

竹工藝在公共空間運用與地方特色文化營造之探討

A Look into How Bamboo Crafts Are Used in Public Space and Development of Local Style

文・圖／姚仁寬 Yao Ren-kuan（國立臺灣工藝研究發展中心技術組組長）

早期公共藝術的媒材，為長久保存考量，多選用金屬、石材及陶瓷等。今日，與土地有緊密關係的自然材質逐漸被接受，讓營造地方文化特色更為可能。從工藝的角度出發，在公共空間應用工藝創作創造氛圍，對於地方特色的營造有相對重要性。竹材是臺灣重要的自然工藝素材，本文從公共藝術探討到地方文化特色，最後分析竹工藝應用在公共空間的案例，及對國內竹山及韓國潭陽郡的竹文化操作分析。

In consideration of durability, public art pieces in early days were often made in metal, stone and ceramics. Nowadays, a variety of natural and local materials have been adopted to better portray local life and culture. Crafts encompassed in public space create great atmosphere that is conducive to establishing identifiable styles of local communities. Bamboo is one important natural material in Taiwan. This article is aimed to talk about local culture from the perspective of public art and share some examples of bamboo crafts incorporated in public space. It will also analyze the strategies used in Chushan Township, Taiwan and Damyang County, Korea to develop bamboo culture.

臺灣的公共藝術與藝術介入空間計劃

藝術是一種自我創作後，與欣賞者互動的活動，而公共藝術更強調公共性，意即欣賞者不限於少數人而是公眾。臺灣早期的公共藝術最多的是人物雕像、平面馬賽克及雕塑品等。除馬賽克畫外，為考量設置長久性，多使用金屬或石材。在主題或意涵上，如人物雕像及馬賽克畫，或反應政治或反應風土人情；雕塑品多半是放在戶外的大件藝術創作品。作品的目的與功能主要從教化到分享藝術欣賞，多半並不考慮與周圍環境或在地文化及與人的互動，等於是把藝廊搬到戶外，雖然能營造空間的氣氛，讓民眾欣賞藝術，但對在地特色文化的建立與傳遞，沒有很大的影響。

文建會自2008年開始，推動臺灣生活美學運動計畫，其中一個重要子計畫「藝術介入空間計畫」，讓更多藝術家有機會以藝術進入各種空間中進行創作，但更為

雲林石壁孟宗竹林美景

雲林石壁的五元二角社區竹林（2013年7月拍攝）

重要的目標是要跨越純粹公共藝術概念，進入到適地及眾人互動或參與的藝術創作概念。希望藝術家和所在空間的人、地、時、物、文化等作一個互動與探討，再運用藝術手法創造出或帶領民眾一起創作；讓藝術更容易進入社區，達到社區藝術化及藝術社區化的目標，讓藝術從土地長出來。

公共藝術的材質，因考量長久效益，一般多使用陶瓷、金屬、石頭及FRP（玻璃纖維強化塑膠，Fiberglass Reinforced Plastic）等。國外興起的大地藝術或地景藝術，很多是利用在地的自然材質，此概念在臺灣推動公共藝術的年代，很自然地也進到臺灣。臺灣擁有豐富的竹材資源，同時又符合綠色環保議題，因此竹藝近年也被廣泛運用於大型裝置作品上。1993年由國立臺灣工藝研究所（國立臺灣工藝研究發展中心前身）3位同仁：呂明燦、林秀鳳與張華容組成的團隊，向農委會申請相關經費，進行5年的竹材工藝在景觀的應用研究，並辦理人才培育與範例設置，促成其後竹工藝景觀在國內風景區的園藝及花藝展會上廣為應用，影響相當大，是臺灣較早從竹工藝角度有計畫切入應用概念的案例。2008年文建會啟動生活美學運動後，其子計畫「藝術介入空間計畫」開始讓藝術家有機會，實驗不同的在地元素以進行公共藝術創作，這大幅改變了臺灣公共藝術的面貌與影響，也因為使用在地的材質，連結到工藝技法，讓工藝有更多機會介入空間裝置中。

