

現代與傳統的交會

「創意」與「加值」

An Encounter between the Modern and the Traditional:
Cultural Creativity and Value

文・圖／陳奕愷 Chen Yi-kai (致理技術學院多媒體設計系助理教授)

邁入21世紀後，來自「創意」與「加值」之下的文化產值，正是知識經濟時代的特色產業，尤其是從文化內容、創意設計和知識價值的整合與基礎建制，不僅帶動文化事業的經濟發展，也將文化普及與深入日常生活之中，提升了人民的素質與生活的品質。

Cultural industry imbued with creativity and value is the feature of knowledge economy in the 21st century. The integration and establishment of cultural content, creative design and knowledge value not only help development of cultural industries, but also infuse our everyday life with cultural beauty which further improves the quality of our people.

文化創意產業所標榜的議題，不獨只是經濟成長或產值增加的數據而已，還包括應用了哪些文化的內容，以及改變了甚麼生活的文化與品味。當然所謂的文化內容，是來自於固有傳統的文化傳承，從中找尋特有的文化、藝術和美學，進而轉換成為創作、或是創意的核心，如此便可以正式邁開文化創意產業之途。

若以文化做為創意內容的項目當中，來自臺灣傳統民間藝術、並經過不同階段演進之下的工藝事業，最能夠具體展現親民性、當代性和時尚性的多面向特質，因此在推動文化創意產業的發展之中，工藝文化創意產業亦應當被視為重要的發展項目之一。回顧2009年國立臺灣工藝研究中心的前身國立臺灣工藝研究所，曾經在生活工藝館中設置「工藝五感」的互動展區，讓民眾透過人體的聽覺、視覺、嗅

覺、觸覺、味覺等五種的感官，來體驗臺灣的生活工藝之美。這個靈感引發了筆者對於工藝文化創意產業的探索，或許透過臺灣文化與工藝美學的連結，來思索工藝創作的新視野。

傳統工藝來自傳統意象的呼喚

「傳統工藝」原本是反映在民間社會、生命禮俗或日常生活的器用藝術，是民間以自省的文化力量，所發展出來的生活應用與文明進步的軌跡，因此，站在現代的文化脈絡角度上，或許又可以將過去傳承下來的工藝表現型態，視為那個時候的民間時尚生活藝術。論及形成臺灣傳統工藝文化的淵源，除了原住民固有的部落文化、殖民時期的外來文化之外，漢人移民所帶進來的母文化本身，就是來自一個歷史悠久、文化深遠的系統，在過去漫長的

因應工業化的時代來臨，量產是促進產業提升必經之路，圖為鶯歌現代陶瓷燒窯

排灣族琉璃珠 蜻蜓雅築 屏東縣三地門鄉

許金煌 臉譜 琉璃珠 新竹市

工藝文化傳承發展之中，曾經締造了璀璨燦爛的成就，進而逐步淬鍊成為臺灣傳統文化的精髓之一。

臺灣的文明開發歷史雖不到四百年，但先民們為這塊土地積累下深厚而豐富的傳統藝術與文化，其中工藝文化的發展更與臺灣的自然、經濟、社會和風俗習慣等條件息息相關。因此，有些地區性的工藝事業之成形與發展，是來自這個地區特殊的物產資源，在充足的原料與材料之提供下，而具備了發展特色工藝事業的條件，例如常見的石雕、木雕、竹藝和陶藝等，在過去交通不便的時代裡，「就地取材」就是最便利的發展因素。另外在開發較早的移民地區，例如臺南古都府城、彰化鹿港老街和臺北艋舺古聚落等地，會逐漸形成歷史悠久、文化淵遠的古老聚落，在移入的先民當中不乏是身懷絕技的工藝匠師，於是在當地創業、深耕與傳藝之下，並融入了這個地區特有的風俗民情、信仰文化或社會型態，因而凝聚成為特殊性的工藝文化，連帶地工藝事業發展也會比其他地區來得興盛。

