

國立臺東大學美術產業碩士學位
在職進修專班碩士論文

蘭草編織的製作與運用之研究

研 究 生 : 鄭 梅 玉
指 導 教 授 : 羅 平 和

中 華 民 國 九 十 八 年 六 月

國立台東大學
學位論文考試委員審定書
系所別：美術產業發展學系

本班	<u>鄭梅玉</u>	君
所提之論文 <u>蘭草編織的製作與運用之研究</u>		
業經本委員會通過合於		☒ 碩士學位論文 ☐ 博士學位論文
條件		
論文學位考試委員會： <u>徐蘭</u>		
(學位考試委員會主席)		
<u>郭喜鴻</u>		
(指導教授)		
論文學位考試日期： <u>98年 6月 7日</u>		
國立台東大學		

附註：1. 一式二份經學位考試委員會簽後，送交系所辦公室及註冊組或進修部存查。

2. 本表為日夜學制通用，請依個人學制分送教務處或進修部辦理。

博碩士論文授權書

本授權書所授權之論文為本人在 國立臺東大學 美術產業碩士學位班 系(所)
組 九十七 學年度第 二 學期取得 碩 士學位之論文。

論文名稱：蘭草編織的製作與運用之研究

本人具有著作財產權之論文全文資料，授權予下列單位：

同意	不同意	單 位
☒	☐	國家圖書館
☒	☐	本人畢業學校圖書館
☒	☐	與本人畢業學校圖書館簽訂合作協議之資料庫業者

得不限地域、時間與次數以微縮、光碟或其他各種數位化方式重製後散布發行或
上載網站，藉由網路傳輸，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下
載或列印。

☒ 同意 ☐ 不同意 本人畢業學校圖書館基於學術傳播之目的，在上述範圍內得再授
權第三人進行資料重製。

本論文為本人向經濟部智慧財產局申請專利(未申請者本條款請不予理會)的附件之一，申請

文號為：_____，請將全文資料延後半年再公開。

公開時程

立即公開	一年後公開	二年後公開	三年後公開
☒	☐	☐	☐

上述授權內容均無須訂立讓與及授權契約書。依本授權之發行權為非專屬性發行
權利。依本授權所為之收錄、重製、發行及學術研發利用均為無償。上述同意與
不同意之欄位若未勾選，本人同意視同授權。

指導教授姓名：鄭梅玉 (親筆簽名)

研究生簽名：鄭梅玉 (親筆正楷)

學 號：4296015 (務必填寫)

日 期：中華民國 98 年 6 月 22 日

1. 本授權書 (得自 <http://www.lib.nttu.edu.tw/theses/> 下載) 請以黑筆撰寫並影印裝訂於書名頁之次頁。

2. 依據 91 學年度第一學期一次教務會議決議: 研究生畢業論文「至少需授權學校圖書館數位化，並至遲
於三年後上載網路供各界使用及校內瀏覽。」

授權書版本: 2008/05/29

誌 謝

從事藺草編織已十餘載，加上長期當文化局義工，所以結識了一些學有專精的工匠大師和一些從事文化推廣的工作人員，每個人不是技術精湛就是文化知識豐富，由於本人從事的教職工作是生物課程，和藝術文化風馬牛不相及，有感於自己的藝文知識不足，所以便利用空餘時間到台東大學美術系去旁聽一些有關藝術方面的課程，在聽課期間有教授告訴我東大最近開了一門美術產業研究所，鼓勵我報考，還熱心的幫我拿了資料和報名表，手執報名表，內心卻猶豫不決，一則自己年紀大，二則白天還要上課，不知自己是否能順利完成學業，然而在同事、先生、老母的鼓勵支持下，尤其是母親語氣堅定說：「我還健康，家事完全不用你擔心。」望著燈光下，七十幾歲的母親在廚房刷刷洗洗的背影，我決定了，報了名，也幸運的錄取了。

日子在忙碌中展開，在林永發老師耐心的指導下，從未握過畫筆的我也能完成一張張的水墨創意畫，在林芊宏、梁忠銘兩位老師嚴謹訓練下，也順利完成了一些小論文，對我後來論文資料的收集與分析幫助頗大，更從陳錦忠老師學會捏陶、製陶及燒陶的技巧。特別要感謝的是羅平和老師，在他擔任我的指導教授期間，對於我的論文在題目方向的抉擇，和各種資料的編排和取捨上，給我非常寶貴的意見，使我在一片雜亂無緒的各種資料中，能整理出一個輪廓。

在寫作的過程中，一碰到困境，老師常常不厭其煩，幫我修改，引導我，使我的論文結構和思考能更完整與周延，沒有老師在旁引導，無法想像自己能完成論文，記得在學生的國文課本中曾看到陳之藩在「謝天」一文當中寫到，早期農業社會時代，人們在生活上有任何收穫，都要感謝老天爺，老天爺就是代表對眾人，人太多無法一一感謝，便手持一柱香，感謝老天爺。論文的完成，要感謝的人實在太多了，無法一一到府致謝，所以我雙手緊握感謝老天爺，讓這麼多師長，來幫助我、協助我，才能夠完成此論文，真的衷心的感謝東大各位師長。

藺草編織的製作與運用之研究

作者：鄭梅玉

國立台東大學美術產業碩士學位在職進修專班

摘要

藺草選擇了台灣這塊土地，世代代紮根於此，子子孫孫伴著台灣人渡過胼手胝足的艱辛歲月，在物質匱乏的早期農村生活中，它提供了人們食、衣、住、行方面的素材，甚至用他獨特的草香，愉悅了人們的嗅覺，在勞累了一天之後，能在他的擁抱中，安然入睡。隨著科技的進步，塑膠取代了它的功能，人們在快速的文明進展腳步中，幾乎忘了它的存在，筆者在接觸藺草編織之後，有感於這麼好且帶有芬芳的質材，為何人們會忽視它遺棄他呢？所以決定論文題目以它為主題。

這篇論文探討的目的有三：

- 一、透過訪談，及文獻資料，將藺草編織在台灣人生活中所扮演的功能，及對經濟的貢獻做一系列的整理報告。
- 二、訪問記錄在藺草編織的製作運用能突破傳統窠臼，將實用轉型成藝品欣賞的藺草編織者——林黃嬌、鄭梅玉的成長心路歷程。
- 三、有鑑於傳統編織傳承的方式，皆由師徒口耳相傳。於今日師傅日漸稀少，此項技術可能失傳，所以特地搜集藺草編織者作品的編織技巧，將其化為文字，以提供藺草編織者作為範本參考。

本論文完成之後，其成果有下列四項：

- 一、收錄台灣早期對傳統藺草編織的婦女編織製作狀況，及各種製作輔助工具和藺草對台灣的經濟貢獻。
- 二、整理分析比較，傳統藺草編織和藺草編織轉型成藝術欣賞品的流程和它們之間的差異。
- 三、首次收錄林黃嬌老師及筆者藺草編織技巧及作品成型的心路歷程，以彌補藺草編織一向缺乏工具書之遺憾。
- 四、收集近年藺草編織的創新作品，提出藺草編織產業化，才能保存傳統文化的各種構想。

關鍵詞：藺草、編織、工藝獎、大甲、原住民

The Study on the Production and Application of Rush Weaving

Abstract

It is rush that has chosen this land, Taiwan, rooted here deeply from one generation to another, accompanying Taiwanese through the hard times. It provides Taiwanese with materials for eating, clothing, living and transporting during the early agricultural period, when there were deficient goods and materials. In addition, rush pleases the smell sense of people with its unique aroma. After a tiring day, people can fall into a sound sleep in its embrace, feeling like lying on the grassland in their dreams. With the progress of science and technology, plastics replace rush in modern society, and people almost forget its existence. I decided to choose rush weaving as my dissertation topic after actually engaging in it by myself, wondering why people neglect it rather than make good use of it. My dissertation focuses on three points below:

1. Record and report the practical functions of rush weaving in the life of Taiwanese and its contribution to the prosperity of Taiwan economy through the literature review and interviews.

2. Interview and record the course of thought developments of two rush weavers, who break through the traditions of rush weaving and change the practical functions of rush weaving into appreciated artwork, Lin, Huang-Chiao, and Cheng, Mei-Yu.

3. Most of the rush weaving skills are passed down orally from masters to their apprentices. Due to the gradual decrease of rush weaving masters, this kind of skill might become a lost art form. Therefore, I particularly collect rush weaving skills, and record them in great detail, hoping to provide a copy for reference to those who are or will be interested in rush weaving.

There are four results achieved after I finished this study.

1. Record the making situations of traditional rush weaving of Taiwanese women in the early period, many kinds of assistant tools, and the contribution of rush to Taiwan economy.

2. Record the changing process of rush weaving from traditional practical functions into artwork, and then analyze and compare the differences between them.

3. First record the learning process and thought developments of Lin, Huang-Chiao and the writer about rush weaving skills and artwork to make up the pity that there has always been no copy for reference book.

4. Collect the innovative artwork of rush weaving in recent years, and propose the ideas about the production and industry of rush weaving to preserve this traditional culture.

Keywords: rush, weaving, the weaving craft prize, Da-jia, aboriginals

目 次

第一章 緒論

第一節	研究背景與動機	01
第二節	研究目的	03
第三節	研究限制與範圍	05
第四節	研究對象	06
第五節	研究設計與方法	07

第二章 研究探討

第一節	編織之探討	10
第二節	藺草之探討	12
一、	概述	12
二、	對傳統藺草的探討	15
三、	藺草在生活中的作用	19
四、	近年藺草編織的發展與創作	22

第三章 藺草編織技巧

第一節	編織工具	30
第二節	編織方法	33
第三節	編織過程	51
第四節	作品的保養	54
第五節	實用藺草編織示範（範例：小鹿）	55
第六節	人物編織工序	58
第七節	蘭嶼拼板舟編織工序	68

第四章 蘭草編織創作者

第一節 國寶級草編丫嬤－林黃嬌72

第二節 再造蘭草的春天－鄭梅玉.....78

第五章 作品詮釋88

第一節 林黃嬌作品詮釋88

第二節 鄭梅玉作品詮釋93

第三節 師生作品賞析128

第六章 結論135

【附錄】訪談紀錄摘要表138

【參考文獻】139

圖 表 目 次

第一章

圖 1-1	田中未收割之藺草	04
圖 1-2	曬乾後之藺草	04
圖 1-3	鄭梅玉受文建會邀請於西班牙馬德里現場示範展演.....	05
圖 1-4	東森電視台專訪鄭梅玉	05
圖 1-5	黃嬌丫嬤	06
圖 1-6	許陳春丫嬤	06
圖 1-7	鄭梅玉	06
圖 1-8	研究流程圖	08
圖 1-9	研究進度表	09

第二章

圖 2-1	大甲藺	13
圖 2-2	三角藺	13
圖 2-3	燈心草	14
圖 2-4	包蓆草	14
圖 2-5	全家婦孺總動員	18
圖 2-6	兒童接受母姐指導編帽	18
圖 2-7	鄰居姐妹們一起析草準備編帽原料	18
圖 2-8	年輕的少女們從事草帽編織	18
圖 2-9	草編童玩－天鵝	23
圖 2-10	草編童玩－牛	23
圖 2-11	草編童玩－刺球風車	23

圖 2-12 草編童玩－玩偶	23
圖 2-13 「藺」類足球包	24
圖 2-14 向日葵	24
圖 2-15 宴會包系列	24
圖 2-16 春暖花開系列組	24
圖 2-17 藺時鐘	24
圖 2-18 龍鳳加紋蓆（鳳蓆）	26
圖 2-19 龍鳳加紋蓆（龍蓆）	26
圖 2-20 許陳真女士	26
圖 2-21 電動小狗(一)	27
圖 2-22 電動小狗(二)	27
圖 2-23 電動娃娃	27
圖 2-24 胼手胝足	28
圖 2-25 鄭梅玉與林黃嬌丫嬭	29
圖 2-26 鄭梅玉與柯莊尪丫嬭	29
圖 2-27 鄭梅玉與許陳真丫嬭	29

第三章

圖 3-1～圖 3-10 藺草編織工具	30～32
圖 3-11～圖 3-15 藺草編織－壓一工序	33
圖 3-16～圖 3-20 藺草編織－壓二工序	34
圖 3-21～圖 3-30 藺草編織－籃仔底工序	35～37
圖 3-31～圖 3-35 藺草編織－帽子臍工序	37～38
圖 3-36～圖 3-44 藺草編織－花格工序	38～40
圖 3-45～圖 3-48 藺草編織－接草工序	41

圖 3-49～圖 3-53 藺草編織－添草工序	42
圖 3-54～圖 3-61 藺草編織－收邊工序	43～44
圖 3-62～圖 3-65 藺草編織－祕魯結工序	45
圖 3-66～圖 3-69 藺草編織－繩頭結工序	46
圖 3-70～圖 3-80 藺草編織－環套結工序	47～48
圖 3-81～圖 3-90 藺草編織－鈕釦結工序	49～50
圖 3-91～圖 3-100 藺草編織過程	51～53
圖 3-101 田中的藺草（尾端為花）	54
圖 3-102 曝曬中的藺草	54
圖 3-103 藺草的橫斷面（三角型）	54
圖 3-104 曬乾的藺草（捆紮收藏）	54
圖 3-105～圖 3-106 小鹿編織工序	55～56
圖 3-107 藺草編織鑰匙圈	57
圖 3-108 藺草編織科學小玩具	57
圖 3-109 藺草編織書籤	57
圖 3-110 人物編織－頭部編織工序	58
圖 3-111 人物編織－骨架製作工序	59
圖 3-112 人物編織－手部編織工序	59～61
圖 3-113 人物編織－身體編織工序	61～62
圖 3-114 人物編織－上衣編織工序	63
圖 3-115 人物編織－頭身組合工序	64
圖 3-116 人物編織－穿丁字褲工序	65～66
圖 3-117 人物編織－穿衣工序	66
圖 3-118 人物編織－頭部植髮工序	66～67

圖 3-119 蘭嶼拼板舟編織工序	68~71
-------------------	-------

第四章

圖 4-1~圖 4-2 黃嬌丫嬭及老伴	72
圖 4-3 十二生肖	73
圖 4-4 虎	73
圖 4-5 龍	73
圖 4-6 24 孝(一)	74
圖 4-7 24 孝(二)	74
圖 4-8 豐收	74
圖 4-9 農村四部曲	74
圖 4-10 捕飛魚	75
圖 4-11 抬新船	75
圖 4-12 阿美服飾(一)	75
圖 4-13 阿美服飾(二)	75
圖 4-14 三寸金蓮	76
圖 4-15 阿嬤的老伴—林松柏	76
圖 4-16~圖 4-18 阿嬤的編織工具	77
圖 4-19~圖 4-21 電動玩具	77~78
圖 4-22 筆者工作照	78
圖 4-23 筆者與母親(攝於華山藝文中心)	79
圖 4-24~圖 4-27 紙藤作品	79~80
圖 4-28 初期編織的包包與帽子	80
圖 4-29 【胼手胝足】	81
圖 4-30 陳利友妹	82

圖 4-31 潘濟仁	82
圖 4-32 比亞	82
圖 4-33 沙桂花	82
圖 4-34 【蘭嶼拼板舟】	83
圖 4-35 【達悟 飛魚 蘭嶼舟】	83
圖 4-36 【薪傳】	84
圖 4-37 【航向大海】	84
圖 4-38 鄭梅玉與大甲草編大師－柯莊厝丫嬤	84
圖 4-39 帽臍頭(井字編法)	85
圖 4-40 花格	85
圖 4-41 【流離】	85
圖 4-42 作者攝於賽夏族民族文物館	85
圖 4-43 賽下矮靈祭－臀鈴	86
圖 4-44 【背影（三）】	86
圖 4-45 【背影（二）】	86
圖 4-46 【刺球祈福】	87

第五章

圖 5-1 【十二生肖】	88
圖 5-2 【農村四部曲】	90
圖 5-3 【子孫滿堂】	92
圖 5-4 【鄭梅玉草編世界】	93
圖 5-5 【漁人的船筏】	94
圖 5-6 【漁夫與鸕鶿】	96
圖 5-7 【擺渡】	96

圖 5-8 【寒單爺】	97
圖 5-9 【寒單爺（二）】	99
圖 5-10 【越炸越旺】	99
圖 5-11 【流離】	100
圖 5-12 【願者上鉤】	102
圖 5-13 【達悟 飛魚 蘭嶼舟】	104
圖 5-14 【與海共舞】	106
圖 5-15 【航向大海】	108
圖 5-16 【抬船】	108
圖 5-17 【雅美飛魚祭】	109
圖 5-18 【蘭嶼新船下水—驅邪祈福】	111
圖 5-19 【拋船】	111
圖 5-20 【滿載而歸】	112
圖 5-21 【巴斯達隘—矮靈祭】	114
圖 5-22 【背影（一）】	116
圖 5-23 【矮靈的舞宴】	116
圖 5-24 【雞啼】	117
圖 5-25 【呼喚】	119
圖 5-26 【鬥與逗】	119
圖 5-27 【手工書（一）】	120
圖 5-28 【手工書（二）】	121
圖 5-29 【手工書包（一）】	122~123
圖 5-30 【手工書包（二）】	124
圖 5-31 【版畫集】	125~127

圖 5-32 【龍】	128
圖 5-33 【闔家樂】	128
圖 5-34 【冶遊】	129
圖 5-35 【矮靈的舞宴】	129
圖 5-36 【磨米炊稞】	130
圖 5-37 【24 孝】	130
圖 5-38 【拋船】	131
圖 5-39 【賽下矮靈祭（一）】	131
圖 5-40 【猴祭－獵猴】	132
圖 5-41 【猴祭－刺猴】	132
圖 5-42 【機械娃娃】	133
圖 5-43 【機械狗】	133
圖 5-44 【馬上封侯】	134
圖 5-45 【天倫樂】	134

第六章

圖 6-1 小熊度假村示範教學	137
圖 6-2 國家工藝研究所示範教學	137
圖 6-3 國立歷史博物館示範教學	137

第一章 緒論

本章主要是針對本研究主題之研究背景與動機、研究對象、研究目的和研究範圍與限制。

第一節 研究背景與動機

台東，位於台灣東部，由於交通不便，不甚繁榮，但卻因此保存了大自然原始風貌，綿延不絕的山景，清清澈澈的溪水，再加上令人驚艷的壯潤海景，所以孕育了不少以大自然素材為創作素材的藝術家；再加上多元族群的居住環境，融合了各族文化，大大的不同於其他地區以漢人文化為主體的創作品，如漂流木的裝置藝術，粗獷的木雕手法及充滿原住民生活之美的編織藝品。一般婦女還會利用農忙之餘，編織一些生活用具，有人利用月桃葉，有人用籐竹，更有些人會利用一些樹皮或草的纖維，經過曬乾、搓揉等處理方式，再拿來當編織素材。你如果晚上到鄉間社區活動中心，就會發現那些年長的編織者，將他們的手工技藝傾囊相授，將這些傳統編織技法傳承給年輕人。

一些在傳統技藝有才華者，他們散佈在台東各個角落，默默耕耘、創作，就像躺在海砂裡的寶石，不被人發現，直到最近政府開始投注注意力在台灣傳統技藝的保存，他們才慢慢被發現、提拔。這些傳統技藝家，他們的成長背景與作品風格及創作的心路歷程，在整個藝術界都還是一塊處女地，尤其是有關藺草編織方面的訊息更是缺乏；由於大甲苑裡是藺草的發源地，無論日據時代、現在，都有許多人從事這項手工藝，所以技術嫺熟專業大師，非常的多，當政府開始重視文化產業的發展，尤其是本土傳統文化藺草編織馬上成為眾人注目的焦點，所以活動的新聞報導，甚至獎勵和作品展全部都雲集在苑裡、大甲。

台東，既不是藺草編織的故鄉，也沒有多少人會編藺草，當然，提及藺草沒有人會注意到台東的藺草編織者，林黃嬌阿嬤經常感嘆的說：「我的腦筋好，目色巧，編織出來得作品絕對不比別人遜色，只是在台東好像都沒什麼機會展示讓人欣賞」，林黃嬌阿嬤目不識丁，當然不知政府在舉辦什麼活動，什麼工藝競賽，她只是對藺草編織有了一份特殊的情感，一股傻勁的將心中的意念，藉著一根根的藺草，編織出自己的夢想，已 78 歲高齡的阿嬤說：「當我心情不好或無聊時，我就會走到那間收藏作品的房間，一進房間，感覺就像回到二十幾歲時，和姐妹淘一起編草的日子，那是我一生最快樂的時光喔！」看著老師沉醉在往日那段編草幸福的時光，作為學生的我非常感動，心中發誓，一有機會絕對會介紹老師的作品，讓台灣工藝界認識她，也要積極幫助老師報名參加各種工藝競賽，自己也要努力繼承它的衣鉢，讓藺草編織能在台東扎根。

由於本人從小就喜愛編織，不論是打毛線、中國結、童軍繩結，都興致勃勃參與，踏入職場後，亦常利用晚上參與文化中心舉辦的各種編織課程；最近亦投身於編織藝品創作，在朋友的鼓勵下鼓起勇氣參展，在參展過程中，認識了許許多多台東藝術工作者，他們常常邀約我到他們的工作室參觀，我非常驚訝於他們才華洋溢，作品獨樹一格，和西部藝術界的作品迥然不同；他們的作品或躺、或疊、或堆在破破舊舊的工作室裡，只因為他們的創作者，不知如何參賽來讓它們展現風華，也不知如何將它們扮花俏推銷出去，所以本人積極收集各種工藝展和工藝競賽的消息，鼓勵他們參加，只是每當要參展或比賽時，常常需要一些參展者的生平資歷及生長背景，生活狀況與創作意念，由於這些從事傳統工藝的人，不是目不識丁就是受教育的機會不多，不要說有系統的撰寫自己的資歷，連最簡單的簡介都不會寫，打開電腦裡面的資料也是匱乏至極，所以替台東工藝界收集研究儲備資訊，是有其需求性和急迫性。

筆者在編織藺草的過程中，常常會碰到技術上的瓶頸，也曾嘗試從一些編織藺草的書籍中尋求資料線索，但在書店往往只找到打毛線、中國結，或是竹籐編的方法。藺草編織是沒有人將其編法寫成書本，給對藺草編織有興趣的人參考，所以為了在技術上能有所突破，常常不遠千里到大甲，向柯莊厝阿嬤學“花格”和“帽仔臍”等編法。傳統藺草編織的傳承採師徒制，由師傅口頭把技術傳給徒弟，靠口耳相傳把技術留給下一代，這種方式常常會因後繼無人或人才斷層而技術流失，這實在是工藝界非常大的損失；智慧是經驗的累積，一旦消失後，人又要浪費許多寶貴的時間摸

索探尋，所以師父們的絕技如果能運用文字記載下來，將會成為人類寶貴資產，然後被參閱，可以讓學習者節省許多自行摸索的時間。

而傳統工藝品一向被定位在實用物品方面，為什麼工藝與美是相反方向，而不能與美結合，把自己打扮、裝飾時尚一點，再走向人民生活；為什麼它不能是實用物品同時也是可以當藝術品欣賞的民俗藝品？藺草編織朝多文化發展，以爭取這項傳統編織工藝產業的發展空間，應是可以實現的夢想。

「有美人兮，在水一方」應該有人認識、欣賞它們的美，應該有地方可以展示它們的風采，台東不是一塊文化沙漠地，台東不是沒有人才，給它們機會，相信它們必然會輝煌台東。

第二節 研究目的

曾經，它是台灣人生活的縮影；曾經，它是台灣人貼心的用品；出門時，草帽為你擋住了台灣惡毒的炙陽；睡覺時，草蓆為你隔離了悶熱的暑氣；體態輕盈的手提袋，為你負載了外出的衣物用品；但曾幾何時，一件件的塑膠用品取代了它；一台台冷氣機成為新寵。

人們冷落了它，甚至遺棄它，很難想像它曾經為人們無怨無悔的付出，它默默的服務人們，如今光華褪去，即將在台灣人的生活中黯然消失，如果它是有情感的人類，相信它必然含淚，頻頻回首……。

筆者認為：「藺草的香，是草類中的王后」，台灣和日本在『篳路藍縷，以啓山林』時代，就在溪邊野地發現了它的倩影，『有美人兮在水一方』。從此就想盡辦法、絞盡腦汁，將它帶回自己定居家園，細心栽植它，從此它化身各種姿態，縈繞在我們的生活周遭，淡淡的草香在你背著它時，讓你忘卻了負荷的勞累，在你躺在它身上閉上眼休憩時，讓你彷彿置身在一片野地裏與大地一起呼吸」，日本至今仍舊非常珍惜、寶貝它的香氣，對它不離不棄，榻榻米文化依舊是日本文化的一環，抽離它，對日本文化便是一種缺陷，但反觀台灣在經濟起飛，科技文明的影響下，它繁華落盡，「

朱雀橋邊野草花」台灣的良好不再孕育它們，生活中也不見它的情影；少了藺草香氣的臥房，臥房只是臥房，它不再是原野，它不再是溪邊，當然為它編織各種姿態的巧手也逐漸式微，這項傳統技藝也逐漸退出台灣手工技藝界。

如何讓瀕臨消失的傳統技藝重新粉墨登場，如何讓藺草的香氣再次香遍台灣各個角落，如何把這位天色國香的美人重新打扮著裝，讓它恢復昔日風采，使它像中國文字，既實用又可當藝品來觀賞，研究它、紀錄它、宣揚它，培養更多人投入這項技藝，吸引更多人欣賞它、喜歡它，所以我寫這篇研究的目的有下列幾項：

1. 經由記錄整理、分析比較，傳統藺草編織和現代藺草編織，在製作運用上的差異。
2. 紀錄比較近年來，在藺草編織轉型有卓越成績的林黃嬌、筆者師生作品的內涵和風格上的異同。
3. 記錄筆者在藺草編織作品的編織技巧及作品的內容詮釋，提供整個創作過程，給藺草編織者、有興趣者欣賞及參考。

藺草是編織是台灣傳統文化，但有關藺草編織，尤其在編織技法記載非常罕見，本研究詳細收錄各種工具、基本技巧及筆者個人獨創技巧，盼它能保存藺草編織這項傳統文化。

圖 1-1 田中未收割之藺草

圖 1-2 曬乾後之藺草

第三節 研究限制及範圍

一、研究範圍

藺草早期野生於台中大甲、苑裡一帶，所以當地人就把他取材編織草蓆、草帽，編織工匠一直固守在這一塊領域，長久以來雖然隨時代變遷，但他的產品差異不大，當然隨著市場的沒落，人才也逐漸凋零，直到最近，政府開始大力推廣傳統工藝產業，它才開始受到重視；東部由於空間隔離，交通不便，所以從事藺草編織者，大都自行摸索，憑個人的巧思，作品迥異於西部編織品，所以本研究設定範圍為大甲、苑裡和台東地區的藺草編織者。

二、研究限制

藺草編織，是一項傳統工藝，西部編織者作品大都朝向實用生活用品，然而台東的藺草編織者因無師自通、自行摸索創作，在無心插柳柳成蔭，反而將這項傳統技藝轉形、蛻變成民間藝術品。民間藝術的工作者，從社會文化人類學的觀點來說，是精英藝術或精緻藝術。所以本研究設定對象為在苑裡、大甲和東部藺草編織藝品界有傑出表現者為研究對象。

圖 1-3 鄭梅玉受文建會邀請
於西班牙馬德里現場示範展演

圖 1-4 東森電視台專訪鄭梅玉

第四節 研究對象

藺草編織產生的淵源，是農業社會的人們利用農忙之餘從事的手工藝品。當時許許多多的婦女在空閒時刻聚在一起，一邊聊天一邊編織，除了互相溝通情感，也可以互相觀摩手工藝，彼此互相學習編織技法，所以幾乎是家家戶戶、老老少少皆會的技藝。

然而現代科技文明橫掃全球，席捲了各國傳統工藝的消費市場，大量生產、規格統一、物美價廉，當然衝垮了傳統工匠的自尊；靠手工藝謀生的師傅們，轉業的轉業，停工的停工，導致整個藺草編織業一蹶不振，技藝散渙流失；只有少數人基於對藺草的一股熱愛、迷戀，仍固守著這塊園地，默默耕耘，儘管材料取得日益困難，儘管沒有長者可以技巧指導。沒有人種植藺草就自己種，沒有人指導，那就自行摸索、無師自通，沒有消費市場，就想辦法轉形換上新裝，朝向不同方向發展；幾次工藝競賽下如：苑裡鎮山腳社區“第二屆愛蘭工藝獎”傳統編織組第三名的許陳真阿嬤，“51 屆全省美展”入選的台東林黃嬌老師、國立傳統藝術中心舉辦“第一屆傳統工藝獎”編織類佳作的筆者，所以本研究，以這幾個在藺草編織屆有成就的人為對象。

圖 1-5 黃嬌丫嬤

圖 1-6 許陳春丫嬤

圖 1-7 鄭梅玉

第五節 研究設計與方法

本研究的設計是設定在藺草編織創作藝品上有卓越成就者，以大甲、苑裡和台東的藺草編織者為主。手工編織者有以月桃葉或樹皮、或竹籐、或藺草等為素材，從事編織藝品創作，本研究選擇以藺草編織者為研究主題。

本研究採用質化研究裡的紮根理論做為研究方法，經由觀察、訪談、蒐集來的田野資料，再針對這些資料不斷進行比較分析後，轉化成概念，最後書寫成本研究。本研究的訪談方式屬非結構式的訪談，為了詳細蒐集資料，訪談過程採錄音方式錄集，被研究者的成長及心路歷程，再深度訪談時遵守四個原則。

一、有目的的談話：

研究者根據研究主題，告知受訪者，進行語言交流，蒐集本研究素材，並使用錄音機以記錄、保留訪問對象的原始資料，以求本研究的可信度。

二、雙向交流

研究者在訪談過程中，訪問者與受訪者在整個活動過程中，不斷互動、交流，取得雙方對問題的共識。

三、彈性原則

在訪談過程，根據訪談的實際狀況，隨時調整提問問題，以求達到去蕪存菁的目的，使本研究正確切入主題，深入本研究核心。

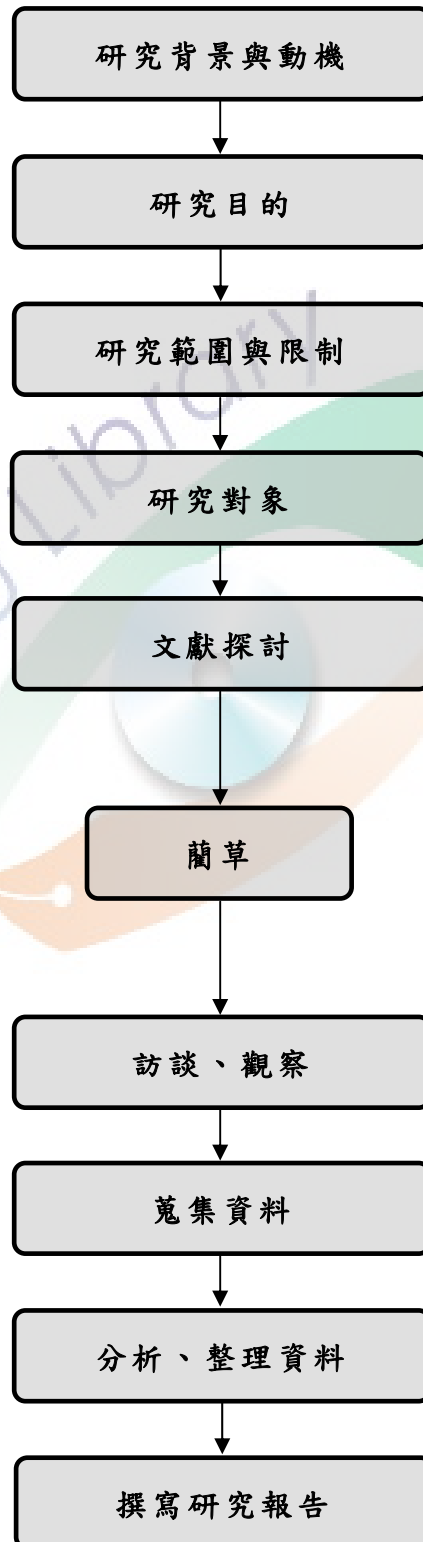
四、以傾聽為主軸

研究者以傾聽受訪者為整個訪談過程的主軸，專心傾聽受訪者談話，可以幫助訪問者深入了解受訪者的心路歷程，也可以避免因不斷提問而打斷受訪者思路。

本研究資料的蒐集，除了訪談、觀察、照片外，還利用各種工具書如說文解字、形音義大字典來做名詞釋義，和各種文獻、雜誌、期刊來搜集、分析、比較本研究的主題。在訪談之前，根據收集的資料來擬定問題和訪談大綱，在訪談的過程中再修正問題提問，透過言語的交流溝通，釐清

疑惑，讓本研究搜集到正確可信的資料，再經過研究者不斷反思比較之後，用文字記錄每個過程，形成本研究報告。

【研究流程】

【研究進度】

本研究期間：2008 年 07 月 ～ 2009 年 06 月

月 份 項 目	2008 年 7-8 月	9-10 月	11-12 月	2009 年 1-2 月	3-4 月	5-6 月
擬定研究題目						
蒐集文獻資料並歸納整理						
擬定研究計劃						
制定訪談大綱及實施方談						
資料整理分析						
撰寫研究報告						
完成論文口考						

圖 1-9 研究進度

第二章 研究探討

本研究是在探討藺草的特性和種類，以及它如何走進人們生活中，扮演重要角色，甚至在台灣早期經濟生活中，給人們許多收益，雖然近年來，它已逐漸退色，但在有心人的用心經營，逐漸轉型成為藝術欣賞品，實用兼藝品將是他未來的方向。

第一節 編織之探討

編：甲文“𦉳”依說文解字¹的解釋，編字的意義乃是依次穿結簡，使成冊，所以它最原始的意義是穿結竹簡、木簡的繩索。「韋編三絕」即穿結在簡冊的繩子多次斷裂，用來比喻一個人認真讀書，後演變成只要用繩索類穿梭使用皆曰編，如「帶著這葉子，編一個花籃」²。

織：金文“𦉳”依說文解字的解釋，織字的意義是『作布帛之總名』。古時候以麻組成者為布，絲組成者為帛，它們皆由經緯組合成，所以以經緯組成布帛之事皆是織，是古時女紅之一。漢古詩，焦仲卿詩：「十三教女織，十四能裁衣」。

「編織」一詞有狹義與廣義的解釋，狹義的編織專指編作與織作的技藝，是纖維工藝中重要的工作流程，也是纖維線材組構成形的重要方法；而廣義的編織則指纖維中所有的技藝，包含染色、刺繡、綰結、拼縫、組紐、聯綴等各種女紅技藝，它們都以柔韌不易斷裂的纖維作為製作的材料，再將這些原本散漫、無序的、缺乏組織結構的線狀纖維材料，利用經線、緯線產生縱橫交織的技巧，組成平面或立體的作品，它可以隨著其組織結構的不同而創造各種造型或圖案色彩。

註 1：說文解字，作者：許慎，東漢人

註 2：紅樓夢，五九回，作者：曹雪芹，清朝人

人類最早使用的編織技巧是「打結」，從結繩記事、結網捕魚，如「臨河欲魚，不若歸而結網」（文中子、上德）。打結這項技巧隨著文明的發展，人類智慧不斷的萌芽，開始大規模的出現在當時漁、獵、農、牧的社會中，如籃縷的編製，「篳路藍縷」亦即形容早期人類的生活型態，隨著人類足跡的延伸，生活範圍也不斷擴大，能獲取的編織材料也逐漸增多，其中植物性纖維遍及棉、麻、竹、籐、莖、葉、鞘、皮、草等各種植物纖維的應用；動物性纖維以皮革、羊毛、蠶絲為主。

纖維是人類應用最廣也最長久的編織工藝材料之一，它和陶、金、石等工藝的發展一樣重要，一直隨著人類文明發展和足跡的擴大，而增加種類，所以它是人類文明的表徵；要了解先人的文化生活狀況，一定要從它的使用著手，才能深入了解當時人如何食、住、行；考古學家可以從半顆蠶繭印證絲綢文化的存在，從一塊紡輪的出土推測紡織工藝的進展³，所以利用各種質材纖維編織的物品，它引導衣著文化、狩獵文化、色彩文化，甚至是宗教文化。

台灣位於東亞的亞熱帶地區，四面環海，氣候溫暖潮濕及適合植物生長，所以適合用來編織的植物種類數以百計，許多原住民都利用它們的質性，作為不同器物的原料，不同部落的原住民，利用不同的編織材料，而建構出部族文化特色，像阿美族之草蓆以月桃為原料；泰雅族以籐、竹編製漁籠、背簍；噶瑪蘭族婦女，擅長製作樹皮衣料加上葛絲⁴、犬毛，紡織出多彩的達戈紋番布；魯凱族利用芋麻織布⁵；還有台灣各地居民亦以它做為編織素材，如：大甲、苑裡利用藺草編蓆帽，員林用黃麻織布，恆春用瓊麻編繩，鹿港用檜木絲編帽編帽，林投葉編帽……，形成豐富的傳統纖維編織工藝產業，動物纖維種類亦多，但台灣地小山陡，缺乏草原牧場，故動物性纖維編織不易發展，只有桑蠶絲的編織物較多。

