

天然染色在法國

從 2011 ISEND 觀察國際天然染色發展的新趨勢

The International Trends of Natural Dyes: Some Observations of the 2011 ISEND

文·圖／吳汶錡 Wu Wen-chi (大葉大學造形藝術系助理教授兼系主任)

兩年前，在國立臺灣工藝研究發展中心的馬芬妹老師邀請下，筆者有幸參加了在韓國大邱所舉辦的國際天然染料研討會，當時的會議主題是——「天然染色的傳統與創新」(Natural Dyeing, Tradition and Innovation)，代表臺灣出席的有馬芬妹老師、陳景林老師、陳亮運老師、臺灣棉品公司洪清峰董事長，和在各種不同領域從事天然染色創作的工藝家朋友們，總共有三十多人，可謂聲勢浩大。

「國際天然染色研討與展覽會」(International Symposium and Exhibition on Natural Dyes)的英文簡稱為ISEND，是聯合國教科文組織支援的國際性研討展示活動，聯合國教科文組織計畫把

天然染色行業，推廣為能夠保存人類寶貴文化遺產和記憶的一種文化事業，並積極地扶植和培育，這個機構希望能實現傳統文化和現代高科技相結合的高附加值，成為一種親近環境的綠色行業。ISEND 由五十六個會員國組成，受邀者不論論文發表、Workshop 或動靜態的天然染織品展出，都被嚴格要求以天然染色為創作媒材。首屆大會在印度舉行，大會主席為聯合國教科文組織諮詢委員會委員多米尼克·卡爾東(Dr. Dominique Cardon)，他也是法國國立科學研究中心理事。第二屆的大會主席為韓國籍的金芝熙，她也是大邱天然染色博物館館長。

參與2008年的 ISEND 研討會讓筆者

- 1-2 法國拉·侯謝勒的研討會
- 3 目的地拉·侯謝勒
- 4 港口上櫛比鱗次的風帆船與遊艇
- 5 抵達法國戴高樂機場

感到非常驚訝，因為我從來沒想過在世界的各個角落，會有那麼多從事與天然染料相關的工作，當然大多數是以天然染料為創作媒材的工藝家。回想在日本求學時，筆者主修的是織物，雖然對天然染料的運用已有粗略的概念，但當時日本對於天然染料的推廣也尚屬萌芽階段，所以無緣深入研究。返臺後進入大學任教，在教學的過程中，隱約嗅到天然染色可能成為一門重要的研究課題；為了想將此工藝技術傳授給學生，筆者進入國立臺灣工藝研究發展中心，由剪枝、插枝開始，等待藍草的成長，再從採藍到製靛……，一步步重新溫習藍染工藝的神祕魅力，進而接觸到許多天然染色技法。在韓國大邱研討會中，更宛如進入了一個天然染色知識的寶庫，讓我覺得從事這項工藝創作雖然辛苦但不寂寞。在當時充滿熱情的氛圍下，筆者暗暗告訴自己，下一屆於法國拉·侯謝勒（La Rochelle）的研討會（圖1、2），我一定要帶學生們參與這個天然染色的國際盛會。

臺灣天然染料，前進法國

今年（2011）四月，果真如願與五位大葉大學的同學遠征法國。行前大家都興致勃勃地提供最精美的天然染料作品準備揚威國外，但真正到了要出發的那

一刻卻又感到忐忑不安，因為語言是我們最大的障礙，但我告訴同學們不用擔心，旅行最令人回味的地方就在行程中經歷的冒險和遭遇的困難。拿出背包客無畏的精神，勇敢地向天然染色的殿堂出發。四月二十三日，抵達法國戴高樂機場（圖5）後，我們還來不及欣賞眼前的簡潔現代建築，立刻陷入了陌生的法文迷宮中，不管是車種、方向、票價和時刻表都好像是對我們訕笑的密碼。雖然經過了十六小時的飛行，一行人又匆匆扛起七大件行李由機場奔向國鐵，再由地鐵轉搭高速鐵路（GTV），又花了六個小時才到目的地拉·侯謝勒（圖3）。我們下榻在Villa Oceane民宿，稍事停歇後，一行人又浩浩蕩蕩奔往家樂福採購這幾天所需的食物。晚上八點多我們踏著疲憊但興奮的腳步，在拉·侯謝勒的街道上，天上沒有月色，太陽還依然高掛，處於這種奇妙的時空下，這時才真正感覺到，法國，我們來了。

