

现代扎染艺术

MODERN TIE-DYEING ART

王济成 翟鹰 著

现代扎染艺术

MODERN TIE-DYEING ART

王济成 翟鹰 著

 中国纺织出版社

内容提要

本书共分为五章,从扎染艺术与技术两个层面全面论述了现代扎染的构思、设计、制作过程,以图文对照的方式深入浅出地阐释了现代扎染创作与欣赏的审美理念、风格与趣味。第一章为现代扎染艺术导论,全面系统地介绍了扎染艺术的历史文脉与发展潜力,同时科学解析了扎染艺术魅力的奥妙;第二章为现代扎染艺术基础,从装饰基础与形式美法则入手,旨在提高读者的设计基本功与艺术修养;第三章为现代扎染艺术技法,全面具体地阐述了扎染工艺制作的设备与面料,扎与染的基本技法以及工艺流程等制作环节;第四章为现代扎染艺术应用,重点介绍扎染在服饰与室内装饰中的灵活应用;第五章为现代扎染艺术赏析,通过具体图片范例讲述扎染艺术创作与应用中的具体表现与艺术欣赏门径。

本书适合作为专业院校相关课程的教材或参考资料,也适合专业美术设计人员或扎染艺术爱好者欣赏阅读。

图书在版编目(CIP)数据

现代扎染艺术 / 王济成, 翟鹰著. — 北京: 中国纺织出版社, 2014.3

ISBN 978-7-5180-0177-4

I. ①现… II. ①王… ②翟… III. ①民间印染—
印染艺术 IV. ①J523.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 272805 号

策划编辑: 杨勇 金昊 责任编辑: 杨勇 责任校对: 余静雯
责任设计: 何建 责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

邮购电话: 010—87155894 传真: 010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京佳信达欣艺术印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2014 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710 × 1000 1/12 印张: 12

字数: 50 千字 定价: 48.00 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 CONTENTS

第一章 现代扎染艺术导论 / 008-013

第一节 扎染艺术的历史文脉与发展潜力 / 009

第二节 解析扎染艺术的奥妙 / 011

第二章 现代扎染艺术基础 / 014-023

第一节 现代扎染艺术的设计基本功 / 015

一、基本构图法 / 015

二、装饰基础 / 017

第二节 创作现代扎染艺术的审美艺术修养 / 019
形式美法则 / 019

第三章 现代扎染艺术技法 / 024-031

第一节 扎染工艺制作的设备与面料 / 026

一、主要设备 / 026

二、面料选择 / 026

第二节 扎染工艺的基本方法 / 026

一、打结法 / 026

二、缝扎法 / 026

三、折叠法 / 027

四、板夹法 / 028

五、自由多变的结扎法 / 028

六、阴阳对比的结扎法 / 028

七、结扎的技巧及应注意事项 / 029

第三节 染色工艺制作方法及工艺流程 / 029

- 一、染料的选择 / 029
- 二、直接染料的操作方法 / 029
- 三、酸性染料的操作方法 / 030
- 四、扎染染色技法 / 030

第四章 现代扎染艺术应用 / 032-035

第一节 现代扎染艺术在服饰中的应用 / 032

扎染面料可设计成各种服装 / 033

第二节 现代扎染艺术在室内装饰中的应用 / 034

第五章 现代扎染艺术赏析 / 036-142

第一节 扎染艺术创作 / 036

- 一、不同类型的纹样赏析 / 037
- 二、不同色调的扎染赏析 / 066
- 三、充满诗情画意的扎染赏析 / 086
- 四、大自然的启示 / 106

第二节 扎染艺术应用 / 114

- 一、现代扎染艺术在服饰中的应用 / 114
- 二、现代扎染艺术在环艺中的应用 / 126
- 三、现代扎染艺术在装饰画中的应用 / 128

参考文献 / 143

后记 / 144

现代扎染艺术

MODERN TIE-DYEING ART

王济成 翟鹰 著

 中国纺织出版社

内容提要

本书共分为五章,从扎染艺术与技术两个层面全面论述了现代扎染的构思、设计、制作过程,以图文对照的方式深入浅出地阐释了现代扎染创作与欣赏的审美理念、风格与趣味。第一章为现代扎染艺术导论,全面系统地介绍了扎染艺术的历史文脉与发展潜力,同时科学解析了扎染艺术魅力的奥妙;第二章为现代扎染艺术基础,从装饰基础与形式美法则入手,旨在提高读者的设计基本功与艺术修养;第三章为现代扎染艺术技法,全面具体地阐述了扎染工艺制作的设备与面料,扎与染的基本技法以及工艺流程等制作环节;第四章为现代扎染艺术应用,重点介绍扎染在服饰与室内装饰中的灵活应用;第五章为现代扎染艺术赏析,通过具体图片范例讲述扎染艺术创作与应用中的具体表现与艺术欣赏门径。

