

讀取彼此心意
以皮雕

潘秀嫻

噶瑪蘭族

↓ 2008 年 成立百合工作室

喜歡出自兒子畫筆中的畫，因為每每都能畫出心裡想要的。雖然鮮少有機會交談，我們的共同創作，就是母子深層的心靈交流。

潘秀嫻做過很多工作，早餐店、檳榔攤，守著自家的一片店面，對她不過是賺錢維生的方法。她最喜歡的是手作，尤其開始玩皮雕後，敲打圖紋與上色帶來無限樂趣。

自認沒有美術天分，潘秀嫻依著皮雕書籍上的圖案製作，滿意的作品就擺在檳榔攤當裝飾，自己欣賞也覺得開心。偶爾有客人看到喜歡順手買走，讓她有成就感，真正專心創作，則是受到兒子

潘弘旻的影響。

潘秀嫻說，兒子從小愛塗鴉，她擔心青春期的孩子畫到身上去，和兒子商量，由他繪草圖，潘秀嫻創作為皮雕。沒想到兒子給她的竟然是個「鬼頭」，潘秀嫻笑說，當媽的說話算數，就用「鬼頭」做了皮雕，縫在兒子的書包外層，這幅母子第一次作品現在用畫框裱著掛在店裡。

雖然很想做出屬於自己風格的皮雕，潘秀嫻受限於圖紋設計，遲遲無法實現。直到兒子提出要進入阿美部落的年齡階級，讓她有了當頭棒喝。父親工作的關係，潘秀嫻童年就搬離新社部落，居住的豐濱是阿美、外省、閩南人混居的地方，她對噶瑪蘭族全然陌生，兒子不斷詢問有關噶瑪

蘭的文化，她卻完全答不上來，她才注意到，文化的根對一個人的重要性。

潘秀嫻帶兒子回到新社部落，年輕人比她更熱衷探尋族群根柢，去看去聽去撫觸，他的畫筆勤奮動了起來，關於他對噶瑪蘭的理解和想像，對新社部落的印象，

以年輕人畫風解讀。

皮夾是潘秀嫻最常創作的類型，她說，有時也會有兒子畫的圖，怎麼都無法運用的困窘，有一張以新社部落傳統家屋門板圖紋延伸的圖案，擺了將近二年，潘秀嫻就是找不到著力點。今年初，她嫌市售名片本塑膠封套難看，準備設計封套給自己用，意外發現有一張皮革的尺寸與那張圖完全吻合，靈感一來，順手設計了一組皮夾，以噶瑪蘭黑、白基礎色搭配，馬上就有買家。

「其實，我兒子是打泰拳和自由搏擊的」。潘秀嫻秀出兒子為自己出賽繪製的 LOGO，以英文寫著噶瑪蘭戰士。潘弘旻是泰拳世界前八強，並沒有中斷皮雕圖紋設計，不用電腦繪圖，強調手繪質感。

潘秀嫻靜靜雕著兒子繪製的圖案，這一刻，應是做母親最幸福的時光。

作品故事

故鄉的海
在噶瑪蘭戰士心目中
有奇幻傳說 有自然歡愉

年輕人帶有動漫風的筆觸
一次次接近自我族群的理解過程
激盪出迥異於對文化沈重的窠臼
富於想像 勇於突破
又渴望洄游至文化本體核心

潘秀嫻對色彩的拿捏
將兒子手繪雕繪出立體感
母子共同創作
有傳承也有創新

生命

轉彎處

陳麗香

太魯閣族

- | 2009 年 成立東籬陶藝工坊
- | 2011 年 獲選花蓮特色伴手禮
- | 2016 年 朝向木雕創作

我是個很隨性的人，不拘泥在某個媒材、某個風格。但是，只要一投入就會非常專心，以前玩陶，現在玩木頭，我都要讓它們展現獨特美感。

當一個陶藝家某天突然告訴你：「我現在做木雕」，想必會讓多數聽者頓感錯愕。然而，換個角度，就與一般上班族換工作，轉換職場，工藝家接觸多樣媒材，也能玩出新意。

於是，當你站在東籬陶藝坊內，陶藝與木藝作品佈置出藝文氣息，卻感受不到工藝家所說的那道分隔線。過去式與

現在式彷彿循著同條脈絡，疊合鑲嵌工藝家對於物件與視覺的見解。

陳麗香最早學習陶藝，純粹就是喜歡創作，自己開始摸索出心得，作品水準也獲得好的評價。深知自己沒有美術專業背景，陳麗香大量閱讀視覺藝術書籍，工作室書櫃藏書看得出主人的涉獵領域。

可能和許多原住民族工藝家負有強烈文化使命不同，陳麗香說，一般人的印象，陶藝並不是太魯閣族的傳統工藝，而她的作品也不帶有鮮明的族群識別。如果你願意細細凝望陳麗香的陶藝，童年在自然生活的經驗，在她雙手形塑胚土時，已然深淺不一的烙印於胚體，一份直率單純，燒製簡單人生的容器。

轉向木雕，就說是生命的機緣吧。陶土是軟的，能隨心所欲捏塑她理想的線條之美；木頭是硬的，卻也寓含她喜愛的線條，慢慢打磨，浮現如地圖等高線的閉合圓弧。

陳麗香玩木頭，連結了金屬與鐵材，該焊接的，她二話不說拿起工具想辦法做到。她說，以前接觸過銅雕，對金工不陌生，但第一次製作大型木作家俱時，焊鐵仍讓她吃足了苦頭，且木頭厚重，她舉起手臂說：「都鍛練得很粗壯了」。

