

臺灣染織藝術的發展

The Development of the Art of Dying and Weaving in Taiwan

文／陳景林 Chen Jing-lin（臺灣染織藝術協會理事長）·圖／臺灣染織藝術協會

從臺灣染織藝術節談起

一項由台中縣文化局主辦，臺灣染織藝術協會及台中縣立文化中心合作策劃與執行的「2008臺灣染織藝術節」盛會，於2007年12月22日至2008年2月24日，在台中縣立文化中心編織工藝館舉行，活動內容包括為期兩個月的臺灣染織藝術協會會員作品聯展，以及一系列動態性的染織活動，包括「日本二十世紀工藝政策檢討報告書的內容解析與啟示座談會」、「立體造形羊毛氈的示範研習」、「南美洲織帶示範研習」、「新埔柿染工藝示範」、「南藝大應用藝術研究所參訪與美國拼布藝術家演講」及「纖維藝術的顯與隱——從內容與形式談纖維藝術座談會」等節目，參與活動的染織愛好者非常踴躍，除了協會成員之外，也有許多來自全國不同

地方的工藝愛好者熱烈參與，顯示我國的染織工藝已逐漸在升溫之中。這項由染織工藝家成員所策劃、編織工藝館資深的工藝行政人員負責執行的活動，均針對染織族群之所需，不但關注染織的多元面向發展，同時注重議題探討，雖在經費上採取自力救濟，但基於工藝專業與行政專業的結合，仍然克服了種種困難，而展現民間工藝團體與政府文化單位良好的合作方式。

回想2006年春天，筆者與三、五好友在木柵的天染工坊開始為籌組染織團體的發想起，不知經歷了多少次的諮詢與商討，打了幾百次的電話與書信聯繫同好，終於在許多老友與同好的盛情呼應下成立了籌備會，並於當年11月正式成立了這個全國性的工藝社團——「臺灣染織藝術協會」。目前協會之會員近百名，皆為熱愛染織工藝並積極從事相關工藝者。協會設立的宗旨為「承



臺灣染織藝術節舉辦的座談會現場



陳景林 莊嚴 臺灣染織藝術節展出作品

繼世界各民族優秀之染織藝術文化傳統，創新染織藝術在現代生活環境之妙用，建立同好之交流網絡，以促進臺灣染織藝術之發展。本會範疇含括編、結、染、織、繡等工藝技術，並以纖維為創作媒材之藝術表現。」協會的主要任務為「一、振興染織藝術。二、鼓勵學術研究。三、整合產學資源。四、辦理技能訓練。五、推動創意產業。六、普及生活美學。七、促進國際交流。」除了創會會員之外，凡贊同協會宗旨之國民，年滿二十歲，具有染織藝術文化相關資格者皆可向協會提出入會申請，經理事會審核通過後即可成為本會會員。

在協會的籌設過程中，發起人曾經對會名有過多次的討論，這個問題的背後其實是反映這項造形藝術的寬大內涵問題。有的人習慣稱「編織工藝」，有的喜歡稱「編織藝術」，有的鍾情於「纖維藝術」，也有人稱它「纖維工藝」，有的主張「染織工藝」，最後在大家充分討論後定名為「染織藝術」。從上述不同名稱中，我們可歸納為兩段不同的考量，前段要從「技藝」（編織、染織）與「材質」（纖維）作選擇，後段要從「工藝」與「藝術」作選擇。先從技藝與材質方面來說，「編織」與「染織」都具有普遍性的社會認知，而「纖維」雖直指材料特性，卻容易被誤認為纖維工業之範疇，所以經討論後才採取技藝內涵的方向。而「編織」與「染織」的字面雖異，但內涵頗為相近，最後以「染織」出線，主要是考慮我國與日、韓等國的傳統應用習慣。

再從「工藝」與「藝術」來說，無庸置疑地，傳統的染織主要皆為工藝性的製作，不過，現代的工藝卻與媒材藝術逐漸靠近，部分創作已脫離實用範疇，同時，工藝也是造形藝術中的大項，為了保持染織的較大彈性

