

CRAFTING
T A I W A N
100
YEARS AND MORE

臺灣
工藝百年
進行式

2001

1961

1970

1960

2011

1940

1921

2021

目錄

導言	5
 工藝是什麼？ What is 'craft' ?	6
工藝導讀操作手冊 A Manual: Reading Craft	7
工藝的閱讀工具與整體內涵：人、地、物 The reading tool and connotation of 'craft' : people, places and things	8
什麼是「臺灣工藝」 What is 'Taiwanese Craft' ?	9
海洋臺灣的生存智慧 The living wisdom of maritime Taiwan	10
工藝的文化交流 The cultural exchange of crafts	12
工藝的發展：從生活技術到美學與社會概念的「工藝」 The development of craft: Shifting from living techniques to aesthetic and social concepts	13
年表	14
 走入臺灣工藝的時間與空間 Walking into the time and space of Taiwanese Craft	20
折射的現代生活 The Refracted Modernity in Living	22
產業工藝的開展 The Establishment of Industrial Crafts	24
無聲的鬧熱 Bustling on mute	26
新的習藝模式 New Training Mode for Crafts	28
看見「臺灣工藝」 'Taiwanese Crafts' in Sight	30

「發現」民間工藝 'Discovering' Folk-Crafts	32
臺灣生活文化運動 Life Culture Movement of Taiwan	34
生活即製造 Making a living, life is 'making'	36
客廳即工廠 Living rooms as factories	38
菠蘿燈的故事 The story of pineapple lamp	40
技藝與風格的在地融合 The immigration and localization of crafts and styles	41
臺灣工藝產業再出發 Starting afresh for the crafts industries in Taiwan	42
為自己而做 'Making' for Self	43
生活文化進行式 Crafting culture in everyday life	44
守護文化 DNA Safeguarding the DNA of Taiwanese culture	46
在祖先的瞳中看見世界 Seeing the world in the eyes of ancestors	48
找回土地的力量 Reclaiming the power of place	50
設計與工藝 Craft and Design	52
工藝之藝 The Art of Craft	54
未來工藝宣言 Craft Manifesto	56

導言

Introduction

這是一個以工藝為主體，由時間的概念、觀看、感知，直入臺灣工藝的展覽。

1920年《臺灣通史》出版，「工藝」首度成志。以百年為尺度，我們清楚看見工藝的模樣：是這塊土地上日常所生成的美、是人們豐富交流所煥發的活潑創意、是製作不歇的身影所凝聚的精神厚度，也是永遠迎向環境挑戰開創的勇氣。

臺灣工藝，百年前已呈現虹彩般的光譜，此時此刻，我們習慣歸諸於傳統的，其實也和我們以為最新穎的，同樣屬於「現在」的一部分。這百年來，臺灣工藝所保有的多樣性，正是讓我們擁有能夠選擇的自由、面向未來的豐厚資本。

於是，這個展覽並非意圖呈現一段線性發展的工藝史，而是希望透過百年的梳理，看見臺灣工藝滾動、累積並自我再生的特質。

百年工藝，是個進行式。

This is an exhibition, based upon the notions of time, way of seeing and feeling, which lead us straightforward into the world of crafts art in Taiwan. The first annals of Taiwanese crafts was a part of the **General History of Taiwan** published in 1920. With the spectacle of a hundred years, we are able to see the shape of the crafts art in Taiwan more clearly. The beauty created by the everyday practice in this island, the innovation created by people's interaction and communication and the spirits created by the ceaseless efforts from people devoting are all providing us with the courage to face the challenge in the future.

Through a holistic review to the past century, we are able to understand the resilience, accumulation, and rejuvenation of the crafts art in Taiwan and thus it offers us an opportunity to explore the cultural resources in the future.

Crafts art for a century is an ongoing process.

工藝 是什麼？

What is 'craft' ?

工藝導讀 操作手冊

工藝，是身體知識；而工藝品，則是工藝物質化的終極展現。想讀懂工藝品的獨特語彙，除了感受製作者和使用者的巧藝、情感與思想之外，也要理解所處的環境和人文脈絡。

書寫「如何做」的操作說明是工藝文字化最早的嘗試，本區《工藝導讀操作手冊》分為「工藝的閱讀工具和整體內涵」及「什麼是臺灣工藝」兩個篇章，由此調整閱讀工藝的方式，定睛於「工藝」本身。

Crafts art is a bodily knowledge that is hard to express through pictures and words and a craft work is the ultimate realization of that hardly-expressed bodily knowledge. In order to read the language of a craft work, apart from understanding the skills, sentiments and thoughts of the creator and user, one has also to understand the environment and cultural context.

A Manual:
Reading
Craft

工藝的閱讀工具與整體內涵：人、地、物

The reading tool and connotation of 'craft' : people, places and things

Q: 為什麼做成這個形狀?

鄒族 藤背籃

Q: 誰在用?

氣死貓

Q: 用來裝什麼?

Q: 它的功能是什麼呢?

有孔湯匙

Q: 為什麼湯匙上有洞?

什麼是「臺灣工藝」

What is 'Taiwanese Craft' ?

〈小豆島之光〉 王文志

〈竹製迴水茶池〉 大禾竹工廠
國立臺灣工藝研究發展中心 典藏

這些都是臺灣工藝?!

〈籃胎漆器茶具組〉 李榮烈
國立傳統藝術中心 典藏

海洋臺灣的
生存智慧

The living
wisdom of
maritime
Taiwan

臺灣的居民，自有千年根基的南島語族，到有數百年歷史的華人族群，再到近代的多元移民，皆有橫越海洋、與之共處的經驗。臺灣有著得天獨厚的條件：地形從低海拔到高海拔、自海岸到高山，形成熱帶到溫帶的豐富生態系，真是天然材料的寶庫。移民們帶著原鄉所養成的方法和經驗，運用落腳的地方所蘊藏的材料，做出生活需要的用品。而這技，更而衍生為藝，生成美的文明。

百年前，海洋經驗帶來技藝交流與物品交換，為臺灣迎來動態不息的創意。然而，這片土地上的工藝從不受限於海洋，物件與技術的交換更代表著與世界社群的持續連結，如：樹皮布、貝珠等，聯繫著太平洋海域的南島族群；而落地生根的漢人工藝，也與世界各地的華人移民不斷對話。臺灣工藝所伸展的文化創意，豐富了世界工藝的多樣性。

Throughout history, the immigrants in Taiwan had been from Austronesian communities, Han people and other diversity of peoples. All of them have shared a common experience of crossing the oceans. These immigrants were all equipped themselves with prerequisite skills and the island had provided them with natural resources for utilizing those skills into daily tools. After centuries of evolving, the skills thus had developed into crafts art and eventually a civilization of “beauty” had been created.

