

出國報告（出國類別：會議）

「參加馬來西亞織品及天然染色國際會議及參訪」計畫

第一場 2012 年 3 月 26 日~3 月 30 日。

2012 馬來西亞世界織品大會暨馬國國家工藝日

第二場 2012 年 9 月 26 日~10 月 3 日

2012 ISEND-WEFT 國際天然染色會議與展覽-世界
環保纖維與織品論壇

服務機關：國立臺灣工藝研究發展中心

姓名職稱：姚仁寬 組長 黃淑真 副研究員

約僱技術員許慶福

台灣藍研究會

植物染研究會

派赴國家：馬來西亞

出國期間：101 年 3 月 26 日至 10 月 3 日

報告日期：101 年 11 月 14 日

提 要 表

系統識別號：	C10102881				
計畫名稱：	2012 國際天然染色會議與展覽暨世界環保纖維與織品論壇國際交流計畫				
報告名稱：	「參加馬來西亞織品及天然染色國際會議及參訪」計畫				
計畫主辦機關：	國立臺灣工藝研究發展中心				
出國人員：	姓名	服務機關	服務單位	職稱	官職等 E-MAIL 信箱
	姚仁寬	國立臺灣工藝研究發展中心	技術組	研究員兼組長	
	黃淑真	國立臺灣工藝研究發展中心	技術組	副研究員	聯絡人 shin@ntcri.gov.tw
	許慶福	國立臺灣工藝研究發展中心	技術組	約僱人員	
前往地區：	馬來西亞				
參訪機關：	馬來西亞國家工藝所萬撓分部、馬來西亞 UNESCO 認定之世界遺產馬六甲地區文化歷史景點、沙勞越文化村等				
出國類別：	其他				
出國期間：	民國 101 年 03 月 26 日至民國 101 年 10 月 03 日				
報告日期：	民國 101 年 11 月 14 日				
關鍵詞：	馬來西亞、國際天然染色會議、世界織品大會、國家工藝日、天然纖維				
報告書頁數：	56 頁				
報告內容摘要：	第一場 2012 馬來西亞吉隆坡世界織品大會暨國家工藝日三天會議及參訪過程中，對各國在進行之織品工藝發展有初步瞭解，同時分享臺灣藍染工藝振興經驗，和各國與會代表建立初步聯絡管道。第二場 2012 國家天然染色會議與展覽暨世界環保纖維與織品論壇，提供從事天然染色之從業人員討論及發表舞台，藉彼此經驗分享，提昇彼此技藝及永續使用環境資源。五天研討會中以演講、海報、染色示範方式展出現代天然染料及顏料的使用，並特別策劃以結合現場織布的動靜態展覽展出織品服飾，另以晚會方式展出不同國家之國際時裝展。				
電子全文檔：	C10102881_01.doc				
出國報告審核表：	C10102881_A.tif				
限閱與否：	否				
專責人員姓名：	洪文珍				
專責人員電話：	049-2334141#103				

摘 要

第一場 2012 馬來西亞吉隆坡世界織品大會暨國家工藝日「WORLD TEXTILE SYMPOSIUM 2012, KUALA LUMPUR MALAYSIA IN CONJUNCTION WITH NATIONAL CRAFT DAY 2012」主要是馬國規劃主辦 2012 國際天然染大會的熱身會議，但同時也藉由國際交流促使馬國政府了解世界織品發展與重視國內的織品教育。在此次會議時馬國文化部長到場主持開幕，並提及織品市場的潛力很大，顯現馬國政府已接受織品是一項重要文化產業之認知。

在三天的會議及參訪過程中，對各國在進行的織品工藝發展工作有一初步了解，同時分享台灣的藍染工藝振興經驗，和各國與會代表建立初步的聯絡管道。可作為未來和東南亞國家工藝交流的基石。

在第二場次，2012 國際天然染色會議與展覽暨世界環保纖維與織品論壇「INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND EXHIBITION ON NATURAL DYES & WORLD ECO-FIBER AND TEXTILE FORUM」主要是提供給從事天然染色的從業人員一個平台一同討論並發表的舞台，並藉由彼此的經驗分享進而提昇彼此的技藝及永續使用環境資源。

ISEND 及 WETF 在五天的研討會中以演講、海報、染色示範方式展出現代天然染料和顏料的使用，並特別策劃以結合現場織布的動靜態展覽展出織品服飾，另外還有以晚會的方式展出不同國家的國際時裝展。

目 次

壹、計畫簡介.....	4
貳、參訪過程.....	6
參、研討會內容	9
肆、工作坊 WORKSHOP	31
伍、天然染色與天然纖維應用商品市集	40
陸、天然染色與天然纖維主題時裝發表會	43
柒、其他活動.....	45
捌、參訪心得與建議.....	46
玖、活動照片	51
拾、當地華文媒宣	53

壹、計畫簡介

一、計畫緣起：

2011 年 9 月本中心邀請馬來西亞重要民族織品工藝設計師 Edric One 來台交流期間至本中心參訪，在參訪行程後，他認為台灣的工藝有相當的發展特色可以和東南亞各國進行交流。Edric One 先生並在回國後，積極和馬國工藝單位協調，並藉今年該國舉辦二場世界性工藝組織大會時邀請本中心代表台灣出席交流。

本中心今年獲馬來西亞工藝單位邀請，參與今年該國爭取主辦之世界性工藝組織大會。本中心希藉由參與這樣的大會，拓展和東南亞諸國的交流。東南亞諸國有其文化及經濟重要性，也是我國近年來希與其建立交流的對象。而同為南島文化圈，我們發現工藝文化是一個能串聯台灣到東南亞諸國的一個重要軟性媒介。因此在受到邀請參與後即積極進行參與準備。

二、計畫內容

全年度相關計畫計有兩場次

第一場 名稱：2012 馬來西亞吉隆坡世界織品大會暨國家工藝日「WORLD TEXTILE SYMPOSIUM 2012, KUALA LUMPUR MALAYSIA IN CONJUNCTION WITH NATIONAL CRAFT DAY 2012」

時間：3/26-30（5 天）

地點：馬來西亞 吉隆坡

第二場 名稱：世界天然染及環境友善織品大會及展覽「International Symposium and Exhibition on Natural Dyes/ World Eco-Fiber and Textile <WEFT> Forum」

時間：9/27-10/1（5 天）

地點：馬來西亞 古晉

三、計畫目標

馬來西亞主辦這兩場次會議及活動主要是希望開始建立與提供一交換最新的資訊平台，包含染織產業的創新設計和傳統織品應用，尤其是在東協區域。另外分享不同地區的應用的成功案例，和在推廣與行銷的持續努力故事。

台灣由於地處亞熱帶，除了氣候適合植物生長，全年也多為陽光普照的天氣，所以十分適合天然染色工藝，而且由於在天然染色的過程很環保，尤其是生染的過程中完全不用加溫，只要染完布再到大太陽下曝曬，即可得到天然的顏色，過程天然、環保、節能又能保護身體肌膚，相當符合樂活精神。

參加本研討會之目的為鼓勵台灣從事天然染色工藝人員能與國際接軌，因此規劃參加 2012 年於馬來西亞辦理之天然染色研討會，拓展天然染色工藝家之國際視野，以增進天然染色工藝知識。並希望藉由此活動將台灣天然染色結合社區營造的成就與案例，提供國際參考，逐步建立台灣天然染色在國際上的知名度與影響力，同時營造台灣著力於社區天然染色發展與環境保護的意象。

四、活動地點：

國立台灣工藝研究發展中心（南投縣草屯鎮中正路 573 號）

第一場次

馬來西亞 吉隆坡 皇家朱蘭旅館

第二場次

馬來西亞 砂勞越 古晉 希爾頓酒店

五、計畫時間：2012 年 3 月~10 月

六、活動時間：第一場 2012 年 3 月 26 日~3 月 30 日。

2012 馬來西亞世界織品大會暨馬國國家工藝日

第二場 2012 年 9 月 26 日~10 月 3 日

2012 ISEND-WEFT 國際天然染色會議與展覽-世界環保纖維與織品論壇

七、活動內容：

馬來西亞近年開始著重在發展文創產業，其中織品是被認為重要的一環，而織品中的天然染與天然纖維，又是符合國際潮流的重要區塊。因此馬國政也積極支持相關的國際研討活動。第一場在 2012 年 3 月先行辦理世界織品大會，並由馬國工藝中心主辦，也因此結合馬國國家工藝日辦理活動。但也為 9 月底的 ISEND-WEFT 活動進行熱身。

第二場 2012 年國際天然染色會議與展覽-世界環保纖維與織品論壇（2012 ISEND-WEFT）將提供一個討論面對天然染色與染料的文化與經濟重建重要議題的平台，並呈現專業工作者的成功案例，以及對於將廢棄植物材料轉變、回收、重複使用並成為可用染料、工藝品、織品與時裝的持續努力。

2012 年國際天然染色會議與展覽-世界環保纖維與織品論壇為期五天，包括演講、海報、影片、染色示範、天然染色與顏料以及其應用產品的市集、特別策劃的各種展覽與一場國際時裝主題發表會。

貳、參訪過程：

行政院文化部國立臺灣工藝研究發展中心參加「2012 馬來西亞吉隆坡世界織品大會暨國家工藝日」及「2012 國際天然染色會議與展覽暨世界環保纖維與織品論壇國際交流補助計畫」，係由文化部國立臺灣工藝研究發展中心姚仁寬組長、黃淑真副研究員、許慶福約僱人員、蕭靜芬派遣助理及台灣藍四季研究會、植物染研究會等 20 員組成，參訪期間為 101 年 3 月 26 日至 3 月 30 日先由姚仁寬組長參與並發表論文，計 5 天；再由全體於 101 年 9 月 26 日至 10 月 3 日參與並辦理展售，共計 8 天。

一、主要活動

第一場之 WTS- NCD 活動

2012 馬來西亞世界織品大會暨馬國國家工藝日，辦理地點為馬來西亞首府吉隆坡。時間從 3 月 27 日至 3 月 29 日三天。第一天主要為國際講者演講，並參觀工藝日展售活動。第二天為馬國國內講者演講，並移師至車程約一小時的工藝中心辦理。半日演講完後接著參觀蠟染工坊並體驗相關操作。第三日參訪獲選聯合國科教組織世界遺產地點。

第二場之 ISEND-WEFT 活動

2012 的 ISEND-WEFT 辦理地點是在馬來西亞沙撈越州古晉的希爾頓飯店舉行，時間是從 9 月 27 日到 10 月 1 日有五天活動，報名費伍佰美元，內容包含講座、海報展示、染色示範、天然染料和顏料使用示範，天然纖維編織示範及產品販售。開幕歡迎儀式特別策劃在建於 1891 年的沙撈越博物館廣場舉行，並配合織品展覽開展。第三天晚上安排國際時裝秀晚會。最後一天閉幕式則是安排在沙撈越文化村內。論壇的時間安排在每天上午，下午則是工作坊及各國商品販售。五天在希爾頓飯店的活動結束後，則有另外付費的三天伊班編織長屋之旅。

二、馬來西亞基本資料

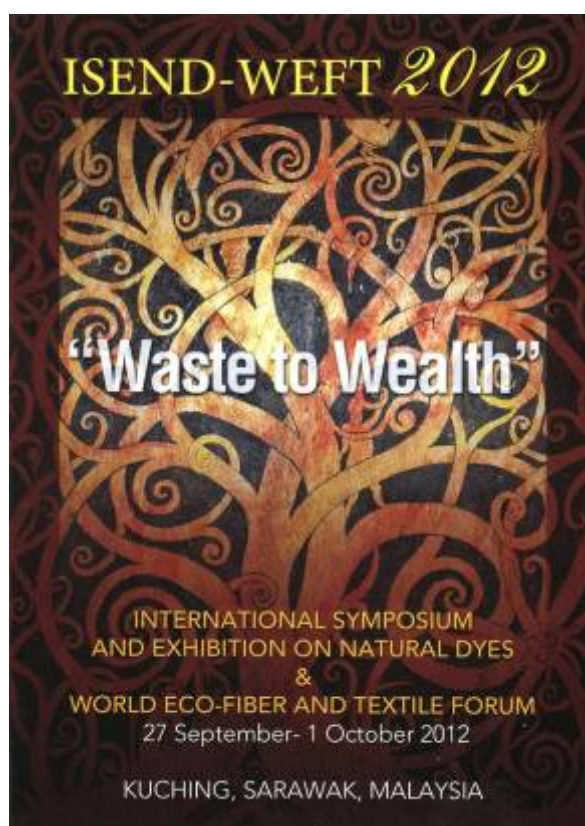
馬來西亞(馬來語：Malaysia)，地處東南亞，是一個由十三州和三個聯邦直轄區組成的聯邦制國家，面積有 329,845 平方公里。馬來西亞共分為兩大部分，之間有南海相隔著：一個是位於馬來半島的西馬來西亞，北接泰國，南部隔著柔佛海峽，以新柔長堤和第二通道與新加坡接壤；另一個是東馬來西亞，位於婆羅洲島上的北部，南鄰印度尼西亞的加里曼丹，而汶萊國則地處沙巴州和砂拉越州之間，由於馬來西亞的地理位置接近赤道，故馬來西亞的氣候屬於亞洲熱帶型雨林氣候。馬來西亞是由馬來人、華人、印度人、伊班人、卡達山人及其他少數民族共同建立、組成的國家，首都吉隆坡，全國人口超過 2800 萬。

吉隆坡位於馬來半島屬於西馬，一下機場，往市區的沿路看到的是一大片一大片的棕櫚樹，這是馬國的農業生產大宗，所生產的棕櫚油，在食物及美容等用途非常廣而大量。但相對的，大量栽種棕櫚樹，可能壓迫到其它原生植物的生長，這些原

生植物中也許還有其它重要的價值尚未被發現。古晉是沙撈越州的首府，馬來語是 Kucing，是貓的意思，所以又被稱為貓城市。

在第二場前往古晉的路程，先由台北飛往沙巴（Sabah）的亞庇（Api、Kota Kinabalu 哥打京那巴魯、簡稱 K.K.），由馬航(MH069/068)台灣直飛，飛行時間約 3 小時半。亞庇飛往古晉大約需要 1 小時 25 分鐘，中途經過汶萊（Brunei），整個航行過程隨時都可見到陸地，彷彿是在島嶼巡禮，回程經過菲律賓領空還受到颱風外圍引發亂流影響，小小震撼了一下。

三、參訪行程

第一場 馬來西亞 吉隆坡

2012 馬來西亞世界織品大會暨馬國國家工藝日

國際交流

「WORLD TEXTILE SYMPOSIUM 2012, KUALA LUMPUR MALAYSIA IN CONJUNCTION WITH NATIONAL CRAFT DAY 2012」

日	日期	星期	參觀地點、活動	住宿
1	3/26	一	台北→ 吉隆坡	邀請單位提供 吉隆坡市區飯店
2	3/27	二	◎國際織品發展報告，吉隆坡	
3	3/28	三	◎馬來西亞 織品發展報告及參觀馬國國家工藝所，萬撓分部	
4	3/29	四	◎參訪馬來西亞 UNESCO 認定之世界遺產，馬六甲地區文化歷史景點參訪	
5	3/30	五	吉隆坡→ 台北	

第二場 馬來西亞 古晉

2012 國際天然染色會議與展覽暨世界環保纖維與織品論壇

國際交流

INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND EXHIBITION ON NATURAL DYES & WORLD ECO-FIBER AND TEXTILE FORUM

日	日期	星期	參觀地點、活動	住宿
1	9/26	六	台北→ 亞庇→古晉	希爾頓 河濱酒店
2	9/27	日		
3	9/28	一		
4	9/29	二	◎國際天然染色會議與展覽暨世界環保纖維與織品論壇	
5	9/30	三		Hilton Kuching
6	10/01	四		
7	10/02	五	◎沙勞越文化村參訪	
8	10/03	六	古晉→吉隆坡→ 台北	

