

雅美族造船工艺及其活态化传承探析

On Yami Tribe's Shipbuilding Process and Its Fluidized Inheritance

撰文：钱静

[摘要] 雅美族因长期居住于我国台湾地区的兰屿离岛上，孤立的地理环境使雅美族的人们长期过着自给自足的生活，在长期的生活中雅美族的人们发展出了许多适应自己生活的各类工艺，其中尤以造船工艺技术最为精湛，无论是从选材，还是具体的制作、装饰等方面来看，都最能代表雅美族传统工艺技术水平，这门独特的技术反映了雅美族人的造物智慧，这些精湛的造物智慧被新一代的族人运用各种方式加以继承，其中一些创作者就以此为题材进行了一些全新的创作，为这项传统工艺的活态化传承做出了一定的贡献。

[关键词] 雅美族；造船工艺；活态化传承

[Abstract] Because of living on Lanyu island which is isolated geographical environment in long-term in Taiwan, the people of Yami tribe has living self-sufficient life for a long time, and the yami tribe people had been developed all kinds of craft to adapt their life, and the shipbuilding is the best of all those craft. No matter from it's material selection, concrete production or decoration, etc. The shipbuilding craft can be on behalf of the best level of Yami tribe's traditional craft. The unique process reflects the wisdom and creative ability of Yami, these exquisite creation wisdom is inherited with a variety

of ways by new generation. Some creators have done some new creation of this theme and have made certain contribution for this traditional craft.

[Key words] Yami tribe; The shipbuilding craft; The fluidized inheritance

在我国台湾地区，兰屿岛是台湾东海岸最大的岛屿，位于台湾海域一隅的兰屿全岛面积约为 45.7 平方公里，岛中央大部为山林。在日据时期，人们普遍称其上的原住民为“雅美族”。始于日本人类学家乌居龙藏在对兰屿岛调查后的调查报告中称其为“Yami”，此后人们便以“雅美”称居住在兰屿岛上的原住民。兰屿岛上孤立的地理环境使雅美族的人们长期过着自给自足的生活，在长期的生活中雅美族的人们创造了许多适应自己生活的、丰富多彩而富民族特点的传统工艺，如竹木工艺、造船工艺、结网工艺、制陶工艺、金属工艺等，雅美族的传

多造物智慧高的文化原创性，族人们创造的众多传

统工艺中，尤以造船工艺最具特色。

一、雅美族的造船工艺

雅美族因靠海而居，所以族人主要从事的生产活动便是捕鱼，也因此雅美族的人们特别重视其渔船的制作，造船活动往往要组成一个团体，由船组的成员分工合作，船组成员充分发挥了分工合作的精神，集体制作渔船，造船是雅美人独特的民族工艺。

(一) 造船的规定与禁忌

雅美族的造船工艺，被视为最重要的技术工程，雅美族人认为制造渔船是他们生命的一部分，造船活动在所有雅美人的心目中都是非常神圣的活动，也因此，舟船的制造过程，有特定的规矩，首先必须要在船长家里制作，同时必须邀集亲朋好友集体创作，且造船的时间也有讲究，建造新船的时间一般是在六月的空闲时节，砍伐制作船的木材需要选定吉日，去山里砍伐制造船只需要的木料，同时在雅美族人看来，造渔船完全是男人的事，女子绝不能插手。雅美族造船需要相当长的时间来准备，船完成后要行下水礼和试航，若船没有雕花纹，则不进行下水礼，反之，则举行特别下水礼，相当慎重。据说船在试航时，岸边的船员要杀一只祭鸡，然后拔去羽毛；如果新船返航

图1 无雕刻雅美族渔船上的图案
图片来源：根据搜集的资料自绘

靠岸时，羽毛已经拔干净，表示新船速度相当快。

（二）造船的工艺过程

如前文所述，雅美族的造船活动是一项集体分工的工作，一般会分配专人去山区寻找合适的木材，专人制作木钉，专人刨平船板与龙骨，所有配件完成后的组合工作也有专人完成。

首先要在中找一块空地，之后在工地旁建一所工房，放置各种工具。空地的选择，大致是在船长家屋的前庭，为便于指挥之故。在制造舟船以前，族人还要先上山找好木料，并且刻上记号；等到新船开工的时候，便带着斧头将刻上记号的树木砍伐，并且运送回家，然后再将木原料一块块削平。

造船木材最初切裁的一块是船上所用的龙骨，龙骨分为船首龙骨和船尾龙骨，两者均要制成弯形，龙骨削制作成前后翘起的样式后，先把龙骨放于船底，接着连接前后龙骨的龙骨底，龙骨底钉了木钉后用红泥土弄

