

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

编著 钟绍琳

染色艺术

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING IN INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

染色艺术

编 著 | 钟绍琳

图书在版编目 (CIP) 数据

染色艺术 / 钟绍琳编著. - 长沙: 湖南美术出版社,
2013.5
ISBN 978-7-5356-6574-4

I. ①染… II. ①钟… III. ①染色(纺织品)-高等学校-
教材 IV. ①TS193

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 218419 号

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING IN INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

染色艺术

编 著: 钟绍琳

丛书策划: 何 辉 陈秋伟

责任编辑: 陈秋伟

特约编辑: 谭冀俊 刘晨曦

责任校对: 谭 卉

装帧设计: 陈秋伟 谭冀俊 王管坤 龙 丁

出版发行: 湖南美术出版社 (长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司 (长沙市开福区伍家岭新码头95号)

开 本: 889X1194 1/16

印 张: 7

版 次: 2014 年 4 月第 1 版

2014 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-6574-4

定 价: 42.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

《高等院校艺术设计专业教学研究丛书》

顾 问

张福昌 左汉中

专家委员会

主 任

朱和平

专家委员

(按姓氏笔画顺序排列)

王可君 王幼凡 王希俊 朱永东 朱和平 刘 丹
杨国平 杨球旺 李月秋 李立芳 李克忠 吴尚君
邹少灵 陈 杰 范迎春 邹海霞 周叔昭 孟宪文
柳 玉 段 辉 洪 琪 郭建国 唐卫东 唐宇冰
舒湘汉 漆跃辉 廖少华 黎 青 戴 端 戴向东

编写委员会

主 编

何 辉 孙湘明 郑林生 刘文金

副主编

文 华 李少波 郁 涛 贺景卫 刘文海
吴余青 唐俐娟 谢 琪 萧 沁 范 伟

编委会

(按姓氏笔画顺序排列)

干道甫 王 龙 王 健 王 鑫 王兴业 王纪平
文 华 文 波 方 恂 邓莉文 孔凡智 石劲松
叶 洋 田中子 田蓉辉 皮 帅 朱 宁 刘木森
刘文忠 刘文金 刘文海 刘兆明 刘京莎 刘黎明
孙湘明 杜 进 杨 志 杨 超 苏 丰 李少波
李志榕 肖 芸 吴 延 吴余青 何 飞 何 丽
何 辉 何镇海 邱白玉 邹 毅 张 淞 张光俊
张卓明 张莉娜 陆 岚 陈 枫 陈 杰 陈 武
陈志平 陈丽萍 陈宗让 陈思行 陈翊斌 林海燕
郁 涛 范 伟 易中华 易建芳 金玉洁 周 玲
周 鼎 周晓冰 郑中华 郑林生 郑宓宓 胡专一
赵兰涛 钟兰馨 钟绍琳 姜松荣 贺 克 贺景卫
莫宇红 贾 弋 贾雨佳 徐 皎 徐 睿 高天方
唐俐娟 萧 沁 黄 莹 黄 蓉 黄向军 黄春茂
曹 阳 阎 飞 阎学武 梁 磊 彭 华 鲁 文
曾 毅 曾义平 谢 琪 简圣宇 廖卉珏 廖连兴
廖晓刚

总序

21世纪是信息时代,更是设计时代,设计伴随着社会文明和科学技术发展的步伐在现代社会中扮演着越来越重要的角色,设计水准也成为衡量一个国家和地区经济发展水平的重要标志。现代设计的功能性和超前性,充分地体现了科学与艺术相结合的时代特征,设计在满足人们的现实生活需求的同时,还引领着社会的文化发展潮流,满足着人们不断变化的精神需求。

新材料和新技术的不断涌现,设计学科知识结构的不断更新,教学方法的不断变化,使得设计学科总是处在一个动态的发展过程中。如何使我们的设计教育适应新的社会需求,如何把学生培养成为引导时代潮流的新一代创新型设计人才,是高等院校设计教育必须面对的课题。

设计学科是一个实践性极强的学科门类,既需要系统理论的支撑,更需要实践的检验,设计教育的核心离不开明确的培养目标和科学的教学大纲,教育思想和教学方法的改革也是依靠课程来实现的。