工藝的文化交流

The cultural exchange of crafts

Q：這兩個竹籃哪一個才是臺灣漢人用的？

〈炮籃〉

國立傳統藝術中心 典藏

〈職貢圖〉 傅恆

工藝的發展

The development of craft:
Shifting from living techniques to aesthetic and social concepts

從生活技術到美學與社會概念的「工藝」

Q：工藝的現在與未來？

工具和材料，往往是推進工藝變化的關鍵驅動，這些作品呈現出：工具（窯、成形工具）與材料（土、釉）發展的歷程。

當工具發展到極致，工藝也展現虹彩般的光譜，有的走向純粹概念化，有的則回歸手作與環境的人本訴求。

Tools and materials are the key elements for developing the crafts art. These craft works have displayed a developmental process of the interaction between tools (kiln, modeling tools) and materials (clay, glaze).

As the development of tools reach its peak, the crafts art will also form a spectrum of styles, functions and complexity: Some craft works become abstract and conceptual while others return to hand-on warmth and environmental awareness.

〈邁〉 張益誠
益彩數位陶瓷

〈竹南蛇窯螺紋鉢〉 林添福
國立臺灣工藝研究發展中心 典藏

〈陶罐〉
阿利客 (Alik) 工作室

1910年代
經濟繁榮，建築營建興盛，許多華籍匠師來臺參與

1916
「山中公美術工藝漆器製作所」開設
慶祝始政二十周年，舉辦「臺灣勸業共進會」

1917
「臺灣總督府殖產局商品陳列館」成立

1920
連橫《臺灣通史》出版，首次納入〈工藝志〉

1921
試驗場內栽培成功
種於臺中州能高郡魚池庄的蓮華池
山下新二自越南帶回安南漆樹
「臺灣文化協會」成立

1924
日本農民美術推動者山本鼎受邀來臺考察臺灣工藝

1926
為民藝運動揭開序幕
柳宗悅等人發表〈日本民藝美術館設立趣意書〉
日本「帝國工藝會」成立

1927
臺展引發新的美術潮流，亦影響傳統彩繪的風格
總督府文教局主辦臺灣總督府美術展覽會（簡稱「府展」）
自一九二七年至一九三六年共舉辦十回，一九三八年至一九四三年改由
臺灣教育會主辦的臺灣美術展覽會（簡稱為「臺展」）開幕

1928
「臺中市立工藝傳習所」成立
山中公美術工藝漆器製作所
日本商工省工藝指導所（ARI）於仙臺設立

1929
齋藤漆株式會社於銅鑼地區購入三十五平方公里土地種植安南漆樹
高雄州設立「阿瑪灣工藝指導所」

1930
舉行「臺灣文化三百年紀念會」，尾崎秀真演講中肯定葉王交趾陶成就
十月二十六日起十天，臺南市役所為紀念荷蘭人興建熱蘭遮城三百年

1944

主辦單位為臺灣總督府、臺灣生活文化振興會、皇民奉公會，顏水龍投入籌備甚多。三月五日至十二日，「決戰生活展覽會」於臺北市公會堂舉行。

1943

顏水龍於臺南成立「竹藝工房」
五月三十一日「臺灣生活文化振興會」成立
柳宗悅受邀來臺考察臺灣民間工藝

1941

顏水龍組織「臺南州蘭草產品產銷合作社」
《民俗臺灣》正式發刊
臺灣造形美術協會成立，同年舉行第一屆展覽會，顏水龍展出工藝設計品

1940

顏水龍於臺南成立「南亞工藝社」，教導發展海（蘭）草編織產品

1938

九月，總督府邀請山本鼎及山崎省三來臺，於臺北市公會堂舉辦「臺灣美術工藝土產品座談會」
「竹山郡竹材工藝傳習所」成立

1937

顏水龍被聘為殖產局囑託，展開臺灣工藝調查

1935

交通局鐵路部內設立觀光課，與日本旅行協會臺灣支部積極推展觀光業務
「始政四十周年紀念臺灣博覽會」時達到高峰
反映臺灣特色、原住民風情的紀念品需求高漲，產業工藝品銷售大增

1934

花蓮港廳研海支廳將原木雕講習班提升為「富世岡工藝指導所」

1933

總督府商品陳列館展出全國工藝品展示會

1931

同年舉辦「本島工藝振興座談會」
商品陳列館舉辦「臺灣副業品意匠圖案講習會」
十二月成立「史蹟名勝天然紀念物調查會」
同年十月公布「史蹟名勝天然紀念物調查會規程」
及「史蹟名勝天然紀念物保存法取扱規程」
臺灣總督府發布「史蹟名勝天然紀念物保存法施行規則」

1945
二戰後，日人離臺

二二八事件

十一月由該委員會主辦「第一屆工藝品展覽會」
省政府建設廳設置「臺灣工藝品生產推行委員會」

1947

1948
「中國農業復興聯合委員會」成立
首屆「臺灣省博覽會」

1949
國民政府遷臺

1950
韓戰爆發，隔年美援助臺

1950年代
臺灣陶業從南投北移至北投、鶯歌

1951
在全臺灣開辦手工藝講習會
省政府建設廳成立「民營企業輔導委員會」

1952
顏水龍《臺灣工藝》一書出版，呈現全臺調查結果

1953
省政府建設廳與農復會成立「臺灣省手工業推廣委員會」

1954
聯合國遠東手工業輔導委員會專家 Elizabeth Bayley Willis 來臺指導
「臺灣省手工業推廣委員會」成立手工藝陳列室，並附設「工藝之家」
顏水龍受邀開辦「南投縣工藝研究班」
吳讓農及許占山成立「永生工藝社」，為國內藝術陶瓷製作的開始

1955
於十二月來臺
小型工業發展，前往東南亞及日本各國進行考察
美國工業設計師 Russel Wright 受 ICA 委託協助

1956
(Taiwan Handicraft Promotion Center，以下簡稱 THPC)
農復會向聯合國及美援申請成立「臺灣手工業推廣中心」

1981
|
1986

臺灣漆器外銷日本之全盛時期，產品主要來自豐原地區

1981

行政院宣布推動十二項建設，陸續設立各縣市文化中心
行政院文化建設委員會成立

1979

到一九九五年更名為「臺灣生活用品評選展」
臺灣省手工業研究所辦理「手工業產品評選」

中美斷交

1973 「臺灣省手工業研究所」成立

1970、
1980
年代

外銷手工業達到鼎盛，呈現「客廳即工場」家戶投入的盛況

公布「臺灣省手工業輔導辦法」

1972

推行「客廳即是工場」運動
省政府主席謝東閔提出「臺灣省小康計畫」（「臺灣省消滅貧窮計畫綱要」之簡稱）

中日斷交

1971 中華民國退出聯合國

1967 中華文化復興運動推行委員會成立

1965 臺灣成為美軍越戰後勤基地，至一九七零年為止美軍來臺洽公及度假帶來觀光收入

1960 臺北、關廟、鹿港三大實驗工廠，投入手工業生產
嘉義布袋手工藝訓練所設立

1959 鹿港竹工藝訓練所

1957 關廟竹細工訓練班、南投縣工藝研習所成立

自一九五六年到一九六零年期間來臺
美援會聘請萊特技術顧問團(Russel Wright Associates)

