

由傳統工藝談工藝的振興

● 顧琪君 ●

【工藝的源起】

人類知道利用天然物為工具，以克服困難，工藝活動即告開始，人類懂得加工天然物以提高其效用，工藝行為隨之發生，如舊石器時代的人獸相爭階段。人類為求生存，以抗外敵、以利生活，將現有石塊、石片、獸骨加以琢磨而成石刀、石鑽、石鑿、骨刀等，可以算是最原始的工藝行為及活動。

中國古書對工藝一詞之解說，如『說文解字』裡說：「工，巧也、匠也，善其事也，…」；『考工記』裡也有類似的說法：「知者創物，巧者述之守之，世謂之工，…」。

可以得知工藝是人類智慧的結晶，能相當程度地反應一個國家文化與人民生活的水準，工藝在人類物質及精神文化中扮演著極其重要的角色。用現代的語彙來說，工藝就是人類運用高度的智慧、巧妙的技術製作精美的器物之活動或行為；其目的，在機能上以方便生活，在人的美感需求上賞心悅目美化生活，伴隨精緻的工藝，帶來精神文化的提昇，衍生創造出民族之生活美學、進而在精神層面上情趣生活、陶冶生活。工藝既以美好的生活為目的，舉凡食衣住行育樂祭祀，生活上各種所需之手工製品都可稱為工藝品。

【何謂傳統工藝】

談傳統工藝之前，勢必先要釐清「傳統」二字的意義。傳統的相對就是創新，因此在解釋傳統之前，先從何謂「創新」說起，或可收事半功倍之效。「創新」一詞就字面上的意義，「創」即製造、設立某一透過視覺或聽覺或觸覺可理解之活動或製作；「新」為原始、最先、無前例在某時間或某階段前從未有過或發生過的行為或製作或形象。在藝術的創新方面可解為在素材、方法、過程、表現、理念及價值觀或經濟效益上的獨有、突出、不同於以往或不同於現狀的新意。

相對於創新，「傳」即傳承、不斷，「統」即系統、血統、正統。「傳統」在永續發展的意義上為傳承系統或傳承血統之意。它包含價值觀、風俗觀、宗教觀、思想觀、歷史觀…等。乃是流傳於民間經過長時間的孕育、出生、成長、茁壯的歷程，所形成的與生活息息相關，並能夠反映當地自然環境與人文環境，且具濃厚鄉土氣息的活動或制作。在藝術上的傳統則包括素材、方法、過程、表現、理念、價值觀上的傳承正統。而傳統工藝即依據歷史文獻記載或前人經驗的過程所製作出來的器物之稱謂。換言之，傳統工藝不論在造形上的「形」、「色」、「質」、「表現形式」、「造形精神」及「製作技法」、「製作過程」、「製作工具」、「製作材料」等都應依循傳統。

中國傳統工藝表現材質與表現技法關係表

	漆工藝	絲綢纖維	皮革工藝	玉石象牙	景泰藍	金屬工藝	木竹工藝	陶瓷工藝	琉璃工藝	塑膠工藝	備註
塑造	◎		◎					◎	◎	◎	
粘著	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
雕鑿切鑽	◎		◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	
榫接	◎					◎	◎			◎	
燒焊					◎	◎			◎		
鍛造					◎	◎					
砲磨研光	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
編織	◎	◎	◎				◎	◎	◎	◎	
刺繡		◎								◎	
印染	◎	◎	◎				◎			◎	
彩繪塗裝	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	
鑲嵌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
灌鑄					◎	◎		◎	◎	◎	
翻模	◎		◎			◎		◎	◎	◎	
燒烤加溫	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	
掐紮捻整	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎		