湿，再排放木棉，其后用苧麻绳压着木棉，木钉头沾红泥做为润滑，船用红泥擦遍，再将木钉一个个插在船板缝里，用石头轻轻敲打下去，接缝处更紧密结合不易进水。龙骨的组合完成后，就是拼接和龙骨接合的六枚船板，先安装船首和船尾之间中央的铺在上方的那块船板，接着拼接两边的船板，每一片船板间的接合，未完工前以台湾胶木或毛柿做为暂时性木钉，完成后则用质地最富韧性的小叶桑的心材制成直径约1.2公分的桑木钉完成船板结合的工作。雅美族的大船船身由二十七块、小船则由二十一木板子拼接而成，一艘十人大船约需三千根桑木钉，有隙缝处则用兰屿花椒根部的白色纤维做为填缝材，使雅美船得以紧密结合而不渗漏。船体完成以后，需安装支架，以为船板的补强，先在中央部位装上两把弓形骨架与船的断面曲线密着在一起，接着在船身的里面支持以四根横木，以作为整个船身的补强。新船竣工后，经修饰磨光之后，在船体外部施以雕刻，

涂上红黑两色，同时在翘起的两端安上鸡毛装饰，便大功告成。^[1]通常一艘船可使用三年至五年，旧船还堪使用，就随时修理。

二、雅美族渔船的设计分析

（一）渔船所采用的材料

雅美船依照船体的不同部位而选用特定木质的材料，板与板之间必须能互相密切接合，需经过对材料的坚固性和安全性的精密考虑而选择。一般来说，雅美渔船制造龙骨的选材必须是上好的材料，因环境原因，雅美船需要在砾滩海岸上推上推下，而且需要较长时间在海面航行，要经得起波浪震荡，更要紧的是要不易翻覆，所以靠近船底的船板，必须把船只的重心降任，故此都把较重的板装在船底的下面以防船身在海中作激烈的摆动，因此，茎干质地坚硬、粗大通直、耐腐蚀、不易反翘的树种是大船船底龙骨的最佳选择，如船的首尾龙骨选择以榄仁树为上材，台东龙眼次之；船底龙骨则以兰屿

