

傳統與時尚的激盪

2014國際天然染織大會在臺灣

An Overview of International Forum on Natural Dyes & WEFT TAIWAN 2014

文／林忠義 Jone-yi Lin (國立臺灣工藝研究發展中心設計組助理研究員)・攝影／張華容、廖國勛

本文詳列今年10月中由文化部指導、國立臺灣工藝研究發展中心主辦的「2014臺灣國際天然染織論壇」各項活動，涵蓋論壇、展覽、時尚走秀、工坊技術觀摩、手作市集、工作體驗營及相關展覽，為臺灣在全球染織製作、展示與研究上的角色提出見證。

Delineating the activities of "International Forum on Natural Dyes & WEFT TAIWAN 2014" directed by Ministry of Culture and hosted by NTCRI in mid October, including forum, exhibitions, fashion show, craft tours, exhibition booths, workshop sessions, and related activities, the essay pinpoints the role of Taiwan in the production, exhibition, and study of craft in the international craft environment.

工藝中心主任許耿修（中）與國際設計師、工藝家合影

「國際天然染論壇暨展覽」(International Symposium and Exhibition on Natural Dyes, ISEND) 由聯合國教科文組織 (UNESCO) 及世界工藝協會 (WCC) 共同發起，2006年第一屆在印度、2008年第二屆在韓國、2011年第三屆在法國、2012年第四屆在馬來西亞舉行。

「世界自然纖維與織品論壇」(World Eco - Fiber and Textile Forum, WEFT) 首度於1999年9月在馬來西亞沙勞越古晉舉行，

此後約每二年舉行一次，2012年在馬來西亞舉辦之第七屆WEFT論壇，開始與ISEND合併辦理。

「2014國際天然染織大會」(2014 ISEND & WEFT) 由臺灣獲得主辦權，然因依照ISEND歷屆大會辦理慣例，須取得聯合國教科文組織認證，臺灣非聯合國會員國而未能取得認證，為積極推動與國際天然染織界接軌，滿足國內染織界之期待，建立跨領域之產業結合，並避免外界混淆產生爭議，以「2014臺灣國際天

然染織論壇」(International Forum on Natural Dyes & WEFT TAIWAN 2014)之名舉辦。

臺灣天然染織工藝國際發光

臺灣地理環境特殊，氣候溫暖潮溼，地形變化大，植物種類豐富多樣，天然染色材料不虞匱乏，也擁有數以百計的纖維植物種類，其中尤以麻、竹、藤、草、棕櫚、假荳等類纖維較多，造就臺灣成為極為適合發展天然染織產業的寶庫。復因地理位置關係，臺灣自古以來即與中南半島、南洋群島、日本、中國華南往來頻繁，故匯集著多元染織技藝文化。由於臺灣天然染色材料品質優良，加上近年來文化部極力支持並且致力於推動地方特色產業的發展，帶動國內積極發展相關植物染色工藝，引領地方工藝產業發展，本中心同時透過跨部會合作，為國內天然染織界建立的專精、專業形象，逐漸受到國外天然染織人士的重視與肯定，持續在國際上嶄露頭角。

文化部長龍應台於開幕記者會暨時尚走秀致歡迎詞

指標性意義與成就

ISEND由聯合國教科文組織及世界工藝協會共同發起，為國際天然染織領域最重要的盛會，堪稱全球天然染織界的一大盛事。臺灣於2012馬來西亞天然染織大會上獲推舉為下屆ISEND國際天然染織論壇暨展覽主辦單位，也是繼印度、韓國、法國、馬來西亞後，榮獲第五屆主辦權，本次舉行之「2014臺灣國際天然染織論壇」延續ISEND(國際天然染大會)與WEFT(世界環保纖維和織物)論壇之國際規模辦理，大會辦理內容極具科學性及藝術性，在天然染織界具有崇高之國際地位，顯見臺灣在全球天然染織工藝發展中

