

「每個人都可以是造物者」
在這裡

文・圖／陳碧琳（白米社區營造委員）

「白米木屐文化館」的社區創意產業經驗

不同於阿多諾（W. Adorno）與班雅明（Walter Benjamin）等人對現代機械文明之文化工業（Cultural Industries）與社會虛假需求（False Needs）議題的辯證範疇，宜蘭蘇澳白米社區正試圖藉由去標準化、去規格化的「去工業化」進程，培植社區文化力，以人性化及溫潤的路徑，再造地方感，集合社區居民之創意，落實於白米木屐文化館的相關產業。此經驗，本文稱之為「社區創意產業」。

地方文化產業與機械複製的文化工業大不相同

"Cultural Industry"經常被譯為「文化工業」或「文化產業」，但這兩個名詞，在中文的語意概念上其實有很大的差異。「文化工業」主要指涉各種文化商品透過機械大量複製與銷售的產銷系統；而「文化產業」意指透過獨特、少量、手工、創意等特質來生產與行銷文化商品。

「文化工業」受到許多西方社會思想家所撻伐，其批判的議題，以資本主義所衍生的惡果為要，尤其在今日時空收斂與專業分工的工業文明社會，人類處於各種優渥舒適環境與商品拜物教（Fetishism）的氛圍，致使「人」在消費文明中逐步弱智，進而被商品奴役，難以自拔。然而，有趣的是，人們似乎很能習慣這種社會發展趨勢，甚至許多開發中地區，汲汲營營的正是朝向這條「歷史的終結」道路走去。

「文化產業」在台灣地方推動多年，卻經常被誤解成為單純的「社區觀光化」或「地方文化商品化」，這種負面解讀，非但將地方文化消費掉，更驅使地方媚俗化。其實，類似的疑慮固然值得當事者

特殊風格的結婚證書

別緻的結婚木屐

警惕，但是地方文化產業迥異於機械複製時代的文化工業。過去推動文化產業的可貴之處，在於搭配社區總體營造以「創造性」、「人性化」與「活化」作為基礎，召喚民眾參與的力量，讓過去被邊緣化的議題再次被關注，進而豐富地方容顏與文化魅力，創造社區新契機。

奠基於文化力與創造力的社區總體營造創意工程

在製造業退位的後工業時代，如何透過源源不絕的創意能量誘發文化創造力，展現文化加值的社區產業，成為鄉村部落追求城鄉發展均衡與再創地方文化的重要關鍵。

「白米木屐文化館」位於宜蘭縣蘇澳鎮的山腳

何二郎理事長唱作俱佳

利用廢棄幼稚園作為親切的彩繪空間

居民穿木屐跳恰恰

社區居民研習聽講進修

社區聯歡晚會

下，該館舍四、五年前屬於台灣肥料公司荒廢多時的老舊宿舍，此地（泛稱白米社區）十年前落塵量為全國最高，機械化礦石加工廠雲集，伴隨大卡車穿梭侷促道路，漫天灰塵與泥濘，以現代生活標準而言，此處惡質環境，並不適合居住生活。

今日，社區以舊產業來創生新文化，透過新的創意加值與改造，藉居民共同集體創意與公益精神，成就全國第一個以社區共同經營與創造的社區木屐文化館。

木屐在塑膠鞋業發達的今日，製造成本與使用機能上，較難與塑膠拖鞋相提並論，若不堅持使用環保與自然材質，或者克服厚重穿帶質感，一般而言，消費者很難接受傳統的木屐。然而，日本與荷蘭經過創意改造的木屐，成為時尚流行品牌，將木屐的實用功能轉化成為更高層次的美學品味價值。國外成功的案例，激起白米社區重新賦予木屐新生命的鬥志，透過集體創意激發，上百種木屐樣式被開發，奠基在社區總體營造理念下，發展出開放式的木屐加值創造機制。所謂木屐加值創造機制，意指藉由木屐相關產品與概念，進行創意加值的系統整合，其中包含各種社區居民學習機制、木屐研發、鞋耳皮雕、木屐彩繪、木屐雕刻、木屐舞蹈、社區產業義工組織、青少年教育組織等等，以集體力量，創造不同的文化產品與組織，在這裡，每一個人都可以是造物者，包含遊客，社區如同一處文化創意工坊。

