

經緯機杼・織染成章

我對新店「纖維夢工坊」的發展期許

The Story of Dyeing and Weaving: Fiber Dream Workshop in Xindian

文・圖／陳景林 Chen Ching-Lin (樹德科技大學流行設計系助理教授)

社區應重視生活工藝的發展

筆者從民1986年起，就住進新店南邊碧潭對岸小山頭上的美之城社區，直到去年才舉家遷回南投中興新村。我們在臺北都會邊緣度過二十多年，居住新店的时间與我從事染織的工作快要一樣長。二十多年來，我扮演過美術編輯、美工科教師、編織創作者、少數民族工藝考察者、天然染色研究者，再到如今的染織教育者等不同角色，可以說我的染織工藝成長歷程與新店息息相關。

1997年起，我和內人馬毓秀因執行臺中縣立文化中心委託的「臺灣常見的染料植物研設計畫專案」而完成了一百多種臺灣特有染料植物的試驗工作，其中屬低海拔植物大約有半數以上皆採自新店山區，其後並根據研設計內容而寫成《大地之華——臺灣天然染色事典》上、下二冊，並在木柵與臺中設立「天染工坊」，作為北部與中部推廣天然染色的基地。此外，還經常往來於南北許多社區，從事社區染織工藝的教學與輔導，其中多數社區都傳習天然染色，只有在新店自己所居住的社區，才有染織並用的教學，這個正在發展的社區染織工藝案例，還值得大家來關注。

2006年初，時任新店平潭社區發展協會總幹事的鍾瑞

娥小姐偕伴至木柵的天染工坊找我們，希望我們能撥空前前往他們的社區教學。我問她目前該社區進行了哪些重點發展項目，她跟我提了許多過去執行的服務性業務及成長研習班，我說：「妳們開了那麼多班，做了那麼多事，其中最想重點發展的是什麼？」她說：「是棉紙撕貼畫，我們已經學了撕畫好幾年，而且已有不錯的成績，我們想把它發展成本社區的文創產業，不知是否可能？去年，我們也得到工藝所的輔導，不過，今年我們沒再申請，但還是繼續在做……」我追問她沒繼續申請的原因，她約略地表示，當時名為工藝所的工藝中心請來的評審委員對他們的撕畫發展有不同的意見，其中有委員認為撕畫表現的花鳥、風景圖案與新店缺少文化關聯，同時所方代表認為她們的撕畫偏向裝飾性工藝，較少實用工藝的轉化，希望她們能多強調生活工藝的應用層面等等。

當時，我也很認同工藝中心的委員意見，但礙於初次見面，且對協會的運作情況仍不了解，所以才先和她談社區營造與文化創意產業的不同層次概念，表示文創產業雖然被大家所重視，但國內優秀的案例其實還不多。

之後，我再詢問她們的組織、人力資源及經費來源等

2006年紙藝課的戶外採織

在手工紙上繪染植物染料

學員在新店獅仔頭山採集野生藍草

應用天然染料段染的毛線

等，大致了解了該協會的運作狀況後，我才告訴她我也是平潭社區的住戶，十多年來並不知道我們社區還有這協會的存在，這個默默運作十多年的協會其實擁有良好的基本組織，也實際地舉辦過許多活動，但參與活動的人員仍有很大的侷限性，並沒有讓多數的社區居民知道他們在做什麼。我又問總幹事協會有何成長的助力？她告訴我目前他們正接受臺灣城鄉發展協會的輔導，協會主要工作人員要定期前往上課，協會的運作模式正在逐步調整中，希望社區營造的方向能更加明確。

我先前因三峽辦藍染節而和城鄉協會的主要負責人許主任老師有些認識，知道他在社造領域著力甚深，故請鍾小姐務必再和許老師詳談社區營造的主題方向，希望大家仔細思考地域特性、產業變遷內容、居民特性、待業人力應用、觀光休閒產業的聯結、社區資源、文創未來等等問題，然後再把我們的工藝考慮進去，假如有發展空間，我們才來，假如只是一般的興趣學習課程，那就免了，否則大家都會瞎忙一場而無所累積。

