

日本工藝創作的現況

An Overview of the Development of Craft in Japan

文・圖／神戶憲治 Kambe Kenji（日本神戶設計師事務所負責人）・翻譯／洪文珍 Hong Wen-zhen

物質基礎的演變牽動形成的現代生活與文化，對傳統工藝造成了舉世皆然的衝擊。此篇日本生活工藝的簡單追溯與沖繩、島根兩縣的地方工藝綜覽，可作為觀照臺灣工藝現況的他國實例。

The modern life and culture evolved from the flux of material basis have had significantly impacted on the traditional craft worldwide. This essay which outlines the craft development of Japan, particularly of Okinawa and Shimane, may serve as a reference point for scholars of Taiwan craft to reflect upon.

工藝的領域

在日本，一般被稱為工藝（工藝品）者包括：擁有傳統工藝技術之作家的作品、傳統性工藝品、民藝（1926年因河井寬次郎、柳宗悅、巴納德・李奇而為人所知，以民衆工藝為主題的活動所產生之工藝品）、以及被稱為手工藝（craft）製品（歐洲產業革命以後，重視設計與機能的生活工藝品）之作品或製品。其中傳統工藝作家的作品是由作家所具備之技術與感性所創造出來的，藝術性與收藏性高，一般而言，被稱作工藝作品的東西即屬於此範疇。日本各地有很多被稱為生活工藝品、兼具「用與美」而用於日常生活中的工藝品，這些被稱為傳統性工藝品、民藝及工藝製品者都是由作者的技術所創造出來的商品，陶瓷餐具、茶具、花器、漆碗、多層盒、鐵壺、和服用布等由各種素材所製作的所有食衣住行用品均屬之。

日本的生活工藝產業現況

日本各地有為數眾多以地方產業持續發展的工藝品產地，包括具有百年以上作物歷史，以及有眾多職人（工匠）或企業聚集，被稱作傳統性工藝品產業產地，及受到國家指定的地方，其中自町民文化繁榮的江戶時代（1603-1867）起即有而歷史悠久的產地亦不在少數，它們都是自古即採用該地出產的素材，以代代傳承的技術持續發展下來的生活工藝品產地。現今許多產地正面臨困境或即將消失，雖然許多生活工藝品產業藉由技術純熟的工匠而延續其技術與感性，但目前亦面臨中斷的危機，因為市場銷售訂單逐年減少，且即使是得以持續生

甘蔗染製品 沖繩縣

產的產地，因製作者（工匠）高齡化與年輕後繼人才培育問題而無法確保今後作為產業持續下去的產地，亦愈來愈多。

其中一大原因是身為購買者、使用者的日本人衣食住等生活形態的改變，以及國外廉價生活工藝品的流入，致使銷售業績減少。第二次世界大戰後至今大約六十多年間，日本文化歷史中所孕育而來的各種生活工藝品在日常生活形態中，受到美國型合理主義為主之大量銷售、大量消費的生活形態與漢堡等速食一般化、日常化，以及用後即丟的生活型態慢慢滲透到日本人生活中之故，往昔在日常生活中十分珍惜用具的日本生活文化，已轉變成捨棄舊東西而不斷購買新東西使用的生活形態，「便宜」與「新設計型態」成為評估一件東西的重要指標，日本文化中長年培育而來的生活工藝品便逐

芭蕉布製品 沖繩縣

芭蕉布織作工匠 沖繩縣

漸從生活場域中消失，而成為部分高所得人士或收藏家的收藏品。

此外，可大量生產的新素材如塑膠或金屬加工等生活用品的工業生產化亦是其中一大要因。工廠機械生產導致熟練技術工減少，需花費時間學習技術的後繼人才愈來愈少，許多志在成為藝術工藝作家的年輕人以感性為唯一武器創作單一作品，亦是產地消失的要因；而流通完備，素材可很容易從國內外取得，不管到哪裡都可以成為工藝家，此亦是「產地」崩潰的原因之一。

在此狀況下，讓我們來看看同為「傳統性工藝品」產地的沖繩縣與「民藝」運動的代表產地——島根縣的現況，雖然是處於很辛苦的狀況下，但仍可看到其欲使產業維持下去的努力身姿。

沖繩縣的工藝產業現況

沖繩縣具有為數眾多受國家指定為傳統性的工藝品，據說由許多島嶼組成的沖繩縣各島均有獨立的染織工藝品，為日本傳統染織工藝的寶庫，此外尚有獨特的漆工藝、陶器，以及未受指定為傳統性工藝、利用二次戰後駐留美軍基地所遺留的可樂等玻璃瓶再生發展的玻璃工藝，與近三十年來利用亞熱帶樹木而興盛的木工家具及小木工品等各種生活工藝。雖然大多都是稱不上具產業規模的工房，但在產業稀少的沖繩，從事工藝產業的人口卻意外地多。

然而，近十數年來日本國內經濟的停滯與生活形態的改變，導致需求減少，縣內玻璃工藝生產工廠則移轉至人工便宜的越南，或進口國外漆器與陶器等工藝品，致使沖繩工藝品市場混亂。在此狀況下，除了美軍基地與甘蔗生產之外別無其他像樣產業的沖繩縣，開始利用天賜的自然環境發展觀光產業，並以具有歷史的工藝產

