

103 年世界南島學術研究計畫

成果報告

太平洋區域染織工藝的發展與轉化—
印尼 Dr. Laretna T. Adishakti 教授來臺短期講學

計畫類別： 世界南島研究碩、博士生論文田野補助案
 選送世界南島研究碩、博士生短期出國研修補助案
 世界南島研究國外學者訪台交流補助案
 世界南島研究碩、博士生論文可行性之文獻、資料蒐集補助案
(含政府檔案、教會檔案、圖書館、博物館、田野調查等等)

執行期間： 103 年 9 月 18 日至 103 年 10 月 9 日

計畫單位/人員(簽章)： 國立臺北藝術大學 傳統藝術研究中心 陳婉麗 主任

成果報告類型： 精簡報告 完整報告

附註：本人具有著作財產權之論文或研究計畫成果全文資料，授予世界南島學術研究計畫辦公室，得限計畫辦公室於教育部申請年度計畫或呈報成果時使用，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。

中 華 民 國 103 年 11 月 07 日

壹、緣起

貳、訪台行程

(一)訪台行程簡表

(二)訪台重要行程概述

參、專題演講摘要

肆、成果自評

附錄

(一)「太平洋區域染織工藝的發展與轉化」講座海報

(二)「傳統印尼蠟染工作坊」海報

(三)參與人次一覽表

(四)學生心得

(五)專題講座影片

壹、緣起

本計畫的主要目的是邀請印尼加札馬達大學(Universitas Gadjah Mada)建築與規劃系暨研究所教授 Dr. Laretna T. Adishakti 於 2014 年 9 月 18 日至 10 月 9 日來台於本校進行短期教學訪問，舉辦傳統印尼蠟染工作坊、講座並與相關系所、研究單位及台灣染織工藝社群進行交流訪問，進而提升國內對於印尼傳統蠟染工藝的在地文化保存與全球發展的探討，並理解南島文化社群的文化遺產保存、發展及國際運作方式。

Adishakti 教授的專長於建築、城市及人文景觀遺產保護與規畫，社區設計，遺產旅遊規畫，非物質文化遺產研究及織品研究等，對於有形文化資產保存方面非常有經驗。她亦為印尼文化遺產信託的創辦人之一，同時是聯合國教科文組織、ICOMOS 等文化資產重要國際組織之委員會成員，從事非常多印尼在地研究與輔導，可說是印尼的文化資產教母。除此之外，也是一位藍染藝術家，對於傳統工藝的永續、當代轉化及國際市場了解甚深，在兼具學術與實作專業的雙重身分之下，並輔以自身擁有的太平洋區域工藝社群和國際文化遺產組織的連結網絡，可為國內亟思發展的傳統工藝社群帶來活水，除了增加國際視野外，更可深入了解當代傳統染織工藝的延續和轉化發展的重要性。

Adishakti 教授對於台灣社群文化資產發展及國際傳統工藝遺產趨勢、文化產業發展脈動有極大興趣，亦規劃進行資料收集研究，本案邀請來台訪問交流期間(103 年 9 月 18 日至 10 月 9 日)，除了進行校內專題講座，舉辦傳統印尼蠟染工作坊，亦安排了國內相關染織工藝社群和研究單位的參訪：花蓮噶瑪蘭族新社香蕉絲工坊、苗栗三義卓也小屋、東華大學藝術創意產業學系及國立台灣工藝研究發展中心，對於國內傳統染織工藝的發展、教育和研究進行深入討論，建立資訊交流、專業經驗分享及國際合作的網絡平台，以利未來持續進行學術研究和產業合作關係。