1982
《文化資產保存法》公告施行

1984
臺灣省手工業研究所辦理陳火慶傳習計畫
文建會主辦「全國文藝季」

1985 | 1994
教育部辦理「民族藝術新傳獎」

1986
手工業產品出口貿易金額一千五百四十億元，創歷年來最高點

1987
解除「戒嚴令」

1988
臺幣升值，外銷手工業成本增加

1989
遴選出十三位重要民族藝術家，其中傳統工藝類組有五位
教育部遴聘具有重要民族藝術且具卓越技藝者為重要民族藝術家

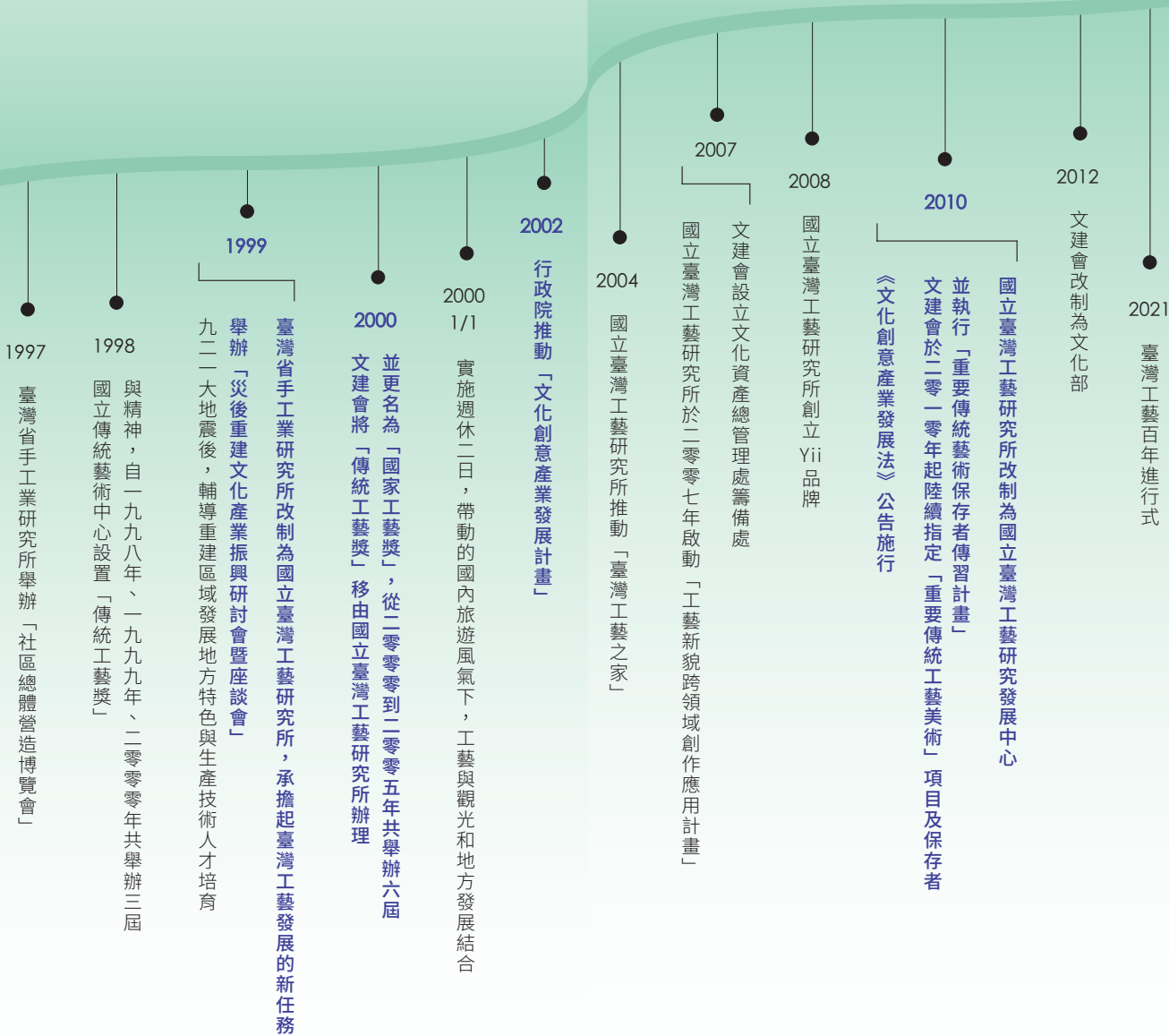
1992
文建會開辦民族工藝獎，從一九九二年到一九九六年為止，共舉辦五屆
臺灣每人國民生產毛額突破一萬美元，產業結構已經定型為工業及服務業

1993
結合民間基金會提供獎金，舉辦「工藝之夢」大型展覽
臺灣省手工業研究所辦理「第一屆臺灣工藝設計競賽」

1994
文建會提出啟動「社區總體營造計畫」

1995
文建會提出「文化產業化，產業文化化」
臺灣省手工業研究所舉辦全國文藝季「文化·產業研討會」
暨「社區總體營造中日交流展」
臺中市府文化局葫蘆墩文化中心舉辦第一屆編織工藝獎

1996
文建會設立國立傳統藝術中心籌備處，七月開始辦理「民間藝術保存傳習計畫」

走入

臺灣工藝的
時間與空間

Walking into the time
and space of
Taiwanese Craft

折射的
現代生活

The
Refracted
Modernity
in Living

原是支持生活的技藝，在百年前的臺灣有了新的名字，稱為「工藝」。1924年受邀來臺的日本農民美術推動者山本鼎，將它分成「自用工藝」、「產業工藝」和「純粹工藝」三種。1917年「臺灣總督府殖產局商品陳列館」成立，工藝產業化全力開展，當時總督府殖產單位的著力重點，是如何將漢人及原住民族群的幾項「自用工藝」發展為「產業工藝」，並善加運用人力及物力來增進產值。

此後在臺陸續開設各地商品陳列館，業務包含商品展示、委託商品販賣、市場狀況與通路調查及仲介、產品設計和店面擺設輔導、特賣會展覽和品評會的舉辦、圖書出版等，延伸日本本土藉由產業工藝品外銷以改善經濟、振興國力的政策企圖。此時期，臺灣首次普遍化發生團體制工藝教學，除了在實業教育方針下於學校內推動手工科教學；殖產單位和地方政府則透過短期的講習、座談，以及較長期的傳習所、指導所進行技術訓練，同時投入生產。團體制教學在已有的師徒制、家庭傳承之外拓展了新的習藝管道，而所培養的人才更是對臺灣工藝的發展影響深遠。

About a century ago, the skills to create daily utensils had been renamed to crafts. In the Japanese Colonial Period, the self-made crafts from Han people and indigenous people had been developed into industrial crafts and afterwards the whole industrialization, standardization, promotion and marketing of craft works had been promoted. On the other hand, the modernization and institutionalization of teaching and training in crafts had also been practiced and the training facilities held by local governments or private companies had played a significant role on the development of the crafts in Taiwan.

