

2014 IWND 印度海得拉巴國際天然染工作營心得

A Participant's Observations of 2014 IWND, Hyderabad, India

文·圖／姚仁寬 Jen-kuan Yao (國立臺灣工藝研究發展中心技術組組長)

前言

時尚產業一直是產值既高而又不斷創新的產業。目前時尚產業在服飾布料方面使用的需求量很大，但自化學染工業發達後，就少用天然染色方法。除了成本因素外，工業化標準生產及商業要求的品質標準是主要原因。天然染成品須克服染料多變及不易掌控的特性，以標準色票為驗收付款依據的商業模式，通常會使天然染色產業面臨退貨危機而失敗。但各國慢慢開始重新省思這層因素。因為世界上許多國家的經濟發展都面臨十字路口，在環境、社會及經濟上都需要有一個新思維，而使用天然染色，一方面傾向環保，一方面重拾天然材料的應用，在重建與土地的關係與健康養生的經營上可做一個連結，因此國際間慢慢形成了天然染色產業的契機與氛圍。其後續的發展有許多可能，除了布料服飾，其他包含玩具、食品、化妝品等等，都有新創市場的空間，這些新知識或新產業面向，也是國際間對天然染色有興趣者所積極探討與交流的內容。

印度做為文明古國及東西方文明的中介點，地大物博，累積了不少傳統天然染色的知識和技法，加上傳統手工業尚未完全衰落，所以很適宜從傳

統手工業轉換到當代時尚產業，該國近十年來也一直努力朝此方向轉變，是值得前去了解的一個國家。

臺灣近十幾年來在社區總體營造的概念下，一些地區重新建立人和土地及工藝的連結，朝永續產業的觀念，「生活，生態及生產」三生一體的形態發展。其中在天然染色部分，臺灣的地理與氣候很適合許多天然材料生長及運用，因此在社區總體營造的過程，亦發展了傳統的藍染、植物染及紫膠蟲染等，再加上文創產業的政策，使得臺灣在天然染色工藝上亦呈現蓬勃發展，只是在國際交流及確立發展定位及尋找國際競合夥伴方面，尚有不足。此次國立臺灣工藝研究發展中心受邀前往印度，亦是希望能朝此方面多加了解與作為。

工作營介紹

這次獲邀參加的會議名稱為「2014 IWND」(2014 International Workshop on Natural Dyes)。印度於2006年在海得拉巴舉行過第一次國際天然染色工作營，這次於同一地點再度舉行。但前後兩次的主辦單位不同，第一次是由世界工藝協會印度分會及聯合國科教文組織合力推動，第二次則主要由印度國內農業相關單位

主辦。這顯現了印度國內亦開始戰略性地思考如何發展其天然染色產業，也反映了印度產官學界已感受到天然染色產業可能會帶給印度的效益。這次出國參加工作營，主要是歸功於之前參與2012年馬來西亞國際天然染織大會所帶來的國際契機，並在2013年臺灣國際文化創意產業博覽會規劃天然染織主題館時邀請主辦2014 IWND的關鍵人員Dr. A. Sharada Devi及 Asif Shaikh到臺灣參展與交流，期間他們驚豔於臺灣工藝文創發展的軟實力，產生了和臺灣進一步交流的想法。所以趁這次會議邀請工藝中心前往參與，期能交流分享臺灣在發展現代工藝產業的一些經驗。

工作營的主辦單位為印度Acharya N. G. Ranga農業大學(ANGRAU)系統下的家庭科學系(College of Home Science)和印度農業創新計畫(NAIP-National Agriculture Innovation Project)。會議主要有三天，自2014年3月5日至7日，3月8日則安排參訪Creative Bee工坊的農場。3月5日第一天晚上，則安排參加在當地德國文化中心的傳統印度天然染色展覽開幕活動。主辦單位有設置官網，但因為由學校系統承辦，

