

工藝城鎮的對話

鹿港 vs 金澤

文 / 黃秀慧

圖 / 李清志・李蒼柏・黃志亮（中國時報資料照片）

在日常生活中體會工藝的樂趣，是國立台灣工藝研究所目前正大力推動的方向；生活工藝不只可以探看一個民族的美學成就，更是當代庶民生活的活力源頭。工藝所在推動生活工藝運動之際，許多工藝城鎮不止廣受民眾歡迎，對於系統體會傳統工藝到當代生活美學，也都將逐步建立系統指標，也許藉

由旅遊城鎮的實地探訪，能更讓大家知道生活工藝其實就在你我的身邊。台灣的傳統工藝重鎮，鹿港是民眾常去的旅遊景點，相對應於此的日本金澤，也是大和民族體會傳統工藝的重鎮，我們藉由旅遊點的探訪，來趟生活工藝的體驗。

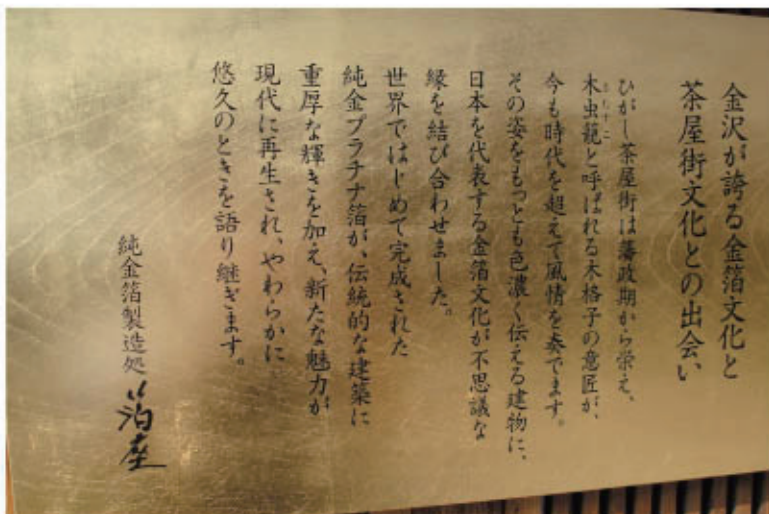
生活工藝的內涵

工藝所為何推動生活工藝？主要基於台灣與國際對於工藝的態度都有一致性的觀點！例如1880年的英國，在威廉·莫里斯（William Morris）基於藝術應為大眾服務及反機械化的生產，提出以手工為民眾創作生活器物的「工藝美術運動」（The Art & Crafts Movement）。而二十世紀初，日本也引進這個思潮，在民藝運動主張「用與美」的民眾工藝。

相對於此，二十世紀中，台灣先賢顏水龍也發起承續威廉·莫里斯及日本民藝理念，推動台灣工藝產業，奠定本土化的生活工藝基礎，並塑造出台灣南北各地的產業城鎮。

建於1820年的建築「志摩」

日本之最的金箔工藝

日本的生活工藝發展哲理

工藝所指出，傳統工藝其實是現代設計的源頭，兩者也許看似兩股不同的勢力，其實息息相關；如果傳統工藝的價值精神無法發揚出來，傳統工藝的基礎不穩定，現代設計也將無從發展，其中最明顯的例子就是日本。日本許多小地方都保有完整的工藝技術，從木家具、漆器、木工具等，乃至於工業母機，對內有良好的傳承，對外也有相當的知名度；除了實用價值外，也為地方帶來相當可觀的文化觀光產值。就因為有這些傳統工藝做後盾，日本的現代設計也非常進步，許多設計的精準都來自於傳統工藝所奠下的基石。

