

藍染工藝圖紋設計與服裝應用之探討-以蠟染為例

The Application of Indigo Dyeing Patten Design in Clothing-take Batik as example

林青玫¹, 林卿慧¹, 鄭庭歡²

Chin-Mei Lin¹, Ching-Hui Lin¹, Ting-Huan Cheng²

亞洲大學時尚設計學系¹, 亞洲大學視覺傳達設計學系碩士班²

Department of Fashion Design, Asia University¹, Graduate student, Visual Communication Design, Asia University²

林青玫 cheri@asia.edu.tw

摘要

隨著時代的演進，人們對於環境保護及追求自然永續的生活品質已逐漸重視，在服裝印染上，天然染色亦視為最環保之做法，而傳統藍靛在工藝染料中最具代表性，其色澤天然，深具人文特色氣息。台灣因土質及氣候條件適宜藍草植物的生長，在荷蘭統治時期即有栽植的紀錄，於十九世紀中葉「藍」曾遍植台灣，並於台灣各地創立染坊，所染之「烏布」、「青布」品質優良而聲名遠播。近年來台灣在一片重視文化資產與回歸傳統生命源頭的呼聲下，促使傳統藍染工藝與技藝漸漸復甦及發展。傳統藍染文化存在於世界各地，應是全球共同一起維護的傳統技藝，因此，本研究藉由藍染文化背景分析與探討，運用蠟染工藝的技法與文化創意、時尚元素相互結合轉化，擷取藍染布料之美轉化應用於服裝設計上，整體之概念構想、發展過程及創作成果，希望能作為一個突顯藍染文化設計的引子，共同結合現代設計的靈感，並將其文化價值和藝術風格融合於流行時尚與設計中。

關鍵字：藍染工藝文化、藍染技藝、蠟染、藍染服飾

Abstract

As time went by, people now value environment protection and seek a more natural, sustainable life. The natural dyeing for the most environmentally friendly way in apparel fabrics. Traditional indigo dyeing is the most representative among all other dyeing techniques. The color is natural and has cultural characteristics. Due to the quality of the soil in Taiwan and the fact that the weather condition is suitable for growing indigo plants, the record of planting indigo plants in Taiwan was first seen during the Dutch Formosa period. In mid-19th century, the plants were seen all over Taiwan and people started to establish dye houses in Taiwan. Their dyeing techniques got skilled and the darkness cloth and blue cloth were popular for the great quality. In recent years, an emphasis on cultural assets and return to the traditional source of the voice of life, traditional indigo dyeing techniques got more attention in Taiwan. Traditional indigo dyeing cultures exist everywhere in the world should work together to safeguard the global commons are the traditional techniques. So this study was to explore through the stained indigo dyeing background and cultural characteristics, the indigo dyeing techniques were combined and transformed with the cultural creative and fashionable elements to design and analyze the clothes that shows the beauty of the indigo dyeing techniques and the style of fashion, the whole idea of the concept, And the development of the creations in the hope of an indigo dyeing to highlight the cultural design of the introduction of the common combination of modern design inspired by its cultural values and artistic style into fashion and design.

Keywords : Indigo Dyeing Culture, Indigo Dyeing Technique, Batik, Indigo Dyeing Clothes

前言

「藍染」是一種極為古老的染布方法，歷史悠久可追溯至四、五千年前中國商周時期，以種植山藍（馬藍）、木藍、蓼藍等「藍草」進行染布，而台灣藍草種植於 17 世紀末，透過天然的藍靛色澤以及繁複的手工染製過程，創造出獨特的藍白之美，顯現出染布之糜足珍貴及美麗動人的工藝美學。去蕪存菁與奧妙轉化的藍靛色澤令人驚豔，點滴的染料均為珍貴的自然之賜、草木之情。「青，取之於藍，而青於藍」，天然草木染取材於自然，使用過後色素能分解而回歸於自然，這種自然資源永續利用的作法，正符合綠色工藝的環保概念。而藍染的獨特色澤與造型表現，結合工藝技術，已成為形塑今日生活美學的最佳媒材。因此，本研究藉由探討台灣藍染文化及特色，運用蠟染工藝之技法，擷取藍染布料之美轉化應用於服裝設計上。