本套丛书的编写立足于设计课程的创新,定位于“设计教学现场”,旨在构筑以教学现场为中心的中国特色、区域文化、国际视野及当代情境相结合的设计教育教学研究平台,力求把最新的、最前沿的,也许是不成熟的,但是预知是有价值的知识展现给我们的学生。编写中我们还注重从认知、体验、创新、评价等环节来组织学科课程内容,将设计基本原理的呈现、学习方法和路径的指引、理论对实践的指导相结合,落实到可操作性上;同时,我们还注重学生探究式学习方法的养成与教师的示范作用,在课程设计时适度地加入了一定的实验性课

题,为学生进一步深入地运用设计进行科学研究奠定了基础。教学不是简单的教与学,教师的作用应该是在学生思维停顿时,启发学生的思维。所以在本套丛中我们加强了设计研讨、案例分析、设计评判等方面的内容,使内容更加贴近学生的实际,更容易为学生所接受,以利于在教学过程中调动学生的积极性与互动参与性。在教学中学生设计的结果固然重要,但是对于学习而言,设计的过程可能比结果更为重要,学生的创造性思维及设计能力只有在学习的过程中才能得以提高。

总而言之,编者在本套丛书的编写中力图在理论性上强调严谨的科学性和广泛的适用性,在实践性上强调通用性和技术的可操作性;课题安排既有适应学生职业发展需求的实践性课题练习,也有强调设计前瞻性的实验性课题训练。希望通过课程的学习能够提高学生提出问题、分析问题和解决问题的能力。

由于本套丛书所涵盖的课程门类较多,各门课程又有各自的学科特点,无疑会留下许多遗憾和不尽如人意之处,诚挚地希望各院校的教师和同学在使用过程中反馈宝贵的意见。

孙湘明、何辉

2010年7月

前言

染色艺术源自于我国传统的手工印染工艺，是时代的发展、科技的进步以及各艺术之间的相互融通推进了染色艺术的发展进程。手工染色是我国的传统艺术，但在自身发展上却相对滞后。

1988年我去日本留学，见到了在国内不曾见到的色彩艳丽、工艺精湛的染色艺术作品，从而对染色艺术有了新的认识。当时原本打算出国学习室内设计的我毅然决定改学新颖、别致的染色艺术，希望将来能带回国内为祖国的染色艺术做些事情。

1998年回国后，我首先在母校鲁迅美术学院美术馆举办了个人染色艺术作品展，接着在中央工艺美院展厅举办了以染服系及我个人名义共同举办的染色艺术作品展，在这次展览中还展出了除染色绘画外的实用染色艺术作品，从此开始了我在国内染色艺术的拓展进程。

2000年10月，我任职于北京工艺美术学校（现北京工业大学艺术设计学院）逐步开始了染色艺术教学工作。经过十多年的努力、探索、研究与实践取得了一定的成果，并通过办展、参展、作品发表、论文发表、讲演、讲学等使得新颖、别致的染色艺术在国内得以拓展，我为此而感到由衷的欣慰。

如今的染色艺术已不仅在实用领域发挥着它的功用，更以其独特的工艺、韵味、特色走向了绘画、软浮雕、立体软雕塑、空间装饰等新的艺术表现领域。新的时代、新的工艺、新的艺术表现形式、新的艺术理念更要求我们不断实践、不断探索、不断创新以适应时代的发展、社会的需求，只有让染色艺术自身不断发展并与其他艺术一起共同进步，才能不辱使命，使染色艺术更好地服务于当代社会。

在这里，将多年的创作经验、研究成果与教学心得编著成书与同行及染色艺术爱好者们共同分享，愿为推进我国的染色艺术的发展做出自己的努力。本书力求从观念、技法、工艺以及作品创作等方面，结合大量的教学实例，通过染色绘画作品、染色浮雕作品、染色立体作品以及实用作品等表现形式使读者全面了解染色艺术历史、现状与发展情况。本书既适用于艺术设计专业教材，也可作为绘画爱好者、染色艺术爱好者、纺织服装行业相关人士设计、创作的参考书。