從紙藝到染織

不久之後，鍾小姐來電說她們已和許老師等人談過，許老師認為專業的事一定要請專業的人幫忙，所以希望我們多多投入。我告訴她：無論基於染織工藝的推廣或站在社區居民的一份子來說，我願意為本社區盡一分力量，但是我們要如何開始呢？鍾小姐還是不忘她們對棉紙撕畫的需求，她希望我教她們利用植物染料來染棉紙，以便取代從日本進口的撕畫色紙。此外，她還希望染紙的同時兼學染布，讓老師的專業得以發揮，也希望我教她們素描，讓她們可以擁有寫生繪圖的能力，來描繪新店的景物與花木，才能擺脫以往複製老師畫稿與風景畫片的習慣。

至此，我也如同工藝中心請來的評審一般，對平潭發

展棉紙撕畫的理由與前景仍多所質疑，包括新店是否有造紙工藝基礎？新店是否擁有充分的紙纖維資源？棉紙撕畫的紙材來自日本，高單價成本是否影響發展可能？撕畫學習者是否懂得造紙的相關知識？等等。由於撕畫老師著重撕貼技巧的傳授，使得她們因成長快速而覺得大有發展的可能，況且她們也因撕畫的學習而屢獲文化與社福單位的獎勵，更正面鼓勵她們持續發展的意願。

在此之前，我因在南藝大教授「纖維材質與造形」的課程數年而常帶領學生進行紙纖維的採集、打漿與抄紙的製作，課程雖無法很深入，但頗注重原材料的處理與應用，而累積了一些造紙的教學經驗，同時，也因過去研究植物染料時常在新店山區採集，也了解到山區可用於造紙的纖維生長狀況。如今要在平潭上課，自然應該以在地資源的開發為主，如能應用在地的構樹、桑樹、白袍子、野桐、月桃、芭蕉、苧麻、竹子等纖維，從採集、製漿到抄紙、染紙、印紙，以至紙製品的設計應用，自能延伸她們先前所學的撕畫，也不致讓原本的學習者認為有被否定或一切從頭的感覺。

我把我的想法告訴鍾小姐，她很贊同這樣的上課內容，所以很快就糾集了二十多位學員開始上課。這些學員多數為住在靠山區的婦女，她們的年紀稍偏高，很有鄉間生活與工作經驗，聽理論課程容易打瞌睡，幹起農活卻生龍活虎；此外，也有幾位熟齡男士，他們都有良好的知識背景，也有豐富的工作經歷。我們從砍樹枝、剝樹皮、刮外皮、煮纖維膠、捶漿、清洗雜質，到自製樹糊、勻漿、抄紙、壓紙、曬紙、染紙等過程都親自動手製作，在兩三個月之中，竟也試做了約十種纖維材料以及數以百計的不同配方與不同厚薄的手抄紙。

我看學員的學習態度很認真，而試驗出來的成果也很不錯，才想開始導向紙工藝品的開發設計上，不料腦筋靈活無比的鍾小姐卻希望我在紙製品的教學上暫時打

住。因她還有一些費用，想用它來買一些染料與布料，想用剩下的鐘點來讓紙藝班的成員體驗布料天然染色的樂趣。我說這和原本的規畫有些不同，她說社區民眾的學習不用太拘泥，我想也好，只要對纖維的學習有興趣，先學染色或先學紙工藝品的開發都行，最後仍有殊途同歸之處。

沒想到布料的染色課程開課之後，造紙與紙製品加工就停頓了下來，學員們似乎更熱衷於藍染與植物熱染的製作，他們除了每周一天的上課之外，也另約其他兩個時段在協會染布或外出採集，主動學習的熱情更加旺盛。總之，不久之後學員染布的興趣似乎已超越了紙藝，學員們似乎已察覺到手工紙品操作耗時，成品又不易賣得高價，不如植物染色品學習的快速而有效。

