

民间

艺术丛书

中国民间艺术

主编：李绵璐
编著：李绵璐
王连海

印

染

湖北美术出版社

中 国 民 间 美 术 丛 书

民间印染

编著：李绵璐 王连海

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

民间印染 / 王连海编著

—武汉:湖北美术出版社,2000.2

(中国民间美术丛书)

ISBN 7-5394-0949-5

I. 民...

II. 王...

III. 染整—工艺美术—中国

IV. J523

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 03494 号

中国民间美术丛书·民间印染

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市武昌黄鹤路 75 号

邮 编:430077

电 话:(027)86787105

印 刷:湖北日报社印刷厂

开 本:889mm×1194mm 1/32

印 张:2.75

印 数:1—3000 册

2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-5394-0949-5 /J·857

定 价:22.00 元

前 言

中国民间美术丛书

李绵璐

当今世界教育改革和发展的大趋势中，各国之间在相互交流和学学习，相互借鉴和吸取的同时，都在注意一个教育导向问题，也就是说教育要立足并植根于民族传统文化的精华，把发扬民族传统精神、弘扬民族传统文化作为主导性工作方针之一。只有这样，才能奠定新一代公民在价值观念、文化修养、行为规范等方面具有祖国特色的初步根基，帮助他们在民族情感、国家意识上树立起牢靠的精神支柱。历史经验证明，一国教育若能较好发挥传统导向功能，则该国传统文化精华必然代代相传，社会的统一、进步和发展的进程必会顺利。反之，公民中就会产生妄自菲薄、自我否定的消极心态，引起各种消极情绪，这是值得警惕的。

我国民族传统文化，积淀了很多精华。在祖国大家

庭中的各民族当中产生、流传、发展着的民间美术极其丰富多彩，是我国民族传统文化精华之一，是民族艺术重要的组成部分。有待有识之士去开发，有待于向青年介绍，这就是我们编撰本套丛书的起因和目的。

我们这里谈的民间美术，是指在我国劳动人民生活中发生、发展、流传几千年的美术品，它存在于劳动人民生活的衣、食、住、用、行之中，流传极广，品类繁多。本书介绍的属于人们日常生活中的、节日活动中的两类民间美术品，重点进行深入浅出的艺术分析，图文并茂，具有知识性和欣赏性。

民间美术，反映着劳动人民对生活的感受、爱憎和欲望；贮存着可贵的知识、情感和科学技术，达到很高的成就。对于任何一个民族来说，如果从民族文化中抽去劳动人民所创造的这一部分，它不论在量上、质上都是贫弱可怜的。

本套丛书得到湖北美术出版社大力支持，得到中国工艺美术学会民间工艺美术专业委员会的帮助，在此表示深深的谢意。

图 版 目 录	手 绘 花 布	木 版 印 花 布	彩 印 花 布	蜡 染	扎 染	蓝 印 花 布	图 版	概 说	前 言
78 79	74 77	67 73	54 66	38 53	35 37	3 34	1 18	1 2	

民 间 印 染

概 说

王连海

一、印染史话

人类使用染料的历史可以追溯到距今五万年到十万年的旧石器时代。北京山顶洞人文化遗址中发现的石制项链，已用矿物质颜料染成了红色。在新石器时代，人们已经发明了用赤铁矿粉末将麻布染成红色的方法，同时也开始利用植物制作染料，给纺织品染色。人类利用颜料美化生活的行为，标志着文明与艺术都进入了新的阶段。

西周时期，已经设置了专门负责印染纺织品的专职官吏，称“染人”，管理组织专职的染匠从事丝帛染色。《周礼·天官》说：“染人染丝帛。”专职人员不断总结实践经验，染出的颜色越来越多。中国最早的诗歌总集《诗经》中记录的纺织品与服装的颜色有暗绿、红、黄、碧绿、绯红、白、玄黄等。这些丰富的颜色表明了染色技术的进步。

春秋战国时期，已经出现了许多专司染色的染坊，发现了多种植物染料，其中以蓝草最为多用。人们大量种植蓝草，并用蓼蓝制成靛蓝，经发酵后进行纺织物的染色。《荀子》一书提到了“青，取之于蓝而青于蓝”的科学论断。又比较了紫色、青色、赭色、黑色等不同染料的染色效果。染色技术已出现了在总结实践经验基础上的理论指导。各种颜色的面料虽形成了服装色彩的变化，但仍不能满足不断增长的物质文化需求与审美需求，于是出现了以“画缋”装饰面料的做法。绘画与刺绣相结合的工艺可以形成华美的艺术效

