

重要傳統工藝傳習計畫推廣 暨成果展示實踐

The Practice of Promotion and Achievement Exhibition: Significant Traditional Craftsmanship Teaching Programme

郭嘉容

文化部文化資產局

Kuo, Chia-Jung

Bureau of Cultural Heritage Ministry of Culture

文化部自2009年起啟動保存者核心技藝傳習計畫，採「師徒制」傳習制度，藝生習藝四年屆滿可申請結業考核，通過考核授予結業證書。本文嘗試從重要傳統工藝傳習計畫成果展示及推廣活動之面向探討，綜理未來策展及教育推廣策略之建議。

傳習計畫執行背景

為讓傳統表演藝術與傳統工藝保存者技藝得以世代傳承，文化部積極協助經認定之重要傳統表演藝術及重要傳統工藝保存者，針對不同保存者及所屬傳統藝術的特點與原生態之特質，原則上以4年為一個階段，分年提出藝能及技藝傳習計畫，以達到傳承的目的。

(一) 傳習計畫規範及執行內容

傳習計畫由保存者親自訂定傳習整體架構及各年度傳習技藝、藝能項目與內容後進行傳授、指導，包含重要傳統表演藝術傳習及重要傳統工藝傳習兩大

類。表演藝術類傳習計畫以劇目、曲目教學為主；傳統工藝類傳習著重技法與工法之教學，每階段以4年為原則，文化部文化資產局(以下稱文資局)於每年固定時間通知各保存者(團體)提案，針對計畫內容召開審查會議，核定之後由傳習團隊執行，而參與傳習計畫之藝生，須經由文資局公開甄選審查通過公告；如屬業餘、採非公開甄選，可由保存團體於傳習計畫主動列名為參與各年度傳習之藝生。

傳習計畫每年為期10個月，個人保存者鐘點費以固定金額每月新臺幣6萬元給付、而傳習藝生支給每月1萬8,000元學習津貼，提供藝生們基本、穩定生活

支持。為使藝生更加瞭解權利義務，另訂定「重要傳統表演藝術傳習藝生藝能學習作業說明」及「重要傳統工藝傳習藝生技藝學習作業說明」，例如每月學習時數至少 50 小時，須完成各次上課習藝日誌以及在習藝期間接受文資局期中及期末考核。並規定表演藝術期末成果發表配合文資局辦理國內公開演出至少一場，發表曲目劇目為傳習內容；工藝期末成果發表則是配合文資局辦理國內公開展覽至少一場，展覽內容為傳習成果，而期末成果發表納入年度考評。