之後鍾小姐跟我提了數回，主要是希望我多挪一些時間來社區教課，我當時確實感受到學員的熱情投入，但因自己工作已超量而遲遲無法加課。

完整記錄，著意經營

2007年初，我接到工藝中心的社區工藝扶植計畫辦法，想到平潭社區雖曾接受輔導，卻因執行方向與發展生活工藝的目的有些偏差而中斷，今後他們若想持續在工藝的學習上有所進展，最好能再申請接受輔導，才不致因工藝視野不足而在原地迂迴打轉。我和鍾小姐及學員們談到提案的內容，大家都希望以筆者的專業項目為目標。我說：我在其他社區已教了不少植物染色，希望本社區能把染織做結合而發展梭織工藝，畢竟染織的結合為我終生努力的目標，基層的推廣工作就從本社區的輔導開始。大家商議既定，就由鍾小姐提供本社區過往的基本資料，再由筆者書寫計畫，乃以「美如天織--新店山區植物纖維編織應用計畫」申請，並順利獲得第一年四十萬元的補助。

第一年計畫的重點工作包含：一、整合社區工藝資源；二、加強技藝研習；三、植物纖維與線材的蒐集；四、民眾體驗宣傳等四大類。具體執行項目包含：1. 整頓工作場所，整理機具設備；2. 蒐集天然纖維材料；3. 訂製棉、麻等基本線材；4. 染色技藝教學；5. 梭織技藝教學；6. 紡捻知識技藝學習；7. 民眾體驗與示範技巧等。

在此之前我們的教學上課都在協會的辦公空間施作，但從本計畫執行之後，因梭織課程必須擁有機具而必須使用筆者的工坊設備，後來協會勉強湊錢又增購了五部

桌上型織機，大家就借用我們家的工坊作室內基地，並以我家對面的平潭山區作戶外教學場所，開始展開染織結合的工藝學習。在學習的過程中，我們安排了文字與圖檔的編輯人員，他們必須在課程進行中仔細作好流程記錄，課後並蒐集同學的筆記而整理出完整的學習單元，將圖文編排妥當之後，再將資料轉給所有學員。

我想工藝的特性總在不斷地重複演練中求精進，而社區工藝的教學難免會有早來晚到的更替現象，假如這過程缺乏紀錄，只怕教學者會因學員的參差而疲於應付。過去多年的教學經驗，讓筆者深深體會到文圖合併記錄的重要，它不但可以讓學員理順工藝流程，也可以讓教師自我檢視教學安排的合理性，更可以讓彼此擁有共同的學習經驗，有助於經驗的傳承。若說平潭近年的學習有不錯的成效，主要的關鍵可能就在紀錄的完整性上。

2007年的計畫主要在建構梭織的基礎，學員們各自嘗試了許多天然線材的打樣，作品尺幅雖小，卻蘊藏了許多編織構成的語彙，當學習者陸續克服了錯綜複雜的經緯關係後，一種結構性的、組織性的、條理性的梭織工藝特性逐漸在工坊中衍生，小織機上不斷看到從無序到工整、從工整到變化、從變化到精約、從精約到衍生的編織發展，那看似微小卻蘊含豐富的梭織光彩正在演化，我藉先賢對文章高低的體會作喻，並以「著意經營」的態度勉勵學習者：「經緯千古事，得失寸心知」、「歷來經緯出文章，文章顯隱全在一念之間」，那年我們為經營這一理念，確實也投注了不少力量。辛勤的耕耘必有豐收的歡慶，我們不論在期中或期末報告時都有豐富的資料，而執行的成果也受到評審的肯定，由於執行成效優良，平潭社區不必參加評比，可以保送繼續執行下年度的計畫。

「形、色、質、技、用」五藝並重

2007下半年，平潭社區協會人事更動，鍾小姐卸任總幹事，並另組臺北縣鄉土文藝推廣協會，協會成員與研習學員大量重疊，自然就將原本的工藝研習班轉到鄉土協會之下運作，目前該協會主力集中地推展染織工藝，進展的情況堪稱快速。

2008年執行的計畫為「美如天織--新店山區植物纖維編織應用進階計畫」，該年研習的重點包括：1. 紡捻技藝；2. 染線技藝；3. 草麻纖維梭織技藝；4. 經緯條紋布的梭織技藝；5. 綴織技藝；6. 組織圖法等內容，除了打樣之外，也強調40公分以內的窄幅梭織布的織作，學員