貳、訪台行程

(一)訪台行程簡表

日期	工作內容
9/18	抵達台灣 日惹→雅加達(加魯達印尼航空/GA205)→臺北(中華航空/CI762)
9/19	0930-1230 專題講座 (地點：北藝大研究大樓 R409) Topic : Cultural Heritage and Community Empowerment in the Pacific Area 1330-1620 專題講座 (地點：北藝大研究大樓 R409) Topic : Intangible Heritage and Cultural Industries of Community in the Heritage Cites
9/20 ~ 9/22	準備演講資料及自由活動
9/23 ~ 9/25	暫時離臺參加國際會議(臺北←→韓國)
9/26 ~ 9/27	準備演講資料及自由活動
9/28	部落參訪—花蓮新社部落 參訪噶瑪蘭香蕉絲工坊、花蓮文創園區。
9/29	1000-1200 專題講座 (地點：東華大學民族學院 A151 教室) Topic : Natural Indigo Batik Tradtion Passing the Time 單位拜訪—東華大學藝術創意產業學系、染織工房
9/30	1900-2100 專題講座 (地點：大稻埕講堂/台灣歷史資源耆理學會) Topic : From Tangible to Intangible Cultural Heritage
10/1 ~ 10/2	準備演講資料及自由活動

日期	工作內容
10/3	0930-1220 專題講座 (地點：北藝大研究大樓 R409) Topic : Global and Local : Heritage Conservation in Indonesia 1330-1620 專題講座 (地點：北藝大研究大樓 R409) Topic : Transformation of Traditional Textile Industries
10/4	1000-1200 專題講座 (地點：北藝大活動中心 B115) Topic : Transformation of the Indonesian Batik Craft 1330-1630 工作坊 (地點：北藝大活動中心 B115) Event : Indonesian Batik Workshop
10/5 ~ 10/6	準備演講資料及自由活動
10/7	單位參訪—苗栗三義卓也小屋
10/8	1330-1530 專題講座 (地點：工藝中心科技館 3F) Topic : Transformation of the Batik craft and Indigo Dye 單位拜訪—文資局長
10/9	離開台灣 臺北(中華航空/ CI761)→雅加達→日惹(加魯達印尼航空/GA214)

(二)訪台重要行程概述

1、2014/9/19 (Fri)

上午 9:30 至 12:20 於北藝大研究大樓 R409 教室進行第一場次的專題講座，講題為 Cultural Heritage and Community Empowerment in the Pacific Area；下午 13:30 至 16:20 進行北藝大第二場次的專題講座，講題為 Intangible Heritage and Cultural Industries of Community in the Heritage Cites。Adishakti 教授以「遺產之旅」的角度給予觀看許多照片，呈現一個「空間」所具有的不同面向。與會者多為北藝大師生及校外有興趣人士。

Photo 1 : Adishakti 教授於北藝大進行第一場次專題講座

Photo 2 : Q&A 交流時間

Photo 3：下午場次講述「文化地景」概念，以婆羅浮屠為例

Photo 4：專題講座與會聽講踴躍，來自北藝大文創產學程、文資學院學生及有興趣人士

2、2014/9/28 (Sun)

上午 8:40 搭乘太魯閣號出發前往花蓮，並由傳統藝術研究中心主任陳婉麗陪同至新社部落參訪。下午參訪花蓮縣噶瑪蘭族發展協會所經營的新社香蕉絲工坊及噶瑪蘭族工藝之家。當日由專案經理連佩君小姐導覽解說噶瑪蘭族的香蕉絲傳統工藝產業的發展與現況，除了與 Adishakti 教授分享編織圖紋的意義與創新設計外，並開放了參觀工坊紡織藝師的製作過程。另外邀請當地導覽潘清水先生為 Adishakti 教授介紹新社部落的環境和歷史意義，分別走訪了噶瑪蘭文物展示中心 9/26 才重新運回新社部落的噶瑪蘭族石棺、親不知子斷崖舊古道(新機隧道旁)，以及介紹噶瑪蘭語和其他重要地標等。晚上則是回到花蓮市區參訪 a-zone 花蓮文化創意產業園區的 2014 花蓮文創博覽會。

