

藍染概論

藍染：「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。

藍靛染液製作

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」。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。

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，在不斷的攪動浸染中，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，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。

縫紮染工具介紹

簡介：介紹縫紮染工具：各粗細棉繩、橡皮筋、PVC 塑膠管、PE 膠膜帶、水消筆、粉餅、線剪、布剪、各型號縫針、針包、線、珠針、格子尺、耐酸鹼手套、拆線刀、拔線夾、計時器、防水標籤、錐子、工作服、皮尺。

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/7

工具：粉質複寫紙、各種棉麻絲線、頂針、圍裙、網狀塑膠盒、描圖台

01 水消筆、粉餅、各式硬尺、格子尺

03 工作服、耐酸鹼手套、計時器、防水標籤

02 錐子、拆線刀、拔線夾、線剪、布剪、針包

04 布尺、各種粗細棉繩、橡皮筋、塑膠繩

05 PVC 塑膠管、PE 膠膜帶

縫紮染-摺縫

簡介：摺縫藍染技法，用水消筆繪製線段，以單折摺法，用平針縫方式縫製，拉緊防染，再去染色

製程：於同尺寸紙面上設計圖樣→將圖稿放在燈箱上以水消筆描繪記號在白布上→如平縫可使用3號針→沿圖案記號平縫邊緣縫製→針距約0.3~0.5cm之間→縫畢後再一次檢查無誤→依順序拉緊、紮結使之堅固→染色

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

01 將布摺好後以平針縫

03 完成後剪掉多餘線段

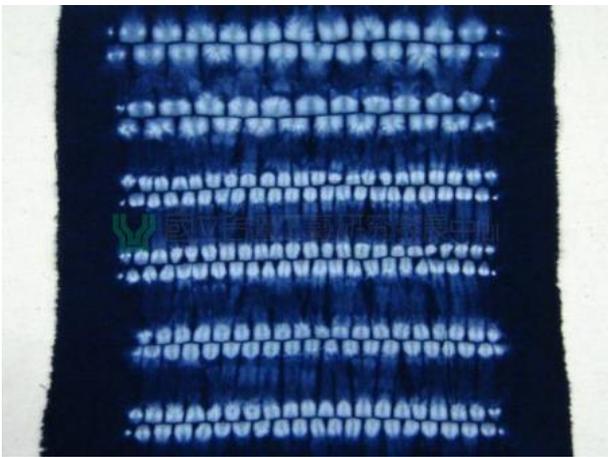
02 拉緊打結

04 染色完成

05 特寫

06 整燙後成品

縫紮染-平針縫

簡介：平針縫技法，先用水消筆設計定位，畫上平針縫的直線，再穿針引線縫上平針（平針每針的距離為一定的規格，例如：0.2、0.3、0.5 公分不等，都可縫上等距離的針距，使縫好的線為一直線），縫好後拉緊防染，再染色。

製程：以水消筆描繪記號畫線在白布上→如平縫可使用 3 號針→沿圖案記號平縫邊緣→針距約 0.3~0.5cm 之間→縫畢後再一次檢查無誤→依順序拉緊紮結後，檢查是否牢固、結是否會脫落→染色