拉·侯謝勒是法國相當著名的渡假勝地，從十一世紀開始因港口之便即發展成為重要的商業中心，但在1628年遭到英國喀爾文教派的破壞，所以我們現在所見到的建築已絕少是1628年前的建物，但拉·侯謝勒舊城區內依然有令人目不暇給的石材建築，商店街內保持完整的拱廊騎樓，古樸的長廊看不見商品

侵占，漫步其中真是浪漫而快意。再往西邊走五分鐘的路程，即可看見港口上櫛比鱗次的風帆船與遊艇（圖4），因為這裡是法國大西洋岸最大的遊艇中心，在港口兩邊有矗立著名的鏈條塔和聖尼可拉塔，這兩座城堡式的古老高塔也都是令人讚嘆的石材建築。清晨我在拉·侯謝勒城市漫遊，街道兩旁的早市，滿滿是色彩豐富的蔬果，像被精心安排地陳列成一幅與街景融合的油畫。在這幅畫中我對什麼都感到好奇，流連忘返到接近中午；這時，由攤車組成的繽紛街景，好像變魔術般，在短短的時間內就還給城市素樸的面貌，緊接著幾輛清潔

含以天然染色製作的絲巾、方巾、柿子、鉛筆盒、書套、書籤、掛軸，和漆器工藝製作的筷子、手鐲、髮飾等多樣的生活工藝品。藝術市集的場地布置需提前完成，所以在大會開幕的前一天我們就在會場裡忙碌起來，一開始困難就接踵而來，主辦單位提供的器材稍有不足，語言溝通不良，這時走來一位掛著工作證的東方美女，不曉得是不是看出我們的慌亂，她以英文問我們是否需要幫忙，當我們還在思索如何回答時，她就說：「說中文也可以。」當她知道我們來自臺灣時，她卻比我們還要興奮，緊抓著我的手又跳又叫地說：「太好

- 6 藝術市集
- 7 藝術市集上大葉大學的編織工房及漆藝工房作品展售現場
- 8 左三為印度來的紮染高手印度阿嬤
- 9 印度蠟染，這個古老的工房已經傳承到了第十代，他們的木匠將精細的圖案雕刻在木頭，再沾蠟印於布上。

車隨後開到，有的清理垃圾、有的沿街灑水，下一幕上場的表演者便是露天咖啡座。這一個上午我在街道一隅靜靜地欣賞這個多彩城市如戲劇般的演出，出場、謝幕、過場、再一次出場……

展售雙管齊下，工藝結緣

此次盛會我們代表大葉大學參加學術研討會之外，也參與作品展出及藝術市集（圖6）兩大項目，參展作品是我一幅富東方色彩的織畫，題目為〈雪山的晨霧〉，另外輔仁大學的陳亮運老師與工藝中心的賈瑪莉女士也提供作品展出；藝術市集則由大葉大學編織工房及漆藝工房作品匯集展示販售（圖7），產品包

了！我終於有人可以說中文了。」原來這位青島姑娘，去年以交換留學生的身分來到此地，愛上了這裡，回國後又申請來此讀大學，她實習的公司正巧是主辦單位，也因此有緣與她認識成為朋友，在往後幾天的會期中，每天我們都會收到這位熱情的小妮子由主辦單位搬來免費礦泉水和蘋果，這是其他攤位享受不到的特別禮遇。

在我們攤位的右手邊是遠從印度來的紮染高手——印度阿嬤（圖8），她是我在2008年大邱的天然染色研討會時就認識的異國故知，她的每一條絲巾幾乎都有上千個紮縫染的圈圈；左手邊則是印度蠟染，這個古老的工房已經傳承到了第

9

十代，他們的木匠將精細的圖案雕刻在木頭（圖9），再沾蠟印於布上，這個工序是為染布時能產生防染的功效。這兩種截然不同的古老工法，都在印度完整地保存，又正巧成為我們攤位的左右鄰居。進一步深談後，得知印度阿嬤的工房在他們鄉下提供了許多農村婦女在家工作的機會；印度阿公的工房因工序不同，所聘的大多為男性工作人員，一左一右，一陰一陽，真是有趣的巧合，在與他們純樸笑容的對話中，我思考著這樣的問題：傳統看似落後、卻內含溫潤的人情，這樣的情境好像離我們很遙遠了。

