

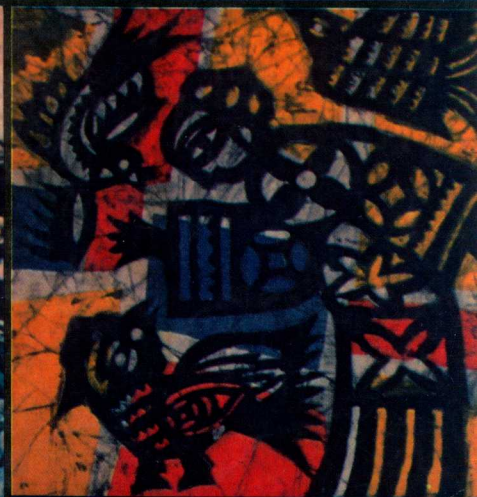

扎染、蜡染、 印花、手绘制作

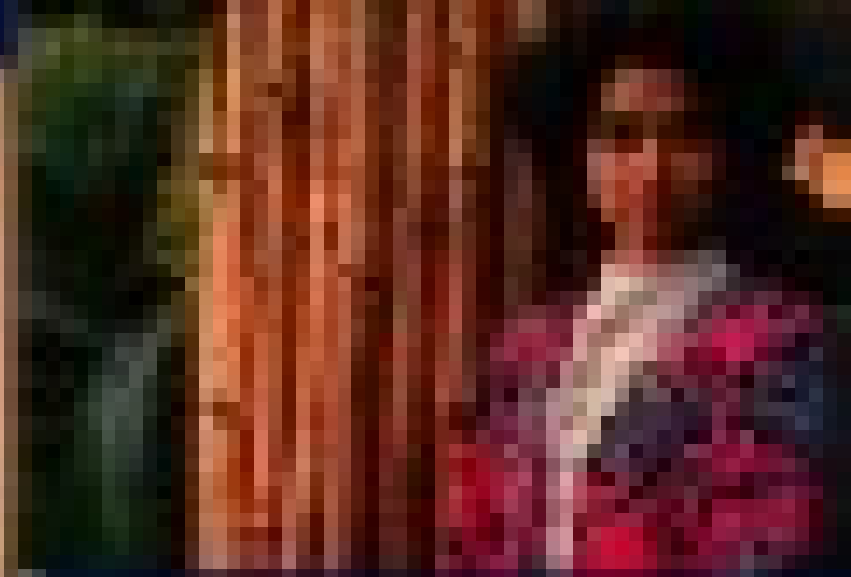
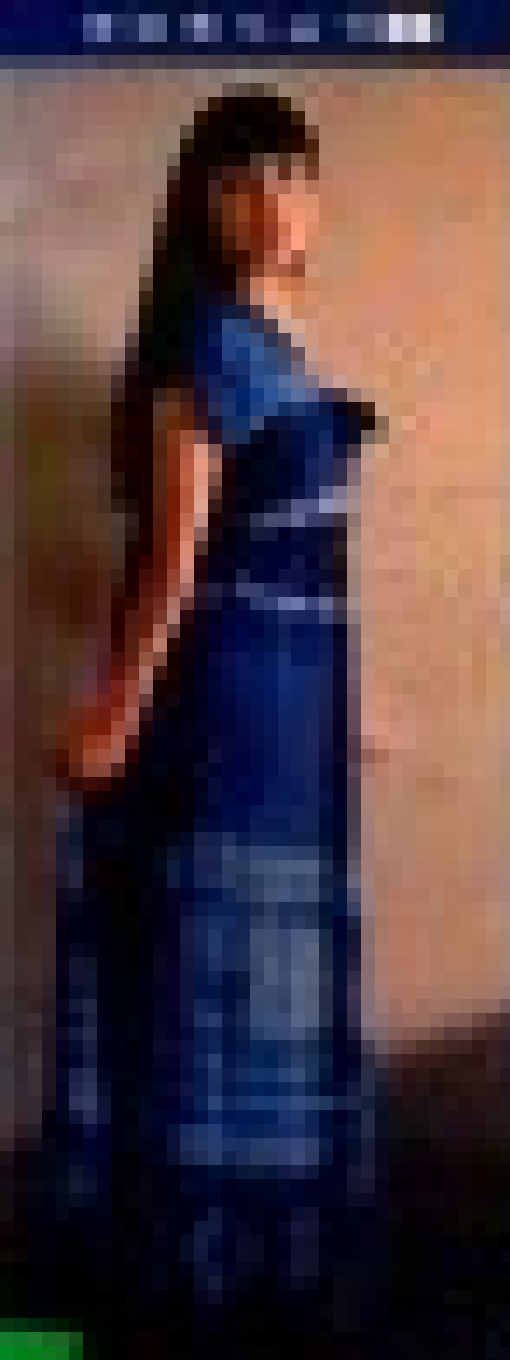
ZHA RAN LA RAN

