

撒落藍染的種子：國立臺灣工藝研究發展中心藍染工藝推動的歷程

Sowing the Seed of Indigo Dye: A Survey of Indigo Dyeing Projects Organized by NTCRI

文・圖／蕭靜芬 Ching-fen Hsiao（專案助理）

本

文追溯國立臺灣工藝研究發展中心自1990年代起推動藍染相關研習計畫的歷程，從技法研究、人才培育、產品設計、創意開發、展示交流、國際對話、在地意象到永續關懷，其計畫演進做為臺灣藍染文化的主要推進力，也促使藍染教學概念趨於完熟。

Tracing the progress of indigo blue dyeing projects organized by National Taiwan Craft Research and Development Institute since the 1990s, the essay demonstrates how their concerns shifted from technical research, training, product design, creative innovation, exhibitions, international exchanges, cultural images to sustainability have perfected local educational environment of indigo dyeing, while cultivating its growth in Taiwan.

臺灣藍染工藝從開始研究復原再邁入推動發展的歷程已有二十年，發展的契機起於當時的社區總體營造運動，其意義在於重新發現自己在地的歷史、文化、價值及創造生活的美好。藍染工藝曾經是臺灣先民拓墾這片土地一頁重要的歷史，雖然隨著社會及工業快速的發展，讓這項工藝風華褪色，但社造運動的開始讓愈來愈多人重新審視自己在地的歷史及價值，發現隨著時代消失的產業及生活形態，並非全然不適合現在的生活，只是需要再次詮釋以及配合現今的生活形態來調整，因此目前已經開始有許多有心人投入這項工作，並且愈來愈多人曾經參與或接觸，「藍染」已不再是陌生的詞彙。

臺灣藍染的歷史

根據1736年黃叔璥《臺海使槎

錄》記錄，藍靛染料已是當時臺灣輸出至大陸多項貿易品之一，可見自18世紀起，藍草栽植及藍靛加工已是臺灣拓墾階段重要的產業。染布產業約於清雍正年間開始設立藍染染房，以當時臺灣人口而言藍布衣的需求量相對大，可知藍染產業的重要性與當時蓬勃發展的景況。

19世紀中葉臺灣藍靛染料生產興盛，品質優良，產值甚高，每年外銷對岸大陸數千擔（一擔一百臺斤，等於六十公斤）。據當時淡水海關統計其貿易量，1880年最高峰期曾達二萬一千擔，高居輸出品第三位，經濟規模相當大。臺灣藍靛染料除了外銷對岸他地獲取經濟利益，也在「一府二鹿三艋舺」等古城老鎮，發展出本地二次加工染房布街產業。舊臺南府城永樂老街的染房，被形容為櫛比鱗次，三峽老街的染坊牌樓，留存著石刻「不

馬芬妹示範張網技法

莊世琦介紹中國藍印花布圖案配置特色

惜重金聘請唐山師傅、專門製造純正藍靛染料」等字樣，都是強調當時染坊的專業藍染色技術。藍染坊所染成的紺藍素地棉麻布料，如「紺色」、「大藍」、「青布」、「烏布」則是形成臺灣早期民間服飾的主要色彩。

山藍、木藍植物是先民開發臺灣時期的重要經濟作物，「菁畧」、「菁寮」的舊地名是先民胼手胝足打藍製靛的舊跡。藍草蘊含「藍靛素」成分，其奧妙轉化的色澤令人驚豔，點滴染料都是珍貴的自然之賜，同時忠實呈現「青，取之於藍，而勝於藍」的古老涵義。傳統藍靛染色這項歷史悠遠的工藝技術，在各地老城古鎮形成小型聚落，三峽老鎮的「染坊牌樓」、閩客族群的「青布藍衫」服飾，以及已成為石座的元寶形「碾布石」，留下發展的印記，見證著臺灣往昔藍染產業的風華，也是臺灣傳統工藝文化容顏與重要自然資產。

藍染復原的過程

臺灣藍染產業為先民筚路藍縷開疆拓墾的重要發展歷程，雖因化學染料的興起而沒落，讓這項擁有歷史文化意義的傳統工藝中斷數十年之久，但1992年國立臺灣工藝研究發展中心（當時為臺灣省手工業研究所）技術組組織工坊之研究人員馬芬妹探查南部平原的蕃菁木藍蹤跡，並於1993年擬訂傳統藍染技法應用於天然纖維染色研究計畫，1995年起正式於霧峰農業試驗所及臺大實驗林區溪頭苗圃栽植復育木藍、山藍植物，1996年建立小型沉澱法藍靛製作工序，並委託進行藍靛染料成分分析，終於重現此項工藝。

