

國際經驗 —

由大溪地樂舞發展而來的工藝教育

タヒチの歌と踊りから発展した工芸教育

Craft Education Developed from the Tahitian Music and Dance

文・圖 | Kumu Walis 姑牧瓦歷斯 (Te Natira'a 南島大溪地藝術工作室負責人)

南島 大溪地藝術工作室 (Te Natira'a) 在台灣推廣大溪地舞蹈至今13年，每個月會有至少一場舞蹈演出在台灣的藝文場合出現。今年，Te Natira'a在5個縣市舉辦「大溪地舞分享會」，每場演出大概一個半小時、約25首歌曲表演，更驚人的是幾乎每一、兩首歌曲就要換裝，一場演出就有13套服飾亮相。要知道，大溪地舞蹈服飾在台灣是買不到的，所以每套服飾都必須由舞者親手製作，一場演出的籌備時間需要3至4個月，其中就包含服飾製作。

走訪台灣各地尋找舞蹈服飾材料

大溪地舞蹈的服飾材料有多種貝殼、公雞尾巴的羽毛、椰子殼、曬乾處理過的林投葉、黃董樹皮、構樹樹

大禮服。

皮、珊瑚礁，還有大溪地當地熱帶的新鮮花草。在大溪地，因為大溪地舞蹈的蓬勃發展，所以對於服飾材料是有需求的，也比較容易以金錢換取材料。Te Natira'a剛開始製作服飾的時候，大多數材料是從國外買回來的，加上運費就會貴上2至3倍。2013年Te Natira'a邀請「Tamariki

新鮮花草服飾。

Poerani」大溪地當地專業舞團的Makau Foster老師來台灣交流，每到一個地方，Makau老師都會指著樹或是花草植物說：「Kumu，台灣有很多植物跟大溪地是一樣的，你有很多的材料可以運用。就算沒有一模一樣的植物，你可以尋找相似的顏色、種類和質地，嘗試以台灣當地材

花環頭飾市集。

料來做大溪地的舞蹈服飾。」那一年之後，工作室在材料選擇上就比較大膽，當我們走訪台灣各地演出的時候，也會尋找當地是否有適合的素材。當我們需要貝殼的時候，就會往恆春尋找販賣貝殼的商家；需要椰子葉還有椰果（殼），會往屏東跟台東尋找；需要羽毛以及布料的時候，會到台北永樂市場的材料店尋找；需要編織材料或是成品，可以往屏東及台東的編織工作室尋找；需要新鮮花朵與綠葉，會往台灣最大的花材批發地台北內湖花市尋找。許多合作廠商剛開始都不太理解我們採買的材料，因為和他們預想的成品不一樣。例如，花商一聽到我們只需要花朵與綠葉

而不要梗時，都會非常驚訝，直到我們拿出成品，他們才會放心。有時也會因為對我們的表演感到好奇而詢問演出場地，甚至購票支持我們。

大溪地文化節讓在地工藝得以傳承及創新

傳承技藝的方式就是每天不間斷地實作，這是我參加大溪地文化節 (HEIVA) 所學到的事情。大溪地文化節會展出不同的工藝，有些工藝技術是近代才發展出來的，有些工藝則是從以前流傳下來的，文化節會透過展覽以及比賽方式鼓勵工藝師參與，也讓民眾和觀光客有機會欣賞作品並且支持工藝師。

大溪地文化節會展出不同的工藝，有些工藝技術是近代才發展出來的，有些工藝則是從以前流傳下來的，文化節會透過展覽以及比賽方式鼓勵工藝師參與，也讓民眾和觀光客有機會欣賞作品並且支持工藝師。

大溪地的工藝分成雕刻、雕飾還有編織。工藝師會在原木上刻出大溪地守護神像TIKI，大溪地的樂器也經常出現大溪地圖騰雕刻。當地的博物館、飯店、行政區域、遊客中心以及開放的祭典會場上，都會有TIKI神像。

以貝殼與珍珠製作的首飾，也會用雕刻和雕塑方式呈現具有大溪地風格的圖樣。每年的大溪地小姐選美比賽最令我印象深刻，她們的皇冠都是由黑珍珠貝殼雕刻而成，非常地貴重及美麗。

拼布比賽。

林投葉和椰子葉曬乾過後製成的大溪地編織，能做出首飾、髮飾、帽子與包包，這些產品都是大溪地人日常生活中會使用的。大溪地人喜愛戴著由新鮮花草編織的大溪地頭飾跟項鍊，因為花朵的清香味就像是已經噴了香水一樣。大溪地人也喜歡戴珍珠首飾，或是以曬乾葉子編織而成的帽子、髮飾搭配當日穿著。在大溪地文化節活動中，政府會舉辦工藝市集，並邀請當地服裝設計師展出當季設計的服飾搭配飾品進行走秀，民眾可以藉機欣賞當季的大溪地時尚。