1993年呂明燦、林秀鳳、張華容三人啟動的竹工藝景觀計畫成果在草屯工藝中心設置展覽。

2015年雲林成龍濕地的大地藝術作品

2016年成龍濕地公共藝術作品之一

用在地工藝，營造生活文化氛圍、創造地方特色

過去文建會推動藝術介入空間，希望讓公民參與，從藝術中學習美感，再轉化到生活中，但受限於藝術執行團隊的人力及經費，多以展示藝術作品為主，無法兼顧到將藝術創造行為落實於在地生活當中。文化不是只靠推廣與教育即可發展，是需要持續得到資源回饋才得以進展。資源面向很多，但其中要項仍然是社區能否藉由生活美學及特色文化來創造經濟價值與產值，亦即未來的社區或地方營造，需要用文化價值來創造產值，以永續經營。因此，過去著重在生活美學推廣的藝術介入空間計畫，需更精準地調校方向，讓藝術介入空間後產生創造產值的可能。

用在地工藝在空間上營造地方特色與文化氛圍，不僅可以讓在地人參與，也提供以工藝去營造空間氛圍的磨練，同時深化工藝媒介在當地的文化力量，未來更可強化在地工藝產業發展，創造更深化的生活文化與支援其它產業，如觀光產業或飲食產業作為吸引人的特色呈現。國內成

功的例子，如板陶窯運用交趾陶瓷及剪黏工藝技術，在社區的公共空間中，創造了傳統藝術傳達的美感與在地自然風格，讓遊客驚喜體驗到自己融入傳統圖案中的感覺。臺灣許多地方廟宇內外不缺乏剪黏或交趾陶工藝，當這些工藝出現在板陶窯社區空間中，卻營造出不同的氛圍。廟宇的工藝是敬獻給神明，板陶窯的工藝是給人的，讓人連結到傳統生活意象，參觀者從創新中體驗記憶的經驗與滿足。

回到以竹材為營造地方特色文化氛圍來看，竹子過去被認為是容易損壞的自然材質；相對於石、金屬及塑膠材料，一般印象竹材在戶外使用是消耗性且材質易劣化變色。但某些國家開始大量研究竹材在建築上的使用，證明竹材也可以做為有一定時間效益的空間材料，只需在設計及材質處理上多一些考量。臺灣將竹材工藝應用在戶外空間已有長久歷史，例如原住民的竹屋、農村菜棚架、工程鷹架等。首開系統性探討竹在空間氛圍中的使用及影響，如前所提為1993年國立臺灣工藝研究所呂明燦等3位同仁。

而因「藝術介入空間計畫」讓更多公共藝術進入公共空間中，也產生許多以竹為主要媒材的空間景觀和藝術創作者。比較知名者有王文志、陳高明、蘇素任、劉昭明、徐賢盛、陳淑燕等人。另一方面，延伸傳統自然材質的建築設計，也有一些建築師開始嘗試當代竹建築試驗，包括了林雅茵、甘銘源等人。

另外，歷年來以文化復原、社區藝術計畫或特色活動，嘗試以竹材介入空間作為營造特色文化氛圍者，大致可依地區性質分為：竹產業區—南投竹山、臺南關廟；原住民部落—桃園復興、苗栗泰安；竹林區—南投鹿谷溪頭、雲林石壁；農業區—雲林農業博覽會、宜蘭綠色博覽會、桃園觀音；西岸海邊養殖區—雲林成龍濕地、臺南日月

灣；工藝園區—南投草屯。可觀察到主要縣市有桃園、南投、雲林及臺南。代表這四個縣市因為歷史與環境特質，有潛力發展為以竹工藝營造特色生活文化的地區。但未來如何創造差異性與連結性，是一個值得推動的重點工作。

我們先就竹山鎮作為臺灣最重要的竹產業地區來做一個檢視與分析，竹山鎮早在原住民時代已存在竹工藝的應用，清領時期竹的應用更廣。到了十九世紀末，日治殖民政府引進企業會社開發竹林木產業，竹子成為竹山的重要經濟產業。**1944**年後，設於延平地區的竹山農村工業區以竹林加工為主，該工業區也是南投縣內最早規劃開發的工業區。國民政府來臺後，竹山持續以竹工藝產業發展，達到一個榮景；在竹林中，為來採買商人設置的休息飯店、