【傳統工藝的範疇】

中國傳統工藝的範疇可從表現色彩、表現材質、表現技法及表現題材四方面做歸納：

表現色彩上以紅、黑、藍、黃、綠、金、銀、紫、白等為大宗。配色上則依地域的不同表現出各時代各民族的特色，也是社會階級地位的表徵。

傳統工藝依表現材質分為：漆工藝、絲綢纖維工藝、皮革工藝、玉石象牙工藝、景泰藍工藝、銅鐵錫銀金屬工藝、木竹工藝、陶瓷工藝、琉璃工藝等。塑膠則是近代新的表現材質。

表現技法則可細分為：塑造、粘著、雕鑿切鑽、榫接、燒焊、鍛造、灌鑄、鉋磨研光、編織、刺繡、印染、彩繪、塗裝、鑲嵌、翻模、燒烤加溫、掐紮捻整等。

如上表所示，單一的或複合多種的素材，及各種技法和傳統色彩錯綜的交錯配合下，一件件精美的工藝作品在工藝作家一雙巧手下誕生，也創造出中國傳統工藝的一片輝煌。

至於中國傳統工藝的表現題材則可分為：具象類表現題材、抽象類表現題材、超現實類表現題材三大類。

具象類表現題材分為1、獸類（如獅子、老虎、大象、麒麟等）2、花卉（如蘭、菊、玫瑰、牡丹、百合等）3、果類（如桃、李、葫蘆等）4、鳥類（如蝙蝠、鶴、鸞、鳳、鸚鵡等）5、魚蟲（如鯉魚、蜜蜂、螳螂、蟬、蝶等）6、人物（如八仙人物、十八羅漢人物、風神榜人物、三國演義人物、二十四孝人物等、）7、草木類（如樹、梅、竹、蘆葦、茅草等）8、山石、河川（如山岳、溪流）9、建築物、傢俱（如亭閣、樓台、茅舍、窗梯、桌椅、轎）…等。

抽象類表現題材由取音、取形、取義三方面分為四大類：1、諧音類（如鶴代表歲歲平安，因鶴與安互為諧音；魚代表富裕有餘，因魚與餘互為諧音；蝠代表富貴有福，因蝠與福

互為諧音；蜂代表豐足剩餘，因蜂與豐互為諧音等）2、象形符號類（如流水、行雲、風、雷電等抽象紋樣符號）3、文字類（如福、祿、壽、禧、等吉祥文字造形代表幸福、俸祿、長壽、喜氣等）4、寓意象徵類（如烏龜寓意長壽、鴛鴦寓意愛情、竹子寓意虛心、仔羊寓意孝順、松鶴象徵長壽、石榴象徵多子多孫、牡丹象徵富貴、喜鵲象徵喜氣）…等。超現實表現圖案則分為1、由生物靈化而成之表現題材（如樹精、龍、鳳、花仙、獸精、饕餮等）2、由無生物所靈化而成之表現題材（如聚寶盆、海神、河伯、雨師、雷公、雷母、風姨等）3、由神話或傳說靈化而成之表現題材（如土地公、土地婆、城隍、鬼妖、神仙）、等。

即使表現題材相同，因各時代及地域文化背景之不同，傳統工藝在造形精神及表現也會有不同的佈局及流派。這些都是傳統工藝造形研究上極好的題材。而中國人忠、孝、節、義之儒家精神及與自然同伍天人合一之信仰，以及對平安長壽吉祥富貴等幸福之祈求，都在在反應在傳統工藝之表現題材上。

【傳統工藝的式微】

傳統工藝隨著科技與經濟的進步、國民所得的增加、國民生活水準的提高、國民生活形態的改變及其他因素的影響而沒落，究其原因不外乎一般人對傳統價值觀的誤解，在萬般皆下品唯有讀書高的士大夫觀念下，中國歷史上工藝家一直沒有太高的社會地位，以為傳統的製作或活動皆為雕虫小技或謂難登大雅之堂。也因為一般人的輕視導至製作者妄自菲薄而產生傳承意願的淡薄。其次工藝特性的影響也是重要的原因，傳統工藝的製作有其一定的方法、過程、技法、素材、內容（如尺寸、圖案、構圖等）其困難度高，非一朝一夕可學成，又其訓練過程中，工作性質、內容、方法等少有變化，且千篇一律新鮮感不足，沒有相當體力、耐力、意志力及使命感的支持無法勝

