

《原飾那麼美！臺灣原住民16族服飾文化藝術與生活美學》

『原住民族服飾の美しさ：台湾原住民16民族の服飾文化芸術と生活美学』
On Costume Culture Art and Life Aesthetics of 16 Indigenous Peoples in Taiwan

文 | 柳希莫依 (政大原民中心專任助理)

圖 | 政大原民中心

《原飾那麼美！臺灣原住民16族服飾文化藝術與生活美學》。

耗時七年製作的《原飾那麼美》，是台灣原住民16族服飾文化藝術「微百科」，但是要談「微百科」之前，需要先敘述「我」是誰才能完整表達我是用什麼眼光欣賞這本書。

初見《原飾那麼美》

我是出生在台北的阿美族，上大學以前是班上那唯一擁有特別身分的人，而我對自己的身分認同在小學期間經歷了一段跟標籤拉扯的旅程，我「符合期待」地加入了原住民兒童合唱團，同時兼差田徑隊，但卻又「不符合期待的」，是班上成績

《原飾那麼美》阿美族首飾介紹。

前五名的常客，因此頻繁地接收到奇怪的「稱讚」，像是「第一次看到這麼用功的原住民耶」等等，這些話我用還不成熟的腦袋照單全收，一律認為那是對我的好評，這樣無差別吸收稱讚的思考模式，在某天音樂課下課出現轉折，老師隨口向我說：「你們家的衣服都洗得很乾淨耶，我看很多原住民的衣服都髒髒醜醜的」，我心中雖有狐疑，但還是先慣性地說了聲「謝謝」。那時候學校有制度尚未完整的族語課程，鄉土語言課時我會被安排到別間教室上每週一堂的「卑南語」，記憶有點模糊，老師貌似也教授阿美語。在課堂結

束前我和老師分享了音樂課時被「稱讚」的事情，老師沉默後，盯著我的眼睛告訴我：「泰雅族有一句話是用『神的美好編織作品』形容美麗的女生，織好看的衣服、穿漂亮的樣子，是我們文化的一部分」（族語老師的另一半是泰雅族）。勾起我這段記憶就是我對《原飾那麼美》的第一印象。

幕後推手—— 「蜜苗旺」鐵三角

《原飾那麼美》的作者是蜜兒（曾春滿）老師，而這本書還有另外兩位推手，主編苗兒（林慧美）以及攝影師李竹

旺導演。蜜兒老師在大學時期跟苗兒主編都是輔仁大學「港安原住民友團」的團員，友團利用寒暑假期間到部落服務，輔導學生課業、舉辦交流活動之餘，還聆聽部落耆老分享原住民傳統文化，苗兒老師在與「超級玩樂大帝國」的訪談中提到當時自己比較像是被服務的、被部落接納接、獲得豐富能量，那段港安時代就是這本書的製作原點。所以在三十年後，主動向在出版社工作的苗兒主編提出，要自費出版紀錄台灣原住民十六族服飾文化的書籍，回到當初的應許之地，完成資料採集、紀錄的使命。又因為擔心資料型書寫賣相不

夠，需要搭配圖片才能完整呈現原住民服飾美學，透過層層牽線邀請了紀錄片李竹旺導演加入，希望能為書籍點畫一張張富有人文視角的攝影作品，「蜜苗旺」本書的鐵三角正式確立！出版之路最魔王的關卡是「原住民族傳統智慧創作保護條例」，為了保護原住民的傳統音樂、舞蹈、圖案、服飾等創作而立此條例，本書中的圖片凡是有使用到登記為智慧創作的服飾、圖紋等，都必須經過審查，各族代表同意過後方可使用並出版，因此出版社為多達300多張、李竹旺導演親自拍攝的照片逐一提出授權申請，《原飾那麼美》才終於在2022年12月風光出版。

圖書界的兩棲類

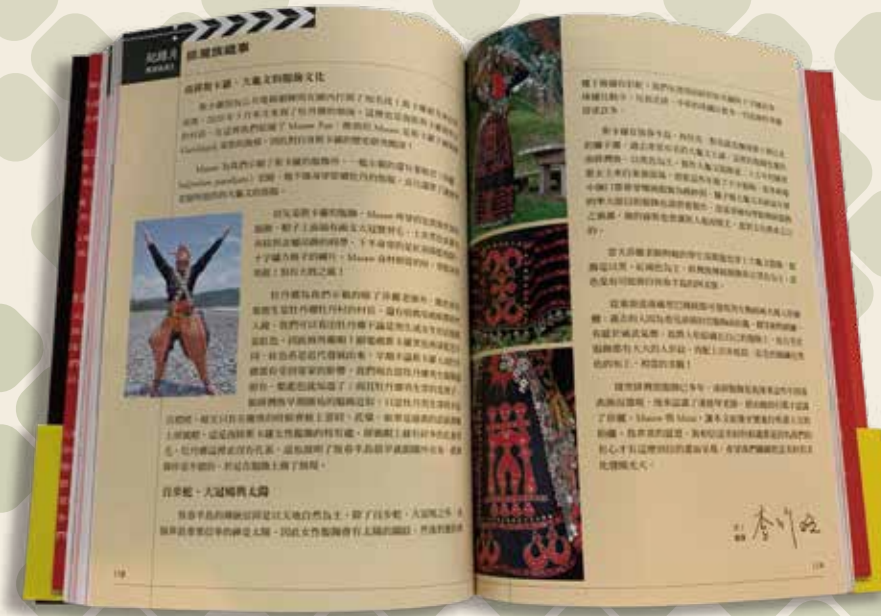
《原飾那麼美》分為四大主題——服飾、首飾、織布與刺繡，每一主題又細分為各小節，以「首飾」主題為例，第一節先講解飾品的歷史傳承，第二節詳細分享原住民十六族的首飾特徵，第三節說明首飾製作的特色技藝與過程。各主題將歷史放在首節，因作者秉持著服飾是文化的一部分，而文化隨著歷史發展前進，歷史是一切的根源，是全書如鐵般