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

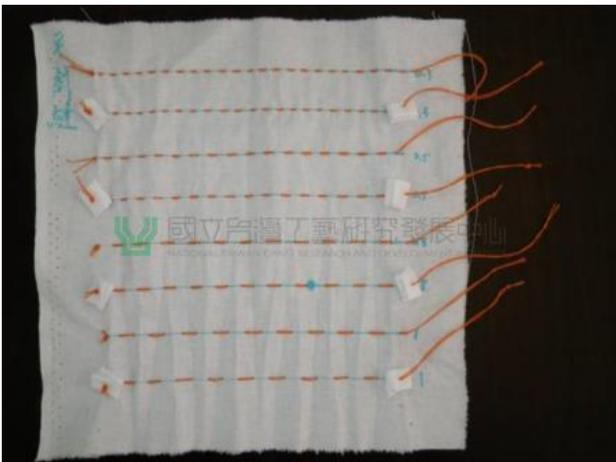
日期：2010/8

01 水消筆構圖

03 拉緊並將皺摺整理好

以 0.3、0.5、0.8、1cm 縫製

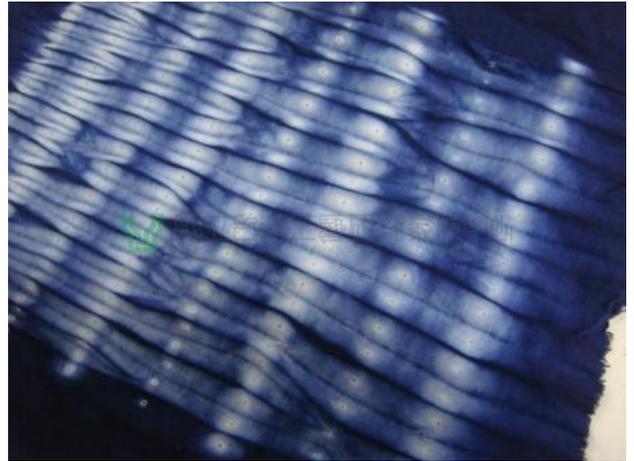
04 拉緊打結

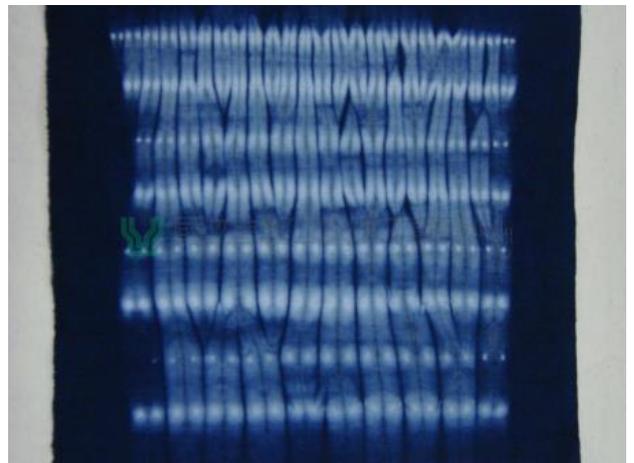
05 完成後剪掉多餘線段

06 染完色還未拆線

07 拆線後

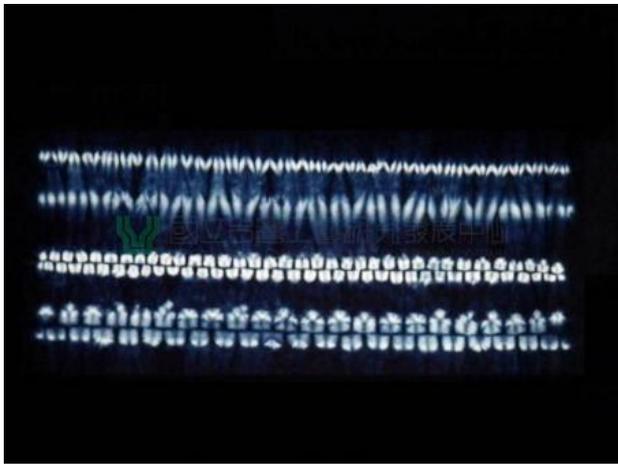
08 燙平後成品

09 a.平針間距 0.3 (無擋布)、b.平針間距 0.5 (有擋布)

12 心形平華縫染後成品

10 染後成品

13 三角形的平針縫

11 心形的平針縫

14 三角形平針縫染後成品

縫紮染-雙摺縫

簡介：摺縫藍染技法，用水消筆繪製線段，以雙摺法，用平針縫方式縫製，拉緊防染，再去染色。

製程：於同尺寸紙面上設計圖樣→將圖稿以水消筆描繪記號在白布上→如平縫可使用3號針→沿圖案記號平縫邊緣縫製→針距約0.5~1cm之間→縫畢後再一次檢查無誤→依順序拉緊、紮結使之堅固→染色

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

01 水消筆畫線

03 側面

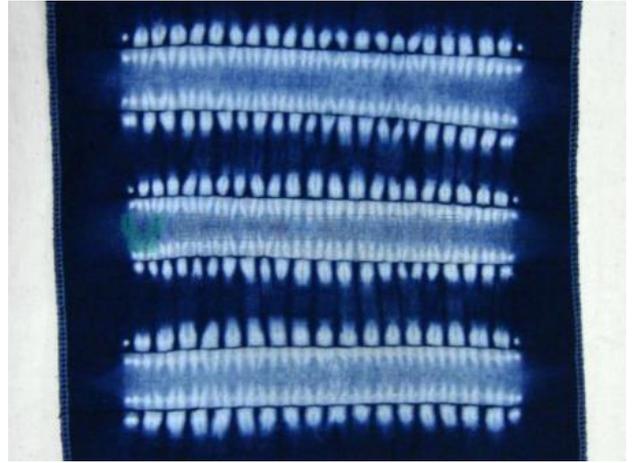
02 將布摺好後以平針縫

04 拉緊打結

05 完成後剪掉多餘線段

08 整燙後成品

06 染色完成

07 特寫

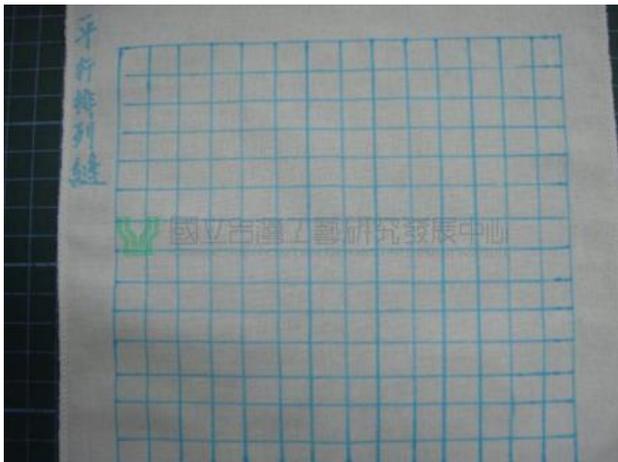
縫紮染-平行排列

簡介：用水消筆設計定位，再以平縫方式縫製，但須注意既定針距，最後拉緊防染，再染色。
製程：於同尺寸紙面上設計圖樣→將圖稿放在燈箱上以水消筆描繪記號畫線在白布上→平縫
可使用 3 號針→沿圖案記號平縫邊緣→針距約 1cm 之間→縫畢後再一次檢查無誤→依
順序拉緊打結使之牢固，再去染色。

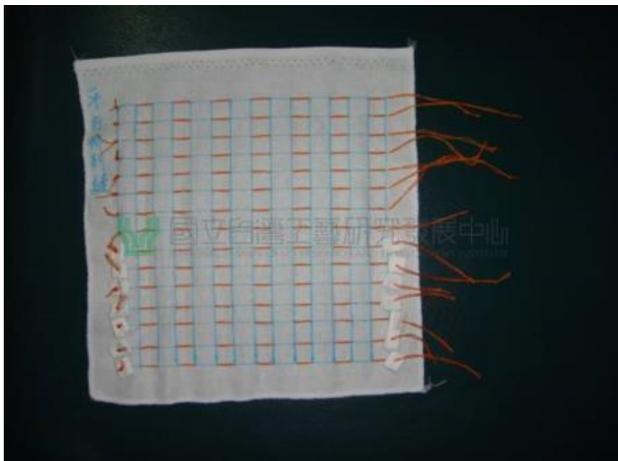
創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