民間美術工藝終極的發展動向，並非只是個人式在創作藝術市場占有一席之地，

大多是以集體或群聚的方式來默默從事工作，其最大的意義乃是為地方上形成一個文化面積，甚至為這個地區造就出最大的文化特色。每個地區的文化形成，除了固有風俗民情的發展背景之外，最能夠凸顯地方鄉土特色之處，就是當地悠久歷史傳承下來的典型美術工藝活動，日久便形成所謂的「文化產業」。文化產業不但是這個地區藝術文化的結晶，有時候是當地長久下來主要賴以生存的經濟原動力，甚至有可能是這個地區未來能夠凝聚發展的新契機，換言之這種經濟性的利益因素，可以加促這個地區美術工藝活動，朝向「文化產業化」、「產業文化化」的型態發展。

泰雅族編織 新北市立烏來泰雅民族博物館

奇木雕刻
苗栗縣立三義木雕博物館

隨著大時代的環境變遷，工藝文化事業的發展，也是要適應不同年代、型態的社會趨勢，同時又要兼顧工藝本身的提升與精粹，在追求藝術性美感和實用性機能之餘，更要顧慮到生產成本、製

造工具和作業效率的改善。為了提高經濟效益、擴大文化產值，就應該朝向文化創意產業的目標發展，一方面結合現代化的企業理念、研發具有高科技、高效益的生產技術；另一方面則是善用傳統文化的資源，轉化成為創意設計的文化內容，透過文創事業的生機發展，繼續維繫傳統藝術文化的傳承。

工藝美學開啟工藝文創產業的視野

1. 工藝品與工業產品的鑑別：在探索工藝美學之前，不妨回顧過去的工藝類型與表現，是否曾經被世人以重視的眼光來看待。不論是傳統的民間工藝、或是現代的時尚工藝，在過去學院派的體系中是以純藝術創作當道，因此長久以來「工藝」遭受冷落與漠視，就如同古代社會中的「百工」匠師，和舞文弄墨的文人藝術家相較起來，其社經地位的確有著天壤地別的差異。如果撇開工藝品和藝術品的階層差別，事實上都同樣具有造形藝術所該具備的美學要素。

隨著18世紀中葉的工業革命之後，來自機器動力的製造逐漸取代了人為手工模式，於是生活所需的工藝器用品，在生產過程中也面臨到重大的改變。為了區分機器製造的介入與否，以及堅守純手工操作的價值與觀念之下，便有「手工藝」（handcraft）概念的凸顯與強調。尤其

是在工商社會腳步的快速邁進、著重於產量產能提升、製造流程縮短和人力成本節省的念頭之下，機械化、標準化的工藝生產，快要與大量生產的工業產品之界線逐漸模糊。從這樣的環境來看「手工藝」的堅持，的確是有其必要的存在價值。

工藝文化創意產業界有個爭論點：「是否容許機器製造的介入？」事實上文化創意產業終究是產業型態，同樣是要求產量、產能與產值的提升，特別是締造高度的經濟價值、帶來更多的就業機會，不就是政府推動文化創意產業政策的重要初衷與動機之一。直言之工藝類型的文化創意產業者，並非傳統工藝文化的保存傳習機構，更無肩負技藝傳承的文化包袱與義務，因此能否透過機器的製造、或是堅守純手工的打造，皆不構成爭論焦點，必須關注的是文創性質的工藝品，和工業化所出產的商品差別何在？

再談所謂的工藝美學時，就別具有暮鼓晨鐘的啟示意義，因為工藝品和工業產品的最大差異，即是在實用性之餘有無更多的美學觀念來實踐。論及工藝品的誕生，不論是親自手工打造、半手工半機械製造，或是全由機械化自動完成等，都是創作者在精心設計之後，經由各種的工法模式與途徑予以完成。至於設計的重點，除了是奠基在實用功能的基礎之外，還會透過自身的美學素養，予以美化、精緻化而實踐完成。

反觀工業化的產品，其唯一的訴求就是經濟利潤，因此除了可用、堪用等實用的需求之外，對於是否美觀的美學關注議題，倒遠不如要怎樣降低成本的考量來得重要。不過近年來因應消費大眾的素質提高，市場上對於工業化產品的要求也越來越高，因此粗製濫造的低廉商品逐漸少

