

在地文化品牌

社區特色工藝

文・圖／國立台灣工藝研究所

社區工藝扶植計畫是以社區的概念出發，工藝角度切入，將工藝落實到社區裡，使社區成為工藝生活推行的基本單位，並透過社區營造方式，使工藝成為社區特色與資產，凝聚工藝焦點與社區意識，讓工藝家成為社區之寶，工坊成為社區中推行工藝生活化、人才培育與體驗工藝的基地。

本計畫之推動，使社區民眾感受工藝創作的文化意涵、工藝在生活中所扮演的角色，使社區居民瞭解工藝、親近工藝，並凝聚社區意識，認同工藝為社區重要資產，形成社區生活工藝活動；形塑地方特色工藝文化，引領社區生活品質提升與心靈成長。

94 年度參與社區

台北縣平潭紙藝發展與推廣計畫

新竹縣百年新藝——老街新生計畫

苗栗縣獅潭溪流域中的精靈——山林社區手工藝扶植計畫

雲林縣海口工藝運動計畫

臺南縣蓮鄉社區工藝扶植計畫

屏東縣稻草娃娃及手染布娃娃工藝扶植計畫

花蓮縣活化紅葉部落傳統產業計畫

在地文化品牌

湖口老街再造 ——新竹大窩口促進會

文・圖 / 李弘璽

全台有不少老街，保存頗為完整的湖口老街，近幾年在新竹縣政府及湖口鄉公所積極整建，以及大窩口協進會等文史單位營造之下，老舊的空間，塑造出一股新風貌，也逐漸成為重要的觀光旅遊景點之一。

興建於民國初年的湖口老街，雖然擁有悠久的歷史，但因距離湖口鄉市中心甚遠，商業化程度較低，人為破壞較少，比起全台其他老街，湖口老街保存較為完整。

湖口老街街道不長，兩條老街交會於香火鼎盛的三元宮廟宇，街屋多為二落或三落式的狹長平面店舖住宅，全由紅磚穹拱方式建築。屋簷口立有鳳凰、獅身、花卉等裝飾圖案，風味獨特。

為保存文化古蹟，湖口鄉公所這幾年加強進行整修，住宅鋪上花崗岩地板，拱型走廊的結構也補強，屋簷更換新木材，地板鋪上花岡岩，讓懷舊的建築增添新的感覺。

新竹大窩口促進會導覽志工隊隊長袁美雲表示，湖口老街固然有不少特色，且整修後逐漸成為地方重要的觀光旅遊景點，但在煥然一新的外表之下，因為長久以來沈寂的緣故，又缺乏知名產品做為一鄉鎮一特色，在興起的休閒風潮下，競爭力似乎不足。

湖口老街以往為人所熟悉的，不外乎客家菜餚或水芋等少數特產，觀光旅遊方面，大概只有騎著鐵馬逛街一趟，附近也沒有有特色的景點，頂多規劃半日遊行程，極難吸引外地民眾前來旅遊。

袁美雲表示，為了提升湖口老街的觀光旅遊效益，湖口老街所在地的鄉湖境村長羅美瑤，率先成立湖鏡社區協會，並擔任理事長戮力推動。經過幾年的努力，有不錯的成績表現，讓湖口老街的知名度逐漸打開。

接下來幾年，有一群人分別成立湖口社區發展促進會及湖口鄉民俗技藝協會，各自推動湖口老街的觀光旅遊。幾年後兩單位結合資源人力共同推動「湖口老街商圈再造」，才讓湖口老街商業活動呈現真正的活力。

「湖口老街商圈再造」較具規模的成效包括，老街後山的箕窩整理成有機菜園，做為環保訴求，並開發箕山清水露營區，翌年見時機成熟，於是向縣府爭取百萬元經費積極開發。露營區不但有有機蔬菜採擷，河流裡的溪蝦也清澈可見，獨角仙復育預計明年也有成果。袁美雲說，湖口老街不僅要呈現建築歷史之美，環保的訴求也相當重要。

另一方面，也積極規劃湖口老街的文史整理，最具代表性的是湖口天主教堂現為地方文物館。

湖口大窩口位於台一線省道旁，對外聯絡交通十分方便。正在開發的大窩口休閒農園，也是這裡的一大特色。

大窩口地區人情味濃厚，居民以客家人居多，保有客家人好客、檢樸、內聚力強的傳統美德。信仰中心的天主教堂閒置空間，已再利用為地方文物館，老街一隅的三元宮也於今年五月整修完成。在社區總體營造之下，近年來陸續成立了保有民俗傳統活動的舞龍隊、客家花鼓隊。除此之外，更成立了親子YY劇團。

三年前，配合湖口地區各級學校校長、老師及熱衷地方文史研究的居民，有一群社區工作者在老街租屋，開設大窩口工作室，由湖鏡社區發展協會總幹事羅世猷及袁美雲，分別擔任大窩口工作坊的負責人及經理，全方位營造湖口老街，讓湖口老街更具地方特色。