陳麗香的木作品，與她的陶藝一樣，散發溫暖的質感，簡潔造型順從著木頭與她見面時的原型。一張木作椅表面嵌入方形鐵，為原本受到蟲蛀樹洞做了恰

當的補位，漂流木椅也增添亮點。

她沒有過多論述，當下手邊的媒材，就是創作的唯一課題。

作品故事

生活裡
有等待克服、無法克服、終於克服的種種
往返於膠著與平靜的心徑
工藝家以拉胚撫平
以修胚琢磨 以燒陶昇華

也在木作的修整和打磨
尋思
為心靈帶向幽遠的一方承載

源

西

工

手工
飾品

鍛造 勇士之心

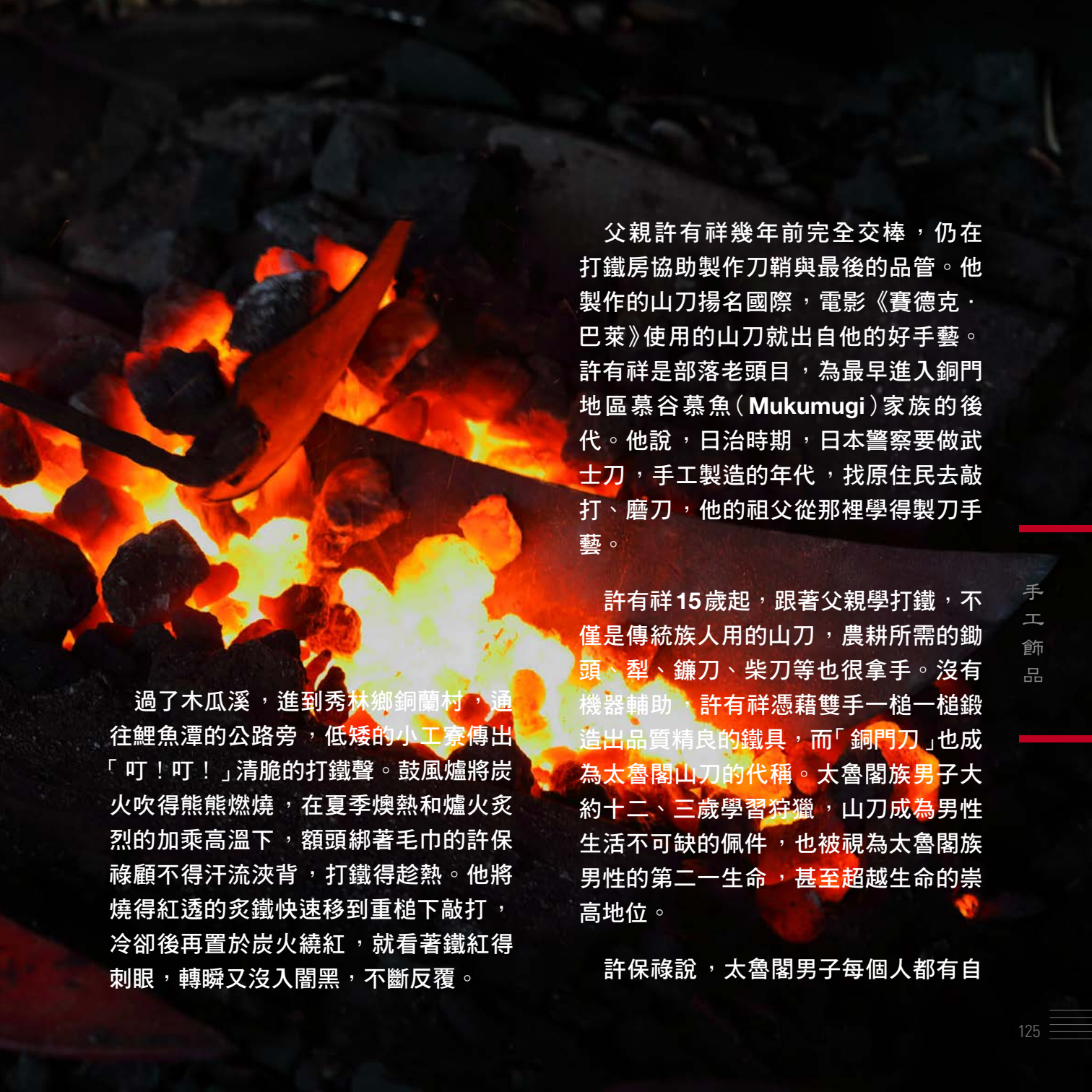
許有祥 Enma Youdau
許保祿
太魯閣族

銅蘭鐵匠店

許有祥於 2011 年由原住民族委員會數位典藏資料庫收錄銅門刀技藝

刀子是很神的東西，刀子只要見到血，就變一個人，刀子有它本身的靈魂。不能隨便丟，要保護好，掛哪裡就掛哪裡。如果刀子不見了會被笑死。

— 許保祿

過了木瓜溪，進到秀林鄉銅蘭村，通往鯉魚潭的公路旁，低矮的小工寮傳出「叮！叮！」清脆的打鐵聲。鼓風爐將炭火吹得熊熊燃燒，在夏季燠熱和爐火炙烈的加乘高溫下，額頭綁著毛巾的許保祿顧不得汗流浹背，打鐵得趁熱。他將燒得紅透的炙鐵快速移到重槌下敲打，冷卻後再置於炭火繞紅，就看著鐵紅得刺眼，轉瞬又沒入闇黑，不斷反覆。

父親許有祥幾年前完全交棒，仍在打鐵房協助製作刀鞘與最後的品管。他製作的山刀揚名國際，電影《賽德克·巴萊》使用的山刀就出自他的好手藝。許有祥是部落老頭目，為最早進入銅門地區慕谷慕魚(Mukumugi)家族的後代。他說，日治時期，日本警察要做武士刀，手工製造的年代，找原住民去敲打、磨刀，他的祖父從那裡學得製刀手藝。

許有祥15歲起，跟著父親學打鐵，不僅是傳統族人用的山刀，農耕所需的鋤頭、犁、鏟刀、柴刀等也很拿手。沒有機器輔助，許有祥憑藉雙手一槌一槌鍛造出品質精良的鐵具，而「銅門刀」也成為太魯閣山刀的代稱。太魯閣族男子大約十二、三歲學習狩獵，山刀成為男性生活不可缺的佩件，也被視為太魯閣族男性的第二生命，甚至超越生命的崇高地位。

許保祿說，太魯閣男子每個人都有自

己的刀，自己的刀要保管好，如果向別人借刀會被取笑，萬一刀弄丟了會被罵死。許有祥強調，新的山刀使用前，他們會殺雞向祖靈秉告，祈求平安。一旦刀子見血，就有自己的靈魂，不能用物品的角度等閒視之。

一般對太魯閣山刀的印象，是捍衛祖靈地和獵場的「出草」行動，銅蘭鐵匠店裡有二把百年歷史的山刀，刀鞘繫有毛髮，「以前很密很長，時間久了脫落，那是獵首下來的頭髮」許保祿介紹珍貴的傳家之寶，某日，許有祥的祖父託

