

刺繡工藝傳承的現況與觀察

An Overview of the Development of Folk Embroidery in Taiwan

文／Hui-ying Wang (輔大大學文化資產維護所助理教授)

本文舉臺灣刺繡工藝的社區經驗為例，於政府計畫和私人組織所帶動的技術傳承、資料保存、文化展示、社區意識凝聚等層面的工藝教育策略陳述外，亦為目前工藝教育環境的潛力提出分析，可作為產、官、學、研的合作在民間工藝教育上的角色之側觀。

Citing examples from local experiences, this article silhouettes the possibilities of community-based practices of craft education through an observation of the development of embroidery education, initiated by government or private institutions, on the island.

刺繡是臺灣的傳統工藝之一，也是昔日婦女應有的教養與技能。在《臺灣通史》中，曾提及臺灣的刺繡工藝榮景：「臺灣婦女不事紡織，而善刺繡，刺繡之巧，幾邁蘇杭，名媛相見，競誇女紅，衣裳裁紉，亦多自製。綠窗貧女，以此為生。故有家無儋石，而纖織十指，足供蠶飧。」早期臺灣民間刺繡的種類豐富多元，表現臺灣在地獨特的巧思與美學，也呈顯人民對於生活的願景與期盼。

隨著時代變遷，這種早期被視為「女德」之一的刺繡手工藝，因為傳統藝師凋零、傳統工藝技術面臨失傳危機、機械量化工藝生產，以及產業外移大陸等諸多因素而逐漸式微。該以何種策略來協助傳統刺繡工藝，以因應瞬息萬變的時代潮流？如何能傳承刺繡工藝，留住臺灣傳統手工藝的命脈？如何能兼顧傳統與創新，提供刺繡工藝產業發展的策略與方向？本文將以中華民國亂針繪繡協會、彰化縣鹿港鎮菜園里、嘉義縣朴子市三地區為例，觀察臺灣民間刺繡工藝傳承的現況與策略，並提出臺灣未來刺繡工藝發展的潛能與建議。

繡出希望與未來——朴子市

• 逝去的風華

嘉義縣朴子市的刺繡工藝自清光緒年間開展，與臺南、鹿港、艋舺同為臺灣早期著名的刺繡品製作販賣集散地，主要以生產家用手工繡品為主，繡品不僅行銷全臺，也曾外銷至東南亞。除營利的繡莊之外，朴子市的刺繡教育亦是促進刺繡產業的重要助力。

當時任教於朴子女子公學校的美術老師吳梅嶺，以及指導刺繡課程的沈黃笑老師合力推動刺繡教學：由

吳梅嶺老師繪製畫稿，沈黃笑老師教導學生運用刺繡技法來繡製吳老師的畫稿。因畫稿生動，繡工嚴謹，一度成為當地人婚嫁時的最佳贈禮。當地繡莊業者，也因應需求與畫家合作，讓員工繡製畫稿，製作精美的生活繡品來販賣。

朴子刺繡文化館外觀（攝影／王灝苡）

朴子刺繡文化學會學員作品 (攝影／王灝苡)

朴子刺繡文化學會學員作品——刺繡領帶 (攝影／王灝苡)

朴子刺繡文化學會學員作品 (攝影／王灝苡)

1983年因當地商家引進日本電腦刺繡機，降低人力需求，又受到大陸廉價繡品與印染業發達的衝擊，強調手工刺繡的傳統繡莊紛紛倒閉；而學校教育亦未持續進行刺繡教學，造成刺繡工藝產業的沒落。

• 官民合作重現契機

為重振朴子地方文化產業，朴子市公所於2000年召開「朴子刺繡文化產業振興工作推動籌備會」，邀請耆老與當地文史工作者共謀地方文化產業振興方向與策略。並由朴子市公所來先行主導刺繡相關研習活動與課程之籌劃。

