

在蓮鄉冬日紮下工藝之根

Part 1

蓮鄉工藝逐夢

「農夫種的蓮花才美得圓滿，每一朵都開得剛剛好，一點都不過份，我們向蓮花學習畫蓮花、塑蓮花、寫蓮花，也學習安分與誠實，這是一份好事！」白荷陶坊主人林文嶽，總是抱持著這一份謙卑之心來看待事物、要求自己。

蓮鄉社區工藝扶植計畫由白荷陶坊負責執行。

【藝術紮根 建立溝通平台】

參與過白河蓮花節十載，看到蓮花節由盛況轉趨沒落，林文嶽感觸良深，向來深刻瞭解藝術是一項漫長耕耘工作的他，總是不以人潮多寡來評價活動成敗。但他體會到，蓮鄉要長期發展，就必須落實「藝術紮根」的觀念，更要在蓮鄉人民之間，以及遊客與在地人之間，建立一種溝通的平台，唯有透過這個平台，蓮花相關議題，才能長久存在，在人們的話語、行動之間流傳，在流傳之中注入新的觀念，獲得新的啟發與生命力。

體驗課程的講授，連主講人台南藝術大學副教授曾旭正也陶醉其中。

社區工藝種子教師的觀念培養，對於此工作的永續經營，有相當大的影響。

以蓮蓬等來提煉荷染原料，相當具有綠色環保概念。

現在蓮鄉人民言談之中提到蓮花節就搖頭，那也是一種溝通平台，因為至少顯示他們還在關注蓮花節的動靜，林文嶽以幽默且樂觀的態度看待，只要這個平台還存在，蓮鄉藝術就會繼續存在。「吃吃喝喝的活動稱不上藝術，也會退流行」，身為藝術創作者，林文嶽關心的是蓮鄉藝術的永續發展。

「蓮花是誠實的，當時序進入冬天，不利散葉開

區，有可能只是曇花一現；但透過藝術涵養而展現的社區，卻是可長可久，只要夠強壯，還能隨著時代不同而展現不同的生命力。

蓮鄉社區工藝的紮根，需要藉由重新教育、學習的機制，才能增進社區永續發展的動能，透過集體創作的激盪，成功打造出具有在地特色的工藝產品，並擴大工藝人口的培育與傳承。

林文嶽希望從工藝觀念的傳遞，讓更多人瞭解到蓮鄉藝術的多元化。

花，就將自己深埋土中，充實涵養，再靜待時機破土而出」。蓮花節活動的沒落，對蓮鄉藝術而言是一個嚴冬，所以藝術發展更該利用這個時間進行紮根工作。

林文嶽說，與其說是蓮鄉社區工藝的「扶植」，倒不如說是「紮根」，因為透過舉辦活動所興起的社

【四位一體 擴大參與層面】

蓮鄉工藝扶植的藝術紮根工作，不僅要由在地出發，更需要集思廣益，並擴大參與層面，所以規劃單位的設計是採取「四位一體」的架構，所謂「四位」就是工藝家（白荷陶坊工作團隊）、社區（昇安社區為代表）、學校（鄰近各級學校）以及規劃團隊（台南藝術大學）。規劃團隊以「人」、「文」、「地」、「產」、「景」五個面向，深入社區進行在地資源調查，輔助以工藝營造社區理念的推廣，來建立工藝社區化的基礎。

而其特質則在於：

- 一、材質在地化：使用蓮蓬、蓬灰、石灰石、溫泉水泥等在地材質作為原料，研發在地的特色工藝。

二、人才社區化：針對社區居民培育工藝人才，提升創作風氣。

三、美感特色化：以蓮花作為白河文化圖騰的意象傳達，使在地特色工藝具有一致性的精神表徵。

四、傳承教育化：與學校長期配合，融入課程教學安排，或是辦理研習活動，藉以擴大工藝人口，進而培育工藝精神。

五、全程綠色化：舉凡工藝材料的收集、生產、消費，都是在綠色生態中執行，提倡綠色環保概念。

在規劃就緒後，緊接著就是一連串的執行過程。

林文嶽說，課程的主題安排，依照參與者的需求與感受度差異而有所不同，首先推出的「觀念營造課程」，是由工藝家向社區居民、工藝學習者及各校種子教師等，傳授工藝技術、傳達工藝精神與工