(二) 法規依據及參與對象

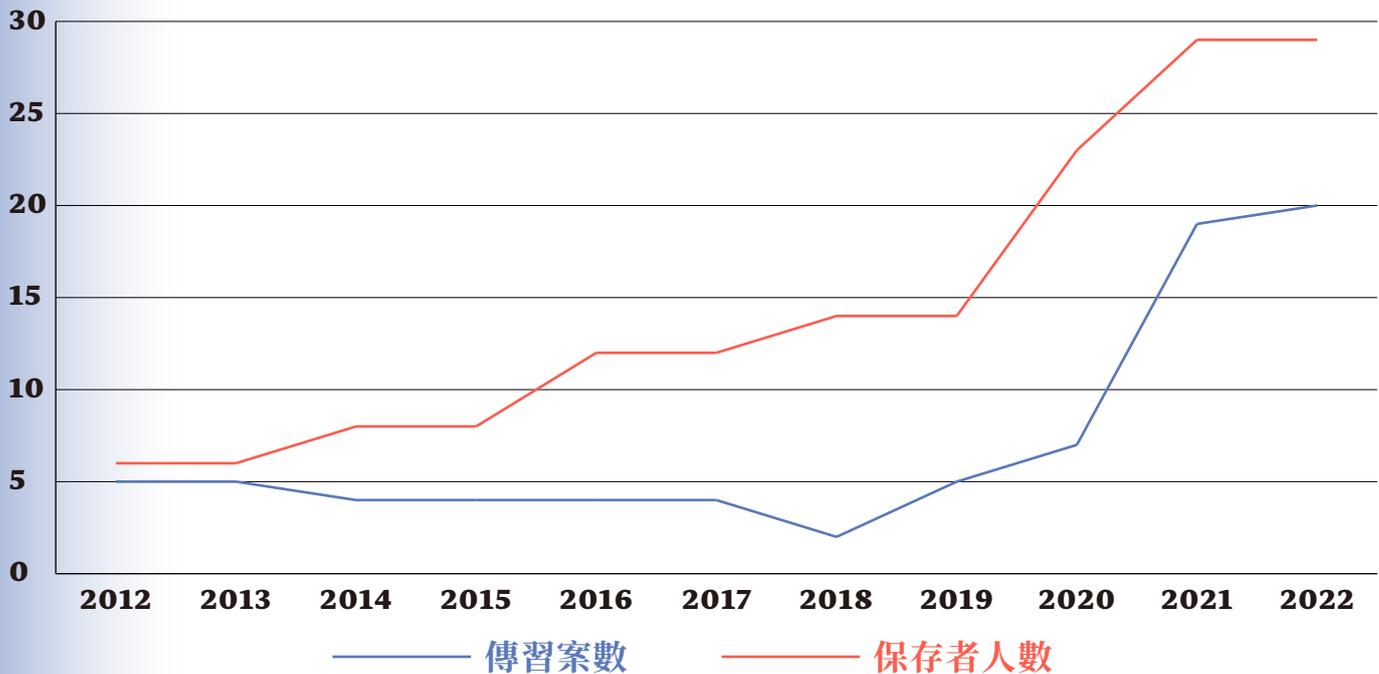
主管機關依據文化資產保存法(以下稱文資法)第 91 條規定，登錄無形文化資產項目^①並認定其保存者；並應依同法第 92 條規定訂定保存維護計畫，其保存維護計畫包含七大項內容：基本資料建檔、調查與紀錄製作、傳習或傳承活動、教育與推廣活動、保護與活化措施、定期追蹤紀錄及其他相關事項；其中「傳習或傳承活動」以「人」為主體，傳承必須以人為媒介的特質為無形文化資產保護延續關鍵。本文所探討傳習計畫參與對象為上述規定經文化部認定之重要傳統工藝之保存者。

① 無形文化資產包括五個類別：傳統表演藝術、傳統工藝、民俗、口述傳統及傳統知識與實踐。

文化部自 2010 年登錄重要傳統工藝項目，截至目前已登錄 21 項並認定 29 位保存者(表 1)，其中 3 位保存者已逝世，其餘 26 位保存者平均年齡高達 75 歲；重要傳統工藝大師急遽凋零，人才傳承出現斷層，因此年邁但尚有傳習活動能力者，傳承其技藝與保留其紀錄為當務之急。為保存傳承瀕危之無形文化資產，文化部針對各保存者所傳承的傳統藝術，辦理傳統核心技藝與知識傳習計畫，採「師徒制」傳習制度，藉以培育該項文化知識、技藝能力及美感內涵之新生代傳承者。文資局於 2010 年陸續委託保存者開辦「重要傳統工藝傳習計畫」，其中最早登錄的項目：竹編工藝(黃塗山)、漆工藝(王清霜)、粧佛(施至輝)、竹工藝——籃胎漆器(李榮烈)、錫工藝(陳萬能)、傳統木雕(施鎮洋)及竹籐編(張憲平)等傳習團隊，已培養出第一批結業藝生，使傳統工藝薪火得以開啟延續篇章。我國近十年在重要傳統工藝項目及認定保存者逐年增加之情況下，傳習計畫執行數量有明顯攀升之趨勢，亦表示更多保存者願意投入技藝傳習計畫。2022 年重要傳統工藝傳習計畫達到 20 案(圖 1)，藝生共有 57 位，為文資局執行重要傳統工藝傳習計畫以來案數及人數最多的一年。

表 1 重要傳統工藝項目登錄年度列表

登錄年度	項目(保存者人數)
2010	竹編工藝(1)、漆工藝(2)
2011	傳統木雕(5)、粧佛(1)、錫工藝(1)
2012	傳統建築彩繪(4)
2014	剪紙(1)
2016	竹工藝——籃胎漆器(1)、竹籐編(1)、泰雅染織(1)
2020	纏花(1)、緙絲(1)、刺繡(1)、玉雕(1)、泥塑(1)、剪黏(1)
2021	細木作(1)、排灣族 tjemenu 傳統織布(1)、排灣族 Kinavatjesan 傳統刺繡(1)、賽德克族 Gaya tminun 傳統織布(1)、噶瑪蘭族 ni tenunan tu benina 香蕉絲織布(1)

