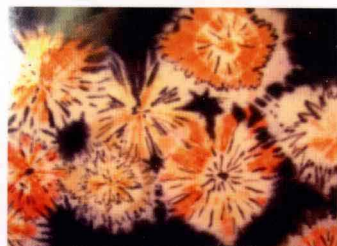

扎染艺术设计

闪秀桂 编著

河南美术出版社

扎染艺术设计

闪秀桂 编著

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

扎染艺术设计 / 闪秀桂编著. — 郑州: 河南美术出版社, 2011.7

ISBN 978-7-5401-2185-3

I. 扎… II. 闪… III. 结扎染色—技法 (美术)—教材
IV. J523.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 112618 号

扎染艺术设计

编 著 闪秀桂

责任编辑 陈 宁

责任校对 敖敬华 李 娟

封面设计 陈 宁

版式设计 张国友

出版发行 河南美术出版社

制 作 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张 6.75

字 数 165 千字

印 数 3000

版 次 2011 年 7 月第 1 版

印 次 2011 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5401-2185-3

定 价 40.00 元

序言

扎染——这一中国古老的传统民间印染工艺，凝聚着历代劳动人民智慧的结晶，经历了长期不断的传承、创新与发展，在今天，以其浓郁而独特的民族风格，已成为我国民族大家庭染织园地里的一朵艳丽的奇葩。

关于扎染技法，其原本来自民间之创造。在其产生之初，只限于在群众中相互口传手授，而对其中的关键技巧，则视为秘诀，遂讳莫如深，社会上也并无专门书著加以总结流传。其后，也只是作为工艺美术中染织工艺的一个种类，多作简略的介绍，而很少有系统总结介绍扎染艺术的书籍。因此，长期以来，诸多有志从事扎染制作的爱好者，或从事这方面研究的人员，常常苦于难觅一本介绍扎染艺术的专门书籍。

闪秀桂同志从事美术教学三十多年，基于她对扎染艺术的酷爱与追求，经过二十年的潜心研究和艰苦的探索、实验、积累，制作、创作出了一批扎染制品与扎绘染作品，并经过总结、整理，撰写了《扎染艺术设计》一书。该书已完稿付梓了，这是她多年深入研究、不断总结和辛勤劳动的成果，也是她对社会作出的贡献，值得肯定，并以祝贺。

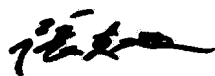
闪秀桂在编写本书过程中，能查阅群籍、抉隐剔微、刺取诸说、探精索奥，采众长，抒创见，终成就了《扎染艺术设计》一书。本书的显著特点有二：其一，语言通俗易懂，释义深入浅出，法尽精到，简而有要，精而不苛，基本上是

她本人实践的记录和经验之谈。如果能认真地按照书中的脉络和方法，去动手做一做的话，你就会发现，本书是有较强的可操作性的。那么，从这个意义上讲，这是一本比较系统的讲解扎染技法的工具书。另外，本书的作者运用了近、现代扎染工艺最新的研究成果，使人读来耳目一新。这本书不仅仅局限于扎染技法、技巧的介绍，还注意向读者推介一些国内外印染工艺的新理论及新成果。尤其是这本书在对扎染工艺的传承、创新与发展及在各个时代、各个区域的不同特征进行比较的过程中，使人们对各个时代、各个区域的扎染艺术，有了一个较为明晰和深入的了解。这就是本书的另一特色。从这个意义上说，本书还可视为一本扎染工艺研究的专著，是一本比较理想的工艺美术类的教材。

总之，本书集知识性、实践性、指导性与创新性于一身，确实有重要的实用参考价值。

我热切地期望，本书的出版，能受到广大扎染工艺爱好者及从事这方面研究与教育的人员的欢迎。

是为序。

2011年春于北京清华园

（张夫也博士，清华大学美术学院教授、博士生导师，艺术史论系主任，中国工艺美术学会常务理事，中国艺术研究院特聘教授）

前言

扎染是我国传统的手工印染工艺，至今已有数千年的历史。她的古朴、雅致、简约、实用的品质，构成了其所具有的题材和意境的抒情性、表现手法和风格的装饰性、审美和实用的功能性、材料和制作的工艺性等特质。它在历代沿袭使用，经久不衰。如今，扎染制品仍深受国内外消费者的青睐，更有不少爱好者，希望能亲自设计、自己动手制作出自己喜爱的扎染制品。然而，难以寻求能指导从事这方面制作的教材或工具书籍。

本人也是一位扎染爱好者。早在孩童时期，从自己身着素布粗衣的扎染服装起，就对扎染工艺的奇妙萌生兴趣。从艺从教后，自己潜心于扎染工艺的研究和制作，在实践和感悟中，传承和突破了扎染的传统技法，着力于把扎染与绘画相结合，直接用染料在棉织品、丝织品、亚麻织品等不同面料上，成功地扎染、扎绘染出一批不同形式的日用工艺品和陈设工艺品。同时，因工作需要，自己把从事扎染制造及创作的一些经验与感悟，总结并编写成资

料，供学生选修之用。

近年来，一些美术界的朋友和扎染爱好者，促以将自己写过的这些扎染、扎绘染方面的资料，整理编写成这本拙作，意欲为从事这方面工作的同仁或扎染爱好者提供一本学习和参考之书。

笔者力图通过这些章节的讲述，使大家能够了解扎染这种传统的民间印染工艺的历史渊源及其发展状况。同时，能够帮助大家熟悉与掌握扎染工艺的基本原理及其制作方法。对于其中的一些技术技巧与奥妙之所在，自己也尽力讲解明白，以便大家能真正地熟悉与掌握，并制作出理想的扎染制品。

本书在编写过程中，吸收了一些专家、学者的研究成果，恕不一一注明示谢！同时，南阳美术界及教育界的同仁，也给予了热情的支持与帮助，并提出许多宝贵意见。在此，谨对所有给予帮助的同人们表示衷心的感谢！由于自己水平有限，知识功底尚不够丰厚，文中难免有疏漏与不足，诚挚地欢迎同志们给予批评指正。

