

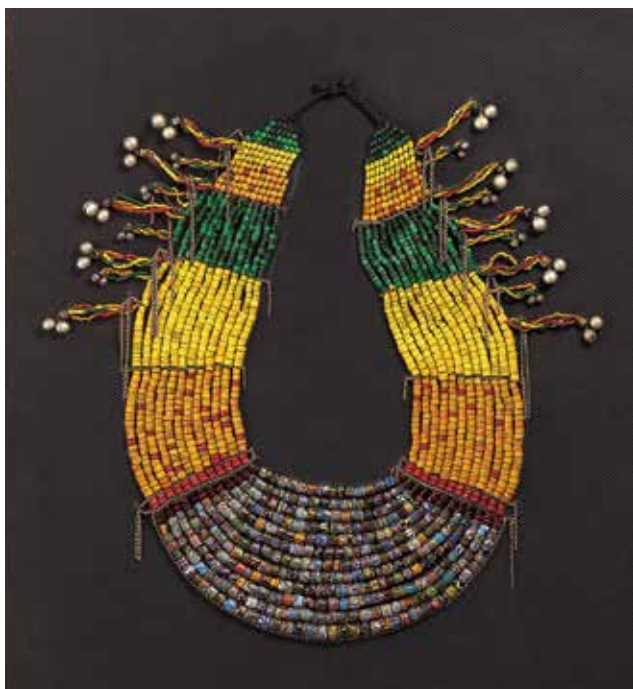
山巒中的榮耀

The Glory of the Mountains

施秀菊(日夢日縵·達魯札倫) 蜻蜓雅築珠藝工作室

Shih, Hsiu-Chu (remere man taruzaljung)

Dragonfly Beads Art Studio

山巒中的榮耀(蜻蜓雅築珠藝工作室設計製作)

對於排灣族人而言，排灣三寶是琉璃珠、陶壺和青銅刀，且為排灣族重要的傳家寶。其中，琉璃珠的排灣族語稱為「qata」之美名。位於屏東三地門排灣聚落的蜻蜓雅築珠藝工作室，長期從事琉璃燒製與創新文化傳承與文化創意產業實踐，早年著力於傳統琉璃珠燒製技術的重製與再現，日後，由於對於琉璃燒製技術與風格的創新，更使得排灣族琉璃文化在當代社會展現多樣風貌。

成立蜻蜓雅築珠藝工作室

關於蜻蜓雅築珠藝工作室的命名，當時為何我選擇蜻蜓，主要有兩個原因：第一個原因是我個人很喜歡蜻蜓。記得我小學時放學後會去抓蜻蜓，那是

在兒時覺得很有趣的一件事情。一夥人會帶著竹掃把追蜻蜓，抓到後，把蜻蜓的頭剝下來，再埋在土裡，期待第二、三天過後，希望蜻蜓的頭就像曾經聽到的排灣族傳說一樣，會變成琉璃珠，這樣我就可以擁有好多琉璃珠。實際上，這樣的事當然不可能發生，我埋入土裡的蜻蜓頭，不是被螞蟥搬走，就是逐漸腐爛。另外，第二個原因是琉璃珠也被稱為蜻蜓珠，因為琉璃珠的圖案就像是蜻蜓的複眼，看起來璀璨亮麗。總之說來，由於自己本身對蜻蜓的喜好，加上琉璃珠又稱為蜻蜓珠，所以我就把工作室命名「蜻蜓雅築珠藝工作室」。希望將琉璃文化、燒製琉璃的技術，一直保存，讓琉璃珠文化代代相傳，就是我一生的追求。

蜻蜓雅築珠藝工作室的特色

在臺灣燒製琉璃的工作室，不只蜻蜓雅築，相較其他工作室，蜻蜓雅築珠藝工作室的特色在哪裡？一般來說，不知道琉璃珠的人無法分辨出珠子的質感或好或壞，比如：海角七號電影中的琉璃珠坊間到處都有，一般人分辨不出何者是蜻蜓雅築珠藝工作室燒製的珠子，因為沒有烙印、簽名或是LOGO的方式可顯示珠子出處。我們礙於這樣的狀況，所以盡量不在外面通路販售工作室燒製的琉璃珠作品，以免和其他來源不明的珠子造成混淆。而且，由於我們對珠子嚴格篩選，更由於我們堅持價位，在市場上當然會受到挑戰。

我們強調蜻蜓雅築珠藝工作室的特色就是「屏東三地門是琉璃珠的故鄉」，在工作室燒製琉璃珠的工作人員，幾乎都是住在部落裡的族人。儘管，在十幾年前，我們也開始讓不同的族群、有興趣的人可以學

