

库本

# 恋恋植物染

与四季的美好相遇

谷雨 郭大泽 编著



# 恋恋植物染

与四季的美好相遇

谷雨 郭大泽 编著



北京服装学院图书馆



00705629

图书在版编目(CIP)数据

恋恋植物染 / 谷雨, 郭大泽编著. — 南宁: 广西

美术出版社, 2015.11

ISBN 978-7-5494-1491-8

I. ①恋… II. ①谷… ②郭… III. ①纺织品—印染  
工艺 IV. ① TS190.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 281616 号

恋恋植物染——与四季的美好相遇

LIANLIAN ZHIWURAN—YU SIJI DE MEIHAO XIANGYU

- 出品人 王绍强  
编 著 谷 雨 郭大泽  
策 划 牛光辉 沈 婷  
责任编辑 黄 玲  
装帧设计 胡卓斌 段倩娟 (edited.hk)  
内文制作 刘云舒  
出 版 广西美术出版社 (广西南宁市望园路 9 号)  
发 行 广州三度图书有限公司  
发行电话 020-84344460  
发行邮箱 sales@sandupublishing.com  
经 销 全国新华书店  
印刷装订 恒美印务 (广州) 有限公司  
版次印次 2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷  
开 本 787 mm × 1092 mm 1/16  
字 数 100 千字  
印 张 9  
书 号 ISBN 978-7-5494-1491-8/TS-56  
定 价 56.00 元

版权所有 侵权必究

如发现印装质量问题, 影响阅读, 由发行公司负责调换。

# 目录

## 003 前言

004 创造有关怀的颜色

006 历久弥新的植物染

## 010 染材

016 茜草

017 紫草茸、红花

018 柘木

019 槐花

020 花生、黑豆

021 鼠尾草

022 石榴

023 佛耳草、洋葱

024 蓼蓝、菘蓝靛

025 五倍子

026 丁香

027 栀子、苏木、玫瑰、  
茶叶、紫草、黄檗

## 028 染艺

032 生叶染

034 鲜花染

036 煎煮染

038 杀红染

040 靛蓝染

042 紫草染

044 敲击染

046 干拓染

048 扎染

050 云染

052 染人

056 喜乐

一染倾心，遇见草木染

064 水色染坊

在水色染坊，种植心中的色彩

072 萝拉·黛泽

用染材与颜色说出自然的故事

080 席德

Fete 的蓝染游乐会

088 片蓝造

片蓝造的蓝染新主义

096 索菲亚·冈萨雷斯

用蔬果花卉汁液，绘制地方风景

104 碧儿·博文

植物印记与美味的染色

112 萨莎·杜尔

色彩有生命

120 乔安娜·梅·威尔森

做自然的顽皮帮手

128 玛塔·巴科夫斯基

在巴黎，邂逅“自然的色彩”

136 劳拉·赛斯万

生态染织总动员

TS190.5

15

# 恋恋植物染

与四季的美好相遇

谷雨  
郭大泽  
编著



# 前言



# 创造有关怀的颜色

毛继鸿

很多人把植物染色视为环保意识崛起的一种表现，人类对人类、人类对自然、人类对未来都有了一种警示，方兴未艾的环保运动让大家清楚看到：我们需要一个绿色的地球。每一个人对于这个绿色世界的责任心更加被强调，人与人、人与环境都是一体的。

如今，我更多地把它视为生活方式的一种。它是人类对生活方式多样性的回溯：试想工业文明之前，人们穿着染坊里的衣服，每一件都因为印染工人技术、风格的不一样而不一样。穿着完全由自己选择的服装，像拉斐尔绘画的文艺复兴巨作《雅典学院》里的五十多位人物一样，荟萃一堂，每个人的衣着都代表其个人的身份：哲学家、科学家、艺术家。

