

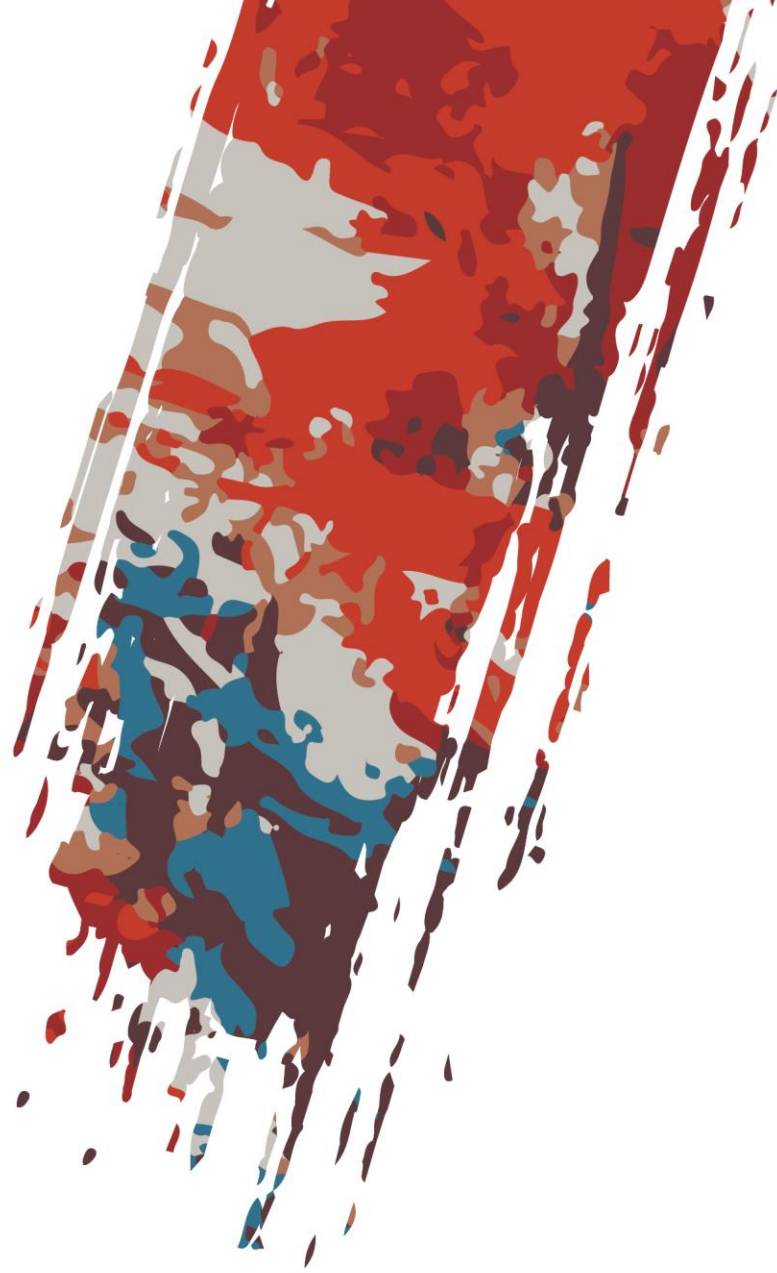
視
覺
藝
術

新 視 野

2022

學術研討會

 國立嘉義大學 視覺藝術學系(含碩士班)

2022 視覺藝術新視野學術研討會 conference on new perspective of visual arts 2022

2022 視覺藝術新視野學術研討會

噶瑪蘭族香蕉絲纖維媒材
編織藝術創作之探究

新視野 2022

嘉義大學輔諮系碩士生
發表人:龔亭仔、朱庭韻

學術研討會

研究動機(1/3)

- 近年臺灣紡織業不斷開發新的服裝素材，舉凡異材質、環保纖維等等，利用現有的材料加以分解重組，產生出全新的纖維。除了利用在一般成衣以外，在其他各類領域，如全球最大宗潛水衣代工的臺灣運動服飾製造商——薛長興工業，成功研發出創新的防寒衣原料即是一個經典例子。在這個求新求變、社會變遷快速的時代，除開發新的服裝素材，不免思考如何使舊有的素材，能夠賦予它們更大的利用價值？

研究動機(2/3)

- 根據陳淑均編修的《噶瑪蘭廳誌》，對噶瑪蘭人的編織用具和織物有這樣的記述：「番女織杼，以大木如栲栳，鑿空其中，橫穿以竹，便可轉纏經與上。刊木為軸，繫於腰，穿梭闔而織之。以樹皮合葛絲及染過五采狗毛織氈，名曰達戈紋。以色絲合鳥獸毛織帛，採各色草染采，斑斕相間，又有巾佈等物，頗皆堅緻。」
由此可見編織之傳統有歷史可依循。