1

2012至2022年度重要傳統工藝保存者人數及傳習計畫案件數(資料來源：文化部文化資產局)

(三) 傳習計畫考核機制及辦理情形

文資局在新年度傳習計畫開始執行後，視各計畫現況及性質辦理訪視會議瞭解保存者執行計畫是否面臨問題，以提供傳習團隊可解決的方法及建議。期中考核由文資局組成專案小組就教學進度進行階段性審查，因期中考核採非公開的展演模式，通常在傳習地點或由傳習團隊自行找尋適合的場所，以延續原生劇場域為目標。期末考核則由文資局主辦重要傳統工藝傳習成果展，每位藝生至少繳交2件作品，於展場進行期末審查，審查委員包含外聘專家學者4至5名，內派委員由機關召集人及業務單位代表等2名擔任。進行方式由各團隊行政助理就年度課程內容進行簡報，後由個別藝生針對作品進行技法解說，再由審查委員提問，考核基準分為兩大項，一是現場展覽審查占總分70%，審查基準包含藝生所學技藝是否純熟掌握、藝生對藝師教授之技藝是否忠實傳達；二則是成果資料成績評核占30%，評分基準為傳習期間的出席概況、課程紀錄之完整性，過程中除了讓藝生展示該年度的學藝成果之外，並訓練藝生公開發表之能力。

依「重要傳統工藝傳習藝生技藝學習作業說明」規定，期中、期末考核藝生成績未達80分則未通過，未通過考核之藝生得於規定時間內申請補考1次。未申請補考或補考後仍未通過者，僅支給部分學習津貼，而期末考核未通過者於次年起2年內不得擔任該類同性質傳習計畫之藝生。因此透過公開展覽作品階段性反映藝生課程所學之技藝並展現學習成效，可以激起藝生們之間良性競爭力，亦鼓勵藝生積極投入傳藝領域。

傳習藝生於年限內修畢傳習計畫內容，則可申請結業考核；依「重要傳統表演藝術及重要傳統工藝傳習藝生結業考核原則」規定辦理結業考核會議，通過考核將授予結業證書。結業藝生可參與國立傳統藝術中心傳統藝術接班人傳藝工坊駐園計畫，亦可每年向文資局申請教育推廣相關補助計畫。截至2023年已培育18位藝生修業期滿並通過結業考核，其中有6位已被地方政府認定為縣市保存者，其他亦擔任教職及工作室負責人等，皆於傳統工藝領域中穩定發展。

傳習成果展覽

依「重要傳統工藝保存者傳習計畫」規定，傳習計畫應配合文資局每年辦理國內公開展覽。文資局於文化部文化資產園區 B01 表演藝術館展出「技藝傳薪 20×57—重要傳統工藝傳習成果展」（以下簡稱本展），藉由 20 案傳習成果展示傳遞臺灣傳統工藝的藝術價值、生活美學、保存者之技藝特色與彰顯無形文化資產傳承之精神。

（一）展示目的及理念

本展為呈現傳習計畫之成果，同時作為年度考評之重點，提供藝生展示該年度的學藝成果作品，訓練公開發表之能力，也作為藝生們之間的交流平臺；本年度除展出 20 案傳習成果之外，為將計畫的傳承精神致力向大眾傳遞，特別規劃拍攝傳習推廣影片、辦理藝生導覽交流會及兒童體驗工作坊，期望不分年齡層一同參與。

2022 年傳習成果展在歷年「技藝傳薪」的主題下，加入「20×57」作為展覽概念，代表 20 位國寶的頂真技藝及 57 份藝生的純粹初心，邀請參觀民眾透過展覽從中體會傳習計畫的靈魂與精髓，看見藝生如何跟隨大師的腳步，憑藉踏實的技法及純粹的初心，一步步淬鍊出完美的手藝。本次藝師及藝生實體作品共計 138 件，此外教學紀錄、習藝日誌、相關圖稿及傳習影像都一併納入展示內容。在展示架構上，策展團隊將 20 案傳統工藝項目依其材質、型態分成六大展區，主題分別為：「細線起落·指尖纏繞」、「橫縱穿引·以梭代筆」、「竹藤細緻·內斂優雅」、「細膩溫潤·神情意態」、「百態匯聚·形神兼備」及「刀筆刻畫·入木莊嚴」，各展區代表色分別為湛藍、橘褐、茶棕、銀灰、蒼綠、黃橡等六大色系，此色彩計畫用於展場中作為各項重要傳統工藝展區之區隔，不同色系的交織線條匯聚為本案主視覺意象，以平行延伸的規律線條，象徵藝生循序學習，呈現「交織造藝，循規傳習」的意涵。