參、研討會內容：

一、第一場 2012 年 3 月 26 日~3 月 30 日。

2012 馬來西亞世界織品大會暨馬國國家工藝日

DAY 1 (TUESDAY, 27 MARCH 2012) 第一天

VENUE : THE ROYALE CHULAN HOTEL, 5 JALAN CONLAY, 50450 KUALA LUMPUR MALAYSIA

地點：皇家朱蘭旅館

08.30 am : Registration (報到)

09.30 am – 10.00 am : Keynote Address (大會介紹)

Dato' Seri Utama Dr. Rais Yatim

Ministry of Information, Communication and Culture (資訊文化部長)

Launching of

- World Textile Symposium 2012 (開幕)
- Prelude to International Symposium and Exhibition on Natural Dyes & World Eco-Fiber and Textile Forum (ISEND-WEFT 2012) on 27 September 2012 – 01 October 2012 in Kuching, Sarawak(預告 2012 ISEND-WEFT)
- UNESCO Award of Excellence for Handicraft 2012 (South East Asia) (UNESCO 認證頒獎)

10.00 am – 10.30 am : Refreshments (休息)

10.30 am – 11.00 am : Paper 1 (論文 1)

EXCELLENCE IN TEXTILES – THE INDIAN MODEL (精緻織品—印度模式)

Mdm. Usha Krishnan

President, World Craft Council

11.10 am – 11.40 am : Paper 2(論文 2)

TOWARDS A NEW APPROACH IN CRAFT EDUCATION (朝往工藝教育的新趨勢)

Mdm . Surapee Rojanavongse

President, World Craft Council, Asia Pacific

11.50 am – 12.20 pm : Paper 3(論文 3)

MARKETING THE THAI SILK BRAND FOR SMEs (中小型泰絲企業的品牌在市場的經營)

Dr. Supanee Chayaputra

President, ASEAN Handicraft Promotion and Development Association

12.30 pm – 01.00 pm: Paper 4(論文 4)

REVIVAL OF NATURAL INDIGO DYES – THE TAIWAN EXPERIENCE(藍染的復興—台灣經驗)

Dr. Yau Jen Kuan

Technical Division Director, National Taiwan Craft Research and Development Institute

01.00 pm – 02.00 pm: Lunch (午餐)

02.00 pm – 02.30 pm: Paper 5(論文 5)

REVIVAL AND INNOVATION IN KHMER TEXTILES(柬埔寨克美爾織布的復興與創新)

Mr. Kikuo Morimoto

Director, Institute for Khmer Textiles Training

02.40 pm – 03.10 pm: Paper 6(論文 6)

INNOVATION IN JAMDHANI FLOATING WEAVE TEXTILES (Jamdhani 浮織法織品的創新)

Mdm. Ruby Ghuznavi

Chairperson, Aranya, Bangladesh

03.20 pm – 03.50 pm: Paper 7(論文 7)

NEW VERVE IN INDIAN EMBROIDERIES FOR CONTEMPORARY FASHION
(印度刺繡在當代時尚的新韻味)

Mr. Asif Shaikh

Ahmedabad, India

Moderator :

YM Raja Datin Paduka Raja Fuziah Raja Tun Uda

Advisor, Craft Council Malaysia

04.00 pm – 05.00 pm: Plenary Session (全會)

Refreshments / End (點心/結束)

Optional visit to National Craft Expo(自由參訪印尼國家工藝大展)

DAY 2 (WEDNESDAY, 28 MARCH 2012) 第 2 天

VENUE : NATIONAL CRAFT INSTITUTE, NO. 1, JALAN IPOH-RAWANG, TAMAN REKREASI TEMPLER, RAWANG, SELANGOR, MALAYSIA(地點：國家工藝所，萬撓，雪蘭莪州，馬來西亞)

09.00 am : Departure from Hotel (旅館出發)
10.00 am : Arrive at National Craft Institute (抵達國家工藝所)
10.00 am – 11.00 am : Malaysian Textiles Discourse (馬來西亞織品論述)

Panelists (演講嘉賓)

1) BATIK MALAYSIA 馬來西亞蠟染

Dato' Leela Mohd. Ali

CEO, Yayasan Budi Penyayang Malaysia;
President World Batik Council

2) THE KAIN SONGKET INNOVATION (宋吉錦布創新)

Dr. June Ngo Siok Kheng
Consultant, Yayasan Tuanku Nur Zahirah, Terengganu Malaysia

**3) PUA KUMBU – FROM LONGHOUSE TO CATWALK (原住民織品
PUA KUMBU，從長屋到伸展台)**

Mr. Edric Ong
President, Society Atelier Sarawak

Moderator :主持人

YM Raja Datin Paduka Raja Fuziah Raja Tun Uda
Advisor, Craft Council Malaysia

11.00 am – 11.15 am : Refreshments (休息)
11.15 am – 11.45 am : Plenary Session (全會)
11.45 am – 12.45 pm : Tour of National Craft Institute (導覽)
01.00 pm – 02.00 pm : Lunch (午餐)
02.00 pm – 04.00 pm : Workshop : Batik Block Printing (工作營，蠟染)
04.00 pm – 04.30 pm : Refreshments (休息)
Departure to hotel (回旅館)

DAY 3(第三天)

(THURSDAY, 29 MARCH 2012)

POST SYMPOSIUM TOUR TO UNESCO WORLD HERITAGE SITE OF MALACCA

(會後參訪馬來西亞 UNESCO 認定之世界遺產)

08.30 am : Depart from Hotel(離開旅館)

10.30 – 01.00 pm : Arrive at Malacca (抵達馬六甲)

Visit to :參訪

- Jonker Street (馬來西亞雞場街)

- GM Choo (朱逸民美術館)

- Batik (蠟染)
- Ceramic (陶瓷)
- Kebaya embroidery(芭雅服刺繡)
- Bead- work slippers (珠子—拖鞋)

01.00 – 02.00 pm : Lunch (午餐)

02.00 – 04.30 pm : Historical Sites of Malacca (古蹟巡禮)
(A Famosa, The Stadhuys and Museums)

04.30 – 05.00 pm : Refreshments

05.00 pm : Depart to Kuala Lumpur (前往吉隆坡)

第一場每日紀要：

第一天 3/27

來自其它國家的六篇論文，讓我感受到東南亞及印巴這些傳統古老的亞洲國家，在努力找回傳統工藝的價值並找尋新的路。各國與會者以自己的民族風格盛裝打扮，在現場中即顯現出特色服飾的很大價值，也由於有其特色，如能善加發展，不僅可以保有自己的市場，同時可以成為其它國家追求民族風時的產品。因此馬來西亞文化部長，在開幕時即強調織品市場在馬國可以有很大產值，是馬國未來要重視與強化的產業。整個論文發表下來，發現這些國家在傳統與創新上皆和台灣一樣積極努力，但仍可感受到和台灣的異同。首先相異之處在於民族特色的強烈，台灣顯然要輸了許多，也因此台灣要發展自己的服飾產業相對少了許多力量。例如這些國家普遍使用圍巾或披肩，同時每人擁有的不是一兩件而已，而是有許多收藏，光這些產品就可以創造很大市場。台灣的服飾發展大都隨著國外流行而發展市場，如此容易被外來產業趁勢而入，而不利於本國服飾產業的發展。另外相異點是，這些國家發展較我國時間晚，工業化程度較少，傳統技藝有些固然因戰火消失，但仍有多數傳統技藝流傳著，同時精緻度上也相當高，憑藉著這些文化資本，這些國家如果操作得當，應該會更快進入文化創意產業市場。再者這些國家傳統產業的投入者，通常有較佳的外語能力，所以在國際化上更為容易快速，而台灣工藝從事者，通常外語能力較弱，所以國際化腳步較為緩慢。但台灣的優勢在於，新投入這

些傳統產業者通常有較高的學歷與素養，因此在創新上較容易吸收新知與轉化。其它國家的傳統工藝從事者，仍較易淪為代工的角色。這點對於擴散與深化文創產業較為不易。另外台灣有相當久的時間從事社區總體營造工作，這些經驗對推動織品文化創意產業有相當幫助。會議結束後，認識了不少國外的講者與聽眾。接著走路到會場隔壁的工藝日活動會場參觀工藝市集，發現馬國的工藝強項有編織、染印布，服飾，陶瓷及金工。其中還是以織品為最大宗，個人也買了一些物件留作紀念。

大會會場及馬國文化部長參觀，各國穿著不同服飾

第二天 3/28

第二天一早，我們出發到離吉隆坡有一個小時行程的萬撓縣，聽說這個縣是許多渡假者或退休者會來的地方。而在此地，馬國工藝所在此設立了一個訓練中心，裡面包含染印、陶瓷、金工與藤木傢具幾個科別。但以染印為最多，藤木傢具之水準相當不錯且獨特。早上到了訓練中心後，該中心人員很慎重的迎賓，有奏樂打鼓，讓我們受寵若驚。早上便在這邊的會議中心展開三場論文發表，並以馬國的內部發展為主，包括有蠟染的研究與傳承、創新。高級刺繡發展品牌策略。以及推展原住民編織至國際舞台。這些也讓我們了解馬國的努力。但顯然在人才的進階培養上仍有不足。在技藝訓練上也許有相當的努力與成就，但在普遍性設計的提昇較弱。但是馬國政府已宣誓要強化產業的發展，相信未來幾年應會有積極作為。在聽完演講用完餐後，下午我們到中心的工坊參觀，馬國的蠟染極為發達。在蠟染工坊，可看到相當完善的設備與工具，同時學員示範體驗也相當熟練，我個人對蠟染沒接觸過，因此也吸收了不少的新知。

馬來西亞工藝訓練中心的織品作品

馬來西亞工藝訓練中心的織品作品

馬來西亞工藝訓練中心的藤木傢具

馬來西亞工藝訓練中心的蠟染工坊體驗

第三天 3/29(紀要：姚仁寬)

今天是以參訪行程為主，由於前兩天水土不服，而嚴重咳嗽及不舒服。因此在簡單的參訪了麻六甲雞場街及博物館後，即在車上休息。回到旅館後仍相當不舒服，但仍然下去和主辦人 **Edric One** 及其它國代表會面商談。其中談到如何爭取讓天然染織成為世界重要文化財，取得聯合國教科文組織的認定。同時談到接下來 3 月在馬國古晉要辦理的世界天然染大會，了解辦大會的經費，也談到了台灣爭取下次主辦的可能性。

二、第二場 2012 年 9 月 26 日～10 月 3 日

2012 ISEND-WEFT 國際天然染色會議與展覽-世界環保纖維與織品論壇

此次實際發表的有 ISEND 論文 18 篇及 WEFT 論文發表有 15 篇題目分別是：

ISEND 論文發表 18 篇

順序	發表人(國家)	題目
PAPER 1	Anne de La Sayette (France)	New Directions in Natural Dyes For Cosmetics
PAPER 2	Lena Berglin & Jeanette Scharing (Sweden)	An Experience of Working with Natural Dye and
PAPER 3	Katarzyna Schmidt (Poland)	Future Potential and Development of Medicinal Dyeing Plants
PAPER 4	Manjari Nirula (India)	Marketing Strategies for Natural Dyed Textiles and Fibercrafts
PAPER 5	Yoshiko Sasaki & Ken Sasaki (Japan)	Scientific Identification for Protoberberines as Na
PAPER 6	Asst. Prof. Dr. Sitthichai Smanchat (Ubonratchathani University, Thailand)	The Off Seas
PAPER 7	Hisako Sumi(Japan)	Japanese Red and Blue

PAPER 8	Dr. Kim Ji-Hee (Korea)	Korean Fermentation Dyes
PAPER 9	Joye (Taiwan)	Indigo Eco-Agro resorts
PAPER 10	Hsiu Lien (Taiwan)	DIY Indigo Workshop
PAPER 11	Prof. Tien Chin (China)	Hsiang Yun Sha' Mud-Silk Textiles of China
PAPER 12	Luciana Marrone (Argentina)	Natural Dyes from the Atlantic Coast of Argentina
PAPER 13	Gabriela Nirino(Argentina)	Corn Husk Its Valorization as Textile Raw Material and Dye
PAPER 14	Francoise Raffi (Chile)	Traditional Natural Dyes of Chile
PAPER 15	Sandy Hefferman (New Zealand)	Color Solutions
PAPER 16	Liz Williamson (Australia)	Shadows of the Wardrobe Repair and Reuse, Unused to Valued
PAPER 17	Dr. June Ngo (Malaysia)	Soluble Powdered Natural Dyes of Psychotria Viridiflora Zoll.
PAPER 18	Ruby Ghuznavi (Bangladesh) & Dr Supanee Chayaputra (Thailand)	The Natural Dye Network

WEFT 論文發表有 15 篇

順序	發表人(國家)	題目
PAPER 1	Edric Ong Bangie Embol(Malaysia) 馬來西亞	Marriage of Two Iban Ikat Textiles
PAPER 3	Dr Achmad Sopandi (Indonesia) 印尼	Songket heritage of Srivijaya Empire
PAPER 4	Bina Rao (India) 印度	Organic Cotton and Khadi -Tradition to Trends
PAPER 5	Naoko Matsuyama (Japan) 日本	Sarasa New Use for Old Textiles and the India, Thai, Japan Conn
PAPER 6	Keiko Mizuno (Japan) 日本	Japanese Boro-Ranru Textiles
PAPER 7	Marie Christine Tseng (France) 法國	Sacred Ikat Sumba Textiles - From Heirloom to Trade
PAPER 9	Aparupa Ghosh (India) 印度	Handcrafted & Natural-dyed Indian Folk Art & Textiles

PAPER 10	Datin Valerie Mashman (Malaysia) 馬來西亞	Penan Basketry
PAPER 11	Stephen O' Neil (USA) 美國	The Art and Materials of Traditional Southern California Native B
PAPER 12	Reita Rahim (Malaysia) 馬來西亞	Sustaining Orang Asli Fiber Crafts- the OA Model
PAPER 13	Prof Wan Yuh-Yao (Taiwan) 台灣	Weaving Nature ~ Contemporary Indigenous Textiles and Fiber
PAPER 14	Kumudini (Bangladesh) 孟加拉國	Empowering Women Embroiderers in Bangladesh
PAPER 15	Victoria Vijayakumar (India) 印度	Aranya Naturals Empowering the Challenged
PAPER 16	Susan Fell McLean (Australia) 澳大利亞	Gondwana Color
PAPER 17	Olivia Batchelder (USA) 美國	Landscape Motifs on Simple Shape Contemporary Clothing (SLIDE)

第二場每日紀要

第一天 9/27

(一) Anne Sayette (France): New Directions in Natural Dyes For Cosmetics 化妝品在天然染料的新方向

ARRDHOR CRITT 園藝成立於 1989 年，公司可提供的服務為提供業務所需的創新發展研究和專家諮詢，主要的領域有溫室設備、植物性染料、薄層綠屋頂及園藝工程。在植物性染料部份已在歐洲工業廠房中持續發展了 20 年，針對植物性染料和顏料製造已經達到工業規模生產，並在以下領域應用：

