

出國報告（類別：考察）

印尼無形文化遺產與創意產業 考察報告

服務機關：國立臺北藝術大學

姓名職稱：江明親 助理教授

派赴國家：印尼

出國期間：民國 103 年 6 月 25 日至 103 年 7 月 14 日

摘要：

「無形文化遺產」(Intangible Cultural Heritage) 在近十年來已是全球「創意經濟」(Creative Economy) 的一環，以文化觀光、文化產業、社群發展等形式成為各國政策的關注焦點。隨著亞洲崛起，極具亞洲特殊性的「無形文化遺產」更得到重視，迅速發展，具豐富族群文化多樣性與厚度的印尼即為其一。本次出國，就其三個面向進行考查：傳統表演藝術的轉化及文化觀光的發展；傳統蠟染工藝的轉化及文化產業發展；蠟染工藝與創意城市及聯合國無形文化遺產政策。訪查區域主要在於表演藝術傳統具代表性的峇里島及以蠟染工藝聞名的日惹市和爪哇北部沿岸各城。本次拜訪單位包含著名的表演藝術團隊、文化遺產 NGO 組織、蠟染產業經營企業與政府部門、峇里島藝術節、祭典與工藝活動，時間自 103 年 6 月 25 日至 7 月 14 日，共計 20 日。

本次訪查成果極為豐碩，除深入了解印尼無形遺產在產業面的操作，作為文創學程全英語教學之教材資料（「傳統藝術專題」Topics in Traditional Arts 課程）；此次拜訪更建立許多連結，尤其邀請印尼 Universitas Gadjah Mada 大學 Laretna T. Adishakti 教授來台於北藝大文創學程進行短期講座及工作坊教學，獲益良多。

目次

壹、目的.....	1
貳、過程.....	1
一、行程表.....	1
二、參訪重點簡介.....	2
(一) 峇里島.....	2
(二) 日惹.....	6
(三) 爪哇北岸.....	7
(四) 雅加達.....	9
參、心得與建議.....	9

壹、目的

- 一、文化創意產業國際學程之教學資源儲備及教材資料庫的累積，拓展深化教學研究之面向：
 - (一)傳統表演藝術的轉化及文化觀光的发展
 - (二)傳統蠟染工藝的轉化及文化產業發展
 - (三)蠟染工藝與創意城市及聯合國無形文化遺產政策
- 二、建立研究與教學之網絡連結，邀請國際師資來台短期教學。
- 三、觀察傳統藝術教學方式，作為全英語教學課程該主題（傳統藝術專題）教學之參考。

貳、過程

一、行程表

Day	日期	主要行程
1	6/25	自臺灣搭機出發，抵達峇里島 Bona Village
2	6/26	拜會傳統表演藝術團隊 Sanggar Paripurna 參與家廟祭典
3	6/27	參觀 Cucukan 廟會儀式 Klungkung Palace and Museum Tirta Sari 演出節目 (Balerung Mandera Srinertya Waditar 劇場)
4	6/28	服裝與道具材料 Batwan Banjar Banjar Puaya (Pak Made Redha), Sukawati
5	6/29	參觀 Klungkung Palace 國王火葬儀式 Denpansar Art Center
6	6/30	參觀 Pura Penataran Sashi 參觀 Goagajah 印尼峇里島國立印尼藝術學院交流工作坊：舞獅與北管音樂
7	7/1	訪談 Pak Made 及 I Gusti
8	7/2	參觀甘美朗音樂工廠 Bali Safari and Marine Park 表演劇場
9	7/3	Sanggar Paripurna 工作坊：雷貢舞、甘美朗、克差舞
10	7/4	Sanggar Paripurna 工作坊：皮影戲、甘美朗
11	7/5	Banjar 廟會儀式邀請演出
12	7/6	峇里島藝術節演出
13	7/7	峇里島編織與染織工藝訪查：Bona Village、Cili (門市、工

		廠) 飛往日惹 與 Laretna T. Adishakti 教授會面
14	7/8	Mustokoweni 藍染工坊 Beringharjo 傳統市集 Museum Benteng Vredeburg Galeri Batik Jawa
15	7/9	Borobudur Village industries: tofu, pottery, batik (與社群 NGO 負責人: Jack Priyana 會面)
16	7/10	Meeting Dr. Hargo Utomo, director of Bussiness Development and Incubation, UGM ISI, Jogjakarta Visiting: Dagadu, Meeting Pak A. Noor Arief, director of Dagadu (塗鴉) 蠟染博物館 (Imogiri): 訪談 Ibu Larasati Pasar Sutomo Kurnia (Luric 門市、工廠)
17	7/11	Batik Pasar: Kedaulatan Rakyat Group 出發前往 Pekalongan
18	7/12	Interview: Tobal Batik (門市、工廠) (Meeting Ibu Fatia, Director of Tobal Batik) Interview: International Batik Center (Meeting Pak Teky Priyanto, Manager of IBC) 出發前往 Cirebon
19	7/13	出發前往 Trusmi Batik Village 出發前往 Jakarta
20	7/14	Official Visit: BPPI 印尼文化遺產協會 (Meeting Ibu Catrini Pratihari Kubontubuh, Vice Chairman of BPPI) 啟程回臺