報紙包裹已印染的布堆，放於藤籃內麻袋再蒸煮。

Creative Bee 工坊展示染色所需原料

國際及國內各方的聯絡人力與時間皆有限，因此其內容呈現仍有不足，所提供資訊有限。

工作營的項目包括論文發表、論文海報、工藝示範表演、小型展覽、小型市集及走秀，整個活動的場地主要在協辦單位「印度全國中小及微型企業中心」（National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises, NI-MSME）內的一棟教學大樓內舉行，走秀則在戶外場地搭建。參與人數約二、三百人，多為相關專業人士。

1. 論文發表：為單一場地，三天各分上、下午場，第三天下午主要為綜合討論。大會主題為「天然染色產業如何成功」，由法國多明尼加·卡登博士（Dominique Cardon）談論，內容綜合她多年來參與、接觸、討論及觀察的心得，提供大家在進入論壇前有較完整的視野與概念。三天的論文內容多為天然染色萃取研究發表，亦有對工業化的探討，另外有歷史、文化、社區及經營的少數論文發表，以印度國內論文發表者為多數，可見印度國內有相當的能力進行研究發展。綜觀之，國際論文發表大約15篇，國內論文發表18篇，印度國內專輯論文計40篇。

2. 論文海報區塊：地點就在論文發表場地外面的走廊，為無法排入現場發表者之論文簡要發表。這是國際間論壇常見的發表形式之一。作者會在一定時間內在現場予以介紹解說，並進行交流。相對於論文發表，海報內容可以讓與會者有空時仔細研讀；論文發表則一錯過即無法了解，需待論文內容被印出或在其他地方發表才能看到。總計海報論文約18篇。

3. 工藝示範表演：分為三個場地，有材料及製程介紹，亦有工藝師在現場表演。印度的傳統天然染畫技法，曾經是手工業時期大量出口的產業，至今仍有保存，但人數已不多。毛球經木或竹桿纏繞後即可當筆使用，為加強染色堅牢度，通常布會先用牛奶浸泡過，所以常帶有牛奶味。但見工藝師手藝純熟地畫出當地民俗畫，覺得這個技藝值得保存，同時可賦予新生。

4. 小型展覽：多為參與大會者的作品或產品展覽，場地不大，約兩個教室大小。多數是纖維及織品的天然染作品。

5. 小型市集：攤位不多，大約十家左右。多數是天然染色纖維及織品。有一家賣藍染染色材料，包含染頭髮的和染纖維的兩大種。筆者買了染纖

維的藍染材料一公斤，為藍色塊狀，價錢一公斤約一千元新臺幣，與臺灣濕狀藍泥一公斤差不多，但不曉得藍色素成分何者較多。

6. 走秀：時裝走秀為另一個重頭節目，3月6日晚上在水池及戶外表演場地上舉行，氣氛相當不錯，但場地有點受限。整體走秀由印度設計師Asif Shaikh擔任策劃，其呈現有相當水準。走秀邀請了十位印度國內的設計師及四位國際設計師，包含馬來西亞、印尼及臺灣、美國。臺灣設計師Neil Lee因在工藝中心擔任替代役時協助印度設計師翻譯並展現積極參與熱誠而被邀請，其服裝設計以藍染為主。令人驚奇的是，秀中至少有二位印度設計師用日本的服飾文化概念進行設計，同時和藍染較有關係，可見日本藍染及文化在當地亦有相當影響。馬來西亞知名設計師Edric Ong用他一貫的概念，大量使用原住民纖維素材，創造王者或后者氣息的服飾。印尼設計師Merdi Sihombing結合在地的工藝首飾創作和煮海參剩下的汁液染色，並拍攝在海裡的服裝秀，也令人驚豔。對年輕人或較富有的人而言，時尚具有較大的吸引力，同時好的時尚呈現，可以讓一般民眾跳脫做傳統工藝會被侷限在舊或老東