夢，告訴家人山上工寮有重要東西，許有祥到工寮去找，發現竟然是祖父當年的二把山刀，記述過去家族的榮耀。

許有祥受到祖傳山刀的啟發，自創「子母刀」，主要用來殺豬，之後則推出「三代刀」，象徵銅門刀的三代傳承，許保祿已是第四代，踏上打鐵工藝的艱辛路程。

他認為，學習之初是最難的，如何塑型、厚度拿捏，鐵燒紅之後冷卻之前在短時間要敲到一定形狀，力道太大會變形，得重新燒，火的溫度控制也是關鍵。小時候雖然跟在父親旁邊看，實際操作完全不同，全是經驗累積。

有了父親提點，許保祿很快掌握訣竅，不過，父子的作法當然會有些許差異。許保祿由衷的說，父親手藝真的沒話講，很多東西老人家一看就知道，多大的鐵能做多長的刀，許保祿還拿著尺量，父親已經目測出來。儘管現代太魯閣族人已不靠狩獵維生，銅門山刀市場需求不減，廣受登山界好評。

刀的弧度、刀柄斜度等，都有功夫在，符合不同需求的刀長、寬度與厚度，讓使用者能省力，刀匠們沒有學過物理和力學，每把山刀靠的是「匠心獨具」。

作品故事

無論哪個族群
飾品是重要的服飾配件
也是身分地位的表徵
男子山刀的裝飾也有相同意涵
百年山刀以獵首的頭髮象徵地位
現今則以繁複雕刻與綴飾為主

山刀擁有自我靈魂
許有祥說
以前如果惡夢連連
枕著山刀入睡
就能驅走不潔的惡靈

一天最多只能鍛造三把的銅門刀
經過槌打、冶煉、細磨等層層手工
精煉工藝的背後
是英勇捍衛家園的勇士之心

部落生活 工藝家

拉拉·龍女 Rara Dongi
阿美族

布拿工作室

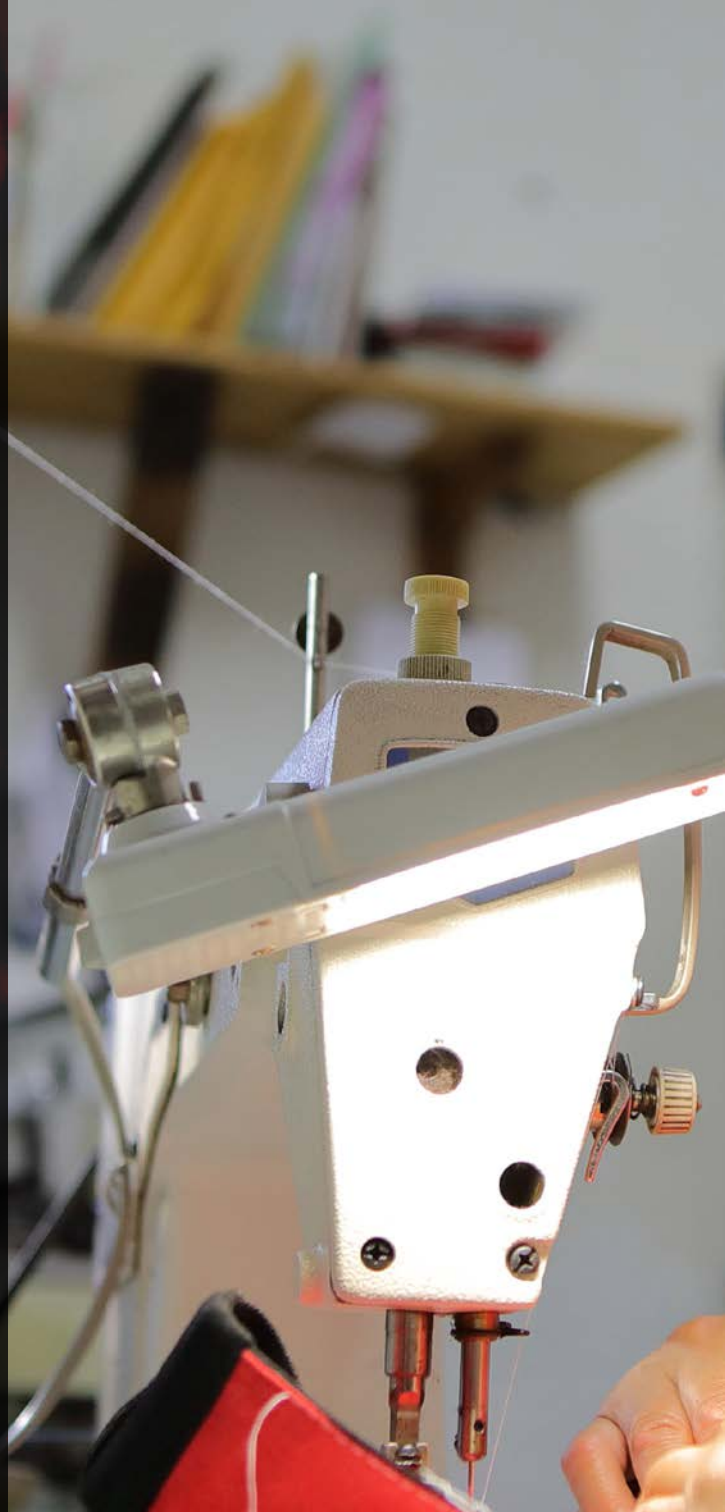
2010年 Cepo' 劇團《門前 SaSa》

演出製作 / 服裝設計

2013年 參展「2013 台灣國際文化
創意產業博覽會」

2017年 「女性工藝師的日常步調」

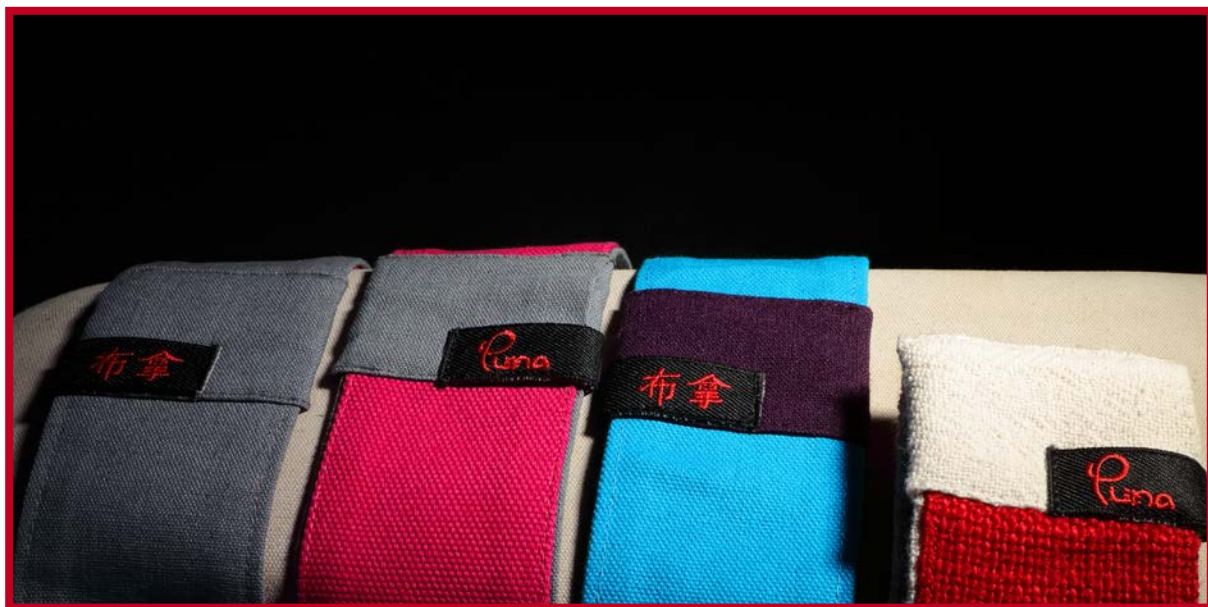
聯展 花蓮原住民文化館