Photo 5：參訪新社香蕉絲工坊及其製作過程

Photo 6：由專案經理連佩君小姐導覽參訪噶瑪蘭族工藝之家

Photo 7：Adishakti 教授紀錄傳統香蕉絲工藝的製程

Photo8：潘清水先生於噶瑪蘭文物展示中心解說噶瑪蘭族石棺的歷史

Photo 9：參觀已封閉的「新機隧道」

Photo 10：親不知子斷崖舊古道

3、2014/9/29 (Mon)

上午 9:30 拜訪東華大學藝術創意產業學系，由邱淑宜及林淑雅兩位助理教授接待，初步交換對於印尼蠟染及藍染傳統產業的發展與轉化，並針對文化創意產業的研究領域的探討。上午 10:00~12:00 進行校外第一場次的專題講座，講題為 **Natural Indigo Batik Tradition Passing the Time**。藝創系同學熱情參與，共有 77 人次參加，講座期間開放 Q&A 及蠟染服飾的穿著體驗。下午則參訪了金工工坊、琉璃工坊、編織工坊等，並與編織工坊的馬芬妹老師(工藝中心技術組染織工坊副研究員退休)交流台灣藍染研究。

Photo11：拜會東華大學藝創系並與其交流

Photo12：Adishakti 教授於東華大學的校外專題講座第一場次

Photo13：與參與講座的藝創系老師們及藝術家合照

Photo14：與積極互動的藝創意學生合照

Photo15：參訪金工工坊

Photo16：參觀編織工坊

Photo17：與馬芬妹老師交流台灣藍染研究與發展

4、2014/9/30 (Thu)

晚上 19:00~21:00 於台灣歷史資源經理學會進行校外第二場次的專題講座，講題為 **From Tangible to Intangible Cultural Heritage**。講座期間開放 Q&A 及蠟染服飾的穿著體驗，與會踴躍，共有 48 人次參加。

Photo18：由台灣歷史資源經理學會丘如華秘書長開場介紹

Photo19：Q&A 交流時間反應熱烈

5、2014/10/3 (Fri)

上午 9:30 至 12:20 於北藝大研究大樓 R409 教室進行第三場次的專題講座，講題為 Global and Local : Heritage Conservation in Indonesia；下午 13:30 至 16:20 進行北藝大第四場次的專題講座，講題為 Transformation of Traditional Textile Industries。

Photo20：講述印尼傳統蠟染工藝的在地文化保存與全球發展的探討

Photo21：Adishakti 教授說明印尼傳統儀式與花卉的文化保存關係，並繪稿示範

Photo22：上午場次與會大合照

6、2014/10/4 (Sat)

今日活動安排為「Batik Day」，講座及工作坊皆於傳研中心展覽空間舉行，現場由 Adishakti 教授親自佈置，將為數眾多的蠟染服飾與織品貼切融合其中，充分展現蠟染工藝的傳統與現代之美，參與者皆可由豐富的蠟染圖案中感知了豐沛的印尼傳統藝術。上午 10:00 至 12:00 為北藝大第五場次的專題講座，講題為 **Transformation of the Indonesian Batik Craft**。下午 13:30 至 16:30 進行「印尼蠟染工作坊」，體驗印尼蠟染實作及藍染。Adishakti 教授示範傳統銅壺筆的手持方式，以及如何在布料上封蠟的技巧，Adishakti 教授特別準備僅有簡單底稿的大方巾，期望參與者發揮創意激盪出屬於自己的蠟染圖騰，而封蠟構圖完成後過以植物染色的藍染，完全氧化晾乾之後則以沸水脫蠟即可。當日與會者及參觀人士共約 119 人次。

Photo23：傳統印尼蠟染圖案解說

Photo24：Adishakti 教授和她的先生 Aki 一同向大眾介紹印尼傳統工藝與圖騰

Photo25：蠟染製成階段的樣本傳閱

Photo26：上午蠟染專題講座大合照

Photo27：印尼蠟染工作坊入口一景，呈現 Green Fashion 風範

Photo28：Batik 服飾

Photo29：Adishakti 教授從旁指導蠟染製作

7、2014/10/7 (Tue)