產業工藝的開展

The Establishment of Industrial Crafts

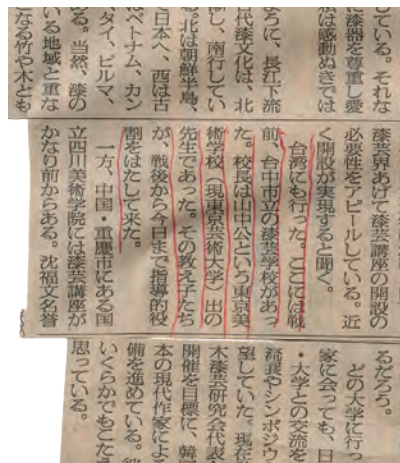
產業工藝發展的目標下，南島族群的自用工藝更受關注。而原本是漢人婦女的副業，如竹編工藝、藺編工藝等，則是少數被挑選為產業化發展的漢人工藝。在原來的生產方式中加入機制化的產業輔導和技術訓練，以製作符合日本人生活需求，或國際市場需要的產品。此時也引進新的材料和技術，如漆器、製紙和玻璃等。

In light of industrial development, policies such as organized industrial counselling and Japanese technology training were brought into bamboo and rush weaving crafts in order to make products meet Japanese consumers' need for daily life or other foreign markets. Materials or technology such as lacquer and new paper products and glass were also introduced into the industry.

〈蓬萊塗硯盒〉 山中公

國立臺灣工藝研究發展中心 典藏

〈日本經濟報報導〉

關於亞洲漆藝文化內容節錄(1989,12)

國立臺灣工藝研究發展中心 典藏

〈臺中工藝專修學校 漆藝教學師生合影〉 光山行第三代賴信佑 提供

無聲的鬧熱

Bustling on mute

日治初期，勞動法令管制的因素使唐山匠師入臺人數驟減，本地匠師獲得發展的契機，直至1910年代，華籍職工來臺規定放寬，而社會經濟繁榮，寺廟建築需求大升，唐山匠師再次來到臺灣，而工藝製作的原料，如生漆、釉藥、石材等，也得以自對岸輸入。嘉南及中部地區大地震後，因應寺廟祠堂重修改建的需求，形成另一波唐山匠師來臺的高峰，同時吸引本地匠師留下許多「對場」作，是臺灣民間工藝的興盛期，留下許多廟宇和建築中的木雕、彩繪、剪黏、交趾、石雕、泥塑等精彩作品。而民間信仰和生命禮俗有關的粧佛、繡黼、製偶、糊紙、金屬工藝，以及女性傳承的繡、纏花等也持續傳遞香煙，和廟宇工藝共同在民間生活中鬧熱動人，即使並不符合殖民統治者的喜好和關心。日治時期的現代化發展，帶來了新的美感和生活經驗，民間工藝實踐者們對於觀眾的喜好一向敏銳，總能洞燭機先，走在時代脈動之前，反映現代生活的變化。

Between 1910 and 1920, the raw materials of many craft works such as lacquer, glaze and stone were from Mainland China. This trend had also attracted many crafts masters to visit Taiwan and left many “competition works” with local craft masters. This was the flourishing period of crafts art in Taiwan and many great works were created during this period. Craft works concerning folk belief and life ceremonies, traditional embroidery or twined flowers were also sustained. Craft masters, keen for the interests of the audience, have been always discovering the new trends and reflecting the change of fashion and time.

〈憨番扛柱頭〉

國立傳統藝術中心 典藏

〈瓜筒〉

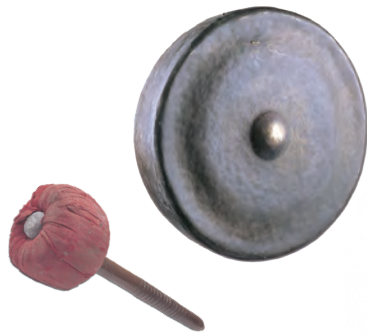
國立傳統藝術中心 典藏

〈坐斗〉 廟宇建築構件

〈陣頭鼓〉
响仁和鼓藝工坊

〈大銅鑼與鎚〉 林午
國立傳統藝術中心 典藏

〈鼓架〉 陳銀生
國立傳統藝術中心 典藏

新的習藝模式

New Training Mode for Crafts

1920 到 40 年代在臺灣各地出現「集體訓練」的模式，由地方政府或企業主導開設各種傳習所、指導所及工廠，先廣招學徒進行技術訓練，加入生產作業，是師徒制以及家庭傳承之外新的習藝模式，如高雄州政府設立的「阿瑪灣工藝指導所」、花蓮港廳的「富世岡工藝指導所」、私人設立的「山中公美術工藝漆器製作所」以及接續成立的「臺中市立工藝傳習所」、地方政府開設的「竹山郡竹材工藝傳習所」等，其所培育的人才、技術和風格，都對臺灣工藝的發展產生深遠的影響。

Between 1920 and 1940, “collective training mode” was applied across Taiwan to begin training recruited apprentices and trained while production. Apart from the traditional apprenticeship or familial heritage, this mode had also played a significant role in the development of crafts in Taiwan.

〈竹山郡竹材工藝傳習所教授之竹編花器〉

吳聖宗製作 吳仁勇 提供

29

〈阿瑪灣工藝指導所之木工部、手藝部〉

《臺灣蕃界展望》

看見「臺灣工藝」

30

Crafting Taiwan 100 years and more

‘Taiwanese
Crafts’
in Sight

1921年臺灣文化協會成立，雖然歷時十年的投入還難以撼動殖民政權，然而新公民觀以及文化的自覺已經在各個參與者的心中、生活實踐中留下深遠的影響。

同時間蓬勃發展的臺灣民間工藝，在總督府的產業政策之下，始終是被忽略，甚至被貶抑的，還好仍然有少數人發現並看重它的價值，特別是留法的藝術家顏水龍，以及《民俗臺灣》的參與者們。1930年代，顏水龍已經投入臺灣漢人和原住民工藝調查，他深切知道，臺灣在地的美感造形，會是未來臺灣人的美感基礎，他相信工藝比起美術，更能進入每一個人的生活、產生影響。

而1941年發刊的《民俗臺灣》為戰前的臺灣工藝留下珍貴的紀錄。1943年，日本民藝美學家柳宗悅受邀來臺，在《民俗臺灣》編輯群的帶領下認識臺灣的民間工藝，也因著柳宗悅的引介，幾位著名的日、歐設計師對於臺灣竹管工藝留下深刻的印象，甚至進一步成為設計產品的啟發。

Despite the folk crafts of Taiwan had been neglected in government's industry policy, there were still insightful people who valued it much. Among these people, Yen Shui-long, along with all the editors in Folklore Taiwan and other Taiwanese or Japanese writers, had left many valuable documents to us. In 1943, the father of Japanese Mingei Movement, Sōetsu Yanagi, had been invited to visit the folk crafts in Taiwan; after his introduction, a number of Japanese and European designers had also been greatly impressed by the bamboo craft in Taiwan.