十三場會議，多樣化視野

本屆國際天然染色研討發表會ISEND 2011 EUROPE（圖11）預期的目標為：藉由整合各國與會者不同的視野，期望每人貢獻各自互補的經驗，在此平台，廣泛討論幾項當今世界天然染色所面臨的關鍵問題，並藉由幾位具有貢獻的工作者案例，期許天然染色能在文化和經濟層面中復甦，進而邁向一個「真正綠色」的地球。研討會依照這個

精神，分為十一大項主題，由各國不同領域學者，發表他們的研究心得。由一長串的講座場次表，可以看出主辦單位的用心與企圖，第一場研討會即開宗明義闡明天然染色是人類自古以來的活動，存在於世界的每一個角落。以臺灣為例，縱使藍染這項工藝曾經消失一段時間，但總有有心人努力將它尋回並傳承。講座的内容無論是深度或者廣度皆非常可觀，由傳統技藝到植物種植到新觀念的宣揚，還有市場行銷和技術支援的整合，任何一個區塊都可獨立成極為龐大的討論内容。囿於語言的隔閡和專業領域的不同，我們僅能在其中選擇與自己學習相關或有興趣的内容來參與：

第一場會議主題為「天然染色跨越世紀與全球」，由芬蘭、法國、非洲、喀麥隆、布基納法索、澳洲等國學者發表他們國家的天然染色心得。例如非洲喀麥隆的奈古（Maximilienne A. Nyegue）在座談會中說明在他們民族的傳統裡，藍靛除了做為染布的染料外，也是喀麥隆人紋身和染髮的顏料。（圖10）

第二場會議主題為「使用天然染料的紡織飾品：從傳統到創新」，其中有印度、瑞士、法國、荷蘭、美國、比利時等國學者介紹他們國家的染織歷史和人文，並且發表與現代結合的文創產品開發心得。

由印度卡特里家族（Khatri）報告印度傳統天然染色工藝，講台上一幕幕畫面像國家地理雜誌常可見的原始與純樸景致，令人感動的是在貧窮的鄉村裡，尚完全使用木製的染色工具，甘心遵循傳統的他們更一代一代延續這項古老的智慧，並以驕傲的語氣告訴大家。

第三場會議主題為「從過去到未來：考古和人類學研究之貢獻之一——近年博物館收藏之著色劑的鑑識」，由羅馬、美國、法國、土耳其、埃及等學者發表。

埃及學者阿麥德（Harby E. Ahmed）在博物館收藏的古老織品中，利用高溶解性的技術，萃取出多種天然染料，其中包括茜草、番紅花、紅花、藍草等植物成分，再進一步進行成分分析與確認，由此可以推測出織品的創作年代和地區，藉由這個實驗的成果，可以為

博物館中收藏的珍貴織品計畫出一套較完整的保護與修護方法。

第四場會議主題為「從過去到未來：考古和人類學研究之貢獻之二——哥倫布之前，美洲文明的天然染料」，由西班牙、哥倫比亞、智利等國學者發言論。

第五場會議主題為「從過去到未來：考古和人類學研究之貢獻」之三——**提煉自紫貝和靛玉紅的紫色**」，任職於法國布利碼頭博物館（Musée du Quai Branly）的穆賀雷（Christophe Moulherat）表示他最新的染房考古中發現了一處遺址，這個遺址在雅典神殿附近，其中埋藏了數千個紫貝（Murex）的殼，紫貝正是可用來萃取紫色的原料。此一發現的貢獻是，提升了古希臘世界在紫色染色技術的製造和使用上的重要歷史地位。

