

鑽探文化創意的活水源頭

Searching for the Fountainhead of Craft Aesthetics

——從社區著手醞釀工藝美學能量

Community Craft Cultivation and Development Plan

文／林明卿 Lin Ming-chin (國立臺灣工藝研究所副研究員)、薛恭貴 Xue Gong-gui

圖片提供／國立臺灣工藝研究所

從社區核心價值追尋到社區工藝微型產業的建立，在「四位一體」概念下伸枝展葉的「社區工藝扶植計畫」，在歷經四屆發展的此刻，於此篇文章中獲得暫時的結語，可視為政府近年發展社區工藝的成果回顧。

Structured according to the concept of 'four in one', of the affiliation and cooperation of craft artist, project team, community citizen, and community school, the Community Craft Cultivation and Development Plan is offered a tentative summary in this article, which looks back on the year-to-year progress of the plan at the moment of its fourth execution.

找回曾經相伴的美好

老阿嬤的紅眠床吐納靜緩地在臥房裡歇息，鋪墊的蘭草蓆摩挲得油亮，繡花枕被上的龍鳳兀自酣睡，只有妝枱前的鑄錫燭座醒著，彷彿還記得新嫁梳妝的忐忑欣喜；雕花茶几上，漆盤撥開塵垢努力顯現不褪的本色，陶壺與瓷杯對比出粗獷的土味和細膩的肌質，堂上被薰黑的神明雕像，正品享著交趾陶爐散漫湧溢的檀木香烟……。

木藝、草編、刺繡、鑄錫、漆器、陶瓷、雕刻、交趾燒……，這些林林總總稱為「手工藝」的製品，曾經是我們生活中不可或缺的一部份，蘊含著先人代代輩輩流傳下來厚實的生活智慧，在全球化潮流中標誌著臺灣獨有的「生活美學」基因，也是創意時代源源不絕的母土文化潤澤活水。換言之，工藝是地方居民生活內涵的呈現，充滿無限的生命力與創造力，是地方珍貴的資產，更是地方文化的表徵。

因為我們在乎：文化要有主體性

民國43年，國立臺灣工藝研究所由竹山遷至草屯現址，成立以來努力的目標不斷與時俱進，從早年著重在工藝技術人才培訓，到今日致力文化創意產業的發展，推展臺灣工藝的「傳承、生活、創新」是一貫的核心目標。

不可諱言，在現代工業興起之後，大量機械化生產取代傳統人工製造，加上廉價的塑化材料侵占日常用品領域，使得傳統手工藝曾經步入黯淡幽微的歲月。但是，事理環循、興衰相因，隨著石油日漸枯竭，綠色環保理念凸顯，在地文化自覺對抗全球化潮流，以及消費者對大量產品缺乏個性的厭倦，取材於自然、有「手感」的手工藝產品，也再現生機。

文化是國家族群的精神核心，更是個體歸屬感的來源，而工藝則是文化在生活中具象的體現。文建會在民國94年啟動「臺灣生活工藝運動」元年，就是在提供國人一個思考自我價值、關懷本土文化與實踐生活理想的機會。同時，文化創意產業也是國家重點發展的目標之一，由工藝傳承、學習和推廣，所孕育出來的能量，正是文化創意的重要根源，而工藝本身更是文化創意產業的一環。

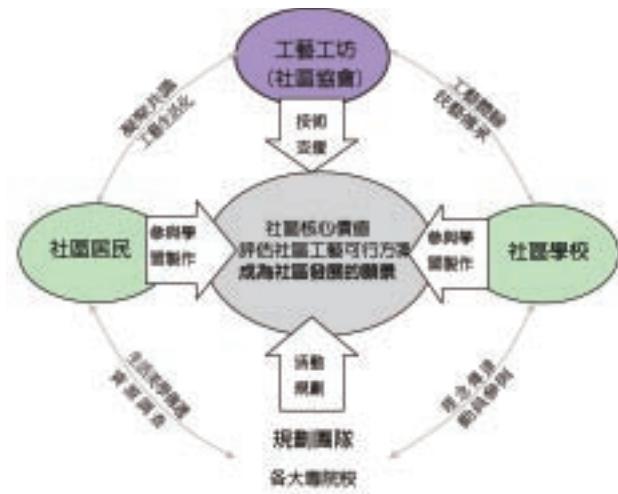
通霄鎮福興社區的活動情形

有鑑於傳統手工藝在工業起飛之後，雖然還有個別的工藝家，或者因為家學，或者由於己志，堅苦卓絕地傳承著隨時可能失落的技藝，但是工藝已經普遍失去成長茁壯的土壤。另一方面，臺灣在1990年代開始興起「社區總體營造」運動，社區成為文化改造最實在的場域。在文建會的指導下，工藝所於民國94年首度推動「社區工藝扶植計畫」，以傳承、推廣、茁壯為努力的目標，讓工藝在生活中得到養分，落實工藝在社區扎根發展的理念。