果，但存在着色彩易脱落和生产效率低的弱点，不宜于广大民众推广，印花工艺当是在此基础上的发展。

凸版印花工艺在春秋战国时期已经试验成功，西汉时期达到相当高的水平。长沙马王堆汉墓出土了“印花敷彩纱”和“金银色印花纱”实物。先用木版雕刻出凸起的纹样，然后涂色，拓印在纱料上。“印花敷彩纱”在印出纹样后，又以手工描绘部分花纹，形成精细、丰富的装饰效果。所用颜料多为矿物质，有朱砂、铅白、云母和炭黑，并采用了干性油类作为胶粘剂，印花技术已相当完备。“金银色印花纱”采用了三块凸版套印而成，纹样设计合理，连续排列，组成四方连续纹样。

秦汉时期，人们在染色实践中发现了染色与空白之间的

对比关系，认识到有效地控制染色面积和染色形状可以形成空白的花纹，于是防染技术开始出现了。这一时期，西南少数民族地区首先出现了用蜡做防染剂的染花方法。先把蜡熔化成汁液，用蜡刀沾取蜡液在白色底料上描绘纹样，然后浸入染料中染色。当时多用靛蓝，又有少量紫色、红色。上染之后，去掉蜡纹即呈现白色花纹，得到了蓝底白花或色底白花的花布。古代称其为“阑干斑布”，现代称之为“蜡染花布”。1959年，在新疆民丰东汉墓葬中发现了蜡染实物两件，或称之为“蜡缬”。一件是几何形花纹的蜡缬，边框由直线、圆圈、圆点构成，中间大面积铺满平行交叉线构成的三角形格子纹。从构图上看，这件蜡缬是结合实际应用而设计的作品。另一件是蜡染佛像的残片，仅存一角，中有执花人

①

蓝印花布 “鸳鸯戏荷”面料

35cm × 53cm

四川

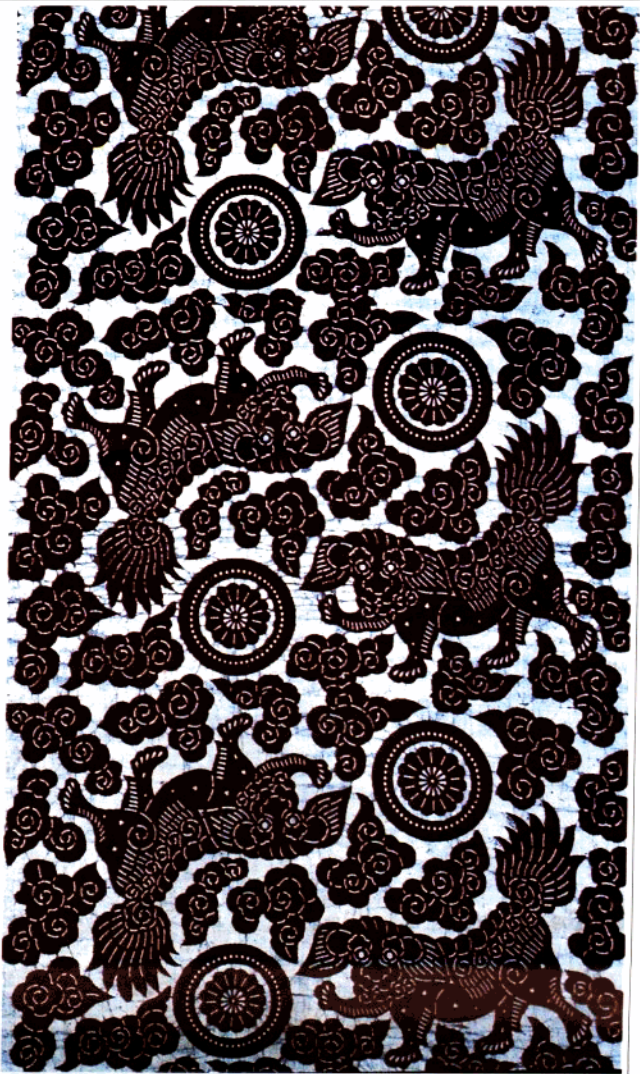
这件蓝印花布全用小圆点勾画纹样，又密排圆点铺陈底纹。由点构成的线条圆润流畅，曲伸自如。制版时，用特制的刀具“钹子”，逐个敲凿孔洞，力求匀密准确，表现方法独具特色。“鸳鸯戏荷”是传统装饰纹样命题，又称“鸳鸯戏水”。宫廷美术中亦见此题，名“满池娇”，最晚至宋已有“满池娇”名目用于刺绣，元明清愈加盛行，陶瓷、刺绣、雕刻等工艺品无不用之。元·柯九思《官词十五首》有句云：“观莲大液泛兰桡，翡翠鸳鸯戏碧苔。说与小娃牢记取，御衫绣作满池娇。”民间以鸳鸯戏荷比喻夫妻美满，和好百年。

