

珍藏一張客家文化卡牌——

古著裡的織紋紀錄家：蔡念儒

★ 必須收藏的理由？

那一襲久違的「闌干」紋飾，曾低調地靜臥藍衫衣領、胸襟與袖口，如今在鳳林北林三村的社區協會中，隨著織布機的穿梭再次甦醒。

日本時代時，客家人為了打拚跨越山脈，落腳花蓮鳳林。壓箱底的藍衫，藏著第一代移民對於原鄉的眷戀。5年前，蔡念儒循著這份氣息走入田野，開始記錄一群鳳林織女努力尋找客家織紋與藍衫的歷程，當她們使用傳統工具，一梭一線喚醒消失已久的紋樣，從雙喜字到繁花、雲、鳥等圖騰，斷裂的文化片段在交織中重新接合，所有散落的記憶，終在指尖又成篇章。

出版著作

《客織靛染：花東客家織染工藝復振與文化實踐》2024

記錄以鳳林北林三村為起點，探討客家織藝文化在花東地區的復振與再生，並呈現多年來的田野調查與文獻考察成果。

★ Hakka Collector ★

蔡念儒

臺東人，現為地方文史工作者與國立臺東生活美學館研究助理，畢業於臺大人類學研究所，專業領域為人類學、歷史學、地方知識、博物館學，長期關注研究東部文化史料，同時參與客家織染工藝的文化復振。曾於2019年協助臺北客家文化基金會舉辦座談會。

@2026 TAIPEI HAKKA

鳳林織染漫漫路

邀稿——蔡念儒

鳳林是臺灣第一座國際慢城，寧靜樸實的小鎮風光，常讓人忘記當地豐富的織染底蘊。5年前，我知道北林三村社區協會的織女們尋找客家織紋的事蹟，才有機會認識這個寧靜小鎮。

鳳林原是一片荒野，大正三年日本人設置移民村後，留下有街道筆直的聚落和林業。此後，許多客家移民以農民或日人僱工的身分來到當地，開啟東部客庄的時代。走在鳳林街上，可以感受到混合實用與多元的獨特情懷。小鎮路上找得到草粿和粿條小吃，看得到日本榻榻米店和日式木造平房，有著 1970 年代的冰店和樓房，以及其他地方少見的豆類餐飲：花生、豆腐和豆花。

雖然在路上，不常見到客家族群的象徵，但來到北林三村社區協會的工作坊，我才意識到織女的織布才是客家意識展示的場域。美玲姐是嫁來鳳林北林三村的媳婦，20 多年來長期投入社區營造的工作，是鳳林的活躍人物。最初，她與幾位朋友，有在地的客家婦女，也有外來的移居者，組成共學團，向鄰近萬榮鄉的太魯閣族藝師謝淑惠學習傳統織布。太魯閣族的服飾上有著漂亮的家紋，有著不同的故事，像是祖靈之眼（Dowriq utux rudan），是提醒遵守祖訓 Gaya。於是她們想說「客家是否有織紋可以使用？」她們想到傳統藍衫的衣領、襟和袖口或是肚兜的花邊，通常稱為「闌干」的織紋，上面有花朵、喜或雙喜等紋飾，於是 2020 年開始拜訪鳳林的親友們，尋找是否有藍衫可以做紀錄。

探詢織女們在鳳林找藍衫的過程，發現他們雖然在鳳林能尋找到保存完好的傳統藍衫十分有限，但卻意外找到鳳林客家人服飾記憶的秘密：第一代的東部客庄移民大都夾帶幾件傳統上屬於正式穿著的藍衫長袍來到東部。

當後代習慣以西裝、洋裝及制服為主的穿著時，藍衫則化身為家庭合照的主角。身著藍衫的長者為中心，兩側佇立穿著西服的兒孫輩成員。雖然服飾的潮流不斷改變，長輩的舊照片卻保留下來，讓客家藍衫成為跨世代的記憶。

走進北林三村的工作室，會看到收藏著好幾件織女們製作的藍衫。我問她們這些作品怎麼來的，說是遠赴苗栗南庄學習後的作品。原來織女們沒放棄，他們找到客家文物收藏家陳達明協助，向他借來傳統客家服飾，採集闌干織紋，並且逐件記錄下來服飾和織紋的樣貌。

大多數織女都是從零基礎開始學起，加上是工作之餘的時間學編織，要像過去編織者僅靠著圖像的想像和記憶編織圖紋，不免容易出現各種錯誤。所幸，共學團當中有位成員蔡依玲老師，她是花蓮市數位機會中心的資訊人員，多年投入花蓮及宜蘭的地方數位教育及推廣的工作，十分了解使用數位工具解決問題的重要性。她找到法國工

