

臺灣原住民族傳統工藝的歲時美學

Beauty of Traditional Crafts of the Indigenous People of Taiwan

文・圖／王昱心 Wang Yu-Hsin (國立東華大學藝術創意產業學系副教授)

臺灣原住民工藝美術的發展，具體展現每個族群的物質文明與文化內涵，反映族群的造型審美、器物的定義與特性；其傳統工藝更體現出依循時令採集工料製作，並與祭儀、信仰緊密關聯。

The development of traditional crafts and arts of Taiwanese indigenous people has showcased material civilization and culture of different ethnic groups, revealing their aesthetics, definition and characteristics of objects. These traditional crafts also let us see how indigenous people are collecting materials according to different times and seasons of a year to make crafts and the crafts are also closely associated with indigenous rituals and religions.

臺灣原住民的傳統工藝具有相當特色，從歷史文獻、物質文化與數位典藏得知，我國現今已認定之原住民的十六族裡，有排灣族與魯凱族的陶壺及琉璃珠製作、雕刻藝術，泛泰雅族群的苧麻編織、口簧琴與刺青紋面，邵族與布農族的皮衣製作技巧，鄒族的揉皮技術、藤編，卑南族的手繡，達悟族的拼板舟、製陶、棕櫚纖維編織、金屬工藝，噶瑪蘭族的香蕉絲編織，賽夏族的竹籐編、阿美族的製陶、竹編、貝珠製作則是其知名卻失傳的工藝特色。主要影響傳統工藝的呈現有工法、工序、工料三大因素；工法與工序指的是製作的流程與方式，屬於無形文化資產，工料是指地方材料的獨特性，亦包含各族群處理材料的傳統智慧。文化人類學家王嵩山教授就曾分析，臺灣原住民的工藝表現基礎是建立在生活場域、信仰、宗教、社會階層、宗族組織等的對應^(註1)；簡言之，工藝表現的族群美感與文化內涵就是深植在族群文化脈絡之中。臺灣原住民工藝美術的發展，同時也是每個族群物質文明的具體展現，是故除了工藝本身的造型美感之外，不能脫離器物藝術的定義與特性，還有依循時令採集工料製作、因應祭儀與信仰留存的傳統工藝。

►花蓮縣貓公部落採土製陶的阿美族婦人

▲花蓮縣豐濱鄉新社香蕉絲工坊潘烏吉老祭師（她是噶瑪蘭族僅存的祭師）正以傳統織機織香蕉絲

►花蓮縣豐濱鄉新社香蕉絲工坊的水平式背帶腰織機

以往的工藝物件是因為族群生活日用所需，習俗祭典儀式、婚嫁聘禮而生產製作，現今的工藝已成為人文傳統的延續，或是文化特色傳播、知識體系轉換成知識經濟的載體之一；因此，本文將以人文傳統：原住民族知識體系中文化資產的重要性為主，分析近年來臺灣的原住民族傳統工藝與歲時祭儀沿革，探討原住民族一直以來以順應大自然時令的生活與文化表徵、信仰與祭儀生活的工藝生產，亦提供與無形文化資產傳承傳習體系聯結的可能性^(註2)。臺灣的文化資產保存法始於1982年制定，在2005年全文

修正並公佈確認「無形文化資產」的法律地位，無形文化資產包括傳統藝術、民俗及有關文物、保存者及保存技術^(註3)。為維護文化資產，透過無形文化資產的登錄，可以促進文化傳承、發揚、藝術流傳等功能，這讓傳統文化獲得新生命。所以，舉凡各種口頭表達的形式、表演藝術、風俗習慣、神話、禮儀、儀式和節慶、手工藝和其他藝術、建築技術、以及自然的相關知識與實踐等，皆包括在無形文化遺產（資產）的範疇，即使當今城市中的生活型態，也是其中一部份。（如下圖表一）

