

投稿類別：教育類

篇名：

本土文化「藍染」融入特色課程—以中港高中視覺創意班為例

作者：

王子恩。市立中港高中。高一 6 班

黃睿璿。市立中港高中。高一 6 班

柯靜雯。市立中港高中。高一 6 班

指導老師：

余曉菁老師

壹、前言

一、研究動機

在我們考入高中以後，就讀學校的視覺創意班，這個班級的課程是跟其他班級最大的不同就是在於特色課程選修裡的美術、設計相關課程，不過它又與一般學校裡設置的美術班課程不同。當時會選擇這個班級，是因為課程相當的吸引我們，包括創意設計、插畫、繪本設計、視覺傳播、服務設計、建築藝術、多媒體創作等相關的課程，並引入校外專業講師，搭配校外參訪、交流、競賽等活動。我們進入這個班級已經將近五個月，學習了許多有趣的課程，其中「藍染」課程的成果還成為我們的班服(如圖一)，使我們班在運動會中與眾不同，於是大家開始對老師設計課程的目的、意義感到好奇，因此想要藉由這次的小論文探討在普通高中進行「藍染」實作的歷程與教育價值。

圖一 藍染課程後以班服呈現的成果(研究者提供)

二、研究目的

要探討「藍染」融入課程的意義，得先了解藍染的起源和沿革，如此才能夠明白藍染的文化背景以及文化傳承，另外也得認識藍染的技術與染布材料，更能明白以植物來染布的準備工作，對應我們所實施的藍染課程，再去深究普通高中實施藍染實作課程的教育意義，據此，主要目的如下：

- (一)探討藍染的起源與沿革。
- (二)探討藍染的染布技術與材料。
- (三)探討藍染融入課程的實施。
- (四)分析藍染課程融入特色課程的教育意義。

三、研究問題

根據上述研究目的，提出以下研究問題，本研究的主要問題如下：

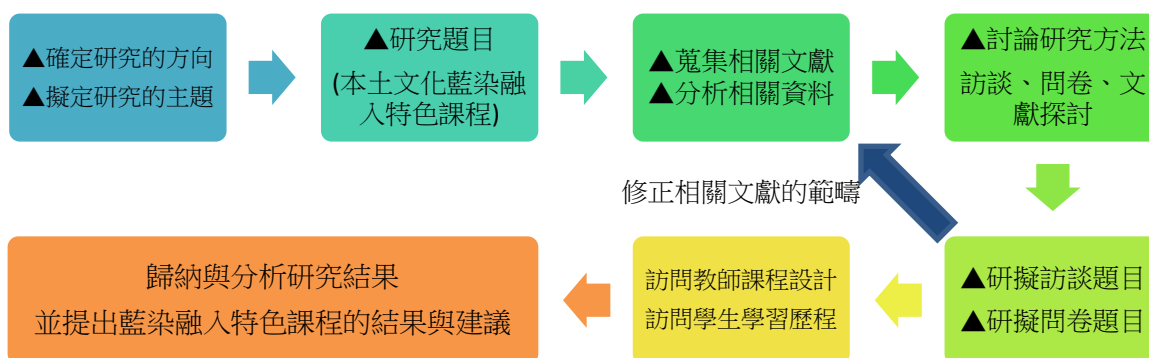
- (一)何謂藍染？
- (二)藍染需要的技術與材料是什麼？
- (三)「藍染」如何融入課程？
- (四)學生在「藍染」課程裡的感受與收穫？

四、研究方法

因為我們並非在藍染的發源地，因此許多的資料仍有賴文獻整理與分析，關於藍染的知識、材料、技術大部分都得要蒐集相關的資料，從中找到藍染在本土文化上的定位；在藍染融入課程的設計部分，我們會以訪談法，向老師請教課程設計的意義與目的，以及融入的方式；在接受藍染課程的學習上，我們會採用訪談與問卷的方式，獲得同學在藍染融入課程中學習歷程與心得，釐清於普通高中實施藍染課程的困境、問題、解決方式。最後，統整、分析、歸納出本土文化融入特色課程的價值。