01 水消筆畫線構圖

02 依格線以平針等距縫

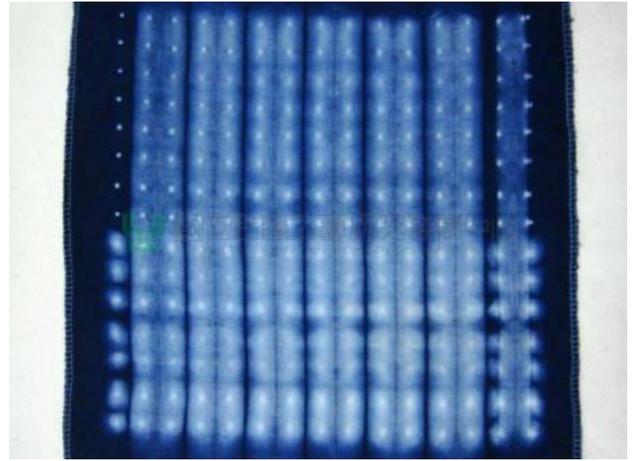
03 拉緊並將皺摺整理好

04 完成後剪掉多餘線段

05 沒擋布

08 燙平成品

06 有擋布

07 染後特寫

縫紮染-非平行縫

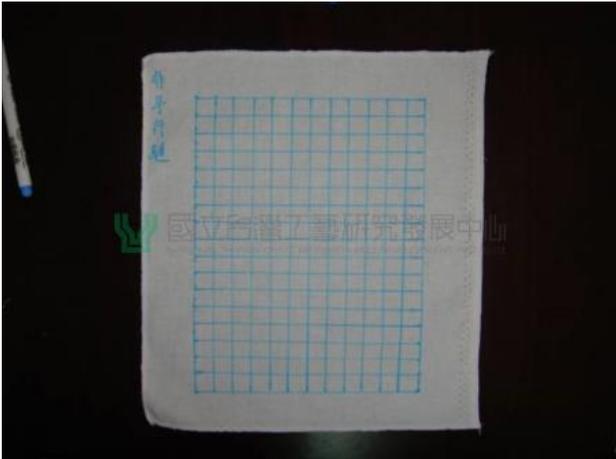
簡介：用水消筆設計定位，再以平縫方式縫製，拉緊防染。

製程：於同尺寸紙面上設計圖樣→將圖稿放在燈箱上以水消筆描繪記號畫線在白布上→平縫可使用3號針→沿圖案記號平縫邊緣→針距約1cm之間→縫畢後再一次檢查無誤→依順序拉緊打結使之牢固之後再去染色。

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

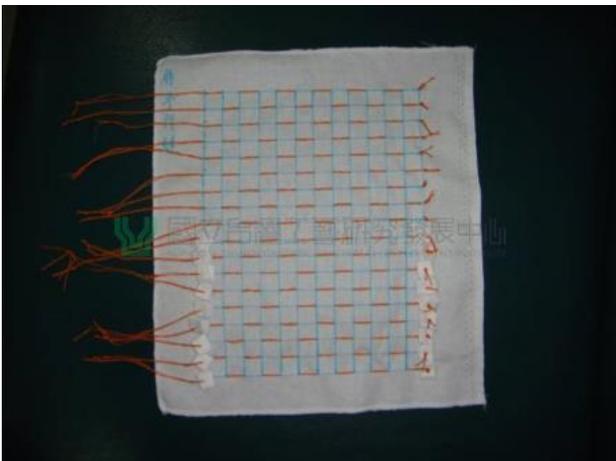
日期：2010/8

01 水消筆構圖

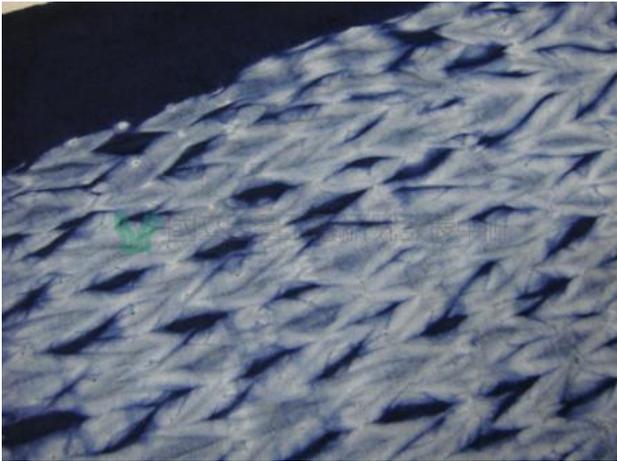
03 拉緊並將皺摺整理好

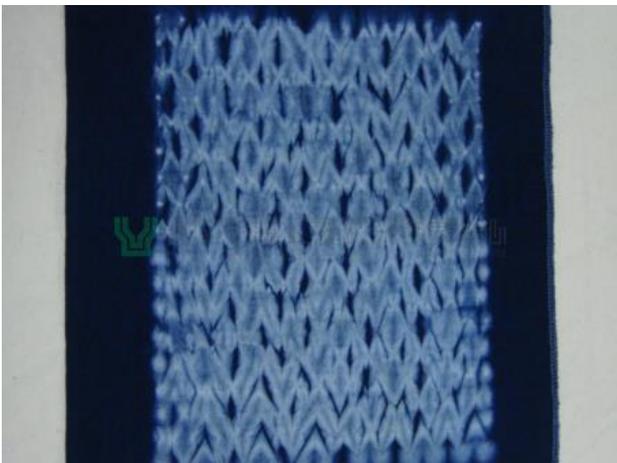
02 依格線以平針跳著縫、上下錯一格

04 完成後剪掉多餘線段

05 染後特寫

06 染後成品

縫紮木紋

簡介：用水消筆設計定位，再以平縫方式縫製，隨意的針距可製造木紋般的紋路，最後拉緊防染，再去染色。

製程：於同尺寸紙面上設計圖樣→將圖稿放在燈箱上，以水消筆描繪記號畫線於白布上→平縫可使用3號針→沿圖案記號平縫邊緣→針距不均(但不要太規律)→縫畢後再一次檢查無誤→依順序拉緊打結使之牢固，再次檢查無誤後染色。