由根开始，植物吸取着大地的矿物质及光合作用的能量，它们依然能够唤醒大家对古典的记忆。

物种丰富的植物可以向我们传递的信息，可以供给我们的生活方式，从古到今，都在为人类提供无穷的可能。古老的中国只有五谷杂粮，而如今各种引进的植物物种为我们的食谱、生活状态提供了更多的选择，也从某种程度上改变了中国人。

中国疆域的博大、气候的多样性，也为这些引入物种的生长提供了最好的土壤。如今，中国的植物物种数量排在巴西和哥伦比亚之后，名列世界第三，但我们看到前面这两个国家的时候，脑海里会出现两个充满色彩想象力、视觉绚丽的国度，这个问题值得中国人深思。

从工业革命以来，人类与植物的关系开始变得紧张，植物变得没有那么重要了，人类开始穿化纤材质的衣服，并依赖化工材料染色，自信这些可控制的颜色能强调出人类万能的能量。这个问题在工业文

明 3.0 时期才急速勃兴的中国更为明显，我们与自然始终处于紧绷的关系中。

是时候回到植物与动物的自然生态关系、植物与人的自然平衡关系了。我始终相信，出于内心的选择，也是现代人需要具备的素质。衣服是文明的载体，是为器，一切形式上的设计最后都会归结成触感，需要肌肤去感受每一个毛孔里所传达的关怀。这些都是植物带给我们的智慧。

服装上的灰调、蓝调甚至白色，我们都希望看到上面附着的人文性。我们看到的雅致，是经过我们的智慧、经验和技巧提炼的，不是工业产生的纸白的。我们需要的是提炼的颜色、有我们观点的颜色。

《恋恋植物染》通过 11 个植物染色师的故事，通过对染色之道的探索，讲述的是染色的设计世界，也是一个植物所向往的世界——它们通过无穷的基因组合和生物颜色组合，诞生出无穷的彩色世界，始终诱惑着人类不断去创造下一个未被认知，但有着我们对于生活方式的理解的、有关怀的颜色。



例外服饰 / 方所文化 / YNOT 品牌创始人

2015 年 10 月 26 日

# 历久弥新的植物染

植物染是从植物中提取染料为织物染色的工艺，它的历史可以追溯到几千年前。在古埃及法老的墓中，考古学家发现由茜草染红的亚麻布；中国最早的诗歌总集《诗经》，记载了人们采集蓝草、蓼草等植物染色的经历；古罗马作家大普林尼的作品中，有茜草在罗马周围被广泛种植的记录。除了植物，人们还从无脊椎动物和矿物中提取染料。相比它们，植物种类繁多且可大量种植的优势，使它成为天然染料的主要来源。

可用于染色的植物多种多样。茜草和很多茜草属的植物广泛分布于地球的温带地区，成为许多地方人们最常用的染材。蓝草在世界各地皆有生长，在很久以前就被用来染蓝。在交通并不发达的古代，人们从本地的作物中寻找合适的染材。

不同的染材适用不同的染色方法。一个有趣的事实是，今天我们最常用的方法和几千年前我们的祖先并没有太大差异。在茹毛饮血的史前时代，原始人类偶然将植物的根茎、花叶、果实在温水中浸泡，获得的染液使织物染上鲜艳的颜色。几千年后，世界各地的人们使用经过改良的“煎煮法”为织物染色。这种方法是将染材放入水中加热，使植物色素渗入水中，形成染液。

随着历史的发展，人们对染色效果有更高的要求，染色技艺也不断发展。人们发现，在染色时加入不同的化学助剂，可以使织物染出的颜色更鲜艳，更不容易褪色。这些有利于染色的助剂被称为“媒染剂”，使用媒染剂的工艺被称为“媒染工艺”。大自然很少有植物能染出橙、紫、绿等中间色，于是人们用红色、黄色和蓝色的染料互相套染，染出五颜六色。这种工艺被称为“套染工艺”。为了在染色时