紡織類：紡織印染天然纖維或合成纖維的產品開發，包含皮革。

工業塗料和油墨配方釉料類，天然或人工合成的塗料基質。

化妝品類：口紅、腮紅等化妝品添加。

油漆類：兒童畫。

其他：食品、造紙、木工等。

此外為了推廣植物性染料還參與研討會並分享其相關知識，但是目前 ARRDHOR 公司面臨到天然物添加無相關認證的法規可支援他們公司的狀況，主講者 Anne 認為勉強有相關的法規是「華盛頓公約」全名為「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約 CITES(Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora)」，對於此點筆者認為在美國食品藥品管理局(FDA)即有相關的規範可供參考，色素的添加是基於它們的最終用途—食品、藥品、化妝品和醫藥設施—而將食品色素分為受管理的兩大類：需要獲得認

可 (certifiable) 和無需認可 (exempt from certification) 的色素。

需要認可的色素是沒有天然對應物的合成化合物。FDA 僅列出了七種獲批准的色素以用於一般的食品用途，並且一種獲得認可的色素在獲准銷售之前每個批次都必須經過 FDA 的測試。這種色素然後才能被標示為 FD&C，意思是適合用於食品、藥品或化妝品。取決於其溶解性，FD&C 標示的色素可能是染料或色錠。染料是那些必須被溶解以發揮作用的色素；而色錠是不溶性色素，往往應用在沒有充足水分以吸收染料的產品如糖霜中，或那些期望阻止色素遷移的產品如彩虹糖等。

FDA 免除了天然來源色素（例如那些由植物、真菌和甚至是昆蟲製成的）以及它們合成形式的獲准證明和每批測試。儘管它們的天然形式在胡蘿蔔中含量豐富，用以染色食品的橙黃色胡蘿蔔素的合成形式更加經濟。因此相關的法規就要求嚴格控制的加工條件和非常高標準的純度。

在 FDA 規定中，天然或無需認可的色素包括：

紅色素：目前這些限制在三大類中：胭脂蟲提取物 (cochineal extract) 和胭脂洋紅 (carmine)；甜菜汁 (beet juice)；以花青素為基礎的色素，例如水果和蔬菜汁濃縮物、或葡萄皮或葡萄色素提取物。雖然這可能聽上去有廣泛的選擇，但每類著色劑都是有限的幾種。胭脂蟲提取物和胭脂洋紅產品是應用非常廣泛的天然紅色素，並且在跨越多數食品產品的 pH 值範圍 (2.5 到 7.5) 中產生橙色到紅色到紫色色調。甜菜汁雖然對低水分活性的食品非常適合，但對飲料並不是一個可行的選擇。其他色素花青素類，如紅甘藍汁、紫皮紅薯、接骨木汁和黑蘿蔔汁，雖然都顯示具有吸引力的紅色色調，但基本上限於低 pH 值食品，如飲料、水果餡料、冷凍水果產品和糖果等。它們在更高的 pH 值會轉變成不同明暗度的紫色和藍色。

藍色素：FDA 限制能被用於創造藍色食品的色素。目前被用於將食品染成藍色的花青素和穩定化花青素，要求在食品系統中仔細的 pH 值控制以獲得顏色的一致性。Chr. Hansen 的全新藍色素產品很有可能改變這一狀況。

綠色素：雖然葉綠素在自然界普遍存在，但它在食品中的用途被 FDA 限制在僅能於柑橘粉飲料中。食品科學家還需要發現能滿足 FDA 在 CFR 21 類 73.260 和 73.250 相關規定條款的一種綠色水果或蔬菜汁，能傳遞一種綠色調而不會影響其口味。

ARRDHOR 公司對於其公司的產品有做了很多的定性定量研究，以台灣而言簡而言之就是做出物質安全資料表(MSDS)及其相關基本資料的相關基本性質分析，但是如果是要用在化妝用品上還要依歐盟規範的 CE/76/768 通過敏感性肌膚測試才能進行添加。ARRDHOR 公司針對 12 種植物進行測試，只有 Sorgho 有香豆素會造成過敏，其它都沒有，以 NFU EN 13432 為檢驗標準也沒重金屬殘留，由於歐盟不會有農藥殘留在受則的 12 種植物，所以沒有農藥殘留；除此之外 ARRDHOR 公司還進行毒害試驗、局部毒性試驗、皮膚刺激性試驗、眼部刺激性試驗、致敏性試驗、全身毒性試驗、致突變性：Ames 試驗及急性毒性的口服毒性 DL50 試驗。

為了進行耐候試驗還以 Spectrocolorimetry 色差計以 CIE 1976 測定 L^*a^*b ，以分光光度計測定色素之紫外線光譜，再以加速光老化試驗機進行光牢度測試。

歐萊雅的案例 Yves St Laurent / L'Oréal

歐萊雅公司要求使用天然顏料混合在他們的眼影和口紅產品，但是色差必須是介於 $\Delta E < 3$ 的標準差色差範圍內，並提供總生菌數及環境評估，所以他們選了一種巴西東北部的一省 Pernambuco 的蘇木(Brasilwood, *Caesalpinia echinata* L)，黃波斯菊(*Cosmos*, *Cosmos sulphureus* Cav)，破斧樹(*Schinopsis lorentzii*，一種南美喬木，其木材可生產單寧酸)作為主要的植物性添加染料或顏料，並強調其使用的來源是製成小提琴的弓時產生的巴西蘇木木

屑，製程環保。

香奈兒的案例

主要目標在配方中減少使用的胭脂洋紅，開發適用於眼部周圍紅色的萃取物結合的生物活性和高顯色強度的美容產品。從亞洲進口合法的蘇木木材，直徑 1cm 長 20 cm，結果成功開發使用在唇膏上之蘇木萃取物及蘇木粉末。

由於和香奈兒協議不使用有機溶劑萃取天然色素，所以獲得可溶性的抽出物之 yield 值只有 9~10%。抽出物沉澱到載體(高嶺土、雲母、摩洛哥礦物粉或二氧化矽)上，以獲得可被引入在化妝品中的色粉。測試最後發現是高嶺土混入二氧化矽會有透明的質感，天然染料應用於染髮常見有指甲花葉粉(天然指甲花)木藍葉粉黑色指甲花)，法國 NJD 即有指甲花染髮系列產品。

(二) 織品與天然染料之瑞典經驗

主要由 Lena Berglin 及 Jeanette 輪流分享織品與天然染料在瑞典的使用經驗，主講者主要認為無論從手工紡織工業織造、從服裝和內部的技術、使用新的類型的性能及合成材料和附加功能而言，可再生資源及天然纖維已形成一種新趨勢，二位講者藉由她們透過實體顯微鏡的觀察，加上創作意念，將天然染色以裝飾藝術的方式呈現不同作品，舉凡以歐藍建藍時染亞麻纖維，或是以玻璃桶裝染材呈現自然現象和染材隨著時間不斷釋出染料的有機系統，讓顏色形成的過程中，呈現脆弱的生態系統方面的優勢等，並且研究利用藍染在合成纖維或天然纖維，但似乎還沒有明確的結果。

(三) 藥用染色植物的未來發展潛力與發展

由 Katarzyna Schmidt 介紹在波蘭的藥用染色植物未來發展潛力，其研究主要是利用常見的藥用染色植物以染布試驗機進行有無媒染及不同濃度媒染劑及 pH 值之水洗色固度及光堅牢度相關試驗，主要是製作色票及介紹其使用範例，其中有茜草、胭脂樹種子、。茜草可做為食品著色劑，例如口香糖、麵條及醃製食品著色無論是在日本（日本厚生勞動省，1995 年）或韓國，都被廣泛應用於各種食品、飲料、糖果、肉類加工製品（火腿和香腸）、水煮魚醬中。

胭脂樹的種子具有藥用性能，例如：止血、抗氧化、收斂劑和抗菌、利尿、助消化。也可治療癲癇病、丹毒和各種各樣的皮膚疾病，緩解咽喉感染的發熱。胭脂樹可殺菌殺寄生蟲，促進消化，降低血壓，溫和的瀉藥，保護肝臟，減少發熱，動脈高血壓，高膽固醇，膀胱炎，肥胖，腎功能不全，並消除尿酸等藥用。胭脂是用來當的奶酪、人造奶油、黃油及吉士粉的著色，通常是在拉丁美洲和加勒比的美食之一。

染料木（金雀花）*Genista tinctoria* L. 是一種小灌木狀植物，主要的染料成分是：黃酮、木犀草素及染料木苷。密集生長的金雀花(*Cytisus scoparius*)原產於歐洲和亞洲北部的溫帶氣候區，出現在沙地草場和荒地。在北美洲，它已經慢慢地適應砂質土壤。它在陽光充足的乾燥，沙質土壤生長最好，也能生長在硼含量高的土壤。在引入區，它侵入牧草地和耕地，乾燥灌木叢和荒地和天然草場。英國有名的金雀花王朝據說是因為該王朝的紋章使用金雀花的小枝做為裝飾而稱之，在拉丁美洲又稱為“足底染料木，在過去的羅馬人廣泛使用之著名的肯德爾藍色是從板藍根的藍以及金雀花的黃色，進行複染所獲得的。

藥用部位是開花的樹枝，種子和灰形成的鹼性鹽。有利尿，導瀉通便和催吐劑性能。含

有的植物雌激素，如：染料木素，大豆甾元，大豆苷等。也可以是另一種的植物性雌激素（相當於大豆和紅三葉草（紅三葉），這就是為什麼異黃酮被認為可抑制腫瘤，尤其是那些有關的激素平衡的身體（乳房癌，卵巢癌，前列腺癌）的形成。異黃酮類化合物也減少更年期的症狀，如骨質疏鬆和心血管。

染料木做為面霜和乳液使用，對於皮膚的膠原蛋白有正面的影響，是很好的抗衰老產品。在脂肪組織中，產生的脂解活性對於脂肪團的分解是非常有用的。

歐菘藍(*Isatis tinctoria* L)屬於十字花科，古不列顛凱爾特人彩色葉提取物的面孔和身體。在中世紀時珍貴的藍色染料的貿易成為歐洲經濟的基礎。在 16 世紀時，從東方進口更便宜的木藍藍色染料，它的重要性開始下降，到了 20 世紀初，在歐洲的培養菘藍幾乎消失。菘藍的板藍根可以用來預防癌症、腦炎、上呼吸道感染、腸胃炎、實體腫瘤和白血病。可抗微生物、抗菌，抗病毒，中醫則是用於清除熱和血液中的毒素。菘藍的種子可萃取出油脂製成精油和香皂。也由於具保濕成分和天然的藍色顏料可製成一系列創意化妝品。

(四)印度的天然染色紡織品的營銷策略以卡馬拉店為例

卡馬拉工藝店主要尋求證明專業的營銷支持是必要的手段，他們主要是希望能發展傳統手工藝，並提供這些工藝家可持續的生計。採購的產品直接從工匠和非政府組織經過特殊設計和精心挑選的，以展示創新在不同的材料和精細的做工。從報告的圖片可看出店內的商品十分精緻且陳列出產品的質感。

卡馬拉希望創建一個可持續的價值鏈與天然染色紡織品和纖維工藝製造的產品推廣的價值鏈接。但是和台灣一樣也面臨的主要挑戰是創造機會和合適的工匠和工匠社區的支持。廣泛的氣候帶和海拔高度在印度已造成豐富的生物多樣性優，我們有許多天然染料。由於在工業時代之前人們從植物、動物及礦物取得染材染色而今使用天然染料/植物染料幾乎成為一門藝術，因此報告中以 Ajrak by Abdul Razak Khatri、Shibori by Mura Collective、Bandhini by Abdul Jabar Khatri 及 Shawl weaving by Shyamji Vishramji Vankar 進行案例介紹。

(五)古織品中天然黃色染料的科學鑑定

講者主要是利用非破壞性分析分析古織品材料，以了解古織品中天然黃色染料的成分，講者主要利用在天然染料的成分及其比例通常反映它們的棲息地和植物物種。以黑龍江軟木樹為例由於分佈廣泛，在東亞常被用來作為傳統的天然染料，以非破壞性檢測根據原小蘗鹼類生物鹼的主要成分，進行其特有的光譜性質研究，研究重點在於黑龍江軟木樹產地及其定量分析，利用 HPLC 以 C18 的管柱進行分析，另外還以紫外光光譜儀進行黃蘗的螢光反應，但以 HPLC 進行測試需以溶劑萃取來自日本及大陸織品中的色素，這部份已屬破壞性分析，所以很難理解講者分析的定義，另外由於對比的試材中還有來自台灣製的織品，由於台灣的黃蘗都是大陸進口居多，試驗結果應有一致性，圖表卻表現不明顯。

第二天 9/28

(六) 在東北泰國絲綢出口市場的環保有機染色工藝

泰絲及其紮染是十分有名的，本報告擬決的問題在於自然泰絲染色生產越來越受到出口市場的要求，然而，泰國的織工和印染師無法在每一個季節都能得到天然染料的原料，因此希望能開發生產過程中符合環保和有機的泰國絲綢，並促進泰國天然染料的淡季染色絲，以及提供一個在泰國新的染色方法。研究藉由組成研究團隊、培訓研究團隊、社區訪談、調查資訊、現場田野調查。泰國和台灣一樣在面臨國際訂單往往無法接受下訂，主要的最大的問題在於染材無法大量且穩定地供應，因此本報告提出以下方法：

太陽能棚架乾燥技術

採用這種做法的方法來保護泰國染料。染材放在掛盤的三個層次。利用塑膠棚架內的旋轉托盤，讓染料乾燥生產高量的染材。

機器乾燥

烘乾機需要電力運行系統，如果沒有電力則無法使用，然而優點在於快速乾燥。

調查的結果是大多社區的居民選擇“太陽能棚架乾燥技術”，主要在於製程之成本低。此外，在泰國染材收集的好時機，應在乾燥的季節（11 月至翌年四月）。而在是非染材產季染色的研究發展將有助於泰絲天然染料絲綢和引發了更多的有機泰國絲綢生產出口市場意識。

(七) 日本紅色和藍色

AKANE（茜草），被描述為夕陽紅萬葉集（萬葉，詩集 8 世紀），和蓼藍（*Polygonum tinctorium*）被稱為“日本藍”，被確認為是眾所周知的光堅牢度良好的染料，所以在許多地區的紡織品的染色常被選用。講者報告自己的建藍方式及製成之作品。而茜草則是自己種植，目前已種到第 8 年，茜草染材比則使用 1:2，加上不同的媒染劑進行染色，結論是要培養區域染料植物，必須在一個合適的環境下，才能基於其屬性帶來了良好的效果。

(八)韓國發酵染料

金教授主要是以醱酵的過程講解醱酵理論及染料的關係。她認為發酵的定義：廣義而言發酵指的是微生物生理現象造成的化學反應，狹義來講是厭氧細菌加工碳水化合物的過程。

發酵的起源：人們將新鮮的食物加工保存，製成更美味且有更長保存期限的食物。幾乎所有的國家都藉由嘗試與錯誤發展出自己的發酵方法。

發酵的理論：發酵的菌種來自自然生態系中，穀、糖、麥芽、水果等均可以做為發酵原料。發酵與分解是不同的，發酵是由人為調控微環境讓發酵菌種取得優勢。

發酵釀酒：釀酒需要碳水化合物如米、糯米或其他穀物。必須要在變成醋之前即過濾回收。

發酵的各種用途：米酒、味噌、醬油。

藍靛染料的發酵：將藍靛葉片浸入水中一至二天，萃取色素後移除葉片。但根據天氣也有可能需要三到四天，以水的顏色是否變為綠色為標準。加入石灰來沉降藍靛色素。利用 T 型棍棒攪拌出藍色泡泡，浸入水中萃取色素，過濾整個溶液。加入四倍的豆莖鹼液，維持溫度在 40℃ 並以 T 型棍棒持續攪拌。可以在此步驟加入米酒或糖漿等提升發酵的效果，並維持在 25-30℃。靜置 3-7 天等待發酵，發酵時可見到綠色的發酵溶液。