钟绍琳

2013年3月于北京

目 录

前 言	001
第一章 染色艺术概述	002
第一节 古老而又现代的染色艺术	003
第二节 染色艺术的功能特色	008
第二章 染色艺术的用具、材料	011
第一节 染色用具	012
第二节 布地的选择与处理	014
第三节 染料的性能及使用	015
第三章 染色艺术的表现技法	018
第一节 蜡染	019
第二节 糊染	025
第三节 扎染	038
第四节 版染	042
第五节 手绘	044
第四章 染色艺术的表现形式	048
第一节 艺术品方面	049
第二节 实用品方面	054

第五章 染色艺术作品的创作、设计	058
第一节 生活与艺术创作	059
第二节 个性与独到的表现	061
第三节 探索与创新	063
第六章 染色艺术的教学实践	066
第一节 作品的创作、设计环节	067
第二节 作品的制作环节	070
第三节 作品讲评环节	074
第七章 染色艺术作品赏析	082
参考文献	103
后 记	104

前言

染色艺术源自于我国传统的手工印染工艺，是时代的发展、科技的进步以及各艺术之间的相互融通推进了染色艺术的发展进程。手工染色是我国的传统艺术，但在自身发展上却相对滞后。

1988年我去日本留学，见到了在国内不曾见到的色彩艳丽、工艺精湛的染色艺术作品，从而对染色艺术有了新的认识。当时原本打算出国学习室内设计的我毅然决定改学新颖、别致的染色艺术，希望将来能带回国内为祖国的染色艺术做些事情。

1998年回国后，我首先在母校鲁迅美术学院美术馆举办了个人染色艺术作品展，接着在中央工艺美院展厅举办了以染服系及我个人名义共同举办的染色艺术作品展，在这次展览中还展出了除染色绘画外的实用染色艺术作品，从此开始了我在国内染色艺术的拓展进程。

2000年10月，我任职于北京工艺美术学校（现北京工业大学艺术设计学院）逐步开始了染色艺术教学工作。经过十多年的努力、探索、研究与实践取得了一定的成果，并通过办展、参展、作品发表、论文发表、讲演、讲学等使得新颖、别致的染色艺术在国内得以拓展，我为此而感到由衷的欣慰。

如今的染色艺术已不仅在实用领域发挥着它的功用，更以其独特的工艺、韵味、特色走向了绘画、软浮雕、立体软雕塑、空间装饰等新的艺术表现领域。新的时代、新的工艺、新的艺术表现形式、新的艺术理念更要求我们不断实践、不断探索、不断创新以适应时代的发展、社会的需求，只有让染色艺术自身不断发展并与其他艺术一起共同进步，才能不辱使命，使染色艺术更好地服务于当代社会。

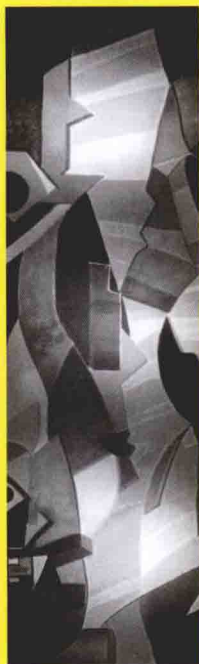
在这里，将多年的创作经验、研究成果与教学心得编著成书与同行及染色艺术爱好者们共同分享，愿为推进我国的染色艺术的发展做出自己的努力。本书力求从观念、技法、工艺以及作品创作等方面，结合大量的教学实例，通过染色绘画作品、染色浮雕作品、染色立体作品以及实用作品等表现形式使读者全面了解染色艺术历史、现状与发展情况。本书既适用于艺术设计专业教材，也可作为绘画爱好者、染色艺术爱好者、纺织服装行业相关人士设计、创作的参考书。

