

「染人手作」品牌源起與願景

The Origin and Prospect of Ni Bo Dyer

文・圖／黃淑真 Shu-chen Huang (國立臺灣工藝研究發展中心技術組副研究員)

本

文追溯「染人手作」品牌由1994年工藝中心的染色技藝人才培訓課程、1999年九二一大地震後進入中寮地區的植物染色課程、2007年的植物染研究會、2009年的轉型扶植計畫，到2012年「染人手作」品牌定名的歷程，並藉由其各階段的概念變遷，折射臺灣天然染色發展的時代特點與工藝中心在其中的角色。

Examining the historical and conceptual evolvement of Ni Bo Dyer from the NTCRI dyeing courses in 1994, plant dyeing courses in Jhongliao after the earthquake of September 21, 1999, Society of Plant Dyes in 2007, transformation of the society in 2009, to the establishment of the brand in 2012, the essay attempts to illustrate the historical attributes of natural dyeing in Taiwan, as well as the role of NTCRI in its development.

天然染色與時代潮流的接點

國立臺灣工藝研究發展中心技術組自1994年起開辦染色技藝人才培訓，至今歷時二十年。要談「染人手作」的發展源起，必須先從植物染人才培訓的緣由說起。1990年，筆者初至中心任職之際，技術組人才培訓課程中，只有先染後織的「織」課程，而沒有先織後染的「染」課程。而筆者於日本留學期間所學專長即為染色工藝技藝，故而思考是否可結合當時國內優秀的染色相關師資，開設以染色技藝為主的訓練課程。

初期以蠟染、型染、繪染、縫染等各項技藝之傳授為主，當時並未特別強調「植物染色」或「天然染色」的發展。直至1997年，有感於環境的變遷及時代潮流的發展趨勢，技術組的暑期染織科染品組將人才培訓方式改為以生活周邊容易

取材的染料植物進行技藝訓練。當年陸續受邀前來授課的師資，如今都已成為臺灣天然染色工藝發展歷程中的重量級人物。

1994年，即距今二十年前，技術組染織科染品組（今稱染織工坊）第一次開設的訓練課程，研習時數定為一百九十二小時，課程內容計有：刺繡專家粘碧華的「基礎圖案設計講解與應用演練」十二小時；時任教於實踐家專（今實踐大學）的翁美月的「蠟染技法介紹與實務操作」二十四小時；染織工藝大師陳景林的「色彩計畫與設計」及「中國少數民族服飾色彩之探討」二十小時；時任臺中技術學院姚村雄（今為國立高雄師範大學藝術學院院長）的「包裝設計與實務課程」十二小時。其餘一百二十四小時均由筆者負責其他技法之傳授與作品後製加工成型。1994—1996年

間，除上述師資外，更數度邀請當時在手染服飾業界頗具盛名的蠟染界前輩陳月前來授課。

1997年的課程表中，已有留學日本川島織物學校歸國的簡玲亮及馮瓊珠兩位老師的大名在列。同樣一百九十二小時的課程編排，有簡、馮二師的「認識植物染色」及「生活飾品開發製作」共計一百三十二小時，其餘六十小時依例由筆者負責。第一年的植物染色課程，總計試染了相思樹、薑黃、地瓜葉、龍船花、梔子、菱角、咖啡、紅茶、檳榔、薯榔、芒果枝幹、福木、鳳凰木、荔枝、變葉木等十五種以上之染材。如今想來也許是巧合的因緣際會，今年染人手作在8月21日至9月28日於臺中葫蘆墩文化中心舉行「相思臺灣」主題展覽，而原來十八年前，在植物染色課程第一次的選材中，我們已經選中臺灣的相思樹為推展臺灣天然染色的代表色彩之一。¹

1997—1999年間，植物染人才培訓課程在中心技術組舊工坊沒有圍牆的頂樓中揮汗進行。當時，一方面怕學員染到我，跌摔下樓發生危險，一方面又要防止夏日烈陽及颱風侵襲，因此我們只能將工作流程局限於屋頂正中央往四周延伸四米範圍內謹慎執行。

2014年8月染人手作成員於葫蘆墩文化中心「相思臺灣」展覽會場合影

2006年於今葫蘆墩文化中心編織工藝館舉行「好色」展覽

工藝中心地方工藝館中的染人手作櫃位，於2014年6月中旬重新改裝營運。

天然染色九二一震災中的心靈重建

1999年9月21日對中部人而言，是一輩子傷痛的記憶。九二一大地震震垮了許多建築物，包括技術組的老舊工坊。隔年筆者即在長官指派下，進入重災區的中寮地區，以植物染色技藝協助當地婦女習得一技之長。

中寮經驗讓筆者觀察體悟到，透過雙手的勞動，確實能令人因專注手作而得到心靈的平靜；以及在重視精神層次的工藝文創商品開發過程中，我們當然也可以適度地借用機器來節省人力，但不應試圖將人力變成毫無情感的機器。連續四年，亦即2000—2003年間，原本應該在中心執行的植物染人才培育計畫，因為中心百廢待舉、工坊重建、無場地、無設備等窘狀，而持續於南、北中寮辦理。²