傳統的染色步驟是一天染兩次，重複 10-15 天，要加深的话再重複 20-30 次。現在染色通常僅重複 2-8 次。

其他各式各樣的發酵染：一般性的發酵染步驟包含了一公斤的染材，10-20g 的麥芽。加

入糖漿 20-30g，豆莖鹼液或山茶花鹼液 10-20L，當添加鹼液時同時添加漿 200-300g，秋天以後麥芽應該為 20g，而糖漿為 300g。

蘇木染：將蘇木切成片，根據欲染色的布料添加其重量 50~100%的水，低溫(30~50℃)萃取三次，每次兩小時，冷凍乾燥取得粉末。將一公斤的蘇木染劑粉末和 10g 的麥芽加入 10L 的水，添加 300g 的糖漿後就開始發酵，維持溫度在 30~38℃。

(九)卓也小屋--結合藍染與觀光產業的度假園區

卓也小屋介紹其將傳統的藍染工藝帶入台灣本土的觀光產業當中的過程，雙潭休閒農業區受到東北季風的影響，氣候相當潮濕，一年之中有 200 天處在雲霧之中，因此大菁的生長。

卓也小屋一開始到三義時發現這片山林中棲息著台灣特有的黃嘴角鴉，便覺得這裡的自然環境相當的完整，並毅然決然的決定要在這裡發展屬於他們的產業。卓也小屋所希望提供給來訪客人的，就是台灣傳統農村的意象，因此園區的入口旁有一養了鴨、鵝的水池，像早期台灣農家農民聚會聊天的地方，園區的建築則是仿效傳統台灣山區村落的方式，散落在園區的各個角落由許多小徑串連，遊客來這裡可以到各個屋子串門子，訪客走進了卓也小屋的大門，就好像走進了時光隧道來到舊時代的農村一樣。這個園區裡為了要讓訪客能有豐富且完整的農村生活體驗，而發展了餐廳、民宿及植物染工坊及手工小舖等主題。

餐點是自己或是當地的農民所栽種的所烹調出的簡單而健康的蔬食餐點，民宿最大的特色是獨一無二的穀倉民宿，這個圓塔狀的屋子是我們台灣以前用來裝稻穀的小屋子，竹床鋪則是由園主的岳父外祖父所製作的，每個造訪我們園區的小朋友都十分喜歡這樣的屋子，在度假的同時，他們也能接觸到台灣傳統建築的文化特色。

卓也小屋的植物染工坊是台灣少數提供遊客手染體驗的地方，也是台灣唯一由染料的種植到產品生成與行銷展售的工坊。藍靛生產在一百年前是台灣重要的出口產業之一，此外，藍衫也是台灣傳統客家民族十分重要的服裝風格，卓也老闆夫妻自己栽種大菁且製作藍泥，目前栽植面積為 0.6 公頃，種植過程要蓋上黑網進行遮蔭，以免受到陽光直射，每年 6-7 月及 11-12 月採藍，目前產量為 5000 公斤/年。採下的藍草必須摘掉過粗的枝幹，摘下來的枝幹也可以用於扦插，接下來我們把這些葉子清洗過後，就放入浸泡桶內浸泡約一至三天的時間，一至三天之後，這些大菁葉的水溶性原靛素就會被浸泡出來，溶出液的液面空氣接觸氧化就會呈現明顯的藍色。

打藍的傳統方式是浸泡產生大菁原汁加入適量的生石灰乳後快速地攪拌，使浸出液中的水溶性原靛素(Indican)與空氣氧化變成不可溶性的藍靛素(Indigo)。因此一季約需要採收十次作業流程才能採收完，

以前的做法是需要用水桶及手持式的電動攪拌器來進行攪拌，而這耗費了大量的時間以及人力。之後我父親與他的助手便研究將設備改良，在園區裡建製了一個大水槽並且裝上循環系統，因此節省了打藍作業的人力，將以往要 5-6 人工作將近六個小時的工程也縮短到 1 人 兩個小時就可完成，再將它靜置約一天的時間，兩天之後它就會分成明顯的上下兩層，上層的液體呈現褐色透明狀，下層則會呈現深藍色泥狀，這就是吸飽了藍靛素的鈣離子。再利用管線吸取上層的廢液後留下下層的沉澱液，再過濾多餘的水分，最後，就會留下深藍色膏狀可供使用的藍泥，而每一百公斤的藍草，約能夠取得十二公斤的藍泥。

接下來我們就把這些藍泥儲存起來，要使用時再將其取出於染缸內還原，把處理好的布放入染布，而這些染好的布，就把它拿來在園區內作各式的應用。例如在餐廳裡的藍染

布上寫上中國傳統的詩句，或是在穀倉民宿內以雲染的藍染布做裝飾讓住在裡頭的人有彷彿置身藍天下的感受，在堅硬的木頭、鋼筋水泥之外，也多了一份柔軟的大自然氣息。或是製作許多的商品，如服裝、書衣、小吊飾、絲巾及布包等，讓遊客們可以直接帶回家。遊客也可以親自直接體驗染布的過程，同時對傳統的染布工藝有更深的了解，此外卓也小屋也和台灣的技術學院作合作，開發出精製的文化創意商品，這些單價位較高較精緻的商品可以在一些如美術館、機場的商店等通路上販售，除了大大提升產品和產業的價值之外，也能夠吸引有興趣的民眾到我們的園區來進行更深一步的互動。所以卓也小屋從製造到販售的過程也是一個產業升級的過程，他們由第一級產業的栽種藍草及採收藍草，到第二級產業藍染料製作以及縫製成商品的加工過程，最後再到藍染商品的行銷以及利用藍染的布來布置服務場域，讓藍染的價值經由自己的手不斷的提升，此外也力圖保留藍染完整的文化。

致力於改良以及推廣台灣藍染的工藝技術，在尚未使用電子設備來攪拌混合液以前，古代的人是前方附有木板的長棍打起水花來促進原靛素氧化，而台灣的研究者在數年前開始採用手持式的電子攪拌器來攪拌，不過受限於這些攪拌器的大小，使得攪拌的規模很小，攪拌器也很笨重，費力又耗時。卓也小屋原先也是採用電子攪拌器的方式，不過就在去年，卓老闆在園區裡建製了大型的打藍池，使得打藍變得輕鬆又簡單，使藍染製程現代化、便利化。

傳統中使用的大染缸，遇到需要染更大型的布料的時候，這些染缸便顯得太小，而且染出來的布必須要耗很大的力擰乾，於是在染坊內以磚頭建製了兩個長方形的大染缸，大塊的布料就可以直接放入這缸裡浸泡，並且在上頭裝置了懸吊的設備，屋頂使用玻璃屋頂，染好的布就可以直接吊起來滴乾，降低人事成本而提高了產量。

除了遊客體驗藍染之外，每年固定都會舉辦教師研習營，將更深入的技術和知識傳授予台灣技術學校相關科系的教師，並且鼓勵這些老師將藍染的技術帶回學校，並設立專門課程，讓台灣的下一代也能夠了解這份古老的技藝，並且是將它延續下去。也經常受邀到其他地方演講。在分享心得的同時也能夠從聽講的人身上學到更多的知識，也認識了不少朋友。除了推廣自家的產業之外，更是推廣台灣傳統的藍染文化。

藍染除了是一項傳統且完整的工藝技術，它也同時是一項環保且健康的技術。卓也小屋希望能將更多的創新的想法加入生產過程和產品當中，例如思考如何讓染布過程變得更輕鬆，或者是開發出更加兼具美學和實用性的商品，讓藍染產品的質量都能夠提升。就目前為止卓也小屋將觀光產業和藍染工藝結合的做法相當的成功，也樂於和其他國家的朋友們介紹他們是如何把台灣客家藍染和觀光產業做結合，因此也相當希望能夠參與國際觀光展覽或是工藝研討會和各位朋友作交流交換無論是在觀光產業或是藍染手工藝上的心得，因此也常有國際參訪行程。

(十)DIY 靛藍工坊

清城農莊總面積為 3 公頃(ha)，房間數：13 間共可容 50 人住宿，工房成立於 2008 年，一開始是設立了一個當地農莊民宿內的閒置空間，佔地空間約 100 坪，工房實際使用空間約 50 坪。工房固定人員：1 人（也會機動性加入人員協助，或朋友、志工參與），工作內容包括藍草種植、製靛、藍染、植物染與其它在地植物編織。出生於中寮鄉清水村的繡蓮，從小和植物一起玩耍，山林是她最好的朋友。長大後，繡蓮離開家鄉到處走闖，最想念的還是山上的花草樹木。地震後，繡蓮回到家鄉，開始進行植物編織、藍草種植、製靛藍染等工藝創作，以中寮山間常見的植物如香蕉、構樹、薯榔…為材料，做出具有山野氣息的作品。除了創作之外，繡蓮透過現場教學互動，和更多人分享植物之美，透

過工藝讓大家感受中寮鄉豐富的生態。工坊平常無開放參觀，可團體(10 人以上)預約藍染染色體驗。繡蓮在 921 地震後受到土地的召喚回到故鄉，在中寮地區從事植物染與編織的工作。除了創作之外，繡蓮也從事社區工藝教育，開設「中寮織物發展與藍染教學課程」，讓植物染的美麗，得以延續。中寮鄉滿山遍野的植物，成為絕佳的天然資源，讓繡蓮朝重建家園之路一步步前進。她以當地植物為素材，衍生出精采的工藝創作，希望能以工藝訴說鄉村的獨特，也希望更多人透過植物纖維親近自然。植物染是採用植物的根、莖、花、葉、果實、果皮…等部位作為染材，取其汁液來染各類的天然纖維。這項由老祖宗代代傳遞下來的古老技藝，擁有溫潤自然的風格，更能體驗植物內在蘊藏的顏色，感受草木的生命質感。繡蓮的植物染用的幾乎都是許多中寮當地的植物，像是藍染最重要的馬藍、蔓玫瑰、福木、蔓澤蘭、荖花藤……等，有的植物是由繡蓮親手種植，有的則是她翻山越嶺費心採集而來。除了植物染之外，編織的部份則是運用香蕉絲和染過的棉線，製作成各種生活用品。她把鄉村的素樸應用到生活美學的範圍，讓生活中充滿大自然的氣息。作品很有特色，唯獨因為翻譯的問題而無法全面讓國際學者們了解其工坊，實在可惜。

(十一)鄉韻沙阿泥絲紡織品

由於田教授有事不克參與，因此由她的學生吳越齊代為發表文章。香雲紗又名莧紗綢，黑膠綢或拷綢，是經莧液浸漬處理的桑蠶絲生織的提花絞紗絲織物。莧紗綢有莧紗與莧綢之分。在平紋地上以絞紗組織提出滿地小花紋，並有均勻細密小孔眼的香雲紗又名莧紗綢，黑膠綢或拷綢，是經莧液浸漬處理的桑蠶絲生織的提花絞紗絲織物。莧紗綢有莧紗與莧綢之分。在平紋地上以絞紗組織提出滿地小花紋，並有均勻細密小孔眼的絲織物，經上膠曬制而成的稱莧紗；用平紋組織制織綢坯，經上膠曬制而成的稱莧綢。莧紗綢原產廣東省南海縣一帶，已有近百年的生產歷史，採用傳統手工浸曬。原為荔枝似的茶棕色，故又稱為荔枝綢。現在已開發出兩面異色，彩色，印花莧紗綢等品種，此外也有用市布或絲綢拷制仿莧紗品種。

莧紗綢表面烏黑發亮、細滑平挺，耐曬、耐洗、耐穿、幹後不需熨燙，具有挺爽柔滑、透涼舒適的特點，其缺點是表面漆狀物耐磨性較差，揉搓後易脫落，因此，洗滌時宜用清水浸泡洗滌，莧紗綢邵東南亞亞熱帶地區的各種夏季便服。旗袍、香港衫、唐裝等。

根據不同的綢坯分別稱為香雲紗（紗組織）和薯莧綢（平紋組織）。其後由於曬莧所用的綢坯種類不斷發展，故而統稱為莧紗綢或香雲紗。“香雲紗”俗稱“莧紗綢”，是以嶺南特有的薯莧汁液浸泡、曬涂，再用含氧化鐵成分的泥土染色，經反復晾曬、水洗、發酵而成。這種布料軟滑硬挺，烏黑發亮，因為穿著行動時會沙沙作響，所以民間稱之為“響雲紗”，又因為諧音，進而有了美麗的名字“香雲紗”。傳統的香雲紗製作全部是手工工序。香雲紗的一個完整染制周期需要 15 天，如遇天氣因素如下雨還要延長，加上後期處理則需要三個月到半年時間。香雲紗的生產流程中浸、灑、封、煮、水洗等每個過程操作都十分繁複講究。特別是在染料濃度的比例分配上完全靠經驗而且需要隨時調整。

傳統的香雲紗製作全部是手工工序。香雲紗的一個完整染制周期需要 15 天，如遇天氣因素如下雨還要延長，加上後期處理則需要三個月到半年時間。香雲紗的生產流程中浸、灑、封、煮、水洗等每個過程操作都十分繁複講究。特別是在染料濃度的比例分配上完全靠經驗而且需要隨時調整。

香雲紗製作工序如下：

準備綢緞：把白色綢緞剪成 20 米一段，在每段綢布的兩頭縫製穿木棒用的套，在綢身兩邊考克。

製作染料：磨碎薯莨然後放於竹籬內，依次浸到幾個水槽里。其中第一個水槽得到的液汁稱為「頭過水」，後面的一次為「兩過水」、「三過水」、「四過水」。

染綢緞：用「頭過水」泡染綢緞，同時不斷用手翻動，花費半天時間讓綢緞吸勻染料。將綢緞取出曬乾，名為「曬莨」。然後用「兩過水」噴洒綢緞，用葵葉掃把綢面上的汁液掃干，這個工序稱為「灑莨水」。經過 6 次灑莨的綢緞呈淡棕色，這時將綢緞放入特製的封水槽中用「三過水」浸 1 小時再取出曝曬，重複 6 次，這個工序叫「封水」。再用「三過水」在鍋里煮綢，脫水，曬乾。用「四過水」「封水」12 次，再用「四過水」煮綢，再「封水」一次。最後再曬乾。

過烏(泥)：將河泥「過河泥」攪拌成糊狀，均勻塗在綢緞正面，按中軸線對摺綢緞，抬到草地上平攤半小時。這時染料與河泥充分接觸起化學反應，使綢緞變得烏黑。珠江流域特有的“河泥”最重要的天然原料，是成就莨紗綢的關鍵。工人每天三四點時起床，搖着採泥船到離廠區較遠的河流去挖取大量的淤泥，原因是那裡的河流污染程度較少，河底的淤泥質量較高。過泥場與水洗碼頭相臨，場地將近有半個足球場，地面鋪上細沙，中間由一條橫貫場地的細長河泥槽隔斷，屋頂有搭遮陰網，避免面料在過河泥時太陽直射而引起化學反應，顏色不會滲透到絲綢的另一面，所以河泥覆蓋的絲綢面呈黑色，反面則是咖啡色。這也是以往工人每天三四點就要起床工作的主要原因，現在的製程使工人在白天也可以作業。

水洗：待化學作用完成後，將香雲紗放到河裡洗去表面的河泥。

封莨：水洗後，再次向攤開的香雲紗上噴洒薯莨汁。

攤霧：在天黑之前將香雲紗平攤在草地上，讓香雲紗吸收早上的露水而軟化，通常每年的 4 月-6 月及 8-10 月底為一年的晒莨季節。因為如果遇到日照強烈再加上溫度過高，紗綢會變硬變脆。晒場是莨紗綢成色和後整理的場地。一般可容 150 條紗綢(通常 19 米/條)平攤於草地上，草地表面要平坦並有 2 厘米厚的青草，草身不能過軟，大陸栽植俗名“爬地老鼠”的本土草種。