白米木屐文化館推動的草創核心為「白米社區合作社」，合作社成員與催生者，即是與社區發展緊扣在一起的「白米社區發展協會」。約在民國八十年至八十六年，社區污染嚴重，引發社區居民自力救濟，投入社區環保運動；社區理事會於八十二年組織完成，逐步轉向社區內部組織培力；八十四年完成社區協會法人登記，完備社區組織，進而發展社區產業與社區環境改造工程；八十五年歡樂宜蘭年社區營造成果展示會與八十六年於宜蘭舉辦之全國社區營造博覽會推出「仙履奇緣」木屐彩繪皆大獲好評，誘發社區重新開創木屐產業之濃厚興趣。

要白石礦產還是要傳統木屐？

白米社區為全國白石礦產最豐富的地區，但污染也是因為石礦產業而引起；至於另一項特產——木屐，在白米消失已久，若欲推動，在技術層面困難重重，況且鞋業製造潮流轉向塑膠工業，人工

生產的木屐不但速度慢，在穿用木屐人口急速下滑的情況，前景不被看好，加上多少社區居民認同將木屐作為白米的形象物品也是一個未知數。因此，發展社區產業對於白米社區居民而言，要選擇木屐還是石礦作為推展策略，曾經引發不少爭論，最後在八十五年的歡樂宜蘭年社區營造成果展示會與八十六年社區營造博覽會，白米木屐彩繪大放光彩，才逐漸確立白米以木屐作為社區營造的重要工程。

民國八十六年，陳其南卸下文建會副主委職務，直奔宜蘭，以民間人士身份投身白米社區總體營造，在這個石礦工廠密集的老舊聚落進行不可能的任務。與社區從零開始，邀請木屐老師傅教授木屐製作與研發，年輕畫家邱憲章則適時提供木屐彩繪與美術教學，緊接著八十六、八十七與八十八年在經濟部中小企業處輔導地方特色產業的支持下，持續開發各種木屐產品，包括玲瓏木屐、鴛鴦木屐、彩繪木屐、宜蘭木屐、日本木屐、同心協力木屐、健康木屐等不一而足。

從 120 萬到 1600 萬， 集眾人「雙手」打造的地場化產業模式

八十七年，社區以自創的數百雙木屐成立木屐展示館，木屐尚未量產，亦不具經濟規模，但已經整備相關人才，同年底社區合作社成立，以社區共同集資與合作方式，推動社區木屐產業，作為確保未來木屐如果真的被產業化以後，能夠有一個公信力及保障公共利益的組織來維持社區的和諧。八十八年集合眾人之力，承租台灣肥料公司廢棄舊宿舍，佈置成為木屐文物館，傾社區眾人之力，營業額達 120 餘萬，八十九年承租週邊閒置空間，整合成為木屐街坊，初步形成木屐村之態勢，該年度營業額達 250 萬。九十、九十一年社區整體環境美化與社區就業服務，並完成社區活動中心的改建、白米社區假日藝術廣場的設置、白米客棧、白米社區太陽步道、守望相助崗哨、入口意象和鐵道公園等等，過去老舊、沒落與髒亂的社區，經過十年創意革命，不但將社區環境逐一改善，94 年度營業額一舉突破 1,600 萬，雖然扣除高昂人工與材料成本後的淨利只有數十萬元，但提供居民就業機會以及社區文化藝術培植生根苗

居民以廢棄木料自製木屐信箱

工廠外圍竹籬美化與防塵裝置

壯，已經開創起社區型創意產業的發展模式，讓人不得不對社區參與及社區創意的能量感到驚訝。

社區總體營造理念下的產品應該是生活化、審美化、社區化的，這也符合「小就是美」(small is beautiful) 的想法，或是一種創意的展現。但一項創意如果走向商品化、流行化、生產線化後，它就不再是一個社區營造式的創意。為什麼社區總體營造有「市場」的原因，因為它是在賣感覺、認同、符號與價值觀。

(陳其南.2003) 就因為如此，白米木屐只是把人帶到這個地方來，要讓木屐代表「白米木屐村」整體的努力經驗，而不是一個商品。

白米社區創意產業發展模式當然不可能適用於所有社區，但其創意精神與經營模式，卻可以在全球化的浪潮中，提供些許異於全球通路、專業分工、規模經濟、大量生產的在地創意經驗。白米社區的木屐產業經營以在地性觀點激起當地居民的自發性與共同參與，並能達到可觀的銷售佳績，整體而言，其操作方式正是一種反企業經營模式的成功範例。

