

身體配飾文化與環境材料的實踐

臺灣・關島交流

Chamorro Essence: Taiwan x Guam

文／林佩君 Alisa Lin・圖／卡塔文化工作室 Ata Beads・林佩君

緊扣南島文化的太平洋藝術節於2016年邁入第12屆，假關島舉行，島上的查莫洛人Chamorro亦屬於南島語系民族之一，當時總共邀集了27個國家參與盛會，包括臺東的各原住民部落，大家齊聚一堂看見彼此的美麗文化，亦促成臺灣與關島的工藝交流計畫。

與亞洲大陸距離不甚遙遠的臺灣，對南島文化的熟悉度相較之下略顯薄弱，然而，散落在南太平洋大海上的南島語系民族卻與臺灣原住民牽繫著最恆久的關係，近年不斷出現關於南島文化與臺灣原住民的研究，甚至已有一派說法提到毛利人的祖先來自於臺灣。這些年來，南島文化相關研究與振興活動在南太平洋島嶼上各自開展，各南島語

系民族雖相隔太平洋海，其實存在著不可分割的關係，彼此似遠似近。臺灣X關島國際工藝交流計畫於今年九月間於「這裡R原味聚落」的空間進行，邀請關島查莫洛族文化工藝工作者Joe Vilorio進駐，為期13天的工藝串聯分享課程，針對原住民身體配飾文化交換文化與工藝技術知識，深入交流，產生更多驚豔的工藝文化火花。

因緣際會跳上徵選列車加速計畫實踐

「這裡R原味聚落」的負責人林秀慧解釋，去年參與關島的南島太平洋文化藝術節時，便與同行的月桃工藝師江布妮討論了未來與關島進行深度參訪交流的可行性，「在藝術節期間認識了很多，回到臺東後，繼續和Joe透過網路聯絡，對他提出了很多問題，後來決定再次造訪。」藝術節結束後，林秀慧偕同江布妮再度前往關島，而這一趟行程主要拜訪Joe Vilorio和Ray Vilorio兄弟，謹慎地了解對方在文化工藝的態度和價值觀，「Joe兄弟兩人不是只在嘴巴上說說而已，而是完全個人身體力行去實踐傳統文化。」經過這一趟參訪，林秀慧對於未來的交流計畫更為篤定，讓更多人看見在這個微小的關島上，弱勢的查莫洛人如何搶救與振興自己的傳統文化。

學員啟榮製作傳統鑽貝殼工具深得Joe的讚賞
(圖／林佩君)

國際工藝交流計畫項目之一的查莫洛身體配飾展覽(圖／林佩君)

以貝殼做成的查莫洛項鍊（圖／林佩君）

「其實，本來並沒有打算要透過公部門做這一件事。」林秀慧說明原本打算自立自強完成，剛好碰上臺東縣政府第一次推出國際交流徵選計畫，很幸運地通過了考驗，獲得補助，讓計畫執行進度大幅往前推動，畢竟國際性合作計畫需要的經費並不少，若靠一己之力，必須費心籌措經費，整個時程勢必會往後延。

查莫洛貝殼工藝引出環境材料的重要性

在這次交流計畫之前，Joe兄弟倆早已受到臺東大學的邀請造訪過臺東。當時第一次拜訪臺東行程滿檔，未有深度的交流。這一次的交流計畫，Joe與林秀慧進行了多次討論，他特別建議要在計畫中設置課程，不要一個只是站在講臺上分享說話的交流，而是動手學習的深度交流。於是，Joe帶來了查莫洛族的貝殼工藝到臺東，包括海菊蛤、蚌、旗魚骨、椰子纖維等為素材的查莫洛配飾於「這裡R原味聚落」展示，更進行貝殼工藝文化與技術交流，與臺東地區的人交換貝殼文化與工藝知識。

以椰子纖維做成的查莫洛鞋子（圖／林佩君）

身為查莫洛族人，Joe分享了自己關島將近三十年投入維護傳統文化的經驗。他相信，原住民身上的配飾文化不僅能形塑自我認同，彰顯自我身為哪一個族群的身分地位或文化位階，更是引起人們愛護環境，珍視腳下土地的重要環節。回歸傳統，原住民身上的配飾取材，皆源自於生活環境裡，為了擁有源源不絕的素材，自然而然地懂得遵守大地生命循環不息的原則，人類是位處於大自然食物鏈的其中一環，非自以為是主宰者。

Joe正向鄭浩南老師學習籐編（圖／林佩君）

關島查莫洛民族擅於使用貝類，一個與海洋息息相關的島嶼民族，生活所需幾乎取自海洋。除此之外，椰子更是其傳統文化中的「生命之樹」，食物和生活用品的重要材料，然而，近年來關島椰子樹生長環境深受犀角金龜（rhino beetle）危害，纖維取得來源亦相對受到影響，Joe表示此次來到臺東亦希望能夠在纖維素材上與臺東的朋友們交換更多知識與經驗。事實上，這次交流計畫即為關島的Joe Vilorio和臺東的月桃工藝師江布妮互訪交流，由Joe為臺東帶來查莫洛的貝殼工藝，而由江布妮前往關島為查莫洛族人展現月桃為主的纖維工藝。

透過國際交流強化文化知識系統脈絡

此次交流計畫的工作營設計了不同學習主題，包括藤、琉璃珠，以及貝殼等素材的處理方式。其中既陌

學員們於海邊採集後合影（圖／卡塔文化工作室）

生又熟悉的貝殼其實在臺灣原住民傳統配飾裡經常出現，然而這部分的工藝技術早已出現斷層，因為這次Joe的刺激，讓許多參與的學員們看見被自己所忽略的工藝。阿美族學員楊佳玲表示，住家離海邊很近，完全忘記貝殼的利用價值。當然，拾取貝殼並非無限上綱，也並非完整的貝殼才能使用，嚴守自然界的平衡法則才能永續。

來自南投縣魚池鄉頭社的工藝文化工作者李懿宣近年在植物方面的傳統工藝應用投入相當心力研究，透過參加這次的工作營，學習處理椰子、貝殼等素材，跟著Joe認識自己生活環境裡的材料，「謝謝執行長秀慧開啟與創造這樣的機會，讓我看見，原來專研在臺灣的傳統智慧上，也可以國際互通交流，讓我對臺灣原住民貝殼和獸骨於身體服飾上的運用，有更深刻的體會。」

訪談當天，Joe特別提到，工作營參與的學員中有媽媽帶著小孩一起上課的情形，他備感安慰與開心。他表示，讓孩子於成長過程中看見大人們使用和操作傳統工藝是傳承中非常重要的一個推力，父母們若能在生活中實踐傳統，傳統文化不會消失，現代父母們扮演著舉足輕重的角色。如同Joe所說，自己的能力有限僅能扮演那個灑下種子的角色，但是，滋養

學員啟榮為排灣族，貝殼鑽洞工具以百步蛇意象雕飾。
（圖／林佩君）

的責任就在每一個大人身上，透過生活實踐，才能將過去的傳統帶回到明日社會，並延續下去。🌱

學員李懿宣展示其切割初試成果（圖／林佩君）