體驗課程中，學員正認真學習荷染過程。

作倫理。並且透過座談會形式，傳遞蓮鄉工藝理念，以及探討蓮鄉社區改造十年的歷史與成果回顧。

由林文嶽、台南藝術大學副教授曾旭正等人擔任講座的座談會，目的在引領大家瞭解在地工藝營造的價值。並且透過實例說明，讓這些種子人員，確切瞭解活動的舉辦與工藝的傳承永存之間所存在的差異點，希望以更嚴謹的態度去面對工藝事業的發展。

【民衆參與課程驚喜體驗】

接下來的「主題體驗課程」，則是由工藝家指導大家親自嘗試創作在地的工藝品，由於參與層面相當廣，因此特別針對社區居民、大專青年、各校教師、國中小學童等不同階層辦理多場研習課程。

在這些動手創作的課程中，研習的作品包括「蓮想衣裳——荷染創作」、「吃飯用碗公——白河陶創作」、「意象圖騰——蓮花文鎖創作」以及「蓮鄉文藝——蓮花詩路主題創作」等等，參與的人數已超過一千人次。

林文嶽說，多年來他經常義務在各國中小教授美術及工藝，可能是這份熱忱感動了學童，各國小參與這項活動的積極態度，讓他十分感動。十多所學校的學生，在捏陶做文鎖、做碗公時的那份興奮與投入，總是讓他相當動容，也讓他對於建立在地工藝的理想充滿信心。

當學員們看到過去他們一向視為廢棄物的蓮蓬、蓬灰、溫泉泥，竟然都可以用做荷染、白河陶的創作原料時，總是十分驚訝。而一個個碗公、文鎖，以及一匹匹荷染布完成後，不論手工是純樸、天真還是精美，在在代表他們的用心，所以每個人的神情總是自信且愉悅的。

經過染色之後，打開一團團的布，成果立刻展現在眼前。

「蓮想衣裳之荷染走秀」為蓮鄉工藝實用性，做了最佳的詮釋。

名為「發現故鄉的容顏——荷染走秀活動」，在「蓮翔夢工坊」舉辦時，一匹匹圖案自然天成、線條流暢、顏色幻化多變的荷染布匹，或是一件件充滿質樸中國風的荷染衣服，由走秀模特兒穿戴在身上，更顯得樸實且飄逸，將蓮鄉天真、純樸的人文特色展現得淋漓盡致。

參與的民眾就說，與客家傳統的藍衫，或是總統府提倡的台灣衫相比，蓮鄉的荷染衫，不僅包含了二者的質樸，更多了幾分現代美感，絕對值得蓮鄉推廣發展。一些阿媽級的學員就說，這種顏色不會太豔麗、線條大方簡單的荷染衫，連她們也很想穿穿看呢。

【蓮鄉詩路串連起藝文夢】

而在各項體驗課程中，蓮鄉詩路主題創作，不

僅涵蓋層面最廣，所獲得的迴響也最大。不論大專青年、國小學童、平民百姓或是各校教師，對於自己發自內心對蓮花的聯想與歌頌，不管描繪平易或是造詞采麗，都

可以化身為陶製蓮花、荷葉的文采，永遠矗立在蓮翔夢工坊的「蓮花詩路」上，莫不感到雀躍。

林文嶽解釋，鼓勵學員積極參與最好的方法，就是讓他們有機會和空間來展現他們的成果，所以除了在蓮翔夢工坊辦理「荷染走秀」、「靜心賞蓮」、「蓮花茶道品鑑」活動之外，更規劃了「蓮花詩路」的空間營造計畫。也就是在蓮花、蓮葉造型

一匹匹的荷染作品，出自年輕人的創意，讓林文嶽十分開心。

阿媽們做大碗公，又新奇又有成就感。

典雅的白河陶作品，深具藝術性與實用性。

「蓮花詩路」與綠意盎然的綠色隧道相結合，格外有質感。

的白河燒陶上，雕刻參與者一首首對於蓮花、蓮鄉的稱頌詩句，然後安置在蓮翔夢工坊，成為一條「蓮花詩路」。

這麼做不僅可以肯定社區工藝行為的價值，為蓮鄉工藝奠基作見證，更是透過裝置藝術建構社區美學生活空間的具體展現，讓居民在生活中輕易就接觸到工藝之美，進而潛移默化，孕育更多的創作能量。