上午由傳統藝術研究中心主任陳婉麗和執行秘書江明親一起陪同出發至苗栗三義卓也小屋參訪，「卓也小屋」為國內成功結合藍染工藝及觀光產業的工坊，並且拜會經營者卓銘榜先生，另由鄭淑美老師導覽參觀了藍草田、藍靛製程和餐飲觀光產業結合的經驗分享，除此之外，傳研中心另外邀請了荷蘭國際亞洲研究中心主任 Phillippe Peycam 陪同，針對藍染工藝的創新與轉化進行交流與分享，並討論了產業結合的未來合作機會。

Photo30：環境優美的卓也小屋讓 Adishakti 教授即興素描

Photo31：相互交流與討論台灣藍染與印尼蠟染工藝

Photo32：藍染產業的交流與分享

Photo33：左起卓也小屋經營者卓銘榜、其子卓子若、傳研中心主任陳婉麗、荷蘭國際亞洲研究中心主任 Phillippe Peycam、傳研中心執行秘書江明親、Adishakti 教授、及鄭淑美老師和藝師

8、2014/10/8 (Wed)

上午參加工藝研究中心「2014 國際天然染工藝設計展」開幕式，並與許耿修主任相互介紹與訪問。技術組組長姚仁寬並協助參觀導覽「織路染旅」展覽。下午 13:30 至 15:30 進行校外最後一場次的專題講座，講題為 **Transformation of the Batik craft and Indigo Dye**。深入淺出的說明傳統印尼蠟染工藝的轉化與藍染工藝產業發展現況，並與現場與會人士討論踴躍，共有 45 人次的參與人次。

Photo34：與工藝中心許耿修主任相互介紹與交流

Photo35：參與「2014 國際天然染工藝設計展」開幕式

Photo36：下午工藝中心專題講座場次，由技術組姚仁寬組長開場介紹

Photo37：講述傳統印尼蠟染工藝的轉化與藍染工藝產業發展

參、專題講座摘要及工作坊活動記錄

此次 Adishakti 教授受邀訪台至國立臺北藝術大學一共進行 5 場專題講座，1 場蠟染工作坊，相關專題講座摘要及活動記錄如下：

一、專題講座摘要

(一) Cultural Heritage and Community Empowerment in the Pacific Area

上午 9:30 至 12:20 於北藝大研究大樓 R409 教室進行第一場次的專題講座。內容探討文化遺產作為社群賦權的能動性，並藉由太平洋區域內的案例介紹，使參與者認識南島文化社群文化遺產保存、發展現況及國際運作方式。

(二) Intangible Heritage and Cultural Industries of Community in the Heritage Cities

下午 13:30 至 16:20 進行北藝大第二場次的專題講座。Adishakti 教授以「遺產之旅」的角度給予觀看許多照片，呈現一個「空間」所具有的不同面向，包含了非物質文化遺產、文化創意產業，以及社區與社群等等，例舉了婆羅浮屠、西蘇門答臘、日惹等相關案例。

(三) Global and Local : Heritage Conservation in Indonesia

上午 9:30 至 12:20 於北藝大研究大樓 R409 教室進行第三場次的專題講座。內容探討印尼傳統蠟染工藝的在地文化保存與全球發展。例舉 2006 年及 2010 年的輔導案例，跨公、私部門合作的災後重建管理計畫，進入社區協助重建當地婦女學習蠟染製作，並透過設計研發創意商品，予以定期發表及銷售，其收入再回饋到社區本身，達到以文化創意產業的活絡達到災後重建、經濟復甦及文化保存的目標。

(四) Transformation of Traditional Textile Industries

上午 9:30 至 12:20 於北藝大研究大樓 R409 教室進行第四場次的專題講座。內容探討藉由 Adishakti 教授身為藍染織品設計師、國際展覽策展人的專業經驗，探討傳統染織工藝如何在當代全球化場域中尋找語彙，成為永續的創意資源。另外強化說明印尼無形文化遺產—Batik 文化保存的重建推廣經驗。