本书适合作为专业院校相关课程的教材或参考资料,也适合专业美术设计人员或扎染艺术爱好者欣赏阅读。

图书在版编目(CIP)数据

现代扎染艺术 / 王济成, 翟鹰著. — 北京: 中国纺织出版社, 2014.3

ISBN 978-7-5180-0177-4

I. ①现… II. ①王… ②翟… III. ①民间印染—
印染艺术 IV. ①J523.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 272805 号

策划编辑: 杨勇 金昊 责任编辑: 杨勇 责任校对: 余静雯
责任设计: 何建 责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124
邮购电话: 010—87155894 传真: 010—87155801
http://www.c-textilep.com
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京佳信达欣艺术印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2014 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 710×1000 1/12 印张: 12
字数: 50 千字 定价: 48.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

MODERN TIE-DYEING ART

「扎染」

现代扎染艺术

MODERN TIE-DYEING ART

序

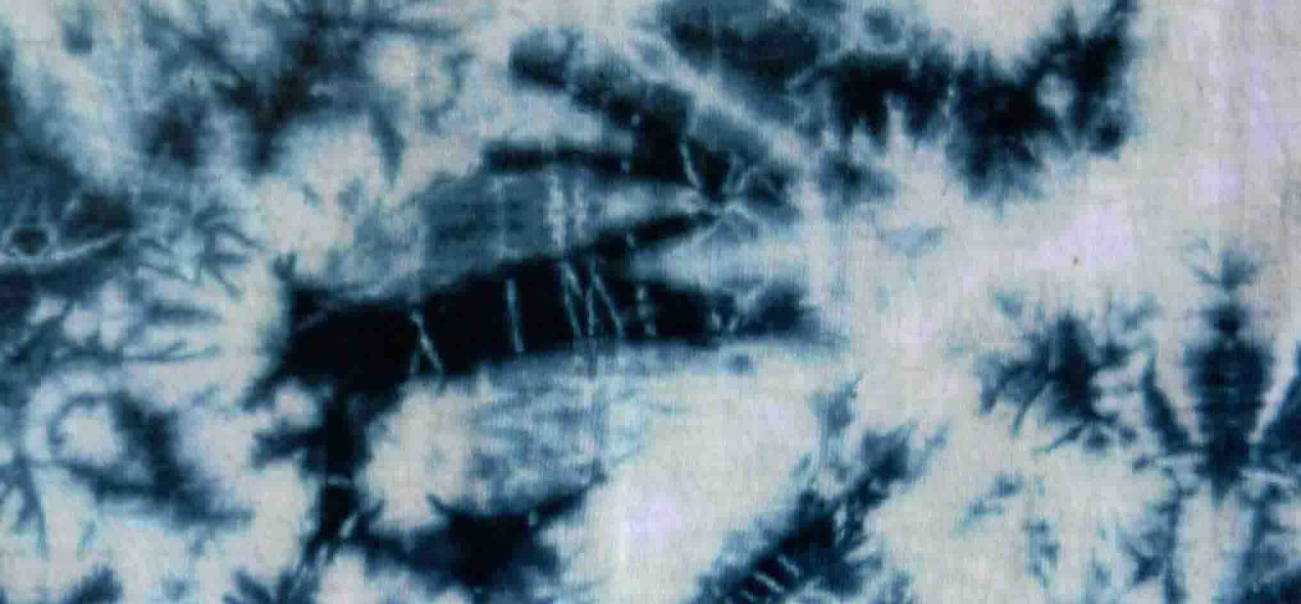
王济成、翟鹰合著的《现代扎染艺术》一书即将出版，这是母子俩多年对扎染艺术的探索、积累的成果，也是两辈人对祖国优秀文化遗产的热爱与研究的结晶。我由衷地为之高兴，更为民族扎染艺术后继有人、发扬光大而感到欣慰。