表一、臺灣文資法裡的無形文化資產內容

臺灣文化資產保存法		
傳統藝術類	傳統工藝美術	所稱傳統工藝美術，包括編織、刺繡、製陶、窯藝、琢玉、木作、髹漆、泥作、瓦作、剪粘、雕塑、彩繪、裱褙、造紙、摹搨、作筆製墨及金工等技藝
	傳統表演藝術	所謂傳統表演藝術，包括傳統之戲曲、音樂、歌謠、舞蹈、說唱、雜技等藝能
民俗及有關文物	風俗	包括出生、成年、婚嫁、喪葬、飲食、住屋、衣飾、漁獵、農事、宗族、習慣等生活方式
	信仰	包括教派、諸神、神話、傳說、神靈、偶像、祭典等儀式活動
	節慶及相關文物	包括新正、元宵、清明、端午、中元、中秋、重陽、冬至等節氣慶典活動

◀臺東宜灣部落的青年男女傳統服飾，青年男子臀後的毛球Kunakun「滾啊滾」參與部落7月Ilisin。

另外，在全球氣候變遷、暖化所帶來的天災人禍頻繁的影響之下，各個國家皆積極找尋永續發展的方式，尤其與環境生態間的對應與相處，皆需要從原住民族千百年來與環境互動的傳統知識與智慧學習，2007年9月聯合國通過並肯定原住民族依照傳統生態智慧管理環境生態的方式，「原住民族宣言」中提到：

深信由原住民族掌管對他們自己和對他們的土地、領土及資源產生影響的發展，將使他們能夠保持與加強的機構、文化與傳統，並根據自己的願望與需要促進自身發展，認識到尊重原住民族知識、文化及傳統習慣，有助於實現可持續且公平的發展，且有助於妥善管理環境。

在2010年底完成的「臺灣原住民文化資產基礎文獻調查研究計畫」^(註4)裡就清楚指出目前工藝方面的資料匱乏。此案調查結果指出，臺灣原住民族文化資產中最少被登錄的文化資產就屬傳統工藝類，可見傳統工藝的物件製作與保存的少，相對的製作者的經歷與製作方式的記錄書寫都是相當重要，尤其以傳統工藝與無形文化資產保存是最為相關。「臺灣原住民文化資產基礎文獻調查研究計畫」成果報告中建議，可以提報的原住民族急需保存的傳統工藝部分整理如下：(如右圖表二)

▲花蓮縣奇美部落恢復女性傳統服

表二、原住民無形文化資產保存建議名單傳統手工藝類

名稱	類別	備註
1 織布技術－苧麻知識	泰雅族	已登錄
2 干欄式建築工藝	鄒族	已登錄
3 雕刻技術	排灣族	未登錄
4 木石雕刻	魯凱族	未登錄
5 穀倉工藝	賽德克族	未登錄
6 Balakuan男子會所	卑南族	未登錄
7 造拼板舟	雅美族	未登錄

(摘自「臺灣原住民文化資產基礎文獻調查研究計畫」，頁672)

▲屏東三地門村巴格達外家族7月家祭

由文化部文資局的文化資產登錄系統，古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀、傳統藝術、民俗及古物等八個分項中，可以察覺登錄傳統藝術類的資訊與交集並不多。而與工藝最大關聯的文化資產莫過於「傳統藝術類」與「民俗及文物類」兩類別。截至2016年4月底，傳統藝術類總登錄287筆，其中原住民族共登錄有43筆，民俗及文物類總登錄為168筆，原住民族登錄43筆。但是與前述研究計畫報告（表二）提出急需保存的傳統工藝的項目來說，還有努力的空間；以下為傳統藝術類依照屬性相同的種類分析，可以看見許多依循時令的工藝並未列入。（見下頁表三）