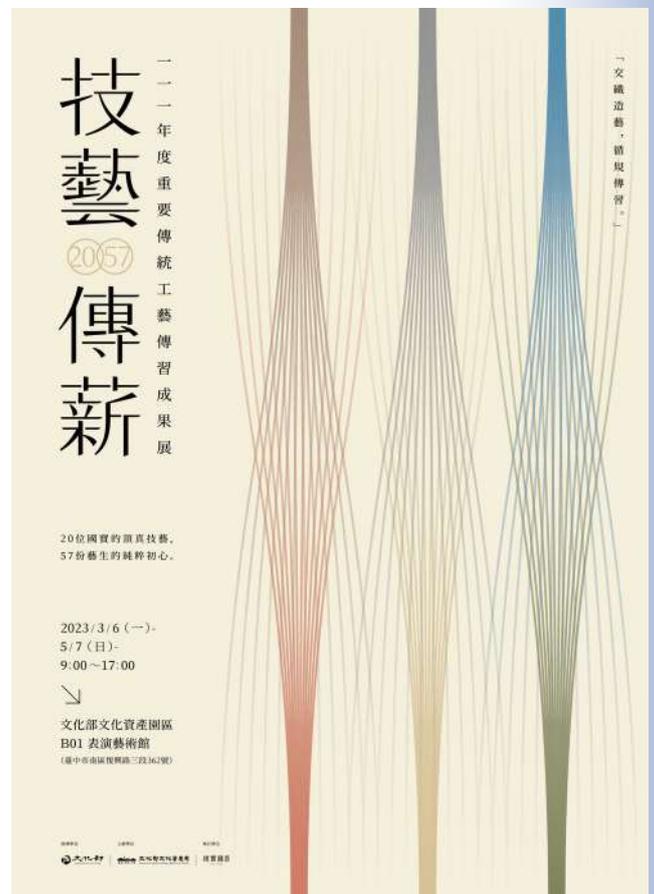

表2 展示分區主題及內容

六大展區主題	代表色系	分區項目	保存者	藝生人數
細線起落・指尖纏繞	湛藍色	纏花	陳惠美	3
		刺繡	劉千韶	3
		排灣族 Kinavatjesan 傳統刺繡	陳利友妹	3
橫縱穿引・以梭代筆	橘褐色	緋絲	黃蘭葉	2
		賽德克族 Gaya tminun 傳統織布	張鳳英	3
		排灣族 tjemenu 傳統織布	許春美	4
		泰雅染織	尤瑪・達陸	3
竹籐細緻・內斂優雅	茶棕色	竹籐編	張憲平	3
		竹工藝——籃胎漆器	李榮烈	4 (1位中止)
細膩溫潤・神情意態	銀灰色	漆工藝	黃麗淑	4
		玉雕	黃福壽	3
百態匯聚・形神兼備	蒼綠色	剪黏	陳三火	2
		泥塑	杜牧河	2
		錫工藝	陳萬能	3
		傳統建築彩繪	洪平順	2
刀筆刻畫・入木莊嚴	黃橡色	粧佛	施至輝	3
		傳統木雕	施鎮洋	3
			李秉圭	3
			陳啓村	2
			蔡德太	2