五、研究流程

根據研究的主題，本研究分的流程為擬定研究方向與主題，確定研究題目，蒐集與分析相關文獻資料，決定研究方法，研擬訪談與問卷題目，從中修正文獻的範疇，再進行訪談與問卷實施，最後提出研究結果與建議，如下(圖二)。

圖二 研究流程圖

貳、正文

一、何謂藍染？

(一)臺灣藍染的起源

臺灣藍草的種植可以向上堆到荷蘭人統治時期，當時在西歐的毛紡織業是荷蘭人是第一，因此她們非常需要染料，藉由貿易之便，荷蘭人可以向東南亞和中國買染料，但是並不容易，荷蘭當時統治臺灣，臺灣擁有可以種植藍草的天然環境，而臺灣的福建移民，也具備有種植藍草的基本技術，在幾次大規模的種植失敗後，「**荷蘭公司改變策略，不再投入藍草種植而是將藍草園出租給具藍草種植技術的中國農民**」(國立臺灣工藝發展中心，2018)，並要求承租的農民在監督下學習藍草乾燥及製成藍靛的方法，雖有短暫的收成盈餘，但最後荷蘭的藍靛產業終告失敗。

(二)臺灣藍染的沿革

鄭成功統治臺灣時期，延續著荷蘭的藍草種植計畫，「也接收了一批熟稔藍草種植的農人和藍靛製造的工匠。因此此一時期在臺灣藍草發展的歷史中居於承先啟後的地位。」(國立臺灣工藝發展中心，2018)，清朝統治臺灣以來，開始在臺北山區進行大規模種植山藍，這時是臺灣藍靛業的巔峰期。臺灣生產的藍草，「**具有染後不易褪色且能泛出閃亮光澤等特色，所以頗受大陸商人青睞，因此貿易活動逐漸活絡。**」(國立臺灣工藝發展中心，2018)從藍草種子的外銷知道，臺灣的染布技術與還原染料及生產藍靛技術，經過長時間的累積，「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。」(諸葛正、彭萱茲，2009)。

清政府開放大陸對口港口之後，在加上臺灣人口增加，臺灣染布內需也因此增加，鼎盛時期，整個西部平原種滿藍草，「**外銷的藍靛染料曾高居出口量第三位，又當時藍靛染料價值高，因此總金額常居出口首位**」(馬芬妹，2010)，藍草一年可以三收，收益是種植水稻的五倍，但藍染產業又在 1870 年末期走入下坡，沒落的原因蔡承豪博士歸納為：「**一、地力耗盡，二、化學染衝擊，三、作物侵奪(北茶南糖)，四、「番」害，五、大陸布匹競爭**」(國立臺灣工藝發展中心，2018)。到了日治時代，德國開始出產化學藍色染料之後，藍染產業已全然消失。

(三)藍染植物

藍染植物的名稱常因時代與產地的變遷而有所不同，藍染植物主要分屬：「**爵床科植物馬藍、豆科植物木藍、蓼科植物蓼藍、十字花科植物菘藍**」(大溪田心國小，2018)。目前常見的四種「**木藍、山藍、蓼藍和菘藍**，而藍染植物的名稱，常因時代與產地的變遷而有所不同，分布亦遍及於世界各地」(曹禹辰、許景滄，2010)。早期台灣藍染產業北部多栽種爵床科植物馬藍，而南部則以豆科植物木藍居多，而本次課程使用的藍染植物為苗栗的木藍。

二、藍染的技術

(一)藍靛是什麼？

在文獻資料中，我們看到藍靛，藍靛是「**最為人所廣泛使用的天然染料，其在臺灣的種植，規模甚盛，並佔有相當重要的經濟地位**」(蔡承豪，2002)。藍靛的製作，可以看到在苗栗苑裡蕉埔租了塊田種植木藍的李忠益說明膏狀的藍靛製作過程是是：「**藍草浸泡後，藍色色素會在水裡分解，再加入石灰用氣泡攪動，石灰吸附藍色色素沈澱，再經過紗布過濾後**」(劉怡馨，2017)。