钟绍琳

2013年3月于北京

第一章

染色艺术概述

要点提示

○ 学习目的

了解新颖、别致的染色艺术,特别是现代染色艺术的时代风貌、功能、特色,为进一步的专业学习奠定基础。

○ 学习重点

认识染色艺术的当代意义,树立学习、钻研、探索、发展染色艺术的信念。

○ 学习难点

染色艺术在当代艺术中的定位与把握。

○ 参考课时

6 课时

第一节

古老而又现代的染色艺术

染色艺术是一个新的概念，它是艺术家利用——蜡染(图1-1)、糊染(图1-2)、扎染(图1-3)、型染(图1-4)、捺染(图1-5)、版染(图1-6)、手绘(图1-7)等多种——手工染色法创作、设计、制作的平面作品(图1-8)、浮雕作品(图1-9)、立体作品(图1-10)、空间装饰作品以及实用品(图1-11)的一种艺术形式。

染色艺术是一门既古老又现代的艺术。早在人类摆脱茹毛饮血的状态时便开始了染色的历史。染色的初始

形式是手绘色彩于织物上，借以装饰美化自身。秦汉凸版捺印法的印花工艺标志着印染史上一个新的起点。唐宋时代染色工艺日趋成熟，明清的蓝印花布更使民间的染色工艺盛行。一直以来特别是少数民族的蜡染、扎染实用品及装饰品为人们的日常生活及文化生活增添了异样的色彩。随着时代的发展、科技的进步以及各艺术之间的相互融通，染色艺术也以其自身独特的风貌逐渐展现在人们面前。在材料方面，染料不仅种类多样，而

