

投稿類別：原民專題類

篇名：

太魯閣族編織藝術之探究

作者：

張芷怡。花蓮縣立萬榮國中。八年級

潘怡暄。花蓮縣立萬榮國中。七年級

許 多。花蓮縣立萬榮國中。七年級

指導老師：

許瓊櫻老師

黃瑄穎老師

壹●前言

一、研究動機

小時候看著部落裡的耆老織布、編背筐，總覺得他們好厲害，能將生活周遭的植物製作成美麗的織布和方便大家使用的各種器具，十分期待自己有一天能和他們一樣學會傳統編織，創作屬於自己的獨特作品。終於在就讀國小和國中以後，學校安排了織布和編織等民族教育課程，讓我們有更多的機會接觸和了解太魯閣族的編織藝術，在學習的過程中我們也對此更加好奇與著迷，因此我們希望透過這次小論文的活動，來深入了解我們自己族人的文化，也藉此增加對自己族人的自信與認同感。

二、研究目的

根據研究動機，本研究欲透過文獻探討及深度訪談探討以下目的：

- (一)了解太魯閣族編織藝術的歷史沿革、特色與生活運用
- (二)探討太魯閣族編織傳承所遭遇的挑戰
- (三)探究太魯閣族編織文化未來的展望

三、研究方法

首先我們上網搜尋與編織相關的主題，再到圖書館蒐集有關原住民編織相關的書籍，也上網查詢相關的期刊和論文，透過文獻整理太魯閣族編織與織布的文化與歷史沿革、生活上的運用以及傳統服飾的類型。此外，為深入瞭解太魯閣族編織文化所面臨的傳承與認同問題，我們分別找了部落裡織布及編織的專家進行質性訪談，以錄音錄影等方式記錄訪談過程，並針對訪談內容進行整理並和文獻做對照，深入探究編織文化傳承所面臨之問題，最後再探討太魯閣編織文化延續所面臨的挑戰。

四、研究流程

本研究主要是以花蓮中區的太魯閣族部落為研究討論與範圍，研究的各項流程如下所述，並繪製流程圖，如圖1

圖1：研究流程圖

貳●正文

太魯閣族的傳統工藝是以技術、功能與裝飾為主要目的，多以就地取材製作而成，包含織布、編織、雕刻與木雕、鑄刀與武器等，在太魯閣族人的祖訓與信仰裡，男子要有英勇的表現，女子必須有織布的本領，尤其是太魯閣族及泰雅族的紡織技藝更被公認是目前原住民族中的佼佼者，而編織工作對太魯閣男性而言是生活中主要的工作之一，也是不可或缺的技能，因此，本研究以太魯閣族傳統工藝中的編織藝術「女性織布、男性編織」作為研究主題。

一、太魯閣族傳統編織藝術

「族人所使用的器物皆為生活之所需，材料取自於生活周遭之自然資源」（高毅儒，2009）。

和其他各族相同的是：太魯閣族的編織藝術一開始也是為了因應生活所需而發展出來的，不管是提供禦寒功能的織品或服飾，還是方便人們背取獵物的背簍等物品，都是取材自太魯閣族人生活周遭的自然資源，再經過生活智慧逐漸淬鍊出來的產物，究竟以女性為主要創作者的織布藝術和男性為主要創作者的編織工藝，分別使用了哪些材料？作品大部分運用在什麼地方？又具有那些特色呢？以下分別就太魯閣族的織布與編織藝術進行介紹