我當初去學編的時候被阿公臭罵，他罵我沒有用。他說你好好一個女孩子，好好一個年輕人回部落學這個，為什麼不去社會闖一闖，這個能賺多少錢？我滿感動那四年和老人家學編，那個編會讓我想很多。

說話大喇喇，帶著阿美族直率特性的拉拉·龍女，提到剛回部落向老人家學竹藤編，總會觸動她豐沛的淚腺，卻又忍著不讓聲音哽咽，當年罵她的老人家一個一個不在了。

拉拉在港口部落長大，高中離開家，直到三十多歲她取得女裝乙級證照，原規劃在北部公司擔任專業打版師，父親

過世打亂她的步調，放棄在都會的一切，回部落重新開始。

離開部落太久，拉拉學習適應家鄉的生活，部落有什麼活動她都去看看，裁縫的專長整整4年沒派上用場。當時木雕家拉黑子接史前博物館的委託案，要製作4件一層半樓高的藤編作品，由部落12位老人家參與，拉拉興沖沖的加

入，卻招來白眼。「你來幹嘛，這是男人的工作」老人家如此斥責，拉拉沒有離開，在一邊看著老人家的手，學藤編。

「隔天去的時候，發現我編的都被剪斷」拉拉語帶遺憾，她默默的拿起藤繼續編，一個月半之後，反而是她不去老人家會找她，「因為我編出成果，他們看見了」。作品完成那天，一早看到貨車載著她的作品離開，「事先沒告訴我，我都還沒和她好好道別，就這樣帶走，我哭了好久」拉拉的清淚又開始打轉。

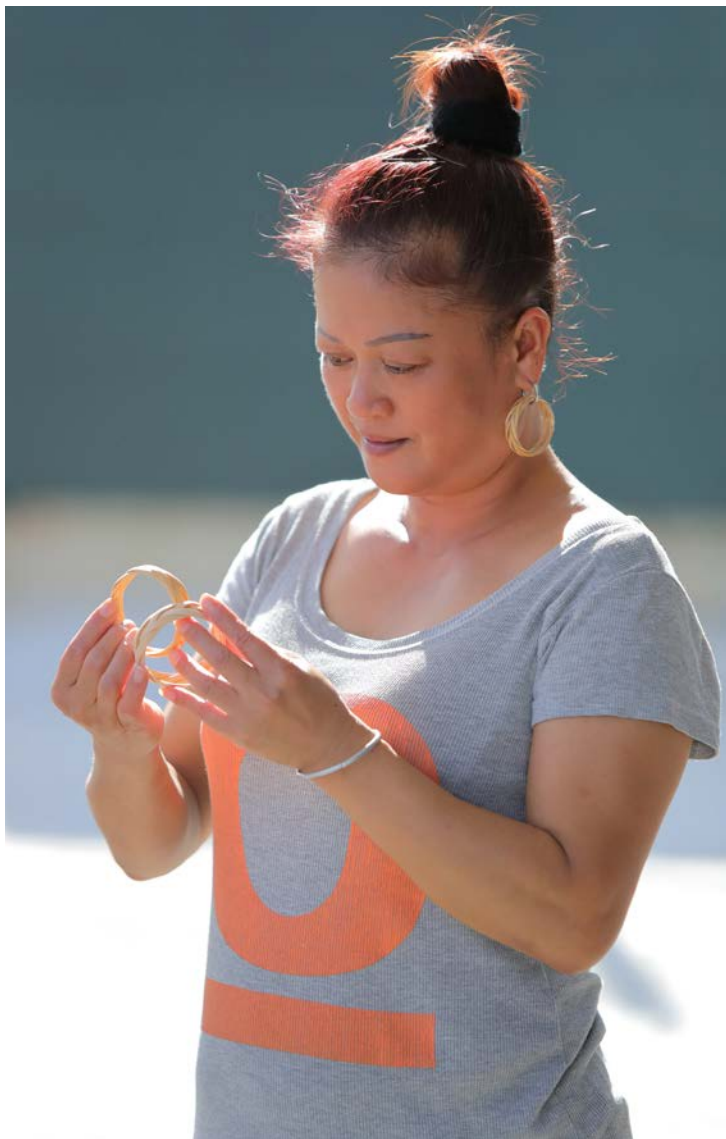
充分融入部落步調，拉拉將藤編的素材轉換為她熟悉的布，也啟動裁縫專

業。在友人協助下，成立「布拿工作室」，Puna 的阿美語是「肚臍」，人生的原點，也是拉拉不忘文化母源的初衷。

她只做葫蘆形雙面可用的手提包，名為「布拿包」，極簡風造型，看不到縫份，車邊只留 0.1 公分，一氣呵成。拉拉自豪的說，這是布拿包的特色，也足以展現工藝技術。

布拿包只是她生活的一部分，只在晚上和週末製作。拉拉平時在幼兒園、港口國小和社區日托「與部落共同生活」，她不習慣自稱是族語老師，或日托照顧員，和孩子與老人家相處，彼此用族語交談，分享生命經驗。

