

原 | 味 | 鑑 | 賞

在逆境中挺進的 噶瑪蘭族香蕉絲文化

獨一無二、相當珍貴的台灣文化資產

文 / 花蓮縣噶瑪蘭族發展協會理事長
潘朝成 (Bauki Angaw)

獨一無二

噶瑪蘭族，是台灣島內唯一以香蕉絲（假荳）作為編織材料的民族，尤其是花蓮縣豐濱鄉新社部落的婦女，千百年來尊崇祖先的教導，編織模式依舊採用地織機具，至今沒有多大的改變，可見噶瑪蘭族的這項傳統技藝尚未受到外來影響，仍具有獨特的質樸品味，是相當珍貴的台灣文化資產。

香蕉絲編織式微復現

1968年，東海岸台十一線通車後，現代物質逐漸進入東海岸地區，新社部落也不例外，自給自主的生存方式受到現代物質衝擊而漸漸改變，從此工序複雜的純手工香蕉絲編織工作不再吸引年輕婦女，香蕉絲編織的部落生活用品有趨向式微的現象。

直到1996年，宜蘭縣政府舉辦「紀念宜蘭200年」的大型活動中，花蓮縣豐濱鄉新社部落，有四、五位六十歲以上的婦女，在噶瑪蘭族的傳統領域宜蘭縣五結鄉流流社搭起的茅草棚下現地示範噶瑪蘭族傳統香蕉絲編織的製作，經過多天的現地示範動作竟然引起學者、工藝專家以及群眾的好奇與興趣，加上媒體的報導後，知名度突然大增。受到鼓勵與肯定的幾位婦女回到新社後繼續在部落相互討論與切磋香蕉

絲編織，這項傳統工藝也就這樣延續下來。幾年來，不論是日本或是台灣島內，或多或少總是有人來新社部落零星的購買香蕉布半成品或成品，從事編織的婦女偶而會受邀到台灣各地示範、比賽、交流等活動，在外界適度的鼓舞作用下，她們繼續採織續線，這些上年紀的編織婦女約有六、七位，我們尊稱她們為「噶瑪蘭族工藝師」。

噶瑪蘭族被台灣政府正式承認為原住民族的一年多（2002年12月25日正式承認），新社部落從頭目、長老、協會、老藝師、教會、婦女會、年齡等組織，召開數次部落會議，希望在部落發展上找出一個共識與主軸，最後大家決定以香蕉絲編織做為部落發展的重點工作。從此「花蓮縣噶瑪蘭族發展協會」身負起重任的尋找發展可能，也就是從傳統上的家庭／個人轉換成集體／合作的方式開始運作，這對於噶瑪蘭族的香蕉絲編織製作來說，應該是史無前例的。

政府的改變與隱憂

這兩三年來，政府部門在鼓勵部落自主發展的前提下，比較積極的思考各民族/部落在地發展上的實質需要。在策略與經費挹注上，確實比往年主動與開放。比如，將計畫案的全部或部份經費直接挹注到最基礎的原住民族自治團體（協會），實有助於部落規劃短中期的發展策略。但就文化產業而言，由於沒有上層國家的法律與政策的支撐，相當不利於下層的整體規劃發展。再者，僅是三、五年的補

助政策，長期來看，對於原住民族傳統手工藝的有效提昇，仍舊是一大隱憂。

噶瑪蘭族香蕉絲作為文化產業的不利條件

經過一段時間的運作與互動，東海岸的新社部落的確在發展文化產業上，有相當程度的困難與挑戰；也就是不利的條件，而且這些根本性的不利條件並非短期能夠解決的，新社部落不是單獨的面對多重難題，相信也是目前台灣許多部落共同面對的發展處境。這些根本性的不利條件是台灣整體政治、社會、經濟長期發展下所形成的，的確需要中央政府、地方政府以及部落共同承擔改進。

挑戰與課題

1. 部落族老逐漸凋零，傳統知識傳承與保存不易。
2. 大量的中青輩族人到都會工作，部落傳承恐有斷層之虞。
3. 城鄉落差頗大，邊陲部落發展不易。
4. 熟悉香蕉絲染織技藝或文化產業之專業管理、設計人才聘請不易。
5. 上層無國家長期法律與政策的支撐，不利下層的整体發展。
6. 地方公部門無專門人才，在不了解與不重視的狀態下，甚至發生溝通發展上的障礙。