袁美雲等人認為，玻璃為新竹最傳統及最具特色的傳統產業，老街不少老厝外觀建築的立面，有

玻璃粘貼作品，而地標的天主教堂，也是一座以彩繪玻璃為主要設計風格的老舊建築。選擇玻璃努力於玻璃彩繪的開發，應該是一條不錯的商機，而與地方特色相配，也不致顯得突兀。

大窩口促進會邀請曾經被客家委員會表揚的玻璃彩繪工藝家鍾琴，以及地方玻璃吹製耆老許宏文，利用大窩口工作坊原有的教學教室，做為社區工藝教室，玻璃彩繪一次可容納40人同時上課。玻璃吹製則在工作坊後面整理一個教學、生產兩用的50坪工作室，做為上課之用。

袁美雲說，大窩口促進會認為計畫執行先以兩位工藝家作品做為引導式的展覽，介紹玻璃彩繪及吹製給社區民眾認識，引發他們的興趣，激發對玻璃工藝品的希望。

大窩口曾經在去年與湖口國小合作過整學期的全校課外教學活動，深受師生及家長的肯定。袁美雲說，該案計劃是由進駐的兩位工藝家設計更深入活潑的課程，長期培育學習興趣與技能，在湖口國小兩年後的百年校慶時辦理教學成果展，不僅為該校玻璃工藝奠定基礎，也為地方積極培育人才。

湖口鄉湖口老街今年十一月辦理社區營造博覽會，邀請全縣三十多個社區上千位民眾，到客家傳統花布裝飾的老街「走星光大道」。

縣長鄭永金說，文化局使用大量風車、風鈴、霓紅燈、客家傳統花布，將著名的湖口老街布置成另類的星光大道，讓十二個社區團隊，從老街三元宮走到天主堂，一路變裝走秀，呈現古意盎然的特色。

袁美雲說，行政院推動社區總體營造「六星計畫」，此次的湖口老街社區營造活動，是結合地方教育、環保等單位，兼顧老街環境景觀、生態環保、人文教育、產業發展、社區治安等六大面相，讓來自全縣各地的社區代表能充分觀摩學習。

此次的博覽會的餐飲均由各社區提供，例如湖鏡社區的米苔目總匯、鹿寮坑社區的香菇料理、新埔巨埔社區的客家湯圓等，讓社區美食朝向精緻健康化。

賣麵起家廚藝精湛的鄭永金，在多位社區媽媽的熱情邀約下，也在現場即席露一手炒米苔目的絕活，社區媽媽品嚐後豎起大拇指稱讚。他說，有更多的社區居民參與湖口老街的改造，湖口老街的商機才會更為活絡。

除了大窩口工作坊之外，部分社區學員的玻璃彩繪或吹製作品，可以與老街陸續成立的商家合作推廣，以增加產品的曝光，打開知名度。初期以獲得文建會評鑑為湖口老街示範商店之一的「湖口歲

月」、「香草庭園」，以及「義和源地」、「五餅二魚餐廳」等四家店合作，未來再輔導在老街設立專業店家。

袁美雲強調，透過玻璃工藝家及大窩口等規劃團隊的努力，除了可以營造湖口老街新的意象，引領社區生活品質的提昇，更進一步帶動地方產業的發展，開拓湖口老街及大窩口地區的商機，以及增加居民的就業機會，落實推動觀光休閒的實效。

在地文化品牌

開拓社區新生命 ——花蓮紅葉社區

文·圖 / 陳宛伊

花蓮縣萬榮鄉紅葉村是遠近馳名的溫泉小鎮，坐擁好山好水，假日前來泡溫泉、賞景遊客，絡繹不絕；但遊客穿過紅葉街道時，卻未見太多駐足流連，平時的街景更是沈寂。

紅葉社區除了溫泉外，要想營造什麼樣的特色，將遊客帶進來，體驗、了解原住民的生活，進而讓紅葉走出去，帶來商機，活絡部落，是紅葉社區發展協會兩年多來，一直努力不懈的目標。

映入眼簾的紅葉社區工作室，是簡單的原住民風格平矮建築，與一般原住民部落，沒有什麼不一樣。但臨馬路處，則設有大型櫥窗，展示了社區民眾編織、木雕及皮雕等創作，入口兩側則矗立「獵人與老婆」的大型木雕，粗獷的布農族風格，企圖吸引過往遊客的目光。

編織班學員聚精會神，觀看講師楊淑惠車縫作品。

工作室裡，傳出轆轤的縫紉機聲，並夾雜講師的授課聲，編織班學員正聚精會神地聽講，一邊忙著車縫；設在工作室裡的社會發展協會，桌上堆放著一大疊計畫，牆上掛滿圖表與作品，營造員很嫺熟地大量運用最現代化的電腦資訊，結合部落傳統的工藝，為社區累積能量，準備大步邁出。

