

初探原住民族刀的雕刻工藝

Taiwanese Aboriginal Art: Knife Carving Crafts

文／王昱心 Wang Yu-hsin (國立東華大學藝術創意產業學系副教授) · 圖／王昱心、華恆明

佩刀一直以來是傳統原住民族男子盛裝的主要配件之一，尤其各個族群在使用刀具時都會依照場合、用途與階級有所不同，例如工作用刀（開墾、耕作、漁撈、工藝、烹飪等）與禮刀；贈刀也是代表許多族群重要含意儀式，常常象徵階級式社會組織、生命禮俗與成長儀式，簡言之像是出生、成年、漁獵、避邪、婚聘等皆有贈刀儀式。原住民族用刀多屬側鋒刀（單面刀），而一把刀的產出包含了多項工藝，如製刀工藝（煉鐵與金工）、刀鞘（雕刻、鑲嵌、金工）、刀帶與刀飾帶（編織與刺繡）等，各個族群將族群美感延伸至刀具製成工藝的偏重、刀身造型（直刀、彎刀、魚肚刀、柳葉刀等）與外觀樣式（半面式的刀鞘、全覆式刀鞘、木柄刀、鐵柄刀等）的差異，使刀具不僅僅是工具，還能看出各族群與刀具之間的文化語彙，其中排灣與卑南族人使用刀具的傳統更凸顯了刀鞘雕刻工藝的傳承，因此，本文將刀鞘雕刻為刀具工藝的初探，藉由當代刀鞘雕刻工藝的作品介紹創作者如何傳達族群美感。

國寶級傳統藝術重要保存人

許坤仲先生為排灣族人^(註1)，排灣族名為白浪·巴瓦瓦隆（PairangPavavalung）亦是知名藝術家撒古流·巴瓦瓦隆的父親。已八十歲的他是排灣族裡的「Pulima」，意思是很多手的人，延伸意為雙手靈巧的人，而且巴瓦瓦隆是世代相傳擅長手作、傳承工藝與世代相傳排灣工匠文化的家族。這位終身奉獻給傳統手作的耆老，除了傳承傳統刀具的製作外，大至石板屋建造、煉鐵製刀、生活用品的設計製作，到竹器、藤器的編製，及弓箭、樂器口鼻笛的製作、吹奏，其中後者是目前文化部文資局所登錄的傳統表演藝術類：音樂部份保存人。許坤仲耆老依照節氣時令採集工藝製

卑南族建和部落的大獵祭，長者盛裝佩刀與會。
（王昱心攝影）

排灣族口社部落婚禮，新郎配禮刀以示隆重。
（王昱心攝影）

(右、下)耆老許坤仲先生解說他的隨身佩刀的設計理念與精緻的銀飾製作、銅管雕刻技藝。
(王昱心攝影)

耆老許坤仲隨身短刀、長刀全貌，左圖上為正面精緻的金工與左圖下短刀背面七里香木的雕刻。(王昱心攝影)

(右、下)所有刀柄銀飾細節的金工，皆是耆老許坤仲親手打造並存放於頂部有繪製銀飾圖紋的底片盒。(王昱心攝影)

作所需的材料，再使用長輩傳承的口述與經驗處理、保存，用手紀錄傳統智慧。他的另一位兒子伊誕·巴瓦瓦隆，曾經拍攝紀錄片「在那山說故事的手」^(註2)，記錄他的工作態度與工序，與大自然永續生活的方式成為他生活的重心。許坤仲耆老在影片中說明製作口鼻笛時採竹的秘訣是：「……在山頂上風吹之處，竹子的聲音才清脆，這是先輩們留傳

的話，遵照他們的經驗絕對正確。」耆老的刀型保留排灣族人對百步蛇的崇敬，刀鞘尾端雕刻都會與蛇外型相符，搭配人頭紋、蛇型浮雕還有蛇體的菱形紋樣，不僅是木雕部分如此，金屬雕刻的部份亦是如此。各個排灣族人在刀具製作時雖然在造型上遵循傳統，但是也可以從刀鞘用料、雕刻細節與圖紋編排中看出創作者細膩的創新創作思維。擅長手作的他，也喜愛製作製刀的工具，處理木、金屬、籐還有竹子皆有相對應的自製工具，另外，刀具製作中的許多銀質、銅質小配件也是他親手一個個敲打出來，擅長安排工作時間的耆老說他一有空就處理起來放置在繪有圖形的底片盒裡，既清晰又有工作效率。

五年級中生代的華恆明(SasunudMavaliu)是屏東牡丹部落的排灣族人，軍校畢業大學

(上四圖) 華恆明嘗試使用不同刀身與複合媒材來創作刀具，跳脫傳統排灣族刀的傳統圖紋。(圖／華恆明)

