

原住民工藝

Indigenous Crafts: The Aesthetic Performance and Possibility of Contemporary Art

——當代藝術的美學表現與可能

文・圖／萬煜瑤 Wan Yu-yao (國立東華大學民族藝術研究所教授)

「原住民藝術」近年來在美術館的此仆彼起，使得工藝與藝術、傳統與現代之間的分野，在當代原住民藝術表現的議題上亦趨緊急。本文陳述原住民工藝的傳統表現歷經政治、社會與技術上的更迭後，於今日展現的美學特點，以鋪陳其作為當代藝術的討論基點。

The flourishing of 'indigenous art' in museums in recent years brings to the fore the distinction between craft and art, the traditional and the modern, from the discourses of contemporary indigenous art. Taking this as its starting point, the essay gives an account of the aesthetic characteristics of today's indigenous crafts in Taiwan, as a means of situating them in the field of contemporary art.

對於一個原始語系結構與文化系統中並不存在「藝術」相對價值的傳統社會而言，原住民藝術的視覺表現與其本質意涵一直都是人類學者及藝術學者的關注所在，其研究旨趣多置於族群傳統、物質文化的論述系統，早期偶有藝文界的關注，也是以原始藝術或傳統部落工藝概念的發展為焦點。基於族群信仰、祭儀等文化內涵與傳統，原住民傳統藝術展現多元的文化面貌與殊異性，音樂、歌謠、舞蹈、服飾、身體裝飾、雕刻、建築等兼容並蓄於一體，是無法以刻板的藝術框架及單一形式來含括其美感展現的。

原住民藝術的傳統樣貌

臺灣原住民部落文化傳統並沒有文字，長久以來口傳成為部落中訊息傳遞的重要途徑，對原住民文化而言，口述神話是原住民藝術與文學的發展基礎。而除了語言之外，意義也會透過視覺圖像，例如雕刻、服飾、身體裝飾、用品等圖案符號進行傳播與流通。此外，祭典儀式也是相當重要的文化傳承場域，包括阿美族豐年祭、賽夏族矮靈祭、卑南族猴祭、排灣族五年祭和部落年祭、泰雅族祖靈祭、雅美族收穫祭等，除了族人穿著傳統服飾吟唱舞蹈深具特色，儀式中所使用與展示的各式祭品用具、傳統圖飾充滿象徵與意涵，表現出各部落的藝術樣貌。

臺灣原住民藝術的傳統樣貌，基本上屬於流傳於原住民族群的工藝表現範疇，深植於族群傳統文化脈絡，反映出群體意識、土地及區域特質，與日常生活緊密結合，並且注重應用性的視覺藝術表現。主要工藝形式大

致包括編織、製陶、織繡與雕刻等類別，因部落環境及社群組織的不同，族群各有專擅的工藝傳統與風格。以服飾和織品為例，賽夏族的服飾傳統主要表現在肩旗及臂鈴上，卑南族的十字繡服飾為主要的工藝製作，泰雅族、太魯閣族及賽德克族則以織布聞名，精巧的織布技術結合平織、斜紋織、挑花等技法，表現菱形的傳統紋樣；尤其古老貝珠衣（lukus kaha）'富有族群的傳統文化特色，貝珠衣基本上並非作為穿著用途，而是泰雅族社會運作的重要媒介，用於部族間的交換、賠禮、報酬或聘禮等場合，所代表的文化意義與價值相當大，即使用來穿著，也只有頭目階級或誠勇勇士等地位崇高者才可能具備資格。

此外，排灣族及魯凱族的藝術傳統較具多元性，以雕刻、珠繡、琉璃珠鍊著稱，在貴族階級制度下，圖式裝飾權及繼承權為少數階級者所享有，木雕和石雕以百步蛇紋、人頭紋、三角形紋為主的圖紋裝飾相當繁複，以彰顯地位，而傳統青銅刀柄多有雕飾，鑲嵌敲製的手法細緻，鼻笛製作是該族特有的傳統技法；植物物種及野菜文化知識豐富的阿美族人，則擅長各式竹藤草編；善獵的布農族與鄒族居住於高山地區，皮製工藝較普遍，也常以藤來編製揹籃及容器；蘭嶼的達悟族以銀盔製作和拼板木船裝飾工藝獨具特色，太陽紋、人形紋及鋸齒紋等形式運用，反映出海洋文化的內涵特質。