編織的技巧日益精湛，從編結和縫綴基本技巧不斷提昇變化，又發明機器，將生活用具設定條件，將其規格化來滿足社會需求，甚至將纖維染色進行色彩與圖案造型的製作技藝，使編織作品多采多姿，令人目不暇給，也滿足了人類審美的需求。傳統的編織工藝原本是基於生活的需求而被創造，故皆為實用目的而做，然而工藝家在滿足了基本實用目的之後，即致力於產品的精緻以及審美藝術的展現，喜愛編織的人也因創造力的激發

.....
註 3：染之編繡巧天工，工藝設計藝術卷，作者：陳景林，

註 4：噶瑪蘭廳志記載：「以樹皮和葛絲……」

註 5：原味原藝在原鄉－花東原住民工藝展 P. 95，陳泰松、林秀娟策劃，台灣工藝研究所

而不斷有高藝術性的審美追求，使作品達到爐火純青的層面。

今日編織產品的精采美麗，使它在 1970 贏得了「纖維藝術」這個名稱，它可以是牆上物，是雕塑或是景觀織物，只要各界多給它一些養分，在可預見的將來，必可發展成枝葉茂密的樹林。

第二節 藺草之探討

一、概述

藺草，多年生草本，生山野溼地，莖細圓而長，高四、五尺，中有白髓，葉鱗狀、多在莖之基部，夏日莖上部側生花梗，多分歧，攢簇黃綠色小花，莖可織，莖心供燃燈之用，故又名燈心草⁶。台灣的藺草有數種，最早用於編織蓆帽的藺草共有四種，這四種藺草就是大甲藺、三角藺、燈心草和包蓆草；這四種原料都有人將其編製成帽蓆，但其長相非常相似，常常馬驢莫辨，因其性質略有差別，所以適用在生活工具上也略有不同，其中以大甲藺的品質最好，所以它最受編織者喜愛。“台灣省通志”內記載：「一般所謂：『台灣帽』者即指大甲藺及林投絲之製品也。……大甲帽之原料一稱三角藺，俗稱大甲藺，俗名蓆草。“苗栗縣志”記載：「茈茈草（三角藺）是編製大甲帽原料，這便是一般坊間將大甲藺和三角藺混淆不清。為求詳盡，以下各節分別就大甲藺、三角藺、燈心草、和包蓆草詳加說明：

（一）、大甲藺

大甲藺在（本草綱目）稱為「藺草」學名稱 *Scirpus Triquet* Linn Palla，中名三角擬莞，古名三角藺，大甲藺是農藝名，土名蓆草、大甲藺、大甲草，它的形狀呈三角形，莖長度約四到六尺，莖肉飽滿、結實、硬度軟硬適中，韌度強，因其性好水只繁殖於水田或沼澤地，在台灣主要生產地在大安溪下游的大甲及苑裡附近一帶，因收草時期不同，有春草、秋草和三冬草之分；春草莖粗長易斷裂，只適用在粗製品，價錢便宜；秋草莖短

.....
註 6：形音義綜合大字典－正中書局

富彈性，適於高級品的編製，價格較貴；三冬草莖細短，僅適於編製小飾物。大甲藺草內部的氣孔及內部的細胞間腔較大且氣孔呈半開狀。具有吸濕效果且曬乾之後散發淡淡的野草香，歷久不衰，所以它最適於編製草蓆，以便利台灣亞熱帶氣候的人們，人們除了將它編成草蓆、草帽，亦將其拿來當手工藝品的材料。

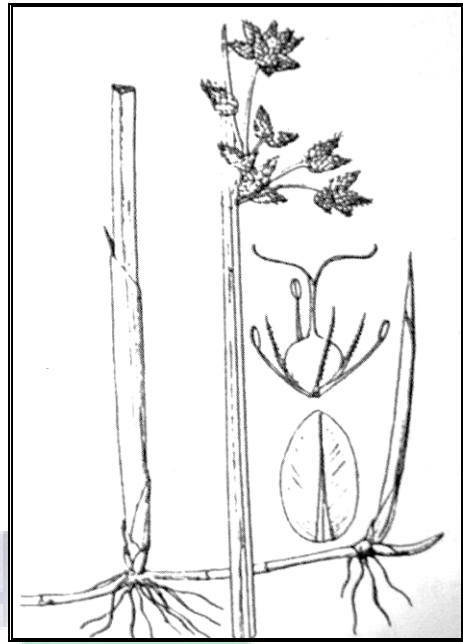

圖 2-1 大甲藺

圖片來源：台灣帽蓆 張仲堅著

(二)、三角藺

三角藺的學名叫 *Cyperus Tegetigormis* Roxburgh，在中國古代稱「茳苳」或「茳苳」，俗稱「鹹草」，日本別稱它「七島藺」、「琉球藺」、「三角藺」或「豐後藺」，我國古代稱三角藺為茳苳，對「茳苳」有如下記述：「茳苳、莎草科，莎草屬，栽培於水田中，多年生草本，高至四、五尺，有地下莖，葉小，春月隨新葉抽莖，三菱形，梢頭分小梗，著以細花，苞短，秋月芟之，乾後裂而織蓆，名見草本拾遺」。三角藺形狀亦呈三角形，高度比大甲藺高一些，莖肉微凹，韌度強，但它沒有大甲藺的草香，柔韌度亦不及大甲藺，品質略遜於大甲藺，乾燥後可供編製草蓆；因其多野生於濱海含鹽的沼澤地帶，故台灣人常俗稱它為「鹹草」，台灣各地所栽培的三角藺種類，除了上述品種之外，北投地區另外尚有二種，一種是夏尾種，一是花仔草。

圖 2-2 三角藺

圖片來源：台灣帽蓆 張仲堅著

(三)、燈心草

燈心草在明朝李時珍（本草綱目）一書描述：「燈心草、生江南澤地、叢生、莖圓細而長直，人將爲席。…時珍曰、此即龍鬚之類。但龍鬚緊小而瓢實。此草稍粗而瓢虛白。吳人栽蒔之，取瓢爲燈柱，以草織蓆及蓑，他處野生者不爲。」燈心草爲多年生宿根性草本植物，生於山野的溼地，也有栽培水田中，高四、五尺，莖細圓而長，呈綠色，如細線狀，有圓形橫斷面，其外形恰似葉，莖上側生花梗，各綴以小花，花小呈黃綠色，曬乾後品質較粗硬，可供製蓆和編籃子等物的原料，莖心稱爲燈心，可供燈用。燈心草的品種依莖徑的粗細可分粗莖類、中莖類和細莖類三種。

圖 2-3 燈心草

圖片來源：台灣帽蓆 張仲堅著

(四)、包蓆草

包蓆草又稱蒲包草或果實龍當草，也是宿根性草本植物，屬莎草科，它的莖呈圓形，外形略與燈心草相似，莖長丈許，中空，頂部長出紅褐色，橢圓形花群。包蓆草原分布於大陸、錫蘭、印度和澳洲等地，大陸則以廣東三角洲產量最大，受到台灣需求量增大，便自大陸引進種苗，分配農會試種，效果不錯能自給自足。

包蓆草分細莖種和粗莖種，細莖種多用來製作草蓆、茶和布匹的包裝袋，粗莖種用於製作米、砂糖和食鹽的包裝袋。

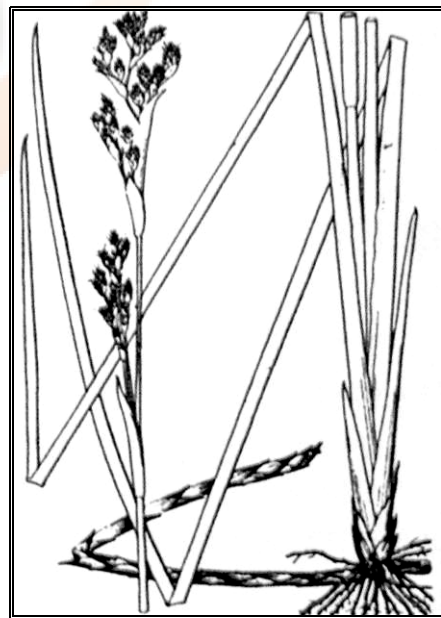

圖 2-4 包蓆草

圖片來源：台灣帽蓆 張仲堅著

（五）、總結

爲了讓藺草的來源穩定，人們採集野生種子，將它栽種於水田中，一年可收穫二、三期，第一期草於農曆三、四月，稱爲春季草或早草，由於粗長、易斷，適合初學者。第二期草於農曆七、八月收割，稱之爲秋季草，纖維短而硬，富彈性，品質最佳，適合編織價格較高級之草帽、草蓆，價格較昂貴。第三期草於農曆十月收割，俗稱三冬草，莖短且細，用於編織椅墊或小型藝術品，藺草收割後必須經曝曬，才能取用來編織。

陽光的曝曬對藺草的品質有決定性的影響，炎熱天氣所曝曬出來的藺草，不僅快乾，可以節省曝曬的工資與時間，而且草色成美麗的金黃色，彷彿把陽光收藏在草身上，你抓一把，聞一聞，不只可以聞到草香，也可以聞到陽光的味道，但如果遇到陰雨天，藺草會發霉、發爛，變成廢物。所以只要是藺草所編織的作品，應經常把它放在陽光下曬一曬，才能保住物品的壽命。

二、對傳統藺草編織的探討

傳統藺草編織工藝有文獻之記載，已傳承將近三百年，投入這項行業大都以婦女爲主，是一種家庭工業，它的存在本質是爲了販賣物品，所得能貼補家用。剛開始是一種副業，婦女善用家事剩餘時間，從事編織工作，編織成形的物品，必須是變賣換取金錢，所以產品皆是以實用性的物品，如草帽、草蓆、手提袋、鞋墊、坐墊等家居常用物品爲主；所以當時苑裡、大甲、通宵等藺草的主產地，常見老少婦女一有空餘時間，就坐在客廳或屋前空地，舞動著雙手，專注地編織物件。由於手工編織，每件作品從析草、揀草到編織，都是非常耗時的工作，常常是幾天下來做的腰酸背痛，兩腳發麻，卻只完成一兩件作品。在民國五、六十年代，一天的工資約 50 元⁷，而一個手提袋只不過是 15 元左右，所以編織所得算是非常微薄，但因爲工作場所是在家裡，可以兼顧家事，所以從事編織幾乎是當時婦女首選，街頭巷尾家家戶戶的門前、院子裡，你幾乎都可以看到藺草的影子，聞到藺草的草香味道。

以編織爲業的編織家庭，小女孩七、八歲就要開始跟在大人身邊（不是阿嬤，就是媽媽）學習編草，剛開始先找一些大人不要的草練習，編了又拆，拆了又編，反反覆覆練習，在長者東挑剔，西批評的不滿意聲中，邊做邊學了幾年，到了十幾歲，幾乎就可以技術熟練參予大人編織行列，

.....
註 7：根據許陳真阿嬤口述（2008 年 3 月）

編一些草帽、草蓆換取現金幫助家計⁸，如果手藝巧，心思又靈活的編織者，就能在物品上加一些圖案花樣，像在草蓆上編織“茶花”“鳥”“梅花”“鴛鴦”甚至“龍鳳”圖案，或者在枕頭套上編出“囍”字，或在帽沿上加一些花樣圖形，那物品的價錢就可以扶搖直上，有詩云：

蓆製加紋巧若何？草絲花篆價應多
織纖點水雙交結，織罷還須五尺磨⁹

從民國五十年代下半年到六十年上半年這段期間，工廠在台灣開始一間接著一間的出現，工廠大量吸收員工，尤其是女工更是工廠的最愛，到工廠工作一日所得約 100 元左右，比起藺草編織者一日所得平均約 30 元左右要誘惑多了，許許多多的婦女全跑到工廠工作，藺草編織人數大為減少，所幸工廠僱用大都是年輕人，再加上人在做工藝時，會和物產生一種特殊的關係，這樣的關係，吸引人繼續的製作工藝¹⁰，所以當時一些年紀大的婦女，或者是因長期接觸藺草而對藺草編織愛不釋手者，仍守著這個領域，繼續為藺草編織貢獻一份心力。

藺草編織的產品隨著產品越來越精美，使得它的買賣越來越商業化，生意發展到某一程度時，自然產生仲介商（經紀人）稱為販仔的生意人，大都不辭勞苦跋涉至大甲、苑裡一帶收購產品¹¹，到了日據時代，由日本政府向國際社會推介，深受好評而開始行銷海外¹²，這是台灣藺草編織業的全盛時代，筆者在 1987、1991、1998 年參加國立台灣工藝研究所舉辦的台灣工藝節時，認識大甲阿嬤柯莊厝，她告訴筆者說：「五枝草，仍肯拈，就不驚，沒飯吃」¹³。

已 85 歲的許陳真阿嬤說：「我七歲在母親教導下學會了草編，在行情大好時期，我帶著三個女兒日以繼夜的趕工，所賺的錢可以買山、買田、買屋，還讓三個兒子都讀書到大學畢業。」說話時阿嬤臉洋溢著自傲二字，她又說：「人手不夠時，阿公也會幫忙，但他的技術不好，常常被我嫌，那時真希望生十個女兒，有二十隻手可以幫忙，我常常早上三、四點就睡不著了，就起床到客廳編草，那時候販仔來訂貨時，都會拿圖案指定編織的花紋，如果花紋複雜、費工時的價錢就會很高，我自己也很會編花紋的，但因為要賣人的，自己也不敢有太多意見，反正，販仔要什麼我們就編

.....
註 8：根據許陳真阿嬤口述（2008 年 3 月）

註 9：苑裡詩人蔡相為「加紋蓆」所寫的詩

註 10：民向藝術綜合論壇論文集，國立傳統藝術中心，P. 59

註 11：臺灣帽蓆，張仲堅，P. 5

註 12：台灣帽蓆，張仲堅，P. 9

註 13：她用閩南話發音，筆者將其翻成國語，大甲阿嬤已於 93 年去世，享年 97 歲

什麼，能夠賺錢最重要」¹⁴。

台東 78 歲的林黃嬌阿嬤¹⁵說：「我小時候是人家的童養媳，因先生家是捕魚的，所以我本來做的事就是幫忙採蚵仔或撈蝦、捉魚。從來沒摸過藺草，在我十七歲時，台灣編草行情大好，我看到左右鄰居的人編草大賺錢，馬上求婆婆讓我去學編草，我的頭腦很好，目色巧，雙手非常靈活，很快就學會了編草技巧，回家再教我婆婆，從此和婆婆合作在家編草。

一頂草帽一天就可以完成，一斤草，可編三頂帽子，本錢是 50～60 元，賣出去是 150 元，很好賺。有時候編草蓆，但草蓆較費工，所以我就會找我的鄰居姐妹三個人一組合編，三個人一組在編草蓆時是最恰當的一個組合，三人同坐長條板凳，輪流編織，採接力方式完成一件草蓆。由於我和姐妹們都年輕，所以手腳較敏捷，體力又好，大約 20 天就可以編好一床雙人蓆的草蓆，當時價錢是好幾千元，所以我最愛編草蓆了，又可以和姐妹邊編邊聊天，非常快樂，你看！我的手臂到現在還可以看到壯壯的，那時候大家的手臂都粗粗壯壯的和做工的男人一樣，我婆婆那時還到處講：「像這款媳婦十個我都要」。

黃嬌阿嬤又說：「編草帽就在自家客廳，編草蓆要大空間。我和姐妹們就會看誰家前院大就在那裡編。我們幾個姐妹的手藝非常好，所以販仔很喜歡我們編的產品，常常是東西都還沒編好，他就來催我們，編草姐妹爲了賣的草編產品有更好的價錢，所以在析草上花了許多時間，爲了讓產品看起細膩、精巧，摸起來光滑柔軟，把一枝草分成二分、三分，還會將中間白肚之處除掉，這項技巧要有功夫和耐心，才能將它的寬窄粗細析的一致，否則寬窄粗細不一會影響美觀，價錢也會受到影響；析完草之後，還要將它整理好才能編製，一切都需要技術和耐心，當然體力也很重要喔！」¹⁶。

這些費時費工的編製品，在當時大家都捨不得自己用，一般購買的消費者購買的目的，大都是當成結婚禮品或者是贈送給大官吏的禮物，所以雖價格頗貴，但銷路還是非常好，所以一個家庭裡，從事編織人口愈多，家境便較富裕¹⁷。

.....
註 14：根據許陳真阿嬤口述，阿嬤住苗栗縣苑裡鎮苑東里，曾得愛蘭工藝獎

註 15：大墩工藝師、工藝之家認證及國家工藝獎得主

註 16：引用黃嬌阿嬤口述

註 17：根據《苗栗縣志》卷七（人物志）拓殖記載：「…苑裡、通宵、後龍、竹南…而至大甲、清水等地數十萬婦女之副業，各地婦女得靠此生活，地方得以繁榮。」

苑裡流傳著蔡振豐所作的蓆歌¹⁸

苑裡婦，一日工，不專桑蠶廢女紅。
十指纖纖日作苦，得資藉以奉姑翁；
食不知味夢不酣，人重生女不生男；
生男管向浮梁去，生女朝朝奉甘旨；
今日不完明日織，明日不完織之夕；
君不見，千條萬縷起花紋，織成費盡美人心。

這首詩非常傳神的敘述了當時婦女藉著藺草編織，這項絕活手藝，充實了家庭的經濟，在那個藺草編織繁盛的年代，家裡只要有位擅長於編織的婦女，就能養活一家人，藺草編織也從婦女的副業變成主業，創造台灣傳統工藝產業的一項經濟奇蹟。藺草編織是項手工藝，需要大量人力投入，所以農忙之餘，亦會見到男人和太太一起編織，孩子在放學後或寒暑假，也會加入編織的行列之中，所以你經常可以看到當時的社會狀況是這樣：全家婦孺總動員，一齊在院子裡編織和樂融融，兒童接受母姐指導編帽，七、八歲就學會生產，家庭的融洽，氣氛溢於言表，鄰居姐妹們一起析草準備編帽原料，年輕的少女們從事草帽編織是日治時很常見的現象。

圖 2-5 全家婦孺總動員，一齊在院子裡編織
《台灣帽蓆》張仲堅 編著

圖 2-6 兒童接受母姐指導編帽
《台灣帽蓆》張仲堅 編著

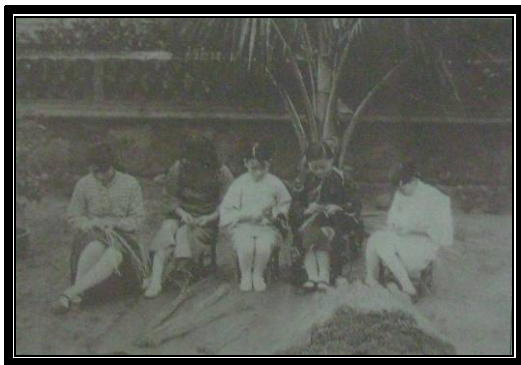

圖 2-7 鄰居姐妹們一起析草準備編帽原料
《台灣帽蓆》張仲堅 編著

圖 2-8 年輕的少女們從事草帽編織
《台灣帽蓆》張仲堅 編著

註 18：1959 年出版在台灣文獻叢刊「苑裡志」

當時苑裡、大甲、通霄一帶，家家戶戶皆投入這項編草行列，他們日日與蘭草為伍，沐浴在蘭草香中，整個鄉、里、鎮的人們，在生活中擁有共同的記憶，蘭草香在他們的生命中烙下了不可抹滅的印記。不同的家庭卻擁有共同的生活經驗，他們將生命歲月編入蘭草中，空氣中永遠飄散著淡淡的蘭草香氣，是他們記憶深處的天堂，或許草編日子有汗有淚，但也充滿了和姐妹淘一起編織的歡樂和全家齊聚一堂，在昏暗的燈光下，編織共同夢想的幸福！

三、 蘭草編織在生活中的作用

蘭草編織是台灣一項傳統的手工藝，從歷史上來看工藝起源於實用的工藝，當然在最初人類所有的工藝都是手工藝，手工藝開始只是自己製作器物，人類為了生活之便利，在食、衣、住、行各方面，必須借助於一些器物，器物在人們的生活中得到了有效的利用，因此手工藝器物就和人相當親近在美術界的各個領域都存在著概念性的內容，但在手工藝方面卻只有赤裸裸的“物”¹⁹它的存在本質是為了實用，是一種“用的藝術”²⁰，它和人類生活密不可分，只有在人類使用它時，才顯示出它本質的意義，它非常忠實的表現出人類生活的方式，手工藝品種類如果豐富，那人類生活是富裕的，反之則是貧困的象徵。

手工藝品的發展使用受限於材料的限制，天然材料的生長和氣候、風土有著重要關聯，所以手工藝有地方性的特色，因此形成各地不同的民族手工藝品。台灣位於亞熱帶，氣候溫和，植物纖維資源非常的豐富，自古以來人民即懂得利用這些植物纖維，編織成各式各樣的日常生活用品來方便自己生活，在各種植物纖維中，最受台灣人喜愛的以蘭草為最，最主要原因是台灣的夏季艷陽高照，人們外出工作時，深受其苦，尤其到了夜晚更是悶熱難眠，蘭草，它除了具備線狀纖維材料的特性：柔軟、強韌、彈性、組織化的結構，質感豐富、多變的肌理²¹，它還有吸溼氣、透氣並散發淡淡草香的優點，所以很適合編製成遮陽的草帽、草蓆，用蘭草編織的草帽俗稱大甲帽²²；大甲帽的起源根據《苗栗文獻》的記載是在 1897 年住在苑裡的洪鶯女士，因其子頭部生瘡，為避免夏天陽光直接照曬及蒼蠅叮咬，乃用心研究利用蘭草編成第一頂大甲蘭草帽，《苗栗縣志》卷七（人物志）「拓殖」記有大甲帽發明人洪鶯如下「鶯為女性之發明家、生於苑裡，

.....
註 19：柳宗悅著(82 年)：工藝美學地景企業股份有限公司(台北)

註 20：柳宗悅著(82 年)：工藝美學地景企業股份有限公司(台北)

註 21：參閱陳景林：從編織工藝到纖維藝術—淺談台灣纖維藝術的萌芽

註 22：台灣省通志記載：因為大甲為草帽主要產地，遂稱其製品為大甲帽

性聰慧，而有淑德。民國十三年，鳶年四十六歲，鑑及苑裡一帶，藺草叢生，溝渠河堵，到處繁茂，鳶即利用藺草，編織草帽、草蓆，發明各種編織法，傳授地方婦女…」。

由這些文獻記載，洪鳶應該是將藺草應用在日常用品的關鍵人物，後來再經多人的研究改良，使得大甲帽既防暑又實用美觀，大甲帽在台灣大受歡迎，在 1901 年時生產達到最盛時期²³，1903 年台灣草帽在日本博覽會中首度由日本政府向國際社會推介²⁴，因為產品美觀新穎，價格低廉，所以頗受好評，從此打開外銷市場，為台灣帶來不少經濟收益，直到其他材質的帽子如林投帽等加入市場，再加上大甲帽因需求而量產，導致粗製濫造，品質低落²⁵，價錢大幅滑落，風光不再，後來在競爭的壓力下，大甲帽的編織者，在製品的樣式及技巧上加以改進，才使得這項產業又活絡起來。

除了帽子之外，另一項藺草編織的產品－草蓆，草蓆在中國、日本兩國的人民生活中，扮演著非常重要的角色，由於藺草除了具備輕便、柔軟的特性，還有吸濕透氣，躺在草蓆上，讓人感覺非常涼快，且它還散發一股淡淡的野草香，聞了讓人感覺神清氣爽，用越久它會越光滑明亮，它的吸濕功能還能減低黴菌滋生，對健康有益，所以在台灣尤其受到大家的喜愛，暑夏一到幾乎家家戶戶、人床一蓆。

相傳 1727 年居住在台灣中西部海岸的大甲、苑裡附近，雙寮社平埔族婦女浦式魯禮及日南社婦女生蚋希烏，兩人在大安溪下游濕地，摘野生大甲藺，編成草蓆、籠子、背袋，一些日常用品，因為製成的器物堅實耐用，這種手工藝品便在「蕃社」流行起來。該地原住民部落的婦女紛紛仿效²⁶，這是台灣最早利用大甲藺草編織成草蓆的記載，1765 年時，雙寮社另一位平埔族婦女名叫「加流阿曼」²⁷，改良編製素材和方法，利用大甲藺草韌性，撷取曬乾後加工，編成更精緻美觀草蓆²⁸，大甲蓆之編織是利用析製的藺草編織而成的，比起用整根藺草編成的草蓆較細緻、柔軟，質地仍是強韌耐用，便於折疊攜帶，讓人們對它愛不釋手，廣受歡迎。

由於人們的喜愛需求量大增，使擁有這項手藝的編織者獲利倍增，許多漢人婦女也開始投入這項生產行列。漢人把野生的大甲藺移植在水田中，由於水田土壤肥沃又加上人工妥善的照顧，所以藺草產量多，品

.....
註 23：台灣編織植物纖維研究－台中文化中心編印

註 24：台灣帽蓆－張仲堅，P. 9

註 25：柳宗悅在工藝美學，P. 63

註 26：台灣帽蓆－張仲堅，P. 3

註 27：參閱苗栗縣志卷四經濟志

註 28：參閱顏水龍台灣之藝

值也較佳，這種種田裡的蘭草稱「苑裡蘭」，這種苑裡蘭編織的草蓆品質好²⁹。有些心思靈巧的編織者，更將素面的草蓆加以設計出各種圖案，編出美麗的花紋，「苑裡事女紅者卒鮮，生女至六、七歲，皆學織草蓆，與大甲同，而手段更工，能與尺幅中織成吉祥面，併及巧至花樣。」³⁰。

這種有花紋圖案的精緻草蓆名之「加紋蓆」，價值倍增，使得編織草蓆成為婦女生活中的經濟來源，當時沿海鄉鎮如苑裡、通霄、大甲等地的婦女們，人人皆投入此項產品的生產行列，因此有「人重生女不生男」³¹的說法。

清朝有一首草蓆歌（作者，范道瞻）³²

台灣草蓆輕且柔，五月坐臥拂清秋。
悠然午睡不待枕，屈肱坦腹輕王侯；
比聞政府勤改組，群公吐握增煩憂；
日高會議脯未散，盛服時御汗長流；
豈若小史無檢束，竹榻寬如禹九州；
更得此蓆兼二妙，玉床冰葦風颼颼；

蘭草編織的草蓆，在今日家家戶戶皆冷氣的時代，仍是受台灣人喜愛的產品。蘭草編織的存在本質是實用，所以作品豐富種類繁，草帽分男用、女用、兒童用；草蓆亦分單人蓆、雙人蓆，精緻的草蓆中甚至出現雙人蓆面上一龍一鳳的形體，編織技巧已到了巧奪天工的地步。還有用來贈送新婚夫妻，或是母親爲了結婚女兒編製上面有「囍」字的枕頭套，有些店家還會長期收購手藝靈巧編者的作品，訂製大小不同樣式的籃子，和輕便女用雙耳手提袋，上有各種圖案的花紋，當坐墊用的蒲團；當時許多人都穿木屐，所以也有編成木屐墊、茶杯墊，生活所需的用品應有盡有，雖然編織者散居各處，但由於有消費族群的需求，於是產生生意販子³³，他們到各處鄉鎮去收購，依照產品的等級，給予不同的收購價值，上等的編織品價錢匪淺，手工技巧嫺熟者，往往有很高的收入，對當時貧困的農村社會，產生了很大的誘因，許許多多的婦人，從早到晚家事空餘時，全面投入³⁴。

.....
註 29：參閱蘭草編織 DIY，周錦宏，苗栗

註 30：苑裡志，蔡振豐

註 31：苑裡志，蔡振豐

註 32：帽蓆之鄉 P.1 胡復進編

註 33：根據陳秀妙口述

註 34：參閱苗栗縣志卷七（人物志）

藺草編織在後來婦女心中變成一項商品，每一項產品都是可以換錢的，多做幾件，家裡的經濟便可以改善，編織得越精美，可以換取的金錢愈多，所以花時間、用心思的產品很少自己用。當然編織者也會為自己生活所需，編製一些日常用品，只是它大都較為粗糙、簡單，民間工藝常常是製作者本身即為消費者，所以約翰·史都瑞在《文化消費與日常生活》的序文中說：〈透過文化消費的實踐，我們創造了文化〉、〈我們透過挪用生產的商品，創造了文化〉。

藺草編織的草帽、草蓆本是人為「實用」而產生的物，卻因需求使它變成一項商品，但也因為它成了商品，使它在消費的實踐中，逐漸形成一項－「台灣傳統民俗工藝」，這是藺草編織對台灣文化最大的貢獻。

四、近年藺草編織的發展與創作

藺草編織隨著時代的需求量而起起伏伏，有全盛時期也有凋零期，它原本是生活工藝，是為日常生活實用物品而製作存在，雖在日據時代因精緻化和產業化，締造了它的繁榮期，它曾經是台灣的經濟奇蹟，從家庭副業變成主業，是當時家庭主要的生計來源。但到了國民政府時代，工業化的時代來臨，拜科技發達之賜，原料種類推陳出新，增加牛仔布、PP、PE、塑膠…不一而足³⁵，透過工廠大量的製造，物美價廉，除了科技產業成品的興起，其他植物纖維的製品也加入競爭市場。

二次大戰時，日本和台灣交通大受影響，以至外銷不振，再加上當時品管不嚴，大量生產的結果造成品質優劣不一，種種因素使得這項傳統編織手工藝逐漸式微，陷入被淘汰的危機之中。這種情形一直到1947年台灣省政府正式成立始見改善；當時政府特別成立「台灣省民營企業輔導委員會」簡稱民輔會，派員到全省各地考察，然後擬各項輔導方針才略見起色，各地方政府文化機構負起重責大任，除了經常舉辦研習班、觀摩比賽和作品展覽活動外，也在文化中心招攬擅長編藺草者開班授課，期望能讓年輕一代對藺草產生興趣，願意接棒而能代代相傳綿延不絕。

為了解決編織人才斷層，許多地方社區也投入很多的心血，但在舉辦各項活動中，主辦單位發現參與編織作業學員平均年齡都相當高，年齡高的學員小時候藺草是生活常使用的物品，對它仍有一份懷舊的感情，所以往往有較濃厚的興趣和較堅定的學習意志，但受限於本身受的教育和接觸的環境，所編織出來的物品較少創意。

.....
註 35：台灣帽蓆－張仲堅，P. 255

爲了讓藺草編織這個產業能再次在台灣這塊地方重登舞台，一定要網羅年輕人加入，鼓勵青年參與學習，引導他們投入創作設計，並採取專業認證，使藺草編織工作者能提昇層次，邁向工藝師境界，使藺草編織產品能具藝術化及創意產值，並藉助科技或和其他質材的搭配，或結合染色染布，使它能成爲時尚的生活藝品，提升它的附加價值，讓藺草編織不再只是草蓆、草帽的層次，如流行趣味民俗編織書裡，就可以看到一些巧妙的民俗編織。

圖 2-9 【天鵝】 孫業琪
《草編童玩》孫業琪 著

圖 2-10 【牛】 孫業琪
《草編童玩》孫業琪 著

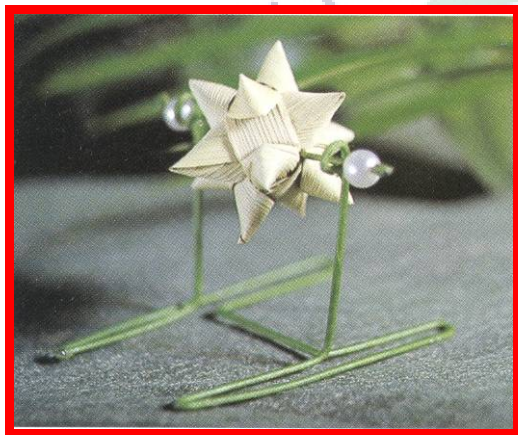

圖 2-11 【刺球風車】 孫業琪
《草編童玩》孫業琪 著

圖 2-12 【玩偶】 孫業琪
《草編童玩》孫業琪 著

苗栗縣政府國際文化觀光局舉辦愛藺工藝獎，得獎的作品裏，更發現編織者將生活化的藺草編織工藝和現代化的生活接軌，並賦以藺草編織藝術新生命。

從以下這些圖片，我們看到藺草編織者自我不斷的透過手中蓆草去突破傳統窠臼，使它從傳統的生活用品，提升成精緻高雅具現代感的生活工藝品，讓它能以現代消費者喜愛的面貌出現，甚至還有人設計出與手機袋、日常運用的電腦滑鼠套、名片夾、各種可愛的小動物、動物書籤、上學可以派上用場的鉛筆袋，兼具實用與創意。

圖 2-13 「蘭」類足球包
(30×16×10 cm)
王莉馨女士

圖 2-16 春暖花開系列組 劉素珍女士
(39×13×22 cm) — 手提袋
(9×47 cm) — 女帽

圖 2-14 向日葵 (102×45×45 cm)
阮樹桃女士

圖 2-17 蘭時鐘 (24×50 cm)
郭宜宜女士

圖 2-15 宴會包系列 (31×7×21 cm)
盧來春女士

《資料來源：苗栗縣苑裡鎮山腳社區發展協會出版「第二屆愛蘭工藝獎成果專輯」》

傳承、創新、永續是現代蘭草編織者的心中願望，傳統蘭草編織要浴火重生，再活躍在台灣這塊原生土地上，一定要轉形，在文化時代走向地方的時間點上，重新思索如何為蘭草編織定裝，讓產品具地方特色並擁有現代生活用品的質感，提昇消費者購買意願，讓它再產業化，蘭草編織才能永續經營，長存在台灣本土文化中。

蘭草編織在近年來結合文化創意，展現工藝新的價值，除了上述的立足紮根，延續本土的蘭草工藝出發，在傳統的產品注入創新活潑的時代美學之外，還有人在台灣後山—台東，為蘭草編織開展另一片天地。東部由於空間的隔離，交通不便，所以從事蘭草編織在沒有人指導仿倣下，反而跳脫了傳統實用品的窠臼，自行摸索，憑個人的巧思，將台東的原住民文化、習俗生活融入蘭草編織中，作品和西部傳統蘭草編織的鄉里所編的產品迥然不同，因無師自通，自行摸索創作，在無心插柳柳成蔭，竟然將這項傳統技藝，從日常實用物轉型成欣賞的藝術品，把蘭草編織推向藝術殿堂，幾次的工藝競賽中，台東阿嬤林黃嬌和筆者的蘭草作品，令許多人驚豔，抱回來好幾座獎牌。在他們師生的努力下，給了蘭草編織開闢一片新的園地，原來蘭草除了可以編織一些平庸的日常使用物品外，蘭草也可以成為鑑賞藝品和收藏物品，她們讓“用的藝術”變成“看的藝術”³⁶，現在我舉出四個例子作為現代蘭草編織發展的代表。

柯莊魁阿嬤³⁷說：「我六歲開始編草，八歲編的帽子就有人買，我的“手路”（台語）好，所以每天只要編織帽子、草蓆就好，不用做其他農事，比別人命好」“五枝草若肯拈，就不驚沒飯吃”是她逢人便說的名言。

許陳真，民國 13 年生於苑裡鎮，七歲就跟隨媽媽學習編草技術，她的腦筋好、悟性高，再加上雙手靈巧，很快就成為編草的好手。育有三子三女，她帶著三個女兒靠著編草絕活，賺進了不少地產，也讓三個兒子讀到大學畢業，她一生足跡皆在苑裡一帶活動，耳目接觸都是傳統蘭草編織的日常實用物品，當然她的編織物品亦屬於傳統造型，蘭草編織業雖然一度沒落，但她仍固守這塊園地，不離不棄。

.....
註 36：柳宗悅在《工藝美學》，P. 27

註 37：柯莊魁藝師，民國前四年五月二十六日生於台中大甲，卒於民國九十三年七月十二日，享年九十有七，民國八十一年阿嬤以蘭草編「龍鳳蓆」獲得教育部第八屆民族藝師薪傳獎，龍鳳蓆是阿嬤絕活，整個龍鳳圖案都在它的腦中成型，再以蘭草摺空編織出圖案，龍飛鳳舞，活靈活現，阿嬤與蘭草結緣九十年之久，目睹大甲帽蓆產業的興衰，見證了大甲地方產業發展史，是台灣的蘭草編國寶。

近年來政府開始重視傳統文化，舉辦許多獎勵活動，大甲苑裡一帶的藺草編織是輔導重鎮，以農會為主導，舉辦許多嘉年華會，許陳真阿嬤也常常被邀請參與比賽或作品展，主辦人員希望她們的作品能創新和現代生活契合，所以她也動腦筋在作品編花樣，但大甲苑裡一帶的藺草編織者，她們的編織技術都是從師傅（大部分是母親或阿嬤）那裡學來，師傅的技藝是從她們師傅那裏繼承來的，這些師傅都是一代傳一代，累積了許多代人的智慧，形成了寶貴的經驗，智慧一旦成為傳統，就是巨大的力量，傳統哺育了她們，但傳統也束縛了她們，傳統是所謂的“律”，是應該做什麼，不應該做什麼的指針³⁸，對傳統的信賴，造就了她們，也造就了工作。