二、太魯閣族的傳統織布

(一)織布的重要性

「從出生包裹嬰兒的布，成年結婚的新人衣，婚後家用的布，到終老死亡時裹軀的布，都仰賴女人織成。」（呂國良、范淑美、余文光，2006）

「女子若擁有純熟的織布技術，在部落長者的「獨立工作能力」認定之後，女子就能在臉頰刺上代表能力和榮譽的女子紋面，並取得婚嫁資格」（陳可玉，2015）。

從以上文字可以瞭解到「織布」對太魯閣族女性的重要性，唯有學會織布，工作能力才能獲得肯定，才能贏得紋面資格，有資格婚嫁並繁衍後代，織布對太魯閣女性而言是不可或缺的生活能力，所以「太魯閣族女孩從七、八歲開始就要開始跟著母親學習織布，從種植苧麻、取纖、紡紗、染色到織布，各種織布技法都必需相當熟練」（陳可玉，2015）。因為對傳統的太魯閣族人而言，從出生到死亡的歷程中，家人需要使用的布，全都是由家中婦女親手織成的，因此對太魯閣族婦女而言，學會織布對全家人來說是很重要的事。

(一)傳統織布的原料

隨著貿易的便利和時代的演進，雖然現代的太魯閣族織布原料多已用棉、麻、毛線等取代，但是提到太魯閣族的傳統織布，就必須知道「種植苧麻是每一個家庭所必須的，因為它

是太魯閣族人織成各種服裝、服飾及被子的主要原料」(金清山、陳秀珠, 2005)。苧麻的莖富含纖維, 不需要特別照顧, 很容易種植, 一年可以三或四次的收成, 常種植在住家附近, 加上纖維細長, 是做成繩索或織布的重要材料, 也因此成為早期太魯閣族人最重要的織布材料來源。

「織布是太魯閣族婦女的專利品, 從種植苧麻到織布成品, 都不假手男子, 若是違反就會觸犯了禁忌」(金清山、陳秀珠, 2005)。但是一些與織布相關的粗重的工作, 倒是可以由男性協助完成, 例如到野外找染料(薯榔), 或是織布器械的製作等。

(二)傳統織布製作的程序

傳統織布的程序相當繁複, 所以現代的太魯閣年輕女性多已喪失這項技能。「先把苧麻刮成麻絲, 再將麻絲搓捻成織線, 然後用木灰漂白後, 再以薯榔、黑泥染成紅褐色及黑色, 晾曬一週方能用於織布」(國立臺灣藝術教育館)。傳統紡織的程序主要分成以下3階段, 如下表所示:

表一：傳統紡織的程序/階段

階段	重點	說明	圖片
階段1	取苧麻纖維	在線、毛還沒進台灣時, 苧麻是婦女的首選, 苧麻生長快速、韌度又好、製成的織線不易斷裂, 因為這些原因, 才會成為婦女首選。	 <p>圖2：取苧麻纖維</p>
階段2	製作紡線	製作紡線的步驟是先把曬乾的苧麻纖維, 製作成紡線。這樣才能讓織布所花的時間變得比較短。	 <p>圖3：曬乾的苧麻纖維</p>
階段3	製成成品	製作成成品都是跟婚禮服飾、嫁妝與日常生活用品。例如: 揹袋、搖籃袋、被單、被毯。	 <p>圖4：豐盛的嫁妝</p>

(三)傳統服飾的特色和分類

太魯閣族人織布的主要用途之一為製作服飾，因為傳統服飾的材料主要為苧麻，所以顏色通常以白色為主，透過平織、挑織、夾織等不同的織布技法，變化出不同的編織圖文。編織的圖案花紋(Miri)通常以家族或地區的常用織紋為主，雖然不同地區的太魯閣族人在服飾上的圖紋、款式、紋路、質地上會有所差異，但服飾上常見的圖騰以幾何線條與菱形紋為主。以下分別說明橫紋與菱形紋的涵義：

表二、橫紋與菱形紋

圖紋	涵義	圖片
橫紋	象徵通往的 hakaw utux (靈橋) 的道路。	 <p>圖5：典藏台灣。2021年10月7日。取自 https://catalog.digitalarchives.tw/item/00/64/d3/38.html</p>
菱形紋	「祖靈的眼睛」布紋以看似眼睛橢圓形或菱形，代表祖靈的庇佑，也象徵祖靈會看著自己的後代是否有遵守祖訓。	 <p>圖6：痞客邦。2021年10月7日。取自 https://bsuring.pixnet.net/blog/post/119581013?pixfrom=related</p>

