries.

「工藝」是蘊含人類文化風土精華的載體，傳承歷代先人積累的智慧與素材美感。在過去資源開發並未大量、交通也未稱便利、社會發展也還未像今日開放多元的時代，傳統器物（也包含工藝品）的存在不僅展現在「功能」上的實用目的，有時尚兼具審美裝飾意義的角色。一個工藝品從構想出發到使用結束，在這個過程中有時會牽引著眾多人物在之中交流互動。一件工藝品可能藏著老師父與學徒之間的心情點滴，是克服許多困難才能誕生的幾

件器物，然後亦可能須經過幾個挑夫輪流擔負著才能順利送到市集供人選購。

穿越時空來到現代。文明給予人類的便捷生活逐漸使傳統工藝被遺忘在一角。圍繞著工藝品產生的產業經營狀況也每況愈下，不復早期的盛況。雖然最近開始出現獎勵制度，得以留下一些工藝的精華部分，甚至是讓工藝昇華至另一個境界。然而以如此形態存在的工藝品，展現出的仍是少了一些在舊時代裡，物品與土地、與人們相依相偎的關係；並且，在積極提升

上二圖
蘭草教學——學生作品
(攝影：諸葛正)

左頁左圖
蘭草教學——社區活動
(攝影：諸葛正)

左頁中圖
朝陽科技大學培訓小組進階課程
(攝影：諸葛正)

左頁右圖
朝陽科技大學校內成果展
(攝影：諸葛正)

請勿動手
設計者：張婉青
開獎相看
朝陽視覺傳達系二年級

工藝製作者的地位重要性之際，原本真正支持工藝品生產的工藝產業，卻仍然衰退不振。

在跨越21世紀之際，人們為找回昔日工藝在地方與居民之間的親密情感，不管是民間、政府單位或是產業界，都開始積極努力。這些政策與行銷活動都是為重新拉攏現代人與傳統工藝之間原本已經疏離的關係，本文便試圖從產業面向中類似異業結合的相關概念出發，重新檢證工藝產業如何面對產業未來發展的調整思維之案例與意義。

現代社會與過去的時空背景不盡相同，在立場條件都有所差異的狀況下，要再現複製一個與過去工藝興盛時期完全相同環境的可能性已是微乎其微。在新的時空下，要有相對應講求效率與效益的現代新做法。

工藝產業的異業結合

在多元化的社會裡，行業別早已超過中國傳統中的三百六十行數量，且因為業務關係，每一個行業之間也都存在或多或少的關聯性。在互為關聯又面對同樣競爭的

產業環境條件下，可以吸收彼此優勢、減少劣勢造成的傷害、增進彼此力量的「異業結合」，或許便是目前各產業之間所流行運用的主要發展模式之一，現代的地方工藝產業，同樣地也依循此道而行。工藝產品製程繁複與材料稀少的特性，加上有太多的替代品出現，使其成為非必需的產品，而遠離日常生活。所以與異業結合的作法，對工藝產業的發展來說或許是一個新的契機。

大企業在量產體制下一段時間以後，也經常得突破過去的目標，運用跟其他公司不同的方法進行生產，或是產生差異化的訴求作為新的切入點。反過來說，這觀念對微型產業的工藝產業而言同樣也一體適用，因為工藝產業從事者多是各領域的專業者。所以如何跨步出去，接收原本看起來好像跟本業無關的訊息，積極將自我視野擴張，就變成工藝產業發展過程上的重要關鍵。