目录

第一章 绪论	1	一、图案纹样设计的基本原理	28
第一节 扎染的历史与发展	1	二、图案纹样的组织原则	28
第二节 扎染具有独特的工艺特色	4	三、图案纹样形式美的基本法则	29
第三节 扎染具有独特的色调色晕	5	第六节 扎染图案纹样表现手法	30
第四节 扎染是源于民间的手工艺	8	一、扎染图案纹样的设计构思	30
第二章 扎染基础知识	10	二、扎染图案纹样的造型及表现方法	32
第一节 扎染的适用与选择	10	第七节 扎染图案纹样的构成和构图	35
第二节 扎染所使用的工具与材料	10	第八节 扎染图案纹样的布局与排列	37
一、扎结的材料与工具	10	一、布局	37
二、染色所用的工具	11	二、排列	38
三、扎染所用的材料	11	第九节 扎染图案纹样的空间层次	38
第三节 扎染所使用的染料	13	一、图案纹样与“底”的空间特性	39
一、直接染料	14	二、图案纹样与“底”空间的构成类型	39
二、酸性染料	15	第四章 扎染的工艺流程	40
三、活性染料	15	第一节 扎染的视觉创意	40
四、中性染料	15	一、创意设计	40
第四节 扎染的染料调配	16	二、设计定位	40
一、色彩的原色、间色与复色	16	第二节 扎染的扎结工艺	40
二、色彩的四要素	17	一、串扎法	41
三、色彩的对比	18	二、撮扎法	43
四、色彩的配置与层次	19	三、塔扎法	44
第三章 扎染图案纹样的设计	22	四、卷纹法	44
第一节 扎染图案纹样的设计	22	五、打结法	44
一、图案纹样的造型	22	六、夹扎法	44
二、图案纹样的构成	23	七、捆缚法	45
第二节 扎染图案纹样的民族性和时代性	23	八、乱扎法	45
第三节 扎染图案纹样的造型与创意	25	九、格形纹样的折结法	46
第四节 扎染图案纹样的风格	27	第三节 扎染的染色工艺	47
第五节 扎染图案纹样设计的基本原理与法则	28	一、染色工艺流程	47
		二、扎染染料的配比与浴比	51

三、染色的几种特殊方法·····	51	六、传统性·····	80
第四节 扎染的固色工艺·····	56	第三节 扎染的艺术品质·····	80
第五节 扎染的整理工艺·····	57	一、实用之美·····	80
第五章 扎染制品的制作技巧 ·····	59	二、民众之美·····	80
第一节 扎结纹样或图形的技巧·····	59	三、健康之美·····	80
一、几何纹样的扎结技巧·····	59	四、自然之美·····	80
二、异形纹样的扎结技巧·····	60	五、传统之美·····	80
三、具象花卉纹样的扎结技巧·····	61	六、工艺之美·····	81
四、利用模板造型的技巧·····	62	第四节 扎染的亲合力·····	81
第二节 扎结中“力”的技巧·····	63	一、颀内融亲情·····	82
第三节 染色中利用水的张力的技巧·····	64	二、“和”中见真功·····	83
第四节 染色时染料调配的技巧·····	65	第五节 扎染的前瞻·····	85
第五节 扎染中着色均匀的技巧·····	65	一、扎染是优秀的传统手工艺，具有传统 盛名及鲜明的工艺特征优势·····	85
第六章 扎染典型制品的制作 ·····	68	二、当前，信息社会的显著特点，是人们 的思维在扩展、深化，工作节奏在加快 ·····	85
第一节 服饰面料的扎染·····	68	三、传承在于优化教育模式·····	85
一、独花式纹样的运用形式·····	68	四、把传承扎染融入经济发展的行列·····	88
二、多花式纹样的运用形式·····	69	第八章 现代扎染 ·····	90
三、散点式纹样的运用形式·····	70	第一节 现代扎染的特点·····	90
四、连续式纹样的运用形式·····	70	一、织物的选用已发展到多种·····	90
第二节 色彩渐变式饰品的扎染·····	70	二、扎结方法的创新·····	90
第三节 情侣T恤的扎染·····	71	三、染色方法也有了大的突破·····	90
第四节 生活日用品的扎染·····	71	第二节 现代扎染的种类·····	90
一、饰物的扎染·····	71	一、日用工艺类·····	90
二、台布与桌旗的扎染·····	72	二、扎染装饰画·····	91
三、床罩的扎染·····	74	第三节 现代扎染的染色方法·····	91
四、窗帘的扎染·····	74	一、点染法·····	92
五、靠垫面料的扎染·····	75	二、绘染法·····	92
第五节 现代装饰画的扎染与制作·····	75	三、晕染法·····	92
一、以串扎手法创作的装饰画·····	76	四、罩染法·····	92
二、以撮扎手法创作的装饰画·····	76	第四节 新兴的工业印染——艺术染整·····	92
三、用乱扎手法创作的壁挂·····	76	第五节 国外的染色艺术·····	93
四、用扎染工艺手法复制名画佳作·····	77	一、扎染·····	94
第七章 扎染的非物质文化属性及前瞻 ·····	78	二、蜡染·····	94
第一节 扎染工艺的属性·····	78	三、糊染·····	94
第二节 扎染工艺的本质·····	79	第六节 新兴的扎绘染艺术·····	95
一、实用性·····	79	第七节 扎绘染作品简介·····	95
二、民众性·····	79	一、扎绘染壁饰·····	95
三、多量性·····	79	二、扎绘染框装画面介绍·····	97
四、廉价性·····	79		
五、劳动性·····	79		

第一章 绪 论

扎染,即传统的“绞纛”、“扎纛”、“撮晕撮”,民间又称它为“撮花布”、“扎花布”,它是我国优秀的民间传统印染工艺。于今,它被誉为中国的国粹之染,并被列入了非物质文化遗产的名录。