相較於一般企業經營與工業產品生產過程，企業追求的人才以專業為優先、尋找最新穎的銷售產

白米社區參訪自力造屋合影

品、產品製造與使用者盡可能地專業分離、販售價格要便宜、鋪貨通路要廣泛流通、標準化、量化的生產模式、企業課程訓練也必須盡可能專業化等等。然而，這些現代工業生產與行銷的法則，在白米社區卻不一定適用，白米社區嘗試過專業行銷與管理，但居民反應不佳，太專業，大家都受不了，爲了以居民爲主體，白米社區發展協會捨棄現代企業式的經營策略，以在地爲主體，著重民眾的參與，簡單分述如下。

白米社區最珍貴者不在木屐本身， 而是當地的「人」與「情感」

在人力資源方面：白米社區若以聘請專業性人才爲優先考量，會使當地居民望之卻步，且可能加大協會或合作社與居民之間的隔閡，事實上，當全體社區居民的能力、水準相對提升後，才可能產生實質的社區競爭力，因此，社區合作社的經營和各種活動的舉辦都以在地住民爲主體。

在產品選擇方面：白米社區選擇已近消失且相當傳統の木屐作爲切入點，從木屐的剖、削、磨，

到上漆保護、彩繪鞋面、製作皮雕耳，最後再釘上圓釘，全部經過手工製造，每一雙木屐都是獨一無二，且有手工、時間與情感與的因子，如此的產品在工業機械製造下大量生產的商品族群中尤其顯現出其獨特性。

在生產者與使用者之間的關係方面：白米社區裡的木屐產品，其製造過程是可以被參與的，除了比較高技術的刀工之外，其他都可以讓顧客自己動手操作，藉由DIY的方式完成木屐，讓使用者與製造者之間的距離消除，同時也增加了使用者的主體感與成就感。

在販售價格方面：社區居民曾爲木屐是否需要低價競銷進行討論，若從一般市面上的木屐價格而言，一百五十元就可以買到新潮又美觀的木屐，但是居民最後決定自己動手彩繪木屐，將木屐文化化，提昇木屐的象徵性與美學價值在文化加值的努力上，徹底擺脫木屐作爲路邊攤低廉商品的傳統定位。目前合作社所販售的木屐最低價格爲二百五十元，五百、一千者亦多有之，高價者則在兩、三千元之譜。

小小木屐

電烙為木屐提供作形式風格

在銷售通路方面：白米社區於宜蘭各地風景區販賣部鋪貨的方式，採用地場化的產銷方式。曾經有許多百貨公司與風景區想與白米社區合作，販售白米木屐，然而白米社區在多年的社區營造經驗中，普遍了解居民希望白米社區變成一個生活公園，是一個具備優質生活空間，且有文化與魅力的地方，若將銷貨通路轉往外地，最後可能難逃只是成為一座大型木屐加工廠的命運。因此，社區寧願取微薄的利潤，努力耕耘社區環境與建立文化形象，邀請大家前往白米社區「作客」，參觀他／她們辛苦與努力的成果。換言之，白米社區最珍貴者不在木屐本身，而是當地的「人」與「情感」，而這也是外地商場無法複製或再現的質素。

全球經濟再結構趨勢下的一線生機， 以社區創意產業為路徑

在全球經濟再結構衝擊台灣勞動產業與傳統產業的趨勢中，「文化創意產業」在去年經由政府2008六年國設計畫正式推出後，旋即被視為最具產業升級的指標性計畫。從藝術創意與美學核心價值所帶動的產業視野，拉近了傳統製造業的關注面向，彌平過去精緻藝術與服務產業之間長期的疏離或斷裂，並拉回以人為主體的生產與消費模式。

回到台灣的社會現場，幾乎無人可以否定近代台灣創造力在經濟方面的成就，而台灣經濟起飛從「以農養工」到「由工轉商」，除了高科技產業，幾

乎可以確立過去單純的傳統產業代工時代已經不再輝煌，這樣的轉變，不但反映消費者對於「品味」的追求，更顯示出傳統產業與文化必須面對創新與活化的考驗。農村聚落面臨都市化衝擊，如何保有社區自主與永續發展，創意生成與公益奉獻至為關鍵。