藍染工藝人才培育

2001年至2011年工藝中心幾乎每年持續規劃辦理藍染工藝人才培育計畫。每期培訓時間大約三個月，課程時數從三百～四百小時不等，自2001～2004年「青出於藍—縫紉藍染技藝研習會（一）」、

2009年研究會成立大會

（二）、（三）」，2005年「進階藍染技藝與專題產品設計研習會」，2006、2007年「藍靛染藝&經緯梭織研習會班」，2008～2010年「型糊藍染工藝人才培育計畫」，2011年辦理以梭織技藝為主之「藍染卓越工藝人才培育計畫」，共規劃辦理了縫紉、型糊染、梭織三項工藝技藝傳承，且每項皆持續進行三年的推廣培育，另外2005年進階藍染技藝研習則包括了型糊染、蠟染及繪染（友禪染）等染色技藝，而其成員大多來自縫紉技藝研習班第一期到第三期的學員，每位皆對此項工藝持續投入且抱有高度熱忱，因此在這段研習期間開始有了成立藍染研究會的構想。

臺灣藍四季研究會

2005年秋，在工藝研究發展中心技術組染織工坊（1）的輔導下，集合所有藍染結訓學員成立「臺灣藍四季研究會」，每年四季定期辦理小型研討活動，這是臺灣藍家族凝聚藍染文化共識的開始，也是分享經驗心得與感情交流的場域。至2013年，從國立臺灣工藝研究所或工藝

研究發展中心習得專業藍染工藝技術、領有結業證書者，累計已有一百四十名，是構成「臺灣藍四季研究會」的基本會員，歷屆的藍染技藝講師則是研究會的榮譽顧問與指導。工藝中心近年來持續輔導「臺灣藍研究會」，辦理各項藍染專題講座、產品研發等項目，以協助社區及所有成員提升藍染工藝技術及知能。更以「臺灣藍·草木情」的文化理念，加強創新設計、推廣輔導以及國際交流等各項工作。建立臺灣藍染工藝技術與人才育成茁壯的基地，成為「臺灣藍家族」。

發展現況

藍染工藝發展的兩股力量來自於包括公部門、學校等機構與社區等民間團體，推動內容包括藍草栽植、藍靛加工、染色技藝教學、產品設計開發及體驗教學、產品販售等，其中工藝中心是藍染工藝推動主要的動力，藉由人才培育計畫，每年結訓學員約十～十六位左右，分布全臺各地，成員有學校教師、相關科系的學生、社區或協會成員以及相關從業者再次進修，結訓後大多會投入相關的工作中，目前已有

藍住町歷史館—體驗區

橋詰清貫對學員作品的評析

古庄紀治示範片野絞技法

多位成立工作室積極投入藍染工藝領域。

為了讓藍染工藝有更深入的研究、更多元的創意設計、媒材運用，並且提升現階段相關工藝技藝，因此透過研究會扶植計畫，強化技術與設計兩方面的能力，讓已參與培訓之人才有機會再進修、複習各項技術，訓練設計思考能力，並加強國際交流，目前成員已參訪日本、韓國、大陸、泰國、馬來西亞等相關工藝地區，邀請具有深厚工藝技術的大師如橋詰清貫、滝浦輝夫、古庄紀治、新居修、和田良子、川人美洋子、吳元新等進行教學與交流，再配合設計與多元媒材運用等相關課程研發產品，並且每二年辦理成果展，讓學員能夠有一處展示發揮的場域，以不斷地提升每一位成員之工藝相關能力。

推動的內容

藍染工藝的推廣及傳承從技術著手，縫紉染工藝從最貼近日常生活的工具入門，讓初次探訪的人不會產生距離感，也因此成為社區或學校在體驗教學的領域中受歡迎的DIY項目，但隨著技藝的精進與對設計的要求日益迫切，藍染工藝開始邁入小型專業生產，因此引進各項不同的工藝技法，培養從業者透過技術的掌握及純熟，讓這項工藝進入新的不同階段。