與未來性，所以最後大家決定採取「染織藝術」為會名，希望在工藝與藝術間採取兼容並蓄的立場，以容納更多不同技藝專長的會員。

染織工藝的沒落與重振

回顧臺灣近代的工藝發展，正如同政治改革一般充滿危機與奇蹟。過去數十年來，由於政府教育與文化政策的偏差，使得民間各項工藝都曾面臨沒落的危機。在手工業發達的60年代之前，臺灣染織工藝因生活需求而得以維持昌盛，即使到了臺灣輕工業開始起飛的70年代，我國仍因人工便宜與勤奮工作而維持許多染織相關的代工產業。但因政府長期漠視工藝，故在其他產業轉型之時，仍未致力於工藝的轉型與技藝的提升輔導，以致各項工藝皆日漸式微。70年代之後，臺灣工藝因各項廉價的工業性代用產品盤據市場，使得工藝更找不到存在的空間，傳統染織人才紛紛轉行改業而走向工廠，教育系統也缺乏工藝人才的培育機制，因而產生了嚴重的人才斷層，這現象一直延續到90年代，臺灣工藝一直在谷底飄盪。所幸後來隨著政治解嚴，文化政策也開始改變，國人對形塑本土文化的意識開始覺醒，乃有一連串文化再造的施政作為。二十世紀末政府大力推動「社區總體營造」，社造的概念逐漸深入民間基層，各類工藝的從事者在社造內涵的觸動下也積極參與各種推廣宣導的活動，使得工藝家逐漸走出工作室而開始接觸社會大眾，並且也在社會的認同中建立起繼續努力的信心。其後政府接續推動「文化創意產業」，更鼓勵了一批染織工作者積極投注心力建構染織工藝產業。染織工藝因產品具有貼近日常生活的親切屬性，所以很快速地吸引消

費者的目光，故開始擁有社會支持的力量。日前臺灣各地已有不少小型的工作室之設立，加上文化單位的引領及學校教育的帶動，使得染織工藝具有良好的發展契機。臺灣染織藝術協會適時的成立，實具有群策群力、共同振興染織的時代意義。

各類工藝的特性與概況

• 染色工藝

染色工藝主要是在處理纖維、線材或布料的色彩與圖案造形，它也包括織物的染前與染後處理課題。從製作工序來分，染品可分為前染物與後染物，所謂前染指的是織作前染色，也就是俗稱的紗染；所謂後染，指的是經過織作之後才在布匹上進行的染色，即俗稱的布染。日前國內從事染色工藝者，多數以後染物為主，只有少數工藝家注重前染物的研究，這可能和染、織技藝尚未普遍銜接有關。

從後染物的表現特性來說，除了基本的素染之外，絞染技藝才是染色技能的精要，它可分為絞染、蠟染、型染、夾染、繪染、印染、拓染等類，各類技藝皆具獨特性，各有開發不盡的語彙。

從染料的種類來分，可大別為天然染料與化學染料兩大類。天然染料已流傳數千年，在合成染料尚未發明之前，人類全以天然染料染色。天然染料有礦物、動物

與植物染料三類，其中以植物染料種類最多，故成先民染色的主要來源。十九世紀末，合成染料上市，天然染料因不敵化學合成染料的競爭而迅速沒落，臺灣各地傳統染坊也隨即歇業，傳統染色技藝因此中斷七、八十年。到了二十世紀末葉，國內幾位染織工藝家因對本土傳統文化的重視，以及受國際重視環境生態的潮流影響，乃積極研究天然染料資源的開發與應用，並隨著社造活動而在各地推廣，十數年來，天然染色已蔚為一股風潮，正快速地在臺灣民間繁衍。

化學染料於十九世紀中葉才被發明，因其染著力強、操作方便而成為如今染整工業大量使用的染料，目前也有部分工藝家應用其優點進行創作，其中應用較多的即屬「手染服飾」工藝，由於手染服的製作者能機動地調配染料的色調與色度，故能適當地表現出工藝手感，故能吸引特定族群的支持。

• 織作工藝

織作工藝是一項巧奪天工的組織性工藝，是將原本散漫而無序的纖維線材，透過各種機具與巧手，將它組織成統整的、秩序化的、具機能性的、富美感的片狀或立體狀作品。組織結構為織作工藝的主要內涵，線材因組織而成形，也因組織而表現出豐富的圖案紋樣。