傳統工藝的百花齊放

長久以來，原住民傳統技藝與知識均依賴口耳相傳、經驗相承、家族相傳等途徑，原住民各族多擅長就

太魯閣族藍月美的手工織品

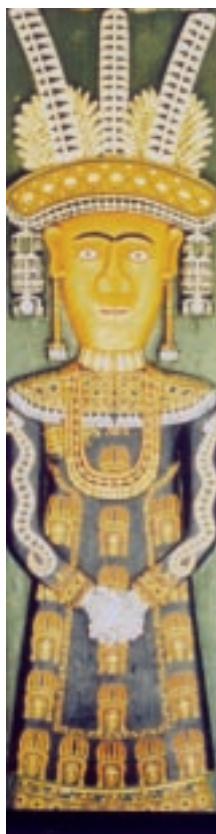

噶瑪蘭族香蕉絲編織

地利用環境資源進行工藝製作，以藤蔓、植物纖維為材，製作藤編、籃編、網袋、器皿等日用品，男性族人也常借助簡易刀具，雕刻製作杵臼等生活工具。手工製作是原住民傳統工藝之特質，從原料採集、媒材整理、製作均借助手工，以噶瑪蘭族傳統香蕉絲編織為例，整體香蕉絲材料的製作工序就相當費時費工。有些原住民族群傳統工藝有特殊的製作習慣，製作者的社會屬性及性別亦有區隔，像是阿美族古法製陶者均為女性，製陶過程當中必須遵守行為規範及禁忌，而傳統排灣族階

級社會的貴族階級才可以從事木雕、陶器等專屬工藝製作。

在藝術相關的理論脈絡中，藝術起源論述、定義詮釋與象徵、藝術社會運作機制、藝術創作（產製）過程、藝術創作者與藝術環境等等，都是各派藝術學術論述之途徑。而社會學學者則是用社會研究法將藝術視為一種理解方式，透過各類藝術形式，包括繪畫、雕刻、工藝、建築、電影、音樂、舞蹈等，來理解生活。基於這種觀點，從原住民各式傳統工藝與創作表現，也得以

太魯閣族西又比林進行雕刻的狀況（左）；排灣族家屋前的祖靈像雕刻，雕飾細緻講究。（中）；泰雅族顏秀梅的竹編器（右）

理解原住民的傳統生活與文化面向。

政治性的遷村因素、社會型態變遷及時代潮流改變等背景，影響了原住民族群的文化發展，也導致傳統技藝的式微或消失，像是泰雅族群紋面就是一例。目前各部落均有不少傳統工藝創作者努力傳承，企圖保存並延續族群工藝傳統，例如致力於傳統陶壺的古法製作，或研究已失傳的琉璃珠材料配方。另外，部落工作室紛紛成立，結合現代媒材及技法，將傳統工藝形式加以創新，例如太魯閣族藍月美勤於從傳統紋樣色彩中找尋靈感，創作出多元的織紋卻又不失傳統性；而泰雅族顏秀梅遵循傳統方式處理竹材，靈巧運用各式編法製作出新式的竹編器，形成了部落傳統工藝的創新發展潮流。

然而，目前原住民傳統工藝的生產與表現，牽涉到變革的因素複雜，例如技術方面的改進，包括新式機器及工具的應

排灣族喜宴場合的蛇紋柱裝飾，以強化文化屬性和位階。
排灣族雷恩以細珠鑲嵌的排灣族傳統人頭紋設計（左）

排灣族沈萬順所製的人像雕刻座椅

用，目前部落雕刻工作者多倚賴各式現代機具，加速作品處理流程。而這些技術層面改革所帶來的影響，不僅改變了各族的傳統操作工法與工序，也加速了視覺展示形式的變化。以學者班雅明（Walter Benjamin 1999）的論點，認為因為複製技術、複製產品的出現及技巧變革，造成藝術品原作與傳統領域之間的脫離，更進一步使得藝術生產活動、關係與場域脈絡產生了變化。以排灣族雕刻的例子來看，首先部落祖靈像不再僅由少數專職雕匠操作、僅限於mamazangilan（頭目）家屋前，或是只能服膺於文化祭儀場合；複製的祖靈雕像不再以質樸、單純的傳統形式為重，人像開始被敷上濃豔明亮的色彩及複雜的裝飾；此外人像雕刻已經可以依個人或群體的實踐目的、創作意圖、功能性等考量，進行再製、重製或改變；傳統人像也可因應需求而搬移至各式展場，成為展示品或是商品。目前各部落也流行製作巨大雕像，舉凡文化性活動、運動會、祭典、或是婚喪喜慶等族人集聚場合，都喜以巨大雕像或傳統圖紋布置。有些藝品刻意依據舊時雕刻人像的形制與特徵，並以手工製作，保留一絲所謂「仿古」與「傳統」的味道；也有直接複製人像或百步蛇紋的量產製品，種類從藝品、飾品、文具、食具、