扎染艺术是我国传统印染艺术，已有上千年的历史。民间是扎染艺术繁衍发展的沃土，凝结着民间艺术家对生活的热爱与对生命的丰富鲜活的感受，更浸透着劳动者朴素的审美情感与智慧才能。我们可从历史上留存的和民间采集的大量优秀扎染艺术作品中切实感受到这份文化遗产的珍贵价值。

继承与发展优秀民族文化遗产并使之与时俱进、更好地为现代人们的物质生活与精神生活服务是摆在当代艺术工作者面前的时代命题。如何协调与解决其中的矛盾，将传统扎染艺术发扬光大成为每一位有志于复兴民族扎染艺术的艺术家的研究课题，也是民族所赋予的历史使命与神圣职责。

王济成 1962 年毕业于原中央工艺美术学院染织美术系，为原中央工艺美术学院建立后的第二届染织美术系的毕业生，毕业后任职于北京纺织科学研究所，是一名高级设计师。由于她对扎染艺术有着浓厚的兴趣与割舍不断的情结，再加上工作环境与条件的便利，一直从事现代扎染艺术研究并硕果累累，作品多次发表、展出并获奖，得到社会的肯定与广大观众的好评。

翟鹰 1988 年毕业于中央美术学院民间美术系，现为北京服装学院造型艺术系教授。他自幼受到家庭的熏陶，着力于对装饰艺术的研究，曾先后出版专著《装饰表现技法》（中国纺织出版社）、《装饰色彩设计》（中国青年出版社）、《时装绘画——配饰篇》（人民美术出版社）。

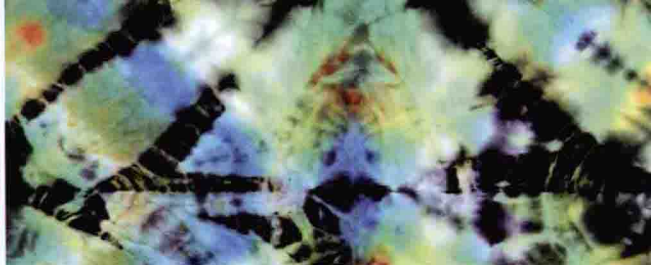
王济成、翟鹰均为艺术院校科班出身，振兴与发展祖国传统扎染艺术成为他们母子共同的志向与抱负。他们直接从生活中搜集素材、捕捉灵感，如扎染系列作品《森林之歌》《月光曲》《夕阳红》等；还有间接从历史中体味那沧桑的印记与斑驳的追忆，如扎染系列作品《远古的呼唤》《青铜时代》等；以及对生活感受的升华与诗情画意般的想象，如扎染系列作品《春、夏、秋、冬》《动物乐园》《写意花卉》等。在这些现代扎染艺术系列作品的创作中，他们将艺术审美与现代科技、装饰原理与扎染技法、设计理念与绘画表现、传统文化遗产与现代生活方式、生活感受与艺术修养等诸多方面很有效地协调结合起来，独立创作、坚持原创；不跟风、不从俗，保持了学术上的纯洁性。他们经过多年的努力与研究，共同创作了大量的现代扎染艺术作品，具有鲜明的独特风格，并结合了现代人们的审美情趣与欣赏品味，再加上不断摸索与实验，积累了多种现代扎染表现技法，这为丰富和发展现代扎染艺术无疑起到了积极的作用。十多年前他们曾合作出版过《时装绘画——扎染篇》（人民美术出版社），引起社会广泛的关注与好评。

