

走南闖北尋找傳統工藝 展現中華民族文化之美

台設計師鑽研29種「非遺」技藝

文化交流

十多年前背着書包走進貴州大山裏的苗族村寨，尋找學習藍染技法的時候，台灣皮具設計師林俊億沒想到自己會成為一個「非遺」（非物質文化遺產）傳承者，那時的他只是想從皮具的傳統製造中分割出一個手工製作的高端領域。跑遍了廣東的鄉村、村寨，甚至跑到廣西貴州等地學習不同的非遺技法，如今林俊億一人掌握了29個「非遺」技法，在高等院校開班授徒，設立工作室，以非遺文創培訓帶動年輕人認識中華文化，致力於土家織錦、廣繡、蘇繡、香雲紗、侗錦、苗繡、蜀錦等項目的繼承和發展，以原創設計展示中華文化之美。

大公報記者
黃寶儀廣州報道

◀酷愛傳統工藝的台灣設計師林俊億專心在傳統腰織機前織布。受訪者供圖

「剛剛到大陸發展的時候，我的本職工作是設計師。」出生於台灣一個以手工業製作為生的家庭，林俊億和很多到大陸發展的一些台商走代工線路不同，而是以提供皮具產品設計為主做中高端市場，客戶遍布法國、美國、日本、中國台灣等，「隨着大陸經濟發展，製造業成本逐漸攀升的情況下，企業依然有競爭力，就是因為我們有設計能力。」

那時，一張外貿訂單就能做上半年，完成了設計任務的林俊億擁有一些閒暇時光。不愁訂單的日子，林俊億已經在末雨綢繆，希望為皮具生產製造尋找多元化出路，手工製作就是其中一個方向，為此他希望從大陸豐富多彩的「非遺」傳承中汲取靈感。

土家族織錦工序繁複

每逢完成了訂單的設計任務，林俊億就開始到處尋訪那些仍隱藏在山林之間的技藝。「台灣沒有「非遺」的說法，但有很多的手藝人。」在台灣生活的時候，林俊億就經常到少數民族的村落學習各種纖維藝術、印染技巧等，將手工技藝和設計生產結合，也是台灣文創業界早在20年前就開始的嘗試，但台灣市場大小，原創設計需要更廣闊的生存和發展空間，因此大陸豐富多彩的非物質文化遺產讓林俊億着迷，一有時間就到處拜師學習。「最記得是到貴州的黔东南苗寨，當地人看到一個大男人跑來學紮染和刺繡，還是一個台灣人，都覺得很不可思議，加上語言不通，差點被誤會。」

事實上，一個台灣人來到大陸打拚不容易，要學習各地受保護的「非遺」技藝更不容易。林俊億很感激在大陸認識的朋友們，正是他們的帶路和翻譯，才讓他有機會接觸了那麼多的「非遺」項目，「現在我一個人就掌

握了29項技藝，還成為了土家織錦「非遺」傳承大使。」

據林俊億介紹，湘西土家族織錦屬於國家級的非物質文化遺產，包括12道工序，不僅製作工序繁複，其「反織法」更是考驗編織者對圖樣及顏色的記憶力和表現力。由於林俊億有深厚的手工製作基礎，所以在湘西學習土家族織錦時，只用了幾個小時就掌握了相關技藝。他說，在他的工廠裏仍擺放着織布機，他依然很喜歡坐在織布機旁織布的感覺。

推動「非遺」商品化

讓手工的「非遺」技藝與工業化的生產結合，是林俊億嘗試為皮革產業尋找的新方向之一，為此他10年前在廣州成立了自己的品牌——「非遺王子」，在融合各種「非遺」繡法的基礎上設計出眾多獨特的作品，例如，活潑的鳥兒、嬌艷的花卉、新鮮的水果、清雅的竹子……栩栩如生地繡在或染在皮具上，硬朗與柔美的結合，既符合中國傳統文化的中庸之道，又帶有傳統韻味。

從原創設計師到「非遺」傳承者，林俊億花了近20年的時間，才完成了身份的轉變與產品的融合。如今，越來越多人重視中華傳統文化，在林俊億看來正是大陸文創業發展的大好時機，尤其是隨着經濟蓬勃發展，大眾對中華傳統文化美的追求也在不斷增加，「非遺」傳承發展將會有更多的機會，也為年輕的設計師們提供了廣闊空間。

什麼是「非遺」技藝

根據聯合國教科文組織於2003年通過的《保護非物質文化遺產公約》，「非物質文化遺產」包括口頭傳統和表現形式，包括作為非物質文化遺產媒介的語言；表演藝術；社會實踐、儀式、節慶活動；有關自然界和宇宙的知識和實踐；傳統手工藝。