YIN HUA SHOU HUI ZHI ZUO

回顾 著

黑龙江美术出版社

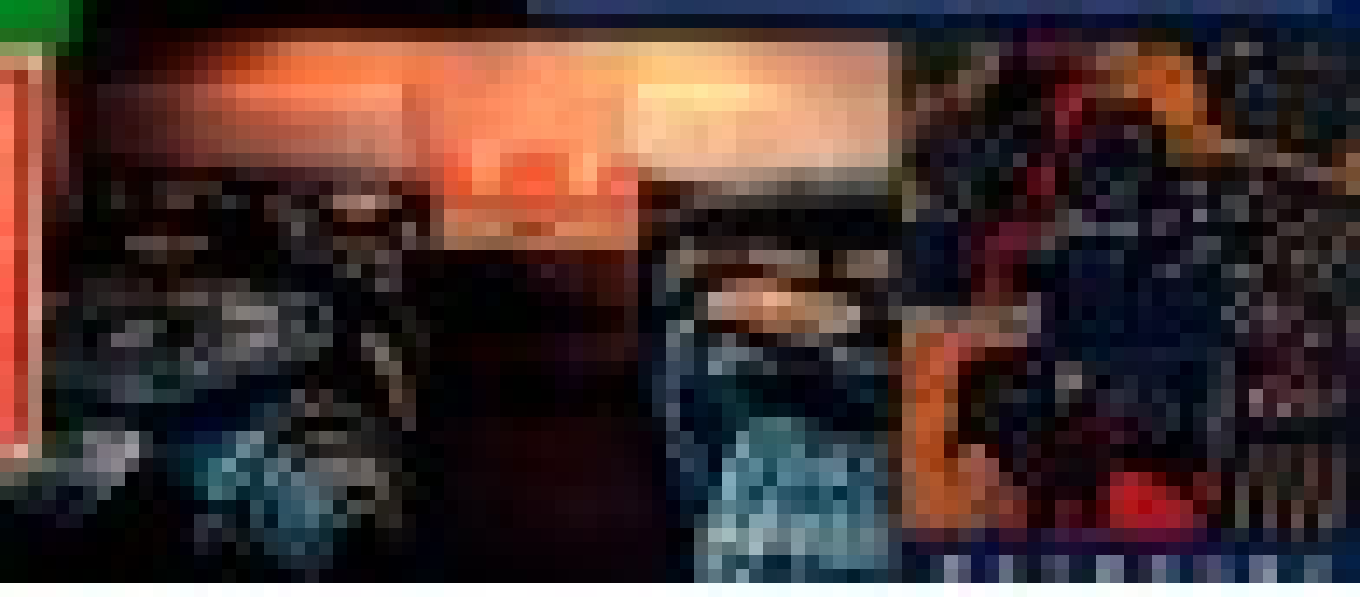

扎染、蜡染、 印花、手绘制作

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

● 家庭美化丛书 1

扎染、蜡染、印花、手绘制作

回顾 编著 ● 黑龙江美术出版社

作者简介

回顾，鲁迅美术学院染织艺术设计系副主任、讲师。专门从事手工印染的教学与研究，著作有《中国丝绸纹样史》、《摩登家庭——室内装饰专辑》等。

序

扎染、蜡染、印花、手绘古称“绞缬”、“蜡缬”、“夹缬”和“画缬”，是我国传统的手工印染工艺，至今已有上千年的历史，现仍保留和流传于我国汉族民间和一些少数民族地区。

今天，当人们对现代机械文明带来的工业产品的单调和冷漠加以反思的时候，发现就在那些被现代人所遗忘的传统和民间手工艺品中，蕴藏着工业制品所缺乏的人类温馨的情感和动人心弦的形式，于是乎向传统和民间回归，国内乃至世界上出现了异乎寻常的传统和民间艺术热。扎染、蜡染、印花和手绘等手工印染品正是在这种背景下，近年来日益为人们所认识和接受。

事情又不止于此，扎染、蜡染、印花和手绘作为一种加工手段，既可以为过去的时代所利用，千百年来产生了不计数的堪称国粹的印染精品，形成了稚拙古朴、单纯强烈的民族艺术风格；同时又可以为今天的时代服务。在现代人的手中创造出造型简洁、色彩艳丽、形式新颖的新扎染、新蜡染、新印花和新手绘。因此说，今天的扎染、蜡染、印花和手绘是传统手工艺与现代染料工业及现代审美意识的结合，已是全新的染色艺术。其制品成为当代流行服装及室内纺织品的首选面料，深受国内外消费者的欢迎和喜爱。

扎染、蜡染、印花和手绘由于以手工操作，生产工艺简便，使用的材料又是极普通的棉、麻、丝、人造织物及线头、蜡块等，因此它十分适合家庭制作。近年来作者见到许多城市妇女自制的扎染品。由于不十分熟悉制作和染色工艺，其中虽不乏上品，但多数都不很理想，于是萌发了编写这本面向普通家庭读者，介绍扎染、蜡染、印花和手绘制作方法书籍的想法。本书的编写旨在为读者提供通俗易懂、简便易行，适合于家庭的扎染、蜡染、印花和手绘的制作方法。读者无论有无美术基础，都可以参照这些方法制作扎染、蜡染、印花和手绘制品，

用以装饰美化家庭生活。同时通过自己动手制作，又可以体会创造生活的无穷乐趣，从中提高我们的审美力和创造力，陶冶情操，丰富业余文娱生活。

愿本书能成为您家庭生活中的朋友。

作者

一九九一年元月

扎染、蜡染、印花、手绘制作

目录

序

一 扎染的制作

(一) 材料的准备..... 1	(四) 蜡染壁挂的绘制..... 33
(二) 基本花形的扎结方法..... 3	(五) 染色工艺与后部处理..... 35
(三) 衣料图案的扎结..... 11	三 印花的制作
(四) 头巾图案的扎结..... 14	(一) 材料的准备..... 37
(五) 台布图案的扎结..... 15	(二) 花版的刻制方法..... 38
(六) 床罩图案的扎结..... 16	(三) 服装图案的直接漏印法..... 39
(七) 窗帘图案的扎结..... 17	(四) 蓝印花布的浆料防染印花法..... 40
(八) 靠垫图案的扎结..... 18	四 手绘的制作
(九) 染色方法与后部处理..... 19	(一) 材料的准备..... 45

二 蜡染的制作

(一) 材料的准备..... 22	(二) 描绘技法..... 46
(二) 蜡染衣料图案的绘制..... 23	(三) 头巾、手帕图案的绘制..... 49
(三) 蜡染背包、靠垫图案的绘制..... 31	(四) 童装、女衫、连衣裙图案的绘制..... 50
	(五) 后部处理..... 51