研究動機(3/3)

- 根據臺灣原住民數位博物館資料中，伊能嘉矩所記錄的噶瑪蘭的織物結構與用色：「織紋是平行直線並列式，以不同的寬度與不同的顏色配合，而縫紋也是平行的直線連續式，在用色方面，噶瑪蘭傳統的香蕉織布僅用原色，不加色染，不過噶瑪蘭婦女仍具有製作天然染料的知識。」而現今此技術因失傳已逐漸沒落，現今香蕉編織技藝保存者僅剩噶瑪蘭族耆老朱阿菊女士、潘阿玉女士、嚴玉英女士、許來富女士四位長者依憑記憶復興此傳統工藝，而保護與延續並傳承文化及技藝之使命，即為本專究之動機。

研究目的

- 香蕉為我國外銷出口的重要農產品，取自其莖幹瓣膜的香蕉絲更是噶瑪蘭族傳統編織的主要原料，是臺灣原住民唯一保留較完整的編織文化本研究旨在了解(一)香蕉絲製作的完整流程，深入當地原住民部落中，向擁有此項編織技能之技術傳承者學習如何刮香蕉絲。(二)實際參與並體驗噶瑪蘭族之珍貴的文化資產，並用影像和文字記錄。(三)應用香蕉絲製作相關文創商品，激發創意思考，期能達到文化傳承之目的，也希望後人能創新此珍貴的編織技術應用在專業領域上。

研究範圍與限制

- 本專題範圍以噶瑪蘭族原住民為主要研究對象，透過其原住民相關文獻探討，運用資料蒐集、整理並歸納出研究範圍，因花蓮新社部落具有最多噶瑪蘭族具有香蕉編織工藝技術者，進而使此編織技藝保存最完整，因此本研究之主要範圍設定以此部落為研究主軸。

文獻探討-噶瑪蘭族歷史起源(1/3)

- 不過，社會與生態環境的改變，仍讓不少噶瑪蘭族人從蘭陽平原，乘船南渡到達花蓮平原落腳，形成以加禮宛社為核心的大、小六個部落。清朝因執行開山撫番政策，勢力進逼花蓮平原，侵擾噶瑪蘭族人生活。

學術研討會

國立嘉義大學
National Chiayi University

文獻探討-噶瑪蘭族歷史起源(2/3)

- 根據原住民族委員會全球資訊網解釋，噶瑪蘭族（Kavalan）自稱為kavalan，意思是平原的人類，自認有別於居住山林地區的泰雅族。傳說噶瑪蘭族人最早由南方島嶼，途經地名為Sanasai的地方後遷入臺灣，落腳於蘭陽平原，十九世紀初開始遷居到花蓮臺東海岸。噶瑪蘭族原來在蘭陽平原共有30多個部落，十八世紀末漢人開始進入蘭陽平原；十九世紀清朝設立行政區「噶瑪蘭廳」，並以「加留餘埔」制度保障部落土地。

文獻探討-噶瑪蘭族歷史起源(3/3)

- 於楊欽年等人（民89）所著詩說噶瑪蘭中記載，光緒4年（1878）噶瑪蘭族人與撒奇萊雅族人聯合，武力反抗清國勢力。「加禮宛戰役」後，噶瑪蘭族與撒奇萊雅族勢力銳減，部分族人流散至東海岸，或隱居於阿美族部落內。噶瑪蘭族目前以宜蘭縣壯圍鄉奇立板、貓里霧罕、五結鄉加禮宛、流流、利澤簡等社，花蓮縣新城嘉里村加禮宛、豐濱新社村新社、豐濱村立德，臺東縣長濱鄉三間村的三間厝、樟原村、大峰峰（又稱大尖石）為主要分布地。噶瑪蘭族人從民國70年代（1980年代）開始，就向社會表達希望政府能夠尊重噶瑪蘭族人存在的主體性，爾後於民國91年（2002）列為政府公告的原住民族之一。

文獻探討-噶瑪蘭族概況分析

- 根據台灣原住民族委員會資料指出，世居宜蘭千百年的噶瑪蘭族擁有蘭陽平原土地的主權，自由自在的群居靠近河流與海邊的土地上，噶瑪蘭族人濱海而居，早期住屋為高架的干欄建築，具有古東南亞文化的特徵。噶瑪蘭族人透過航海進行交換貿易，十九世紀末期受「加禮宛戰役」影響，族人隱匿於阿美部落超過一世紀。目前人口約1,494人（民國108年〔2019〕9月）。噶瑪蘭族族人近年發起民族正名運動，於中華民國91年（2002）公告認定為臺灣原住民族之一，稱為噶瑪蘭族。工藝方面，噶瑪蘭族目前仍保有編織香蕉絲的技術，非常具有特色。

