

人文社會科學應用能力及專長培育計畫 (A 類)

結案報告

國立臺北藝術大學

『傳統工藝 vs 當代創意專題系列課程』

101 學年度 「生命的演進：臺灣傳統編染藝術與跨域創新研習

計畫主持人：陳婉麗(國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心主任)

計畫連絡人：戴 裕(國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心)

結案日期：103 年 1 月 24 日

教育部

人文社會科學應用能力及專長培育計畫

期末報告書 (A 類)

【計畫名稱：『傳統工藝 vs 當代創意專題系列課程』

—101 學年度「生命的演進：臺灣傳統編染藝術與跨域創新研習」】

執行單位	國立臺北藝術大學 傳統藝術研究中心		
計畫名稱	『傳統工藝 vs 當代創意專題系列課程』 101 學年度「生命的演進：臺灣傳統編染藝術與跨域創新研習」		
開課別	☒ 大學部		☐ 研究所
主持人姓名	陳婉麗	服務單位	國立臺北藝術大學 傳統藝術研究中心
主持人 電郵地址		主持人電話	
聯絡人姓名	戴裕	服務單位	國立臺北藝術大學 傳統藝術研究中心
聯絡人電話			
聯絡人電郵			
服務單位 地址	臺北市北投區學園路 1 號		
計畫網址	http://cta.tnua.edu.tw/		

中華民國 103 年 01 月 24 日

本中心以建立傳統藝術的當代傳習教學模組為目標，透過「課堂奠基—田野互動—實踐創作」的動態教學模式，強調藝術與各學科及差異社群領域之間的碰撞、對話、交流與學習，並帶領學生進入傳統藝術的有機社會文化環境(部落/社區)，經由五大學習階段(學習、觀察、思考、創意進而行動) 培養學生的多元應用核心能力。

計畫主軸以傳統編織工藝領域為主，在課程的經營上，兼顧傳統藝術的技藝傳承、應用能力的培養及在地連結，以同時達成深化技藝傳習、延續地方經營及擴展新領域的多重面向。

由教育部人文社會科學應用能力及專長培育計畫的支持，本中心執行「傳統工藝 vs 當代創意專題系列課程」以「傳統編染藝術」和「纖維工藝」的課程建構為主，分別：101 學年度第二學期開設「傳統草編藝術」和「噶瑪蘭族香蕉絲藝術」；102 學年度第一學期開設「自然染藝術」和「布農族樹皮布藝術」，共計四門課程。

一、101 學年度第二學期

(一)傳統草編藝術

實作課程由長期擔任文化部文化資產傳藝傳習工坊的藺草編教師呂錦霞女士指導，田野課程則延請在地文史工作者/前苑裡鎮公所主任秘書林坤山、台灣藺草學會理事長葉文輝及愛藺工坊，架構出呈現漢人文化脈絡中的傳統編織情，涵括早期臺灣社會農業發展而衍伸出的傳統工藝及產業經濟型態，故除了技藝研習，並建構人文關懷的傳統工藝學習系統，引領同學從不同角度學習觀察並感知臺灣傳統藺編工藝文化。

在地藺草情—人文素質的養成與提升

藺草，臺灣本土代表性的農作物，早期在苑裡、通霄、大甲一帶發展成非常重要的農村產業。其中，三角藺草的生長環境僅限於北緯 24 度 19 分至 32 分，東經 120 度 33 分至 43 分之間，因此苗栗縣苑裡地區具備了不可取代的生長環境。從清朝到日治時期苑裡地區所製作的帽、蓆產品多為外銷，僅次於當時糖和米的出口銷量。產業發展的全盛時期幾乎每戶婦女皆投入藺編工作，練就一身精湛的藺編「手路」並傳習於母與女之間，是昔日全體居民的共同生活回憶，也是家庭重要收入來源之一，在當時可說是養活了眾多家庭呢！葉文輝理事長用了一句古諺語「一枝草，一點露」娓娓道出在地的藺草情。

隨工業化發展自民國六十年以後逐漸沒落，具有編織手藝者日漸凋零並出現斷層，藺草田的栽種面積也日漸萎縮，直至目前僅剩一戶最大宗的藺草供應商，有鑒於此，八十年以後苑裡鎮因應苗栗地區社區總體營造與產業振興發展而啟動傳統藺編產業的復甦和技藝傳承的人才培育計畫。這次的田野課程以「慢步苑裡」出發，漫步於苑裡街道，探訪藺草田、藺草文化館、王政明工作室、愛藺工坊、山腳國小日治後期宿舍群、房裡老街等，沿路環境皆有藺草文化的保存和推廣痕跡，街道騎樓間仍有曝曬藺編鞋墊、帽蓆等半成品的景象，由此讓學生實際體驗並感知苑裡在地文化的保存與發展，期望提升人文關懷，引導自發深入認識。

