

當季專題 Feature 社區的手與藝

創新社區工藝價值 臺灣社區工藝發展探索

Renewing the Value of Community Craft: An Exploration of the Development of Community Craft in Taiwan

文・圖／孫華翔 Sun Hua-hsiang (國家文化藝術基金會研發總監)

工藝在進入社區中所產生的學習、研究、創發、生產、使用等活動，也是發展社區工藝必須一一扣連的價值活動。在這樣的創新價值鏈的思維之下，我們可以期待一個健康而永續的社區工藝發展模式。

The essential activities that craft brings to community – learning, research, development, production and consumption, are interrelated values for community craft development. The strengthening of the value chain projects a healthy and sustainable future for community craft.

近年來國立臺灣工藝研究發展中心所推動的多角化社區工藝扶植計畫，企圖從社區出發來振興工藝，導引社區工藝自主發展，進而建構出地方工藝文化群落發展之願景。而社區工藝的振興需要長期且多面向的整備，包括工藝資源的調查、傳統工藝的傳習、工藝教育的推廣、跨工藝領域的媒合、工藝與生活環境的應用、工藝品的創意開發、社區美感的建立、地方特色的融入、工藝家與業者間的互補整合、工

藝體驗服務規劃、工藝產品整合行銷及社區品牌與個別工藝品牌的建構等等。幾年下來，各個社區工藝發展的現況差異頗大，由於各社區營造基礎不一，以及工藝切入社區的深度與廣度不同，有的社區從工藝學習、教育推廣切入，有的從技藝傳承著手，有的著重於個別企業發展，有的雖有工藝產業群聚，但彼此串聯度及與社區的依存度不足，皆有階段性發展的盲點與困境。因此幾個發展數年並持續進行中

- 1 宜蘭大同鄉寒溪社區的不老部落由幾個家庭共同經營，讓泰雅織布工藝得以傳承
- 2 板陶窯主人陳忠正運用個人企業力量回饋社區
- 3 白米木屨村成立社區合作社由社區共同經營木屨工藝產業
- 4 白米社區產業賣的不只是木屨而是一種生活方式，圖為遊客來到白米木屨村學習跳木屨舞
- 5 板頭社區獨特的剪黏交趾工藝正好用來美化社區形成社區特色

的模式，值得關注其成長經驗，希冀能有助於創新社區工藝發展的思維。

社區共營模式的工藝產業

臺灣較早因應工業化衝擊的社區工藝發展模式為宜蘭蘇澳的白米社區，他們在十多年前開始重拾過去製作木屨的工藝來發展當地的產業，但是產業模式卻與過往截然不同。他們體認到「生活方式」才是社區產業的本質，而社區工藝亦是融合於生活的各個面向，也唯有這種生活方式的綜合性呈現，才是外來人潮來此地消費的致命吸引力。於是他們打破了「對外大量銷售實體產品」的窠臼，透過「木屨」作為觸媒，將社區工藝與當地居民的生活方式緊密結合。像是白米人習慣穿木屨走路，街道上也有木屨造型的情人椅，嫁女兒的習俗也要送雙木屨，就連社區理事長當選證書也用木屨製作。而這樣的社區生活方式也可以讓民眾來體驗，遊客來到白米社區，不僅僅只是為了買木屨，更重要的是參觀老師傅的手藝、聆聽社區營造的故事，甚至是為了穿起木屨喀喀作響的聲音所引發的懷舊情緒，它能產生的加值比賣「木屨產品」本身更高。

在白米社區工藝產業的經營模式上，他

們成立了社區合作社，採取了社區共同入股、共同經營的社區企業：這樣的社區共營企業對內提供社區居民就業機會，對外則是產業行銷窗口，類似社會企業與公營事業的角色，社區合作社賺了錢並提供回饋用來提升社區公共環境與生活品質。這樣的社區企業，在產品面上因為結合了社區生活，讓社區工藝做為產品有了許多文化上的加值及產品型態上的多樣性，社區企業賣的不只是木屨，而是獨特的木屨村生活體驗，白米之所以稱之為「木屨村」，它包含了各種可能性，既是一種生活方式，也充分呈現出地方特色：跳木屨舞、穿木屨走路、玩木屨遊戲、在木屨街道家具上休息、逛木屨博物館、跟木屨職人學做木屨等等。像這種體驗形式的消費型態，其產品的核心價值就在於這種充滿喜悅、創意、希望又具地方特殊人情味的感覺，不斷吸引人到此來活絡社區，造就了木屨工藝的不斷再生。

