

織品設計藝術教育與實踐

以泰國法政大學為例

The Education and Practice of the Textile Art and Design: Thammasat University in Thailand

文・圖／康雅筑 Kang Ya-chu

前言

織品在泰國傳統文化中有著相當深遠與重要的歷史，不同的地區皆有不同的風俗信仰、織物文化與服飾特色。過去泰國皇家計畫中極力保存並發展推廣傳統技藝，從桑樹農業的培植到養蠶技術的指導與農耕經濟與織物復興等，以及詩麗吉·吉滴耶功王太后陛下（Her Majesty Queen Sirikit）在國際外交期間穿著泰絲織物結合西式服飾剪裁製作的洋裝與禮服，皆激勵了泰國的編織技藝發展；並在2003年於大皇宮內成立織品博物館，是第一個專門以紡織為主的保存修復實驗室，對於傳統織物的研究有許多貢獻，促使泰國許多大學將編織技藝視為相當重要的一門科目，不論是應用藝術中的編織技能、印刷設計、工業設計、服裝時尚或藝術創作等範疇，都可看見纖維編織在生活教育與研究的發展與實踐。

課程發展與實作

泰國國立法政大學（Thammasat University）以法學與政治學聞名，在眾多嚴肅的系別中設有美術應用藝術系（Faculty of Fine and Applied Arts, Department of Textile, Costume, Garment, and Fashion Design），

織品工作室內學生織做畢業製作的情形

實作課程中我以羊毛氈一體成型的概念帶入立體造形的設計中

大四學生每一階段的作品完成都需於系上的展示廳布置完成，練習作品的展呈方式。

大四畢業製作的作品之一，學生系列作品發展多元化，也呈現了教育內容的廣泛。

位在曼谷北方的蘭實（Rangsit）校區中，主要以紡織、服裝、時尚設計與劇場為發展方向，學生入學後就選擇組別，因此主攻的課程內容方向就有差異，基本的素描、色彩學、設計方法與傳統藝術為必修課程，織品設計組別的課程主要有印刷設計、編織技藝、針織技藝、刺繡技藝、染繪技藝、織物組織、織物飾品設計、時尚織品、工業織品計畫、社區計畫、材質認知學習、紡織商品設計與創新、實踐演練等。

校內工作室的設備頗為齊全，時尚組有服裝專屬的裁縫工作室，而織品工作室雖也有裁縫設備但是數量較少，主要以桌上型織機與落地型織機為主；亦附有印染工作室，配有絹印的繡網機具設備、感光臺、大型連續印刷臺、洗滌水槽區、手抄紙打漿機、染整設備等，應有盡有，針織機則為少量。學生需要前往鄰近大學上課，進行跨校學習，因為對方備有工業針織機具、電腦技術與教學資源。三年學習下來，學生基本上習得了各式各樣的織品編織技藝，她們可以選擇自己喜愛的染織技藝與應用方向，於大四學期間發展畢業製作成系列作品，所學可說是相當豐富，足以運用在各式各樣的想法與實踐上。部份實作課程以工作坊的方式進行，由多位教師共同輪流負責一門課程。泰國因氣候關係使用羊毛材質的衣物或纖維製品並不普遍，因此學生鮮少有機會碰觸到羊毛氈的創作練習，因此配合立體造型的課程我將羊毛氈一體成型的概念帶入，以結合異材質纖維的方式引導學生練習立體造型的發想與創意的練習。

系上的教學方針主要偏重在應用織品工藝領域，希望學生在畢業後都能夠成為一位有能力進入職場工作的設計師、相關領域人員或創作者，因此在教學與討論的方式較偏向於實質技藝的運用與理解，雖然在織品的設計與運用上也有靈感的啟發指引與創意發展的延伸討論，但也因為教學風格上並非以培育纖維織品創作者為主，因此學生在概念的發想能力與實作執行上的銜接易有落差，容易耗費太多時間在討論，但亦受到主修指導教授的引導風格影響。

大三學生校際參訪拉加曼加拉理工大學的織品系工作室，學習紫膠蟲染色的方法。

（右）協同大學教授與大二學生參訪素可泰地區的藍染工作室，結束後以學生繪印的帆布包做為贈禮。

校外教學觀摩與社區合作

學校除了既定的課程之外，相當注重實際的探索參訪，大一至大三每個學期至少有一次校外教學，天數依地點與內容而異，我參與了其中兩趟的行程，分別是和大二學生一起去素可泰（Sukhothai）區域與周邊，以及大三學生到素叻（Surin）暨柬埔寨之旅，行程緊湊豐富，足以開展學生的視野與所學。例如泰國東北部地區為主要養蠶的區域，參訪素叻走訪了皇室絲織工作室，看到傳統的織錦提花織機與金線的運用；於拉加曼加拉理工大學（Rajamangala University of Technology Isan）的織品系工作室，學習緯線伊卡織物製作與紫膠蟲染色技藝；走訪烏汶府的私人織品中心暨博物館，瞭解泰絲伊卡織物與不

同染織技法的結合運用；以及素可泰黃金織物博物館參訪傳統帕欣織物的收藏、棉織工作室從軋棉紡捻到編織的過程、蠟染技藝與藍染的運用、寺廟傳統壁畫與佛像的歷史認識等。不僅實際走訪課堂所學並參與短期工作坊製作，更進一步瞭解在地藝師傳承的意念與實踐在生活應用中的經驗與方法。

另外，大學也與政府合作進行社區營造等計畫，探訪織布村落與藝師，從計畫的角度來看是給予偏遠社區新的設計與概念，而從大學的角度則是教育青年學子對在地資源的尊重與感激，不僅為傳統織物注入新的創意也讓學生將所學實際運用。以走訪烏隆他尼府為例，在養蠶村瞭解當地婦女從養蠶繅絲到伊卡絲織的過程

(左上) 大三學生校際參訪烏汶府的私人織品中心暨博物館，透過在地藝師的示範，瞭解伊卡織物製作過程。
(左下) 大學與政府合作所進行的社區營造計畫，探訪織布村落與藝師共同討論新的設計與概念。
(右) 參訪烏汶府的私人織品中心暨博物館時，藝術家講解泰絲伊卡織物與不同染織技法的結合運用。

後，學生從中得到靈感設計新的伊卡織紋，再透過社區藝師們票選後討論修改，最後由這些藝師分工織做出新的伊卡設計，成果將連結不同世代的觀點與經驗，也造就泰國織物在文化上的階段特質與重要性。

小結

身為一位客座講師，深深覺得此次在泰國所學到的知識與收穫遠遠超過我所帶給學生的，尤其是參與學校的校外參訪活動，我就如同學生們接收到許多知識訊息，他們在求學階段能有許多機會實際參訪經營成功的品牌工廠或工藝工作室，不僅給予所學與畢業後實踐上的信心與指引，同時也提供了未來工作方向案例的驗證，

如何運用與業界連結的資源或是與國際接軌，都是發展可能性的一盞明燈。

網際網絡發達的現今，很容易可從各個網路社群平臺瀏覽到來自世界各地的織物設計與纖維藝術，因此學生往往在有初步的靈感出發後，進而截取其他創作者作品中的視覺形式樣貌，做為概念的發展與技藝的運用，也形成作品落入拷貝與缺乏創意的窠臼，縱使他們在畢業後並非往純藝術領域發展，但是無論身為設計師或藝術家，創新思維是相當重要的。隨著年輕學子們經驗的累積與能力的增長，我相信泰國在大學的編織教育範疇上，可逐漸在新一代看見文化所孕育的質量與不容小覷的發展潛能。🌱