所以傳統像風箏的線，牽絆住許陳真阿嬤，所以她最近的作品雖然花紋圖樣技術都創新，然而作品仍然侷限在日常用品的“物”上，如圖：

圖 2-18 龍鳳加紋蓆(鳳蓆) 89x34 cm 許陳真女士

圖 2-19 龍鳳加紋蓆(龍蓆) 100x34 cm 許陳真女士

資料來源：《第二屆愛蘭工藝獎成果專輯》(P. 27)

圖 2-20 許陳真女士

註 38：柳宗悅在工藝美學，P. 141

林黃嬌現年七十六歲，是國內屈指可數的國寶級藺草編織者。十七歲時發現左鄰右舍靠編草賺進不少金錢，所以求婆婆讓其學編草，從此開始與藺草為伍的生活，藺草編織的收入大大改善了家裡經濟，婆婆對她的手藝讚不絕口，只是好景不常，1945 年因全家移居台東縣豐里里，在傳統社會嫁雞隨雞、嫁狗隨狗，雖對藺草編織依依不捨，但也無奈的和它揮手道別。離開清水鎮，到了 52 歲孩子都長大了，她才開始擁有自己時間，藺草又回到了她的身邊；台東不產藺草，先生為了一圓她的夢想，親自整理一塊地種藺草，還在三合院的西邊空出一間房間，讓阿嬤陳列她的作品，五十二歲再次拈草的黃嬌阿嬤，傳統編織對她來說，已是一段遙不可及的模糊記憶，如果傳統是風箏的線，這時候的阿嬤就好像斷了線的風箏，自由自在遨翔天地，沒有師傅、沒有束縛也沒有經濟壓力，她想到了什麼就做什么，她年齡雖大，技術仍在。

雖目不識丁，但「目色巧」³⁹，任何圖案、造型看過就可編織出來。台東是個農業社會，居家旁常常會有許多動物，她看了，心裡喜歡，手裡藺草就能編織它的樣子，神情唯妙唯肖，她這些隨興作品擺在她開的一家咖啡店當擺飾，客人看了沒有不拍手叫絕，在大家鼓勵她，將十二生肖編織成型去參加工藝賽，獲得了第五十一屆全省美展工藝類入選，這給了她很大鼓勵，又陸陸續續將記憶中的生活經驗，讓它從抽象的意念中化為具體的實物，她和西部編織者最大不一樣的地方，就是將平面物轉化為立體物，這些立體人物、動物的編織蛻變，使她的作品脫離工藝的“用的藝品”而進入“欣賞藝品”。

活到老、學到老，最近她又突發奇想，從市面上買來會走動的機械娃娃，及會跳舞的機械狗，將外殼脫掉套上草編，就成了絕無僅有的會走動的草編玩偶；接受科技，結合傳統，真像個老頑童。

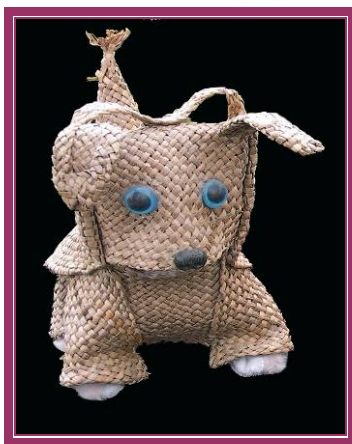

圖 2-21 電動小狗(一)
林黃嬌 (15x20x15) 2004

圖 2-22 電動小狗(二)
林黃嬌 (15x20x15) 2004

圖 2-23 電動娃娃
林黃嬌 (15x20x15) 2004

註 39：林黃嬌阿嬤口述

筆者是台東新生國中生物教師，因參與台東文化中心舉辦的藺草編織而首度接觸藺草，從此與藺草結上不解之緣，在林黃嬌老師的指導下，學會了一些基本的編草技術。

剛開始筆者只是編一些各種型態的手提袋，筆者覺得小巧可愛，便拿到學校到處贈送人，當筆者送給最要好的朋友時，好友潑了筆者一盆冷水，他說：你花那麼多時間，編這種機器短時間就可出產的產品，真是浪費生命！如果這麼喜歡編草，為什麼不動點腦筋，編些較有創意的東西呢？晚上當筆者手中再次拿起藺草時，好友的話浮現腦海，心中起了很大的疑惑，筆者看過林黃嬌老師一些動物造型的作品，筆者想也許我可以試著做一些擺設在桌面上的作品，想著想著，筆者決定試試，編一些立體人物。

由於白天教書工作繁忙，晚上老師休息了也不好意思去打擾，便自行摸索，編了又拆，拆了又編，不斷從錯誤中學習克服困難之處，花了整整一年的時間，終於編好了五個人偶，在好玩心理下，將它們放在轉盤上轉圈圈，瞬間這些人偶彷彿有了生命，在向筆者招手，女兒建議，再加些衣服吧！由於小時候家裡務農，所以靠著記憶中農夫的衣物，一件件成形，再加些畚箕、鋤頭斗笠等，果然像一群傳統農夫，為它題名「

圖 2-24 胼手胝足 (50x50x40) 鄭梅玉 1998

胼手胝足」，這件作品為筆者贏得了 1998 年「第一屆傳統工藝獎」編織類佳作，從此筆者的作品由平面走向立體，化實用為藝品欣賞，再加上筆者長期當文化中心義工，認識了不少原住民朋友，好客的原住民朋友常邀筆者到部落，參加一些節慶活動，熱情活潑的筆者也就常常走訪原住民部落，穿梭在各種節慶祭典中。生活的經驗，所見所聞，點點滴滴皆成為筆者創作的靈感來源，所以筆者的作品充滿了原住民文化的色彩，傳統的素材藺草加上地方部族的特色，和筆者常常不遠千里到西部向國寶級大師柯莊魁，學習一些難度較高的編織技巧，使筆者的作品一直在各屆工藝競賽中大放異彩。

圖 2-25 鄭梅玉與林黃嬌丫嬭

圖 2-26 鄭梅玉與柯莊厝丫嬭

圖 2-27 鄭梅玉與許陳真丫嬭

第三章：蘭草編織技巧

第一節 編織工具

一、針－析草及作品縫合用。

編織時將蘭草剖半待用或縫合作品用。

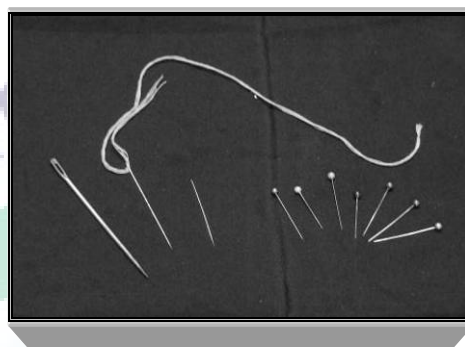

圖 3-1 針

二、木槌－槌草用：

將蘭草噴上些水後綁緊，用木槌槌軟後，以利編織，且手指較不易受傷。

圖 3-2 木槌

三、夾竿(報夾、衛生筷或桂竹)－夾草用：

將準備好的蘭草放入夾竿中固定綁緊，以方便開始編織。

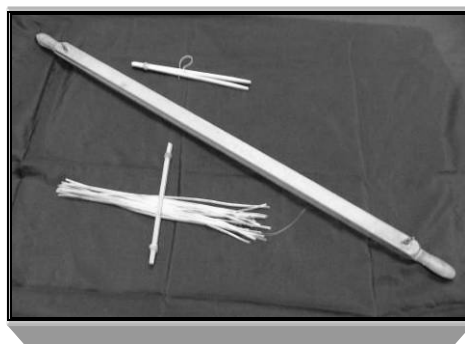

圖 3-3 夾竿

四、帽仔模：編織草帽頭型用

爲木製品，按照頭部尺寸做成模型。編織草帽時套上帽仔模，編織帽簷部分的工具。

圖 3-4 帽仔模

五、帽仔架：編織帽簷用

俗稱“帽仔箱”，編織草帽時，方便編織帽簷工具，因帽簷弧度增大得隨時添草，增加密度，以達精緻美觀。

圖 3-5 帽仔架

六、板仔底：編織籃身及籃邊之工具

將三夾板或厚紙板依照籃仔底的大小而定，編織草籃時底部必需墊上板底以固定形狀，順著底邊向上編織。

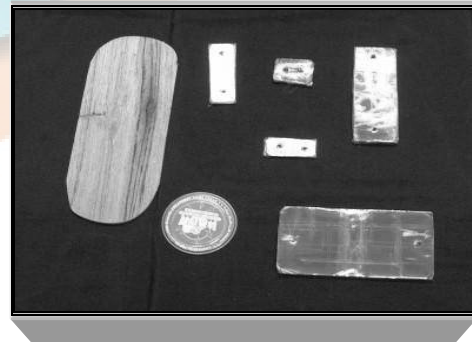

圖 3-6 板仔底

七、噴水器：潤濕藺草用

編織過程中隨時噴上些水、可使藺草更柔軟且不易傷手，編出來的作品較平整。

圖 3-7 噴水器

八、磚塊：固定藺草用

磚塊外表加上包裝，美觀又不易傷手，編織時用磚塊壓緊作品，使其不易鬆動，方便編織。

圖 3-8 磚塊

九、樹子或鵝卵石：磨平用

作品完成後，用樹子或鵝卵石磨，使作品較整齊美觀。

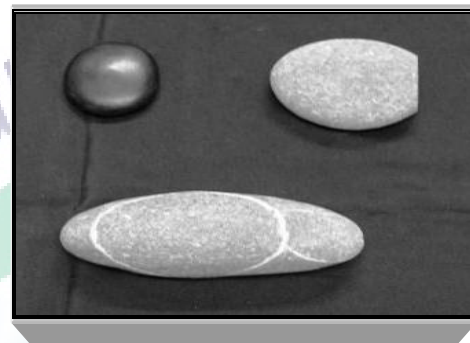

圖 3-9 樹子或鵝卵石

十、鐵絲：支撐作品用

將織品以鐵絲支撐成形後，配上其他裝飾，變化造型，創作出與眾不同的藝術品。

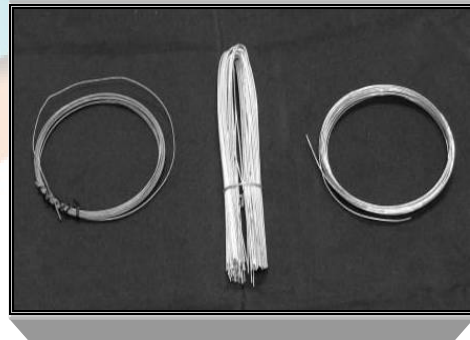

圖 3-10 鐵絲

第二節 編織方法。

一、一壓一（臺語底一）：

將藺草數枝鋪平，把上、下草分開。左手拇指和食指夾著下草，右手拿下草一支，夾在無名指、小指中，右手拇指與食指取上草一支，放在下草之上，再將夾於右手中的下草放下拉緊，完成第一個步驟後，再以相同編織方法繼續編織。

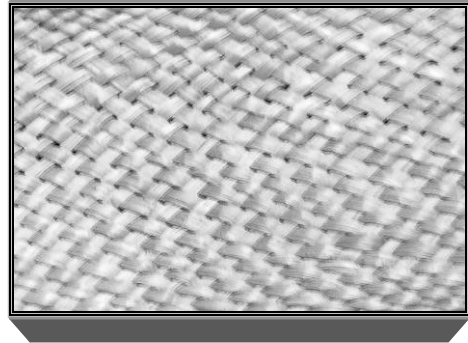

圖 3-11 壓一完成圖

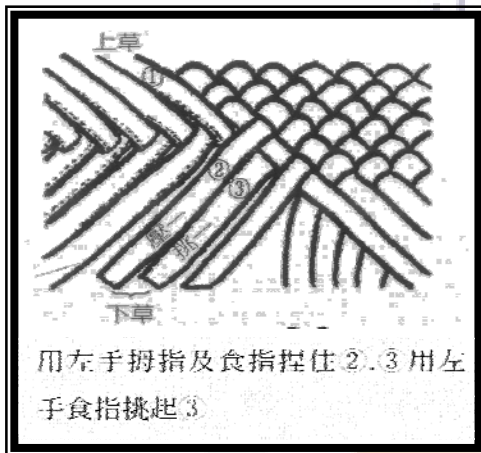

圖 3-12 壓一步驟 1

圖 3-13 壓一步驟 2

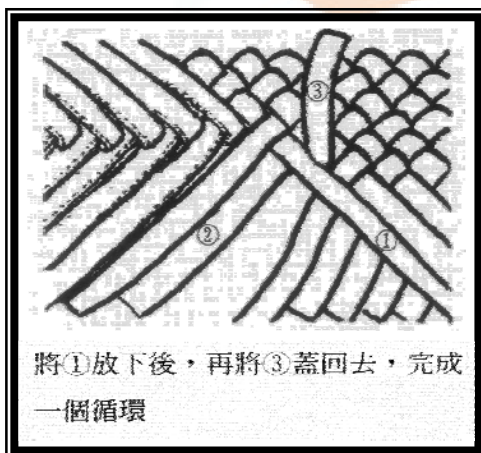

圖 3-14 壓一步驟 3

圖 3-15 壓一步驟 4

二、二壓二(臺語底二)：

將藺草數枝鋪平，把上、下草分開。左手拇指和食指夾著下草，右手拿下草兩根，夾在無名指和小指中，右手拇指和食指拿上草一根，放在下草的上面，再將夾在右手的下草兩根，同時放下拉緊，完成第一個步驟以後，再用同樣編法繼續編織。(俗稱五枝草仔)

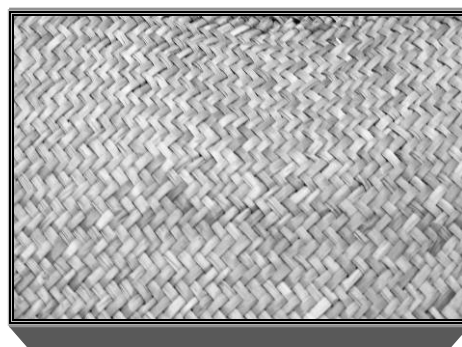

圖 3-16 壓二完成圖

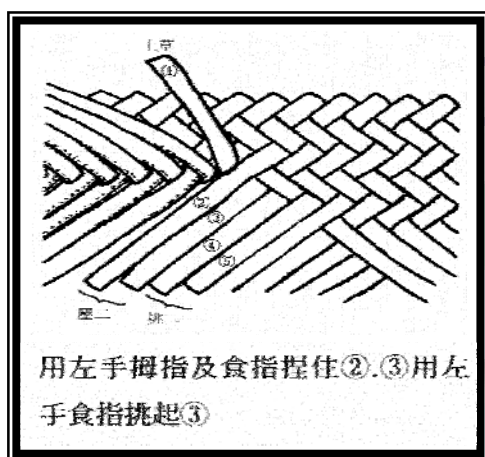

圖 3-17 壓二步驟 1

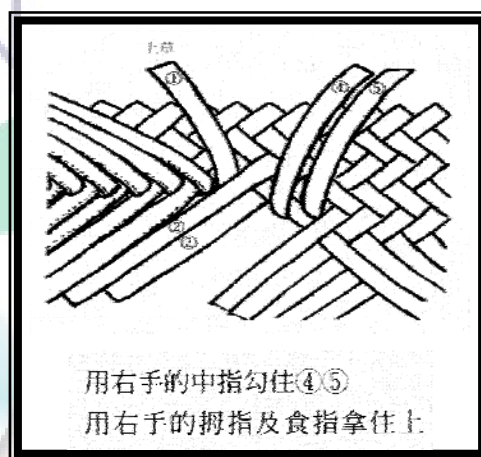

圖 3-18 壓二步驟 2

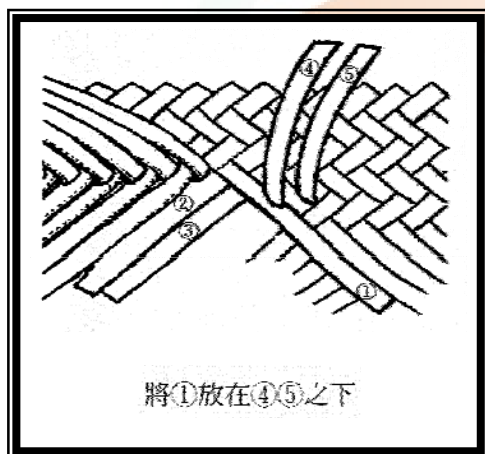

圖 3-19 壓二步驟 3

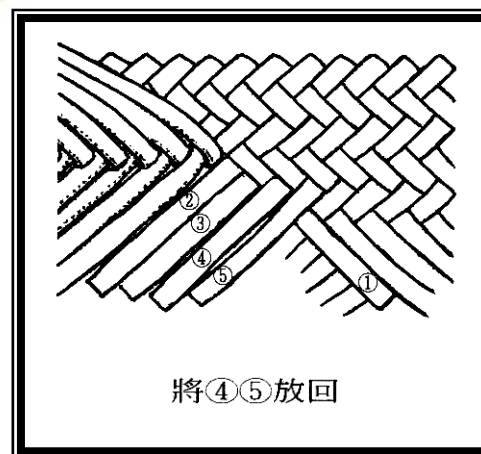

圖 3-20 壓二步驟 4

三、籃仔底：

拿取八根藺草排成井字交叉，依照四邊型路線進行編織，四個角加添藺草兩根成一圈，大約兩、三圈後，即可變成圓形的編法編織。(大都用在精緻的高級品)。(俗稱人字形用底二的編法編織)

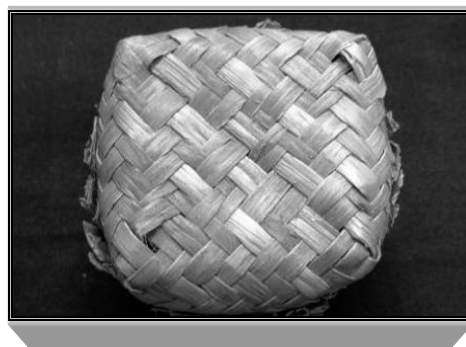

圖 3-22 籃仔底完成圖

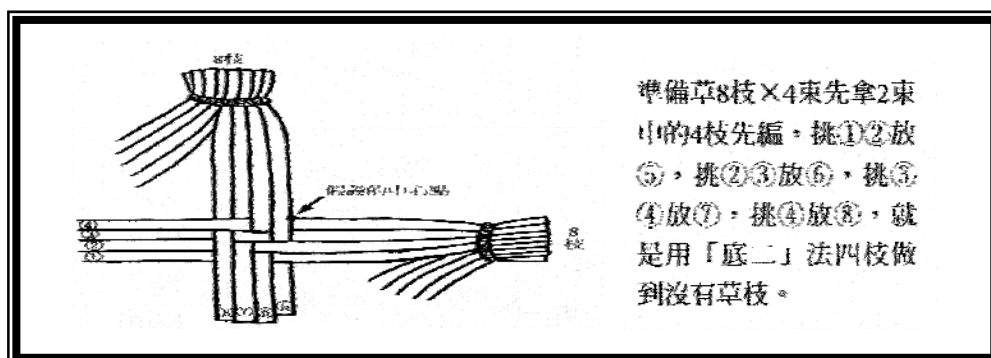

圖 3-22 籃仔底步驟 1

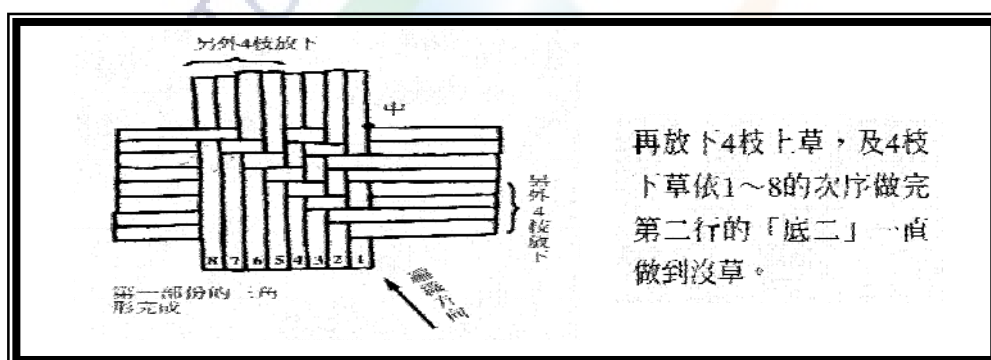

圖 3-23 籃仔底步驟 2

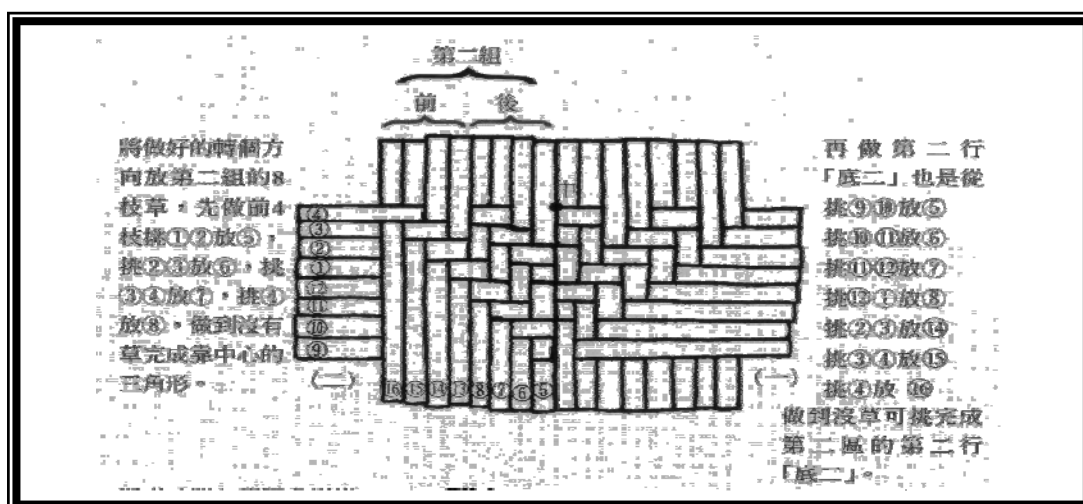

圖 3-24 籃仔底步驟 3

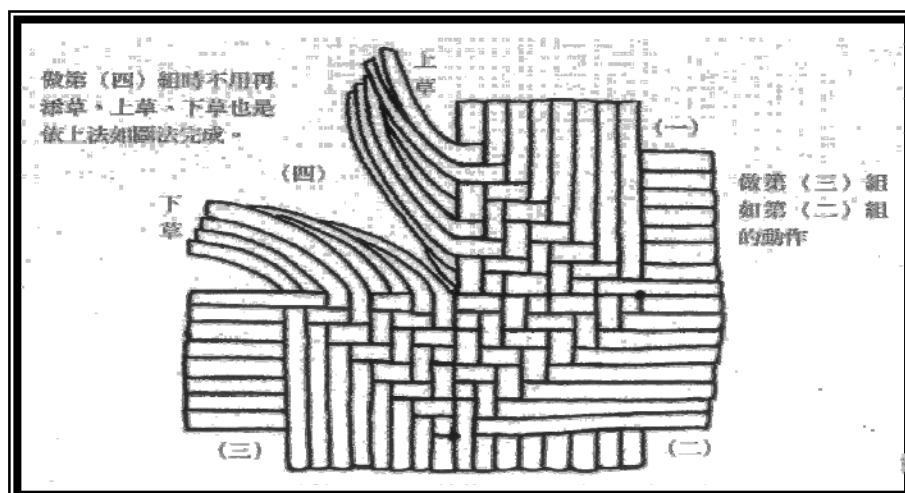

圖 3-25 籃仔底步驟 4

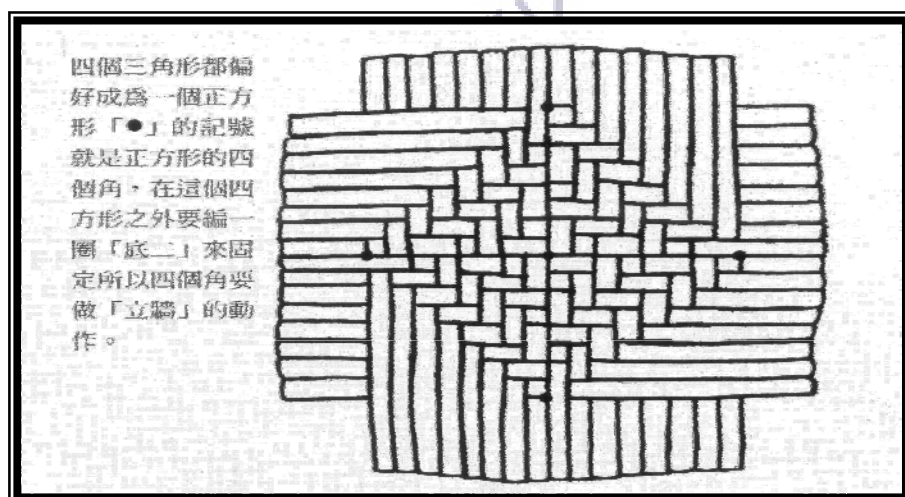

圖 3-26 籃仔底步驟 5

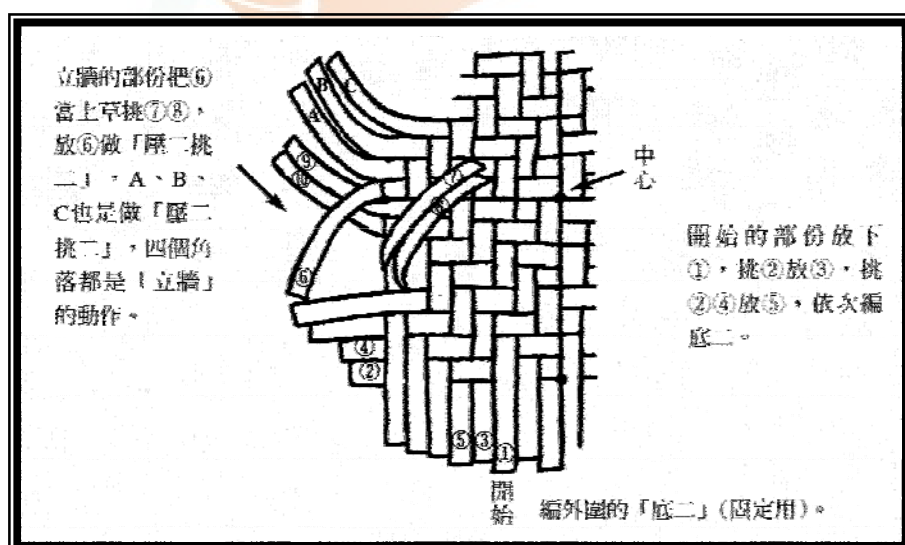

圖 3-27 籃仔底步驟 6

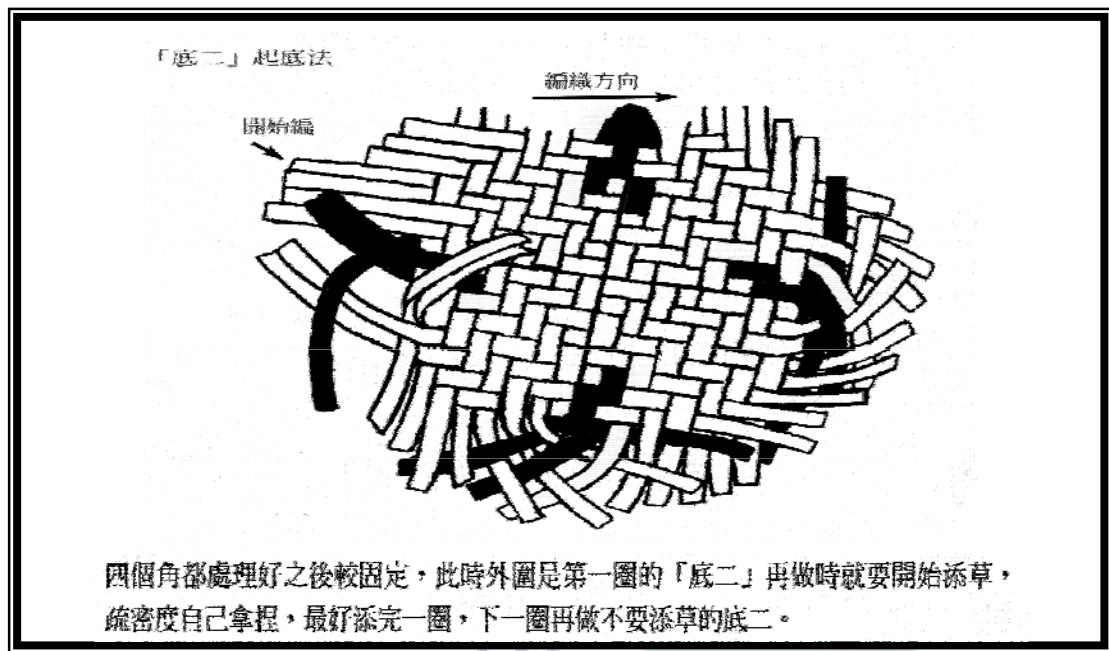

圖 3-28 籃仔底步驟 7

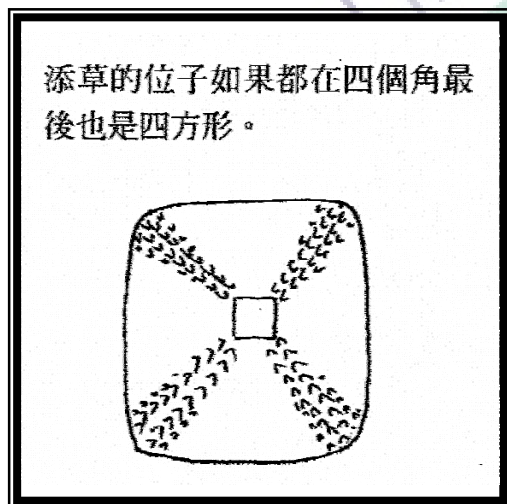

圖 3-29 籃仔底添草方式 1

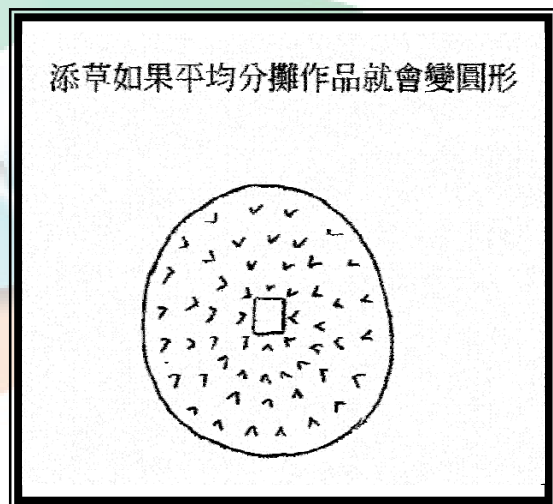

圖 3-30 籃仔底添草方式 2

四、帽仔臍：

藺草 16 根，分為四組，成井字交叉，取下草壓在上草，編織成圓型，隨時要加草(添草)用底一，底二編織方法都可以適用。

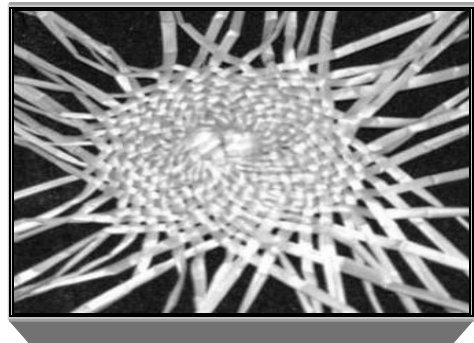

圖 3-31 帽仔臍完成圖

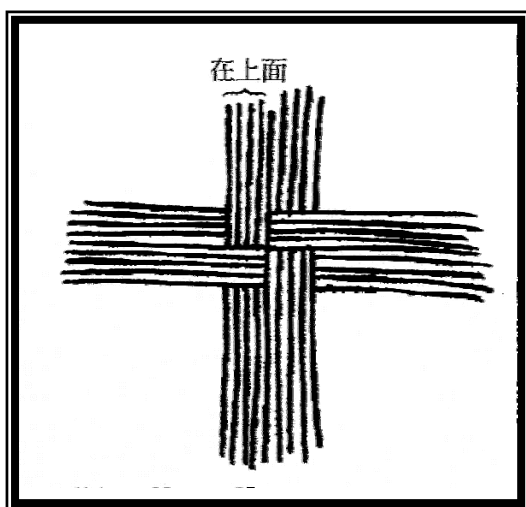

圖 3-32 帽仔臍步驟 1

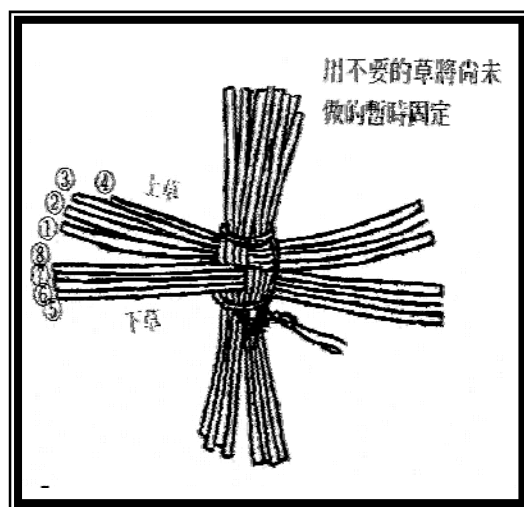

圖 3-33 帽仔臍步驟 2

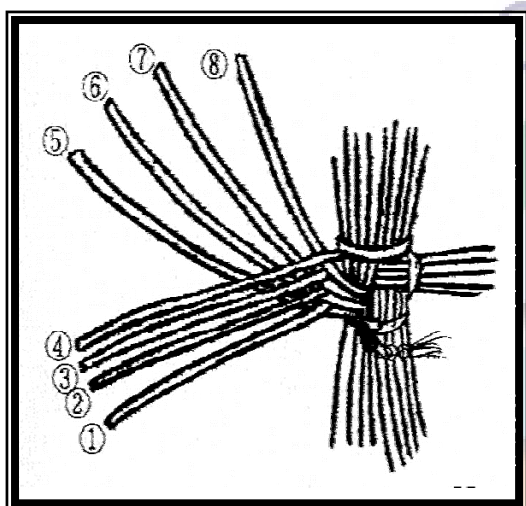

圖 3-34 帽仔臍步驟 3

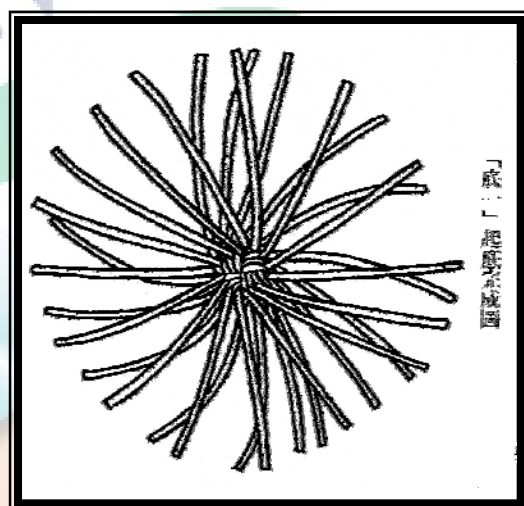

圖 3-35 帽仔臍步驟 4

五、花格：俗稱空心

- (一)取藺草三根，對折編織成一長條大約二公分為一組，再取三根藺草，對折編織成第二組、第三組，共編六組後，變成六個空格和六條長條，變成一個小圓圈。
- (二)沿著圓周邊間隔，加草三或四根，形成一個大圓心。
- (三)從第三行起每隔三、四根就需添草一根。