承先啟後的傳統工藝價值

本課程由美術學系潘娉玉老師負責纖維創作設計的教學，藺編實作研習由藺編藝師呂錦霞女士協同指導，循序漸進地示範教學不同的藺編「手路」(即藺草編法)、素材的特性和處理方式，以及熟能生巧的編織創作的學習。呂錦霞藝師為苗栗苑裡在地人，小時候為了幫忙貼補家用自 8 歲開始學習藺草編，求學過程另以家事類美容科為專業，但隨著時代發展變遷而有感傳統藺編工藝產業沒落的不捨，進而重新投入藺編工藝的領域，於 2005 年開始陸續得到編織工藝獎項的肯定，目前仍持續藺編工藝的教學與推廣，是為承先啟後的代表藝師之一，在課程中與學生分享傳統工藝的深層記憶，激發同學對於傳統工藝價值的思考與回饋。

在傳統工藝學習層面，學生對於蘭草編織的學習普遍感到滿意，在呂錦霞藝師的示範指導之下，多樣化學習將工藝與生活結合的可能性，並藉由傳統工藝來反思何謂「傳統」？引用選課學生的解讀是：「傳統是完全人為、人造，代表著創造它的人們的特質、文化、價值觀，我認為人們現在會認為某些東西是傳統，不是因為它已經過去了、絕跡了，它一定還存在於現在人們才會稱它為傳統，不論人們覺得是直接或間接、緊密或疏遠，人和傳統之間都存在一種連繫，前人建立傳統、傳統形塑後人循環不斷，兩者相形相成，傳統不會一成不變而是隨著時代進化，它自身連繫過去和現在，它不能用”陳舊”來形容，它是有歷史、並且會創造歷史的。」(美創所/邱雅蕙)

跨領域的藝術創意合作引導—厚植藝術跨域的轉化能力

透過此次田野經驗，學生對於豐富的參訪行程有很多感想，實地參訪山腳社區，看見蘭草文化館珍藏精緻且多樣的文物，遙想苑裡蘭編過往歷史等。台灣蘭草學會促進愛蘭工坊的成立，積極參與跨域合作，將貼近生活的蘭編工藝，藉由社區文化特色結合人文美學轉化成設計創意，將傳統工藝與現代設計語彙的結合，呈現蘭草編織的多樣化面貌，以激發學生人文及社會關懷的觀察能力，厚植藝術跨域的轉化能力。

此外，透過「課堂奠基—田野互動—實踐創作」動態教學模式的建構，除了課堂技藝研習和田野踏查之外，亦重視學生反省思考和社區回饋能力的養成，安排期末回饋計畫書(內容詳參附件一:101-2 傳統草編藝術結案報告)發表與討論，跨域選修的學生皆依其專業背景，就每個人的觀察角度和見解，分別對於商品、行銷、傳承及深化的面向來思考其問題和解決辦法，企劃主題分別為：「走入日式懷舊夢幻場景—山腳國小日式宿舍群」(音樂系/劉彥均)、「傳統技藝—藺草編織文化」(傳音系/賴思瑜)及「山腳社區藺編與當代設計師的對話」(美創所/邱雅蕙)。對於文化與產業回饋能力正是本計畫希望培養的六大傳統藝術多元應用核心能力!

(二)噶瑪蘭族香蕉絲藝術

香蕉絲，取自於大自然的傳統工藝，傳習於花蓮新社每位部落媽媽之手，而北藝大一群來自各地的城市孩子們，暫時跳脫一直專注藝術專業的學習環境，來到部落當地，結合天馬行空的創意展現於傳統技藝之中。課程期間安排二次田野課程，第一次於當地學習傳統，第二次則藉由部落分享會，與部落發生更深的連結。

織織小手溫故“織”新

噶瑪蘭族是臺灣目前唯一仍使用香蕉絲纖維編織的原住民族，在處理香蕉絲纖維工序上保留了傳統方式及儀式。田野課程中同學們與部落媽媽近身學習，在 Basbos 的祭祖儀式中開始一整套傳統技藝的學習過程，並祈求織布作業順利。首先從挑選砍割未結過果的香蕉樹開始，再來假莖分片、生刮雜質、曬織、分線、整經及織布(地織機)。在實際操作的初始階段就挑起學生又愛又恨的情感，再接再厲挑戰「生刮雜質」，唯有細心刨絲最後留下的半透明淡紫色香蕉絲纖維方可作為織布線材。最後則請潘秀蘭藝師示範使用地織機織布，席地而坐且姿態辛苦，不禁深刻體會技藝工序的繁複。這樣的技藝學習和文化環境，期盼能為這些學習現代藝術的學子們帶來刺激，真正從心體認傳統藝術的價值及認同。

