

為藺草注入人文故事 —鄭梅玉的立體編織與研究傳承

Add Humanistic Vibe into Rush Grass Craft
- Cheng Mei-yu's Legacy in 3D Weaving and Research

文／吳姿瑩 Wu Tzu-yin · 圖／鄭梅玉、吳姿瑩

提到藺草，就聯想到工藝故鄉苗栗苑裡，散發清新氣息的蓆、帽、袋生活用品深植人心。然而，在翻越中央山脈另一側的臺東，藺編藝術在那裏卻產生了令人驚豔的變化。

立體藺編創作者鄭梅玉（1956～）與其師林黃嬌（1932～）在2019年同列為臺東縣無形文化資產傳統工藝類「藺草編」保存者。她們雖然曾在不同時代分別於臺中、苗栗學習產品導向的藺編技術，但在她們的新故鄉臺東，沒有藺編產業的支撐和集體創作的框架，反而給予藺草編更寬廣的發展空間，幻化成記錄常民生活、關照文化活動的裝置藝術和軟雕塑。

1 鄭梅玉 鬥與逗 2005 藺草、漂流木
70×50×70cm (圖／鄭梅玉)

1
2 鄭梅玉 治遊 2001 藺草、木板 75×50×45cm
(圖／鄭梅玉)

1	2
3	

- 1 鄭梅玉 巴斯達隘—矮靈祭 2004
藺草、木板 80×45×60cm
「第九屆大墩美展」工藝類入選
(圖/鄭梅玉)
- 2 鄭梅玉 母女情深 2003
藺草、漂流木 30×30×30cm
外交部收購轉贈馬紹爾總統收藏
(圖/鄭梅玉)
- 3 受刑人的作品〈蝴蝶與毛蟲〉
(圖/鄭梅玉)

被生物耽誤的工藝師

大學聯考那年，出身高雄的鄭梅玉以0.5分之差，錯過第一志願國立臺灣師範大學家政系，進入彰化師範大學生物系就讀，畢業後移居臺東，在國中任教生物課程。從小喜愛手工藝的她，藉著在臺東文化中心擔任志工的機會進修各種手藝課程，也曾向友人學習紙藤器皿的立體編織，作品廣受同事朋友的欣賞喜愛。

1996年，臺東文化中心開設的「藺草編織課程」徵求隨班助理一名，鄭梅玉接下任務，開啟藺草編織的因緣。老師是「藺草阿嬤」林黃嬌，她是臺中清水人，少婦時期正值藺草產業的高峰，婆婆教她簡單的基礎，林黃嬌又到外頭學習更多紋樣的編法，回來再把技藝傳授婆婆。1950年林黃嬌遷居臺東，轉而拿起鋤頭務農，再拾藺編技藝已是30年後的1980年代。她的作品無師自通地克服許多結構轉折，朝向非實用性的立體表現，以農村的生活經驗和臺東豐富的原住民文化作為創作主題。

跟著林黃嬌，鄭梅玉從壓一、壓二和收邊等基礎技法學起，剛開始的學習狀況並不順利，總是花費比別人更多的時間才能完成，編好的紋路也歪七扭八。老師林黃嬌還說：「阿梅（鄭梅玉）編的好醜，阿菊比較水（漂亮）。」在熬過摸索的黑暗期，熟悉藺草柔韌的特性後，引用轉化過去在紙藤編織、結藝，甚至鉤針的技術應用，終於豁然開朗，很快就拋棄機械性的重複編織，邁向獨立創作的挑戰，技術不夠用了，就想辦法解決，雖然屢屢受挫，卻也一一克服。

為藺草注入民俗故事

作品〈冶遊〉的馬車車輪，是鄭梅玉看書研究「花格編法」而來，車箱的窗與簾，是她想起媽媽編製茄芷袋所運用的收編方式。她曾奔波南投的國立臺灣工藝研究發展中心向大甲藺編藝師柯莊彪學習「井字編法」，

並將之運用在人物頭顱的造形上。為了學好「拆掉加草」的一體成型立體編織，整整練習兩個月才掌握要領，自此在處理立體轉折與縫合之處，不再有僵硬不自然的情況發生。具建築工程背景的丈夫許賢德，協助作品的結構與重心，讓她能隨心所欲地創造各種畫面場景。

踏入工藝之家鄭梅玉收納作品的房間，猶如邁進博物館的庫房，每一件劇場形式的作品，就像一頁頁的立體繪本展開眼前。鄭梅玉以祭典、廟會、節慶、農村活動為創作主題，掌握服飾特徵，把活動進行到高潮的動態凝結起來，即使她所創作的人物沒有鮮明的面部表情，仍能感染觀賞者的情緒。

為了如實呈現作品的細節，必需經過許多資料的蒐集，以及歲時祭儀的現場觀察。鄭梅玉常年擔任文化志工，也因得獎與展覽的機緣，結識各地不同族群的創作者，有更

多機會親身經歷多元文化活動。〈巴斯達隘-矮靈祭〉作品，就是鄭梅玉受賽夏族工藝師潘三妹的邀請，才能親臨現場感受祭儀行進間的神聖氛圍，事後的資料查證，為作品添加真實的細節。在安排群像之間的關係，鄭梅玉有如掌握場面調度的劇場導演。