▲臺東卑南族南王部落的少年聚會所（Takuban）

表三、傳統藝術類原住民族總登錄項目分析

種類	資產名稱	保存者	所在區域
傳統工藝美術—編織	賽德克族傳統籐編工藝	花蓮縣卓溪鄉山里社區發展協會（工藝師胡正昌）	花蓮縣
	賽德克族陶賽（山里）部落傳統編織工藝	花蓮縣卓溪鄉山里社區發展協會	花蓮縣
	噶瑪蘭香蕉絲編織工藝	朱阿菊、潘烏吉、潘阿玉、潘金英、嚴玉英、許來富	花蓮縣
	賽德克族傳統織布工藝—puniri（經挑）技法	張貴珠、張鳳英	南投縣
	賽德克族傳統織布工藝	張胡愛妹	南投縣
	編織工藝（纖維）—泰雅族傳統男子工藝	韋清田、陳雙成、卓順來	宜蘭縣
	編織工藝（竹籐）—泰雅族傳統男子工藝	韋清田、陳雙成、卓順來	宜蘭縣
傳統表演藝術—歌謠	布農族音樂pasibutbut（小米豐收歌）	花蓮縣布農文化教育關懷協會	花蓮縣
	泰雅大坪部落Pana'wagi傳統歌謠	劉國基、劉秋元、劉秋梅	苗栗縣
	臺東縣阿美族馬蘭複音歌謠	馬蘭阿美山海原音文化藝術團，羅福慶；杵音文化藝術團，郭子雄	臺東縣
傳統表演藝術—音樂	泰雅族口簧琴、泰雅族傳統樂器演奏（口簧琴、縱笛）、泰雅族口簧琴（製作與吹奏）	梁玉水、阿隆優帕司（AlongYupas）、江明清	苗栗縣 新竹縣 宜蘭縣
	賽德克族祭典舞蹈歌（uyaskmeki）	賽德克傳統文化藝術團	南投縣
	排灣族口鼻笛	少妮瑤、久分勒分、金賢仁、許坤仲、謝水能、金賢仁屏東縣臺灣原住民文化研究會	屏東縣
	布農族八部合音（pasibutbut祈禱小米豐收歌）	南投縣信義鄉布農文化協會	南投縣
傳統表演藝術—其他	泰雅族口述傳統	Tesing·Silan 廖英助	臺中市
	泰雅族傳統樂器口簧琴樂舞	Payas·Temu 楊德福	臺中市
	泰雅族Lmuhuw口述傳統	Wilang·Nabu 劉金盛	臺中市
	卑南族婦女工團小米祭	臺東市南王社區發展協會、臺東線卑南鄉下賓朗社區發展協會、臺東縣巴布麓文化協進會	臺東縣
傳統表演藝術—說唱	泰雅（族）口述傳統	黃榮泉、林明福	桃園市
	泰雅族口述傳統及吟唱（Lmuhuw）	翁進文	南投縣
	說唱—泰雅族Lmuhuw（口述傳統與口唱史詩）	韋清田	宜蘭縣
	泰雅族Lmuhuw吟唱	臺灣泰雅爾族永續協會	新竹縣
傳統表演藝術—舞蹈	臺東縣雅美族頭髮舞	紅頭社區發展協會、漁人社區發展協會、椰油社區發展協會、郎島社區發展協會野銀社區發展協會、東清社區發展協會	臺東縣
傳統工藝美術—木作	木工藝—泰雅族傳統男子工藝	韋清田、韋建福	宜蘭縣
傳統工藝美術—其他	泰雅染織	尤瑪·達陸	苗栗縣
	泰雅族男子傳統工藝	Wilang·Nabu劉金盛、Pasang·Pihaw賴福來	臺中市
	布農族男子傳統服飾編織	施菊花	花蓮縣
級別	重要傳統藝術		
傳統表演藝術—歌謠	泰雅史詩吟唱	林明福	桃園市
	布農族pasibutbut祈禱小米豐收歌	布農山地傳統音樂團	臺東縣
傳統表演藝術—音樂	排灣族口鼻笛	許坤仲、謝水能	屏東縣
	布農族音樂pasibutbut	南投縣信義鄉布農文化協會	南投縣

（請參閱：<http://www.boch.gov.tw/boch/frontsite/cultureassets/CultureAssetsAction.do?method=doEnterBuilding&menuId=308>）