「我覺得自己現在這樣很好」她站在小小工作室的屋簷下，望著夏季晴朗的天空，準備參加部落豐年祭的年輕人身著傳統服在面前走過。能夠回到家鄉，找到部落節奏與自我頻率共鳴點，拉拉恬靜且充滿能量的神情，來自部落工藝家實踐的日常。

作品故事

每個布拿包
傾注拉拉專注情感
這件作品的主人會是誰
他會喜歡這個顏色嗎
這件作品會去哪裡
他帶的時候
其他人會不會特別注意這個包包

堅持看不到縫分
車邊維持0.1公分
一氣呵成的裁縫工藝
是拉拉對簡約美感的初衷
並轉換到她的部落生活

簡單素靜
看見自己

炙 焰 下 的 璀 璨

柯玉霞

阿美族

高路工作室

2013年 東華大學原住民族

創業育成中心輔導計畫

我希望能做出和別人不一樣的東西，因此選擇琉璃和金工的結合，在手工飾品呈現花蓮的生活意象。

柯玉霞婚後是全職家庭主婦，生活重心圍繞孩子與料理家務，孩子漸長，她參與婦女二度就業的培訓課程，對琉璃創作產生高度興趣。

電影《海角七號》推波助瀾，臺灣掀起琉璃熱，原住民族圖紋的琉璃珠飾品，晶瑩剔透有如寶石般溫潤的質地，受到年輕族群和國外遊客青睞。琉璃在不同溫度下，會有不同特性，因而衍生獨特的工藝美學。

一般來說，800°C琉璃開始像麥牙糖黏糊的流動，900°C提供吹製統璃的空氣張力，到了1000°C琉璃可以拉絲自由伸展，1300°C猶如水體盪漾，1450°C的琉璃幻化為氣泡滾動。因此，琉璃工藝家必須充分掌握不同溫度下琉璃特色，如何在同溫層狀態，於胚體注入如絲如繁星的圖紋，考驗工藝家立體視覺創作才能。

柯玉霞常被問到，阿美族有琉璃工藝的傳統嗎？她認為，自我的工藝創作未必得背負沈重的傳統使命，文化的流動性如同琉璃在溫度變化的形貌。重要的

是，如何掌握媒材豐富特性，完整展現工藝家想表達的境界，而這份美感也能傳送到觀賞者、收藏者心中。

「說的簡單一點，買回去的人或佩戴的人都會喜歡的設計」柯玉霞為了量身打造琉璃飾品的整體感，一方面也充實金工技藝，使琉璃作品有更多發揮可能性。

琉璃珠作品普遍以橄欖球體、圓球體和略帶方形的管狀造型為主，柯玉霞嘗試製作含苞待放的蓮花，以縣花代表來自臺灣的美麗城市，蓮花鑰匙圈和墜子成為她的特色商品。

2013年柯玉霞參與國立東華大學原住民族創業育成中心輔導計畫，以族名「高路」創立工作室品牌，更加強她的琉璃和金工技藝結合的創意設計，如金屬線條的柔性意象、金屬鏤刻和琉璃彩度營造視覺穿透之美等。柯玉霞說，因為不具專業背景，她只能透過不斷製作和失敗，尋找下一個作品的定位。

無論琉璃或金工，柯玉霞的工作經常

使用高溫火焰，她笑說，還好沒把家裡燒了。她的先生不僅是支持主力，閒暇也陪著她一起做手工藝，用木頭刻樹豆、髮簪和小吊飾，讓兩人有不少共通話題。

而一家人最愛的棒球，也是柯玉霞創作素材之一。她說，兒子是棒球選手，花蓮更是臺灣棒球好手的搖籃，她當然要以工藝作品記錄下來。在琉璃世界映照工藝家真摯情感，正是柯玉霞創作的初心。

隨身佩戴的手工飾品
彰顯個人風格
也聯繫著一份情感
訴說送禮那方的心意與期待
訴說佩戴這方的接納與記掛

攝氏近千度高溫
淬煉 拉絲 交疊 扭轉
冷卻後散發冶豔風姿
集感性 理性於一身
形構琉璃金工的特色

竹藤
草編

思念如藤

都姆恩·馬邵

太魯閣族

↓ 2000年 成立歌勒文傳工作室

我爸爸是做藤編的，我總不能我爸爸會做，到他們那代就斷掉了。做藤編最大的力量還是爸爸，做這個東西的時候，你會有感覺，和他在一起的感覺，要的就是那個感覺而已。

編藤，向來是男性的工作，都姆恩在父親馬邵·阿信過世之後，毅然接下這項傳統工藝，她坦言，這一路並不順遂。

都姆恩老家在太魯閣國家公園內的大同部落，如今一家人還時常回部落小住，也作為遊客深度旅遊的接待家庭。都姆恩還記得小時候家裡務農，老人家會用黃藤製作大小不同的背簍，方便農耕採集或放置獵物。通常一個人會用到的背簍大約有五至六個，獵物背籠則分為有框架的小型背籠，和無框架可裝大型獵物兩種。

她上高中之後，父親開始專注在藤編工藝，陸續受邀到其他部落教學，馬邵沒有兒子，都姆恩和姊姊理所當然的成為助手。顧及父親教學往返的安全，都姆恩畢業後考了駕照，只要工作休假就是專屬司機和助手。

馬邵·阿信並沒有真正傳授過藤編工藝給女兒，都姆恩說，學習藤編一定得從源頭採藤開始，採集有季節性，再者黃藤長滿了刺，必須觀察藤生長的方向，儘量找施力點不要很累的位置。成熟的藤，有刺的外層可能會剝落，要採剝落的那部分，會比較綠且完整。

馬邵以往堅持回大同部落採藤，他熟悉且能掌握那片山上黃藤的習性，而後以室內煙燻使藤乾燥並除蟲，採集到處理能夠使用，大約要二至三個月，煙燻後的藤顏色較深，日曬藤處理時間短，色澤較淺，不過，容易發霉和蟲蛀。都姆恩沒能向父親學到採藤到處理的工序，畢竟，這得靠男人的力氣才有辦法。

