

原質之美的現代性

植物纖維媒材與部落工藝——新社Sauku造型魚簍燈的現代轉化

文 / 圖 · 陳淑燕

「關係無界限」2009專業集思交流系列-國立台灣工藝所台北展示中心

一、簡樸生活，綠工藝

簡單、素樸的美感，帶給身體與靈魂，一種平靜的感覺。在現今快速、疏離與煩亂的都會生活以及當前因應地球環境變遷所衍生的環保與綠色工藝思潮下，樸素、簡單、自然與本質等，儼然成為當前生活美學的主要訴求之一。

注重生活品質及關心環境，愈來愈被大家所重視。為求節能減碳與健康生活，更多的人響應騎自行車運動；連都市人也下鄉當農夫，用身體找回與土地環境的關係！樂活的生活態度，其核心精神即是簡單、素樸的生活；加上全球化的影響更需彰顯在地文化特色，於是這幾年綠設計及環保議題成為文創產業的趨勢之一。簡樸、綠色的工藝價值，在注重生活品質的歐洲，早已行之多年。北歐等地，長久以來即喜愛使用原材質的生活設計與家飾；讓人回歸到內在與寧靜感受的簡練、素樸美感，正是他們堅持的生活哲學。

這幾年國立台灣工藝研究發展中心，也積極推動具有台灣精神的綠設計，有計畫的結合許多工藝師、設計師與藝術家，從各自的專才聚焦於環保議題、心靈回歸及生活功能，舉辦主題性計畫案及國內外相關展覽；也成功在國際上推出以竹媒材、「易」內涵的東方精神，呈現材性之美與簡練的現代設計！

二、回歸自然，找回原味：部落工藝中原材質處理的價值與現代性

在復振原住民工藝文化的熱潮中，最常見的是圖騰的強化與大量運用；而在此過程中，文化符號化與複製的問題逐漸浮現。讓人不禁回頭反思，真正能夠傳達那屬於原野自然、獨

一無二、令人佩服與尊重的原住民精神是甚麼？有什麼特質是當代社會欠缺與渴求，同時卻是原住民生活本身就具有的？

(一)原有價值

早期部落工藝多是緊隨著狩獵、漁獵與農耕生活，由環境中採集、處理及製作產生。除了能夠反映每個族群的工藝文化特色外，更傳達著原民祖先對自然節奏的了解以及使用工藝材料的智慧，並形成與區域環境連結的工藝特色。

(二)現代性：回歸單純與原質

具有生態智慧及素樸美感的工藝方式，讓人再度回到自然山野，與森林、植物為友。竹子、黃藤或處理樹皮等直接運用植物纖維的古老方法，在今日的時空，對應出素樸、單純、簡練的特質以及綠色環保的現代性。此保留原材質特性與個性的生活工藝技術，除了能恢復和延續古老工藝文化之外，在當代的時空中，更能展現地域特色與個性創意，正好也呼應全球崇尚自然的潮流！

「工藝·綠色生活演繹」國立台灣工藝研究中心，展覽地點：中國上海 三民博物館

三、新社Sanku魚簍編的創意運用經驗

(一)噶瑪蘭族Sanku魚簍

竹編魚簍是台灣原住民捕捉溪水中魚蝦所使用的傳統工具。噶瑪蘭族使用的漁具——Sanku魚簍，與其他族群相較，有它獨特的工藝技術與使用功能。傳統Sanku，多以成熟而皮肉厚實的刺竹或麻竹製作。由竹管的一邊切割出細緻勻稱的小片，但另一端並不切開，使用黃藤條圈圍、撐開不同位置的肚腹，再以黃藤皮固定被分開的竹片，而形成大小變化的竹子肚腹空間。部落因時代變遷，傳統生活急遽改變，生活工藝也逐漸隱逸消失；如今已經很少族人到溪中捕撈魚蝦，更別提多年不見的竹藤製成的捕魚器具。

