

台灣工藝研究的議題——一個後殖民文化論述的觀點

林媛婉

朝陽科技大學視覺傳達設計系
e-mail:patricia@mail.cyut.edu.tw

(收件日期:92年07月03日；接受日期:93年02月10日)

摘要

本文以文化研究的後殖民觀點來討論台灣傳統工藝的定義，歷史書寫及其實踐層面的設計教育三個議題。近年來台灣的工藝研究，隨著社會人文學科研究方法的加入，已漸漸地由以「物」為研究對象的模式，發展到以「人」為思考中心來進行。本文即以這種以「人與社會」為軸的思維方式，提出台灣工藝研究與台灣這個後殖民社會的相關議題。其目的在藉由後殖民文化研究論述，替我們當前研究工藝承傳技術與致力保存傳統文化的同時，提供一個分析台灣傳統與工藝設計史的觀點；並為目前的設計教育領域，提供一個文化理論基礎，進而由過去的歷史經驗中進一步思索傳統工藝產業及台灣地域振興文化規劃的發展方向。

關鍵字：台灣工藝、傳統、文化研究、後殖民文化論述、文化認同

一、前言

台灣工藝近年來在臺灣各地社區蓬勃發展。工藝以當地文化特色為姿，結合推廣中的「社區總體營造」，正在建構台灣當地的地方文化運動，同時也逐漸形成朝野對於文化產業的共識。在各地如火如荼展開的工藝季或文化節設項目中，台灣工藝正逐漸地扮演起地方經濟產業與彰顯地方文化特色的雙重功能。這個現象反映了台灣社會在多元開放的思潮下，對於生活環境日趨惡化的反思，同時也是台灣本土面對國際同質化的回應。各種不同的工藝項目，如草編、漆器、竹編或陶藝製作，相繼出現在形形色色的現場表演或陳列館之中，無不瀰漫著緬懷舊日生活的思古悠情，這些工藝項目於是變成了台灣傳統工藝的代名詞。然而這些與我們現代生活似乎脫節的物品，果真是台灣的傳統嗎？生活器物本來就是人類文化的重要歷史證物，除了我們經常掛在嘴邊，工藝具有的承傳歷史與寶貴的文化資產以外，台灣工藝似乎還具有重要的象徵意義與作用。例如，精緻生活品質的指標，有助於建立集體記憶與感情，提升國家或族群共同意識等文化認同的因素。這些無言的潛在意義是我們研究台灣工藝，在圖了解台灣工藝發展不可輕忽，卻也是目前探討台灣工藝研究貧乏的課題。

目前台灣工藝研究的範疇涵蓋了如國立台灣工藝研究所標舉的三個面向，一為產業工藝，二為生活工藝，三為美術工藝[10]。其研究領域橫跨了產業相關的製造技術，經濟行銷知識，涉及到文化消費，地方推廣以及藝術設計等美術工藝思潮的探討。工藝研究本質上已經是跨學門並行的事實，也符合學術界當前的跨領域整合的研究趨勢。台灣過去在 90 年代之前的工藝研究，可以從台灣工藝期刊發表的內容

為指標，主要集中工藝產業研究，如製造技術、材料的開發以及風格形式分析。在這個思維模式中，工藝研究基本上是以「物」為研究對象，探討物品本身的價值與功能。這個方向基本上與過去台灣視工藝為傳統經濟產業相符合。雖然間有工藝史與工藝美學的探討，然也大多不離以「物」為主的思維方式。

近年來，工藝研究加入了人文社會學科的研究方法，以文獻分析、田野調查與口述歷史來記錄台灣各地的工藝發展。這個風潮主要從人文關懷的角度出發，與台灣近十年來本土意識高漲，追求工藝歷史的承傳緊密相關，也使得工藝研究的領域開始從工藝的製造與形式風格，擴增到產業文化的層面。這個中心的轉移，或者說從「物」的面向增加了「人」的考量，與過去我們忽視工藝與生活的依存關係，以及今天本土文化意識自覺的現象有關。他領域理論的加入帶來的新氣象，我們可以從近十年來國內外博碩論文論文的出版目錄中目睹這項成績。社會人文學科為工藝研究帶來設計結合文化相關議題的新思維，也為設計學界帶來研究的多重觀點。本文即以延續人文思潮豐富設計學為宗旨，以文化研究(Cultural Studies)重要議題之一的後殖民主義(Post-Colonialism)角度，循著以「人」為主的思維方式，就目前台灣工藝研究的發展與台灣的殖民經驗，提出有關台灣工藝研究的三個相關議題。其目的除了為我們了解台灣工藝背後的文化背景與人民生活的脈絡，提供一個思考方向之外，同時也希望激發不同的討論與對話。

二、文化研究的後殖民文化論述

理論的產生是為了分析與詮釋。文化研究是近二十年來西方社會人文學界堪稱與後現代主義(Post-Modernism)並重的人文思潮。文化研究理論的產生對於當代社會光怪陸離的文化現象，提供了解析批判的基礎[27,37]。文化研究學者認為當代社會各地的衝突，主要由性別、階級、種族與地域四大因素所驅動，其研究議題以權力、控制、再現為主，探討當代文化的呈現過程以及其如何塑造人們的認同感。做為一種當代的人文思潮，文化研究雖源於媒體傳播領域，發展至今卻已是人文社會學門跨領域的分析工具。其範疇牽涉甚廣，分析的項目遍及各學科，包括文、史、哲、社會、政治、傳播以及心理學等[14]。在當代台灣社會人文學科中，文化研究有如後現代主義對於學界的影響一般。例如台灣當前的文學和藝術工作者早已不會自外於文化研究理論的探討。後殖民主義、歷史再現、權力與文化認同的議題不但散見各學術領域，同時漸次普及為報章媒體的討論課題。一如後現代主義與女性主義啟發了台灣許多影片，文化研究理論也對文學、語言與視覺傳達的意涵提出了合理的質疑。在認同與再現的議題上，文化研究理論更創造了其他的可能性，並且貢獻良多[25]。