图 1-1 蜡染 金色乐章

图 1-2 糊染 碧水绿波

图 1-3 扎染 侧面像

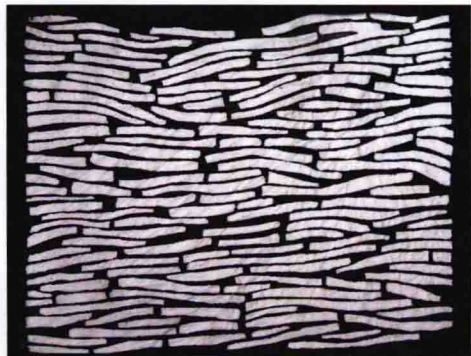

图 1-4 型染 律动

图 1-5 捺染 童年记忆

图 1-6 版染 墙

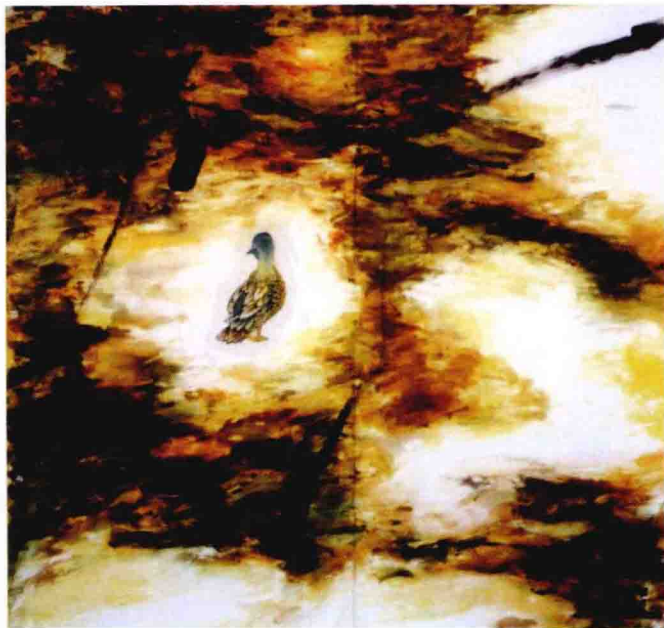

图 1-7 手绘 巢

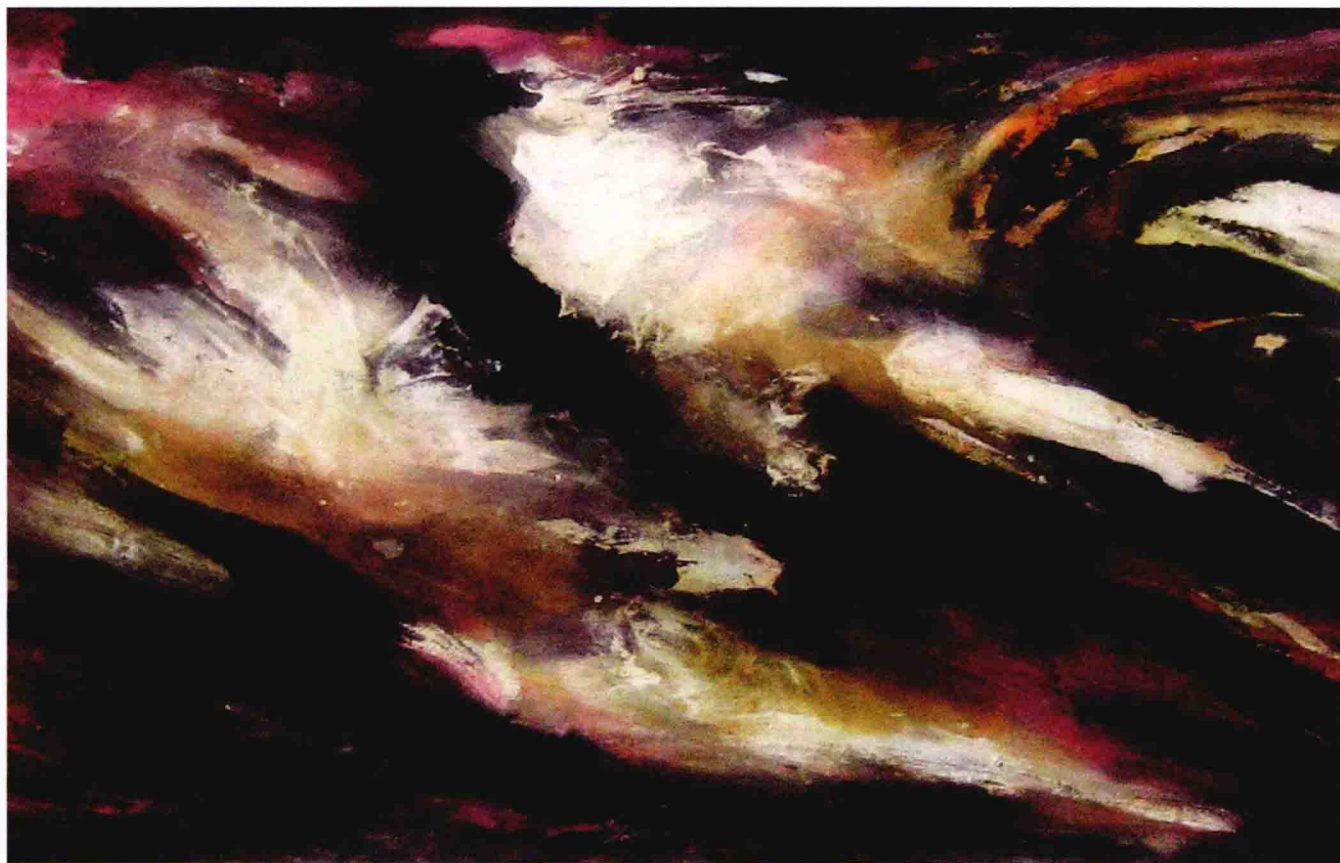

图 1-8 平面作品 浮云图

且色种丰富,在使用上可以像其他绘画颜料一样用水自由地调配,从而增强了染色艺术的色彩表现力。特别是在染色绘画表现上,它可以表现诸如油画的笔触(图1-12)及丰富的色彩效果;国画的渲染(图1-13)、重彩效果;版画的刻印趣味(图1-14);水彩画的透明及色彩淋漓的效果(图1-15)等。在绘画艺术的探索方面,自近代欧洲,特别是欧美等地,相继出现了一批杰出蜡染画家如:诺埃尔·迪兰福(图1-16)、海蒂·凡·卜爱克霍恩(图