陳景林曾經在染色技藝教學時提出「形、色、質、技、用、史」能力的培養，也正符合及運用於藍染技藝發展的重要面向，「形」是工藝基本課題，染纈造形、產品造形及造形能力培養相當重要，工藝造形設計能力幾乎等同於開發創造能力，「色」在藍染技藝裡包含藍草栽植、打藍製靛、染缸管理等基礎技藝，「技」包含技術、技巧、工法、流程與工藝技法精熟，「質」則是指對於材質的掌握與了

解，上述四種是培養工藝者的基本能力，「史」、「用」則是工藝者內在史觀的建立與外在推展的不同方向的培養及發揮。

了解藍染工藝推廣須從各種不同面向著手後，在規劃研究會相關課程時則先著重於「從工藝技法切入，從造形設計產出」的方式，強調技術與設計能力的均衡發展，讓成員能夠強化多元技法並提升設計能力，一次一次從主題的設定發想練習實作，產出屬於自己的風格。

輔導臺灣藍研究會進行臺灣意象文創產品開發計畫，是近幾年發展的重點，從臺灣藍染產業歷史發展來看，早期藍染並無紋樣的設計，皆以單色染為主，其原因在於臺灣移民社會初期婦女人口較少，而藍染技術皆以男性為主，此項工藝並未與女性生活產生聯結；反觀鄰近地區大陸及日本，對於紋樣、造形等染織技藝的發展皆已有一段悠久的歷史演化，而有長足的探究。隨著近些年來文化創意產業發展的影響，如何重新建立藍染與文化的聯結，並結合現今對圖案造形能力的重視，開發對於臺灣意象的思考，鼓勵發掘、探索臺灣

在地人文、風情、環境、生態、故事、節慶等與在地生活息息相關的題材，成為目前發展的課題。而開發優質臺灣藍染生活工藝產品，將在地的自然環境融合人文背景，創造一種新的生活文化價值，以符合當代人追求永續與生活滿足的方向，並從這個生活文化價值出發，結合在地特色工藝產業，進行人文工藝產品的設計開發，也將是持續努力的目標。

以臺灣意象為題，應用在地素材與意象進行開發，研發產品將透過產品之行銷與推廣，發展臺灣特色之工藝文化，推進實質展售功能。以「臺灣意象、精緻手感、工藝美學、自然元素」為設計開發目的，創新臺灣植物藍染產品的時尚風格，朝向客製設計生產推廣落實於生活，以發揚在地精神，邁向全球視野精神，亦讓在地文化的美好重「心」反芻，重新看待本土文化、賦予更多關懷，兼以發展臺灣綠工藝品牌的產業。

未來的發展

隨著國際天然染織論壇在臺灣舉辦的同

2011年「心在地一日月潭產品開發計畫」湯文君作品

2011年「心在地一日月潭產品開發計畫」梁綉娟作品

2013年「臺灣意象—藍染工藝基礎人才培育計畫」學員林苡健作品

時，重新檢視臺灣推動藍染工藝的歷程與方向，與近些年來對於快速經濟成長，衍生的生活形態與過度消費地球的資源等等所提出的許多看法及觀念不謀而合，如《從搖籃到搖籃》作者提出永續資源的概念；美國社會學家雷保羅（Paul Ray）1998年的著作《文化創造：五千萬人如何改變世界》提出樂活LOHAS主張，工藝中心持續推動的藍靛染色工藝正符合此項理念，且尊重自然、永續環保的主張早已持續在此項工藝從事者的身體力行中實現。

如何持續深耕這項工藝，相關政策持續推行將會是支持與穩定發展的重要力量，工藝人才培育及研究會扶植計畫二項重要計畫，是以「人」為本，進行培育及傳承，透過不斷加入新血啟動新的思維，讓工藝回歸本質，使工藝的造形與美感有新時代的詮釋，傳統染織造形的承續轉化與拓展，透過各式技法運用，創造屬於臺灣的紋樣，讓技法表現工藝的高度，讓臺灣擁有不同於其他地區的獨特藍染生活工藝美學。🌱

2013年「臺灣意象—藍染工藝基礎人才培育計畫」學員陳怡仁作品

2013年「臺灣意象—藍染工藝基礎人才培育計畫」學員鄭名傑作品

2013年「臺灣意象產品開發計畫」楊靜怡作品