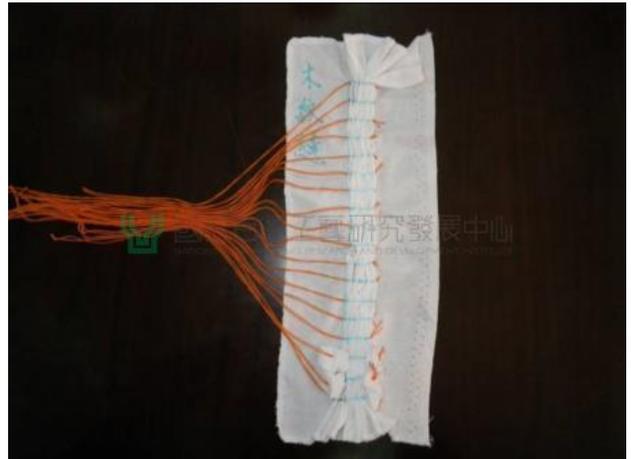
創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

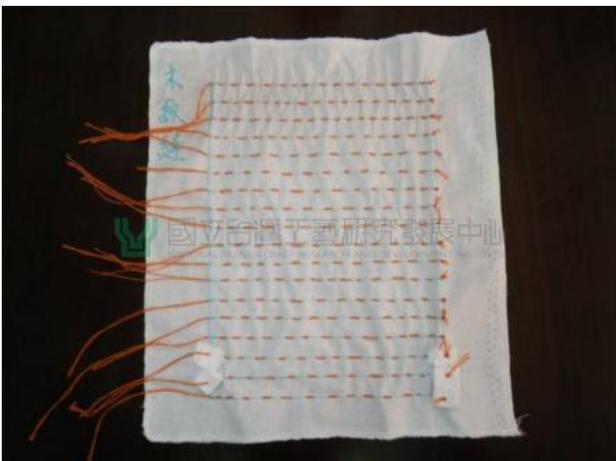
日期：2010/8

01 水消筆構圖

03 拉緊並將皺摺整理好

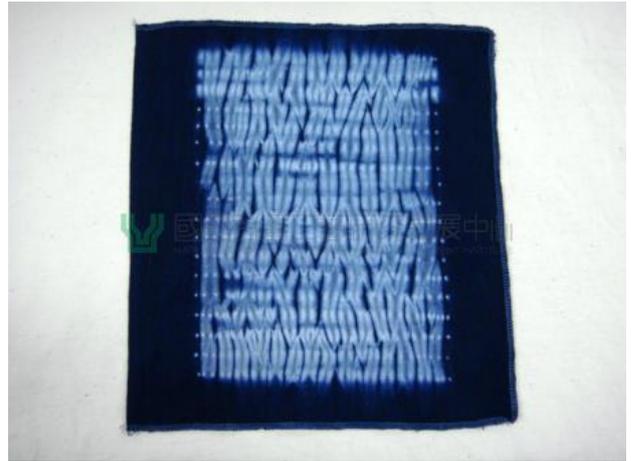
2 針距不均

04 完成後剪掉多餘線段

05 打結特寫

08 燙平成品

06 染後成品

07 拆線

縫紮染-鹿胎紋

簡介：用水消筆設計定位，用手拉起布料，棉線纏繞底部上線約兩圈即可，拉緊綁牢防染。
製程：以水消筆描繪記號畫點在白布上→用手拉起布料→棉線纏繞約兩圈即可→綁緊後再一次檢查無誤→染色

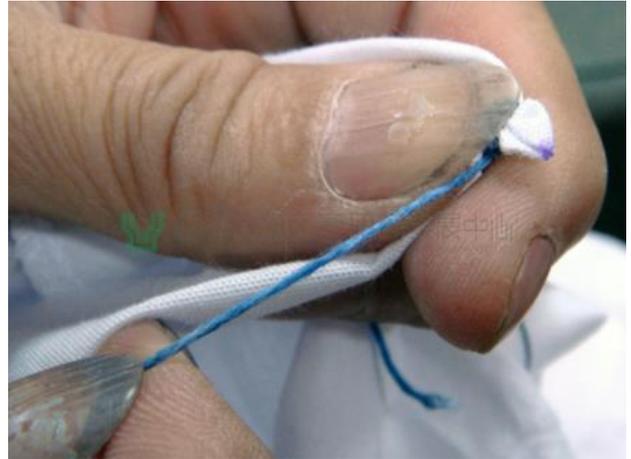
創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