藝師 Jeff Bigot 創建的線上織圖工具 Raktres，教導織女們在手機上操作使用，於是大家可以在手機上先畫出緯線及顏色的排列位置，以作為織布時的參照。

傳統客家編織者常使用腰織工具，這是由挑織棍、梭、木尺、刀板等工具組成的活動編織機。我在工作室有時會看到熟練的織女們，找到一根柱子或是在牆上找到固定點，就能迅速地將經線拉好到腰間，開始編織起織帶，她們說在家裡沒事就拿曬衣的木架、板凳或找根柱子，用腰織工具練習織布。

但對於初學者來說，腰織工具沒這麼友善。於是，工作室的桌上放著各種小型的桌上型織帶機，這是織女們向太魯閣族藝師學習時，學會使用的簡易工具。我自己體驗操作時，只要將經線固定在機座上，用梭子穿線，即使不熟悉也能操作。美玲姐說，他們在小學教課時，就帶著這些織帶機到教室，來上課的家長和小朋友都操作得很開心。

傳統客家藍衫服飾中，華麗的刺繡紋飾置於服飾的胸襟、領圍及摺袖等顯著的位置，闊干織紋只是刺繡周邊的點綴。但織女們將闊干紋飾使用在製作織帶，特別是吊飾和皮包飾品上，這些織紋搭配客家花布，格外顯目。許多婦女看到喜歡，也會跟北林三村社區發展協會訂製作品，於是織女的名聲在鳳林街坊傳開。

在此之後，織布技藝隨著織布老師推廣到社區。他們設計出簡易的編織教具，讓學員可以編織出簡易的織帶。這作法受到當地學校的教師及家長喜愛，得以在許多間國小及社區中心開設推廣課程，啟發許多人參與織布的共學團。

鳳林的黃玉蓉老師是在一次社區課程接觸到織帶課程後，開啟她對於客家織帶的熱忱，開始參與鳳林織女的工作。她原本是在家照顧長輩的退休公務員，利用閒暇，很快就熟悉操作手機織紋圖樣，得以專研各種編織手法以及染布染料的使用，不僅能做出細膩的織帶圖樣，也能創作出華麗的客

家藍衫。她也得到外界的肯定，不僅受客家電視台邀請拍攝客家織布的紀錄片，甚至成為 2023 年臺灣參展「倫敦工藝週」的成員，成為首位登上國際舞臺的鳳林織染工藝師。

郭雅惠老師則是從臺北移居到花蓮的新移民，有次來鳳林參加棒織課程時，認識到太魯閣族織品。由於在臺北就學過傳統織布機的操作方式，她很快就熟悉織布的方式，在共學團當中記錄許多闊干織紋。

我在接觸過鳳林的織女們後，有感於他們的努力，開始有著編出一本東部客家織布書籍的想法。於是和美玲姐以及在地書寫作家陳日場合作，前後收集鳳林以及玉里、鹿野等地的織染工藝。和織女們的訪談中，也可以感覺到她們對於織布的投入，具有感染力，捲動許多人參與織布的活動，最終出版《客織靛染》這本書，這是東部第一本以客語介紹織染工藝的書籍。

書籍出版後，更多人認識鳳林的織布，於是織女們開始把社區的老人家找出

來，一起在鳳林社區種棉花。早期的鳳林居民常會在自家的田裡間作棉花，收成的棉花會供應給棉被店進行加工，或製作自用的枕心、棉被，也可以手捻棉線，縫補衣物。因此兒時到棉田抓蟲、跟著媽媽採收、棉花去籽去不完、彈棉花等甘苦談，以及經過繁複的棉花種植與加工，才能製作出生活中所需的枕頭，成為許多鳳林長者的回憶。

我有次跟著去看社區的種棉花課程。當時，家長和孩子一同拜訪社區中長者，進行棉花播種、種植、除蟲、採收、去籽以及纖維採集、手捻棉線、複合媒材應用等實作，最後加工製成棉花實用小物或棉線。之後我將採訪的記憶整理成故事有聲書，帶著家長與孩童了解棉花在農村社會中的歷史。

這些採訪，讓我深刻感覺到鳳林客家織布的發展是個溫柔充滿韌性的過程，也是個激勵人心的故事，鳳林的織女們克服各種困難，從精通編織的技藝，到推廣給社區讓更多人參與。這令我很期待，未來還會有令人驚豔的表現。