(二)藍染的染布步驟

藍染植物要從植物便成染布的顏料，需要經過採藍、打藍、取藍、建藍四步驟，採藍是指採集藍染植物的葉子；打藍、取藍是指製作藍色的染泥，這個步驟是將採集的嫩枝及葉子泡在水中，讓所含的藍靛色素泡水溶出，再來是「**將腐葉撈出，加入石灰乳上下攪打，使水溶性藍靛素接觸空氣，氧化為非溶性藍靛素，溶液會從黃綠色轉變成藍色**」(藍染教室，2018)，接著加入石灰，讓鈣離子與非溶性藍靛素結合沈澱下來，再把水分去除，就成為藍靛染料，這個過程稱之為打藍。建藍是利用藍靛染料製成可以用來染布的藍色染液。

在藍染前，我們需要將衣布以摺皺的方式，將它形成為螺旋狀，再用麻繩將它捆緊，以免紮染出來的圖騰不清楚，藍染的過程中老師特別提醒不一一定要位於染缸內搓揉，這樣染出來的衣服才會具有一致性，也因為染缸內的液體屬於鹼性，所以務必使用橡膠手套以免傷害皮膚。

每染三分鐘，便可將染布擰乾，將衣服有稍皺的地方攤開，使它與空氣接觸，成青綠色，且每染越多次，衣布所呈現的色彩就越美、越飽和！藍染完後緊接著須將衣服靜置在滾沸的醋酸內，將衣服定色，約莫三分鐘，便將衣服以漂洗的方式放置水盆內，再將衣服擰乾，因為我們使用的是天然染料去製作，所以用蔭乾的方式即可，不需要曬乾，這樣就大功告成了！

三、藍染的課程設計

(一)視覺創意班(以下簡稱視創班)的課程目的

- 1.建立學生基本的創作能力，並從中認識創作的活力與展現可能。透過自我認識及觀察，進行探索、反思批判及策略解決問題的能力。
- 2.培養學生人文素養與關懷，能環境中看見他者的需求，同時關注在地文化與全球文化脈動。
- 3.養成學生關心環境及公共事務，認識服務設計，藝術不只是個人的創作，更可利益眾

本土文化「藍染」融入特色課程—以中港高中視覺創意班為例
人，促進生活美感，達成精神文化質感的提升。

(二)實施藍染的課程目的

藍染產業，曾經為臺灣出口大宗，卻隨著化學染料問世而消失，在藍染重新出現之後，它所代表的並非只是沒落的傳統產業，我們透過訪談向老師詢問為何實施藍染課程，老師便跟我們說明特色課程的課程設計目的，藍染的實作，可以帶領學生看到藍染所呈現的臺灣樣貌，其中包括產業、文化、經濟等，而今藍染又被賦予文化創意的產品，對於視創班級來說它符合讓學生從創作中展現可能，也在藍染的歷程中與自我和環境對話，故此，明瞭創作並非是天馬行空的發現，得真真切切的落實在人身上，這樣開展的創造力，會更利益眾人。

(三)藍染課程教學設計

為了使「藍染」融入特色課程內，老師透過介紹傳統工藝的設計商品與藍染的文化傳承，結合創意設計、手作、服裝設計與生活美感等，使同學增加對傳統工藝的了解。透過實際操作藍染工序及紮染方式與圖樣變化，了解其教育意義。實作技術的部份分為打藍、建藍、染布、定色、陰乾。染布需重複九次，講師說至少得染九次才可以使植物染料附著在衣物上，結束此動作後還需浸泡冰醋酸使其「定色」，才能方便衣物的清洗。實作課程內容相當繁瑣，但學生卻對這過程印象最為深刻，「坐而言不如起而行」想必就是這意思吧。

項目	單元主題	授課時數	內容說明	課程目標
1	認識藍染	1 小時	透過藍染的緣由，讓學生認識藍染，包括文化上的、製作上的，明白藍染的意義和價值	讓學生可以明瞭人與自然環境間可以更加和諧，也能帶入環保議題，供學生省思。
2	藍染圖形 紮縫設計	2 小時	說明各式藍染的紮法、縫法，呈現不同的藍染作品，明白各式紮縫法呈現的藍染圖形，學生進行班服設計，設計完畢後實際進行班服的紮法	透過染色創作的技法、形式，表現個人的想法和情感，並從困難中找到解決的方式，藉由同儕學習獲得刺激與鼓勵。
3	曬染藍染	4 小時	帶領學生將紮綁好的班服入染液，並反覆浸泡、搓揉班服，蔭乾後，再重覆浸泡的歷程。	實作之中，培養學生的毅力、耐力。