工藝帶動社區美化重返榮耀

剪黏與交趾陶多半用於傳統廟宇建築，是極具臺灣特色的傳統工藝類項。位在嘉義新港的板頭村則是剪黏與交趾陶的故鄉，過往村民將家中不用的破碗盤給藝

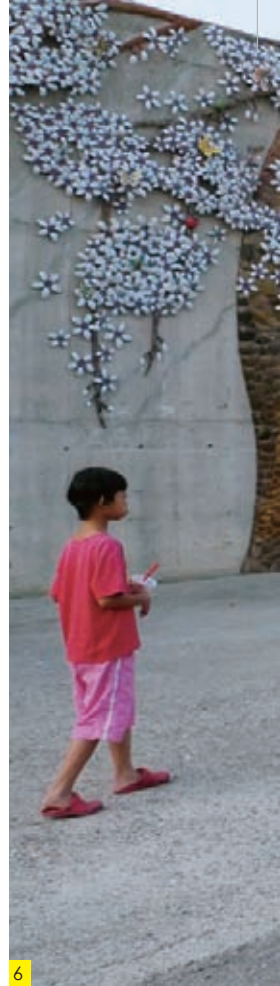
師，修剪成需要的形狀黏貼在塑造好的造型上，是兼具環保及物盡其用的生活藝術。社區裡的二級古蹟水仙宮、長天宮等廟宇都有許多精采的剪黏交趾藝術，社區更是聚集了許多窯場與技藝精湛的老師傅，有幾家經營剪黏與交趾陶工藝相當成功的企業，其所生產的素材供應著臺灣各大小廟宇的剪黏裝飾材料，板陶窯便是其中之一家。雖然個人企業經營有成，板陶窯的主人陳忠正一方面思索如何將交趾陶事業能有更新的發展與突破，一方面對於養育他成長的家鄉亦有一股濃濃的情感，希望能對於自己所在的社區盡一份社會責任。於是他嘗試將擅長的剪黏交趾陶運用於社區的公共環境美化上。由於板陶窯的帶頭，讓社區居民意識到社區有這麼獨特的傳統工藝文化資產，透過一點一滴與社區居民共同討論如何將在地特有的這項技藝轉化運用於社區的景觀，來形塑地方的特色與光榮感，於是逐漸形成打造社區成為剪黏交趾藝術村的共同願景。

秉持著剪黏交趾藝術村的夢想，陳忠正帶領著板陶窯二、三十年以上經驗的師傅們，一步步將這項社區的傳統工藝融入社區景觀，從板頭厝的台糖舊鐵道沿線的環境整理美化，到古笨港越堤及周邊環境景觀改善，更創造出全臺最大的剪黏交趾藝術壁堵。特別值得一提的是這座藝術壁堵需要剪黏出一千多朵苦楝花，要耗費龐大的工時及耐力，但這群師傅就像在蓋廟一樣的虔誠，一樣的「頂真」，於是創作出令人驚艷的作品。這一大堵古笨港越堤壁面藝術，現在已成為社區的重要亮點，大家都想來看看這一面全臺灣甚至是全世界最大的交趾剪黏牆面，這大大增加了社區打造剪黏交趾藝術村的信心，甚至希望未來能媲美西班牙高地的馬賽克藝術，也讓

板頭社區以剪黏交趾藝術村建立了村落的特色品牌，帶動了源源不絕的觀光學習人潮，支撐了社區恢復往日榮景，當然也回饋給了這些工藝企業不少的商機，形成企業與社區共榮共利的良性循環，也支撐了剪黏與交趾工藝能在社區永續發展。

企業回歸社區帶動文化傳承

知名的原住民織品品牌〈YULITAKI〉，是由出生花蓮秀林鄉的連美惠所帶領的工藝文創企業所經營。為了要讓自己的企業品牌在眾多以原住民特色結合時尚設計的產品中脫穎而出更具競爭力，一方面創新織品材質，以符合環保趨勢，但最重要的

6

7

8

仍是要在文化的細微處去深耕挖掘能量。基於故鄉情感的召喚，連美惠在2008年將企業遷回自己的部落，並同時擔任花蓮秀林鄉秀林社區發展協會的理事長，成立「織娘之家」，推動太魯閣族織布文化的傳承。她發覺要織出真正的太魯閣織布，必須要回歸傳統方法，從部落織布文化的傳統價值鏈：闢地種麻、製線染色到手工織布一一建構起來。而傳統紋樣與織法的再發掘更形重要，這也讓織品更具故事性