棉織袋 沖繩縣

業為中心，尋找新的需求。以各種傳統染織工藝所製作稱為「Kariyushi wear」的花布襯衫，近年來業績急速成長，在地球暖化與節能的議題下，此種不打領帶的正式服飾很受歡迎，日本政府的大力推薦亦使得銷售業績快速成長，不僅在縣內，亦成功銷售至縣外，可說是沖繩原生的生活工藝品。

此外，沖繩縣為日本離島，具有獨特的琉球文化，沖繩縣民不同於日本其他縣的居民，仍屬於強烈保有「地產地消(地方生產、地方消費)」精神的地方，縣內生產的工藝品亦最受地方人士愛用，因此，小木工品、木工家具與陶器等適合沖繩居民食、住環境的做物很興盛。不論餐廳或家庭，經常可見其使用沖繩生產的生活工藝品，工藝品專門店或藝廊的工藝品展示會、展覽等亦十分盛行，今年邁入第十二屆的「沖繩木工博覽會」(Woody Fair)即是很好的例子，此活動的基本目的在於促進當地產木材的利用，是以縣內每年持續增加的木工品製作者為對象的設計競賽；同時，木工博覽會亦是縣內各種工藝作家設攤販賣玻璃、陶瓷器、染織品的活動所在，不僅競賽的設計水準逐年提升，沖繩原生的新製品開發亦不斷進步。此外，活動銷售額亦逐年增加，今年度(2007)三天時間便高達一千五百萬日圓以上，製作者亦會開發新製品來參加這一年一度的活動。雖然許

木馬 木工競賽作品 沖繩縣

多來賓都是沖繩縣民，但看到他們神情愉悅地逛著會場，亦傳達出沖繩人喜歡沖繩工藝品的程度。

島根縣的工藝產業現況

日本創世紀神話中很有名的島根縣臨日本海，在日本是以屬人口稀少的縣分而著名，亦是「民藝」巨匠河井寬次郎的故鄉，保有許多自古即有的生活工藝品。自古縣內生產的生活工藝品大都是以消費人口多的首都圈等大型消費地為市場，包括國家指定的傳統性工藝產地石見燒(水缸等大型陶器產地)、石州半紙(手抄和紙)、日本房屋使用的瓦產業、以傳統「腳踏風箱」製作的日本鐵刀生產以及木工家具等各種工藝品產業。

但其規模均屬家庭工業的產業規模，由手工製作且少量生產，價格亦高，在大量生產的廉價生活用品充斥的現今日本市場中，大多銷售不佳，銷售額與產量亦逐年減少，對於追求現代都市化生活形態的生活者而言，

九十二歲的桐木工匠 島根縣

石見燒 島根縣

漆和紙 島根縣

家具展示會 島根縣

這些似乎都是拘泥於古代形制而不太有魅力的製品。目前是以島根縣產業技術中心為主，在製品開發上以各種必需情報為基礎，致力於開發新生活用品；而以生產書寫文字的和紙工藝產業則致力於新製品開發，亦跨域合作，例如縣內的漆或藍染工藝產地共同嘗試製作新和紙，縣內的木工工房則與陶瓷工房共同作業，開發照明器具或室內裝飾用品，為開創新和紙的需求而努力。

此外，亦可見到原為算盤產地的木工產地開發新製品的動作。從算盤改用計算機而需求減少的三十年前開始，利用製作算盤的紫檀、黑檀等有名的木材生產裝飾櫃或矮桌等日式家具，一直都是以縣內及近縣富裕層級為對象，但由於社會環境的變遷導致需求銳減，因此不得不廣拓新市場，銷售對象亦擴及至縣外尋找，以居住於都市的購買層及憧憬都會生活的地方人士為對象，致力生產符合其生活形態的組合家具或是簡單而重視「設計」與「機能性」、可因應現代生活的家具製作。近年來，每年亦會到東京、大阪、廣島等縣外大消費地舉辦新製品展示會，績效顯著提升，而以往向來都是單獨舉辦的展示會亦跨越業種與地區，開始舉辦具有新生活提案性的展示會。

日本工藝產業今後的課題

以上所提為沖繩縣、島根縣的工藝產業現況，其他縣分的狀況亦同，雖然工藝作家變多了，但工藝產業卻逐年減少。「沒有需求」是產業無法持續的最大問題，今後工藝品產業的最大課題即是如何開拓未來的消費者，即工藝品的使用者，此意謂兒童的工藝教育很重要，在日本各地工藝產業產地的中小學教育課程中，講授地方產業或以工作營方式直接教導作物者很少。世界愈來愈小，要維持獨特的文化已非常困難。在美國型市場經濟優先的世界中，今後要維持日本傳統工藝變得相當困難；目前在人工便宜的地方進行生產再銷售到世界市場的經濟系統，更加速破壞了各國獨特的文化以及今後的新文化與生活用品。

在此局勢下，生活工藝產業的各產地與工房也開始以符合現代日本人生活形態，日本文化所具有的「療癒」、「優雅」、「自然」，現代日本所面臨的「高齡化社會」、「健康」、「安全」、「地球暖化」、「自然素材枯竭」、「生態學」等社會環境的變化，以及圍繞做物的各種問題點為主題，開始摸索新生活提案型的製品開發與行銷。