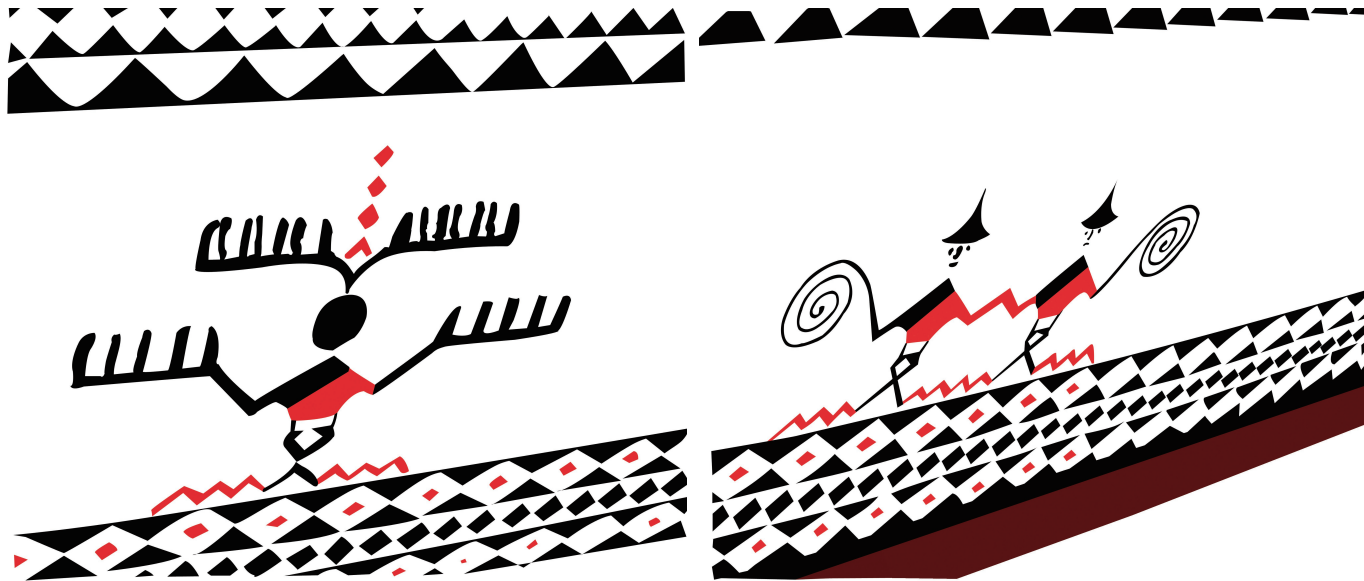

图2 雅美族渔船上变化的人形纹图案(a) 图片来源:根据搜集的资料自绘

图2 雅美族渔船上变化的人形纹图案(b) 图片来源:根据搜集的资料自绘

图3 雅美族渔船上的人形纹及船之眼图案 图片来源：根据搜集的资料自绘

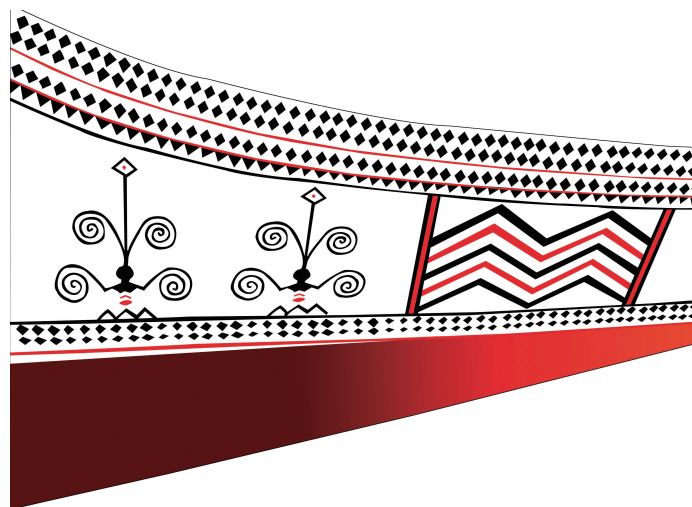

图4 雅美族渔船上的波浪纹 图片来源：根据搜集的资料自绘

福木、台东龙眼、兰屿赤楠为较好的选材。

船板与船舱支架则宜选择具有宽大板根、质地轻软的树木，如榄仁树、台东龙眼、大野牡丹、兰屿肉豆蔻、绿岛榕、台湾胶木、面包树、糙叶榕、兰屿赤楠、榄仁等都是船板木料的较好选择；而船舱支架木料则宜选择榄仁、台东龙眼、面包树、兰屿赤楠、白榕等。雅美船两侧船板，是越往上层质地越轻，适宜选择松软材质的树材，这样不仅可以增加浮力使船身不易倾侧，而且可装载更多的渔获。

船上的舵则宜使用强韧且轻的白榕支柱根，不易断的氣生根也是无可取代的舵材选择；舵架则宜选用较坚硬的榄仁树、兰屿罗汉松、乌心石、大花坚木等；船桨宜选用榄仁树、台湾胶木、莒心石、毛柿等；船桨架则可选择革叶羊角扭、交趾衙矛、毛柿、长果月橘、兰屿柿、大叶树兰等；船上的坐垫则宜选择榄仁树、台湾胶木、面包树、吕宋毛芯木、乌心石等。

雅美人懂得依照船板所在位置及功能的差异，极为慎重地选用不同材质的木料，依不同功能而选择各种不同材质一定程度上说明了雅美人造船的专业态度和技艺之高超。

（二）渔船的结构

雅美渔船分两种，即大船与小船，无论大小，雅美族的渔船都是龙舟式的，即船的首尾翘起、尖底狭身，是由数十片来源于不

同树种的木板数组合而成。雅美族船的形体由龙骨、船板、木钉、填缝材及其漆料等构成，除此之外，船舱附件如舵、桨、舵架、桨架、座垫及各项捕鱼渔具，则是辅助要件，雅美渔船分有雕刻与无雕刻两种（图1）。

（三）渔船的装饰

雅美族渔船的装饰最令人惊叹的便是船身上的雕刻技术，整艘船从船首至船尾，都有传统的雕刻与彩绘，呈现出独特的传统色彩。雅美船头与船尾的雕刻尤其细致精美。雅美族人在船首的地方刻上连续螺旋卷形人形纹，还在船身上将人形纹加以变化运用（图2），人形纹代表了家族的英雄，也是各家族的徽号，在两头弯曲的位置，还各刻上齿轮状的眼睛纹饰，称“同心圆”，象征“船之眼”（图3），据说画上刻此图案后，在航行中能侦视与阻吓海上的恶魔，她也象征着伟大的太阳的光芒，四面八方地照射，驱邪避祸，是雅美渔船最重要的图腾。船腹两侧则雕以锯齿状的波浪形纹，成上下左右对称排列，船体的内部也刻着直线纹，均有保佑平安之意（图4）。船体所有的图案均以红、黑、白三色为主，使得整体造型色彩富有浓厚原始朴素之感。