噶瑪蘭族的自我挑戰與努力

2004年，由花蓮三個主要部落（佳里宛、新社、立德）族人集合而成的「花蓮縣噶瑪蘭族發展協會」

成立初期即著手進行新社部落初步資源調查，這些基礎資料的確提供部落規劃初步發展的藍圖。其內容包括：香蕉纖維編織從原料到成品流程、編織品種類、傳統編織人才、傳統工藝人才（獨木舟製作、傳統家屋製作、藤竹編製作等）、部落環境資源、漁民漁具、民族植物、飲食清單、文化祭典、部落組織、家庭狀況調查（宗教、語言使用、職業、專長、土地使用等）、部分耆老生命史、資料蒐集（影像、文獻、論文、等資料蒐集整理）等，這些基礎資料的確提供部落規劃初步發展的藍圖。

在部落會議的共識下，期望培養香蕉絲染織人才與發展香蕉絲文化產業。以傳統文化為基礎，通過「重點計畫」的執行，除了讓部落居民投入關心自己家園，也期望在地公部門學習與投入關切計畫執行團隊，進而達到相互認同、分享分憂、集體參與機能，讓部落居民獲得經濟報酬，改善部落生活，並朝向自主管理的目標。經過一年多的努力，2005年，部落草擬「編織東岸香蕉花園計畫」，並制定「10年5階段」發展計畫。

編織東岸香蕉花園— 「10年5階段」發展計畫

第1階段—傳統與技術紮根期（94-95）：珍惜老藝師才能、傳統紮根、香蕉樹栽種管理、中價位與普通價

位產品開發、聘請染織學術與專業技藝人才、工藝技術提昇、引進機具、穩定製作場地、建立部落文獻、青年人才組織培訓、試賣產品等。

第2階段—人才、技術提昇與產品開發期（96-97）：染織專業人才穩定、傳統與創新培訓、機具改良、文化交流、研發創新產品、開發部落風味餐飲、產品經營等。

第3階段—部落環境改善與行銷期（98-99）：改善部落環境、行銷訓練、編織東岸香蕉花園環境雛型、國際文化交流、行銷。

第4階段—拓展與內部經營期（100-101）：拓展市場發展文化產業、編織東岸香蕉花園環境、服務訓練、吸引有品味的觀光客來部落作深度參訪旅遊。

第5階段—部落經濟自主發展期（102-103）：保留傳統特色開發多樣化產品、加強服務品質、改善部落經濟。

歷史以來，噶瑪蘭族總是處在內外雙重困難的環境下，力求族群與文化的存續，努力不懈的穿過細縫看見未來，今天也不會改變。

花東地區原住民工藝展

原味原藝在原鄉

原住民的工藝，創作靈感來自於對周遭生活的體認、對所知事物的呈現，將美感經驗直接抒發於作品上，其特色除了著重實用功能，更帶有強烈的信仰色彩。東部原住民自由奔放的藝術風潮，除來自於山與海的長期薰陶，豐富其心性外，謀求生計離鄉背井的生活體驗及臣服於主流文化，被迫洗去自己特有的印記的矛盾，激越出更深刻的心靈省思力量，促使他們重回部落找回藝術的重心，經過長時間的文化解離與聚合，新核心的原住民藝術風格逐漸在作品中表達出來。本展深入東部探訪包含魯凱、排灣、阿美、布農、卑南、達悟、太魯閣及噶瑪蘭等8族原住民工作室及社區協會，搜羅包含木雕、石雕、陶壺、琉璃珠、服飾、佩刀、藤編品、皮雕、織品、樂器等120餘件，藉由這些作品的呈現，嘗試介紹原住民特有的傳統文化並轉而強調其注入創新元素的現代工藝特色，在此精選九組具特殊族群特色者，以深入淺出方式做介紹，引領大家進入原住民的工藝世界。

◆噶瑪蘭與香蕉絲

噶瑪蘭族努力推動正名運動15年後終獲肯定，於民國91年12月25日成為台灣原住民第11族，香蕉絲編織是噶瑪蘭族的傳統工藝，香蕉絲衣輕巧涼爽，原始的風貌

突顯出不受文明污染的質樸味道。

過去，新社部落香蕉絲產業，曾讓日本商人遠來收購，它的意義不只限於部落或狹隘的觀光，對整個台灣經濟未來的走向也有個深遠的啟示，事實上先進國家當中也保有許多深植在地方特色與文化的手工藝業，這些產業對抗了資本主義的量產邏輯，為多元文化的保存留與發展留下了一線生機。

噶瑪蘭族選擇最獨特的香蕉絲編織作為復名後第一步的發展主軸，成立「花蓮新社香蕉絲工坊」。新社部落在傳統基礎上發展與培養香蕉絲文化產業

人才，不遺餘力，深耕多年後終受公部門肯定，獲得行政院原民會九十四年度部落資源池造產計畫，透過組織執行文化產業計畫，讓部落居民落實關心自己的家園。

製作過程：1.砍香蕉樹 2.分開香蕉莖各層瓣膜，分割成適當寬度長條 3.刮除雜質一除去香蕉莖上的澱粉質 4.曬纖 5.分線 6.接線 7.整經，用傳統四支經柱整經的方式 8.水平式地織機織布 9.完成香蕉布