1-17)、恰利司迁·勒符(图1-18)等人。他们把蜡染绘画作为个人艺术创作的一种独特手法,从而使蜡染绘画与其他艺术一样成为人们喜爱的一种绘画形式,受到世界艺坛的重视。随着染色绘画的逐步展开,无论在欧美还是在亚洲都不同程度地推动着染色绘画的进程。在亚洲的日本还成立了专门的染色绘画团体——“染彩画会”,他们将自由的艺术创作理念用于蜡染、糊染、型染、手绘等染色绘画创作中,从一个侧面推动了日本染色艺术的发展。(图

图 1-9 浮雕作品 赵明

图 1-10 立体作品 刘月

图 1-11 实用品 服装面料

图 1-12 油画笔触 海阔天高

图 1-13 国画渲染 追思图

图 1-14 版画刻印趣味

1-19、图1-20)随着当代美术日新月异的发展变化,无论在艺术观念、表现范围还是在材料、手段、表现形式上都更趋多样化,新的艺术形式、艺术品种、艺术手段不断呈现。染色艺术也是如此,随时代发展而发展、变化而变

化,在不断吸取其他绘画、其他艺术表现形式的精华中展现出自身新的风貌。艺术当随时代,染色艺术也正以其自身的风貌、特色不断为人们的思想、精神、文化生活增添新的活力。

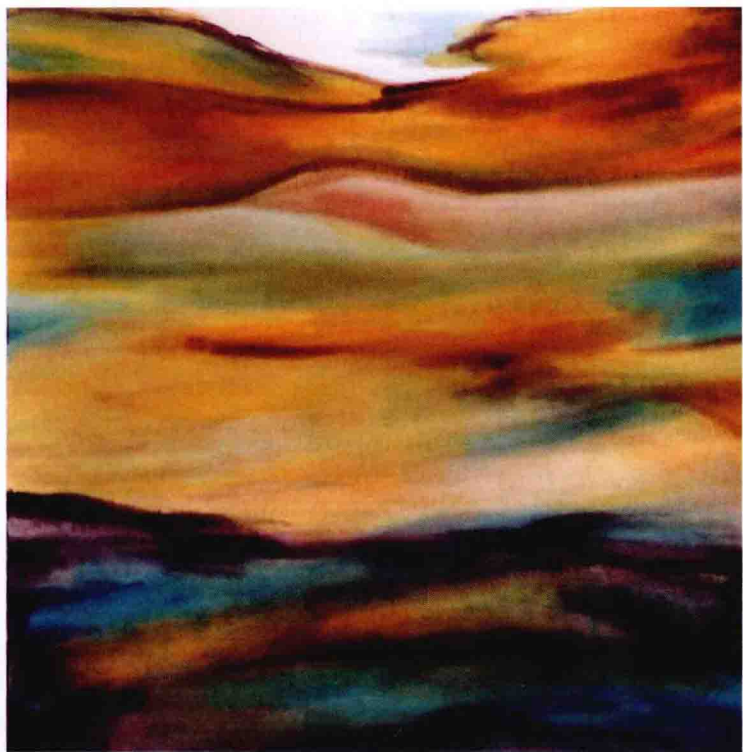

图 1-15 水彩效果 郊外之七

图 1-16 回归 诺埃尔·迪兰福

图 1-17 荷兰的颂赞 海蒂·凡·卜爱克霍恩

图 1-18 枝节 恰利司迁·勒符

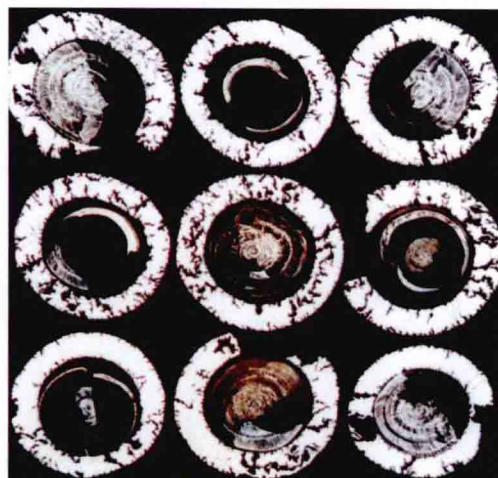

图 1-19 大西房子作品

图 1-20 堀友三郎作品

图 1-20

第二节

染色艺术的功能特色

染色艺术包括绘画、立体作品(软雕塑)以及实用品制作等艺术表现形式。染色绘画是以棉布、麻布等为材料,用染料经过绘画的手法直接或间接地绘制作品:直接即指用笔蘸染料直接在棉布或麻布上绘制作品;间接即结合蜡、糊等材料的使用间接地绘制作品。还有其他一些手段——型染、捺染、版染是通过刻形、刻版印制作品,扎染是通过扎结手段制作作品。在作品的制作过程中还要经过蒸、煮、刷的固色及水洗等工艺处理才能够最后完成,因此染色作品的制作带有较强的工艺特色。