2-1 殖民理論的三階段

陶東風[15]在「後殖民主義」一書中建議「後殖民主義」的概念必須和「殖民主義」與「新殖民主義」等三階段的殖民理論相聯繫才能加以了解。殖民理論的第一階段為「殖民主義」，或稱「舊殖民主義」，指的是殖民國以軍事或政治的手段統治殖民地，而殖民地則部份或完全喪失了土地及自治的權力。十九世紀的大英帝國，挾其強大軍事力量，成其日不落帝國霸業，即是「舊殖民主義」最佳例證。第二階段的「新殖民主義」指的是第二次世界大戰之後，許多舊有的殖民地紛紛獨立，在政治上取得國家主權，並嘗試擺脫原殖民國的控制。然而這一條獨立之路卻異常艱難，雖然表面上殖民地獲得獨立，卻由於政治內鬥或經濟落後等原因，仍然依賴著原殖民宗主國。這將舊殖民主義帶入了新殖民的現象，即原殖民宗主國雖表面離開了殖民地，卻無形地操控著殖民地的政經大局，而形成了所謂的「新殖民主義」現象。在冷戰年代中，以美國為延續大英帝國舊殖民力量，展開對於第三世界國家政治與經濟的

行政控制，就被視為「新殖民主義」的代表。

相對於「舊殖民主義」與「新殖民主義」在政治經濟介入殖民地的探討，第三階段的「後殖民主義」理論關注的是殖民宗主國與殖民地的文化控制方式與衝突。「後殖民主義」循著文化研究中種族與地域的層面切入，探討殖民經驗對於各地文化衝突的現象。「舊殖民主義」與「新殖民主義」的操控來自軍事政經的強壓，而「後殖民主義」所批判的權力化身則以文化政策為主，如殖民國挾其強勢的語言或教育機制，以媒體視覺符號進行對於其他國家，或特定族群的思想控制。也就是說，「後殖民主義」理論主要著重以文化為核心，來分析權力與知識的構成，以殖民經驗來詮釋當代文化混雜，被殖民者認同錯亂的現象。

2-2 台灣的後殖民現象

當今世界百分之八十的地方都受過他人殖民的經驗[36]，台灣就是一個經歷如以上所述的殖民三階段的例子。當代台灣社會所呈現的是一個文化認同混雜的局面，其所經歷的複雜政治勢力，而顯示於文化的現象，包括了中、日、美交相雜的祝禮。台灣這個南島島民居住地域，曾是中國南方移民的落腳地，是中、日政治衝突下的犧牲品，也是中、美政治牽引較勁的觀測站。日本挾其西化成果在亞洲擴展殖民帝國野心，使得台灣經歷了日本以軍國政治及教育文化的殖民手段統治，喪失了自治的權力以及認同感。在日本統治的五十年發展至今，展現在台灣的社會現實就如陶東風所分析的殖民三階段，由「舊殖民主義」佔領期間土地資源的佔據與控制，「新殖民主義」政治經濟的部分主導權，以及「後殖民主義」理論所談，藉由佔領期間所推展的教育文化制度，對於當今台灣人民的價值判斷與生活方式依然擁有強勢霸權的優勢。日本統治台灣，以台灣為其在亞洲擴展殖民帝國的供應站與誇耀帝國成就的實驗地，為台灣引進西方現代化的基礎。日本對台灣的殖民過程是西方殖民帝國在亞洲的翻版，而台灣與日本之間的殖民經驗，使得台灣也成為西方後殖民主義理論者所討論的對象。

美國對台灣的影響，與許多第三世界國家在戰後發展的「新殖民主義」情況雷同。美國以新殖民帝國之姿，在冷戰及其年代中，干預第三世界國家內政，並佔有該地政經發展的主導權。後殖民主義理論關注的殖民宗主國與殖民地的文化權力控制，在美國與台灣的文化交流之例子中，亦符合後殖民文化論者所討論的文化教育的價值觀影響。由於這些強勢外來文化的進入，台灣無論在政治、經濟或文化層面上，常常出現強欺弱的現象，亦即義大利文化論者葛蘭西(Gramsci)所稱的「文化霸權」(cultural hegemony)較勁的場域。台灣在現代化過程中，政治勢力輪番上陣，在中國、日本、美國激盪中，文化霸權力相對抗抵制，其權力的轉移與消長的過程，也是當今台灣社會文化混雜現象的主要原因。隨著國民政府威權的消退，90年代本土意識的高漲，台灣在追求文化認同的過程中，可說是艱難坎坷，至今仍是個莫衷一是，意識型態混雜交錯的現象進行式。