們已開始製作小型的成品，包括：杯墊、桌墊、圍巾、桌旗、手機袋、零錢包、編織帽、手提袋等產品。學員們在心無旁騖的情況下學習，果然仍有良好的進境。

除了工藝中心的資源應用之外，協會也爭取到新店市的技藝研習補助而增開了基礎繪畫課程，以加強繪圖能力。

2009年，我們再獲工藝中心補助而執行「美如天織--新店平潭地區纖維編織品開發設計計畫」，本計畫重點包括：一、編織技藝進階研習；二、編織產品開發設計；三、工藝宣傳品設計與包裝設計；四、工坊空間改善等大項。原欲執行的具體內容包括：1. 織品設計圖繪製法；2. 伊卡織物研習；3. 綴織技藝研習；4. 圍巾類條紋織物研習；5. 透光類編織品設計；6. 產品設計研習；7. 展板、掛圖之設計；8. 工藝宣傳摺頁設計；9. 包裝盒、袋設計；10. 工坊設備改善工程；11. 作品展示空間改善；12. 植物園區整頓與維護等項。其中除了包裝設計與工坊設備因不在工藝中心的補助範圍內而未能落實外，其餘皆能按計畫而達成目標。不過，因筆者已於2008年底舉家遷至南投，故計畫主持人也改由臺北縣鄉土文藝推廣協會理事長鍾瑞娥所擔任。

由於第三年的計畫著重產品開發，故上課時皆不斷推敲產品的造形、配色、材質選擇、工藝技法、車縫加工、副料應用、實用性考量等課題。其中有部份學員還利用其他時間去進修拼縫技藝，以增加後製作的能力。此外，2009年協會也申請到勞委會多元就業方案，增加10名工作人手，他們除了上課時參加染織研習外，平時就成為園區維護、產品打樣與生產者，使得染織品的後製加工與複製上擁有較充足的人力，這無疑是工坊跨向產品設計的重要一步，也是產品能開始上市的關鍵。

對「纖維夢工坊」的長遠期許

為了染織工藝能長遠發展，也為了擁有良好的交流平台，協會從2007年起在塗潭山區的河岸旁租了一塊三分的土地，想要開始構建染織園區的美夢，園區面積雖然不大，但附近廣大的水源保護區生態體系仍然保存良好，皆可成為延伸教學的空間。此後，園區陸續整頓，也開始栽種染料植物，並引山溪水流而設立了一組藍靛製造池--青礬，同時也開始進行戶外的生態體驗教學。礙於經費仍然短絀，且學員的染織專業仍不太齊備，故園區的後續經營仍充滿挑戰。

筆者因感受到部分學員的熱情，而想在團體中催生一

2009年花蓮文創展展場染織作品一隅

染織結合的梭織布

個實質運作的「纖維夢工坊」，希望工坊成員以集體的力量發展微型工藝產業，開始學習設計、生產與銷售的運作，但是一年多來，這個組織和協會間並沒有適當分工，成員角色定位不甚明確，許多工作的策畫與推動太集中在個人，以致成員的力量仍未能充分匯集，這是臺灣社區工藝共同存在的難題，也是工藝文化中亟待輔導建立的合作經營模式，以免社區工藝的發展停留在類DIY的初級階段。

筆者與內人近十年來參與了很多個社區工藝的輔導工作，其中感慨最多的是原本熱中於地方文化推動者多為近年來培養出來的社造人員，他們多數具有社造及文創產的發展理念，卻不見得具有對「文化」、「創意」的深刻素養，以致當文創產被各級政府政策做多時，大家迫不及待地想把興趣發展成文化商品，難免在文化、創意的涵養上產生了淺碟子的現象。此外，在我們的文化中，也較缺乏分工合作的典範，以致很多團體組織都容易顯現出「寧為雞首，不為牛後」的現象。希望鄉土協會的成員能看到國內外一些長期合作良好的案例，而更珍惜過去共同打拼的情緣，使成立「纖維夢工坊」的初衷得以落實，染織工藝的經營得以深化與延續。🌱