做了才能印證：四位一體初構想

社區工藝扶植計畫最初核心的理念，就是「以社區的概念出發，用工藝的角度切入」，給予社區營造明確的工藝主題，同時給工藝發展具體的社區場域，可以說是兩者相容並蓄，相輔相成。

在實際執行策略上，則發展出「四位一體」的概念。所謂「四位一體」即是由工藝家、規劃團隊、社區居民、社區學校，交融互動，從社區固有的人文資源著手，將工藝體驗和技藝傳授，融入居民生活和學生教學中，以達到社區工藝復甦或新生的目的。（見圖一）

圖一、社區工藝扶植計畫執行策略

94年可以說是社區工藝扶植計畫的試辦期，經由多重嚴謹之審核，共有七個社區入選，包括臺北縣平潭社區、新竹縣大窩口社區、苗栗縣獅潭鄉、雲林縣臺西鄉、臺南縣蓮鄉社區、屏東縣萬丹鄉和花蓮縣紅葉社區。

本次計畫臺灣北、中、南、東都有社區參與，並遍及山地部落，雖然數量不多，但具相當的代表性。這個

臺南縣昇安社區的活動情形（上二圖）

階段的執行單位，以各地社區發展協會為多數，只有臺南縣蓮鄉社區是由工藝家林文嶽主持，實踐了「以社區的概念出發」的方針。但是在實際運作過程中，更彰顯了工藝家地位的重要性，他們是社區的工藝之寶，更是強大的推動力量。

在初次探索的執行過程中，固然每個社區達到的技藝發展程度有高有低，但是在推廣體驗部分卻都普遍得

到回響。不管是參加工藝DIY體驗活動的社區居民、學校師生，從他們欣喜的表情、驚豔的激動，都可以看到一般大眾對工藝，有著源自內心和文化上的喜愛與熱情。工藝的愛好者其實一直沒有消失，社區大眾只是沒有機會去接觸和親近。這樣的反應，讓我們得到很大的信心，也成為社區工藝扶植計畫進入修正期的強大動力。

就是要找對人：向工藝家借能量

有了第一年運作的經驗與心得，社區工藝扶植計畫在第二年擴大辦理，並嚴選出十二個社區。95年參與的社區，從宜蘭到屏東，有三分之二以上是由術有專攻的工藝家擔任計畫主持人，像呂秉承、尤瑪·達陸、賴作明、曾明男、林清河、李文雄、林文嶽、李俊宏、林金倉，本身都擁有工藝基礎，甚至是得過獎的工藝家。

由於工藝家的投入，「四位一體」的策略也有所演進，變成「以工藝家為四位一體的發射中心」，在學術單位規畫團隊的輔助下，以社區居民、社區學校為推動目標。這些原本就存在於社區中的工藝家，與在地人因緣深厚，深知社區的文化背景和物質資源，正是理想的統籌者。

一旦工藝家走出工坊，扮演起核心角色，不僅讓工

藝傳承的品質有了保障，而且這些工藝家都深愛鄉土、長期關心社區發展，他們的努力，進一步把「社區工藝」的主題精髓在執行過程中體現出來。

像野桐工坊的尤瑪·達陸，以嚴謹的態度，有計畫地採集保存泰雅族的編織紋樣和技法，透過扶植計畫傳授給部落新生代婦女，不僅讓她們學得一技之長，更重新接續了母親、外婆留下來的族群傳統。而從九二一地震廢墟裡站起來的集集添興窯、從沒落的大樹磚瓦產業中再出發的三和瓦廠，都是由專注生產的工場走出來，走向社區居民和學子，成為與社區結合的工藝學習平台，帶給大眾更豐富的文化體驗。

扶植計畫在第二年也為社區工藝增加新的目標，要求每個社區就自己地方擁有之資源開發「地方特色伴手禮」，將工藝傳承的初步成果具體呈現出來，也為社區工藝下一步「微型產業化」的目標，開始儲備能量。

不是玩玩而已：微型產業醞釀中

「聚積社區微型工藝產業能量」是社區工藝扶植計畫第三年進一步設定的目標。希望擁有生產潛力的工藝社區，不僅從事傳習和體驗推廣，也透過伴手禮的設計

宜蘭市鄂王社區所研發之地方特色商品
臺東縣蘭嶼鄉東清社區所研發之地方特色商品（右圖）

開發，進而嘗試發展微型產業，增加地方的就業機會，為居民帶來收入，使工藝在社區穩穩扎根，創造新的產能與產值，擁有永續經營的可能性。

當然，並不是每一個社區都擁有這樣的能力、適合這樣的發展。96年的扶植計畫，在策略上也有所進展，由工藝家與規畫團隊提出在社區活化方略，以發揮地方

臺南市永福社區天后社區的上課情形

的自主性。也就是以工藝家為核心的執行單位，擔負起更自主的角色，在社區的實際需求上著力，讓扶植計畫發揮更大的功能。

比如說，第三年參與的12個社區中，初次入選的雲林縣崙背鄉老土藝術工作室，陶藝家李明松就把關懷焦點投注在鄉內眾多的外籍新娘身上，透過扶植計畫帶領她們接觸當地社會，學習技能，甚至獲取一些收入，協助她們建立信心與尊嚴。在臺中市南區的執行單位ZAMAMA金屬物件工作室，也為身心障礙者設計DIY工藝教材。

