

藍染可以不只是藍染

從產品設計觀點探討藍染應用於生活用品設計的可能性

On the Possibility of Applying Indigo Dye to the Design of Everyday Products

文・圖／李俐慧 Lee Li-hui (東海大學工業設計系所助理教授)

前言

為了尋找文化商品相關的議題，在圖書館中無意間翻閱了一本介紹藍染工藝的書籍，書中各種手染織品呈現的藍染色彩，深深地吸引了兩顆在此之前未曾接觸過藍染的年輕的心。因為這個偶然的感動，進一步探索藍染的意念開始在兩位東海大學工業設計系學生的心中萌芽，自此一個以藍染為名的設計團隊於焉結成。在本文中，筆者將以設計團隊指導老師的立場，敘述兩位原本對藍染全然陌生的工業設計系學生，如何藉由歷史溯源、實地探訪、染作實驗、設計構思、產品創作的歷程，一點一滴地深入瞭解藍染，然後從產品設計觀點探索藍染應用於生活用品設計的另一種可能性。

臺灣的藍染產業雖然因化學染技術發展而面臨消失的危機，但近年來透過藝文領域相關公部門及地方社團的推廣，其歷史文化與技法運用逐漸廣為人知。然而，藍染除了因其植物染料特性，具有無法大量製造的限制之外，其風格的進化、媒材運用與表現形式的突破、消費族群的擴展等都是該產業發展上正面臨的課題。而筆者帶領的設計團隊認為由天然無污染、質樸的圖樣色澤、手工質感等所傳遞的心靈感受是藍染的特性與價值，且與當代之永續概念、LOHAS、在地文化等設計思潮是一致的，可見藍染其具有設計上的未來性。然而，藍染作為一種文化創意產業，應使其商品更生活化且具多樣性，才能讓藍染不再只是古樸圖樣的轉貼，而是能提升藍染的運用層次，進而得以持續傳承。

因此打從一開始，設計團隊就不希望將設計對象定位為藍染的「文化商品」，主要概念是企圖跳脫一般對文化商品的想像與設計模式，也希望打破現今大眾對藍染創意商品的既有框架，單純以工業設計對產品的思考

三峽老街裡的「染」字號說明了藍染產業曾有的興盛

模式來看待「藍染商品」。故而採用產品設計的方法和流程進行設計提案，同時將設計對象設定為藍染的生活用品，以期傳統工藝能與現代生活形態接軌，為所謂「文化商品」尋求新的設計定位。在設計團隊的想法中，這個未知的可能性將不會是披著藍染外皮的手工藝品，而應是生活中被經常使用的產品，

讓藍染可以自然而然地融入現代化的生活空間。設計團隊亦期許透過產品設計的手法，創造出藍染商品的多樣性，可以吸引更多廣大的消費族群，藉由藍染商品的深入生活來傳承藍染的色彩、質感與文化美學，就如同自己當初受到深刻的感動，轉而投身藍染設計創作一般。

從歷史溯源認識藍染

設計團隊試圖先從藍染相關文獻記載瞭解其產業發展歷史、文化意涵、圖樣特徵、現有應用商品類型等內容，藉以從歷史溯源的角度建立自我對藍染的設計觀。藍染是一項已流傳數千年的染織工藝，從《詩經·小雅》中記載「終朝採藍，不盈一擔」等敘述可知，遠在商周時代便已開始栽種與採用藍草。此外《本草綱目》亦記載「藍時氣味苦，寒，無毒，可解諸毒」，故藍草製成的藍泥染料被運用來染織衣物，人們身著藍染服飾以防上山下田時遭受毒蛇、毒蟲等之侵襲，「藍染織物」可視為藍染被運用於物品的起源。