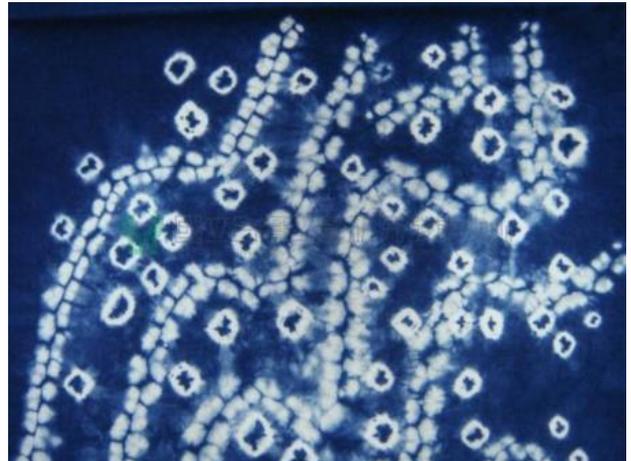
01 以水消筆描繪記號畫點在白布上

03 棉線纏繞約兩圈後綁緊

02 用手拉起布料

04 鹿胎紋與摺縫的染後成品

縫紉染-閃亮紋

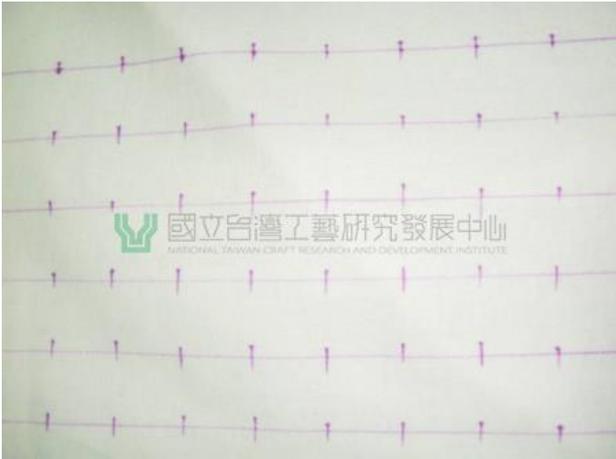
簡介：用水消筆設計定位，以針縫方式縫製，拉緊防染再染色。

製程：同尺寸紙面上設計圖樣→將圖稿放在燈箱上，以水消筆描繪記號畫線在白布上→平縫
可使用3號針→沿圖案記號平縫邊緣→針距約0.3~0.5cm之間→正反面依序縫好再一
次檢查無誤→依順序拉緊打結使之牢固→再染色

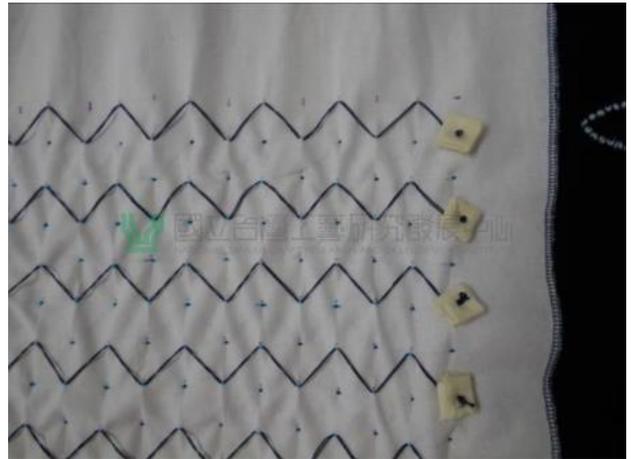
創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

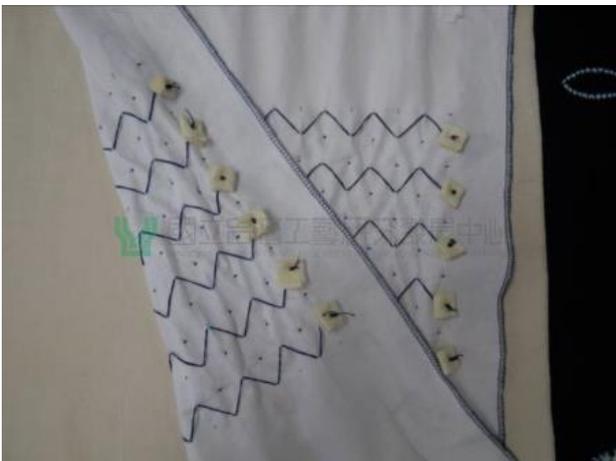
日期：2010/8

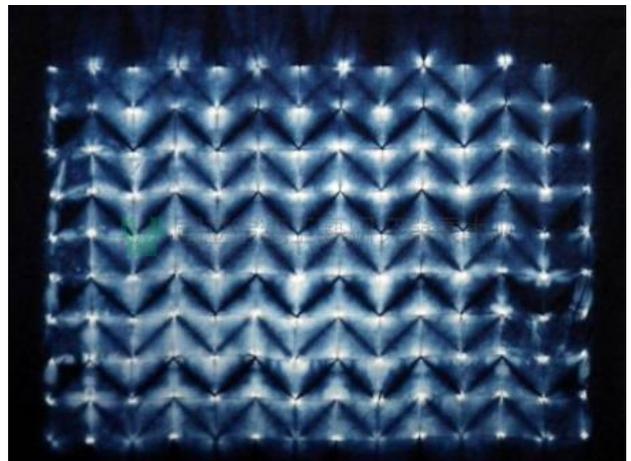
01 描繪閃亮紋

03 起針與結尾的結點前加上擋布

02 縫製後的閃亮紋

04 染後成品

縫紉染-捲針縫

簡介：用水消筆設計定位，再以捲針方式縫製，需要邊縫線邊拉緊，才可達到拉緊防染效果。

製程：於同尺寸紙面上設計圖樣→將圖稿放在燈箱上，以水消筆描繪記號畫線於白布上→可使用 3 號針→沿圖案記號捲線縫製→針距約 0.3~0.5cm 之間→縫製完畢後再一次檢查無誤→再染色