西的印象。

7. 參觀Creative Bee工坊農場。Creative Bee為一對對藝術及染色有興趣的印度夫婦所創立，已有相當歷史，主要銷售產品有織品、染布及圍巾等，亦有少數布包與衣服，產品在印度國內有四個據點銷售，亦接受訂單外銷至日本等國。男主人亦曾輔導社區發展地方工藝，其中一項為運用天然染色和紫膠蟲的膠進行小木器上色，色膠製成固態棒，再經過高速磨擦融化，均勻塗布於木頭上，技法相當有趣。在農場內我們並沒有看到種植的材料，據女主人說是和附近村落合作前端部分，包含染材及織布，然後才在農場進行設計、染色或蠟染印色。主人還製作了一個原料標本展示區，介紹他們所用的原料。在農場內可看到製作媒染液的陶缸被埋在土內進行反應，還有藤枝編的籃子被拿來作蒸染的容器，並使用汽油桶做的鍋子，可見用簡單天然的設備，亦能進行時尚產業。

心得及思考

對印度的綜合印象

印度為南亞第一大國，也是重要的文明古國。初到印度，感覺印度人對外人尚為友善，並無明顯排外或崇外感覺。就海得拉巴機場的建築來說，並無特別精細或具美感，這反映出印度政府在美學這方面並未特別重視，而以功能實用為主。

晚上抵達機場已是深夜，再轉至海得拉巴市，一路上看到的建築多有因應在地氣候及生活習慣的設計。雖然同為現代鋼筋水泥，但可看出和臺灣蓋屋的邏輯不同，這樣的的不同亦可讓我們了解到印度和臺灣的經濟發展模式及人民的生活態度不太相同。機場附近的大看板，很多都是韓國的廠商產品廣告，基本上看不到臺灣的廠商廣告，可見韓國對這塊市場的重視與積極度，臺灣則忽略了或

不認為印度市場是重要的。夜晚路上行人車輛稀少，所以沒什麼感覺，第二天才知道所謂印度人口的多。

到了旅館，看起來是新蓋的，房間等都算乾淨，只是部分設施偶會出現品質不佳的問題，如房鎖、燈泡及電視選台器等。服務人員稍微生澀，或許因為是新旅館，所以服務實習時數不足。等到我們安頓下來，已是一個小時過去。在出國前曾查看網路資訊，知道海得拉巴城市幾年前曾被視為印度新興的電子城，國外也有一些企業投資進駐於此，但幾天觀察及了解下來，才知道因為此區域古時候是回教王國，回教人口不少，近年來因宗教問題影響，使得進步開始停頓，部分國際公司離開，中央及地方政府似乎對建設又不是很在行，因而使得這個城市處於緩慢成長中。

白天看到都市中滿滿的人與車，讓人感受到所謂人命不值錢的描述雖然誇張，卻又帶有一點真理。在街上看到的人，多半為青壯年齡層，小孩及老年人少見，推測印度嬰兒潮較一般國家為晚，或者平均壽命較一般國家為短。可能新生代面臨多數開發國家同樣的問題，養小孩的壓力太大，也讓它開始有少子化傾向。印度的廣告海報多強調俊男美女，一如寶萊塢的電影。相對來說，印度年輕人似乎更嚮往沒有家累的生活。

印度另一個令人驚奇的現象是，各種小型自產車非常多，且做為計程車使用，偶爾也會看見沒門的公車，帶著破損的感覺亦照常營業。大車小車在有限的馬路上擠成一團，也沒看到太多紅綠燈，只靠著各車用喇叭表達意見或路權，然後交通在大家的默契下亦能正常運作。即使是尖峰時間，馬路塞是塞，但各車都能運用最小空間向前移動，因此也沒見到馬路變成大停車場的狀況，只是空氣不好，外人也很難立即融入這樣的開車

印度設計師ASIF運用傳統染編工藝製作的卡片

印度傳統手工染繪

哲學。

政府的建設似乎停在以基本實用為主，但亦無底線，如目前狀況依大家使用習慣可以接受，那就可以了。例如沒門的舊公車、建設到一半或只建設到主線道的馬路等。由這些小地方可看出印度地方政府的困境，基本上就是人口太多，而且人們很容易就集中到新興都市中，造成資源不足與管理困難。大部分印度人個性都算溫和，所以治安也不是不好，不過可能是階級習慣使然，稍大的店家或公私單位常可看到警衛或保全在門口，給人一副非常重視安全的感覺。