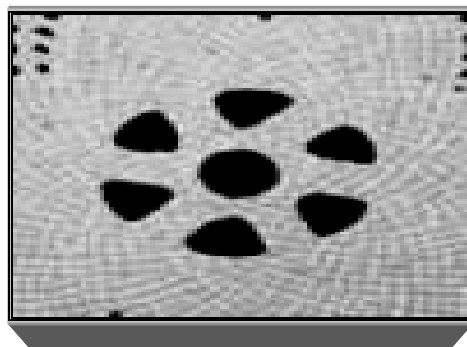

圖 3-36 花格完成圖

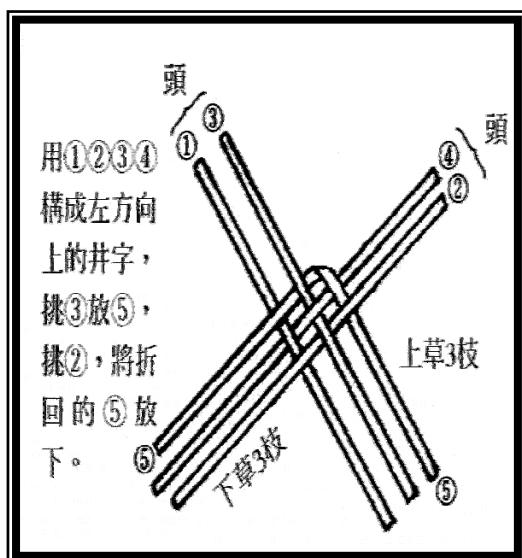

圖 3-37 花格步驟 1

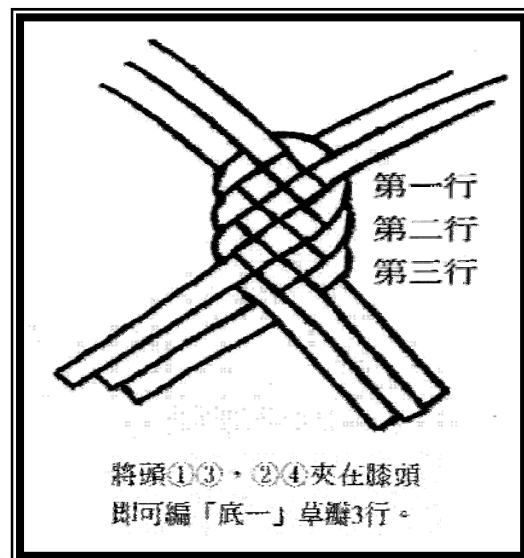

圖 3-38 花格步驟 2

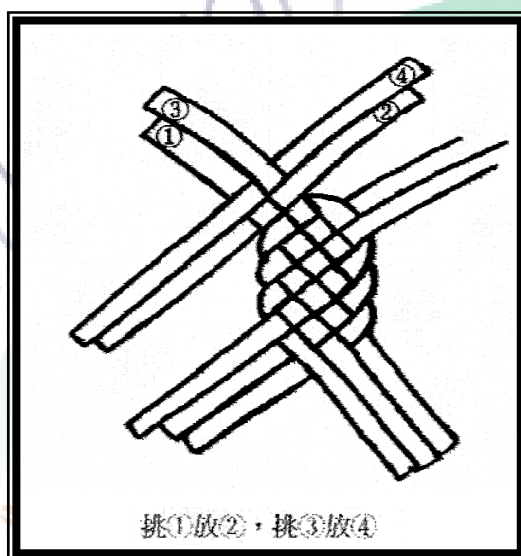

圖 3-39 花格步驟 3

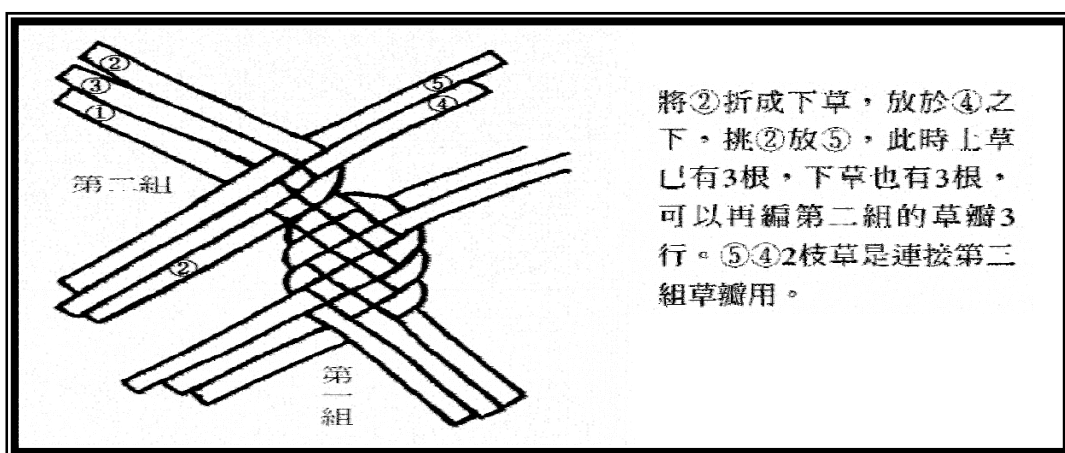

圖 3-40 花格步驟 4

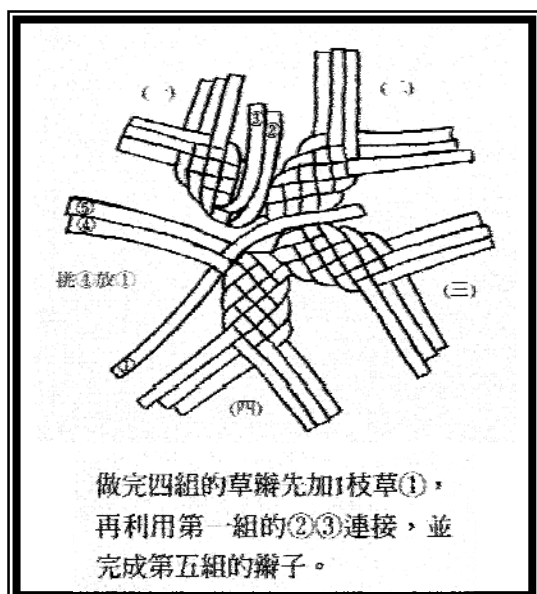

圖 3-41 花格步驟 5

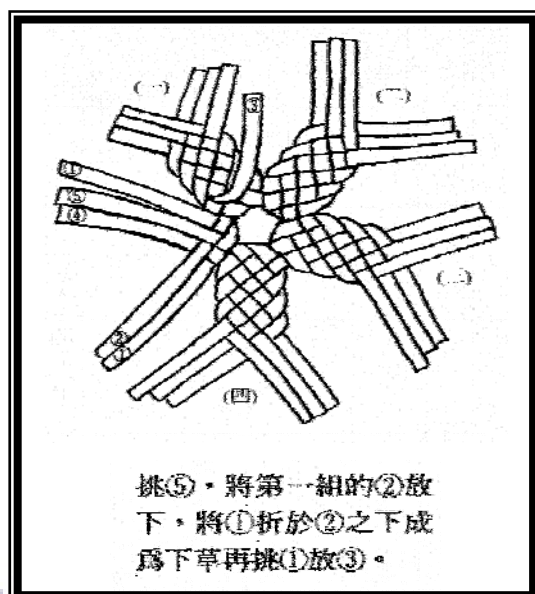

圖 3-42 花格步驟 6

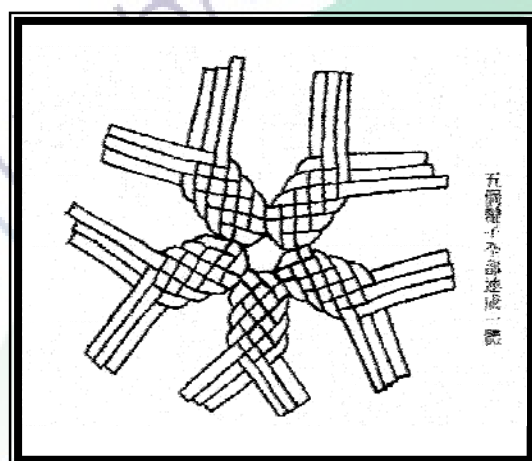

圖 3-43 花格步驟 7

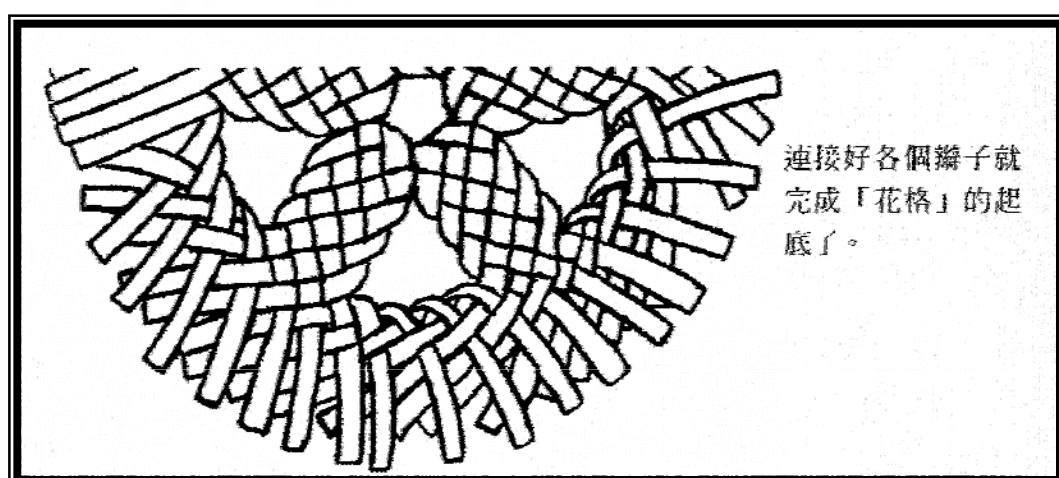

圖 3-44 花格步驟 8

六、接草：

編織途中藺草折斷時，拿藺草一根放在折斷的藺草之上，編到兩、三排後拉緊，減去折斷的藺草，即可完成接草。整理後的藺草長約五台尺，可以編出的成品約二臺尺到三臺尺之間，因此編織草蓆一定要整排的接草，這是藺草草蓆特有的特色。

圖 3-45 接草示範圖

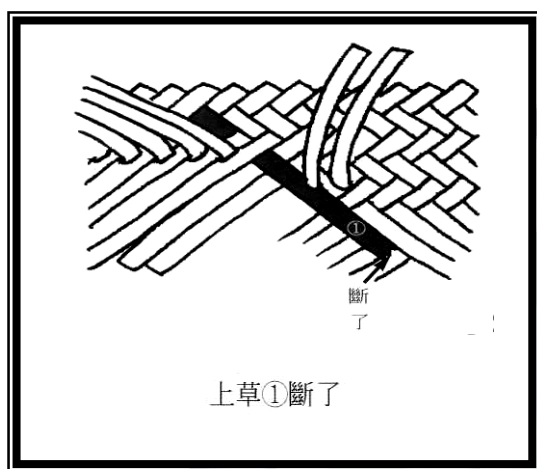

圖 3-46 接草步驟 1

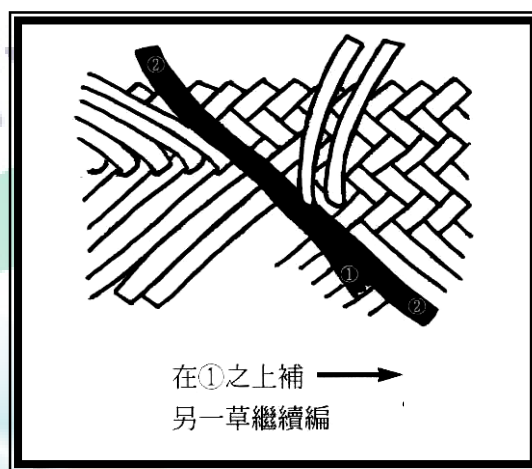

圖 3-47 接草步驟 2

圖 3-48 接草步驟 3

七、填草(添草)：

編織圓形物品時，面積弧度要變大，必須隨時加草（添草）使密度變小紮實比較精細。先取前、後下草兩根後，再拿新的藺草一根，放在中間後壓上，再加上一根下草後拉緊，便完成添草，看弧度大小、疏密再決定是否填(添)草。

圖 3-49 添草示範圖

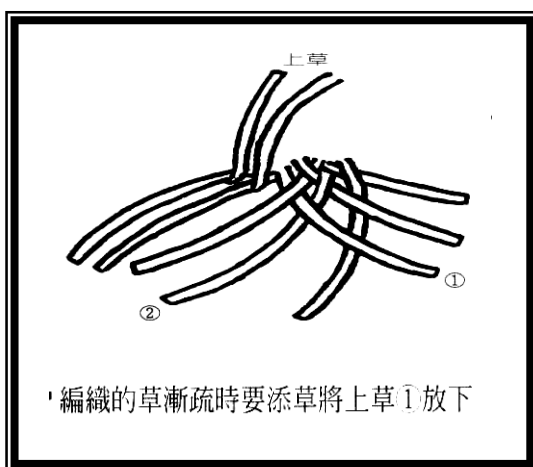

圖 3-50 添草步驟 1

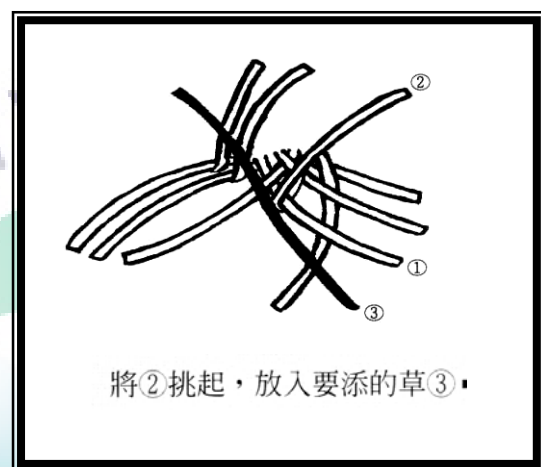

圖 3-51 添草步驟 2

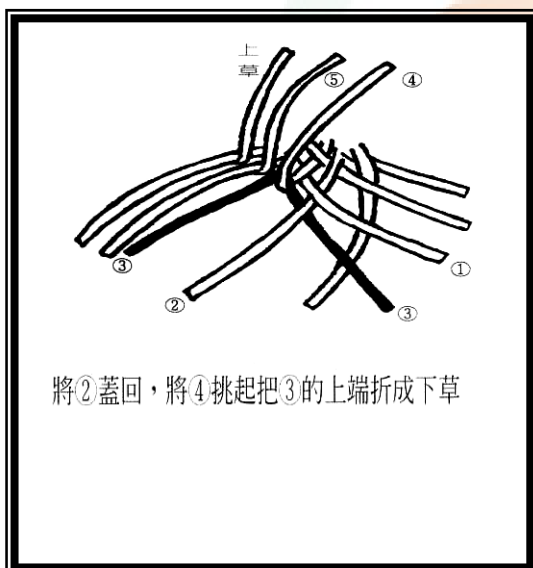

圖 3-52 添草步驟 3

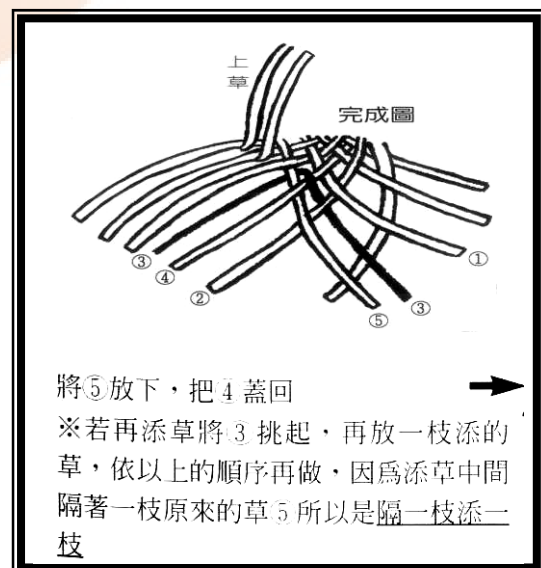

圖 3-53 添草步驟 3

八、折邊(收邊)：

作品編織完成後，把所有的藺草依照順序往上折起拉緊。

- 1.先拿下枝草兩根。
- 2.把頂枝草放下，下枝草退後兩根或三根往上折起，起頭時下草要預留三個小圈圈，以備最後接頭尾。
- 3.將於右手的下草往下壓，再把後面頂枝草向前折起拉緊。
- 4.第一個步驟完成後，再用同樣方法繼續收邊。