臺灣的藍草栽種始於先民由中國大陸移墾來臺時帶入的經濟作物「山藍」，而藍染產業重鎮之一的三峽，乃是在明末清初時代，因渡海來臺的移民在大漢溪畔的三峽地區開墾住居時發現大量的馬藍草，並利用三峽溪水漂洗染布，晾曬於溪畔，爾後染坊逐間設立，而促成了三峽藍染產業的發展。然而，19世紀初德國發明合成染料，可快速印染與大量生產的化學染隨著工業發展

而興起，讓需要慢工細活、小量製造的藍染技藝與產業日漸沒落，甚至瀕臨消失。近年來，在國立臺灣工藝研究所與地方文史工作者的努力推動復育下，重建失傳一時的臺灣傳統藍靛沉澱技術，藍染工藝的質與美再度引起關注。另一方面，順應全球化潮流中對在地文化的重視，藍染的應用被視為一種具有濃厚地方文化色彩的創意產業，藍染作為一種文化商品的需求亦逐漸顯現。

由於藍染的應用發展乃始於織品製作，故在思考藍染文化商品時亦很自然地先從織品類型發展，而創作出各式藍染的服飾配件、壁飾、門簾、靠墊、頭巾、手提袋等商品。然而，此類型藍染商品色彩風格強烈，且富有濃重的工藝性格和文化意涵，但設計上呈現的現代感、流行性較弱，不易與其他流行衣飾商品或生活居家用品等搭配使用，因此可能造成使用族群不廣泛，或多半僅限於使用特定商品類型的狀況。

從文獻的探討中，設計團隊體認到，將藍染作為一種文化創意產業，應跳脫傳統織品的限制，不再將藍染商品視為一種古樸圖樣的轉貼，而是要能在現代工業生產技術的配合下，使商品類型更具多樣性且更貼近現代生活，如此才能逐漸擴展藍染的應用層次、吸引更多且更廣的消費族群，自此藍染的質感與文化美學方能持續傳承。

從實地探訪體驗藍染

建立了對藍染商品的基本設計觀之後，設計團隊繼續透過實地走訪歷史中的藍染產業重鎮——臺北縣三峽鎮，除了觀察、理解、記錄並感受老街的染坊風貌與人文特色之外，亦與當地的藍染工作者及居民進行深度訪談，從口述內容瞭解受訪者接觸藍染的動機或經歷、藍染商品的發展面貌、藍染的意義與價值、對藍染未來的期許等。主要的內容歸納整理如下述：

一、染坊老街記錄觀察

臺北縣三峽老街以舊名三角湧街的民權路為主，是昔日藍染產業興盛時期的繁華商業區。目前老街依然保留著紅磚拱廊的舊建築，巴洛克式立面牌樓匾額上的刻字以代表姓氏、姓名、行業或店號為主，以行業別來看，刻有「染」字的染坊為最多。從老街的街廓氛圍可以強烈感受到染坊的歷史性，體會藍染是一種傳統的、具文化意涵的工藝。

二、藍染工作者與居民訪談紀錄

三峽鎮的藍染業沒落後，直至1990年代才開始由當

DIY藍染教室的染布體驗
藍綠色的染液是最好染的狀態（左圖）

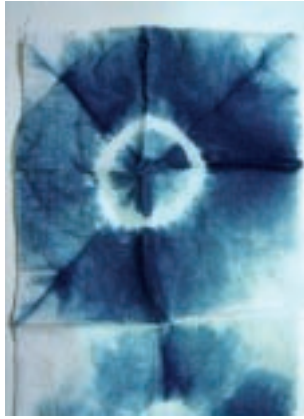
地藍染老師當推手，展開藍染的重建保護工作。目前規劃分三個階段，初期的重點是「人才培訓」，從學校教育開始拓展，將藍染習作做為當地小學必修的美勞課程，目的是讓更多人學會種植藍草與染布技法；中期目標是「擴展染布空間」，由各個藍染老師駐店經營，成立工作坊、DIY空間，集中人力共同籌備、培訓等；後期乃是希望將藍染發展為「地方文化產業」，推廣讓更多人認識藍染、體會藍染，並在日常生活中落實，使藍染得以延續、傳承、生生不息，這個理念對三峽當地居民來說是不只是一種分享，也是一種責任，更是一種歷史的使命感。