竹青庭人文空間咖啡館的竹空間氛圍

韓國竹綠苑竹竿穿越遊戲

電影院，一應俱全，形成非常獨特的竹產業文化，同時溪頭的旅遊逐漸興起，竹山相對應的交通、住宿產業也發展而成。但日後竹木業隨塑膠等其他工業材質興起而衰退，另在靠近溪頭、杉林溪的住宿業、茶商業興起，使得竹山成為路過的通道，經濟發展受到衝擊。

政府雖然一直想重新找回竹山鎮發展的生命力，也以竹作為竹山的代表性產業與人文歷史，並興建了竹山竹文化園區，在竹山鎮重要路口，設置竹景觀裝置，也協助部分竹工廠，轉化為觀光工廠。種種努力，希望以竹來塑造竹山的特色，吸引觀光人潮。但前往溪頭的遊客，在竹山鎮為竹停留比率仍低，是何原因？關鍵似乎是竹仍被作為商品在販賣、當成藝術品展示，和生活的關係卻不清楚。

2015年開始營業的竹山竹青庭人文空間咖啡館，由竹山天空的院子經營團

隊進駐經營。咖啡館位於竹山客運老站的二樓空間，邀請竹工藝家蘇素任的23工作室團隊協助，採用竹材將空間營造出溫暖自然的特色，在這個空間裡，遊客能感受到竹真正地落實在生活中，也就是用餐的氣氛中。整個空間亦傳達了竹山人用手創造出人能在其中舒適活動的空間，整個結構又像一件抽象藝術作品。這個空間氛圍，充分傳達了竹山人對竹的感情與美感表現，與安排竹在用餐空間出現的生活特色，展現出一個地區的生活文化亮點。從這裡出發，竹山人可以將過去竹山的人文自然特色再仔細找出來，並創建一個地方特色文化的核心價值，做為大家共同發展的一個目標。

竹山竹青庭人文空間咖啡館提供一個簡單的場域，讓外來者與在地組織透過用餐的互動與空間的營造，產生良好的接合介面。這個場域為觀光客提供了體驗竹子優雅美感的特別文化經驗，透

韓國竹綠苑竹休憩設施

韓國竹綠苑竹林竹竿開放情侶刻名字

韓國竹展覽會市集用竹蓬營造氣氛

過網路的傳播，對於需要用餐的遊客來說，不失為一個良好的拜訪點。而竹山本地人，招待外地朋友時，也會希望選擇這樣的特色飲食空間，讓友人能有不一樣而愉快的感受，留下美好回憶。竹青庭成功地經營出竹山特色文化，同時也能帶動其他景點。若有更多類似能帶給遊客美好印象與回憶的文化氛圍景點，竹山應可很快恢復為觀光重鎮。但這樣的轉變，如果沒有上述所說，一個經營特色文化的核心價值，其實是可能非常危險且效益短暫的轉變。這點需要竹山人共同關心與思考。

韓國案例分析

我們再來檢視比較韓國潭陽竹文化活動，一個以竹文化訴求的地域認同活動，特別注意品牌意象概念的活動，其可能作法為何？潭陽郡行政區相當於臺灣的縣等級，面積455.12平方公里，下分1邑（鎮）、11面（鄉），人口48024人，是人口分散的鄉區。產業結構面，第一產業佔60%，第二產業為12%，第三產業計28%，其中觀光事業是第三產業重要的產業。但觀光產業其主要商品是觀光產品（指由觀光資源與觀光設施組合）外，也要有滿意的服務（包含專業知識的提供及獲得被尊重之感受）。

潭陽郡是過去韓國生產竹工藝產品的重鎮，所以即使竹工藝品已經沒落，郡政府仍每年舉辦竹文化節活動，試圖保存竹工藝文化的價值與利用這個價值來幫助潭陽創造些什麼出來。現任的郡守，推動竹特色文化時有強大的企圖心，因其本身即是一位竹的愛好者，每天有機會他都會到竹林散步，感受竹林的美好。作為郡之父母官，他提出對潭陽郡的規劃構想：打造兼具竹文化之美與慢活城市的品牌意象。慢活城市的概念，在打造一個新的愉悅健康生活縣，以代表綠色環保的竹文化來加深韓國各慢活城市中的獨特性，吸引觀光客造訪。而辦理世界竹會論