在本书出版之际，我衷心祝愿此书的出版能够发扬光大传统扎染艺术，为丰富现代人们的精神生活与物质生活和为我国文化创意产业的繁荣与发展做出贡献。

2013年6月

常沙娜先生，我国著名工艺美术教育家、装饰艺术设计家，原中央工艺美术学院（现清华大学美术学院）院长、教授。

第九届全国人大代表，常务委员会委员。原中国美术家协会副主席。

目录

CONTENTS

第一章 现代扎染艺术导论 / 008-013

第一节 扎染艺术的历史文脉与发展潜力 / 009

第二节 解析扎染艺术的奥妙 / 011

第二章 现代扎染艺术基础 / 014-023

第一节 现代扎染艺术的设计基本功 / 015

一、基本构图法 / 015

二、装饰基础 / 017

第二节 创作现代扎染艺术的审美艺术修养 / 019

形式美法则 / 019

第三章 现代扎染艺术技法 / 024-031

第一节 扎染工艺制作的设备与面料 / 026

一、主要设备 / 026

二、面料选择 / 026

第二节 扎染工艺的基本方法 / 026

一、打结法 / 026

二、缝扎法 / 026

三、折叠法 / 027

四、板夹法 / 028

五、自由多变的结扎法 / 028

六、阴阳对比的结扎法 / 028

七、结扎的技巧及应注意事项 / 029

第三节 染色工艺制作方法及工艺流程 / 029

- 一、染料的选择 / 029
- 二、直接染料的操作方法 / 029
- 三、酸性染料的操作方法 / 030
- 四、扎染染色技法 / 030

第四章 现代扎染艺术应用 / 032-035

第一节 现代扎染艺术在服饰中的应用 / 032

扎染面料可设计成各种服装 / 033

第二节 现代扎染艺术在室内装饰中的应用 / 034

第五章 现代扎染艺术赏析 / 036-142

第一节 扎染艺术创作 / 036

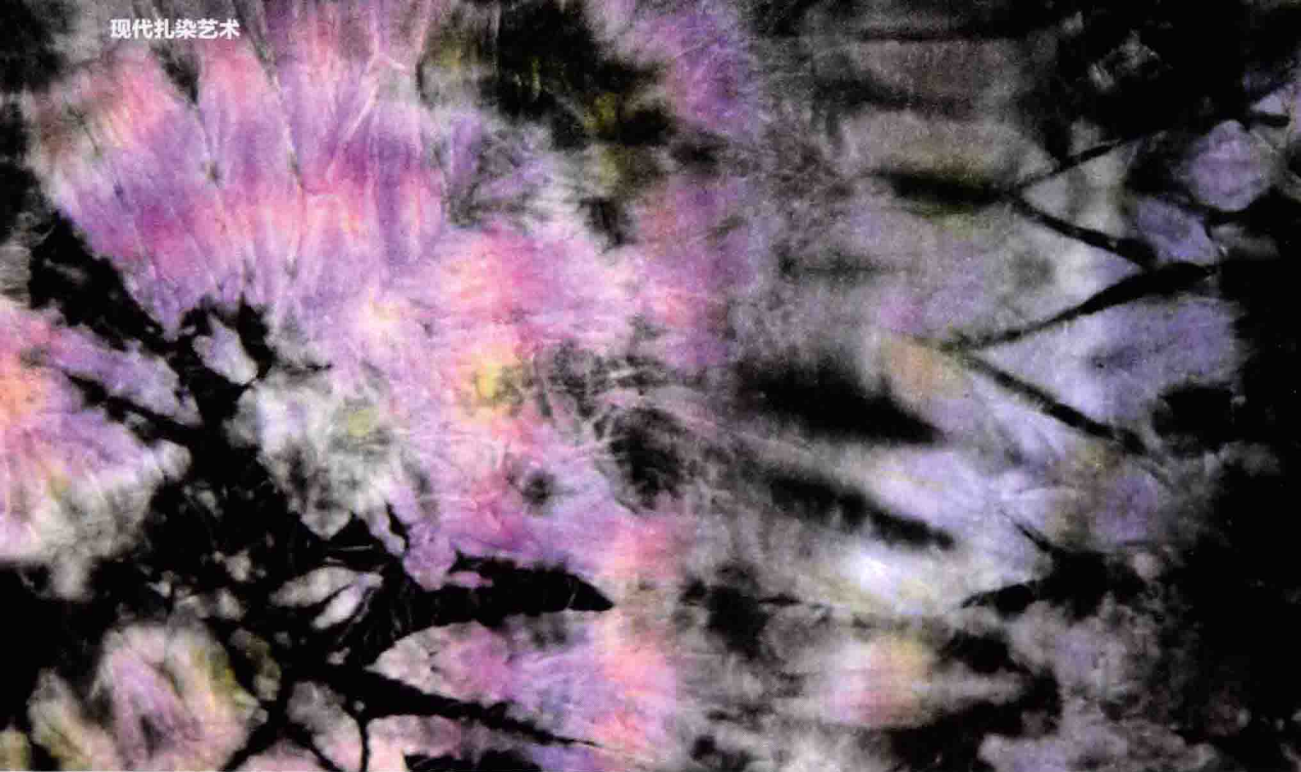
- 一、不同类型的纹样赏析 / 037
- 二、不同色调的扎染赏析 / 066
- 三、充满诗情画意的扎染赏析 / 086
- 四、大自然的启示 / 106

