

高等教育艺术设计系列教材

本著作系中央民族大学自主科研计划项目成果（项目编号：2014MDMSXYZYTS03）

由中央高校基本科研业务费专项资金资助

（supported by “the Fundamental Research Funds for the Central Universities”）

少数民族蓝染艺术 研究及应用

魏 莉◎著

南海出版公司

高等教育艺术设计系列教材

本著作系中央民族大学自主科研计划项目成果（项目编号：2014MDMSXYZ

由中央高校基本科研业务费专项资金资助

（supported by “the Fundamental Research Funds for the Central Universities”

少数民族蓝染艺术 研究及应用

魏 莉◎著

南海出版公司

图书在版编目(CIP)数据

少数民族蓝染艺术研究及应用/魏莉著. —海口:
南海出版公司, 2014. 11

ISBN 978-7-5442-7485-2

I. ①少… II. ①魏… III. ①少数民族—民间印染—
研究—中国 IV. ①J523.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 242315 号

SHAOSHUMINZU LANRANYISHU YANJIU JI YINGYONG

少数民族蓝染艺术研究及应用

作 者 魏 莉

责任编辑 周诗鸿

出版发行 南海出版公司 电话:(0898)66568508(出版) 65350227(发行)

社 址 海南省海口市海秀中路 51 号星华大厦五楼 邮编:570206

电子信箱 nhpublishing@163.com

经 销 新华书店

印 刷 北京旭丰源印刷技术有限公司

开 本 16 开

印 张 11

字 数 150 千

版 次 2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5442-7485-2

定 价 38.00 元

南海版图书

版权所有

盗版必究

CONTENTS

第一章 中国少数民族蓝染艺术的发展

第一节 中国印染工艺的发展历史	2
第二节 中国古代常见的印染方法	4
一、画缣	7
二、绞缣	8
三、蜡缣	12
四、夹缣	15
五、灰缣	18
第三节 中国少数民族的蓝染工艺	20

第二章 蓝染工艺的染料

第一节 蓝草的种植和采集	27
第二节 蓝靛的制作	32
第三节 蓝靛染色	35
第四节 蓝靛染色的特点	37

第三章 扎染工艺

第一节 我国扎染工艺的发展历史	43
第二节 扎染工艺需要的工具和材料	48
一、扎染工艺常用工具介绍	49
二、扎染工艺需要的主要材料介绍	52
第三节 扎染工艺流程	55

第四节	扎染工艺的纹样及风格特点	74
第五节	我国少数民族扎染工艺	81
第四章	蜡染工艺	
第一节	我国蜡染工艺的发展历史	90
第二节	蜡染工艺需要的材料	92
一、布料		92
二、防染剂		94
三、染料		97
四、蜡刀		98
第三节	蜡染工艺流程	99
一、点蜡工序		99
二、制靛工序		103
三、染色工序		103
四、褪蜡工序		105
第四节	少数民族蜡染制品	108
一、少数民族蜡染历史记载		108
二、少数民族蜡染纹样		115
三、少数民族蜡染风格特点分析		132
第五章	灰染工艺	
第一节	灰染的起源	143
第二节	我国印花型版的发展	147
第三节	灰染工艺需要的工具	149
第四节	灰染的工艺流程	151
第五节	灰染工艺纹样分析	158
第六章	蓝染艺术在服装设计中的应用	163
参考文献		170

第一章

中国少数民族蓝染艺术的发展

2000 多年前我国就已经拥有相当完善的浸染、套染、防染等染色技术,而蓝染技艺在我国中南、西南的少数民族地区亦流传久远。

第一节 中国印染工艺的发展历史

1937年,考古学家在北京周口店龙骨山的山顶洞里发现了一些赤铁矿粉和一些被染成红色的装饰物,这说明人类早在两万年前就懂得利用颜色来装饰物品。在1963年,江苏邳县新石器时代遗址中出土的赭土色石块,应当就是当时的染料,经过蘸水研磨,就能形成赭红色。根据史料记载,早在五六千年前,黄河流域的人们利用赭石色在身上纹图案,这些图案代表了不同氏族间的图腾标志,同时也有威吓野兽的作用。另外从一些出土的文物中也可以发现,人们早在原始社会,就懂得利用色彩通过文身、文面的方式来装饰自己了。纺织品出现后,人们利用纺织品制作服装,因此,便有了将纹样转移到服装上来的方式。

