

培育工藝種籽的沃土——臺灣工藝教育

Incubating the Soil for Craft Cultivation

工藝的製作，向來比其他藝術型態都更強調人的手作參與和生活運用，也因此談到工藝教育時，技藝的傳承往往凌駕理論的接受，產業與技術的發展追溯往往勝過文化與美學的敘議錘鍊。然而，工藝一如其他藝術型態，其形式與內容整體既是對物質生產條件、也是對遠近文化脈絡的反應。第30期季刊「專題企劃」便從此點出發，以「培育工藝種籽的沃土——臺灣工藝教育」為標題，邀集分別從政府、民間與思潮三個角度進行討論的文章，希望藉由切入臺灣工藝教育的活動沿革與精神遠因，尋出臺灣工藝教育的規劃基點。

Paralleling to the notion of craft as an art that prioritizes the participation of human hands and function in everyday life, the emphasis of craft education is typically placed more on technical instruction than on concept transference, more on the tracing of industrial and technological development than on the deepening of cultural and aesthetic accounts. However, as of the other types of art, the form and content of craft is a response to both the material condition of production and the contemporary cultural context. The three articles brought together under the title “Incubating the Soil for Craft Cultivation” of this volume signal an intention to point the way for the educational plan of craft in Taiwan, through examinations of government- and privately operated activities and cultural affiliations between East and West.

從工藝研究到工藝運動的推動

From Economics to Aesthetics: The Role of Government in Craft Education in Taiwan

文／陳泰松 Chen Tay-song (國立臺灣工藝研究所工藝文化館主任) · 圖／國立臺灣工藝研究所

本文由上而下，透過國立臺灣工藝研究所自臺灣光復以來的數度更名、概念更迭，及其各階段重要活動的詳述，為政府在工藝教育上的現代角色定調，並由此指出政府與民間在工藝教育上的內在聯繫，可作為往後工藝教育相關討論的起點。

The position of the author in the public sector provides the article with a vantage point of observation of the name and conceptual shifts, as well as the details of major activities in each period, of the National Taiwan Craft Research Institute. The role of the government and its relationship with local practices in craft education, as presented in the article, may serve as the base for future discussions in related fields.

工藝乃是地方居民在地方氣候、風土下，為生活與工作的需要而創造發展、傳承而來的。它代表地方生活文化的特質，也代表文明的演進。宮崎清教授認為傳統工藝具有的十個價值是表現「民族之心」(精神)、傳承該國生活造形文化、對環境不會造成傷害、可感受到製作者的個性與感性、「證明人的價值」、可感受到人類的氣息、提高生活品質、品質因使用而提昇、可作為生活文化提案、為生活帶來富裕與滋潤，因此工藝在人類文明中扮演極重要的角色。顏水龍(1952)在其所著《臺灣工藝》一書中則將「工藝」定義為狹義與廣義兩類，狹義的工藝指的是「以裝飾為目的而製作之器物，其所作技術上的表現稱為工藝」，而廣義的工藝係指「對各種生活之器物，加以多少『美的技巧』者，皆列於工藝之範圍」。臺灣傳統工藝的傳承，自古以來大都以「匠師傳承」父傳子、子傳孫的世襲形式，或是以「拜師學藝」的學徒制，為謀得求生技術的形式，世世代代技藝薪火傳承延續至今。

以經濟導向的工藝產業發展

1945年臺灣光復後，百業凋零，民生困苦。臺灣地方工藝產業原有生活的工藝品未能供應時代需求，以至銷路銳減，生產萎縮、衰退。1951年，省政府建設廳著手計畫振興地方工藝產業的政策，於南投縣規劃三次的工藝研習會，此三次工藝研習會每屆訓練招收學員30名，除了提昇工藝技術，還有理論的課程根據；由於成效良好，1954年便在草屯成立「南投縣工藝研究班」，以招募國小及初中畢業的男女生，給予為期一年的技術訓練，男女學生的年齡在15至19歲，其中男生佔