蓮翔夢工坊就位於昇安社區的綠色隧道旁，此處有濃蔭單車步道，兩旁蓮田綿延，早已是賞蓮遊客流連之處，如今再有「蓮花詩路」的工藝表現，

正是蓮鄉社區改造點滴累積的具體呈現。林文嶽說：「讓大家瞭解到，藝術工作是從無到有、從少到多的累積工夫，比起一次拿很多東西給他們看，來得更具有說服力。」

「國色天香／大地的生命萬嬌齊放／白雲眷戀著蓮田迷人的樂章／不論含苞 怒張 結蓬 或是後來居上／終將殞玉消香／墜入紅塵天堂」

試想，盛夏到此一遊，眼觀蓮花爭妍、蓮葉搖露，鼻聞淡淡花香，心頭吟詠一首首詩篇，豈非人間一大風雅之事？

【繪製白河心靈文化地圖】

凡走過必留下痕跡，凡邁步都是為了更向前行，透過蓮鄉工藝扶植計畫的執行，林文嶽體會到，未來要走的路還很長，而要真正落實蓮鄉工藝的紮根，進而發展出特色，尚有待群體的努力。在這個階段，他們希望透過社區資源調查報告內容，將之轉化成為「白河心靈文化地圖」，讓更多人瞭解蓮鄉的豐富人文資源，為已經在進行的工藝發展做基礎。

至於以後，林文嶽制訂了「學校美學教育課程的改變」、「師徒制工藝傳承」以及「工藝學習護照」等幾個方向，做為他繼續推動蓮鄉工藝發展的努力方針。

寒冬萬物蕭條，這是大自然的法則，但林文嶽深信，此時他們正在做蓮藕的培育工作，只要大家不畏寒風繼續堅持，秉持這股熱忱，相信東風吹來、蓮芽綻露的時刻，是不需等待太久的。

Part 2

在實踐中傳承

白河鎮 擁有「蓮鄉」的美名，由白荷陶坊負責執行的社區工藝扶植計畫，涵蓋整個白河鎮，而以主題營造地點「昇安社區」為中心。從白河鎮的地理形態來看，東側山嶺聳立，西半部屬於平原，在這片美麗的土地上，物產豐饒，不管是農產品或山野林礦，提供了豐富的自然工藝資源，其中蓮花、石灰石、溫泉泥等，在社區工藝發展中扮演重要角色。

【從在地自然資源出發】

蓮花：連綿不絕的蓮田風光是白河鎮特殊的農村景觀之一，近年來因大量種植蓮花，白河成為全省最大的蓮子及蓮藕產地，而有「蓮鄉」之名。大慈蓮、建蓮、白蓮、香水睡蓮等，都是白河常見的蓮花品種，它們不僅可以做為荷染、陶釉的原料，而且其優美姿態、雋永的文學形象，為工藝創造提供了深厚的內涵，加上在多年「白河文化節」的經營之下，使得蓮花成為社區的象徵和文化的圖騰。

石灰石：是碳酸鈣組成的沈積岩。白河鎮的枕頭山，就是屬於石灰石的特殊地質，因而造就了水火同源的奇特地理景觀，石灰石產量豐富。

溫泉泥：關仔嶺溫泉自日據時代便遠近馳名，而這裡的溫泉是罕見的濁泉。溫泉因夾帶地下岩層泥質與礦物質，所以泉水呈現灰黑色，有「黑色溫泉」、「泥巴溫泉」的稱呼。池底的溫泉泥與石灰石、蓮蓬灰所調製成的原料可以做為陶器的釉料，以此所燒製的陶製品極具溫潤感，可開發為白河獨有陶製品的特色。

【老技藝、新發展】

有了材料，還需要技藝，才能發展出社區獨特的工藝。經由社區工藝扶植計畫的執行，首先在社區中進行田野調查，發現蓮鄉社區可供發展的工藝包括：荷染、陶藝、金狗毛工藝、蘭草編織等。這些都是根源於在地人文、物產及傳統技藝的發展項目。

荷染：以植物染的技巧，利用在地蓮蓬等植物為染材，所發展出來的工藝技能。起先是接受國立台灣工藝研究所的扶植，在社區中成立「荷染工坊」，至今已有三年時間，荷染班種子教師又深入社區與學校帶動教學，目前全鎮小學都有荷染傳承學習的活動。荷染的作品在白荷陶坊常態展示、行

銷，也曾代表台南縣參加全國社區營造年會、總統府地方特展，頗獲好評。

白河陶：由在地材料的蓮蓬灰、石灰石、溫泉泥調配而成的釉料，結合蓮花意象彩繪，研創屬於白河的特色陶藝產業。白河陶的發展曾受工藝所輔導成立「白河陶技能培訓班」，在93年推展的台灣工藝節中，曾以「南瀛女兒嫁妝禮」獲選台灣十大經典窯燒，至今研究工作持續進行，其中別具特色的蓮花茶具正積極開發中。

