

2 ——— 0 ——— 1 ——— 9

The Vines of Indigo

两岸天然染色艺术联展作品集

蓝脉

主 编 罗 莹
副主编 马芬妹

 中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

2 ——— 0 ——— 1 ——— 9

The Vines of Indigo

两岸天然染色艺术联展作品集

蓝脉

主 编 罗 莹
副主编 马芬妹

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

内 容 提 要

天然染色包括植物染、动物染、矿物染，是当今倡导环保的热门话题。由深圳大学艺术学部与中国台湾蓝四季协会联手举办“蓝脉——两岸天然染色艺术联展”，分别于2019年10月在台北当代工艺设计分馆和11月在深圳大学美术馆展出。现将中国大陆30位艺术家和中国台湾30位艺术家的100多幅天然染色作品精选成册。本作品集是两岸天然染色文化交流的首次联手展览的成果，每个作品经过选拔筛选，代表了当今两岸天然染色的水平。

此次联展的举办和作品集的出版是一个新的里程碑，也是一份督促和鼓励。期待本作品集可以成为天然染色艺术家、专业人员的专业书籍，也可以成为植物染爱好者的学习参考资料。

图书在版编目（CIP）数据

蓝脉：两岸天然染色艺术联展作品集 / 罗莹主编. -- 北京：中国纺织出版社有限公司，2019.10
ISBN 978-7-5180-6695-7

I. ①蓝… II. ①罗… III. ①植物—天然染料—染料染色—作品集—中国—现代 IV. ① TS193.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 206759 号

责任编辑：宗 静 责任校对：王花妮 责任印制：何 建

中国纺织出版社有限公司出版发行
地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124
销售电话：010—67004422 传真：010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2019年10月第1版第1次印刷
开本：889×1194 1/16 印张：8.5
字数：84千字 定价：198.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

目 录

姓氏字母排序
作品顺序以作者

《轻松》	刘碧云（中国台湾）	057
《原—野》	刘碧云（中国台湾）	056
《甲》	刘骧群	054
《黎路》	林含	052
《阶梯》	李宁	051
《赫本》	李宁	050
《灵与菱的对话——瞳眼》	赖美智（中国台湾）	049
《蓝染地图》	赖美智（中国台湾）	048
《相得》	姜莹	047
《海底新物种》	姜莹	046
《游离》	黄超	044
《圆圈》	许艳玲（中国台湾）	043
《满天星》	许艳玲（中国台湾）	042
《未蓝之二》	郝雅莉	040
《VO2-302》	洪丽芬（中国台湾）	038
《后背包》	郭凯远（中国台湾）	037
《如意·圆满》	郭凯远（中国台湾）	036
《荷塘月色》	管兰生	034
《孤本之二》	龚建培	033
《孤本之一》	龚建培	031
《奇幻森林》	陈怡仁（中国台湾）	028
《蓝湛》	陈文江（中国台湾）	027
《蓝鱼》	陈婉丽（中国台湾）	024
《有模有样》	陈明理（中国台湾）	023
《霓裳四韵》	陈景林（中国台湾）	021
《不见》	陈咏梅	018
《聚·离》	陈咏梅	016
《隐山浮云》	陈燕琳／王启迪	014
《侗革》	陈妙蓉	013
《动态》	陈妙蓉	012

012 013 014 016 018 021 023 024 027 028 031 033 034 036 037 038 040 042 043 044 046 047 048 049 050 051 052 054 056 057

《万寿无疆》	刘美铃 (中国台湾)	058
《武陵雪景》	刘美铃 (中国台湾)	059
《纵壑》	罗莹	060
《仿佛》	罗莹	063
《蝴蝶夫人》	吕越	065
《幽游》	吕秀娟 (中国台湾)	066
《回蓝—1、2》	马芬妹 (中国台湾)	069
《回蓝—3、4》	马芬妹 (中国台湾)	069
《幻·换》	毛佩华 (中国台湾)	070
《云的意象》	毛佩华 (中国台湾)	071
《森》	邱绣莲 (中国台湾)	072
《植迷布悟》	邱绣莲 (中国台湾)	073
《绞披风》	申凯旋	074
《五莲佛光》	申凯旋	075
《织蓝》	沈慧茹 (中国台湾)	077
《扎染几何系列》	宋玉凤	078
《涡之舞系列》	宋玉凤	079
《田字格》	孙亚楠	081
《破茧》	孙翠兰 (中国台湾)	082
《舞动》	汤文君 (中国台湾)	085
《祥瑞麒麟》	汤志伟	087
《玄·黄》	王浩然	088
《那年七月》	王柳春	090
《扎染——青若生蓝》	王妮 / 刘艳琪 / 滕静蓉	092
《圆舞曲》	王怡美 (中国台湾)	094
《凝视》	王怡美 (中国台湾)	095
《布局》	王奕蓉	096
《缬逸》	王悦	097
《珠江韵》	吴越齐	099