1、太魯閣族男生服飾穿搭

傳統的太魯閣族群服飾以白色的苧麻布為底，男子服飾有無袖方衣 (sla)、胸兜(towrah)、遮陰布(habuk)等物件。

(1)上身穿著：男子服飾的形制上屬於方衣系統，將織成長條形的布塊，縫製成無袖對襟方衣，類似無袖背心，內著胸兜(或稱胸衣)，胸兜上緣兩端有綁帶可繫於頸後，兩側亦有綁帶可縛於身後。唯有領袖或領導者(bukung)、英雄(kbuhug)、男子漢(balay bi snaw)才有資格穿紅色胸兜。

(2)下身穿著：下身穿著遮陰布，只用條二尺長一尺寬的布摺成對摺，於前面遮其私處，族人稱之為 **habuk**。

圖7：太魯閣族男子服飾。

花蓮縣原住民族傳統文化數位典藏。2021年10月7日。取自

<https://abda.hl.gov.tw/Artifact/Detail/32/%E5%A4%AA%E9%AD%AF%E9%96%A3%E6%97%8F%E7%94%B7%E5%AD%90%E6%9C%8D%E9%A3%BE>

2、太魯閣族女孩服飾穿搭

太魯閣女生衣服以白色系為主，服飾色系與圖紋特色呈現太魯閣族的服飾特色，先穿一件白色上衣，再套上白色袖套；下半身穿一片式的長裙，上面織有多個各色菱形紋飾，代表「祖靈的眼睛」。太魯閣人相信死後要回歸祖靈之地，衣服上的多彩橫紋代表死後要走的彩虹橋，菱形的「祖靈的眼睛」代表無數祖靈的庇佑，也象徵祖靈會看著自己的後代，因此族人不可做壞事、口出惡言，不然就會被祖先看到。

(1) 上身衣著: 短袖上衣 (sla)、袖筒(usux)

(2) 下身衣著: 單片裙(sla)、腰帶 (habuk)、護腿布 (pdagit)

(3) 飾品: 頭飾 (wahug)、項鍊(snirug)、腕飾(susu)、指飾(pqsul)、耳飾(brikug)

圖8：太魯閣族女性服飾

走進南投。2021年10月7。取自 <http://travel.nantou.gov.tw/detail.aspx?type=legend&id=127>

三、太魯閣族的傳統編織(tminun)

在太魯閣族人的祖訓與信仰裡，男子要有英勇的表現，女子必須有織布的本領，為族人敬重才得以文面(花蓮縣原住民族傳統文化數位典藏)。因此，相較於太魯閣族傳統織布對女性的重要，對太魯閣男性的而言傳統編織似乎不如狩獵等英勇表現來得受到重視。

不過，「太魯閣族的編織在十二族群中，是最具代表性而且甚為聞名的」(原住民數位博物館)。而藤編是傳統太魯閣族男子最拿手的工藝，所編織的器具多為生活中實用的工具。

「藤器或竹器都取自藤皮或竹的外層，因藤皮或竹的外層堅韌可取，並且適用螺旋編織法(tminun)。藤器或竹器是用穿卷的方法以一編條作螺旋狀來卷繞，以另一編條將卷繞成螺旋狀來縫繞在一起」(原住民數位博物館)

可惜的是文獻中對於太魯閣族編織藝術的文獻相當有限，除了上述製作方式的簡單介紹，還能查詢到的就是對於編織種類的說明和圖片。

文獻中查詢到的太魯閣族的編織藤竹編器有：搬運用的揹簍(brunguy)、揹網、穀簍或籃(rawa)，攜帶煙草、煙斗的藤包，儲存用的藤簍，盛物用的糧食盒、瀘酒器、水壺、藤小飯盒(gupuq)、簸箕(bluhing)、酒篋(sisi)，還有漁撈用的魚籠、魚筌，以及裝飾用的藤帽、貝珠筒帽、腿飾、腰飾、頭帶等等。技法則是有方格紋、斜紋、六角紋、柳條紋及人字紋等(高毅儒，2009)。只可惜許多太魯閣族的編織作品已被便利的現代生活用品所取代，僅剩揹簍及揹網等少數幾樣是目前太魯閣族人生活中比較常見的編織器具，研究至此，我們很擔心恐怕已經沒有多少太魯閣族人懂得一些少見的編織器具應該如何製作。