的核心概念，知道歷史才能學會尊重文化特色。分主題、分章節的設計也是本書被稱為「微百科」的原因，雖不像傳統的百科厚重龐大，也並非細到以字母為條目來排序內容，但仍能依主題項目對照頁數搜尋需要的資料，是一本實用的工具書，我初次拿到本書時，就搶先翻找一輪阿美族相關內容。但同時本書的製作是建立在情感之上，李竹旺導演為拍攝照片拜訪十六族部落至少兩次以上，到後來甚至比起工作，更像是在交流敘舊，因此在本書製作的後期決定加入11篇的「紀錄片導演視角」，以感性的筆觸書寫拍攝過程中的互動趣事，插入各章節當中，讓書籍不像百科般嚴肅，這也是我個人最喜歡的部分，在冰冷的解釋性文字中獲得調劑，為閱讀體驗加分，這樣的設計能延伸讀者對本書的反思。《原飾那麼美》在圖書界中像是兩棲類，想要理性地查找資料，或是感性地閱讀故事，都能被這本書滿足。

「紀錄片導演視角」搶先看

2022年台北時裝週開幕秀主題命名為《遇見：原住民族人間國寶跨界時尚》，邀請五

位原住民國寶級的工藝大師，與五位當代的設計師合作設計跨文化作品。原住民服飾的「創作」算是滿有爭議的議題，過於時裝的作品會被批評流失傳統文化，處處循著傳統原則又會限制設計師的創意。這個問題，我也在某次有機會接觸菲律賓年輕織者Marcelino時討論過，Marcelino給了我一個觀念——History is the crux of matter（歷史是關鍵），舉例來說，明明某個圖紋是象徵神明，如果因為不知道這層意義而把圖紋設計在拖鞋上，那就是冒犯而且沒有格調，但這也不代表無法使用這個圖紋，可以將圖紋使用在胸口的口袋設計上，像是告訴大家把神放在心中，諸如此類的設計發想其實都緊扣著歷史脈絡，所以傳統不像是限制，而是命題創作，用邏輯的思考在圖紋跟圖紋間是可以有創意的落腳處。這個概念在我閱讀本書的「紀錄片導演視角1」產生共鳴，李竹旺導演參加了尤瑪達陸與林淑莉老師合辦的「源初與心創」聯展，尤瑪老師也是前面提到的，2022台北時裝週邀請的國寶級工藝大師之一。聯展設有「研」、「析」、「轉」、「創」四區，此四區

《原飾那麼美》紀錄片導演視角5。

是線性的設計，希望觀者可以依序欣賞展覽。李竹旺導演也提到沒有了「研」，其實後面三個主題也難以發展，「研」呈現尤瑪老師多年透過文獻與田野調查，蒐集、紀錄泰雅族編織服飾。「析」則是兩位老師專注於傳統服飾的分析與重製，其中包含織布技法的整理。「轉」是轉換後的應用，必須走向當代，走進文化創意產業，保存傳統文化的終極精神不是典藏，而是「轉」得出去，才能為文化留下活口。最後的「創」便是創新、創意、創作的作品呈現。書中有句話很得人心，「傳承如果夠扎實還怕不會有創新與創意嗎！」，蜜兒老師的初心是想

要紀錄，當讀者翻閱時便開啟了傳承，而隨著時間會漸漸拓寬「創」的道路。

《原飾那麼美》之後

自己是第一次地毯式深入認識各族服飾，透過《原飾那麼美》獲得許多知識自不用說，另一層的感受是國小的自己含冤得雪，或許音樂老師本意並非直接評論原住民傳統服飾，但在我心中形成「原住民——衣服——醜陋」的負面連結是事實，這件事倒也沒有戲劇性地造成心理陰影，僅是在心中留有一件未結案的檔案，透過本書完成部落美學巡禮，有種「啊！終於有了個交代」這樣踏實的心理。

另外一段插曲是，我將這本書帶回家與媽媽分享，媽媽說：「Amis的衣服故事很多，好像不只書上那樣，感覺有東西不見了，你的阿嬤有講很多給我聽，但那個時候就聽一聽啊，哪知道要記錄什麼」，或許媽媽當時的想法是知識有人學習就不會消失，也預測不到學習跟留下來的人會越來越少，當要和子女講述故事時才發現有東西從自己這裡不見了，幸運的是台灣正努力將傳統文化記錄下來，「蜜苗旺」鐵三角也投入其中盡一份力，因此在《原飾那麼美》之後，「讓文化在現代生活中活過來」便是下一階段的挑戰。◆