*資料來源：文化部文化資產局

3 展場入口巨幕投影區

4 展示內容包含傳習影片、習藝日誌及實體作品

5 織品類展品採用人台的展示及直立式展架懸掛

6 展座以高低起伏的檯面做變化，為視覺上提供活潑的視角

7 玉雕作品加裝玻璃罩並透過打光呈現材質的溫潤感

(二) 展示內容及手法

展場入口以巨幕投影方式播放30秒展覽宣傳影片，畫面呈現各類別的工藝材質特寫，例如：剖竹、鋸木、捏土等，使觀眾一進展場即迅速瀏覽20案傳統工藝的面貌；輔以左側展序牆，開宗明義點出展覽意涵，精確傳達整體傳習核心價值。展示內容呈現通過觀賞傳習影片、欣賞工藝作品，以及教學日誌與習藝日誌的閱讀，並搭配投影、聲音、多媒體影像等方式。在展示的手法上，依據展品的材質及形態，規劃各式多元的陳列展檯，例如織品類展品使用立面式的展架懸掛、人台的展示；木雕、竹編、泥塑、錫工藝作品則以高低起伏的檯面做變化，或依展品的觀賞型態設計直立式的展架，為視覺上提供較為活潑的視角；玉雕作品基於安全及展示效果的考量，加裝玻璃罩，並透過內部打光呈現玉雕材質的溫潤感以及鏤空技法的透氣感，使觀眾可以通過不同的展示手法感知精湛的工藝作品；除此之外，教學日誌及習藝日誌亦為重點展示，以圖文並茂的筆記，引人入勝了解各項技藝的工序、工法，並從中看到藝師與藝生傳承過程的軌跡，至最終完成年度的作品，引領觀眾近距離感受傳統工藝傳承與技藝之美。

8
傳統建築彩繪：洪平
順傳習計畫影片畫面

9
傳統木雕：施鎮洋傳
習計畫影片畫面

10
泰雅染織：尤瑪·達
陸傳習計畫影片畫面

(三) 展示媒體的運用

展示媒體的運用在當代展覽中已成為不可忽視的關鍵要素，合宜的展示媒體可大幅影響觀眾的觀看心理與行為，進而提升展示傳遞與溝通的成效^②。本展規劃於展區播放傳習的採訪影片，輔以影像、聲音來延伸並豐富主題內容。策展單位於展覽前置作業時期進行各案傳習計畫採訪及影片錄製，並於課程時段前去拍攝，以呈現傳習真實樣貌。傳習影片剪輯為5至7分鐘長度，影片架構以傳習地點畫面作為開場，呈現藝師和藝生們的真實的學習狀況及工作環境，觀眾可以透過影片跟著藝師走訪寺廟、部落深入瞭解各項傳統工藝的工法、特色；並藉由訪談藝生們實作與藝師示範講解的畫面，穿插藝師對於傳統工藝「傳承」與藝生「習藝」的想法及體悟，展現出因時代不同而有的心境差異或共通性，影片末段則以藝師精神標語作結，例如：施鎮洋藝師「工藝就是敬業與態度，永遠不要忘記學習初心。」在展場則以藝生精神標語牆作為展覽尾聲，匯集訪談時藝生對於自己的期許，例如：「追求更多的進步，以獨當一面為目標」，呼應策展理念57份藝生的初心，無形之中也為展場帶來感染力，讓觀眾能從中感受到薪火相傳、敬業精進的精神。

傳習計畫教育推廣活動

2022年傳習成果展覽案除實體展覽之外，新增規劃辦理「藝生導覽交流會」及「兒童體驗工作坊」等推廣活動，使傳統藝術從展場更貼近民眾生活，擴大傳習計畫宣傳之效益。

(一) 藝生導覽交流會

為擴大傳習計畫之「傳承」核心精神及宣揚傳統工藝傳習之目的，首次於展覽期間辦理傳習藝生導覽交流會，安排20案傳習團隊之藝生齊聚一堂輪流導覽；每個團隊依序針對重要傳統工藝之技藝傳習課程內容及自身作品進行解說，藉由本場合與其他藝生及參觀者互動分享，增強藝生表達專業能力，讓藝生發揮所

長、展現作品。透過導覽交流會之辦理，促進不同工藝類別之間的交流觀摩與學習，藝生之間也彼此激勵共同成長；更重要的是，與會民眾透過藝生親自解說更加深入理解傳習計畫的課程內容、工藝技法及傳承精神，除開拓不同的傳統工藝賞析人口，期望藉由此場域吸引工藝潛力人才投入，持續發掘並培養傳統工藝傳承人，使傳統文化傳承生生不息。

② 劉一儒(2022)。博物館快速回應展之展示設計研究。陶博館館刊，8，28-41。

11

竹籐編：張憲平傳習團隊藝生導覽

12

錫工藝：陳萬能傳習團隊藝生導覽

13

循序漸進引導學童認識竹籐編並體驗「密平編」基礎技法(圖片來源：文化部文化資產局員工子女非營利幼兒園)