(五) Transformation of the Indonesian Batik Craft

上午 9:30 至 12:20 於北藝大研究大樓 R409 教室進行第五場次的專題講座。內容探討 Adishakti 教授個人投入蠟染創作及策劃國際展覽的經驗分享出發，介紹印尼傳統蠟染工藝作為社群自然與文化遺產的角色及其獲得再生的過程。演講主軸講述印尼如何保存與推廣蠟染文化遺產，並清楚點出文化遺產為文化經濟的驅動力，而且汙染防治的生態維護也是首要重點，Adishakti 教授以家族蠟染產業為例，以天然染色與蠟染的結合創造「Green Fashion」，企圖推廣蠟染成為可四季穿著的時尚，將印尼蠟染工藝之美推向世界舞台。

二、傳統印尼蠟染工作坊活動記錄

日期：2014/10/4

時間：下午 13:30~16:30

參與對象：北藝大各學院師生(含大學部及研究所)，校外有興趣大眾及專業人士。
共 30 人次。

工作坊場地由 Adishakti 教授親自佈置，借助建築與美學專業的背景，讓圖案繁複的 Batik 織品優雅呈現其中，讓參與學員不僅對於蠟染工藝的專業性佩服，並且對於空間所營造的氛圍驚豔不已，對於相關的圖案設計與製作引發熱烈的討論。

有關蠟染製程，Adishakti 教授示範如何正確使用蠟染專用銅壺筆，並如何確定蠟液的流量以及封蠟的方式等等。每位學員均有一塊已有鉛筆底稿的方巾，Adishakti 教授請每位學員發揮創意將方巾繪滿圖案，繪製完畢後，以藍染為主要的染色方式，待乾燥後以熱水煮沸脫蠟，即可完成蠟染作品。

Adishakti 教授兼具蠟染創作者及國際展覽策展人之多元專業背景，而北藝大師生多數亦以藝術創作為專業，因此規劃一場工作坊，結合實作體驗與概念引導，使習於現代藝術的師生亦可認識傳統染織工藝所運用材質及其自然、文化底蘊，並共同探討傳統染織於當代轉化發展的可能性，例舉提出蠟染+藍染的「綠時尚」作為主題的傳統工藝的當代轉化，期盼引領時尚並將印尼蠟染推展至全球市場。

活動最末，傳研中心力邀參與本校「2014 亞洲藝術校院聯盟 臺北高峰會 / 2014 ALIA Symposium in Taipei」(10/3-10/5)的韓國、日本、新加坡、大陸、蒙古、越南、馬來西亞、印尼、印度等 18 所、歐洲藝術院校聯盟(European League of Institutes of the Arts, ELIA)，以及北藝大姐妹校等共計 20 多所藝術院校代表們前來參觀工作坊並與 Adishakti 教授相互交流，期盼透過北藝大豐沛之藝術能量，搭起臺灣與全球間文化跨域鏈結之關係網絡。

Photo38：蠟染工作坊現場

Photo39：Adishakti 教授所提供的半成品，介紹蠟染的製程

Photo40：Adishakti 教授示範蠟染封蠟技巧

Photo41：練習較大的蠟染作品

Photo42：參與學員研習現況

Photo43：藍染製作

Photo44：依個人喜好多次藍染套色並晾乾

Photo45：工作坊圓滿結束大合照

Photo46：「2014 亞洲藝術校院聯盟臺北高峰會」與會貴賓參訪工作坊

Photo47：借由傳研中心的引薦，Adishakti 教授向與會貴賓介紹蠟染工藝

肆、成果自評

北藝大傳統藝術研究中心致力推動建立台灣傳統藝術之研究與教育的國際平台，除希望透過傳統藝術使北藝大師生自文化的根源得到創作與成長的動能，亦期望對於國內傳統藝術的保存、跨域實踐及傳統藝術社群的永續發展有所回饋。傳研中心長期與台灣染織工藝社群合作互動，本次 Adishakti 教授來訪，對於中心所關注的工作助益甚大，雖然是短暫的 19 天(2014/9/18~10/9)，但成果相當豐碩，成果自評如下：