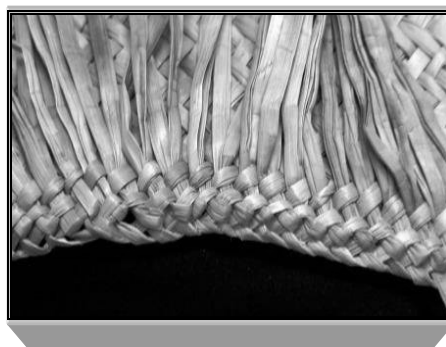

圖 3-54 收邊完成圖

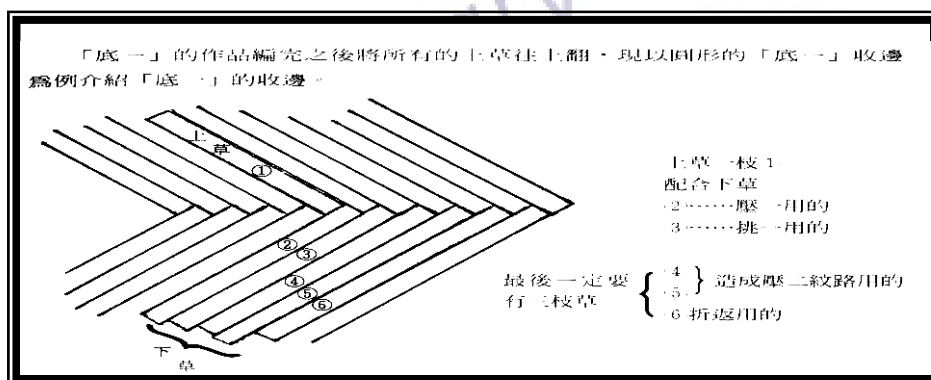

圖 3-55 收邊步驟 1

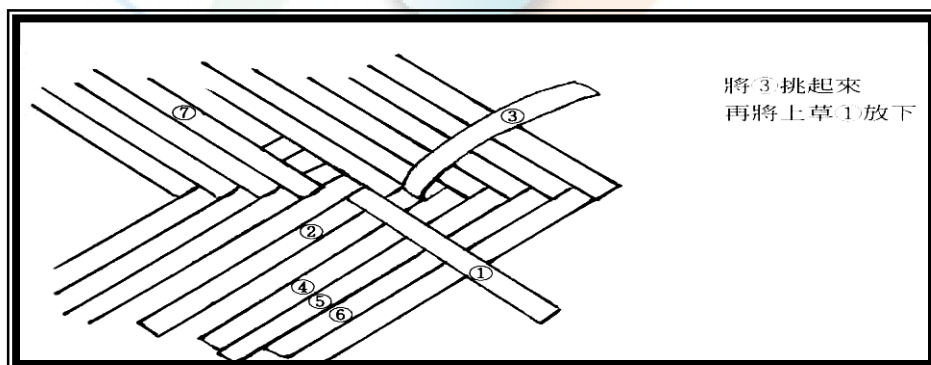

圖 3-56 收邊步驟 2

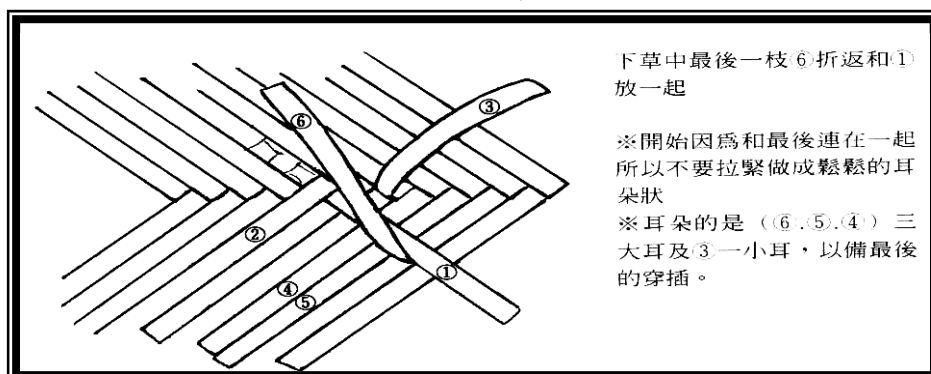

圖 3-57 收邊步驟 3

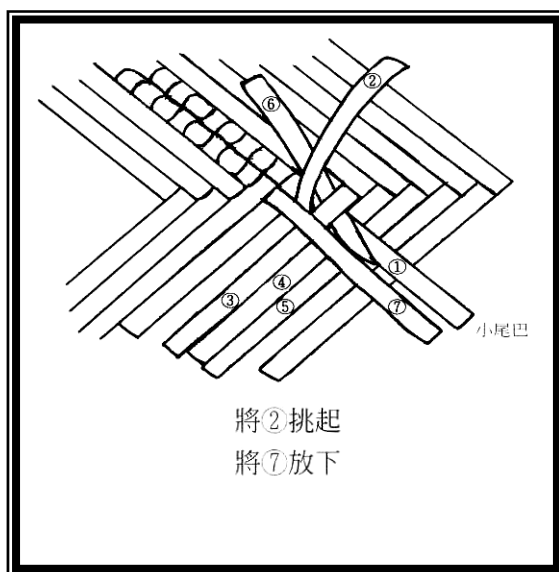

圖 3-58 收邊步驟 4

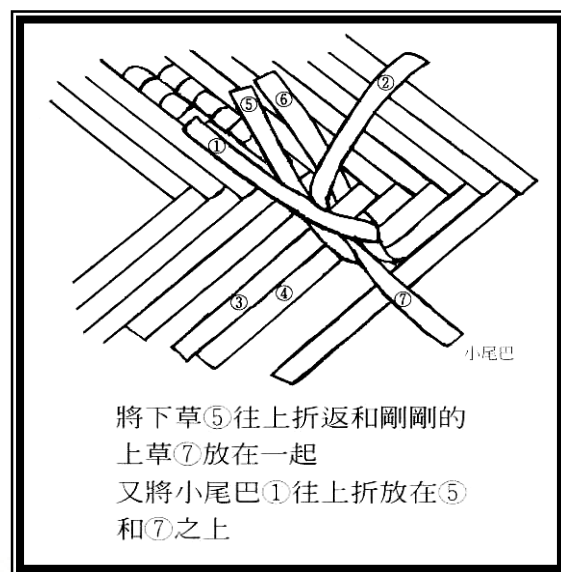

圖 3-59 收邊步驟 5

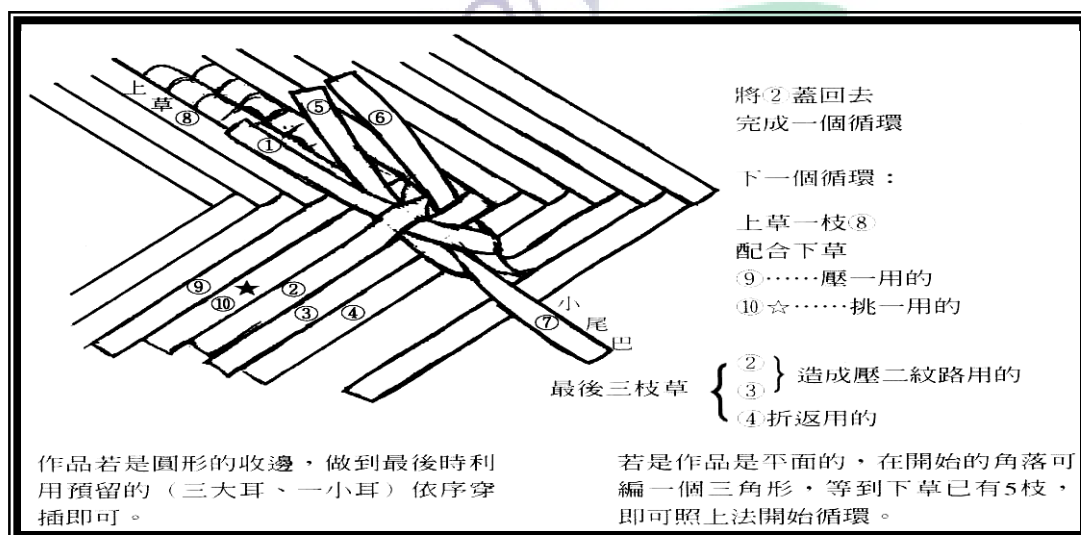

圖 3-60 收邊步驟 6

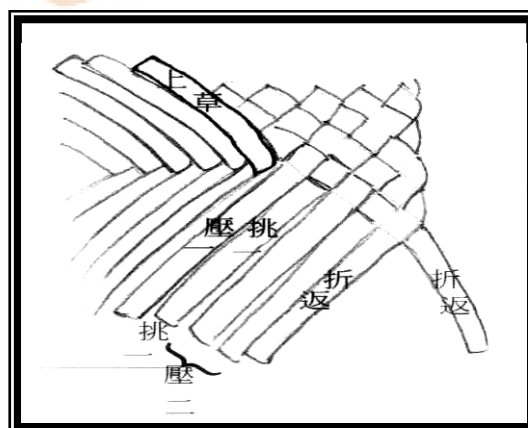

圖 3-61 收邊步驟 7

以上一至八編織方法示意圖片摘錄自～
【大甲蘭草編織紋路之美】 大甲鎮農會 1999 年 06 月出版

九、祕魯結：

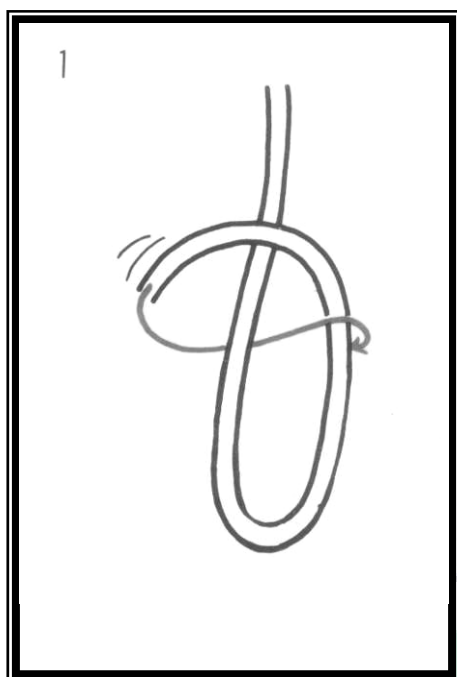

圖 3-62 祕魯結步驟 1

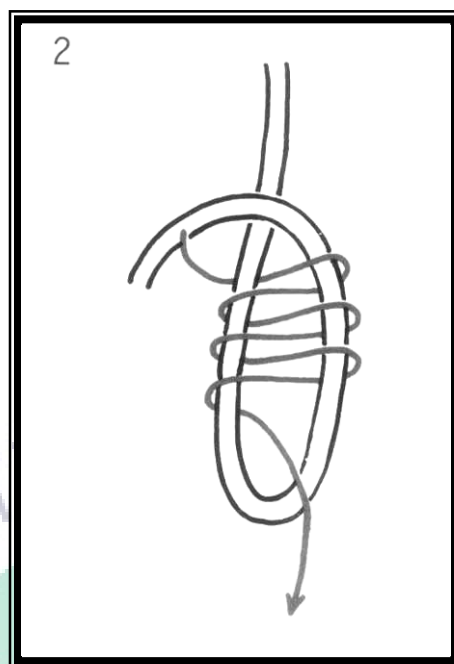

圖 3-63 祕魯結步驟 2

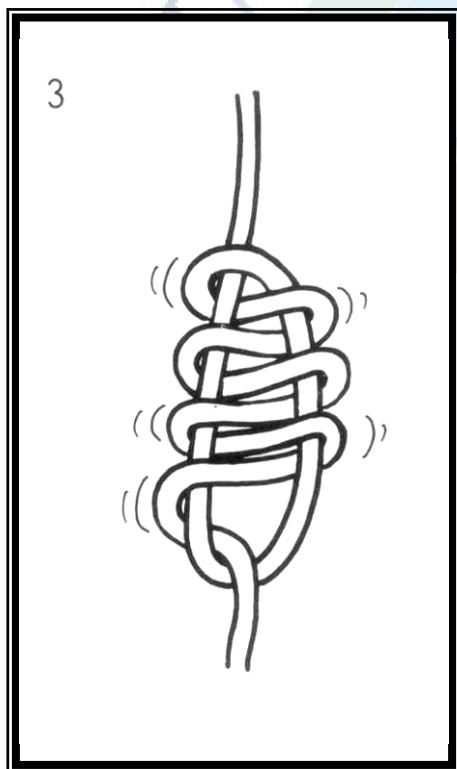

圖 3-64 祕魯結步驟 3

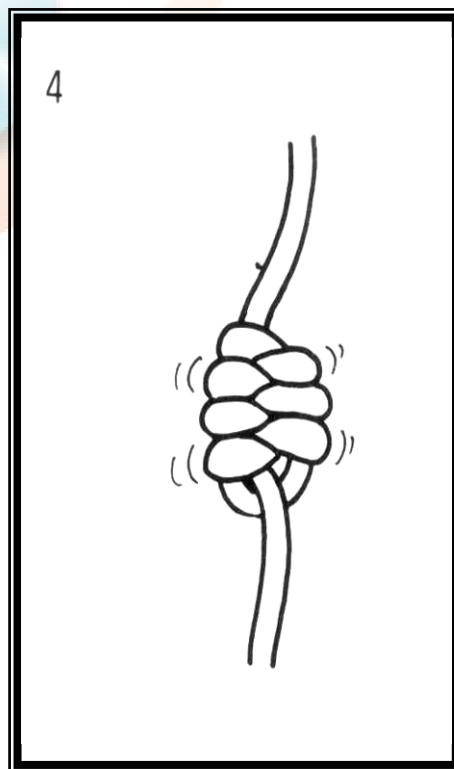

圖 3-65 祕魯結步驟 4

十、繩頭結：

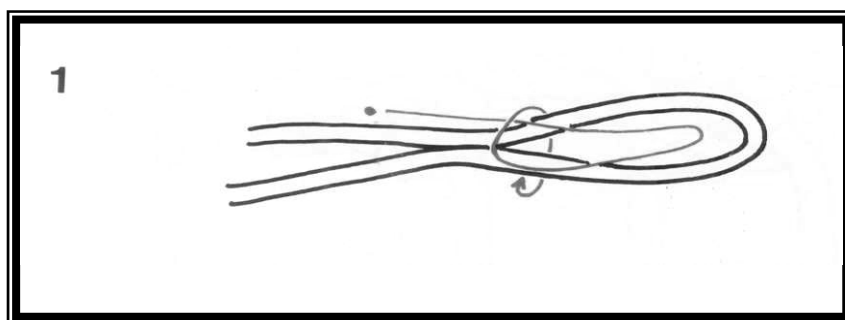

圖 3-66 繩頭結步驟 1

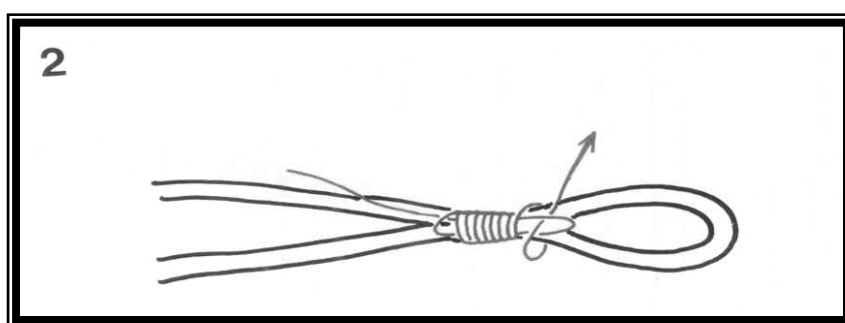

圖 3-67 繩頭結步驟 2

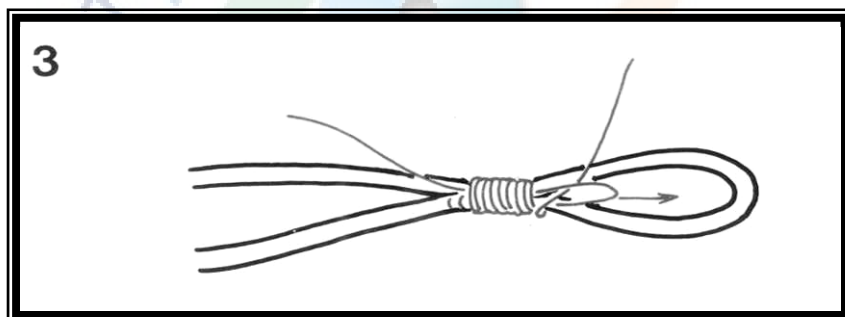

圖 3-68 繩頭結步驟 3

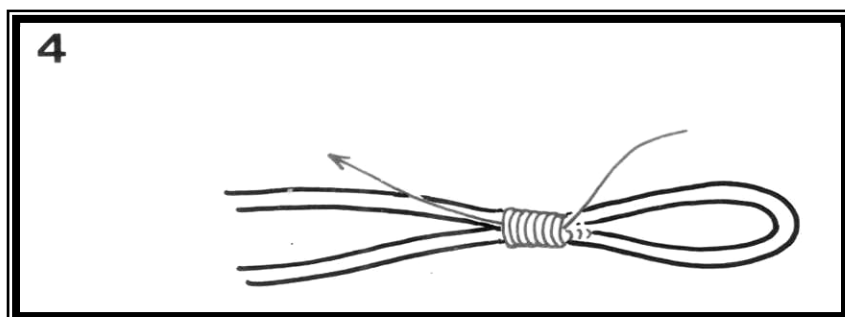

圖 3-69 繩頭結步驟 4

以上九至十編織方法示意圖片摘錄自～
【古典中國結藝】 邱永昌 編著 1986 年 06 月出版

十一、環套結：

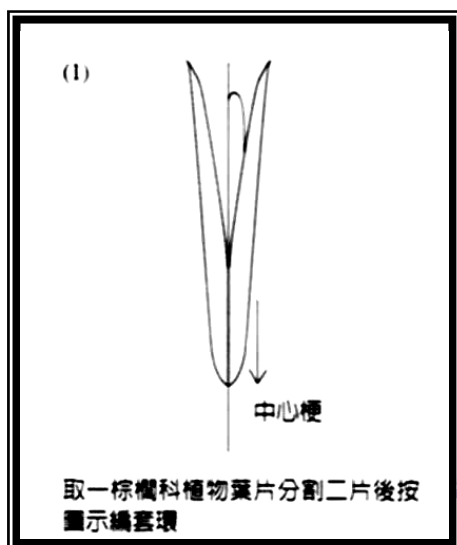

圖 3-70 環套結步驟 1

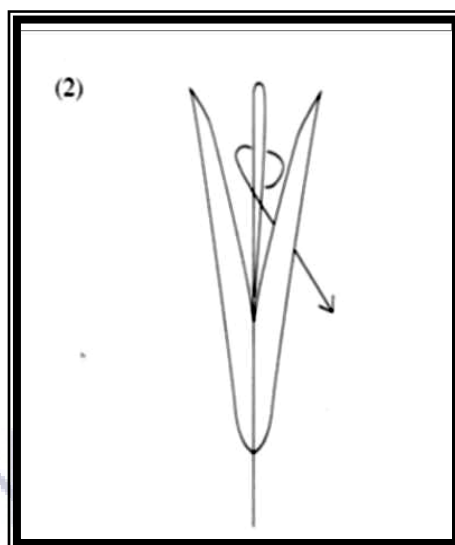

圖 3-71 環套結步驟 2

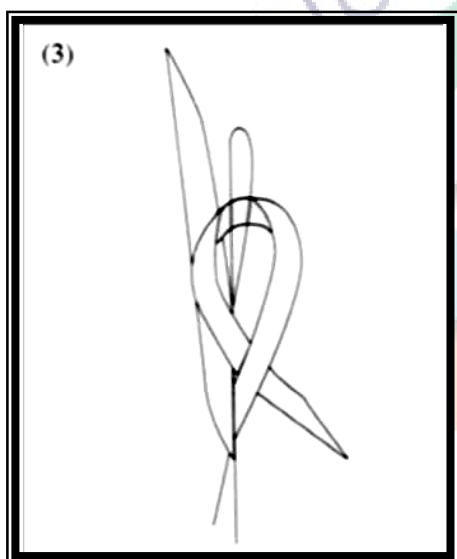

圖 3-72 環套結步驟 3

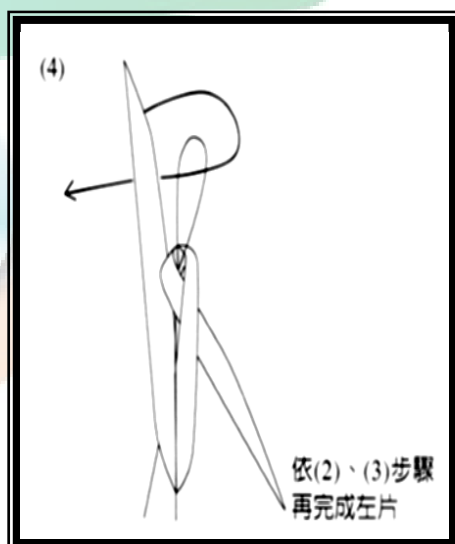

圖 3-73 環套結步驟 4

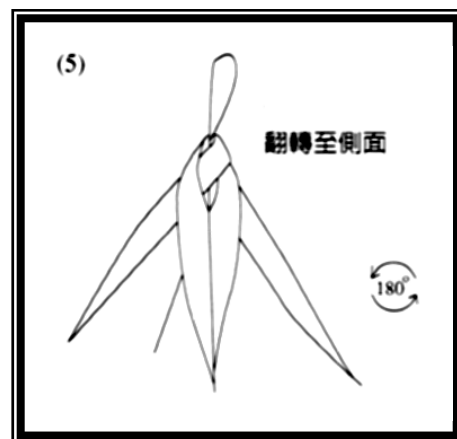

圖 3-74 環套結步驟 5

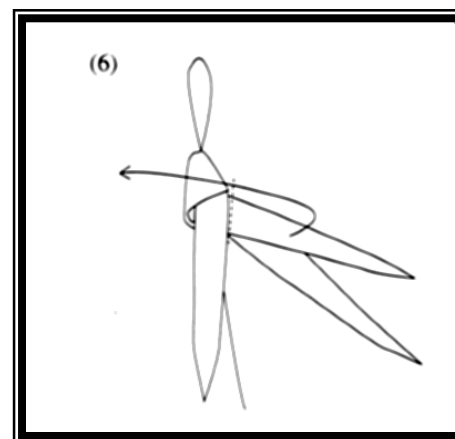

圖 3-75 環套結步驟 6

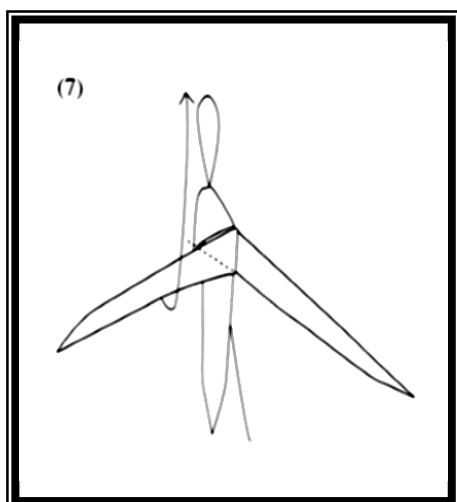

圖 3-76 環套結步驟 7

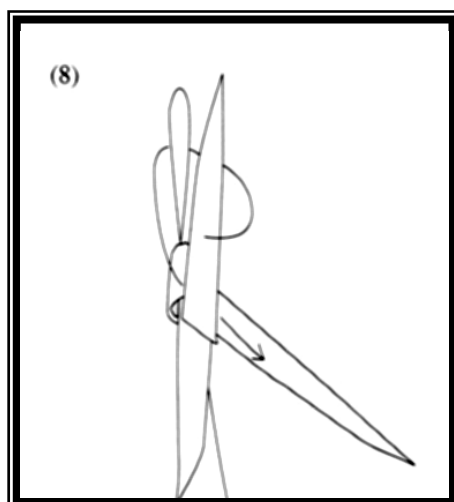

圖 3-77 環套結步驟 8

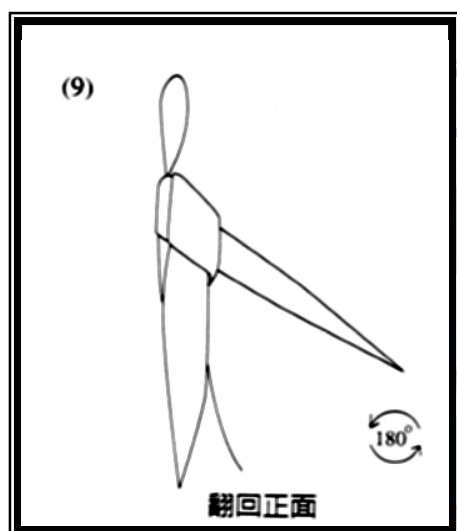

圖 3-78 環套結步驟 9

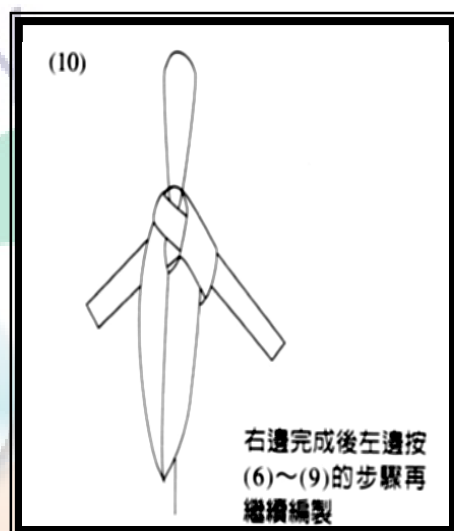

圖 3-79 環套結步驟 10

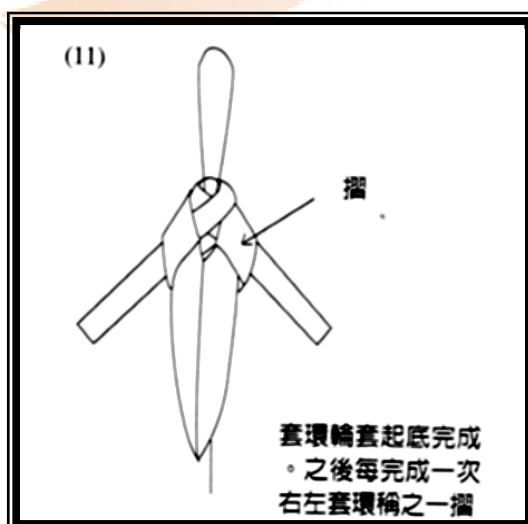

圖 3-80 環套結步驟 11

以上環套結編織方法示意圖片摘錄自～
【草編童玩】 孫業琪 編著 台中縣立文化中心 1998 年 09 月出版

十二、鈕釦結：

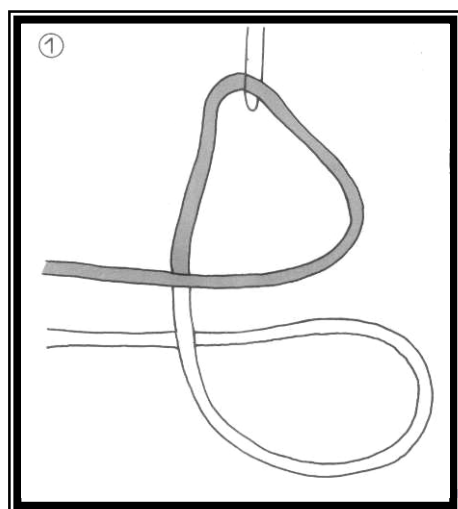

圖 3-81 鈕釦結步驟 1

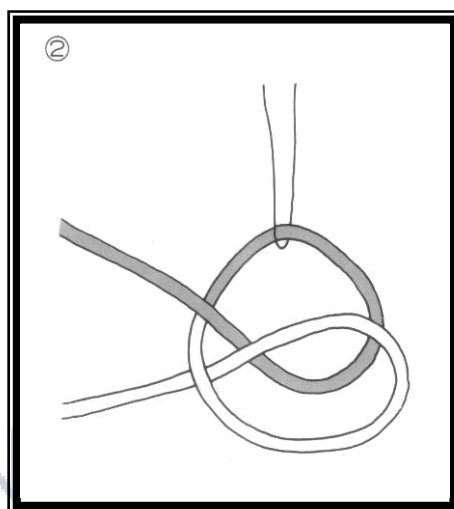

圖 3-82 鈕釦結步驟 2

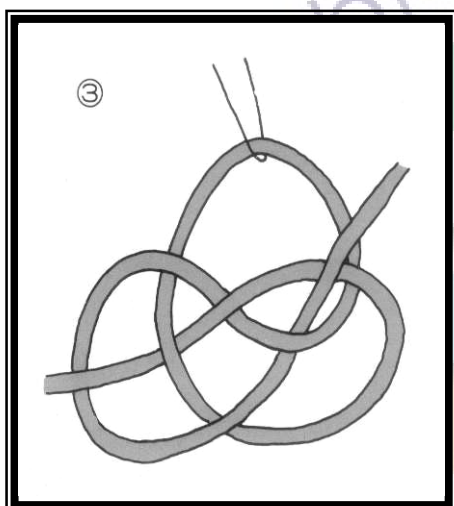

圖 3-83 鈕釦結步驟 3

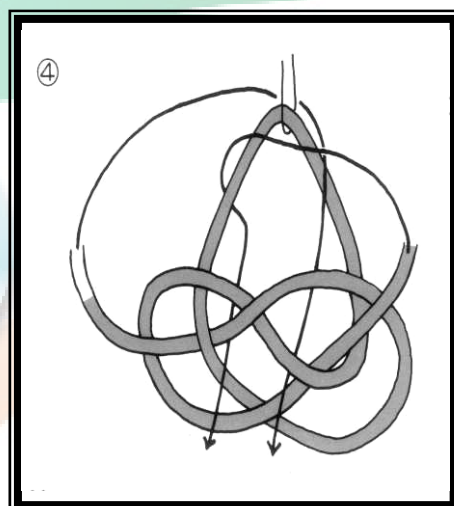

圖 3-84 鈕釦結步驟 4

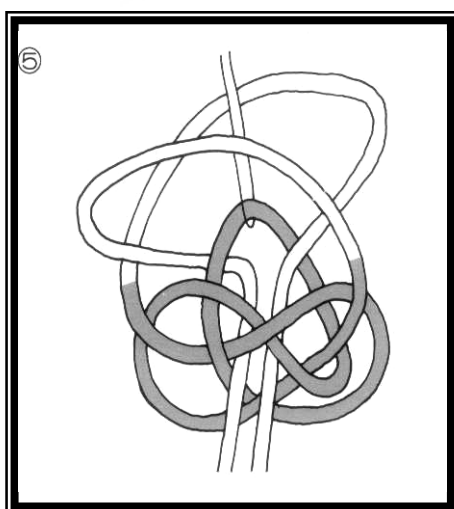

圖 3-85 鈕釦結步驟 5

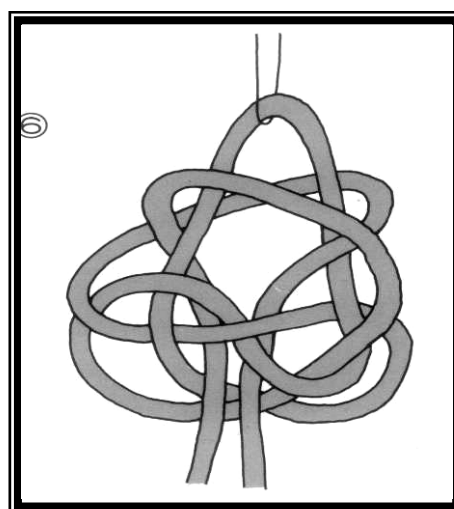

圖 3-86 鈕釦結步驟 6

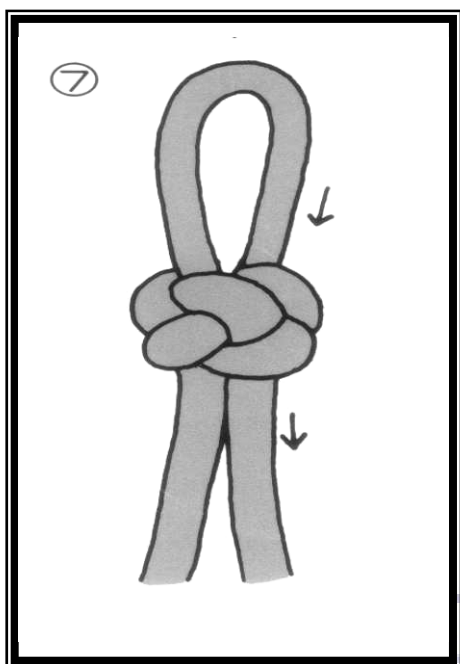

圖 3-87 鈕釦結步驟 7

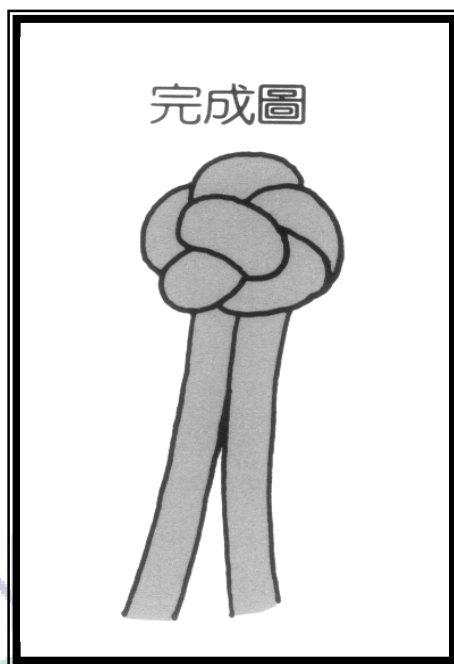

圖 3-88 鈕釦結步驟 8

圖 3-89 鈕釦結示範 1

圖 3-90 鈕釦結完成圖

以上鈕釦結編織方法示意圖片摘錄自～
【結飾晶華】 藝新手工藝材料行 1984 年 09 月出版

第三節 編織過程。

一、戥草(析草)：

- 1.析草時要注意周圍的安全，和工作場所的清潔。
- 2.藺草有粗和細的分別，完整的藺草質地比較粗而且硬，不利於編織，手指頭容易受傷。
- 3.準備粗的縫衣針一根。
- 4.檢視作品的需要，把藺草依粗細分類好。
- 5.把藺草用縫衣針依照作品的需要，依藺草三角三角方向剝開為兩枝或者三枝。
- 6.析草枝時左手要放輕鬆，才不會拉斷藺草。

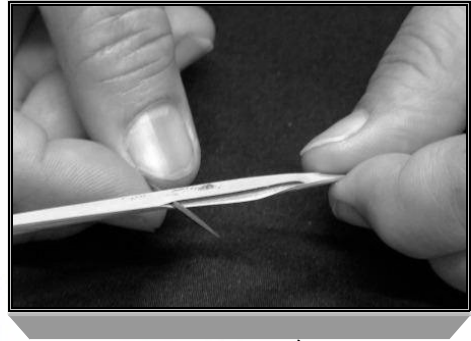

圖 3-91 戥草

二、拔草禱(不完全葉)：

藺草有頭和尾之分，頭部有不完全葉(台語稱草禱)顏色比較深(淺咖啡色)，爲了編織方便美觀，析草後必須拔除草禱。

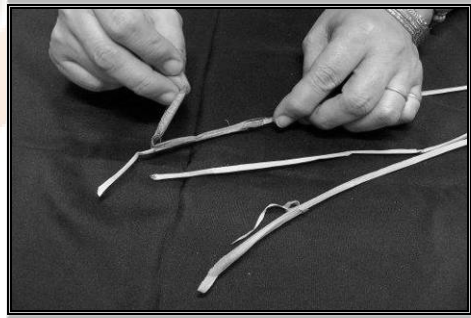

圖 3-92 拔草禱

三、槌草：

因編織全靠雙手，藺草的質地軟硬會影響編織速度和手指的傷害，所以必須把經過析草後的藺草捆成一團，用木槌槌打，使藺草柔軟以利編織。

圖 3-93 槌草

四、揉草：

經過前述一、二、三項的手續後，把藺草噴上水，捆成一小把。用腳踩住藺草的一端，另外用雙手用力搓揉，將內部(白肚)內捲蓋住，使其柔軟，有利於編織，而且不傷手指。

圖 3-94 揉草

五、鋪草：

是影響編織過程中很重要的關鍵，編織品的平整與否，關係到整個編織的速度與美觀。編織草蓆和椅墊作品時，把整理好的藺草夾在夾竿中，鋪平擺放整齊，兩端綁緊固定，即可進行編織。

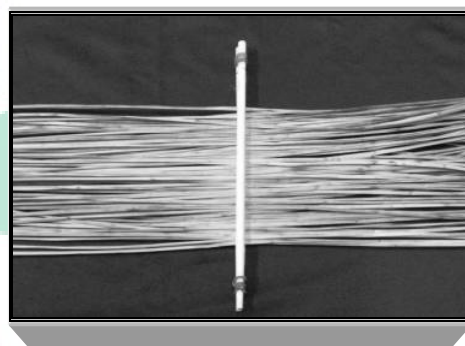

圖 3-95 鋪草

六、接草：

編織途中藺草折斷時，拿藺草一根放在折斷的藺草之上，編到兩、三排後拉緊，減去折斷的藺草，即可完成接草。整理後的藺草長約五台尺，可以編出的成品約二臺尺到三臺尺之間，因此編織草蓆一定要整排的接草，這是藺草草蓆特有的特色。

圖 3-96 接草

七、填草(添草)：

編織圓形物品時，面積弧度要變大，必須隨時加草(添草)使密度變小紮實比較精細。先取前、後下草兩根後，再拿新的藺草一根，放在中間後壓上，再加上一根下草後拉緊，便完成添草，看弧度大小、疏密再決定是否填(添)草。

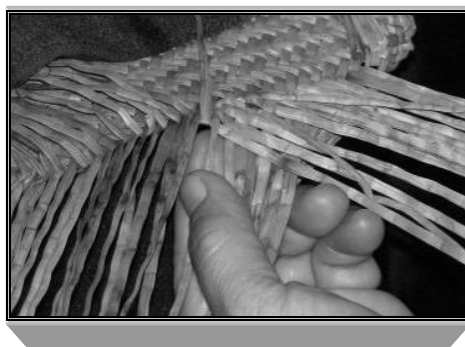

圖 3-97 填草

八、折邊(收邊)：

作品編織完成後，把所有的藺草依照順序往上折起拉緊。

- 1.先拿下枝草兩根。
- 2.把頂枝草放下，下枝草退後兩根或三根往上折起，起頭時下草要預留三個小圈圈，以備最後接頭尾。
- 3.將於右手的下草往下壓，再把後面頂枝草向前折起拉緊。
- 4.第一個步驟完成後，再用同樣方法繼續收邊。

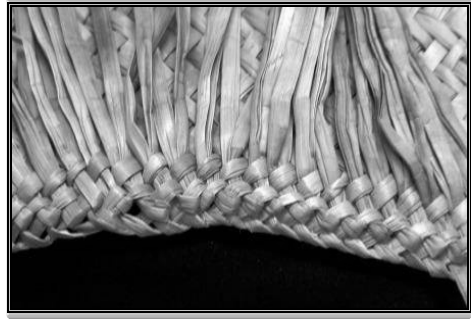

圖 3-98 收邊

九、磨平：

作品完成後，為求美觀，提高美感及增加價值，必須用使專用的樹子或鵝卵石在作品上慢慢磨平，使編織品更光滑。

圖 3-99 磨平

十、支撐、定型及固定：

編織品完成後以鐵絲支撐，並調整外觀及姿態後，固定於專屬底座上，使其更有生命力及藝術價值。

圖 3-100 支撐、定型及固定

第四節 作品的保養。

- (一)三角蘭草會適量吸收空氣中的溼氣，蘭草編織帽蓆及作品應該保持乾燥，以避免損壞它的草質。若不小心沾上污漬，可用清潔的濕毛巾輕輕擦，去除掉污漬處，等待自然陰乾就可以。
- (二)若因溼氣過重可能會有發霉現象，這時切忌用水清洗。應該放在陰涼平坦之處，用棕丸或牙刷清除，或用吸塵器毛刷頭吸除霉菌，再用清潔毛巾擦乾淨，然後在陽光下曝曬約三十分鐘左右即可。
- (三)收藏時需要擦乾、曬乾後擺放入塑膠袋中，並將封口緊密，避免潮溼及灰塵沾黏，最重要的是蘭草編織品切忌擠壓以防止草莖折斷。

圖 3-101 田中的蘭草(尾端為花)
圖片來源：張仲堅 提供

圖 3-102 曝曬中的蘭草
圖片來源：張仲堅 提供

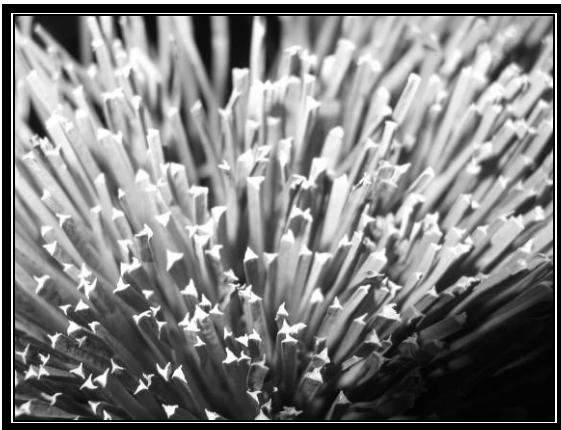

圖 3-103 蘭草的橫斷面(三角型)

圖 3-104 曬乾的蘭草(捆紮收藏)

第五節 實用藺草編織示範（範例：小鹿）

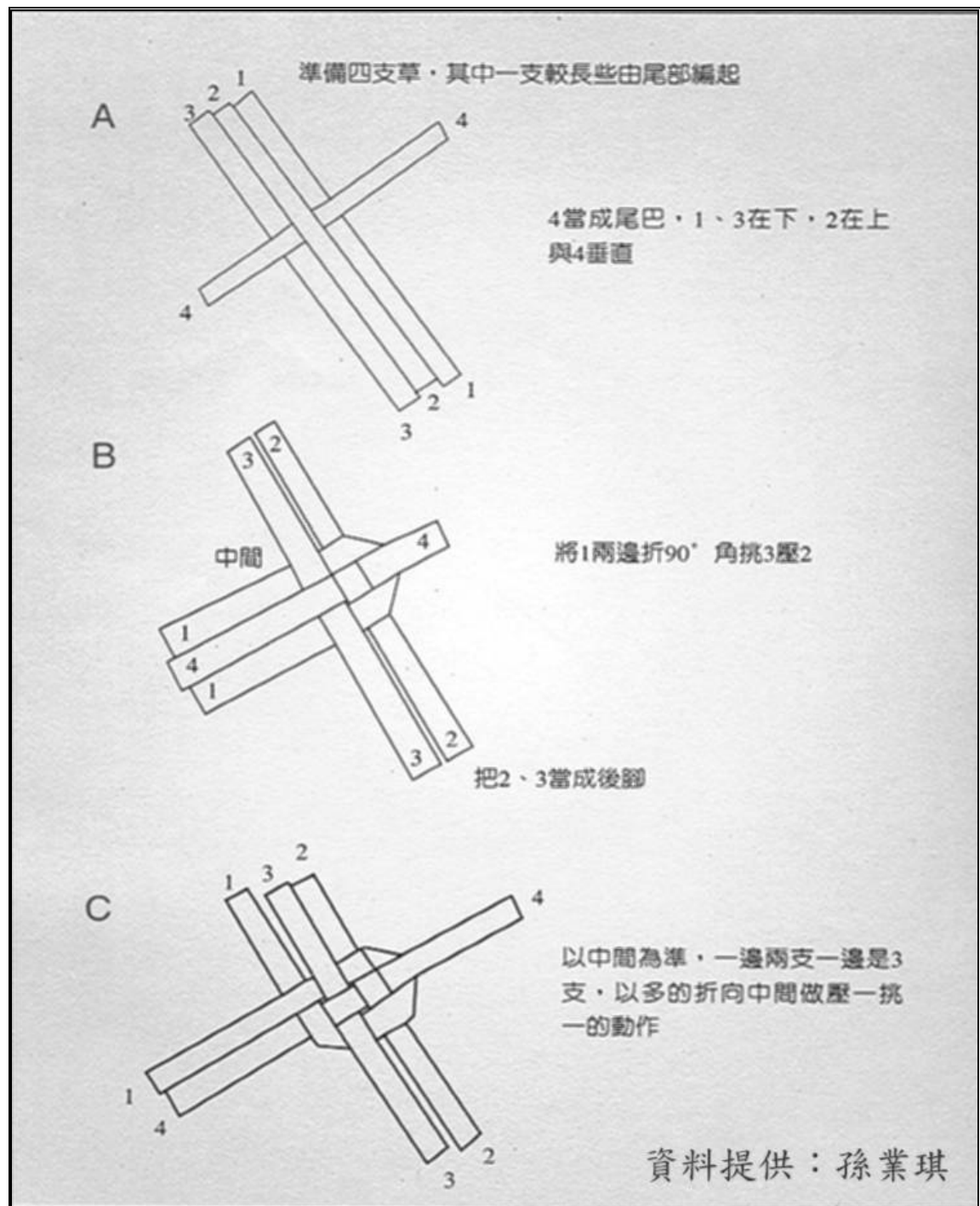

圖 3-105 小鹿編織工序(1)

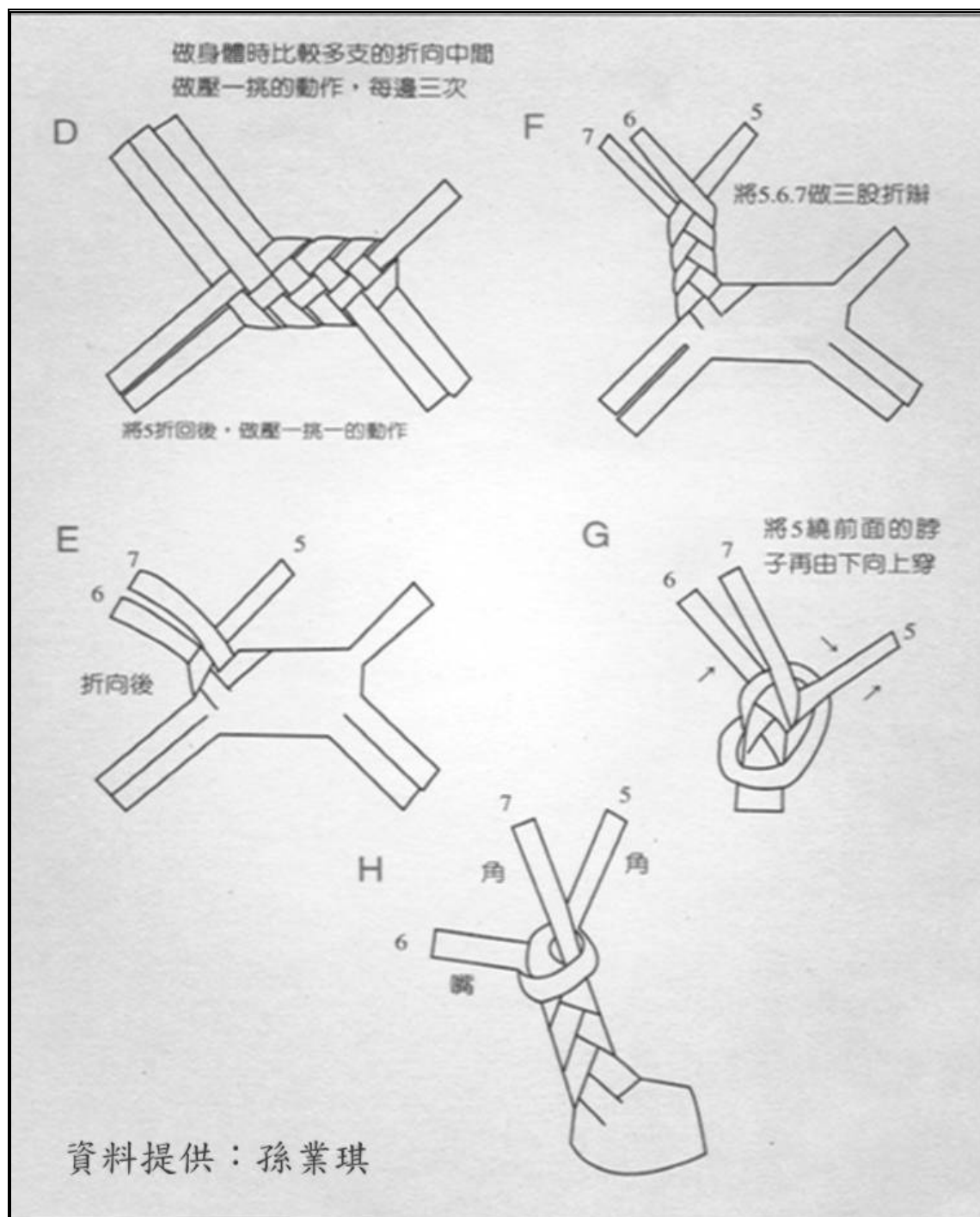

圖 3-106 小鹿編織工序(2)

