

風與土的文化融合

工藝設計作為地方創生的觸媒

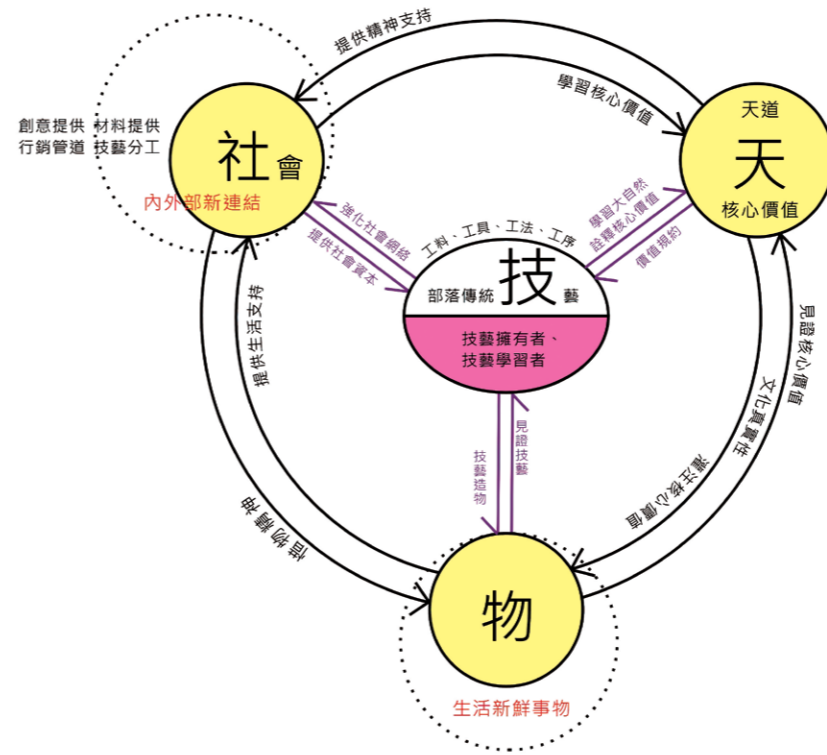
Integration of Land and Culture: Craft Design as a Catalyst for Regional Revitalization

圖／黃世輝 Huang Shyh-huei · 國立臺灣工藝研究發展中心 NTCRI · 蘭子 Sunny Rush
採訪／簡政展 Chien Cheng-chan

工藝文化長久以來根繫地方，工商社會快速發展所引發的地方式微，連帶形成工藝文化的失落。1990年代以來從社區總體營造的倡行，至近年地方創生的鼓動，工藝作為地方重新復甦的可行方法或觸媒之一。本文專訪長期投入社造與設計總體工作的雲林科技大學設計學院教授黃世輝，就地方工藝的總體價值及其永續提出深度觀察。

The craft culture has long been rooted in local places, and the rapid industrial and business developments of modern society have resulted in the decline of rural areas, as well as the craft culture. A variety of plans, ranging from community reconstruction in the 1990's to regional revitalization in recent years have been proposed to revive and empower local communities again. Craft is seen as a viable method and plays an important role in this process. Prof. Hwang Shyh-huei of College of Design, National Yunlin University of Science and Technology has long been devoted to community building and design work. He shared with us his in-depth observations on the overall value and sustainability of local crafts developments.

苑裡蘭草種植日趨減少，原料來源成為蘭編工藝持續發展的隱憂，從苑裡培養出來的蘭草設計品牌「蘭子」由原料端開始，自種蘭草。(圖／蘭子)

- 1 工藝技藝所包含四種價值的結構關係圖
- 2 「蘭子」帶領山腳國小學生從事農事體驗。(圖／蘭子)

談到地方創生，首先要釐清地方創生與社區總體營造（以下簡稱社造）的關係。臺灣自1994年由行政院文化建設委員會（以下簡稱文建會）開始提倡「社區總體營造」後，社造就如同撒向大地的種子，成為集結地方居民、凝聚共識，並形成地方認同與光榮感的號召。^(註1)地方創生與社造最主要的共同點在於強調在地性、自發性與集體行動，可以說地方創生是立基於社造的經驗，以更聚焦於產業的行動，來解決偏鄉人口減少與產業發展的問題，並且為激發地方生機而努力。工藝產業多數扎根於地方，有些頗具規模，有些則屬於微型產業，對於追求地方產業發展，減緩人口流失的地方創生政策而言，工藝經常成為地方帶動產業發展與文化提升的重要選項之一。^(註2)

為社區工藝耕耘出兼具深度與廣度的沃土

臺灣的工藝設計，傳統上以地方的歷史、文化、自然為核心，透過工藝匠師與居民，運用傳統的工藝技術、資源與人力，不僅共同形塑出地方工藝之歷史與傳承，並醞釀出地方文化特色，更讓愉悅勞動、生活美學、頂真（認真）精神，工作倫理等工藝精神，得以發揚。國立臺灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）在歷經1987年外匯管制解除、產業外移，以及1997年精省與改隸文建會的組織改造後，其原本擔負協助業者改進工藝設計、提升產業之任務也面臨轉型，轉而積極提倡地域振興、社區營造，辦理各式工藝比賽、培養工藝人才、發展工藝文創產業與保存傳統工藝，增加從文化層次來推動工藝產業發展的面

