

文・圖 | 林淑莉 (苗栗縣南庄鄉石壁染織工坊負責人)

サイシャット族の伝統服復興の道
Road to the Revitalization of Saysiyat's Traditional Clothing

賽夏族傳統服飾復興之路

傳統服飾 過去在賽夏族各祭典中都扮演著重要角色，尤其是在巴斯達隘祭典期間族人總是懷著誠敬的心穿著族服參加祭儀。從文獻中看到在1936年前後的相關歷史影像中，可以看出族人在參與祭典時大部份都還會穿著傳統服飾，但到了1964年間所看到的影像紀錄中，族人在參與祭典時卻已經很少穿著傳統服飾了。這可能跟當時的社會價值有關，民族文化快速流失，造成族中婦女不再織布而使得工藝技術嚴重斷層。直到1984年間受到文化復振風潮影響，族人開始要求參與祭典時須穿著傳統服飾，但當時部落裡已經沒有人在織布了，於是便產生了採借與代製傳統服飾的現象。

「為自己家人親手織一件傳統服」這是許多賽夏族婦女的心願，由於過去3、40年來，生活習慣改變，部落裡已少有人在織布，因此造成技藝流失與文化斷層。對族人而言，在祭典儀式中穿著具民族意象的服飾是一種文化認同的表現，但就現在的環境看來，服裝只要能呈現出部分民族元素，通常族人就願意接受並穿著在祭典上，至於是否為手織或傳統服飾的樣式則沒那麼重要，因此近年來在祭典中所看到的

服飾已出現了很大的轉變。然這種情形看在有心復振傳統文化的族人眼裡卻是感到心痛而且焦慮，他們憂心傳統技藝會因此流失，而族人對於文化的記憶也會跟著消失。

籌組傳統服飾重製工作小組

近年來由於族人自覺文化保存之重要與技藝傳承之必要而籌組了傳統服飾重製工作小組，一開始族人只是定期的討論並收集傳統服飾的相關資料，後來覺得可以透過培訓的方式來達到傳承的目的，於是便由東河社區發展協會提案向原住民族文化事業基

簡化的族服。

2015年傳統織布研習。

金會及南庄鄉公所申請相關的傳統織布技藝訓練課程，因此自2014年起便透過訓練計劃，循序漸進引導部落的婦女能夠了解傳統服飾的文化內涵與學會織作的技能。我們從初階、中階到高階設定不同的學習課程與內容，目的是希望能夠讓這些參與學習的織者能夠透過自己的雙手為家人織出美麗的傳統服飾，如果能在祭典儀式中讓家人穿著自己親手織的衣服，對這些織者來說將會是一種肯定與榮耀。

籌辦尋回賽夏百年服飾展

在2016年賽夏族巴斯達隘的10年大祭時，我們想試著去跟祖先對話，去體會祖先想傳達的服飾文化與生活美學，這是跨時代、跨語言的無聲對話，我們從前人遺留下來的線索中去發掘文化的脈絡，並試圖去恢復並傳承當時的記憶與技藝。希望透過對話讓在外地的年輕遊

我們從初階、中階到高階設定不同的學習課程與內容，目的是希望能讓這些參與學習的織者能夠透過自己的雙手為家人織出美麗的傳統服飾，如果能在祭典儀式中讓家人穿著自己親手織的衣服，對這些織者來說將會是一種肯定與榮耀。

子能夠了解自己民族的文化，也讓社會大眾有機會認識賽夏族傳統服飾之美。於是便在南庄向天湖賽夏族民俗文物館籌辦了「藏藝百年—尋回賽夏百年服飾風華」展。此次展覽參考的服裝來源大約是在1900年代初期左右織作的傳統服飾，包括收藏於台灣大學人類學博物館的3件長衣，與族人高德盛、高阿金、風阿霖、風添福家族中家藏的3件短衣與4件長衣共計10件，經過服飾的攝影紀錄、尺寸測量、圖紋分析，繪製組織圖與技術教學，再分別由10位共同參與協作實習者，依傳統服的圖紋、色彩、材質、樣式等進行服飾再製的工作，就技法上傳統的服裝是以地機織作而成，但考量學員的織作技術還有學習的空間，因此先以桌上型織布機來織作服裝，我們希望這只是一個開端，期望未來能夠真的運用傳統元素重製出美麗的衣裳。

對於傳統服飾的製工作，圖紋分析是相當重要的，從學習祖先的路徑開始，試著去理解紋路形成的方式，並將它繪製出來以作為學習的樣本，透過組織分析、繪製成組織圖以提供學習者有所依循的圖樣，這種方式是現代的作法。