蜻蜓雅築珠藝工作室

習如何燒製琉璃珠，比如原民會或是原住民文化園區都曾經開設琉璃珠燒製的相關課程，我們作為這些課程的種子教學老師，教導部落以外的人燒製琉璃珠。雖然，在臺灣有其他地方也在燒製琉璃珠，不過蜻蜓雅築珠藝工作室的琉璃珠具有在地性，和地方有深厚情感的連結。這也就是為什麼後來蜻蜓雅築珠藝工作室也開始從事地方文化產業有關的事情，而從事地方文化產業落實工作，很需要時間的等候。

目前就地方性來說，其他地方不可能像排灣族這樣，很有自信地認同整個部落對於琉璃珠的連結。好比說，我可能到高雄茂林鄉，他們想了解琉璃珠和產業，儘管有我們曾經教學過的學生在那裡從事琉璃珠的燒製工作，可是他們沒有辦法像我們這樣塊狀的發展，只有個人單獨在部落入口處賣小作品，那意義和我們是很不一樣的。因為我們發展地方特色產業，外來的人們從進入蜻蜓雅築珠藝工作室開始，不只是自己動手親身體驗如何燒製琉璃珠，也可以在蜻蜓雅築二樓的「食在唯一」餐廳用餐時，使用到琉璃珠的飲食器具，或是在身處的環境空間看到琉璃珠鏡子、琉璃珠門簾，以及和琉璃結合的各種文創日常生活用品等等。外來的人們從部落入口進到蜻蜓雅築，可以聽到部落導覽、享用地方美食，或是參觀部落其他從事不同工藝創作的工作室。我們以這樣的概念引導和發展琉璃地方文化產業，讓人們從接觸與了解琉璃珠為起點，進而創造

三地門部落廚房的琉璃珠意象

蜻蜓雅築珠藝工作室工藝師

在地很多不同的就業機會，無論是燒製琉璃、部落導覽、料理地方美食或是從事表演的族人們都會被外界看見。

由於我們蜻蜓雅築珠藝工作室談的是排灣族的琉璃文化和在地發展，當地除了蜻蜓雅築，還有其他工作室也燒製琉璃珠，要如何識別是不是蜻蜓雅築珠藝工作室燒製的琉璃？琉璃珠的品質究竟好不好呢？其實看多了、聽多了，加上是否對蜻蜓雅築這個品牌忠誠，都可以讓購買者累積辨別琉璃珠的能力，除非購買者只是買個小小紀念品的過客。以我們來說，我們希望人們進入部落的入口時，也可以欣賞琉璃工藝之外的其他不同工藝。

蜻蜓雅築的分工

關於蜻蜓雅築的分工，目前工作室大約有二十人，燒珠子的、做組合設計等各自分工。工作室的空間配置，大致上分為展售區、組合區、行政辦公室、燒製區、研發室。燒製區的工作人員就是專門燒製琉

舞動生命十二篇(蜻蜓雅築珠藝工作室設計製作)

排灣族女子傳統長鍊
(talivucung)(蜻蜓雅築珠
藝工作室設計製作，國立
臺灣博物館典藏)

金色陽光(蜻蜓雅築珠藝工
作室設計製作，國立臺灣博
物館典藏)

煙樓蜻蜓(蜻蜓雅築珠藝工
作室設計製作，國立臺灣博
物館典藏)

璃珠和負責DIY教學，在工作室組合區也有DIY組合教學並編串量產與平價的琉璃珠作品，做設計的工作人員就與我在同一個區域，方便我設計好造型、款式、顏色等等之後，就讓設計組的夥伴來完成作品。

蜻蜓雅築珠藝工作室的工作人員最多的時候有三十幾位部落人，工作室全盛時期約在十年前，後來受到大環境經濟的影響，現在在工作室燒珠子的年輕工藝師，比較受到我的要求。整體看來，目前工藝師燒製的琉璃珠，無論是色澤、配色的表現，還有複合媒材的使用，也比以往的工藝師豐富。我認為工藝師在工作室燒琉璃珠，無法論件計酬來給薪，因為只要是用論件的方式，珠子的生產設計就不會漂亮、不會讓人有感動與感覺。我對工藝師們的要求就是讓他們燒製好每顆琉璃珠，有了質再追求量。工藝師燒製琉璃珠的時候，是追求手感，如果追求量，有量的壓力，作品反而不會好，破損率也會相對提高。