2-3 後殖民文化理論之於台灣

後殖民文化理論的產生，不但在台灣文學與語言學注入全新的反思觀點，同時在歷史學、人類學、藝術及科學史領域也興起了比較研究。後殖民文化理論代表人物如薩依德(Edward Said)、來台灣參訪講學多次的 Homi Bhabha，以文化評論者之姿，提醒第三世界的知識份子，針對新舊殖民勢力的演變與影響，發展其批判立場及本位位置，對當今西方學術界提出強力的質疑。做為一種分析工具以及一種跨科系的學術觀點，後殖民文化論述往往以歷史中殖民與被殖民者的依存關係為研究主軸，進而從政策、市場經濟、教育文化等層面切入，形成一個理論架構，針對一個文化結果作出合理的詮釋。後殖民主義作為文化研究的領域，充斥著特殊的政治意識形態、經濟和社會結構的批判。後殖民文化評論家循著傅科

所發展的論述(discourse)，以及葛蘭西的「文化霸權」概念，相繼提出如再現(representation)，文化雜種(hybridity)、認同交織(in-between)等觀點，都是以空間、歷史的交錯為計，來討論殖民帝國與其殖民地所形成的歷史糾葛。

從後殖民文化論述來看台灣傳統工藝的演變，基本上是一種批判性回顧歷史的觀點評析台灣殖民經驗下的文化產物。這個批判觀點一方面可以說明歷史論述的眾多角度有很大的分歧，最重要的是，提醒我們在研究文化傳統時，不但要考察它的歷史發展，並且要將文化主導權作儘可能的評量，以探求傳統工藝演變的合理性。不然傳統工藝的意涵，恐怕只局限於「連串技術的應用與傳統文化的彙集」，而我們面對當今複雜多元的文化交流與意識型態中，無從認識尋取出其演變的意義。從後殖民文化論述來看台灣傳統工藝的角度，同時也認為傳統工藝的演變不僅是造型風格的演變，同時也是一個經濟文化轉移的形式。也就是說，研究台灣傳統工藝的角度，現階段的史料和造型圖像的內容(content)所呈現的並不是完整的歷史。將角度擴增到文化主導權、經濟供需的社會脈絡(social context)，可以為我們描繪出台灣傳統工藝演變的另一種面貌。

三、台灣傳統工藝的定義

什麼是台灣傳統工藝？如果以「物」的思考模式來回答，台灣傳統工藝項目眾多，台灣學界目前已有很好的分析基礎。例如，江韶榮[1,2,3]以工藝的材料分項歸類，逐一介紹台灣工藝的種類。又如莊伯和[8]在「台灣傳統工藝」一書中，以考據舊有文獻，引述清代史料及日治期間日本學習的紀錄，逐一列舉台灣工藝的項目與當時台灣所製造的產品內容。這是以材料、技術的形成發展為觀念的定義。若以「人」作為中心觀念來加以思考工藝的定義，傳統工藝在台灣的社會脈絡中，是自上而下推展的文化政策結果，還是由當地人民自發而起的文化需求，工藝的興盛與沒落逐漸形成的過程，這些都是分析探討台灣傳統工藝定義的相關議題。

3-1 重新定義傳統的緣由

為什麼需要從「人」的角度來討論這個定義？在討論傳統工藝的課題之前，我認為有必要舉兩個例子，來說明過去從「物」的角度的定義，有其缺欠之處。第一個例子源自我在加拿大進行博士論文田野調查時所觀察到的現象[33]。在國際多元文化並存的加拿大社會中，傳統工藝一直是文化交流展覽會場上最能夠傳達民族文化意念的項目。藉由各地的素材及造型，傳統工藝無言地訴說著人類各地方的地理環境以及人文特色。因此，在我當時所屬的多元文化藝術教育領域(multicultural art education)裡，傳統工藝獨特的造型文化一直是教育學習規劃文化課程的重要教材以及探討文化認同感的題材。在我所研究的個案中，台灣傳統工藝也一直是台灣走向國際展覽會中，表現自我文化的重要代言物。但是，儘管有器物、圖片及生活史料可考，我所觀察到的台灣人對於傳統工藝所流露的陌生與愧疚，卻猶如設計史學者Lowenthal[34]所形容的「過去是一個陌生的國度」(the past is a foreign country)。我對於這項代表文化認同的傳統工藝題材所引發的文化疏離感一直深感疑惑。「傳統」是一個血統的概念？還是生活累積的共識？既是「傳統」工藝，為什麼承繼的人對這個傳統這樣陌生？台灣工藝傳統的形成本是人民自發的情感流露？還是外國人矚目下必須有的文化面子？台灣傳統工藝在經過中、日、美不同文化模式的影響是否也間接地影響了工藝這個傳統的興衰以及人們的疏離呢？相關研究者大多以台灣傳統工藝與現代生活脫節來詮釋人們對於傳統的疏離感。這個單純的解釋，並不能解答我的困惑。美學家滕守堯先生[21]指出，藝術設計的本質及發展涉及整個社會經濟及時代變化模式。那麼，詮釋台灣傳統工藝的內容應該不局限