四、實施藍染課程對學生的意義

為了想要了解學生對於本土文化藍染融入特色課程的意義，研究者以問卷和採訪的方式取得同學的學習意見，問卷總共有 15 個問題，分為 3 大部分，分別為：藍染的知識、藍染的技能、藍染的學習態度。問卷設計以採李克特五點尺度量表，其中非常符合為 5 分、符合

本土文化「藍染」融入特色課程—以中港高中視覺創意班為例
為 4 分，依此類推最低分完全不符合為 1 分。

問卷共發 35 份，有效問卷 27 份，並以統計軟體 SPSS 進行分析，15 個問題符合度平均 4.00 分(標準差為 1.00)，顯示同學在藍染融入特色課程的學習情況，整體而言有不錯的學習情形。三大部分平均數呈現如下(表一)：

表一 藍染融入特色課程教學學生的學習調查結果各大題平均數

	第一部份	第二部分	第三部分
項目	藍染的知識	藍染的技能	藍染的學習態度
平均數	3.60	4.32	4.09

由各大部份平均數來看，最高分的是「藍染的技能」部份(4.32 分)，代表學生在藍染實際操作的過程中學到藍染相關的技術，給予課程極高的肯定。第一部份關於「藍染的知識」得分相對略低(3.60 分)。

(一)藍染的知識對學生的意義

為了想要知道課程中學生學習的藍染知識，於是利用本次研究文獻整理的重點作為提問，發現同學在答題的情況下，比起其他部分的回答有比較多不同的回應。有關本問卷調查第一部份题目的描述性統計分析，如下表(表二)所示。

表二 第一部份關於藍染知識的題目描述性統計分析

問卷題目		平均數	標準差
第一部份：藍染的知識			
1	藍染工藝是人類智慧的結晶、文明的產物。	3.95	1.09
2	藍染代表庶民文化。	2.95	1.19
3	咸豐年間藍靛當時的米、糖並列為台灣出口的貿易大宗。	3.40	0.99
4	化學藍染的問世，是造成藍染產業消失的主要原因。	4.10	0.96

由各題的平均數來看，最高分的是「化學藍染的問世，是造成藍染產業消失的主要原因」(4.10 分)，代表學生很清楚藍染傳統文化的沒落，也明白藍染是屬於天然的染布方式，也因為天染的染布需要繁複的步驟才能在布料上染色，不敵化學染料的快速和穩定的品質。在「藍染代表庶民文化」一題，老師並未在課程上提及，因此多數的同學表示不清楚藍染的為何代表庶民文化，這得分相對略低(2.95 分)。

在訪問同學時，同學表示很常聽見「藍染」這名詞，不過沒有上課之前，真的不知道藍

本土文化「藍染」融入特色課程—以中港高中視覺創意班為例

染文化，「我原本以為這是傳統客家文化之一，其實它是指早期的染色技術」、「剛開始還未清楚藍染這樣文化，直到講師帶領我們體驗藍染後便深刻了解這項傳統技藝」、「一開始在藍染課程以前，對於藍染的認知只知道與客家文化有關」、還有藍染的染色方是「用天然的植物萃取出顏色，不過和我以為的天然不一樣，它還是得添加化學品讓它定色，親身體驗後，覺得花大量的人力和時間好麻煩，難怪現在會沒落……」、「染料的製造原料就像是馬藍、木蘭等各種藍草類植物」、「藍染這種植物並非全用在染衣服上，甚至還有利用這種技術來作畫」，也對於藍染產業的沒落有了一番理解，「但隨著時代的演變，化學染逐漸取代天然藍染，使得這項文化逐漸失傳」，並從藍染的知識中擁有文化傳承的使命，「我們應該更加重視及傳承這項文化技藝，讓藍染得以傳承！」