一 扎染的制作

扎染古称“绞缬”，是我国传统的手工印染工艺。自魏晋南北朝时期出现，至今已有上千年的历史，现仍保留和流传于我国汉族民间和少数民族地区。

扎染是一种简便易行的手工印染工艺，同时又是一门易学难精的具有很高实用和欣赏价值的染色艺术。它既可以染成带有简单几何花纹的普通扎染织物，又可以染出具有意象浑然的复杂花形和姹紫嫣红般绚丽色彩的精美扎染工艺品。

扎染制作的大概过程是根据事先设想好的花形，将织物按一定方式折叠、扎结，然后进行染色，经漂洗干燥后拆去线结。凡未扎结部分即受染，被扎结部分因没有受染而形成色底白花（浅色花）的扎染制品。如经套染还可以染出色彩丰富的多色扎染品。

为了便于读者的学习和掌握，本书将扎染制作分为材料的准备，基本花形的扎结方法、衣料图案的扎结、头巾图案的扎结、床罩图案的扎结、台布图案的扎结、窗帘图案的扎结、靠垫图案的扎结、染色方法和后部处理等九个部分，从材料准备开始，由基本方法入手，按扎染的实用品种逐一加以介绍。下面我们就从扎染制作过程的第一步——材料的准备开始谈起。

（一）材料的准备

俗话说巧妇难为无米之炊，要想搞扎染，首先得有材料。扎染所需要材料有布料、染料和线绳等。

1、布料

扎染首先要有布料，扎染所用布料非常广泛，凡为白色或中浅色的棉、麻、丝、毛、混纺、化纤织物及其制成品均可用于扎染。

那么，在诸多布料品种中具体选择哪种布料好呢？我们建议读者如需购买，主要应根据

扎染布料的实际用途和使用季节来加以选择。如扎染头巾最好选用真丝或仿真丝的轻柔织物，而扎染衣料或窗帘、床罩等室内纺织品，则棉、麻、丝及混纺、化纤织物均可。一般来讲，轻薄织物适用于春夏季服装及室内纺织品，中厚织物适合于秋冬季服装及室内纺织品。当然，读者也可按照自己的爱好加以选购，这些布料各地百货商店均有出售。

此外，现成的衣物和室内纺织品，如衣裤、衬衫、T恤衫、连衣裙等各类服装，以及窗帘床罩、台布、靠垫等室内纺织品均可用于扎染，而旧衣物一经扎染处理又可使之焕然一新。

2、染料

染料是具有染着纤维材料特性的一种物质，其最重要的物理性能是色度、染着能力和溶解度，它是复杂的有机化合物的一种染色体。

染料根据来源可以分为天然染料（如矿物染料、动物染料、植物染料等），和人工合成染料两大类。我国古代印染主要使用天然染料，而现代印染则普遍采用人工合成染料。目前国内工业上应用的合成染料种类很多，如有直接染料、还原染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、中性染料、分散染料、酞菁染料、不溶性偶氮染料等。其中部分染料染色工艺简便，价格低廉而且市场上有零售，适合家庭手工扎染，现介绍如下：

（1）直接染料

直接染料是一种具有特殊结构的水溶性染料，对纤维具有较高的直接性，毋需经过媒染或打底等手续，就可以直接对织物染色。因此，直接染料具有染色工艺简便的特点，而且价格低廉、市场有零售，最适合家庭手工扎染。

直接染料对棉、麻、丝和人造棉等织物均有较好的染色性能。

直接染料在全国各市县的化工染料商店或

日杂商店中有零售。染料有小袋装和大袋装两种，小袋装每袋10克，大约能染白布2米、单衣1套。大袋装每袋500克，大约能染白布100米、单衣50套（可以分多次使用）。

目前国内化工染料商店销售的直接染料有三种名称，一种冠称“直接”，如“直接大红”等；一种冠称“直接耐晒”，如“直接耐晒黄”等；一种冠称“直接铜盐”，如“直接铜盐黑”等。三种染料前一种水洗日晒牢度一般，后两种水洗日晒牢度较好，但对于家庭手工印染来说差别不大，都可以使用。

直接染料的颜色色谱齐全，工业上应用的多达一百多种，化工染料商店零售的品种虽有限，但也足以满足家庭手工扎染所需。直接染料在包装袋上注有颜色名称，如“直接黄”，“直接大红”等。读者在购买时首先应根据自己准备扎染的布料米数或衣物件数，按照上面提供的数据计算出所需染料的数量，再根据扎染的实际用途和个人爱好选购相应颜色的染料。

（2）活性染料

活性染料是在它的分子结构中含有活性基团，在一定条件下能和某些纤维分子中的官能团发生化学反应，形成共价键的结合，因此，活性染料也称反应性染料。

活性染料由于染料和纤维以共价键结合，成为“染料——纤维”的结合体，只要染后将水解染料及浮色充分皂洗干净，染色织物的皂洗、摩擦等染色牢度较好。同时，活性染料还具有颜色鲜艳、色谱齐全、染色方法简便、匀染性能良好和价格低廉等优点，也非常适合家庭手工扎染。活性染料还可以与直接染料配合使用。

活性染料主要用于棉布和人造丝织物及其制品的染色。

活性染料根据染色性能分为X型、K型和KN型等三种类型。X型为低温性染料，K型为高温性染料，KN型介乎X型和K型之间，

属于中温性染料，三种类型的活性染料都适用于家庭手工扎染。

活性染料在各地化工染料商店中有零售，但小包装较少见，一般为500克袋装，大约能染棉布30米（可以分多次使用）。活性染料在包装袋上标有颜色名称，读者可根据自己扎染所需加以选购。

