

林潔怡
孕 2011
棉線、麻線、棉布

林潔怡
花語 2009
棉布、金蔥粉

工藝新秀 / New Voice

染印編織，將生活注入創作：林潔怡

A Life of Dyeing, Printing and Weaving: Chieh-i Ling

採訪／賴佩君 Pei-chun Lai · 圖版提供／林潔怡

織維藝術家林潔怡，是個在藝術家庭中長大的孩子，有父母的栽培，還有在花蓮擔任美工科老師的姑姑、姑丈的指導。由於高中念美術班，從中學習到多種創作的技法，光是版畫就有橡膠版、壓克力版、石膏版、平版、網版等，她特別喜歡版畫油墨的堆疊套色和自由勾勒的線條。高中時接觸到的化學染色技巧，讓林潔怡開始思考環境污染的議題，之後她轉向學習傳統天然染色，並參加國立臺灣工藝研究發展中心的藍染研習課程。這些技法日後都成為林潔怡創作的養分，讓她能夠交錯運用編織、染色技藝與網版印刷等，創造出多元又豐富的作品風貌。

對林潔怡來說，化學染料的顏色雖然絢麗明亮，但她更喜歡植物隨著品種、氣候、季節、種植地點的不同而產生的微妙色彩變化；每種植物都擁有屬於自己的色彩，但色彩之間的搭配卻能如此協調與契合，這份天然美是化學染料所無法比擬的。由於植物染會慢慢褪色，所以一開始染色的濃度要抓高一點，但在林潔怡眼中，這正說明了自然的定律、宇宙的生滅。

除了喜愛藝術創作外，因為想將染織纖維運用於服裝上，林潔怡利用教學的課餘時間

學習女裝製作打版，在國寶級老師許木蓮的細心教導與栽培下，她歷經多年磨練，取得甲級證照，使得她不僅從事纖維藝術創作，更能將之運用於時尚服飾與飾品設計。

林潔怡與家人擁有共同的興趣，父母親在一次偶然機會中體驗到植物染色之美後，媽媽為了學習更深的知識，甚至再去參加國立臺灣傳統藝術中心的藍染訓練課程。目前全家人一起經營一間工作室。假日往往是她們最快樂的時光，雖然沒有很完善的設備與場所，但她們總是能在狹小的空間中工作，把客廳當作工作室，而廚房當然就是染坊了。全家人一起熬汁、染色、創作、討論，寒暑假還會結伴去看展或參加研習，在纖維藝術的路上並肩精進。

教與學的激盪

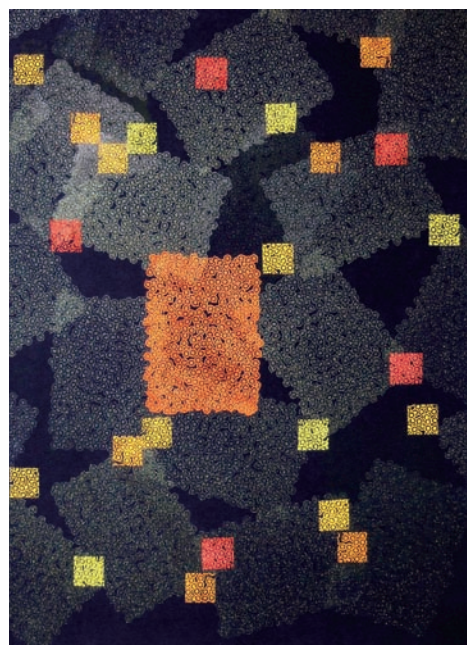
林潔怡平時與家人都在社區大學、樹德科大職訓推廣織物和染色相關課程，她自己更是從研究所畢業後就開始教學，累積了多年經驗。林潔怡以教導天然染色技法為主，將一塊布料以縫紉法調整造型，再加以染色，就能在同一塊布上形成深淺不同的色澤變幻；染好後的布料，林潔怡則會指導學生進一步創作包包、服裝等生活用品。在勞工局

林潔怡 「結」系列
2011 鋼材、麻繩、塑料

林潔怡 結緣（圓） 2012 線、麻線、棉布

林潔怡 亂中有序 2009 棉布、金粉

的職訓課程中，為了輔導學員，讓她們有創業的機會，林潔怡除了染色課程外，也會鼓勵學員去考街頭藝人證照，讓她們能夠在高雄的市集擺攤，販賣手作商品。

林潔怡目前任教於樹德科技大學流行設計系與正修科技大學時尚生活創意設計系，以纖維藝術、染色技藝、媒材探索等相關課程為主。據她觀察，大學生和社區大學及職訓局的學生不同，她們更喜歡鮮豔的染色，也更勇於嘗試新方法。課程中有一門「纖維藝術」，她要求學生試著自己進行編織，在媒材上要追求突破，從樹枝、樹葉、果實、塑料到金屬，都是可用的材料，甚至有學生到資源回收場尋找廢棄物來利用。她認為這麼做不只可以刺激學生的創意思維，還可以讓她們深刻體會到物品的意義，「這些物品原本都要丟掉的，把它拿來用，又有不同的用途和價值了。」學生們平常摸過太多的現成布料，摸久了會麻痺，生活中應該還有更多的東西可以去利用、去感受才對，這是林潔怡希望教給學生的觀念。

多方嘗試，展現纖維各自特色

林潔怡喜歡在作品中自由運用各種技巧，染印交錯運用，搭配多樣化的纖維媒材，渲染、堆疊、層次融合的效果，讓人讚嘆不已。對她來說，各種材質的衝突和協調是創作中最重要的一环，由於媒材彼此的調性不同，如何讓它們達到平衡，就需要長期的摸索與試驗。她的〈孕〉、「結緣」系列於2013美國新墨西哥纖維藝術創作競賽中獲獎，〈孕〉以麻繩為主要材料，用勾針去編織，做出母親懷孕時肚中胎兒細小彎曲的形態；上色時，有的地方先勾再染，有的則是先染再勾，每個細節都有變化。「結緣」系列混編了麻繩和棉線，不同的纖維有不同的染色效果。在2013西班牙國際纖維時尚配件展中獲獎的〈結〉，則以麻繩和塑料透明管為主，藉由染色、扭轉、編織等技法，林潔怡在誇張華麗的風格中，試圖探尋「首飾」概念的極限。

2010年參加從洛桑到北京國際纖維藝術雙年展的「心花朵朵開」是林潔怡以花的元素創作的系列作品，第

一件混用了花布、拉鍊、包扣和藍染技法，以半立體的方式車縫出一朵朵的花；第二件以網版印刷搭配刺繡點綴，亦做成半立體的樣式；第三件則使用網版印刷的錯印效果。入選慕尼黑「TALENTE 2010」競賽的〈花語〉是另一件以花為概念的作品，在淡雅的植物染基底上，添加金蔥亮粉、壓克力顏料，點綴出亮眼的視覺重心。〈亂中有序〉是2012年從洛桑到北京國際纖維藝術雙年展的參賽作品，融合了網版和藍染，有發泡效果的顏料，印好會產生厚厚澎澎的肌理，在平面上形成半立體的效果。

擅長在創作中展現各種媒材風貌的林潔怡，平常就十分關注身邊的日常物件，若發現有趣的東西，會非常高興地收藏起來；例如用來裝進口洋蔥的網狀布袋，每個袋子上面都印了不同的圖案，就讓她愛不釋手，「我媽說要再租個倉庫讓我放！」她笑著說。對她來說，這些日常物品都是她日後創作的材料，正是它們的豐富，帶來了創作的炫目表現。🌱