扎染在历史发展的进程中,运用独特的防染技法 and 形成的既定的色调,在素色织物上,扎染出历代人们喜闻乐见的、象征着和谐美满的、避邪纳吉之意的人物、动物、植物、景物等纹样或图形。这种在素布粗服上扎形施染、释情抒怀的工艺技艺,从它创始之日,便成为有着中华民族风格的民间印染手工艺。

扎染是手工制作的印染手工艺之一。它是利用线、绳、夹板及其他辅助工具,将织物进行捆扎,使捆扎的部分不能够染色,以形成色底白花的纹样或图形。同时,因捆扎部分在力度上的差异出现的松紧不一,则使纹样或图形的边缘部分常常会出现色彩的晕变,从而形成了其独特的艺术效果。加之制作简单,风格朴实,韵味别致,历代颇为人们所喜爱。

扎染在历史上属“女红”文化和“手工艺”文化之系列,所以,它的制品均以单件制作为主。这种以单件制成的扎染制品,一方面没有工业机器印染的完全统一风格的批量生产的产品,另一方面,这种纯粹手工制作的单件制品,其突出的个性特征是完全不能复制自我。正是基于这种特性,使扎染具有了与其他印染工艺迥然不同的艺术魅力。

在漫长的历史发展进程中,在相当长的时间内,扎染是世界上独有的,并且也是较先进

的印染工艺。其染色术在不同的历史时期各具不同的特点。同时,也极为卓越和发达,并对世界染织工艺的发展起到了重要的作用。因此,国外将中国的古代染色工艺称之为“中国术”。早在五万年前,我们的祖先就知道利用红色的矿物做颜料。在新石器时期,人们还会使用天然植物染料,染制各种纺织品。可以说,我国的印染是世界上最早,也是最发达的印染工艺之一。我国被称为“染结术”的扎染工艺制品,也一直受到世界各国人们的喜爱。

第一节 扎染的历史与发展

扎染作为中国传统的民间印染工艺,有着悠久的历史。早在周、秦、汉时期,人们已创造了染纛术。到了南北朝,染纛得到了进一步的发展,人们在追求生活美中创造了绞染工艺——即扎染工艺(图1)。1963年,在新疆吐鲁番阿斯塔墓出土的公元408年的绞纛绢,是现存最早的扎染工艺的实物。它掀开了扎染历史上的第一页,是现存最早的扎染的处女作(图2)。

魏晋南北朝时期,虽然

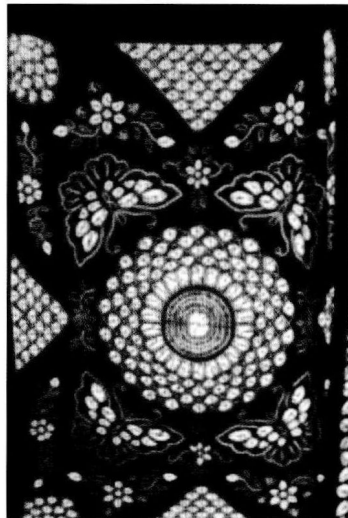

图1 现代台布

图2

社会动荡，战乱不断，但是由于人们思想和信仰的自由，民间的染缬在原来基础上，始创出了绞染——即现在的扎染。扎染工艺在创始时期，即得到了人们的认可和喜爱，之后，便在历代民间广泛地流行起来。

扎染工艺发展到唐代，是扎染工艺的第一个鼎盛时期。随着植物染料的丰富和手工染业的发展，这种有着审美意味的扎染织物更加流行。如《新唐·舆服志》载：“民间妇女屡穿青碧缬，着彩帛幔平头小花履。”据《中国工艺美术史》记载，扎染工艺在唐代，除在宫廷、民间流行之外，还被用于军士的制服的印染。这种大批量的扎染制品的广泛利用，无疑对于扎染的发展起到了推波助澜的作用。在唐代著名的陶瓷——唐三彩的陶俑形象中，还可以从中看到其服饰上扎染的撮扎纹样的艺术效果。另外，我们在敦煌千佛洞唐代壁画中，从供养人的服饰上，也可窥探出扎染工艺的工艺特色。更具代表性的是1969年新疆丝绸之路之上出土的撮晕缬绢，这是公元683年的扎染制品，它以淡黄色为底，连续折叠缝缀，然后又染成棕色花纹。可以说，这是当时较为复杂、艺术特色较强的扎染制品了。

唐代，扎染工艺的制作已形成一定的规模。首先，唐代人们对“缬”的含义作了诠释。从唐

书《一切经音》中得知：“以丝缚缬染之，解丝成文曰缬。”而后，又对唐代以前“绞染”的称谓，作了“撮晕缬”的改称，这是唐代人们在制作和享用扎染制品中，发现了扎染的色彩晕化，能使染出的纹样色彩呈现出丰富的层次。这种效果，成就了扎染色彩退晕肌理的工艺特色，从而对扎染的称谓，以及对这种工艺特色，给予了充分的肯定和夸张的利用。唐代社会生活中，从盛行霓裳服的退晕渐变的色彩，从传世的名画作品人物身着的撮晕缬服饰，从大量的军士制服、民众服饰等多方面，均说明扎染制品在唐代的盛行与崇尚的程度。

据《二仪实录》记载，隋文帝宫中的服饰“多与流俗不同。次有文缬小花，以为衫子。炀帝诏内外官亲侍者许服之”。周昉的《簪花仕女图》中（图3），真实地展现了着色丰富且晕化自然的撮晕缬制品服饰。另外，唐代的“撮晕缬”，在技法方面，据材料记载，除使用传统的绞缬技法，制作完成诸如“鱼子缬”、“槟榔缬”、“鹿胎缬”、“醉眼缬”、“玛瑙缬”等纹样外，还创新使用了折叠缝缀法，即现在总结的串扎中的跳针、绕针之法，从而呈现出规整的、以几何纹样为单位纹样的二方连续纹样。

