

以傳統養生活・運工藝於四時——策展人陳俊良的設計工藝紀事

A Life from Tradition and Crafts in Different Times: Down the Memory Lane of Curator Chen Chung-Liang

採訪／杜文田 Du Wen-Tian・圖／自由落體設計 Freeimage Design

藉由爬梳陳俊良的策展歷程，回顧了一段當代臺灣工藝的紀事，如剪紙雕鏤民俗節慶的歡樂，藺草、月桃與竹條織起了夏日南風中的美夢……各種材質元素顯影出時代風格，看見臺灣工藝中的四季日常，來去穿梭於你我的生活中。

Looking back at the curatorial experience of Chen Chung-Liang, it is like a particular period of history of crafts in Taiwan unfolded in front of your eyes. It is either the merry of traditional festivals shown in paper-cutting art or summertime interwoven by rush grass, shell ginger and bamboo sticks. Various kinds of materials bring out different styles in different times, highlighting the four seasons in the realm of Taiwan's crafts that come and go in our world.

「為用途服務，才是工藝的初心」倡導實用為美的民藝之父柳宗悅如是說^(註1)。前輩藝術家暨臺灣工藝之父顏水龍先生也說：「工藝作品貴於能用」，並且為了提升國民生活美感的素質，顏水龍更認為「設計與工藝正是最好的媒介」^(註2)。然而，繼工藝運動在先進領航之後，隨著臺灣外貿經濟快速發展，工業與現代化程度一日千里，傳統技藝成了人們歲月中的記憶。

今日，臺灣工藝在文創思潮的推動與當代設計的加持下，近五年內一連串的展覽鋪陳中，儼然催生出一個工藝文化復興時代的來臨，幕後推手之一，即是今年臺灣文創博覽會（以下簡稱文博會）總策展人暨第八屆總統文化獎創意獎得主陳俊良。他所抱持的設計理念，也正是一顆為社會服務的「用」心。

出身書香世家的陳俊良，高中開始就參與出版設計。2001年以「久違了，東風」為題的系列海報贏得法國沙維納獎首獎，自此鑽研於東方漢文化的美感，一路從平面視覺設計、國宴餐具設計、輔大執教視覺設計，到各種主題展覽的策畫，帶領「自由落體設計」為臺灣創設了多場文化演繹的舞臺。

陳俊良琢磨著每一場展覽中所要傳揚的文化臺灣精神，自2010年文博會「失落的百工」特展開始，2011

▲2012「原來臺灣」展，休憩區中由高梅禎以月桃葉編織而成的床蓆與置物籃、藝術家拉黑子・達立夫以漂流木創作的置物方塊、尤瑪・達陸以苧麻創作的抽象織布

▼已故受文化部頒發「傳統工藝美術保存者」(人間國寶)剪紙藝師李煥章與其作品

年「妙法自然」、2012年「原來臺灣」、2013年「信念臺灣」及「玉質臺灣」、2014年「職人臺灣」、2016年「天工」及文博會「品東風」……一次次，藉由展演匠心巧手、時代經典，帶領民眾重新體認傳統與現代的臺灣，領略生活中的美。

藉由爬梳陳俊良的策展過程，我們等同回顧了一段當代臺灣的工藝紀事。人間國寶的剪紙雕鏤民俗節慶的歡樂，蘭草、月桃與竹條織起了夏日南風中的美夢……各種材質元素拚湊顯影出時代鉛華，看見了臺灣

工藝中的四季日常，來去穿梭於你我的生活中。

始生工藝復興時代

2010 年文博會以「失落的百工」特展贏得臺灣各地很大的迴響。此展覽緣起於4個年輕孩子因為畢業專題「尋百工」，徹底做了一趟臺灣巡禮，他們以執拗堅韌的心力，記錄了與一百種市井職人相遇的故事，讓各地在歲月中式微的百種行業，重新受到臺灣人們的認識。像春天復生的新芽，陳俊良團隊的展覽與出版，讓臺灣人發現時光流逝中錯過的美麗綻放，重新認識了代代相傳的智慧與技藝。

身為這個畢業專題指導老師之一，陳俊良給予很大的耕耘養分。提起在輔大應美系的教學期間，他帶著一種恨鐵不成鋼的嚴格期許，一邊氣罵年輕學子的不長進，一邊又語帶後悔與驕傲地說他錯怪了他們。陳俊良總是強調設計是為服務社會之用，要學生們扮演社會角色，從身邊的事物改變起，多發現社會問題，找出「臺灣人應該認識的臺灣人」。