文獻探討-香蕉絲編織歷史價值(1/2)

- 世界上香蕉纖維編織除了琉球、菲律賓之外，噶瑪蘭族之香蕉纖維編織，也是一項珍貴的傳統技藝，呈現原始的民族工藝藝術，更是台灣原住民族文化的瑰寶，其所代表的文化價值意義，不但是延續噶瑪蘭族群文化的生命，更成為該族的文化圖騰；香蕉絲織布，使用的是纖維較韌之「蕉」，噶瑪蘭傳統的香蕉織布僅使用原色不加色染，原料經歷剝除皮肉、接線、繞線、整理經緯線等等過程後，再上機進行編織。質地素樸的噶瑪蘭香蕉絲編織，是今日台灣頗具特色的獨特工藝，也是台灣重要的文化資產。

文獻探討-香蕉絲編織歷史價值(2/2)

- 居住Lalaban(拉拉板)山腳下的花蓮新社部落噶瑪蘭族人，1990年起重新拿起傳統水平式地織機織作傳統香蕉絲織品：從種植、砍伐、刮絲、晾曬、分線、捻線、繞線、整經、染色到編織等過程，已陸續恢復傳統技藝，近年，更有多位中青輩婦女加入編織行列，使香蕉編織工藝呈現良好的發展潛力。

新視野 2022 學術研討會

研究方法

- 本文以歷史研究法、田野調查法、訪談法、文獻歸納法，進行探究分析，根據先前學者對於噶瑪蘭族研究與考古實務為基石，實際與現今技術保存者進行口述歷史之訪談，並實地進行創作學習之經驗，與文獻史料相互參照，探究香蕉編織工藝之文化傳承與藝術價值。

新視野 2022
學術研討會

研究對象

- 根據質性的研究，透過訪談花蓮新社部落噶瑪蘭族香蕉絲編織技藝傳承人，並進行問題討論，進而深入了解香蕉絲編織之文化傳承與歷史價值意義。花蓮縣噶瑪蘭族發展協會是2003年為步入民族議會而創立的協會，位於花蓮縣豐濱鄉新社部落，是使用噶瑪蘭族語人數最多的地方，亦為正名運動的領導中心，噶瑪蘭族文化在此蓬勃發展，故選擇此對象進行研究。

工藝製作流程(1/3)

新社噶瑪蘭工坊提供的香蕉絲製作及染色流程如下：

- 1.砍香蕉樹：挑選具有粗厚挺直，且一至二年未曾結果之香蕉樹的莖幹。
- 2.分開香蕉莖：各層瓣膜，分割成適當寬度長條。
- 3.刮除雜質：除去香蕉莖上的澱粉質。
- 4.曬纖：晾曬已刮除雜質之香蕉片狀纖維。
- 5.分線：將香蕉片狀纖維絲分剝成兩束，慢慢拉開使之成為線纖維。

工藝製作流程(2/3)

新社噶瑪蘭工坊提供的香蕉絲製作及染色流程如下：

- 6.接線：香蕉線纖維的頭端與另一條線纖維的尾端以打結方式連接。
- 7.整經：使用傳統四支經柱整經。
- 8.水平式地織機織布。
- 9.織好的香蕉布做剪線頭等處理。
- 10.晾曬精練好的布和線：為使色彩容易附著在纖維上，需進行精練處理。

工藝製作流程(3/3)

新社噶瑪蘭工坊提供的香蕉絲製作及染色流程如下：

- 11.清洗染材—薯榔塊莖：薯榔富有膠質，能長期浸泡於水中而不易腐爛。
- 12.萃取染液：將薯榔切成小塊，進行刨絲，用高溫煮沸的方式將色素提煉出來。
- 13.薯榔生染：將布或線放入薯榔泥中揉搓，均勻吸色後埋入放置一晚上後，取出日曬。染色前可浸泡於媒染劑中三十分鐘，再生染、清洗、晾曬，效果會更好。

研究結果與討論(1/2)