扎染发展到了五代，人们对扎染制品的酷爱有增无减，而且发展很快。当时最受欢迎的是“淡墨体，花深黄”的纹样，已属扎染工艺套染色彩的新品种。

图3 簪花仕女图（唐）周昉

宋代,受五代时期的影响,扎染制品趋于豪华,且价格不菲。因当时王宫贵族相互攀比,争相使用,促使扎染工艺得到了进一步的发展与继承。

新科学、新文化飞速发展的明代,整个社会经济在原来农业和家庭手工业相结合的自然经济基础上向前跨进了一步。各民族之间的文化交流,使经济也得到了发展,印染业也得到了发展与繁荣。明代染织局和染坊的建立,使历代无序的印染业走上了系统化的、有序发展的途径。在这个阶段,染坊也分为蓝坊、红坊、绿坊等。分工的详细,进一步带来了染织业的发展和品种的增多,这是扎染的又一鼎盛时期。

至清代,特别是清末,扎染、蜡染、蓝印花布已经完全普及。同期发展起来的还有五彩夹缬、镂空版蜡缬、点蜡幔、凸版印花、滚印花技法等。民间扎染工艺的主要制作者仍为“女红”艺人和染坊的工匠艺人。掌握“女红”技艺是中国传统完美女性的一个重要标志,扎染工艺作为“女红”的必修课之一,因而也成就了女孩从小必须学习手工艺的习俗,她们从前辈那里学习扎染工艺的技能,并在熟练中能够心手相应,信手扎染出生活中所需要的各色织物面料及生活用品。染坊工匠也以他们的手艺在维持自己的生活,延续着扎染工艺的传承。

到了1840年鸦片战争时期,中国一步步沦为半殖民地半封建的社会。外国的洋货蜂拥而至,中国传统的自给自给的封建经济遭到了破坏,传统手工艺濒于人亡艺绝的境地。即使这样,在中国广阔的大地上,传统的各种印染工艺,在极其艰苦的环境中,仍然在民间流传。人们仍坚持用勤劳的双手,在素布上扎染出具有传统意味和美好理想的织物面料,装扮服饰,苦中取乐,祈求幸福,致使各种传统印染工艺在极其艰苦的条件下得以延续。

20世纪初,中国进入了新民主主义革命时

期。在这一时期的艰苦岁月里,民间的服饰,仍在不同区域以不同的传统印染工艺点缀人们的生活。新中国成立后,全国各地民间仍有用扎染技法,以个体性质进行小面积的织物施染。所染的“小蝴蝶”传统纹样,又名“狗脚迹”、“雪踏梅花”以及其他纹样,饱含着扎染工艺之韵味,不仅满足了孩童们对花衣服的需要,同时也使传统扎染工艺得到了继承和发扬。此外,日用工艺的扎染门帘上,也有了“吉庆有余”内涵的纹样,其纹样的构成,可以看到檐子上有“寿”字,下垂六耳结,此象征“多福多寿”。中垂一罄,罄下跃鱼,出现在水波纹上,生动活泼,象征“吉庆有余”;两边配以四宝,再用“小蝴蝶”填空,整体构图用对称形式,让人感到好事成双,双喜临门,表达了人们的美好愿望(图4)。

随着时间的推移和工业社会的到来,机器印染以它的纹样精美、构图巧妙、色彩丰富、产量倍增占据了纺织物市场,并且也赢得了人们的青睐。我国传统的扎染及其他传统印染工艺,也随之从人们的视野中消逝。只有偏远的少数民族居住区,仍保留着传统的印染工艺的痕迹。

改革开放后,随着市场经济体制的建立及商品观念的确立,在艺术方面,也许是最俗可转化为最雅的这种艺术规律的原因,或许是人们穿腻了机器印花布所制服饰的缘由,扎染制品制作的服饰随着市场经济的大潮,重新返回大地。这种带有浓厚传统意味的,别致、清新的服饰,首先在我国西南地域的旅游胜地兴起,人们对传统文化的回味渴望,使之终于回到了人

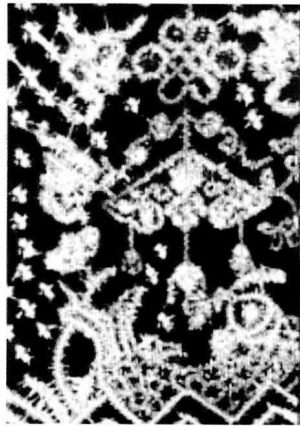

图4

们的现实生活中,体味“返古”和“怀旧”的亲切,接纳与重新享受这一传统印染工艺所制成的各类生活用品。

除此之外,在现代多元文化的互动中,作为手工艺的传统扎染,重新让现代人所识读、所接纳,并从传统文化内涵的角度进行了全面的整理和研究,提高了对传统扎染的认知水平,以达到对历史的总结和对未来预测的目的。

人们在整理筛选中,把握传统扎染所独具的、其他印染工艺所无法替代的工艺个性所在,力求在内容、形式、材料的选择与制作技法等方面,从有限中追求无限,以开拓传统扎染更广阔的工艺表现空间。在这个过程中,逐步构建起来的新时代的扎染工艺,创新的工艺技法,在继承中综合了扎染传统工艺中的意趣、意蕴、意味、意匠等内蕴和语汇,同时借鉴其他造型艺术手法,使之在充分展示个性和自然属性的基础上,探索出一种表现朴素审美意趣的现代印染工艺模式,它使现代扎染工艺不仅具有浓浓的中国传统元素,又是信息时代人们对传统工艺向往和表现个性的意趣所在。

值得提及的是,新疆维吾尔族的人们,用勤劳的双手也创造了民族的物质文明和精神文明,其在染织方面的特色,彰显着他们创造民族印染文化方面的成就。

新疆的扎染不是在纺织成形的面料上施染,而是采用内地传统的扎结手法,按图案纹样的组织在经纱线上扎结后进行染色。用这种方法进行扎染而后纺织出的面料,称之为“爱得列斯绸”,即扎染绸的意思。

爱得列斯绸扎染经线的方法是:图案纹样的造型,布局、配色的程序,均需要在经线上完成。首先要根据纹样的造型,来选择不同的扎结方法。扎结完成后,整经、染色、纺织。纺织成型的织物,也同样会出现与传统扎染纹样相同的色晕。且这种色晕效果,类似中国画干笔皴出的

