

當季專題 Feature □ 社區的手與藝

傳承傳統 泰國絲織工藝範例

1

The Call of Tradition: On the Tradition of Silk Weaving in Thailand

文·圖／蔡玉珊 Tsai Yu-shan (輔仁大學民生學院織品服裝學系專任副教授)

同樣是從鄉村手工藝轉型到文化創意商品，同樣是厚植在地的成長力量，泰國近年積極推展精緻編織手工業，與臺灣社區營造的操作模式有何不同？值得我們深入了解。

As an example of cultural creative industry founded on country crafts and a developmental force for local economy, silk weaving in Thailand is moving towards high-end production in recent years. It is worth observing how different their mode of operation is from that of the community industries in Taiwan.

微寒的氣溫，三更半夜就起床，就為了趕上清晨七點多的班機。這是我初次去泰國，預定參觀東北部著名的手工絲織產地：Ubon Ratchathani和Surin兩省，這也是個人目前在進行東南亞傳統織布研究的重要地區。

飛機快降落時，從窄小的機窗望出去，只見遠處灰濛濛的天色連接著模糊的地平線；地景向近延伸，就像是攤開在眼前的一張移動地圖一樣。高低起伏的灰綠色樹林、農田還有連綿不斷的公路，夾雜着零散的矮房矗

立其中，顯然新機場距離首都曼谷還有一段距離。在機場內的一間會議室裡，陸續與四位朋友會合並稍作休息；傍晚我們五人一起搭乘泰航前往Ubon。晚上抵達旅館時，又有兩位泰國女老師加入我們的團隊。

絲織教育在村莊播種

隔天是禮拜天，我問泰國朋友說我們要參觀的中學會不會關閉？她笑著回答：他們會特地為我們作準備的。清晨七點車子準時出發，離開城市沿途所見都是農村景象，道路

的兩旁大多是收割後的一畝畝田地，常見水牛在田野間悠然覓食。泰國的二月天氣十分暖和，植物經年常綠，是一個農產豐饒的國家。車子大約行駛了三個多鐘頭後轉進了一條綠林夾道的窄路，忽見前方有警車，正納悶時，又見到長長的一條人龍站在路邊，男女老少各個盛裝打扮且雙手合十。車門打開後，來自美國的詹森夫婦（Mr. & Mrs. Johnson）先下車，一群人立刻熱情地蜂擁而上；校長獻上了兩條摺成長條的絲織布各披綁在他們身上表示歡迎，而他倆也以泰語答謝；我們跟後走進了學校精心安排的會場。校長致詞完畢後，幾位女老師帶著手織的絲布送給貴賓，也送給我們每人一包五公斤他們親手栽種的黑米。在祭師吟唱祈福禮之後，我的手腕上也被眾人繫上了好幾圈的黃毛線，他們以此方式表達友誼和祝福。接著在傳統舞蹈的表演樂聲中，詹森夫人大方地起身邀舞，我們也跟著模仿跳起泰國優美的手姿舞，消除了原先拘謹的氣氛，大夥兒霎時樂成了一團。之後開始參觀學生們表演染色和織布。

這所學校的正式名稱是Sang Sub School，處於Surin省南部的偏遠地區，居民生活頗受鄰國柬埔寨文化的影響。學校靠著自給的永續基金在經營。當詹森先生在2002年由美國政府調任到泰國擔任大使時，其妻Mrs. Kathleen F. Johnson以個人名義成立了織品專用基金，加上美國大使館的文化獎助金一起協助該校發展。這是一所專門培訓生活技能的學校；學生們除了學習傳統絲織工藝外，還包含了農耕和製磚、砌房等實用技術。這所學校雖小且校舍簡陋，但從他們身上穿著絲質的衣服，臉上都帶著陽光般的笑容，還有現場幾張大桌上展售著師生們生產的絲