四、雅美造船工艺的活态化传承

随着社会的发展，一些传统工艺在现代社会中受到各种冲击，开始式微。雅美族的

造船工艺在传统上是以父子相传的模式一代一代承继的，然而随着社会的发展，现在雅美族的许多年轻人都不再甘心一辈子待在兰屿岛上，他们成年后许多人会去诸如台北这样的大城市去追寻自己的梦想，所以部落的传统工艺便不再如从前兴盛。一些雅美族的年轻人也开始预感到自己民族的优秀工艺即将衰落，所以一些有志继承民族传统技艺的优秀青年开始意识到要对本族的传统工艺开

图5 台湾大学生设计的达悟椅 图片来源：作者摄于2014台湾新一代设计展

始加以重视,如飞鱼就对本族的传统工艺有着强烈的学习欲望,他觉得懂得传统技艺的本族老人慢慢变少,如果再不学习,这些优秀的传统技艺很快就会流失,而他在思考传统技艺与传统文化的过程中,觉得首先要学习的便是本族造船工艺的创作智慧。1998年与他认识的一位大学老师与省文化处合作“民俗技艺研究学程计划”,于是他得到一个提出“兰屿造船技艺研习会”企划的机会,企划书审查通过后他就筹划组织工作人员并且招募学员进行研习。

此外还有一些手工艺人和新一代的设计者直接将雅美渔船的造型、纹饰等运用到其他用途的工艺创作中去,如在观光旅游的带动下,一些手艺人将雅美渔船的造型做成了出售给观光客的纪念品;如王清霜利用其在40年前任职于台湾工艺研究班教务主任赴各部落视察业务机会在兰屿所写生的雅美渔船的图稿,将其转化设计成现代漆艺挂饰,挂饰的造型、纹饰均仿原雅美族渔船的形象,只是在色彩上做了一些变化,整体仍然具有雅美族的古朴风味;此外,最令人注意的是,近年来一些台湾的高校学生开始将传统文化元素运用到产品设计中,做出了努力和尝试,如在2014年台湾新一代设计展中即有将雅美族的造船文化元素运用到坐凳的设计中的案例,将传统与现代进行了有机结合,设计出了既有传统雅美渔舟意味,又具现代感的坐凳(图5、图6)。

结语

雅美族的造船技术是传承下来的造物智慧,雅美族聚落的居住环境处于较多的原生林地,他们在自己的生产生活中懂得就地取材,利用天然材料的性质,在造船的过程中,凭自己的航海经验,非常巧妙地将经过挑选的材料设计制作成令人惊叹的佳作,如船体不同功能部位的选材与组合,细节的部分用韧性很好的小叶桑心材削制成的固定性木钉与花椒根部的白色纤维来防水,整个设计处处充满了雅美族人的生活经验与智慧结

晶,即便是在科技昌明的今天,这些细节核心的处理仍然无法被其他制法取代。不仅如此,雅美族人还将自己的信仰表现在船体上,因为捕捞是他们生活的主要来源,他们企求平安、丰收,附着在船体上的一切装饰,并非为“美”而作,所有纹样都依循传统,带有浓厚的企盼意义,雅美族人的造船艺术中所彰显的智慧现在已经由其新一代的有志青年承继,同时我们也看到越来越多的设计者开始关注雅美族的传统工艺文化,尤其是高校中的大学生已经开始关注传统元素的再设计,并将雅美族中最为经典的造船工艺智慧运用到今天的设计中,为新一代的文化创意提供了丰富的可供利用的资源。

注释:

¹ 还要在船首和船尾的突出部插以黑色的鸡尾,具有保佑平安的意义。达西乌拉弯·毕马(田哲益).台湾的原住民——雅美族[M].台北:台原文化丛刊,2002:58-59.

文化丛刊,2002:58-59.

² 刘其伟.台湾土文化艺术[M].台北:雄狮图书股份有限公司,1983.

³ 倪再沁编辑召集.福尔摩沙之美:台湾民间工艺[M].台北:行政院原住民族委员会,2001.

⁴ 达西乌拉弯·毕马(田哲益).台湾的原住民——雅美族[M].台北:台原文化丛刊,2002.

⁵ 黄芳琪,莊日昇,波开乐编写.陈碧莲族语翻译.传薪达艺:雅美(达悟)族传统手工艺文化图录[M].台东:台东县政府,2008.

⁶ 王寿来总编辑.顶真、巧艺:国家制定重要传统艺师特展·2010[M].台中:文建会文化资产总管理处筹备处,2010.

⁷ 瓦历斯·拉拜.当代原住民艺术、工艺、文化创意志[M].台北:桑格文化有限公司,2013.

⁸ 阮昌锐.台湾原住民的传统工艺[C].原民意识:东台湾部落艺术论文集.花莲:台湾东华大学,2009.

钱静

苏州大学博士

图6 台湾大学生设计的坐凳 图片来源:作者摄于2014台湾新一代设计展