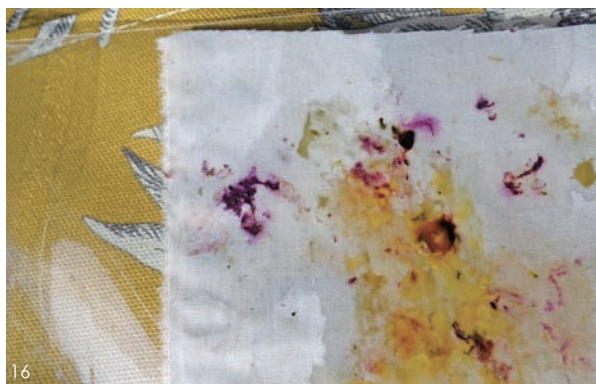
這場主題除了講座內容外，主辦單位還特別安排實地參訪紫貝的養殖場（圖13），我們到達養殖紫貝的海岸邊後，協會專業解說人員拿出黑白的舊照片與現今的景觀對比，敘述紫貝養殖的歷史

與現況，並邀請我們實際體驗萃取紫貝的過程。首先把貝殼敲碎取出貝殼的內臟（圖14），榨出汁液，在陽光下進行光和作用之後綠色的汁液便會漸漸轉為紫色（圖15-16），現場的學員看到這一幕都驚訝不已，由紫貝呈現出的高貴紫色喚起現場一陣熱情高潮。離開海邊的養殖場，轉移陣地到了一處森林小徑（圖12），在當地植物染色研究學者的解說下，讓我們認識此地各種可以用於染色的植物，許多人立刻拿起手邊的紙筆和相機記錄植物的樣貌，來自不同國籍的我們也在熱烈的討論下，分享各國不同的植物染色經驗。

第六場會議主題之一「**天然染色的圓桌會議**」在大會堂舉辦，由西班牙、馬達加斯加、印度、孟加拉、英國、美國、比利時、墨西哥等國學者報告。**主題之二「天然著色劑的生物活性，並應用於食品著色劑上」**，在Richelieu廳舉辦，由法國、奈及利亞等國學者發表心得。

第七場會議主題為「**近年天然著色劑之採集、生化研究、生產和應用之一——染料作物的栽種**」，由法國、非洲

- 10 藍靛除了做為染布的染料外，也是喀麥隆人紋身和染髮的顏料。
- 11 2011年國際天然染色研討發表會 ISEND 2011 EUROPE現場。
- 12 在當地植物染色研究學者的解說下，我們認識了此地各種可以用於染色的植物。
- 13 實地參訪紫貝的養殖場。
- 14 實際體驗萃取紫貝的過程。首先把貝殼敲碎取出貝殼的內臟。
- 15-16 榨出汁液，在陽光下進行光和作用之後綠色的汁液便會漸漸轉為紫色。

貝南、印度、義大利等國學者發表心得。

任教於義大利比薩（Pisa）大學的安潔莉妮教授（Luciana Angelini）與一家名為 R & D 的機構進行一項計畫，首先他們認知種植染料植物雖然是提供農民另一種生產的機會，但目前市場是否存在還是未知數；所以他們在義大利中部先以科學方法進行多項實驗，包括小規模農業學上的實驗，和大面積的試種，並對種植出的原料以不同的層度萃取，在不同的染色過程中整合出標準化的品質控制，他認為這項尚在進行的計畫不久後將可以得到預期的成果。有了精確的實驗結果，才能與農民達成契約的合約，在種植和工業生產原料需求中建立起一條經濟鏈。

第八場會議主題為「近年天然著色劑之採集、生化研究、生產和應用之二——傳統和『新』來源之著色劑的鑑定與科學研究，萃

取自染色植物之天然著色劑」，由巴西、印度、馬來西亞、以色列等國學者發表心得。

第九場會議主題為「近年天然著色劑之採集、生化研究、生產和應用之三——紡織業之應用」，由菲律賓、澳洲、南韓、臺灣、印度等國學者發表。

身為臺灣代表的國立高雄第一大學陳時任博士，報告臺灣棉品公司自2008年起，開始應用天然染色技術，生產健康且親近生態的織品做成貼身衣物，並發展出現代化天然染料萃取技術，臺灣棉品公司以茜草、蘇木、胭脂蟲、相思兒茶等為原料精煉出的天然染料已獲得許多好評，他們的產品可實際運用在棉、羊毛、絲、尼龍上。起初他們只推出十公克小包裝的染色精粉以利推廣，而後有了一公斤的包裝，現在已生產二十公斤的大包裝，由此可見市場的接受度。