(二)藍染的染布技術對學生的意義

為了想要知道課程中學生在藍染技術中的學習情形，利用本次研究文獻整理與課程中老師指導的步驟作為提問。有關本問卷調查第二部份题目的描述性統計分析，如下表(表三)所示。

表三 第二部份關於藍染技術的题目描述性統計分析

問卷題目		平均數	標準差
第一部份：藍染的技術			
1	藍染課程可以使我接觸到傳統的染布技術。	4.40	1.04
2	藍染課程讓我發現染布的工法很繁瑣。	4.15	0.81
3	我們學校的藍染課程是別間高中沒有的美術課。	4.40	0.68
4	藍染力用氧化還原的方式使植物染料著在布料上。	4.30	1.08
5	從藍染課程中我學到染布前紮布或縫布的技巧會影響的染後的圖形。	4.35	1.03

由各題的平均數來看，最高分的有兩題，分別是「藍染課程可以使我接觸到傳統的染布技術」、「我們學校的藍染課程是別間高中沒有的美術課」(4.40分)，實作課程最重要的就是實際去操作，操作的過程不一定要完成完美的作品，反而是從製作的歷程中學習，因此，每個人製作出來的藍染班服都不一樣，有的人覺得好看，也有人覺得很醜，不過都沒有人可以像老師一樣染出身藍色的作品，在從兩題的標準差來看「我們學校的藍染課程是別間高中沒有的美術課」的標準差為0.68，意指同學回答的符合情況較「藍染課程可以使我接觸到傳統的染布技術」一致，表示同學肯定藍染課程的獨特性。

整體而言，因為接觸藍染，更可以體會藍染的藝術創作特性，它是客製化的，染布的顏色深淺、圖案樣式都是自行設計的、獨一無二的。以往繪圖都是以顏料彩繪圖樣，這次要學

本土文化「藍染」融入特色課程—以中港高中視覺創意班為例
會用棉線綁出圖案樣式，被棉綁著的部分用愈緊顏色愈淺，綁法則是這次體驗得到的技能呀！當然還有許多未接觸的領域，例：縫染。(指導老師有拿他的縫染作品給我們看)。

(三)學生在這門課的感受

任何課程中，我們認為最重要的就是學生真正的學習，也就是大家對課程的學習態度，為了想要知道課程中學生對藍染融入特色課程的感受、態度、情意，對同學的學習歷程提出問題。有關本問卷調查第三部份題目的描述性統計分析，如下表(表三)所示。

表三 第三部份關於藍染學習態度的題目描述性統計分析

問卷題目		平均數	標準差
第一部份：藍染的學習態度			
1	我覺得因為平常不會有機會進行藍染課程，所以很有趣。	4.15	0.98
2	我覺得藍染很辛苦，因此明白藍染的藝術價值。	4.10	1.02
3	我認為把藍染放在學校美術課程很有意義，具文化傳承。	3.90	1.07
4	我喜歡跟同學一起進行實作課程，勝過獨力繪製一張圖畫。	3.95	1.05
5	每個人創作的藍染圖案都不一樣，讓我覺得很有趣。	4.20	1.00
6	因為實際操作藍染，讓我明白傳統技藝的可貴。	4.25	1.01

由各題的平均數來看，在藍染的學習上有四題「我覺得因為平常不會有機會進行藍染課程，所以很有趣。」(4.15)、「我覺得藍染很辛苦，因此明白藍染的藝術價值。」(4.10)、「每個人創作的藍染圖案都不一樣，讓我覺得很有趣。」(4.20)、「因為實際操作藍染，讓我明白傳統技藝的可貴。」(4.25)，均答題為4分「很符合」，顯現同學在這堂課之中對於藍染感覺到有趣、辛苦，這堂課也讓同學體會到傳統技藝的可貴與工藝背後的辛苦，可以同理辛苦的創作者，對於製作出來的班服有更深一層的體悟。