研究方法

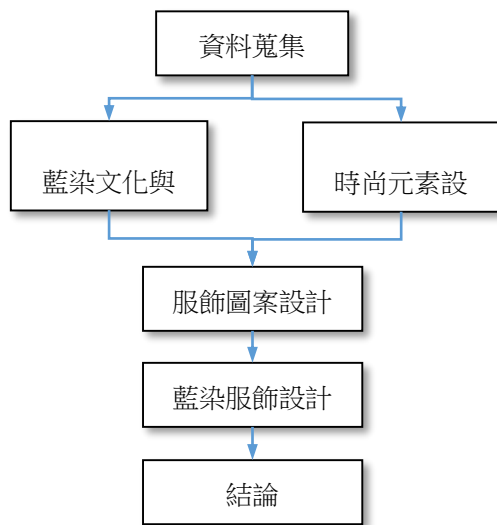

圖 1 創作流程

藍染文化背景分析與探討

中國人是最早發明絲織與印刷術的民族，相傳印染工藝最早是從西元前兩千三百年的黃帝時代開始，並頒定衣冠之制，在衣冠上以紋采區別百官，即以五彩「黑、白、黃、赤、青」作服裝表身分貴賤[1]。這些由自然界所採集的颜色，被認為是所謂的基本

色，也是往後中國傳統裡所謂之正色，而青色與屬於使用植物染料的藍染之間有極大的關聯。藍染為我國傳統染色，其歷史相當悠久，荀子在《勸學》篇中「青，出於藍，勝於藍」，其中的「青」指的是色名，而藍則是藍植物中的藍草，他的原意就是染青色的藍料是由藍草萃取而成的，其顏色遠比藍草更為深濃。由此可以了解到經典名句的典故和意義，藍染早已深入民間文化[2]。

台灣因土質及氣候條件適宜藍草植物的生長，在荷蘭統治時期即有栽植的紀錄，十九世紀以後，台灣各地開始創立染坊，所染之布料除了供應內銷所需，也成為當時賺取外匯的外銷產品[3]。到了 20 世紀初期，由於歐洲人將發明的合成染料輸入中國，台灣山區的藍草（大青）逐漸被砍除及紡織工業的現代化，台灣藍染業逐漸衰微。近十幾年來在一片重視文化資產與回歸傳統生命源頭的呼聲中，台灣藍染研究者從栽植藍草、研究製靛、建藍及各種工藝技術等，努力復育於台灣藍染傳統工藝技術和文化產業的推動，為重現「青，取之於藍，而青於藍」之面貌，展現其中國古老諺語中的原始真諦，推動促進藍染產業之活動，

例如三峽藍染節等，另外成立專業藍染工藝團體如「台灣藍四季研究會」、「三角湧文化協進會」等，促進藍染技藝形成為社區化的學習產業，塑造新世紀「青出於藍，而勝於藍」的美麗願景[4]。以下將針對藍染植物與傳統藍靛染液的製作概述。

藍染植物

藍染植物主要分屬下列四科：(1) 爵床科植物馬藍；(2) 豆科植物木藍；(3) 蓼科植物蓼藍；(4) 十字花科植物菘藍，藍染植物的分佈亦遍及世界各地(如表 1)，主要被應用在製作藍定染料，是傳統印染工藝三原色的染料之一，可製作成花青色、藍膠顏料，供繪畫或染紙用，或做為中藥材青黛的原料。

表 1. 世界各地主要藍染植物種類

科名	名稱
爵床科	山藍(馬藍、琉球藍)
	印度木藍(小菁、槐藍)
豆科	蕃菁木藍(小菁、美洲木藍)
	蘇門答臘木藍
	那塔木藍(埃及木藍)

科名	名稱
蓼科	蓼藍(阿波藍)
	菘藍(大青)
十字花科(油菜科)	歐洲大青
	蝦夷大青(北海道大青)