裝封：香雲紗放置 3 到 6 個月後再取出水洗，完工後的成品就可以用作製作衣物。

(十二)來自大西洋阿根廷海岸的天然染料

阿根廷位於南美洲南部，面積 2780400 平方公里，海岸線長 4000 餘公里，為拉美第二大國，僅次於巴西；位於南美洲東南部、東瀕大西洋，南與南極洲隔海。本篇研究著重於該地區的天然染料植群分析，並對於雜草或原生植物進行天然染料開發實驗，結果有桉樹(*Eucalyptus* sp.)、尤加利(*Eucalyptus Cinerea*)、楊柳科的垂柳(*Salix x pendulina*)、金合歡(*Acacia farnesiana*)、落羽松(cypress)、法國海岸松或稱南歐海松(Maritime pine)、側柏(thuja)、黑木桉皮樹(Australian Blackwood)、一枝黃花屬的植物(*Solidago chilensis*)、蒲公英屬(*Taraxacum*)，他們的目標在於教授傳統的染色技術，並簡化植物染流程，節省染羊毛的時間、水、能源以及發展紡織印染用的天然固體提取物。

在天然染色車間，我看到一個高比例的學生，特別是那些生活在大城市，有必要簡化流程和提昇染色材料取得的主要因素在於，在城市收集染料植物和一些天然染料很困難，而且這些材料受季節性影響難以連續生產。

(十三)玉米苞葉作為紡織原料及被染色的可能性

講者由環境與可持續發展生產和技術發展開始討論使用玉米苞葉作為紡織原料及被染色的可能性的永續使用，玉米的主要用途為食用、飼養牲畜、提煉乙醇以及作為食用油之用，因此產生許多玉米苞葉可供使用，為了了解使用天然染料進行玉米苞葉染色的可能性，就以巨桉木（Flooded gum）、藍膠尤加利、洋蔥、檸檬樹的葉子、黑桑、檳榔子、石榴、紅球甘藍等進行染色試驗，並且可以成功染色。

(十四)智利的傳統天然染料。

講者原本住在智利的鄉下並從事當地的傳統天然染色工作，試圖以當地常見植物例如洋薊、薊葉、杏葉和樹枝、核桃、鱷梨、許多野生樹及胡椒樹等進行羊毛線染色後再編織，後來搬到伊基克市區後由於沒有足夠的空間可以使用，因此由原本的大小鍋具改成為由電鍋進行染材的萃取及染色，一鍋染一球的羊毛，並在染色結束的過程中進行媒染。

第三天 9/29

(一) Edric Ong/ Bangie Embol: ‘Pua Kahwin’

The Marriage of 2 Pua Kumbu Textiles 兩種 Pua Kumbu 紡織品的”聯姻”-紡織家族的傳說故事

Chungkei 的故事

在婆羅洲的一個原住民部落，一位紡織家族的長者 Chungkei，她先前擅長紡織一種稱為"buah sawah ular"的蛇狀圖案，而在一段時間後，她開始紡織另一種稱為"buah remaung"的花豹狀圖案。

但在某一天晚上，她夢見這兩種圖樣問她可否結婚。

這非常的不尋常，她認為如果她將兩種圖樣設計在一起，肯定被部落的長者嘲笑，因為先前從未有過這樣的例子。

然而夜復一夜，她始終夢見這兩種圖樣問她它倆能否結婚。

終於她再也無法忍受，她相信她必須回應這兩種圖樣的期望，她鼓起勇氣與部落裡的長者溝通，並將兩種圖樣各織一半之後縫在一起，"remaung"(代表男性)在右，"sawah ular"(代表女性)在左。

自此之後她終於能安穩入眠。

Jerbau 的故事

Chungkei 的女兒 Jerbau 則在一場夢境中接受了掌管紡織的女神的庇佑，並被告知她家族連續七代的人將蒙女神紡織技巧的加持，並且指示她如果在"ngar"祭典進行的時候將她嚼過的檳榔給予其他人，那些人的紡織技巧也將受到女神的加持。

Jerbau 的女兒 Karama 在 18 歲要結婚之前，她做了一個夢，八個男人列隊向 Karama 求婚，但 Karama 徹底地拒絕所有人。直到一位英俊又強壯的陌生人出現問 Karama 能否嫁給他，Karama 同意了並跟著他來到一個山丘。另外八個追求者與他們的家人對 Karama 感到很生氣。

Karama 非常好奇，因他不是來自 Karama 的部落，所以 Karama 問他"你是鹿嗎?或是猴子嗎?" Karama 認為這個人可能是自然中的神靈能夠隨心所欲的自動物的外型變為人類。

他回答"不,我是伊班(Iban)人"。

於是他帶 Karama 回到他家去,並將 Karama 介紹給他的媽媽,一位有著白髮且年紀很大的女人。

她帶著 Karama 進去她的房間,並指給 Karama 看許多陳列在牆上的木製縫紉棒,其中有些色澤蒼白且上面覆蓋著黴,相較之下另一些則非常有光澤彷彿打蠟過。

"看呀"那女人說著。

"蒼白而覆蓋著黴的代表根本不會紡織的人,而那些充滿光澤的則是代表著有能力的紡織的人。"

而後那女人指向一個具有美麗外觀且充滿光澤的縫紉棒,並向 Karama 說"這是代表妳的!"

接著那女人向 Karama 展示了一堆堆的 Pua Kumbu 紡織品"這些是妳將來的作品"

Bangie 的故事

Karama 的女兒 Bangie 已經有多年沒有舉行"ngar"祭典了,因為她在她的家庭與農田間疲於奔命,而且身為家族中紡織與染色的高手,但她已經連續三年未能在 Pua Kumbu 紡織競賽中取得任何的獎項。她感到非常的灰心。

但在 1998 年她做了一系列的夢。

在第一個夢境中,她見到四根祭典用的木頭在山丘上,它們快速的從山丘上移動到湖邊,她追著那些木頭到湖邊並開始準備"ngar"祭典。

在第二個夢境中,那四根木頭長了翅膀,它們從河的下游流利的移動到部落的長屋邊,它們的長相跟先前 Bangie 夢見的一模一樣。

在第三個夢境中,Bangie 和她的三個小孫子在河邊洗澡,突然間一隻大蛇從河流裡出現,Bangie 大叫著要她的孫子快點離開河裡,但那隻大蛇迅速地變成一位仙女,並告訴 Bangie 她名叫 Sati,就住在河的下游,她來此測試此地的所有紡織者,於是 Bangie 招集了部落裡所有會紡織的女人,她們與 Sati 進行拔河,但卻贏不過 Sati。

經歷了這一系列的夢境後,Bangie 認為這是一種啟示,並在當年舉辦了兩次的"ngar"祭典。

(三) Dr Achmad Sopandi (Indonesia): Songket heritage of Srivijaya Empire 松革布-室利佛逝帝國的遺產

此研究目的為鑑定松革布(Songket)這種紡織品,它的存在述說了室利佛逝-一個曾經在六至十三世紀統治蘇門答臘的王國,其國王、皇后及臣子的平靜日子。它也作為該王國的象徵與美學價值。

松革紡織品是室利佛逝王國的文化遺產,至今依然持續成長並成為南蘇門答臘自傲之物。對於南蘇門答臘人而言,松革布點綴著他們的人生自誕生到死亡。

松革此字源自於"巴鄰旁(Palembang)繡花",各種圖樣與形狀被歷來的紡織創作者所創造出來。松革布最早只為室利佛逝王國皇族所用,被用來製作各種服裝如披風、披肩及帽子等。這樣子充滿了創造力與感性的傳統服飾源自於室利佛逝王國著名的美感以及與大自然緊密的關係,他們與大自然關係非常親密,加上他們特有的信仰造就了特有的美術設計。花紋圖樣主要以幾何為主。

由於本計畫主要在發展與使用者友善同時也對環境友善的材料,基本思想著重於萃取天

然染料與天然纖維，在這個計畫中研究者選擇了松革布作為主題是因為除了切合題旨，還包括了它正是室利佛逝王國遺產中，在藝術與科學上的結晶。

(四) Bina Rao (India): Tradition to Trend: Khadi-Organic Knit Cotton 從傳統到新潮: Khadi 有機針織棉

印度曾經以傳統手工紡織聞名於世，但不幸的，大多數已在過去的十多年間消失。雖然手工紡織棉衣在印度極為普遍，但直至 20 世紀初期“khadi”一詞才進入民族主義者的辭庫，並成為印度自殖民統治中解放的象徵，“khadi”代表了手工紡織棉絲品外更以“自由布料”為人所知。

“khadi”這種布料的特點就是冬暖夏涼，每次洗都會使它變得更軟因此它非常適合熱帶氣候，它是真正的手工紡織而且沒有任何機械紡織布料可以織出像它的質地。印度很多地方都有生產但以 Ponduru 這個印度南方的小村莊最為有名，村莊中的婦女日夜不停地輪流操作紡織，但 15 天每個紡織團體只能生產 10-15 公斤的手織紗。

雖然“khadi”這種布料已經以它簡單的特性以及與印度自由運動的關聯受到政客與學者的提倡，但尚未受到時尚界的青睞。

五十年後的今天，一群新生代的時尚設計者尋求手工紡織纖維，包括“khadi”並給予其在時尚上的新展現。

第四天 9/30

(五) Naoko Matsuyama (Japan): Sarasa: The use of textiles and the India/ Japan/

Thai connection 印度、日本與泰國在紡織應用上的關聯。

"Sarasa"有多種意義，包含刻板印刷的棉布、上色的棉紡織品、在江戶時代末期至近代之間輸入的棉紡織品及具有花紋的棉紡織品。

在印度，“Sarasa”主要以印刷或彩繪的方式製作，日本則有“和更紗”等許多技法。

在日本“Sarasa”受歡迎的原因是源自歷史上透過官方與外國的交易引進，融合了新的顏色與圖案在棉紡織品上，於是在有錢的領主與富人之間流行。

被廣泛的應用於製作各種衣物、和服、屏風等。

(六) Keiko Mizuno (Japan): Japanese Boro-Ranru Textiles 日本藍襖紡織品。

在日本有句古老的諺語：只要一塊布可以包覆超過三粒豆子，就不應該丟棄它。日本有一種紡織品稱作藍襖，是將已經破掉，小塊的殘布再縫合製成的衣物，以藍染染色而成。作者以感性的方式穿插介紹藍襖紡織品的象徵意義、寶水堂本身的歷史及收集這些藍襖紡織品所傳達先人留下的筆路藍縷精神。不斷的縫了又縫，藍襖紡織品上每一塊布彷彿都訴說著自己的一段故事。

(七) Marie Christine Tseng (France): Sacred Ikat : Sumba Textiles – From Heirloom to trade Sumba 紡織品 – 從傳家寶到交易品。

Sumba 島位於東印尼，以檀香與複雜的文化聞名。社會組成分子包含貴族，百姓與奴隸。國王的產生為君權神授，不同的自治區之間會有物資的交流。

當地的婚姻中，男方會出聘禮，女方則會出嫁妝。男方的聘禮包括金、銀、武器及奴隸。女方的嫁妝則有"Ikat"(伊卡織)、串珠紗籠、串珠製品、象牙手鐲、龜梳與女奴。"Ikat"有許多用途，如衣服、祭典服裝甚至壽衣。"Ikat"的流程包含先安排好要織的圖樣，綁住要防染的部位，再加以染色。"Ikat"的圖樣可以是人型或獸型，而不同圖形又有不同涵義，例如馬代表錢、權勢、英雄氣概等。雞象徵忠誠與誠實。另外也有幾何形圖案設計。而至今日"Ikat"也躍上了時尚舞台，成為流行設計的一部分元素。

(九) Aparupa Ghosh (India): Hand Crafted and Natural Dyed Indian Folk Art and Textiles 手製及天然染印度藝術及紡織品。

作者以大量的圖片講解各種印度的手織品與天然染紡織品。

(十) Valerie Mashman (Malaysia): Penan Plaitwork in Everyday Life 普南族在日常生活中應用的編織技法。

在馬來西亞中的普南族，他們的編織技法與他們的日常生活息息相關。從籃子、墊子到袋子，用來處理食物的曝曬、粉碎用的墊子，到盛裝工具、食物用的袋子，甚至是家居用的地毯、祭典用的服飾，都是利用他們的編織技法所編成。著色用的染料則是各種樹皮、種子及藤蔓熬煮而成。各種編織產品也是他們對外交易的重要貨品。

(十一) Stephen O' Neil (USA): The Art and Materials of Traditional Southern California Native Basketry 南加州原住民傳統籃子編織之藝術與材料。

在南加州原住民文化中，籃子的編織被認為是最高的工藝，所有加州的原住民部族都有編織籃子的能力。在美國大約從 1880 年起就開始針對此種工藝品做有系列的收集，並在 1910 年起有相關的學術刊物發表。現今的人類學者研究方向從籃子轉移到織籃者身上，他們的生活歷史與其他織籃者的關係，以及他們編織的圖形與其技法如何散布流傳，以及經濟或社會的轉變對織籃技術造成的影響及改變，還有現代化對織籃技術造成的影響。

南加州原住民文化具有豐富多樣性，語言上就有六個主要族群，可細分出 80 至 100 種不同的方言。這些不同的文化和環境條件也影響織籃者呈現的作品。由於原住民常使用的材料取自於自然之中，保存期限通常不長，不受到統治政權的重視，國立博物館或私人收藏都是在 1910 年後才開始重視並收藏原住民的創作品，然而此時原住民的部落早已遭受強勢文明的衝擊，殘存的作品也只剩古老且嚴重磨耗的寥寥數件。

原住民的創作物包含了羽毛頭飾、籃子、工具、髮簪、碗及壁畫等等，其中一部分的壁畫圖樣仍可見於今日的籃子編織圖樣中，作者整理了各個南加州原住民部落其籃子取用材料的偏好以及形式上的特徵來做為鑑定上以及研究上的依據。

(十二) Reita Rahim (Malaysia): Sustaining Orang Asli Fiber Crafts – the OA model 馬來西亞原住民其纖維工藝品運用及面臨現代化的衝擊。

馬來西亞原住民有十九個民族約 147412 人，處在各自不同的經濟區位、語言及文化。他們運用自然可以取得的原料，如樹皮、棕櫚、藤、竹等作為製成工藝品的原料。他們應用樹皮編織籃子及製成衣服，用棕櫚編成籃子、瓢子甚至搭建房屋，用藤條做成背籃等等。作者他們為了保存這項技藝，推廣新的編織、染色及設計方式。然而現代化的塑膠製品及開發對環境的破壞，使得此項技藝的保留面臨威脅。

(十三) Wan Yuh-Yao (Taiwan): Weaving Nature - Contemporary Indigenous

Textile and Fiber Art of Taiwan 當代台灣本土紡織和纖維藝術。

台灣有著多元而豐富的民族文化與藝術，官方統計目前有 14 個原住民族群在台灣，各自有各自的方言及文化。原住民們以手製器械、裝飾及紡織品等為人所知。原住民獨特的審美觀可從他們的日常服裝、擺設及祭典可窺知一二，它們的服裝在技法和款式上有豐富的多樣性。如泰雅族、賽德克族等，紡織是它們傳統文化的核心，基於他們的祖先對自然的信仰。香蕉莖、樹皮和綿是台灣原住民常用的材料。然而受到現代化的衝擊，原住民傳統上也產生了質變，表演的地方不再是村莊而是舞台，作品也從部落放置到藝廊與市場，而購買者的觀點也影響了手工藝品的製作，因此個別藝術工作者的態度對於文化保留層面就變得格外重要。透過原鄉創作團隊的組成以及個別藝術工作者的努力來保留傳統文化成為重要的文化傳承策略。但是個別藝術工作者在創作理念上的革新也會與傳統文化產生衝突，作者從幾個實例中解說現今台灣原住民技藝保留所遭遇到的狀況與衝突以及未來的展望。