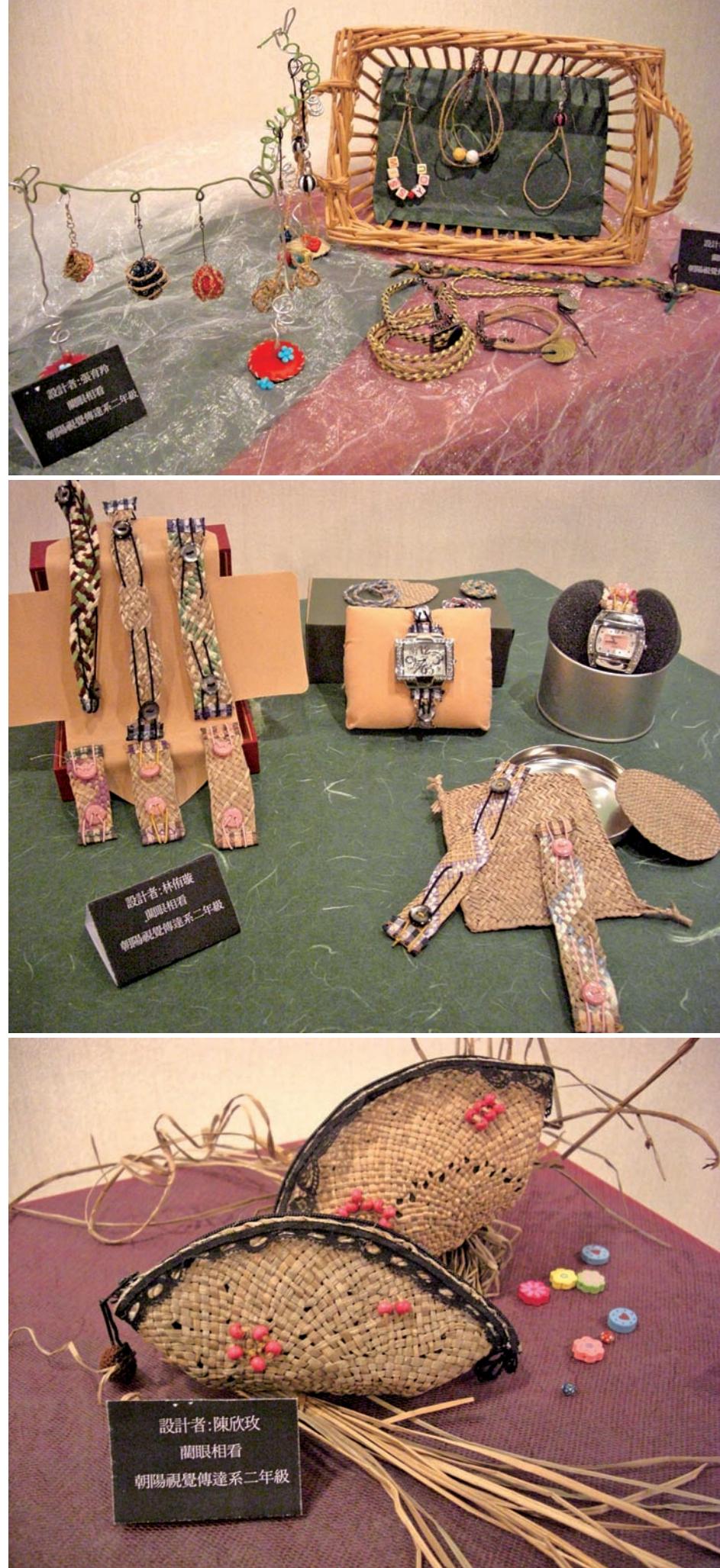
在管理學中經常會有異業結盟優缺點的討論，大部分異業結盟的形成原因都是為求強調提升產業規模、擴大市場占有率、提高訊息與資源共享目的之下所組成的一

種利益共同體，是不同產業間得以相互互補以求取利潤抬升、放大的經營方針。其實本來工藝品製作的相關產業在過去就有些許上下游結合（如家具與木雕）與不同工藝項目間異業結合（如木器與漆、竹、玉石材製作者分工製作部件結合產品）的觀念存在，所以原本異業結合並不是如何珍稀少見的情景。只是在現今，上述這些比較像是在工藝品生產範域中異業結合的觀念，受到整體工藝產業都面臨衰退不振大環境的影響下，就必須得將異業結合的範圍更為廣泛性地擴大到其他非工藝產業的項目中，才得以振衰起弊，求得新突破的可能性。

運用異業結合的方式，使工藝產業這類微型產業，得以與其他產業項目整合增加出更多發展的可能性，對於滿足現代人求新求變的欲求與發展新生活形態來說，都會有一定的助益。像是近年來興起的文化結合觀光產業推波助瀾的作法下，地方工藝產業就開始擁有更多的展演機會與演出方式的選擇。

企業間運用異業結合的方法，多半朝聯合次要敵人打擊主要敵人，或是共同營銷結合（共同研發、定價，或是如 Intel 處理器與各組合電腦廠商結合方式）、共同進行促銷活動（日本摩斯漢堡與 Mister Donut 的異業結合案例）等。而目前工藝產業並未如前述般，需要依靠相當強勢的企業經營促銷手段才能成事。因為現今大部分的工藝產業，都只存在於社區工藝產業形式的規模上，一味地強調企業研發、產品定價設定的思維，或許並不能直接可以對其產生效益。而從文化觀光面向角度的異業結合，甚至是聯合產、官、學各面向的觀光、教育成長面的積極促銷方式，或許才是現今工藝產業採用異業結合觀念的重要方向。

在過去一、二十年間，在社造運動的推動下，許多地方社區型的工藝產業也嘗試運用起各種異業結合的策略，像是與地方

上圖
培訓小組畢業成果展
(攝影：諸葛正)

左頁三圖
蘭草教學——學生作品
(攝影：諸葛正)