©(brunguy 揹簍)

©towkan 揹網

©gupuq 藤飯盒：先生上山工作或打獵，婦女們盛食物的飯盒

圖9-11：太魯閣傳統編器具圖（引自金清山、陳秀珠，2005。）

四、訪談太魯閣族編織藝術專家

蒐集太魯閣族編織藝術相關文獻的過程中，我們發現與織布相關的研究或是報導資料遠比編織藝術來得多，這讓我們感到十分好奇，一方面想透過訪談編織藝術專家補足文獻上的不足，另一方面也想透過訪談更進一步了解從事太魯閣族編織藝術的專家，決定投入編織藝術的動機及學習歷程為何？在文化傳承的過程中的想法和作為？

一、學習歷程

問題	織布:邱秋蘭老師 圖12：2021年9月30日訪談織布合影。	編織:劉志翔老師 圖13：2021年10月2日訪談編織合影。
1.請問您什麼時候開始學習織布/編織?什麼樣的機緣開始接觸織布/編織的呢?總共持續多久了呢?	(1)國小3年級開始學織布。 (2)因為媽媽常常織布，所以好奇，就跟著隔壁阿嬤學。 (3)小三到小六階段有織布，國中因讀書所以不碰，民國82年回到明利部落，一直堅持到現在。	(1)從99年開始學習。 (2)因為我的阿公很會編織，也因為編織工藝在重光已經失傳，所以想找回失傳的技藝，將編織傳承下去。 (3)從99年開始學習一直持續到現在110年，前期很努力地學塑膠編織，中期以後則試著製做藤編。
2.您覺得織布/編織最困難的地方是什麼呢?過程中是否曾經想要放	(1)沒有困難,只要有心。 (2)沒有想過要放棄。	(1)削藤、剖藤比較困難，時間也不夠用

<p>棄？又為何會堅持到現在呢？</p>	<p>(3)因為喜歡,覺得很有責任。沒做好反而有遺憾。</p>	<p>(2)沒有想過要放棄,因為喜歡編織，也已經成為生活的一部分。 (3)透過編織教學的機會，可以講述想法及理念，也不想埋沒長才</p>
<p>3.學會織布/編織之後曾經製作過什麼成品？運用在什麼場合或時機？</p>	<p>(1)做 DIY、生活用品(被單、地毯、服飾、飾品。) (2)結婚時送燈飾(擺飾)、新居落成時送裱框、喪禮不送、生小孩送衣服</p>	<p>(1)大部分都是背簍型 (2)背小嬰兒、放織品、背獵物</p>
<p>4.印象最深刻(第一個)或是最自豪的作品是什麼?靈感從何而來？</p>	<p>(1)只要是自已喜歡的作品就很得意。(第一件作品是兒子的背心) (2)來自於每一天的想法、觀察生活周遭的每一個東西，不太喜歡做一樣的東西。</p> <p>圖14：秋蘭老師最自豪的作品--兒子的背心。</p>	<p>(1)塑膠做的背簍（第一件作品送給媽媽） (2)幾乎都是靠自己的慧根，至始至終都是想把最好的作品留下。</p> <p>圖15：志翔老師的第一件作品--送給媽媽的背簍。</p>
<p>5.織布/編織的運用大多是在服飾/日常生活上，請問除此之外還有哪些作品可以介紹？使用的材料有哪些?有基本織法嗎？</p>	<p>(1)做毯子、DIY 作品、背包、桌巾、燈飾或裱框等裝飾品.....人死亡後用苧麻的布毯包裹屍體。 (2)苧麻、棉、毛線 (3)平織、挑花、夾織</p>	<p>(1)網袋的肩帶（苧麻製作）、藤編吊飾 (2)苧麻、藤（韌性高）、竹子（韌性低） (3)六角編法、平織，以上兩種結合、人字編</p>