(二)以部落工藝作為藝術與設計表現的契機

喜愛使用自然纖維素材以及古老技術創作的我，或許是童年成長自山林的原故，大自然對我有種親切的召喚；同時也深深喜愛仍保有自然知識與智慧的原住民文化。

來到新社，原是協助香蕉絲編織工藝復振與文創發展，對部落回復染織村的生活有著理想與期許。在此過程，我觀察到屬於女性工藝的香蕉絲編織已是部落的發展重點，但屬於男性工藝的竹藤編則較少受到關注。在一次偶然的機會下，幫忙協會規劃工藝之家入口意象時，促使我開始思索男性工藝中，除了那些木刻紋圖騰與獨木舟之外，有何種造型與器皿是噶瑪蘭族與他族相異的特色？Sanku這種大魚簍，雖與鄰居阿美族有類似的造型，但噶瑪蘭族一整支竹子一體成型的魚簍，在別族未發現有此種做法。這點就已足夠讓人懷著興奮的心情嘗試製作，於是邀請部落青壯輩的工藝師陳金龍大哥，根據老人家製作的經驗，將這項許久沒有出現的工藝方式，從竹藤採集開始，逐漸呈現出來。

新社部落噶瑪蘭族工藝之家入口意象

透過將Sanku魚簍做為部落入口意象景觀的經驗，我看見魚簍作為現代燈具的可能，遂建議與鼓勵部落族人可朝向此方向來設計創作。不過面對新事物，在沒有人先開創一個可為的局面前，部落的人多缺乏勇氣與意願嘗試。於是我就以自己作為一個創作者的角度，用藝術的手法試試看，此正好也相應自己在創作上的表現形式。

(三)Sanku造型魚簍燈的創作經驗

我個人非常喜歡Sanku魚簍一體成型的單純造型與造型延展的可能性。從原料採集、處理到工藝製作，又能夠發揮部落對自然環境運用的知識與智慧。魚簍所具有的捕捉及保護意涵，也與自己持續關心的人的內在、孕育的容器等造型連結。於是從2007年開始，我開始創作一系列與部落工藝者合作的作品，也試著在藝術與生活工藝之間找一條並行的線。

1. 呈現編織工藝運用環境素材的知識與智慧

從原料採集、材質的處理方式到編製成魚簍造型燈，每個過程都保留部落工藝取用於自然的傳統知識與智慧。

(1)在地採集，當地部落技術

新社部落位於海岸山脈與太平洋之間的狹窄土地，這些魚簍編材料以海岸山脈的竹子、黃藤等植物素材為主；既能延續對山林的運用知識及傳統工藝技術，又能減少碳足跡里程數。竹子主要以當地最多、前人最常使用的刺竹、麻竹與烏葉竹為主要材料；而葉與蔓莖都滿佈尖刺的黃藤，則是部落非常重要的食材與編織植物。結合竹片與黃藤的編織技術，單純、俐落、穩固，呈現樸實與細緻的美感。

(2)Sanku剖竹方法及美感

一體成型單邊剖開的剖竹方法，需要高度專注力以把握每個竹片的勻稱，挑戰製作師傅的技術。在研發創作的過程中，期待能發揮一體成形的極致，所以我嘗試更高難度的由中間剖竹的方式，讓工藝與自然美感並行。運用Sanku一體成形的竹藤編單純結構，能夠顯現來自森林的竹子主體，延續原始自然到人為的工藝智慧。

(3)天然的材料處理方式

請教部落老人家天然的「殺青方式」。將竹子拿到海邊沖海水，竹子吸收海水之後成份會有苦味，蟲不喜歡吃。尤其沖洗過海水的竹子又配合煙燻，是絕佳的天然防蟲古法。我們使用鄰近海邊的Papay(噶瑪蘭語，工作室之意)的火坑，以撿拾自海邊的漂流木煙燻作品，一切取之於自然環境。