圖 3-107 蘭草編織鑰匙圈

圖 3-108 科學小玩具

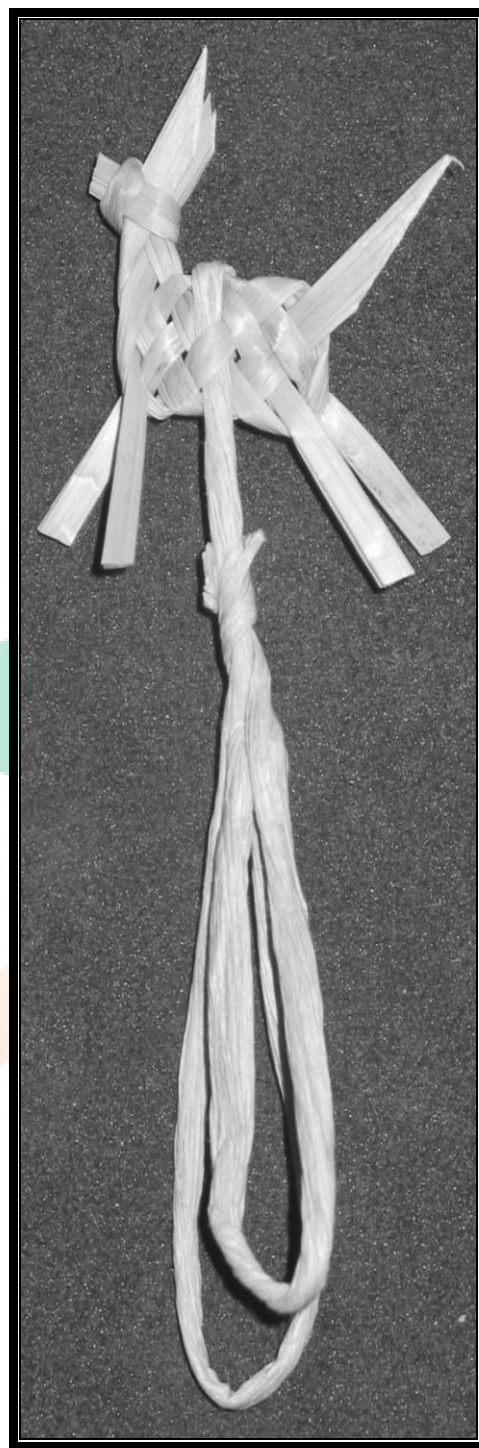

圖 3-109 蘭草編織書籤

第六節 人物編織工序

【一、頭部編織工序】：

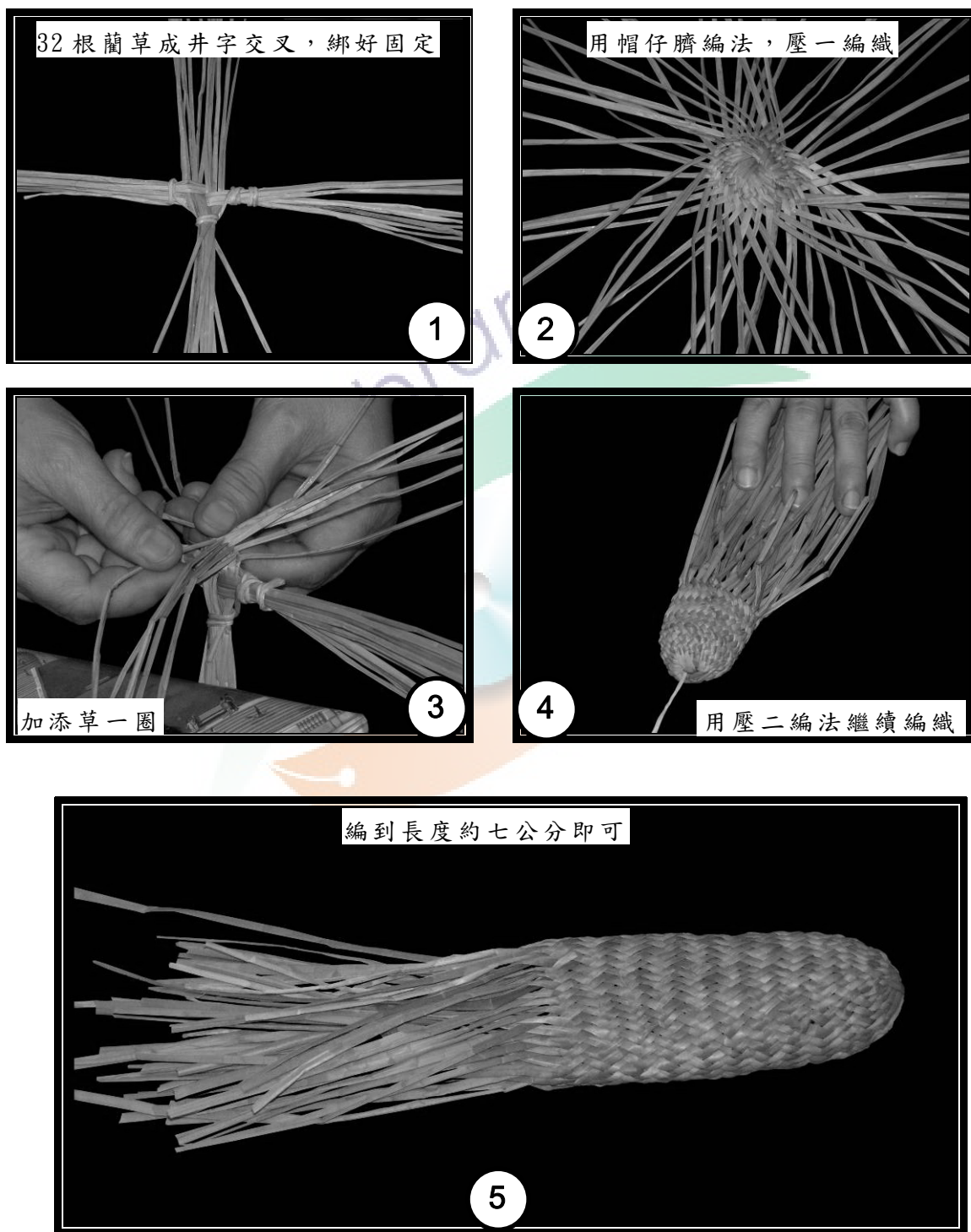

圖 3-110 人物頭部編織工序

【骨架製作工序】：

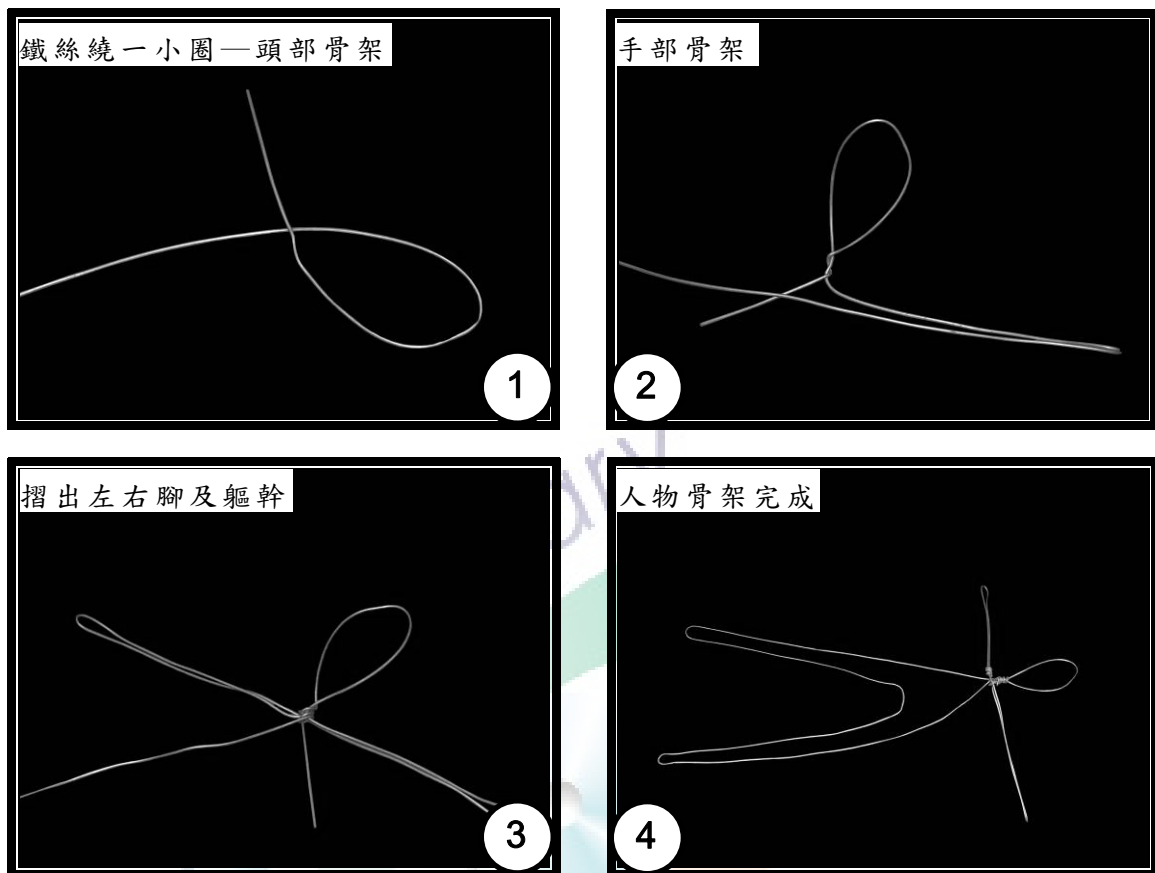
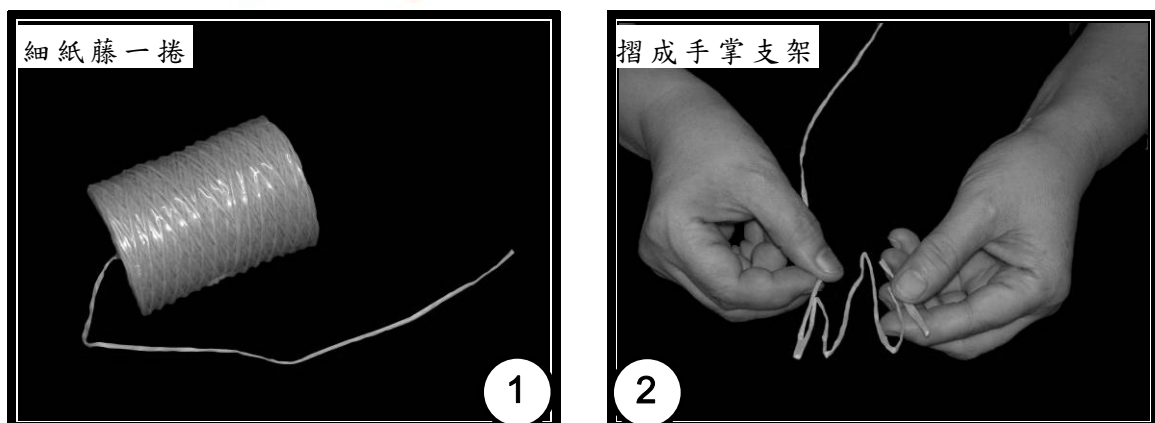
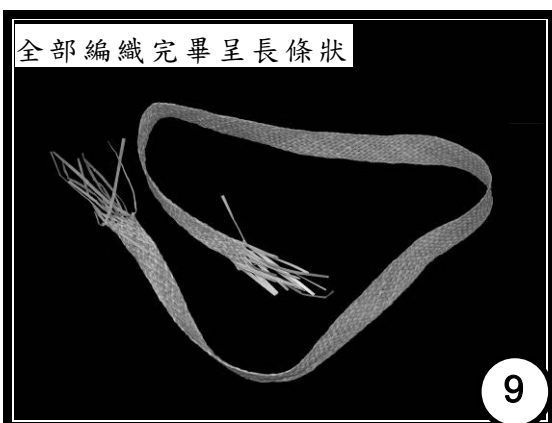
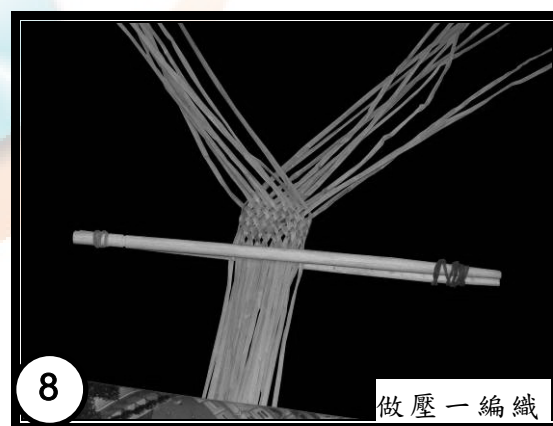
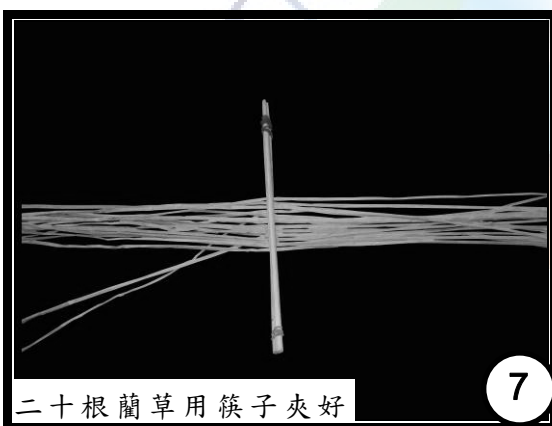
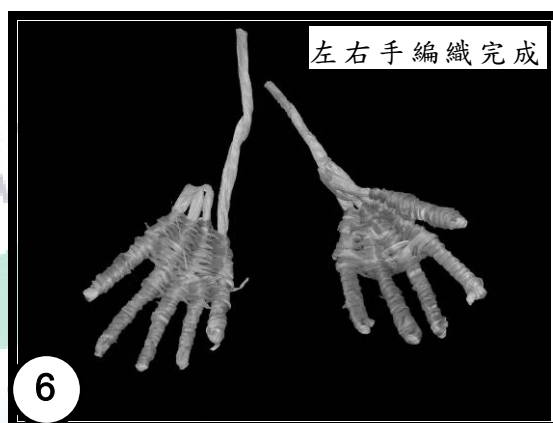
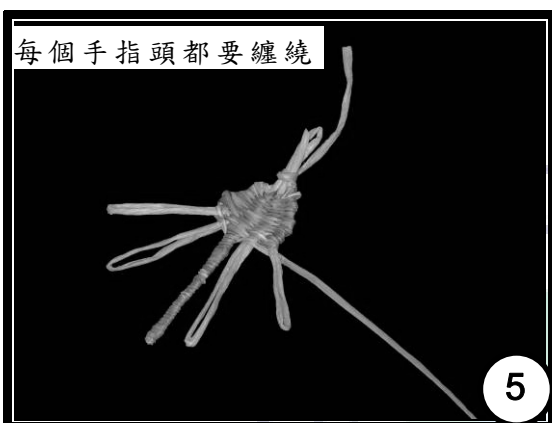
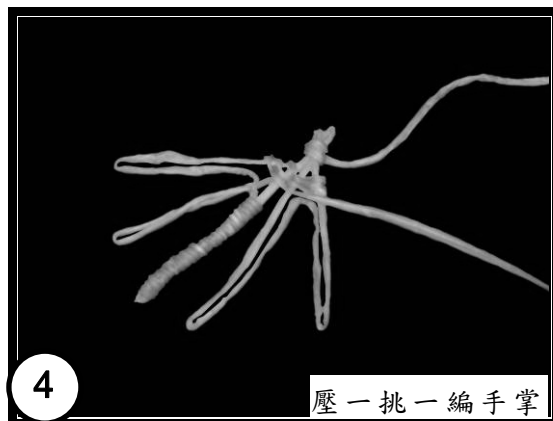
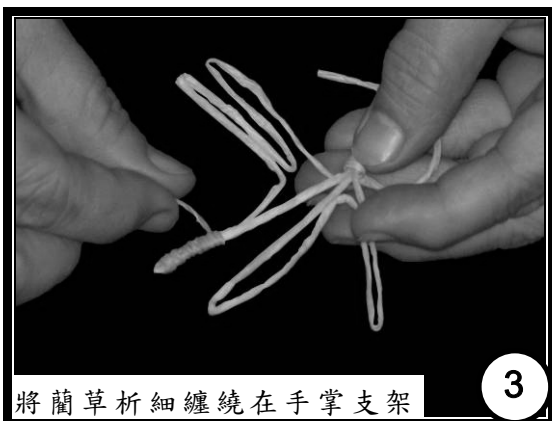

圖 3-111 人物骨架製作工序

【手部編織工序】：

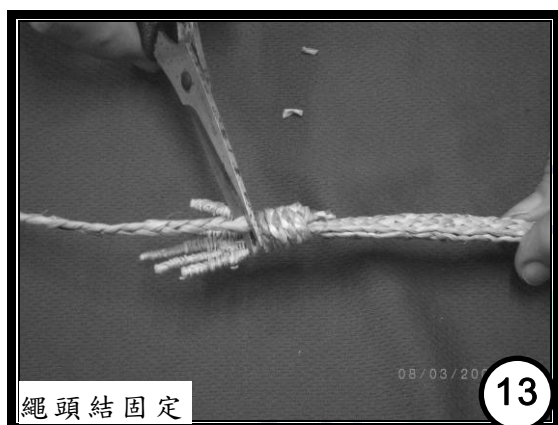
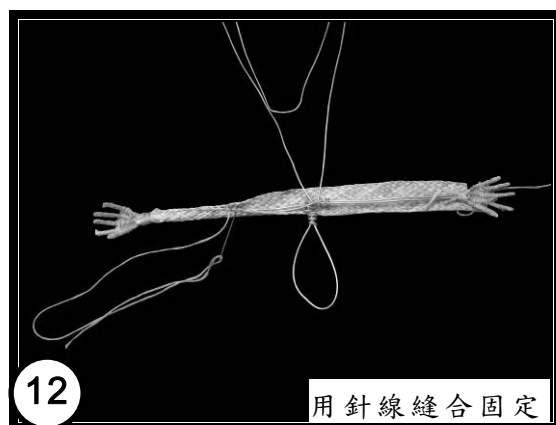
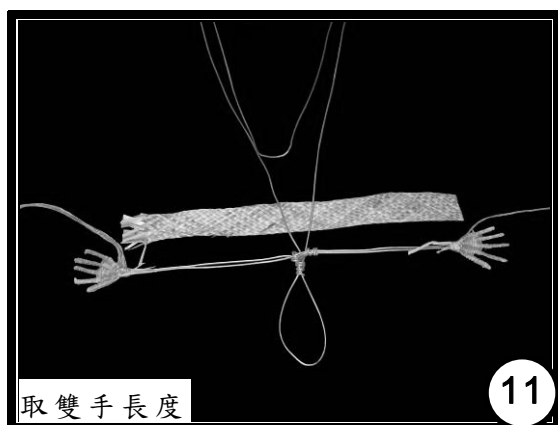
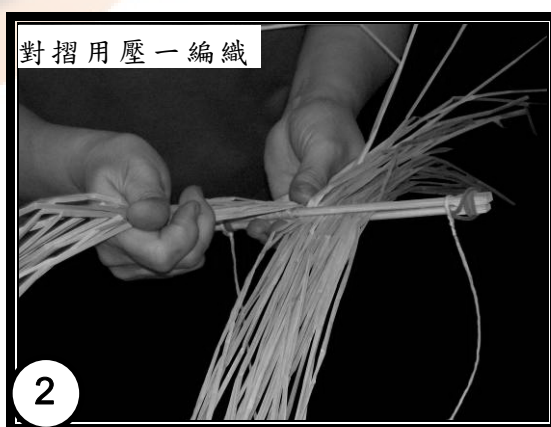

圖 3-112 人物手部編織工序

【身體編織工序】：

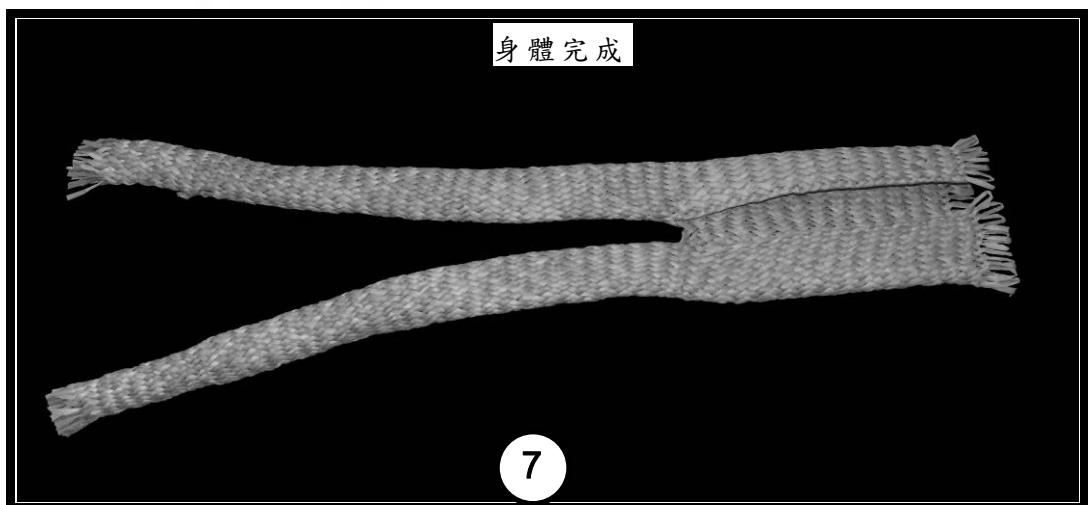
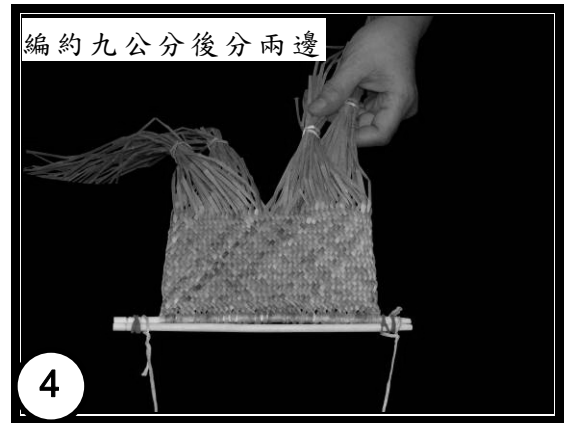
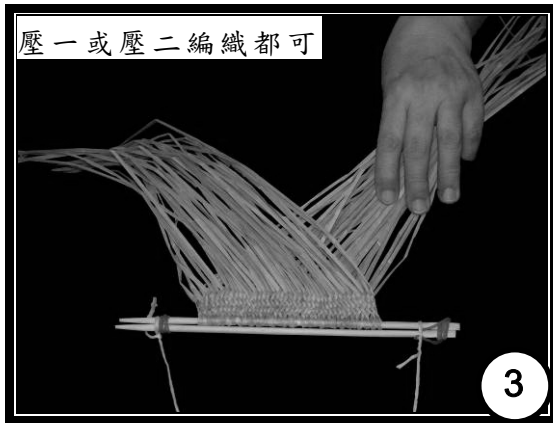

圖 3-113 人物身體編織工序

【上衣編織工序】：

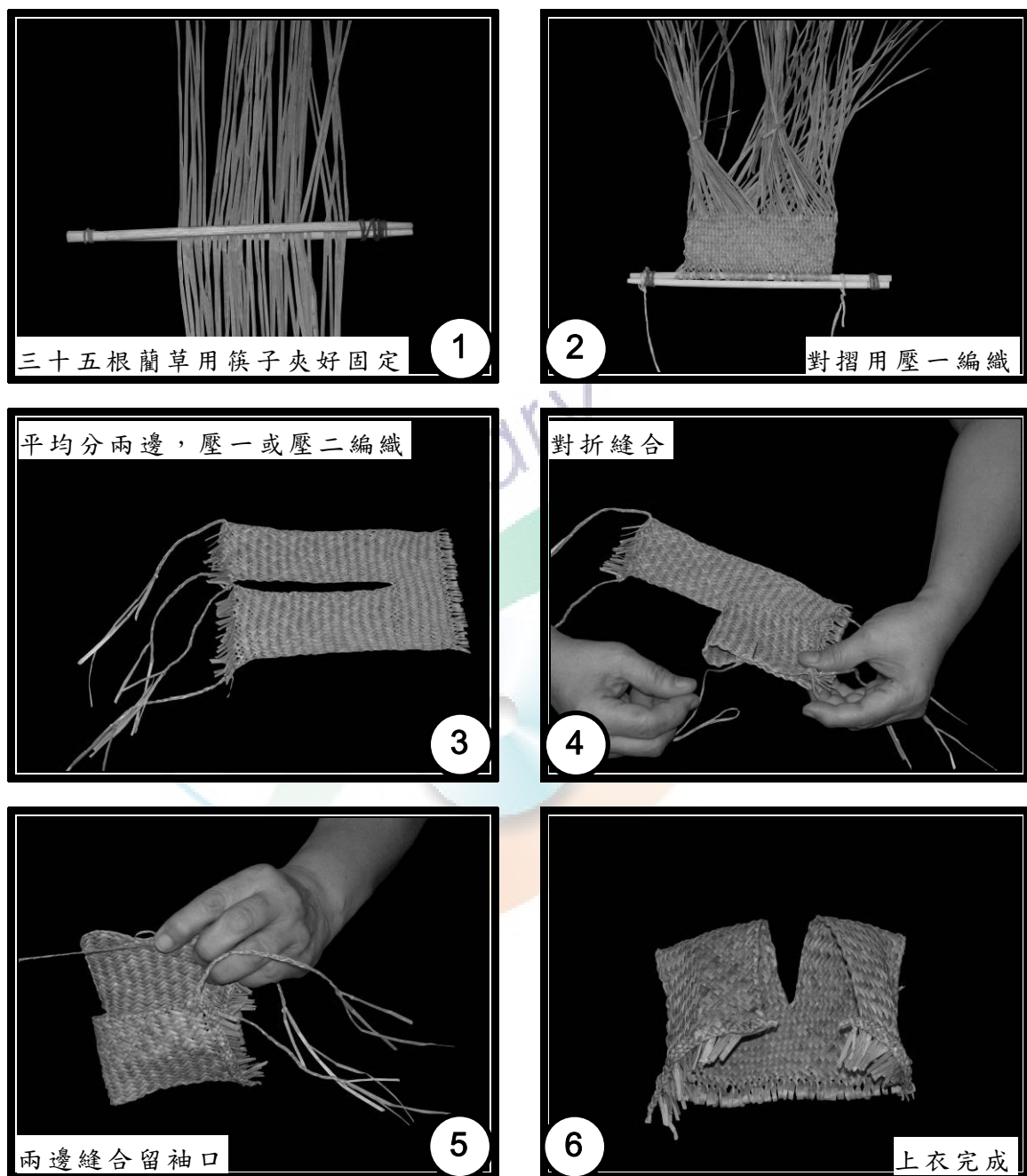

圖 3-114 人物上衣編織工序

【頭、身組合工序】：

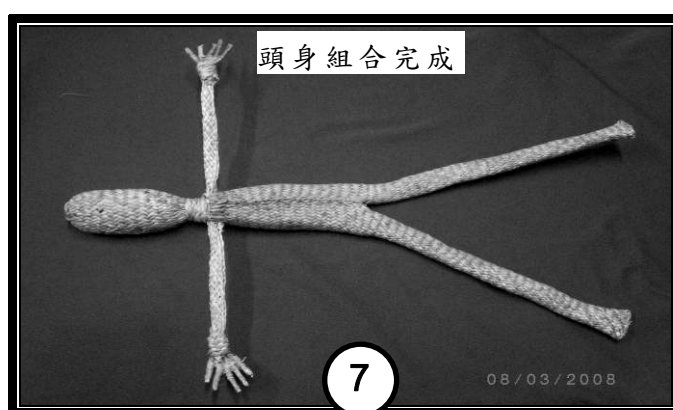
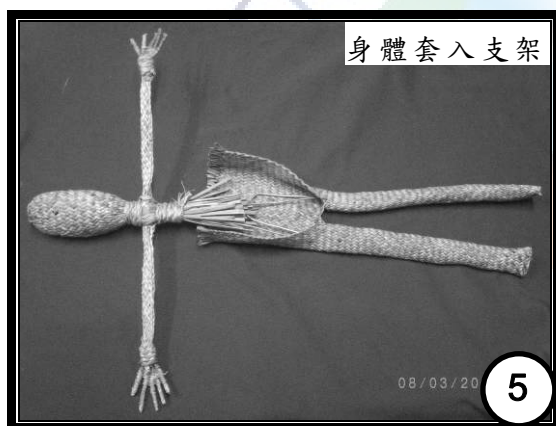
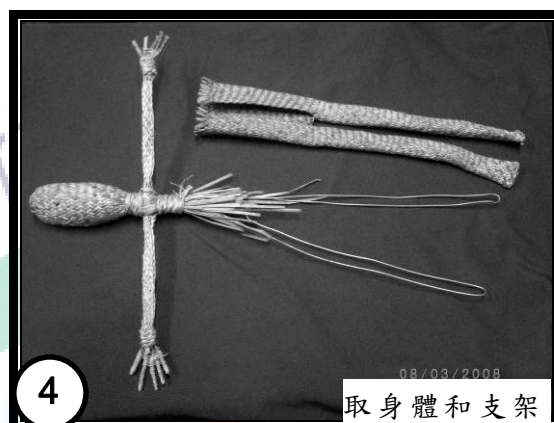
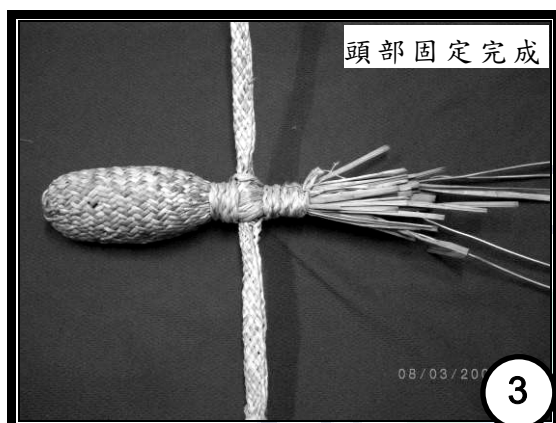
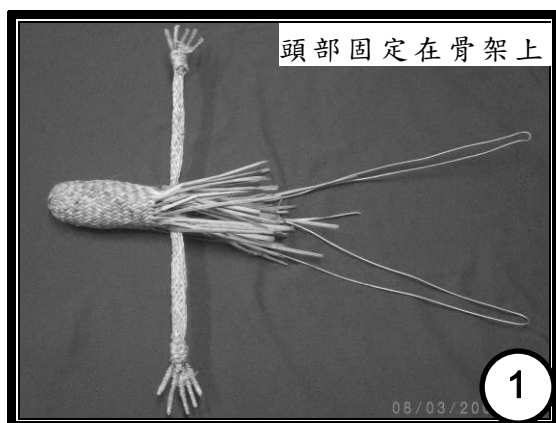
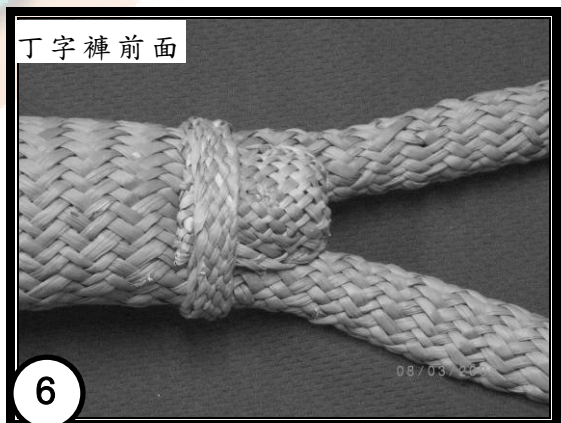
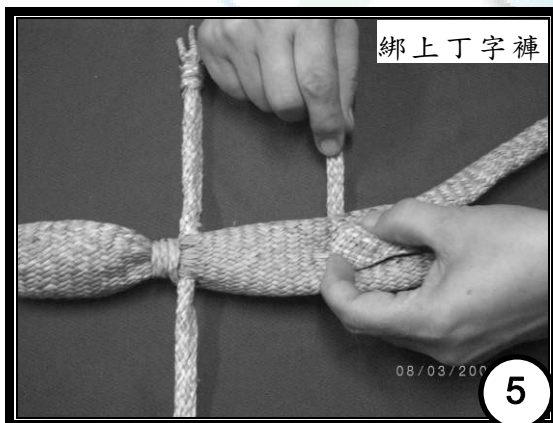
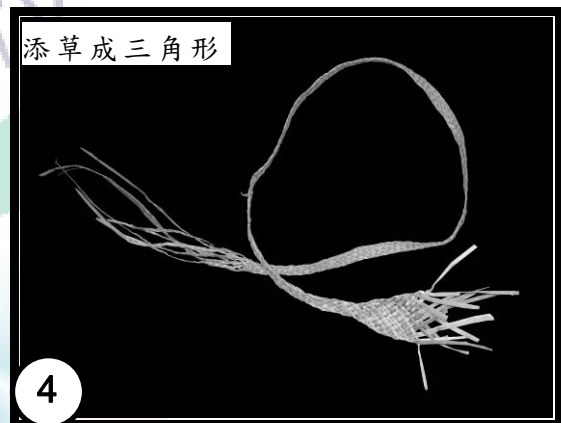
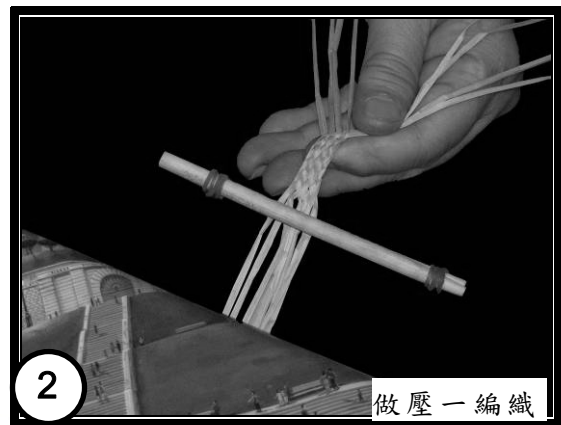

圖 3-115 人物頭身組合工序

【穿丁字褲工序】：

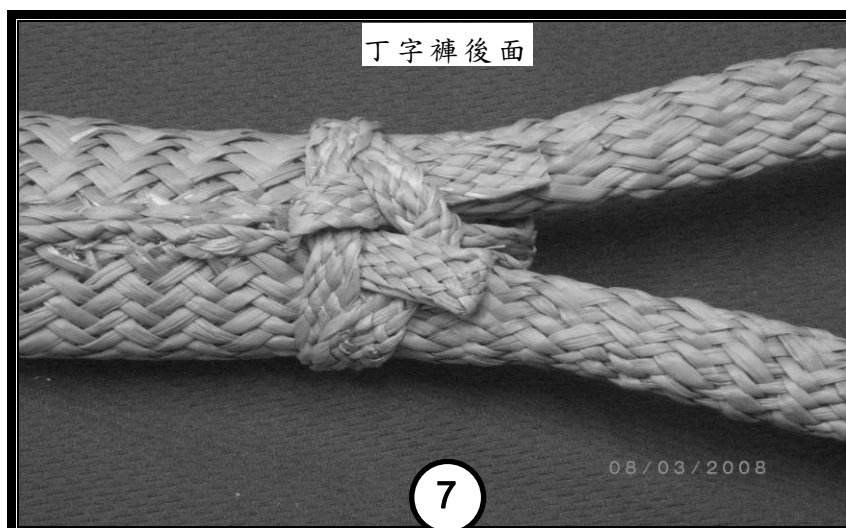

圖 3-116 人物穿丁字褲工序

【穿衣工序】：

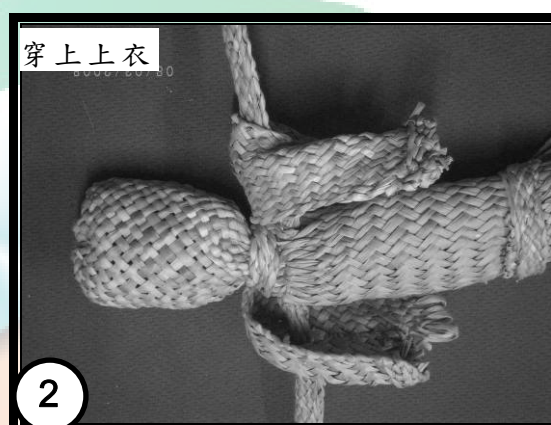
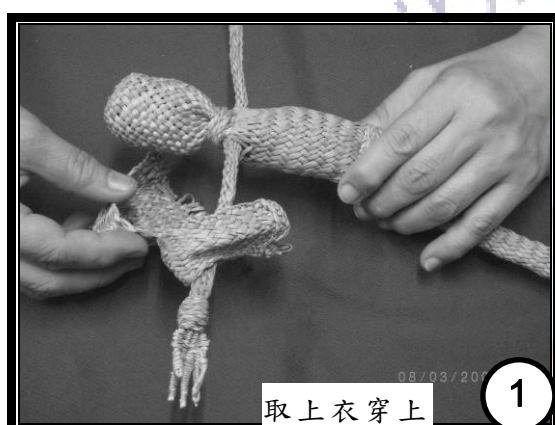

圖 3-117 人物穿衣工序

【頭部植髮工序】：

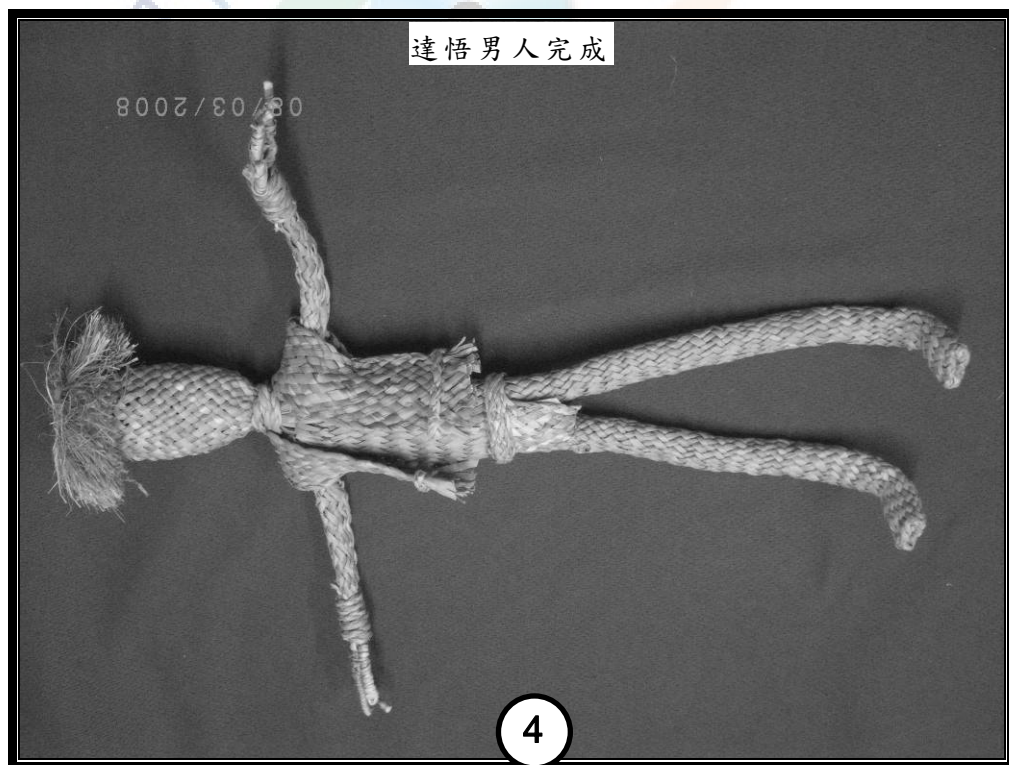
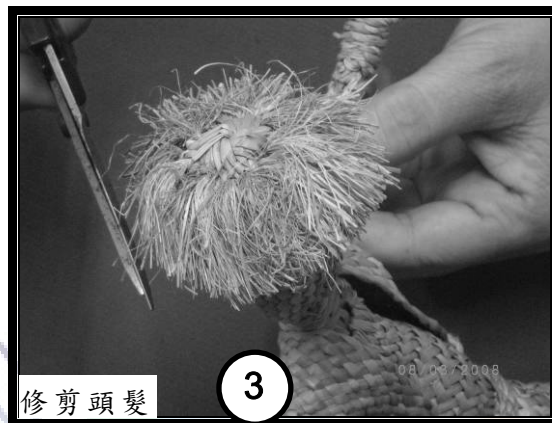
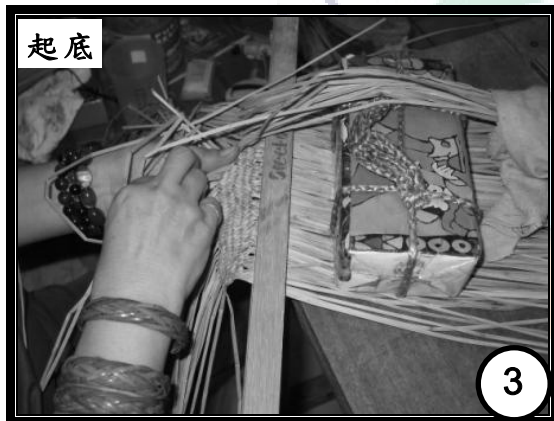
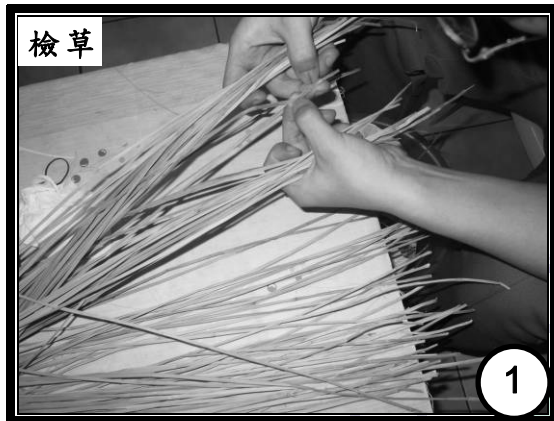
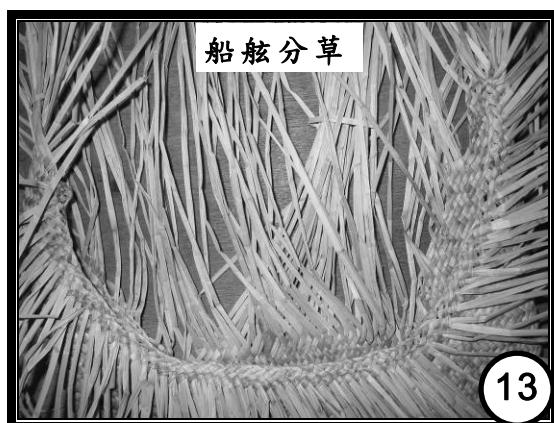
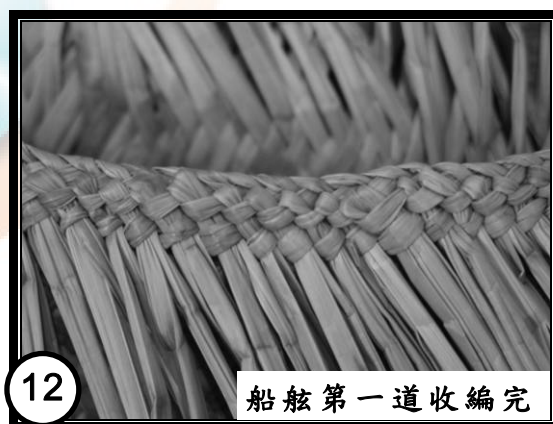
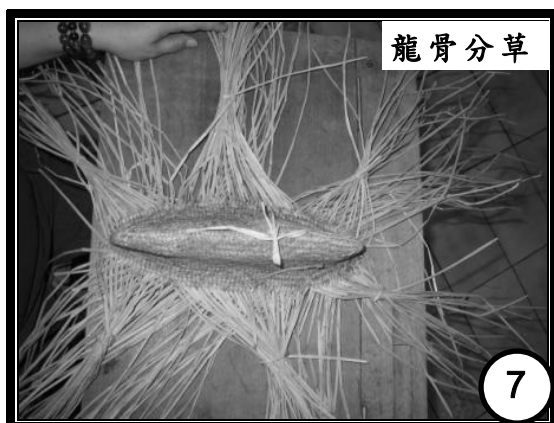

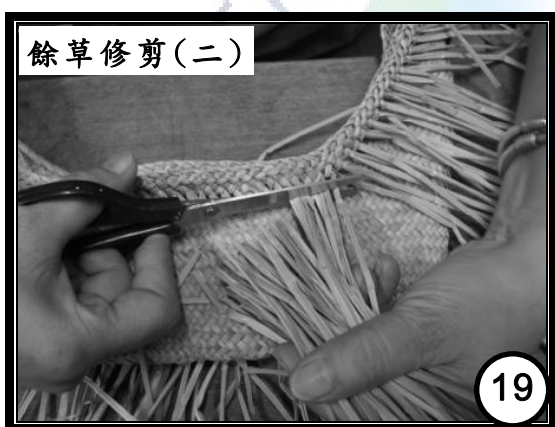
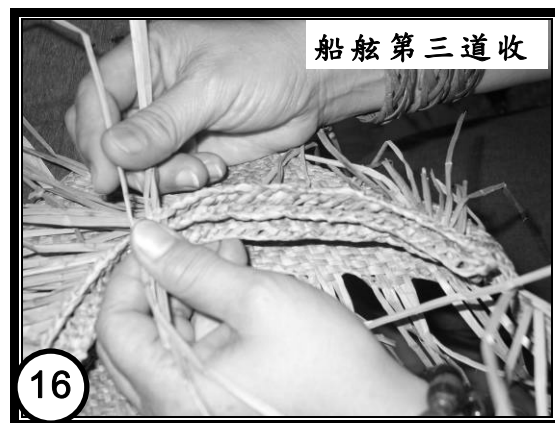
圖 3-118 人物植髮工序