由于染色作品的制作往往要经过多次绘制、固色、水洗才能够最后完成,因而使染色作品带有了一种明显的与其他绘画不同的趣味、特色,也就是它的染味,这也正是它的独特之处,魅力所在。在材料特色上,由于染色用材料主要为棉布、麻布等布料,而布料本身具有吸音、吸光、柔软等特质,加之染料对布极强的渗透力,使染料与布地密切结合,融为一体,从而产生了独特的质感特色:一种亲切、温馨、柔和的质感美。特别是在硬质材料如水泥、石材、金属等充斥的现代建筑中用染色艺术品装饰、点缀,以融合其硬质材料带来的冰冷、生硬之感,给人以亲切、柔和、温馨之感,无疑是良好的选择(图1-21)。由于染料对布地极强的渗透力还使得染色作品可以从正反两面观赏,在隔断、屏风(图1-22)等艺术形式上染色艺术作品具有独特的功用。这一点,也可以从反面打上灯光,使作品与灯光结合,通过透光表现而展现其独特的效果(图1-23)。在技法表现上,由于一些辅助材料及独特工艺的使用,使得染色作品有了独特的趣

味,如:蜡染的冰裂纹效果;糊染的自然肌理表现;扎染所形成的自然晕染、自然渗透效果;型染、捺染、版染的刻印趣味都丰富了染色作品的艺术表现力。

染色艺术还有一种其他艺术所不具备的特点,即它的双重功能,也就是它既可以以艺术品的形式体现,如染色绘画作品、染色浮雕作品、染色立体作品、空间装饰艺术作品等,也可以以实用品的形式体现,如服装面料(图1-24)、服饰用品(图1-25)、家纺用品(图1-26)等。这使得它的艺术表现范围更为宽广,也使得学习染色艺术的人们有了更多的选择。

随着人们生活水平的日益提高,人们对艺术、艺术欣赏、艺术装饰的要求也越来越高,染色艺术的独特功用无疑为人们增添了新的选择。染色艺术品及实用品将越来越

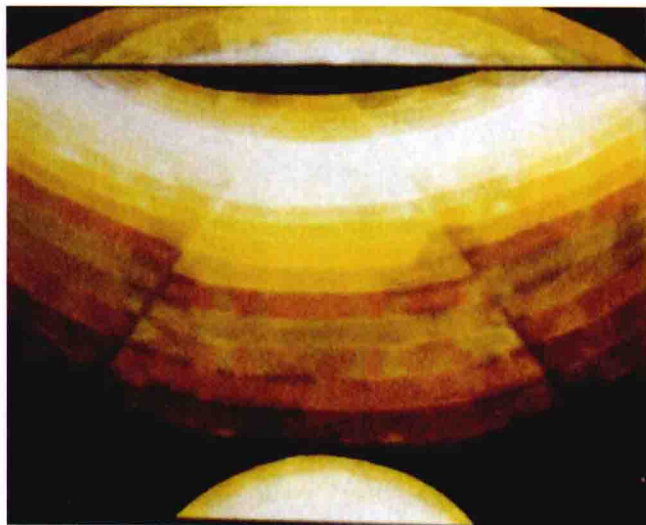

图 1-21 建筑空间作品

越多地走入人们的家庭生活、公共建筑空间等。染色艺术作为一种独立的艺术形式,以其自身的特色、韵味,越来越受到人们的关注与喜爱。染色艺术是时代的产物,是历史发展的必然结果,并将得到进一步的发展。在国外,这