058 059 060 063 065 066 069 069 070 071 072 073 074 075 077 078 079 081 082 085 087 088 090 092 094 095 096 097 099

《圈儿词》	萧静芬 (中国台湾)	101
《光亮》	谢卉 / 杨秋华	102
《重明翠逸》	杨秋华 / 谢卉	103
《花之韵》	谢芸	104
《玉环凝香》	谢芸	105
《折叠山水衣空间》	徐秋宜 (中国台湾)	106
《折叠山水森林》	徐秋宜 (中国台湾)	107
《又东三百里》	杨冬梅	108
《涡之二》	杨伟林 (中国台湾)	111
《麻叶异想—1、2、3》	易映光 (中国台湾)	112
《植草印象1》	尤珈	114
《植草印象2》	尤珈	115
《致大多数的未化蛾者》	喻帆	116
《说法》	张剑峰	117
物象系列——《重叠与关联》	张湜	118
物象系列——《蚀·佛相》	张湜	119
《车骑出行图》	张晓平	120
《石榴多子图》	张晓平	121
《虚无》	张慧贞 (中国台湾)	122
《飘渺》	张慧贞 (中国台湾)	123
《维汉监光》	郑惠美 (中国台湾)	124
《纤云飞星》	郑惠美 (中国台湾)	125
《蓝染时装》	郑美淑 (中国台湾)	127
《衣著与蓝》	周淑樱 (中国台湾)	128
《亚洲新湾区在高雄》	周淑樱 (中国台湾)	129
《四季平安之小满》	庄世琦 (中国台湾)	130
《四季平安之白露》	庄世琦 (中国台湾)	131
《山光月色》	卓子络 (中国台湾)	133
《波光涟漪》	曾秀宝 (中国台湾)	134
《关西月夜》	曾秀宝 (中国台湾)	135

101 102 103 104 105 106 107 108 111 112 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 129 130 131 133 134 135

2 ——— 0 ——— 1 ——— 9

The Vines of Indigo

两岸天然染色艺术联展作品集

蓝 脉

主 编 罗 莹
副主编 马芬妹

 中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

内 容 提 要

天然染色包括植物染、动物染、矿物染，是当今倡导环保的热门话题。由深圳大学艺术学部与中国台湾蓝四季协会联手举办“蓝脉——两岸天然染色艺术联展”，分别于2019年10月在台北当代工艺设计分馆和11月在深圳大学美术馆展出。现将中国大陆30位艺术家和中国台湾30位艺术家的100多幅天然染色作品精选成册。本作品集是两岸天然染色文化交流的首次联手展览的成果，每个作品经过选拔筛选，代表了当今两岸天然染色的水平。

此次联展的举办和作品集的出版是一个新的里程碑，也是一份督促和鼓励。期待本作品集可以成为天然染色艺术家、专业人员的专业书籍，也可以成为植物染爱好者的学习参考资料。

图书在版编目（CIP）数据

蓝脉：两岸天然染色艺术联展作品集 / 罗莹主编. -- 北京：中国纺织出版社有限公司，2019.10
ISBN 978-7-5180-6695-7

I. ①蓝… II. ①罗… III. ①植物—天然染料—染料染色—作品集—中国—现代 IV. ① TS193.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 206759 号

责任编辑：宗 静 责任校对：王花妮 责任印制：何 建

中国纺织出版社有限公司出版发行
地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124
销售电话：010—67004422 传真：010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2019年10月第1版第1次印刷
开本：889×1194 1/16 印张：8.5
字数：84千字 定价：198.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

蓝脉——两岸天然染色艺术联展作品集

(The Vines of Indigo—2019 Cross-Straight Natural Dyeing Art Exhibition)

中国台北展展出前言

历久恒新的传统天然染色，以植物性和矿物性染料为主，如彩虹般美丽色素种类繁多，启发人类涂绘身体的装饰本能，或染色于纤维布料、纸张、皮革和岩壁上，以色彩表达感情，描绘造型成为人类艺术创作的开端。其中来自植物的蓝靛染料，是许多民族传统服饰的重要色彩，藉由各种防染技艺形成的记号纹饰，如生命图谱般是各族群珍贵的文化容颜。天然染色的独特性和色彩魅力，即使在高度工业化的国家，仍受到染织艺术创作、时尚设计界，及追求环保生态人士青睐珍重。