第七節 蘭嶼拼板舟編織工序

【檢草】→【揉草】→【起底】→【分草】→【船身編織】
【龍骨編織】→【船舷收編】→【船身整型】→【船身壓平】
【骨架支撐】→【完成】。

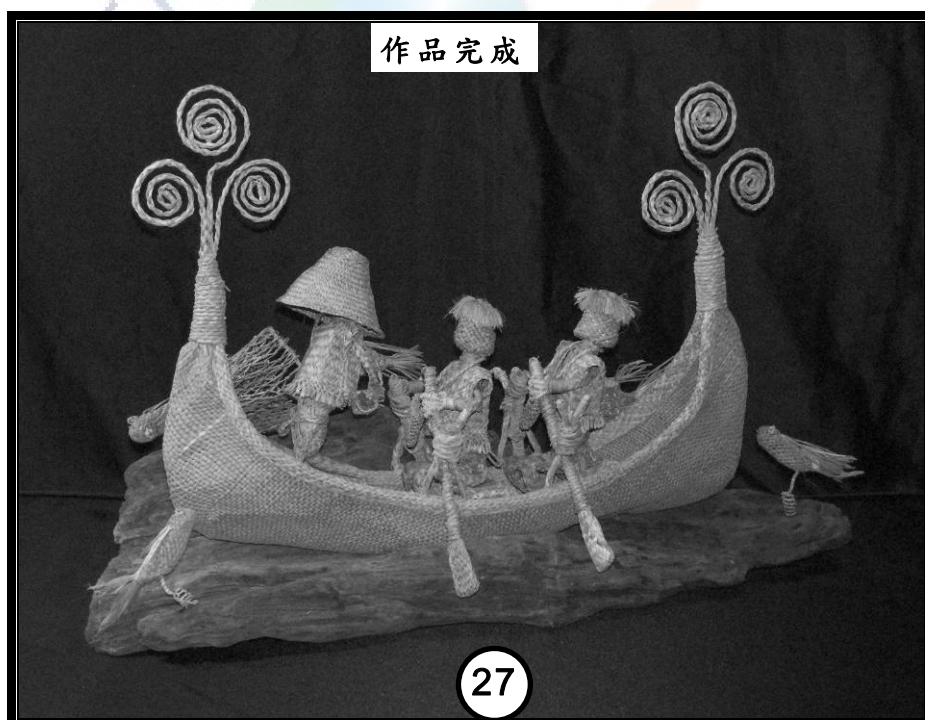
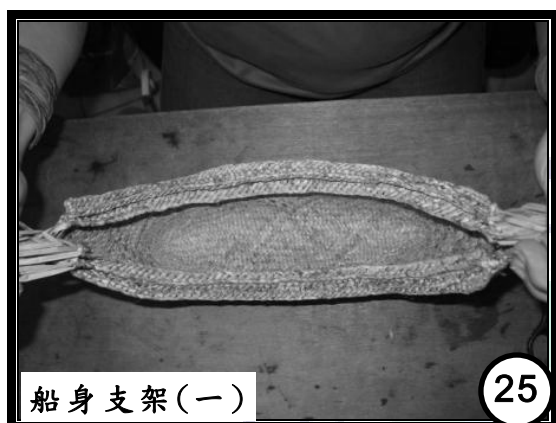

圖 3-119 蘭嶼拼板舟編織工序

以上編織工序圖片摘錄自～
 【鄭梅玉的草編世界】 左羊出版社 2007 年 11 月出版

第四章 藺草編織創作者

經由記錄整理、分析比較，傳統藺草編織和現代藺草編織，在製作運用上的差異並紀錄近年來，在藺草編織轉型有卓越成績的林黃嬌、筆者師生作品的內涵和風格上的異同與成長。

第一節 國寶級草編阿嬤—林黃嬌

林黃嬌現年七十六歲，是國內屈指可數的國寶級藺草編織者，年輕時嫁到台中縣清水鎮，丈夫捕魚維生，家境清苦，爲了幫忙家計，所以開始學習編織大甲帽，這是她最早期接觸藺草。1954 年，全家移居台東縣豐里里，這是一個排灣族與阿美族聚集的村落，大部分人都務農，落地隨俗，夫妻倆也開始向阿美族人學習稻米耕作。台中至台東，距離遙遠，藺草編的大甲帽也在空間的隔離下，在她的生活中消失殆盡。

圖 4-1 黃嬌丫嬤及老伴

圖 4-2 黃嬌丫嬤及老伴

一九八二年，在台東市開了獅子王餐廳，當時的林黃嬌已五十歲了，由於天性聰穎「目色巧」，只要看過、嚐過的東西，她就能如法炮製，所以生意做的相當成功，在生意穩定後，她開始有較多的空餘時間，從事於一

些自己想做的事，當時餐廳兼營咖啡，所以整個裝潢類似休閒餐飲，她便利用供餐空檔，買來熟悉的藺草，再次動手編織一些袋子、草帽、和草粽，一則可以裝飾，二則也可以販賣增加一些收入，沒想到居然大受歡迎，尤其當時台東縣府有些員工常常到她餐廳喝咖啡，非常欣賞她的作品。一九八六年，台東文化中心成立後，便邀請她辦草編個展，這時候林黃嬌已五十二歲，雖然年齡已大，又目不識丁，但是頭腦靈活，手藝精巧，任何圖案、造型只要她看過就能編織出來。

她還記得第一次展覽時，她拿出來的作品大部分都是一些傳統的手提袋居多，後來，有一天她看著心愛的猴子，便依樣畫葫蘆，編出一隻八吋大的草猴，模樣非常可愛，客人見她能用藺草把猴子編的栩栩如生，便鼓勵她，何不把其他十二生肖的動物都編出來。

圖 4-3 12 生肖 (80x55x35) 林黃嬌

圖 4-4 虎 (45x45x20) 林黃嬌

圖 4-5 龍 (140x45x66) 林黃嬌

在大家的起鬨和鼓勵下，她經過一段時間的摸索、嘗試，十二生肖成形了，去參賽獲得了一九九五年第五十一屆全省美展類佳作，這次的得獎給了她很大的鼓舞，也在她的心裡起了很大的波瀾，她開始思索，藺草編

未來的方向，雖不識字，但她仍勤於翻書、看圖片，來強化自己的構想，也從記憶中去捕捉生活經驗，再把這些意念融入藺草中，編織出各種人物、動物，像她有一套二十四孝的草編作品，就從別人講給她的故事，揣摩出來。

圖 4-6 24 孝(一) (30x40x30) 林黃嬌 1995

圖 4-7 24 孝(二) (30x40x30) 林黃嬌 1995

只要有學生或朋友到她家，她總是拿出來給人欣賞並藉此傳布孝道觀念，她也以農家的春耕、夏耕秋收冬藏為主題的農村四部曲表達她對農家生活的懷舊情感，除了一些以農耕為主題的作品外，她也觀察了周遭一些原住民的生活

圖 4-8 豐收 (80x50x30) 林黃嬌

圖 4-9 農村四部曲 (90x60x45) 林黃嬌

動態，漢人阿嬤也能編出蘭嶼達悟人扛獨木舟粗獷作品表達出後山多元的文化特色。

圖 4-10 捕飛魚 (60x40x60) 林黃嬌

圖 4-11 抬新船 (60x40x70) 林黃嬌

爲了感念一九五零年遷來台東時，阿美族原住民不吝傳授他們農耕技巧，她還特地編了半個人高，穿著阿美傳統舞蹈服飾的作品，獲得了 2003 年第五十七屆全省美展工藝類第三名。

圖 4-12 阿美服飾(一) (50x30x120)
林黃嬌 2002

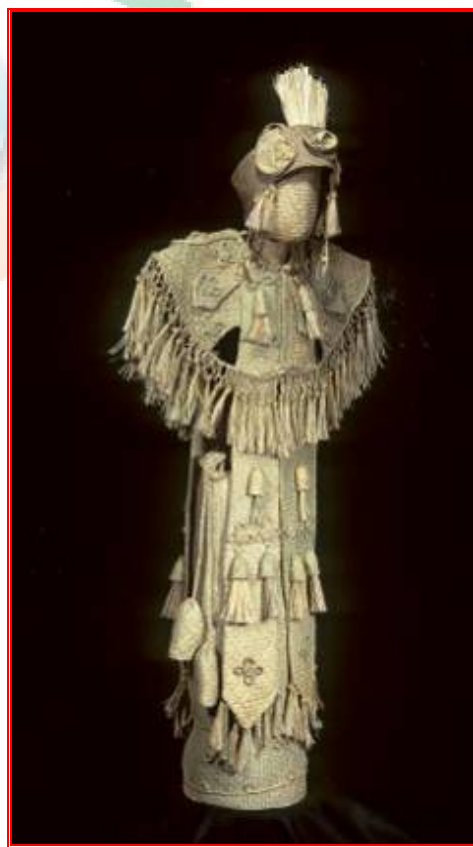

圖 4-13 阿美服飾(二) (50x30x120)
林黃嬌 2002

「鞋族大觀」一作，滿車的三寸金蓮，不僅將觀者帶回女性纏著三寸金蓮，走起路來搖曳生姿的古老年代，還入選 2004 年台灣工藝設計競賽。精巧手藝，甚至吸引不少藏家要求割愛或下訂單訂製草編三寸金蓮。

這些立體人物、動物的編織蛻變使她的作品逐步超脫工藝，而進入藝術境界。

圖 4-14 三寸金蓮 (50x30x60)
林黃嬌 2002

高齡、目不識丁，沒有草稿，不用藍圖，只憑著一股熱忱與興趣，編出了自己的一片天空，在藺草編這個領域，她已成了台東工藝界，遠近馳名的傳奇人物，也為被譏諺為文化沙漠的台東增添了及許色彩。

她的老伴，也是她最得力的助手，雖然他對草編一竅不通，但是卻非常支持阿嬤為了台東無人種植藺草，她還親自到西部將藺草種苗帶回台東在自家田地種植，讓阿嬤的藺草材料不致於匱缺。

圖 4-15 阿嬤的老伴—林松柏

沒有專屬的工作室，坐在石階上，只有一張破破舊舊的方椅當工作木臺的林黃嬌，一面編織一面述說：「當她第一次完成草編猴子作品時，有位日本人對她稱讚不已，還自慚自己花三年也做不出這樣的猴子，當時她回答：『你如果不學，一輩子也做不出來！』」林黃嬌又說：「學習草編，一半

興趣，一半天分，有些人一學就會，有些人就算老師講破嘴他還是聽不懂。
。」

圖 4-16 阿嬤的編織工具

圖 4-17 阿嬤的工具

圖 4-18 阿嬤的工具

活到老，學到老，最近靈活的她又突發奇想從市面上買來會走動的機械娃娃及會跳的機械狗將外殼拆掉套上草編，就成了絕無僅有的會走動的草編玩偶，接受科技、結合傳統，不知像老頑童的阿嬤又會想出些什麼鬼點子呢？

圖 4-19 電動玩具(一) (15x20x15) 林黃嬌

圖 4-20 電動玩具(一) (15x20x15)
林黃嬌 2004

圖 4-21 電動玩具(二) (15x20x15)
林黃嬌 2004

憑著一手草編絕活，現在阿嬤已成了台東大學的兼任教師，在美勞系擔任技術講師是很受學生喜歡的老師，把學生當孫子看待的她，遇到沒天分的學生只要態度還算認真，通常不忍心當學生，但如果碰到天分高，手藝好的學生，他一律堅持給滿分！

除了台東大學之外，她也在台東文化中心開課傳授草編技術也有相當不錯的成績，像筆者老師就是她的傑出學生。高齡阿嬤林黃嬌，是台東人的楷模，也是台東人的驕傲，她還熱情的邀約著：台東人，有空儘管來找阿嬤學功夫，一律來者不拒，免費開班授業呢！

第二節 編者鄭梅玉

圖 4-22 筆者工作照

筆者，1956 年出生於高雄市，畢業於彰化師範大學生物系，1980 年到台東縣立新生國中任教，擔任生物科老師，由於母親到台東幫忙筆者帶小孩，處理繁雜家務，所以讓筆者在下班後有較多的空餘時間，便參與台東文化中心義工，母親是高雄人，常常覺得台東是作客之地，常常想回高雄，爲了留住母親，所以常常帶母親參加台東文化中心辦的各種活動。其中有項活動就是紙藤

編課程，剛開始母親還興致勃勃，但後來家務事太忙，也就不了了之，但筆者卻無心插柳柳成蔭越編越順手，再加上紙藤的材料、廣告紙處處皆是隨手可得，適巧先生也支持，一出差便專程從台北帶回一些紙藤工具書讓筆者參考，一件件美輪美奐的作品贏得了同事間的掌聲，大家都搶著向筆者要作品。

圖 4-23 筆者與母親（攝於華山藝文中心）

圖 4-24 紙藤作品(一) 鄭梅玉
(25x25x35) 1993

圖 4-25 紙藤作品(二) 鄭梅玉
(25x25x35) 1993

圖 4-26 紙藤作品(三) 鄭梅玉
(15x15x10) 1993

圖 4-27 紙藤作品(三) 鄭梅玉
(15x15x10) 2008

直到 1996 年，文化中心有堂藺草編織課程剛好缺一個隨班工作人員，熱心的筆者一口便答應接下這個工作，這是筆者第一次接觸藺草。手握藺草，聞了聞草香，從此藺草便走進了筆者的生活中，成為筆者的最愛。當時文化中心請的老師便是有「藺草阿嬤」之稱的林黃嬌老師，筆者亦步亦趨的跟隨著老師的腳步習藝了三個月的基本編織法，從最簡單壓一、壓二、收編的粽子、皮包、手提袋、帽子學起。

圖 4-28 初期編織的包包與帽子

由於一向編紙籐習慣了，一拿起細細的藺草，還真不習慣，別人花 30 分鐘作品即可完成，筆者卻要花了兩個小時，作品還扭曲不成形，常被老師嫌醜。生性樂觀的筆者並不氣餒，反而投入更多時間來練習，等到熟悉了藺草的性質，再加上原本就熟悉的紙籐編織技巧，進度反而進步神速，一般人三個月課程完成了就把它棄如鄙屣，但筆者老師並沒有中止學習腳步。爲了學習更高超的立體草編織技巧，筆者繼續跟著林黃嬌老師學習，諸如圓型編、收編、加針、減針、接草、一壓二、一壓一……

剛開始筆者也只是編一些草帽、手提袋，你一進筆者家客廳就可以看到整面牆上滿滿是筆者這類型的藺草編，與傳統作品並無差異，有天筆者看著已經客滿的牆壁，想著我也許應該嘗試編一些可以擺設在桌面上的作品，靈機一動，當晚就開始嘗試編織立體的人偶，但因從來就沒有這類型的工具書可以參考，完全靠不斷的嘗試錯誤、再修正，做了又拆，拆了又做，反反覆覆花了一年多的時間，終於編好了五個人偶。有天小孩把它們靠在一起，居然可以靠著彼此支撐而站成一個圓形，學過陶藝的筆者，家裡剛好有個轉盤，在好玩的心理下，將人偶放在轉盤上轉圈圈，瞬間這些人偶彷彿有了生命，在轉盤上舞動著，女兒說：再幫他們穿上衣服吧！於是憑著記憶中小時候的農家衣物，一件件的衣服便成形了，爲人偶披上衣物、再加些畚箕、鋤頭、斗笠等農具，一群「胼手胝足」的農夫便栩栩如生，立在轉盤上，這件「胼手胝足」的作品爲筆者贏得了 1998 年第一屆傳統工藝獎編織類佳作。

圖 4-29 胼手胝足（50x50x40）鄭梅玉

第一次參賽就獲得評審的青睞，這分榮耀讓筆者又驚又喜，看著自己粗短的雙手，竟然能將平凡的藺草化爲展示在工藝壇上的藝術品，筆者幾

乎不敢相信，家人在和筆者分享這分欣喜時亦鼓舞筆者再接再厲，在家人支持下，筆者更堅定筆者此生要和蘭草共舞，繼續努力思考研究如何將蘭草編化平面為立體，化實用為藝品，讓夕陽西下的蘭草編能東山再起，重新綻放光芒。

下定決心的筆者，從此投注更多的心血心力，研究各種編織技巧，不論是竹編或是原住民傳統飾物的編織技巧。由於長期在文化中心當義工，在文化中心各種展示場所裡，認識了不少從事於工藝創作的原住民，筆者經常到他們村落去拜訪她們，熱心的筆者看到有些原住民的編織品或雕塑品非常具有特色，筆者就鼓勵他們參加競賽並主動為他們報名，寄送作品，也有許多人因此獲獎；由於經常在這些原住民部落進出，也常常接受他們的邀請參加他們祭典，所以這時你看到的筆者常是身上穿著原住民送的衣服，手上、脖子上戴的都是原住民的飾物，加上大大的眼睛、黑黑的皮膚，不知情的人都以為筆者是原住民，當然原住民的文化不止影響了筆者的外表，也在筆者的心裡、思維上起了潛移默化的作用，開始出現了充滿原住民文化色彩的作品。

圖 4-30 陳利有妹（刺繡 排灣族）

圖 4-31 潘濟仁（陶甕、木雕 卑南族）

圖 4-32 比亞（琉璃珠 排灣族）

圖 4-33 沙桂花（陶、琉璃 魯凱族）

這段期間筆者曾前往蘭嶼參加教師研習，看到蘭嶼人用木板組合船隻，不用任何鐵釘就造出美輪美奐、造型突出的拼板舟，非常喜歡，買了一艘做紀念品；小拼板舟，拿到學校給好友欣賞，筆者的好友在觀賞小拼板舟之餘，開始遊說筆者，妳爲何不嘗試用蘭草編一艘蘭嶼舟，乍聽之下，筆者愣了愣，再看一看這艘舟，馬上脫口說：太難了

圖 4-34 【蘭嶼拼板舟】(30×12×45)
張馬群作 鄭梅玉收藏

，不太可能，好友不斷鼓勵筆者並批判：「妳不試試怎麼知道不行，妳老是編一些袋子、草帽，一點創意都沒有」，回家後筆者再把蘭嶼舟拿出來左看看右看看，行動派的筆者馬上動手編了起來。

然而筆者發現這是一項高難度的挑戰，尤其是蘭嶼舟有優美的弧度，更是從未有過的經驗，整整八個月，試了又試，都沒成功，仍不放棄的筆者，在學校最忙碌的註冊時，忽然想起高中家政課學過的用棒針織毛衣，「對了！拼板舟的弧度就跟毛衣開袖上的方式一樣」，筆者敲打了自己的腦袋，責怪自己怎不早點想到，回家之後，拿起蘭草，順利突破困境，一星期的不眠不休，終於完成了「達悟、飛魚、蘭嶼舟」這項作品，讓筆者又獲得了傳統工藝獎編織類佳作。

圖 4-35 【達悟 飛魚 蘭嶼舟】(124×45×45) 鄭梅玉 2000

突破困境後，一件件充分表現原住民生活中力與美的作品一一完成，有「薪傳」、「航向大海」、「與海共舞」、「拋船」…等。

圖 4-36 【薪傳】(68x52x65) 鄭梅玉 1999

圖 4-37 【航向大海】(91x47x15) 鄭梅玉 2004

爲了讓自己編織技巧能更上一層樓，筆者還專程到南投草屯手工藝研究所向大甲草編大師柯莊彪習藝，學會了編織人頭的「井字編法」，並學習花格編法，應用在編織馬車的輪子及窗戶上。爲了體會柯大師所說的「拆掉加草」的一體成型立體編法，筆者整整練習了兩個月的手機袋，才抓到要訣，讓筆者往後的作品，有別於其他編織者粗糙的縫合式圓形造型，而能達到收放自如、自然轉折、曲線優美的作品。

圖 4-38 鄭梅玉與大甲草編大師－柯莊彪丫嬭

圖 4-39 帽臍頭(井字編法)

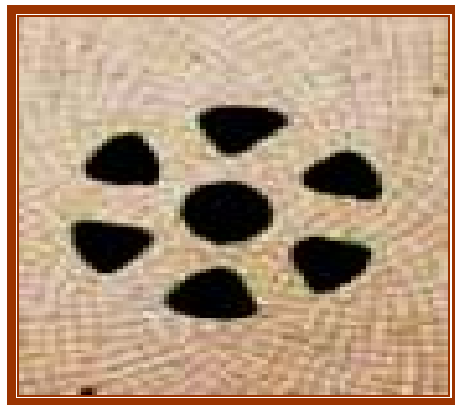

圖 4-40 花格

圖 4-41 【流離】(100×52×62) 鄭梅玉 2001

2003 年，賽夏族工藝師潘三妹邀請筆者到苗栗南庄參加矮靈祭，典禮當天，天不但下著毛毛細雨，還起了一片濃霧，在一片迷迷濛濛中，使得整個祭禮籠罩在一片神秘詭異的氣氛中，受到這股神秘氣氛的吸引，尤其是賽夏族跳舞時，臀鈴發出的鈴聲，一直在筆者的腦海裡迴響；筆者開始翻閱蒐集資料考證，加上構思，花了半年終於完成了「巴斯達隘—矮靈祭」這件作品，在這件作品中，筆者開始嘗試加色彩在作品上，以鮮豔的亮片裝飾矮靈祭主祭者手持的月光旗上，利用縫衣針將藺草刷開，呈現月光旗上流蘇的型態，臀鈴上發聲的響管以鞭炮結編織呈現。經不斷的思索，再三的嚐試後，各種

圖 4-42 作者攝於賽夏族
民族文物館

作品不斷以嶄新的形貌呈現在觀眾面前。

圖 4-43 賽下矮靈祭一瞥鈴（鄭梅玉攝於苗栗向天湖矮靈祭會場）

圖 4-44 【背影(三)】(60×30×30) 鄭梅玉 2005

圖 4-45 【背影(二)】(60×30×30) 鄭梅玉 2005

最近筆者開始集中注意力在自己的編織技巧上，希望能克服人物及動物五官上的線條，讓它能立體化，這是一個起步，已稍有進展，所編「刺猴」的猴子臉、「刺球祈福」的人物五官……等日漸成熟，將來筆者編的人物或動物，會將喜怒哀樂的表情寫在臉上，作品內涵會豐富不少，好友不斷提醒筆者，技術固然重要，發人深省的內涵更重要。即將自教育界退休的筆者，希望退休後將會有足夠的時間，好好思索未來作品內容和方向，希望能有更好的創新作品問世，使藺草編能像天上彩虹，讓觀眾屏息注目！

圖 4-46 【刺球祈福】鄭梅玉
(120×50×145) 2007

第五章 作品詮釋

筆者在編織藺草的過程，常遇技術上的困境，到書店或上網搜尋，遍尋不著藺草編織技術的工具書，有感於藺草編織的技術，常靠著師徒口耳相傳的方式傳承，加上投入這項行業的人數凋零，許多寶貴的經驗很可能流失，所以特別收錄本章，將編織者整件作品的抽象理念及實際的編織技巧和過程，再加上以新詩方式來詮釋作品內涵，它可以提供將來有興趣投入藺草編織的人一個參考和幫助。

第一節 林黃嬌作品詮釋

圖 5-1 【十二生肖】80×55×35 cm

【十二生肖】

【製作年代】：1987 年

【材質】：藺草、鐵絲、厚紙板、寶利龍，油漆

【技法】：壓一、壓二、三股及四股編、收編

【動機及過程】：

林黃嬌阿嬤說：在孩子都長大，她經營一家咖啡店，爲了裝飾店面，她動手編了一些藺草作品當擺設，除了手提袋、帽子外，其中最受顧客喜愛讚美的就是她一時興起編得猴子，在大家鼓勵之下，她又編了一些家庭中常看到的動物，牛、老鼠、狗……等動物，老公說：「妳手藝那麼好，乾脆將十二生肖都編出來好了。」但十二生肖中龍虎是見不到的，但頭腦靈活的她，馬上想到廟門口柱子上有許多龍虎造形，馬上跑去觀摩，十二生肖便在她的巧手下栩栩如生的出現。

【作品賞析】：

動物的臉：用數條藺草壓一編織呈長條狀，內穿細鐵絲及強力膠手捏成動物臉部、頭型。

動物身體：用數條藺草壓一編織呈長條狀，兩邊縫合成圓筒型，中間塞藺草使成圓滿狀，尾部、頭腳都用鐵絲外纏繞藺草呈長條狀，加四隻腳、尾巴和頭角插入身體，即可完成動物。

依各種動物形狀再耳朵、頭和腳漆上黑油漆或紅油漆，以顯示其動物的特徵。

作品組裝完成後，上一層透明漆，使作品硬挺且不發霉。

圖 5-2 【農村四部曲】 90×60×45 cm

【農村四部曲】

【製作年代】 2000 年 1 月

【材質】：藺草、鐵絲、厚紙板、透明漆、白膠

【技法】：壓一、壓二、四股及三股編、收編

【研究動機及過程】：

林黃嬌阿嬤說：她現在年歲已大，不能再從事農務，但住家仍坐落在農田中，每當稻米成熟時，在院子裏，望著一片黃澄澄農田，她常常想起那段最艱辛的歲月，春耕、秋收時，身為家裡的一份子，即使是女人也要下田，彎腰插秧，扛起令人腰痠背痛的稻穀……往事歷歷，一幕幕農家景色使變成爲她創作的靈感來源。

【作品賞析】：

蓑衣：藺草以十字交叉、綁緊、用壓一編法，慢慢添草、呈大圓形；中間挖洞剪開、滾邊，做為領口，衣擺用三股編縫合固定。

人的衣服：80 條藺草壓一編法呈長條形，對折縫合，中間剪開作領口，衣服內塗透明漆固定，草不易散開。

斗笠：藺草十字形綁好固定，壓一編織，慢慢添草呈圓錐狀，再加草一整圈呈水平作帽簷，剪掉於草，再上透明漆固定帽邊。

牛腳牛尾：在鐵絲上纏繞藺草，作成長條形即可。

牛頭：50 條藺草壓一編織呈長條形，內穿細鐵絲、加透明漆，再用手塑成牛頭；直接插入牛角，再裝眼睛、耳朵，牛頭即完成。

100 條藺草壓一編長片狀，縫合成圓筒型、中間再填充藺草、再接牛頭、再塞四隻腳及尾部，牛隻即完成。

牛車：20 條藺草壓一編法呈長條狀，兩邊縫合內裝鐵絲呈輪胎狀，100 條藺草壓一編法，呈長片狀，兩邊縫合、內著厚紙板、兩側再加輪胎，即成牛車。

打穀機台：藺草編長條形，及片狀，內著鐵絲縫合。依打穀機形狀縫合、組裝。內上透明漆，使其硬挺不易散開。

底座：200 條藺草壓一編織呈片狀，內著厚紙板兩邊縫合，四周以三股編縫合固定即呈底板。

作品組裝完成後，上一層透明漆，使作品硬挺且不發霉。

圖 5-3 【子孫滿堂】 65×50×45 cm

【子孫滿堂】

【製作年代】：2008 年

【材質】：藺草、鐵絲、厚紙板、寶利龍、油漆、白膠

【技法】：壓一、壓二、三股編及四股編、收編

【動機及過程】：

林黃嬌阿嬤說：自從移居台東後，家裡就是務農為生，可是農作物的收益，常因天氣異常而不穩定，為了扶養 5 名小孩，她開始從事一項副業——養豬，母豬會生小豬，一隻小豬可賣一、二仟元，是一筆豐碩的收入，為她解決了不少經濟的窘困，所以他對豬隻懷有一份特殊的情感，這份懷舊的情感，化成了這項作品——子孫滿堂。

【作品賞析】：

豬頭：以一壓一編法編長條型，內著鐵絲、白膠，再將其彎曲縫合，利用內含鐵絲具有雕塑功能，將其頭形用手捏造成形，加上耳朵、眼睛即成豬頭，再插入豬身，再用黏膠黏住。

豬腳、豬身：藺草壓一技法編長條+鐵絲捲成圓筒形縫合，中間塞藺草讓它顯得飽滿肥胖，腳亦是如此，編好之後插進豬身黏好。

尾巴：鐵絲外加藺草，纏繞成豬尾巴。

作品組裝完成後，上一層透明漆，使作品硬挺且不發霉。

第二節 鄭梅玉作品詮釋

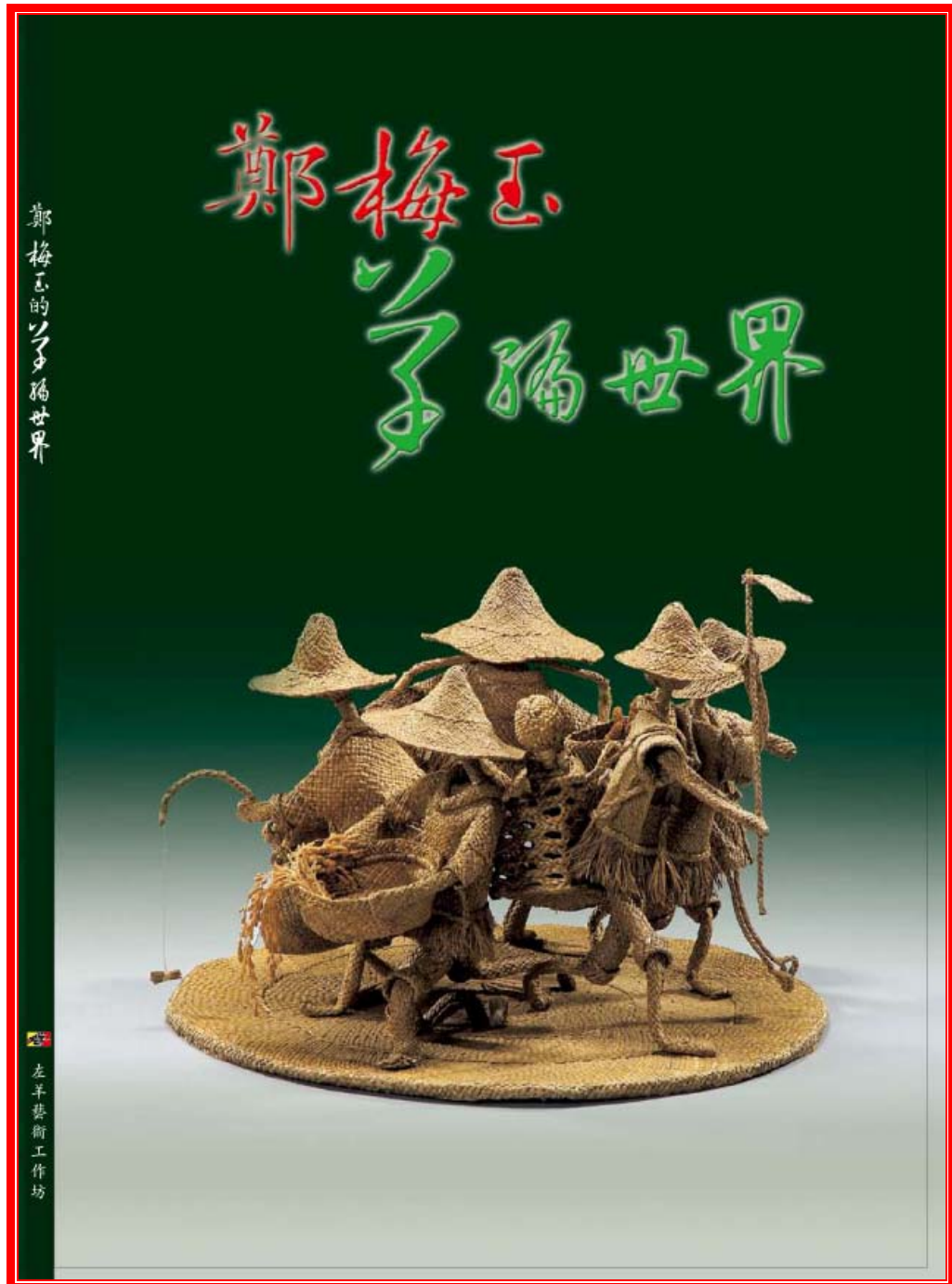

圖 5-4 鄭梅玉草編世

圖 5-5 「第一屆國家工藝獎」三等獎，97×45×70 cm

【漁人的船筏】

一砂一世界，一花一天堂
一艘船筏，它是咱生活作息的夥伴
漁人，長於斯、養於斯、老於斯
數十寒暑
家人共生共榮
撒下漁網
編織著生命中共同的希望與歡樂
搖啊！搖啊！
晃啊！晃啊！
滿載著漁獲及漁人生活足跡的船筏
在粼粼波光中，慢慢划進

文：黃淑妍

【製作年代】：2000 年 07 月

【材 質】：藺草、鐵絲及塑膠管

【技 法】：壓一、壓二、四股及八股編、繩頭結、鈕扣結、秘魯結、收編

【動機及過程】：

四月初，細雨紛飛，是春假的季節，學校老師利用這小段時間，忙裡偷閒，到大陸桂林旅遊，當船穿梭在灕江時，江上一片雲霧，分不清是細雨還是煙嵐，只見江上捕魚人家，在朦朦朧朧的雲霧中灑網捕魚，一家人生活在船中，怡然自得，彷彿是人間仙境，也許經濟是困乏的，但相信他們的心靈是一片安詳、知足，有感於此，捕捉其生活吉光片羽化作品以供紀念。

【作品賞析】：

竹筏：八十條藺草，壓二編織成管狀，在內裝塑膠管使其硬體，共製作七根長管，再用四股邊繩索，將八根長管依竹筏捆綁方式，製作成竹筏。

木桶：帽仔臍起底，壓一編織，加針使面積變大，直徑約十公分，即成桶底；再繼續壓二編織約十公分成桶身，連續再兩次收編，即成木桶。

棚架：一百條藺草，用壓二編織約十公分，再利用花格方式開窗戶，兩側再加鐵絲及成棚架。

斗笠：帽仔臍起底，壓一編織，再添草收編成斗笠。

魚：是用人物頭形當魚身，做兩個鈕扣結當眼睛，鈕扣結的尾端讓它穿過魚身伸出來當胸鰭。

漁網：八股編織長條，內著鐵絲，做成漁網的四個框架及支桿；網則用藺草一百條對折交叉綁單結，製作成魚網，再與網架結合形成拉網。

【相關作品】

圖 5-6 漁夫與鷗鷺 (90×20×31) 2001 蘭草

圖 5-7 擺渡 (97×30×60) 2001 蘭草

圖 5-8 「第九屆工藝之夢」入選，70×67×82 cm

【寒 單 爺】

炮火一聲又一聲響徹雲霄
 人潮一波又一波湧向廟口
 鑼鼓喧天，煙霧瀰漫中
 頭綁紅巾
 手執榕葉
 赤身紅褲
 踩著竹架，寒單爺又神臨台東
 一年一度，一度一年
 台東信仰堅定的人們
 有錢出錢，有力出力
 繽紛了元宵的廟會
 燦爛了人們的祈福求願
 店前擺滿一框又一框炮竹的阿誠說呀！
 “鞭炮炸的越狂，那年財運也就越旺”
 在火樹銀花中
 傷痕累累的寒單爺臉上寫著戰勝肉體痛苦的驕傲

文：黃淑妍

【製作年代】：2000 年 07 月

【材 質】：藺草、鐵絲及木板

【技 法】：壓一、壓二、四股及八股編、繩頭結、鈕扣結、秘魯結、收編

【動機及過程】：

台東一年一次在元宵節會舉辦炸寒單爺的民俗活動。筆者是高雄人，雖然到台東教書，但由於工作繁忙，不曾到街上觀賞此項民俗活動，那年小孩五、六年級吵著要去看寒單爺，筆者便帶全家到街上觀賞此項民俗活動，當時炸寒單爺地點人山人海，在人擠人的情況下，小孩竟然擠散了，筆者非常著急，喊叫著，此時炸寒單爺開始，炮聲隆隆掩蓋了筆者的呼叫聲，在一片煙霧迷漫中，給了筆者很大的震撼力，一瞬間筆者竟不知自己身在何處……所以編寒單爺時，往日記憶一一浮現，炮火的威力，寒單爺戰勝肉體痛苦的勇氣，節慶的熱鬧以及當時在一片迷霧當中的焦慮、震撼，紛紛重現在作品上。

【作品賞析】：

此作品是筆者較早期作品，當時技術不成熟，所以在人物的站立上費了很大的心思，因為三點著力，人物才能不至於歪斜，最後想出了解決方法就是安排二個小孩害怕的躲在父親身後，剛好可以撐住父親，使人物能穩定站立。

爲了讓鞭炮有炸出的感覺，想出了中間穿條鐵絲可以隨意彎曲表現鞭炮炸的威力。人物王爺編織好時，由於沒有五官還被先生戲笑說像「哈囉凱蒂」，再編一條長方型圍戴頭上。

王爺手中拿的一串擋鞭炮的榕樹葉，是利用中國繩結技巧（秘魯結）表現一片片的葉子的形狀；爲了編王爺的座椅，筆者還特地請教專門替寒單爺製作藤椅的師傅，找出了它的特色，以纏繞絞編方式製作高椅；背頂端還有盞用鈕扣結編成的小燈泡。

草編人物皆借由肢體語言表達它們的情感，所以人物肢體的表情也是筆者最費心的地方，透過創新的編織技巧和肢體的誇張動作，炸寒單爺作品在觀賞者驚叫中站上展示舞台。

【相關作品】

圖 5-9 鄆爺 (二) (70×67×82) 2001 蘭草

圖 5-10 越炸越旺 (70×67×82) 2003 蘭草

圖 5-11 「五十七屆全省美展」工藝類入選，100×55×65 cm

【流 離】

涼風起兮 雁群南移
在枯葉即將落盡的秋日
遷徙 不過是一段旅程
也許蜿蜒曲折 也許陰霾風雨
然先人們曾說 大地它有生命的啊 孕育滋養我們
也需要休息 不可超載過牧
車辘辘 馬蕭蕭
大地的遊子們 你執鞭 我抓鵝
行走天涯 總有一處芳草鮮美
落英繽紛
令人神往的世外桃源