第二节 扎染艺术应用 / 114

- 一、现代扎染艺术在服饰中的应用 / 114
- 二、现代扎染艺术在环艺中的应用 / 126
- 三、现代扎染艺术在装饰画中的应用 / 128

参考文献 / 143

后记 / 144

1

Part 1

第一章
现代扎染艺术导论

MODERN TIE-DYEING ART
INTRODUCTION

现代扎染艺术是对我国传统扎染的继承与发展，结合了现代科技手段与审美时尚，从而成为现代人所享用、所欣赏的艺术形式。现代扎染艺术从传统、民间走来，浸染了人类文明的历史积淀，洋溢着现代人的生活理念与审美理想，为人们生活的美好展示了一道亮丽的风景。

本书旨在引领广大读者走进扎染艺术诗性色彩的殿堂，使读者通过对扎染艺术的全方位了解，从感性

与理性两方面都有一个较清晰的把握。通过图文的对照与分析，令读者在扎染艺术的视觉中渐入佳境。好在扎染艺术的门槛并不高，入门也较容易，但要取得好成绩与创新提高，则有待于自身的悟性与付出的努力。只要读者能有学习与钻研扎染艺术的热情、兴趣和信心，认真地阅读、领会与理解本书的理论阐释与图例赏析，定会从“看热闹”的外行人转变为“看门道”的局内人。

第一节 扎染艺术的历史文脉与发展潜力

扎染艺术浸淫了深厚的民族传统文化积淀，因此要想弄清现代扎染艺术，首先要搞清扎染艺术历史发展的源与流。

扎染，古代称绞缬，是我国传统的一种印染工艺，据古书记载，早在秦汉时期我国就有绞缬工艺，这种印染技术在隋唐时期由于植物染料和染色手工业异常发达，绞缬印花技术也更为盛行。北宋初，绞缬印花仍然盛行，天圣年间，由于规定兵勇穿戴缬类印花服装，为了避免混淆，朝廷禁止民间服用缬类印花制品。到南宋时才逐渐解禁，但影响了绞缬印花技术的发展，几乎失传，又由于先进印花工艺的不断发展，逐渐取代了一切手工印染，不少手工印染技术逐渐被忽视，民间扎染艺术也面临着失传的危机，为挽救这份珍贵的遗产，亟须对它进行整理研究和总结，这也是艺术工作者不可推卸的历史职责。

扎染制品是一种艺术性很高的手工艺品，它有着不可忽视的历史地位，其工艺特点是从撮绸打结到缝扎，用线或借助简单的辅助工具，经过染色时，因结扎部分染液不能完全渗透，解除扎线后纹样斑驳错落，形成别致且富有多层次的色晕，变化微妙、生动、含蓄，节奏感强，韵味天成。那些宛若彩云或似花卉的纹理，变幻莫测的造型与色调构成了扎染所独特的艺术风格，这种效果是其他印染方法很难达到的，艺术家的画笔也是难以表现的。

流传在我国民间的扎染手工艺品，醇厚、质朴，具有浓厚的民族风格和地方特色，由于受当时社会条件和技术水平限制，一般纹样、色彩都比较简单，但它土生土长、来自民间、扎根民间，为劳动人民所创作，又为劳动人民所享用，这些流传的扎染手工艺品为我们学习传统手工艺提供了珍贵的教材。

祖先留下的宝贵民族遗产正等待我们去发掘、继承、创造。我们要立足于民族传统艺术土壤，扎根、开花、

结果。不论是过去、现在还是将来，任何一个国家的艺术，都是以民族性来显示其特点的，正如那句哲言所讲：越是具有民族特点，就越具有世界意义。

随着时代的变化，科学技术与艺术趣味都在发展演变，时代在前进，人类在进步，生活节奏在加快，人们的生活方式、审美趣味也发生了根本变化。现代扎染艺术也要充分从外界汲取养分才能创造出既富有民族风格又具有时代特色、为人民所喜爱的作品来。