織布來看，應該已經有了不錯的成果；儘管未來還有長路要走，但已讓人感覺到一股朝氣與希望。

當初協助安排各種技術老師前來這裡教學的功臣是詹森夫人的好友Permsook教授，她曾是泰國皇家金屬工藝學院The Royal Goldsmith College（曼谷）的主任，現已退休但仍擔任該校顧問。這次Permsook教授與另一位年輕的男教授Mr.Yannawit Watthanasin一同安排這兩天的參觀行程，兩人在旅途中都熱心地為我解釋各種情況。Kathleen告訴我教育就像播種一樣，是幫助村莊發展的最好方式。這次重返，她仍以金援協助幾項絲織研究和產銷計畫，持續地關照這所學校未來的發展；難怪這小村落會以如此盛大的陣仗歡迎我們，中午並以當地傳統的美食辦桌宴請大家。

- 1 泰國國立博物館典藏的泰國絲織錦
- 2 Sang Sub School 學生示範自然染色
- 3 大師Weeratham贈送織錦給前美國駐泰大使詹森夫婦

2

3

- 4 為皇室織布的工坊
5 織織大師Weeratham古色古香的客廳
6 織錦織機提綜
7 複雜的泰國織錦織機

服務皇室的織布工坊

第二站我們拜訪的是一位住在Surin省Muang縣，專為泰國皇室設計和織布的著名大師 Mr. Weeratham Taragoonngernthai。走進高大的木門，即見傳統的泰式建築與綠林相互輝映，感覺是個頗具文化氣息的大戶人家。客廳裡是古色古香的朱紅色牆壁與紅褐色的木質地板；急斜山形的高聳天花板以橫、豎格架般的木條頂起，下面懸掛著長長的兩盞白色水晶燈；牆上掛著織毯與幾幅裱裝畫作，屋內盡是精緻的家具與骨董藝品還有一些鮮花擺飾，一種巧妙融合古典東方與西方的文化氛圍油然而生，顯得高貴又典雅。主人熱誠地致歡迎詞後，女眷端來熱茶與漂亮又小巧的花果型點心。閒聊一陣後，我們一起走出戶外參觀庭園，幾隻狗兒也熱情相伴。

在一叢高大的粗竹林旁邊有一間草棚是染色工作區，大師以傳統的方法和自然的材料煮染蠶絲線。處處花木扶疏的綠林中還掩隱著一處水塘，幾間半開放式的織布工坊就設置在庭園中。一位織女正以金色

的緯線織做華貴的織錦布。這裡所使用的織布機和其他地區所見到的有些不同，除了提綜裝置更複雜以外，織機的下面還設計了一個長方形的凹下空間。

織布時四個人一起搭配著工作，除了主要織布的織女外，另外兩人面對面地坐在織女前方的左、右兩側；每次穿花緯時，這兩個人必須一同拉起線綜最下面的一根細長竹枝來拉開提花經線，接著將一根寬約12公分的長扁木板撐開梭口，好讓織女穿緯，然後再由坐在凹洞內的那位女士將剛使用過的細長竹枝移位到線綜的另一端固定，如此就可以重複地織出相同的圖案。接著我們又走近一間地基較高、敞開大門的大間木造工坊，門框上裝飾著精緻的木雕，顯得相當氣派，入內必須脫鞋。

我猜想這裡就是專為皇室織布的工坊。大師的學生指著織機上一張菩薩盤坐像的設計稿，告訴我那是皇室專用的圖案，這讓我想起臺灣過去的排灣族頭目和貴族也有他們專屬的圖騰。參觀完工坊後我們又回到了客廳，主人從一個香檳色的絲布禮盒中取出一件相當精美的紅、金色華麗

織錦贈送給詹森夫人。這塊布的背面還特別襯上灰藍色的絲質裡布，兩頭的紅色經線布邊先編成類似蕾絲的細小菱格紋後，最後留下細長的撚穗結尾，完美的程度讓人驚豔，大師級的作品的確非凡！

「Pha Yok Thong Boran」是以金色特緯織出古代圖案的一種舊時代泰絲織錦，織這種布一件所需耗費的時間很長，光是織布前的繪圖設計、選紗、挑經、綁綜等前置作業就得花上兩至三個月，之後再花上一至三個月甚至更長的時間完成織布，且每台織機必須四人一起操作，每天的進度只有5至7公分的長度而已；這種織錦的絲線全靠自然染色並以金色的特緯線顯花，其技法源自於印度。由於相當珍貴故不在市面上販售。2003年10月世界經濟高峰會議（APEC）在泰國舉行，Surin省被指定以泰國古典織錦為各國領袖製作服裝，負責這項絲織任務的設計和生產者就是這次拜訪的這位大師。