笔意墨趣,因而也成就了爱得列斯绸独具的工艺特色。

这种扎染绸,因地域不同形成了两种风格:

和田、洛蒲的扎染绸,讲究黑白效果、虚实变化,其纹样粗犷奔放,色彩简洁、对比强烈,多以白色与另一种有彩色系的色彩搭配,使图案纹样不单调,且循环单位大,在一件衣料内不会重复纹样,形成了特有的地方风格;喀什、莎东的这种扎染绸,在染经纱时,将两束经纱扎在一起入染,染好后,再分开,形成对称的格局。因此,图案纹样是以平行的排列几条宽窄不等相对称的条状,条状的图案纹样多用对比色,使之光彩夺目。莎东绸常用翠绿、宝蓝、桃红、杏黄、青莲、黑白等色,在图案纹样中也同样取得了完美的色彩效果。还有使用对比色的配色,巧妙利用中间色的间隔作用合理搭配,使条状纹样的色彩跳动大而不乱,对比强烈而不俗,较之和田扎染绸,显得紧凑,并有着喜气洋洋的情调。

新疆的“爱得列斯绸”通过扎染经线纺织图案纹样,给人的感觉是抽象、浪漫。这种感觉,实则是对当地常见的、具象的巴旦木花、木板纹和梳子花的高度概括。

第二节 扎染具有独特的工艺特色

扎染是一种古老的染色手工艺。它是用线或绳对所染织物经过缝、结、绑、扎之后,再放入染液中进行浸染,继而再经过固色、漂洗、整理的一种民间的手工印染工艺。扎染有着“扎”和“染”两个不同的工艺流程。对织物的扎结属“扎”的工艺流程,对经扎结后的织物进行浸染是“染”的工艺流程。这两个主要的工艺流程还不能完全成就制品,因为扎染出的织物要经过裁、制成为衣服,染出的其他生活用品经过了整理后,方可彰显出扎染工艺制品的风貌。

在扎染工艺流程的初始,要根据实际需要对手织物进行选择,根据织物的尺寸和使用目的,确定纹样或图形的设计、色彩的定位及其色调的形成,这些均需要在扎结前统筹考虑与设计完毕。在“染”色工艺流程之后,拆去扎结的线、绳、夹板,即是漂洗工艺以及固色处理工艺和整理工艺。这一系列的工艺流程,每一步必须做到精密的考虑,精细的制作,精确的处理,方能完成扎染制品的整体制作。

作为扎染,其主要的工艺是“扎”和“染”两道工艺流程。首先,在对织物的扎结中,不同纹样或图形的扎结方法必须选准,并在扎结中对外力的作用也必须做到心中有数。也就是说,织物上所扎的纹样或图形,轮廓要求清晰,效果醒目,那么,扎结时的力度应稍大一些。这样做,纹样或图形轮廓线明确,结构清楚,纹样或图形的效果也就明确显著;而作为底纹的纹样或图形,除在造型上与上面浮纹的纹样有所变化外,其扎结的力度也相应轻一点,使紧固度出现变化,产生了纹样或图形的边沿轮廓模糊、色晕变化丰富、造型虚幻的艺术效果,方能有效地衬托出上面的浮纹。这样,织物上就出现了实与虚、色彩的艳与灰的对比,更加增添了织物上纹样或图形的整体韵味。

其次,是对经扎结后的织物进入“染”的工艺流程。扎染,说到底主要是对白色的织物染色的程序。这里面对色彩的选择,染色的均匀,渐次色晕的变化等因素,都要考虑到位。扎染工艺中,形和色总是相互包含,相互为用的。所以不能离开色彩来理解“形”,也不能离开形来说“色彩”。浸染前还要对织物进行浸洗或漂洗的处理,以除去在纺织过程中上浆或着胶的成分,不至于因此而影响所染色彩的效果。

染具要根据所染织物的体积来决定,以量定形,应以织物放进容器后能上、下、左、右翻动为宜。

染料的用量更需讲究科学性,一般情况下,市场出售的各种酸性、活性或直接染料,在其包装袋上已详细介绍了所用染料与织物数量的比例问题,应严格遵守其用法用量即可。

染液的数量也应根据织物的体积来确定,一般容器内的染液以能覆盖所染织物为宜。

在浸染的过程中,染料的投放时间,织物投放的方法应视具体情况而定。例如,要染一件色彩较暗的T恤时,首要是必须把色染匀。第一步投放很重要,必须把扎结后的T恤的关键部位按自上而下进行折叠后托在手中(重点部分放在下面),待染液达到60℃时,迅速把手中的T恤放入染液中,随即用一棒形工具进行上、下、左、右翻动,使其能着色均匀。在T恤经翻动整体着色后,再经过约20分钟的连续煮沸,使其色彩稳固后,拈出即可。

扎染工艺在“扎”工序中的外力作用,在“染”工序中利用水的张力作用,均会使织物上显现出不同色彩的效果。完成了扎染的染色之后,这件制品,我们可以用来制作服饰,用来装饰空间,用作纤维艺术创作的材料。扎染出的那些自然活泼、清新优雅、别具特色的面料,会使人们在看惯了工业印染织物的惯性中获得耳目一新的感觉。这便是扎染所具有的独特的工艺效果。

第三节 扎染具有独特的色调色晕

扎染工艺染色后,在纹样或图形的边缘,会出现色彩的退晕变化,使白色的纹样或图形产生丰富的色彩层次。这是扎结的造型,染液顺着织物皱褶向内渗透,而形成的别具一格的工艺特色,是其他印染工艺所不具备的特质,也正是扎染工艺的特有的魅力所在。

退晕也叫色晕,用现代色彩学解释它,即把

某种色彩都分成品行与某轮廓的等距离线，由深到浅或有曲线的深浅变化，称为色晕。色晕能使色彩层次丰富、色彩感觉含蓄。扎染工艺的退晕，是由手工扎结时力度变化形成的。可以说，这是扎染工艺因扎结造型所独具的个性。在历代出土的扎染制品上，也明显残留着这种退晕层次，但缺少丰富的变化，其主要是在手法上用力太趋于统一，没有追求这种特殊效果，主要还是缺乏对这种色晕的理念认识所致。