南投縣工藝研究班木工科之家具作品
(圖片來源：《臺灣省手工業研究所所志》，1998，頁257)

65%。研究班的訓練宗旨為使學生學得一技之長，培養能夠獨當一面的中堅型技術人才，將來可以到各地的學校擔任教學工作，繼續將工藝的精神與技術傳承下去。

1955年，研究班的第二年，成立「南投縣工藝品產銷合作社」，利用合作社銷售學員作品的成果，換取訓練材料費，以平衡收支，而合作社的經營一直延續到後來的研習所時期。1959年7月，南投縣工藝研究班改組為「南投縣工藝研習所」，繼續招生，並與手工業推廣中心合作工藝產品的研發工作，是臺灣唯一由政府辦理的工藝訓練機構。

1956年，政府在美援的資助下成立「臺灣手工業推廣中心」(Taiwan Handicraft Promotion Center，簡稱THPC)，並聘請美國設計專家組「萊特技術顧問團」，當時該顧問團聘請葛樂意(C. Ronaldo Garry)、裴義士(Richard B. Petterson)等美國專家駐臺指導，開始進行臺灣工藝產業的輔導，其主要工作包含工藝產品的開發、生產、人才培訓及外銷。產品的開發主要借重國外設計師與本國人員的合作，搭配國內優秀技術人才進行打樣工作；生產包括協助設立「關廟竹細工訓練班」、「木柵試驗所」、「鹿港竹工藝訓練所」、「苗栗縣帽蓆生產合作社」、「布袋手工藝訓練所」、「新營手工藝訓練所」、「板橋手工藝生產技術訓練所」、「關廟竹器生產合作社」等等；工藝技術人才培訓，其訓練對象則以加入工藝生產行列之婦女或初高中畢業生為主，而其師資的重要來源即是南投縣工藝研究班。

1962年臺灣手工業推廣中心在師大工教系舉辦「工藝設計研討會」，由肯·烏耶穆拉(Ken Uyemura)主講，正式將工藝設計的理念引入國內；同時參與國內外之貿易展覽活動，編印臺灣手工業月刊，設立陳列館提供國內外觀光客選購臺灣優良工藝品。此時期主要以振興地方工藝產業、發展經濟為主。至1970年，臺灣手工業推廣中心結束各地區的生產工廠與人才培訓等業務，僅保留中華工藝館。至此臺灣手工業推廣中心主要僅剩

大雁村澀水陶技藝訓練授課情形（圖片來源：《重建區工藝文化產業振興輔導計畫成果專輯》2002，頁53）

展售業務。

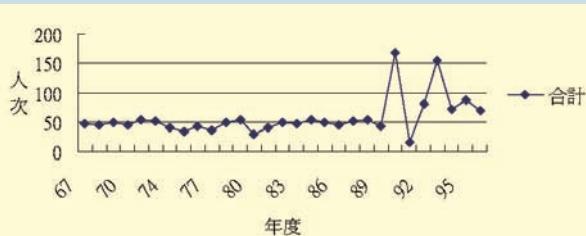
由上觀之，臺灣從1954至1972年的工藝產業人才培訓，主要是在培養工藝產業的中堅幹部及生產人才，是臺灣工藝產業發展的重要隊伍，亦是後來政府推動文化相關政策時的重要人力資源。

臺灣省政府為提升臺灣工藝產業的品質與開發具有地方特色的工藝產品，於1973年將南投縣工藝研習所改制成臺灣省手工業研究所，其主要培訓目的已從技術訓練，改為培育手工業產品設計與技術開發人才；招生範圍則從小學初中畢業生，改為有志從事產品設計開發之手工業廠商、大專院校美術工藝等相關科系之師生及中學美術工藝教師。希望藉由學習環境的提供，使學生有機會研習手工業產品設計與製作技術。但實際開始報名後，手工所發現，其參加者以大專院校美術工藝的學生居多，有志從事產品設計開發之手工業廠商反而不多。究其原因，主要可能是因為當時的環境還是臺灣工藝產業發展不錯的時期，所以廠商有意願投入產品研發的並