种艺术形式已经取得了长足的进步,有许多从事染色艺术的专门人才:染色艺术家、染色艺术爱好者等,正是由于他们不懈的努力,才使得染色艺术无论从用具材料、工艺制作还是艺术水平上都有着较快的发展与较高的成

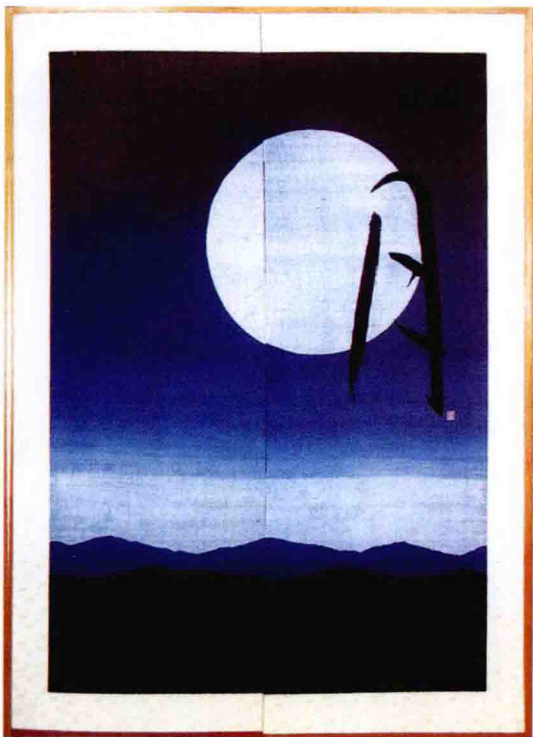

图 1-22 屏风 原田史郎

图 1-23 透光作品

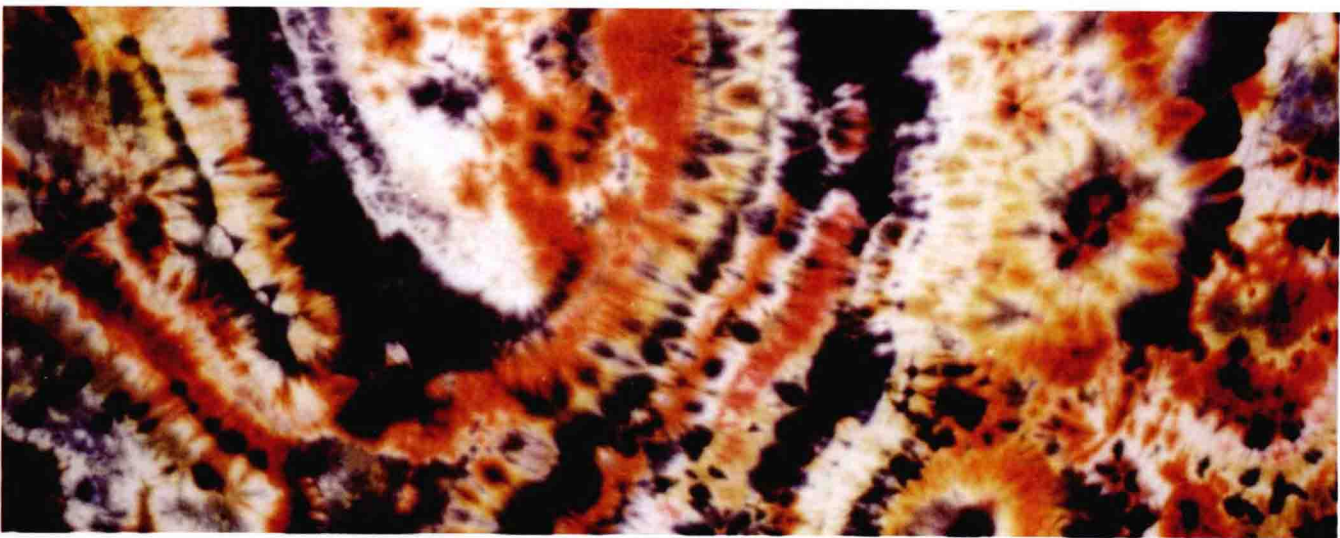

图 1-24 服装面料