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

01 以水消筆描繪記號畫線於白布上

03 捲線縫製

02 捲針縫製

04 縫後拉緊，前後有加擋布

05 染後成品

06 燙平成品

縫紉染-山形紋

簡介：平縫的變化針法之一，須先用水消筆設計定位，再依畫線路徑縫製，拉緊防染。

製程：於同尺寸紙面上設計圖樣→將圖稿放在燈箱上，以水消筆描繪記號畫線於白布上→可使用 3 號針→沿圖案記號平縫邊緣→針距約 0.3~0.5cm 之間→縫製完畢後再一次檢查無誤→依順序拉緊打結使之牢固之後再染色

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

01 以水消筆描繪記號畫線於白布上

02 山形染後成品

縫紮染-小根卷紋

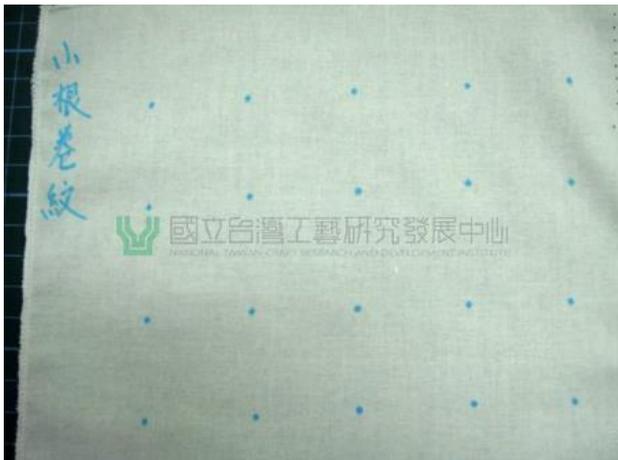
簡介：用水消筆繪製記號，再用手拉起小面積布料，棉線纏繞底部上線約兩圈即可，拉緊防染。

製程：以水消筆描繪記號畫點於白布上→用手拉起布料，於記號點兩側以針穿過→棉線纏繞兩圈即可→綁緊後再一次檢查無誤→再染色。

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

01 以水消筆描繪記號畫點於白布上

03 做一雙套結

02 用手拉起布料，於記號點兩側以針穿過

04 正確呈現交叉狀(若是形成U型，結易鬆脫)

05 依序綁緊後的樣子

08 燙平成品

06 染色後呈現的效果

07 拆線

縫紮染-根卷紋

簡介：用水消筆繪製圖樣，再以線圈纏繞方式固定綁緊。

製程：以水消筆描繪記號於白布上→依記號拉起布→將線段依圖形大小需求纏繞於布上→作
2次線圈套入打結→檢查是否牢固→染色

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

01 以水消筆描繪記號於白布上

03 將線段依圖形大小需求纏繞於布上

02 依記號拉起布

04 第二圈壓住第一圈

05 用針穿過交叉的底部

08 染後成品

06 拉緊

07 打結後的樣子

縫紮染-蜘蛛紋

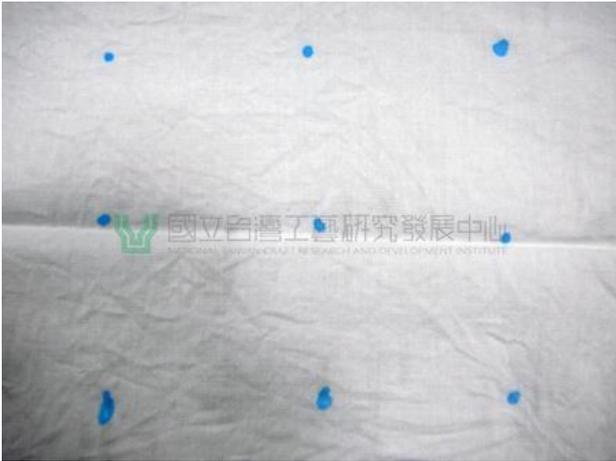
簡介：使用水消筆繪製圖樣，再用手拉起被染物，棉線纏繞上，線包覆布料，纏繞的愈緊密留白就愈多。

製程：以水消筆描繪圖樣於白布上用手拉起布料→線段纏繞或平縫輪廓於布上→頭尾皆以雙套結方式固定→纏緊後再一次檢查無誤之後再染色

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

01 以水消筆描繪圖樣於白布上

03 用手拉起布料

02 或是以紙型將圖樣繪製於布上

04 用線段纏繞於布上

05 頭尾皆以雙套結方式固定

08 染色後的呈現

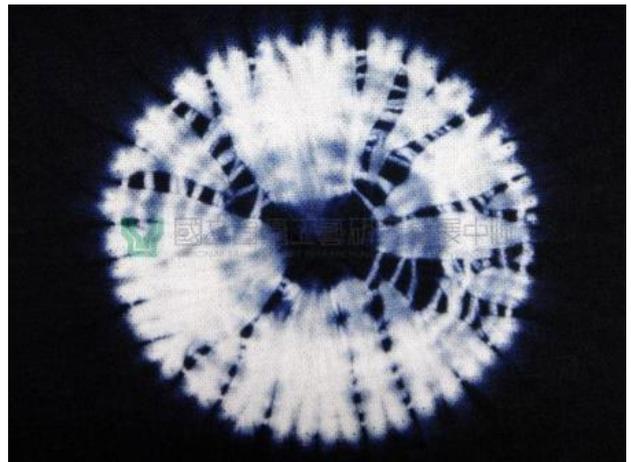
06 依留白程度來選擇纏繞的密度

09 染色後的呈現

07 或是平縫輪廓，再將中央布拉起纏繞

10 染色後的呈現

縫紮染-蝴蝶紋

簡介：用水消筆繪製記號，再用針線縫繞定點穿線，拉緊防染。

製程：將布依記號點對摺→摺成三等分呈三角形：1/3 往外摺，1/3 往內摺→在三角的頂端向下摺→使用 3 號針於距離三角形頂點 0.3cm 處穿過→將針回繞於同一個點再次穿過 2 次拉緊→打結使之牢固。