现代的扎染工艺呈现的色彩效果，不仅摆脱了传统的单色，还突破了其纹样的单一。有的采用工具、器械进行扎染，继而产生了富有节奏、韵律的纹样或图形，使不少随意自由的手工扎染更富有新的意味（图5）。

扎染工艺所独具的色晕变化，实际是“扎”与“染”两个工艺程序相互制约、相互作用的色彩变化的结果。前面我们已经讲到，扎结是防染的基本手法，扎结力度的灵活掌握是色晕形成的主要原因。而力度的轻重程度，要视所要表现的纹样或图形的清晰、模糊而定。说到底，扎染的每一具体工艺流程，及各个具体程序、步骤，都受制作主体对主题的表现的制约。只有把握了主题和主体的关系，才能如愿地完成扎染制品的制作。相反，如果认为扎染制作无所谓构思、构图、扎结、调色及浸染的系列设计，每道工艺程序、每个步骤随心所欲，这样，也能染出一定的制品，但这一类制品没有主题，更没有主体，缺乏色调和色晕，浮浅而单薄，也就谈不上什么韵

味与别致了。

现代扎染制品中呈现的色晕效果，实际上就是色彩的由浅到深、由艳到灰的渐变效果。在扎染制作的工艺流程中，扎结的紧固程度和染液的渗透程度，是在相辅相成作用下形成的。在扎结中，每扎结一个纹样或图形，制作者必须对所扎结的每一个纹样或图形，在其造型、色彩方面，考虑它是浮纹还是底纹，是弱对比还是强对比等方面，都要做整体通盘的思考和安排，然后根据意匠，去使用和分布每个纹样或图形在扎结中所需的力度和空间。只有这样，才能避免纹样或图形在造型、色彩、大小、虚实各方面的千篇一律。也就是说，变化的纹样或图形不仅来自不同的扎结方法和不同的扎结力度，同时也来自因扎结力度不同，随之而来的色晕变化。扎染工艺中的扎结是切实可行的防染溢出形象的手段，织物扎结后，使织物在浸染过程中，染液被阻止，从而达到防染后呈现纹样或图形的目的。从局部来说，一个放射状的撮扎纹样，当纹样的中心点确定以后，以此中心点为准，把织物掂起，顺着中心点把织物撮成一缕后，确定纹样的比例，就可以用线进行缠扎了。扎结的顺序一般从中心点依次向外扎结，扎结的力度也就从中心点的紧固慢慢地递减，在确定的收结处，掌握合适的力度用线、细绳进行扎结，这是形成色晕渐变的关键，它像是为染液开启的通道或闸门，通过这里，染液依次逐渐向里渗透，从而形成不太规则的、斑驳的、丰富的、自然过渡的色晕层次和肌理。它是现代扎染工艺发展应该撷取的元素，并且是引起人们垂爱扎染工艺的亮点所在。对那些有一定艺术造诣的、对传统手工印染具有浓厚兴趣的人们来说，也是他们艺术追求的目标。

扎染独具的色晕，首先，是由手工制作而完成的。在“扎”和“染”的工艺流程中，创作主体脑、眼、手并用，三者协调运动。一针一线，又撮又扎，在调色、染色、固色、整理的整个过

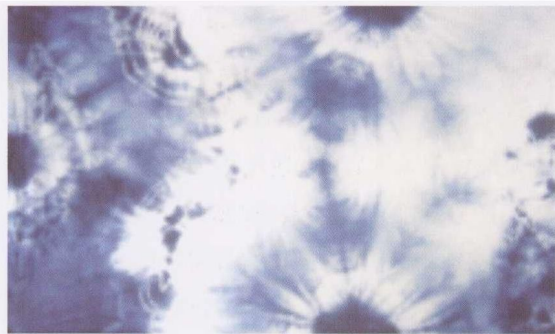

图5 扎染纹样退晕效果

程中,脑力劳动和体力劳动齐头并进,这样才使寓意的设计能够充分发挥装饰的功能。特别是用手工扎结纹样时,因指端力度的差异,扎结位置的变化,从而使染后的纹样或图形的边缘产生色晕渐变的层次。这种色晕层次,在色相上,它是同类色的渐变,在明度上,它由所用的色彩基本明度向织物的白地的自然过渡。正是这种色彩的过渡,在其色彩明度上出现了改变时,纯度也相应出现了变化。在效果上,扎结的环状纹样,如果力度适中,环状的边缘像放射的光芒;由平针法和跳针法缝缀出的装饰线,一个个的针角经染色后呈现的白点,皆像闪耀的珍珠;用夹扎法夹结染出的各种花卉的花瓣,又仿佛是在阳光折射下出现的光效应……这些均来自手工制作的、撮扎技法运用的必然生成。

历史上从事扎染制作的,无论是“女红”艺人,还是扎染作坊的工匠艺人,他们的制作不仅丰富、美化了生活,也极大地充实和推进了民族文化的发展。体现扎染工艺个性的,就是人们喜爱的、富有丰富色彩层次的扎染色晕肌理,是它才形成了丰润的色彩层次。它可以使传统扎染工艺向高雅品位转化,并借以升华内涵,提高艺术品质。这一点也是历代印染手工艺人在历史上没有解决和认识到的扎染的可贵之处,他们有着丰富的实践经验,却未能在理性上作以理论的总结。

其次,扎染所选用的原生态织物,也成就了它独特的工艺语汇。扎染由于是手工印染,其染液的最高温度仅能达到最高沸点100度。适应这个温度入染的,也只能是原生态的棉质、麻质、丝质织物。历史上扎染的染色是从丝质织物开始的,继而在麻织物上施染。随着棉纺业的兴起,以及游牧民族执掌政权,毛质织物也成为扎染装饰的一种材料。加之这四种不同质地的织物有着各自不同的特性,如丝织物质地细腻,蛋白质的构成使其玲珑精美,光滑轻柔,而且极富品位,