紅葉社區位於萬榮鄉的最南端，知名的紅葉溫泉，最引人入勝。社區一千五百多名居民中，超過九成是太魯閣族，另有少數的布農族，自古以來即以狩獵、農耕維生，婦女則擅長編織。

不過，如同其他原住部落一樣，受到以漢人為中心的文化擠壓，及資本主義的生活方式逼迫下，部落面臨傳統文化失根及生計壓力，青壯人口流失嚴重，留下老弱婦孺獨守著被人遺忘的這大片土地。

為了重新找回原住民的傳統文化價值，不讓流落在外的失根族人，成為沒有故鄉的邊緣人，紅葉社區發展協會在民國九十二年五月開始運作，對家鄉未來懷著憧憬的年輕族人也紛紛返鄉，由理事長林榮輝領航，總幹事簡智隆是台科大畢業，會計黃素敏畢業自真理大學，營造員鄭建志則是少校退伍。

儘管紅葉社區位於花蓮縣推動觀光「南溫泉」的核心地段，懷抱著發展及活化部落經濟產業的最大本錢。但林榮輝說：「在台灣，從烏來（泰雅族）、東埔（布農族）、谷關（泰雅族）到知本（卑南族）的例子，根本就沒有一個原住民部落，因為溫泉資源的發現，而獲得轉型與發展機會」。

林榮輝看得很透澈，當原住民還未學習去利用天然資源時，早就被財團通通壟斷。因此，他在啟動社區發展協會時，就不斷與社區幹部、耆老凝聚共識，希望政府輔導開發溫泉主體之餘，更應將紅葉營造成以原住民傳統文化為背景的溫泉小鎮，部落才得以永續發展。

紅葉社區的原住民婦女，大多有著一雙編織的巧手，老人家則憑著一把刀子，就能雕出杵臼等生活工具，這都是社區居民與生俱來的本領。林榮輝認為，原住民這些傳統工藝，都能呈現各家庭、社區的條件與特色，希望透過部落工作坊的教導與傳

紅葉社區發展協會工作坊與入口的「獵人與老婆」木雕像。

授，提升技術，發展部落魅力，甚至商品化。

「原住民常以為各種工藝，會了就好，卻未再精進而停滯不前，造成作品賣不出去，這是各原住民工藝作品所遭遇的共同瓶頸」，林榮輝在推動工藝社區時，感受尤其深刻。他說，因原住民沒有文字，這些技藝都靠著口耳相傳、經驗相承，且都是為生活所需而為，較欠缺創作，技術也無法提升而遭遇瓶頸。

儘管目前社區已成立編織、皮雕、杵臼及木雕個人工作室，距離理想的目標還甚遠。林榮輝因此找上國立台灣工藝研究所，扶助紅葉發展社區工藝，並選定編織及木雕做為輔導項目，邀請專家培訓社區民眾，除培植更多人才投入創作外，進而提升工藝技術，並往下扎根，帶動社區轉型，提供新的就業機會與生活條件，進而吸引外流人口，振興部落。

紅葉社區的編織技藝較有基礎，國立台灣工藝研究所在今年十月間，補助在社區工作坊開辦進階班，並提供師資。既有十五名進階班學員中，由已成立 Sachi 原住民工作室的巫淑卿當班長，年齡最輕的才廿多歲，最年長的伍秀惠已七十七歲，眼力仍甚好，織、挑一點也不吃力，學習精神不遜年輕人。

七十七歲的伍秀惠亮出她的編織作品。

紅葉社區皮雕工作室的皮雕作品，印有「紅葉及菱形」標識。

簡國昌善於捕捉布農族獵人的神韻。

應邀擔任講師的楊淑惠，帶進現代編織及縫製的觀念與技術，讓學員們開了眼界。依楊淑惠觀察，學員編織技術不錯，但縫製工夫基礎較弱，將來還要看看她們的努力結果，是否能做得更精緻、品質更提升，也才有商品化的可能。

太魯閣族的巫淑卿，嫁給漢人後，從台北、遷到高雄，從事冷凍食品工作，但奔波了幾年，仍只能圖得溫飽，內心仍十分空虛。六年前，決定與先生、孩子回返紅葉娘家，經營早餐店。

今年卅八歲的巫淑卿，當時眼見紅葉過了這麼多年，社區仍停滯不前，令她十分感慨，經過一陣思考，想到運用家族編織的工藝基礎，做為家庭與社區發展的立足點。巫淑卿從九十高齡姑婆朱辰代那裡，學會一些失傳的編織技巧，媽媽許美枝也有編織好手藝，自己還上台北學打版技巧，終在三年前成立Sachi原住民工作室，成為推動紅葉社區編織工藝的火車頭。

