

排灣族圖紋、金工與產品

文 / 圖 · 高吳惠琴

一、西方金工教育如何與排灣族文化結合

因筆者學習的背景關係(工業設計)，偏愛設計創作具功能性的金屬產品。臺灣金屬工藝的發展，大致是以生活中的喜慶及宗教活動為主軸而發展，如婚嫁的金銀信物、首飾，或是宗教儀式所使用的各式銅錫法器等等。臺灣的金銀細工可說很早即普遍應用於生活，臺灣各地都有金鋪銀樓分布。隨著時代的變遷，臺灣經濟型態逐漸轉向外銷為導向，各式銀、銅器皿、首飾等亦逐漸外銷。臺灣金屬工藝在技術上的重大突破，是自1960至1970年代，自國外引進脫蠟鑄造的技術，大大提升金屬工藝產品的品質。依當代工藝的發展，可將工藝略分成三個類別：生活實用物品或產品設計、首飾設計或身體裝飾物件、雕塑或物件。而第二類創作經常使用珠寶及金屬材質，或許是大家最耳熟能詳，也就是接觸最多的金工領域。目前金屬工藝在台灣正處於茁壯期，有許多自歐美學習西方金工教育及技術歸國的學者，陸續在學術界與商業界上推廣，利用金屬媒材的創作也更多元。

我身處於台灣金屬工藝的茁壯期，也受到西方金工教育的薰陶，但總覺得欠缺將此金屬工藝應用於母體文化的連結。在就讀研究所時，發現《原真之美——澄晴先生珍藏臺灣原住民藝術文物》此書，其中記載到排灣族所使用裝煙絲的盒子是由紅銅製作而成的，在現今文字資料上並無記載到祖先是如何運用金工的技法來製作與金屬材質的特性、來源，創作者卻能製作出具有上下盒蓋功能的金屬容器，並在其表面敲出傳統紋飾，讓我深受感動，於是決定傳承祖先的精神，讓排灣族工藝能更親民，發揮所學，投入排灣族生活金屬產品的創作行列中。延續排灣族傳統工藝之精神，傳承排灣族文化的使命。

二、創作泉源：排灣族文化，以百步蛇紋為第一步

原住民族群是臺灣寶島的特有文化資產。以排灣族豐富藝術資產為例，色彩豐富且充滿神話性的琉璃珠，是排灣族有別於其他族群的鮮明特色，尤其信仰崇拜百步蛇，是「百步蛇的子民」，令人印象深刻。「百步蛇」圖

紋，是排灣族的一種「族徽」，具有深刻象徵意義的階級表徵；在排灣族傳統工藝中，不難發現百步蛇此圖像。因此排灣族特有的百步蛇紋，在臺灣原住民族群圖紋發展之重要意義，是其他族群所不能及的。

在排灣族人心目中，百步蛇是最有靈性的動物，在排灣語中百步蛇有幾個名稱：tasalad (伙伴之意)、kamavanan (真正的、正是之意)、kavulungan (即王的意思)¹。從語言中反映出其與族人密切的關係。而在木雕品中，經常出現百步蛇的紋式，此紋樣之創作與變化甚多，可謂排灣族典型的雕刻圖紋。²在排灣族傳統文化中，常出現蛇與人共存之圖紋造型，反映出百步蛇和族人之間豐富的情感，這可追溯到創世神話「蛇生說」——百步蛇生貴族，因此視百步蛇為祖先，而成為階級的代表。在排灣族耆老的故事中，出現的蛇為百步蛇，不會有其它的蛇為代表；而在木雕圖像中出現的蛇形、三角形紋式，也被指認為就是百步蛇圖紋。

百步蛇紋是排灣族的代表性圖像，同時具有神聖性、社會地位及實用性等多面向的綜合性意義。百步蛇紋的變化紋最多，如曲折紋、鋸齒紋、影線三角形連續紋、竹節紋、連杯形紋、梳形連續紋、梳形連杯紋複合紋、梳形曲折紋複合紋、半同心圓連續紋、金錢連續紋、S形紋、螺旋紋、同心重圓紋、太陽紋以及花形紋等，均自百步蛇形紋變化而來。百步蛇紋蛇背上多運用複製三角形、菱形與方形的手法，多為簡單與純粹的幾何形。

三、金工與百步蛇結合的初步成果

如何將金工創作與排灣族文化結合，成為我的創作重心。若將百步蛇紋應用於新形態的金工創作，首先須由具象的百步蛇型態出發，並加以變形成為新百步蛇紋。而傳統百步蛇紋就已有豐富的變形，成為我創作靈感來源的重要資料庫。

目前我運用紅銅、黃銅、純銀、天然漆與瑛瑯等，嘗試設計百步蛇圖案於現代盤具中的各種可能性，創作出一系列以百步蛇為主題的生活用品。對族人而言，排灣族傳統圖紋不再只是貴族所能享用，已成為排灣族最具情感的符號之一；而對漢人而言，雖沒有排灣族的血源，可藉由現代產品體會排灣族文化。另成立「原創藝術金工坊」個人工作室，希望同時扶植高士部落發展文化創意產業「鑫排灣工藝」。

(作者為金工藝術創作者)

1 伊誕·巴瓦瓦隆，1996，〈排灣族宗教藝術——圖紋與崇拜〉，《山海文化雙月刊》第13期，頁36。

2 同上