苗栗苑裡的山腳社區以前是蘭草編織的重鎮，許多因為蘭編產業式微而落寞無聊的老人家，因為扶植計畫得以重拾起年輕時的手藝，還將拿手絕活傳授給年輕人，找回生命的意義。執行單位還透過「愛蘭工藝獎」的執行，舉辦「設計新世代與蘭編老阿嬤的對話」研習營，讓學子與老藝師交流激盪，為工藝傳承擦出新的火花。同樣的，在竹山延正社區由德豐木業執行的扶植計畫，也把學子拉進來，與大葉大學共同成立「竹木工藝

研發設計育成中心」。

社區工藝扶植計畫的執行累積至第三個年
度，產生的效益已經不止在工

藝的傳承、體驗，也發展出更多的社會意義與無形效益，讓我們看到社區工藝發展多面向的可能性。

豈止一種功能：多姿態蓬勃發展

97年度，社區工藝扶植計畫進入開枝散葉、蓬勃推廣的階段，參與計畫的社區已擴增到三十五個，數量將近為之前的三倍。有了過去三年發展出來的穩定模式，

和實際操作過程的豐富經驗，計畫的進行並未因社區數量大增而變得複雜紛亂。

今年進入成長期的扶植計畫，一方面持續先前的策略和目標，更進一步「強化社區工藝之設計、製作、體驗推廣能量」及「改善社區工藝場域」；另一方面，由工藝家、社區發展單位依據在地特性提出來的計畫，也表現出社區工藝多角化、多功能的發展面貌。

這些工藝社區經由時間與經驗的淬煉，逐漸發展出來的類型包括：社區工場型、體驗觀光型、研究型、支援型、產品設計型、人才入籍型、社區營造型等多元的面向。當然，每個社區雖然對某種類型有所偏重，但也都兼有其他型態的功能。

例如連續四年入選扶植計畫執行單位的白河陶坊，不僅是體驗觀光的理想場所，同時擁有社區工場的生產能力和支援工藝人才培訓的功能；工藝家林文嶽多年來

社區工藝走上長久發展、自我茁壯的道路。（見圖二）

從歡顏中看到的嚮往

近來，文建會主導推動「生活美學運動」，致力培養基層大眾的美感，進而改造臺灣的生活空間，其中，將工藝之美發揮在生活器物上，是一大重點。在四年社區工藝扶植計畫執行的過程中，我們也確實印證到國人對「生活美學」的嚮往。其實，對工藝的愛好也一直存在大眾心中，就像每一個小孩子看到泥巴沙土，忍不住都想要捏塑玩耍一樣。這既是人類創意發想的本性根源，也是由創造中獲取最直接成就感的心理需求。文化創意產業所需要的發展條件，豈不就是來自這樣的環境和氛圍。

工藝文化的土壤其實一直沒有消失，只是缺乏播種、耕耘。文建會和工藝所推動具有社造意義的社區工

花蓮縣鹽寮社區的上課情形

臺灣漆藝協會的上課情形

致力「蓮鄉生活美學」的社造運動，從蓮花詩路、蓮想夢工坊到蓮花茶道的推動，將工藝融入地方景觀和社區生活。當小學生用白河陶茶具敬謹合度地泡好香茗，以高跪姿捧著向師長敬茶的那一刻，由工藝精神轉化為生活美學的美善姿態令人動容。

今年的35個社區中，有三分之一是之前曾經入選扶植計畫的社區，有幾個更是連續三、四年入選，除了因為這些社區執行成果優越外，也顯現出扶植計畫的持續性。

展望明（98）年，預計仍將有30至35個社區，有機會加入社區工藝扶植計畫。未來將以三個模式為主軸：「微型產業化模式」、「社造操作模式」和「推動平台輔導模式」。以這三個模式持續改善社區工藝場域，強化地方特色、設計、製作、行銷和體驗推廣的能量，讓

花蓮福丁原住民發展中心的產品製作

竹山鎮延正社區延平社區的產品製作情形

藝扶植計畫，是以政府的力量把工藝的根苗播種到社區的土壤中，但是長期的耕耘和呵護，還是需要更多人的參與，尤其是工藝家與地方居民的投入，才能在未來看到收成的花果。

在過去四年中，我們看到擁有手工技藝的老阿嬤，在操作草編時重拾歡顏；看到參與DIY體驗的學子，稚嫩的臉上泛散出喜躍的笑容；看到部落婦女起早歸晚，學藝時珍惜投入的神情；也看到弱勢學員謹慎抓住一絲希望的熱切眼光。在這些動人的時刻，社區工藝的扶植不再只是工藝的推廣，它所涵蘊的意義和衍生的效應，其實更遠大於最初訂定的目標。

圖二、社區工藝扶植計畫歷年演進策略圖