整體來說，現在大約有二位第一代工藝師還在燒製琉璃珠，有的第二代工藝師自己在工作室以外授課或燒珠子。第三代工藝師和第一、二代工藝師的不同處在於不純然只會燒製琉璃珠而已，他們還要學習如何使用複合媒材，例如，金工、皮革的使用，以及嘗試以不同技法燒製琉璃珠的表現等。

琉璃珠燒製技術

琉璃珠經過高溫淬鍊，在火焰的當下，留住唯一的永恆。玻璃細砂本身具有排他性，琉璃珠呈現多少顏色就是以多少顏色的玻璃細砂棒燒製而成。我成立的蜻蜓雅築已經邁入第32年了，我不時會將各樣收藏飾品放入藏有個人收藏的陳舊木櫃或是百寶箱中，當有偶發的創作靈感出現時，就可以和琉璃珠搭配一起成為作品。

琉璃就是玻璃工藝的一種，工作室一開始研發燒琉璃技術的時候，參考國外書籍。其實，任何燒製琉

璃的技術，最基本的元素一樣都是需要高溫、玻璃細砂棒以及耐熱棒，至於最後如何成形，就考驗我們能不能做出不一樣的作品。至於蜻蜓雅築的作品設計，無論是戰國珠、貔貅、中國結、西藏珠等等的使用，我主要會考量他們的造型特別，不是取其本身的文化意義。我直接感受這些配件是不是可以和琉璃珠和諧地搭配，作品是否具有整體感，沒有刻意把不同文化帶入工作室的琉璃珠作品設計中，或是特別強調不同文化之間的交融，來呈現蜻蜓雅築的琉璃作品。

關於蜻蜓雅築珠藝工作室琉璃珠顏色上的使用變化，工作室早期挑戰新的燒琉璃珠技術還沒有現在這麼純熟時，沒有這麼大膽地表現不同顏色的琉璃。後來，越來越成熟的技術和越來越大膽的設計，才想到用其他顏色的琉璃珠嘗試突破看看，呈現不同琉璃珠的面貌。蜻蜓雅築珠藝工作室草創時期，主要做傳統琉璃珠，直到進入工作室第二十年的中期，我們還是做傳統琉璃珠，但同時不斷的嘗試、挑戰燒出不同感覺的珠子。直到現在，我們已經進入第三十二年，燒製琉璃的技術更趨成熟，我們燒出更多變化的琉璃表現，自然也使得我們的作品有別以往設計。

總之，在1983年，我即已在琉璃的萬花筒驚見自己琉璃原色化作彩虹的夢！這一路從事琉璃珠燒製

與創新文化傳承、文化創意產業的實踐，從年輕歲月的經軸，理出不只再現傳統的樸實，更以挑戰技術與風格的創新得使排灣族的琉璃文化在當代社會展現多樣風貌！在這多元的時空，有人用文字說故事，有人用畫畫繪心情，有人以音符釋情懷，談起「蜻蜓雅築」，是讓每顆珠子像首詩，紀錄著從火裡來的生命力，裹著滄桑、堅忍而呈現她的獨特與唯一。我們以多元的容顏，即便是素雅古樸的傳統、居家溫馨體貼的桌椅，不拘琉璃珠一定只是七寶之一的收藏，更讓美學與人、與生活親近。

一遍遍嘗試的失敗，最是成就這些作品的最大基石，我確信！情事因小而大，見樹蔚成林的真理，所以更加堅持創作裡累積的點滴，深信人因內在情感的表現，最容易感動懂愛的人，想說夢想成真，不為是分享再分享！這一切是上帝紀念手中所做的工，用恩典和祝福滿在臺博館她雍容的懷中實現而展出，這驗證—「彩虹是上帝應許祝福的印記」、「琉璃是上帝給排灣族最美好的禮物」，誠如我的原名「日夢日縵(remere man)」意為每天編織夢的人，從不放棄、從不退縮。這首「吟唱琉璃」殷切期盼洗滌我們彼此間塵埃的鋪蓋，共同接納並頌揚臺灣這塊土地，因包容而更榮美。

吟唱琉璃

琉璃顆顆 流傳祖先永遠的祝福

琉璃串串 緊緊祖先常在的精神

燦斑彩紋 恆而不變的圖騰

是族人智慧的彩衣

是族人珍藏的瑰寶

她 成就文化的永續

她 接軌世界親切的問候

琉璃珠阿琉璃珠

山巒中永恆的彩虹

原鄉情深濃的傳動

施秀菊與其設計的琉璃珠傢俱作品