(十四) Esha Husain (Bangladesh): Empowering Women Embroiderers 孟加拉的

刺繡工與婦女權。

在孟加拉，婦女的創業或工作權已經受到重視，相比於 23 年前婦女只占總勞動人口的百分之七，現今已提高到百分之三十。在過去 20 年間，孟加拉的生育率已經從 6.1 降到 3.0，但是就業環境的改善對於鄉村的窮困婦女來說，遠遠不及都市的婦女。窮困的婦女難以取得新的工作機會。一位社會企業家 R.P. Shaha 在 1940 年代初期成立孟加拉的 Kumudini 福利信託基金。他的主要目標是婦女的教育和健康。這位基金創辦人透過讓婦女自力更生的方式賦予婦女自立的權力，並提升女孩的教育和能力發展。透過雇用婦女作為刺繡工，增加了婦女在家庭中地位，自尊，獲得超過自己花費的收入，資產控制權，改變了孟加拉婦女原先遭受的限制。在家庭中的婦女由於有了所得可以幫助家用所以提高了家庭地位，而失婚的婦女由於有了自己的收入，不再需要考慮再婚的事情。她們獲得了自信，到處旅行的自由，而手機通訊也漸成為鄉村間常見的現象。提升婦女的就業機會及收入不只是提高了婦女的地位或自由，更使得她們的家庭及小孩過得更好。

第五天 10/1

(十五) Victoria Vijayakumar (India): Aranya Naturals: Empowering the Challenged

Aranya Naturals: 一個幫助身心不便者的福利中心。

Aranya Naturals 是一個塔塔全球飲料有限公司支持的福利中心，位於印度南部喀拉拉邦的一個茶葉種植區裡，自 1994 年以來，Aranya Naturals 藉由教育、訓練和天然染色，提

供持續的工作機會給許多身心不便的年輕人。藉由這些年輕人透過無毒，環境友好的染色來重振這古老的技藝。這些青少年接受來自世界各地自然染色專家的專門培訓。在 Aranya，我們蒐集的染色原料來自大自然中，如雜草，樹葉，花瓣，根，樹皮，種子，木屑，甚至茶葉廢料。從這些原料中提取的染料產生多種顏色，棕色，紅色，黑色，綠色，藍色，黃色，橙色，粉紅色等等。不含化學添加物，在喀拉拉邦的純潔和柔軟的天然泉水使得 Aranya Naturals 的產品不需要柔軟劑，且有豐富的顏色。設計師按照他們所擅長創造獨特的高品質的染色和設計。因為身體不便被社會剝奪正常就業機會的青少年，藉由擅長 Aranya 這門天然染色的藝術，利用自己的才華，符合不含化學物質，使用環保原料的國際標準，能夠自力更生和就業。因此，Aranya Naturals 不僅有染色原料，其色彩更點綴了許多身心不便的青年，使他們感到自信和快樂。

(十六) Susan Fell McLean (Australia): Gondwana Color 岡瓦納古陸的顏色。
作者進行了許多澳洲大陸上植物染材的萃取並測試各染材染布的效果以圖片呈現。

(十七) Olivia Batchelder (USA): Landscape Motifs on Simple Shape

Contemporary Clothing 當代服裝所應用的簡單山水形狀。

作者應用風景與自身對大自然的觀察作為自己染色圖案的設計靈感，輔以照片介紹，並與聽眾分享創作的心路歷程。

(十八) 海報論文

這一部份內容比較少，最完整的應該是日本寶水堂的襪襖織品，他是將已經破掉，小塊的殘布再縫合並以藍染染色而成成的衣物，展出的有實品並提供英文及日文DM簡介，而且有販售書本介紹；其他還有來自奈及利亞的 “Legendary Motives of Decorative African Textiles” 這件海報圖文並茂，內容也很有趣，並提供完整的PDF檔案；另外還有一些染色的文件，也很值得參考，可惜會場光線不足，光面的海報拍照會反光，拍下來效果不好，不過還是可以依著大概的內容，慢慢做功課了。

肆、工作坊 WORKSHOP

一、第二場 2012 年 9 月 26 日～10 月 3 日

2012 ISEND-WEFT 國際天然染色會議與展覽-世界環保纖維與織品論壇

〈一〉工坊示範表演表列 天然染色

作者／國家	染 材/色系	染法及技巧
1. Lciana Marrone / Argentina	胭脂蟲 cochineal /紅色	煮染
2. Bangie Embol / Malaysia	諾麗果葉 engkudu morinder citrifolia /	煮染
3. Nancy Ngali / Malaysia	通關藤秀珍(茯苓)tarum marsdenia tinctoria indigo /靛藍	煮染
4. Hsiu Lien /Taiwan	Indigo (藍靛)	絞染 Hands-on diy shibori
5. Tang Wen Chun /Taiwan	Indigo (藍靛)	蠟染/型糊染 Batik/ katazome
6. Kim Ji Hee / Korea	Safflower(紅花)/紅色	煮染
7.Chinthaka Ratnayake / Sri Lanka	coconut husk / catappa leaves(椰子 殼/欖仁葉)/棕紅色	煮染
8.Dr. Achmad Sopandi /Indonesia	hematite colours (銻石/赤鐵礦)紅色 貝殼/海螺 (紫色)	(樹枝繪染)Painting
9.Kikuo Morimoto / Cambodia	natural dye / indigo (藍靛) Lac insect (紫膠蟲)	蠟繪染 batik painting
10.Victoria Vilayakumar / India	tea-waste(茶渣末)	煮染
11.Francesca Ang / Malaysia	蝶豆、kaya / 班蘭葉、 ramie / 苧麻	黑龜粿 Nyonya cakes
12.Susan Fell Mclean / Australia	eucalyptus leaves (尤加利葉)	煮染

表四、天然染色 NATURAL DYE WORKSHOP

〈二〉工坊示範表演表列 天然纖維編織

作者/國家	作品	媒材
1. Ibu Ngot/Ibu Majenah / Malaysia	tikar bergerang 露兜編織墊	Pandanus plaiting 露兜樹編織
2.Sarawak Federation of Womens institutes/ Malaysia	Basketry 籃	Re-cycled paper 再生紙纖
3.Orang Asli Artist/ Malaysia	pandanus crafts 露兜樹編織工藝品	pandanus crafts 露兜樹編織

4.Ibu Rambu Ata/ Indonesia	Sumba ikat 織墊、掛布	Weaving 織布
5.Bangie Embol / Malaysia	Iban “topi tunjang” Hats 伊班族帽子	pandanus plaiting 露兜樹編織
6.Nancy Ngali/ Malaysia	Iban “pua kumbu” Ikat 織墊、掛布	Weaving 織布
7.Jabbhar Bhai/India/India	布畫	Wood block printing 木模印刷天然染
8.Mazhar Khan/India	印度 Gujarat 的 Kalamkari 繪畫(棉布)	卡拉母筆(竹筆)及卡里(天工)
9.Jiro Saida / Japan	絲布畫-	Yuzen-zome brush dyein g-友禪(刷)染
10.Homare Yamashita /Japan 黃八丈	黃八丈--織布	黃、紅(紅楠)、黑

表五、織布/編籃/示範表 WEAVING / BASKETRY /EMONSTRATION

〈三〉工坊示範表演內容紀要—來自九個國家，二十一場。

染色示範：阿根廷的胭脂蟲染；馬來西亞的諾麗樹根染與木藍染色；臺灣的藍染—絞染、型染與臘染；韓國的紅花染；印度尼西亞的繪染；柬埔寨的臘繪染；印度的茶〈渣〉染；澳大利亞的尤加利葉染；馬來西亞芋麻葉的「黑粿」與蝶豆花的「藍粿」。

織造示範：馬來西亞伊班族 Pua Kumbu 織品與編織帽表演；馬來西亞籃子編織；印度尼西亞 Sumba 島的 Ikat 織造表演；印度的木模板型印染與繪染；日本友禪染繪染表演；日本八丈島〈めゆ工房〉的黃八丈織造表演。

- Luciana Marrone (Argentina): Dyeing with Cochineal

這是一個阿根廷女孩用寄生在仙人掌上的胭脂蟲染羊毛的示範，單一染材加上不同的媒染劑，還是創造出不同的色彩。

另外她也有在本次研討會發表一篇關於阿根廷海岸線各種染料植物分佈、染色過程改善的研究論文。

- Bangie Embol (Malaysia): Dyeing with ‘Engkudu’ Morinda Citrifolia

- Nancy Ngali (Malaysia): Dyeing with ‘Tarum’ Marsdenia Tinctoria Indigo

Bangie Embol 及 Nancy Ngali 兩位都是馬來西亞優秀的染織工作者，除了染色示範之外，還有編帽及依卡織的示範。

染色示範是由一群工作人員一同進行，現場包括染材展示、染材處理切碎、煮染液還有用木棒槌打染材和線材的染色方式，這是需要大量人力的工作，可以想像她們在部落也是這樣的團體活動，才能將傳統染色方式保存下來。

- Chiu Hsiu-Lien (Taiwan): Indigo Dyeing (Hands-on DIY Shibori)

這是台灣的繡蓮，這次的 ISEND 因為她們幾個優秀的藍染工作者，讓台灣藍染在國際研討會中非常受到國際友人的喜愛跟讚賞。

繡蓮有 9 月 27 日及 10 月 1 日各有一場示範及免費的 DIY 活動，另外還有一場演講，講的是她如何投入藍染及植物染這個領域，以及工房的營運狀況。

示範表演的教學是以綁、紮染方巾，再進行藍染，會場中每一位參予者也都是染織相關的專業人士，全都聚精會神的做出自己的藍染方巾，最後一天由於染液要處理掉，繡蓮讓與會的朋友帶自己的絲巾或衣服來染，真的是成功的工藝外交。

- Tang Wen-Chun (Taiwan): Indigo Batik and ‘Katazome’ Stenciling

文君和繡蓮一樣都是應主辦單位邀請來會場做示範及 DIY 的活動，文君在 9 月 28 日及 9 月 30 日各有一場示範及免費的 DIY 活動，她示範的是蠟染和型糊染的技法，並準備了非常漂亮的型版讓體驗的朋友使用，大家都可以做出漂亮的方巾；由於文君跟繡蓮準備周全，教學又認真熱忱，四場活動都是座無虛席，真的很受歡迎及肯定。

■ Kim Ji Hee (Korea): Safflower Dyeing

來自韓國的金教授示範的是紅花染，金教授是 ISEND2008 主辦國的主要承辦人員，在天然染色領域也是資深的前輩，除了示範表演之外，也有一場關於以發酵技法進行染色的論文發表。

一樣的染料金教授示範的包括絲、棉及縲縈等不同的布料，染出深淺不一的粉紅色；最後金教授將染好的絲及縲縈試片分剪給大家

做樣品，還幫大家在試片上簽名，親和力十足。

■ Chinthaka Ratnayake (Sri Lanka): Dyeing with Coconut

Husk and Catappa Leaves

Chinthaka Ratnayake 是斯里蘭卡有名的蠟染織品及服裝設計師，但是我沒有看到這一場染色示範；另外，這個設計師在服裝秀有蠟染的服裝作品發表。

■ Dr Achmad Sopandi (Indonesia): Painting with Haematite Colours

來自印尼的 Dr Achmad Sopandi 以赤鐵礦當作紅色顏料做布料的塗繪，他以樹枝代筆，並讓參觀者一起塗繪，另外他還以貝殼磨擦也就是所謂的研光讓布料更光滑。

除了示範表演，Dr Achmad Sopandi 也有一場講述傳統 songket 松格布的歷史文化、染色及研光的技法，Dr Achmad Sopandi 講到松格布連結著傳統蘇門答臘的人們從出生到死亡，這讓我想到了尤瑪老師說的原住民對於手織布的感情，這真的是很具有文化深度的美感；布料能夠反映當代的生活文化，每一

種布料及圖騰，如果去細細研究，一定都可以呈現出織品當時產生的文化生活背景。

■ Kikuo Morimoto (Cambodia): Natural Dye Batik Painting

來自柬埔寨的 Kikuo Morimoto，示範的蠟染及布料的繪染，他及他的工作團隊花了好多天的下午，在現場繪染了非常美麗的布料，葉子的剪影及暈染出來的背景，吸引了現場人士的目光。

Kikuo Morimoto 團隊帶來的商品，有時尚的圍巾，還有包裝可愛的方巾，讓人愛不釋手，除了 workshop，Kikuo Morimoto 也在服裝秀中

展出他們的布料及服裝，有別於其他設計師的衣服由大會安排的模特兒走秀，Morimoto 的衣服是由自己的團隊來走秀。

Kikuo Morimoto 是一個日本設計師，卻選擇到柬埔寨生活，發展當地的蠟染文化，協助貧窮弱勢的婦女發展時尚產業，這樣的志願，實在令人感佩，也讓我們再從事染織的工作者可以去思考自己的力量可以做甚麼？讓世界更美好。

■ Victoria Vijayakumar (India): Dyeing with Tea-waste

來自印度的 Victoria Vijayakumar 帶來茶渣及欖仁樹乾果染色，他們將細茶渣裝過濾袋煮出顏色，離火後趁溫度還熱將布料放下去染，現場染出各種深淺迷人的褐色調。

Victoria Vijayakuma 除了 workshop 示範表演之外，還有一場講座，講述 Aranya Naturals--一個幫助身心不便者的福利中心的運作及績效，Aranya Naturals 利用大自然的樹、花、葉、果實，已經染出了完整的，色彩系統，並由工作人員自己設計的染色商品販售，建立完整的天然染色園區；並有自己的教育體系、包括餐飲及育幼等設施。

■ Francesca Ang (Malaysia): Blue and Black-natural

Food Colorants in Nyonya cake

Francesca Ang 是馬來西亞當地的華裔，9/28、29 兩天下午帶來蝶豆花用在娘惹糕及米食上，以及苧麻葉用在糕點上，加上佐料，還有她們熱情的團隊，成為下午最歡樂的示範表演了；蝶豆花可以染出淡淡

的藍紫色，芋麻葉搗碎成為黑色的糕點，很有傳統台灣粿的感覺。

■ Susan Fell McLean (Australia): Dyeing with eucalyptus leaves

來自澳洲的 Susan Fell McLean 示範尤加利葉染色之外，並教大家用生葉或其他物件夾在布料中，創造出多變的色調，用在羊毛氈染色，也有很豐富的變化；Susan Fell McLean 除了示範表演之外，還有一場關於澳洲植物染材的萃取及染色效果的演講，另外他獨特染色風格的服裝，也是服裝秀中亮眼的演出。

■ Orang Asli Artist (Malaysia): Orang Asli Pandanus Crafts of Carey Island

Orang Asli Artis 是一個團體，他們用露兜樹的纖維染色編織各種工藝品，有書籤、置物盒、提籃…等，他們每天都在現場編織及販售，有興趣跟他們學習的朋友，他們也很願意分享，他們的書籤看似簡單，其實每種編法都有不同的意義的。

