

阿桂與阿芳種植的藍草田

生活與工藝 · Life and Crafts

臺灣百染，土地的生命印記

靛花青工房 · 一體植染色彩研究場

Dyeing Art of Taiwan, Living Traces of Our Land:
Itti - Natural Dye Color Research

文／李若茵 Lee Jou-chih · 圖／靛花青工房 itti - Natural Dye Color Research

你怎能把天空、大地的溫馨買下？若空氣失去了新鮮，流水失去了晶瑩，你還能把它買下？我們視大地每一方土地為聖潔。在我們的記憶裏，在我們的生命裏，每一根晶亮的松板，每一片沙灘，每一撮幽林裏的氣息，每一種引人自省、鳴叫的昆蟲，都是神聖的。樹液的芳香在林中穿越，也滲透了自亙古以來的記憶。

／摘自〈西雅圖酋長的心靈宣言〉

九二一地震的醒悟

1999年的921大地震，震醒大眾對土地的關注，震央埔里草屯一帶，死傷慘重，林孝桂爬出高樓，斷垣殘壁中，悲傷凝視著柔腸寸斷的土地，「活著」，一定是上天給的一份珍貴功課，

要她用後半生守護著腳下的土地學會彎腰，用雙手去珍視土地與生命。

也許是憨厚爽直的個性，本職翻譯的林孝桂立刻義無反顧放棄原本穩定的工作，從零開始學習務農，想好好為這片珍貴的土地，留幾分純淨。同是遭逢震災，沉穩踏實的龍桂芳，從分不清農具開啟，用最土法煉鋼的方法，隨農友上山，邊協力邊學農務，兩人對守護土地的共識，順生命因緣的牽引，讓他們從農作中不斷找到了前進的立足處。

堅持用雙手染出一片藍天

力行染材「在地化」的綠色永續天然染色，實踐「農棄變黃金」的減碳天然染色。

靛花青工坊一體植染商品「藍染巾」，木灰水傳統天然發酵藍染，自然環保的染色過程，不汙染土地，亦不傷害人體，染色後堅持將商品靜放六個月以上養色。

守護一方淨土的願心

單純的初心仿如寓言故事裡的愚公，擁有滿滿的衝勁與傻勁，哪怕自己的力量渺小，凡能減少一點對大地的傷害，她們都願意實踐。效法樸門、秀明等自然農法，讓土地上的動植物自然共生。阿桂笑著說，自己就像天養的孩子，總無絕人之路，從事自然農作上，總是傻人有傻福，十多年的堅持，也漸漸走出一條清晰的路，護土農人與工藝的因緣，源自2006年一場藍染國際研討會。阿桂擔任外籍藍染研究者的翻譯，事前準備功課讓她初識了藍染，想想自己務農，亦能種這些藍草，於是就當成是一場染色實驗冒險。爾後鹿谷的植物染班、工藝中心的染織培訓，開啟他們對染色植物的關注。

從種植木藍、山藍開始，日日觀察它們和周邊環境，慢慢理解它們的特性與需求。近年阿桂愛上種植蕨類，最初是為了替藍草找個可以庇蔭的陽傘，可以共生的植物，她細心觀察土地的溫溼度，給予適當的有機肥料，就像對待嬰兒般的呵護。我想植物有情，也會微笑以對吧！

藍草種植的基地，從草屯到埔里、魚池更到苗栗，依據不同緯度與環境，不斷實驗。用傳統木灰水發酵建藍、養藍，閱讀國外的文獻資料，打下紮實的理論基礎。就這麼一路上關關難過關關過，累積十幾年的經驗值，讓阿桂可以立即判斷染色時發酵變化與複染次數。

染色，看見植物的生命印記

因為農務之餘，看見許多農友常把修枝後的廢材就地焚燒，阿桂常會告訴他們焚燒帶來的後續環保問題，然而農友的一句話：「妳告訴我該如何處理？」打醒她身為知識份子的傲慢，開始尋思解決辦法。廢枝推回工寮，以菜刀碎枝，廢枝

量大了，熱心農友出借碎枝機給她們，碎好的枝拿來染色，染渣再交回給農友當作有機肥，讓植物的生命藉由這樣的循環獲得尊重。她們甚至不忘送上一條廢枝染的染巾給農友，也間接讓許多農友開始接受他們的觀念，將修枝送來工寮，永續天然染色與「農棄變黃金」的減碳天然染色實踐和推廣，就這麼正向循環。