（3）中性染料

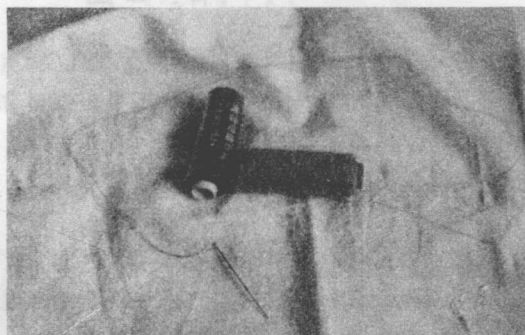
中性染料是染料分子和金属铬二比一络合，在中性或弱酸浴中染色的染料。中性染料染色时不需要媒染处理，对织物有较多的直接性，具有染色简便、耐晒耐洗牢度高等优点，是丝绸和羊毛织物的常用染料，也可以用于锦纶和维纶的染色。因此，此种染料是家庭丝绸扎染的主要染料。

中性染料在各地化工染料商店中有零售，500克袋装，包装袋上标有颜色名称，每袋能染真丝绸50~100米，人们可根据扎染的需要加以选购。

3 线绳

扎染除需布料和染料外，还需扎结布料的线绳，通常所用的线绳有：

缝纫线。普通缝纫线1~2支，缝纫针1~2根（插图1）。

纯棉（或尼龙）合股线。纯棉合股线每支半市斤，视需要准备1~2支（插图2）。

聚乙烯线。小捆聚乙烯线可准备1~2捆（插图3）。

除了上述几种线绳外，其它如麻绳、毛线、布条等都可以用于扎染。这些线绳一般家庭都能找到，如需购买，各地日杂、百货商店均有出售。

（二）基本花形的扎结方法

有了材料就可以着手制做扎染了，在正式制作衣料等实用品之前，我们先学习一些基本花形的扎结方法。

扎染花形从形式上大概可以分为三种类型，一种是几何花形，一种是异形花形，一种是具象花形。三种花形的扎结也根据花形的不同分为直接扎结法、折叠扎结法和缝缀扎结法等三种方法。如果从制作工艺上分，扎染还可以分为徒手扎结和利用器物扎结两种方式。

1、几何花形的扎结

扎染的几何花形是指点、线、面等几何花形，如点状花形、圆形花形、环状花形、菱形花形、直线花形、方格花形等。这些花形规整对称，可以采用直接扎结法（直接用线绳扎结）扎结而成。

（1）点状花形

点状花形是扎染花形中最简单、也是最基本的花形。早在我国古代南北朝时期出现的所谓“鱼子缬”扎染织物即属于此种花形。

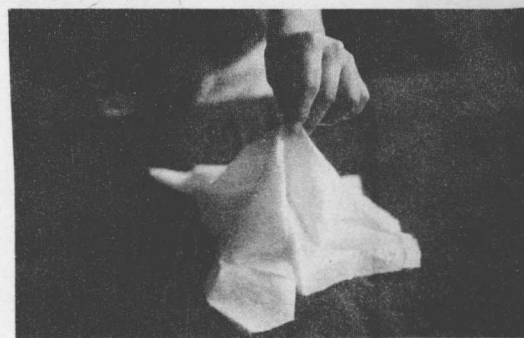
点状花形的扎结方法是：在布料的某一点，二指将其拎起（插图4），然后用线绳环绕其突起的尖部扎结（插图5）。民间扎染也有包结苞米、黄豆的，俗称“豆花布”。线绳要扎紧扎实，至于扎的道数多少则视点的大小而定，

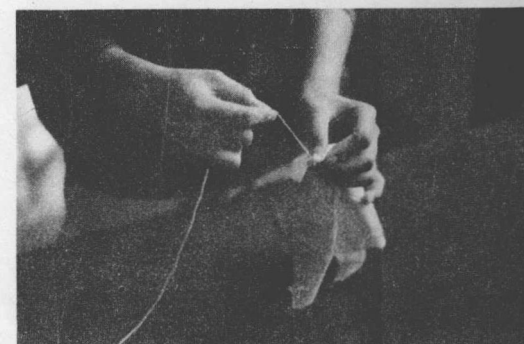
2

3

4

5

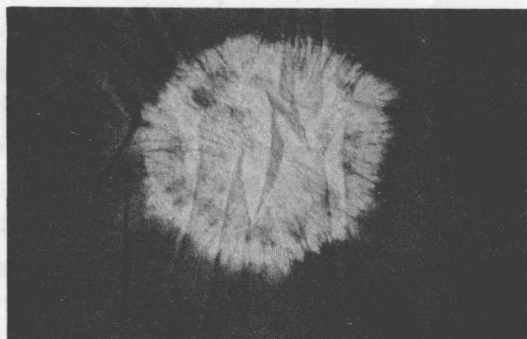
点大多扎，点小少扎。扎结完毕，经染色和漂洗后拆去线结，即可染成点状花形（插图6）。

（2）圆形花形

圆形花形是点状花形的放大。扎结方法是：手指将布料的一点拎起，用线绳环绕其突起部分扎结。扎结部分的宽窄随花形的大小而定。如圆形较小，可直接用线绳将布料突起部分完全扎住即可；如果圆形较大，可用塑料布将布料突起部分完全包封住，然后再用线绳将塑料布扎紧（插图7），经染色和后部处理便可染出圆形花形（插图8）。

（3）环状花形

以布料的中心点为圆心，二指将其拎起，用线绳环绕其中间部扎上一道线结，而布料突出的尖部不扎（插图9），经过染色和后部处理便形成环状花形（插图10）。如果在此基础上再间隔扎上多道线结（插图11），又可以染出层层相套的辐射状环状花形（插图12）。