葉基祥 茶則 竹器 南投縣竹山鎮

茶具組合簡單的造型、精緻的材質，構成了茶藝生活的美學品味

茶具組合

董坐 謝謝（硯雕） 螺溪石 彰化縣二水鎮

見，具備設計美感的商品反而逐漸增加，有意和文創工藝品的界線逐漸地拉近。

2.工藝創作的本質之美：論及工藝美學所展現的內涵，國內外的工藝學者、工藝創作者，都各有其獨到的詮釋與見解，甚至可以提升到形而上的哲學思維。不過筆者所關注的重點，除了工藝的材質、造形的美感之外，不可或缺的是因應實用性所展現的機能之美，透過這三種美的價值傳遞出固有的文化意象之美。茲就淺薄之見說明如下：

第一、材質之美：工藝品的展現過程是來自於「工序」、「工法」和「工料」，所謂的「工料」就是該件工藝品的材質，事實上大自然中所見的萬事萬物，造物者都個別賦予了特殊的紋理、質感、量感和色彩，這些來自材質本身的特殊美感，並非可以任意用別的材質來取代。在各式各樣的工藝材質之中，包括了金屬、陶瓷、

玻璃、木材、竹材或其他的纖維素材等，傑出的工藝師便巧妙地運用這些材質的特性，再加上創意設計之後，而製作出各式各樣的器物。同時為了增加或刻意凸顯材質的美感，創作者會在作品的表面再次加工，因而呈現質地粗糙的歲月痕跡、拋光打磨後的鏡射光澤、柔化處理過的軟硬彈性，為工藝作品的造型之外增加了視覺之

原民風家具組 木雕、石板 布農部落 臺東縣延平鄉

邱錦緞 掛鐘
竹編 南投縣竹山鎮

美。因此在欣賞工藝作品的初步，映像往往是被材質之美所吸引。

其中最值得關注的地方，就是對材質本身物理特性和極限的充分掌握，這些都是從長久的經驗之中所累積而來，因此工藝師在工序和工法的過程當中，已經將遭遇風險和失敗的機率評估進去，才能夠將材質特性發揮到最大的極限，因而造就出令人嘆為觀止的工藝品。然而回到文化創意產業的課題上，工藝材質的選擇還具有重要的文化意象，也就是「就地取材」的在地化象徵意義，為了凸顯臺灣工藝文化創意產業的命題，除非涉及到法令規定、或環保意識的範圍，不然仍應以臺灣在地所出的工藝材質做為首選。在工藝業界的實務之中，曾經耳聞臺灣所產的材質品質絕佳、但是成本也相對較高，於是捨近不用、而從國外進口廉價而質地較差的材料。其實這樣的做法是相當不智的選擇，唯有標舉應用臺灣特有的工藝材質，才能夠建立臺灣工藝獨一無二、不可替代的品牌形象。

第二、造形之美：工藝創作本身也是「造形藝術」的一環，不過在此所強調

的並非只是作品的外觀造型（modeling或shape），也不是限縮在雕塑藝術創作的造形藝術（Plastic Arts）創作，其實還可以擴大到所有「造形」（form）相關的藝術創作理念與範圍，或是更聚焦於工藝設計領域的「形態」之說。簡言之只要是眼睛感官得到的有形事物，就會有針對造形上的美醜與好壞產生認知，至於這種具有價值判斷的認知行為，有時候不全是奠基在技術上的定義，還會包括心理層面所產生的感知作用，除了身為感知主體的學歷和能力差距之外，其他如宗教信仰、風俗習慣或文化背景的不同，也會形成不同心理因素的影響關係。