在海得拉巴，也很少看到多樣式的印度美食，平常中晚餐，感覺變化非常簡單、也很相似，似乎多數當地印度人並不特別追求美食，也很少花時間在發展美食上。因為傳統食物使用許多天然香料，對身體有幫助，多數印度年輕人的體格都相當好。

綜合言之，印度人有眾多人口資源，但在品質的要求上是較弱的，所以許多事情或建設並未達到良好的基準。但在這麼多的人口壓力下，還能維持社會平和，亦是非常不容易的了。

印度的一般年輕人收入並不高，手機很多仍用非智慧型，但反過來說這是一個潛力市場，臺灣的相關廠商對

於開拓印度市場比較消極，但印度其實是一個有趣且有特質的市場，年輕人口多及文化特性強，是企業操兵訓練的好戰場，值得我們多加關注。

印度天然染產業發展之優勢與劣勢

印度發展天然染色產業有兩個優勢，一為傳承自古以來使用天然香料及染料的經驗與技法，使得這樣的產業可因地而生；二是人口眾多，不管是研究人力還是生產製作人力，都不缺乏，因此兼具有前瞻性研發又有人力密集的特性，在這項既新又舊的產業上反而有相當優勢。另外在原料上，因為地大物博，又具多線海陸交通樞紐，亦有機會建立成原物料供應大國。但印度的劣勢在於貧富差距太大且存在階級觀念，對新的觀念或方法接受較慢，例如前陣子的集體性侵案，以平等公正的立場來看，並沒有什麼好爭議的，但印度一直沒辦法解決，可見在接受當代思潮上，印度還是有相當阻力。這樣的觀念容易造成在組織分工上淪為以非專業領導專業，造成方向或方法錯誤，而使得事務推動效益大打折扣的情形。

這次會議由安得拉邦Acharya N. G. Ranga農業大學系統下的家庭科學學院主辦，屬於印度農業部支持的創新農業計畫中天然染色的新價值鏈

計畫。這個價值鏈計畫希望整合從農夫到市場的產業鏈結構，而這次的工作營又特別著重在標準化或認證上面，因此特別邀請美國織品化學及染色協會（AATCC-American Association for Textile Chemists and Colourists）參與。在整體工作營的呈現上，議題及活動較多呈現前端的研發及價值鏈的後端，包含工業化處理與時尚走秀活動及市場行銷上，而少呈現農業經營端，包括材料的種植與管理，人民如何投入發展微型產業等，使得產業鏈的概念不是那麼清晰。但印度長期處理天然香料與染色材料的傳統能力是存在的。看不清身邊事物的價值，是人類常犯的錯誤。筆者認為，這方面可能反而是印度可以得到最多改善的地方。在有機會與主辦人聊天後，筆者得知，在第一次國際天然染色大會後，雖不容易，但印度的天然染產業還是有漸漸發展，其中最大功臣，出人意料之外的，可能是彩色路跑（COLOR RUN）活動所帶來的需求與宣傳效益，讓世人體驗到了天然染色的美好與安全。強調天然染色的染髮劑與化妝品，也持續為此產業加溫，食物、穿著及兒童用品等亦順勢而起。印度做為一個有潛力成為國際間第一大天然染色產業之國家，應可藉由天然染