另外，Reita Rahim 有一場關於 Orang Asli Artist 天然纖維面臨現代化塑膠製品的衝擊的講

座。

■ Ibu Rambu Ata (Indonesia): Sumba Ikat weaving

這是示範來自印尼 Sumba 小島的依卡織，現場有色彩繽紛的依卡織品，還有傳統依卡織的介紹書籍販售。

書籍的作者為 Marie Christine Tseng 及 Edric One，Marie Christine Tseng 還有一場講述依卡織在 Sumba 小島具有傳承意義的演講。

■ Bangie Embol (Malaysia): Ibon ‘topi tunjang’ hats

Bangie Embol 有染色示範及帽子編織示範，‘topi tunjang’ hats 是藤編像皇冠般的帽子，這也是主辦人 Edric One 相當喜愛的一項工藝品，由於造型特殊、售價也不高，會場可以看到很多人戴著它。

■ Nancy Ngali (Malaysia): Ibon ‘pua kumbu’ ikat weaving

和 Bangie Embol 一起示範染色的 Nancy Ngali 是馬來西亞非常有名的織者，‘pua kumbu’ 對 Ibon 族來說，是連繫著文化和歷史的重要意義，現場示範依卡織及如何綁尼龍繩為染色做準備，織者的圖案設計都已烙印在心裡，即使人來人往吵雜

的環境，一樣優雅的編織著。

- Jabbhar Bhai (India): Natural Dye Wood Block Printing
- Mazhar Khan (India): Kalamkari - Natural Dye Painting of Gujarat

這是介紹印度傳統木印及染繪圖案的技法，現場準備了加有鐵的樹薯汁液，讓參觀者體驗以樹枝筆或木刻印章沾汁液染繪，繪出黑色線條及圖案，原本示範者還準備繪完後煮染，但是因圖案未乾，煮染這部分並沒有示範。

他們還帶來了手繪印度傳統圖案的布料，不過有部分是以化學顏料彩繪的，除了示範表演之外，他們也設有攤位販售印章及漂亮的絲巾。

- Jiro Saida (Japan): Yuzen-zome - Brush Dyeing with Gradation on Silk

來自日本的 Jiro Saida 示範友禪染的技法，他的示範攤位也是在人來人往的走廊，但是 Jiro Saida 先生總是靜靜的坐在角落，每天按部就班的進行他的染繪工作，除了有參觀者詢問之外，可以看出他非常的專注，從設計圖案、描出線條、煮染液、上色、乾燥，每天都有他的進度，也可以看到美麗的作品誕生。

- Homare Yamashita (Japan): Weaving and Dyeing

另一位來自日本的 Homare Yamashita 先生，在日本主持的 MEYU Studio 有著非常聞名的織品『黃八丈』，是一種黃地上織有茶褐色條紋的絲織品，原產於八丈島，從平安時代就傳承下來，八丈島也因黃八丈染織而有名，黃八丈更被指定為東京都無形文化財，屬於國家的傳統工藝品，他們在島上依舊依著傳統的方法染色及織布，產品包括包包、皮夾、布料、領帶…等，是前往八丈島必買的伴手禮。

Homare Yamashita 先生在活動的前兩天示範織布，並帶來 MEYU Studio 的資訊。

伍、天然染色與天然纖維應用商品市集

ISEND 會場示意圖

圖示說明；[依次由上而下；由左而右]

【A 區_各國攤位展售】

*古晉_特色服飾 *古晉_當地設計師作品 *印度_蠶絲藍染圍巾[藍靛粉] *印度_圍巾、披肩
*印度_羊毛蠶絲圍巾創作品 *古晉_穆斯林工藝小物、披肩 *個人原創織物商品
*傳統工藝品 *澳洲_羊毛氈創作圍巾、鞋、披肩 *手繪印染作品 *當地傳統銀飾工藝品
*印度_藍染創作[各種天然纖維圍巾披肩售]

【B 區_藝師邀請示範】

*古晉_伊班族傳統梭織、編物 日本_八丈島蠶絲原始織 *日本_友禪染 #服務台
*古晉_原住民草編生活工藝品 ；各類草編商品 ；老藝師手編婚禮禮袋

【C 區_各國攤位展售】

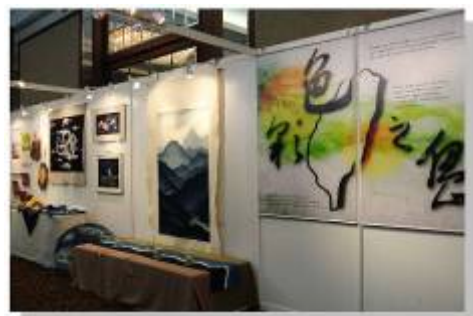
*古晉_BEM BAN 植物手編蓆示範、展售 *台灣_植物染、藍染創作；染人手作品牌展售
*穆斯林串珠藝品 *穆斯林女仕頭巾、飾品銀線刺繡藝品 *伊班族傳統織物、小藝品
*本地手編、染色、織物、地毯創作展示

【D 區_研討會、論壇會議廳】

*染料植物分析論文報告之一 *姚組長介紹台灣之美(未來主辦國)

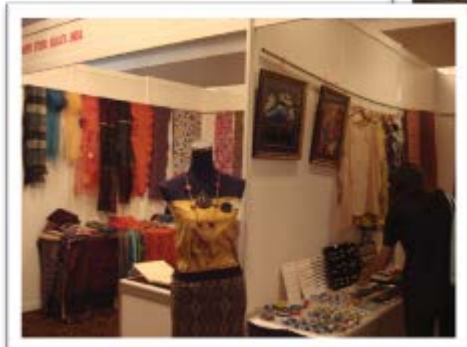
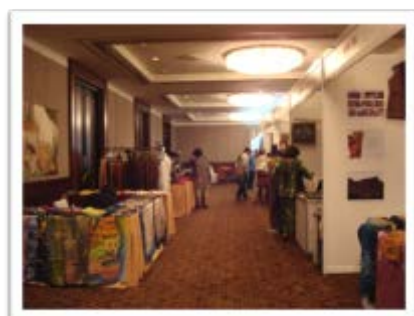
※台灣彩色之島

這次的市集規模不大，但是仍有來自不同國家帶來不同的染織商品，最大的攤位除了馬來西亞之外，就是我們工藝研究中心，現場有這次 16 位染織工作者的作品販售、文宣品，還有葫蘆墩編織工藝館佈置的纖維牆及陳景林老師的藍染山水，這可是其他國家的參觀者必拍的『熱門景點』！

其他還有馬來西亞的籐編工藝品、服裝、飾

品，還有樹皮做的帽子、筆袋、小包包等；印度帶來的藍染塊狀染料、絞染的圍巾；澳洲的 Dinara Chochunbaeva 帶來羊毛氈絲巾、鞋子；來自新加坡的網編袋子及漆器等…；還是讓大家敗了不少錢。

陸、天然染色與天然纖維主題時裝發表會：

表六、時尚服裝秀設計師群 fashion show designers

設計師/工作室/國家	工作室	備註
1.Oliva Batchelder / USA	Oliva Batchelde	手繪圖於絲綢
2.Bina Rao / India	Creatie Bee	
3.Joye / Taiwan		
4.Susan Fell Mclean / Austria		
5.Kitta / Japan	Earth Network	
6.Alfonso Guino-O / Philippines		
7.Chinthaka Ratnayake / Sri Lanka		
8.Kikuo Morimoto / Cambodia	IKTT	
9. 苗族山地部落循環再生. Miao Hill-tribe Recycled/Thailand		
10.Korean Fashion Center designer	Korean Fashion Center	
11. Asif Shaikh / India		
12. 砂勞越巴巴娘惹 Baba Nyonya Sarawak / Malaysia		
13. Chen Wan Lee / Taiwan		
14. China Arts and Crafts Association / China		中國工藝美術協會
15. Weavers Studio/India		
16. Serena Abel / USA		
17. Achmad Sopandi /Indonesia	世界蠟染會成員	
18. Chin Mei Lin / Taiwan		
19. Dinara Chochunbaeva/ Kyrgyzstan 吉爾吉斯斯坦		
20. Kraftangan / Malaysia		
21. Edria Ong /Malaysia		
22. Anggun / Malaysia		
23. UNIMAS / Malaysia		
24. Narda' s /Philippines		
25. Winnie Wong / Malaysia		
26. Tanoti Songkit / Malaysia		

Fashion Show 在九月 29 日晚上於 Pullman Hotel 舉行，包括餐會及走秀，會中約有 28 個設計師作品走秀，因為來自不同的國家，呈現出不同文化的風貌，不管時代如何演進，科技多麼的發達，服裝總是能呈現一個國家或地區的文化深度；會中來自台灣的設計師有卓也小屋、林青玫設計師，都帶來令人驚艷的藍染服裝，這讓我們攤位的藍染商品在最後兩天大賣，也讓外國友人對台灣的藍染技術倍加肯定。服裝秀晚會展示各國染織品上的織紋呈現與染色技巧，各式各樣的染織服飾，透過走秀展現出各國的人文風情，這次國際研討會與各國的染織工藝師交流，同時也讓國際看到台灣染織發展的多元性。如果我們明年有走秀的計劃，或許可以不要和用餐時間卡在一起，就單純的茶會加走秀，時間控制在 1 個半小時內完成；如果太多的設計師衣服，或許就可以分成兩場來走。

柒、其他活動：

(一)新書發表：

9/30 由沙勞越農業發展副部長、沙勞越工藝會主席 Y. B.DATUK GRAMONG JUNA 發表由官方出版的“婆羅洲島雨林的編織藝術 OFFICIAL LAUNCHING OF THE BOOK “PLAIED ARTS FROM THE BRONEO RAINFOREST” (HILTON BALLROOM) by Y.B. DARUK GRAMONG JUNA,Chairman, Sarawak Crafts Conuncil, Assistant Minister for Rural Development, Sarawak

(二)沙勞越博物館參訪：

9/29 Y . B. DATO’ SERI UTAMA DR. RAIS YATIM 出席晚宴，並陪同參觀博物館展室之松巴－伊班族(SUMBA-IBAN)的紡織工藝及畫廊藝術。

(三)閉幕及感恩晚會

10/1 於沙勞越文化村(SARAWAK CULTURAL VILLAGE)舉行，用餐中除觀賞原住民歌舞饗宴外；並頒發感謝狀及紀念品予 WORKSHOPS 及 DEMOSTRATIONS 等有功人員，並公佈台灣為 2013 ISEND-WEFT 主辦國。

捌、參訪心得與建議

一、參訪心得：

(一)、若非英國化學家柏金，在西元 1856 年在提煉防治瘧疾藥物時，偶然發現試管中紫色的色素結晶，進而發明合成染料；天然染料是世界各國通用的染料，染色植物與染色方式也幾乎相同；同樣的，天然纖維也是在合成纖維發明前世界各國用於染色、織造、編織的原料，近年，因地球暖化、環境變遷，人們意識到需恢復「舊時代」對生態環境友善與有機的生活方式。

因此，選擇最對生態友好的天然染料色素萃取技術，以解決它們應用在工藝和時尚的難易程度、可行性和優越性。天然纖維和天然染料的使用推廣、交流與知識的獲取；保護與鼓勵使用天然材料，創造藝術和工藝的可持續性；傳統的天然纖維和染料在紡織、編織各種形式的研究調查；尊重原住民對自然資源的權利，以及對環境友好的生產方式，是我們最重要的課題。

為瞭解研討會論文的内容，而查詢相關專有名詞與字彙，進而瞭解東南亞地區各族群在天然染料、天然纖維的染色技法與編織的應用，特別是關於舊時期所傳承下來的傳統織品的來源與歷史知識，增廣見聞，是意想不到的收穫。也期許未來能將這些知識轉化為工藝的能量。

這次 ISEND 活動的五天活動規劃，主要都是在飯店內舉行，海報展示規劃的場地不理想，只放置在講座場地後面，容易被忽略；染色示範場地安排於一樓的游泳池畔，動線不好、空間不夠；產品販售和講座同一樓層，曝光率高，可是攤位太少，可選擇性不高。雖然硬體不夠理想，但是由於馬來西亞是英語系國家，和外國人溝通無障礙，工作人員穿著黑色服裝，華語或者是潮州話部分的工作人員聽得懂，因此講座現場雖然遺憾沒有華語翻譯，但在現場隨時都可找到可以協助的人，雖然不一定是工作人員，常見笑容可掬的在地人及義工，在各個角落出現。感謝國立台灣工藝研究發展中心辛苦的事先規劃與聯繫，讓參加此次活動圓滿進行，也讓我們的心靈及行囊都超載！

讀萬卷書不如行萬里路，雖然網路無國界，很多資料在網路上都可被搜尋到，但是透過有簡報檔的發表，從圖片中可窺知發表者在專業領域內的經營方法及研究成果；在 workshop 實際操作中，可以見到大師們工作細節、操作方式及工具使用內容及方法，這是最實際收穫及無可取代的知識；這次的擺攤過程中，為了商品銷售和人們互動接觸，語言雖重要，透過海報宣傳介紹台灣、工藝所及各工房，販售是其次，透過圖片即使語言不通，亦可了解台灣有著這樣一個培育染織等各種工藝優良技術的專業場所。

(二)、本次參加成員大都是從事於染織工藝者，不僅需要見識學習各國專家知識與技能，更要掌握學習出色工藝家的思維方法，透過觀察、認識，而去思考、尋找靈感的來源。

對織品的觀察：纖維藝術的發展與形成，古老又年輕，在非洲生產保護和裝飾方面的衣物是一個古老的染織行業，一般在家庭環境中工作，雖然在技術上通常是費力的，但它是一個動態社會的文化活動，這往往也是成就織品獨特，美觀，高品質的因素。許多非洲國家傳統的紡織品不但不因時代的變遷而淘汰。相反的，重新調整與創新設計，以適應不同的場合。最近，更將紡織品和手工織物塑造成當代服裝和家居用品。雖然，現代纖維形式是那些早已司空見慣的傳統染織品衍生出來的，卻有著脫胎換骨的全新面貌，而且在編織的過程中注重和表現不同材質本身具有的美，在製作上也以充分表現材質的特性美為目的，從而使得人們對纖維藝術品的關注轉向了織品本身，確實的把握運用了材質的特性與自然美，展現現代纖維工藝的重要特徵。

對染色品質的觀察：染色是染織工藝前期的基礎工序，也是纖維創意和藝術發展的前因，不錯選擇的顏色及染料，可以對織品產生高度創新的設計與各種圖案的驚人的效果。因此，色澤本身的核心價值，是美麗，豐富和獨特性。而傳統的天然染色是染、織、繡三大工藝之一，各國與會菁英對其該國染色文化皆有整體性的研究與探討，各具代表染色工藝與悠久歷史色彩的傳統文化。對圖案的觀察：有些國家的織品會有其圖騰定義，代表著穿戴者的身份和形象。他們的特點是經由各式各樣的文化發展與傳統的、獨特的局部彩色圖案構成。通過從自然，社會文化環境，技術的對象和抽象的圖案作設計，它不僅是誘人的，也是鼓舞人心的。對一些人來說，圖案可以表達他們的思想，慾望和願望，特別是那些採用幾何形狀的，具歷史基礎的和文化環境的，吸引不朽神性的，增長壽命，有神話影響的。

這些具有傳奇色彩的圖案被納入到織品，編織或染色、印花或剪裁、刺繡等工作階段上。有時，裝飾方法的組合會帶來驚人的影響，特別是善於使用的顏色與染料，更會細心將的染料應用在織物上。