首先，在2000年6月，於朴子天主堂開辦第一期「刺繡文化技藝研習班」，聘請施素芳指導傳統手繡技藝，並培訓刺繡種子成員。同年度亦辦理不少推廣刺繡

的活動，如：「樸仔腳針線情」踩街活動（7月26日）、模範父親刺繡秀絕活（8月4日）、青少年刺繡DIY（8月13日）、話劇「木偶刺繡奇遇記」演出（10月28日）、「瘋狂走繡」（11月11日）、「刺繡之旅」刺繡過五關活動暨園遊會（11月25日）、「刺繡之音」感恩教師晚會（11月26日）等；並製作刺繡創意文化商品，如：繡有朴子市徽的中秋節月餅禮品提袋，以及「刺繡如意掛飾」教師節禮物等。

2001年持續辦理六期刺繡研習班。並於2002年正式成立在地民間團體——「嘉義縣刺繡文化學會」為振興社區刺繡產業的專責機構：以推展刺繡文化、培育刺繡種子教師、收集整理刺繡文物史蹟資料、營造刺繡文化為地方特色，創造產業價值、帶動地方發展等為立會宗旨。

朴子市的刺繡技藝在朴子市公所的大力協助、嘉義縣刺繡文化學會的人力支援下，進行一系列的研習與活動。在2003年開辦「刺繡研習班初級班」與「刺繡研習班進階班」，聘請張儀瑩指導基礎繡、綵帶繡、拼布繡，黃廣指導立體繡，洪大堅指導織布美術教學。

• 刺繡文化館的誕生

2004年獲文建會「九十四年度新故鄉社區營造計畫」補助，正式進行「嘉義縣朴子市刺繡文化產業之發展與振興計畫」。並藉著「振興地方產業方案——朴子刺繡文化館」，將昔日的鹽館閒置空間修繕為「朴子刺繡文化館」，成為刺繡文化的推廣與研習中心。另有勞委會「多元就業方案」補助，輔導五位當地婦女學習刺繡技藝，並能以此謀生。同時，也與臺南女子技術學院簽約，促進與學界的交流合作。

2005年辦理國中小教師刺繡研習班，讓教師們能了解刺繡技藝。學會並選派三位學員至臺南女子技術學院參與教育部「跨世紀刺繡與文化創意產業發展計畫」研習，並將學習後之作品彙編為《刺繡魔法書》。並自臺北邀請資深刺繡創作者李陳岱華來指導日本刺繡，至今仍持續開設高級刺繡班。當年12月於梅嶺美術館辦理學員成果展，展出作品包括：優秀學員作品、當地國小的繪畫比賽作品等。

2006年除持續開辦刺繡技藝課程外，為進行後續之社區營造工作，進行刺繡田野調查工作，邀請王灝苡為文化義工講授「社區文化田野調查與紀錄實務工作」課程；其後又辦理「刺繡生活美學系列講座」，聘請王灝苡教授刺繡史、刺繡美學與賞析、刺繡紋樣與文化意涵等理論課程，以與刺繡技藝課程搭配學習。

2007年陸續辦理「美的饗宴與樸仔腳文化的對話」

陳嗣雪女士指導次女蔡文恂進行刺繡創作
(圖片提供／蔡文恂)

國寶級亂針繡大師陳嗣雪及其作品 (圖片提供／蔡文恂)

美學與地方文化課程，邀請曾俊義、楊盛發、鍾曉梅、陳水財、商幼君、黃怡雯、盧春霖、黃哲永、蔡信泉等來做專題演講。以及邀請方玉芬、龔詩文與林純用來講授「設計創意課程」。並辦理「暑期親子共學刺繡及樸仔腳文化體驗營」、「刺繡文化義工96年縣外觀摩活動」與「刺繡聯展——舊照新繡·拼布展覽」等活動。

目前刺繡文化館除開辦刺繡技藝初、中、高三級課程之外，亦舉辦多元的社區活動，如：學校教學、親子共學、展覽等，組成刺繡文化義工團，並進行刺繡田野調查。刺繡文化館未來希望能使刺繡深入社區、普及化，並能結合社區資源來推廣刺繡，以作為旅遊觀光的特色。朴子地區對於刺繡工藝產業的推動不遺餘力，目前「朴子刺繡文化館」的研習課程學員人數相當穩定，也持續有新的課程、活動與產品推出，對於地域振興有所成就。對於振興當地刺繡工藝產業，朴子市公所以及刺繡文化學會功不可沒。