扮演重要角色。

活動主題

本國際盛事由文化部指導、國立臺灣工藝研究發展中心主辦，以「邁向綠文化」(Toward an Eco Culture)為活動主題，反映現代人生活接觸太多化學合成物品，讓人省思回歸傳統的「天然染」智慧，自然給予的天然染材，渲染出無可取代的天然色澤，創造與大自然和平相處，愛物惜物的生活態度。臺灣首次舉辦國際天然染織論壇，即是希望透過本次活動將先前累積之染織能量彰顯於世界，染織工藝起於人類生活的需求，其悠遠的歷史讓人省思先人流傳下來的天然染織工藝智慧，轉化現代生活使用過多化學材料的習慣，並且重新思索天然染織於新時代之科學性與藝術性。

大會結構

依ISEND活動品質憲章規定之辦理結構，主要活動內容涵蓋論壇、展覽、時尚走秀、手作市集、工作體驗營、工坊技術觀摩以及影片介紹。本屆於10月14至16日登場之臺灣國際天然染織論壇及系列活動，超過二十六國五百人的國際頂尖專家齊聚臺灣，將臺灣蘊藏的天然染織實力整體推廣，也吸取世界專業天然染織產業經驗，達到臺灣與世界專業天然染織產業經驗之交流及國際接軌，促進全球專業的天然染織產業經驗交流。

時尚走秀

「染織時尚：天然染織高級禮服發表會」(Natural Dye Dress Fashion show)：為展現天然染織多元風貌，呈現天然染織深厚產業技術根基與設計能

由工藝中心專案研發團隊（工藝家林孝桂、設計師高端仁、黃盈佳打版師）跨域創新合作之作品，於開幕記者會發表展出。

量，來自七國共十二組的國內外設計師，以「邁向綠文化」為題，於開幕記者會會場展演七十二組天然染織禮服，呈現國際天然染織的工藝時尚風采。包含來自馬來西亞紡織工藝設計師王良民（Edric Ong）、韓國天然染色博物館館長金芝希（Kim, Ji-Hee）與天然染品牌設計師鄭慶兒、瑞典天然染藝術家Jeanette Scharing、泰國服裝設計師Sittichai Smanchat、日本藍染工藝師川人美洋子、澳洲Susan Fell Mclean及臺灣洪麗芬、泰雅織藝家尤瑪·達陸等國際知名設計師，分別展現不同國家的文化特色與獨特地域美學，為臺灣帶動未來流行時尚趨勢。

其中，工藝中心為展現臺灣天然染服飾時尚感，特地透過臺灣工藝界與設計界跨領域創新合作，由徐秋宜與陳景林、林青玫與黎世乾、高端仁與黃盈嘉及林孝桂三組團隊專案研發，體現臺灣文化與意象的服飾色彩，充分展現臺灣推動文創、活化工藝的豐沛文化能量，增添臺灣更多的時尚能見度，為臺灣天然染織界打形象。開幕活動超過二十六國五百人的國際頂尖專家齊聚，四十五家媒體出席，整體媒體露出超過一百則。

工坊技術觀摩

行程一／苗栗·卓也小屋

因為一份愛護地球、維護傳統文化的熱情而蓋了一座染布工坊。呈現種植藍草、打藍、建染缸至藍染手作伴手禮的完整流程，以天然的草木製成無毒的染料，用心染製每一塊布，手作每一個商品，保存了老祖先流傳已久的天然染色智慧。除了體驗藍染，穿梭於園區間，來一場大自然的五感體驗，將科技、天然染織、工藝、設計元素整合，提升天然染色技術與應用，解決量化生產瓶頸，並結合開發生產機器設備，減少重複人力降低成本提升產能，技術及產能支援，以利開拓國際市場。