除了走訪觀察之外，設計團隊也參加了三峽老街的DIY染布研習，實地學習手工染布的技法與製作流程，包括：認識手工藍染的材料與工具、染料的建藍方法與加工的步驟、藍染圖樣的創作技法、藍染布巾的製作等。從實作過程中，瞭解到手工靛藍染布其耗時、繁複、多工的製作程序，同時也體驗藍染的天然質感、色彩變化、環保無污染、悠然閑靜等感官與心靈的雙重感動。

透過走訪老街、深度訪談、實作體驗後，設計團隊認為藍染的人文精神可視為一種生活態度，可以歸納成「染布的耐心」、「手染的細心」和「對大自然的感恩」三部分。這樣的體會深刻地影響了設計團隊的創作概念，因此，在後續的設計過程中意圖將此人文精神轉化成產品的造型元素，並嘗試透過產品的形、色、材、質等予以表達。

染布體驗的製作過程

自己動手染的作品總是覺得特別漂亮

從染作實驗分析藍染

在參加三峽DIY染布研習後，設計團隊更帶回了藍染泥，實地親手建藍，進行一系列的染作實驗。過程中發現，從建藍開始，染液顏色會從藍色轉為青綠色，再轉為深墨綠，因此可由顏色來判別染料完成程度。此外，為了開發藍染與其他媒材複合運用的可能性，設計團隊亦嘗試染色於非一般布料的其他可吸水材料，如：紙張，木頭，皮革，竹片，紗布等，希望透過實際手染的實作體驗與材料測試，找到圖騰與技法之間的關聯性，以期掌握作品風格，並達到複合材料交叉相互運用的目標。

雖然實驗過程中經歷多次無法順利打藍成功，或是某些材料無法確實染出預期的效果，但從實地體驗的過程，無形中也讓設計團隊深刻地感受了藍染帶來的天然質感和手作的感動，更深化了要將藍染生活化的設計理念。

藍染商品的創新思考

根據歷史溯源、實地探訪、染作實驗等階段的研究調查成果，設計團隊認為未來藍染文化商品設計的重點應在於提升藍染在日常生活中的認知與價值，其內容包括：1. 藍染風格的進化，意指藍染商品應該是可以搭配現代化的家具形態或居家風格，而不會顯得突兀的；2. 突破布織品的設計限制，即除了傳統運用絲、紗、布料等作為藍染商品的媒材之外，亦可嘗試結合其他材質的複合媒材運用，以增加藍染在生活上應用的多樣性。若能達到上述兩點目標，即可能擴展藍染商品的消費族群，提高藍染在日常生活環境中的能見度，且透過更多樣的使用經驗，使藍染真正深入居家的各個角落，成為臺灣生活文化的一部分。

因此，最後決定的設計提案乃以藍染的「生活化」為前提，設計方向定位為生活用品設計，並將使用對象設定在20至30歲年輕族群，設定的理由乃是因為希望從

與設計團隊成員自身同年代的角度出發，去思考近年單身族群引起的住屋形態變革，同時考慮到年輕族群對購買新商品的意願較高，其消費型態也較容易影響其他家庭成員等因素。若創新型態的藍染商品能夠吸引現在非屬藍染客群的年輕族群，不僅會增加新的消費族群，也可能因為在年輕客群中引發流行話題，造成其他族群亦相繼關心的擴散效應。

在具體的設計表現方面，設計團隊應用傳統藍染製程設計，但僅保留產品的一部分仍運用手工染設計，其他部分則採用工業量產的設計內容，而強調擷取藍染過程中屬於文化性或藝術性的抽象意念；此外，不一定完全使用藍染原料製作，也用其他媒材表現藍染的特色。