於生活層面的器物項目，同時也可由追溯「人」所塑造的政治經濟及文化宏觀角度切入。

第二個例子則出於進入設計學院教書三年以來，我所感受到設計教育領域中貧乏的文化資源。我的視覺傳達設計系學生是所謂 e 世代，他們接受專業影像訓練，即將塑造未來台灣媒體及視覺文化的現代年輕人。他們生長在 80 年代解嚴後的台灣，各種工藝造型圖像，製作技術以及生活資訊隨處可得，但是卻鮮有資料分析這些圖像的社會背景，尤其是美、日文化取代台灣設計產業的分析與論述。在當前台灣設計科系急遽增多，設計界興起對本土文化的覺醒與探索之際，台灣工藝是設計教育的寶貴資源，也是楊裕富教授[18]所稱的「設計的文化基礎」。這個淺薄的基礎迫切需要努力建立設計文化層面的理論架構以及研究方法，並以自己的文化資源為台灣設計界的源頭[5,18]。然而，在我們倡導工藝資源與生活文化設計結合之際，我們常常看到學生捧著眾多的圖錄焦慮的問著，什麼是台灣的傳統？故宮博物院中華文化的寶物？清朝民間的遺物？先祖用的紅眠床？台中街巷間的日式平房？還是散落各鄉鎮俗麗多彩的廟宇？這種不確定感，就如後殖民心理學家 Fanon[30]所描述的阿爾及利亞後殖民社會對於文化認同混淆不明的集體焦慮症候。「傳統」是過去太多樣卻侷促的文化經驗中掙屈的符號與形式？還是我們這一代經歷多重文化經驗者的再創造？

3-2 「傳統」在文化研究中的定義問題

「傳統」(tradition) 與「文化」(culture)的定義在文化研究領域中始終眾說紛紛，莫衷一是，也一直是學界對話辯論的重要課題。「傳統」似乎是我們熟悉的名詞，然而傳統的概念卻是現代化的結果。威廉士[39]在其重要的文化理論著作「文化與社會：1870-1980 英國文化觀念的形成」一書中，仔細地就英國的社會脈絡，分析文化與傳統的概念是英國歷經工業革命多時，而漸次發展出的觀念。在台灣現代化的社會中，「傳統」不僅對照出過去與現代的時間性，同時更是西方與東方的對比概念。在我們現代人的思維中，傳統這個對比的觀念，映照出台灣對於自己過去歷史的糾結複雜心態，同時也是台灣在現代化過程中，對於外來美、日強勢文化的反應。這個面對自己過去與回應文化強權的狀態，是文化研究學界所謂的後殖民心結。在受盡外地人在土地、政治、經濟、語言、教育控制，而後擁有自我掌控權的被殖民族群，如何來看待自己所處的空間與時間，這其中所牽涉的歷史詮釋，一直是後殖民文化論述的最重要議題。也就是說，若以「人」作為中心觀念來加以思考「傳統」這個概念，「傳統」的定義是人為操縱的產物，而不只是一個可以具象化的物品。

什麼是台灣傳統工藝？從後殖民文化論述的角度來思考，這個問題問的是誰所創造的台灣傳統，答案可以是當權者的具體文化政策，也可以是被殖業者極力劃清與殖民者的不同，一種去殖民化(decolonization)的激烈反彈。在台灣傳統工藝中，「傳統」的定義是否牽涉到人為的選擇與界定，而反映文化政策與人民生活的結果呢？清帝、日據時代的傳統，國民政府時代所謂的傳統，與當今台灣意識高漲的傳統，在物品形式上呈現極大的差異。如「傳統陶瓷」在國民政府的定義下是中國古陶瓷。仿中國古陶瓷曾經在台灣工藝發展過程中寫下輝煌的歷史，而我們處在當前地方文化熾熱的現在，對於台灣傳統陶瓷的定義是否有所不同？從這個觀點來看台灣「傳統陶瓷」，它便不只是單純的產物項目，更是經過人為選擇的表現形式。

歷史學家霍布斯邦(Hobsbawm)[31]在其「被發明的傳統」一書裡，以現今世界各國在國際上受認同的文化符號，如蘇格蘭方格織布工藝，來說明傳統的產生是文化霸權交相競爭的結果，也是不同政策選擇界定與文化再製的過程。現今眾所皆知的方格織布果真是蘇格蘭的傳統文化嗎？霍布斯邦書中娓娓論述傳統工藝並不是單純地只是時間的概念，更不是自古皆有的文化產物。我們當今認為理所當然的蘇格蘭方格布傳統，在其成為蘇格蘭文化象徵背後，曾經充斥著不同權力競爭與再製的過程，以及當地經濟與文化結構的變化。同理，台灣目前所盛行的傳統文化符號，如竹編、陶藝或漆器，在其演變過程中

，是不是同樣地呈現出一段外來文化交融抵觸的現象呢？研究台灣工藝的前輩顏水龍先生曾言[23]，「台灣的工藝受原住民、漢民族、日本和西洋等多種文化的陶鑄，其在生活工藝品的產業發展上有深遠的影響」。這席話點出了台灣傳統工藝是一項具有多元文化交流的歷史產物。在這許多文化交融互動的過程中，是否曾出現過強勢文化主導並影響工藝的興衰呢？傳統工藝產業在今天的經濟環境，社會結構改變下，為什麼有的面臨沒落而被人們忽略和遺忘？為什麼有的得以延續並且發揚光大？我們當前是不是在重複傳統的再創造？除了外在人為因素影響外，傳統工藝是不是具有不變的本質？

