

藍染於庶民生活中的應用意涵 Indigo in the populace lives the application

彭萱茲* 諸葛正**
Peng, Xuan-zi Chuko, Cheng

*朝陽科技大學設計研究所 研究生
**朝陽科技大學設計研究所 副教授

摘要

本論文主要經由瞭解藍染的過去至近代於生活中的應用，進而探討藍染其存在的價值性與未來發展可能性，並以藍染技藝發展過程中的重要特徵描述，做為本文論述重心。研究方法主要從近代文獻、期刊與報紙中，收集藍染應用相關資料，並經由歸納彙整瞭解藍染在過去人類生活中的各種角色扮演與價值性，並期望透過解析藍染發展過程中所產生的各種重要特徵內涵，來找回藍染存在的價值與必要性。論述範圍主要從過去藍染的源起至社區總體營造推廣時期，其中又以探討藍染過去普及大眾生活的原因，希望找出人們所遺忘的傳統價值性，探討現今政府機關及民營團體如何推廣藍染的過程與意義?以及藍染是如何應用於現代民眾的生活之中，為本研究的主要探討目標。

關鍵詞：工藝史、藍染、庶民文化

一、前言

藍染為人類自古以來使用最為廣泛的天然染色技術之一，並且有「庶民(註 1)之色」的美稱，其中「絞藍染技法深索」文中亦有所述：「在台灣或日本藍染都曾經是庶民重要的衣著」。回溯藍染的過去歷史，「詩經」的小雅一采綠，有一段話提到：「終朝采綠，不盈一匊，...，終朝采藍，不盈一擔...」。此外，荀子於「勸學」中亦提及：「青，取之於藍，而青於藍」。也是由於荀子親眼目睹染匠從原是綠色的藍草中，染出比綠色還要再艷麗的青色，而對於染色過程與染色結果感到相當不可思議，而發出驚嘆聲的結果。由此可見，藍染於過去是非常普及平民的眾的染色技藝。

事實上藍染為早期台灣主要的服飾色彩之一，但當時的染布大多以素面無任何花紋為主，像是客家藍衫以及學生制服等皆會使用，然而對藍染製品的需求會高於其他染色顏料，必有其形成的原因與價值性。再者像是台灣因氣候條件非常適合木藍及山藍的生長，因此於清代時期開始，藍靛業就成為重要的產業項目之一。而荷蘭、日本治理台灣期間，也皆看好此項台灣環境上的天生優勢，並從台灣出口藍靛，也嘗試帶來種子在台栽培，以提供染業大量的藍靛所需。然而還原染料及生產藍靛技術，都需要長時間技術上的發展累積，方才能穩定成長建構，所以台灣能出現此類產業，其中必然也表示出台灣本地所蘊藏的藍染技術，與相關產業文化的基礎不容小覷。

而後來雖歷經日本統治，藍染文化卻未受到太多日本藍白染文化的影響。時至近年來由於社區總體營造之關係，台灣藍染文化又開始重新被受到重視，並積極與各國進行交流後，才逐漸開始出現藍白圖樣的藍染風格產生。此外，目前的日本與中國大陸少數民族如苗族等，都還仍保有傳統的藍染技法，並且也能明顯地創造出屬於自我的視覺風格。

時至 19 世紀時，受到工業革命(註 2)所帶來的技術發展影響，化學染料開始興起，並逐漸取代原有天然染料的使用習慣。在天然染料不再受到重視的數十年後，現今卻因為傳統工藝文化振興的需要，而又再重新注入這早已被一般世人所遺忘的古老技藝。時至近代政府與民間團體大聲疾呼，極力推崇環境保護的同時，大家所經常利用的化學染料之中的「鎘」其實極易致癌，且會同時造成環境上的污染，這更顯示出傳統天然染料的重要價值性。故此，本研究主要便是藉由探討藍染過去如何普及於大眾生活中的主要原因，希望找出人們所遺忘的傳統價值性，探討現今政府機關及民營團體如何推廣藍染的過程與意義?以及藍染是如何應用於現代民眾的生活之中，為本研究的主要探討目標。