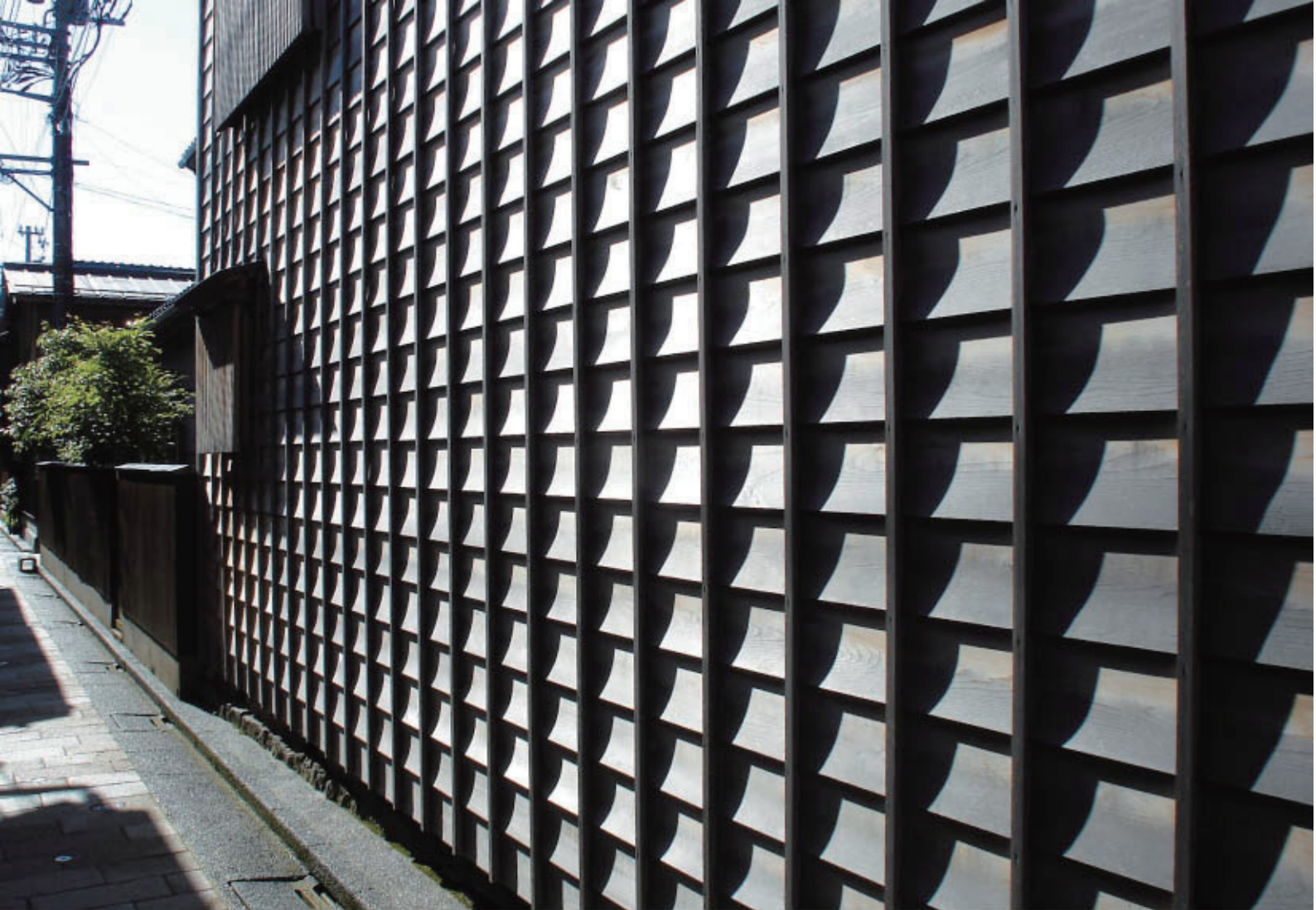
除了民間的努力之外，日本的地方工藝發達，與地方政府費心推動有極大關係，而中央也將之視為文化產業重要的一環，大力協助地方政府發展當地特色。在京都以北，沿著北陸而上的石川縣金澤市，就是這樣的例子，當然金澤是以傳統工藝著稱，但晚近也發展出新的工藝美學，所以不只有茶屋街可逛，也有最新的二十一世紀美術館可以參觀。