(一)雖然兩位太魯閣族的編織專家開始學習織布（編織）的時間點不一樣,卻都是因為看到或是聽說家中長輩擅長編織，引發他們學習的興趣與動機，因此家庭教育潛移默化的效果是不容小覷的。

(二)從兩位專家學習編織的歷程可以發現，在編織技巧達到相當水準或是一段時間之後，都不約而同地挑戰傳統編織材料取得的方式(苧麻或藤)，雖然過程相當艱辛，但兩位專家都勇於挑戰並且想辦法克服困難。

(三)在太魯閣傳統編織的學習歷程中，基於對傳統編織的喜歡及責任感，他們都未曾出現放棄的念頭，希望將編織藝術傳承下去，以免遺憾或埋沒長才。

(四)太魯閣傳統編織的各種作品，基本上都是因應族人日常生活所需，相較之下，織布作品顯得更加多樣性，使用的時機與場合也更加多元，甚至在結婚（女兒嫁妝）、生子、入新宅等重要場合，織布的作品常被作為重要的致贈禮品，重要性可見一般。

圖16：有祖靈之眼圖案的裱框作品(秋蘭老師祝賀新居落成作品)

(五)對兩位專家而言，印象最深刻或是最自豪的作品都是自己的第一件編織成品，兩件成品都與自己親密的親屬(分別是兒子及母親)有相關性。

(六)因為織布成品的變化性較高，因此作品被運用到生活上的層面較廣，編織部分的成品種類相對較少，究竟是材料還是傳承上造成的侷限?可能仍有待探究。

二、文化傳承

題目	織布 邱秋蘭老師	編織 劉志翔
1.您對下一代學習織布/編織這件事的看法為何?有什麼具體的行動或作為?	(1)希望不斷續，因為這不是我一個人的責任。我也只願意教有心學的人。也堅信「一個成功作品的背後，一定是下了功夫。」 (2)前年在部落教婦女織布、明利國小熊校長到任後，就開始在明利國小教	(1)看小孩子有沒有心?有沒有興趣想學、態度也要好，我就會分享自己會的。 (2)到萬榮國小教，也有在鄉公所開設的編織課程教學、曾經考慮開設工作坊。
2.推展織布/編織的過程中遭遇過什麼困難?如何面對與解決?	(1)自己的學員沒有心學、學不會或是被家長禁止學習織布。 (2)若教不好學生，會自責，若學生無心學習也不勉強，讓他們選擇留下或退出	(1)其實也沒有到主動推展，算是被動式的推展(應公所邀請去教編織課程) (2)在 FB 分享圖片和文字感想。

<p>3.家人對織布/編織教育這件事情的看法為何?</p>	<p>支持、認同，但因為擔心家人看到自己因織布生病會阻止，所以常會默默地承受身體的病痛。（手肘、肩頸因為長時間織布受傷）</p>	<p>支持，沒有特別的想法，也沒有反對。</p>
<p>4.文化傳承過程中最令您感動的部分或是事件?</p>	<p>後來接觸「苧麻」後，對它簡直是又愛又恨。反覆失敗的歷程終於成功時，讓我知道「失敗依舊是可以堅持的！」</p>	<p>老人教我學習編織的過程中，也會教我作品各個部位的母語，要把自己所會的技藝分享、傳承下去。</p>

文化傳承小結

（一）對於下一代學習太魯閣傳統編織一事，兩位編織專家都認為「有心」最重要，不會勉強下一代學習，只要有心就會竭盡心力去教。為了傳承太魯閣編織技藝，兩位分別在萬榮鄉內的小學擔任織布與編織課程教師，有時也會擔任鄉公所或相關單位開設編織課程的講師，協助推廣太魯閣族的編織藝術。