藍染作為一種生活用品的可能性

以下針對設計構想的概念元素與表現手法間的關聯性，進一步詳細說明。

一、藍染相關元素的概念敘述

【陽光】栽種藍草過程中需要陽光滋養，故以「陽光」為概念，表現生命、溫暖等意象。

【時間】從栽種藍草、打藍、建藍、染色、漂洗、晾乾等過程，多工耗時。且在打藍階段，色彩會隨著時間逐漸由綠轉藍，呈現細膩而豐富的變化，故以「時間」為概念，表現成長、醞釀等意象。

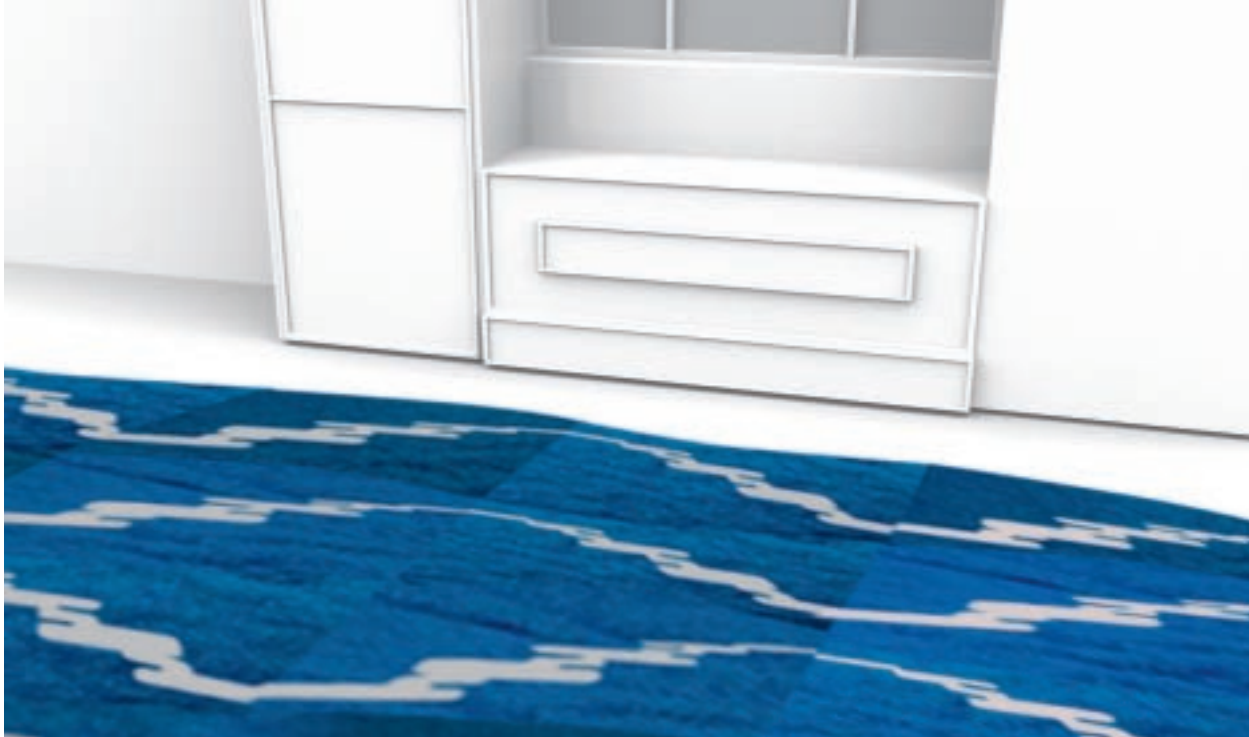
【水】不同層次的藍染色彩其呈現的關鍵要素是染色的時間與次數，透過多次的浸染，才能逐漸加深藍染的色澤。故用浸泡過程中的「水」為概念，表現流動、波紋、變化。

【風】經過多次浸染，定色後，染布會被掛在樹上使其自然風乾。隨風飛揚的染布是藍染工作者的一種成就，也使遊客留下直接深刻的印象。故以「風」為概念，表現飄逸、輕盈、自在等意象。