二、 參訪重點介紹：

(一) 峇里島：傳統表演藝術與文化觀光產業

峇里島自荷蘭殖民統治以來，始終以「文化觀光」為發展重點，其傳統表演藝術根植於以宗教為核心的傳統社會組織，至今仍然充滿生命力。其文化觀光帶來的影響早有廣泛而深入的討論，現代化的議題亦是關注的重點，就其長期發展和討論面向的豐富和深度而言，非常值得作為教學討論之依據。

本次以位居 Bona Village (是發展克差舞的重鎮) 的巴里布爾那舞團 (Sanggar Paripurna) 作為調查的核心, 訪談其藝術與行政總監 Pak Made 老師, 並參與舞團的各項演出活動, 以了解其運作。其常態演出活動包含 Bali Safari and Marine Park 中的 Bali Agung 大型商業演出與廟會祭典邀請/義務演出, 每年並為峇里島藝術節的熱門演出團隊, 亦受邀至各國進行演出。而 Made 的經營非常活潑, 視來訪國外遊客的需求和參與狀況隨時得以調整提供節目, 如音樂及舞蹈工作坊等, 甚至現場由村民展售手工藝品。以下為各項訪問重點簡介說明:

1. 巴里布爾那舞團 (Sanggar Paripurna) 創立於 1990 年, 創辦人為深受敬重的藝術家伊·馬爹·西舅 (I Made Si ja)。由於 Paripurna 原意為「完整」、「完美」, 故其創團宗旨之一即是希望每位學員都能成為一位完善、完美的藝術家, 能在團隊中習得一技之長, 不論是音樂、舞蹈、美術、雕刻、皮影 (演出和製作)、吟唱詩歌、宗教祭品製作等領域, 現今團員共約有兩百多人。此外, 除了傳承傳統的基本舞蹈與音樂教學以外, 該團也經常與國內外的藝術家交流合作, 創作出新的舞劇及多媒體皮影戲的演出, 豐富的演出經驗, 使其聲名遠播。
2. Pak Made 是峇里島著名的皮影戲偶製作者, 也是知名的甘美朗音樂的表演者。除了是皮影戲偶製作者外, 他也是當地的皮影戲偶師傅, 教授當地人與外國人製作皮影戲偶的技藝。即使自小學習傳統藝術, Made 從不認為有傳統與現代之分, 或者害怕改變。他在訪談中分享峇里藝術工作者面對自我、他人、神、商業市場的演出哲學與態度, 也談及父親傳承的, 對於村民的責任和以公眾利益為優先的價值觀。
3. Bali Agung 是一齣大型舞臺劇, 設於 Bali Safari and Marine Park 內。藉由專業舞者、動物、木偶、華麗的服飾與聲效, 演出關於峇里島國王與中國公主的跨國聯姻。Bali Agung 由 Pak Made 與澳洲設計師共同創作, 劇中角色皆由巴里布爾那舞團 (Sanggar Paripurna) 的學員擔任。這些學員多數是 Bona Village 的兒童, 定期參與 Bali Agung 的演出成為教育和家庭支出的最好資助, 很多孩子們因而能夠上大學。Made 家族幾乎免費 (每次僅支付非常非常低廉的學費) 提供 Bona Village 的孩子們學習表演以及演出機會, 令人佩服。
4. Bali Safari and Marine Park 是 Taman Safari Indonesia (印尼野生動物保護公園) 的其中一個園區, 負責印尼、尤其是峇里島諸如峇里鴿、蘇門答臘象、蘇門答臘虎等野生動物的保育工作。Safari Park 的所有人為華裔 (因此 Bali Agung 節目選擇中國相關主題), 非常認同 Made 的想法, 支持由 Bona Village 村民作常態演出。

除了以巴里布爾那舞團 (Sanggar Paripurna) 作為觀察重點, 亦訪問其他峇

里島重要官方藝文中心、商業劇場及藝術學院，了解產官學多元面向的表演藝術經營模式，如 Denpasar Art Center 即為一重要場域：

5. Denpasar Art Center 又稱為 Taman Budaya(文化公園)、Bali Art Centre，是位於峇里島 Denpasar 市的文化中心。該文化中心成立於 1973 年，作為峇里島最具代表性的傳統文化中心，具有一個可容納 6000 人的大型露天劇場。即使以傳統文化為重點，其實演出的型態非常豐富多元，有傳統的團隊與劇目、兼具娛樂效果融入現代峇里島人社會生活的演出，亦有具批判性的當代劇場演出，傳統元素自然的存於其中，毫不突兀。