大家在訪談中表示對於藍染的課程十分的開心及期待，「雖然器具不足用其他的東西替代，我感到很有趣」，可以體驗藍染這門深奧的技藝工法感到新奇，雖然染布的過程很刺鼻，但是在學習藍染的過程中，便可以體會這項技藝的傳承與操作方法，很感謝老師設計了這一門實作課程，使自己的學習歷程更添風貌。

「我覺得在這一次課程學到很多，從一開始綁線時笨手笨腳，總是會綁到一半時整個散掉，到最後可以一分鐘之內綁完，也還是非常的緊」、也學到「染布不是我以前想的那麼簡

單，以前都以為染布就是把布丟到染液裡就好了」、「經過這次課程，我才知道染布一點都不簡單，反而十分複雜」、「染布時要一直搓揉，連要染多久都有其中的技術在」、「染衣服的時候都得一直蹲著，有時還會蹲到腳麻掉」、「過程時間十分長，而且每節下課時間都還必須去泡染液」。

也有同學表示原本單純的認為應該是把染布設計完後拿去泡染劑，最後曬乾就好了，沒想到過程中發生了許多事，例如：染劑味道好臭、染布不能曬太陽，只能蔭乾、氧化還原未完成會使顏色變得詭異……等。在運動會上被別班的同學稱讚很好看，花了大量的人力和時間總算沒有白費，重點是我們的班服「獨一無二」，沒有人有相同的圖案，「我還是認為有一件自己製作的班服，這種體驗是十分難得的」、「這課程中學到許多，雖做的辛苦，但能與同學一起製作也是十分快樂」，大家都覺得苦盡甘來，也表示希望下次有更多藍染、服裝設計等相關課程，很感謝老師給予我們難得的經驗。

參、結論

在這次的研究中，我們發現將本土文化藍染融入到學校的課程中，其實有許多需要克服的地方，特別是藍染的浸泡、搓揉的著色所需要花費的時間其實很多，可是我們的課程時間並不多，做出的顏色也沒有辦法呈現深藍，令人稍有失望，但是整體而言，我們在做中學習，獲得的經驗反而是相當深刻，課程中所遇到的問題，我們也都可以積極解決，這是在其他課程中無法獲得的。

藉由這次藍染課程的探討，讓我們發現學生們在製作的過程中能體會傳統技藝的工法以及此文化的起源，更能感受到早期紡織業還未至盛行時期，要製作出一件衣服是非常不容易，另外，我們也發現為了環境，應用天然植物色素來作為染製衣布的顏料，取代化學染。更發現實際創作的課程，能巧妙的將傳統工藝藍染與現代生活美學做結合，讓學生們在製作過程中，能運用視覺美感及空間概念，安排藍染融入特色課程，不僅為學生們注入了活水新知，更讓藍染這項傳統工藝得以流傳下去。

肆、引註資料

國立臺灣工藝發展中心(2018)。臺灣藍染工藝發展脈絡。2018年11月07日，取自
https://www.ntcri.gov.tw/dnatypelist_196_12.html

諸葛正、彭萱茲(2009)。藍染於庶民生活中的應用意涵。2009 中華民國設計學會第 14 屆設計學術研究成果研討會。

馬芬妹(2010)。臺灣藍染工藝產業的回顧與新發展。臺灣文獻，61(2)，153-188。

大溪田心國小(2018)。藍染介紹--應用與實作。2018年10月20日，取自
<http://www.thes.tyc.edu.tw/envedu/plants/htm/6-3-1.htm>

本土文化「藍染」融入特色課程—以中港高中視覺創意班為例
曹禹辰、許景涓(2010)。化綠為藍--天然藍染。2018年10月20日，取自
<http://www.shs.edu.tw/works/essay/2010/11/2010111209051341.pdf>

劉怡馨(2017)。藍草經濟不是夢！李忠益製藍靛銷售日本，期建立藍染平台利益共享。2018年11月12日，取自 <https://www.newsmarket.com.tw/blog/103021/>

蔡承豪(2002)。從染料到染坊-17至19世紀臺灣的藍靛業。國立暨南國際大學歷史學研究所：碩士論文。

藍染教室(2018)。沉澱法製藍靛染料方法。2018年10月20日，取自
<http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2005/hakka/ppt.htm>