随着纺织工艺和印染工艺的发展,在朝廷的官职中衍生出很多相关的官衔,如“染人”是指专门管理染色的官吏,“掌染草”则是负责掌管染料的官吏。距今约3000年前的周代已经设有掌管染色的官职,根据《尚书·益稷》中记载,在东周时期植物染料已经在民间普遍应用。先秦古籍《周礼·考工记》中记载了有关“百工”之事,其中“设色之工五”,即指画、绩、钟、筐、塿。人们通过各种套染工艺来使织物的色彩更加丰富,而不仅仅使用一种植物染料的本色。《周礼·考工记》中记载:“钟氏染羽。以朱砂湛丹秫,三月而焯之,淳而渍之。三

人为纁，五入为纁，七入为璫。”方以智《物理小识》中也记载：“黄槐、青靛，绿则合之；紫则青红合，浅色则视轻重加减之；若椒褐、茶褐、荆茄色，有兼枥黄者、墨水者；皂矾、五倍子易毁布帛，今不用矣。梔子染黄，久而色脱，不如槐花，或用枥蘖。红苋菜煮生麻布，则色白如苧。”自商周时期以来，人们利用植物染料中的红、黄、蓝组成的三原色染出了各种各样的图案。到了春秋战国时期，染色技术进一步发展，染色色谱更加丰富，染色工艺更加成熟。

印染涵盖了印花和染色两种工艺，是通过染料形成织物表面图案的一种重要手段，在民间主要以家庭作坊式存在。在我国古代，最初是利用手绘方式将染料在纺织品上绘制图案，被称为“画缣”。“画缣”作为一种织物装饰手段在周代时已经相当盛行，在河南洛阳东郊的摆架路和下瑶村殷墓就发掘出利用多种颜色绘饰的几何形图案的画幔。到了汉代，出现了印花和手绘相结合的印染制品。1972年湖南长沙马王堆一号汉墓出土的印花纱和印花敷彩纱上的花纹能够看出，人们在凸纹版印墨色枝蔓花纹后，又采用毛笔敷绘蓓蕾、花穗和卷叶上的色彩。汉代以后，逐渐产生一种染缣技艺，在唐代，以“夹缣”、“绞缣”、“蜡缣”为代表的防染印花流行开来，见图1-1、1-2。元代的通俗读物《碎金》就曾记载了一些染缣的名目，如蜀缣、锦缣、鹿胎缣、撮晕缣、浆水缣等。在一些文人的诗句中也能看到当时染缣技艺的发达程度，李贺之的“扬花扑帐春云热，龟甲屏风醉眼缣”，白居易的“带缣紫葡萄”，杜牧之的“花坞团宫缣”等，从这些文人的诗句中，我们还能看到一些当时流行的染缣名目，如鱼子缣、玛瑙缣等。通过古书记载以及出土印染织物等可以看出，在两千多年前我国就已经拥有相当完善的浸染、套染、防染等染色技术，这些技术通过各