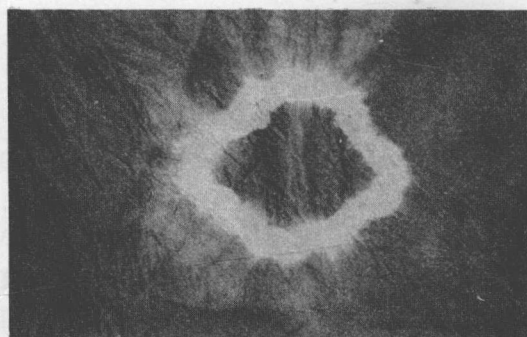
8

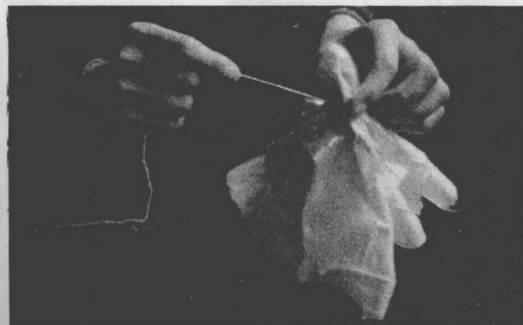
9

6

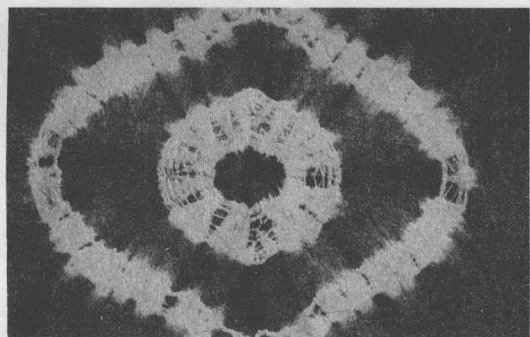
10

7

11

12

(4) 菱形花形

菱形花形的扎结方法是：先将布料经两次对折叠成四折（插图 13），然后将折叠的布料按对角线用线绳扎结起来（插图 14），即可扎染出菱形花形。如果在此基础上再间隔扎上几道线结，又可以染出层层相叠的菱形花形来（插图 15）。

(5) 线状花形

将布料平行拢起，然后用线绳环绕其扎结（插图 16），就可以扎染出线状花形（插图 17）。

(6) 方格花形

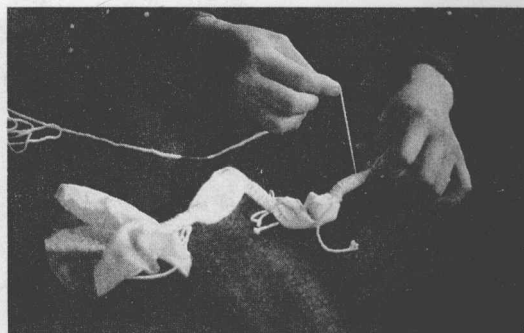
如果在将布料平行扎结的基础上，再用线绳与之交叉竖向扎结（插图 18），又能够扎染出方格花形（插图 19）。

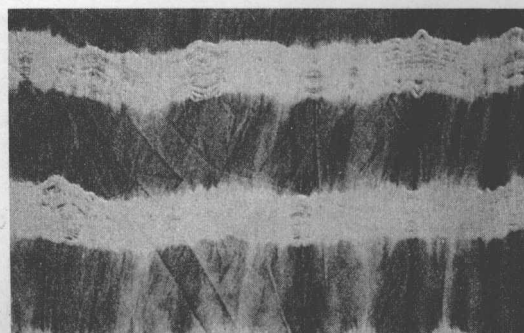
14

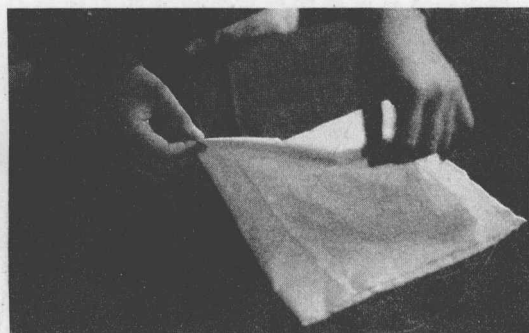
15

16

17

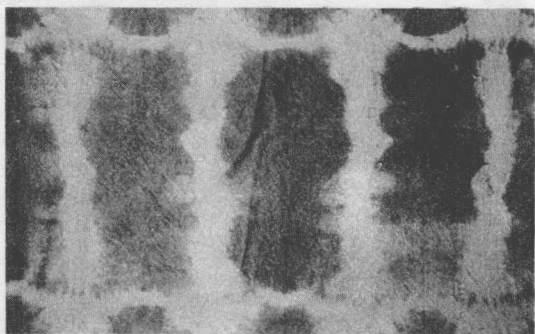
13

18

20

19

21

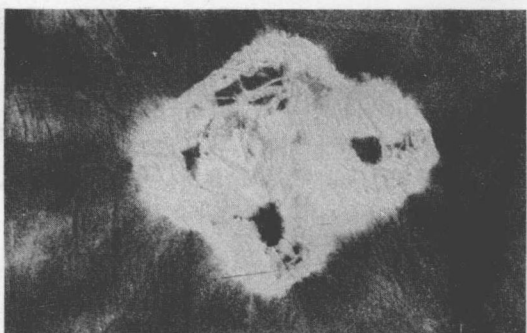
2 异形花形的扎结

所谓异形花形是指外形呈多边形的具象或抽象花形。如火腿纹、叶纹、花纹以及各种不规则线形纹和面形纹，这其中部分花形为规则异形花形，部分花形为不规则异形花形。异形花形由于外形较为复杂，需采取折叠扎结法，即根据不同花形将布料按一定的方式折叠，然后经扎结制作而成。