從這個權力結構的角度來探討傳統工藝，並不是要將藝術工藝泛政治化，相反地，我認為這個觀點的詮釋與辯論，可以逼迫我們設計學界深沉地思考台灣傳統工藝與我們現代人的關係。傳統工藝，如果由時間來定義，那麼經歷過多種政治統治，歷代文化經驗分歧的台灣人是不是都生活在異文化的傳統中？如果以空間來定義，我認為如果我們侷限在工藝項目的調查以及技術的傳承，而不試圖以詮釋解析傳統之成為傳統的種種緣由，儘管我們有實物展覽可證，有老照片可考，有工藝節可紀錄，我們還是無法跳脫台灣沒有自己的傳統文化的焦慮與不甘。在當前複雜多變的多元文化環境與來勢洶洶的國際化壓力，審視傳統工藝產業的形成，更能夠對於我們為什麼保存傳統文化，提出說服人心的道理，而不是被動地順應當前文化產業政策，喪失學術專業的質疑批判能力。

四、台灣工藝發展的歷史觀點

4-1 台灣工藝產品的歷史書寫

台灣傳統工藝的歷史書寫與上述的傳統概念是息息相關的。從「物」的角度出發，台灣傳統工藝界在各個工藝領域，均有學習投入人力與時間，來進行工藝技術與基礎史料的收集整理。就傳統工藝技術的傳承而言，以國立台灣傳統藝術中心及台灣工藝研究所為重點單位。無論是陶藝、竹編、漆藝、木雕或是染織的技術，一直是台灣傳統工藝界投注最龐大心力的課題，而日本與中國始終是台灣傳統工藝技術取經的源頭。就各個工藝領域的歷史研究而言，無論是傳統工藝概論[3]，或是陶藝[11,7]，竹編[16]，漆藝[17]等，台灣學界大多以節節所述歷史與台灣地方文獻資料來說明台灣傳統工藝的發展與演變。除了少數以文化政策或經濟產業模式的探討，如蔡美彪[20]的文化政策與台灣工藝發展的探討，及陳景揚[13]的經濟社會學觀點之外，學界大多以地方微觀的歷史資料收集，建立台灣傳統工藝發展的基礎。

在史料的彙集中，台灣傳統工藝的歷史書寫大多以編年史為主要的研究框架，主要以報章、期刊文獻、民間社團紀錄或相關出版品為主要的取材方法，間以口述歷史為輔。這是以時間為軸，記載工藝發展的形制風格或期間所面臨的社會或生活方式的變化。近年來，學界也開始以工藝歷史的重要節節如陳火慶，或工藝倡導者如顏水龍為主題。這是以名人事蹟為軸，藉由紀錄工藝重要人物來探討設計史的發展。然而卻始終流於片頭或學報導式的書寫，而不見作者對於台灣工藝設計發展的想法與觀點。工藝設計史有其因時因地因人所衍生的變化性，如果我們拿設計史界的重要期刊，如英美的 *Journal of Design History* 及 *Design Issues* 中所探討的研究方法與歷史書寫的多元層面，我們可以發現設計史的書寫，在基本史料的蒐集之後，以議題為軸如消費行為、女性角色、文化認同、跨國企業全球化、設計價值等議題式的討論，都可以讓我們認識到設計史書寫所建構出的多元設計史觀。而這些議題式的設計史反映出史學家節節和斯邦[31]所說的「人們閱讀歷史，不是讀史學家告訴他們歷史如何進展的過程，而是讀歷史學者對其所選擇那個歷史的觀點和論述」。

4-2 台灣工藝後殖民觀點的歷史書寫

從後殖民文化論述的角度來看台灣口藝的發展，其前提並不把台灣傳統口藝視為一個脫離了台灣社會政治脈絡而獨立發展出的藝術形式。以論述分析作為一種思考方式，通常暴露了知識與權力的結構。以傳統口藝為例，即是探討殖民主義的權力與知識關係，以及檢視這個關係如何影響並塑造殖民地文化實踐的歷史。例如台灣古傳統口藝的知識傳承過程中，日本與美國對於我們的知識份子與產業界依然有其舉足輕重的影響力[19,4]。從後殖民文化分析的角度來看台灣傳統口藝，可以研究日據時期日本文化政策與台灣口藝發展的依存關係[32]；或評析國民政府的產業經濟政策[13]；或是以設計教育思潮為題，來探討美、日的教育模式與台灣口藝文化發展的相關性[22]。口藝的傳承與知識權力的關係，形塑了台灣傳統口藝的命運以及現今的狀況。黃世輝等人[16]在「竹山郡竹材口藝傳習所的誕生與影響」報告中就指出，日據時代末期竹材口藝傳習所的設立，「改變了台灣竹材口藝固有的風格與走向，技術由簡易粗糙改變為精緻而富變化，產品意義由農漁具性格轉化為花器擺飾的藝術欣賞風味，...可說奠定了當今台灣竹材口藝的基礎」。這說明了日人曾經主導了台灣傳統竹藝的發展。也就是說，日本的審美觀及文化政策對於當今我們認為是台灣味的傳統文物，不論在造型或技術層面上，都具有舉足輕重的文化意義。

就產業發展層面來看，日本及美國在光復前後也對台灣傳統口藝產業影響深遠。莊伯和等人[8]指出，在日據時代，日本欲藉台灣補其資源不足的問題，因而打下產業建設基礎。其中台灣傳統口藝是一項重要的經濟產物，每年輸出達 300 餘萬美元，佔當時出口業的十分之一。光復後，國民政府以外銷輸出美國為導向，不遺餘力地推動口藝產業。然而據翁孫得等人[9]於「台灣口藝現況簡報」中指出，許多自日據時期最具台灣地方特色的口藝產業，如竹山地區的竹材口藝等，現今都有嚴重衰退的現象。而同樣具有地方特色的陶瓷口藝，不但持續其生產力，而且在台灣也擁有人量陶瓷人口。日據時期與國民政府的經濟政策，使台灣傳統口藝與美日產業依存關係，這是否在探討口藝演變時有一定程度的文化意涵呢？而竹藝與陶藝這兩項同是日據殖民主義時期重要的台灣傳統，為什麼演變至今產生了沒落的竹藝與旺盛的陶藝差異呢？