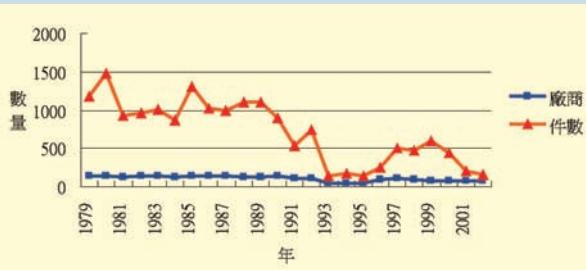
不多。此時期訓練之學生許多現正在大專院校及工藝領域上扮演著相當重要的角色。

1991年，手工業研究所與日本千葉大學宮崎清教授合作展開地域振興，隨後亦展開社區總體營造運動，再加上1999年921集集大地震的影響，政府投入了相當多的資源與人力進行重建工作，因此工藝人才培訓形式與方向也有所改變，研習科目與班別也比較多元化，不但開設特別為一般社會人士、上班族安排的週末假日研習班，還深入各地區，進行密集性的工藝技術訓練輔導。地方居民參與工藝人才的培訓於是漸漸增多，也成為社區工藝的種子教師。（見圖一）

1977年起，臺灣省手工業研究所每年定期舉辦「手工業產品評審會」，希望透過競賽的獎勵方式，鼓勵手工業廠商進行研究發展工作與產品創新，促進臺灣手工業產品產銷之經濟效益。同時，其研究成果也巡迴至臺灣各地及陳列館，供民眾與工藝廠商觀摩學習，提升國人的美學素養。然而，由下圖（見圖二）可知，約1991年開始，參加的廠商急速減少，代表著此時的工藝產業產生了極大的變化。

圖一、歷年工藝人才培訓數目

圖二、歷年報名參加手工業產品評選會的廠商數量及件數

1993年竹編技藝人才培訓情形

（圖片來源：《臺灣省手工業研究所所志》，1998，頁271）

手工業產品評選展現場

中華民國七十五年

手工業產品評選展

TAIWAN HANDICRAFTS SHOW 1986

1986年手工業產品評選展的成果專輯

文化資產保存法的實施與發展地方文化特色

臺灣工藝產業的開發方式，一直採取改良製造技術、擴大生產規模的路線，工藝品的藝術、文化價值則呈現低度開發的現象。在以經濟成長為前提的考量下，臺灣的工藝品早期以低廉勞動力換取市場佔有率為主要競爭手段。由於政府大力提倡經濟發展、工業快速發展的同時，也破壞了自然資源與文化資產，因此政府於1982年公佈「文化資產保存法」，教育部也於1985年設置「民族藝術薪傳獎」，將工藝列為相當重要的項目，其後又有「民族藝術藝師傳藝計畫」，希望透過選拔與傳習，將快速消失中的民族藝術藉由調查、紀錄、傳習

等方式，將其技術保存下來。不過此兩計畫於1994年停辦，殊為可惜。另一方面，文建會自1980年代中期提出了發展地方文化特色的施政方向，舉辦文藝季活動，並興起文史工作室的成立，對地方文化特色的調查研究與保存有相當的貢獻，也促進了地方居民對文化的重視。

此時期起，展覽活動及研發工作以「生活工藝化，工藝生活化」為主軸，希望研發適合現代生活用的工藝品，讓工藝品能進入國人的生活中，進而促進工藝產業的發展，提升國人的生活品

1996年漆器藝人陳火慶技藝傳習成果展上，陳火慶藝術家致辭現場。
(圖片來源：《臺灣手工業》，No. 64, 1997, 封面內頁)

第四屆國家工藝獎特展海報

1980年代中期以後，在「生活工藝化，工藝生活化」的主軸下，展覽活動開始強調工藝的生活美學層面。(右圖)