中国传统染织工艺技术绚烂成熟，天然染色的色谱缤纷完整，服色典章制度文化历史悠久。明代《天工开物》彰施篇，记述染料种类、制备和染色方法，是染织工艺技术的宝典。清代《红楼梦》章回小说，出现许多描绘服饰染色织造的名称，如石青刻丝、红绉软帘、葱黄绫棉、大红妆缎、翡翠撒花等。《台湾通史》农业志蓝之属，“山蓝：亦名大青。山地多产，壅田甚肥。子售泉州，干以爇火。木蓝：亦名小菁，种出印度，荷人移植。宜于高燥之地，一年可收三次。以制蓝泥，每四百斤可得蓝三十斤”。中国台湾百年菁蓝风华历史，有先民勤劳累积的蓝金传奇，有大菁小菁作物于蓝魔法池酝酿不可思议的青出于蓝，这些都是两岸共同拥有的染色文化资产。

中国台湾蓝四季研究会的会员，由中国台湾国立工艺研究发展中心育成辅导，秉持“台湾蓝草木情工艺心”的文化理念，创新融合各种染色工艺技法，多年来以青一色的蓝染世界，传递出天然染色优雅自在的生活美学，同时藉由深邃的湛蓝色彩带来心灵最大的舒适感。21世纪以来，中国台湾蓝染的“黑手”更以慎重之心耕耘护守大地，将因缘于自然恩赐的蓝彩力量，推陈出新蓝白之美的现代艺术挂饰、创意时尚服饰和概念造型艺术等佳作，纷获佳评。

值此近年，中国台湾和大陆学术文化交流日益频繁，两岸蓝脉共存菁蓝古靛的密码，且有一衣带水交递工艺图谱的渊源，特别规划办理“蓝脉——2019两岸天然染色艺术联展”。由中国台湾蓝四季研究会承办，深圳大学草木蓝兮团队和南投县文化资产协会共同协办，双方各邀请30名天然染色作家，合计展出100件作品汇集，在台北和深圳展出。以充满创意手感和精致艺术表现的各类型作品，交织出现代化、时尚感、自然环保观念的多元视觉创作，也是在中国台湾首度呈现两岸天然染色艺术的大型联展飨宴。

中国台湾蓝四季研究会理事长

马芬妹

蓝脉——天然染色的传承与创新

历程沿革

在历史的长河中，人类文化史上天然染色占有非凡的地位。历代先民借此承载几千年璀璨的服饰文明，在世界版图内，不同地域、不同水土的天然染色承结出芬彩异呈的形态和色泽。

自18世纪以来，在产业革命的影响下，世界各地都逐渐受到化学合成染料的冲击，天然染色面临断层和萎缩的困境。20世纪中后期，在工业污染、环境生态被损害的状况下，人们重新思考人与自然的关系，引发人们对天然染色的反思和关注。

日本当代植物染色复兴于20世纪60年代，严谨而固守传统，使日本的天然染色体系完整、在世界具有领先地位；中国台湾地区复兴于20世纪80~90年代，经过多年复育推广，也形成自己的体系成就斐然；中国大陆天然染的复兴是近几年的事情。我们该何去何从？如何面对传统文化与现代文明之间的冲突？如何处理工业染色量产行销与自然素材手作技艺之间的矛盾？这些都是不得不面对的课题。

复兴与传承

一方面，我国天然染色起步晚，基础材料、基础研究匮乏，系统教育和培训不足，民众对天然染色了解非常有限。另一方面，我们也有很大的优势，经济的不断发展，市场潜在的需求扩大，民众对绿色环保的关注，都为天然染色的复兴提供了坚实的基础；物料人工相对价格低廉，可以降低手作产品的成本；年轻设计师、艺术家的投入也为这个产业增添了新生力量。

种植、生产、染色的复兴

植物染色的蓝靛近几年大量被种植，贵州、云南、福建、江苏、山东等地，马蓝、蓼蓝的种植面积大幅提高，蓝草、蓝靛产量的稳步增长是大陆地区蓝染业发展的保障，也带动了植物染的染色、加工和产品开发。

植物染坊和从业人数的增加

在短短几年时间里大陆的植物染就业人数增长很快。从传统染织手艺人到都市手作工坊，除了云贵地区外，主要集中在苏杭地区、北京、福建沿海地区、广州深圳、四川成都、重庆、山东等地，初步统计植物染工坊超过百余家，现有从业人数400至500人。