14

楊雅雪老師與學童們手拿作品「杯墊」合影(圖片來源：文化部文化資產局員工子女非營利幼兒園)

(二) 兒童體驗工作坊

為落實傳習計畫更基層的傳習推廣概念，文資局攜手文化部文化資產局員工子女非營利幼兒園一同辦理「技藝傳薪·編織共感」兒童體驗工作坊，讓傳統工藝從展場走進幼兒園。工作坊規劃以4至5歲學童作為目標對象，邀請三山工作室(重要傳統工藝竹籐編保存者張憲平傳習藝生團隊)，以材質較為親民、技法容易上手的「竹籐編」工藝作為課程主題。先從自然素材開始引導學童認識竹子變成竹片的過程，介紹所使用的原料與工具，在老師帶領下從最原始的嗅覺、觸覺出發，從中感受工藝原料的起源；接著引導學童循序漸進認識竹籐編技法，觀察竹片與籐條的交織結合，及認識不同編法的圖形，採取較平易的「密平編」基礎技法，以日用品「杯墊」作為手作體驗，於經緯交錯之間激發學童創造力，藉此拉近傳統工藝與學童的距離。

傳習計畫推廣策略建議

對於重要傳統工藝傳習成果展及教育推廣未來推動之可能性，以優化展示手法、建置線上展示及資料庫、深化藝能與職業接軌，以及落實文資教育等方向分析建議，作為未來加強傳習計畫推廣教育之政策參考。

(一) 優化展示手法

本展雖為實體展件為主的靜態傳統展示，若未來運用傳習計畫產出資料，包含教學日誌、藝生日誌、圖稿、上課照片及影片等素材資源，將其內容賦予更多元的展示手法，例如規劃材質牆、放置材料，讓觀眾可以上手觸摸，或情境模擬拜師傳統古禮，以傳達「師徒制」傳習計畫的獨特性；也可依各保存者的技藝特色規劃教學展示互動區，例如洪平順：傳統彩繪圖稿設計、李榮烈：塗裝技法教學板、杜牧河：動物骨骼架構解說等。至於原住民織品展區可呈現傳統知

識、文化脈絡、教學訓練的特色，例如張鳳英：苧麻線材產製工序、尤瑪·達陸：傳統服飾紋樣分析與田調，許春美：整經歌謠、族語和族群生活關係，使傳統工藝以情景化、生活化呈現，讓觀眾多維度地認識傳統工藝的族群、地方之生活特色。如同林惠嫻(2006)的研究^③指出，參與式設計的展覽方式，不但能讓觀眾透過傳統的觀察、閱讀、傾聽、分析、比較、判斷來認識展示外，更透過言語、肢體互動等多元方式激發觀眾興趣，讓展覽不再是單一的視覺經驗，同時啟發觀眾的想像力與創造力，拉近觀眾與展覽的距離，以開拓並影響更多的觀眾，吸引更多人認識並親近傳統工藝。

(二) 建置線上展示及資料庫

在傳習成果展覽的形式上，建議嘗試規劃線上展覽模式，並建立重要傳統工藝傳習成果資料庫，以數位典藏的方式依年度將藝生的作品及習藝日誌以數位方式保存，整合作品的影像及相關文字資料；日後辦理實體展覽、線上展示或是紀錄出版等，皆可以作為基礎資料使用。線上展覽不僅可以解決實體展覽場地檔期及顧展人力之常態性問題；對於民眾而言，線上展示作為一種輔助性的方式，和實體展示並不衝突，觀眾的觀展經驗上還可獲得互補。虛擬不能取代直接面對真品的感動^④，但透過線上展示的方式延長實體展覽的展期，亦可持續推廣傳習的成果並提供相關資訊給觀眾，而觀眾也可以更彈性選擇參觀的方式，不用擔心受到時間及地域限制，使得推廣無遠弗屆，得以發揮推廣傳習計畫之最大價值。