這一百位民間職人的身影與故事紀錄，散發著對生命的堅持與熱誠，撼動了全臺各階層的民眾。不論是工藝、民俗技藝，傳統手工的質感或古早味，勞工或匠師的心路歷程，都與我們的記憶和日常如此接近。影響所及，是更多對臺灣美好經驗的再造與探索，帶起一連串以職人生命力、經典工藝的展示與保護。

盛壯 臺灣印象

位居亞洲大陸與太平洋的銜接處，臺灣這塊海島，是漢人文化與南島文化開啟對話之地。2012年於臺東國立臺灣史前文化博物館主導，陳俊良及其團隊協助策畫的「原來臺灣」展，旨在介紹臺灣原住民的有機生活美學。經由規劃與設計，展場幻化成一個極具生活想像的空間，按居室型態分有待客、休憩、樂食等功能，整體呈現出一幅令現代人嚮往的美好生活藍圖。其中在起居室的布置裡，原住民生活中最熟悉的天然材質一月桃葉、漂流木、棉麻，構成了夏日炎炎正好眠的舒適環境。它們經過原住民千古智慧的傳承，技藝的鍛鍊與融合再造，召喚出臺灣南島的風、東岸的海，越過山嶺，為平地的都市常民帶來大地的感動。

◀2013「信念臺灣」展
張惠平 憩 竹編

▶2013「信念臺灣」展
盧來春 想念家鄉的
滋味 蘭草編

▲2013「信念臺灣」展
誠福繡莊 平安 刺繡

▲2013「信念臺灣」展
陳惠美 臺灣·蝴蝶·蘭 春仔花

▲2013「玉質臺灣」展
璽宴展區
創作者／吳義盛

「越在地，越國際」這是陳俊良對臺灣工藝的信念。2013年國立傳統藝術中心的「信念臺灣」展，以臺灣傳承的技藝文化為出發，用明信片的概念，在A4大小的方盒間做微型策展，激萃出百位工藝師與設計師的技藝精華。代表明信片的盒子中，有藺草編的粽子端午鄉情，有竹蜻蜓駐足的夏日一隅，有三代祖傳的刺繡功夫依舊交織著平安福氣的符旨……源自於人與生活的連結，人與土地的情感，擁護著一份對臺灣的信念。這些創作者展現的民間工藝，形成臺灣各方風土文化的縮影，標示出常民四季的推進，是今日生活的養成。就用這張承載著技藝、文化與信念的明信片，做一趟世界旅行吧！

「沒有工藝這塊，臺灣設計什麼都不是」陳俊良豪氣堅定地說。

2013年為花蓮縣文化局策劃的「玉質臺灣」，是以單一材質展現文創加值的最佳展例。陳俊良領軍的團隊，多方思忖，採功能的提升為媒材找出路，翻轉了人們心中對古老玉器的刻板印象，將花蓮墨玉用於宴客桌上精緻堂皇的器皿，文房用具中尊貴的鋼筆、拆信刀，甚至是可作珍藏家族照片的隨身碟。看那原本沉寂許久、樸拙黛黑的墨玉原石，透過吳義盛師傅的巧手千拋萬琢，將超過1000件的墨玉原石切片，變成「璽宴」桌上三百多件令人目光閃耀的宴客器皿，秉玉燭臺，映襯出蓮舞翩翩的筷架、碗、盤，甚至是薄如荷葉的餐墊，然後在高臺碗下驚喜發現蓮瓣片片捲起的茶則。吳義盛說，「一場展覽，改變了玉石文化。」更樂見這場盛壯的宴席，將臺灣墨玉的產業提升了！

熟成 職人精神

為彰顯臺灣創意設計中心10週年的核心精神，陳俊良思考臺灣工藝斷層凋零的問題。日本民藝為用，工匠「職人」以技藝世代傳承和頂真律己的志氣為榮，因而引用了「職人」一詞於策畫展覽中。「職人臺灣」展場布置邀請大學生們一同以直線繪製牆面，尋找定位，體現專注的職人精神，結合了展示與教育的傳承，面面俱到，立體了臺灣工藝發展的樣貌。