臺東畫家林聖賢評論鄭梅玉的創作：「對藺草編織的最大貢獻，是把人文帶進來，用藺草說故事。」

$\frac{1}{2}$

- 1 鄭梅玉 邯鄲爺（二）
2001 藺草、木板
70×67×82cm
「58屆全省美展」工藝類
入選（圖／鄭梅玉）
- 2 臺東監獄的矯正藝文展示館，展示受刑人的集體編創作。
（圖／法務部矯正署臺東監獄）

鄭梅玉 與海共舞 2000 106×60×60cm 蘭草、木板
「55屆全省美展」工藝類優選(圖/鄭梅玉)

鄭梅玉 背影(一) 2004 蘭草、漂流木 60×30×30cm
「第十八屆南瀛美展」工藝類入選(圖/鄭梅玉)

鄭梅玉 胼手胝足 1998 藺草、木板 50×50×40cm 「第一屆傳統工藝獎」編織類佳作(圖/鄭梅玉)

工藝的正向串聯與跨部會合作

鄭梅玉的作品在臺東釋迦節展出，並於現場示範表演，引起當時法務部矯正署臺東監獄科長的關注，「藺草軟軟的很安全」，便商請鄭梅玉開設藺草編織技藝班，是全國各監所唯一的藺草班。從製作的角度來看，工藝可以讓人沉浸放鬆、提昇專注力，磨練心性，培養頂真的態度。

2005年開始，二十幾位受刑人在鄭梅玉的帶領下，編造臺東各族群的節慶場面，從達悟族的拼板舟祭典、漢民族的捕魚系列、迎媽祖、炸邯鄲爺到各種大型花燈等，他們的生活經驗豐富，像在創作廟會題材的時候，總能引發大家對於造形姿態與持拿法器的熱烈討論。鄭梅玉領軍的創作團隊屢屢獲獎，2008年以達悟族新船祭為主題參加「臺灣工藝競賽」，在首獎從缺的情況下得到第二名的殊榮。

2019年，鄭梅玉接到來自國立臺灣工藝研究發展中心的艱鉅任務－製作36種藺編紋路展示板，參展「2020慕尼黑國際工藝大展」（後因新冠肺炎疫情而取消），最後將裝置在臺北當代工藝設計分館的置物櫃門板。

「我的創作很隨興，使用的草料也有粗有細，這裡凸出來，那裡有個洞都沒有關係。我會的技術也很基本，就是壓一、壓二、三股編、四股編而已，那些紋樣對我來說簡直是天方夜譚。」

鄭梅玉把網路蒐集而來的紋樣照片放大列印，循著藺草疊壓的紋路走向，計算組距和重複的規律，如同解碼般還原編織的步驟工序。鄭梅玉立下一個禮拜至少研究出一種紋樣的目標，並且在隔週教會受刑人們編織。他們在時間的壓力下積極學習，伴隨鄭梅玉無數個失眠的夜晚，大家終於在半年後一起達成任務。

當這36片紋樣編製完成，排列攤放在地上的那刻，大家都感到滿滿的成就與充實感，七嘴八舌地討論各種展示的可能性。「跟大哥們一起奮鬥的時光，真的是很美的一件事。」鄭梅玉感恩地說著。

織織細草 壯志雄心

曾經，技法對鄭梅玉而言是夠用就好，「我的立體作品可以組幾個花，開個洞就可以了，人物軀體有彎曲、有轉折，就是編了金錢花也看不出來。」

但經歷這次的磨練，編織技藝大幅進階，「以後挑戰更大型的作品時，就可以加入紋樣的編織，讓作品更豐富。」鄭梅玉同時啟動了藺編紋樣的彙整工程，有了紋樣的解碼能力，只要看到就能編。對於身為縣級無形文化資產「藺草編」的保存者，也有更多傳承的使命

感。她長期身處教育現場，具有教學的轉譯功力，能把無形的技藝化為易懂好記的口訣。她持續蒐集紋樣，解析編織步驟，製作樣片，計畫將研究成果集結出版，讓技藝與更多人分享。

過去，法務部矯正署臺東監獄編織班的藺草雕塑，以參與競賽和巡迴展覽為主。現在，大哥們學會了許多種平面紋樣編織，可以為矯正署現有展售的藺草軟帽與提袋，增加更多產品項目的製作。而鄭梅玉也從去年開始在中原大學商業設計系兼任，在教學相長中豐富產品設計開發的能力。創作與產業所需的各種才能，似乎正在鄭梅玉的身上匯合著，並且與她在體制內外的學生，共享技術的進步成長。

她還有很多事情想去做，就像臺東的天空，遼闊而自由。🌱

1
2

- 1 鄭梅玉編織的時候是坐在椅子上的，與苑裡婦女席地而坐不同。「因為我的老師（林黃嬌）是這麼教我的，所以我也跟她一樣坐著編，這樣對脊椎也比較好。」不只是藺編，工作桌後疊滿藤、竹、月桃葉等各種自然纖維的編織。
（圖／吳姿瑩）
- 2 鄭梅玉一邊編織，一邊念著「放右邊、放左邊、拿起來」的口訣，她說自己就是這樣教著受刑人們。（圖／吳姿瑩）