种途径传到国外,促进了世界染织技术的发展。

图 1-1 敦煌出土的唐代绞缬

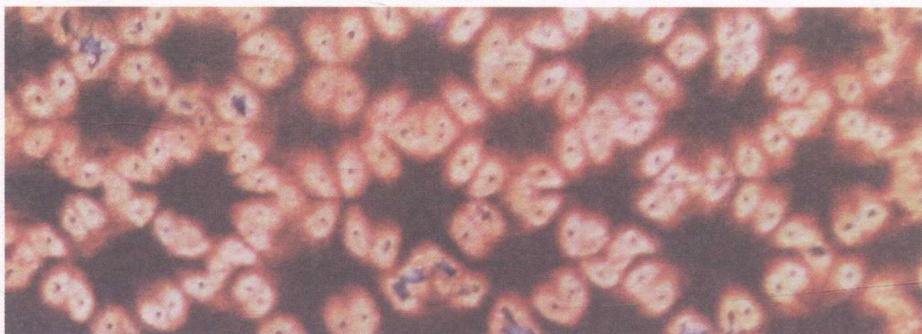

图 1-2 新疆出土的唐代绞缬

第二节 中国古代常见的印染方法

在古代,与印染相关的事物统称缬,沈从文《龙凤艺术·谈染缬》
《类编》中提到“缬,系也,谓系缙染成文也。”即是指缬的意思就是印

花。棉布或丝绸本身是素色,如果用一种染料印染出图案,则需要用防染的方法,即用线、蜡、木夹版或灰药来阻止织物的某些部分,使其不入染,因而,用蓝靛染料染出的织物就有蓝底白花和白底蓝花两种,其中白色是织物的本色,也是防染的部分。

中国古代人们将印染工艺称为“染缬”。染缬分为手工染缬和型版染缬两种。其中手工染缬包括手工描绘、绞缬和蜡缬,型版染缬包括凸版染缬和镂空版染缬。染缬艺术中最具代表性的有绞缬、蜡缬、夹缬、灰缬,也就是现在常说的扎染、蜡染、夹染和灰染(又称蓝印花布),其中绞缬又称撮晕缬或撮缬,元代胡三省《资治通鉴音注》中记载:“缬,撮採以线结之,而后染色。既染则解其结,凡结处皆原色,余则入染矣。其色斑斓谓之缬……”,这里说的就是绞缬,也就是今天说的扎染,即利用捆绑、缝扎织物以防染显花的方法;蜡缬是利用特制蜡刀将蜡绘在织物上,染色时利用蜡防染,染后去蜡,便呈现出花纹的一种染色方法;夹缬是利用镂空型版双面染色,利用夹板防染显花;灰缬又称蓝印花布,是利用黄豆粉和石灰混合成防染剂,涂在被桐油纸版覆盖的面料上,染色时利用灰药防染,染后去灰药后显花的方法。除此之外,染缬的种类还有很多,如画缬、凸版戳印、拔染印花等。

我国最早出现的在织物上印花的方法是手绘图案,又称“画缬”,《尚书·皋陶谟》《书经·益稷篇》载:帝对禹说:“……予欲观古人之象,日、月、星、辰、山、龙、华虫,以五彩彰施于五色,作服……”,说的就是舜帝要禹负责把日月星辰等图案绘在衣服上。在唐代《二仪实录》中有关于染缬出现的年代记载:“秦汉间始有,陈梁间贵贱通服之。隋文帝宫中者,多与俗者不同。次有文缬小花,心为衫子。炀帝诏内外官亲侍者许服之。”《唐史》中记载:“妇人衣青碧缬,平头小花

草履。”白居易也在他的诗中描述了有关缣的情况,如“黄夹缣林寒有叶”“成都新夹缣,梁汉碎胭脂”,而周昉画的《簪花仕女图》中许多贵族妇女所穿的服装也大都是染缣服装,见图1-3,由此可看到我国古代有关染缣的记载和运用。

图1-3 周昉《簪花仕女图》中的纹缣服装

蓝染技艺主要通过历代民间艺人们口口相授、手手相教来传承,并在长期的印染过程中不断积累经验、演变发展而来。蓝染艺术是实用与审美结合的产物,主要用于服装、头巾、肚兜、被面、床单、门帘等生活用品上。蓝白图案清新、素雅、沉静,其图案题材多采用寄情寓兴,有梅兰竹菊、戏文典故等,见图1-4,它用通俗的文化艺术形式丰富着人们的文化生活。

一、画缣

在织物或服饰上用颜料或染料进行手绘,古代称“画缣”。画缣

图 1-4 蓝染制品

是手工印染的起源,因为手绘的工艺条件与制作方法最为简单,只需笔、颜料或染料及织物就可以进行,所以手绘工艺在周代就已经比较成熟了,主要用在帝王的服饰装饰上。古代的画缣工艺常“草石并用”,如《考工记》中记载:“画缣之事,杂五色……后素功。”是指画缣工艺先用植物染料打底,再用矿物染料绘图案,最后用白色勾边。