在前往花蓮之前簡單介紹了課程內容和香蕉絲的種種特性和可能性。對於我怕麻煩的個性，當下與其說是興奮、緊張，應該說有點擔憂難以駕馭這種需要充滿耐心和技術的天然藝術材料。經過了三天兩夜的花蓮旅程，我主要學到了幾件事。首先就是對於香蕉絲這種奇妙的纖維有更多的認識，自己也親自進入大自然找尋材料並經過多樣且辛苦的处理，才知道它是多麼的珍貴且得來不易。最重要的是它讓我對於「編織」這件事情有更多的思考方向，這讓我未來有更多對於「傳統和新潮」的想法架構，對文化的演變也有更深的體悟。(美術系二年級/吳尚洋)

用香蕉絲將噶瑪蘭網在心中

最後一天，炎熱的中午耐心的聽著老師講的課，學習了三種編織法，第一種是鎖鏈式的編法，第二是鈎針的編織，第三種是簡易編織板，是地織機的簡易版，也能編織成一個面積的香蕉絲。在學前面兩種的織法時，我都學得很困難，終於只學會了第三種的編織法。這也讓我有成就感能繼續的編織香蕉絲，經過三天的編織對香蕉絲的熱情也慢慢升溫，一開始我編織了香蕉絲，後來我發現我也被香蕉絲編織了我的細心。(美術系一年級/范振霖)

「縱向延伸」為本課程規畫的重點，藉由深化技藝傳習、尋找延續地方經營和拓展工藝的創新領域的可能性。學生在初步引導從自然素材的取得和製作學習中，激發不同的創作形式和媒材運用技巧，最末再回歸到當地部落交流分享作品的創作理念，在一往一來的學習與交流過程中，藉由課程來深化部落的連結、傳統工藝的保存和產業合作的可能性。

學習了一整個學期，包含校外參訪與校內實作課程，為了回饋與分享學生們的作品給部落，我們回到新社，於新社村的活動中心舉辦一個「香蕉絲編織部落分享會」，讓部落民眾看看我們的學習成果，期望經由這樣的分享，達到藝術交流的目的，藉此活化這項傳統的編織工藝。在新社展出的當天，部落首領、還有許多曾在我們田野課程中提供協助的部落大哥、媽媽們以及小

朋友都來到現場，同時不僅僅是學生的作品，現場部落媽媽也和我們一同分享她們的成品，不同於學生作品的創意取勝，部落媽媽的作品以紮實的手工取勝，看著我們天馬行空的創意，媽媽們的臉上都露出驚喜和讚美的神情，部落媽媽們的热情，令人難忘。(附件一：101-2 噶瑪蘭族香蕉絲藝術結案報告)

(由選修學生白文琴所設計的部落成果展 DM)

二、102 學年度第一學期

(一)自然染藝術

本課程引領學生認識古老的自然染工藝與文化，並以「藍染」為主要的技藝學習，從建藍開始，進而密集實作課程的練習，另安排田野參訪特色各異的染坊，使學生認識自然染藝術的多元面向與當代互動，並將田野參訪經驗及技藝學習過程轉化為創意發想，另就「女性」主題發展一件「染」的創作作品，透過議題性思考，尋找傳統工藝、當代社會及個人生命經驗的交織、對話，及其影響性。

用身體感受大地的美好

將不認識的或是認識的彼此攪在一起，第一次參加傳藝學程，感受深刻，藍染以維護自然及傳承為核心，但在我看來，它也從"人"出發，以人為本，或許才是藝術的本質。(傳音系三年級/鍾繼儀)

傳統植物染材利用已有數千年歷史，直至 19 世紀合成染料的問世及紡織工業革命之後，使得世界各處的傳統染織工藝技術逐漸式微，近一世紀的沒落沉寂後，因人文藝術價值豐厚而維持研究發展的保存階段。就台灣藍

染產業發展史而言，是早期移民社會重要貿易的經濟農作物，亦是常民服飾的主要顏色，在一些「菁寮」、「菁埔」老地名、染坊牌樓、礮布石及藍布衫等，皆可窺見藍染產業的發展片段。