中國於2004年確認加入《保護非物質文化遺產公約》，現時中國共有1372項國家級非物質文化遺產，其中40項列入聯合國非物質文化遺產代表作名錄。

林俊億掌握29種「非遺」技藝

扎染、蠟染、苗繡、廣繡、湘繡、瑤繡、馬尾繡、打籽繡、絨繡、土家織錦、太魯閣織錦、瑤錦、畚錦、黎錦、壯錦、侗錦、香雲紗織錦、成都大漆、銀絲工藝、灰塑、竹編工藝、銀器工藝、木刻板畫、剪紙、夏布、銅器製作工藝、蘇繡、雲錦、蜀錦

◀林俊億製作的繡花皮具。

▲林俊億設計和製作的作品。

赴貴州學苗繡 入深山如探險

「白天在苗寨婦女歡快的歌聲中跟隨她們學習苗繡，晚上看苗民在月色下載歌載舞，那八、九天過得真是世外桃源的神仙日子。」十多年前第一次走進貴州黔东南苗寨的情形，至今印在林俊億的腦海中，歷歷在目。

當時，林俊億的朋友都知道他喜歡深入到大山裏、到原始村落尋找各種傳統手工技藝，剛好一個朋友知道在貴州的苗寨保留有刺繡等傳統技藝，林俊億知道後非常激動，馬上買機票坐飛機到貴陽，「大概是2008年的事情，那時資訊也不發達，自己也不知道到了當地會學到什麼，就當是去探險了。」當時的交通與現在不可同日而語。林俊億到了貴陽，再轉汽車到黔东南，還得繼續深入，小汽車在彎彎曲曲的山路走了好幾個小時。在台灣的時候，林俊億也經常往深山老林裏跑，所以在貴陽漫長而艱辛的行程不但沒有讓他覺得累，反而很是興奮。

苗繡於2006年被列入國家級非物質文化遺產名錄。苗族服飾的刺繡工藝有其獨特性，如雙針鎖繡、綉繡、繡繡、破紗繡、絲絮貼繡、錫繡等。刺繡的圖案在形制和造型

方面，大量運用各種變形和誇張手法，表現苗族創世神話和傳說，從而形成苗繡獨有的藝術風格和刺繡特色。這些技藝讓林俊億讚嘆不已，更增加了學習的興趣。

林俊億覺得在貴州苗寨的學習過程非常有意義，「大家知道我是真心來學習的，表現出很大的熱情，為了照顧我吃素的習慣，每天還專門給我做青菜、麵條等。」在台灣已經熟悉所有紡織流程的林俊億，其天賦和領悟能力也讓苗寨婦女感到意外，紛紛傾囊相授，讓林俊億的貴州之行收穫豐富。

▲台灣設計師林俊億在大陸展示皮革糊染工藝。受訪者供圖

品牌設計助農產品拓銷路

「電商時代，要讓農民獲得更高的利潤，產品的包裝、品牌運營等變得越來越重要。」台灣青年聯合會農創中心主任蘇詩嵐（見圖）看準了大陸鄉村振興和建設新農村的商機，2019年專門成立蘇詩嵐設計工作室，幫農戶及農業合作社進行農產品IP設計，提升產品的辨識度和品牌價值。

2019年台青蘇詩嵐成為廣州仲愷農業工程學院的特聘講師。她探訪過廣東多個種植基地，發現每一個地方都有自己的特色農產品，但是包裝都很簡單，也沒能體現自身特色的標誌。在與農業合作社或個體農戶交流中，蘇詩嵐發現他們對於農產品品牌設計很有想法，但欠

缺長遠規劃，蘇詩嵐從中發現了商機，同年成立了蘇詩嵐設計工作室，專門為農產品的品牌設計提供服務。

台灣青年陳永鑫無公害養殖的土雞及雞蛋外箱禮盒，就找了蘇詩嵐設計工作室做產品品牌設計。「雞長得都差不多，關鍵是如何通過品牌設計來突出公司特色、品牌精神。」蘇詩嵐告訴記者，團隊不僅親自到現場了解養殖過程，還參與市場調研，反覆與設計師溝通，才最終確定了「雍味鮮」的設計：昂首踏步的公雞腳下生「花」，既突出自由運動及中藥餵養的特色，仿古畫的風格又別樹一幟，在一眾普通包裝農產品中格外顯眼。

設共享平台助新人入行

「活下去！」在與「非遺」傳承者、台灣設計師林俊億交流的過程中，他多次強調要傳承首先要生存，打通「商業化最後一公里」是林俊億當下在不斷探索嘗試的事情：他一邊在廣州永慶坊的非遺體驗中心開設各種短期研學活動，以「非遺」文創培訓帶動年輕人的消費熱潮，一邊打造非遺共享平台，為新生代「非遺」設計師作品商業化提供幫助和服務。

在廣州的網紅打卡點永慶坊，有一個全新的「非遺」體驗中心。這裏有一個能容納40人的公共教學空間，「非遺」傳承人給市民遊客授課，讓「非遺」走進百姓生活。今年6月，林俊億的三卓月藝術生活空間正式運營，「用更多精力跟年輕人分享「非遺」，以「非遺」文創培訓帶動年輕人的消費熱潮，就是設立這個空間的主要目的。」

▲林俊億在廣州開設工作坊，與學員一起展示作品。受訪者供圖