「中寮」這個地名在地震前對臺灣大多數人而言是陌生的。中寮地區緊臨草屯南邊，是一天然資源豐富的農業鄉，全鄉除了一條小縣道（139）從南投經永平到集集之外，無任何聯外的系統和外來的資源進入中寮。³除了綿延眾多山頭、過度的檳榔種植令人怵目驚心外，因為沒有工業化的開發，中寮鄉的天然資源足以造就一個「自然公園」。在此開辦植物染色技藝訓練可說是得天獨厚，要什麼有什麼。筆者也是透過這樣的機緣，才了解原來中寮鄉除了曾因盛產品質優良的「山蕉」而有「香蕉王國」的美譽外，柳丁、龍眼、荔枝等水果也質佳味美，甚至還有老梅樹、九芎、烏柏、相思、竹柏、苦楝、紫膠蟲、檳榔實、鐵刀木、福木等等天然自生或農家修枝剪葉時垂手可得的豐富染料植物。

九二一重建迫切的契機，加上政府及民間力量的推波助瀾，當時植物染色已儼然

九二一地震前技術組舊工坊棟頂樓染色區

簡玲亮、馮瓊珠指導染色

2000至2002年間，簡玲亮持續進入中寮，教授植物染色技藝課程。

形成一種流行的趨勢。其中又以「中寮巧手植物染工作室」、「阿姆的染布店」最具知名度。如今仍活躍於中寮鄉的「繡蓮工作室」、「吳秋植物染工作室」也都是之後陸續深耕、甚具指標性的在地天然染色工作室。

歷屆學員回巢暨研究會轉型扶植計畫

歷經十餘年的植物染人才培訓計畫，累計了至少近百餘位結訓學員。技術組在1998年間曾辦理過一次各科別全體會員回娘家活動，惜未見後續計畫銜接，直到2007年才由技術組各工坊自行研擬計畫進行。當年，染工坊首先進行一項學員參與研究會意象調查，爾後推動植物染研究會成立，但初期會員數不到二十人。

究其因，不難發現早期參與植物染人才培訓的成員，半數以上為當時各大專院校相關科系的師生。學生參與研習的目的，多為尋找畢業專題中可應用的材料與技術，老師們的參與則多半想為自己尋找或儲備多一項教學技能。因此，早期播灑下的種籽，以專業之姿發芽茁壯者稀，僅有少數學員於結訓後持續投入植物染社區工作或因興趣而持續不斷探索學習，這一小群學員最終成為組成研究會的主力，但人數畢竟還是不多。

2009年植物染研究會轉型扶植計畫開始執行，並持續至今。從2006年籌備期迄今，研究會總計舉行過「好色」、「出好色」、「變與不變——植物染十年軌跡」等三次大型展覽；今年8月則以「相思臺灣」為主題，鼓勵會員發揮所學專長，轉換成為創作中的能量。透過展覽，對外可與天然染色同好們進行交流，對內更可凝聚會員的向心力。會員數從最初的十餘人，今年已累計近五十人。此一階段同時也是會員自組個人工作室的開端，各式各樣天然染色DIY教學、社區教學的活絡，自創商品對外銷售等必要因素的驅使，加速了植物染色工藝的推廣與普及。這些申請免用統一發票並登記立案的個人工作室或微型工作室（親朋好友五人以下共組），在植物染研究會中總數有十餘個。

震後百廢待舉的中寮，因陋就簡開辦培訓課程。

染人手作品牌成立

「染人手作」（Ni Bo Dyer）名稱源自初期一位擅長電腦軟體的會員，在網路上協助架設「染人共和國」部落格，會員藉由網路票選訂定了識別形象及名稱。如今只要在網路搜尋列中輸入「染人手作」或「染人共和國」即能迅速找到這群「染人們」的行蹤。而「Ni Bo Dyer」一詞的創出，則為2012年為參與馬來西亞舉行的ISEND-WEFT「廢物再造財富：國際天然染色會議與展覽暨世界環保纖維與織品論壇」之國際交流活動時，由擅長英語的會員靈機一動的佳作。「Ni Bo」同臺語的「染布」發音，「Ni Bo Dyer」亦即染布的人，不拗口的簡單發音，連外國朋友都能精準地喊出品牌名稱；雖然常常也會有人將「染人手作」誤植為「懶人手作」，而質疑為什麼要取這樣的名稱，筆者也只能笑笑地回答，我們原是一群懶人，但已經開始以染布、織布為志業發奮圖強了。

一談起「天然染色」，很多人隨口直覺便問：「是不是很會褪色？」筆者認為這個問題與我們「如何選材」、「如何染」

染人手作LOGO

以及「如何處理」有很大的關聯。有些被染物著色佳，有些材料則不易上色，這部分需要仰賴「經驗」與「試驗」的累積；再者，染製過程如不講究細節，匆匆忙忙地染，當然染液在纖維上就無法駐足長久，就會匆匆忙忙的褪色。因此，筆者常以此激勵初學者，天然染色看似入門易，實則繁瑣深奧，要製作精美物件，仍須耐住性子，培養實力。另外，既然是手染、手織的物品，我們是否也應該更溫柔地以手洗方式對待它呢？隨意丟進洗衣機再加入含螢光漂白、含去污力強成分的洗劑，想當然爾一定會褪色。

