

客家文化創意工藝產業

以聯園藝文工作室為例

Lian Yuan Art and Cultural Studio: An Example of Hakka Cultural Creative Industry

文·圖／劉煥雲 Liu Huan-yun (聯合大學全球客家研究中心副研究員)

前言

臺灣有豐富而又多元的族群，各族群各有其文化產業特色，但是進入WTO之後，臺灣的產業面臨著升級與轉型的壓力，傳統產業若不能升級，就難以與國際競爭，可能成為夕陽工業，面臨淘汰。聯合國教科文組織（UNESCO）曾提出對「文化產業」（Cultural Industries）的概念，所謂文化產業其實可以被視為與創意結合的「文化創意產業」。臺灣在2000年提出「文化創意產業」的理念，隨著臺灣社區總體營造的推動，文建會推動「文化產業化，產業文化化」的策略，思考文化創意產業相關之發展問題。

工藝與時尚

現今之物質文明皆是傳統工藝累積的成果，科技產業亦如是。所以說，傳統工藝是隨時代而進步累積的，它是人類文化的結晶。《說文解字》：「工，巧也、匠也，善其事也」；《考工記》也說：「知者創物，巧者述之守之，世謂之工。」工藝是人類智慧的結晶，用現代的語彙來說，工藝就是人類運用高度的智慧、巧妙的技術製作精美的器物之活動或行為。傳統工藝有一個重要特色，即是「師徒相授」，方法是手稿、口訣、經驗或是記載於典籍的傳承延續。傳統工藝匠師扮演了文化傳承的重要角色，與文化、民俗活動、社會風氣有重要的關連，重要的是文化傳承。

傳統工藝需要政府政策使之復活並變成強勢工藝，使傳統工藝的核心價值重現，使其符合現代社會之需求定位，傳統工藝即可成為現代工藝的主導，成為統合工藝，時尚先驅、社會民俗風氣的引領。如何利用傳統工藝宣傳在地文化工藝文化價值，是須要思考的。即將來臨的藝術化或文化產業化的時代，民間工藝將會成為振興產業的重要動力，亦是後繼者無可規避的重責大任。

葉昌玉紙浮雕作品

客家文化創意產業之概念

文化與產業是一體之兩面，產業成長的目的是為提昇人民生活品質，文化發展的是為厚植地方產業內涵及提升生活品質。就客家地區而言，如何發展地方文化特色，發展客家文化創意產業，是所有客家人應共同思考的課題，畢竟客家人勤勞、節儉的人文素養是全球化時代的文化價值核心之一。審視今天全球化趨勢，絕不能忽視客家地區新經濟活動的潛力與客家文化產業之發展。文化創意變成是地方政府「點石成金」的依據，經由銷售文化創意產品，提昇地方經濟競爭力、推動產業升級、創造就業機會、提高生活品質、建立品牌身分認同，改善環境生態等發展目標都將得以達成。自客委會成立後，訂立了有關客家產業的「客家特色文化加值產業發展計畫」，其目的即在於結合具有文化產值與地方特色的工藝產業，使之成為客家文化創意產業，帶動客家經濟的繁榮與發展。客家文化創意產業是將客家傳統文化作為包裝商品或產業加值的資源，重新建構新的商

品形式，展現商品的客家文化傳統。

客家文化創意產業的發展，必須依賴創意、個性，也就是產品的個性、地方的傳統性與特殊性，甚至是匠師或藝術家的獨創性，強調產品的生活性和精神價值內涵。更詳細地說，文化創意產業必須是以自主性、自發性為動機，以創意、本土特色為訴求，以詮釋傳統、尊重人文與環境關懷的文化事業。把文化、創意與產業結合，一方面是「文化產業化」，把文化當作一種產業來看待，既是產業，當然就要著重包裝、行銷、賣點等；另一方面，把「文化創意化」，如藉由研發、創新等過程，重建或開發獨特性的文化產品，提升其附加價值，經過適度的人文解說與詮釋，吸引消費者購買，創造新的產業生機。