《民俗臺灣》刊物封面

「發現」民間工藝

‘Discovering’ Folk-Crafts

1940年代，鬧熱卻無聲的漢人民間工藝，首次得到真正的關注。《民俗臺灣》月刊在二戰前的臺灣出版，編輯群和投稿者包含了日臺人士，已經投身於臺灣工藝的顏水龍也是其中之一。透過金關丈夫的文字、立石鐵臣的版畫、松山虔三的攝影，以及編輯群的採訪和大眾投稿，《民俗臺灣》對於臺灣民間工藝的採集、紀錄，以及將之視為值得珍重的「民藝」的討論，是日治時期以來，甚至戰後三十年間少見的聲音。

In the 1940s, the first time the crafts art from Han people's folk society had been noticed by the editors writers from **Folklore Taiwan** who devoted themselves in collecting and recording the different crafts in Taiwan's folk society and spent many intellectual energy in discussing the values of them. Such kind of intellectual appreciation had rarely been seen not only during the Japanese Colonial Period but also thirty years after the Second World War.

〈民俗圖繪〉 立石鐵臣 《民俗臺灣》

〈謝籃〉

國立傳統藝術中心 典藏

〈乳母椅〉

國立臺灣工藝研究發展中心 典藏

〈五梅髮油壺〉

國立傳統藝術中心 典藏

〈點心擔〉

國立傳統藝術中心 典藏

臺灣生活文化運動

Life Culture Movement of Taiwan

1930年代已展開原住民工藝調查的顏水龍，1937年向總督府殖產局、文教局提出美術工藝學校創立計畫書，雖然沒有被接受，但殖產局聘他為顧問，進行全臺工藝調查。1940年代成立南亞工藝社等組織，協助臺南州的藺草以及竹工藝的設計研發與產銷。1944年他擔任由總督府所支持成立的臺灣生活文化振興會理事，與金關丈夫等人共同發表宣言。顏水龍雖然運用產業工藝的語彙，但心念之間，始終都是保有本土的造形文化，運用在地材料，經過選擇、創造的設計工作，將之轉化為美的工藝品，不僅改善製作者的生計，也美化使用者的生活。顏水龍先生的努力，啟發百年來許多臺灣生活文化運動的火苗。

In the 1930s, Yan Shui-long had conducted a general investigation for the crafts across Taiwan and he had also established the Nan-ya Crafts Society in the 40s which helped the rush and bamboo weaving crafts in Tainan to design, develop and market their craft products. Yan had always reminded us of the importance of Taiwan's own style and culture, applying local raw materials into designing and creating craft works. It is people who have turned the raw materials into beautiful craft works and it is these craft works which have turned our needs into beautiful way of living.

〈顏水龍陶藝創作中〉 瓷揚窯

顏水龍著《臺灣工藝》封面，1952

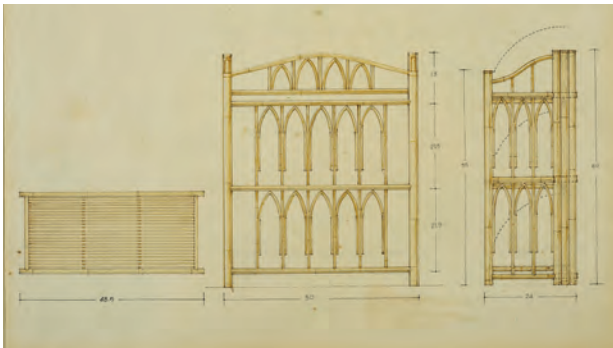
〈盛裝原住民少女圓盤〉 顏水龍 瓷揚窯

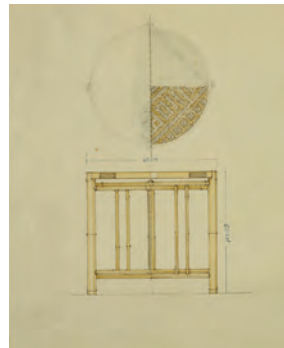
〈方形餐桌椅組〉 顏水龍、李榮烈、許正
國立臺灣工藝研究發展中心 典藏

〈原住民圖紋檯燈〉 顏水龍 瓷揚窯

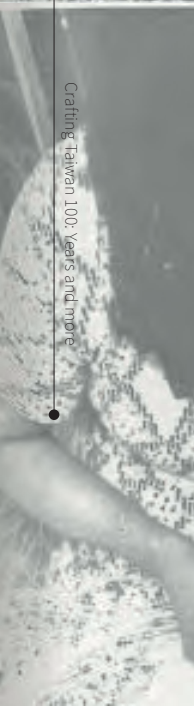
〈竹家具手繪圖〉 顏水龍 國立臺灣工藝研究發展中心 典藏

生活
即
製造

36

Crafting Taiwan 100 Years and more

Making a
living,
life is
'making'

戰後初期的臺灣，原有的現代性工廠仍然持續運作，然而產業主體的農村和原住民族的所在區域則是亟待重振，臺灣省政府很快地展開工藝產業的推動和培訓。1954年，顏水龍受邀開辦「南投縣工藝研究班」，為臺灣工藝培育出許多優秀的人才。

1956年在美援支持下成立「臺灣手工業推廣中心」(Taiwan Handicraft Promotion Center；簡稱 THPC)，全面開展以歐美市場為目標的外銷手工業。而 THPC 聘用的外籍顧問們帶入現代設計的思考，與臺灣在地的技術人員共同合作研發適合歐美現代生活所需的產品。生產方面，THPC 在各地成立技術訓練所和實驗工廠，甚至協助監獄、友邦國家、原住民等各種類型的技術輔導，對於工藝技術的傳播產生全面性的影響。

1949年隨著國民政府遷臺，從中國各地來臺的移民不僅加入外銷手工業的生產，也帶來原鄉的手藝，豐富了臺灣工藝的面貌。1970年代，臺灣面臨國際外交的巨變，省政府提出「小康家庭計畫」，希望在變動中，仍然能夠自立自強穩固提升民生經濟。臺灣外銷手工業在1970至80年代達到鼎盛，當時「客廳即工場」的景象至今仍然深入人心一家家戶戶投入生產，手不停歇地組裝外銷產品，是臺灣人共同的世代記憶，甚而在手工業退去後，萌生為尋找自我的社區營造動能。

37

After the Second World War, the Taiwan Handicraft Promotion Center (THPC in short) was established in 1956. The craft products had also been imbued with different provincial styles brought into Taiwan by immigrants from China after the war. In the 1970s and 1980s, the term "Living-rooms are Factories" had become well known and almost every family had dedicated themselves in this exporting business. This had also become a collective memory for people of that generation in Taiwan.