- 6 板陶窯帶動社區實現剪黏交趾藝術村的願景，讓社區重返榮耀
- 7 連美惠成立的米雅各企業回歸故鄉帶動部落織布文化的傳承
- 8 秀林社區婦女學習傳統織布工藝，給自己在在地就業的機會，也提供了企業品牌量產的支撐
- 9 太魯閣族織布工藝有著豐富的文化意涵與獨特美感

與感動力。她體悟到企業的產品研發、生產必須仰賴部落的織女們及部落的文化養分，像是太魯閣族傳統的織布工藝建構了社會階層、記錄了特殊身份事蹟、男女分工、族群認同、女性聲望評價、婚嫁禮俗、生命輪迴等特殊意涵，傳統紋樣如傳承之眼、賢德之眼、獵人之眼、祖靈之眼……在在充滿了族群的故事與獨特美感，這些都能讓產品充滿感動與魅力，形成產品的競爭利基。

由於企業原先在織品市場上的經營經驗，企業也運用了比一般社區產業行銷所來得靈活精準的市場通路，加上符合市場趨勢的創新環保再生纖維材質的研發運用，讓社區工藝轉化成市場接受度高的產品，並可以透過企業銷售出去，社區工藝突破了以往多半只能靠觀光體驗行銷的困境，讓社區工藝透過企業走出去，並能面對一般的市場競爭。

如此具社會企業精神的模式，企業與部落相互依存成長，一方面部落的太魯閣織布文化得以被重新挖掘記錄，編織工藝得以被傳承，部落婦女也因此有了不必離開家鄉的工作機會，同時可以照顧家庭，讓部落社會得以安定。另一方面企業有了部落在產品研發上的文化養分，及部落婦女們對於企業產品量產上的支撐，亦讓企業能穩定成長並面對市場競爭取得事業的利基。而獲得文化部2012文創精品獎給予企業的殊榮，同時帶動了社區的榮耀，也鼓勵了企業與社區共存共榮的社區工藝發展模式，秀林社區的太魯閣織布工藝也將得以傳承。

從巷弄工藝出發的文創聚落

另一個現在正在建構中的社區工藝發展模式則是在宜蘭市舊城區西門外的鄂王社區。由於宜蘭城是早期宜蘭地區主要經濟、政治、文化、信仰的民間聚落群，因應社區生活需求的各項百工技藝遂孕育而生，並發展出不同類型的工藝行業：像是大小木作、花磚、彩繪、糊紙、畫磚、木雕、打鐵、棺木、錫藝、石刻……養生送往，應有盡有，堪稱宜蘭縣工藝匠師密度最高的區域。這些社區傳統工藝雖然榮景一時，也逃不過工業化與現代化的衝擊，而快速的沒落凋零。然而這幾年社區營造的推動，讓這些社區傳統工藝又找到了一線生機。

透過鄂王社區旅外的彰師大美術系陳世強老師在藝術創作上的審美眼光，與在地里長林銘信對於社區發展的熱心期盼，裡應外合，將這些隱身於社區巷弄並淹沒於歷史的傳統工藝匠師，透過田野訪查，一一挖掘出來，並一步一步建構出社區工藝再發展的模式，企圖創造社區工藝的新價值。首先是運用了社區自發的小型社區營造計畫，先將社區裡的百年老古井及周邊景觀清理出來，凝聚社區居民對於公共事務的關心，並藉由共同記憶的回復來肯認傳統價值。再則運用社區空間及入口意象的美化，鼓勵這些傳統匠師替社區做些事，讓這些原本快被時代淹沒的社區工藝匠師重新站上舞台，並慢慢恢復過往精湛技藝的自信與尊榮，接下來透過社區旁「楊士芳紀念館」的經營，一

方面培養社區自主經營能力，一方面透過文化館的介面尋求傳統工藝與現代生活的具體鏈結。匠師及居民的主動參與和付出，社區體悟到舊城的活化復興並非從上而下的「更新工程」，而是一種透過社區參與來對於社區自我價值的再發現與肯定。這樣的參與效益近年來不斷在擴增，並嘗試跟舊城的其他文化資源與外部資源做結合，逐漸構築出匠師博物館的發展藍圖：廟宇古蹟就是工藝作品的展場、有工藝家在工藝匠鋪裡現地創作、四時的節慶踩街可以看到陣頭表演藝術、街巷空間就是最佳的歷史現地學習場域、也同時是現地品嚐在地傳統風味小吃的最佳場所……讓匠師就是展出者，耆老就是研究者，居民就是導覽員。讓年輕人可以回來發揮創意，傳統技藝可以延續，新舊文化的激盪可以創造出文化的再生產。這一種銜接傳統生活型態與現代體驗經濟的社區發展模式，可說是別於都會街區而獨樹一格的文創聚落呢！