文：黃淑妍

【製作年代】：2001 年 11 月

【材 質】：藺草、鐵絲及木板

【技 法】：壓一、壓二、四股及八股編、繩頭結、鈕扣結、收編

【動機及過程】：

筆者大部分的作品都是利用晚上時間編作，在狹窄的客廳，你常常會看到電視機前坐二個人，媽媽看電視，女兒陪伴在旁，但不是看電視而是編織藺草。有天晚上編著編著，忽然聽到馬車的聲音，筆者好奇抬頭一看，原來是連續劇「大宅門」的一個鏡頭，這個馬車奔馳的鏡頭吸引住筆者，筆者停下手上編織，跟著媽媽一起觀賞，沒想到「斯琴高娃」的演技實在太好了，從此之後筆者也成了八點檔的忠實觀眾，直到這部戲下檔，戲雖結束了，但馬車卻一直烙印在筆者腦海裡，筆者停住了做一半的作品，動手編織做馬車，雖然車輪大費了筆者好多功夫，但馬車卻在筆者對連續劇的熱情中完成了。

【作品賞析】：

馬車的車輪是這件作品最困難的部份，筆者一直不想用拼縫的方式，所以爲了完成一體成形的編織技法，曾經到大甲向「大甲阿嬤」柯莊彪學會了二種技法，及花格。這時筆者便利用花格方式編成輪子形狀；輪胎是用連續四次收編形成輪胎著地部分。

簾子上開小洞讓它產生花紋，馬車的敞篷是編長條形經過二次收編行成口字形，再利用花格的編織技法開窗。

馬是從馬嘴開始編織上下嘴，編好再連結在一起，再逐次加針成圓錐形當馬脖子，再利用分合合分讓馬能一體成形；至於鬃毛是用穿草，然後固定並析成細絲，再用竹筷子當髮捲，使編出的鬃毛具有蓬鬆捲曲之美；整個馬車的所有裝備都是參考大陸的兵馬俑。

圖 5-12 (60×25×35 cm)

【願者上鉤】

全神 貫注

貫注 全神

時間是細細長長的釣線

只為了餐桌上

那小小的一盤希望

我必須

等待 等待 又等待

文：黃淑妍

【製作年代】：2006 年 04 月

【材 質】：藺草、鐵絲及木板

【技 法】：壓一、壓二、四股及八股編、繩頭結、鈕扣結、收編

【動機及過程】：

台東靠海，所以假日一到，把海釣當做生活樂趣的人相當多，筆者和先生也經常利用假日到海邊散散心，雖然沒有釣魚，但我們經常會坐在垂釣者旁，一邊觀賞一邊和他們聊天，看著他們新穎的魚竿，小型冰箱，不禁讓筆者想起小時候，貧困的農村生活，舅舅常常利用假日，穿上蓑衣，拿著魚簍到溪邊釣魚，不是生活樂趣，而是期盼能釣幾條小魚，添一點菜色……兒時記憶醞釀此件作品一願者上鉤。

【作品賞析】：

魚簍－先編一個小袋子，分二邊依次減針成頸狀為魚簍入口。

蓑衣－圓形起編，不斷加針成一個平面大圓形，將中間剪開，再編個長條型藺草和剪開處縫合當領口，將尾端餘草剪齊，再析開成細絲狀。

扣子－蓑衣上的釦子是以鈕扣結編製而成。

釣竿－用鐵絲當支架，再用四股編，再稍彎曲做拋物狀。

短褲－編一長條形對折，再將兩邊縫合露出管口。

圖 5-13 「第三屆傳統工藝獎」編織類佳作，125×45×45 cm

【達悟 飛魚 蘭嶼舟】

藍天 碧海 飛魚
 是希望
 是豐收
 是歡欣
 也是亙古不變的生活
 在東台灣海島的一角落
 被文明遺忘的蘭嶼人們
 依舊戴著銀盔
 綁著丁字褲
 划著獨木舟
 和大自然一起脈動
 帶著滿足微笑著
 一天復一天 一年復一年……………

文：黃淑妍

【製作年代】：2000 年 10 月

【材 質】：藺草、鐵絲及木板

【技 法】：壓一、壓二、四股及八股編、繩頭結、鈕扣結、收編

【動機及過程】：

1988 年，筆者到蘭嶼參與研習會，一到蘭嶼便對造型獨特的蘭嶼舟深深著迷，雅美人常常二人一組划著獨木舟晚上出海捕魚，天濛濛亮時，才在晨曦光中緩緩回航，將漁獲分食族人。看著沐浴在陽光下雕刻著原住民圖騰紋路，顏色鮮明的蘭嶼獨木舟，筆者東摸摸西摸摸，愛不釋手，但也只能夠買件樣品滿足內心的渴望，當筆者回到學校拿著蘭嶼獨木舟發呆時，好友在旁給建言：「那麼喜歡，你就用藺草編一艘吧！」在疑信參半自己的技能下，還是決定試試看，經過幾個月的摸索，不斷的嚐試錯誤下，國中時代編織毛衣的技法突然靈光一現，解決了獨木舟彎曲弧度的困擾，終於完成了「達悟 飛魚 蘭嶼舟」的作品。

【作品賞析】：

煙 斗：八股編織長條，內著鐵絲，當作煙斗長桿，帽仔臍起底不用加草壓一邊城小碗，兩著縫合成煙斗

漁 網：八股編織長條，內著鐵絲，做成漁網的四個框架及支桿；網則用藺草一百條對折交叉綁單結，製作成魚網，再與網架結合形成拉網

小 豬：帽仔臍起底，壓一編織不加針，編成小碗做兩個，是小豬上下唇，兩個小碗再結合編成豬頭，再加針變大成豬身，再做四條腿安裝上去

銀 盔：以帽仔臍起底，做成一個直徑二公分的圓形，再加一圈明針，使它有紋路出現，帽身是一直利用加針，讓它形成正圓錐形，眼洞是利用花格編法開洞，曬魚架是用鐵絲當支架，用四股編包住鐵絲。

女生禮帽：以帽仔臍起底，壓一編織，每隔三行再添草一圈，形成斗笠形狀，再收編，帽頂上的羽毛是利用鐵絲做內部支撐，四股編編好之後較好捲曲，且不易變形。

戰士的戰帽編好之後，再以四股編條形附在上面，和實物戰帽非長形似。蘭嶼舟尾端上的羽毛是利用鐵絲做內部支撐，四股編編好之後較好捲曲，且不易變形。槳的編織還實際去觀看蘭嶼人的綁法，再如法炮製求其真實。這件作品從醞釀到成形，時間歷時十個月，可以說是耗盡心血之作。

圖 5-14 五十五屆全省美展「工藝類」優選，106×57×60 cm

【與海共舞】

藍天碧海，孕育生命也滋養生命
當飛魚跳躍、遨遊海洋時
便是雅美人，熱血沸騰、滿懷希望的季節
嘿咻嘿咻嘿咻……………
兄弟們，大家用力划向黑色翅膀飛揚的大洋
天空是湛藍的，大海是繽紛的，魚兒是鮮美的，弟兄是歡欣的
一網一網又一網……………
祖先說：捕獲他們為食，但也要尊重他們
有幾張口，就吃幾條魚……………
與海洋、魚兒共舞，是雅美人亙古不變的信念
守著海洋守著祖訓
也守著——永永遠遠“年年有餘”

文：黃淑妍

【製作年代】：2000 年 10 月

【材 質】：藺草、鐵絲及木板

【技 法】：壓一、壓二、四股及八股編、繩頭結、鈕扣結、收編

【動機及過程】：

1988 年，筆者到蘭嶼參與研習會，一到蘭嶼便對造型獨特的蘭嶼舟深深著迷，雅美人常常二人一組划著獨木舟晚上出海捕魚，天濛濛亮時，才在晨曦光中緩緩回航，將漁獲分食族人。看著沐浴在陽光下雕刻著原住民圖騰紋路，顏色鮮明的蘭嶼獨木舟，筆者東摸摸西摸摸，愛不釋手，但也只能夠買件樣品滿足內心的渴望，當筆者回到學校拿著蘭嶼獨木舟發呆時，好友在旁給建言：「那麼喜歡，你就用藺草編一艘吧！」在疑信參半自己的技能下，還是決定試試看，經過幾個月的摸索，不斷的嚐試錯誤下，國中時代編織毛衣的技法突然靈光一現，解決了獨木舟彎曲弧度的困擾，終於完成了「與海共舞」的作品。

【作品賞析】：

此項作品的海底，剛開始使用漂流木當材料，但發現它太笨重，筆者的原住民朋友潘濟仁建議它用三合板中空，一則可以減輕重量，二則可以將船嵌入海裡，筆者從善如流，完成了獨木舟在海裡浮沉的原形，海浪，筆者曾看過林懷民表演“渡海”時，用白布翻滾作為海浪意象，便編長條形藺草，再將其旋轉表現上下起伏的波浪。

戰士的戰帽編好之後，再以四股編條形附在上面，和實物戰帽非長形似。蘭嶼舟尾端上的羽毛是利用鐵絲做內部支撐，四股編編好之後較好捲曲，且不易變形。槳的編織還實際去觀看蘭嶼人的綁法，在如法炮製求其真實。這件作品從醞釀到成形，時間歷時十個月，可以說是耗盡心血之作。

【相關作品】

圖 5-15 航向大海 (92×50×52) 2004 蘭草

圖 5-16 抬船 (50×20×40) 2005 蘭草

圖 5-17 「第廿五屆日本手工藝展覽會」會長賞，65×65×50 cm

【雅美飛魚祭】

歡迎 四月
一個愉悅的季節
天藍藍的
風鹹鹹的
在海上飛躍的魚啊
你是漁人心中的黃蝴蝶

文：黃淑妍

【製作年代】：2000 年 07 月

【材 質】：藺草、鐵絲及木板

【技 法】：壓一、壓二、四股及八股編、繩頭結、鈕扣結、收編

【動機及過程】：

筆者是個閒不下來的人，所以到蘭嶼參加研習時，除了上課，大部分的休息時間，同事們都回旅館休息，筆者一個人喜歡東走西走，到處逛逛，在低矮的房舍院子裏，看到雅美族人將捕回來的飛魚剖半，掛在架子上曬乾，準備儲存當乾糧，空氣中瀰漫著飛魚的味道，隨著陣陣的海風，在筆者視覺嗅覺裏，留下了深刻的烙印。回台東後，利用一根根的藺草，將腦海中的記憶，化身成一隻隻飛魚，重現雅美人與大海互依共存的生活型態。

【作品賞析】：

此作品主題乃在表現台灣蘭嶼雅美族（現改名為達悟族）的飛魚祭。每年三月一日晨，船員將大小魚舟抬至海灘，按上櫓架，等待祭祀，翌日，船員戴銀兜、穿銀甲、掛胸飾、配腰刀、持長矛、勇士打扮，站立魚舟兩側，祭禮隆重肅穆；祭祀之始，在礁石上塗雞血，口中念著咒語，呼喚飛魚飛臨，驅惡靈、招祖靈，賜福族人，漁獲豐盛。

銀盔—以帽仔臍起底，做成一個直徑二公分的圓形，再加一圈明針，使它有紋路出現，帽身是一直利用加針，讓它形成正圓錐形，眼洞是利用花格編法開洞，曬魚架是用鐵絲當支架，用四股編包住鐵絲。

飛魚—是用人物頭形當魚身，做兩個鈕扣結當眼睛，鈕扣結的尾端讓它穿過魚身伸出來當胸鰭。

小刀—用藺草做成十字架，長形的刀刃是用單環套編成，短的刀柄用纏繞編成。

長矛—鐵線當支架，用環套結編矛尖端部份，留線在外，再析成細絲。

【相關作品】

圖 5-18 蘭嶼新船下水—驅邪祈福 (60×60×50) 2001 蘭草

圖 5-19 拋船 (92×50×95) 2002 蘭草

圖 5-20 「2008 南瀛雙年展」工藝類 優選，80×80×47 cm

【滿載而歸】

又見飛魚
又見飛魚
海風捎來魚兒的信息
海鳥也追逐著魚兒的蹤跡
大家 團結 一心
一心 團結
一起航向豐饒的大海
共同分享滿載而歸的喜悅

文：黃淑妍

【製作年代】：2007 年 10 月

【材 質】：藺草、鐵絲及漂流木

【技 法】：壓一、壓二、四股及八股編、繩頭結、鈕扣結、收編

【動機及過程】：

這項作品也是到蘭嶼參與研習時，所捕捉到雅美人生活的型態，雅美人是靠海洋資源為生的族群，由於謀生方式還是相當原始，所以必須靠族人團結的力量，才能從大海中取得他們維生的漁獲。當蘭嶼舟緩緩駛入漁港，各個家庭成員群聚港口，期盼全寫在臉上，漁獲一上岸，大家分食，回家途上，每個家庭成員手上提的、肩上扛的，都是滿滿的幸福。

媽媽頭上的帽子，是筆者在台東文化局山地文物展覽室，看到比較特殊的雅美人的禮帽，所以在這項作品中就以它為模型依樣編出。帽子中空部份是利用花格法開洞，頂上裝飾是用鐵絲為支架用四股編，編好再將它捲曲成形。

【作品賞析】：

滿載而歸的漁船，讓豐收的喜悅掛滿每個人臉上，手上提的，肩上扛的，都是滿滿的幸福。

項 鍊 一是用鞭炮結編成。

魚 一是利用人頭形再編兩個鈕扣結當眼睛，尾端伸出當胸鰭。

丁字褲一是用八條線做壓一編長條狀，尾端再加針成三角形，然後照原住民丁字褲正確的穿法綁好。

圖 5-21 「第九屆大墩美展」工藝類 入選，80×45×60 cm

【巴斯達隘－矮靈祭】

夜裡的山是幽深寂靜
 山裡的夜是淒迷神秘一在向天湖
 噹！噹！噹！
 隨著臂鈴有節奏的響聲
 漩渦形的舞蹈隊伍如百步蛇般的游動著
 卡依那比卡（喔）再過米利也利依（啊 啊）…
 清澈歌聲不斷地穿梭在迷迷矇矇的霧谷中
 尋尋覓覓 覓覓尋尋
 一年一年又一年
 一代一代又一代
 矮靈啊！矮靈
 我們能否化解心結
 再次締造一和諧家園！

文：黃淑妍

【製作年代】：2004 年 02 月

【材 質】：藺草、鐵絲及木板

【技 法】：壓一、壓二、四股及八股編、繩頭結、鈕扣結、
收編

【動機及過程】：

2001 年筆者參加國家工藝獎頒獎典禮時，認識了賽夏族潘三妹（籐編得獎者），潘三妹非常誠懇的邀請筆者去參加 2002 年的祭典，十年一次的大祭—矮靈祭。

2002 年 10 月秋冬交替之際，筆者下了班，在先生的陪同下，開車前往新竹向天湖（祭典場所），雖然沿途不休息的趕路，但到達目的地時，也已經深夜十二點。深夜山裏一片寒意，天空下著毛毛細雨，四面八方瀰漫著霧氣，祭典已開始進行，漩渦形的舞蹈隊伍，伴隨著臀鈴擺盪的節奏「噹！噹！噹！」宛如百步蛇般的游動在整個場地，賽夏族用清徹的歌聲，在迷迷茫茫的霧氣中尋找矮靈，祈求他們的諒解，盼能化解亙古以來彼此的心結。

臀鈴的節奏，蛇形的隊形，在深夜山谷的濃霧中，變得非常神秘、詭異、淒美，筆者被這股淒美的氣氛深深迷住，睡意全失……。回到家裡內心有股衝動，迫不及待的想把捕捉住的感覺將它鎖進藺草中，於是一件件矮靈祭的作品，在這段悸動的時刻完成。

【作品賞析】：

在筆者所有的作品中，只有矮靈祭作品是有色彩點綴，色彩最主要是鑲在旌旗和臀鈴上。臀鈴竹管是利用中國結中的鞭炮結編作，串上山地陶珠，內以鐵絲當支撐，可以調整不同的角度、高度，展現它隨臀部擺動而上下晃動發出有節奏的響聲；臀鈴附在上面的小袋子，是利用平時所編的人物頭部壓扁後，再加上有色彩的山地陶珠、亮片。

祭典所用的旌旗，是利用勾毛衣的技術編作，臀鈴小袋子的邊緣亦利用此方法圍起來。旌旗上有各族姓氏是用山地陶珠、亮片縫在其上，旌旗上用來讓族人反省的鏡子，是母舅介紹的，從高雄、鳳山製做神明像處購得，大小剛好適用。

女性舞者的頭髮是將藺草析成細絲，再用竹筷子，當髮捲，使編出的人物頭髮具有蓬鬆捲曲之美。

賽夏族人的衣服，皆具橫向織紋，所以人物衣物編好之後，再用勾針裏的鎖針勾織，表現其橫紋。

主祭者手上拿的皮鞭，由於它具有打的越有力則族人越平安的意象，所以用鐵絲當支架，用套環輪套法編成，彎曲向上形成力感。

主祭者身上的項鍊亦用鞭炮結編成，裏面裝鐵絲讓其有像擺盪的樣式。

【相關作品】

圖 5-22 背影(一) (60×30×30) 2004 蘭草

圖 5-23 矮靈的舞宴 (180×40×80) 2006 柴絲草

圖 5-24 (50×56×70 cm)

【雞 啼】

「依依墟里煙，雞鳴桑樹顛」，正是田園生活溫馨、寧靜、富足的寫照。
「雞聲茅店月，人迹板橋霜」。在月亮猶掛天空，霜氣刺骨的清晨，雄雞仍不忘叫醒沉睡的行人，早起趕路，早起工作。
公雞也是忠貞之士，看牠羽毛鯁直如甲冑，在風雨如晦，仍然昂首振翅，喚醒沉睡的人們，捍衛正義與和平，險境中不改氣節。

文：劉憲雄

【製作年代】：2006 年 05 月

【材 質】：柴絲草、藺草、鐵絲及漂流木

【技 法】：壓一、壓二、四股及八股編、繩頭結、鈕扣結、收編

【動機及過程】：

民國 94 年，雞年，台灣工藝研究所舉辦一項活動，就是把具有台灣文化特色的各種工藝品送到國外展示，因時逢雞年，所以希望各項展示品皆能以雞為主題，在台東的藺草編者，黃嬌、筆者接收到邀約函，筆者覺得作品能到海外展示是一個非常難得的機會，只是教書工作繁忙，所以只能處在構思此項作品的階段，直到暑假輔導課完了，終於有較多的時間編織，為了讓作品出色些，還請媽媽到市場買公雞的頭放在冰箱中，每天都要拿出來仔細觀察，日夜趕編，終於在開學前完工，參與此項國外展示活動。

【作品賞析】：

雞冠：是使用鞭炮結，雖然“三”代表多，但為了強調公雞雄性特色，所以誇張的多編了幾個，以表現公雞雄性之美。

雞頭和雞身：

各自成形後再將它們連結在一起，為了隱藏它連結的部份，所以用勾針將草勾出留在外部，一則藏拙二則可蓬蓬鬆鬆，看起也較華麗。

雞眼：用鈕扣結上點綴眉毛，豎起來的眉毛讓它看起來較威武。

雞嘴：以鐵絲做支撐，用剖半之藺草以壓一挑一方式纏繞而成，顯出一點硬度。

雞垂：是用人物頭只做一半再改裝設計成。

雞尾巴和翅膀：

中間用鐵線，再用四股編編成長條，再捲曲成羽毛狀。

雞腿部分：

是用草勾出留在外面，為了讓金雞能獨立，中間用鐵絲由頭穿到腳，以固定直立。

【相關作品】

圖 5-25 呼喚 (90×60×60) 2004 蘭草

圖 5-26 鬥與逗 (70×50×70) 2005 蘭草

【參考作品】：手工書(1)（蘭草、厚紙板）

圖 5-27 手工書(1) (60×25×6) 2008 蘭草

【參考作品】：手工書(2)（蘭草、木板）

圖 5-28 手工書(2) (40×20×12) 2008 蘭草

【參考作品】：手工藺草書包(1)（藺草、紙板）

圖 5-29 手工書包(1) (30×35×15) 2008 蘭草

【參考作品】：手工蘭草書包(2)（蘭草、紙板）

圖 5-30 手工書包(2) (30×30×12) 2008 蘭草

【參考作品】：版畫集（藺草、紙板）

圖 5-31 手工版畫集 (45×30×10) 2008 蘭草

第三節 師生作品賞析

筆者師承林黃嬌阿嬤但在編織技巧和創作的題材各有各的特色，分述如下：

一、技法

黃嬌阿嬤的編織技法傳承自苑裡，清水一帶的傳統師傅，用壓一壓二之法編織作品，五十二歲在台東再次重拾藺草，此時她無師自通，靠著“目色巧”把藺草編織物由平面轉化成立體，一隻隻栩栩如生的動物。在她重拾藺草初期出現，這時候的技巧，除了傳統的壓一壓二之法，再加剪邊，利用黏貼、縫合諸技來完成作品。如編一條龍，先織成一整片，然後捲成圓筒，再以線縫合即成龍身，龍鬚則用草莖穿插，再用針縫合，既簡便又樸素。

圖 5-32 【龍】（70×33×82）

圖 5-33 【闔家樂】（50×50×35）林黃嬌 2005

筆者的編織法，初期遵循黃嬌老師的技法，後來在編織人物時，覺得縫合方式會讓作品看起來較粗糙，所以她常利用寒暑假到大甲，向柯莊魁學習花格、帽仔臍技巧

，所以後來筆者的立體作品，皆融合各家的技法，縫合、剪貼、一體成形，再加上自己以前學的編毛線和中國結的技巧，全部融合運用在他

的作品中，如筆者作品中原住民服飾、袖扣、項鍊就是運用中國結的編法，矮靈祭中高聳的日月旗是鈎針的運用，人物的頭頂是帽仔臍（井字法）的編法，馬車上的窗子、車輪是以花格法（空心法）編成，各種技法的交互運用，使作品更細緻。

圖 5-34 【冶遊】 鄭梅玉（74×48×42）2001

圖 5-35 【矮靈的舞宴】（180×40×80）鄭梅玉 2006

二、風格

人是環境之子，生活環境中的一草一木，一磚一瓦都會影響一個人的心緒，黃嬌阿嬤出生在台灣農業時代，整個成長背景都是農村生活，所以當她手執藺草創作時，記憶中春天插秧，夏天除草，秋天收割，冬天儲藏，一一在她的作品中出現，甚至農村時代那種純樸重道德的社會風氣，也在她「二十四孝」作品表達無遺。

圖 5-36 【磨米炊粿】(80×42×72) 林黃嬌 1999

圖 5-37 【24 孝】(30×40×30) 林黃嬌 1995

筆者個性活潑，熱心公益，到台東教書之後，就一直利用課餘時間當文化中心義工，在文化中心舉辦的各種活動、展示中，認識了許多原住民朋友。部族中一有慶典便邀請筆者參與，由於經常穿梭在原住民的部落，這些生活經驗在筆者編織藺草時，成為筆者創作靈感的來源，「賽夏矮靈祭」、「排灣五年祭」、「卑南族猴祭」、「達悟族新船下水祭」這些作品都充滿了地方部族的色彩。

圖 5-38 【拋船】—(80×42×72)
鄭梅玉 1999 (傳藝中心典藏)

圖 5-39 【賽下矮靈祭(一)】(100×52×62) 鄭梅玉 2001

圖 5-40 【猴祭—獵猴】(80×28×45) 鄭梅玉 2006

圖 5-41 【猴祭—刺猴】(33×35×35) 鄭梅玉 2006

三、創新與成長

黃嬌阿嬤首創由平面走向立體，由實用性走向藝術性，最近又將科技產品結合藺草～唱歌的機械娃娃、機械小狗，下一步不知她又會變什麼新的花樣呢！

圖 5-42 【機械娃娃】(20×20×30) 林黃嬌 2004

圖 5-43 【機械狗】(15×20×20) 林黃嬌 2004

筆者突破傳統編織技法，一體成形，編法多元，不縫合，只需加草即可完成整件物品，最近又嘗試讓藺草作品結合漂流木，漂流木自然的造形和質材，搭配上藺草編織的人物、動物，又展現出另外一番風貌，「獼猴家族」嬉戲在樹上，「馬上封侯」讀書人金榜題名、得意忘形的神采，栩栩如生。

圖 5-44 【馬上封侯】(45x30x50)
鄭梅玉 2003

圖 5-45 【天倫樂】(68x30x58)
鄭梅玉 2003

第六章 結論

「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」，藺草編織在西方現代科技激烈衝擊下，已成為夕陽工藝，當它的倩影逐漸在台灣人生活中消失之際，幸而在有心人士的努力耕耘下，除了和其他素材搭配成為時尚的生活藝品，或具有創意產值的作品，更在台東林黃嬌老師和筆者的雙手中，轉型成欣賞的藝術品。

這些藺草編織者藉著一根根的藺草，將自己的心緒編織入作品中，在他們的用心下，作品更精緻，技術也更嫻熟了，一件件充滿民俗性的藝術品，讓藺草編織活躍在各種工藝競賽的舞台上，各式各樣充滿現代感的藺草編織設計，更是吸引了人們的目光，得到大家的青睞。許多藺草編織大師更是不辭辛苦走入群眾，在各地方的文化中心或各種活動中，扮演傳承者的角色，耐心教導對藺草有興趣的人各種編織技巧，期望人們對藺草編織種種傳統工藝，能重新開啓心扉接納它、欣賞它，甚至動手接觸它，讓它再次回到人們生活中，再次成為台灣人生活中最好的伴侶。

現代藺草編織的製作與運用，已在形式和內容上做了一個突破，突破傳統巢臼的束縛，它不再是早年的草蓆、草帽層次，而是結合染色、染布及配件搭配技巧的時尚生活藝品，加入設計和創意造型更具現代感與美感，甚至朝向作為欣賞的民俗藝品發展。

藺草編織是一項傳統工藝，未來著重在“用的藝術”，在早期它是和“美術”有所區別，前者是一般用品，後者是高級器物，工藝只有立足於工藝本質才是正宗工藝，工藝性的器物必須在工藝中才有生氣，太重視美的追求會脫離大眾生活，而朝向貴族工藝，變成收藏欣賞的藝術品，這些傳統觀念束縛住它的發展，讓藺草編織一直無法提升它的層次；幸好隨著時代的變遷，科技發展，經濟富裕，帶動人們有能力享受高級精緻工藝品。

現代人的生活舞台上，食衣住行所需的物品都朝向貴族化，美與生活的結合體開始在工藝文化中展現出來，太重視“美”的追求，會使這些產品脫離民眾生活的觀念已經落伍，工藝結合美術是藺草編織未來要發展的重要思維，唯有將美與生活結合在一起，朝向食衣住行甚至是育樂方向的多元性發展，藺草編織這項傳統產業才能再造一片春天！

一把藺草，可以是一個精緻實用的手提袋，一頂裝飾花俏的遮陽草帽；
一把藺草，也可以是一張散放淡淡草香的加紋蓆；
一把藺草，更可以是一隻鹿、一條船或是一群嬉戲小孩和抽著煙斗，帶著斗笠的農夫。

已屆高齡的林黃嬌阿嬤，看著穿著藺草編外衣的電動音樂娃娃，邊走邊唱歌，不禁樂的哈哈大笑！

筆者手裏捧著一尊剛編好的原住民頭目，嗅了又嗅，深吸了一口氣，「香！香！香！編織藺草時，常常感覺自己是一根細細的藺草，穿梭在經緯交錯中，忽上忽下、忽下忽上，好玩極了！」

希望更多人喜歡藺草編
希望更多人參與藺草編
希望更多人推廣藺草編

讓台灣的藺草編織產業，重新立足在台灣這塊它土生土長的土地上，讓藺草再次香遍台灣，是所有藺草編織者未來努力的方向。

本篇論文，研究成果及價值如下：

1. 收錄台灣早期對傳統藺草編織的婦女編織製作狀況，及各種製作輔助工具和藺草對台灣的經濟貢獻。
2. 整理分析比較，傳統藺草編織和藺草編織轉型成藝術欣賞品的流程和它們之間的差異。
3. 首次收錄林黃嬌老師及筆者藺草編織技巧及作品成型的心路歷程，以彌補藺草編織一向缺乏工具書之遺憾。
4. 收集近年藺草編織的創新作品，提出藺草編織產業化，才能保存傳統文化的各種構想。

圖 6-1 小熊度假村示範教學

圖 6-2 國家工藝研究所示範教學

圖 6-3 國立歷史博物館示範教學

【附表】：訪談紀錄摘要表

許陳真（蘭草編織工作者）訪談紀錄摘要表：

次數	日期	方式	時間	地點	重點
1	5月11日	電話	18:00—19:30	自宅	台灣早期蘭草編織概況
2	5月22日	電話	18:30—20:30	自宅	編織過程、生平背景及想法
3	6月05日	電話	18:00—19:00	自宅	最近參與蘭草編織活動及展示作品概況

林黃嬌（蘭草編織工作者）訪談紀錄摘要表：

次數	日期	方式	時間	地點	重點
1	5月15日	面訪	18:00—19:30	自宅	早期編織蘭草狀況
2	5月30日	面訪	17:30—20:30	阿嬤的店	移居台東後編織蘭草概況
3	6月07日	面訪	17:30—19:00	自宅	參閱最近幾年作品及對蘭草編織未來的展望

鄭梅玉（蘭草編織工作者）訪談紀錄摘要表：

次數	日期	方式	時間	地點	重點
1	5月17日	面訪	18:00—19:30	自宅	為何接觸蘭草、何時接觸蘭草
2	5月31日	面訪	17:30—20:30	自宅	參賽過程
3	6月08日	面訪	17:30—19:00	自宅	心路歷程及未來展望

陳秀妙（蘭草編織作品販仔）訪談紀錄摘要表：

次數	日期	方式	時間	地點	重點
1	5月25日	電話	18:00—19:30	自宅	家世背景及早年收購草編作品情形

【參考文獻】：

一、期刊論文

1. 大甲鎮公所 編印(1999)：大甲帽蓆工藝活動—成果專輯。
2. 苗栗縣文獻委員會(1960)：苗栗縣志卷四(經濟志)第五章帽蓆工業。
3. 林德福(發行人)(2008)：傳藝(雙月刊)。國立傳統藝術中心(宜蘭五結)。
4. 林振豐編(1997)：第二屆愛蘭工藝獎成果專輯。苑裡鎮山腳社區發展協會(苗栗苑裡)。
5. 吳騰達(1996)：寒單爺研究。台東縣立文化中心(台東)。
6. 苗栗縣文苑國民小學 出版(1996)：國民小學鄉土教材(三) 帽蓆之鄉。
7. 國立台灣工藝研究所(2009)：台灣工藝 vol.32。藝術家出版社(台北)。
8. 陳景林著(1999)：從編織工藝到纖維藝術—淺談台灣纖維藝術的萌芽(典藏雜誌)78期。
9. 郭金潤著(1995年)：大甲帽蓆專輯。台中縣立文化中心(台中)。
10. 劉家賓(發行人)(1999)：大甲帽工藝活動成果專輯。大甲鎮公所(台中)。
11. 廖永來(發行人)(1998)：亞太編織藝術節 中日編織工藝交流展—台灣館。台中縣立文化中心(台中)。
12. 廖永來(發行人)(1998)：亞太編織藝術節 中日編織工藝交流展—日本館。台中縣立文化中心(台中)。
13. 廖永來(發行人)(1998)：亞太編織藝術節 中日編織工藝交流展—大陸館。台中縣立文化中心(台中)。
14. 廖了以(發行人)(1995)：第一屆編織工藝獎特展。台中縣文化中心(台中)。
15. 廖了以(發行人)(1996)：第二屆編織工藝獎特展。台中縣文化中心(台中)。
16. 廖了以(發行人)(1997)：第三屆編織工藝獎特展。台中縣文化中心(台中)。

二、圖書

1. 大甲鎮農會(1998)：台中縣八十七年度[初級蘭草工藝實驗教材]大甲蘭草編織藝術。台中縣政府(台中)。
2. 大甲鎮農會(1999)：台中縣八十八年度[中級蘭草工藝實驗教材]大甲蘭草編織紋路之美。台中縣政府(台中)。
3. 文人出版社 (1976)：植物大辭典 卷四 經濟志農業篇。人文出版社(台北)。
4. 王煒昶(2004)：台灣原住民族祭典的盛會。南天書局有限公司(台北)。
5. 艾格理(1975)：蘭嶼之旅。天主教白冷教會台東辦事處(台東)。
6. 艾格理(2008)：雅美時光迴廊—艾神父的蘭嶼印象。台東縣政府(台東)。

7. 李汝和著(1980)：台灣省通志卷六學藝志藝文篇，卷四。台灣省文獻委員會(台北)。
8. 邱永昌(1986)：古典中國結藝 德昌手藝行(台中)。
9. 徐慶元(2004)：我的部落史—蘭嶼篇。台東縣政府(台東)
10. 徐慶元(2004)：台東縣土坂村 Maljeveq(五年祭)。台東縣政府(台東)。
11. 孫業琪(1998)：草編童玩。台中縣立文化中心(台中)。
12. 孫業琪(2004)：自然纖維編織造型全書。麥浩斯資訊股份有限公司(台北)。
13. 宮本延人(1992)：台灣的原住民族。晨星出版社(台中)；譯者：魏桂邦。
14. 柳宗悅著(1993)：工藝美學。地景企業股份有限公司(台北)。
15. 許崢嶸(2001)：流行趣味民俗編織。民聖出版社(台北)。
16. 許慎著(1990)：說文解字。復文圖書出版社(高雄)。
17. 陳郁秀(2002)：台灣原住民之美。行政院文化建設委員會(台北)。
18. 黃新立著(1960)：苗栗縣志。台灣省苗栗縣文獻委員會(苗栗)。
19. 高樹藩編(1971)：正中形音義綜合大字典。正中書局,(台北)。
20. 彰化縣立文化中心(1990)：工藝薪傳。彰化縣立文化中心(彰化)。
21. 蔡振豐著(1897)：苑裡志。中國方志叢書(台北)。
22. 張仲堅編著(2002)：台灣帽蓆。南天書局(台北)。
23. 張慶宗(1998)：蘭草編織產業工藝發展史。大甲鎮農會(大甲)。
24. 張豐吉(2000)：台灣編織植物纖維研究。台中縣立文化中心(台中)。
25. 劉其偉(1982)：蘭嶼部落文化藝術。藝術家出版社(台北)。
26. 劉其偉(1995)：台灣原住民文化藝術。雄獅圖書股份有限公司(台北)。
27. 鄭梅玉(2007)：鄭梅玉的草編世界。左羊藝術工作坊(鹿港)。
28. 盧靖枝(1994)：長枝仔的春天—盧靖枝竹藝專輯。台南縣文化中心(台南)。
29. 賴永豐(1984)：結飾晶華。藝新手工藝材料行(台中)。
30. 簡扶育(1998)：搖滾祖靈—台灣原住民藝術家群像。藝術家出版社(台北)。
31. 顏水龍(1952)：台灣工藝。光華印書館(台北)。
32. Pavid M.Fetterman：民族誌學(Ethnography：Step by Step)；賴文福譯。
33. Uwe Flick：質性研究導論。五南圖書公司 出版；譯者：李政賢、廖志恆、林靜如。
34. Anselm Strauss and Juliet Corbin：質性研究概論。巨流圖書公司 出版；譯者：徐宗國。

三、研討會論文

1. 江韶瑩主編(2005)：民間藝術、論壇論文集：民間藝術保存傳習計劃綜合論壇。國立傳統藝術中心(宜蘭五結)。
2. 國立傳統藝術中心 出版(2005)：民間藝術綜合論壇論文集。
3. 國立傳統藝術中心 出版(2005)：獎助博碩士班學生研撰傳統藝術論文學術研討會論文集。

四、博碩士論文

1. 朝陽科技大學(2007)：蘭味包裝－蘭眼相看品牌形象建立與包裝設計之應用；陳璽敬；碩士論文（未出版）。
2. 國立高雄師範大學(2007)：日治時期大甲地區帽蓆產業的產銷特色；王景怡；碩士論文。
3. 國立藝術大學(2000)：描繪苑裡草編－一個傳統工藝產業生態與脈絡的研究；陳怡方；碩士論文。

五、網路資源及其它

1. 台灣蘭草編織數位典藏博物館：<http://www.museum.nccu.edu.tw/>
2. 國家圖書館－全國博碩士論文資訊網：
<http://etds.ncl.edu.tw/theabs/index.html>
3. 苑裡蘭草文化館：<http://61.218.188.100/treh/>
4. 蘭草編織藝術文化網：<http://teach.mlc.edu.tw/~wu101902/>
5. 蘭類藝術－傳統大甲蘭草編織工藝：
<http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2003/C0338420494/home.htm>
6. 台中縣立文化中心：<http://163.29.71.211/>
7. 傳統工藝／鄉土藝術／民間美術工藝－藝文資源調查：
http://ccnia.tnua.edu.tw/~ykchen/Tr_folk/f_s_craf_08.htm