在相同的文化背景或地緣環境中，對織品的部落圖案具有相同的含義，意味著生活經驗，每一個布料纖維的設計師是眾所周知的。獨特，裝飾和美麗的織品也展現在世界各地。

在現代紡織生產中，也有很多靈感來自紡織品生產商與傳統手工藝，而這也導致了翻天覆地的現代紡織變化前景，特別是在撒哈拉以南的非洲地區紡織生產上進行的工藝品規模。通過創造力，靈活性和耐心，紡織品生產商把他們的思想稱為主題設計形式，表達他們的想法和願望。其圖案大多是誘人的，鼓舞人心的，通過從自然生物和非生物的東西，植物群和動物群，社會文化環境，技術的和抽象的，有時候由字母，飾物或花卉圖案來表示。這些恆定的印象符號在這些織物上保存和延續他們的文化傳奇。

對質料的觀察：從樹葉的遮蔽至樹皮布乃至現在高科技的合成纖維素材。纖維可說是我們每日不可或缺的物質，它與人類由史前至今的演變歷史幾乎是與時並進，數萬年前人類即已懂得運用藤、麻、樹皮、動物皮毛等天然纖維材料，作為日常生活中製作食、衣、住、行、娛樂、農耕、漁獵等用具。並

隨著智識的增長，以及不斷擴充可資應用的纖維種類、精進纖維的加工製作技藝，促使人們逐漸發展出精緻的衣著、裝飾、家飾與色彩文化，進而逐漸發展纖維藝術創作。

對設計的觀察：纖維工藝的創作離不開基本設計元素，紡織品，皮革製品，衣服，食物周邊，是世界各地的每個人的基本需求之一。其使用的起源可以追溯到創建時，亞當和夏娃認為自己是“赤裸裸”的，於是拿無花果樹的葉子以圍裙的形式來掩飾自己。神後來做了一個更耐用，更持久的布來覆蓋他們的皮膚。因此，我們可以得出這樣的結論：在染織的主要用途之一是<服裝>。除了提供服裝所有形式:帽子，鞋，袋子，家飾....等，從更舒適底護紡織品所使用的顏色或有吸引力圖案的染織品。染織品被定義為從天然的或合成的纖維，長絲或紗線透過編織，針織，氈化，粘接，編織設計製作而成的，如何讓設計元素體現美感，對他們進行創造性的表現關係到染織品的整體效果與魅力。在色彩斑斕的自然界中，染織藝術有其特有的藝術型態、獨樹一格，而且表現形式多采多姿，極富多樣性與變化性，不僅現代與傳統兼具並容，更交相輝映著文化與藝術。

無庸置疑，天然染織工藝已漸漸走入人們的生活當中，也慢慢成為人們選擇的對象，更將形成一種新的時尚，滲透至日常生活的各個層面。而且在信息社會中市場經濟與知識經濟的高速發展下，不斷催生出新的文化，使人們的設計理念慢慢發生轉變，也將深刻的影響人們的審美意念。所以如何集思廣益、整合資源，來提升染織工藝的專業設計與鮮明的專業特色及提升產品的競爭力，增加生產的附加價值並具推動作用。

現代的競爭實質上就是人才的競爭，羅丹說:<美是到處都有的，至於我們的眼睛，不是缺少美，而是缺少發現>。所以培育獨具慧眼的優秀人才，來發現大自然界中取之不盡、用之不竭的美的泉源，才能佔領染織工藝設計的至高點，充分靈活的運用大自然的元素，創造染織纖維藝術的發展。

研討會的內容主要是有關於天然染色技術與環保纖維、產品的研發與經營理念的闡述。此次研討會規模不小，同時間除了研討會的演講，會場外圍還有廠商的成果展售以及工藝師的示範表演，每天有不同工藝師的示範表演及天然染色 DIY 體驗，此外為使與會人士能了解產品研發的概念，在會議開始的前半段演講主要是著重於天然染材的研發與運用基本學理的介紹，而後半段為織物的研究發展，讓從事於該領域的人員或參加會議的人員都能對天然染織的研發概念與目的有更深一層的瞭解。可以發現到他們所用的概念多為實際運用大於技術層面，以致於可以使研究真正成為一個“產品”，而從此次的研討會可以學習到現今國際上對於天然、環保產業的發展外，也可以了解到為使天然、環保產業有所進步，企業界與學術界需有所合作，使研究出來的成果能真正應用於大眾社會上。而此次的研討會適合台灣產業界、學界學習仿效的，讓業界廠商舉辦、讓學術界參與，這樣學術界才能了解產品的研發方向為何，如何才能將所研究出來的成果應用於產業界；而產業界也

可以了解現今台灣學術界的研究成果為何，如何將研究成果推廣成有利於社會大眾的產品，讓台灣的天然染色普及化、生活化、進而站上國際舞台與各國並駕齊驅。

不檢討大會活動的方式，認真自我檢討起來，要參與國際研討會，其實語言是第一要件，主辦單位不見得都會有隨行翻譯，且真的要與外籍人士交流語言還是第一要件，因為這樣好多時候大部分都是在鴨子聽雷，深引以為憾，不過也給自己一個動力，要去學點英文（不敢說學會英文）。儘管如此，此趟對於我來說仍是個愉快之旅，對於一本書或一本雜誌，只要書中有一句話或一張圖片是我認同或喜歡的，就覺得那是一本有用的書，一趟遠行或活動只要能認識一個特別的人，或感受一種氛圍，其實就夠令人難以忘懷了。這次的活動之行，讓我認識到了 Kikuo Morimoto 這位將自己一生奉獻給柬埔寨的蠟染老師，及熱心的馬來西亞華裔蔡裕勝先生一家人，讓我覺得不虛此行了。

- (三)、這趟馬來西亞之行雖然長達八天，可能活動與住宿都在同一間飯店，老實說我對馬來西亞並無深刻印象，這個國家對我來說沒有很大的特色，除了水上長屋，及多樣的人種與語言外，天氣也與台灣的夏季沒兩樣，ISEND 的活動並不如預期，但是示範表演中的蠟染圍巾深深吸引了我，作者就是 kikuo morimoto 老師，而老師背後的故事跟他的作品一樣動人。1980 年 kikuo morimoto 老師第一次到曼谷時，在國家博物館發現了高棉傳統的絲綢紮染紡織品後，便開始了協助搶救並傳承柬埔寨傳統的綁染絲織品的工作，且一路走來就是半輩子的時間。這次的活動他帶了五位小女孩，協助 Work Shop 及 Fashion Show 的部份，很可愛的是當大家搶著購買他們的織品的時候，五個跟我一樣不熟悉馬幣的小女孩急成一團，算錢、找錢、缺零錢，不時要跟他們的老師爸爸求援（聽說她們均尊稱 kikuo morimoto 老師爸爸），kikuo morimoto 老師一邊與群眾解說，一邊替小女孩解圍，孩子們對他的信任與依賴表現無疑，用餐席間更看到他對她們無微不至的照顧，Fashion Show 的後台，老師親自打點小女孩的裝扮，讓她們自己展現自己的作品，雖與專業模特兒架勢不同，但我覺得反而感覺更貼近，更具特色。與其站在世界的頂端高處不勝寒，我想在窮鄉闕壤的 kikuo morimoto 老師，是站在一處微熱山丘上。

這讓我想起這幾年在工藝所接觸到的兩位日本老師，在工藝所上藍染基礎班的時候，馬老師為我們打下了紮實的的基本技法，在進階班的時候請來了日本現代名工橋詰清實老師，橋詰老師將京友禪與藍染技法結合發展出風格獨特的京藍友禪，這樣的教學方式，我們彷彿都有被打通任督二脈的感覺，於藍染的創作應用上更加寬廣，且老師親切風趣，與我們打成一片，完全沒有被語言所隔閡。今年邀請到潼浦輝夫老師來教授糯米糊技法，潼浦老師的教法讓人覺得很特別，像一個哲學家，調糊沒有絕對的數據，一切靠心去感受，糊的強度、展延度…，將自己的心融入手中的工作合而為一。去年我與幾位朋友有幸到日本老師的工坊研習五天，老師及師母除了課程上的教授

外，對我們的生活起居更是關心。這些工藝大師將他們對工藝的執著與愛擴散出去的無私精神，除了值得敬佩外，更值得學習。

最讓我興奮的是親自看到 kiku morimoto 老師的蠟染示範表演，先紮染後大筆的勾勒揮灑，再依次刷上植物染料，層層疊疊的上蠟、刷色，營造出一種既渾厚又細膩的筆法，整條披肩的感覺層次豐富極了，作品真的賞心又悅目，植物染的技法呈現無拘無束，真的給了我不少的體會。會場展示的另一區也有一位來自日本的友禪工藝家，同樣以植物染繪染的方式製作作品，作品偏向細膩的風格，但我覺得與 kiku morimoto 老師的作品有異曲同工之處，且這位日本的工藝家每問必答，雖然語言不太通，但他的示範過程清晰清楚，讓人有一飽眼福之感。看了這兩位工藝師的作品示範，其實給了我不少的創作靈感，我覺得這是我此行最大的收穫。

當然會場還是有一些的展售品，雖然比我們期待中的少了很多，但是大家還是都收穫滿滿的，有機會能看到來自各地的手工藝品，當然符合我們荷包預算的就當戰利品帶回，超出預算的我們也都能細細品賞一番，也是令人覺得滿過癮的。尤其是展售會場上大家對材質的運用，設計方法各具特色，且在地文化色彩濃厚，對我來說又是另外一種靈感來源的洗禮，每天逛都有不同的感受。

二、 建議：

- (一)、世界各國開始注重天然色及織品發展，天然染色原料除在織品上可染色外，另外在食物、兒童玩具、化妝品上亦可可以應用，國內目前有一些學者在作實驗嚐試，但整體仍不足，尤其在應用面上，未來可藉由辦理國際會議，引進相關知識並作推廣，以增加天然染色材料的應用。
- (二)、本次馬來西亞主辦之兩次大會，在安排上皆顯現馬國工藝在國際交流的經驗與人力均不足，但馬國民間仍積極爭取主辦，可知馬國對推展傳統產業創新的需求。同時在3月辦完世界織品大會後，馬國即辦理工藝新秀大賽，開始選拔及培養新的優秀人才，預期幾年後馬國應該會有新的文創或設計產業開始起步。台灣在天染染色發展透過社區總體營造計畫，已有十多年的經驗累積，同時在發展文創產業的設計與創造力皆有，應積極爭取辦理相關國際會議，讓台灣的相關產業有進一步的梳理與提昇。
- (三)、台灣爭取辦理 ISEND-WEFT 也是希望能藉此來提昇台灣的天然染織產業向國際學習以及和國際交流。但本次大會在準備上及場地安排皆有所缺失，可以作為台灣未來辦理的借鏡。各政府單位如在爭取到後能積極參與，應可更周延安排與發揮更大效益。

玖、活動照片

議程包含：(9/27~10/1 共五日)

* 論文發表—每日上午 38 場（ 飯店會議廳 ）

* 工藝示範表演—非常態不定時示範（ 會場中廊藝師數位 ）

日本—八丈島原始織

古晉—當地原住民草編

日本—友禪染

古晉—B E M B A N

編蓆（植物皮）

古晉—伊班族

傳統天然染織

* 體驗工作坊—下午 5 場（ 一樓室內空間及外廊 ）

印度-媒染操作（鐵）

韓國-紅花染

馬來西亞-繪染（化學染）

古晉-蝶豆花汁液染米做糰

印度-茶染（萃取）

柬埔寨-杏樹熱染+蠟染+繪染

澳洲-尤加利樹熱染

台灣-蠟染+藍染

* 參訪及晚宴—2 場（ 9/27 砂勞越博物館；9/30 砂勞越文化村 ）

博物館-晚宴

館藏傳統織物

伊班族藝師示範傳統織布

主辦人向長官介紹館藏

文化村-在地風味晚宴

菜單與風味米飯

依山而建的高腳長屋

文化村特色村口

* 服裝秀及晚宴—（ 9/29 PULLMAN 飯店 ）

主秀-線材編織服飾

舞台服裝走秀

晚宴-菜色之一

晚宴中的型男美女

今天可以美美的上鏡頭

長官介紹設計師

設計師和他们的作品

和夥伴俊卿設計師
一起合拍團體照 快上台來

各國纖維染色創作商品及和工藝品攤位常態展售實例

印度-絞染蠶絲巾(化學染
\$ 1500 植物染 \$ 2000 上下)

古晉-伊班傳統手織物
(植物染 300~10000 以上)

台灣-日本無印良品收購
絲棉線、領帶、圍巾...

馬來西亞-穆斯林藝師
示範銀線刺繡

印度-刺繡樣品掛飾
頭包巾、工藝飾品 (<\$600~
\$10000 以上)

馬來西亞-回教婦女
生活工藝品 (<\$500~\$6000
上下)

台灣-藍染、植物染

馬來西亞-原住民傳
統草編 (<分佈及介紹)

註:以上金額為台幣

拾、當地華文媒宣

馬來西亞當地的人對天然染的認知仍非常不足，在藝文活動的推展也顯然較弱，在當地的媒體報導，馬文報紙因法閱讀而無法了解。其中華文報紙有報導相關活動，也因此有一些華僑到現場參訪並和台灣與會人員交談並安排導覽。

天然染色國際會展 頂尖設計師明服裝秀

(古晉27日訊) 2012年天然染色國際大會與展覽會及世界自然纖維與紡織論壇籌委會主席南茜克利表示，透過此大會及論壇作為平台，探討文化、經濟面對文化經濟復興、天然染色劑對之議題。

把廢物變財富

南茜克利說，這項大會論壇提供平台，探討各項有關天然染色的議題，同時分享推廣染色、手工、紡織及縫紉材料。

她指出，該項活動為期5天(即9月27日至10月1日)在砂拉越州古晉舉行，此次大會與論壇主題為「把廢物變成財富」。

35國家地區參加

她指出，這項大會與論壇將有35個國家及地區代表參加，包括美國、英國、中國、瑞典、波蘭、波蘭、瑞典、希臘、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、日本、韓國、孟加拉、泰國、印尼、菲律賓、柬埔寨、澳洲、紐西蘭、台灣、巴西、阿根廷、智利、尼日利亞及馬來西亞，各國代表將進行講解、染色示範、紡織與手工藝品展覽等。

南茜克利指出，此次大會與論壇活動也特於9月29日安排國際觀摩秀，邀請25名頂尖設計師及40名模特兒參與其盛。

30日新書推展禮

另一方面，南茜克利說，9月30日當天也邀請砂州土地發展部副部長兼砂拉越手工藝品理事會主席拿督格拉蒙夫頒發「婆羅洲雨林編織藝術(PLAID ARTS OF THE BORNEO RAINFOREST)」新書贈主特推展禮。

天然染色劑好處多 於人無害又環保

(古晉27日訊) 新聞、通訊、藝術及文化部副部長拿督馬松林表示，使用天然染料有助環保及減少地球暖化問題。

「如今人們都面臨全球暖化的威脅，因此我們必須尋求方法來減少此問題，其中製造過程回收及再循環使用，甚至也可通過再生資源作為染色劑及染料用途。」

「今天我們在食物、紡織品的染色方面都著重天然染色劑，以為世界和環境增添更多的色彩，從而避免對人類和環境帶來危害。」

他今日為2012年天然染色國際大會與展覽會及世界自然纖維與紡織論壇(ISEN WFT 2012)主持開幕儀式時，如是指出。

他說，透過類似國際大會可以彼此分享及交流最新的科技技術，類似論壇將可加深對天然顏料的獨特與神秘世界的了解。

「全球約有70億人口，可以想像，在世界各國使用的染色染料有龐大的需求，因此教育及知識分享使用天然染色劑占了重要部分。」

他表示，若進一步研究在日常生活中應用天然染料分的好處，若且使用天然染料的产品，將能促進經濟社會成長及受益。