質。後又加入工藝文化的研究展覽。

文建會於1992年舉辦「國際傳統工藝大展」；為了持續推動傳統工藝，也設置了「民族工藝獎」，後由國立傳統藝術中心接續承辦，並改名「傳統工藝獎」，2001年又改由國立臺灣工藝研究所承辦，並更名為「國家工藝獎」。此獎與「臺灣工藝設計競賽」皆是廣受工藝界注目的兩項大賽，但於2007年合併為「臺灣工藝競賽」並增加「工藝成就獎」。2007年工藝成就獎的得主為王清霜先生。

在以保存傳統工藝為目的的民族工藝獎設立的同時，手工所也主辦「工藝之夢」競賽與展覽活動，其起源是1993年開始舉辦的「臺灣工藝設計競賽」活動。這

項競賽的目的，是冀望國人能發揮創意、開展智慧，以工藝實作的方式，使自己的「美夢」成真。至2007年為止，「工藝之夢」共舉辦了14屆，成果相當可觀，也得到社會大眾的普遍認同與肯定。此與後來的文化創意產業之理念相似，也激發許多學生投入工藝設計的領域，而其展覽活動則包含「臺灣工藝設計競賽」的得獎作品，地方產業展、專題競賽的得獎作品，及特別展覽等；其中值得一提的是，1996年至今的地方產業展，由鹿港工藝開始，將臺灣各地方的文化特色，透過「工藝之夢」展現出來，讓大眾了解各地方工藝的特色及優點，此活動並與新光文化基金會合作辦理，於新光三越百貨公司巡迴展覽。

2006年「工藝之夢」展覽現場（上二圖）

「良品美器——2004臺灣優良工藝品年度評鑑」展覽現場

全國文藝季「文化・產業」・社區總體營造中日交流展
(圖片來源：《臺灣手工業》1995, No. 55, 頁01)

社區總體營造運動，建設美麗新家園

1995年，文建會委託臺灣省手工業研究所舉行「文化・產業」研討會及「中日社區總體營造觀摩展」，正式展開社區總體營造運動，希望能夠藉由各種不同角度的切入，凝聚社區意識，改善社區環境，建立社區文化特色，循序完成打造新故鄉、形塑地方的目標，讓國人體認地方事務須地方居民共同來關心。地方的特色資源是地方發展的重要寶貝，而其中工藝不但能表現地方的文化特色，又具經濟發展的潛能，因此開始進行社區產業扶植計畫。

手工所自1991年以來，積極投入地方產業振興、地域活性化與設計活動，並在文建會的支持下，協助辦理

第五屆臺灣工藝節中的全國社區蜈蚣陣

第五屆臺灣工藝節中的全國社區蜈蚣陣（上二圖）

1993年的「臺北國際傳統工藝大展」、1994年「臺北國際陶瓷博覽會」、1995年「文化・產業研討會暨社區總體營造中日交流展」，使得「文化・產業」的觀念逐漸在社會發展的思考中佔有一席之地。透過社區總體營造的理念與推行，工藝文化產業也開始在各地方社區浮現。因此，「臺灣工藝節」便在這基礎上發展起來，其目的是希望讓國人重新認識工藝的內涵及工藝在社會生活文化、科技與產業發展的功能與重要性。第一屆的「臺灣工藝節」活動由1998年9月25日延續至10月4日，共有來自臺灣全省24個鄉鎮社區參展。此一活動也是草屯鎮有史以來最大的公開活動，約有七萬名參觀者。

第一屆「臺灣工藝節」主要的活動項目有「臺灣地

方工藝特色展」，由手工所陳列館以「工藝與生活」、「工藝與技術」、「工藝與產業」等三項全新主題，展示臺灣工藝隨社會發展的變遷過程；資料中心的「日本社區總體營造觀摩展」，則介紹了日本市町村社區總體營造之理念與方法；另外還有工藝工房、體驗研習、現場示範表演等活動。希望藉由這些活動，將豐富多元的地方工藝文化與大眾分享。其後陸續舉辦，至今已舉辦五屆。