中國傳統工藝表現題材分類表

具 象 類	<p>山石河川——山岳、溪河、流水、瀑布、峽谷等</p> <p>建築物——亭閣、樓台、茅屋、椅桌、轎等</p> <p>獸——獅子、老虎、大象、麒麟、牛、羊、狗、貓等</p> <p>花——蘭、菊、玫瑰、牡丹、百合等</p> <p>果——桃、李、葫蘆</p> <p>鳥——蝙蝠、鶴鷺絲、麻雀、喜鵲、鸚鵡、鳳、凰、鸚鵡等</p> <p>魚蟲——鯉魚、蜜蜂、螳螂、蟬、蝶等</p> <p>草木——樹、梅、竹、草等</p> <p>人物——八仙、十八羅漢、風神榜、三國演義、二十四孝人物等</p>		
抽 象 類	音	諧 音	<p>鶴——歲歲平(安) 蜂——(豐)足剩餘</p> <p>瓶——(平)安納福 蝠——五(福)臨門</p> <p>魚——富裕有(餘) 鹿——高官厚祿</p>
	形	象 形 符 號	<p>流水、行雲、日、月、星、辰</p> <p>風、雷、電</p>
		文 字	<p>福、祿、壽、禧、萬</p>
	義	寓 意 象 徵	<p>烏龜——長壽 鴛鴦——愛情 竹子——謙遜</p> <p>喜鵲——喜氣 牡丹——富貴 仔羊——孝順</p> <p>元寶、銅錢——財富 石榴——多子多孫</p>
超 現 實 類	靈化生物		<p>樹精、龍、鳳、花仙、獸精、饕餮等</p>
	靈化無生物		<p>聚寶盆、海神、河伯、雨師、雷公、雷母、風姨等</p>
	神化傳說		<p>土地公、土地婆、城隍、鬼妖、神仙等</p>

任。此外待遇不高與出路不多的現實考量，加上新科技的進步造就就業機會的影響，導至工作機會及工作內容選擇的多樣，無形中大大的減少了參與傳統文化的製作或活動的向心力。加上政府對傳統工藝的振興政策缺乏長期而完善的規劃，導至傳統文化的傳承出現斷層的危機，凡此種種原因多與現今急功近利，速食文化的社會體質不符，富裕生活下吃苦耐勞的美德已不再為年輕人認同，如此主客觀因素的不利而造成今天傳統工藝不振的結果。

【傳統工藝的價值】

傳統工藝奠定了現代工藝設計及工業設計的基礎，物質豐饒生活形態改變的今天，日常生活用品絕大多數為物美價廉的工業產品所取代。科技的進步加速傳統工藝的式微，傳統工藝雖在實用價值上已大打折扣，在商業價值經濟效應下難逃被淘汰的命運。但其在藝術價值上、在民族造形特色的傳承及教育上仍有不可取代的價值及重大的義意。

傳統工藝在技術層面上，挑戰人類手眼精準度的極限，對生活的實踐能力、對造形美的掌握。精神層面上則考驗人的體力、毅力對審美的敏感度，對生活的幽默感。藝術的定義，為人類依據美的原則並透過某種技術，將作者的思慮表現於外，傳達甚至感動別人的活動或制作皆謂藝術。而人類也透過視覺的觀察及觸覺的撫摸，以培養及提昇對藝術的美感之敏感度及感動力，藉以了解作品形體的存在感及作者內心世界的精神內涵。傳統工藝的表現素材涵蓋所有平面與立體造形藝術，可謂集所有藝術之大成。

民族心靈的需要反映在一民族之民族性，民族傳統工藝的價值反映在民族造形特色之上，它包括民族色彩與構圖、內容與形式、制作方法與技法、制作理念與學理基礎等。不同的國度與不同的民族擁有不同的歷史背景與不同的地理差異，很自然的產生不同的器物造形

與文化特色。

傳統工藝在教育傳承價值上更有重大的意義。從器物的使用中體驗器物的功能、觀察器物的美感、了解器物制作的不易，以體認用物、愛物、惜物的可貴及美德。從傳統器物的形狀、顏色、圖案、線條等魅力中尋找創作的靈感，賦予傳統工藝新生命、新造形及新的未來，以收藉古鑑今之效。從器物的考証知道傳統工藝發展的歷史演變、地理演變、文化演變、製作人物演變…以收溯本清源之效。從器物製作的傳承計劃中體認保存科技在文化的延續與再造工程上的重要性。換言之，一民族其傳統工藝一旦消失則象徵民族文化的一切也將不復存。

【傳統與創新之間】

傳統，是一脈相承、綿續不斷的，但不是不會被調整及改變的。傳統與創新，不但不相衝突，反而是可以相容、相輔相成的。不合時宜的傳統會因創新而有修正，甚或遭淘汰。創新可能是曇花一現，也可能經長時間的發酵而融入傳統成為正統。一味的固守傳統，不符合藝術原創的精神，將使工藝停滯在「工匠」的層次而無法提昇至藝術的境界。只知創新，完