「菱形是太魯閣族的圖騰，常呈現在太魯閣族編織上；菱形更像是祖靈的眼睛，庇佑著代代子孫」。社區理事長林榮輝說，一些前來指導的講師，對於太魯閣族人在編織上菱形圖騰挑花技巧，十分稱許，也從學員處學到了一些技術與觀念，正可謂「教學相長」。

在編織上挑出菱形圖騰，就是在表現太魯閣族編織特色。巫淑卿說，因太魯閣族沒有文字，過去要展現在眼前的成品，才有辦法摹仿流傳下來，無形中也失傳不少。她到老姑婆處學得四種挑菱形圖騰的手法，加上自己搜集資料、揣摩，現在已會挑出十六種菱形圖騰了，可說是無人能及了。

當編織班班長的巫淑卿，彷彿是社區編織技藝的發動機。當講師告訴巫淑卿，曾在博物館裡見過「太魯閣族卅多種編織菱形圖騰」後，她興致勃勃地說：「我一定要全部學起來」。

巫淑卿說，現在有了組織圖，不必再靠成品摹仿，學員學會看組織圖後，事半功倍，讓編織技藝流傳更廣更久，在更多人投入、提升技藝水準下，她有信心打造出紅葉編織工藝的愿景。

在巫淑卿的工作室裡，母親許美枝負責織布，她專責技術難度較高的車縫；工作室同時也是簡單的櫥窗，展示了她的創作。在打響名氣後，她常有接不完的訂單，在過年期間，工作室更擠滿遊客，挑購有太魯閣特色的衣飾、手提袋、圍巾等，「現在工作室的收入，已經超過小吃店了」，巫淑卿欣慰地說。

紅葉社區山人木雕工作室是另一個社區工藝的標竿。五十三歲的布農族人簡國昌，原本是採礦、

哈比心診所這面木雕作品，十分引人入勝。

巫淑卿（左）與母親許美枝共同經營 Sachi 原住民工作室。

鑽探的工人，對木雕一竅不通，過去還因愛喝酒，生了一場大病，生活也失去重心。去年閏三月，在紅葉社區發展協會擔任總幹事的兒子簡智隆鼓勵下，報名參加由勞委會與原住民委員會舉辦的木雕初級班，沒想到卅多名學員中，他因為無法適應，在第一天就「漏跑」。

有趣的是，當天的習作，還是由妻子及協會理事長林榮輝幫他完成，他不好意思下，隔天就回到木刻班，也學出興趣；而初級班的學員，到進階班、高級班後，陸續退出，只剩下四人，簡國昌是其中之一。更沒想到的是，現在只有他還守著木雕崗位，今年二月更成立山人木雕工作室，持續創作。布農族像其他原住民一樣，均沒有文字，簡國昌決心利用木雕，來記錄布農族人的生活方式，並獨沽難度較高的立體雕，且清一色以雕布農族的獵人做為題材。

「腳掌大、腿粗、個子不高、手臂寬廣」，是營造員鄭建志對布農族獵人的簡單描述，但透過簡國昌的巧手，卻都具體地塑造、刻劃出來。在他的布農族獵人木雕中，凸顯獵人因背負重物，幾乎都是仰著頭，呈半蹲姿態，那般辛勤刻苦的神情，躍然而出，令人印象深刻。

簡國昌為了走出自己的特色，儘管隨時在觀摩別人的作品，卻從不拜師，「白天觀察、夜裡冥

想」，激發創作的靈感。他的木雕作品已經上百件，在工作室裡就是最好的展示館，並有不少已廣被收藏。從社區的哈比心診所、社區工作坊入口，都矗立他的木雕作品，成為紅葉最顯著的地標。

「我最大的願望，是木雕作品能在兩年內得獎」，簡國昌無時不在鞭策自己，自我提升技藝水準，最近總算有首件作品參賽，他滿心期待著。

簡國昌的傳奇，也帶動社區的木雕風氣。國立台灣工藝研究所即將木雕班列入工藝社區的補助項目，今年九月間，共有廿多名有木雕基礎的學生，參加社區木雕班，將木雕技藝往下扎根，也培育更多人才，讓木雕創作商品化。

社區發展協會為了落實工藝社區的理念，除了將建構網路行銷外，並計畫在紅葉社區成立工藝展示館，將陳列社區編織、木雕、杵臼、皮雕等作品，帶進遊客，也帶出紅葉社區，進而走出紅葉的未來。

紅葉社區發展協會：

萬榮鄉紅葉村三鄰五十一號 電話 (03) 8876491

Sachi 原住民工作室

萬榮鄉紅葉村七鄰一二六之四號 電話 (03) 8875230

紅葉山人木雕工作室

萬榮鄉紅葉村二鄰卅六號 電話 (03) 8876996