藍染可說是取之於大自然的傳統工藝，台灣地處亞熱帶，自然環境優異可孕育植物種類豐富，其中植物染材藍草—山藍、木藍最具代表性，煉製而成藍靛，且藍染物具有濃郁的「芬藍」氣味可防蟲之用。除了校內防染技法課堂教授之外，並帶領著學生實際感受大地的美好並親身感知傳統文化之美，一揭藍色漩渦裡的神秘面紗！

田野課程邀請繡蓮染織工房的邱繡蓮老師協同指導。在南投縣中寮鄉的好山、好水自然環境裡，採集藍草、實作古老技法(沉澱法)的藍靛製成，藉由敲拓染讓學生與植物嬉戲一同玩顏色，透過完全「人力成本」付出的傳統工藝，不僅讓大家感受豐富的植物生態之美，更是用身體記憶了大地的美好！

透過田野學習的「做中學」，親身感受田野環境中事物，藉由田野客座講師的經驗分享，更加豐富我的視野和生命經驗。(音樂學研究所三年級/陳欣婕)

親身體驗，注入活力，青出於藍

這門課程帶領同學認識不同的工坊，藉由親身體驗、互動交流以了解藍染產業多元發展面貌：南投中寮的「繡蓮染織工房」—回歸自然並復育自然染藝術之美，傳習傳統藍染工藝，藍靛製成及藍草生態環境的維護。苗栗三義的「卓也小屋」呈現從種藍、採藍、打藍、建藍直至藍染及染布作品完成的過程，除了藍染體驗實作，並結合住宿、觀光、手作體驗和產品研發，將藍染產業型態提升並轉化至另一層次的經營形態。而位於南投草屯的「國立台灣工藝研究發展中心」是台灣工藝產業發展的龍頭。染織組蕭靜芬老師為同學介紹了台灣藍染的發展脈絡，自早期復育，中期研究及後期的扶植並與產業合作，提供跨域交流及異業合作的可能性，激發學生對於傳統產業及其工藝傳習的深層思考。

自然染藝術課程課程中最大收穫是：「認識(藍染)之後，想要仔細思考傳統工藝在現代的發展性，創造新的價值。」(美術系三年級/黃竹憶)

在環保意識抬頭、手感經濟及文創產業的趨勢中，傳統工藝得於以不同形式保存並傳承。因此，本課程透過田野工作坊及訪查，讓學生實際了解藍染產業的發展近況，並進一步思考傳統工藝在現代社會所扮演的角色及對於各社群的影響。

期待被預見的結果

課程期末作品主題為「女性」，並且以成果展和作品講述的方式，邀請纖維藝術專業者：陳婉麗主任、藍染藝師邱繡蓮老師和孫翠蘭老師參與講評，在其中看見學生駕馭自然素材的能力及其可能性在主題式創作的引導下，學生認識了「染」的豐富語彙及也發展出寬廣的創作可能性。

「老師常常鼓勵我們，告訴我們藍染的作品，並沒有所謂的失敗。這也使我從中學習到，原來在創作中，過程中才是最重要的。」(美術系二年級/孫士閔)

(二)布農族樹皮布藝術

本課程以認識與體驗台灣原住民族獨特的樹皮布藝術為核心，學習布農族崁頂部落的樹皮布製作及其傳統文化。第一次田野課程規畫崁頂部落自然環境踏查、構樹採集、樹皮布實作及部落社區訪問，經由校內課堂討論後，進行集體創作及第二次田野部落成果展。

鐸鐸聲響—取之於自然的傳統工藝

樹皮布源自臺灣原生自然環境的纖維素材，有別於一般常見的棉、麻、絲，是一種古老的傳統，一種無紡織布，以植物樹皮為原料，其纖維經拍打技術加工而成布料。崁頂部落的自然環境中處處是隨手可採集運用的植物，經由布農族劉金蕉老師的帶領，師生們見證了豐富生態孕育萬物的傳統智慧。以往課程進行時，金蕉老師都會帶著學生們前往樹林採集構樹以製作樹皮布，但這學期特別感動的是，金蕉老師為了讓學生免於困難地進入樹林而方便採集及處理，特地事先在自己的土地上種植了構樹林。而大家一起採集需要的樹材過後，金蕉老師要學生們把削除的枝幹拿去鄰近的豬舍使用，讓學生直接體驗部落自給自足貼近大地的生活經驗，並且感受布農族勤奮的生活態度及豐富的自然知識!