行程二／臺中市葫蘆墩文化中心

由臺中市葫蘆墩文化中心、韓國羅州市天然染色文化財團合辦的「2014臺韓天然染色交流展」，包括「臺灣經典色：天然染色的臺灣色彩意象展」、「原質原色：臺灣天然纖維創作應用展」及「韓國天然染色特展」三檔展覽。提供國際從事天然染色研究與創作之同業與團隊，觀摩臺灣常見植物染色與天然纖維試研、染色織品染色堅牢度研究計畫成果，以及韓國從深厚的傳統天然染色基礎上，關注技藝復甦與產業轉型發展之天然染色產業。

臺中市葫蘆墩文化中心天然染織交流展展場觀摩

卓也小屋藍草園實地觀摩

國際論壇

經過近八個月的公開徵稿，計四十五國、一百六十篇投稿，十四國專家學者共計二十六位參與論文審查，並由2011年法國ISEND大會主席Dr. Dominique Cardon擔任審查主席，通過一百篇論文，活動期間論文發表包含2008年ISEND主辦主席金芝希（韓國）、2012年ISEND主辦主席王良民（馬來西亞）、世界工藝協會一亞太分會主席Dr. Ghada Hijawi-Qaddumi（科威特）等，共發表六十九篇論文（演講發表四十五篇，海報發表二十四篇）。

國際天然染織論壇主會場

共分成「技術與科學—天然染色或纖維材料與科技研究、天然染色或纖維技法與設備研究」、「傳統與創新—活動主題思維創作研究、傳統染色或纖維文化保存、展覽與國際交流活動、個案探討及其他相

關主題」及「創意與品牌—人才培訓與合作、產業經營與組織、設計與產品行銷」三大主題，集結各國天然染織學者及工藝師之研究精華，目的透過發表交流讓與會者透過此處天然染織議題之交流平臺，整合目前技術與應用資訊，並彙集國際天然染織現況，提供未來相關產業發展與方向。

手作市集

邀集英國、澳洲、日本、韓國、印度及臺灣等共二十六個攤位國際手作達人，以近距離體驗的方式，讓民眾認識世界不同的手作溫度；另外現場也展售來自世界各地的天然染織相關物品，包括布類、色料、編織品、家飾、衣物、生活創意用品等手作商品，展售來自世界各地的天然染織相關物品，參觀人次約六千名以上。

手作市集

工作體驗營

使用天然染著色過程的演示。邀請美國、日本、韓國、澳洲及臺灣等九位天然染織大師進行十場次工作體驗營，共有來自芬蘭、秘魯、印度、日本、韓國及臺灣等一百五十四名學員報名參與，在大師親自教導下體驗柿汁染、絞染、黃土染、藍染、尤加利葉染、植物染、墨染等天然染色體驗活動。

澳洲尤加利葉染示範

迎賓晚會

踏著落日餘暉結束一整天論壇活動，晚間精心為貴賓於生活工藝館安排饗宴，提供自助式美饌，恣意品嚐美食佳釀，配合陳迪爵士樂團音樂演出，與參加的貴賓們進行經驗分享與交流，享受工藝園區意猶未盡的星光夜晚，同時體驗臺灣具天然染特色餐點，展現天然染色食品應用。

2014國際天然染工藝設計展

在全球化時代，設計界面臨創意枯竭的危機，如何尋求具有環保意識及在地獨特性的設計資源是啟動設計新動能的關鍵之鑰。本次特別邀請國際知名展場設計師規劃設計「2014國際天然染工藝設計展」，展出包括服飾、家飾、家具、藝術創作等世界知名設計品牌運用地域自然色彩約六十件之設計精品，另外展出臺灣天然染工藝大師與臺灣頂尖時尚設計師共同

研發之天然染高級訂製禮服，期能引領及啟發國際設計界運用天然染的環保及獨特地域美學之競爭優勢，開創設計的時代巔峰。

織路染旅：臺灣當代纖維藝術的蛻變

「織路染旅：臺灣當代纖維藝術的蛻變」(Ecolution of Taiwan Fiber Art)。Ecolution 結合了Ecology (生態) 與 Evolution (進化) 雙重意義內容包含「臺灣天然染織創作展」與「臺灣纖維藝術創作展」兩個部分。