藍靛染液之製作

藍靛的由來是從藍植物(藍草)葉片汁液中的色素所製成的染料。傳統藍靛染料的製作分為「製藍」、「建藍」、「染藍」(圖 2)。藍靛染料製作過程，簡稱製藍，由藍草提煉藍靛色素之染液在製程中氧化濃縮而成的藍泥染料，因藍草特性不同，可分為兩種製造方式，分別為「沉澱法」和「發酵法」之製藍方法，「沉澱法」製藍一般是用在印度藍(木藍)、琉球藍(山藍)、馬藍等藍草，「發酵法」製藍又稱堆積發酵法，一般用在蓼藍等藍草。

藍靛素是遇水不溶性物質，只溶解在鹼性狀態下才能還原，染色時需維持藍靛素是還原的狀態才能染色，還原的過程就稱之為「建藍」，建藍又分為傳統「發酵法」和「化學法」兩種方法，此兩種方法皆需要「溫度」、「pH 值」、「還原劑」三種條件配合才能還原建藍。

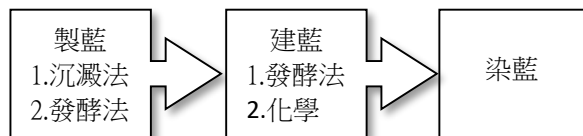

圖 2 製藍、建藍、藍染之過程

藍染技藝 - 蠟染

藍染技藝可分為素染和染纈技藝兩大部分，素染指的是單色染，並無圖樣變化，將素布直接浸染於染缸染色，以復染方式交疊可呈現深淺濃淡不一的效果。另以各種染色技法達成紋飾圖案的技藝皆稱「染纈」，染纈有多種技法表現方式，包含蠟染、型染、紮染、夾染、繪染等技法。其中蠟染在中國至少有兩千年的歷史，堪稱為古老技藝之一。

蠟染又稱蠟防染，古稱“蠟纈”，是以蠟做為防染材料進行染色的傳統手工印染工藝，常用的蠟包含石蠟、木蠟、白蠟與蜜蠟等，利用蠟具有排水性能、受熱溶解與冷卻凝固的特性，將蠟受熱融化後，使用

蠟刀或筆將蠟繪圖或點描於織物上，繪製出圖案花紋，蠟液滲入布料纖維之中凝固達到防染效果。之後將蠟畫胚布放入藍靛染缸進行染色，在不斷的攪動侵染中，蠟跡破裂產生不規則的裂紋，染液滲入裂縫，染出了人工難以臨摹描繪的天然花紋，稱為冰紋或龜紋(如圖 3)，也增添蠟染圖案的獨特性。蠟染製作過程為：1.先將布料進行脫漿、精練、整平；2.描繪圖案；3.上蠟；4.染色；5.除蠟；6.洗淨，

圖 3 蠟染產生的冰裂紋[8]

蠟染圖案表現法有:毛筆描蠟法、版模印蠟法、蠟刀點描法、刷掠法等[4]，毛筆描蠟法具有繪畫的特性，運筆時的輕重、粗細即可做出深淺不同層次的圖案效果；版模印蠟法是以各種耐熱的模具上雕刻圖案，後續壓印蠟液於布料上，可連續印蠟；蠟刀點描法是運用金屬恆溫、縫隙儲蠟的原理，使蠟液往下移動形成而繪出均勻的線條。

蠟染圖案因蠟液在熱熔的狀態中，會對布料橫向與縱向交錯時呈現程度不一的滲透暈染效果(如圖 4)，蠟染的圖案結構，一般是四面均齊、滿而不亂；追求整體的裝飾效果，主次分明，黑白、疏密對比恰當，圖案組織富有節奏感、韻律感，使簡單的藍白色調構成了瑰麗多姿的藝術效果。

圖 4 蠟染

蠟染服飾設計應用之探討

近年來台灣在全球文化創意發展下，興起了植物染色技藝的風潮使傳統藍染技藝因而漸漸復甦。目前以培養許多藍染技藝專才，其染坊也隨之興盛。除了染坊設立 DIY 體驗，也有許多台灣在地設計師將藍染布料運用在服裝設計上。藍染布料擁有天然獨特的色澤，這種歷史悠久的傳統染布技術廣泛流傳在中國、日本、印尼、非洲等地[4]。中國貴州可說是蠟染的大本營，因地域寬廣與民族差異，使得蠟染的形式風格有所差異[5]，傳統蠟染圖案有幾何形的雲紋、太陽紋、螺旋紋等，一般採用四面均衡或左右對稱，構圖主次分明，疏密有致，動植物紋以自然界的花、鳥、魚、蟲為素材，簡化成紋。圖 5 為貴州瑤族小兒背心[9]在構圖上以左右對稱營造視覺上的平衡，蠟染紋樣以象徵吉祥的鳥、魚與花草蔓紋為主，線條流暢，展現出純熟的蠟染工藝技法。