二、奇妙的源起

根據「藍色繽紛中國西南少數民族藍染圖錄(方鈞瑋, 2006)」一書中所述：「藍靛做為染料之歷史已相當悠久，從考古資料顯示，西元 2400

年前古埃及第五王朝時代就已使用藍靛來染色，時至中王國時代，廣泛的將藍染應用於織品上。」顯示出遠在古埃及時人類便知利用藍草染色。在中國，藍染起源可追溯至三千多年前。早期原始社會的染色發展情況，古代文獻記載及出土的實物甚少。而根據史料上的記載，人民很早就已懂得用色彩來增加物品的美感，因此人類在很早時期開始便已懂得開始利用礦石、植物染料來進行染色行為。在新石器時代時期，人們在應用礦物染料的同時，也開始利用起天然植物染料，而生活週遭中的植物都成為他們所取用的對象。早期他們只是把這些植物利用搓揉成漿狀，再利用有色汁液進行圖繪。後來慢慢逐漸知道利用溫水浸泡，提取出有色染料，選用的植物也開始慢慢擴大到植物的根、莖、樹皮等部位。在經過數百萬年人類反覆探索與實踐的過程中，祖先們開始瞭解藍草可以染成藍色，並且有許多功效及多元利用方法，至此方才開始揭開藍染技術發展的序幕。

三、台灣藍的覺醒

台灣藍染可追溯至明末時期，荷蘭在台灣發展藍靛業的主要原因究竟為何？於「從染料到染坊（蔡承豪，2002）」一文中描述：「荷蘭地區需要大量的染料供應，但歐洲生產的藍色植物是歐洲菘藍，在加工提煉藍成分較為不方便，需要經過繁復的步驟，再加上染色的效果並不好，容易掉色。歐洲菘藍地處高緯度地區，生長速度較慢，一年僅能一獲，製成藍靛發效速度也慢」。由上述得知，荷蘭染業的最大利潤盈餘主要來自於染色精緻技術。並且經過染色加工程序的製品，價值可大幅增加。而荷蘭正好擁有這些技術，加上台灣的木藍，因類似於歐洲菘藍的效果，遂取而代之成為當時主要的進口藍染原料。

至荷蘭撤退出台灣，台灣進入明鄭時期後，鄭氏改變農業經營方針，開始致力於米穀栽培。而當時的日本地區，由於其染業的發達，需要大量的染料用於染色，又因為台灣的藍靛（木藍）品質好，加上距離近之便，可以快速供給日本市場，所以加速此時期台灣藍靛業的發展規模。進入清代後，台灣藍靛業又是如何發展？據「從染料到染坊」的論述中得知：「主要的原因是當時棉布的生產量為明末的二倍（一萬匹布），紡織業的興盛連帶需要大量的染料，而青藍布是貿易中的大宗，藍靛則是染料中最重要的，因此藍靛的生產成為伴隨紡織業而來的重要經濟活動」。再則由於 18 世紀末各地水利設施建造速度不同，而又因水田化程度有別，故在農地仍多的情況下，農民會種植稻米以外的耐旱作物（經濟作物），好讓土地能充分開發利用。時至日治時期主要的出口貿易項目中，提及「藍」所指的即是藍靛，且最為

重要之織品染料輸出中，又以藍靛為最大宗如圖 1 所示。

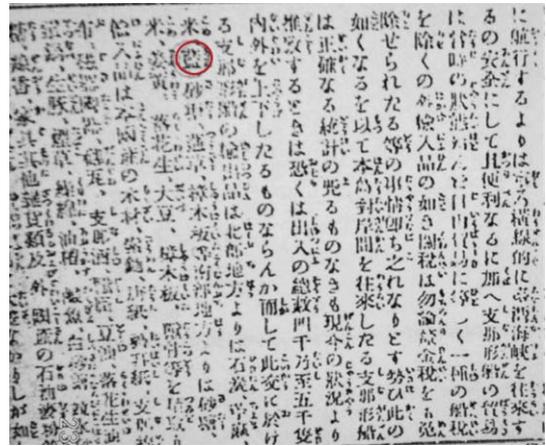

圖 1 臺灣日日新報 25 冊，1940 年 8 月 11 日

由上述得知，由於台灣天氣適合藍草生長，因此在過去藍染為重要產業項目之一，但多以輸出原料為主，亦或是僅提供素面染之布（布面上無任何圖樣如客家藍衫、國中制服），未進行布面圖樣上多元化之應用，仍為可惜之處。