故宮博物院藏玉雕



北京博物院藏 清 金編鐘之一「倍應鐘」。



蒙古婦女頭飾，各式金銀寶石鑲嵌、串綴，珠玉輝映，璀璨奪目。



南宋朱克柔繡絲牡丹，牡丹花葉以含花綵繡織，色暈如畫。



掐絲琺瑯夔紋亭式薰爐。鮮豔的琺瑯釉色、金光閃閃的鑲金裝飾，顯得光彩奪目。

附註：本文圖片資料取自「中國美術之旅」系列叢書，錦繡出版社出版

全捨棄傳統，則是捨本逐末，猶如無根的大樹，即便有再茂密艷麗的花葉也是命在旦夕。因此，我們不但要繼承傳統更要創造傳統。如何在傳統中創新發展是身處任何一個時代的工藝作家永遠的課題。現今一切求新求變的時代環境下，在創造傳統的同時，如何不迷失在創新中、如何捍衛傳統，反而成爲當前工藝作家最大的挑戰。

【工藝的振興】

談到工藝的振興本人以爲應從以下四項工作著手1、全民工藝暨美學教育的落實與普及2、傳統工藝的傳承3、現代工藝家的栽培、工藝活動的強化4、產業工藝的輔導。四者振興工藝的目標一致，然而方向卻不相同，因此在政策制定及執行上也要有所區隔，然其成效卻是環環相扣缺一不可的。其中又以教育爲根本大計。

振興工藝教育廣義來說，包括學校教育、社區教育、推廣教育。內容含括技術教育、美學教育及人文教養的提昇，其中教材的制定、授課時間的增加、工藝相關學校社團的輔導、師資的培養與再教育、硬體設備的充實、工藝科系的增加等，都是執行上的重要項目。這些還有待教育相關部門的配合與努力，要讓工藝技術的學習及觀念上對工藝價值的肯定成爲全民的運動。全民體驗動手作過生活的樂趣，由實踐中重新體認雙手萬能，重新檢視人的價值、工藝的價值、生活的價值。唯有這種以人爲本的價值觀重新建立，才能摒棄工業科技文明及商業文明下，人爲金錢物質與機械的奴隸之覺醒。重新肯定工藝價值、認同工藝活動、重拾工藝生活。試想，當人的價值觀改變時，價廉卻會污染環境的一箱免洗杯盤與一個可感受到工藝家情感，有生命的溫度，世上獨一無二的甚至可留傳久遠的陶瓷杯盤或琉璃器皿，人們會如何取舍答案是明確而肯定的。

現代工藝及產業工藝在現實的夾縫中慘澹

經營。傳統工藝的傳承如前所述，在主客觀的諸多不利的環境下，民間不乏爲傳統工藝的傳承默默付出的小老百姓，而往往因爲經濟因素成效大打折扣。設立官方文化機構，專責傳統工藝及現代工藝的振興及輔導工作，刻不容緩。傳統工藝方面，有系統的爲傳統工藝的傳承作文字影像的記錄，統籌民間傳統技法的保存與整理分析、在材料上作科學的分析研究，以彌補民間學理上的不足。現代工藝方面新素材、新技法的開發，以及全民教育的宣導，產業工藝的開發輔導都是責任艱鉅意義重大的工作。目前文建會下的傳統藝術中心及國立工藝研究所和教育部各大專院校相關係所身負此大任，唯各單位間的工作性質及任務目標應有明確的區分。讓傳統的歸傳統、現代的歸現代、產業的歸產業，才不致成多頭馬車力量互相消抵，或有功能混淆疊床架屋的遺憾。官方與民間在權責分工上也必須作明確的區隔，工藝傳習活動執行的主力在民間，官方應站在推動、輔導與支持的立場，最重要的必需秉持作事不作秀的心態，灌溉不邀功的使命感，行政與專業要分開，勿以爲官大學問大，以外行領導內行，要能在學術研究的成果上及經費的全力支持下，成就民間傳統工藝的傳習工作及現代工藝的創作活動才是工藝之福。傳統工藝如果是文化財產，被視爲是國寶的話，傳統工藝大師就好比瀕臨絕種的稀有保育動物，日本稱之爲人間國寶，需要我們保護與培育。政府必須趁早研擬一套長期而完善的照顧方案，保障其生活無虞，並能續繼授徒傳藝。如認證制度般爲投入傳統工藝的年輕學子制定一套可供一生追求的晉昇目標。簡單的說，就是在制度面上讓投注傳統工藝的年輕人只要能堅持下去，未來必會有一片天，使其願意畢其一生精力，精益求精鑽研傳統工藝的技藝及精神。也唯有在政府長期的承諾及完善的保障下，方能鼓勵年輕一代投入承傳的大任。師徒制及世襲制長久穩定的傳承模式也才可望形成。而大師級身份