日據殖民主義時期，日人帶來的現代化生產技術，不但造成台灣藝師在技術製作的轉變，也將口藝器形從農業帶入輕工業的形式轉變。這可由台灣竹藝與編織業形式的變化可見日人以日本為市場導向的影響；光復後國民政府延續了日人留下的輕工業基礎，且首當其衝外銷出口的歐美市場的口藝產品，在形式上或以中華復古形式，或以出口市場設計形式為指標。這兩個時期基本上視台灣口藝為經濟產業作物；也就是說，過去近一個世紀的台灣口藝長期是被定位在經濟的層面，以台灣的資源與人力技術，為日本以及美國市場輸出與其生活相關的口藝產品。台灣口藝產業所生產的器物基本上並不與台灣人民的生活方式相關。日本殖民主義時期為台灣口藝帶來了現代化的技術，國民政府的經濟政策將台灣口藝塑造成現代化的資本工業社會，兩者為台灣的經濟奇蹟貢獻巨大，然而長年的技術與加工製造卻也導致台灣口藝的文化貧乏以及大量流失台灣口藝的使用者。從這個產業經濟的角度來看當前的台灣傳統口藝，台灣口藝還是台灣口藝史家們所反覆稱頌的「台灣人針對各種生活需求，加上美感的潤飾以及技術的運用所製作的器物」嗎？

台灣傳統口藝的文化意涵以及與民衆生活結合層面的反映，並不過於的生活經驗、技術傳承、或產業經濟層面，而是很巧妙地與台灣本土的政治意識並行，以文化之名反映在台灣各地的社區總體營造運動中。歷經各種不同政治權力統治而產生文化認同危機的台灣人，近十年來焦慮地在找尋與塑造各地的文化代表符徵。這種由物質文化所反映出的文化認同現象，呼應了社會文化學者蕭阿勤[38]所歸納出的所謂「文化民族主義」(cultural nationalism)。蕭阿勤分析八十年代本省籍的人文知識份子(humanist intellectuals)如何挑戰當時的政治氣氛，再現台灣文學傳統、歷史發展與語言遺產，建構出台灣文化與台灣民族主義結合的特殊性，也勾勒出十年來台灣民族主義文化界的發展。傳統，是否這樣的社會政治氛圍與文化認同追求下所產生的概念，也是當前台灣面對現代化多元社會，以及面對全球國際同質化威脅的相對詞。它是後殖民主義對於消失的生活方式的回應以及取代過去經濟政策的反動。從這個角

度來看台灣工藝的歷史發展，傳統工藝並非一直青古著，也不是單純地只是材料技術或是時間的概念，它在台灣政治經濟的脈絡中形成各種文化價值轉化的現象，是台灣現代化的產物，也是台灣在全球化浪潮中心要定位自己的過程。

五、工藝設計教育的理念

教育理念，一如文化政策，對於社會文化有其無形的象徵意義。社會學大師如勃德生[26]視學校教育理念為文化與民族主義的本源基礎，而布赫迪厄[29]則直指學校教育機制為文化再製與社會控制的過程。學校教育理念在後殖民的文化理論研究者眼中，是殖民宗主國掌控人民思想的文化機制，也是政治強權實施文化霸權的場域。藉由強勢的語言政策與教育理念，其影響人心之深遠，可以波及代代子孫看待自己與外人的心態。以台灣工藝為例，工藝師資以及設計教育的教學理念不但是台灣早期工藝傳承與日本殖民文化政策的重要管道，同時對戰後台灣工藝現代化的延續，有深遠的影響。

賴建都[22]在「台灣設計教育思潮與演進」一書中，以台灣設計課程的角度來看台灣設計史的變遷，其中尤以工業設計與視覺傳達設計的教育思潮，可看出台灣設計教育經由日本全盤輸入德國包浩斯構成概念以及職業教育的體制。日人為台灣帶來現代工業的生產基礎，以提供日本市場與其建立大東亞帝國的需球，故以學校為其工業設計人才的培育機制。這在殖民國以掠奪資源與人才的歷史模式中有其淵源。戰後國民政府延續日人的職業教育體制，以日本與美國的出口市場，為台灣造就了大量如螞蟻雄兵辛勤工作的台灣工匠藝師。然而偏倚出口產業經濟，任由傳統生活工藝自生自滅的工藝教育，始終缺乏知識份子的參與，工藝設計也始終停留在職業生產的勞動技術中。戰後的工藝單一技師狹隘觀念對於台灣設計人才的影響，不可謂不深遠。台灣的設計教育歷來只有包浩斯構成培養與工作概念的技術，卻沒有包浩斯建築師、工業設計，與美術設計於一堂，以藝術人文素養為根本的基礎養成訓練，遑論現代設計深厚的社會民主實踐與關懷的人文思潮。近年來自英國引入的後現代主義的設計教育思潮，在全世界風起雲湧地以在地文化為表現方式。台灣在設計實踐上趕搭了這股在地鄉土潮流，但是設計教育才慢慢有所覺醒。