臺灣光復後，工業發展迅速導致傳統染織工藝技藝快速消失。工業大量生產、大量消耗的時代，已維持近半世紀之久。近年網路購物的極端便利，更讓自然資源的消耗雪上加霜，據英國統計，英國人每人每年購買的成衣數中，有三分之一是未用即丟的狀態，臺灣呢？也許更甚於此。我們真的需要這麼多的家飾、衣物嗎？臺灣由於原材料取得不易，染人手作品牌想提倡的是「循環再用」概念與如何應用「材

美工巧」，創造長期使用的價值。筆者多年前早已開始嘗試購買原色質料佳的衣服，穿過幾季後，再進行天然染色，爾後每年均可依個人喜好重新染色，甚或加上圖案，如此不過度浪費地球資源的小小改變，同樣有著新衣的大大喜悅。

染人手作由一群崇尚自然、熱愛天然染色的同好所組合而成，來自全國各地的成員如今已近五十位。染人手作以「貼近幸福，享受自在」為品牌訴求，品牌產品均為運用天然素材、天然染材手製而成。希望消費者在使用時，能有最自然、最純淨、舒適的感受；創作上則遵循並承襲臺灣工藝先驅顏水龍「將美與生活結合」的工藝創作精神。經過長時間的天然染色試驗成果與技藝學習。近年，會員也陸續開發各類天然染色的生活用品。

2011年起，會員更積極展開打樣試作，並與顏水龍子女接洽領帶商標使用的相關事宜，並於2014年正式取得授權。2013年起在簡玲亮、馮瓊珠兩位老師的指導之下，以天然染色先染後織的方式，製作復刻版手染、手織領帶與披肩、圍巾

臺灣工藝先驅顏水龍的復刻版
手染手織領帶

染人手作商品於臺南歷史建物
林百貨中販售

等系列商品。目前，染人手作商品除了在中心地方工藝館「染人手作」的櫃位有陳列販售外，今年6月中旬起，也在唐草設計創意總監胡佑宗及其團隊的傾力相助下，榮登重新整修開幕後的臺南文化古蹟建物「林百貨」的舞臺。

工藝是生活美學與產業發展的基石

「將美與工藝結合的工藝創作以至生產，乃是文化和經濟的一道源泉。」⁴ 千百年來，工藝都和大眾的生活緊密相連，不但反映了時代的思維，又直接體現當代社會的生活方式。然而，在強調變化快速、操作簡便的現今科技社會中，我們的貧富差距拉大了，我們的價值觀模糊了，我們的生活空間減少了，我們所有對「真、善、美」的感覺也逐漸疲乏了。因此透過手作展現以心靈美感為主的工藝「美與用」價值與地域文化特色，筆者認為是愈來愈重要了。

工藝的創造乃是歷代先人在智慧與技藝積累中，取材生活周邊容易獲得的材料與道具，透過人類靈巧的雙手製作而成。今後，染人手作將在既有的設計、技術基礎上精益求精，並在會員的集體共識下，試著朝「生產合作社」的經營模式，追求染織工藝特色產業的發展。

《合作社法規》第一條即謂，合作社為「依平等原則，在互助組織之基礎上，以共同經營方法，謀社員經濟之利益與生活之改善，而其社員人數及股金總額均可變動之團體。」⁵筆者目前在其中僅扮演「居中協調仲介」與「搖旗吶喊」的角色。工藝團隊欲健全發展，必須上、中、下游產業鏈緊密結合，如今下游產業除染材之外的纖維原料大多仰賴進口，合作社成員是中游的砥柱，而類似「經紀人」的上游角色，在整體產業鏈中更不可或缺。原因無他，工藝文創商品賣的是感性的價值，與其他領域的藝術創作者相同，工藝人同樣不擅長屬於理性行為的各式行銷策略及各種自我包裝手法。

自發性籌組的單項工藝「生產合作社」在目前的臺灣是絕無僅有，但在鄰國日本卻多有所見。日本「合作社」稱為「組合」，每一項工藝技藝在日本均可見其以組合的方式進行合作經營的案例。日本政府對傳統工藝發展的用心有目共睹，各縣市具特色的工藝逸品廣受各國觀光客喜愛，亦是不爭的事實。本文也期許染人手工作牌在全體會員的努力之下，以穩健發展、開創新局之姿，營造出足以代表臺灣染織工藝合作發展的新風貌。🌱

註釋

- 1 《臺灣手工業》第68期，1998.10，頁62-75。
- 2 《臺灣工藝》第5期，2000.10，頁25-P35；《臺灣工藝》第7期，2001.4，頁84-94。
- 3 「南投縣中寮災區重建紀錄與地方規劃」
- 4 顏水龍，《臺灣工藝》自序，1952。
- 5 內政部《合作社法規》