壇，一方面爭取上級一次建設的經費，一方面告訴郡民，竹文化特色可以被觀光客感受與認知，甚至是國際的觀光客。因此潭陽郡政府很用心辦理世界竹會的論壇，意圖呈現韓國竹文化的深度，在某方面來講，潭陽郡是成功的，但在某方面來說，潭陽郡也面臨未能建立以竹為特色生活文化的危機。在參訪竹會論壇的期間，其實並未深刻感受到竹的生活文化是深化至民眾的生活當中。畢竟在當地的多數民眾，已不靠竹子賺取生活費用。在生活中使用已減少很多，甚至比臺灣竹山還少。因此在潭陽郡府所在，設有竹子博物館，及竹林造景的竹綠苑，再加上為這次世界論壇辦理的竹博展覽會場。運用這三個點的串連，潭陽郡試圖營造一個竹文化鎮概念，但卻因為缺乏生活文化的厚度，其實比較像是一個淺根的竹文化園區。竹子博物館的展覽內容充實，但就像所有博物館一樣，會面臨遊客稀少的困難，就不在此分析。但竹綠苑，一個半面山的竹林步道與沿途景點的設置，在經營上是比較成功的，值得臺灣的竹文化地區發展時學習。

沿著竹綠苑步行，有幾處筆者觀察民眾反應，是營造竹文化氛圍較成功處。一、竹林的某些路段，允許情侶刻劃姓名在竹竿上面。這是利用自然竹林的空間，讓民眾用自己的手留下珍貴的回憶。也讓民眾了解竹的年齡約4至7年就要砍伐更新，顯現生長快速的優點，並創造與竹親密的連結和話題；二、竹林內躲著迷彩野戰部隊，產生和民眾互動的效果。這也是利用竹林的視覺效果進行的互動遊戲，特別能讓小朋友對竹林產生印象；三、竹林沿路的竹休憩設備，有竹平臺、竹隧道、竹躺椅、竹吊椅等，非常多元。在工藝方面，比較強調設計感，同時在竹林中呈現這些竹工藝，規劃者亦很注意融入與協調感覺；四、運用竹竿構成的不同穿越間距，測量個人身寬（身體胖度）遊戲，是

設計很簡單的遊戲裝置，但很多民眾玩得很高興。

雖然韓國潭陽郡試圖展現許多竹文化內容，作為特色文化建立的努力，也看到部分工作有了初步效果。但這些都只是引藥，真正要維持一個地區的文化健康，還是要由在地生活的眾人，仔細思考如何去整體塑造出具有在地特色文化，並據以創造出整個區域的文化氛圍，而非單靠竹綠苑的竹林氛圍。

結語

從以上之分析及案例，空間氛圍營造地方特色文化，很重要的目的是作為一個外來遊客和在地組織的一個接口或介面，也就是地方品牌創造價值或產值的地點。因此，也許我們要開始思考是否不再把藝術視成主體，而以空間作為特色文化氛圍的建立傳達，成為發展地域產業重要因素。如此，工藝設計將是容易切入與發揮的要素。營造空間氛圍的工藝設計，簡單來說，就是將工藝創作在空間呈現，

2015年工藝中心營造茶文化氛圍補助創作茶空間計畫作品之一

竹工藝家蘇素任工作室私有空間氛圍營造

1993年呂明燦、林秀鳳、張華容三人啟動的「竹材工藝景觀之開發應用」成果報告

作為服務他人或支援生活文化功能的一個定位。一如在茶文化中的茶具工藝，良好的使用功能是第一步，之後再加上能引人入勝的藝術造型裝飾表現，才能在生活文化中使用並呈現出文化或藝術風格。如果第一步功能不佳，在生活上無法使用，也就談不上在茶席文化中出現被看到與感受的可能。同理，竹工藝可以在室內及室外空間出現，但只有空間能被愉悅地使用時，才有營造與傳達特色文化的機會。

在空間上的界定，其實現今觀念已不再僅受限公共空間，其它商業空間或私有空間甚至竹林裡亦都是可被營造的，因為這一切是要回歸到地域特色生活文化的建立與深化。如果臺灣的竹工藝大鎮—竹山鎮，能慢慢走上這條路，相信你我再去竹山鎮遊玩時，一定會不經意就碰到令人感動的竹文化而流連忘返了。 🌿