營造大溪木藝生態博物館

另一個正在建構中的案例是大溪木藝生態博物館。大溪早期是木器工藝的生產與集散地，特別是神桌、木家具為大宗。民國80年代全國文藝季在大溪的舉辦開啟了大溪的社區營造，從和平老街的巴洛克立面保存擴展到文化造鎮，木藝如何再造風華更是當地持續關心的課題。老街歷經20年社區營造起起落落的過程，奠基於這樣的社造

基礎與能動性，公部門也積極啟動各項計畫與資源，公私協力一起營造大溪木藝生態博物館的願景：運用這些原本就和大溪居民的生活、習俗、信仰環環緊扣的木作、雕刻、墨繪、彩繪、螺鈿鑲嵌及髹漆等社區工藝，結合典藏（木藝商家產品、匠師作品與家具博物館的藏品）、展示推廣（木藝店家、地方文化館舍的展示、社區組織的推動）、創新研發（媒合專業團隊開發、研習交流、創作競賽）、教育傳承（至善高中木工科、老匠師傳藝）、經濟產業（觀光體驗經濟、深度旅遊、生活木器產業）等，企圖創新社區傳統工藝的價值並串連成價值鏈，形成木藝能與社區現代生活結合發展的良性循環。

我們可以想像未來的大溪木藝生態博物館，可以看見木家具博物館、陀螺館、民間店家的木器展售、有傳統街屋所呈現的大小木作、有利用古厝再生的台車車屋、日式宿舍活化為木藝文創工作室、結合木藝的創意台車、居民做為觀光導覽員、結合關聖帝君的社區節慶及木匠行業所崇敬的魯班陣頭、木工學校培力人才等等，是一座結合社區生活與木工藝的現地博物館，在街角巷弄就可以遇見木工藝，豐富而令人期待。

誠如文化部龍部長推動「巷弄工藝」的呼籲，希望能把隱匿於街道巷弄中的工藝創作發掘出來，這些傳統的地方工藝，如果能結合設計師用現代手法再創造，並講述它的故事，這個產業就有希望復興再創

10

13

11

12

- 10 大溪有深厚的文化底蘊及社造基礎，串連老街古厝與地方節慶，豐富了木藝生態博物館的樣貌
- 11 大溪和平老街聚集許多木器店家，形成一間間木藝展示館，圖為協大木器行的巴洛克展示櫃
- 12 挖掘社區裡的工藝匠師與居民一同參與營造匠師博物館讓宜蘭舊城再生
- 13 傳統木藝與創意的激盪讓大溪木藝生態博物館有更多的可能性，圖為社區木藝匠師與設計師合作的創意台車

利基，甚至推展至國際市場上。而蘭城百工匠師博物館與大溪木藝生態博物館的模式，正是鼓勵隱身於巷弄中的社區工藝職人與社區居民共同創新工藝價值，建構出一個以社區工藝為主軸的文創聚落，讓舊城再生！

創新社區工藝價值鏈

創新是導引新經濟與文化生產的動力來源，創新所產生的經濟效益與所帶來的社會文化價值，是結合社會、文化、生活與技術緊密不可分割的「價值鏈系統」；創新社區工藝發展之路，也必須建構在社區生活脈絡的基礎上，經營者必須從對社

區生活的關注著手，努力用各種方式來連結各種價值活動，創造出一個社區生活導向的創新價值鏈。當我們談到社區工藝的發展，不應只是單一經濟面向或單一工藝類項的課題，而是一個「聚落永續發展」的課題。這幾個建構中的社區工藝發展模式，都是企圖將社區工藝的價值鏈與社區生活緊密結合。社區工藝無法脫離在地生活脈絡而獨立存在，而工藝在進入社區中所產生的學習、研究、創發、生產、使用等活動，也是發展社區工藝必須一一扣連的價值活動。在這樣的創新價值鏈的思維之下，我們似乎可以期待一個健康而永續的社區工藝發展模式。🌱