再者，「產業文化化」，則是把平常客家的社會、經濟活動，結合文化意識，或配合辦理文化活動，使消費者在購買、使用這些產品時，同時也體驗了客家鄉土、懷舊、尋根、新奇的文化內涵。發展客家文化創意產業，在全球化與本土化的時代是非常重要的，創意是觀念上的更新，是不拘泥於過往的形式、想法，創意須具備智慧、思考力的基礎，創意的意涵包含人文與傳統哲學觀念。

葉昌玉遇見紙浮雕畫

葉昌玉遇見紙浮雕畫是一個非常非常偶然的機緣。1999年她在臺北迪化街認識紙浮雕老師，紙浮雕老師認為她可以學習立體紙浮雕之製作，體驗紙雕藝術之趣味。於是，葉昌玉努力學習「歐式立體紙浮雕」與「歐式紙蕾絲」的製作。歐式立體紙浮雕起源於17世紀，是一種由平民而貴族、由西方而東方的特殊紙藝，在西方國家係一種非常風行的藝術，在臺灣藝術界近年來才起步。歐式立體紙浮雕作品之重點，在於經由圖材之分解、造型、黏貼、亮漆、裱褙，讓一幅藝術畫由平面到立體以及情境表現，呈現出來的乃是一幅動人的浮雕藝術畫。所以說它不是平面的畫作，而是立體又多層次的畫作。它的做法是，由同樣平面的畫圖，加以剪裁，雕刻、重疊、黏著，使之成為立體圖案，再加以裱框起來。製作過程中，手工精細、細緻，往往要製成一幅好成品，需要用掉二十多張同樣的平面圖案紙。

「歐式紙蕾絲」，它的原文是「Parchment Craft」，Parchment的意思是羊皮紙，「羊皮紙工藝」為較正確的翻譯。Parchment Craft的起源，一般認為是源自西班牙、法國的修道院，當時修女們必須在削薄加工後的羊皮或豬皮上抄寫經文、繪製圖案並作經文邊緣的裝飾；日經月累，便成為一種手藝。後來流傳在上

歐式紙蕾絲製作之掛鐘

層社會，漸漸地轉變為問候卡片，而普及於一般民間。Parchment Craft歷經數世紀的演變，隨著造紙技術的發達，描圖紙已取代了昔日的羊皮紙。傳到臺灣後，臺灣人使用高雅細緻的紙蕾絲，因而在臺灣以「紙蕾絲」三字為名。現在紙蕾絲的作品已擺脫以往宗教的模式，呈現活潑、浪漫的氣息。在南美洲，凡遇到重要的日子，人們均習慣自製紙蕾絲卡片，送給親朋好友，藉以表達最誠摯的祝福。

葉昌玉以紙浮雕藝術及紙蕾絲技巧配合簡易工具及熱情的雙手，完成一張張滿滿祝福的卡片。她從家庭工作室開始，一直到現在擁有一間可供作品常年陳列展示的教室——「聯園藝文工作室」，一共走了九年。她記得，有一回得獎上台分享時，曾說：「台上分享十分鐘，台下已是十年功。」

客家文化意象與創意工藝結合

要將客家文化意象結合創意與新思維，不能拘泥於過往的形式，創意須具備智慧、思考力的基礎，創意的意涵包含人文與傳統哲學觀念。因此，葉昌玉想到將歐式立體紙浮雕與客家桐花意象相結合；她構思如何製作具有客家意象之產品，如生產有客家意象的新式童玩。