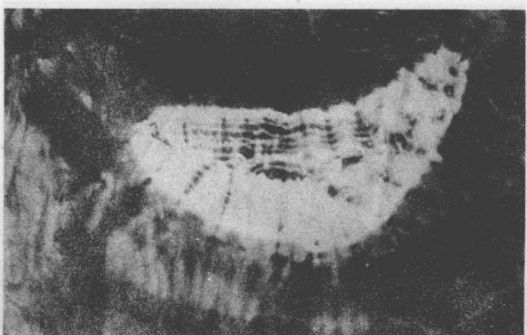
(1) 不规则异形花形的扎结

不规则异形花形是指外形不具体、不固定的异形花形，如花纹、火腿纹、线形和面形纹等。

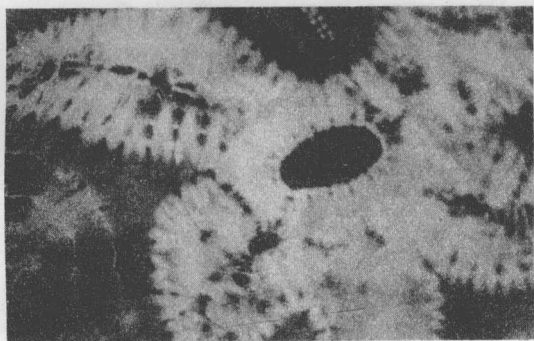
不规则异形花形的扎结方法是先将布料在桌面上铺平，然后根据不同花形采取不同的揪结方法。如四瓣花形的扎结，将布料某一部位上下左右四个点同时掀起（插图20），然后将掀起的几个点用线绳扎结在一起（插图

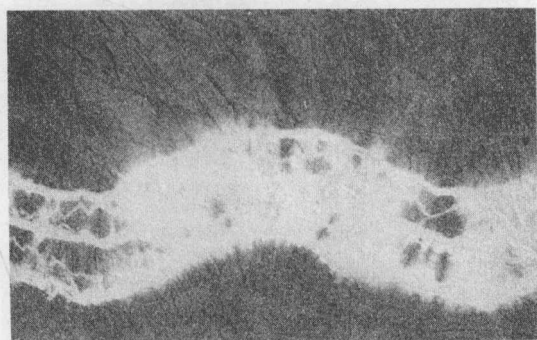
22

23

24

25

21), 经染色和后部处理, 即可染出不规则四瓣花形(插图 22)。将此种揪结方法加以变化, 如三点、两点或大小点结合等, 还能够扎结出火腿纹(插图 23), 和多种不规则面形纹等(插图 24)。如果将布料曲折揪结的话, 还可以扎染出不规则曲线纹等(插图 25)。

此种花形的特点是似是而非, 意象浑然, 其扎结制作的要点是布料的揪结点要因花而异, 灵活多变。

(2) 规则异形花形的扎结

规则异形花形是指外形较为具体固定的异形花形, 如五角形、三叶形以及各种规则花形等。此种花形的制作需根据具体花形将布料按照一定方式折叠、扎结而成。

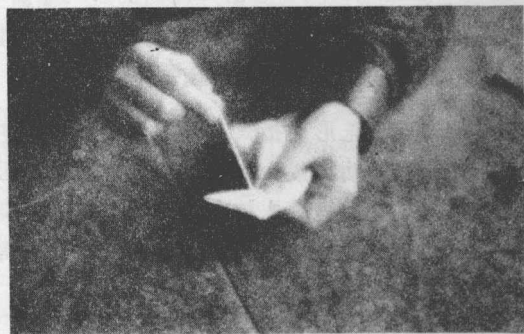
如五角形的扎结: 先将布料对折一次, 然后以一点为中心将布料的两边对折两次, 折成三角形(插图 26), 将三角形的尖端部分向

下斜折(插图 27)。最后用线绳扎结起来, 经染色即可染出五角形花形(插图 28)。

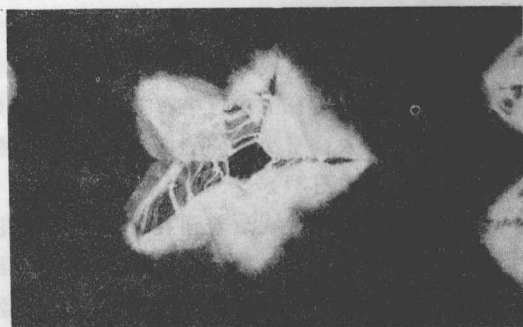
如三叶形的扎结: 在布料上按三片叶的位置(也可以是四叶、五叶等)叠出三个长折并将其并拢(插图 29), 折叠在一起用线绳扎结起来, 经染色就可染出三叶形花形来(插图 30)。如将此种方法加以变通, 还可以扎染出多种规则异形花形。

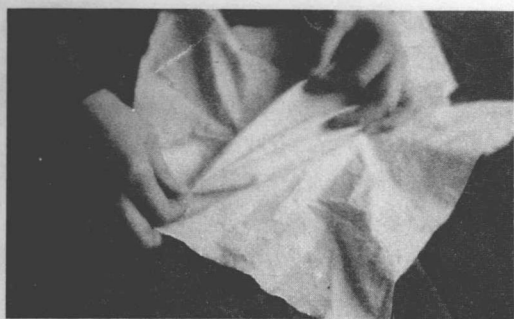
26

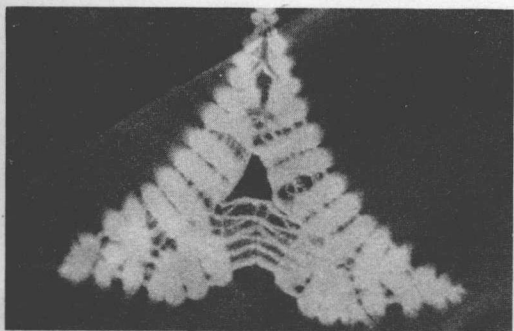
27

28

29

30

3、具象花形的扎结

所谓具象花形是指具有一定具体形象的花形，如花卉、动物或人物花形等。此类花形因更加具体复杂，故其扎结方法更为复杂，扎染的难度也更大。它往往需要经过画、缝、扎等多道工序才能完成。