金狗毛工藝：金狗毛為蕨類植物，早期為刀傷藥材，社區居民取為工藝材料，其頭部有金色絨毛，將枝葉倒立成狗的腿腳，飾以一雙眼珠，形體好像一隻金狗，造型天然有趣。然而因為金狗毛近來數量銳減，應當加以保育，不宜大量採用。

蘭草編織：本次田野調查訪問耆老，發現這項早年的技藝。蘭草編織為日治至民國約60餘年之間

的鄉間手工產業，在水田中栽植蘭草，晾曬碾平，編織成袋子、草蓆、帽子等各式各樣日常用品。目前這項工藝技能保存完好，操作人員耳聰

目明，傳承意願很高，可以成立蘭草編織班，繼續這一無污染、樸素的地方工藝。

【訓練課程傳承技藝】

針對蓮鄉社區工藝的發展，技藝的傳承和推廣首先以荷染和白河陶為重點，並且由技藝的層面向上發展，兼及理念的層面，讓工藝的精神能進一步散播到大眾的生活中。

課程的主題安排，依照參與者的需求和感受能

白河陶茶具組

力的差異而有所不同。由白荷陶坊負責人林文嶽、台南藝術大學副教授曾旭正等人擔任講座的「觀念營造課程」，是由工藝家向社區居民、工藝學習者及各校種子老師等，傳授工藝技術、傳達工藝精神與工作倫理，讓參與者能以更嚴謹的態度面對工藝事業，為工藝傳承打下永續發展的基礎。

在各項技藝課程的開班方面，由王惠女、趙銘信、王泓斌、呂玉娟幾位老師，分別負責荷染班和陶藝班的教授，從基礎入門到進階學習，從知識理論到實作技巧，按部就班帶領學員進入工藝的國度。

技藝的發展也體現在工藝產品的開發與設計上，就以本次扶植計畫開發研創的地方特色伴手禮為例，命名為「四季荷賞」的伴手禮，是四本一套盒，組成的春、夏、秋、冬手工書。創作的動機來自蓮鄉四季的變化，蓮田隨四季而展現不同的風情，由榮而枯，由凋而盛，是生命的循環，充滿土地特色美感意象。材質是以在地植物染的布，呈現四季不同的色澤。內容是幾句小詩和空白頁，擁有者可以做為心情筆記使用。而社區媽媽用手工製作的過程，讓這項伴手禮充滿手感的人情味。整套

「四季荷賞」手工書，是土地、蓮花與人民的心情寫照。

【體驗活動拓展喜好人口】

除了較為專業的技藝傳承，大眾的體驗活動則是為工藝發展培養沃土的基础工作，透過接觸體驗的過程，可以讓大眾了解工藝，進而愛好工藝，成為工藝品的欣賞者和潛在買者，不僅為工藝創作者喝采加油，給予精神支持，也透過購買收藏，提供創作者經濟的挹注，成為工藝永續發展的後盾。

蓮鄉社區工藝扶植計畫的體驗活動，以學校學生、老師、大專青年和社區居民為實施對象。學生的體驗活動是陶藝文鎮製作和蓮花詩寫作，老師的課程是社造經驗與工作倫理的傳承，社區民眾的體驗活動是荷染與碗公製作。大專青年的體驗活動是荷染，並且在他們的「白河囡仔成年禮」儀式中使用。

荷染體驗的課程內容包括：白河植物介紹、採集染材、染材處理、煮染材、過濾染液、煮染布、媒染和固色、再煮染、水洗、晾乾完成。陶藝體驗的系列流程則是：白河地理介紹、手工壓模坯體製作、素燒、上釉、彩繪寫詩、釉燒、作品完成。當學員經過這些體驗過程，親手完成一塊塊美麗的荷染布、一件件樸實可愛的陶作，每每發出滿足的驚嘆，不管是大人或小孩，都在動手做中，體會到工藝創作的成就感，也了解到白河在地工藝的特質，然後，像染布上那些美麗的印記一樣，在心中留下美好回憶，等待他日再次接觸時萌起喜愛的情感。

除了各種課程之外，工藝扶植計畫的執行單位也透過公開活動來展現傳承的成果，吸引大眾的關注與喜愛。這些活動有「大專青年成年禮」、「荷染走秀」、「蓮花茶道」表演、「蓮花詩路揭牌儀式」和文鎮、荷染等作品的展覽等。