排灣族華恆明所設計陶壺的飾紋

用品等，相當多元且到處可見。

目前原住民工藝者漸漸脫離傳統部落工藝的製作方式，題材來源多元，多為抒發個人記憶、認同、以及文化省思等。族群間也出現類似的工藝創作和項目種類，例如原本並無雕刻、彩繪傳統的族人紛紛開始創作木雕藝品，或以新媒材壓克力進行木器彩繪；珠繡、串珠、琉璃珠也是許多部落婦女的共通手藝。這些創作風潮在各部落可說是遍地開花，衍生成一股「新工藝傳統」。除此之外，原本做為區分部落社群或個人地位象徵的族群圖紋，也發生互相借引的現象。因此，首先挑戰最甚的就是與社會權力生產緊密相關的特定圖像符號。以階級制度社會為傳統的排灣族而言，原本代表排灣族頭目貴族象徵及地位辨別的圖徽，已經逐漸成為藝術家運用的文化元素，一些排灣族年輕工作者，例如雷恩以細珠鑲嵌手法將傳統人頭紋重新設計表現，華恆明在新式陶製壺表面繁複刻塑的蝴蝶紋飾，或是身為貴族系統的許淑慧以不同色布拼出的百合花紋、壺紋、蝶紋等，都是藝術創作者的個人呈現手法。

圖紋本身的表現已經被視為創作的對象物或是一種個人文化認同的視覺符號，進行重新詮釋，此舉也使得傳統符號主題與文本產生了轉變。總之在種種影響之下，原住民部落工藝的傳統性、特殊性與族群區隔性似乎趨緩，一種類緣性、普同性審美的原住民式風格正在成形當中。

「原住民藝術」現象

臺灣原住民現代藝術現象的發生，基本上與整個藝

排灣族許淑慧的拼布門簾

術環境以及藝術創作者的自主性有關。首先是各種藝展的機會提供了完全相異於傳統部落的展示場域，原住民藝術實踐不僅產生轉變，而且還在臺灣藝壇風起雲湧，大張旗幟。近十年來，在族群母體的文化傳統與形式表徵之下，新生代原住民藝術工作者的確是前仆後繼，急切地嘗試各種藝術項目與媒材，包括漂流木、鐵材金屬等新媒材，例如排灣族藝術家古勒勒結合金屬創作與光源處理，這種單品陳列、吊掛或其他現代裝置形式，已成為族人展示創作的新選擇。過去向來被人類學者所關

排灣族古勒勒金屬創作（左）；阿美族張梅娘的樹皮布作品（右）；太魯閣族西又比林的石雕作品（下）

注、蒐集的研究對象，包括具有神聖象徵的祖靈雕作、祭儀場合的吟唱頌舞等，已經拉離傳統原住民部落的原初場域空間，轉換到現代都會舞台、藝廊、展場或藝術市場，吸引評審團、策展人、藝評家或消費者的眼光。

對於藝術敏銳度較高的原住民創作個體而言，傳統部落場域在文化、社會、政治與經濟等體制產生的鬆動，往往會影響個體在藝術創作實踐中的質疑，會開始去觸碰、挑戰甚至觸犯到傳統美感、倫理的規範與原則、禁忌。從藝術社會的角度來分析此現象，相關運作的時間、空間和文化脈絡都相異，歷史經驗下的藝術價值也不同，這是一種藝術質變與場域變遷，也是目前臺灣「原住民藝術」現象的產生原因。是什麼使「原住民藝術家」成為「原住民藝術家」，而不是傳統部落工匠？「工藝」相對於「藝術」是否為「名稱」的變換而已？對於一個原始語系結構與文化系統中並不存在「藝術」相對價值的社會而言，究竟什麼是「原住民藝術」，仍是議題所在（Irwin, Rogers & Wan 1997）。

早期學者透過民族誌文化理論或是審美理論來論述有關非西方物質文化產物時，將手工藝（artifacts）與藝術品（works of art）之區隔條件視為是文化與美感性質之差別，至於量產的日用品或商品以及觀光產品則次之，其中對於藝術真實性之論述觀點，是基於美感的崇高極致價值。從視覺符號呈現角度而言，對於原住民藝術本質的真實性釐清，以及分析文化與美感等議題，應是詮釋臺灣原住民藝術與發展的論述基礎。