表演藝術之外，傳統工藝的發展亦為觀察項目之一。Bona Village 向以編織工藝著名，一方面因應頻繁祭典祭品所需，另一方面則由於觀光客的需求而發展出新型態工藝產品，lontar 是最常用的編織材料。

6. Lontar (棕櫚葉) 是古代峇里島人用來記述事蹟的媒介。隨著現代化的發展，lontar 原來的功能已逐漸被書籍與網路取代，但因其仍具有傳統價值而受到重視。另外，人們也利用 lontar 來製作手工藝品，而使 lontar 仍受到廣泛利用。在 Bona Village 便可以看到許多 lontar 的產品。

	
<p>巴里布爾那舞團(Sanggar Paripurna)位於峇里島 Bona Village，是當地享譽盛名的表演藝術團體，致力於印尼傳統表演藝術（皮影、舞蹈、音樂、布景道具製作等）的傳承與當代轉化。</p>	<p>巴里布爾那舞團(Sanggar Paripurna)創辦人伊·馬爹·西舅 (I Made Si ja) (左) 及其子現任藝術與行政總監的 Pak Made 老師 (右)。</p>

參與當地祭典，深入了解傳統表演藝術與宗教祭儀之密切關係。

參與家族祭典，圖中祭祀用品皆為 Made 家族之創作和手製。無形遺產的整體性 (integrity) 展現無遺。

商業劇場 (Balerung Mandra Srinertya Waditar 劇場) 的演出，表演節目完整、時間精煉，演出者亦由成年女性演出而非傳統儀式中由少女演出。透過比較廟會演出及商業演出，峇里島傳統文化核心顯現無遺：為神演出及為人演出 (經濟價值/娛樂) 皆為面向之一。

Bona Village 以 lontar (棕櫚葉) 編織工藝著名，家中後院即為編織處所，家族成員皆參與製作。

於 Denpasar Art Center 的劇場演出，融合傳統劇場的元素以及現代劇場的舞臺表現。此為為自己的藝術表現演出—峇里島表演藝術者自我定位的另一面向。本場演出由 I Gusti 藝術家主演及製作，出身婆羅門家族，具有祭師及偶師的身分，Gusti 老師的作品不僅突破傳統與現代的界線，更展現藉由藝術反思峇里島社會現況的批判取向。

峇里島藝術節是當地的藝術盛會，參與率之高令人驚嘆。

(二) 日惹：傳統蠟染工藝 (Batik) 的轉化與創意經濟

印尼的蠟染工藝 (Batik) 近年為國際關注的焦點，不僅為聯合國教科文組織指定為無形文化遺產 (Intangible Cultural Heritage)，其蠟染工藝傳承與學校教育的合作模式更被推為最佳示範 (best practice)。此外，日惹市匯集皇室、市政府、NGO 組織、產業界的力量，大力推展蠟染，於 2014 年被世界工藝理事會指定為「世界蠟染之城」。蠟染工藝如何從產業危機成為轉機的過程值得觀察。本次選擇日惹市為出發點，沿蠟染產業發展最重要的爪哇北岸行進，訪問包含 Cirebon、Pakelongan 等重要蠟染城鎮。訪問對象包含蠟染復振和設計轉化的推手 Larasati Suliantoro Sulaiman 女士、結合災後重振的蠟染博物館、仍和生活緊密結合的市集、工廠與銷售點、以蠟染進行社群營造的 NGO 組織等。摘要簡介如下：

1. Beringharjo 市場是近幾年來 Malioboro 地區的經濟中心。此市場所座落的位置原來是榕樹林，至 Ngayogyakarta Hadiningrat 王朝以後，變為一個日惹與附近區域居民從事經濟交換的地方。在今天，這裡仍是與人們生活有緊密連結的傳統市場，裡面所販賣的商品包括傳統飲食與生活

用品，如傳統服裝、古董、香料等，蠟染織品仍是市集中的主要商品之一，仍為現代日惹市民生活所需。

2. ISI (Institute Seni Indonesia)是1984年成立的日惹印尼藝術研究所，屬於日惹特區省立的藝術學院，開設兼具傳統印尼及現代國際風格的視覺、表演、媒體藝術課程。本次拜訪 Universitas Gadjah Mada 大學國際事務長以及建築與規劃系暨研究所 Laretna T. Adishakti 教授，並由其帶領參訪 ISI 藝術學院。
3. 位於 Imogiri 的蠟染博物館全名為 Museum Batik Joglo Cipto Wening。此博物館於 2004 年成立，主要展示私人收藏的 Batik 成品。博物館曾於地震中遭受毀損而被暫時關閉，而後轉由官方和 NGO 組織接手重新開張，並且結合社區工作坊，培訓當地婦女工藝師，成為災後重建的助力。
4. Larasati Suliantoro Sulaiman 是印尼插花愛好者協會的會長與創辦人，也是復興印尼蠟染天然染料的先鋒。其家族創立 Galeri Batik Jawa，以藍染 batik 為特色，希望以符合當代都會生活需求的設計復振天然染料與傳統紋樣。