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

01 在布上繪製記號

03 摺成三等分：3 分之 1 往外摺，3 分之 1 往內摺

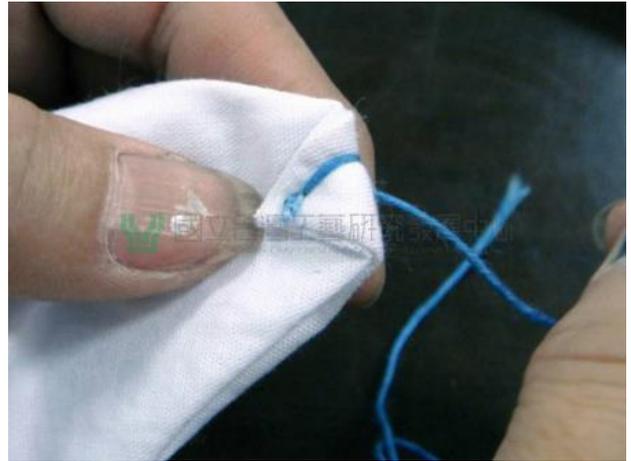
02 將布依記號點對摺

04 在三角的頂端向下摺

05 將針於距離三角形頂點 0

08 再次拉緊

06 拉緊

09 再次將針回繞於同一個點穿過後拉緊

07 將針回繞於同一個點再次穿過

10 確定拉緊、調整後於背面打結

11 完成

12 染後成品

縫紮染-菊花紋

簡介：用水消筆繪製圖樣，圖案部分先對折，再用針縫方式分內外兩圈上線，拉緊防染。

製程：將布對摺，繪上連續半圓並於圓心作記號→沿連續半圓輪廓線平縫→縫完後拉緊打結

→將雙線減成單線→以針於圓心記號點兩側穿過→於針下纏繞線段作雙套結→染色。

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

01 將布對摺，繪上連續半圓並於圓心作記號

03 縫完後拉緊打結

02 將連續半圓輪廓沿線平縫

04 檢查緊度

05 將雙線剪成單線

08 若需要較大的圓心則直接纏繞做雙套結

06 以針於圓心記號點兩側穿過

09 菊花的效果

07 於針下纏繞線段作雙套結

10 染色後的效果

縫紮染-鳳眼紋

簡介：用水消筆設計圖樣，再用變化摺縫方式上線，拉緊防染。

製程：以水消筆描繪記號在白布上→依下列各應用技法摺疊→使用 3 號針沿摺後圖形邊緣平縫→針距約 0.3~0.5cm 之間→縫畢後拉緊打結使之牢固→染色。

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

01 以水消筆描繪記號在白布上

03 應用技法一的背面樣子

02 應用技法一：依輪廓線向內對摺後平縫

04 應用技法一的染後成品

05 應用技法二：沿著輪廓線平縫一圈後拉緊

08 應用技法三的染後成品

06 應用技法二的染後成品

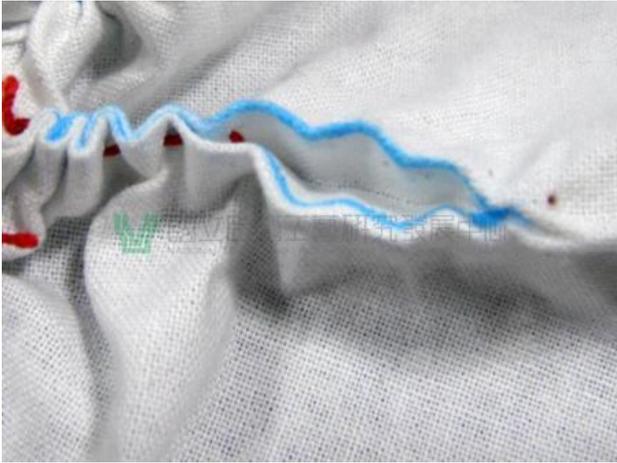
09 應用技法四：沿著輪廓線作 M 型摺後平縫拉緊

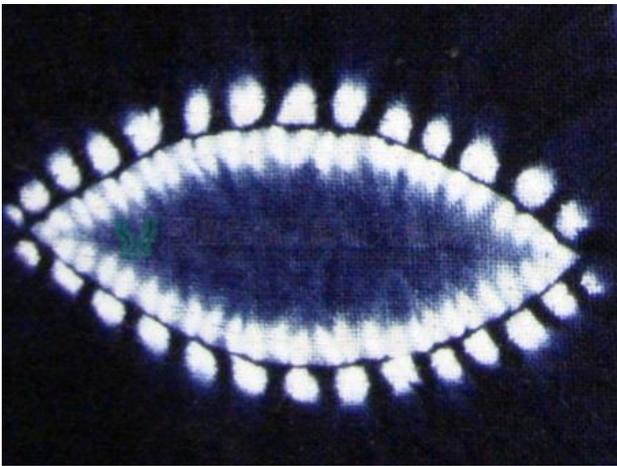
07 應用技法三：依輪廓線向外對摺後平縫拉緊

10 應用技法四的背面樣子

11 應用技法四摺法圖示

12 成品

縫紮染-松葉紋

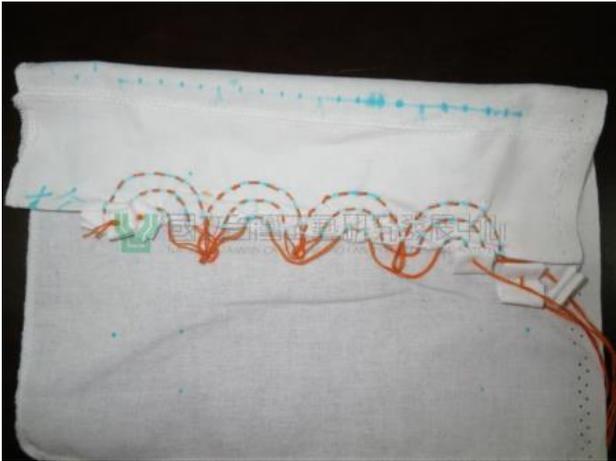
簡介：用水消筆設計圖樣，再將圖樣對摺，以平針沿著輪廓縫半圈，填滿半圈需要三至四層，拉緊防染。