物，边线及骨格线都显示了这件作品可能是一幅大型佛像的边角。用笔风格近似绘画，形象描绘得生动流畅，体现了娴熟的勾描技艺，足见其已非初创阶段的作品。从形象上看，很可能是供祭祀礼拜仪式的神佛造像。即使不是佛像，也是极具观赏价值的印染作品。这说明，观赏性的蜡染在汉代已开始出现了。西南地区蜡染工艺一直沿续下来，至今，贵州、云南、广西等地的蜡染仍然流行。

南北朝时期印染工艺的突出成绩是绞缬的出现。绞缬也叫“撮缬”、“撮花”、“撮晕缬”，现代称“扎染”。是一种机械防染法，先把织物折叠、撮合，用线捆绑或钉缝，抽紧，印成小结，然后浸染，拆去扎线，即出现白色的图案。每一结的边界因染液逐渐渗入而出现退晕效

果，为其他防染技法所不能。1963年至1965年，新疆阿斯塔那发现了晋代的绞缬绢，绛色地上排满白色菱形花朵。同出的纪年记录为建初十四年(公元418年)。按此纪年计算，绞缬工艺至少已有1500余年历史。

唐代的印染技术全面发展而且成就斐然。这时的绞缬、夹缬、蜡缬都出现了惊人之作。拓印织物即木版印花也有发现。这些作品色泽的丰富、纹样的精美绝非此前历代可比。夹缬的产生当在隋唐，虽有论者认为新疆阿斯塔那出土了晋代的夹缬，但争议较多。夹缬就是今世所说的夹印，是一种双面防染技术。按现行做法，先把两块木版雕刻出凸起的纹样，纹样须对应无讹，再将待染布料对折后夹持在两版之间，务使牢固。由木版凹槽注入染液或浸入染浆，凸版夹持的部

②

“蓝印花布”

“狮子滚绣球”面料

28cm × 48cm

浙江

这件作品白地蓝花，双版单面印浆，背而不挂浆，故白花中略泛淡青，更显色泽清丽。狮子颠倒相向，以便于裁剪使用。狮子造型朴拙简约，神情憨稚诚笃，纯朴可爱。世传狮子为“百兽之王”，“出西域诸国”。

传入中国后一直被视为瑞兽。俗谓狮子雌雄交合时相互抚摸嬉戏，脱落绒毛团合为球，据此，绣球又为孕育新生命的象征。民间美术中“双狮戏球”、“狮子滚绣球”等题目均含有家族兴旺、子孙昌盛的祝福寓意。

分，染液不得入，因而空白。解开夹版，即得到了色底白花的印花布。现在能见到的唐代夹缬实物较著名的有“夹缬对鹿屏风”、“夹缬花树对鹿联珠纹”、“夹缬团花双鸟纹”、“夹缬狩猎纹绢”等。其中“团花对鸟”还是由多种颜色印成的。此外，日本正仓院也藏有不少夹缬屏风和夹缬“几褥”。唐代印染，不论夹缬还是蜡缬，图案都非常精美，造型准确、构图严谨是其共有特色。纹样题材也很丰富，花、鸟、树、狩猎纹、联珠纹都有精湛表现。

宋代印染工艺已相当全面，色谱也愈显完备。自唐代形成的“鹿胎缬”在北宋已成为贵重染织品，北宋政府曾多次禁止这种特艺织物的应用。神宗年间，曾采用夹缬印染军服，以整肃军容。徽宗时不许百姓服用

夹缬，也不让商人贩卖夹缬花版。但民间每不受禁，南宋时，只得撤销禁令。南宋时广西瑶族的蜡染愈加精到，并采用了花版漏印蜡液的新工艺，被称为“瑶斑布”。起源于唐代的碱剂防染法在宋代也有长足发展。其法是用草木灰或石灰等碱性较强的防染剂印在生丝织物上，使丝胶膨化或脱落。染色时，脱胶的部分就会出现与地色不同的颜色，从而形成图案。

明代，官方设有颜料局，掌管颜料。明代用于制作染料的植物已达到几十种，据《明会典·织造条》记载，明代染料有苏木、黄丹、明矾、栀子、靛子、槐花、乌梅、炼碱、茜草等。丰富多彩的染料印染出色泽绚烂的各种丝织品，从传世与出土的明代遗物可以窥见当时纺织品染色的高超水平。防染技术在明代更为发