飛針走線——中華民國亂針繪繡協會

• 國寶級的傳承

「中華民國亂針繪繡協會」於2004年10月成立，是由臺灣國寶級亂針繡大師、「民族藝術薪傳獎」、「全國美展金爵獎章」得主，也是碩果僅存的中國亂針繪繡第二代嫡傳人陳嗣雪女士，及其次女蔡文恂老師所成立；旨在推廣與傳承亂針繪繡，並積極參與社區成人教育、培訓弱勢婦女第二專長與藝文活動等。目前協會已有約90位會員。

在協會尚未成立之2001年，陳嗣雪母女就已陸續於信義、內湖、松山、新店、永和、文山等社區大學以及社教館開辦亂針繪繡課程，至今學員共計200人次，已培育近百位亂針繪繡工藝師。

中華民國亂針繪繡協會理事長蔡文恂女士對於推廣亂針繪繡有相當的理想與抱負，希望採取循序漸進的策略來推行刺繡文化創意產業。她先於社區大學開辦刺繡課程，積極從事人才培育，並打開知名度。次之，則是成立民間團體——「中華民國亂針繪繡協會」，以機構

「中華民國亂針繪繡協會」繪繡學員作品（圖片提供／蔡文恂）

社區大學繪繡學員上課情景（圖片提供／蔡文恂）

2006年11月繪繡學會課程結訓（攝影／陳金讚）

的力量來匯聚更多刺繡人才，以及吸引具理念的刺繡同好共同奮鬥。

臺灣首幅繪繡公共藝術作品——〈內湖桃花源〉

同時，協會與財團法人光寶文教基金會合作，在行政院「臺灣健康社區六星計畫——開發利用地方文化資產與文化環境計畫」的65萬元經費資助下，進行「藝術一家親·繪繡內湖之美」計畫，共培訓73位內湖社區居民，於2007年完成長480公分、寬120公分的〈內湖桃花源〉大型繪繡公共藝術，是國內首度以刺繡作為大型公共藝術的作品，具有指標性意義，未來將長期展示於捷運內湖線港墘站內供大眾欣賞。〈內湖桃花源〉的集體創作案例，由在地人參與在地藝術，讓居民有認同與參與感，能從無到有實際參與、學習刺繡技藝，不僅傳承了刺繡工藝，同時亦凝聚社區居民共識、進行社區營造工作，可作為其他社區進行工藝產業之參考。

協會也運用多元的宣傳推廣方式，如：出版品、網站、部落格、廣播節目等，來打響知名度，推廣亂針繪繡。目前已由國立臺灣師範大學圖文傳播學系與蘭采國際實業有限公司所製作成立的「亂針繪繡」教學網站。未來並將籌辦國際性交流活動、展覽及相關專業認證事宜。同時亦向經濟部申請品牌專利，為逐步推動臺灣之亂針繪繡文化創意產業奠定基礎。

社區生活美學——鹿港菜園里

• 平凡菜園的生活美學運動

彰化縣鹿港鎮菜園里的財團法人鹿港紫極殿文教基金會，為逐步推動社區營造工作，於2001年開始籌畫

「菜園里生活美學十年計畫」，成立「生活美學委員會」，協助推動傳統工藝融入在地生活，讓社區居民學習成長。因刺繡工藝是易於融入生活的實用技能，且所需之創作材料工具價格不高，不需增設場地與設備，適合社區婦女學習，為委員會成員擇定並籌劃為菜園里發展生活工藝之項目。2002年向國立傳統藝術中心申請經費補助，著手進行「菜園刺繡村十年規劃」。