臺灣地方雖小，但織物的種類與織作技藝卻很豐



王怡美 To be or not to be 臺灣染織藝術節展出作品



王嘉霖 森 臺灣染織藝術節展出作品



莊世琦 花園錦簇 臺灣染織藝術節展出作品

富，不但針織、梭織、不織(擀氈、針氈類)等技藝完整，織品種類也很齊全，例如織毯、織簾、織蓆、織帶、織布、織錦、織絨、提花、卡片織、鉤編、針織、蕾絲等等，都存在我們的社會中。

近年織作工藝已有明顯的進步，從量的增加來說，十五年前大學中只有輔大織品服裝系在培養織品設計人才，近年已有台南藝術大學、大葉大學、樹德大學、明道學院等分別設立系所，同時還有若干學校也分別開設織作課程，加上工藝所、原住民技藝研習中心、編織工藝館等單位的研習，使得每年接受織作教育的人數正快速增加。從質的提升方面來看，目前師資與設備仍待補強，有些學程過短而難以融會貫通，顯然在量的增加後，質的提升才是當務之急。

從織作的表現成果來看，由於各地培養的新人陸續投入工作，織作風貌也開始活潑多元，不過在作品的精緻度與設計整合度上仍嫌不足。織作風格變化較大的似乎多集中在具表現性的纖維藝術作品中，年輕的織作者似乎有些輕工藝而重表現藝術的傾向，這不免讓人覺得有些偏頗。對於編織工藝來說，產品的設計與創作應是整體發展的主軸，只有工藝基礎厚實才能支撐表現性的



馬芳妹 藍染掛飾——山川 臺灣染織藝術節展出作品

纖維藝術。織作工藝要長遠發展，應力守傳統織作技藝精要，同時結合當代造形設計，才能步上發展大道。

• 編作工藝

編作工藝是應用具有良好韌性、撓性與彈性的纖維材料，進行線狀材、條狀材或片狀材的交編組構，使它形成平面、浮雕或立體造形的技藝。

編作工藝以竹編、籐編及草編三類為主，此外還有一些其他材料的編作，像皮革編、樹皮編、麻編、金屬編、塑膠編等等。傳統編作使用的材料以天然纖維居多，其中動物纖維包括皮革、毛線、絲線等種，植物纖維遍及棉、麻、竹、籐、荳、葉、鞘、皮、草等各類，具彈性的纖維較適合立體造形的應用，因此產生了眾多的竹、籐、草編立體作品。

竹、籐材料特性類似，故常相互搭配應用，其完成形式可分為平面與立體，平面者如椅面、壁材、蓆墊等用途，立體編應用範圍很廣，舉凡衣箱、提籃、竹籬、揹簍、寶盒、花器、帽笠、簸箕、魚簍、魚筌、竹篩、蒸籠皆是。現代竹籐編以發展精緻的編器為主，其觀賞性多高於實用性。

立體編作講求工序，起底是編作的開始，基本結構可分平編、三角孔編、四角孔編、六角孔編、斜紋編、米字型編、輪口編等法，起底後轉而進行立邊、編體與收邊，然後再依造形結構需求進行修飾，直到編器強韌、編體完整為止。

草編技法眾多，可概分為編製、紮扣、拼縫、穿插、盤纏、分割等類，成品包括簾蓆、笠帽、器皿、包袋、童玩、掛飾、配飾等項。過去臺灣西海岸栽種許多海草、蘭草、燈心草及自生的林投植物，自然發展出名聞遐邇的苑裡與大甲帽蓆業，其從業人口曾高達數萬人，在上世紀70年代之前，曾經是臺灣最代表性的手工藝產業。但該產業在上世紀末也面臨中斷危機，其後因社造及文創產活動的影響，才又受到地方的重視，目前經由政府、農會、學校等單位的輔導，已開始嘗試作不同方向的產品設計。



林嘉容 暮色 臺灣染織藝術節展出作品

• 綰結工藝

編結繩線使成結體及鉤連結體使成結組的技藝稱綰結或編結，所製作的作品稱結飾或結藝。綰結亦傳統女紅技藝之一，在古代鈕扣、拉鍊、珮飾未多元之前，結飾長時期扮演著實用與裝飾藝術的重要角色，並因結形寓意吉祥而成為人們寄寓祝福的重要飾物。如今結藝又蓬勃發展，並在實用與裝飾的基礎上，逐漸發展至表現藝術的領域。