麻织物质地粗糙,豪放剔透,富有浓浓的乡土气息;棉织物轻松舒适,实而不华,亲切柔和;毛织物敦厚致密,豪放耐用。当这些不同特质的织物经扎染工艺装饰后,均会在织物上呈现不同的肌理。肌理的形态也使人们在视觉和触觉方面有着各自不同的体验感受。棉织物的肌理沉稳大气,自然中透出灵气;丝织物的肌理清新、含蓄;麻织物的肌理真实而空灵,实处有力,虚处透气;毛织物则具棉质、麻质双向特征,且不失毛质生物的弹性。

材料特性扶植了扎染肌理的生成。反过来说,扎染肌理的自然形态的形成,也依赖于对材料的认同和工艺的制作。它们相互融合,相辅相成,融洽地强化出扎染的这种工艺语汇,使扎染在不同的社会环境中,均以洋溢着这种工艺之美而让人们爱慕、享用。同时,制作者的审美理念,也自然地在材料特质和工艺特性中得以实现。

另外,扎染的丰富肌理,也来自运用多种技法创意而获得。扎染的扎结工序,蕴含着多种扎结技法,每一种技法不同,用手操作的程序也不同,再加之刻意追求的某种工艺效果,巧妙运用指端的力度也会给制品带来不同的审美意趣。

利用各种技法制作耐人寻味的肌理,扎染工艺必须借鉴其他造型艺术的手法方可如愿。例如:版画的套染之法,水彩画的渗化法,中国画的写意画法,等等,现代制作者均能从这些方面汲取有益于扎染运用的成分,借以丰富、提高扎染的表现技艺。为此,在对扎染工艺的传承和探索制作中,要有意识地在对纹样扎结的松紧而呈现造型的虚、实变化方面,在对织物的整体折叠,使之折皱,从而出现肌理和斑驳色彩相融的方面,在熟悉染料性能,掌握其各自不同的扩散速率方面,以及入染、浸染时间、浸染方法的合理、灵活运用等方面,做到认真的研究和大胆的工艺实践,这样才能举一反三,熟能生巧,突破

定法，自立之法，方能使件件扎染制品的内蕴奥境奇辟。

现代人们所创新出的具有现代感的、自然清新的新材料、新工艺的扎染制品，不仅在人们的衣、食、住、行方面展现出来，同时，也将是对现代所有工业印染的一种挑战，它会引领人们向着回归大自然，寻求返璞归真、优化环境、陶冶情操的方向继续发展下去。

第四节 扎染是源于民间的手工艺

扎染历史悠久，美观实用。在长期的发展历程中，成为我国历史上一一种世代沿袭、相继不衰的“女红”文化现象。

“女红”艺人的制作不仅丰富和美化了生活，也极大地充实和推进了文化的发展，成为我国历史上一个突出的文化现象。扎染在历史上以“女红”艺人的制作为主体，继而才出现染坊形式，发展为小规模工匠艺人制作模式。

扎染更是带有土腥味的，诚恳技艺劳动的原生态手工艺，是典型的源于民间的印染专门手艺。“手艺”，从最基本的层面来看，它代表了某种技能，主要依赖于手或人体其他部分的直接接触或参与制作，它代表一种职业，一种生活和一种精神。中国生活美学的东西，不见得只在上层社会，有时候是在庶民的文化之中，就是在平时的生活里，因为他们是在过日子，他们希望这个日子过得开心。要让家人穿的每件衣服都好看，做的每顿饭都有味道。所以社会就有很多有创造性的工艺涌现，制作的产品会使生活丰富和完美。扎染工艺即属于其中一种。

手工扎染依赖于个人手工的作业。手艺的最大特点是利用双手的操作完成对物体的制作。手要在眼的引导下，实现大脑构想的物化。因此，对于扎染来说，首先根据需要，选择织物的面积

和质地，然后在有限的织物空间中，根据装饰主题的需要，确定扎结纹样的题材，选择扎结的方法。随后还要安排构图。一番构思之后，便进入实际制作阶段，从开始扎结纹样，到调色、染色、折结、漂洗、固色、整理各个工序，制作者均要脑、眼、手并用，双眼及双手在大脑指挥下协调运动，一针一线，又撮又扎，边染边翻……所有的工序均需要达到心手双畅，都体现着美化织物的装饰功能，展现着创作者的聪明才智。另外，扎染的每一件制品，由于享用者的身份、地位、性别的不同，选用的纹样、色彩也要不同。除此之外，扎染因手工制作，在制作中由于手指、手腕力度的微妙变化，致使它的制品从不重复，不会出现复制现象。扎染的这种属性，也同样它是区别于其他传统印染工艺的个性所在。

因此，在“扎”和“染”的制作中，它能够使织物的白底上无中生有，有中生盈，盈中溢妙，以至制作出无数的扎染制品。如出土于新疆阿斯塔北区127号墓内的棕色绞缬绢，是现存的、历史上最早的扎染制品；在唐代保留下来的绘画作品中，看到人物身着的一件件“撮晕缬”服饰，以及唐代诗人白居易笔下“带缬紫葡萄”、“成都新绞缬”，女诗人薛涛的“人间不思灵卉异，竞将红颜染轻纱”等佳句对扎染制品的赞美。近代湖南的扎染门帘、窗帘、包袱布，江苏用传统的《雪踏梅花》纹样制作的大量的优秀扎染工艺制品，均可以寻味到扎染在历代普及的程度和装饰的意味。这些也是历代“女红”艺人或工匠艺人制作的扎染制品风貌具体的展现和反映，展现了历代“女红”艺人和工匠艺人共同的感性和理性的丰富灵性，体现着“手与人的自然的生理的联系，更体现着手与人的社会的心理联系，以致综合地表现出人的基于其主体性的文化能力”^①。