第十場會議主題為「近年天然

著色劑之採集、生化研究、生產和應用之四——應用於工藝與工業的進展，如化妝品、食品著色劑、油漆和塑料」，由西班牙、法國、印度、墨西哥等國學者發表言論。

第十一場會議主題為「天然染色的發展對於經濟和社會的衝擊：個案研究之一——性別和農村的發展篇」，由義大利、土耳其、剛果、阿根廷、波蘭等國學者發表。

〈遵循「DOBAG」企劃以天然染色的傳統織品之生產〉由土耳其伊斯坦堡馬爾馬拉（Marmara）大學的阿特麗汗（Serif Atlihan）報告：

在土耳其傳統織毯上使用早期天然染色法是全球最早有系統條理的復興範例，且自1981年起至今一直如此做，「DOBAG」企劃案依然由伊斯坦堡的馬爾馬拉大學執行。

因為提高天然染織毯生產之供需是在「DOBAG」的執行企劃範圍內，因此在土耳其各地區及其他國家已開始使用天然染色技法，成效已經遍及伊朗、巴基斯坦、印度、摩洛哥和其他各國。「DOBAG」企劃其實不僅將天然染執行於銷售的織毯上，也應用在人們日常所需的各類織品上，此企劃終究必然會產生織毯同業的競爭，但今日天然染的研究工作者，仍會將此企劃貫徹執行於土耳其各大學院校及其他國家。

第十二場會議主題為「天然染色的發展對於經濟和社會的衝擊：個案研究之二——環保和教育問題，NGO組織的貢獻」，由洪都拉斯、西班牙、法國、美國、印度、義大利等國學者發表。

〈New-Caledonia 的時尚與環保：用於天然染色之農作廢棄物的物價穩定措施，時尚與刺繡的專業學士班之預備課程〉由法國新喀里多尼亞（New-Caledonia）的玻蘭哲－潘杜夫（Martine Boulanger-Penduff）所報告：

在致力於讓學生也能永續發展，我們在2010-2011年提供我們的企劃案，使用廢棄作物——在新喀里多尼亞地區易取得豐富的未加工廢棄原料——做為設計時裝的天然色彩來源，這些天然染料的來源是；家庭廢棄物，事花園清除之廢棄植物（落葉、花朵、樹枝、砍掉的樹木、不當植栽……），以及來自工藝或工業的天然產品之殘渣。除了能應付不同訓練及提供學生學習動機，天然染也提供了好奇心的產生，與不同群眾溝通，組織即規劃活動，提升想像空間，在尊敬環境下進行服裝設計及生產，其貢獻於經濟及永續發展。

第十三場會議主題為「有關天然染色劑：資料庫，行銷，標示」主題之一

為「將天然著色劑以電子化彙集成全球有效知識的提案」，主題之二為「天然著色劑和以天然著色劑染色之產品的行銷」，主題之三為「標示天然著色劑」。

〈彩虹企劃：一個關於天然染色與紡織纖維的合作平台和線上資料庫〉由瑞典的碧格勒（Barbara Bigler）和法國的馬爾凱（Marie Marquet）報告：

「彩虹企劃」的目的是致力於天然染及紡織歷史的研究，提供新的工具以擴大共同研究合作及分享全球資訊，我們都知道所有產地間交流的重要性關係著天然染的研究與應用，而此研討會的舉辦便可證明。我們也都看到網際網路的重要，因為它可連結人群，以能討論和提高關注於研究發表上。我們願能建立一個虛擬空間，在這裡所有的研究者、工藝家、染織坊可以分享資料數據並發表訊息，也讓所有業界得以與天然染產生連結……。在此會議期間，我們對於研究合作的網路平台創意作了番交流（圖17）。我們也將針對此次的企劃發表回應，並規劃出所選用的網路工具，它將是一個提供與會者討論供需和意見的場地。我們也將安排團隊可對此平台提供創意，我們深信所有與會者藉由線上空間的聯繫分享收集文史資料，此種交流將會不斷延續下去。

關於2011 ISEND的幾點觀察

這次的ISEND大會來自臺灣的與會朋友僅十二位，不知道是人數的問題或大會主辦單位的疏漏，並未安排中文的同步翻譯，不若上次大邱的主辦單位貼心地為我們安排英譯中、韓譯中的服務。此行因語言上的障礙，難免有些遺憾。在這六天的活動與議程中，我們與來自世界各地不同國家的天然染色工作者共聚一堂，或許各自研究的領域不同，但