▲達悟族人陳碧蓮雕工精緻的拼板舟，精細的圖紋是達悟族人的審美觀

▲達悟族女性手持掘棒、戴禮帽盛裝示範

原住民族善於依季節生活，年末之後到隔年1月間下雨前是最好採竹的時令，排灣族耆老許坤仲便會請部落年輕人一同上山採竹，以做為口簧笛與弓箭的材料準備。泰雅族的口簧笛製作所需要的竹片，通常也是在這季節。2、3月通常是種植苧麻的季節，苧麻一年採集三次，以7、8月採集的苧麻質料較佳，再依循工法剝麻處理之後可以趁夏季陽光染色曝曬。1、2月通常為阿里山鄒族的Mayasvi，若會所（Kuba）屋頂茅草需要置換，需在祭儀開始舉辦前修整好，同時栽種好石斛蘭以便祭儀

使用，祭儀進行中男子會取10~15公分兩支安插於皮帽上。噶瑪蘭族4月海祭結束後，便上山採未結果的香蕉莖，一連串的處理工序刮、曬、染、捻線、織作香蕉絲，依據耆老說法以前的香蕉絲是與苧麻混紡製作成裝米的袋子使用，後來延伸出香蕉絲衣。阿美族與卑南族亦有海祭，此時的達悟族正在等待耆老依照月亮的曆法決定捕飛魚時機，所捕抓的魚類分食有不同的木盤裝盛，飛魚季後秋季時節是製陶的時間，達悟族是唯一還依循古法採土、製作陶的民族。7、8月為阿美族的豐年祭（Ilisin），從

▼阿美族耆老的藤編、竹編

▲嘉義阿里山鄉特富野部落鄒族 Mayasvi 進行過程，男子皮帽上安插石斛蘭。

▼大獵祭盛裝的射馬干部落哈古頭目，亦是一位知名的雕刻家

北到南各部落族人皆穿起有地方色彩的傳統服飾參與一年一度的盛事。8月初是噶瑪蘭的豐年祭，族人們穿上多次考證之下製作的族服參與。農曆7月的最後一日是邵族的年祭，家家戶戶擺出公媽籃祭祀。許多原住民族皆有使用月桃的習慣，11月之後通常氣候乾燥植物水分較少時適合採月桃，曬好月桃後再運用雨天無法耕作時製作月桃蓆、籃、提袋等生活用品，另外，月桃常被製作成嬰兒籃，據說月桃與體溫產生的香氣會安定神經，可見先人早已熟稔這些民族植物的知識。10月1日是排灣族古樓部落五年一次的五年祭（maljeveq），藤球的製作是此族群的特色，目前僅剩正樓部落、土坂部落還保存祭儀並持續製做藤球。農曆9月5日是東山吉貝耍西拉雅族的夜祭，農曆10月中旬便是賽夏族每兩年舉辦一次的矮靈祭（巴斯達隘pasta'ay），今年更是十年一

大祭由位於新竹五峰鄉與苗栗南庄鄉兩大部落合辦，賽夏族最特殊的工藝莫過於臀鈴與家族姓氏旗，早期是帽子形式的家族姓氏旗近代內演變成肩旗。農曆11月15日是馬卡道族的夜祭，多年來平埔族群找回自己的傳統刺繡工藝也在努力進行中。歲末是卑南族的Mangayaw大獵祭（含猴祭、除喪），所有族人皆盛裝參與，在所有族人聚會的場域中可以看見婦女織繡的巧思。

原住民族的民俗及文物類登錄43筆，主要以節慶、信仰與風俗為主。許多族群的傳統服飾皆顯示族群文化、社會階級，在重要場合的穿著，如祭儀。所以在傳統祭儀中，可以看見族人們儘可能地穿著傳統服飾參與族內的祭典活動，在所有祭儀開始前便是家家戶戶婦女們幫忙整理、製作、修護服飾的時候。（如右頁表四）

從以上的文化資產登錄資料看來，這六年來原住民工藝類有倍數的成長，筆者六年前的研究報告裡，傳統工藝類登錄筆數僅個位數而已。臺灣的文資法遲至1982年才開始修法，考古團隊挖掘了卑南史前文化、十三行遺址、舊香蘭遺址、漢本遺址等，皆是為了解曾經住在臺灣這塊土地上的聚落族群，他們與大自然共處的方式、生活方式、美感；說明了早期的人類如何在這塊土地上生活，如何使用在地材料，並發展出獨特的審美觀，而當代的原住民傳統工藝就是先人的延續與借鏡，值得我們深思學習。🌿