色相關會議或工作營等此類活動，整合國內並聯結國際共同發展，但前提是政府了解並重視整個產業發展的方向，積極主動支持，才能在短期內有好的成果。

國際間與會者的想法與期望

這次與會的國家並不如ISEND活動多，也多是一些熟悉的面孔，主要國家有法國、美國、馬來西亞、臺灣、韓國、日本、印尼、澳洲等，但對許多印度在地學者或業者來說，卻是第一次和這些人接觸，對於印度國內人士的國際連結有一定的幫助與刺激。而國際人士對印度的此次活動亦多有期待，因為印度具有發展天然染色產業的優秀條件，一旦發展成功，可帶動國際間對天然染色的重視與能量。目前許多國家發展天然染色產業都會碰到一些問題，尤其是在人力方面。就工業化而言，國際間對此有期待，但亦害怕受到傷害。意見在兩極間都存在著。天然染色製程的工業化，可能會產生類似現在化學染工業產生的問題，這也是許多人不一定想要讓天然染色走上這條路，而希望以人力密集與腦力密集發展此產業的原因。國際間大多數也希望印度可以走上這個兼具傳統與創新的方向，而非單純工業化，然後和其他國家從這個基礎來進行合作與發展。法國長期發展香水產業，在這方面有相當的技術能力與基礎，因此可以延續發展化妝品用天然染色原料的產業。美國做為一個高度工業化的國家，加上AATCC代表多從工業化及標準化觀點切入，在發展天然染產業這方面反而比較保守，

由於天然染色要解決的標準化問題與色彩研究困難度較高，因而他們抱持質疑態度，不過由此產生的問題與觀點，亦激盪出新的可能性與省思。其實美國1649至1890年生產的藍色染料亦是天然藍染，並成為某些地方用來染布或出口的重要農業產業，只是這段歷史應該被人遺忘了，同時美國在工藝、時尚界亦有許多個人開始從事天然染色的工作。印尼的參加者為一位服裝設計師，依他的想法，發展印尼的天然染色產業，可以使用在地材料及人力，並結合觀光，便可創造出與觀光結合的新價值與在地文化特色。

再看臺灣天然染產業發展

臺灣地小、人口密度高，在天然染產業的發展所遇到的問題和其他國家不同。人口2400萬，不多但亦不少，其優勢在於人口密度高，且多數受高等教育，在知識及文化上容易有新的碰撞、產生新的創意，產業結構亦多元而彈性。這些都是優勢。但說到隱憂，目前有的產業找不到人力，但也有不少人失業，社會上的貧富差距逐漸拉大，薪資成長遠落後於GDP成長，這些都說明臺灣產業發展策略跟不上時代環境的變遷。從規劃未來思考，除了現有產業外，高科技產業毋須置疑地必須投入一定的能量去發展，但這些產業的更新與發展並無法解決社會上所有的問題。其他更重要的產業還有關係著在地生態與生活文化的產業，常能平衡整個社會發展所需的永續概念及生活品質與美學，這些是未來社會再發展所不能缺少的養

分及潤滑劑，因此我們要思考如何將這樣的產業融入整個社會的發展鏈中。天然染產業，前端緊扣著土地產業與在地人力的運用，後端緊扣著健康和生活美學產業，是其中值得發展的產業。和化學染產業比較，天然染並非一定沒有競爭力，而是看如何把它的價值擴張到上下游，並且創造新的生活文化，使其成為文化產業的重要一環，也符合永續產業中，生態、生產與生活三生一體的原則。

臺灣天然染從社區營造出發，至今發展亦有十多年的歷史，主要以過去有的藍染復育及新增的植物染為兩大主軸。在國立臺灣工藝研究所時代，曾有馬芬妹與黃淑真兩位老師負責主導相關計畫，與民間社區及對天然染有興趣的人一起努力，逐漸累積出了相當的成果與經驗。不僅在天然染技藝方面累積經驗，同時在產業型態與經營亦有嘗試。因此，臺灣在天然染工藝與社區營造上有一定的經營與成果，足以為國外相關人士參考。另一方面，臺灣各地的發展亦面臨需要將現階段的發展成果進行梳理後再重新出發的轉捩點。不同的地區在不同的生態環境、不同的人文文化、不同的經濟追求下，如何更多元化與整合，或進行國際交流合作，這方面也需要多加探討。要達成上面兩個任務，我們可以舉行國際天然染織論壇或工作營，藉以吸引國際人士來臺，並與其直接接觸、討論和分享國內外天然染相關產業的想法與經驗。如此臺灣的天然染產業可以更快速、更健康地發展，同時也能與國際進行價值鏈上的連結，產生更大的效益。🌱