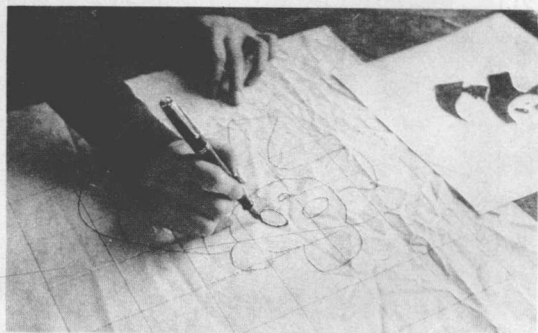
我们以熊猫花形的扎结为例。首先，用铅笔把熊猫花形画到布上，没有美术基础的读者可以采取打格放大（或缩小）的方法，即事先找一个熊猫图案，在上面打格，然后在布上按相同比例（放大或缩小）打上格，再将熊猫图案画到布上（插图31）。

接下来我们用针线沿着画在布上的熊猫花形的外形轮廓线缝缀，将其全部连缀起来（插图32）。由于熊猫花形比较具体复杂，整个外形由许多局部的小形组成，因此，在全部

缝完以前局部的小形不要抽紧，而应在全部缝完后再按照从小到大，由里到外的程序，将局部的小花形逐个依次抽紧，然后扎结——直到全部扎结完（插图33）。至此，熊猫花形的扎结就告完成，最后经染色和后部处理，即可染出生动可爱的熊猫花形来（插图34）。

我们用上述方法还能够扎染出多种具象花形，如人物、动物花形等（插图35 36）。

具象花形的扎染品适合于制作室内小型壁饰、靠垫等，具有较高的艺术欣赏价值。但应该指出的是，扎染花形由于受扎结工艺所限，在表现自然具象花纹方面不可能像其它印染工艺那样精细整齐。因此，扎染花形不要一味地追求写实逼真，超出扎染工艺所能承受的范围，反而弄巧成拙。而应充分发挥扎染工艺的特点，重在意境的追求和独特的艺术风格的表现上，花形力求简洁、单纯、明快。

31

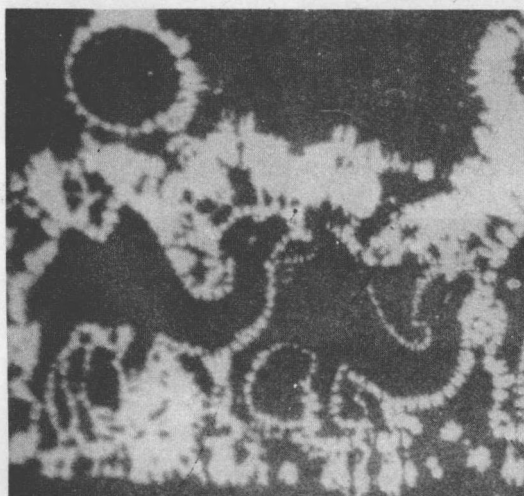
32

33

34

35

36

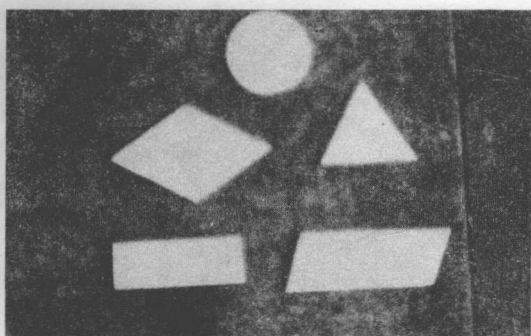
4、利用模板的扎结方法

上面介绍的几种花形虽然扎结方法不尽相同，但都是以徒手扎结的。除此之外，还有部分花形是利用器物，通过包扎、夹结等方法制作而成，如民间的豆花布等。下面再介绍一种利用模板扎结制作的方法。

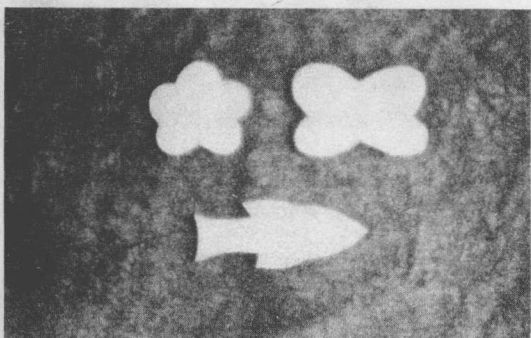
此种方法是利用预先制作好的模板，将其和布料扎结在一起，经染色后释去模板，布料因模板夹结的防染作用而形成图案。其具体制作方法步骤是：

(1) 制作模板

扎染用模板由于受制作工艺所限，一般规格不宜太大（大约在 $10\text{cm} \times 10\text{cm}$ 以内），模板外形也不宜太复杂，多半为简单的几何形或规整具象花形。如属于几何花形的长方形、平行四边形、菱形、六边形、三角形、圆形或椭圆形等（插图 37），属于具象花形的五瓣、多瓣花形、蝴蝶形、鱼形、叶形等（插图 38）。

37

38

由于模板要与布料扎结在一起，放入染液中蒸煮浸泡，要求模板的材质要有一定的耐热、耐腐蚀和强硬度，同时还要易于加工。因此，制作模板的材料适宜选用薄木板（厚度为1cm左右）或厚胶合板等。

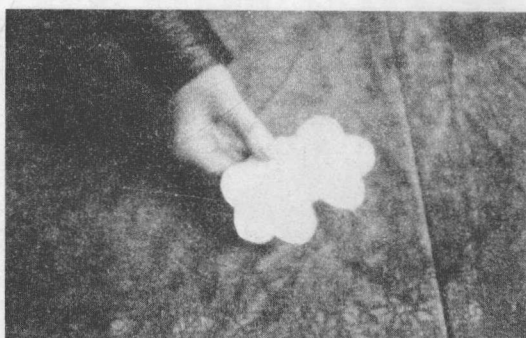
模板的制作方法是：用铅笔在木板上画出两个相同的图形（扎结时需用两块模板；（插图 39），然后用木工线锯或电动拉花锯将其锯下来，用砂布将其打光，模板就做成了（插图 40）。