• 懷舊童玩

2006年好客博覽會時，她將有客家特色之桐花布設計為懷舊童玩——桐花沙包，結果大受歡迎。其特色是：

外布：桐花布代表客家特色。

內裝：綠豆，為種子代表傳承。

純手工：由客家人親手一針一線縫出舊時童玩的回憶，讓玩過的人回味無窮，更讓沒玩過的人體會當時沒有玩具的時代，童年都怎麼玩樂。

包裝精美製作之懷舊童玩——沙包

文化要素：懷舊童玩

- 「一放雞」：拋起兩個沙包，放下一粒沙包
- 「二放鴨」：拋起一個沙包，放下另一粒沙包，和第一個沙包緊靠一起
- 「三分開」：拋起沙包，將緊靠的兩個沙包分開
- 「四相疊」：拋起沙包，將分開的兩個沙包緊靠
- 「五搭胸」：拋起沙包，並用拋沙包的手拍胸膛
- 「六拍手」：拋起沙包，雙手互拍
- 「七圍牆」：拋起沙包，雙手圍在胸前如一道牆
- 「八摸鼻」：拋起沙包，用拋沙包的手摸鼻子
- 「九揪耳」：拋起沙包，用拋沙包的手揪另一邊的耳朵
- 「十拾起」：拋起沙包，拾起桌面上的兩粒沙包

• 懷舊紀念品

2007年桐花飄飄季節，她為桐花祭所設計的紀念品是紙蕾絲桐花鑰匙圈。設計樣品剛出來，立刻與桐花沙包一起成為桐花祭DIY之選擇。

• 油桐花立體紙浮雕

葉昌玉除了創作出許多具有客家意象之紙浮雕作品之外，又花費了三個月的時間，創作出富有客家油桐花式樣的紙浮雕作品。她以新思維、新創意，以所擁有的一技之長與客家文化產業密切結合，讓傳統與時尚相因應，讓客家要素與文化結合，使作品更成為文化創意產品，行銷客家文化之美。她獲邀到大明社區大學開班授課，教導一群高智慧、超勤勞的客家朋友，學習歐式立體紙浮雕與紙蕾絲優雅創作技巧，創作出不同風格之產品，引領更優質、更富文化內涵之生活。

• 翠玉白菜的啟示

創意是靠團體之集思廣益，也要靠個人創意金頭腦之發揮。聯園藝文工作室在2007年，以臺灣國寶級故宮

博物院珍藏之翠玉白菜圖案，經過授權，將翠玉白菜圖案結合中秋月餅，創造出新的手工藝品式樣，以國寶級工藝產品新意境，為臺灣文化創意產業增添了成功之新案例。「國寶臻藏月餅禮盒」產品，由奇華月餅公司與故宮簽約授權限量兩千個製作權，產品以有故宮授權條碼為準。而林口美雅士浮雕美術館獲得故宮授權，將國寶級清翠玉白菜創作成「幾可亂真」的紙浮雕，就是由葉昌玉領軍製作，透過創作故宮國寶的高難度挑戰，證

翠玉白菜月餅禮盒外觀

明文化藝術與手工藝可以將之產業化。其製作過程歷經創意發揮、原創授權、創新造型、模組生產等一連串嚴謹的流程所完成，讓臺灣舉世無雙的國寶級珍藏，再現其嶄新面貌，達到藝術領域的高境界。其中文化創意之發揮、靈感之迴盪、枯腸力竭的創作過程，是葉昌玉啟動一群師資級的手工藝師共同完成，也是創意的頭腦展現。

文化創意需要創意加技藝，葉昌玉聯結各種技藝，實現夢想的園地，讓聯園工作室之每一成員都成為文化創意的一顆種子，以傳承技藝為唯一的指標。葉昌玉先透過學員網絡，挑選出手藝較精湛的紙浮雕技師八人，參加兩小時之生產講習與訓練，使之成為工藝產品生產者，再利用晚上與週末假日，在一個月內全力生產與製作八百顆翠玉白菜紙浮雕。

• 聯園藝文工作室文化創意推廣方式

葉昌玉之文化創意理念推展方式如下：

1. 以工作室方式，進行精緻教學，在工作室以精製教學推廣創意。
2. 不斷培訓「種子師資」，如妹妹葉寶玉也是手藝精湛的種子教師之一。
3. 協助發展社團藝文活動。
4. 與工藝教育及推廣教育單位合作。