(三) 爪哇北岸 (Pekalongan 北加浪岸等): 蠟染工藝產業現況與發展

爪哇是蠟染產業的重鎮，北岸的幾個城市更是核心據點，如 Pekalongan (北加浪岸) 是史上著名的貿易港，亦因其富中、日風的蠟染紋樣而世界聞名。本次訪問品牌工廠以及企業化經營群聚產業中心 International Batik Center，了解其產業運作的現況：

1. Tobal Batik 起源於 Fatchiyah A. Kadir 與 Ahmad Oemar Basyarahil 夫妻的 Batik 家庭工廠。後來，隨著來自澳洲的 Eric Summers 加入經營團隊，Tobal Batik 在三人的合作下成功轉為出口導向的 Batik 工廠，客戶群遍布當地、亞洲及歐美等地區。
2. International Batik Center 座落於印尼最重要的 Batik 生產地—Pekalongan。它的成立除了是為了促進且提供管道給當地的 batik 生產者，使他們能夠有進入市場的相同機會，也同時為客戶提供一個整合性的 batik 貿易平臺。

Galeri Batik Jawa 的天然植物藍染產品，極具市場獨特性與歐美、日本市場魅力。

市集中，蠟染織品仍是生活所需之物品，然多為化學染，且大量印刷技術威脅真正手作產品之生存。

婆羅浮屠附近村落以蠟染作為社區營造的重點產業，結合世界遺產觀光。

日惹市深受年輕人與設計專業者歡迎的文創據點：Dagadu，訪談其創辦人 and 執行長 Pak A. Noor Arief 先生。

為蠟染愛好者舉辦的市集，各地工藝師帶著自己的作品參與展售。

蠟染工廠的製作現況

	
<p>企業創立的 International Batik Center，集結蠟染業者和設計品牌於此展售，從大眾品味到設計師品牌都找得到。</p>	<p>Galeri Batik Jawa 位於 heritage hotel 內的展售點。</p>

(四) 雅加達：印尼文化遺產保存機制

行程最終抵達雅加達，拜訪印尼非常重要的文化遺產組織：印尼文化遺產協會 (BPPI)，訪問其執行長 Catrini Pratihari Kubontubuh。

1. Catrini Pratihari Kubontubuh 於 2007-2010 及 2010-2013 年擔任印尼遺產信託 (Indonesian Heritage Trust) 的執行長，並且積極參與了遺產緊急處理單位 (Heritage Emergency Response Unit) 的發展。

參、心得與建議

近年來亞洲地區以無形文化遺產為焦點拓展創意經濟及其國際外交場域，各國投注的資源和交流競爭的熱烈，值得文化產業研究師生關注，而印尼在傳統表演藝術及蠟染工藝的發展是具代表性的案例之一。本次訪查區域主要在於表演藝術傳統及文化觀光發展具代表性的峇里島及以蠟染工藝聞名的日惹市和爪哇北部沿岸各城，拜訪著名的表演藝術團隊、文化遺產 NGO 組織、蠟染產業經營產業與政府部門、觀察峇里島藝術節、祭典與工藝活動等，訪查成果對於教學的助益極大，除可於課程中引介即時的專業領域發展狀況，引導討論國際當前關注的議題拓展視野外，亦邀請專業師資來臺進行講座授課，成果可謂豐碩。

心得與建議整理如下：

創意經濟與社群發展：無論峇里島表演藝術或者日惹市的蠟染工藝產業發展，皆

可看到創意經濟的價值核心仍在於社群（community）的永續發展：峇里島傳統社會結構以及共利為根本的經營模式，使與文化觀光的競合不致失根；與災後復振、生態環境、女性賦權為考量的蠟染設計產業發展，帶我們照見發展新徑的可能。創意經濟的思考須以人為本，創意經濟的教學亦應以人為本。

國際連結與對話：近年來亞洲各國動作頻繁，該領域產業發展及批判研究皆進行快速，國際訪查與網絡的建立深化對於掌握發展狀況甚為重要。

教育面向的擴展：傳統藝術的研究與教學已不再局限於藝術與文化的面向，而將更為多元，涵蓋國際政治、社會經濟發展、社群與環境永續等批判觀點。在國際學程的教學上，如何提供更為寬廣的討論平臺，更多元的觀點並促進不同文化背景者對於傳統藝術當代發展議題的思考對話，仍待努力。