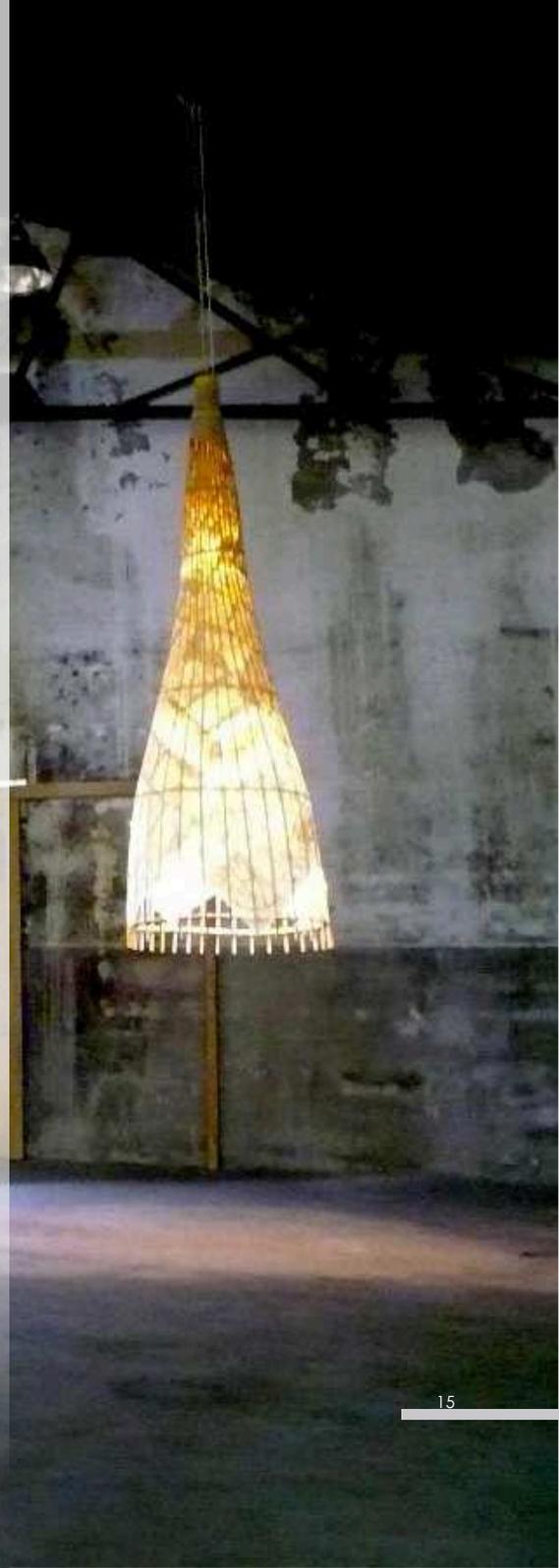
2. Sanku造型魚簍燈創作與國際展演

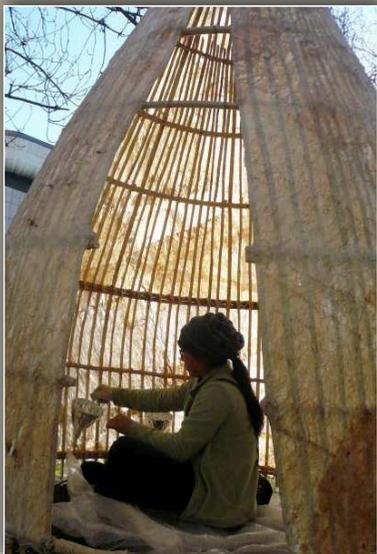
這幾年和部落工藝師合作的造型燈藝，都是站在Sanku魚簍的架構上，運用與挑戰竹藤的彈性與韌力；並結合樹皮布、手工造紙、植物染色與藤編等工藝的自然質地，創造多層次的內外空間以及不同材質的相互輝映。

(1)〈捕捉內在之光系列〉

〈捕捉內在之光系列〉是第一件創作，將魚簍尺寸加大並嘗試曲線造型。在竹藤編骨架外，敷上植物染色的手工造紙；用黃藤鉤製出有機之造型物件並放置於魚簍內，和規律的竹製魚簍線條，對應出另一種豐富的有機柔性美。

這些燈藝作品適合在空間中創造氛圍，於是讓作品參與在花蓮創意文化園區的纖維藝術聯展。此系列作品並被瑞穗鄉奇美文物館購藏，配合館內漁獵文化展覽，文物館希望讓部落族人能看見傳統工藝的創新運用。

(2) 〈漫遊者之屋〉

2009至2010年，連續參與由台灣工藝中心與加拿大亞裔協會所籌辦的「溫哥華2010國際冬奧農曆燈節戶外燈藝展演」，我希望呈現具有台灣在地文化特色與現代創意的燈藝。面對遼闊土地的加拿大，我感受到人在大地之中猶如漫遊的旅者，需要一處庇護的居所，於是2009年我創作了〈漫遊者之屋〉，象徵人的內在居所對應廣袤的土地；也讓部落工藝成為台灣特色文化的代表。

這件作品類似美國印地安原住民Tipi帳篷大小，需製作出讓人可進入的魚籃編尺寸，部落工藝師受到很大的挑戰，也都成為我們不斷溝通與努力的學習過程。另外，以竹藤編與樹皮紙漿等材質做成的地景燈，因放置戶外，需克服防水、耐風等問題。