阿桂與阿芳相信，植物的顏色是它們在這土地上生活過的紋理紀錄，每一次染出來色相稍許不同，那是每株植物無可取代的生命印記，是自然獨一無二的禮物。至今染過百種以上的植物，「臺灣百染」系列，便是利用農棄物染色的商品。近年來阿桂也開始進行一些系列創作，「臺灣森林」系列反思臺灣這個島嶼地質的豐富性，孕育出植物的多樣性，利用臺灣各海拔特色植物來染色。染色前，會先進行充足的研究與採集，基於愛護環境的理念，只採集掉落的廢材與腐朽的枝葉，絕不傷害植物本身。「臺灣藥用植物」系列是近期的研發方向，堅持利用臺灣的藥用植物，甚至開始在園區內種植與研究。對她們來說，染色只是手段，重要的是與植物的相處，那是無可取代的寶貴經驗。

成立靛花青工房·一體植染色彩研究場

阿桂強調，會成立「靛花青工房·一體植染色彩研究場」品牌，是意料之外的事，為了維持理念的推動與環境的永續，就這麼的走上品牌之路。品牌定名為「一體」，就是為了傳達與土地自然共生共好的使命，雙手與土地同源同心，而生命本是一體，就連土地上的所有生命都是平等的存在，而近年來他們發現許多野貓因誤食農藥而喪命，兩人行有餘力，在工寮成立了貓中途，熱心推廣流浪貓TNVR^(註1)「浪愛為鄰」，給流浪貓有個安心的去處，每賣一條染巾就存下一百元，實踐讓浪歸零的想法。

純真的兩個人，從沒去想如何行銷自己的商品，靠的就是樸實、真誠與專業的職人精神，直接讓商品說話，漸漸地一些設計師看見她們的堅持與努力，2014年獲選國際臺灣染織論壇^(註2)的代表團隊之一，讓世界看見臺灣在地顏色，也打開了一些國際知名度，讓人看見他們厚實的染色功力，有些人聽聞了他們的故事，也紛紛來埔里拜訪。前幾年一位編劇買了他們的巾，愛不釋手，推薦導演作為帶去東京影展的伴手禮，

臺灣百染系列，讓不說話的植物，道出它們的生命印記。

臺灣藍靛，是利用兩人共同植育出來的藍草，打藍、建藍反覆試驗出的成果。

獲選為2014年國際天然染織論壇工藝中心專案研發團隊之一（工藝家林孝桂、設計師高端仁、打版師黃盈佳）跨域創新合作之作品，於開幕記者會發表展出。

這來自臺灣的顏色驚豔了喜歡精巧工藝的日人，成就一場美麗的國民外交。前年導演為了一部關心臺灣土地的偶像劇「紡錘蟲的記憶」，想起了埔里的阿桂與阿芳，就商請他們擔任劇中的織品染色工作及染色顧問，也以她們的精神塑造為女主角的原型，藉平臺行銷靛花青的商品，也成了一種有趣的異業結合。

日日都是好生活

許多人對好生活的想法，常是基於物質上的滿足與穩定，精神上卻貧乏而空虛。阿桂與阿芳兩人，倒覺得順天應人，像古人般躬耕生活，精神豐碩飽滿。染巾雖是目前主要商品，但對他們而言染巾只是生活的一部分，巾沒賣出去會擔心，不過只要能靠著兩人雙手，就沒有走不下去的路。阿桂說，現在生活的軸心就是貓務、農務與染務，日子

過得簡單而踏實，日日都是好生活，除此他們也加入埔里的環保酵素團與堆肥合作社，跟一群關心土地的朋友一起努力實踐讓環境更好的願心。

與土地共生共好

未來他們將延續在草屯與埔里的農作及染作經驗，回到阿桂媽媽的家一苗栗成立他們的靛花青一體植染色彩研究場基地，在母親的土地上，實踐這多年的願心，讓更多人知道每一條染巾背後，敘說著一份對土地的關心、生命的愛護、還有自然饋贈的美麗顏彩。讓人們帶回去的不只是商品，而是一份理念：努力讓這片土地共生共好。阿桂和阿芳，兩位生命的實踐者，如同西雅圖的酋長所說的心靈宣言，珍愛著自然裡的一草一木，敬天愛人，用雙手撐起一片美麗的藍天。🌱

註釋

註1 TNVR，是「Trap」捕捉、「Neuter」育、「Vaccinate」打疫苗，以及「Return」回置的意思。讓流浪的貓狗能夠安心的與環境共生。

註2 本國際盛事由文化部指導，國立臺灣工藝研究發展中心主辦，以「邁向綠文化」為活動主題，內容涵蓋論壇、展覽、時尚走秀、手作市集、工作體驗營、工坊技術觀摩以及影片介紹等主要活動。