扎染工艺的手工制作，在手与工具、手与织物的密切接触中，是手在大脑的支配下进行

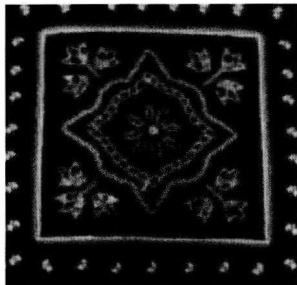

图6 包袱布

的制作，并且贯穿在整个工序的每个过程。其间，来自亲身体验的手感，成为把握制品成功的关键。如果我们把长时间积累的手感理解为经验，那么，这种经验即是来自实践操作的感受，即长期做某件事情所积累的知觉。这种知觉，反映在具体制作中，增之一分，减之少许，不是靠工具和仪器去测量，而是靠心灵的直觉把握。感觉着每次因织物质地的不同，所用的腕力、指力的力度的变化，这些皆需要在手的感应中，熟练地把握来完成制作。只有在此基础上，也才能够如愿地把情注入形象，把爱凝为色彩，实现对织物的美化的目的，其美的装饰效果，让人们体味出制品浓重的、来自手工的亲情感。

扎染的这种用“手”、“手工”、“手艺”的制作方式，强调人对物的调用和控制，注重的是劳动的结果，符合人们制作的目的和愿望。制作者——“女红”艺人、手工艺匠的双手在与制品的互相接触、感受中，相互“陶冶”，从而构成一个融洽完美的整体。

正因为在手艺的制作方式中，人与物的关系这样密切，制作者将其制作的过程，则视为一个虔诚的仪式，因为他的手艺维持着他的尊严。

中国传统扎染手工艺，其传承的方式主要是“女红”艺人、工匠艺人为了生活的需要，靠他们的相互言传身教而完成的。这种通过口耳相传、亲手实践传授的模式，使这门民间印染手工艺代代相传而经久不衰。因此，我们又可以说，扎染还属于本土的“本色”手艺。这个“本色”的手艺的概念，超越了“手工艺”的范畴，它不仅指手工艺本身，还包括创始它，并哺育它生长、发展的整个环境。所以，本色的手艺是指那

些自然地、且自在地生长在人们生活中的手工艺，它如同空气，人们不觉得它的存在，却又离不开它。

现在，已进入信息时代，先进的科学技术不断融入人们的生活。当人们穿腻了材料和加工均来自机器、千篇一律的机制服装产品时，总渴望一种物与人有着亲情回味的眷恋，企盼着手工制品的回归。如人们热衷于手工制造的“手工织品”、“手擀面”、“手工馍”等等便是例证。这些形象而简洁的语言，蕴含着人们渴望手工艺文化回归的思潮。扎染正是迎合这种思绪，乘着改革开放的大潮，悄然回归于人们的生活中。因此，扎染至现代，作为印染方面本色的传统手工艺，以及它所具有的与其他印染工艺所不及的色彩晕化肌理，使其成为人们眷恋的手工艺之一。可以说，它是人们生活中的手工艺制品，又是艺术化了的实用品。

第二章 扎染基础知识

第一节 扎染的适用与选择

从现存的历代扎染工艺制品上来看,古代的扎染多用于织物制作服饰的染色,也有用于生活日用工艺品,诸如方巾、围裙、窗帘、门帘、床单等日常用品的印染方面。随着科学的发展,以及多性能、多品种染料的增长及人们观念的改变,扎染工艺在织物材料的选择上,从单纯的棉、麻、丝、毛的染色,发展到棉毛、棉麻、棉丝混纺等各种新材料上施染。制作的范围也从生活日用工艺品扩展到装饰工艺品。用扎染这种工艺形式记载历史,表现自然、社会,抒发艺术家情感的作品已屡见不鲜。事实证明,古老的艺术形式、传统的民间印染工艺及其装饰纹样,均是现代印染工艺的母体、母题,在人们不断地传承、创新中,被誉为国粹的传统印染工艺的扎染,将会更加发扬光大。

现代,从我国南方江苏、广西、贵州、云南等地扎染工艺的利用、发展来看,它已经走出了千家万户封闭、落后的自产自销的传统模式。这些地区的能工巧匠,以颇具地方特色的扎染制品去开拓市场,诸如琳琅满目的扎染工艺旅游品,现代感特强的、穿着又特别舒适的扎染服饰,各种扎染面料、丝巾、遮阳帽、各类背包、挂包,应有尽有。扎染艺术画面、手工壁饰等室内装饰品各具特色,其艺术价值在经济领域中也得以实现。国外的有识之士,更是对我国扎染这种手工传统工艺品情有独钟,爱不释手。他们在惊叹中竞相选购,在仰慕和享用中,使中华民族的传统

文明得以传播,并在传播中,使文化的民族性和世界性在扎染制品中得到了充分的体现。

第二节 扎染所使用的工具与材料

无论是专业或非专业的人们进行扎染制品制作时,工具材料是首先必备的,正如我国先人所讲:“工欲善其事,必先利其器。”那么,扎染所必需的材料、工具有哪些呢?在前面的讲述中,我们已经了解,扎染来自民间,是历代劳动人民在生活中所创造的,由此它不需要复杂的、高档的设备与工具,按照扎染的工艺流程,它所需的工具与材料主要有以下几类:

一、扎结的材料与工具

1. 线:扎染工艺所需的线,主要是用于扎结小的纹样或图形与缝缀串扎所备。其质地、粗细应与所要扎染的织物相匹配。一般来讲,质地柔软的织物,线应细些;质地粗厚的织物,线也相应要粗些。棉、麻、丝类纺织品,用棉质的纱线最好。扎结的手法不同,所用线的质地、粗细也应有所变化。如果是对所染织物进行套染,这样既要看织物的质地,还要把握织物总的体积,选用合适的线,以利扎结所用。

2. 绳:主要用于捆、缚大的纹样或图形或在质地较厚的织物上扎结。绳应准备细线绳、粗线绳、松紧绳,松紧绳也应有粗、细、长、短的区别。准备这些不同质地、不同粗细和长短的绳子,用以缚、捆织物,主要在整体织物套染第二遍色时用得比较多。