當作品接近完成要點燈時，部落多位長輩、族人、頭目與鄉長等都來參與，是部落祭司的潘烏吉阿嬭為我們進行Sepaw(噶瑪蘭語)祈福儀式，希望出國展覽順利。部落族人對於魚籃能轉化成美麗的燈具都感到驚奇；又因此件作品由部落工藝師共同製作，具有噶瑪蘭族代表性的Sanku魚籃燈能至國外展出，族人也備感榮耀。

(3) 〈沉睡的呼吸〉

臺灣工藝中心這幾年規劃許多主題性計畫案，傾向都會空間的綠化及人性化設計，關心人身處其中的心靈感受及環保的態度。2009年，在其專業交流集思研創系列計畫中，我提出〈沉睡的呼吸〉這件作品，探索都市人彼此之間關係的聯繫。我再次使用

魚簍編，但突破內部圓形圍繞的形狀，由中間開始拉出渦狀的貝殼造型。此作品為二組件相對，提出既自主又親密的交流狀態，讓人在輕鬆的情境中，卸下層層意識防衛而能探訪內在生命，與自己、與他者，親密交流。

製作的過程再次挑戰前所未有的經驗，在一體成型的基礎上將竹藤做成渦形結構，還要具備可承受乘坐時的壓力。我看見藤的韌性與耐力，希望發揮它的極致，同時也挑戰與發揮工藝師的因應技術！竹子要採最粗壯結實的刺竹，黃藤也要夠老與韌性佳的。此次困難的造型結構與採集工作，主要由青壯輩的工藝師陳儀鍵擔任，藤編時再請老師傅一起完成。原始的竹藤編線條之外繃敷柔軟有紋樣的植物染布，透光中讓細緻柔美與原始剛強對話。

接續2009年，2010年臺灣工藝中心的集思會交流計畫案，我希望設計製作一個物件，能讓居住在擁擠環境的都會人感覺到片刻的自在與舒緩。延續之前Sanku魚簍編為基礎的創作概念，製作一件專屬個人的座椅，一體成形的竹藤編除了乘坐也結合燈光，藍染坐墊與靠枕有藥草香味散發。造型如植物之豆莢，置身其中，就像回到母體的搖籃裡，孕育再生；也如一葉扁舟，自在航行！

竹子的韌性有多大？可以曲折到何種程度！這件作品嘗試整支竹子部分剖開之後做成半圓弧形的造型，將乘坐處的藤圈做成月亮型。整支竹子做半圓弧形的內空造型不容易，竹片會翻摺。工作團隊嘗試多次，犧牲許多竹材與藤，才掌握到要領；月亮型藤圈也找到方法克服乘坐壓力。這次，我們又研發出另一種魚簍燈的實用功能。

3. 與部落工藝師的合作經驗

竹藤編的處理技術都是由部落工藝師擔綱，因此作品非常倚賴工藝師的技術和配合意願。剛開始時工藝師會面對部落人的異樣眼光，怎麼會做這些縫隙大又不能捕魚的魚簍？曾有部落族人笑稱，要捕鯨魚吧！對工藝師來說，每一次的造型挑戰都是前所未有的技術克

服，他們所面對的未知的不確定感，與擔任設計的我不相上下，所以我們必得互相信任與仰賴，一起討論思考對策。

這些創新作品與傳統魚簍編的差異，在於從前是講究穩固的實用性，現在則重視材質性、造型及編織技術的美感，同時兼具現代功能。設計師與工藝師的合作，挑戰竹藤材料的能耐，也挑戰部落工藝師的操作習慣與因應能力；我們激發彼此的潛力，並在挑戰中找到平衡點。

四、結語；乘著創新的羽翼，部落工藝美麗飛翔

單純的初心，微小的角度，卻在藝術創意的視野中，看見部落工藝輕盈飛翔的可能。參與這許多展演，無非是希望嘗試與實踐Sanku魚簍編可發揮的境界，也讓更多人看見她的美。使用如此原始自然的材質、技術來做創作，除了個人的藝術實踐，心裡還有些許期待，希望揉合部落的工藝技術與協力團隊，創造相互學習成長與激盪的合作默契；傳統文化的創新運用經驗，願能帶動部落對自身文化的信心與興趣，參與研發；讓部落工藝，美麗飛翔！

（作者為纖維藝術創作者）