客廳即工場

Living rooms as factories

二次戰後，國民政府在美援的協助下，全力推展手工業。新的產品設計、外銷訂單的拓展、觀光紀念品和藝品的需求等，使工藝產業大為興盛。然而生活中的工藝製品則快速被石化產品所取代。

1972 年省政府主席謝東閔提出「小康計畫」，希望在外交及國際情勢變動中，臺灣能夠自立自強的穩固提升民生經濟，計畫的九大工作項目中，其中一項就是「推行社區生產福利事業、建構客廳即工作場所」。手工業在 1970 至 1980 年代達到鼎盛；1986 年，臺灣手工業產品出口貿易金額更是達到 1540 億元，創歷年來最高點。當時客廳即工場，家家戶戶投入外銷生產的畫面，仍然深入人心。

After the Second World War, with us aid, Taiwan government had decided to fully develop the handicraft industry and that had also exercised a positive influence on crafts industry. Yet, the craft products for daily need were substituted by plastic products not for long. In 1972, Xie Dong-min, the Chairperson of the Provincial Government, declared the policy of “The plan to help the needy in Taiwan” and that had brought the handicraft industry between 1970 and 1980 into its prime. During the time, almost every family had actively devoted themselves in this exporting production business.

〈古董洋娃娃〉 國立臺灣工藝研究發展中心 典藏

〈蓮花籃〉 盧靖枝

〈蘭草編帽〉 國立臺灣工藝研究發展中心

〈竹製物籃〉 國立臺灣工藝研究發展中心

〈竹籃〉 國立臺灣工藝研究發展中心

〈菊花紋花器〉 盧靖枝

菠蘿燈的故事

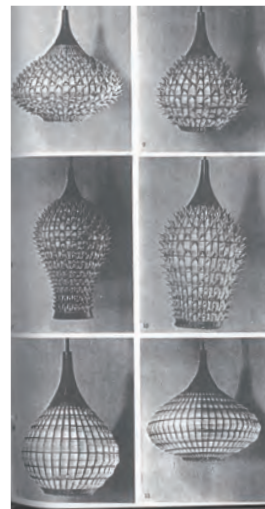
The story of pineapple lamp

〈菠蘿燈重製計畫〉 2021
社團法人臺南市竹會

In 1961, Ken Uyemra, a Japanese American, was invited as a quest designer by Taiwan Handicraft Promotion Center. During his stay in Taiwan, he worked with Lin Xian-you, an professional from Muzha Laboratory, to design the most significant export of bamboo products in the 1960s; that is, the “pineapple lampshade”. In the export market, although the pineapple lampshade had no advantage in price, its unique design still had gained many favors and orders from foreign consumers.

1961年，臺灣手工業推廣中心聘請日裔美籍設計師 Ken Uyemura 來臺，留臺期間和擔任木柵試驗所技師的林獻偕共同開發完成了 1960 年代最具有代表性的外銷竹器產品－「菠蘿燈罩」。這個具有突刺感、充滿強烈視覺效果的新產品，經由鹿港實驗工廠、關廟地區的製作者投入生產，帶來不少收益。在外銷市場中，「菠蘿燈罩」的價格雖然較高，獨特的設計卻受到國外買家的歡迎，訂單不斷。林獻偕先生是竹山郡竹材工藝傳習所培育出來的專業人才，因為他堅實的技術背景，得以解決這極為困難的設計所衍生的問題，順利邁向量產，成就設計與工藝專業的精采合作。

《中國手工業》，77 期 (1965)

技藝與風格的在地融合

The immigration and localization of crafts and styles

〈結飾〉 陳夏生
國立臺灣工藝研究發展中心 典藏

1949 年來自中國各省移民帶來自己家鄉的工藝，也共同投入外銷手工業的生產。而在外銷市場導向下，強調中國風的產品也成為當時期的生產重心之一。而廟宇工藝方面，北式建築裝飾風格成為匠師新的學習與展現，在地兼容為多樣風貌的一員。

In 1949, the craft skills and products brought into Taiwan by immigrants from different provinces in China had also been applied into the production for exporting business. Due to the influence of export market, the Chinese style products were also deemed the key products of that period.

〈唐三彩〉
國立臺灣工藝研究發展中心

〈仿明陶瓷製品〉
國立臺灣工藝研究發展中心

臺灣工藝產業再出發

Starting afresh for the crafts industries in Taiwan

〈國立臺灣工藝研究發展中心改建前影像〉
《臺灣省手工業研究所所誌》

外銷手工業發展之前，臺灣早已經有培育工藝人才的投注。在南投縣政府的邀請下，1954年顏水龍主持「南投縣工藝研究班」，由王清霜擔任教務主任，設立竹工、木工、車床、雕刻、籐工、陶瓷、編織等七個科別，招收學員培育技術人才。「南投縣工藝研究班」歷屆的師生，成為臺灣工藝的中堅份子，影響深遠。1959年，南投縣工藝研習班改組為「南投縣工藝研習所」，並於1973年再改制為「臺灣省手工業研究所」，也就是今日「國立臺灣工藝研究發展中心」的前身。意識到產品研發在國際市場上競爭的重要性，手工業研究所投入材料技術的研究、廠商的輔導與合作開發，並且納入文化與設計的思考，為臺灣工藝產業力創新徑。而公部門之外，已經有臺灣工藝產業人才投入技術及設計上的研發，成功突破產業代工的限制。

〈漆盒〉 美研公司
國立臺灣工藝研究發展中心 典藏

In 1954, the Nantou County Handicraft Training School was chaired by Yen Shui-long. Based on the foundation built by Yen, in 1973 the Taiwan Provincial Research Institute of Handicraft was established and had played a significant role in the development and training for the crafts in Taiwan.

〈漆盤〉 美研公司
國立臺灣工藝研究發展中心 典藏

〈竹漆盒〉 漢三工藝社、黃麗淑設計製作
國立臺灣工藝研究發展中心

〈竹管書報架〉 手工所試作品
國立臺灣工藝研究發展中心

為自己而做

‘Making’ for Self

〈以纏繞花工藝製作的飯春花〉 陳惠美

在客廳即工場，為生產符合外國人生活使用產品而全體動員的時期，臺灣本土仍然有許多或是匿名、或是具名，為在地生活和生命禮俗忙碌製作的工藝者。即使受到石化工業產品來襲的衝擊，仍無法被全面性取代，許多工藝品因為信仰和禮俗的需求、更貼近在地使用的特質，仍然持續於生活中扮演重要的角色。

而 1970 年代前後，廟宇興建工程已多以鋼筋混凝土為主要建材，建築材料的變動，使得許多原本在木構、灰牆上的建築裝飾工藝隨之產生變化。此外，兩岸通航後，開放大陸進口更是根本的打擊了耗時費心的木雕、石雕、粧佛、錫器等精緻工藝。

With or without fame, there are so many craft participants in Taiwan for making daily utensils and ceremonial products. Even from the impact of plastic products, there are always some craft products irreplaceable. For these products connects more closely to daily needs and the essence of life; these craft products are still indispensable in everyday life for local society.