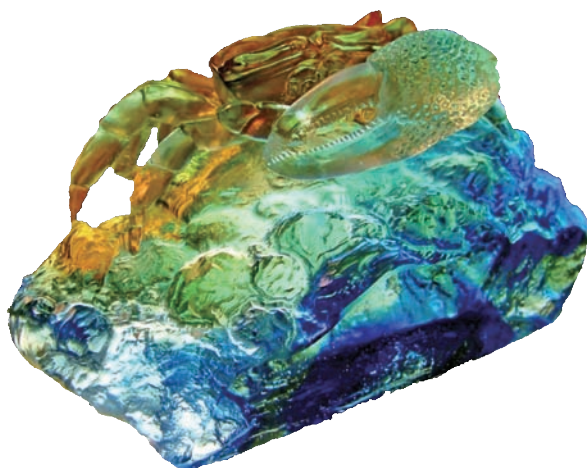
換言之工藝創作所涉及的造形設計，除了要深入認識點線面、質感、色彩、機能和空間的造形要素，以及學習設計基礎的造形原理和造形法則之外，回過頭來就是要來認識影響造形評價的心理因素。探索影響造形感知的心理層面，就是文化創意產業者所要追尋的文化內容，進一步來說即是從臺灣傳統文化的傳承脈絡，來找尋有哪些固有的造形之美，一眼就可以看出是這塊土地所重視的形象代表。環顧當前全球化來臨之後，以及網路媒體資訊傳播的發達，或是因各地區文化交流的頻繁之下，有許多屬於地區性的特色工藝，因此而疆界逐漸地消失或模糊。然而越是在這樣的環境趨勢發展之下，越應該保有獨特文化意象的造形之美，如此才能夠在茫茫的文化創意市場之中展露頭角。

第三、機能之美：回到工藝創作的初衷是來自於實用性的需求，也因為這個機能性而影響了工藝作品的設計。所謂的實用

阿美族服飾 阿美奐代工作坊
花蓮縣吉安鄉

↓招財（招潮蟹） 脫蠟鑄造玻璃
璃坊水晶 新北市三芝區

→天祿避邪 脫蠟鑄造玻璃
璃坊水晶 新北市三芝區

性機能，也就是離不開現實生活的使用，例如陶器、漆器本身，就是能夠實際在生活中用的器物。即使在傳統木作建築所見的彩繪，也不僅止於建築表面性的裝飾而已，事實上透過油性的顏料發揮了保護木質構件的功用。再進一步來看工藝的實用性機能，其應用範圍可以說是相當得廣泛，除了生活的器用之外，舉凡在宗教儀式、生命禮俗、居室建築和生產活動上的工藝器用，例子可以說是勝枚舉。換言之工藝的基本訴求，就是必須事先滿足實際的使用需求，這是和學院派的主流創作藝術的最大不同。

是故當著手設計或賦予創新的工藝品，仍然不能脫離了實用的機能性，也因為遵循著這個價值，不僅影響了造形藝術的表現，更進一步融入了人體工學的應用設計，促進在實際使用時的觸感與舒適感，由於日常生活所需的器用品項是相當的多，工藝師為了滿足各種不同的實用機能，自然地就會創造出許多型態不一的工藝製品，縱然是外觀相近、造形相似的工藝之作，往往會因實用需求不同，而展現出多樣化的機能之美。

結論

事實上文化創意產業的精神，就是要先有「文化」、接下來才有「創意」和「設計」，然後才能成就新興的「文化產業」。試舉最早提出文創產業的概念與政策、並在投入之後獲得良好發展成效的英國為例，除了創新之外便是利用人的創造力、技能，以及傳統文化藝術和其他智能的結合，而發展出新興創意的產業，不但締造高度的經濟效益，當然也帶動了更多的就業機會。至於曾經面臨過經濟崩盤的韓國，更是充分利用傳統文化的資源、大力提倡文化創意產業的推展，於是擺脫了經濟瓦解的危機，而成為亞洲四小龍之首。

雖然近年來臺灣經濟面臨到長久的不景氣，但回想到在這一塊土地上，擁有豐富多元的工藝文化累積，還有在民主自由、開放社會的環境之中，充滿著活潑與朝氣的創意，再加上臺灣擁有先進尖端的數位媒體與資訊科技。因此在這裡是一個發展文化創意產業的最佳基地，期待從文化創意產業出發，引領走出經濟不景氣的困境。🌱

黃瓊儀 臺灣原住民編織服飾系列—達悟 吹製玻璃
（圖片提供：黃瓊儀）