• 菜園刺繡村的十年計畫

「菜園刺繡村」女紅課程以三個月為一期，一年開辦二期，共規劃十年二十期(2002-2011年)，每期約30-35名學員。課程包括：刺繡、香包、絲線花(纏花)、結藝、鉤針、裁縫、織帶、棒針、柴絲草編等。傳習作品以生活實用品為主，不作純藝術創作，也暫不考慮產業效益。基本上，課程不重複授課，讓學員能嘗試學習不同技藝。曾聘請粘碧華指導刺繡、吳汶錡指導編織、在地藝術家施寶容教傳統結藝、施香花教香包製作，目前參與之學員已達三百多個人次(黃志農 2007)。在第十期開始與鹿港社區大學合作。

委員會總幹事黃志農先生期望經歷十年的培訓計畫後，在2011年(民國100年)能成立以社區居民自宅作為工藝品展示點的「菜園刺繡村——生活美學社區博物館」；由委員會協助規劃展示空間，並訂定統一認證、銷售與定價機制，穩定鹿港菜園里的工藝品市場。

雖然菜園里的居民都是女紅技藝的初學者，創作成品也以實用為目的，尚未考量藝術性；但對於多數為家庭主婦的社區婦女而言，卻是一個學習與增進鄰里交流的機會。同時，菜園里的刺繡技藝教學並非以營利為目

鹿港菜園里學員工藝作品——獅子布偶 (圖片提供／王灝苡)

鹿港菜園里學員工藝作品——三寸金蓮結飾 (圖片提供／王灝苡)

的，也並非因申請「多元就業方案」而獲致經費，設定在十年後再檢驗總體成果，並進行社區工藝產業的販售與行銷工作；學員因而能專注於技藝學習，奠定基礎，不追求速成的方式完成作品。

菜園里循序漸進的社區營造方式，由「造人」的觀點出發，不同於臺灣目前其他社區以「造景」、「造街」、「造產」來做為社區營造的核心價值，讓社區居民能由學習中培養興趣，並能應用於日常生活所需，由生活中體會傳統工藝的特色與內涵，是保守但穩健的工藝傳承方式，可作為其他有志於以工藝做為社區營造主體的社區借鏡。

錦繡前程——刺繡工藝傳承的潛能與策略

• 他山之石——向日韓取經

除了參考以上三個臺灣本土的刺繡傳承實例之外，鄰近的日、韓兩國的「人間國寶」制度，也可以作為臺灣獎勵傳統工藝傳承的考量。

日本於1950年頒布《文化財保護法》，將各種有形文化財產指定為「重要文化財」或「國寶」。重要無形文化財產採三種認定方式：個項認定、綜合認定、持有團體認定，「人間國寶」是屬於「個項認定」中的「身懷絕技者」。目前日本已指定360位「人間國寶」，這些「人間國寶」是經由日本文部科學省下屬文化廳在諮詢文化財專門調查會成員後，選擇認定名單，並提交文化審議會審議，經審議通過後，由文部科學大臣批准並頒發認定書；獲得認定之「人間國寶」每年由國庫支付200萬日元補助，用於增進技藝，以及傳承技藝、培養繼承人。這些「人間國寶」除了肩負傳承重任，也要進

行傳承技法的記錄、保存與公開，並需要接受文化廳長官監督，確保其能實現藝術價值，負起歷史責任。

韓國亦於1964年開始推動「人間國寶」的政策，指定在藝術表演或是工藝創作領域具有傑出才能、精湛技藝，且願意將自身技藝傳予後人的表演藝術家或是藝匠成為「人間國寶」，由國家支付其薪水、研究經費與傳承費用。由這些「人間國寶」所訓練出的最優秀學徒，也能獲得研究經費，日後並能繼承師父的志業與榮譽。

• 自我省思，為優秀藝師請命

在筆者歷年來與傳統藝師的互動中，經常有傳統藝師憂心技藝失傳：有些藝師是後繼無人；有些藝師因名聲響亮，雖有學徒，但僅學一招半式就想靠著師父名號自行開業謀生，老藝師們苦無勤奮用功的後學願意穩紮穩打地學習。這雖是潮流所趨——現代人講究速成、較無法吃苦耐勞，但亦凸顯臺灣從事傳統工藝行業的窘境，缺乏誘因吸引優秀人才願意持續投入學習。