（2）扎结制作

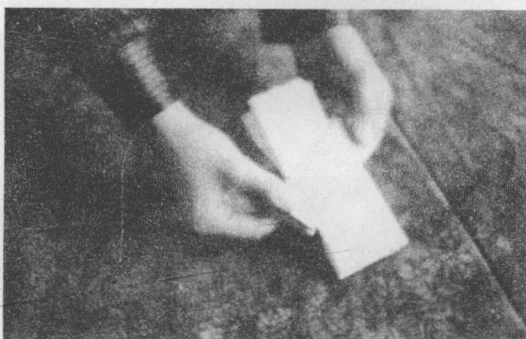
模板做好后就可以开始扎结，先将布料对折成几折，其宽度要与模板的宽度相同（插图 41）。用两块模板将折叠的布料夹在中间，上下两块模板的位置要对齐，然后用线绳将模板和布料捆绑固定住，扎紧扎实（插图 42）。

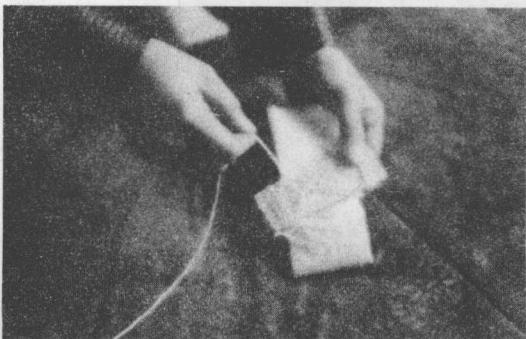
39

40

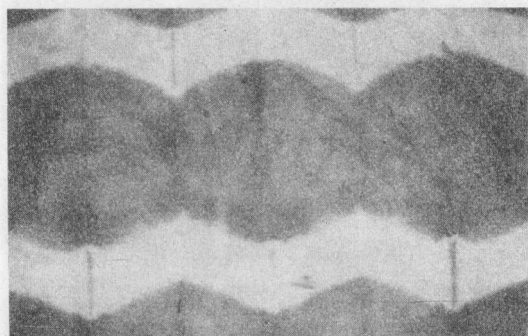
41

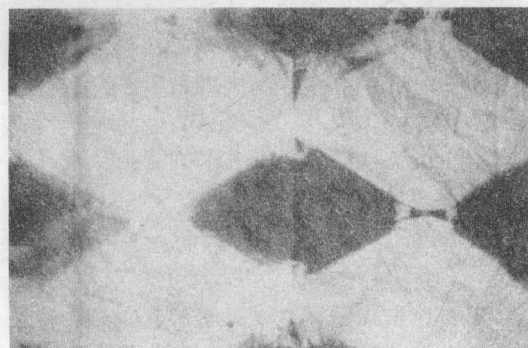
42

至此，扎结制作即告完成。最后经染色拆去模板，由于模板的夹结作用而将模板的花形“染到”布料上，将布料展开，还会染出优美的连续花纹（插图 43、44）。

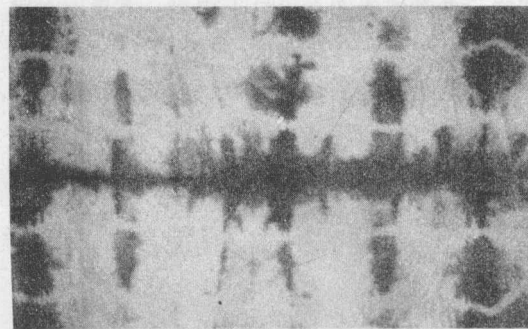
如果要在—块布料上染出多条连续花纹来，可事先多准备几套模板（模板花形可以相同也可以不相同），按等距离或不等距离扎结在一块布料上，就能染出多种丰富的连续花纹来（插图 45）。

43

44

45

（三）衣料图案的扎结

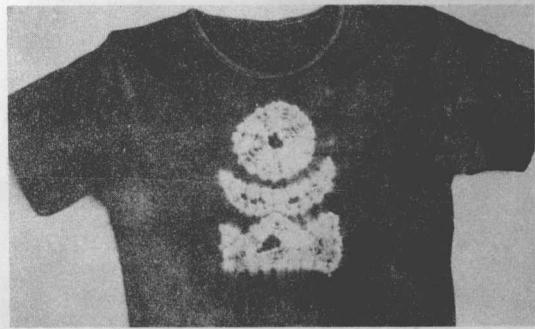
上面我们介绍了一些基本花形的扎结方法，这些花形除部分具象花形可以单独作为壁饰、靠垫图案外，一般不能单独使用，多半还要按照一定的格式组织起来，才能构成不同品种的扎染图案。下面我们就按品种分别介绍一下各类图案的扎结制作。首先介绍一下衣料图案的扎结。

我们这里所说的衣料是指可用于扎染图案装饰的各种服装及其面料，如童装、T恤衫、套装、连衣裙等。衣料图案的扎结要结合具体的服装款式，最好在布料做成服装后或在现成的服装上进行。

衣料扎染图案的形式很多，结合不同的服装种类和款式，大致可以分为独花式、多花式、散点式和二方连续式等形式。

1、独花式图案

独花式图案是结合具体的服装款式，如T恤衫、女外衣、连衣裙等，只在服装的前胸或后背的某一部位扎染出一个单独图案。图案可以是几何形的，也可以是不规则形或具象形的（插图 46）。具体扎结方法与前面介绍的“基本花形的扎结方法”相同，读者在扎结制作时请参照进行。

46