圖 5 蠟染服飾-小兒背心

藍色在中國、日本是庶民的色彩，在西方亦有所謂「藍領」勞工階層的代稱[6]。藍染服飾也成為台灣閩客族群傳統服飾(圖 6) [10]。早期民眾普遍使用的台灣藍布衫、客家藍布衫，即以天然藍靛染料製作。而傳統藍染服裝形式多為寬鬆、旗袍領及圓領為主，並多以素色染為主，整體而言，設計變化、剪裁大同小異，較少加入設計元素。

圖 6 台灣傳統服飾-苗栗南庄小藍大襟衫

藍染服飾設計應用之探討

在政府單位與研究學者的積極推廣下，台灣藍染技藝與產業結合，帶動染坊興起，專業藍染技藝的工坊成員將藍染技藝與創意設計結合，使藍染商品具多樣化以及現代美感，例如：藍染手工包、藍染方巾、掛飾、服飾等多樣化的商品(如圖 7) [11]，進而帶動商機，創造藍染工藝產值。藍染之所以會獲得國際人士的喜愛，除了它是天然的植物染之外，最重要的就是在製作的過程中，會因為天氣、溫度和濕度的變化，而讓染料存在不確定因素，因此即是為相同的產品，亦會因上述等因素，產生不同的染藍色澤等特色，此為藍染迷人之處。染色次數的不同，即產生不同的色調及圖案花紋，此均為設計上可以靈活運用之處[7]。

圖 7 卓也藍染文創商品

在服裝設計的構成中，布料與色彩是極為重要之考量，因此除了運用自然美麗的布料之外，為滿足穿著者之美感需求，亦須考慮其服裝造型元素，如輪廓線、裝飾和細部處理等。結構設計是否達到設計平衡、比例、律動等原則，皆能賦予服裝更具生命與活力。由於藍染布料製程繁複且不易亦因此而珍貴美麗，本研究運用兩塊不同風格的蠟染圖案布料為創作素材，將藍染布料之美轉化應用於服裝設計上，以「與藍共舞—孕育」為主題，探索手工藍染所蘊藏的力與美，將台灣藍染布所呈現的手染美感與精緻工藝，結合時尚設計元素，突破傳統的臺灣藍衫服飾，設計出獨特多樣的藍染晚禮服，希望能作為一個突顯藍染文化設計的引子，共同結合現代設計的靈感，並將其文化價值和藝術風格融合於流行時尚設計中。

1. 服裝設計款式一

時尚服裝設計包含的範疇並非單純視覺性的表現，其更需涉及物件深層的文化意涵及意義。美感而有深度的產品所產生的感動，不僅會觸動人們內心

深處，也是創意的精髓所在。本款式以蠟染布料(圖 8)為主要創作素材，蠟染紋樣設計呈現曲線型波紋，為避免破壞藍染布料圖案之原有美感。採用一塊布設計的概念，不經裁片接合縫製，保留藍染布料的原始風貌。服裝設計中如何達成平面立體化、結構的設計變化，則需巧妙運用材質與設計，以營造出層次感與立體感(如圖 9)。服裝設計中的每一細節設計均相當重要，如何增加其精緻度和質感呈現，如細節處理、領口線條、外型輪廓設計，都需審慎思考。