許多工藝師都是家族傳承，例如家中的長輩擅長編織，孩子們在成長過程中就會時常接觸，再加上政府每年推行已有百年傳統的大溪地文化節，使得工藝師必須製成新作

品，才可以在展覽中販賣或是參加比賽。藉由此活動得到榮譽和金錢，對於工藝師是很重要的創作能量，透過每年不斷地實作及創新，正是讓工藝得以傳承的動力。

注重服飾設計與展現的大溪地樂舞比賽

大溪地文化節中最重要的就是大溪地樂舞比賽，比賽評分標準除了舞蹈編排、劇情故事和舞蹈技巧之外，舞者身上的服裝也很重要，舞衣需要使用大溪地當地的材料製作，並且每年都需要創新，才能贏得評審青睞。一齣舞劇1小時，需要至少4套以上的服飾展現，以及配合不同的舞蹈形式。以下簡述在大溪地樂舞比賽中常見的服裝和飾品。

大溪地樂舞不只在當地蓬勃發展，更傳到其他國家。在樂舞裡，服飾製作技藝與舞蹈同等重要，所以大溪地工藝也同樣隨著樂舞向外傳播。

More是我們平常看到的草裙，使用黃董樹的樹皮製作而成。More整套服飾稱為grande costume（大禮服），頭飾非常地高，且使用羽毛、貝殼和林投葉編織的基底，會有hatua（腰帶），腰帶上的飾品會與頭飾飾品互相搭配。

Tapa樹皮衣服通常會使用tapa製作女生的tape'a titi（胸衣），裝飾同樣可以使用羽毛、椰殼、貝殼或手繪圖騰，也可以使用tapa直接做出披肩或裙裝。

'I是由黃董樹皮製作的道具，通常會搭配grande

costume（大禮服），是拿在手上甩動的舞蹈道具。

新鮮花草服飾一般會使用tiare Tahiti（大溪地梔子花）、tipanie（雞蛋花）、'opuhi 'ute'ute（紅薑花）以及其他植物像是變葉木葉、朱蕉葉等花材製作hei upo'o（頭飾）、胸衣、項鍊和裙子。通常會在pā'ō'a（男女對跳）、hivinau（圓圈隊形）與'Ōte'a（鼓聲舞蹈）穿著全套的新鮮花草服飾。

Pāreu（棉布料）的長裙子通常會在'aparima（手勢舞蹈）風格中看見，但是短裙會在'Ōte'a（鼓聲舞蹈）出現。布料上面會有使用顏料拓印的大溪地圖騰。

大溪地樂舞的服裝與道具一定會包含大溪地工藝，在比賽中占有滿高的分數，服裝也會影響舞蹈的隊形及動作；每年，舞團總是會爭先恐後地預約服裝設計師為舞者們設計服飾。由此可見，大溪地工藝師在大溪地文化節盛會上占有很重要的位置。

大溪地樂舞不只在當地蓬勃發展，更傳到其他國家。在樂舞裡，服飾製作技藝與舞蹈同等重要，所以大溪地工藝也同樣隨著樂舞向外傳播。在大溪地以外地區的舞蹈競賽中，服裝在評分單中占有

編織品展覽與市集。

一定的比例，評審會要求服裝必須符合舞者選擇的主題，例如樂舞的主題有提到花朵，服裝上面也需要有花朵的元素。

對於大溪地以外的國家而言，每年的大溪地文化節相當重要，不管是從樂舞競賽中看到的舞蹈風格、服飾設計，或是大溪地小姐比賽，都可以顯示當年度的時尚指標，這樣也會影響國外地區樂舞比賽所展現的風格。

技藝傳承需要藉由每天不間斷地實作

無論是大溪地的樂舞或工藝，都必須透過不斷實作而延續，因為只有這樣才能確實看見文化是流動且活躍的。大溪地文化節的官方網站有以下詮釋「HEIVA：The celebration of life.（慶祝生命的節日）」當我們每天都在練習跳舞、練習手作，直到展演與展出那一天，我們會一起慶祝，慶祝我們因實踐而活著。◆

Kumu Walis
姑牧瓦歷斯

賽德克族，南投縣眉溪Alang Tongan部落人，1986年生。美國夏威夷大學人類學系學士。現任Te Natira'a南島大溪地藝術工作室負責人。