我们强调要继承传统和具有民族特色，但绝不是复古，不能把古代的东西生搬硬套到我们现实生活中来，而是要把传统的工艺与现代科学技术相结合，与现代新的设计理念与时尚审美情趣相结合，既要有民族气派，又要有当今时代的风采，所设计出来的艺术作品才更具有生命力。在新的历史时期，扎染艺术设计也必须与当今社会的时代潮流相吻合，要勇于创新，无论在表现形式、制作工艺及染色方法等方面都要和现代的审美意识结合起来，尤其是在当代多元化艺术审美中，更应满足多层次受众的审美需求，使扎染艺术在彰显个性的艺术形态中得到长足的发展。

我们在强调继承传统的同时，还要强调开拓、发展，结合先进的科学技术，将传统的扎染艺术引入现实生活中来，使扎染艺术与时代精神密切结合，更好地为社会服务。

对于外国的优秀文化成果，取其精华、融合吸收，丰富和完善本民族的文化，使之更加完美。对于西方现代艺术的新观念、新技法，只要是可取的，我们都可加以批判地吸收。如在我国盛唐时期，通过丝绸之路和西亚一些国家长期的文化交流，使我国丝织工艺和装饰纹样都受到了影响，呈现出经济、文化繁荣昌盛的局面。

世界多元文化有很多值得我们学习的地方，任何排外的主张和做法都是不明智的。我们应当虚心学习

一切国家民族文化中的优秀文明成果，但不能以丢弃民族传统为代价，有些年轻人不喜欢民族传统的东西，认为其落后和土气，盲目地仿效西方现代的艺术思潮，认为洋的才是时髦和流行的。甚至把西方的一些糟粕也奉为至宝，这是十分荒诞可笑的。我们要正确借鉴国外先进有益的东西，如西方现代艺术中装饰构成与国际流行色就可以用于现代扎染设计，装饰构成是西方现代设计领域出现的一门新型学科，是建立在德国魏玛包豪斯艺术设计教育基础上发展而来的并对设计行之有效的认识与方法论，它是紧密联系在人的视觉与心理的作用下而形成的视觉经验与视觉效果。国际流行色也是一门科学，它的发布是一些专家经过社会市场调查并进行大量的资料分析、推断、预测、提炼出来的，所以有一定的社会基础。目前流行色已渗透到我们生活的衣、食、住、行等领域，而其中以纺织品色彩为中心的流行色的运用往往起着先导作用。对国际流行色的应用已经成为当前纺织品设计，尤其是外销产品设计中的一种不可或缺的手段，随着物质文

明与精神文明的不断发展，已经充分显示出流行色在产品设计中强大的生命力，因此合理有效地运用国际流行色，掌握消费者的心理也是搞好扎染设计的重要因素。当然对流行色的理解不应停留在孤立地设计几块简单的色块，而是要求构成协调统一的色彩情调。

立足于我国文化传统，正确吸收外国的优秀文明成果，丰富和发展我国民族文化，在此前提下，有效地推动现代扎染设计艺术的发展才是我们应选择正确之路。随着历史的发展，先进的生产方式取代了落后的生产方式，这是历史发展的必然规律。但这绝不意味着丧失了传统民间艺术的价值，恰恰相反，传统民间手工艺是人类宝贵的历史文化遗产，历久弥新，它可以弥补现代工业文明所造成的不足与缺陷，带给人们人文的关怀与温情，更具亲和力。正如扎染艺术设计所彰显出的那份“人情味”，在互联网时代更显得弥足珍贵和亲情难忘，中国传统扎染艺术正是凭借着这种独特的艺术魅力与文化价值介入人们的当代生活，并伴随着人类文明的发展而走向未来。

第二节 解析扎染艺术的奥妙

扎染，顾名思义即是指以结扎纤维材料来防染为工艺手段的表现技能。由于其最后染出的色彩效果变幻莫测、出人意料，因此是一种充满新奇创意的艺术形式。扎染，古已有之，肇始于传统，滥觞于民间。承载着中华民族的文化审美积淀，雅俗共赏、为人们所喜闻乐见。