製程：以水消筆描繪圖樣在白布上→對摺圖樣，以平針沿著輪廓等距縫半圈(約 3~4 層)，待填滿圖樣後拉緊打結，檢查是否牢固後染色。

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

01 對摺圖樣，以平針沿著輪廓縫半圈(約 3~4 層)

03 完成後剪掉多餘線段

02 拉緊並將皺摺整理好

04 染後成品

縫紉染-反白紋

簡介：先用水消筆描繪圖樣，沿輪廓平縫一圈後拉緊，再以塑膠膜包覆綁緊防染。

製程：以水消筆描繪圖樣在白布上→沿輪廓平縫一圈後拉緊→欲防染部份用塑膠膜包覆綁緊防染→檢查結點是否牢固後染色。

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

01 以水消筆描繪圖樣在白布上

03 收線拉緊後打結

02 沿輪廓平縫一圈

04 包覆塑膠膜於其上(需超過水消筆描繪的記號)

05 在塑膠膜外作兩套結固定

08 染後成品

06 錯誤示範：當套結成 U 形時，容易鬆動

07 拉緊，並檢查打結是否牢固

縫紮染-菱形紋

簡介：用水消筆繪製圖樣，沿線平縫，也可部份依菱形區塊纏繞，拉緊防染。

製程：描繪圖樣於白布上→沿圖案邊緣平縫→選擇部分菱形區塊，中間拉起布來纏繞→拉緊打結使之牢固後染色。

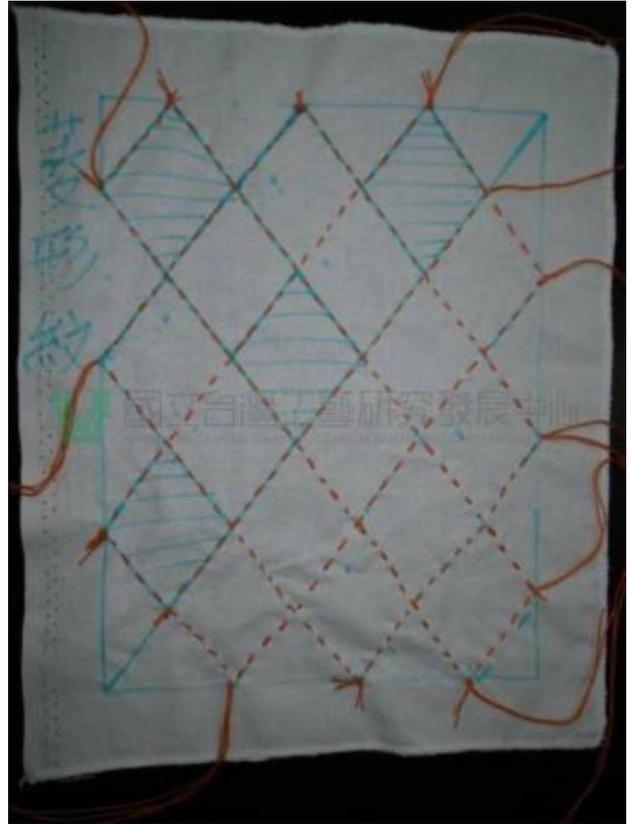
創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

01 水消筆構圖

03 沿圖案邊緣平縫

2 沿圖案邊緣平縫

04 拉起中間的布來纏繞防染

05 檢查背面確定沒有布夾住

08 燙平成品

06 完成後剪掉多餘線段

07 染後成品

縫紉染-綜合技法 1

簡介：使用多種技法穿插組合，使畫面豐富活潑。

技法：平縫、摺縫、根卷紋

製程：描繪圖樣於白布上→沿圖案邊緣使用平縫、摺縫、根卷紋等技法，綁的越緊圖案越白。

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

01 作品：王羿心提供

03 作品：王羿心提供

02 蕨類圖形使用雙摺縫，圓型根卷、平針等技法

04 蕨類圖形使用雙摺縫，圓型使用根卷技法

05 蕨類圖形使用雙摺縫，圓型使用根卷技法

縫紉染-綜合技法 2

簡介：使用兩種技法穿插組合，注意畫面安排，使畫面生動活潑。

技法：大根卷紋、小根卷紋

製程：描繪圖樣於白布上→沿圖案邊緣使用大根卷紋、小根卷紋等技法，綁的越緊圖案越白。

創作者：吳汶錡、王羿心

空間：大葉大學

日期：2010/8

01 作品：王羿心提供

03 大根卷紋

02 小根卷紋

縫紉染-綜合技法 3

簡介：使用兩種技法穿插組合，注意畫面安排，使畫面生動活潑。

技法：軍隊縫、卷針縫

製程：描繪圖樣布上，沿圖案邊緣使用軍隊縫、卷針縫等技法，綁的越緊圖案越白，在染色過程中選擇某些線條，將線拆除會得到不同深淺變化的藍。

創作者：吳汶錡、王羿心 空間：大葉大學 日期：2010/8

01 作品：黃世豐提供

03 使用軍隊縫、卷針縫

02 依圖案線條粗細不同，使用軍隊縫、卷針縫