〈閉口獅獸牌〉 高枝明
國立臺灣工藝研究發展中心 典藏

〈桃園三結義〉
國立臺灣工藝研究發展中心 典藏

生活文化
進行式

Crafting
culture in
everyday
life

1990 年代，是臺灣社會經濟結構劇烈轉變的年代，而工藝也正式加入臺灣的文化動員，共同為過去的靜默者發聲，找到屬於臺灣的生活文化美學。

臺灣外銷手工業在 1986 年達到頂峰，出口貿易金額創歷年來最高點。但也在同時，已經感受國際競爭的壓力和產業轉型的急迫性。1988 年，臺幣對美元匯率升值，外銷手工業的競爭力更是受挫，過去倚賴代工的型態必須改變。而 90 年代臺灣的產業結構已經定型為工業及服務業，都市化快速發展，生活型態也急遽轉變。不過，對於消失的擔憂，同時也成為關注的動力，解嚴前後，民間文化保存的意識已經展開。在這個尋回臺灣文化記憶的過程中，臺灣工藝也找到新的定義，「文化」成為工藝的關鍵詞。

1990 年代以來的臺灣工藝，結合社區總體營造強調「文化產業化、產業文化化」的方向、九二一大地震之後地域活性化方法的投注，以及原住民族復振運動、文化資產保存運動的能量，臺灣的地方工藝開展新生，並在施行周休二日所帶動的國內旅遊風氣下，工藝與觀光和地方發展結合，發展出不同於以往的模式。外銷興盛時期「為別人而做」的手工業生產記憶，此時成為「為自己而做」的在地文化資源。

In the 1990s, Taiwan's urbanization had led to the change of life styles and the manufacturing and service industries had gradually been stabilized and had founded the primary industrial structure of Taiwan. In recovering Taiwan's culture, the crafts in Taiwan had highlighted "culture" as its keyword. In the meantime, the policy of Incorporating Industry into Culture and Culture into Industry had been proposed, after 921 Earthquake, the revitalization of local areas had also been invested. There were also Cultural Revival Movement for Indigenous People and Cultural Heritage Preservation Movement providing the development of local crafts in Taiwan with new resources and energy. The paradigm shift was from living-room manufacturing memory of "making for others" to fulfilling the cultural need of "making for selves".

守護文化 DNA

Safeguarding the DNA of Taiwanese culture

原本就在民間生活中展現活力的工藝，熨貼著來自臺灣土地的世代生命記憶，也是臺灣工藝美學的 DNA。臺灣百年工藝的進程中，許多時候，民間工藝雖然總是活潑飽滿、充滿著鬧熱的生命力，但是在殖民產業、外銷手工業的政策強勢力量介入，以及經濟社會結構變動的巨大擠壓下，民間工藝往往不聞其聲，任憑消失。

80 年代以來，透過普查、《文化資產保存法》的施行、民族藝師的遴選、各種獎項、展覽和地方文化活動，民間工藝在文化保存的視角下受到關注。許多成就卓越的藝師，以世代傳承的技藝精髓為本源，轉化執業場域為藝術創作的表現，為臺灣工藝紮下根基、樹立典範標準。同時間，也有許多匠師在專業現場持續努力，優游在傳統法度之中，開創滿溢生命力的民間工藝作品。

The crafts living in Taiwan' s folk life has encompassed the life memories from generation to generation; this momentum can be described as the DNA of the crafts in Taiwan. Always being lively and energetic, the folk crafts in Taiwan have cultivated many great craft masters who, passing down their legacy in generations, have become the foundation of the refined culture of Taiwan.

〈花團錦簇〉 王賢志

〈清香〉 王清霜

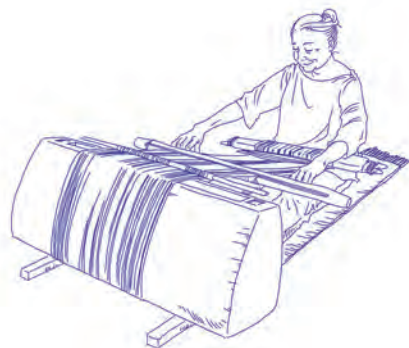
在祖先的瞳中看見世界

Seeing the world in the eyes of ancestors

90年代之前已經開展的原住民族復振運動中，有許多以工藝作為焦點的努力，例如較早開始啟動的泰雅族織布工藝、排灣族的木雕和琉璃珠工藝，以及噶瑪蘭族的香蕉絲工藝等。經過族群自發投入文物研究和再製、創作與展覽、文化調查和民族教育、工藝推廣教學等方式，將過去百年來屢屢因主政者強力介入而斷裂、岌岌可危的族群文化尋回。

而尋回，也是向前。復振祖先的工藝，也找到部落共同前進的路途—在「共作」中凝聚認同，透過工藝映照部落的獨特性和永續發展的路徑。90年代以來許多部落持續投入工藝復振的過程，同時連結了南島族群的工藝文化，啟動國際對話與相互激發的潛在力量。

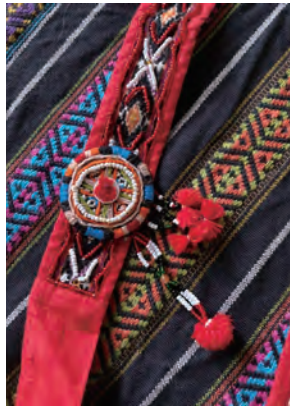
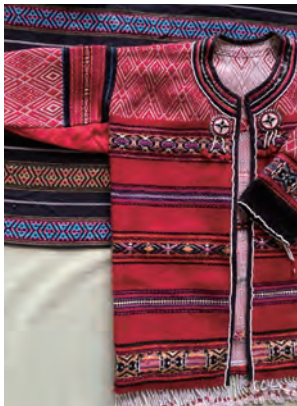
Before the coming of the 1990s, Cultural Revival Movement for Indigenous People had already begun and the movement. For instance, the weaving craft from Atayal People, the wood carving and bead crafts from Paiwan People or the banana fiber weaving craft from Kavalan People have been developed to invent new possibilities and to retrieve the wisdom of their ancestors. Through “co-working”, they recollect their identities and preserves these crafts as well as the sustainability of the whole communities.

〈泰雅族水平式背帶織機〉 彭玉鳳

〈OX 紋披肩〉 彭玉鳳

二 〈泰雅族兒童服飾〉 尤瑪·達陸 Yuma Taru
野桐工坊

找回土地的力量

Reclaiming the power of place

1994年正式宣告啟動社區總體營造，既是臺灣在地文化的認同運動，更是對於全力衝刺大型發展的過程中，所犧牲的人與土地關係的重新檢視。工藝的核心，正是與土地連結的記憶。而在「文化產業化、產業文化化」的政策輔助下，許多地方工藝朝產業發展而努力，三峽藍染、苑裡蘭編、朴子刺繡、三義木雕、大溪木藝、鶯歌陶瓷…地方再次因為工藝而宏亮發聲。

1999年的九二一大地震，對於中部地區的破壞尤其嚴重，工藝成為重建生計也重建心靈的一種途徑。國立臺灣工藝研究所位於草屯，災後很快地啟動重建工作，運用地域活性化策略，以人才培訓推動災區產業重振和心靈撫慰。而這些努力，也透過持續的社區總體營造計畫而獲得延展。

In 1994, the beginning of the Community Development policy had been proposed to act as certain identity movement for local cultures. The policy also reflected upon the lost humanity and land ethics from the overheated economic development. Crafts, a connection to the land, is one of the elements in collective memory. With the support of the policy of “Incorporating culture into Industry and Industry into Culture”, local crafts had also found a way to become industrialized and this transformation had also brought vigor to the local community again.