◆阿美族與樹皮纖維工藝

樹皮工藝的原料主要是楮樹（又稱構樹）、麵包樹或雀榕的內層樹皮，由於地理氣候的因素，最好的楮樹樹皮布產於玻里尼西亞群島的東加王國，其剝下的樹皮可以長達4公尺，這些品質良好的樹皮布是要用於喪葬、結婚等人生重要儀禮場合穿著的服裝、布簾或地墊。

漢、卑南、排灣、布農、阿美及魯凱族等均於日常生活之中運用樹皮加工後作成紙、衣服或陀螺等。製作過程包括取材、削皮、槌打、剝皮、槌平（減少皮內水份）、洗淨後鋪晒、乾後製作皮衣等步驟，利用石頭與木頭作為打製的工具。然而，因樹皮容易破損腐爛，後來就被麻線所取代，並發展出紡織技術。

過去，阿美族人運用樹皮布製成各式服飾，如

帽子、頭巾、丁字帶或裙子等等，樹皮衣不僅耐洗、防水，而且十分涼爽，是早期阿美族人上山下海，從事捕獵工作時的最佳穿著。製作樹皮衣的傳統，在原住民部落已中斷六、七十年後，在台東都蘭部落重新製作出失傳已久的樹皮布，本次獲邀前來

工藝所擔任開幕演出的都蘭山劇團，便有老人家穿著傳統樹皮衣進行表演，吸引眾人目光。

◆魯凱衣飾

百合花是魯凱族的聖花，佩帶百合花成為族人無上的榮耀。要取得佩帶百合花的權利，必須經過一套繁複的儀式，並在公開的集會場所裡，由頭目為其配戴。對女子而言，是貞節的象徵，也是受人喜愛的證明。對男子而言，是打獵英雄的標誌。百合花也可以作為頭飾或額飾，佩帶的位置與數目分別代表了不同的意義。

早期魯凱人的服飾大都以手織的白色寧麻衣飾為主，與純潔、白淨的百合花互相輝映，但隨著外來的布匹進入部落，白色手織的衣飾已經沒落，甚至消失。

刺繡的藝術表現在族人的服飾上。以十字繡及琉璃珠繡為主，色彩上偏好澄、黃、綠三種顏色。圖案則來自神話傳說與其文化特質，如太陽紋、陶壺紋、百步蛇紋，三者皆是貴族的紋飾。族人也喜歡自己創造、組合新的紋飾，穿戴一套與眾不同的服飾是族人引以為傲的地方，因此造就了刺繡藝術的發展。如今貴族裝飾特權的規範已漸鬆綁，許多平民的服飾也繡上了貴族的圖案，唯一能夠區別的只剩下帽子的裝飾了。

本套為東魯凱少女服飾，華麗的裝飾彰顯貴族階級的榮耀，製作者為羅美玉女士，本件亦曾榮獲第三屆國家工藝獎入選獎。

◆藤編圓口籃一大、小

此類圓口籃具盛物功能，在普悠瑪部落婚喪喜慶正式場合佔有重要的角色。喜慶場合喜用這類圓口籃裝載禮品或重要的物件。男女雙方會將糯米飯／糕（abay）、檳榔等裝在籃上，作為互相贈禮的容器。族人到親友家作客時，為表示慎重，會將見面禮放在圓口籃帶去拜訪。對方回禮時，也會將回禮放在籃上。因此族人對於這類圓口籃往往具有莊重、敬重的情感。大件圓籃為以往慣用的尺寸，小件圓籃係配合今日需要縮小製作比例。