金澤藉工藝提振觀光，兩者相互為用

來到金澤的人，都會去日本三大名園之一的兼六園參觀，而不遠處既是茶屋街，而整個金澤更有

安寧、靜謐的金澤風貌

傳統木造建築呈現微妙的光影變化

距兼六園不遠的茶屋街

一股濃濃的古意。素有「北陸小京都」之稱的金澤，和京都一樣，都在日本的戰國時代以降，能倖免於戰火摧殘，至今仍保留許多古都風韻。

因此之故，金澤也是西日本工藝重鎮以及發源地，許多傳統的日本技藝在這裡發揚光大：如金箔工藝、加賀友禪織物、加賀人形玩偶、加賀水引折紙、日式點心，平日就吸引著成千上萬國內外民眾來此參觀，加上豐盛的加賀會席料理和一年四季多采多姿的慶典等，是座典型的工藝城鎮，得以感受道地日本優雅文化的古城。

許多人造訪金澤，首先體驗的是日語中「ochitsuku」（安寧、靜謐）的意境，因為多數生活於都會圈的快步調子民，習慣與時間搶日子，來到此，心情總是自然而然地變得悠閒起來。尤其轉進小巷或彎到小徑裡，那種平日不易察覺的恬淡風貌

金澤古老的木造房舍

就出現了！

有人認為，保留著以往建築及工藝的生活氛圍，金澤的美在於現代與傳統兼容並蓄，不止保存代代相傳的民風，也因工藝的沿襲，又使之勇於嘗試新文化，造就出從生活工藝一路隨歷史演變的新舊融合。

金澤這座工藝之都，保留傳統的日本技藝，其實有其歷史淵源。由於較少的軍備開支，使得加賀藩的歷代藩主把財力用於發展文化事業，培育出了加賀友禪、九谷燒瓷器、金澤漆器、加賀瀝金畫、加賀鑲嵌、金箔加工等美術工藝，以及能道、茶道、料理等生活文化，進而形成今天多彩的加賀傳統工藝面貌，也因此留下許多古建築、舊街道和傳統文化。

另外的原因，就是二次大戰期間未受空襲摧

日本傳統的庭園造景

毀，使得金澤繼承和發揚傳統文化的人，未在那段期間失散，反而更聚集。這諸多原因，保留了數百年來發展而成的工藝。傳統工藝品，如華美的加賀友禪、以雅致出名的九谷燒瓷器、堪稱日本之最佳的金箔工藝等。

金澤傳統工藝特色

加賀友禪是一種紡織的染法，十八世紀初從京都友禪染織法傳到這裡，與金澤所在的加賀地區原有的加賀染法融合為一，開創了加賀友禪染法。這是一種圖案高雅、色澤豔麗的染織工藝，以圖案精美、朦朧的色彩運用見長。

九谷燒，所謂燒是窯燒的意思，金澤九谷燒繼承了日本古九谷的傳統，因圖案炫麗、陶瓷細密、造型高雅而著名，以青、黃、赤、紫、藏青五種顏色繪製，色澤豔麗是其最大特色。

另有大桶燒，麥芽糖般的釉色和不使用旋轉台製作為其特色，成品多以茶具為主。

至於金箔加工，是為佛像、泥塑貼上金箔，年產量相當的高，可說是日本的金箔之鄉了。由於其製作厚度只有萬分之一毫米（公釐）的金箔技術，堪稱世界一流。而金澤市，就有供人參訪和體驗的金箔作坊。甚且如今，利用加工金箔的副產品所製成的吸油金箔面紙，深受大家的青睞呢！

全心投入蒸籠製作的師傅

木雕是鹿港的特色工藝

鹿港工藝等著大家來尋幽訪勝

廟多、小吃道地、外加傳統多，這是大家對鹿港小鎮真切的體會，但在傳統之中，鹿港事實上也是工藝所推動生活工藝的重鎮。在台灣，產業鄉鎮雖也不在少數，但以鹿港做為工藝城鎮知名者，仍然有限，因此更凸顯其「小城故事多」的特色。