目前大陆的染坊形式分类

云贵少数民族传统手艺人的染坊：植物染色是民族生活的一部分，一些村落家家户户门口都有染缸，他们保留了蓝草种植、纺纱、染色、织布的全过程。在贵州少数民族地区，传统建缸养蓝的方法非常多样，每处村落结合地质植被的不同，都有自己独特的配方，保留了原汁原味的传统古法染色技艺。

江浙一带保留了一些百年历史悠久的染坊：染坊规模较大，保留了传统的染色方法，也有时代的创新，包括染色技术、图形方面，是我国天然染色的中坚力量。

艺术家、纺织学者、设计师及文艺青年开创的染坊：艺术家、学者、设计师的力量注入，使染坊脱离了传统作坊的概念，不断注入文创思维研发、产品设计、跨界创新的概念。目前规模虽小，但敢于尝试，不断为传统植物染注入新鲜血液，是大陆天然染色界的新生力量。

在天然染色的复兴与传承的道路上，我们尚处于初始阶段，基础研究、技艺规范、进阶技艺、文化研究、文化推广等方面还需要踏实努力。

创新与设计

高校方面

近几年国内已有多达30余家高校的本科、研究生专业开设天然染色的相关课程。高校的师生或者通过对传统文化研究，到少数民族地区采风研习；或者在课程中纳入型染和扎染的内容，让学子在工艺染色的基础上尝试转化设计，为传统文化注入新时代的痕迹。尤其这几年服装大赛和毕业秀中天然染色的作品屡见不鲜。

企业方面

几年前已有例外、速写、无用、之禾等品牌，率先引入草木染服饰的概念，推出天然染色的系列；2018年北京国际时装周有三家天然染色主题的走秀展演。从独立设计师品牌到大众时尚品牌，近几十家品牌的推广，使“植物染”的概念更广泛的渗透到人们的生活中。另一方面，一些纺织企业也将目光投注在天然染色的原材料研发，在企业的带动下更多品牌和受众会接受天然染色。

艺术家方面

更多艺术家关注染色技艺的创新、艺术手法的多样性，在这几年中通过赴日本、中国台湾地区游学研习，充实天然染色技艺。艺术家活跃的思维和大胆创意为传统植物染增色不少，在作品中或将植物染与装置艺术复合，或将植物染与时装艺术结合，尝试更多表现形式。

自2013年中国大陆地区举办首场植物染服装秀；2017年举办“首届两岸植物染艺术联展”和“草木染大会”；到2019年中国丝绸博物馆的“首届天然染色双年展”，特别是这次两地首次携手举办的“蓝脉——2019两岸天然染色艺术联展”，是一个标志，也是新的纪元，感谢中国台湾蓝四季研究会和中国台湾国立工艺研究发展中心

促成本项展览，使我们有学习和交流的机会。这几年我们不断地弥补自身的短板，也搭建学习交流的平台，扩展视野促进文化交流，相信我们这几年的每一步都会对今后产生影响，也留下我们探索和坚实的脚步。

深圳大学教授、草木蓝兮创办人

罗莹

台北展

展览时间：2019年10月8日—2019年10月20日

展览地点：台北当代工艺设计分馆

深圳展

展览时间：2019年11月1日—2019年11月8日

展览地址：深圳大学美术馆

主办单位：中国台湾国立工艺研究发展中心
深圳大学艺术学部美术与设计学院

承办单位：中国台湾蓝四季研究会

协办单位：深圳大学草木蓝兮团队

荣誉赞助单位

深圳东方逸尚服饰有限公司

深圳优美世界服饰有限公司

深圳迪凯服饰有限公司

深圳闻道服饰有限公司

广州铠如服装设计有限公司

感谢他们对首届两岸天然染色艺术联展的鼎力支持!

目 录

姓氏字母排序
作品顺序以作者

《轻松》	刘碧云（中国台湾）	057
《原—野》	刘碧云（中国台湾）	056
《甲》	刘骧群	054
《黎路》	林含	052
《阶梯》	李宁	051
《赫本》	李宁	050
《灵与菱的对话——瞳眼》	赖美智（中国台湾）	049
《蓝染地图》	赖美智（中国台湾）	048
《相得》	姜莹	047
《海底新物种》	姜莹	046
《游离》	黄超	044
《圆圈》	许艳玲（中国台湾）	043
《满天星》	许艳玲（中国台湾）	042
《未蓝之二》	郝雅莉	040
《VO2-302》	洪丽芬（中国台湾）	038
《后背包》	郭凯远（中国台湾）	037
《如意·圆满》	郭凯远（中国台湾）	036
《荷塘月色》	管兰生	034
《孤本之二》	龚建培	033
《孤本之一》	龚建培	031
《奇幻森林》	陈怡仁（中国台湾）	028
《蓝湛》	陈文江（中国台湾）	027
《蓝鱼》	陈婉丽（中国台湾）	024
《有模有样》	陈明理（中国台湾）	023
《霓裳四韵》	陈景林（中国台湾）	021
《不见》	陈咏梅	018
《聚·离》	陈咏梅	016
《隐山浮云》	陈燕琳/王启迪	014
《侗革》	陈妙蓉	013
《动态》	陈妙蓉	012