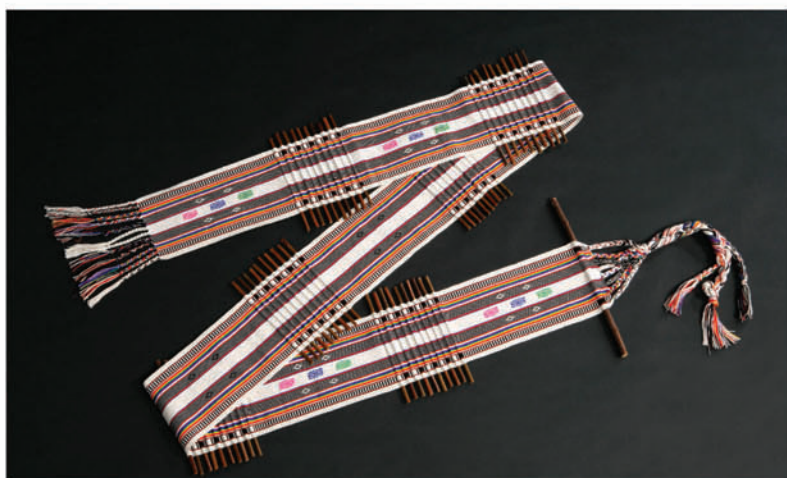
◆航向大海

勇士驅邪、拋船祈福諸祭典後，黝黑粗壯的臂膀，抬起新船，衝向大海。

祖靈啊！請您引來成群的飛魚，讓我們的新船滿載而歸。

◆拋船

拋船，使新船下水祭沸到最高潮。勇士們奮力將新船左右甩動，順勢拋向天空。拋的越高船越旺；船主站的越穩船越發，漁獲越豐。此時諸邪遠避，祖靈護祐；新船即將風光出航去。

靈眼睛的紋路，以藍色、紫、粉紅、綠三色交錯連續為主。有別南投或烏來泰雅族的紅橋色方格色系，也沒有裝飾華麗耗費頗鉅的珠衣。依現秀林鄉各村婦女服飾紋飾，本圖紋採二方連續，可重複運用於建築外牆磁磚或者識別系統文書上頭，並可變化前述三種顏色。

◆太魯閣傳說

擅織的女人係指會編織「菱形編紋」的支部圖案，這種菱形編紋普遍見於 Sejil Truku 的背籃 (tukan)、紋面刻文 (batasan) 等生活場域中。在傳統社會裡，擅織“lukus slbuxan”「紅色菱紋服飾」的女子，也與男子獵得人頭具有相同的位階意涵，而成部落女子一生中追求的目標。藉由祭典展演彰顯菱紋服飾的神聖性，使得參與的群眾與編織服飾間，融合成綿密而有秩序的共同體。此一縱橫交叉菱形圖案，即構成了勤勞與凝聚的圖案藝術意象。

彩虹橋

在太魯閣族傳統社會神話裡，人死後他的靈魂必定會在越過彩虹橋前洗手，凡有馘首的男人及會織布的女人，經洗手後血既從手肘中流出，在越經彩虹橋石這樣的男人及女人才會通過並到達祖靈那裡去享樂；但沒有馘首的男人及不會織布的女人，就不能通過彩虹橋，手肘不會流出血來，在越經彩虹橋石這樣的男人及女人會掉到河底被螃蟹吃掉，因此通過彩虹橋男人必須學會馘首，女人必須學會織布紋，而且不可以用指頭去指向彩虹橋免得手指會彎曲，就是這個道理一直流傳到現在。

菱形編紋

太魯閣族服飾都以米色為底，配上菱形象徵祖

◆小鳥不要來

傳承部落文化是原住民社區發展中心的工作使命之一。

部落文化是現今一切原住民發展的根源，也是文化工藝創作者的寶庫。部落裡無私的分享與扶持貧弱者的倫理精神，在在都在這個世代中影響並支持著所有原住民同胞繼續不斷努力。

傳習工場

傳習工場的用意，是透過原住民社區發展中心工藝品製作工廠的設立，提供部落中貧弱者參與傳統藝品生產製作的工作機會，以解決生活基本需求，進而改善她們的生活經濟，如此她們便能負擔得起醫療、教育子女及住家環境改善。

傳統工藝美學精神 現代生活設計

由部落的傳統工藝精神出發，延續貴族對工藝精緻的要求，秉持「文化、生活、精緻」的概念，發掘傳統文化的創新機會。將工藝注入新一代的創新思維，將一般人視傳為傳統工藝的物品，重新賦予生活新意，展現本土文化的體貼思維。

產品名稱及文字說明 【小鳥不要來】

傳統小米文化祭儀傳承與親子之間對小米收成的期待互動；除了種植小米的技藝養成，也傳達在小米田裡，長者對土地和自然的景仰態度、與小鳥之間的鬥智、與自然和生物的互敬、傳達部落空間的樣態在平凡生活的時刻裡已將文化無形的延續與紮根。

◆角石工坊

花蓮角石工坊的「角石」這兩個字，是出自聖經中的一段話：「匠人所棄的石頭，如今已成為房角的頭塊石頭」。所有的社會邊緣人和他們的關懷者，都是角石的服務對象。

民國 86 年，徐建正牧師結合鳳林鎮小米部落一群弱勢的殘障原住民朋友，先幫助他們站起來，再去幫助其他更需要幫助的同胞。這群人並趕搭上多元就業開發方案列車，並把撿石頭、砍檳榔與雕刻都納入回小米部落蓋角石藝術村鋼構檳茅築綠建築計畫。

工作坊陸續開發了石燈、燭台、花器、植栽器皿等作品，產品多樣兼具實用性與觀賞性，此外，現場推出石頭項鍊 DIY，讓訪客親子同樂。