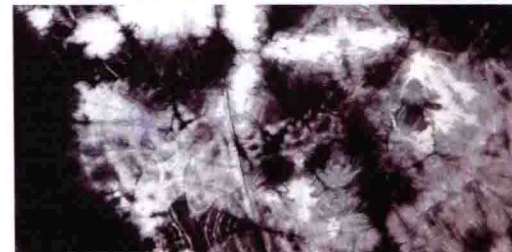
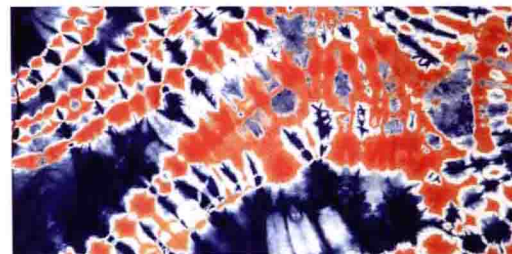
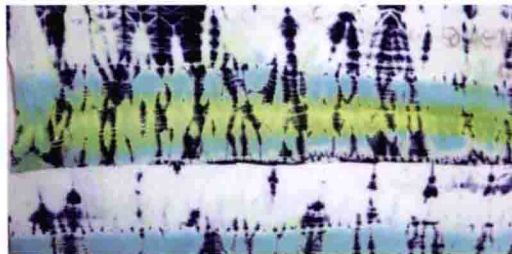
当面对一幅扎染艺术作品时，会被它的花色纹样所吸引，那缤纷迷离的色彩、神奇扑朔的纹理，仿佛将人们带入一个梦幻浪漫的天堂。人们沉浸在这艺术的氛围中，流连忘返，叹为观止。扎染艺术传奇的魔力将人们引入视觉审美新境界。

扎染，首先是扎，其次才是染。扎，好比是一张图样的设计、构思；染，则是一张作品的制作和完成。二者紧密配合、相辅相成，才能构成一件完美的作品。

扎染艺术的亮点在于其色调、光晕、肌理、纹样和细节变幻特征。这些亮点共同构成扎染艺术的整体面貌，形成一个审美综合系统。同时展示了一个抽象的视觉世界，让人们可以尽享视觉艺术本体语言所带来的艺术魅力。

1. 色调

色调即指画面的色彩总的倾向特征和面貌。在扎染艺术中，尤指色彩之间的渐变效果。色调按照明度的面积所占的大小比例可分为亮色调、中间色调、暗色调等；按照明度差可分为长调、中调、短调等；按照纯度可分为纯色调、灰色调等；按照色相可分为红色调、绿色调、黄色调等；按照冷暖可分为暖色调、中性色调、冷色调等。而具体在扎染创作中，色调是较复杂的，往往呈现多种方面交叉组合的方式，如中长明度的冷灰色调、较亮的暖红色调、较暗的纯蓝的冷色调等。因此，我们在扎染欣赏与创作中要具体问题具体分析，依照以上分类逐条分析，便可正确地判断和界定其色调。

2. 光晕

由于色彩之间的明度的微差变化所带来的渐变韵律感，使画面色彩更加扑朔迷离、含蓄浑然、富有神秘感。光晕是扎染的一个显著特征，具有很强的艺术表现力与视觉效果。

3. 肌理

扎染艺术所展现的视觉肌理特征在于纤维材质由于结扎而形成的或硬挺、或柔顺、或鲜明、或朦胧、或粗犷、或细腻的肌理质感特征。从而引发人们不同遐想和心理感受。现代视觉设计很重视肌理效果，因此在扎染艺术创作中应给与充分的重视。

4. 纹样

由于结扎的对称性而造成的各种纹样，有的有规则，有的随意，各尽其妙。纹样带给人们形式美与装饰感。在扎染设计中，纹样往往有些可操纵，而有些又属于偶然得之，非人可以预见的天然效果，这也正是扎染的迷人之处与魅力所在。

5. 细节变幻特征

细节变幻特征可谓是扎染艺术最耐人寻味的看点之一，也是其最“养眼”之处。许多细节非人工所能，因此构成了扎染艺术的独到之美。扎染艺术往往以其大的浑然迷人的色彩效果与小的扑朔迷离的局部细节相映成趣，构成了扎染艺术的一道亮丽的风景线。

6. 线条

扎染艺术作品以其线条的变幻无穷与扑朔迷离而平添其艺术魅力与视觉张力，通过结扎的不同手法而收到不同的染色效果，使其扎染中的线条呈现出粗细、长短、曲直、强弱、刚柔、畅涩、疏密、繁简、虚实等形式对比因素所构成的变幻莫测的视觉效果。