Surin省是從前高棉帝國（Khmer Empire）的一個重要地區，織布是農忙之餘普遍盛行的工藝活動，當地以精巧及具有柬埔寨特殊風格而聞名，織布的顏色以偏暗色的褐、紅、綠、黑、黃為多，圖案多具有故事性或是吉祥的涵意。從前Surin的居民織布是為家人和特別盛大的場合還有佛教儀式的需要。與臺灣的原住民一樣，傳統的泰國服裝也是盡量以保持原織布的完整為原則。大師家位於安靜的Thasawang村莊內，附近有不少販售泰國絲織布和工藝品的小商店和遊覽車，顯然這個地方在Weeratham大師的帶領下已成為泰國著名絲織的觀光地區。

6

7

家庭染織手藝傳三代

第三站我們來到一家已經傳承三代，專作伊卡（Ikat）織物的家庭。主人為我們展示綁染的製作過程和已經完成的作品。雖然在臺灣原住民的織物中不曾見過這項技術，但伊卡在全世界是相當普遍也是非常古老的織品裝飾技法，在日本（稱伊卡為「絣」）、印度、緬甸以及東南亞的柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼，以及中、南美洲一些國家甚至在西班牙也都有伊卡做成的花飾布。伊卡大致上可分成三種作法：

一・彩經素緯（warp Ikat）：先將經線平整捆繞在長方形框架上，再以數線為一組，依圖案及色彩位置分階段綁染，完成後將經線以高密度整齊地繩緊在織機上，靠著簡單的平紋組織打緯即可完成。這是最容易也是最普遍的做法。

二・素經彩緯（Weft Ikat）：將緯線依布寬平整捆繞在一平面架並將緯線分組後，根據圖案和色彩計畫綁染緯線，等染色完成再將緯線纏繞在梭管上，然後在已經架好單色經線的織機上將彩緯逐行織入，此時每放入一條緯線時都必須小心地對應著前面已完成的圖案以避免圖案位移。我們參觀的這戶人家即是以柬埔寨傳統的素經彩緯的方式，在織紋上也使用較特別的一上二下顯緯斜紋，這和其他以平紋織出的伊卡布相較，其正面的圖案會更清楚。

三・彩經彩緯（Double Ikat雙重伊卡）：即綜合上述的兩種作

法，依圖案及色彩綁染經線也綁染緯線，然後將已隱約顯見圖案的經線繩緊架在織機上後，以彩緯靠著精準的橫豎對位織出圖案。雙重伊卡是伊卡技術中最困難做的，世界上能生產這種珍貴伊卡的地方僅有日本的沖繩島、印尼的Tenganan，它位於一偏僻的山區Bali Aga村莊，還有印度的Gujarat和Nalgonda等極少數地區。

第二天為了配合廟會時間，我們八點才乘車出發；聽說這天是菩薩的生日，才剛進入廟區，就聽到震耳欲聾的樂聲，走近看到一個搭高的表演舞台，上面站著幾個穿著黑短裙的小女孩，她們各個扭腰擺臀，很認真地隨著節奏跳舞。台下早已站滿著一群看熱鬧的觀眾，有人伸手遞紅包給台上的女孩們，這下他們跳得更起勁了！幾棵高大樹木的林蔭下，湧進了愈來愈多的人潮，信徒們各個盛裝打扮，且大多穿著絲織布做成的泰國傳統長裙，整個寺廟也以鮮麗多彩的線條裝飾得好生繽紛。大家都到花攤上買小束鮮花，然後前往主殿前面的道路，脫鞋排隊等候進入廟內，等祈福儀式結束前，信徒們恭敬地把鮮花堆疊在菩薩像前。這裡的廟會聞不到燒香味，除了鮮花，民眾不帶其他供品；沒有人燃燒金紙或施放鞭炮，一切顯得和諧、莊嚴又溫馨。