觀光活動結合（結合周邊觀光景點規劃工藝特色之旅等）、參與祭典活動、與地方資源搭配（如溫泉、休閒農場、工藝村、飯店旅館設施、地方產業廠商等）等方式皆是主要的運用方法項目。以下便舉一些國內外常見案例的作法，進行深入介紹剖析。

工藝異業結合數例

國外社區工藝的異業結合案例部分，筆者從國立臺灣工藝研究發展中心過去的出版物中找出兩個案例進行介紹。一個是在2009年3月出版的《寰宇工趣：社區工藝發展的他山之石・歐美篇》¹一書中，所提到比利時布魯日的蕾絲工藝。傳說中1419年便開始的蕾絲工藝，是為滿足追求品味的當地中產階級需求而起，卻也隨著需求不再而逐漸衰退。現今當地修女創設蕾絲學校、設立博物館，在延續人才培育的機能

之外，城內各蕾絲工藝品店也會不定期地邀請蕾絲工藝師傅表演編織蕾絲，然後讓有興趣的遊客也一起參與體驗課程。當地政府並與觀光業者合作，然後由工藝業者將當地名勝古蹟製成有特色的工藝品（杯墊、手帕、卡片等）項目於當地商店中販賣，這就是一個異業結合的良好示範。

另一個國外案例在日本東北第一大城市岩手縣盛岡市。當地經常會舉辦岩手縣的物產展示會，將工藝品與食品結合，以飲食生活的形式來進行工藝品的宣傳活動。例如縣內岩泉町的家具工房雖是專門接受顧客訂單生產高價家具，但由於其在東京擁有資訊發訊與接單的據點，所以可以藉此找出原本隱藏於全日本的高價家具小型市場²。

臺灣當然也有許多頗為類似的案例可以參考。如廣興紙寮將製紙加工廠轉型為可以體驗學習的造紙園區，將手工製紙的傳統製程規劃成學習性課程，並結合觀光開發的方式，讓民眾有機會親自體驗其中樂趣。如此作法是乘著觀光熱潮之便，讓即將成為夕陽產業的手工紙廠得以重新出發的極佳範例。

此外，像是社區工藝扶持計畫中，也可呈現出幾個臺灣地方微型社區工藝產業如何發展異業結合的良好示範，如2008年的《從工藝崛起：97年多角化社區工藝扶植計畫專輯》中提及苗栗縣通霄鎮福興社區的「綠色幸福農村的休閒遊藝」計畫便是一例。當地主要也是採用與文化旅遊結合的異業結盟方式，與工藝品體驗製作活動合為一體，以達到資源與利潤共享的雙贏局面。還有臺東縣原住民族全人發展關懷協會的「建構原住民工藝共榮平台」計畫，主要目的便是希望藉由異業結盟模式減少行銷運輸成本，以及與設計師合作以提昇產品競爭力；而與臺東糖廠的異業合作也是一個施行方式，希望以製糖文化資產再利用結合當地原住民創意產業方式共同扶持成長³。

至於工藝產業透過各種模式與其他產業結合的產、官、學合作方式，是現代普遍施行的作法。在公部門的經濟支援下，利用地方工藝匠師的好手藝加上學校師生靈活的創造力發想，工藝品能夠藉此與現代社會接軌，展示出新的生命力。同樣在上述刊物中，亦有筆者曾參與的「臺中大甲建興社區蘭草編體驗教學傳承計畫」⁴。在計畫外，該社區「蘭眼相看」工作已多年進行如同前述苗栗通霄福興社區的作法一般，在當地海邊規畫休閒農場、海濱自行車步道與蘭草工藝品的體驗教學活動，甚至也積極策畫與附近三義等其他具有休閒度假旅館設施的地方觀光產業業者結合，以求擴大效益。而此計畫則透過地方匠師與學校師生進行多次實質的工藝技藝重點培訓工作，希望藉此接續產生新一代的製作者或使用者為其主要目的，這也是一種另類的異業結合施行方式，也有提升地方產業成長、共同激盪開發新產品的效果存在（計畫施行期間的活動照與設計開發成果見頁24、27圖）。計畫可貴之處在於計畫提案負責人是年輕一輩的社區居民，而非老匠師本身，可見現代的青年子弟已逐漸有人注意到工藝傳承的重要性，並且以實際行動參與。另外，與大學院校合作的做法，不僅能為地方注入新活力，同時也可讓在校的大學生們，有機會了解傳統材質的運用以及體驗傳統技藝之珍貴，是一個相互受惠的極佳作法。而社區居民與匠