工藝職人展中，蘇建安，以打造神明銀帽的技藝跨界應用於時尚，打鐵趁熱的專注態度與熱情是他專有的職人精神。邱錦緞，以踏實的精神傳承竹藝編織，柔韌與堅強的特質賦予了作品豐盛的生命力。尤瑪·達陸，從尋找泰雅族的織紋傳統開始，拜訪耆老、學習並傳承織布染織工藝，成

立野桐工作室，帶領現代織女重建部落文化認同。黃安福，走過42年的玻璃創作之路，歷經外銷訂單轉進大陸的經濟危機，現今晉級為工藝傳承者，開出璀璨成果。吳義盛，踽踽獨行的創作路，以百苦無畏的堅毅練就挑石、雕石的功夫，讓臺灣人重見玉石的光采。

春華秋實，5位職人紛自結成豐收的果。熟成的職人精神，正如陳俊良說的，「是臺灣文創的魂！」

伏藏歲月中的美好

問及陳俊良從設計人轉為全方位策展人的歷程，他總是從家中出版事業的栽培與父母對他的教養說起。孝順的他，憶及歲月中美好的片段，裏頭竟藏了門神、新竹城隍廟口的一對石獅子與糊紙燈籠。

▲2014「職人臺灣」展
玻璃工藝職人黃安福
的創作展區

▲2014「職人臺灣」展 染織編藝職人尤瑪·達陸

▼廟宇彩繪藝師劉家正創作的門神

▲蘭草編達人盧來春

▲彰化鹿港燈籠彩繪師吳敦厚

小時候，他害怕進城隍廟，因為怕七爺八爺會把他帶走，抱緊坐在廟前的石獅子，等待母親。今日，回到故鄉的一個習慣，就是到廟裡跟城隍爺說幾句話。擔任43年記者公會的記者父親，如遇恰當時機會帶著年幼的他一起採訪。現今仍記得，新竹媽祖廟旁有一群會用竹子做糊紙燈籠的藝師，跟隨著父親前去採訪的他，手上也正好提著一個，對小孩兒來說，漂亮又了不起的生肖燈籠。

這些藏伏在歲月中的美好印象，如同深埋冬雪中的種子，等待春露的滋養萌發；又如同海邊美麗的石頭，就等待有緣人去發現它。對陳俊良來說，這些從小體會的深刻印記，不僅是生命情感的泉源，更成為他一生志業的根基。工藝與工藝師，對我們的生活是如此重要，陳俊良用設計上的專業，陪臺灣走一段路。

延續傳統的生命，看到昨天的明天

配合生命節奏之四時所衍生出的，是工藝的四季；從展覽紀實中找答案，亦是對照、省思己身的生活與五感。或許你會發現，現代人忙碌、永不止息的生活步調，早失去了四時的節奏，同時也失掉了對生命的感動與情趣。

運用臺灣出色的工藝妝點生活，奏出風雅的生活情調，可以從展覽中找靈感。展覽提供的是一個方向，但不見得是適合每個人的方法或方式。策展人陳俊良在每一檔展覽中，將臺灣工藝裡生活中的元素，融合就地取材，轉成符號，提供大眾生活多樣繽紛的提示，縱使是已不符合現代人使用的習俗技藝，研發轉換功能或保留美好精神意義的萃取，是設計人、文創志業家的功課。跨界演繹，賞盡臺

▲（上二圖）

2016臺灣文創博覽會主題館，陳俊良用華人品味找到茶的話語權，配以玻璃、陶瓷器皿材質的冬夏交替，以木器的質樸，提升飲茶文化的美感。

▲工藝中心臺北當代工藝設計分館「天工」展，
臺華窯展現藝術家風華的彩瓷。

灣工藝之美，為臺灣工藝找出路，是陳俊良的「用」心。

順應二十四節氣的變化，以傳統養生活，運工藝於四時，尋找相應相生的色彩與材質，感受溫度、空氣、宇宙萬物的消長；從臺灣盛產的水果花卉尋季節的味道，從廟宇門神望風調雨順，從紙糊燈籠見生肖年節的祝福，從陶瓷工藝中領四季變化之美。從策展的概念延伸，更希望的是為工藝家們建立品牌，延續傳統的生命，看到昨天的明天。🌱

註釋

註1 柳宗悅著，戴偉傑等譯，《工藝之道》，臺北：大鴻藝術出版，2013，頁36。

註2 雷逸婷編輯，《走進公眾美化臺灣—顏水龍》，臺北：臺北市立美術館，2012，頁24。