接著我們前往廟宇附近的一處藍染人家，這一戶是位於窄巷中的一間木造房屋，簡單的木梯通往樓上的住屋，樓下的開放空間就是織布

和染色的工作區。主人拿出了好幾件藍染的成品布作介紹，並教我如何將一塊（ $2M \times 1M$ ）的布摺成泰國的傳統女裙穿上。我最後選買了一件棉質藍染的菱形平紋伊卡布，推算這布至少也要花上一週才能完成，但竟然只賣我600元泰珠（約630元台幣）實在便宜！

尊重自然種桑養蠶

上午11點，我們又到了Ubon Ratchathani的一個種桑養蠶的大戶人家，車子順著林間的小路進來，主人Mr. Montri Gosalawat已等候在入園處迎接。他曾經在德國航空單位工作過，目前是泰國Ubon地區非營利組織「農夫進步協會」的秘書長，說著一口流利的英語。他先帶我們參觀林園中的一處無圍籬的主要工作區。幾位工人正忙著整理蠶繭，他們將氈黏成一團團的黃色蠶繭以簡易地滾動一根細圓棍的方式清理得粒粒分明，再傳給其他的工人去煮繭繅絲、撚線，等染色完成後再進行織布。主人讓我嘗試操作煮繭繅絲的工作，他看我一手搖著紗輪，同時另一手又要用分岔的竹板牽引數根蠶絲的緊張模樣，輕聲地對我說：你可以呼吸！另外令人驚奇的是一些已略長出翅膀剛被抽完絲的蠶蛹，牠們竟然在煮繭的熱水中還能存活下來！工人將這些蠶蛹陸續夾出來放在另一個盆中，泰國老師告訴我這些蛹可以吃。接著我們又參觀了位於桑樹田旁邊的一間育蠶室，這個季節正好是蠶繭收成後的休息時

8

9

8-9 手工整理蠶繭、煮繭
織絲
10 伊卡緯線染色過程中

期。在寬敞但空蕩的育蠶室裡設有一小張供桌，那是對蠶蟲奉獻生命的感恩。

中餐主人就在庭園中的一處湖邊涼亭裡招待我們；湖邊繫著一艘小船，四周長滿着各種林木綠草，我們就像身處在一個自然公園裡享受美食。餐後主人特地以電腦介紹「農夫進步協會」的工作內容、經營理念與成就；泰國東北部是稻米主要生產區，但因氣候及工作條件因素，導致農人陷入貧困。近三年在Mr. Montri秘書長的帶領下，先後得到泰國的「德國發展基金會」（THAI- GER FUND）及日本政府的低利貸款，協助Ubon Ratchathani及Amnart Charoen兩省的農民購買牲畜和學習生產有機米，他們以最自然又有效率的方式耕作，不使用化肥，而是以牛羊的排泄物等混合成有機肥，不但減少支出還提高了農人的收益，而當地所生產的稻米品質已經榮獲國際高級有機米的認證。

當天下午我們還參觀了旅館不遠的Wat Pah Nanachat佛教修道院，這是一位泰國佛學大師Ajahn Chah於1975年所創立的，屬於他原創的Wat Nong Pah Pong (Thai Forest Tradition)的一個分部。他的修道院提供了說英語的外國人學習佛教的生活哲學與智慧，已吸引了不少外國弟子加入修道的行列，現今在歐、美、澳、亞

各洲都有成立分部。

雖然是初次到泰國，但我已喜愛上這個崇尚自然的佛教國家。在凡事講求快速與成本考量的現實世界裡，泰國農村卻仍繼續以最自然也最費工的方式生產著絲織布和有機米；堅持最高品質與保存優良傳統特色的作為，使得泰國擁有享譽國際的絲織工藝品與最優質的農特產品。短短兩天在鄉間數次看到泰皇的肖像立牌還有村民善用樹林、節約水電，與大自然和諧共處的生活態度都讓人印象深刻。臺灣的工藝教學和研究獎勵常以短期、階段性的計畫進行，並且在計畫結束期限內都必須有完整的報告和成果產出才能交差，但計畫結束之後工藝是否能夠永續發展才是更重要的。

10