覺得本次課程最大的收穫是視野增加、激發創意、開拓心胸，體會臺灣的美好。(動畫系二年級/呂秉真)

緊接著是樹皮布製作，處理步驟為：去皮、剝離樹皮、密集敲打、清洗再敲打、曝曬整平。需要花費大量時間專注敲打且重覆施作，才能夠讓樹皮布呈現柔軟特性，一切都在鐸鐸聲響中完成。此外，纖維藝術家陳淑燕老師展示樹皮布運用的可能性，示範將其纖維的可塑性及延展性與異質媒材結合的各種創作等，讓同學們學習古老的捶打技藝及並激發設計創意。

形塑立體感受—崁頂國小的繽紛日、聖誕北藝夜

位於臺東的崁頂部落一直是樹皮布課程持續深耕的布農族部落，透過與部落的長期交流與經營(例如服務學習、部落活動參與、部落教會活動)，以及校內教學的例行開課，深化部落聯結及傳統工藝的保存。

- 第二次上山的時候正好遇到了聖誕節，我們就一起參加了部落為我們一起在教堂舉辦的聖誕晚會，小小的教堂裡，擠滿了好多好的人，青少年、主日學和耆老們輪番上陣帶來表演，唱詩歌、帶動跳、舞蹈表演樣樣來，而我們的傳音系學生也獻上二胡、長笛、中國笛、長笛的個人秀和口技表演的組曲，大家都看得津津有味，就在這樣一來一往的表演說笑之間，度過了一個美好的聖誕節，在過程中我看到了部落裡那種強大的凝聚力，是在現代的社群中很少見的，那麼真心用心的準備，不分男女老幼大家就像家人一樣，對於毫不相干的我們，也是那麼地獻上熱情，讓我們一起沐浴在詩歌帶來的聖靈充滿之中，真的很慶幸來到這裡，我也是第一次在外地產生依依不捨的情緒，希望我們為他們畫的壁畫可以陪伴著孩子們長大，讓他們的童年也可以像壁畫裡的世界那麼的五彩繽紛，也希望我們贈與部落的織錦畫可以擺在他們的新教堂裡，讓他們在上教堂看到它時，能夠想起我們一起度過的時光，更希望有一天我們可以回到這裡，到那時希望我們可以給予他們比當初他們給予我們的更多。(美術系二年級/林盈潔)
- 我們不是匆匆來到崁頂部落的過客，我們盡了自己的心力為崁頂部落裝飾美化，留下了自己最美好的部分，這幅壁畫可以為我們留住回憶好幾年，真的是個很有意義、很溫暖的作品。(動畫系二年級/呂秉真)

結語

課程將近結束，學生越是不捨。而最末的這兩門課程，也正是三年來北藝大傳統藝術課程模組實驗最成熟的時刻。孩子們問：「為什麼要停？」

我們跨越疆界－跨越北藝大的圍牆，在南投的土地上與關山的美麗空氣裡看見執著於手藝的藝師令人尊敬的、靜默專注而美的，人的典型。他們心中往往有一個反覆不斷要去琢磨的理想境地，他們說不出學院老師的滔滔大道，可是開始工作的時刻，旁人不由自主只有屏氣凝視。美的核心，可以是謙卑的、非個人的－這些在大學裡講究自由和個人創作的孩子們感覺到了。

我們用全身心懂得了藝術和土地的關係－聞著染缸的臭草味然後愛上它、和繁複至極的草編技巧奮戰、整夜不眠不休敲打著作品、在炙熱的海邊為阿嬤的織布示範而感動同時憂心－傳統工藝並不遙遠，它根植在我們鍾愛的土地，誕生於「人」的心意。這片土地和心意，我們細細感受，知道要珍惜，甚至要戰鬥！

我們有了為別人做些什麼的衝動－牽著部落孩子髒兮兮卻灼熱的手，為他們畫下聖誕美好的記憶、絞盡腦汁為還放不下編織的媽媽們構想還可能長遠的計畫…圍牆外的我們，再回到校園的那一刻，我們的心溫柔了，也寬闊了。

最後一次的課程，我們依依不捨的結束。若還是要問應用能力是什麼？對銜接職場的幫助是什麼？我們只能說：有著寬廣的、願意為了人的價值忍受不便利的、執著堅毅、體貼尊重別人的心，有什麼工作是做不好的呢？－而這不就是大學教育應該給予我們的孩子們的嗎？

附件

一、課程結案報告

(一)101-2 課程

- 1、傳統草編藝術
- 2、噶瑪蘭族香蕉絲藝術

(二) 102-1 課程

- 1、自然染藝術
- 2、布農族樹皮布藝術

二、課程相關印刷品

- (一)田野課程手冊(共 4 本)
- (二)101-2 期末成果展海報 / DM (電子檔)
- (三)課程宣傳品

三、收支結算表(103 年 2 月 4 日前繳交)