(三) 深化藝能及職業接軌

建議未來加強成果展之附加功能，例如本次於展場辦理藝生導覽交流會，以訓練藝生口語表達能力，並促進不同工藝類別之間的交流為主要目標。未來可著重在

③ 林惠嫻(2006)。博物館與兒童觀眾。科技博物，10(1)，5-12。

④ 吳紹群(2002)。展示活動與資訊科技—從實體展示的輔助到線上展示。博物館學季刊，16(2)，69-75。

藝生所學工藝類項能力及個人發展面向，規劃傳統工藝人才之藝能學術涵養及策展設計等相關培育課程，提前訓練藝生策劃展覽主軸、展場空間規劃設計與整體設計文宣包裝等專業能力。例如朝向新一代設計展由應屆畢業生策展並行銷自身作品，媒合設計產業尋找人才之模式，由藝師帶領藝生規劃展出內容及形式，並逐年增加獨自策展的傳習團隊，增進藝生自我行銷管道及專業能力，展期中邀請傳統工藝產業相關的經營團隊、設計工作室前來觀展交流，以促成日後合作的機會，藉以支持藝生在結業之後繼續承載著歷史文化或技藝傳承的使命，扎根在臺灣各個角落持續耕耘。

(四) 落實文資教育

傳統工藝與我們日常生活有著密切的關係，甚至是我們生活的一部分；因此傳習成果展不只是單純的展示，透過各項工藝歷史、文化及技藝等方面背景知識，提高民眾對於本土文化的認同感，進而感受到無形文化資產的價值和意義。依文資法第12條「為實施文化資產保存教育，主管機關應協調各級教育主管機關督導各級學校於相關課程中為之」之政策，透過展覽延伸的推廣教育，若能利用傳習計畫歷年積累的傳習日誌以及傳習歷程的影像資源，藉由教案設計及開辦教學講座，讓中小學教師瞭解如何使用教學手冊與資

源，運用於教學現場，使學生對傳統工藝先有初步認知，並在體驗與實踐中提高學習興趣，自然而然地使文資教育融入學習與生活的一部分，以推動文資保存觀念向下扎根。

結語

本傳習成果展始於「重要傳統工藝傳習計畫」，不僅是呈現藝生整年度的習藝成果，也傳達師徒對於傳統工藝的執著與努力之精神，藉由有效地宣傳讓更多人看到，也期盼大眾透過欣賞傳統工藝的傳習成果，體會傳統工藝經過長時間的淬煉所煥發的生活美學及藝術價值。未來期待文資局執行傳習計畫同時規劃符合時代趨勢之展示策略及推廣教育活動，持續擴增傳藝欣賞人口，進而培養傳承和保存傳統工藝之人才；藉由成果展及相關推廣活動提供藝生未來職業接軌之可能性，規劃傳統工藝人才之藝能學術涵養及策展設計等相關培育課程，以提供結業藝生藝能深化及訓練獨立製作能力，建構穩定的藝文支持系統與溝通網絡，以支持藝生運用所學技能，開創傳統藝術生命與活力；使傳統工藝的工序知識及文化內涵，得以薪火相傳，共同守護保存無形文化資產。

參考文獻

- 樸實創意設計有限公司(2023)。111年度重要傳統工藝傳習成果展覽案成果報告書。臺中：文化部文化資產局。
- 黃真燕、郭佩宜(2017)。無形文化資產實務執行參考手冊。臺中：文化部文化資產局。
- 劉一儒(2022)。博物館快速回應展之展示設計研究。陶博館館刊，8，28-41。
- 耿鳳英(2011)。展示三部曲：停、看、想。載於王嵩山(主編)，博物館展示的景觀(頁379-395)。國立臺灣博物館。
- 吳紹群(2002)。展示活動與資訊科技—從實體展示的輔助到線上展示。博物館學季刊，16(2)，69-75。
- 林惠嫻(2006)。博物館與兒童觀眾。科技博物，10(1)，5-12。
- 耿鳳英(2006)。虛與實：新世紀的博物館展示趨勢。博物館學季刊，20(1)，81-96。
- 文化部(2023)。文化資產保存法。文化部網站。https://www.moc.gov.tw/information_306_19723.html
- 文化部(2023)。文化資產保存法施行細則。文化部網站。https://www.moc.gov.tw/information_306_19939.html
- 文化部文化資產局(2023)。重要傳統工藝保存者傳習計畫。文化部文化資產局網站。<https://nchdb.boch.gov.tw/law/1142/30333>
- 文化部文化資產局(2023)。重要傳統表演藝術保存者傳習計畫。文化部文化資產局網站。<https://nchdb.boch.gov.tw/law/1143/30334>