二、設計提案與表現手法

【夜燈】從「陽光」的概念發展而來，強調手工製作與溫暖的意象。在燈罩設計上，採用藍染毛線編織設計，運用毛線的紋理、材料質感與手工編織的手感表達夜燈予人溫暖的意涵。而燈座部分則使用白色塑膠材質，並採工業生產方式加工製作，外形上以纖細簡潔的線條與現代風格的造型，與燈罩的藍染部分形成色彩、質感、風格上的對比協調。

【掛鐘】從「時間」的概念發展而來，強調將染料過程的顏色變化，成為時間推移的軌跡。在時鐘的顯示功能設計上，顛覆一般掛鐘分秒精準的方式，而以鏤空雕

花的白色鐘面替代指針，當鐘面旋轉時鏤空部位會呈現藍泥打藍時的色彩變化，藉此表示時間的經過。不明確指示出時間是為了強調讓使用者在意識到藍染色彩紋樣變化時能自我省視時間的經過，並體會藍染的慢工細活。

【地毯】從「水」的概念發展而來，強調

漂洗過程的流動波紋與色彩。以拼貼組合的概念，讓使用者可依照個人喜好、地板大小、使用需求而調整組合的尺寸與形狀。可組合成連續的波紋圖樣，以天然水染的質感，營造出一塊純淨的區域。

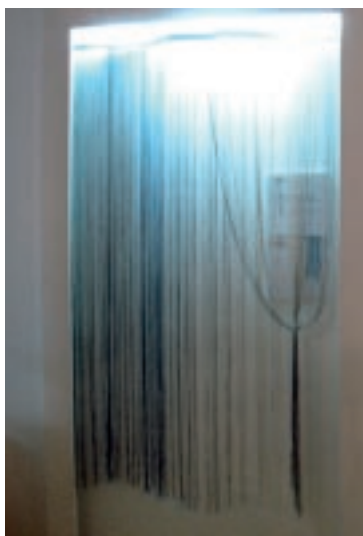
【門簾】從「風」的概念發展而來，強調風的流動與穿透的層次感。運用多次浸染造成的多樣色彩，結合不同密度排列的線簾，並以樹枝狀支架的不規則曲度表現，創造空間的層次感，成為兩個不同場域間的中性交界。

透過「夜燈」、「掛鐘」、「地毯」、「門簾」等四種生活用品的系列設計，營造出一種簡約、閑靜的生活氛圍，呼應「藍染」其永續的、天然無污染的、質樸的、手工質感的、合乎LOHAS精神的特性與價值，並提出一種藍染商品融入現代生活空間的可能性。

結語

這是一個以透過發現藍染到進一步自我詮釋藍染的方式進行生活用品設計的學生提案，在產品類型應用

運用藍染的地毯作品（上圖）
運用藍染的門簾作品（左圖）
運用藍染的夜燈作品（右圖）
運用藍染的掛鐘作品（下圖）

上，結合工業設計方法，創作出生活化的產品型態與風格，突破了以往藍染商品侷限於布織品型態的限制。搭配工業生產素材的「跨媒材運用」，讓藍染文化商品類型的思考方向可以擴展到其他家電等生活用品方面，是本設計提案中最具特色的重點。因為藍染商品可以不被視為僅是一種工藝品，而是每天會不經意接觸、並從中發現感動的生活用品，這樣的文化商品特質可望吸引更多消費族群，以達到傳統工藝不斷延續、傳承的長程目標。

本提案著重於實驗性概念的表達，在藍染文化之設計元素轉化運用於商品表達之過程中尚有未盡完整之憾。在未來的後續發展上，除了更深入瞭解藍染的多樣性與藍染文化的生命力之外，應將其內涵更深刻地內化成產品造型元素，或發展成不同的商品化模式，以期更精彩、更豐富地表現藍染姿態。（本文改寫自2008文化商品與展示設計國際研討會論文——「藍染運用於生活用品設計的可能性」。）

