焦點人物 FOCUS

臺東原住民傳統工藝文化運動破風手

卡塔文化工作室林秀慧

Pioneer of the Indigenous Craft Movement in Taitung - Kedrekedr Maljaljaves, Ata Beads

文・圖／林佩君 Alisa Lin

林秀慧在十多年前回到臺東找尋自己存在的意義，
並於十年前成立卡塔文化工作室。

人生向來不按牌理出牌，曾經未能於當下面對的片刻，有可能在轉身的下個階段，變成緊握在手上的羅盤。然而人生又如嚴苛謹慎的編劇家，縝密地安排每一個布局；每一次高潮迭起都是為了下一刻的歡呼而鋪陳，而又一次陷落則烘托了未來高高綻放的絢麗花火。身為客家和排灣族融合一身的林秀慧，十多年前在臺北以商業設計為本業，先後踏入歐美禮品市場和旅遊產業，不曾想過未來會轉入原住民文化工藝領域，只是心心念念地反芻自我的存在意義，直到有一天身邊摯愛卻被忽略的人永遠消失在地表之上，「我爸過世，很大的覺醒。」她的人生契機因此出現轉變。

父親離世打開另一扇窗

她坦言，身上流著排灣族的血液並非自小便珍愛有加，即使經常跟著父親回到臺東部落，內心仍然與大環境甚或對父親的族裔認同產生許多矛盾與衝突，「幾乎是否定的。」然而，父親離世為她打開另一扇窗，開始看見與理解許多以前不曾思考過的面向，「我並沒有排斥，只是比較大了，也比較能理解。他有相對的壓力，若外在環境沒被支持，回到家又沒被支持，是能夠理解，而他也做到最大的能耐了。」

卡塔文化工作室的「小鳥不要來」系列產品

卡塔文化工作室燒製的傳統琉璃珠

當時，她和先生兩人本來打算移居先生的故鄉埔里，幾乎已經預設好在埔里如何安排工作與生活，但是父親過世後，有了新的想法：埔里和臺東來二擇一吧！「我們把最不可能且應該會被淘汰的先去。」她開玩笑地說，兩人決定先去臺東，不過，採取比較謹慎的方式，首先，她逐步跟旅行社請假，例如周末三天假，或遇上祭典時請七天假，後期才跟公司提出可否留職停薪一年。「那時候工作很好找，先生也有固定的工作，趁這個時候我先回臺東。」這樣的想法並未獲得身邊親友的大力支持，母親擔心，老闆更是直言臺東是養老的地方，不適合。「和母親協商，先生收入可以養兩個人，而且感情不會生變。」為了讓母親安心，兩個年輕人先訂婚。

從業界獲取飽滿品牌管理養分

回到臺東，一切歸零，不給生活設限，樂觀又充滿活力的她，從商業設計著手來了解這一片既陌生又熟悉的臺東淨土。她喜孜孜地提到，以往在禮品市場和旅遊業界的工作經驗是重要的管理企劃養成訓練，包括產品設計、品牌價值分析、業務執行、管理規劃等，公司主管們無私地教導與帶領，讓她吸收到飽滿的養分。她舉例，在禮品市場擔任產品設計時，必須做足功課，了解歐美國家對色彩和花紋的民族屬性，深入剖析背後的文化意涵，每一種裝飾圖紋皆其來有自。這樣的學習經驗與態度養成，成為她未來在工藝與文化探索道路上，一個明確且不變的標竿。

她提到一次應用史努比圖案的經驗，讓她印象深刻，「那一年彼得潘

海盜故事正在流行，我們讓史努比扮演海盜，還走復古風，讓他騎復古的偉士牌摩托車。」這個提案不被總公司接受，理由是不符合史努比原創的核心價值：給孩子希望友善的想像（不能扮演海盜）、不做危險示範動作（不騎摩托車）。這讓她意識到產品的核心價值不僅限於圖紋的表徵輪廓，還有隱含的情感價值與社會影響力，那才是最重要的靈魂。換言之，工藝不能僅限於技術的探討，更重要的是背後隱含的文化與生活意義。

積極拓展人脈關係

在臺東的前幾年，先後於T恤設計公司、市公所等公部門工作，她表示，十多年前的臺東是設計荒漠，根本沒有設計觀念，更遑論設計費。但她並未因此感到挫折，反而積極提供免費的設計服務，讓人實際感受成果的甜美之後，再請對方定位設計的價值。「後來在市公所幫忙，計畫書經過設計後再拿去提案，得到最高分，他們很開心，就知道這個叫設計，可以產生很大的差異。」實質的成果比任何口舌解釋更具說服力。此外，在T恤設計公司任職時，基於過去在旅遊業的業務執行經驗，她不畏臺東人重視人情的習慣，主動積極地到處拜訪，敲開未來的機會大門。

逐漸認識臺東的環境之後，放在心中的那團火苗開始拿出來審視：我是誰？要如何詮釋自己的靈魂本質？順應大環境的變化，搭上社區營造的風氣，以排灣族的琉璃珠，從商業設計的角度開始，一步步建構自我認知，找回排灣靈魂。