工作室大約在2000年成立，馬邵經常

受邀開辦研習課程，他製作的藤編遵循部落流傳下來的工法，成為部落知名的藤編工藝家。他最常告訴都姆恩：「你要看，仔細的看」，或許是不願逾越傳統規範，未曾像師傅教徒弟般一步一步傳授。都姆恩常會帶藤回夫家，憑記憶編出父親做過的器物。

馬邵過世後，足足一年多的時間，工作室大門緊閉，都姆恩不願再碰藤編，只怕徒增傷感。後來，朋友鼓勵她更應該承接父親對傳統文化的堅持，重啟她對藤編的熱愛和想像，將傳統工藝與旅遊結合，除了藤編DIY體驗，並帶領更多遊客了解藤的生長，以及山林對太魯閣族的意義。

剖藤要有技巧，都姆恩舉起剛拆線沒多久的左手說，爸爸再三告誡，新的刀要切過肉開封才能用，藤要橫剖，年輕人總要吃過虧才相信老人家的話，之前她先生幫忙剖藤，就是直剖，拇指手筋都斷了。不過，她堅持大同的原生藤比進口藤品質好太多，必須學會採集和處理，傳承才能到位。

女性教藤編，必然引來質疑，都姆恩每到一個部落教藤編，總會有不太信任的眼神。「一開始很受傷，但實力會說話」，她說。父親在她心中是個什麼樣的人？她毫不猶豫回答：很頑固、很固執，說完爽朗的哈哈大笑，對於藤編，父女有著共同的執著。

作品故事

臺灣黃藤可食可用
是臺灣重要的民族植物
住在高山的太魯閣族人
將成熟的莖
以室內煙燻使其乾燥除蟲
作為建材與編製生活器物

她的手 與父親的越來越相像
被藤皮磨出繭
佈滿被鉤刺、利刃劃過的疤痕
編藤更像是心理過程
通過記憶與手感交疊纏繞
收納彼此共同生活的溫度

思念父親的心情
如藤
長長的攀緣大樹
將樹與樹編織在一起
緊密守護森林大地

蘇
州
西
江

綜合材質 及其他工藝

阿美印象 手作典藏

曾春子 Lisin Giyaw

阿美族

2001 年《絹印創作聯展》文化大學中正藝廊 臺北

2001 年《絹印創作個展》北投民俗文物館 臺北

2010 年《絹印真情個展》原住民文化館 花蓮縣

2011 年 原住民族工藝薪傳獎

2014 年 第二屆 Pulima 藝術獎 入選

2016 年《台灣原住民族をめぐるイメージ—
台灣原住民族多元印象展》

日本大阪 國立民族學博物館

我的創作是把文化放在裡面的，我經歷過的，曾經那麼美好的東西，都放在裡面。我感覺到很難過，消失的捕魚祭。現在沒有那個環境，叫年輕人去捕魚，他會嗎？所以我把它昇華，沒有了，將來我們的孩子也看不到，那麼棒的智慧會真的不見。

銀白的髮，在夏日午后的工作室特別顯眼，曾春子用小學課桌椅為工作檯，專注敲打皮革。木槌打在金屬雕花器的聲音，被柔軟的皮革吸收，留下細細足跡，幾何圖形串連出栩栩如生的貓頭鷹。

曾春子年近半百才開始接觸手工藝，在培訓課程發現自己對創作的喜愛，從絹印版畫的色彩與圖紋變化，開啟生命底層璀璨的萬花筒。她全心投入到幾乎廢寢忘食，也無暇顧及正常的工作，引來母親強烈反對。

「我媽媽說，你做這個幹什麼，沒有用。她比喻稻穗收成，工作的話，就實實在在拿到米。現在做這個，就等於是米糠，一吹它就走了。」曾春子是單親媽媽，深知母親為她著想，但她不想放棄好不容易找到真正想做的事，母女意見相左整整六年。

曾春子住在花蓮市 Kenoy 部落，母親常告訴她早期生活景象，那裡有一個泉水，部落婦女會將甕頂在頭上取水回

來，曾春子以高難度的手描染，在30分鐘內創作完成。母親看到之後高興的問她：「你怎麼辦到的，孩子」。對曾春子來說，再也沒有什麼比媽媽的肯定更重要。

曾春子不局限創作媒材，絹印、線繡、木雕、壓克力彩繪、皮雕等，任由想像力和創造力盡情發揮，她總說「創作

不用想太多」。她熱衷幾何圖形的奧妙，不斷延伸、拼貼，就是大千世界。

部落故事與生活經驗，一直是曾春子創作核心，文化母體賦予她豐沛美感能量。第二屆原住民Pulima藝術節，她以手縫畫《捕魚祭》獲入選獎，繡線在朱紅底布記述阿美族重要的捕魚祭。曾

春子說，捕魚祭是男性參與的，在畫面右側，而象徵母性的太陽和女人則在左側，能夠分享到男人帶回的魚。

之後，她以壓克力顏料繪製《消失的捕魚祭》，同樣抽象表現手法，用色繽紛鮮豔，圓形氣泡隱喻捕魚祭文化的消逝。曾春子說，部落以前有池塘、溪流，父

親在的時候，捕到很多種魚，一鍋煮好的魚湯味道鮮美，媽媽最愛吃肉質細緻的珍珠魚，爸爸走後，環境也變了，阿美族捕魚祭只有形式，魚只能到市場買。

說完傷感的故事，曾春子用感激的微笑說，能做自己喜歡做的事最美好，所以我要繼續創作。

作品故事

Kenoy 是一種樹
小時候 她的部落到處都有這種樹
父親告訴她
Kenoy 的果實可以吃
但外來的人只要心地不正
吃了就會全身過敏

她記得以前部落有樹、有水
有好多美味的魚
現在消失到哪裡了？
原來阿美族有這麼美的衣服、
線條和顏色
透過畫筆
她看到祖先賦予
無可取代的美學因子

曾春子作品媒材與風格多變
題材來自阿美族的文化與生活
幾何圖紋裡帶有阿美衣飾頭冠元素
既融入又抽離
素雅或狂放的配色
流動著創作者內心溫暖的信息

原住民的服飾記述繪本

吳秀梅 Siku Sawmah

撒奇萊雅族

- 2000年 花蓮縣政府第一屆民族風尚時裝比賽 首獎
- 2000年 成立湛賞文化藝術工坊
- 2007年 原住民族群服飾酒衣袋獲國家新商品設計專利
- 2008年 第一屆原住民工藝師 - 綜合材質類
- 2015 行政院原民會 四季聯展 邀請藝術家
- 國際原住民藝術家組織 INDIGO 臺灣代表
- 經濟部 SBIR 計畫成果展花蓮縣參展指定代表