鹿港是清代的移民門戶，工藝的傳承主要來自當時港埠貿易的興旺，以及移自母文化傳承的生活

鹿港傳統街道景致不輸金澤

形態。雖然從十八世紀中葉開港，歷經屢起屢落的時代衝擊，迄今仍然保有福建泉州工藝的精髓。

早在一府（台南府城）、二鹿（鹿港）的稱謂時，雖是前人的自豪，仍可從今天流傳的民間生活與藝術匯聚的神轎、太師椅、神像雕刻等等工藝面向來觀察，可說鹿港的工藝美學，仍是可被驗證為台灣正推動的生活美學之肌理。

對比於金澤的茶屋街，鹿港的工藝體驗之旅，可從天后宮最熱鬧的中山路沿街品味，如：神像雕刻、傳統家具、神轎、製扇、燈籠、製香等等工藝

傳承。鹿港天后宮是本地香火最旺盛的廟宇，因此人潮也聚集的多，因為民俗信仰原本就須仰賴許多工藝物件來支撐，例如燒香拜佛的神像、神轎、馨香與家具等等。

在佛具店，雕刻師傅一雕一鑿所散發出來的虔敬與專注的神情，以及各色神像，讓人幻覺來到神聖的帝國。鹿港神像是以福建泉州流派為主體，這些多數雕鑿自樟木的神像，多以面紅耳赤的造型表現，而衣飾卻用乾漆依不同粗細的漆線盤繞而成，使衣紋呈現立體效果，再用金箔貼在衣冠之處，最

人聲鼎沸的鹿港古街區

後以虎頭蜂、五寶、五色線、五穀等「入神物」填入背後的神洞，再封口完成金身，使之開光入神。

而傳統家具雖然式微，但在IKEA家具充斥之下，仍可見到鹿港傳統家具，諸如：太師椅、神桌、八仙桌、紅眠床與條凳等。這些大多要三代傳承的家具，如今還是在許多人家的祭祀祖先與神像空間中，看到這個市場的活力。而一套神桌，從匾額、對聯、神像、對燈、神桌、八仙桌等一系列，仍可看出傳統在今天的影響。

神轎反而是鹿港最常看到的傳統行業，在文轎

武轎的對排中，從檜木、樟木或烏心石木所散發出的木頭香，也讓人好奇這些神轎完成後，會去搭載那尊神像。比起一般人家用的傳統家具，神轎的雕龍刻鳳就熱鬧許多，例如媽祖婆出巡的神轎，雖是文轎的一種，但特別的名稱-鳳輦，就讓專門搭載媽祖婆的交通工具，一定要刻上一隻鳳。老師傅會告訴你，文武轎最大的差別在於文轎有頂，但搭載關公等武將神的武轎，則無須轎頂來頂天立地。

而祭祖用的公媽爐、祭神的龍燭、柑燈甚至香爐，多數以錫器製作，鹿港過往有一條錫坊街，雖

神轎是鹿港最常見的傳統行業

鹿港的公井「四方井」

在塑膠製品的取代下，至今仍有極為少數的錫製品，讓大家瞭解過往神器中，用錫物件的雕鑿工。

地方工藝美學將與旅遊結合

工藝所看準國人生活形態推動地方工藝，事實上是結合鄉鎮原有的特色，並打算朝與旅遊結合的方式，使之事半功倍。工藝所指出，目前台灣工藝追求的是偏向專業者的工藝、美學化的工藝，未來將鼓勵工藝具有美感與生活化發展，而不是只強調

其藝術性，否則將會傷害工藝發展的龐大基礎。這由日本金澤與台灣鹿港的經驗中，可驗證此一觀念。

此乃基於主張工藝是一種精神與生活態度，期藉由全民參與生活工藝的過程中，領略全心投入、盡心盡力的工作倫理，藉由如英國工藝美術運動精神的闡揚，做為開啓台灣生活工藝精神之鑰，推動「台灣生活工藝運動」。使台灣過往較為忽視的這種親力親為、全心投入的工作精神與生活態度，注重

錫製的祭祖用品

每個環節的過程，追求盡善盡美的境界得以在生活中呈現。藉由工藝與生活結合、工藝與旅遊結合，推動保存傳統並有創新的生活工藝運動，促使台灣的常民美學中，保有工藝純樸與精緻的一體兩面。

熱鬧的奉天宮廟會

琳瑯滿目的生活工藝品