〈月桃編籃〉 臺東市富豐社區
Kakawasan 石山部落

〈絨仔籠〉 嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會

〈剪黏花朵〉 板陶窯文化事業有限公司

〈竹籠製作〉 嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會

〈交趾陶牆面裝飾〉 板陶窯文化事業有限公司

〈手編稻草繩〉 臺東市富豐社區
Kakawasan 石山部落

設計與工藝

Craft and Design

臺灣工藝，即使在代工最盛的年代，仍然有充滿創意、熟知技術也了解市場需求的工藝師、生產者持續製作具有設計巧思的產品。2002年提出、2010年立法的「文化創意產業」政策，則為工藝師與設計師的合作提供豐沛的資源。

而同時，許多工藝實踐者，已經能夠結合原料的生產，建立產業鏈，發展出具有特色語彙的產品。有些工藝實踐者則精彩連結在地文化，或者表現出融入生活使用的設計創意。百年來臺灣傑出的工藝師原本就是最敏銳於顧客需求和市場動向，總能發揮解決問題的創意、協調彈性和生產管理的能力，同時平衡功能、技術與設計，產生最體貼於使用的美感，累積成走向未來的工藝文化。

During a century, the outstanding craft masters in Taiwan are said to being the most sensitive towards customer's needs and market dynamics; they are also the most innovative and resilient people who equips themselves with knowledge of production management. They have the ability to find a good balance between function, technology and design and create the most suitable and beautiful products to use in everyday life. All in all, these qualities will work altogether to create a well-rounded crafts culture in the future to come.

〈43 椅〉 Konstantin Grcic、陳高明
國立臺灣工藝研究發展中心

〈荷邊〉 FRILLERY WOO Collective

〈本色漆器 - 深碗〉
光山行

工藝之藝

The Art of Craft

〈玉山長春〉 王清霜

工藝之藝，獨特於視覺藝術之藝，讀懂了工藝蘊藏的技術密碼、製作者為使用者賦予的體貼心意，以及和土地的牽繫，就要驚嘆其藝。

而臺灣工藝，很早就是文化匯聚、交流互動的多樣表現，我們起於海洋，也不受限於海洋。臺灣工藝，是工藝實踐者在臺灣生活中累積沉澱的靈思所產生的美，而這美也將進入使用者的生活日常，成為臺灣文化的獨特面貌。

The aesthetics of craft is distinguished from which of the visual arts. You must be stunned by the integrated beauty of craft when you reach the understanding of techniques, the mindful design for users and the root bound to land reflected by the works.

Crafts in Taiwan have showed rich diversities from interaction of peoples through the time. Various practitioners have brought their crafts to the island across the sea and their creativities have never been limited by the border of sea. Taiwanese craft is the beauty and innovation nurtured by living experience of craft practitioners on the island. The beauty of craft have been integrating to the everyday life of Taiwan, and have contributed to form an unique culture of Taiwan.

未來工藝宣言

Craft
Manifesto

顏水龍說：

「我學習的專門是純粹美術，為甚麼會搞工藝呢？我認為因為咱臺灣鄉土要如何使之美化，要推廣對藝術的啟蒙，這是一個重要工作。若是純粹美術，吸收起來比較慢。若對生活有關的造形美化來推廣，生活空間美化了，才能逐漸培養他們美的感覺，這樣氣質就改變了。用手做東西，要做出美的東西。

培養一種生活的趣味，有了這種趣味，生活就比較不會那麼緊張，比較溫暖。印度的甘地一天織一尺粗布，因為這就是他精神的培養。」（節錄自1989年5月顏娟英訪談記錄）

Things made by hands reveal beauty. One has to cultivate interests of life. With such interest, life can be less strained but warmer.

Mahatma Gandhi had spun and weaved a feet of Khadi cloth by hand; that was his way of spirit cultivation.

〈熱帶魚〉 顏水龍
國立臺灣工藝研究發展中心 典藏

百年來，工藝和工藝實踐者，持續以它的不同反照現代性的普同趨向，成為另一種選擇的力量，無論是以地方性的深刻連結，警醒權力、資本的任意攫取；以身體性的默會知識，映照文字知識的有限；或者是在規約、分割的現代生活中，給我們重新回到能夠飽滿感受的、人本的新路徑。

因此，工藝的樣貌，何嘗不是群體的樣貌？

如果正站在 2121 年，你希望看到的臺灣工藝，會是什麼模樣？

For centuries, the crafts art, along with its practitioners, has been still persistent in its uncompromising attitude towards the modernity and thus an alternative choice has been created.

57

The choice could be deeply connected to the local community which has always kept vigilance of the power struggle and capitalist exploitation;
it could just reflect upon the tacit knowledge of bodily practice over the limited experience from any written knowledge;
or it could liberate us from the disciplined and atomized modern society and offer us a different possibility for a more socially complacent and humanistic life.

In this sense, isn't the form of the craft in resemblance to the form of a community?

If you could live in 2121, what landscape of Taiwan's Craft would you prefer to see?

未來工藝宣言

Craft Manifesto

穿越臺灣工藝發展的百年光譜，裡頭存在著一代一代人的生活記憶。生活與工藝的對話是持續向前的進行式。

2021 年讓我們翻開「綠工藝」新篇章，以綠工藝的價值思惟—頂真精神、工作倫理、愉悅勞動、生活美學、自然、循環、平衡、寬容、生命力，納入社會分工，以 Craft for All 推動臺灣綠工藝希望工程，達成健全臺灣工藝生態系與臺灣工藝價值的社會實踐之雙重目標。

「綠工藝」價值的社會實踐是一種生活態度的倡議，亦為一種文化公民權的支持體系。我們企盼創造工藝的利他價值，擴大臺灣工藝在人文關懷面向的影響範疇，一起用工藝改變生活的模樣，實踐美的社會。

Within the centennial development of the crafts industry in Taiwan, there lives a collective memory for everyone from generation to generation. The conversation between everyday life and crafts is always in progress.

We have opened a new chapter for Green Crafts in 2021. With the values of Green Crafts such as persistence and concentration, work ethics, delight in labor, beauty of everyday life, naturalness, circulation, balance, tolerance and vitality which can put into practice by division of labor, we wish to promote a prospect project for the Green Crafts in Taiwan under the principle of Craft for All in order to achieve the double goals in making a sounder crafts ecosystem for Taiwan and in fulfilling the social practice within the artistic values in crafts art.

The social practice of Green Crafts is an advocacy for certain attitude towards life as well as providing a support system for cultural citizenship. It is our hope to create more altruistic values in crafts art and to expand its influence of humanistic concerns. We can positively reshape our life with the aid of crafts art and bring more beauty to the society.

臺灣
工藝百年
進行式

CRAFTING
TAIWAN
100
YEARS AND MORE

指導單位
Supervisor

主辦單位
Organizer

執行單位
Executor