有一次《蘋果日報》的報導出來，我先生貼在老家的鐵門上說：「爸，你女兒上報紙了」，我爸就說：「然後咧？」沒多久，我媽就拿下來，「媽你為什麼要拿下來？」「包飛魚啊。」我家人不是不重視你這個人，是他覺得你的努力他看見了，他用他的方式去鼓勵你。

服裝科班出身的吳秀梅，一站出來就讓人眼睛一亮，簡單服飾配件即充分掌握個人風格。她的設計遊走於原住民傳統和時尚潮流，端看服飾場合與穿衣者的特質而定，因此造就了花蓮撒奇萊雅族第一套婦女傳統族服，和入圍52屆金馬獎新人獎的阿洛·卡力亭·巴奇辣，具有原住民元素又大器的紅色禮服，均出自吳秀梅之手。

她生長在花蓮濱海的磯崎部落，一直以為自己是阿美族，對原住民文化也未多所著墨。2000年花蓮縣政府舉辦「民族風尚時裝比賽」，吳秀梅一舉奪冠，開啟她的原住民服飾研究和創作之路。

2007年撒奇萊雅族正式復名，族人請她設計女性傳統族服，吳秀梅研讀文獻和語言的過程發現，她從小說的「阿美語」其實是撒奇萊雅語，難怪阿美族人常聽不懂她說的族語。她的父親是太巴塢的阿美族，母親說的語言是噶瑪蘭語和撒奇萊雅語，她的祖先曾是避禍逃到磯崎的撒奇萊雅族，經過家庭會議，全家決定開始穿撒奇萊雅的族服。

從田野調查、研讀文獻、設計到製作，吳秀梅花了二年時間，製作服飾的三十天，她每天晚上的夢境都出現逃難場景。她說，一開始都是從腳開始，雙腳在跑山、涉水，衣服和裙片沾染泥土、枝葉，因此以墨綠和咖啡色表現。至於藏青色的裙子則象徵感念阿美族為母族，裙子是最隱密的地方，用一片裙包起來，阿美族收留他們，在裡面受到保護。

用一年的時間研究一個原住民族，是吳秀梅投注於原住民族服的努力。她獲得專利設計的族服酒衣袋，在市場上熱銷，背後寓含她親身經歷的故事。吳秀梅家經營雜貨店，她的父親是部落頭目，某日有位漢人到店裡告訴她，看到原住民沿路喝酒。事實卻是，居住在高山部落的布農族人，拿著自家釀的小米酒，步行到頭目家送禮。

「將自己最好的東西與人分享」正是酒衣袋發想的初衷，吳秀梅慎重的製作出各原住民族迷你版族服，連背心都是可拆式，她堅持文化是不可化約的，尤其族服等同禮服，一旦被簡化就等於文化精神流失。

吳秀梅擁有阿美、撒奇萊雅、噶瑪蘭和客家血緣，她所居住的磯崎部落，同樣也是多元族群的環境，成長背景教她學會尊重並理解異文化的可貴。具備多元族群血緣，創作時將自己放在什麼位置？吳秀梅不改風趣本性的說，我是站在生意人的位置，但做生意取之有道。該堅持的文化本質，該奔放的文化創意，收放自如，拿捏得宜。

綜合材質及其他工藝

吳秀梅擅長立體剪裁
衣飾就是原住民的文化繪本
傳統圖紋在人體如花綻放

不對稱、鏤空、抓縐等設計
凸顯信手拈來的恣意
與自然子民落落大方的器度

Siku Sawmah 是吳秀梅另一個自創品牌

汲取原住民族圖紋與色彩

菱紋在臺灣原住民族群常被使用

並賦予不同意涵

「山海的民族」系列

藍與綠訴說臺灣子民賴以維生的自然色彩

菱紋不斷交叉延伸

代表原住民族群和諧共存的期許

洄游 原生

杜瓦克·都耀 Tuwak Tuyaw
噶瑪蘭族

- 巴特虹岸手作坊—光織屋
- 2012 年 第一屆 Pulima 藝術獎
成果發表
- 2013 年 VIBRANT VISION
原原不斷—原民藝術當代大展
- 2016 年 「既強韌又溫柔的姿態」
- 2016 年太平洋藝術節現地創作 關島

我們四代同堂，我童年有很多時間和曾祖父在一起，所以我耳濡目染他們在做什麼。曾祖父有四個兄弟，他的竹編做得最好，會想到他拿竹的弓箭去打獵、射鹿。杜瓦克是曾祖父的名字，就可以銜接他們的智慧。

巴特虹岸手作坊在臺11線公路旁，北側不遠是噶瑪蘭族人的聖山 Lalabn，工作坊面對美麗的海灣，為噶瑪蘭祖先初到東海岸的泊靠點。「巴特虹岸」意指船停靠之處，對杜瓦克而言，是創作生命與追尋文化養分的起點。

拜訪工作坊接近夏日向晚，杜瓦克剛從山上採集構樹回來，又趕忙到海邊洗竹子。他說，有一批竹子煮過遲遲未創作，擱太久受潮也沾染灰塵，得用海水清洗。扛起逾二米長的竹子走向海，杜瓦克全身浸泡在澄藍波浪，身體隨潮水韻律起伏。

洗竹子是向老人家請教的防腐處理，昔日並沒有水煮步驟，中午退潮時，長輩會叫十幾歲的孩子帶竹子到海邊玩水、洗竹子。杜瓦克說，這是他父親小時候

的經驗，用石頭綁竹子，一、二個小時再拿回家讓長輩修整，浸泡海水大

概要一至二個月，竹編大多是冬季的工作。

竹、藤為原住民生活器物重要材料。噶瑪蘭族女性工藝以香蕉絲為代表，男性工藝當可推「魚筌」(Sanku)這種早期漁具。阿美族和噶瑪蘭族都有魚筌，前者利用竹片綁縛而成，噶瑪蘭族的作法則是一體成型，竹管不完全剖開。杜瓦克2008年返回新社部落，與當時關注噶瑪蘭工藝文化復振的纖維藝術家陳淑燕，共同以竹藤展開文化洄游的創作之路。