向。隨著1990年代中期社區總體營造的提倡，臺灣工藝與設計在地方產業所扮演的角色，就更加重要。為此，工藝中心也從1990年代，開始走入地方基層，輔導擁有工藝潛力的社區，透過當地深具實力的工藝家與大專院校團隊，一起為社區民眾營造學習工藝的環境。^(註3)一方面培育工藝人才與分享觀念，充實社區生活與美感；另一方也推廣工藝體驗與觀光，使社區居民從瞭解工藝、喜愛工藝、愛用工藝，進而重視工藝，最後凝聚成社區意識，認同工藝成為社區重要資產，形成自發性的社區工藝生活運動，為社區工藝耕耘出兼具深度與廣度的沃土。

從社會網絡連結審視工藝設計的生態體系

將工藝設計引入地方與社區之中，如果不談循環經濟和可持續利用的價值，也不談工藝製作所帶來的社會網絡連結，工藝將只剩表面價值。長期關注社造與工藝設計發展的雲林科技大學教授黃世輝，援用日本學者宮崎清的觀

念，認為工藝不能只看工藝品本身，更要能看到與當地文化有關係的社會網絡，亦即除了看見製作的人和成品，應更深入地認識整個生產鏈之中的材料、工具、工法與工序等社會合作關係，如此才能真正從整個工藝生態體系來理解工藝的價值。例如，一件竹編工藝產品，竹子原料從哪裡來？要去哪座山砍？山是誰的山？誰去砍？怎麼砍？這些問題都會連結到小社群的分工體系，如此互相緊密連結，才能成就最後的成品。又如，想認識三峽的藍染工藝，先得去思考藍染的原料哪裡來？哪裡有此種植物？又是誰在栽植、採集和擷取？黃世輝以苑裡蘭草工藝為例，也許當地面臨的首要問題，除了手藝的傳承或產品的推廣與販售，尚有種植蘭草的面積與原料取得日漸稀少等迫切危機。由此可見，近年來政府所提倡的地方創生，除了產業擴增與聘僱人力增加之外，也涉及地方參與的人力運用與熱情點燃，同時更應該思考如何有系統地串聯整體產業體系的發展，才是謀求地方共同生存與永續的關鍵。^(註4)

嘉義溪口天放社區過去竹編容器產業相當興盛，時代因素下漸失輝煌，竹編手藝在社區發展協會的努力下，以親近的竹管屋與大型編竹空間裝置，走入生活，進入社區。(圖/臺灣工藝研究發展中心)

南投鹿谷竹林社區有著茂密竹林，過去竹掃把產業曾風光一時，帶來豐厚收入。現在重振製作工藝，並帶入生態旅行，讓人漫遊竹林中，也一探竹工藝之美。(圖/國立臺灣工藝研究發展中心)

工藝是帶動整體發展的觸媒者

「審視工藝對於社區的幫助絕對不能僅有單一的標準，尤其不能只以經濟面來看，更要從文化面來觀察。」黃世輝以日本福島三島町的「生活工藝運動」為例，三島町的居民不僅對自己居住的土地很熟悉，更懂得充分利用地方的自然資源來製作生活工藝品，包括稻桿製品、山葡萄藤編製品等。他們把這些自然資源當作寶藏，不僅製作出各種自然素材的器物外，更引領外地人一起學習並藉此理解社區的文化內涵。對當地居民來說，工藝是一種循環共生的在地價值，而這種價值仍主要回歸到人與生活的基礎上。再以三峽藍染為例，當地除了提供藍染產品與染布體驗外，還發展成為一個固定的節慶活動，甚至與大學科系策略合作開發服飾設計。但人們隨時到三峽是否就能感受到藍染的氛圍？實際上仍有著力的空間。如今藍染雖然已是三峽的特色之一，但卻非唯一的特色，而是帶動三峽整體文化與社區發展的重要角色之一。工藝在社區中扮演的角色應是整體發展的觸媒者，它協助社區認同與凝聚，也要連結創造其它的可能性。就如同三峽的藍染令人印象深刻，但透過藍染還可以發現三峽老街建築、李梅樹美術館、清水祖師廟，甚至金牛角麵包等。

重點要改變的是「人」，而不僅是「物」

黃世輝以為工藝不只是培養一門技藝，更是培養一個人的素養。營造社區其實是在營造良善的人。良善的人才能互相合作，並願意為公共事務付出；這樣社區才會更好，整體也才能創造出一個健全的體系。因此，工藝設計對於社區營造或地方創生而言，重點是要改變「人」，而不僅是「物」；工藝設計所創造的工藝價值也應該根植在日常生活的使用上。任何的工藝品，我們欣賞它，珍惜它、更使用它。當工藝品使用至壽終正寢時，就回歸並回饋於土地，然後再長出新的材料讓我們製作新的工藝品，這就是循環經濟的概念。