註釋

- 註1 王高山，《當代原住民的藝術》，臺北：國立臺灣藝術教育館，2001。
- 註2 本文部份採用自行政院原住民族委員會2011出版「臺灣原住民族文化創意產業年刊」第二篇重點產業論述，筆者主筆之第一章原住民族工藝產業中傳統工藝論述。
- 註3 參照文化部文化資產管理局網頁，<http://www.hach.gov.tw/hach/frontsite/index.jsp?siteid=101>
- 註4 「臺灣原住民族文化資產基礎文獻調查研究計畫」由東海大學關華山教授及臺北藝術大學王嵩山教授共同主持，為期一年，對泰雅、賽夏、布農、邵、鄒、排灣、魯凱、阿美、卑南、雅美、噶瑪蘭、太魯閣、撒奇萊雅、賽德克族等14個原住民族群，採取以「基礎文獻蒐集」為主，「現地調查」為輔的方式，描繪出原住民族文化資產整體的輪廓，再針對不同族群、特定區域和文化資產項目，進行深入調查，提出原住民族有形與無形文化資產保存的潛力點，並研擬短、中、長程的保存策略。行政院文化建設委員會文化資產總管理處籌備處主辦，未出版。

表四、原住民族的民俗及文物類登錄

種類	資產名稱	保存者/團體	所在區域
節慶	Mangayaw大獵祭(含猴祭、除喪)	臺東縣巴蘭文化發展協會等11個保存單位。	臺東縣
	卑南族婦女工團小米祭	臺東市南王社區發展協會、臺東線卑南鄉下賓朗社區發展協會、臺東縣巴布麓文化協進會	臺東縣
信仰	邵族年祭	南投縣魚池鄉邵族文化發展協會	南投縣
	邵族Lus'an(祖靈祭)	南投縣魚池鄉邵族文化發展協會	南投縣
	阿美族Fakong部落ilisin(豐年祭)	Fakong(貓公)部落	花蓮縣
	賽夏族pasta'ay(矮靈祭)	新竹縣五峰鄉賽夏族文化藝術協會、苗栗縣賽夏族巴斯達隘文化協會、新竹縣五峰鄉賽夏族文化藝術協會	新竹縣 苗栗縣
	東山吉貝耍西拉雅族夜祭	東山吉貝耍大公廨管理委員會	臺南市
	大庄西拉雅族夜祭	花蓮縣富里鄉大庄公廨協會	花蓮縣
	加納埔平埔夜祭	加納埔公廨管理委員會	屏東縣
	花蓮縣豐濱鄉Makotaay(港口)部落阿美族ilisin豐年祭		花蓮縣
	花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀	黃丁妹、莊美梅、黃陳勤蘭、高金妣、楊玉英、黃花妹、邱金英、財團法人原住民音樂文教基金會	花蓮縣
	排灣族古樓部落maljeveq五年祭、臺東縣排灣族Maljeveq	屏東縣部落文化教育學會、達仁鄉公所及排灣族部落	屏東縣 臺東縣
風俗	鄒族MAYASVI(鄒族已公告更正為mayasvi)	嘉義縣阿里山鄒族達邦庫巴文化發展協會、嘉義縣鄒族庫巴特富野社文化發展協會、鄒族祭典委員會	嘉義縣
	雅美(達悟)族大船下水祭	紅頭社區發展協會、漁人社區發展協會、椰油社區發展協會、郎島社區發展協會野銀社區發展協會、東清社區發展協會	臺東縣
	雅美(達悟)族飛魚祭	紅頭社區發展協會、漁人社區發展協會、椰油社區發展協會、郎島社區發展協會野銀社區發展協會、東清社區發展協會	臺東縣
	雅美(達悟)族大船下水祭	漁人社區發展協會	臺東縣
	花蓮縣豐濱鄉豐濱部落阿美族傳統製陶	莊阿妹、莊江玉、蔡娟綱、鍾秋香、蔡桂美、莊利心、蔡明碧、Alike工作室	臺東縣
	紋面傳統	古阿采、方阿妹、陳清香、邱春妹、花蓮縣柏達散文化學會	花蓮縣