而 17 世紀由於化學材料的興起，使得許多傳統工藝受到極大打擊，其中最受其影響的有傳統木工藝以及染織工藝等，藍染因此而中斷數十年之久，可謂藍染的危機時期。

時至近代政府及民營團體開始逐漸意識到傳統文化之重要性，開始積極推廣民間工藝，藍染便成為主要的工藝項目之一。目前正進行藍染推廣地區有三峽鎮、中寮鄉、旗山鎮、美濃鎮等地區，上述地區發展藍染原因皆有其不同之處，以三峽鎮及美濃鎮而言，則是由於早期為藍草主要生長地區而漸漸發展出產業，像是三峽鎮則是因為鄰近橫溪、三峽溪、大漢溪，方便藍染於製作過程中需要鄰近水源的要因之故，而造就出現今三峽民權老街上，隨處可見染布坊招牌林立的遺留現象。而美濃鎮則是由於早期為客家族群聚居處，則因藍衫（客家早期服飾）如（圖 2）所示，需要而大量製作藍染布，亦加上地方天氣適宜藍草之生長，藍染漸形成當地主要產業。中寮鄉則是由於 921 大地震之後，為再造地方產業發展而起的新興項目，如簡千美所述：「1999 年 9 月 21 日地震過後，台北市社區資源交流協會來中寮救助與輔導」以及「2000 年，中國時報駐地記者與手工所植物染單位引進植物染近入中寮；成立植物染的職訓，培訓人才，第一批人員即為巧手工坊的第一批老師傅」，由上述文中可得知中寮鄉藍染活動的興起是由於 921 大地震過後為重建社區而開始，在加上本地山中具有藍草生長的優良條件，而漸發展此項技藝。旗山鎮則是因為臨近美濃鎮而開始推廣藍染技藝，也是社區總體營造

政策推動之後開始發展出的地方產業。

綜觀上述得知藍染於台灣人民生活中確實佔有一席之地，於荷西、日治據台時期供應其所需外，亦加上早期客家服飾等大量需求之故，而逐漸發展出「台灣藍」的庶民文化。

圖 2 客家藍衫

四、神秘的藍色意涵

染製藍布必須使用藍草染之，而探討藍染工藝必要瞭解其色彩意涵。早期藍色為平民象徵性色彩，本章節主要以色彩意涵解析藍染於庶民生活中的意涵。

探討究竟為何藍色會普及平民百姓的生活之中？主要原因可歸因於古代先祖風俗的流傳，「中國染織史」有所提及：「唐代觀年間開始，以袍衫顏色區別官員等級，紫色為三品以上的官員……青/紫則為八九品官員（如表 1）」以及「漢代以冠帽種類和顏色作為官階的等級依據黃帝為紅色…卿，百石為青紺（如表 2，三品相較八九品官員高階）」，及書畫中亦有其蹤跡如圖 2、圖 3 所示。綜觀上述可得知，古代達官貴族所使用的色彩，多為紅、黃等較為鮮豔暖色系之色彩，以彰顯自己的身份地位，平民百姓則以青色較冷色系為主。表 3 中可從色彩心理學角度解析，紅黃色相識別性較高，因此多給人華麗之感，古代又稱為正色（註 3）其代表未混色，色調純度較高有高貴的意涵存在。相較於平民百姓則是因長期需要在外工作，必使用耐髒深色，故青綠色為平民主要使用色彩，以色彩心理學角度視之，則有較為樸素、不明顯感與符合平民給人的印象之義。

圖 3 清朝平民百姓的服飾意象

表 1 唐代貞觀年間官員等級袍衫的顏色區別

色彩/官階	紫	緋紅	綠	青/紫
三品以上	●			
五品以上		●		
六、七品			●	
八、九品				●

資料來源：中國染織史，吳淑生、田自秉著，南天書局，1987。

表 2 漢代官階等級的冠帽種類與顏色

色彩/官階	紅	綠	紫	青	黑	黃	青紺
皇帝	●						
諸侯王	●						
諸國貴人		●					
相國		●					
公			●				
候			●				
將軍			●				
卿，二千石				●			
卿，千石、六百石					●		
卿，四、三百石						●	
卿，百石							●

資料來源：中國染織史，吳淑生、田自秉著，南天書局，1987。

表 3 古代社會裝飾的色彩趨向

	視覺心理	色相	象徵
宮庭貴族	擴張	紅黃色相	高貴
	活躍		華麗
	溫暖		喜慶

平民百姓	收縮	青綠色相	貧寒
	寂靜		樸素
	寒冷		哀傷

資料來源：本研究整理。

五、台灣藍的幕後推手

台灣的傳統藍染於過去是不具有任何圖樣，時至近代才出現多元圖樣面貌，而正式妝點台灣藍，讓布面增添更多元素，則是要歸功於 1994 年 10 月文建會向立法院所提的施政報告中首度在台灣出現的「社區總體營造」開始，由此意識到政府正積極推廣與保存地方工藝，像是「國立台灣工藝研究所」先後於 2005 年進行「進階藍靛染藝與專題產品開發」。以及 2006 年先染後織技藝的「經緯梭織藍染技藝研習班」計劃希冀能夠培育社區織染技藝的優秀種子人才。