1、教育層面的提昇

Dr. Laretna T. Adishakti 在國立臺北藝術大學進行短期授課，針對太平洋區域的研究議題從巨觀到微觀作了一系列專題演講，共 5 堂課，計 14 小時的授課時數討論「建築」、「城市規劃」、「文化遺址保存」、「社區賦權」及「無形文化遺產」等相關議題。以亞太地區研究為例，對於「文化地景」的深度解釋；相關文化保存發起活動的例舉，如婆羅浮屠、蘇門答臘古老房子，闡述了目前國際上在處理相關議題的現狀；以及無形文化遺產的傳統工藝的保存與當代轉化。

特別是對於古蹟修復計畫的發起和政策修訂的論述，講座期間建築與文化資產研究所的與會學生提問踴躍，引發學生研究的自省能力，對於論文研究課題的檢討與呼應等論點分享，提升了學生對於國際研究的專業視野，亦可由學生心得看出(另參：附錄四)，藉由系列專題講座的安排，講述太平洋區域染織工藝發展與轉化現況，提供了該領域師生和專業人士認識國際現況的機會，也增進對於印尼非物質文化遺產保存及發展現況的了解。除此之外，另安排一場印尼蠟染工作坊，透過實作體驗，將知識轉化成技藝操作的產出，而這種具代表文化性的傳統藝術研習，豐富北藝大師生自文化的根源得到創作與成長的動能，如同建築與古蹟文化研究所林恬瑜的心得所分享的，「…雖然我們僅能保存維護部分有形的外在物件，但重要的是依附其中所重新串聯傳承技藝間人與人情感記憶的連結。從印尼傳統蠟染文化的復振案例可窺知無形文化遺產代表了一個民族其獨特生命力與創造力的完美展現。」因此，本次交流訪問在教育層面具有相當的提昇效果。

2、強化學術研究與專業交流

Adishakti 教授是印尼文化遺產信託 NGO 組織的創辦人之一，在印尼的文化遺產專業界擁有重要影響力，對於印尼文化遺產所知甚深，並且身為許多國際組織如聯合國教科文組織等委員會成員，熟悉國際文化遺產動態與網絡，藉由本案交流計畫對於台灣原住民工藝社群及相關單位的訪視，可增進 Adishakti 教授對

台灣工藝文化和產業發展現況的認識。

除此之外，本案交流計畫亦增進傳研中心對於印尼相關文化遺產資源的認識，發掘未來合作議題、合作對象和社群。同時 Adishakti 教授身為染織創作者，對於蠟染工藝的製程與實務問題具有深入認識，可與各工藝族群交流時交換分享專業經驗，並針對所面對的問題提出建議，例如於東華大學創意產業學系的訪問期間，貴系引薦二位被輔導的文創藝術家與 Adishakti 教授交流，藉助 Adishakti 教授對於工藝及其產業的專業了解而給予設計上的建議與評估，為他們帶來設計方面的助益。因此，訪台期間的講學及田野訪視期間所交流的資訊，輔助了傳研中心建立國際交流資訊平台的完整性。

3、促進工藝社群的交流

Adishakti 教授與地方社群共同工作經驗豐富，可協助國內各訪視社群與太平洋區域相仿社群建立連結，在這次的田野參訪的過程中，安排了新社噶瑪蘭族香蕉絲工坊、苗栗三義卓也小屋、東華大學藝術創意產業學系和國立工藝研究發展中心等，特別的是國內成功結合藍染工藝及觀光產業的卓也小屋藍染工坊，與 Adishakti 教授的家族以藍染天然染色為主的蠟染產業經營背景相符，參訪期間與卓也小屋共同討論相互交流的機會安排，期間傳研中心扮演著協助 Adishakti 教授與部落或地方成員交換意見，為原住民族和台灣工藝社群建立國際交流聯結，交換太平洋地區發展狀況資訊，可作為未來網絡連結的窗口，深化網絡成員間的合作關係，共同尋找發展的可能性。