染出好看的图案，扎染、蜡染、云染等“防染工艺”也慢慢为人类所掌握。植物染工艺的发展，体现了人类无穷的创造力和对美的不懈追求。

相比天然染料，合成染料成本低、工艺简单且可被大量生产，符合工业时代人们对效益的追求。19世纪中期，英国化学家珀金从煤焦油中提取苯胺紫，人类发明的第一种合成染料登上历史舞台。很快，各种颜色的合成染料被相继发明。因为更有利于工业生产，合成染料迅速取代了天然染料，并将它长期排除在纺织品市场之外。直到21世纪初，人们开始反思合成染料对环境的伤害，取之自然、对环境无害的天然染料才重新吸引了大众的目光。除了环保，许多天然染材同时具有药用价值，对人的健康有积极的促进作用。在这样的背景下，天然染料在时尚界复兴。除了时尚品牌，许多独立的设计师和年轻的手艺人也开始关注植物染，并用现代的视角和行动重新定义这门传统的工艺。

经过历史的循环往复，失落的植物染工艺在今天焕发出新的光彩。通过这本小书，我们讲述来自全球不同的设计师和手艺人利用植物染创作的动人故事，展示传统的植物染材和它们染出的美丽颜色，介绍经典又简单易学的植物染工艺，为有兴趣实践的读者提供有效的指导。愿你在翻开这本书时，了解这门古老工艺的前世今生，享受和自然草木的美好相遇。

本书的顺利完成离不开来自全球的植物染色师的支持，尤其是为本书《染材》和《染艺》章节提供图片的水色染坊，在此深表谢意。

编著者

2015年8月18日

# 目录

## 003 前言

004 创造有关怀的颜色

006 历久弥新的植物染

## 010 染材

016 茜草

017 紫草茸、红花

018 柘木

019 槐花

020 花生、黑豆

021 鼠尾草

022 石榴

023 佛耳草、洋葱

024 蓼蓝、菘蓝靛

025 五倍子

026 丁香

027 栀子、苏木、玫瑰、  
茶叶、紫草、黄檗

## 028 染艺

032 生叶染

034 鲜花染

036 煎煮染

038 杀红染

040 靛蓝染

042 紫草染

044 敲击染

046 干拓染

048 扎染

050 云染

052 染人  
-----

056 喜乐

一染倾心，遇见草木染

064 水色染坊

在水色染坊，种植心中的色彩

072 萝拉·黛泽

用染材与颜色说出自然的故事

080 席德

Fete 的蓝染游乐会

088 片蓝造

片蓝造的蓝染新主义

096 索菲亚·冈萨雷斯

用蔬果花卉汁液，绘制地方风景

104 碧儿·博文

植物印记与美味的染色

112 萨莎·杜尔

色彩有生命

120 乔安娜·梅·威尔森

做自然的顽皮帮手

128 玛塔·巴科夫斯基

在巴黎，邂逅“自然的色彩”

136 劳拉·赛斯万

生态染织总动员





# 染材

神奇的植物和它们染出的颜色



很多植物体内蕴含大量色素，但并不是所有植物都适合染色，绝大多数植物的色素容易分解、氧化，只有少部分耐久不褪色。经过不断的实验，人们逐渐掌握了适合染色的植物。

自然界中能提供红色染料的植物有很多，茜草就是其中最常见的一种。茜草和很多茜草属的植物广泛分布于地球的温带地区，是许多地方最常用的红色染料。合成染料发明前，茜草是欧洲重要的商业染料，在荷兰和法国等地被广泛种植。英国军服亮丽的红色外套，狐狸猎手的猩红色外套，都由茜草染成。除了茜草，地衣、指甲花、朱草、阿魏等植物也可提取红色染料，中国人还用红花、玫瑰和苏木等植物染红。

除了红色染料，自然界中能提取黄色染料的植物也有很多。藏红花、石榴皮、姜黄、红花就是其中的优秀代表。铁器时代以前，地中海和欧洲的居民使用木樨草提取黄色染料。合成染料发明以前，美洲黑栎为欧洲提供重要的黄色染料，美洲原住民用核桃、蛇草和洋葱皮提取黄色，而



上：苏木和它染出的红色  
下：槐花和它染出的黄色