除政府極力推動之外，對藍染有興趣之民營團體也先後崛起，其中主要有台南藝術大學的陳景林教授，以及於國立台灣工藝研究所從事技藝推廣的馬芬妹等人。在政府與民營團體積極努力推動下，台灣藍染逐漸躍上檯面，呈現更多元的面貌。

六、結論

藍染是人類智慧的結晶、文明的產物。回溯藍染過去的歷史文獻，如荀子「勸學」、詩經「小雅」等所示，皆可瞭解藍染在過去印染史中所扮演的重要地位，其製品也是人類生活中不可或缺的必須品。藍染開始普及化，供給平民百姓大量使用，是始至於周朝建立階級制度開始。當時以服飾顏色來區分尊、卑、貴、賤等階級，青色則代表奴隸平民的服飾色彩，而提煉青色必為藍草。再則由於青色為主要的三原色之一，而利用這三原色可套染出更多元豐富的色彩，由此可知為供應更多的顏色需求，會相對地提高藍色染料的使用量，而要染藍色必以藍草為之。因此綜觀上述可以瞭解，藍染製品確實具有庶民文化的代表象徵。且因長期在外工作，藍染相較於其它顏色的天然染料，除具有染色功用外，尚具有耐髒、耐磨、防蟲、消炎的功效上優勢，所以易於被一般平民百姓所接受使用。

除此之外，在古代服飾及日常民生用品中，大多運用大菁（註 4）為一般染料使用的原料，而主要原因除藍草染出來的顏色非常的樸實飽和外，尚有防止蚊蟲及驅蛇功效。因此常可以在古代先祖所遺留下的書中，看到封面是用藍染製成的染布，又或直接在藍染布上提文，主要是為防止被書蟲蛀掉之故。經由上述，可以得知藍染的

使用率在古代非常普遍的原因，除用色裝飾的主要意圖可以得知外，其實也是因為其具有許多附加價值存在之故。

台灣的藍染過去也曾有段輝煌的歷史，時至工業革命，才沒落。近代則是在政府與民營團體的推動下，再度喚醒中斷數十年之久的藍染技藝，目前主要的推廣方式則是培育新一代的種子人才，讓其進入社區帶領相關有興趣者投入，使得越來越多民眾瞭解這項傳統技藝，進而達到推廣之目的。

然而目前台灣藍染所要面對的則是從建藍至染製的過程十分繁複，要能夠控制得當，有待時間來磨練。若以市場的角度而言，消費族群受到流行市場的影響，對於傳統形式的藍染服飾接受度較沒那麼高，亦加上藍染由於製作過程相當耗時，因此價位也較高。

但無可抹滅的是藍染在環境保護與審美藝術的價值性是化學染所無可取代的特色。若能夠在現今生活環境中塑造出藍染的藝術人文氣息，不僅能提供商業利益更能夠提升國人對於文化上認同感，這是未來「台灣藍」所要持續努力的目標。

七、註釋

- 註 1 庶：古代平民稱為庶。庶民：平民、百姓。
 註 2 工業革命是生產過程上應用機械代替人工的一種基本變革。
 註 3 紅、黃、藍三元色，未經混色。
 註 4 大菁〔馬藍〕是爵床科、多年生草本植物，蘊含著不可思議的藍靛素，是染作青布衫所用染布的原料。

八、參考文獻

- 方鈞瑋（2006）。藍色繽紛中國西南少數民族藍染圖錄。
 宋應星（1987）。天工開物。台灣商務印書公司。
 吳淑生、田自秉著（1987）。中國染織史。南天書局。
 李瑞宗（2000）。藍台灣的民族植物與消失的產業。
 蔡承豪（2002）。從染料到染坊-17 至 19 世紀台灣的藍靛業。暨南大學歷史研究所碩士論文。
 聞人軍（1990）。考工記。明文書局。
 臺灣日日新報（1940）。25 冊民國 39 年 8 月 11 日。
 樂調甫（1994）。齊民要術考證。文史哲出版社有限公司。
 台灣工藝-新世紀台灣藍染工藝發展座談會紀實。黃欣怡。主持人：翁徐得。