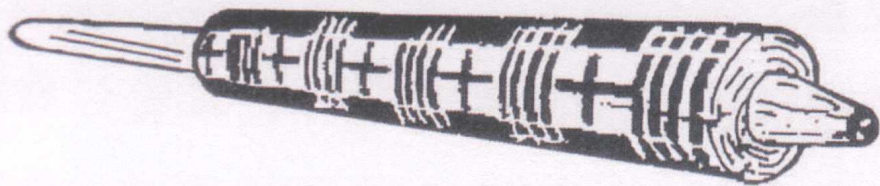

图 1-5 新疆的圆木戳模印花版

我国周代以后出现的凸版戳印技术,同盖印章相似,这可能与秦汉时期流行印章有关。凸版戳印就是先在木模上刻出花纹,然后蘸取染料盖到织物上即可完成。春秋战国时期凸版印花技术被用到了织物上,到了西汉时已经有了较高的发展。马王堆出土的印花敷彩纱就是以三块凸版套印,再加以彩绘制成的。新疆维吾尔族的“模戳印”工艺,见图 1-5,也属于凸版戳印,该工艺根据选用的圆木圆周长设计单元图案,并刻出凸形花纹,然后将织物平铺在印花台板上,将凸版上涂上颜料,再用圆木凸版在织物上滚压印出图案。直到现在,新疆地区仍保留有这种印染工艺。

现代手绘的技法有多种,从颜料的使用角度可分涂料手绘法、染液染色法和色浆染色法。其中染液手绘有三种方法:防染法、泼彩法和朦胧绘染法。

二、绞缬

绞缬又称扎染。唐代著名高僧裴慧琳在《一切经音义》中就曾记载:“以丝缚缯,染之,解丝成文,曰缬也。”在《通鉴注》中也曾记载过扎染:“撮彩线结之,而后染色,边染边解其结,凡结处皆原色,余则染色矣。其色斑斓谓之缬。”扎染可以印染简单的点花和条格纹,也可以染制复杂的几何花纹,并且通过采用多次印染的方法,可染出不同的颜色和层次,不同的皱印和色晕,图纹深浅不均、朦胧素雅。扎染在《辞海》里的解释是:“丝织品的染色方法之一,属于机械性防染法。将织品用缝、扎等方法加以绞结,保留其底色,染色后解去结子,即可出现几何形的花纹。最适于染制简单的点花或条格纹,我国民间很早发明,唐代宫廷广泛使用,花纹精美。”

有史料记载,早在东晋时期就已经出现扎染制品,在新疆吐鲁番阿斯塔那古墓出土了公元 344 年的绛底绞缬织物。1957 年在新疆于田的屋于来克古城发现了北朝的红色绞缬绢,在红底上出现了历史上有名的“鹿胎缬”或“鱼子缬”,这时的扎染工艺更成熟、更规范。1969 年在新疆吐鲁番阿斯塔那墓葬出土的唐代棕色绞缬绢,通过折叠,连续缝缀,扎染出有色晕效果的菱形纹样,是利用撮扎法制作的实物。在 1972 年新疆阿斯塔那出土的蓝底绞缬朵花制品,也是扎染的经典制品。到了宋代宋仁宗天圣年间,朝廷规定只许兵勇着缬类服装,禁止民间使用缬类服装,直至南宋年间逐渐解禁。现在,受到工业印染的冲击,传统的扎染、蜡染、夹缬等工艺主要在少数民族地区或一些偏远的地区存在,民族特色较鲜明。

扎染艺术是一门独特的手工防染技术,具有独特的艺术魅力。这里说的防染,主要是指借助缝、扎、捆、结等工序防止纺织品或纱线在染色时图案受染,当染色后去掉这些介质时,在织物或纱线上出现的未染上色的“留白”部分,见图 1-6。这种染色技术在古代称为“缬”,