2. 服裝設計款式二

圖 8 蠟染布料

圖 9 服裝設計款式一

圖 10 魚紋圖案

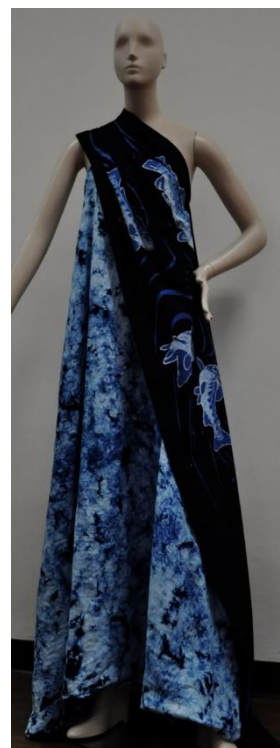

圖 11 服裝款式設計二

本款式以蠟染布料為主要創作素材(圖 10)，蠟染紋樣以象徵吉祥與幸福的魚為主要構成要素，利用靈動的線條表現魚的尾巴與鰭，圖案組織富有節奏感與韻律感，為避免破壞藍染布料之原有美感，採用一片式的立體剪裁方式，呈現藍染布料的原始風貌。配合蠟染紋樣設計以斜向方式進行裁剪，右肩處予以活褶設計以增加肩部的合身性與前身的立體度，洋裝部分則以白底藍紋的紮染布料進行搭配，營造視覺設計上的對比與平衡(圖 11)。

結論

在全球提倡文化創意產業之下，台灣各地手染坊逐漸興起，國立台灣工藝研究所也積極推動藍染產業的復甦，並培養專業技藝人才，為台灣傳統藍染技藝傳承與永續發展打造未來藍圖。藍染文化是世界性的共同文化，包含藍草培育及其製靛技術、建藍技術、染纈技藝的復原。在政府極力推廣文化創意產業提升的現今，傳統技藝與時尚藍染服裝正是目前積極提倡及推崇的現代生活美學。

傳統藍染技藝結合時尚元素轉化設計與台灣藍

的獨特色澤與造型表現，其工藝設計技術，已逐漸成為形塑今日生活美學的最佳媒材。在現今文化創意之發展中，呈現多元風貌，其於服飾工藝中亦表露無遺，因傳統服飾之保存不易，藉由設計師們以時尚流行風潮之元素，加以創新、轉化設計應用，形成具現代感的設計。

本研究藉由探討藍染文化的背景及特色，以傳統藍染工藝之蠟染為圖案創作，擷取蠟染布料之美轉化應用於服裝設計上，布料經由蠟染技法以及染色次數呈現出獨特的效果，加上獨特巧思以及不同的剪裁使每一件藍染服飾匠心獨運。將獨特藍染圖

紋結合不同的服裝廓型，使藍染服飾不再僅限於傳統服裝，增加藍染服裝設計形式之廣度，並期亦能推動台灣藍染服飾客製化的多樣性，及藍染技藝者與服裝設計專業分工合作機制，創新台灣天然藍染服飾的新風格，進而提升台灣綠工藝產業的永續發展。

參考文獻

1. 莊世琦。染色技法 1.2.3。台灣:雄獅圖書股份有限公司，(1987)
2. 蔡承豪，從染料到染坊-17 至 19 世紀台灣的藍靛業，國立暨南國際大學歷史學系碩士論文 (2002)
3. 陳景林，馬毓秀。大地之華-台灣天然染色事典續。台灣:台中縣立文化中心，(2004)
4. 傳承與創新—台日藍染文化講座研討會論文專輯，台灣工藝文化叢書，國立台灣工藝研究所，(2008)
5. 藍色繽紛-中國西南少數民族藍染圖錄，國立臺灣史前文化博物館，(2006)
6. 馬芬妹。青出於藍-台灣藍染技術與藍染工藝之美，台灣省手工業研究所，(1999)
7. 陳景林，天然藍靛 (Indigo) 在纖維藝術上的創作研究，國立臺灣師範大學碩士論文 (2003)。
8. 陳景林，馬毓秀。大地之華-台灣天然染色事典續。(2004)
9. 藍色繽紛-中國西南少數民族藍染圖錄，國立臺灣史前文化博物館(2006)。
10. 台灣早期傳統客家服飾—苗栗南庄小藍大襟衫，國立歷史博物館編輯委員會，台灣早期民間服飾，國立歷史博物館。(1995)
11. 卓也藍染, Indigo Dyeing House