「這裡R原味工藝聚落」裡屬於卡塔文化工作室的一角

卡塔文化工作室與月桃工藝師江布妮合作，多次舉辦移地教室活動。

社造時期經濟導向

「其實，我們一開始在做的時候，曾自我評估，知道我們沒有條件直接做傳統。」回顧卡塔文化工作室十年前成立之初，她自承，當時無法以傳統方式跟著老人家重製物件，傳統文化的認識與學習仍待努力，而且，沒有厚實的資本額，很多事情不能一頭熱去做。她又提到當年社區營造的核心概念皆著重於創造部落的經濟，以扶植在地就業機會和培養在地就業能力為兩大指導方針，卡塔工作室的初始雛型即以提供社區部落媽媽們就業機會為首，經濟凌駕於文化之上。此外，臺東發展傳統文化的環境亦尚未成熟，「當時的臺東原住民歷史文化，就只有阿美、達悟和卑南。這裡的文化色彩主體性並沒有其他地方那麼強烈。即便是阿美族，也會被質疑：你們從花蓮來的？你們穿衣服怎麼這樣？不是紅色的？」十多年前，臺東的原住民文化被大多數人認定屬於遷徙新發展，沒有傳統古老的歷史文化根基。

事實上，雖然受到經濟凌駕一切的牽制，她並未忘本，並未忘記初衷，「小鳥不要來」系列琉璃珠文創產品因此而誕生。「要知道自己的母體文化，透過不斷練習，整理出來後，和產品連結，不需要急著學人家說，不必用他們的方式去講，舉例來說，琉璃珠為什麼要講十二星

早期以文創為發展，夥伴子郁工坊利用月桃和現代布料結合設計新產品。

座？」她進一步解釋，也許市場只能接受這樣的產品，但是設計者擁有發言權，她想要帶出的是工藝與生活環境的對應關係，引出工藝代表文化的本質。於是在發展文創工藝商品時，她以此切入，利用珠子表現原住民的小米文化，收成時期盼小鳥不要來分食的心態，讓產品精神與土地緊密結合。

林秀慧和伙伴們到國立臺灣史前文化博物館研究古件，亦為了《部落書寫體》出版記錄資料。

林秀慧為了出版《山中祖靈線》一書做足功課

從出口努力往回走

永遠活力四射的她，擁有不可思議的正向能量，即使面對的是荒漠臺東，她仍然不願放棄找出屬於臺東傳統文化與工藝的連結，未因大環境的輕忽而減損心中的動力。不過，她清楚自己的能力，「我們沒辦法從最傳統出發，沒辦法像尤瑪老師一樣直接跟著耆老學習傳統知識，那就從當下開始，我是往回走。」她提到，國寶工藝師尤瑪．達陸是啟蒙恩師，十多年前在華山文創一場開園活動中，以社區產業成果展覽為主題，她在出口這一端，尤瑪．達陸在入口那一端，「我說，我從出口這一端走回去。」

這十多年探尋文化與工藝、探尋自我價值的存在，從懵懵懂懂到身經百戰，她知道自己的方向越來越清楚。「一開始，一直專注文創市場，無法釐清傳統文化和市場經濟，不知道哪一個才是應該選擇的方向，對傳統學習的深度還不夠，當下沒有那個能力去思考，跟自己的認知經常無法同步。只知道是排灣族，但排灣族是什麼，不那麼清楚。回來臺東，才一點一滴累積，和周邊文化比對，查讀人類學資料，不會以偏概全，一路上一直修正，在產品和對待事情上，尋找更貼近自己想要詮釋的方式。」抓住文化脈絡，不斷抽絲剝繭，她經常舉辦文化養成的課程與活動，一次又一次地整理與耙梳，近年更出版《月桃本事》、《部落書寫體》和《山中祖靈線》等原住民工藝專書，其中，《部落書寫體》（刺繡）和《山中祖靈線》（藤編）以原住民的思考邏輯和語言為中心編輯著述，引起相當大的迴響。

「為孩子做一件文化的衣裳」成員們正在上課，認識傳統刺繡。

今年年初過世的順成阿公，也是《山中祖靈線》主角之一。

臺東原住民傳統工藝文化被看見

回顧十多年前的臺東，她看見許多欣慰的改變。「為孩子做一件文化的衣裳」是《部落書寫體》的藍本，為期五年以上的復興文化運動仍持續發酵，臺東部落的婦女們開始覺醒，回頭翻箱挖出老祖宗的手繡傳統服，自己也動手一針一線地為孩子製作傳統族服，繡出家族、族群的故事與精神，工藝與生活文化緊密結合。當年被認定荒漠的臺東，開始被看見、被重視，東西部互相學習和融合，「舊香蘭遺址裡有青銅、有琉璃、有陶，這是一個工藝遺址，其他（臺灣島其他）都只是成品碎片。」她更進一步指出，臺東縣太麻里鄉的舊香蘭遺址其實傳遞了很多重要的訊息，這個可追溯至一千多年以前的文化工藝製造場遺址，提升臺東的歷史文化地位。

「工藝是一個區域的知識，一個區域的文化知識狀態，包含當地人類的生活觀點與美感。」對她而言，工藝絕不僅止於技藝，亦包括文化記憶，技藝是軀體，記憶是靈魂。透過對靈魂的探索，可以迸發無限創意，前提是靈魂必須存在。未來，她計畫實驗古老的琉璃珠燒製方法，並互相對照耆老們傳說的製程，「整個想期待的，是臺灣島上所有人完全認同自己擁有什麼，而不是認為那是原住民自己的事。」想起她說，在旅遊產業工作時，看見東南亞國家傳統工藝生活化的深度，不禁回頭問自己為什麼臺灣不能的窘境，也許正視傳統工藝，才能真正清楚知道自己是誰。