图 1-6 绞缬制品

著名的“三纛”有绞纛、蜡纛、夹纛,后来出现了灰纛,即现在常说的蓝印花布。

扎染工艺一般包括织后扎染和织前扎染两种,织后扎染是指将纺织品扎结后染色,织前扎染是指将纱线扎染后再纺织成面料,如新疆的“艾德莱斯”绸、“玛什鲁”布等。扎染的手法多样,图案效果特殊,常应用于服饰面料及日常装饰品的染色。

扎染主要包括“扎”和“染”两道工序,扎是指扎花,染是指染色。扎染的主要工具是针和线。扎染的特点是用线或绳将织物扎、缚、缝、缀,从而达到防染的目的,形成自然渐变的效果。扎结的方法有多种,大致可分为捆扎、缝绞和夹扎三大类,每一类又有很多变化。

捆扎法是将布料按照需要,或掀起在一点撮扎,或顺长条捆扎,或折叠后用棉线、麻绳捆扎在一起的方法。捆扎法有圆形捆扎法和折叠捆扎法两种,圆形捆扎法是将布料掀起一点用细线扎紧,可印染成同样大小或大小变化的圈形花纹。折叠捆扎法是将布料对折后捆扎,染色后可形成对称的单独图案纹样,一反一正多次折叠后可制成二方连续图案纹样。现在折叠捆扎法是扎染应用最广泛的技法。

缝绞法是用针线穿缝绞扎布料以形成防染的方法,针法不同,形成的效果也不同。这种工艺可以比较自由地表现制作者的创作意图。缝绞法有平针缝绞法和卷针缝绞法两种。平针缝绞法可形成线状纹样,可组成条纹,也可制作花形、叶形。该技法是在织物上均匀平缝后拉紧。卷针缝绞法利用针与布的卷缝可得到斜线的点状纹样,将织物对折,照图卷缝,见图1-7。

图 1-7 卷针缝纹法

夹扎法是利用圆形、三角形、六边形等形状的小木板或竹片、竹夹、竹棍将折叠后的织物夹住,然后用绳捆紧形成防染,夹板之间的织物产生硬直的“晕纹”效果,与折叠扎法相比,蓝白效果更分明,且有丰富的色晕。夹扎法又分为折线夹扎法和皱折法。折线夹扎法是用屏风折叠织物,用条状木板斜扎,捆扎木板两头,可做成连续图案。皱折法是将布匹做任意皱折后捆紧,染色,再捆扎一次再染色,或做由浅至深的多次捆扎染色,即可产生似大理石纹理般的效果,此法用于丝绸织物效果较好。

扎染工艺技法的名目很多,两种相互结合又可产生另外一种效果,如串缝与撮扎相结合,可以印出蝴蝶纹、竹篱纹等。又如缝绞及夹板等多种技巧的不同组合又可得到丰富多彩的不同效果。扎好的布匹,多次放入染缸后,经拆线漂洗,晒干后即为成品。

三、蜡缬

蜡缬早在唐代慧琳编写的《一切经音义》中就有记载：“今谓西国有淡盨汁，点之成缬，如此方蜡点缬也。”其中“缬”是指有花纹的纺织品。蜡缬是一种以蜡作为防染剂进行防染的手工印染技艺。蜡缬是染织工艺发展到一定阶段而产生的，是在最初的简单染色和画缬技艺成熟之后产生的。蜡缬可以采用动植物蜡作为防染剂，不过现在用的更多的是蜂蜡；蜡缬对面料没有太多要求，棉麻丝毛均可采用；蜡缬一般采用植物染色，以靛蓝为主。蜡缬古时又称“栏干斑布”、“葛缬”。《贵州通志》中也有记载：“用蜡绘画于布而染之，既去蜡，则花纹如绘。”蜡缬用蜡在布上绘制花纹，然后浸染，因涂蜡部分不能染上而显花，由于染色时搅动引起蜡花开裂，染液顺裂缝渗透，从而留下妙趣天然的冰状花纹，见图 1—8。经过加温去蜡，漂洗后花布即形成。

图 1—8 蜡缬制品