文化創意產業與生活工藝運動

從1994年政府開始推動社區營造、文化產業開始，經過十年，在政府及民間的努力，地方文化的美已經被許多社區所認知，並且化為自我改革與經營創造的實踐，但也面臨了諸多執行上的瓶頸。在傳統產業上，也因為大環境的改變而面臨了極大的挑戰。因此行政院於2002年擬定「文化創意產業發展計畫」，其五大重點工作包括：1. 整備文化創意產業發展機制；2. 設置文化創意產業資源中心；3. 發展藝術產業；4. 發展重點媒體文化產業；5. 臺灣設計產業起飛。其中「發展藝術產業」，又有四項發展目標：1. 文化創意產業人才延攬、進修及交流；2. 創意藝術產業；3. 數位藝術創作；4. 傳統工藝技術。

在這之中，「傳統工藝技術」部分的目的，即在於

工藝所生活工藝館四樓的工藝思行坊

工藝工坊的教學情形

工藝工坊的教學情形

工藝所生活工藝館三樓的兒童遊戲工坊

工藝體驗活動，讓一般民衆得以親近工藝的製作。（上二圖）

發揮國人的創意天賦，建立地方特色，促進觀光發展，建立終身學習環境，增加就業機會，形塑國家產業形象，並帶動傳統工藝技術轉型為文化創意產業，促使臺灣傳統工藝技術得以日新月異、並保存下來。其內容包含工藝園區設置計畫、地方工藝發展計畫、臺灣生活工藝推廣計畫等。其中臺灣工藝文化園區已開始運作，包含工藝文化展示、生活工藝理念與實踐，工藝工坊、兒童工坊、假日創意市集等等，用意在於讓國人有一集合休閒、體驗與教育的場所，並成為推動工藝的平台。

• 生活工藝運動大展

傳統工藝的精神是一種工作精神的表徵，追求盡善盡美的表現，以及一種職人精神與信念的堅守，希望藉由工作精神與倫理的探求，一改臺灣過去僅追求速成、只重結果的行徑表現。

在這一認識下，國立臺灣工藝研究所於2006年在華山藝文特區舉辦了「生活工藝運動大展」的系列活動，希望以「傳統工藝是生活美學中最可親的題材」為活動核心，讓社會大眾在社會快速變遷的速食文化中，重新找回來「手的勞動，心的感動」。

「用即是美」是生活工藝最貼切的寫照。運用大自然

素材的工藝品，具有愈用愈顯光采的特質；透過工藝師的巧手，材料被賦予了新的生命，融入我們的日常生活之中，使我們得以與其生命一同呼吸。「生活工藝運動大展」邀請觀眾一同體驗傳統工藝中的頂真精神、工作倫理、愉悅勞動，重拾認真凝鍊的專注以及享受勞動後的成果與喜悅，透過參與式、互動式、體驗式、表演式的活動，來呈現「照起工」的生活美學，希望人人動手做工藝，讓生活天天充滿新鮮的活力。

展覽希望達到如下的目標：1. 推動臺灣社會對生活工藝的重視，加深一般人對生活工藝的認知；2. 傳達動手製作工藝的樂趣等生活工藝的精神；3. 透過親手製作工藝使一般民衆了解工藝的價值；4. 觸發更多人起而行親手製作生活工藝的興趣，促進工藝落實於日常生活中；5. 展現臺灣社區藉由工藝學習在生活環境改善與人心改變上的成果；6. 促進民衆對柳宗悅及顏水龍等生活工藝先驅及其推動工藝精神的了解。其四大主軸包括：

1. 愉快的勞動：觀察工藝創作者的工作過程時，我們可以發現，製作工藝從作品的構思、材料的取得、道具的準備及製作、作品的創作至完成的整個過程，必須

「生活美學」是生活工藝運動大展的主軸之一

「生活工藝運動大展」現場

生活工藝運動強調藉由參與、互動和體驗，使「照起工」的生活美學從中浮現。（上二圖）

花許多時間、流許多的汗，但是每一位創作者都不引以為苦，反而是樂在其中。以日本福島縣三島町創作工藝的高齡者為例，他們在工藝的創作過程中，親身體會接觸大自然(材料的取得)、與人交流(創作者與創作者、使用者、對工藝有興趣者的交流)、受到肯定及自我實現(製作的作品受到好評或獲獎、作品完成的喜悅)等的樂趣，因此工藝創作的勞動過程可以說是能使人感到愉悅的。