在這次公開展示的過程中，不只在部落創造話題，更在其他地方產生效應，展覽對內部族人來說是件有意義的大事，以提供藏品的家族來說，他們願意無私的將家藏傳統服飾讓參與學習者觀看記錄，就是希望文化能夠延續，而當他們看到學員們可以將服飾再製出來，就彷彿衣服有了新的生命般可以傳續。而對參與服飾再製學習的族人來說，這不只是認識祖先智慧的開端，更是承傳祖先文化的開始。從懵懂到將衣服完整呈現這中間的心路歷程不只辛苦還刻骨銘心。當學員在展覽開幕發表感言時，眼眶都泛著淚光，這不只是一種感動更是一種驕傲。而也只有「感動自己，才能感動別人」，也許一開始部分族人跟織者的家人對於傳習實踐課程並不是那麼看好，會懷疑這真的做的出來嗎？但當他們看到展覽所呈現出來的服飾樣貌時，卻也不得不佩服這些織者的用心與努力，並轉而對他們表示肯定跟鼓勵。

2016部落家藏傳統服飾分析。

展覽後續與發展

展覽對於外部觀看的人來說也許是認識賽夏族文化的一個路徑，但對於有心要恢復自己民族服飾文化的人，卻是一種可借鏡參考的模式。對於同樣想復振自己民族文化，卻面臨文化斷裂與技藝消失的團體，或許這樣的傳習實踐模式是可以提供參考，也就是經由內部的核心工作人員組成推動小組，透過文獻與網路數位平台的資料庫搜尋相關圖錄及文獻資料，同時進行博物館的館藏文物分析，再由具技術與經驗者一同陪伴學習操作，以建立可供傳習之基礎資料。織布這條路是寂寞的，如何找到一群志同道合的人一起工作並循序漸進的學習，是動力的起點，畢竟文化跟技藝的養成並非一蹴可及，必須日積月累地去儲存能量，才能有效的

展現並發揮效果。

在展覽過程中有跟學員們在商討後續發展的可能，學員大都表示希望能繼續學習的意願，因此，2017年工作團隊再次到中央研究院和國立台灣博物館繼續進行賽夏族傳統服飾的分析及再製工作。筆者曾經與這些參與學習者討論過，對於織布的學習未來是要朝文創產業發展還是文化傳承努力，這些學員一致的反應是要繼續將文化找回來，也就是針對其他博物館典藏傳統服繼續進行再製工作。至於服飾尺寸，是再製博物館典藏品之規格？還是以織者家人的穿著尺寸？學員表示希望做自己家裡人能穿的規格，因為博物館藏的賽夏族傳統服飾尺寸都很小，不同於現代穿衣形式與習慣，為了要符合實穿功能，因此在公開展示的再製傳統服飾中都比典藏傳統服飾之尺寸稍大。對於織布未來的發展要如何才能持續和延續，筆者認為在賽夏族的社會裡會有基本的內需市場，因此這些學員除了織自己家人的服裝外也可以代族人製作族服，如此既可延續技藝也可增加經濟收入。

從服飾文化中發掘傳統的脈絡

對於傳統服飾的重製工作，圖紋分析是相當重要的，從學習祖先的路徑開始，試著去理解紋路形成的方式，並將它繪製出來以作為學習的樣本，透過組織分析、繪製成組織圖以提供學習者有所依循的圖樣，這種方式是現代的作法。但在過去織者要織出一件紋飾繁複、圖紋細緻的衣服，是需要有相當的智慧且頭腦清晰才能完成，因為過去部落族人沒有文字可供記錄，完全要記在織者的腦袋裡。以雷女織紋為例，從圖紋分析中發現織者的幾何邏輯概念很強，竟可將圖紋銜接到完美呈現。對於教導

2017織出祖先的紋路展。

學習者學會分析及繪製組織圖的用意，是希望從分析繪製的過程中可以比較清楚織紋的路徑，並且從學習的過程中培養創造及轉換的能力，因為每位織者都想要表現的與眾不同，而如果會分析繪製的技術，只要針對圖紋稍微設計轉換，就可以形成新的紋樣。因為每個世代都包含了繼承傳統與接受外來文化影響的結果，而我們能做的是從整理服飾文化中去發掘美感價值，並讓有心學習的人們有所脈絡可依循。◆

林淑莉

台北市人，1968年生。東華大學民族藝術研究所畢業，現為苗栗縣南庄鄉石壁染織工坊負責人，曾在台灣工藝之家工作。期許自己以織布技藝作為他種文化研究的途徑，從泰雅族出發，跨語言，跨民族，去協助他者恢復自己的傳統技藝，並從文化的脈絡中去發掘傳承的意義與價值。