- 經由筆者實際參訪與體驗新社香蕉絲工坊之香蕉絲工藝技術，發現此工坊在技藝傳承上不遺餘力，目前工坊已培育出第二代技術傳承者，且當地學校融入108課綱素養導向學校本位課程，發展並傳承噶瑪蘭文化，也與社區發展機構積極將傳統技藝發揚傳承。
- 筆者實地探查後發現，擁有傳統技術之耆老們雖掌握這門技術的技巧，卻難以科學方法傳授給下一代，多是根據經驗法則來操作，因此有協會的年輕後輩藉由織物成品的結構，自行推敲出製作方法。且水平式地織機的操作技術非短時間內能習得，因此協會目前使用的是現代織布機，搭配工業縫紉機製作成品。在《變化中的一群人—噶瑪蘭族》一書中指出，除了香蕉以外，也會使用燈心草作為材料進行編織，可目前花蓮縣豐濱鄉新社地區並未使用這種植物作為材料，而是使用一種名為苧麻的植物，且也是少數，大部分還是使用香蕉作為編織的原料。

研究結果與討論(2/2)

- 因噶瑪蘭族於民國91年12月25日才獲得國家承認，成為台灣原住民族的第十一族，在此之前隱身於泰雅族、阿美族和少數的卑南族裡，因此單論編織技術來說是大同小異，但十二種特色圖騰與使用香蕉絲來編織卻是噶瑪蘭特有的。此編織技術從古至今經過時間的淬鍊，從不加以色染到開發出以天然植物為染料的四種顏色，紅、黃、藍、褐色，其中紅色是使用薯榔或檳榔進行染色；黃色則是使用福木；藍色是藍草；褐色則是唯一使用鐵鏽的顏色。
- 根據前文四名技術傳承耆老傳授古法，結合加拿大首位海外宣教師馬偕牧師（Rev. George Leslie MacKay，1844年3月21日～1901年6月2日，又稱偕叡理）所保留噶瑪蘭族傳統新娘服飾十二種特色圖騰，將其融合現代工藝流傳下來，進一步把噶瑪蘭元素轉化到文創商品上，開發出相關商品促進當地社區營造，並成立以傳承為主之社會企業。

結論與建議(1/3)

- 根據筆者經由文獻探討與實地體驗參訪後，發現此技術在傳承上已日漸成熟，目前還需要手工製作，無法大量生產，因此在量化商品上十分困難。再來，現今時代進步飛快，形形色色的工業商品取代傳統手工藝製品，加上人口外流，掌握此技藝的耆老們相繼凋零，也是對傳統技藝傳承的一大挑戰。

結論與建議(2/3)

- 為傳承香蕉絲編織文化，協會在2004年成立新社香蕉絲工坊，除了噶瑪蘭族的耆老們，工坊教授BaukiAngaw潘朝成亦為保存噶瑪蘭文化盡一份心力，1999年出版《噶瑪蘭族：永不磨滅的尊嚴與記憶》一書，且與文化局長江躍辰針對香蕉絲編織工藝拍攝紀錄片。然耆老們相繼凋零，香蕉絲編織傳承者國寶級的噶瑪蘭族女巫師Ibay（潘烏吉）於2019年1月27日過世，她長期在工坊內編織、教授，為傳承噶瑪蘭族文化奉獻甚多。雖無法與這些耆老們進行訪談，但透過香蕉絲編織技藝的老師們，仍使筆者獲益良多。

結論與建議(3/3)

- 香蕉絲編織工藝非短時間內可習得的技術，需長時間深入接觸且親身接觸，才可能掌握。如何能用科學方法更快速地了解香蕉絲編織手法，本研究期許後人可將此研究作為發揚噶瑪蘭香蕉絲技藝之參考，並且為保存與傳承此傳統技藝盡一份心力。

參考文獻

• 1. 專書論文

- 潘朝成 (1999) 。噶瑪蘭族：永不磨滅的尊嚴與記憶。臺北市：原民文化。
- 楊欽文 (2000) 。詩說噶瑪蘭。宜蘭市：宜縣文化局。
- 亞磊絲泰吉華坦 (2006) 。認識臺灣原住民族。臺北市：原產會。
- 清水純 (2011) 。噶瑪蘭族：變化中的一群人。臺北市：中研院民族所。
- 吳榮順、邱秀蘭、魏心怡 (2006) 。臺灣原住民族噶瑪蘭族樂舞教材。屏東縣：原民會文化園區。

• 2. 網路資源

- 原住民族委員會 / 噶瑪蘭族族群簡介。台灣原住民族數位博物館。檢索日期：2019/11/02，取自：<http://akai.org.tw/?p=3281>
- 城鄉數位藝術教學網路建置計畫-城鄉藝術活動。原住民部落網。檢索日期：2019/11/03，取自：<http://blog.ilc.edu.tw/blog/blog/6176/trackbacks/104875>
- 香蕉絲編織傳承者潘烏吉過世—留下作品有溫度。中央通訊社。檢索日期：2020/03/01，取自：<https://reurl.cc/j7R3oD>

新視野 2022

感謝您的聆聽

學術研討會