將各種繩索線材以迴旋、纏繞、交編、抽拉、鉤聯等技法成形的結藝在臺灣概分為網結、中國結與西洋結等三類，網結是指漁網、獸網、安全網、吊床、網袋等透空性的編結網具，各種網結早年皆以手工鉤打，目前則多由機器生產製造，只有在原住民地區才發現仍有少數人以手工結網袋，這種網結技藝可能已流傳近萬年，若能結合多種結藝變化，相信仍可創造出獨特而實用的包袋類製品。

東方的結飾技藝源遠流長，但隨著時代的改變曾一度後繼無人而幾近中斷，所幸《漢聲雜誌》及陳夏生老師努力的研究、整理與推廣，終於在近三十年中又重新喚起許多人的重視，並成為廣受歡迎的學習項目，目前中國結常運用在服裝、包袋、首飾、吊飾、壁飾等方面，結飾的造形有許多變化，製作的成品也日益精巧。

而引入臺灣數十年的西洋結也曾蔚為一股風潮，當時以製作門簾、窗簾、包袋、盆花、吊飾、吊燈等品為主，材料則以棉繩、麻繩為大宗，加上木珠、貝殼與陶珠的串搭，形成一股自然的素樸取向，不過當中國結興起之後，西洋結的盛況即開始下降。

傳統綰結材料以天然的棉、麻、毛、絲線材為主。現代材料則與日俱增，有金、銀、銅、鋁、皮革、人造絲等多種線材的應用。一般來說，只要線材的拉力、韌性優良，線形粗細均勻的纖維材料皆可使用，唯須注意其質感效果。



廖淑華 幾何造型的延伸 臺灣染織藝術節展出作品



劉千韶 天上人間 臺灣染織藝術節展出作品



陳婉麗 藍衣女賓客與黃衣女賓客 臺灣染織藝術節展出作品



林淑莉 手織套裝系列 臺灣染織藝術節展出作品

• 刺繡工藝

刺繡是運用針線在底布上裝飾紋樣的工藝，也是傳統女紅必習的手藝，它與縫紉工藝合稱為針黹或針線活，皆為傳統婦女最重視的手藝，它原本起於實用的縫補，後來卻逐漸往欣賞性的藝術方向發展。

傳統刺繡一針一線皆由手工完成，製作速度緩慢，所謂「慢工出細活」原即指刺繡特性，傳統刺繡除繡針、剪刀、綳子、繡架、針車等基本工具而外，並不需太多的設備，工具雖然簡單，但材料與針法卻很豐富。刺繡除使用各種纖維線材外，也會添加金屬、玻璃、木竹、羽毛、貝殼、玉石等材料，材料種類仍不斷在擴大中。刺繡技法紛繁，刺繡專家將它歸納為百餘種基本針法，針法的多樣代表著刺繡基本語彙的豐富，也代表該工藝具有高層次的美感。

除了傳統刺繡之外，臺灣也有人承襲近代興起的亂針繡，亂針繡能活潑地呈現出繡畫的色彩與肌理，其用針用色應受西方近代興起的印象派繪畫所啟發，繡作的成品具有光澤閃動效果。

此外，臺灣也在三十多年前引進車繡技藝，它擺脫了傳統手工扎針刺繡的方法，而改以可繡出多種針腳效

果的針車車繡，由於繡面縝密、層次鋪陳有序，可繡出色差極細微的寫實效果。

近年，隨著電腦的廣泛應用，數位刺繡已發展得頗為成熟，在媒體與媒材高度發展的當代，電腦刺繡為人們省去了大量的人力，它的發展速度很快，勢將成為他日刺繡的重要方法。

結語

除上述五類工藝之外，染織還含括其他多種技藝，如拼布、組紐、纏花、珠串等等，也有多種材質與技法合併應用而難以歸類者，這些工藝有的參與者眾，有的從事者寡，均為親和力高的工藝種類。纖維為軟質工藝質材的代表，它具有柔軟、溫暖、親切、貼身、強韌、多材質、肌理豐富、具組織性等特性。在生活步調急促的現代社會中，在舉目所見盡是森嚴、堅硬、冰冷的生活空間裡，以纖維為媒材而發展的染織藝術品正是人們所需的空間柔化物，也是緊張情緒的心靈慰藉品，不論生活工藝品或美術工藝品的開發，都有其寬廣空間。希望染織界的同好加油，也希望所有民眾多關注染織的發展。

