

展覽 · Exhibition

從隔壁邁向格局：「隔壁的工藝家— 臺日地方工藝國際交流展」特展觀察

Go beyond from the next door: Behind the Craft – Taiwan-Japan Crafts International Exchange Exhibition

文·圖／簡政展 Chien Cheng-chan

由行政院文化部與農委會指導、國立臺灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）與農委會水土保持局（以下簡稱水保局）共同主辦的「隔壁的工藝家—臺日地方工藝國際交流展」，今年8月13日在工藝中心臺北當代工藝設計分館開展，邀請臺灣40個工藝社區與日本地方工藝品共同展出，期待以工藝品的「地方性」、「在地性」為主軸，開啟與人們的對話交流，展現臺灣工藝的精巧，也體現工藝落實生活的運用。展場共分為七個主題展區：「歡迎光臨！我的工藝家」、「選擇你的工藝之路」、「寫下旅途中的工藝感動」、「俯拾即是旅途風景」、「嘗試不一樣的旅行方式」、「來自日本的工藝家」、「這段旅程你不孤單」。從主題上來看，展覽希望從生活與旅行的角度來引導觀眾走進工藝家的世界，藉由輕鬆拜訪的氛圍去認識每一項工藝的特色；從呈現內容的格局來看，可歸結出四特點。

1
2

- 1 全臺各地工藝社區與日本、東南亞專家學者齊聚一堂相互交流。
- 2 臺中太平藍染、新竹柿染與嘉義茶染，由社區代表人員擔綱走秀表演，展現時尚工藝服飾。

1
2

- 1 在黏土內加入礦物質以釋放遠紅外線的醇酒磚
- 2 運用漂流木製作具有地方特色圖像的小提琴握把

一、提問式的文字引導：

一入展場，展場中的介紹文字不斷用提問式的語彙來引發觀眾的好奇，此操作方式不僅取代過往直接論述的單調感，也讓工藝製作的細節流程、取材和學習的脈絡溯源，產生接地氣的親近感。例如：「工藝是什麼？」、「看似平凡無奇的東西，也可以是工藝嗎？」、「工藝從哪裡來？」先卸下工藝技術不易接觸的面紗，也從教育和探索的角度為觀眾帶來學習和發現的驚喜。尤其在「踏入工藝的世界—選擇你的工藝之路」這張樹狀圖上，不僅脈絡性地提供工藝之路的各種思維，更將工藝路上各種問題與關係做出解釋與連結。簡單來說，這些提問並非只是單純地為了解答，而是為了延伸出緊密的連結共識與體認。

二、特色的差異介紹：

以往一門工藝技術能夠久遠的延續、不斷創新，不外乎特色的不易取代，以及便利生活的切身需要。在科技日新月異的現今，許多傳統工藝因不符合經濟成本考量而逐漸沒落，但如今隨著環保意識抬頭，地方社區意識與文化傳統的重新關注，以及新的思維與技術的引進，傳統工藝中的弱勢，有時反而翻轉成為獨一無二的優勢，例如藍染與柿染的天然色澤、竹炭磚塊的遠紅外線醇酒功能，以及傳統編織的文化象徵等。這些工藝不只是傳統美的發揚，有時還能點石成金地讓垃圾變黃金，或是成為原料創新的加值運用。如展覽中呈現了茶葉除了泡茶之外的延伸運用、落葉意想不到的附加功能，以及漆藝讓廢材產生新的價值等。只要願意跳出既有的思維，重新定義所擁有的資源，傳統也翻轉為創新。

嘉義天赦社區試圖從傳統竹編走出現代文青風

三、脈絡的演變與延續：

展場中有一句話是這樣寫的：「竹編不難，難的是找到願意做竹編的人。」這句話點出的問題，不僅發生於竹編工藝領域，也是工藝環境最大的困境與機會。在各式各樣工藝的介紹中，隔壁的工藝家雖然依舊親切，但多半總是年歲偏長而面臨凋零。如何在技術的傳承中找到演變的契機與延續的可能，正是臺灣工藝的最大挑戰。以往工藝是養家餬口、一門師徒傳承的技藝，如今大不相同，除了社區文化的推廣、特色改良的材質與技術創新外，如何吸引年輕新血的傳承與存續，才是更重要的課題。與展場志工閒談發現，這些琳瑯滿目的工藝作品雖令他們驚嘆，卻鮮少鼓勵後輩投入，原因不外乎是辛苦與成就的難以評量，還有消費價值共識的未能普及，這些根本問題仍有賴長期教育與深耕經營。

四、國際交流的互動與取經：

什麼是交流？交流不是我交給你，你交給我的截長補短，而是我在你面前，你用你的問題意識在我身上尋找答案；與此同時，你的那些問題意識，同時也幫助我更加看清我自己的樣子，這才是交流的本質。本展國際交流的展呈方式，以邀請幾位日本知名工藝師的作品和觀點分享為主，並穿插國內與日本工藝師回答「什麼是工藝？」的視頻輪播，呈現每位工藝師對工藝不同的見解與價值取向。兩地的工藝師依循著各自的地方經驗與使命，延續傳統工藝的生命，其中最值得取經效法的是，不再只是技術層面的追求與研發，他們更看重如何讓這些難得工藝成就，透過各種交流尋得新的契機與延續路徑。在一個轉型迅速的時代，能堅持下去，活得長久，就是競爭力。

- 1 日本三島町工藝家利用號稱可使用百年的山葡萄藤及長穗葦編織製作的手提包
- 2 日本三島町來臺進行技術合作交流並體驗苗栗苑裡蘭草工藝

總結來看，此展以「隔壁的工藝家」為題，傳達人人都可以成為工藝家，生活周遭處處充滿工藝的概念。工藝的範疇不該以領域來劃分，而是應在生活中不斷地歷練、接受挑戰，展現工藝必然存於生活中的意義與價值。過去的工藝家，往往藉技術或產品的特徵來定義自己，但工藝技術的靈魂是應用，是對人的服務；最後足以競爭的，說到底不是技術本身，而是能否為人們所喜歡、運用於日常生活當中。從展出的格局可見承辦單位在跨部會合作下，蒐羅作品的廣度，建構脈絡的連結度，以及透過旅行的觀點來形塑的親近感。當前臺灣的工藝能量蘊藏於各地，仍有蛰伏在你我身邊的優勢和潛力，除了獎勵、推廣、輔導與交流等努力外，接續著「隔壁的工藝家」之後，下一步是否可以讓我們期待，結合觀光資源的工藝主題旅遊規劃，以及工藝創新下的布局藍圖與生活實踐等整合文化、產業和經濟層級的更大戰略，進而從隔壁邁向格局。🌱