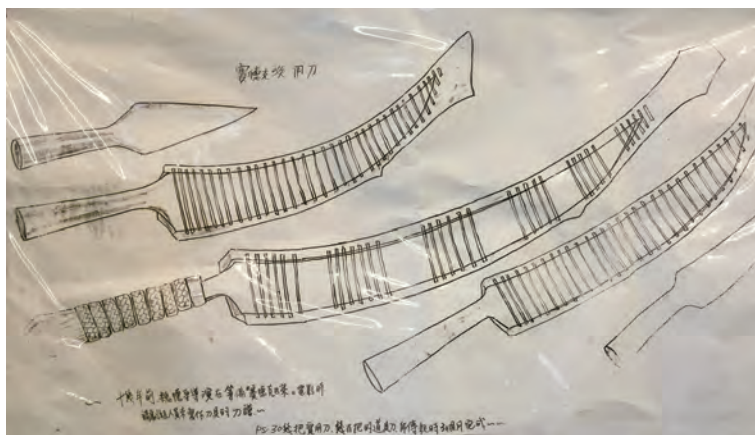
華恆明於2015年5月在花蓮藝托邦的創作個展。(圖／華恆明)

修讀法律轉公職的他閒暇時喜歡雕刻、鍛造，把自己當作業餘創作者的Sasunud常見的作品有木雕與陶藝，製刀的部分除了一部分是為了延續家族原有的煉鐵製刀技藝，更重要的是Sasunud擅長運用他原生部落裡，來自大武山的古老頭目Mavaliu家族圖紋與對祖靈的崇敬，與他對於泛祖靈信仰、大自然敬仰的啟發，將之延伸到刀柄與刀鞘的雕刻創作；不僅如此，多媒材的運用也成為Sasunud的創作特色，數年前為了更增進創作能量，辭公職、就讀國立東華大學民族藝術研究所，修讀期間曾擔任兩屆文化交流大使

遠赴帛琉駐地創作與陶藝教學，這期間讓他增加創作的廣度與深度，不僅嘗試使用了貝殼、海龜殼、金屬、獸骨、玉石、瑪瑙等成為複合媒材的創作，更認知到自身對於家族傳統圖紋的再瞭解與詮釋的重要性，還有進一步認知到藉由藝術創作作為跨國交流語彙的重要性。返國後的個展「Kinagatian 返璞歸真：華恆明創作個展」與創作論述發表，成為Sasunud全面翻轉成為全職創作者的關鍵點。目前返回公職任職於學校的Sasunud投入更多的時間在刀體的鍛造上面，甚至於在刀身上雕刻圖紋，也是目前發展中的創作。

高獻庭獨特的創作風格是將卑南族傳統服飾上的織紋、藤編的節理、神話故事與傳統物件重新編排設計於刀鞘與刀柄上。

花蓮銅門部落的連茂鐵店針對電影「賽德克巴萊」拍攝所需刀具製作的设计速寫。
(王昱心攝影)

本文作者王昱心與高獻庭合影

年輕一輩的KucilingKatatepan（古吉令·喀達德邦），漢名高獻庭，臺東卑南族卡地布Katipul部落（即知本部落）的青年。他說：「從小就被祖父母帶大的，常看見祖父母製作卑南族傳統的生活器具，那種感覺跟印象，現在還很深刻記在我的心裏，因為這樣的感覺，讓我愛上自己部落的文化，也開始著迷。高中畢業回到部落以後，看見家族的叔公和舅公都在從事傳統佩刀製作，再加上自己對於傳統手工藝也很有興趣，所以就跟著這些長輩開始學習。」高獻庭一開始學習就是從傳統佩刀的製作著手，再慢慢地學習雕刻技巧。他學

習期間從部落耆老的口中了解到，「刀」對卑南族男人生命價值的意義，也得知很多部落的傳統木製、竹製的生活器具，幾乎已經沒有人再製作傳承，於是下定決心要把祖先的智慧學習起來，流傳下去！近20年的努力中，將傳統服飾上的織紋、藤編的節理、神話故事與傳統物件（如琉璃珠、螺錢、木雕圖紋等）重新編排設計，成為高獻庭獨特的創作風格。

近年來除了傳統的再製與創新的刀具製作以外，不難發現各族群對於刀具的造型與美感的需求，除了以上所提各創作者的作品外，還有專門的製刀產業，如花蓮縣秀林鄉銅門部落，早期專做煉鐵，後來發展成在地特色產業聚落，銅門部落一帶的製刀業者除了配合著創作者所需的刀身外，還接受客製化製作與觀光需求。

註釋

註1 資料來源，文化部文資局網頁：<http://www.boch.gov.tw/boch/frontsite/cultureassets/caseBasicInfoAction.do?method=doViewCaseBasicInfo&caseId=TE09908000024&version=1&assetsClassifyId=4.1>

註2 原住民電視臺紀錄片系列：在那山說故事的手
<http://titv.ipcf.org.tw/program-14-1>