師們也會因為活動展開後，蘭草編織受到注目而重新建立昔日對蘭草工藝的情感。

除與學校合作增加創意力之外，為增加工藝在民眾日常生活中的使用率，也有政府與工藝匠師、製造廠商、或是餐廳業者合作，推出具有地方特色的餐具供地方餐廳業者使用的例子。如國立臺灣工藝研究發展中心苗栗分館的「臺灣經典窯燒計畫」，便是與苗栗地方陶藝家共同設計開發以苗栗地方特色為主題的系列餐具，並且與地方餐廳合作，讓在餐廳用餐的客人在享受客家美食之時，也能體驗苗栗陶瓷所呈現的地方風土之情。類似的異業結合案例還有像臺北三峽茶山房將地方茶葉加入手工皂，製作成手工香皂，進而創立「茶山房」品牌的故事；或者是水里蛇窯與酒廠合作製酒器與鐵路局合作的陶製鐵路便當等等。這些異業結合的案例，說明著所成就的不只是工藝產業本身，連帶地也會使地方上其他產業跟著受惠的效果，這在可使工藝找到新的通路與用處之外，也可增添其他地方產業的價值特色。

工藝與文化認同

使工藝產業重生是為振興地方經濟，而工藝品所內含的文化與精神意義也是相對於經濟發展上的重要意義。異業結合的做法能更增加工藝品的曝光率，也使民眾能夠容易從更多元的角度接觸與接受臺灣工藝文化，以了解民族的根本、建立自我文化的「認同感」。

「認同」的力量與魅力在於它可以使一群沒有血緣、沒有直接利益關係的人，願意且實際付出不同程度的努力，共同維護與建構更理想的生活環境。不論是對地方或是國家而言，群體間「認同意識」的程度，確實會影響群體間的向心力。而「認同」的產生必須經過訊息傳達、接收，再轉換成有意義的認知，之後便會有支持、相互了解等認同行為的表現產生。在此過程中，工藝產品是訊息的發送端，傳達文

上圖

福興社區以各種體驗課程的規畫，帶領當地學生和居民了解、體驗工藝。（圖片轉載自《從工藝崛起》一書）

左頁圖

現地蘭草編製教學交流活動
(攝影：諸葛正)

化意涵訊息給民眾。訊息經過民眾理解產生認同，之後就會再回饋到產品或社會活動上，形成購買、使用、情感表達等行為展現，「認同」於是被確認。由此可知：工藝產品在市場上的意義與價值，其實遠大過其實際面額上的表面價值。同時因為透過異業結合的方式呈現，便可大大提升「認同」發生的機會，傳統文化元素在各行各業中出現，也使民眾自然的體驗文化，使之融為日常生活的一部分。

傳統工藝的現代價值

工藝製品在過去是民生必需用品，對人民來說是不可或缺的重要產業。尤其因為傳統工藝材料具有地緣性，各地方工藝與地方居民間存在著一股互相維繫的力量。然而這樣的維繫關係已在時空轉化中被取代，掩埋在後期興起的工業與化學原料之下。工藝產品不再是「必需」，這樣的現象使工藝精神及文化價值也受到動搖。臺灣工業發展後期，隨著文化精神生活受到重視、創新多元的智慧型商業經營概念興起，「異業結合、異花授粉」的模式使工藝產業以另一種姿態再次出現。

再度被重視的工藝產業，其存在的意義

已有所改變。如果說過去的工藝是平凡樸實的存在，那麼現代結合其他各項產業重新出發的工藝產業大概可以說是低調華麗的呈現，時而也是靈巧燦爛的點綴。

工藝品發揮本身功能之時，同時也與其他產業相互照應，而工藝產業再次興起，對地方社區的意義不只是在振興經濟，使地方居民改善物質生活，工藝產業文化精神隨產品所傳遞出來的文化精神內涵，也會以新的方式詮釋之後接觸予民眾，加上與他者結合之後增加工藝產品的普遍性，逐漸地，民眾在製造販售的過程就會建立對自我文化的「認同感」，挽救瀕臨消失的地方文化及認同意識。

異業結合的運作方式對傳統工藝產業的未來存續雖不能說是萬能仙丹，但在現今的時空當中，卻不失為一個可以有效發揮作用的運作策略。配合現代社會趨勢發展的工藝產業，以異業結合的方式展現出傳統工藝的多元性與可塑性，在振興地方經濟、傳遞地方文化之際，也同時會建立起地方居民的認同感。而原本屬於微型產業規模的社區工藝產業是否能藉此策略再展風華，也是關心工藝產業未來發展的相關人士心目中，最在意的一件事。¶

註釋

- 1 林明卿等編，《寰宇工趣：社區工藝發展的他山之石・歐美篇》，國立臺灣工藝研究所，2009，頁30-34。
- 2 翁徐得等編，《地方工藝產業營運行銷策略國際研討會會議手冊》，國立臺灣工藝研究所，2002，頁32。
- 3 林明卿等編，《從工藝崛起：97年多角化社區工藝扶持計畫專輯》，國立臺灣工藝研究所，2008，頁78、98-103、112-115。
- 4 同註3。