5. 與客家休閒事業、藝文界等策略聯盟，例如與客家文化產業協會合作，舉辦客家藝文活動，於活動中推廣創意藝文產品。
6. 以圖、文結合方式出版簡易學習教材，不斷創新設計理念與樣式。

聯園藝文工作室之創意產品，結合新式樣、新材料、新的時尚，不斷推出新的產品，迎合不同年齡層的需求。例如以木製燒烙方式，創新新產品，製作青少年喜愛的手機吊飾、耳環、項鍊、鑰匙圈，把產品生活化，擴大了產品商機。

• 永續經營之模式 (business model)

紙藝產品推展與文化創意結合文化創意產品要能永續經營，須要不斷的創新。聯園藝文工作室之產品，是將客家文化意象，透過繪者畫筆的紀錄，留下珍貴而美好的畫面，再透過立體紙浮雕的製作與推廣，將客家意象與藝術文化結合手工藝，成為一幀幀生動有趣的作品，更在製作的同時展現紙藝文化采風，讓「紙」工藝能夠重現客家人的工藝文化技巧。

葉昌玉在西湖鄉吳濁流親子活動展

• 聯園工作室在文化創意產業舞台扮演的角色

藝術生命有如花籃，需要花妝扮。聯園工作室培訓一批批的「種子」人才，聯結各式各樣創意，創作新穎，跳脫傳統框囿，不斷推陳出新大眾化的生活工藝產品，而且結合客家意象，讓創意變成有經濟價值的生意，帶動客家創意產品的生機。

2007年8月，葉昌玉參加聯合大學主辦之「創意經理人才培訓班」活動，該活動是行政院客委會所指導，特別要求工作室提供相關產品參加「2007年客家博覽會」，現場出售許多工作室製作之產品，把客家文化創意產業行銷到國內外去。

• 聯園藝文工作室客家文化創意產品展覽成績

「藝術家要死後才成名」，這句話應用在葉昌玉身上，可能並不正確。葉昌玉一向主張「手敢動，心感動」，所有的成功方法，來自於有力量去執行，手敢動心才會感動。凡走過必留下足跡，葉昌玉努力多年，創造了亮麗的成績單，這些持續努力所創的成績單，讓她的生活一直熱鬧而燦爛。她與工作室其他夥伴，每年都有成果發表會，也贏得許多獎項。客委會經常在辦理各種客家活動時，要求聯園藝文工作室提供產品參展，甚至提供產品出售。例如懷舊童玩之客家桐花布沙包，以一組六個，各以不同顏色與圖案的桐花布包裝，每包賣三百元，既便宜又實惠，所提供之客家童謠，亦有傳承客家語言之功用。2008年葉昌玉又獲得荷蘭之「歐式立體紙蕾絲」合格認證證書。

哈客旋風效應

葉昌玉聯園藝文工作室之產品，結合客家要素，創意發展成新式文化產品，使客家工藝文化產業化、創意化、生意化。聯園藝文工作室近年來，努力義務推動「客家古漢文書研習班」研習活動，由葉昌玉的先生吳萬隆，免費教讀客家「增廣昔時賢文」，培育了六十多位學員，並灌製成四縣腔錄音帶，推廣客語學習風氣。此外，也響應客委會所推動的「中級暨中高級客語能力認證考試」，免費教導客語聽、說、讀、寫，鼓勵學員取得客語中高級能力證書，可說已經造成了「哈客旋風效應」。

從聯園藝文工作室產品之創作與學習，思考客家文化創意產業之發展，我們發現：結合文化與產業概念，發掘與培養客家文化產業創作人才，鼓勵作品創新，以有系統的培育計畫，培養生產、創作與銷售人才，深入客家文化元素，以創意詮釋客家傳統文化內涵，定能帶動客家文化創意產業之發展。