白米社區是一個提供創造與想像的社區，以往，遊客大多抱持觀光者的心態與立場，只是觀望，亦或期待看到類似美術館與博物館的藝術精品，如此心境，無法親身參與其中，較難體會社區創意產業與一般精緻文化產業的箇中差異。在這裡，木屐老師父的手藝固然精湛，社區居民亦巧手，但遊客能夠參與以及自主創造，對於白米社區才是更為重要的服務，不但教學能相長，參與更能。此處，白米木屐文化館的案例提供了社區創意產業型態發展的參考，以永續生存為目標，捨棄抄短線、集合創意、開放參與的經營方式，白米社區的經驗告訴我們，透過創意振興社區產業仍大有可為。

白米社區創意產業大事紀

整理／陳琳

- 1983** 成立永春里社區理事會（此理事會應為當年內政部的社區政策，以地理區域劃分，作為補強里長公務員身份無法直接與中央/地方政府銜接與對話之窗口，但在公共意識不高的年代，較難承載當代社會居民環境意識之需求）。
- 1992** 白米社區自救會，屬非正式組織，台灣水泥公司落塵過高，當年為全國落塵量第一之區域，引發永春、永光、長安、永樂等四里里民抗議，自救會成員四里皆有之，尤以永春、長安里參與最熱烈）。
- 1993** 社團法人宜蘭縣蘇澳鎮白米社區發展協會立案成立（以自救會成員為基礎，擴大結合居民成立）。
- 1994** 長壽俱樂部（白米社區發展協會下設之敬老組織，又稱「老人會」）。
- 1994** 獲得行政院環保署評定為全國六個環境改善績優社區。
- 1995** 宜蘭縣環境綠美化競賽獲評選為特優社區。
- 1995** 正式於台灣宜蘭地方法院登記為社團法人。
- 1995** 志願服務團（白米社區發展協會籌設之服務團，備有組織章程，從事各種社區公共服務）。
- 1995** 社區讀書會（白米社區發展協會籌設之讀書會，又分為「白米讀書會」、「親子讀書會」、「蝴蝶花園之故事媽媽」等三個部分）。
- 1996** 白米社區壘球隊（白米社區發展協會下籌設之運動組織，備有組織章程，以青壯年為主，曾獲數座縣內社區比賽獎項）。
- 1996** 推出木屐產業參加歡樂宜蘭年社區總體營造成果展示。
- 1997** 以「白米仙履奇緣」木屐彩繪參與「全國社區總體營造博覽會」。
- 1997~9** 連續三年接受委託辦理「白米社區生活環境總體改造工作」。
- 1997~9** 通過經濟部中小企業處『白米社區地方產業文化特色輔導計劃』。
- 1997** 木屐工坊成立（白米社區發展協會籌設之木屐產業工作坊，進行木屐產業扶植）。
- 1997** 居民自行設立『蛙仔亭』（於1998年夏天颱風被沖毀）。
- 1998** 青少年普普隊（白米社區發展協會培訓數梯次青少年義工，但組織尚未正式成立）。
- 1998** 社區活動中心改建（白米社區發展協會推動）。
- 1998** 木屐展示館成立（白米社區發展協會利用土地公廟二樓空間佈置而成）。
- 1998** 暑期藝文育樂活動。
- 1998** 白米響屐村夏令營。

- 1998** 木屐工作坊遷移重新成立（白米社區發展協會擴大整合台灣肥料公司廢棄舊宿舍，整修而成）。
- 1998** 社區合作社成立（獨立於社區發展協會，為社區產業正式組織，成員皆為白米社區居民，社區發展協會與合作社成員重複性頗高）。
- 1998** 皮雕班成立。
- 1998** 白米假日廣場完成。
- 1998** 守望相助巡邏隊成立（白米社區發展協會籌設之社區巡邏隊，社區男性為主）。
- 1998** 老人送餐服務。
- 1999** 木屐街坊成立（白米社區發展協會將週邊相關館社

原本垃圾堆改成的社區小公園

- 整合，形成帶狀木屐產業之木屐街坊）。
- 1999** 木屐舞蹈班成立。
- 1999** 通過行政院文建會美化公共環境種子計劃。
- 2000** 太陽步道完成（白米社區發展協會發起民眾參與完成之景觀休閒步道）。
- 2001** 白米永春道路美化工程。
- 2001** 推動外環便道之規劃。
- 2001** 永續就業工程2001（勞委會提供之人力經費資源，分為經濟型與社會型）。
- 2002** 91年多元就業方案（延續勞委會提供之人力經費資源）。
- 2003** 籌備白米團（籌備中，以藝文活動及木屐舞蹈為主軸）。
- 2003** 92年多元就業方案（延續勞委會提供之人力經費資源）。
- 2004** 白米木屐文化館增建正式動土。