以臺灣天然染織文化發展為「經」、臺灣當代纖維藝術創新為「緯」，展現染織創作者因應時代的演化及創新面貌，透過宏觀的視角將臺灣天然染織產業的今昔變遷以及未來發展，精要而完整地呈現。

本展覽約有一百二十組件作品展出，內容以工藝「生產」為基石，並嫁接以「生態」為骨幹，傳遞臺灣工藝美學與文化傳承的整體價值，展現臺灣染織工藝永續發展之企圖，並凸顯臺灣文化之主體性。

天然染織邀請特展

配合2014臺灣國際天然染織論壇活動，且為彰顯在國際天然染織有特別貢獻與成就之人士，規劃「天然染織邀請特展」(Invitation Exhibition of Natural Dyeing and Weaving)，徵集韓國金芝希博士帶領二十三位韓國天然染織藝術家，提供以棉麻或皮革手工製作的韓國傳統包巾作品展出；馬來西亞工藝設計師王良民，則展出天然染原住民圖騰服飾、絲綢布類等天然染織作品，共計四十五件。除了展出個人的傑出作品外，也希望能呈現他們內在的精神與視界。

「2014國際天然染工藝設計展」展場

「天然染織邀請特展」展場

結語

聯合國教科文組織創意產業部前部長 Mr. Indrasen Vencatachellum 參加開幕代表致詞時表示：很高興這項國際盛會走過世界許多國家，第五屆論壇能在臺灣隆重登場，充分感受臺灣方面的熱情，也很滿意看到這次在臺灣舉行的活動，樂見透過世界各地多樣性的傳統工藝保存，進而促進世界文化的整體發展。

如同文化部龍應台部長所言，臺灣擁有深具特色的染織工藝，藏在原住民部落、客家庄、城市深巷，探究天然染織的源頭，讓與會專家也認識臺灣天然染織的產業設計鏈，親眼看到從泥土迸發的天然染織文創活力，相信所有與會者都有相同的感動。臺灣對織染傳統有固執的熱愛，又敢於大膽追求創新，這是一個最美好的視角，讓全世界的織染工作者來認識臺灣，透過染織工藝交流促進世界文化發展。在科技盛行的當代，「2014臺灣國際天然染織論壇」活動展現新的視角、新的時尚，這樣的記憶是最接近泥土情感的美麗，也是全世界的共同語言，把帶著泥土記憶情感的染織與當代科技時尚結合，臺灣用這種語言與世界做朋友。

在舞臺燈光投射下，天然染織千絲萬縷綻放如夢幻般的氣韻，光鮮動人，完全打破了傳統與時尚的隔閡。藉由「2014臺灣國際天然染織論壇」的舉辦，促進各國人士對臺灣文化的了解，經過來自世界各國天然染織界專業人士的交流與分享，首次在臺灣舉辦便引起國際間的高度關注，也成功拓展臺灣天然染織工藝時尚的國際能見度。🌱

相思臺灣：植物樂園

「植物樂園」引領兒童進入歡樂的奇幻國度，帶著成人回到無慮的童年時光……。

在這座植物的異想樂園裡，一同探索自然界的奧妙，植物提煉出的色彩多彩繽紛，樂園裡呈現稚嫩、明亮的色彩，滿溢歡笑與想像，希望孩子們的純真童年在無染的自然懷抱下成長，也期盼大人以一顆赤子之心面對我們生長的這片土地。此次展出作品以兒時記趣與親子間的緊密之情出發，展品中包含孩童階段所經歷的各種生活面向，溫暖亮麗的色彩、趣味巧思的造形搭配上柔軟觸感的纖維，大手牽著小手，走進／返回這座存在於每一個人心中的植物樂園。