2. 工作的倫理：竹、木、陶瓷、蘭草、石、漆、植物染等工藝的製作，就如寫書法般，必須靜下心來，如果心神不寧就有可能亂了既定的編法、或將不應該削去

的部分削去，因此工藝製作具有修身養性的重要功能。

3. 頂真的精神：手工製作的工藝品雖然沒有機械的筆直精準，卻有手工的樸拙，但也因為是手工藝，其材料的取得、製作的技術較機械工業產品來得不易，所需花的時間也是機械的倍數。然而，當我們自己親身動手創作工藝時，便可以知道，一件看似不起眼的工藝品，其實是很難以金錢換的，因為每一件工藝品都是手工製作，且都是工藝創作者花費許多心血的作品；也就是說，每一件都是世上獨一無二的珍品。

4. 生活美學：在基本需求被滿足後，人們對生活的要求會提升到美的境界；而工藝的可貴即在於其對於人

「頂真精神」重視手作的質樸美感和價值

文的提升，人文引領出永不退流行的傳統之美。若我們以精神面來用工藝，利用工藝提升美感，便能進而提升生活美學。其實，美很簡單，就在你我的周遭，俯拾皆是。

「生活工藝運動大展」結束後，工藝所亦將其理念等

移至臺灣工藝文化園區的生活工藝館，做長期展出，以推動生活工藝運動。

• 地方特色工藝輔導——社區工藝扶植計畫

「社區工藝扶植計畫」以社區總體營造為理念，扶植

工藝之家吳敦厚示範燈籠製作

臺灣工藝研究所已選出了超過百位的「臺灣工藝之家」，並邀請他們進行現場示範。（本頁三圖）

成立社區工藝的示範點，建立社區工藝營造的操作模式，以作為後續推廣社區工藝的典範，同時擴大社區工藝的參與人口數、引領社區生活品質的提升與成長。此計畫由各縣市自行推薦，主動參與，以工藝的角度切入，使社區成為工藝生活推行的基本單位，突破工藝師單獨推廣工藝的困境，並透過社區營造方式，使工藝成為社區特色與資產，凝聚工藝焦點與社區意識，讓工藝家成為社區之寶，工坊成為社區中推行工藝生活化、人才培育與體驗工藝的基地。目前工藝所每年都會徵選數十個社區，並組成輔導團隊，進行輔導工作。

• 工藝之家的選拔與輔導

「臺灣工藝之家」之選拔，主要是為了建立工藝發展機制，肯定優秀工藝家的卓越表現。除了增加優秀工藝家的榮譽感外，更意圖使社會大眾感受工藝創作的文化意涵、工藝在生活中所扮演的角色，讓民衆瞭解工藝、喜愛工藝、愛用工藝，進而重視工藝，對啟發工藝創意、培養研究創新有正面的意義。「臺灣工藝之家」的設置及推廣，也能夠促進本土工藝家與國際工藝師之間的交流，將優秀之工藝家推介至國際間。目前此計畫已選出117位工藝之家，未來還預計透過工藝之家導覽

手冊、工藝之家觀光旅遊路線的規劃，讓民衆能親至工藝之家親近工藝、體驗工藝、感受工藝之美。

隨著時代的變遷、環境的改變與經濟活動的變化，政府對工藝的政策也有改變，從原來強調工藝產業的振興、發展經濟以提升國人的生活；轉向推動文化資產保存、發展地方文化特色、活化保存地方特色資源；推動社區總體營造運動、建設具有特色的新家園；最後到推行以工藝精神為主的生活工藝運動，強調工藝的社會文化價值。希望透過對工藝的宣導，讓民衆在社區中學習工藝，參與環保議題，也透過生活的改變，追求工藝的美學價值。讓我們對自然環境與循環利用盡一分心力。