美感表達與詮釋

原住民傳統部落工藝品製作目的大多是因應生活所需，而原住民工藝的美感表達該如何詮釋？從視覺的角度來，原住民工藝傳統的圖像表現相當多元豐富，因此對於傳統圖像文本的解析，可看出原住民藝術的內涵意義與價值體系之詮釋。而詮釋圖像時須視為一個由符號元素結構成的整體，而這些組成應有其背後相關聯的意義作用，特定的元素符號大量

被使用或者慣性的組合排列，都可能是根植在文化系統中的美感判斷標準。當討論原住民藝術圖像時，就必須釐清族群文化與其傳統社會結構對於符號的使用所具有一定程度的影響力。在這些影響作用產生之下，一再被重複運用於視覺表達的圖像應是特別具有意義的，因為在文化傳承過程中，往往會形成屬於該族群文化的特有美感表達，也成為此族群共有之美感標準。

觀察近年原住民藝術的表現，傳統文化表徵仍是美感表現的基礎面，例如太魯閣族西又比林以木頭巧雕出打獵場景、山豬型態，創作題材融入原住民的生活原貌；阿美族張梅娘以植物、蝸牛殼、樹皮為媒材，企圖從大自然纖維紋理中找出人生的脈絡。從這些新生代原住民藝術家的創作表現來分析，根源於文化母體的集體知識、文化記憶與生活之間的關係依然緊密，也繼續成為藝術創作者的激活動力與支持。而且大多數現代原住民藝術風格的作品，不論是陶塑、木雕、竹刻、新式複合媒材形式，例如魯凱族巴勤發的燻色竹刻或是排灣族峨塞的木雕複合創作，其圖案形式所組成的整體作品圖像仍然傳達出民族、社群、階層等象徵意涵，反映出相

當程度的傳統意象、符徵與概念，也就是近似於民族圖像表徵（iconographic）的傳統代表性質、風格美感。

而原住民工藝的發展是否有可能被納入當代藝術的美學表現與可能？這必須從傳統文化與特徵來分析，族群的文化傳統緊密連結於土地與自然生態，並根源於傳統族群信仰、生活方式、祭儀和共同記憶。因此，原住民工藝表現出各族群、家系及社區的條件與特色，保有手工、自然、人文感性、多樣化等特質，這種特質也繼續承襲，且滋養當代原住民的藝術創作。

基本上原住民是愛美的族群，各族群傳統中的服飾、配件、用品物件具有多元的裝飾性質與美化表現。這些美感是依存於生活脈絡與儀式行為的祭典、喪禮、婚禮等展演當中，可看出審美判斷與情感和文化尊榮之間的密切關係。以排灣族和魯凱族等階級社會而言，美感是緊緊連結在繁密嚴謹的社會結構以及所衍生出的尊榮民族性格當中，再透過各種祭儀儀式、盛裝服飾、歌舞、口鼻笛吹奏和雕刻等藝術實踐行為，被包裝、表達、接收、交流與傳遞。不論文化展演或是視覺的形式與內容元素，在藝術視覺場域的展示與交換作用下，都被族人所

排灣族婚禮舞蹈場景
魯凱族巴勒發燻色木刻作品（左）

排灣族峨塞的木雕作品

共同經驗、感知、意識，而形塑產生了文化美感。

綜合而言，原住民藝術傳統樣貌所展現的美感是屬於理性思維的，而非純粹個人感性、情感的宣洩寄託，表現出其族群嚴謹的社會性質與緊密的結構作用，交織著人與人之關係、人與物之間的屬性以及土地的連結，更傳遞著人性的價值與倫理的意義，是一種屬於族群文化的美感價值展現。以雕刻而言，視覺表達由思想與生活的意義開始，從日常生活中感知層面的文化經驗，而從創造性思維中圖樣形式便被創造出來。不論是以何種形式技巧表現在雕刻層次上，其實都有可能是不斷保存著排灣文化的一股力量，族人透過這種經驗不斷孕育、傳衍其文化的豐富性，經由外放及吸納意義而一代代再塑文化之面向。

註釋

1. 泰雅諸族雖以古老貝珠服飾著稱，但所使用的古老貝珠並非自製自產，可能是當時向東部海岸的其他族群交換得來。

參考書目

- Benjamin, Walter, 許綺玲譯, 《迎向靈光消逝的年代》, 臺北: 臺灣攝影工作室, 1999。
- Irwin, R., Rogers, T. & Wan, Y. Y., "Belonging to the Land: Understanding Aboriginal art and Culture," *Journal of Art and Design Education*, 16.3 (1997): 315-318.