營造「風」與「土」的刺激與融合

如何讓新的工藝設計成功地成為地方創生的觸媒，黃世輝參考日本社造的「風土理論」來說明。社區營造要成功，要有「風」，「風」代表外地來的創新，「風」會帶來新想法，刺激在地的觀念。但「風」終究會離開，所以還要有「土」；土代表在地與傳統，也就意指土生土長，並願意為家鄉努力的一群人。文化就像是一方之地的風土，它並非一成不變，而是以不斷滾動的方式發展。「風」如果能適應當地的人與環境，那麼自然會固著成一種文化，如果不能，那「風」就只是一陣風，吹過就沒了。因此，如能營造「風」加上「土」的合作，就有機會成功。如北海道置戶町的木作產業發展，該地林木茂盛，本以木材原料產出為主，但面臨進口木材的競爭危機，只能思考轉型。思及北海道同緯度的北歐國家，同樣盛產林木卻能成功發展家具設計產業，當地居民主動尋求東北工業大學的協助，邀請專業老師指導木工製作，隨即引發地方有志者關注。地方政府看

嘉義大埔和平村位在曾文水庫畔，兩位遠道教學的小提琴家帶著村民拉琴，更善用颱風帶來的漂流木製琴。小小年紀的孩童，也樂在製琴工藝中。
(圖/國立臺灣工藝研究發展中心)

到居民結合地方資源的轉型契機後，也積極投入資源，擴大木工坊與行銷推廣的規模，最後在當地居民、政府與學術單位等三方合作下，置戶町轉型發展有成，二十多年來，不僅有木工工藝的產品和品牌，更逐步發展出木工教室、木工坊、森林工藝館、共同工房、體驗工房等，成為許多人慕名前往學習的木工藝基地，以及生態旅遊的重要地方。

註釋

- 註1 國家發展委員會為協助地方政府挖掘在地文化底蘊，形塑地方創生的產業策略，於2016年開始推動「設計翻轉、地方創生」計畫，藉由盤點各地之「地、產、人」特色資源，以「創意、創新、創業、創生」的策略規劃，開拓地方深具特色的產業資源，引導優質人才專業服務與回饋故鄉，透過地域、產業與優秀人才的多元結合，以設計手法加值運用，帶動產業發展及地方文化提升，展現地景美學並塑造地方自主性。
- 註2 社區總體營造首見於1994年，當時文建會主委申學庸在立法院進行施政報告時提出「社區總體營造」概念，此政策性名詞以「建立社區文化、凝聚社區共識、建構社區生命共同體」為主要目標，目的是為了整合「人、文、地、景、產」五大社區發展面向。
- 註3 1991年翁徐得繼任臺灣省手工業研究所首長後，即開始以「設計帶動工藝、工藝生活化」，領導工藝向前推進，期間配合社區總體營造政策，加強地方特色產業的調查、產品輔導及推廣、社造與文化創意產業研討會等規劃，在社造方面，工藝中心起步很早，也是培育最多人才的單位。
- 註4 2019年臺灣借鑑日本首相安倍晉三2014年提出的地方創生政策，將該年定位為地方創生元年。地方創生是為了整合地方環境、人文與地理，導入創新與設計資源，發展出適合各地區，並發揮地方特色的產業，創造觀光人潮、增加產值與就業機會，吸引青年人口返鄉創業、就業。

在看不見的地方有所堅持

在緩和人口減少與增加聘雇機會的目標導向之下，有時地方創生在實際執行上容易輕社造重雇用，輕文化重經濟，那麼地方創生是否可能造成地方創傷的不良結果呢？對此，黃世輝則認為，聯合國於2014年提出「永續發展目標」(Sustainable Development Goals, 簡稱SDGs) 即是告訴我們，一個正常的人類發展必須是在各方面取得共識與平衡。同理，從社區工藝永續發展的角度而言，我們不能只看到技藝和物件，而不去理解它們在社區所扮演的角色，以及能否持續延伸發展。傳統工藝中有所謂工作倫理與精神，不只是堅守自己的原則，也是工藝師「樂於此道」的一種自律追求；這裡所謂的「道」，不只是追求技藝的極致，應該還包括對人、對物的全面性關照，是「在看不見的地方有所堅持」的概念。在臺灣社會中，有許多隱藏在地方與人群裡的「道」，而這些「道」的發揚與突顯，也正是地方創生未來要永續生存的真正價值。🌱

「馬佛陶」是花蓮光復馬佛社區的社區品牌，從「農村再生計畫」的支持開始，社區以在地黏土發展陶工藝，逐步為部落工藝產業燒出一片天。(圖/國立臺灣工藝研究發展中心)