在眾多工藝項目之中，我認為最值得一提的是台灣陶藝透過教育理念推廣的現代化過程。台灣陶藝獨占鰲頭，與其他工藝沒落的命運相比，有其同中求變的地方。它經歷了日人大規模製造技術轉移，國民政府中國形式復古化的轉變之後，台灣陶藝在七十年代藉由台灣留美學界的引介，高等教育的體制以及文化機構的認可與確立，逐漸將陶藝引入藝術創作的境界。謝秋山[24]在分析台灣現代陶藝的發展中，提出高等教育的引入陶瓷製作與博物館文化機構的認同，吸引不同的人才投入其創作的行列，不僅保存陶瓷原有的製造技術與形制，也為陶瓷工藝注入了創作的源頭活水，因而開闢出多元的表現形式與市場消費機制。陶瓷工藝，因此不像其他生活工藝與產業工藝有所侷限，或因材料的缺乏，或因材料形制的老舊不符現代人的生活需求而消逝。藉由高等教育知識份子參與的精神，以及生活美感切入台灣人民的生活，陶瓷工藝是我認為台灣當前最具多元表現的傳統工藝項目。這種多元的發展，尤其加入了審美知性的理念培育與思考，是當前其他工藝振興與技術承傳，如中部的漆器重要的學習模式。這種經由知識份子介入而引起的陶瓷工藝的蓬勃多元發展，在歐美設計運動演變中比比皆是。眾所週知的英國美術工藝運動(Arts and Crafts Movement)，姑且不論其成敗，就是典型的知識份子所領導的藝術工藝文化運動。翻開設計史上的重要發展如包浩斯，歐美各國的設計運動以及日本的民藝運動都有其工業與美術設計的辨證過程與社經議題為思想基礎。所以說工藝教育的基本在其文化思潮的辨證與形成，而這只是注重技術承傳，輕忽理念培育的台灣工藝學界必須深思權衡的地方。

台灣工藝設計教育在九十年代的今天所面臨的不再是傳統文化價值不受到重視的問題，在朝野上下

文化產業政策喊得滿天響的台灣，各種工藝項目卻也同時面臨現代消費市場轉型的新課題。當台灣各地逐漸興起工藝與當地特色結合之際，我們卻發現不管是鶯歌的陶瓷，嘉義的木雕，竹山的竹藝，或是中部的漆器，都開始面臨被片大廠成品的威脅。誠然，工藝的發展除了其過去十年來台灣所追求的精神文化象徵意義之外，也必須重新面臨產業的經營才能繼續生存。當台灣工藝產業普遍陷入經濟困境，以及當前大力推展文化創意產業的同時，我認為現代消費市場轉型是學校設計教育重新思考傳統工藝價值，產業定位與建構消費觀眾的問題。我們從台灣陶藝的發展例子來看，教育曾經為台灣的陶瓷工藝帶來大量的創作能量，結合美術創作與審美機制，豐富了台灣現代陶瓷的面貌，也奠定了陶瓷的人文學識基礎。如何在這個消費市場裡尋找研究的議題，培養設計人才與消費人口的問題，也值得考驗台灣設計學界理出屬於台灣當代的設計思潮與教育理念。

六、結論

本文的主要課題，著重在以文化研究的後殖民觀點來探討台灣傳統工藝的定義，歷史發展與工藝教育的三個議題。台灣工藝在台灣經濟歷史中興盛消退，在文化自覺中結合社區營造的角色，喚起我們對地方文化的關心。工藝技術傳承及行銷市場的數字是有形的歷史證物，台灣當今各地活絡的市集節慶與博物館相繼建立的數字，也常常告訴我們傳統工藝不僅是經濟作物，關乎產業興榮，也是地方文化特色表現的形式。而台灣的工藝研究，隨著社會學與文化人類學的加入，已漸漸地由以物為研究對象的模式，發展到以人與社會為中心思考的層面。本文即以這種以人為軸的思維方式，提出台灣工藝研究與台灣這個後殖民社會的相關議題。我認為當我們研究台灣工藝承傳的技術與致力保存傳統文化的同時，後殖民文化領域的批判分析可以幫助我們了解首屆台灣傳統工藝的經濟社會環境，並進而尋找工藝發展脈絡的規則性，以及其承傳永續之道。藉由探討殖民經驗對台灣文化的影響，台灣設計學界應該能夠對為什麼傳統工藝值得保存及其延續的價值，提出一個合理的詮釋。從後殖民文化論述來詮釋台灣傳統工藝的演變，是從經濟、文化、社會層面來了解傳統工藝所曾經面臨的問題及其因應之道。藉由過去的历史經驗的辯論，我相信台灣的工藝研究能為設計人文思潮的領域，提供一個分析的觀點，並為當前的設計教育領域，提供一個文化理論基礎，近而從研究中進一步思索傳統工藝產業現代化及台灣地域振興文化規劃的發展方向。