012 013 014 016 018 021 023 024 027 028 031 033 034 036 037 038 040 042 043 044 046 047 048 049 050 051 052 054 056 057

《珠江韵》	吴越齐	099
《缬逸》	王悦	097
《布局》	王奕蓉	096
《凝视》	王怡美(中国台湾)	095
《圆舞曲》	王怡美(中国台湾)	094
《扎染——青若生蓝》	王妮/刘艳琪/滕静蓉	092
《那年七月》	王柳春	090
《玄·黄》	王浩然	088
《祥瑞麒麟》	汤志伟	087
《舞动》	汤文君(中国台湾)	085
《破茧》	孙翠兰(中国台湾)	082
《田字格》	孙亚楠	081
《涡之舞系列》	宋玉凤	079
《扎染几何系列》	宋玉凤	078
《织蓝》	沈慧茹(中国台湾)	077
《五莲佛光》	申凯旋	075
《绞披风》	申凯旋	074
《植迷布悟》	邱绣莲(中国台湾)	073
《森》	邱绣莲(中国台湾)	072
《云的意象》	毛佩华(中国台湾)	071
《幻·换》	毛佩华(中国台湾)	070
《回蓝—3、4》	马芬妹(中国台湾)	069
《回蓝—1、2》	马芬妹(中国台湾)	069
《幽游》	吕秀娟(中国台湾)	066
《蝴蝶夫人》	吕越	065
《仿佛》	罗莹	063
《纵壑》	罗莹	060
《武陵雪景》	刘美铃(中国台湾)	059
《万寿无疆》	刘美铃(中国台湾)	058

《关西月夜》	曾秀宝(中国台湾)	135
《波光涟漪》	曾秀宝(中国台湾)	134
《山光月色》	卓子络(中国台湾)	133
《四季平安之白露》	庄世琦(中国台湾)	131
《四季平安之小满》	庄世琦(中国台湾)	130
《亚洲新湾区在高雄》	周淑樱(中国台湾)	129
《衣著与蓝》	周淑樱(中国台湾)	128
《蓝染时装》	郑美淑(中国台湾)	127
《纤云飞星》	郑惠美(中国台湾)	125
《维汉监光》	郑惠美(中国台湾)	124
《飘渺》	张慧贞(中国台湾)	123
《虚无》	张慧贞(中国台湾)	122
《石榴多子图》	张小平	121
《车骑出行图》	张小平	120
《物象系列——(蚀·佛相)》	张湜	119
《物象系列——(重叠与关联)》	张湜	118
《说法》	张剑峰	117
《致大多数的未化蛾者》	喻帆	116
《植草印象2》	尤珈	115
《植草印象1》	尤珈	114
《麻叶异想—1、2、3》	易映光(中国台湾)	112
《涡之二》	杨伟林(中国台湾)	111
《又东三百里》	杨冬梅	108
《折叠山水森林》	徐秋宜(中国台湾)	107
《折叠山水衣空间》	徐秋宜(中国台湾)	106
《玉环凝香》	谢芸	105
《花之韵》	谢芸	104
《重明翠逸》	杨秋华/谢卉	103
《光亮》	谢卉/杨秋华	102
《圈儿词》	萧静芬(中国台湾)	101

《动态》

作者：陈妙蓉

材质：侗布、手织布、真丝

尺寸：人台展示

染材：蓝靛、薯莨、椿树皮、柿漆、蛋清

设计说明

灵感源于初见贵州梯田时的震撼与感动，蜿蜒的曲线层层迭起，云雾萦绕，那是勤劳百姓的智慧与天地万物的馈赠。蓝靛，多彩贵州的底色，侗布是侗族手织面料里技艺最为精湛的一种，需要经过反复浸染及捶打而成。不同深浅的蓝，经过不同力度的敲打，就呈现出不同状态。西式礼服的立裁设计与传统染色手织布的融合，侗布的挺阔与真丝的顺滑，传统与当代碰撞，人体动态，山水形态，自然生态，生生不息。