「我就說她神經病，怎麼有女孩子喜歡原住民素材創作，還一直鑽研」杜瓦克不諱言是被陳淑燕感動，竹藤編向來是男人的工作，而且讓他想起童年常看到的籬、笞、篩等。起初只是幫忙，陳淑燕問他想想創作時，即使懷疑，杜瓦克仍開始在筆記本畫滿草圖。許多作品由此發想實現，「但有些真的做不出來」杜

瓦克笑說。

杜瓦克掌握 Sanku 簡單成型的原則，在節與節之間剖成細枝，保持竹節完整。因此，選材東海岸的烏葉竹，經歷三年颱風和東北季風沒有被吹斷，莖和纖維強韌，必須要有四、五節的長度，才能用來創作。

難在第一刀，杜瓦克說。起初他根本不相信能做到，100支竹子只有10支成功，以刀刃入手，他形容過程像練氣功，定心定性，竹管和身體之間取得和諧互動。

魚筌發展為燈藝，取自捕捉和凝聚意涵。捕捉魚蝦的漁具化身為捕捉心靈能量的容器。竹燈也運用藤編技巧，將部落老人家傳授的各式編法，展現創作環節。杜瓦克強調，綁東西的功夫可看出男子的智慧，也兼具與實物搭配的美感。竹藤與樹皮布、藤心等素材的結合，生活器物進一步昇華，營造人與自然相互凝視的空間，為傳統工藝注入當代語彙。

作品故事

魚笙是開放空間
如舟承載
如梭流動
以光聚攏行旅的心
亦任由心在光陰之河
穿越 滿載的記憶瑰寶

生長在山林的竹藤
雲霧輕攬綠意
孕育臺灣土地無限生機
工藝家以樹皮布、手工紙、草木染色等媒材
在心靈與自然對談的洄游
編寫原質之美的古調

拜訪工藝家

染織類

染織類

那都蘭工作室

胡秀蘭 / 胡俊傑

03-8612213

花蓮縣秀林鄉秀林路 11 鄰 40 號

田清玉工作室

田清玉

03-8801066

花蓮縣卓溪鄉卓清村 8 鄰 73 號

瑪賽工作室

藍月美

0928-079223

花蓮縣新城鄉嘉里村嘉里二街
56 巷 10 號

新社香蕉絲工坊

03-8177361

花蓮縣豐濱鄉新社村
2 鄰 42 號

翼展商行

連美惠

0910-248020

花蓮縣新城鄉新興路 1 號

嘎娃文化藝術工作室

徐香蘭

03-8564811

花蓮縣吉安鄉明仁三街 263 巷 6 號

雕刻類

那古哩岸木雕工作室

了嘎·里外

0988-234442

花蓮縣豐濱鄉立德 73-1 號
(臺 11 公路 58K)

那魯灣手藝工坊

古拉斯

0933-480540

花蓮縣吉安鄉仁里村仁里 5 街 3 號
花蓮文創園區第 17 棟

當漂流木遇見陶

馬浪·烏瓦日

0983-187162

花蓮縣豐濱鄉港口村石梯灣 117-2 號

百合工作室

潘秀嫻

0926-651250

花蓮縣豐濱鄉光豐路 15 號

卡兆馬耀木雕工作室

胡銀祿

0963-010133

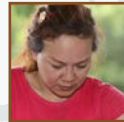
花蓮縣壽豐鄉平和村平和一街 61 號

陳麗香

0933-299038

花蓮縣秀林鄉佳民村
佳民 116-6 號

山磊雕

鄭詠鐸

0928-135187

花蓮市華東 81-5 號

拜訪工藝家

手工飾品

竹藤草編

手工飾品

銅蘭鐵匠店

許有祥 / 許保祿

03-8641521

花蓮縣秀林鄉文蘭村 1 鄰 2-3 號

布拿工作室

拉拉·龍女

0985-921873

花蓮縣豐濱鄉港口村 4 鄰 26 號

高路工作室

柯玉霞

0988-380061

花蓮縣吉安鄉東昌村

東海 14 街 105 號

竹藤草編

歌勒文傳工作室

都姆恩·馬邵

0936-102826

花蓮縣秀林鄉富世村 9 鄰民樂 38 號

綜合材質及其他工藝

黎芯吉耀工作室

曾春子

0976-207021

花蓮市國富 17 街 15 號

湛賞文化藝術

吳秀梅

0939-021662

花蓮縣吉安鄉南海一街 201-5 號

巴特虹岸工作室 - 光纖屋

杜瓦克·都耀

0911-714949

花蓮縣豐濱鄉新社村

193-1 號

國家圖書館出版品預行編目資料

原藝百工-花蓮部落工藝家群像 I /
花蓮縣政府編撰---初版--
花蓮縣政府 民 106. 10
面；20 X 20 公分

ISBN 978-986-05-3559-4 (平裝)

1. 藝術家 2. 工藝美術 3. 人物志

909.933

106016787

原藝百工 - 花蓮部落工藝家群像 I

出版機關／花蓮縣政府

著 者／花蓮縣政府

發行人／傅岷其

總編輯／陳建村

編輯委員／蔡鼎紘、陳曉鳳、張聖昱、黃麗珍
曾梅珍、周崇仁、林政穎、許聖偉

地 址／970 花蓮市府前路 17 號

電 話／03-8227171 轉 284

網 址／<http://ab.hl.gov.tw>

企劃製作／點子智慧傳播事業有限公司

封面題字／王鼎之

文字編輯／姜慧珍

攝 影／林景川

美術編輯／陳 曦

印 刷／紅藍彩藝印刷股份有限公司

出版日期／民國 106 年 9 月

版 次／初版

其他版本類型／<http://www.eastcoast-nsa.gov.tw> / 出版品專區

I S B N / 978-986-05-3559-4

G P N / 1010601468

定 價／新臺幣 300 元

展售門市

國家書店／網址：www.govbooks.com.tw

松江門市 臺北市中山區松江路 209 號 1 樓

電話：02-2518-0207

五南文化廣場／網址 www.wunanbooks.com.tw

臺中總店 40043 臺中市中山路 6 號

電話 04-2226-0330

著作權歸屬／花蓮縣政府