參考文獻

1. 江韶榮，1991，臺灣工藝的發展與變遷(上)，臺灣美術，No.14，pp.22-43。
2. 江韶榮，1992，臺灣工藝的發展與變遷(中)，臺灣美術，No.15，pp.56-60。
3. 江韶榮，1992，臺灣工藝的發展與變遷(下)，臺灣美術，No.16，pp.85-90。
4. 李友邦，1991，日本古台灣之殖民政策，台北：世界翻譯社。
5. 林品章，1994，台灣設計文化的省思，設計，V59，pp.56-61。
6. 林秀鳳、王國裕、陳淑松、黃世輝，1998，竹山郡竹材工藝傳習所的誕生與影響，中日韓第三屆設計「學術研究成果」研討會論文集，pp.897-902。
7. 孫文琴，1993，清及日據時期台灣陶瓷發展探討，現代美術，No.46，pp.23-32。
8. 莊伯和，1998，台灣傳統工藝，台北：漢光文化出版社。
9. 翁孫得，1994，台灣手工業現況簡報，台灣省手工業研究所。
10. 翁孫得編，1998，台灣省手工業研究所所誌，南投：台灣工藝研究所。
11. 陳新上，1999，臺灣陶瓷探(四)泉州磁灶——鶯歌陶瓷的故鄉(上)，陶藝，No.24，pp.98-103。
12. 陳怡芳，2001，描繪苑裡草編：一個傳統工藝產業生態與脈絡的研究，台灣藝術大學碩士論文。
13. 陳景揚，2002，從社會資源可轉移性觀點探討台灣工藝產業的轉型—以苗栗陶瓷產業為例，東海大學碩士論文。
14. 陳光興主編，2000，文化研究古台灣，台北：巨流出版社。
15. 陶東風，2000，後殖民主義，台北：揚智文化。
16. 林秀鳳、王國裕、陳淑松、黃世輝，1998，竹山郡竹材工藝傳習所的誕生與影響，中日韓亞洲設計研討會論文集，pp.897-902。
17. 黃麗淑、翁孫得，2000，台灣的漆器，國立傳統藝術中心籌備處。
18. 楊裕富，1998，設計的文化基礎，亞太圖書出版社。
19. 趙鳳昌，1985，裝裱的運用，台北：聯經出版社。
20. 蔡致麗，2001，文化政策與台灣工藝發展，東海大學碩士論文。
21. 滕守堯，1997，藝術社會學描述，智文化事業有限公司。
22. 賴建都，2002，台灣設計教育思潮與演進，台北：龍溪圖書。
23. 顏水龍，1994，台灣省手工業研究所所誌序言，台灣省手工業研究所。
24. 謝東山，2001，台灣現代陶藝體制源起，現代美術學報，No.4，pp.187-215。
25. 簡瑛瑛主編，1997，當代文化論述：認同、差異、主體性：從女性主義到後殖民文化想像，台北：立緒文化出版社。
26. Anderson, B., 1983, Imagined communities 想像的共同體，吳叡人譯 (1999)，台北：時報文化。
27. Ashcroft, B., Griffiths, G., & Tiffin, H., 1998, Key concepts in post-colonial studies, London: Routledge.
28. Bahbha, H. K., 1994, The location of culture. London: Routledge.
29. Bourdieu, P. & Passeron, J., 1990, Reproduction in education, society, and culture, London: Sage publications.
30. Fanon, F., 1986, Black skin, white masks. New York: Grove Press.
31. Hobsbawm, E. & Terence, Ranger. (Eds.), 1992, The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University press. 被發明的傳統 (2002)，台北：貓頭鷹。
32. Kikuchi, Y., 2001, Refracted colonial modernity: Vernacularism in the development of modern Taiwanese crafts. Conference paper, National Taiwan Historical Museum. Taipei, Taiwan.

33. Lin, P.Y.W., 2000, Cultural identity and ethnic representation in arts education: Case studies of Taiwanese festivals in Canada. Unpublished dissertation, University of British Columbia, Canada.
34. Lowenthal, D., 1985, The past is a foreign country. Cambridge: Cambridge University Press.
35. Said, Edward., 1978, Orientalism. 東方主義，台北：立緒文化出版社。
36. Said, Edward., 1993, Culture and imperialism. 文化與帝國主義，台北：立緒文化出版社。
37. Sardar, Z., 1998, Cultural studies for beginners. 文化研究，陳貽寶譯，台北：立緒文化出版社。
38. Shiao, A-Chin., 2000, Contemporary Taiwanese cultural nationalism. London: Routledge.
39. Williams, R., 1963, Culture and society 1780-1950. 文化與社會：1780-1950 英國文化觀念之發展，彭淮棟譯(1989)，台北：聯經出版社。

誌謝

感謝國科會對本研究計劃之經費補助，謹此致謝。(計劃編號 NSC 90-2411-H-324-003)。

Taiwanese Crafts and Its Research Issues— A Post-colonial Perspective

Patricia Yuen-Wan Lin

Department of Visual Communication Design, Chaoyang University of Technology
e-mail:patricia@mail.cyut.edu.tw

(Date Received : July 03,2003 ; Date Accepted : February 10,2004)

Abstract

This paper discusses research issues related to the development of Taiwanese traditional crafts from a post-colonial perspective. The purpose of this study is to provide a social context research method to the current research trends that focus on the content and techniques of Taiwanese traditional crafts. The study also aims to connect the past history of traditional crafts with local cultural movement prevailing among local communities in Taiwan. The definition of crafts tradition, crafts historical writing, and crafts design education are the three major issues proposed by the author on examining how Taiwanese colonial history influences the development of its crafts development. The study stems from personal experiences of participant observation during doctoral dissertation writing and current teaching experience in the Department of Visual Communication Design. Aware of the lack of social and cultural theories in the design field, the author proposes a post-colonial perspective to enrich art and design cultural research.

Keywords: Taiwanese craft, Tradition, Cultural Studies, Post-Colonialism, Cultural identity