- 17 會議期間，我們針對研究合作的網路平台創意交流了一番。
- 18 大葉大學造形藝術系在會場中藝術市集的銷售情況
- 19 此次會議中的專題講座唯一代表我國的是臺灣棉品公司。圖中為棉品公司董事長洪清峰。

對天然染色的熱情都是一樣的。在會期中有幾項觀察心得可以分享，首先筆者觀察到印度和日本是與會人數最多的兩個國家，這兩個國家的染織工房都保存了相當完整的傳統技法，在產品設計上則呈現迥然不同的面貌，一個樸拙輕鬆、一個高貴素雅；一個讓人感到自在、一個讓人感到拘謹。在這兩類產品中，我購買了印度阿嬤的絲巾及印度阿公的披肩，就市場而言，印度產品的價位是較易親近的，日本的染色品確實也吸引著我，但每每看到它的價位只能退避三舍，遠遠欣賞而不能擁有。這不禁讓我思考染色工藝品應該是日常生活的用品，理應讓消費者欣賞它、喜歡它，進而購買它、使用它，這才能讓工藝家或產品設計者獲得實質的回饋，如此才能源源不絕地創作與創新，才能建立一個有效且活絡的經濟鏈。我們學校在會場中藝術市集的銷售情況（圖18），以藍染布做成的鉛筆袋、手機吊飾的藍染柿子和漆筷較受歡迎，這些產品皆有價位平實又實用的共通性，由此也可證明價位的設定和產品的實用性是非常重要的兩大課題。

另一項令我好奇的觀察是，本次會議來自非洲的朋友人數增加了許多，在會場中，不時可看見穿著色彩豔麗傳統服飾的非洲朋友，專題

報告中也有許多場次是由非洲朋友分享他們天然染色的經驗與心得，由座談中它們呈現的照片也可看見貼近自然的工作環境和相當原始的工序流程，這些全新的文化交流，讓我好像看見人類使用植物色彩於生活中的初始面貌。但他們的藝術市集中的工藝產品卻又價格不斐，這一點倒是頗令人費解。印象中，第三世界是一個較落後的地區，他們的經濟條件似乎不能夠支持如此的價位，而且由照片中也看得出來，從事天然染色工作者事實上是在極為困難的條件中工作與生活的。我揣想，非洲天然染色織品由生產到銷售之間可能存在著非常嚴重的問題，其癥結應該是出在教育普及性上。

此次會議中的專題講座唯一代表我國的是臺灣棉品公司的董事長洪清峰（圖19），我在2008年韓國的大邱天然染色會議中與他初次見面，但也僅有數面之雅，當時只覺得他是一位堅持操著滿口閩南語的怪怪歐吉桑，混身散發著一股堅毅的霸氣。洪董事長接觸天然染色的時間不很長，但在他的前瞻與膽識下，很快地臺灣棉品公司已經將天然染料研發成方便使用的精粉，並也已達到工業生產的規模，這些成就實在是我們長期從事教學和創作的人所無法達成的。目前國內唯一

能夠生產天然染料精粉的臺灣棉品公司，能在 ISEND 大會中報告他們的研究心得，真是臺灣的光榮。

為了圓在大邱立下的夢想，大膽地帶著五位同學遠征法國，其實語言障礙只能算是小小的困難，同學們要籌湊出此行的旅費、出席費、晚宴費和參展費才是更大的難題。回想2008年韓國主辦單位並未向與會者收取旅費之外的其他費用，我記得當時的了解是，這些費用皆由主辦的韓國政府支出，難怪近十年來韓國政府在文化創意產業中由各種不同途徑切入，並已達到令世界刮目相看的成就。從與會者的感覺將這兩次會議的主辦單位做比較，我深刻體會到如今我們喊得震天價響的文化創意產業，除了要有一群孜孜不倦、全心投入的創作者外，更要有方向正確、魄力十足的政府做為後盾。

這一趟法國之行，筆者當然希望同學們都能在天然染色的領域中開闊他們的視野，但更大的收穫是在旅途中我們面臨到的大小問題，他們都能同心協力一一克服，相信這一趟小小的壯遊能在他們未來的人生有一些美好回憶和助益。🌱