（二）推展太魯閣織布的過程中偶爾會有家長反對孩子繼續學習織布的情形，同樣身為人母的秋蘭老師選擇尊重家長意見，至於編織老師則認為自己算是被動推展編織課程，有時會用臉書或是寫作的方式推廣太魯閣編織，也考慮開設工作坊。

（三）兩位太魯閣編織老師的家人對他們傳承與推展編織文化都抱持支持的態度，只不過長期進行太魯閣族傳統織布，難免讓身體有些病痛，而用刀編織削藤剖藤的過程也容易受傷，有時會讓家人有點擔心或心疼。

（四）對織布專家來說，處理苧麻的過程因為波折不斷，其中反覆嘗試與體驗的讓她最為感動。而編織專家對於師傅傳承編織技藝的過程中同時傳承母語和文化態度，讓他尤其感動，也希望能繼續將這樣的族群文化傳承下去。

參●結論

經過文獻蒐集整理和深度訪談研究後，得到的結論如下：

一、不管是織布或是編織，都是太魯閣族人為了因應生活所需，取材於生活周遭的自然資源（苧麻、藤或竹），所發展出來的生活工藝，其間「**融合了族人對於山林智慧與族群美學的概念**」（高毅儒，2009），這樣的山林智慧值得我們學習和保存。但是隨著台灣社會經濟的變遷，大量便利的物質取代傳統既有的技藝與文化，因此太魯閣族的傳統技藝也逐漸在取材、工法與產品形式上有了不一樣的改變，甚至真正的傳統編織技藝還有可能因此逐漸消逝。

二、我們在訪談兩位太魯閣族編織的專家後發現：在獲取基本的編織技能後，他們仍會自然興起對傳統編織方式的探求和嘗試，紛紛拋下便利的素材（毛線或塑膠），嘗試用原始的苧麻和藤創作編織成品，因此追求太魯閣編織的原味，也成為編織專家自我追求的目標，正因為這樣，太魯閣族的傳統才有機會被保存下來。

三、在文獻中可以發現織布這件事對太魯閣族女性有相當的重要性，搜尋文獻時也可以找到關於太魯閣族織布各種詳實介紹，從採用的原料--苧麻如何種植、取用再編織成各種作品，對織布做成的傳統服飾也有許多相關的研究介紹，加上現代發展出各式各樣的成品，織布藝術的保存和推動似乎比編織工藝要來得受重視。投入編織工藝的志翔老師就表示，這也是他決定學習和推動編織工藝的起心動念，因為每一種傳統工藝都有存在的價值，都值得被好好對待和保存下來。

這次的研究，讓我們對太魯閣族編織藝術有更深一層的認識，相對的也發現原來我們探究主題只是太魯閣族傳統文化的鳳毛麟角而已，在時間、人力及論文篇幅有限的狀況下，只能盡可能完成研究與研究主題相關的任務，由於太魯閣族傳統編織的相關活動及研究確實較為有限，建議未來可以針對此議題做進一步的探究。

肆●引註資料

陳可玉（2015）。編織彩虹橋:發展太魯閣族織布教材。國立東華大學藝術創意產業學系 視覺藝術教育碩士班 碩士論文。

高毅儒（2009）。文化·工藝·太魯閣:原住民品牌「YULITAKI」的美感經驗。國立東華大學民族藝術研究所碩士論文。

金清山、陳秀珠（2005）。〈第十二章 太魯閣族篇〉。台灣原住民各族聚落及建築基本資料委託研究案。台灣史前文化博物館。

網路資料

呂國良、范淑美、余文光（2006）。文化藝術。2021年10月7號，取自
<http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2006/hyps/culture.htm>

原住民數位博物館。2021年10月7日。取自
<https://www.dmtip.gov.tw/web/page/detail?l1=2&l2=61&l3=28&l4=137>

花蓮縣原住民族傳統文化數位典藏。2021年10月7日。取自
<https://abda.hl.gov.tw/Artifact/Detail/31/%E5%A4%AA%E9%AD%AF%E9%96%A3%E6%97%8F%E5%A5%B3%E5%AD%90%E6%9C%8D%E9%A3%BE>