目前臺灣有心推動傳統工藝的藝師，除自行收受學徒之外，亦有部分是經由政府提供補助，或是應聘教授短期課程、研習培訓。但是迫於經濟壓力，藝師們往往在補助經費終止之後即中斷傳承；僅有極少部分是自願犧牲奉獻，主動投注個人的精力與金錢來延續傳統工藝的命脈。如國寶級刺繡大師陳嗣雪女士，雖年歲已高，但仍將自己寶貴的時間奉獻給學員，且毫無保留地傳授畢生所學，而其誠心的付出，也激勵女兒蔡文恂女士投入刺繡學習與推廣的行列，母女們無私地為臺灣根植亂針繪繡的種子，讓臺灣獨特的亂針繪繡技法能延續發展，這樣的精神與毅力是相當令人感佩的。

鹿港菜園里學員工藝作品——布公雞（圖片提供／王灝苡）

鹿港菜園里學員工藝作品——中國結藝（右圖）（圖片提供／王灝苡）

鹿港菜園里學員工藝作品——刺繡香包（圖片提供／王灝苡）

若是政府能參酌日韓模式，擬定適合臺灣的工藝策略來獎勵資深優秀傳統藝師，使其生活無虞而能專心致力於工藝傳承，不僅能緩解當前傳統工藝後繼無人的窘境，讓技藝能薪火相傳，相信也能激勵更多人願意投入優質工藝創作的行列。

• 融入日常生活，成為在地文化元素

許多傳統工藝難以傳承，是由於無法滿足日常生活所需，與社會現實脫節。因此，傳統工藝之延續，也需與時俱進，除保有傳統文化意涵之外，亦能結合現代生活美學，融入在地生活特色。最顯著的實例，如臺灣的宗教刺繡產業仍能延續至今，是因有傳統宗教禮俗與節慶之需求，使得製作刺繡神明衣、八仙綵、桌裙等的宗教刺繡用品仍保有一定的商機與利潤。若是大家平日都能習慣穿戴刺繡衣、帽，攜帶刺繡荷包、吊飾，將刺繡工藝融入生活中，刺繡工藝就有存續的需求與利基，且能精益求精。

以朴子市與菜園里為例，若能將傳統工藝融入日常生活，讓居民均能具備基本刺繡技藝或刺繡文化素養，同時平時即有現場製作或相關展演、辦理刺繡競賽或刺繡文化商品的創新活動，鼓勵居民參與生活工藝設計開發，激發其創作的興趣與榮譽感，刺繡工藝自然能內化為在地文化的生活元素，成為生活中不可或缺的養分。

尤其是朴子市若能結合當地原有的美術傳統，發展地方特色繡品，提升刺繡的美感價值，將有助於帶動當地觀光發展，刺激地方經濟振興，成為臺灣家用與欣賞用刺繡的文化、展示、交流中心，成為名符其實的「刺繡市」。

• 長久之計——列為正規／非正規教育的學習項目

刺繡工藝是實用的工藝技能，同時也能陶冶心性、培養專注力，能增進美感能力，亦可運用於藝術治療。若政府希望將臺灣特有之刺繡工藝發展為文化創意產業，長久之計就應為刺繡工藝奠定紮實的教育基礎，如此才能創造豐富的文化商品內涵，設計出優質的文化商品。刺繡教學應融入正式的學校教學，如：大學設計、技藝類課程、高中美術／家政課程、國中小藝術與人文課程等。針對成人教育，則開辦於重點社區大學、各單位所辦理之研習課程與活動；也可作為弱勢婦女、外籍新娘的第二專長培訓項目，使其在家亦能創作謀生。

同時，建議政府與民間刺繡團體，也可結合各領域專家學者從事相關計畫與研究，以記錄與保存現存的刺繡技藝與文物，並能深化相關之研究，研發跨領域之文化產品與行銷經營策略，透過產、官、學、研的多方合作機制，帶領臺灣刺繡工藝邁向穩健、永續的傳承之路。