認定也必需有一套公正合理而透明的制度，方能名符其實昭信於眾。

工藝的振興要靠全民用心靈感受、用身體力行、用生活實踐，絕不能有立竿見影的奢望。它不是一場研討會一場展演一本專輯就能代表的。工藝整體的水準尚未提昇，目前工藝界年度大戲的相關工藝獎，不是大獎發不出去，就是現代造型觀念的作品在傳統工藝部門獲賞等奇怪現象輩出，有超國際水準高額獎金卻未見高水準的演出，費工耗時的傳統工藝，傳習計劃為期僅短短的一年兩年，成效不彰也是預料中的，這些在在都是官方急功近利作秀心態的寫照。種種急功近利政策的擬訂，也正投年輕人所好，殊不知愛之卻足以害之，不重札根、疏於灌溉、揠苗助長，卻指望它開花結果。猶如百年樹人的教育工作，主事者該有一個體認，傳統工藝的傳承工作是刻不容緩的，卻也是急不得的。工藝的振興，不能急於短時間內交出成績單，必須有十年二十年甚至更長的長期規劃，在跨世代的耕耘歲月的累積下，才會慢慢成長茁壯開花結果。

現代工藝家的栽培並不困難，目前各大專美術院校即可勝任，如前文已述之諸原因，傳統工藝家的養成則大不易。現代工藝家的栽培除各高職美工科及零星大專院校美術設計相關科系外，以國立台灣藝術學院的工藝系最具歷史，新近的國立台南藝術學院及私立大葉大學造型藝術系都將是培育現代工藝作家的搖籃。傳統工藝方面，國立藝術學院、國立台灣藝術學院、私立大葉大學也先後加入人才培育的行列。工藝的振興教育是最根本的基礎建設及心理建設，教育相機構責無旁貸。工藝人口的成長必會帶動工藝水平的提昇與工藝市場的需求，而工藝人口的成長則有賴工藝技術教育美學教育等教育政策的配合，及官方機構透過媒體的滲透作長時期有計劃的宣導，才能達到全民人文素養的提昇。只要有量的擴充自然會有質的提昇，工藝活動的普及與活絡在相互的觀

摩交流與良性的競爭下，現代工藝家的養成是水到渠成的。全民的觀念改變至此，必能重拾對傳統工藝的關愛對現代工藝的認同，工藝家地位的被肯定與提昇，產業工藝市場需求的擴大，也自然能一氣呵成，達到工藝振興的目的。

如何振興傳統工藝使民族文化繼續發揚光大，是整體傳統文化建設與全民文化建設所必需面臨的共同難題，也是二十一世紀不分民間與政府單位共赴的使命。深信民間潛力的無窮，對政府教育文化相關機構也抱以最深的期許，各單位不能閉門造車，不單是縱向的研究及輔導活動更要有跨部會橫向的連繫整合。工藝與美學教育的普及、傳統工藝傳承的落實與現代工藝家的栽培、產業工藝的輔導，若能多管齊下相輔相成，相信全民生活、全民工藝的美麗遠景應不遠矣。

參考書目：

- 1 凌嵩郎等著 藝術概論 國立空中大學 八二年
- 2 葉俊顯等著 國民小學美勞教學之原理與實務 國立新竹師範學院 八六年
- 3 王藍亭 頁488-491 第五屆設計學術研究成果研討會論文集 八九年
- 4 何明泉 何榮亮 頁783-786 第五屆設計學術研究成果研討會論文集 八九年

本文作者係大葉大學造型藝術系專任講師