③

蓝印花布

“荷塘小景”面料

68cm × 50cm

湖南

达，据文献载，当时有蜀缬、锦缬、撮缬、玺缬、浆水缬、三套缬、背缬、鹿胎缬等多种防染品类。传世作品有“宣德五彩夹缬”、“崇禎五套七色染缬”等，都是防染印花的珍品。拔染技术在明代也见推广。拔染也叫“雕白”，在已经染色的织物上，印刷含有还原剂或氧化剂的浆料，使之将底色破坏掉而显露白色地料，即称“拔白”或“雕白”，现代又叫拔染印花。若拔染后显出有色花纹则称“色拔”。拔染印花的图案清晰精准，尤其是“色拔”，与套印相比，更显花纹精密，无对版不准的弊病。但拔染工艺成本较高。明代的拔染虽未见实物，但据文献可知，作品并不少。

清代少数民族地区的各种印染工艺逐渐形成独特风格，中华民族的手工印染技术更加

完善。事实上，在1834年法国的佩罗印花机发明之前，中国的手工印染技术一直在世界上居于领先地位。新疆维吾尔族群众创制的木版印花，可分为“木戳印”与“木滚印”。木戳印花，形同盖图章。用木头雕好花纹，形成木戳，把染料涂在戳上，盖印面料。花纹回头较小，密排纹样形成四方连续图案。木滚印则是在圆柱形木滚表面雕出花纹，涂上染料进行滚印，形同现代的“滚筒印花”。连续不断滚动下去可印出无限长的连续图案。

清代少数民族的蜡染技术达到顶峰，做工精细，蜡纹致密。至极者，其精密程度令人叹为观止。其时，这些蜡染精品已作为贡品进贡朝廷。清代称蓝印花布为“药斑布”或“浇花布”，康熙《松江府志》说：“药斑布俗名浇花布，近年所在皆有。”清代蓝印

4

蓝印花布 “遍地蝴蝶”面料

32cm × 44cm

江苏

这件面料白地蓝花，采用双版双面刮浆的工艺制成。双版刮浆是蓝印花布中的特殊工艺，专用于白地蓝花的品种。印染白地的纸版需大面积镂空，不利于雕版和刮浆。因此，将白地部分划分为若干块面，分别镂刻在两块纸版上，分两次刮满浆料。要求两版对合完整，纹样不受影响。这件蝴蝶纹样，对版严密，几乎不露痕迹。纹样造型规范统一，体现着明确的系列化构思。通篇气象华丽、落落大方，极宜作为服装面料使用。

花布技术流传渐广，不惟江南各省有之，北方的陕西、河北、山东以及东北各地也开始流行蓝印花布，并各自形成独特的地方特色。蓝印花布多以纸版刮浆，用较厚的纸张，浸涂桐油或柿油，使其防水且具有韧性，以此镂雕出图案，是为“花版”。用豆粉掺加石灰作为防染浆料，刮印在白布上。浆料粘稠厚重，附着在白布上隔离了染浆。浸染后，洗净浆料就得到了蓝白对比的花布。在广大农村的服装面料与日用品面料中，蓝印花布占有相当高的比例。除了衣服、裙服、肚兜、围裙等服装之外，门帘、被面、褥面、桌围、包袱皮、枕巾等日用品也都以蓝印花布为首选材料。江苏、浙江、湖北、湖南、四川、江西等省区的出品更为著名。在这些省份，专门制作蓝印花布的印

染作坊星罗棋布，并涌现出大批能工巧匠。清代末年，江苏苏州有李光星者专事雕凿花版，远近闻名，所制花版行销各省。

民间印染进入现代社会以来，正发生着明显而迅速的衰变。机械化生产的机印花布和采用现代技术制成的纺织面料愈来愈多地替代了农村自制的土布和手工印花布，民间印染织物的实用价值也日渐低迷。但是，长期以来，民间印染所创造的辉煌成就却是现代印染技术的根基，现代技术正是在传承过程中的提高与发展。另一方面，民间印染的艺术价值与审美价值却与日俱增，其纯朴、浪漫的艺术特色正引起更多人的关注，不少旧日的实用品，正在转化为观赏性的艺术品，步入当代民族艺术的殿堂。民间印染在美术创作中体现的规律已经引起专业美术工作者

⑤

白地紫花印花布

“多子多福”面料

60cm × 145cm

四川

这是一件白地紫花印花布，做法与蓝印花布相同。纹样设计明显地吸收了民间剪纸的艺术特征。事实上，民间印花布的制版工艺与剪纸工艺有许多相似之处，体现着民间工艺艺术之间相互作用、相互影响的密切关系。