

The Art of Fabric Tie-Dye

织物的艺术空间 ——扎染

李尚婕 著

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

织物的艺术空间

ZHI WU DE YI SHU KONG JIAN

——扎 染 ZA RAN

李尚婕 著

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

内容简介

本书是作者二十多年教学经验及成果的结晶，主要包括扎染艺术的传承意义、扎染制品的制作、扎染艺术的审美分析、扎染作品欣赏，详尽地叙述了扎染艺术的传承和扎染艺术的风格与变迁。本书图文并茂地讲述了扎染的工具与材料，扎染的染色方法，扎染的基本技法等内容，并结合实际扎染课程的教学内容把“扎结技艺”和“染色技巧”作了系统的论述，最后用了大量的原创扎染作品为读者提供欣赏和借鉴的一手宝贵资料。

本书结合课题项目，把民间艺术引入高等艺术学校课堂，为高等艺术院校培养传统手工扎染艺术人才，发掘整理民间手工印染工艺技法，从中吸取民族印染技艺的精华，激发学生对民族手工艺的兴趣及对祖国传统艺术的热爱；为我国民间手工扎染工艺注入新的艺术生命。

图书在版编目（C I P）数据

织物的艺术空间：扎染 / 李尚婕著. -- 北京：北京希望电子出版社，2017.12

ISBN 978-7-83002-463-5

I . ①织… II . ①李… III . ①结扎染色—印染艺术—研究 IV . ①J523.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 283638 号

出版：北京希望电子出版社

地址：北京市海淀区中关村大街 22 号

中科大厦 A 座 9 层

邮编：100190

网址：www.bhp.com.cn

电话：010-62978181（总机）转发行部

010-82702675（邮购）

传真：010-82702698

经销：各地新华书店

封面：李欣默

编辑：李 萌

校对：刘 伟

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：11

字数：250 千字

印刷：北京博图彩色印刷有限公司

版次：2018 年 1 月 1 版 1 次印刷

定价：58.00 元

作者简介：

李尚婕 女 本科毕业于鲁迅美术学院，硕士毕业于苏州大学。现任大连外国语大学国际艺术学院副教授，中国工业设计协会会员，中国工艺美术学会雕塑委员会会员。获得国家发明专利四项及实用新型专利多项。2004 年赴欧洲考察，2005 年由天津美术出版社出版《欧洲环境雕塑精华》系列，2014 年由中国轻工业出版社出版著作《首饰设计》。

001	概述
002	第一章 扎染艺术的传承意义
002	第一节 扎染艺术的传承
004	第二节 扎染的艺术风格与变迁

009	第二章 扎染制品的制作
009	第一节 扎染的工具与材料
022	第二节 扎染的染色方法
035	第三节 扎染的基本技法

045	第三章 扎染艺术的审美分析
045	第一节 扎染的图形设计
054	第二节 扎染的色彩魅力
062	第三节 扎染艺术在现代生活中的创新设计应用

067	第四章 扎染作品欣赏
-----	------------

176	后 记
-----	-----

概述

扎染即传统的“扎缬”，民间又称为“撮花”，它与蜡染和蓝印花布并称为国粹“三染”。扎染是一种古老的传统民间印染工艺，这种技艺在我国已有悠久的历史，早在秦汉时代，人们就已应用了扎染工艺。到了唐代，扎染工艺发展到了鼎盛时期，之后随着历史朝代的更迭变化，扎染工艺一直流传至今。虽然现代织造业的发展与大机器印染技术的输入，使古老的扎染工艺受到了冲击，但中国的扎染艺术仍在一些民族、民间地区流传，并有着浓郁的民族特色，如我国云南大理，江苏南通，湖南的凤凰，四川的自贡、峨眉等地区都保留了这一传统的染色手工艺。现在世界上许多国家也都保持和发展着这一古老工艺，如日本、印度、印尼以及非洲等地区都有着本民族和本地区特点的扎染工艺。虽然世界很多地方扎染的历史悠久，但从保留下来的扎染织物残片分析，中国或者中亚地区，很可能是世界扎染艺术的发源地。这也可以说明中国扎染艺术在世界上占有着重要地位。

中国的扎染不仅历史悠久，还拥有着鲜明的特色，从敦煌发现的染织品可以说明唐代的扎染技术精湛，品种丰富，有“鱼子缬、鹿胎缬、撮晕缬、五彩缬、玛瑙缬、醉眼缬”等技法。中国的扎染对世界扎染有着重要影响，如日本的扎染与我国古代扎染图形的精到细致，如出一辙。我国出土的古代扎染艺术品，也是世界最古老的艺术珍品，同时反映出了中国人的生活智慧。

目前大多的染色工艺，是运用物理或化学染料使织物上色，而我国早在战国前已经采用矿物染料和植物染料染色，技术精湛、染制的织物奇丽多彩，之后植物染料盛行世界各地，尤其蓝染最为著名，所以扎染的染色技术在不同时期也各有特点。经济社会和科技的高速发展，给一些低产能的手工艺生产带来了巨大冲击，使一些优秀的传统手工技艺濒临灭绝。社会生活节奏的加快，大工业机械化产品充斥着人们生活的每个角落，人们追求自然清新的思想作为一种对现代化的逆反心态，也在自己的衣食住行上逐渐反映出来。这时带着浓厚传统意味、别致而清新的扎染服饰品，越来越被人们接纳和识读。这种别致的扎染纹饰与织造印染的纺织品图案，有着明显的不同，其随意性大、自然洒脱，形色无定，正顺应了当代人追求时尚、注重个性化的心理需求，因而受到人们的普遍喜爱，同时也体现出了扎染独特的艺术价值。

扎染工艺染色方法简易，基本技法简便易学，有的采用工具、器械进行扎染，产生许多精细严谨而又富有节奏、韵律的花纹，随意自由的手工扎染更有新意，也正因为扎染的偶然性决定了每一件作品都是独一无二的。现代生活中扎染主要应用于服饰与家居装饰方面，服饰方面主要应用在旗袍、连衣裙、风衣、头巾、领带、帽子、背包、首饰品等方面，家居装饰主要用于壁挂、桌布、床单、窗帘等方面，目前也广泛地应用在旅游纪念品的设计中。随着扎染技法的成熟和广泛运用，扎染制品的用途也将不断地被拓展、创新。

第一章 扎染艺术的传承意义

扎染这门艺术在人类的历史舞台上有着悠久的历史传承，在各个历史时期的社会生活中被广泛地应用。在世界各地流传较广泛，是一种被世界各国人民普遍接受的手工技艺。中国作为千年文明古国，拥有着独特的传统工艺文化，在漫长的岁月变迁过程中形成了丰富多彩、风格各异的工艺样式。扎染这门手工印染技艺，正如其中一朵盛开的奇葩，蕴含着中华民族特有的审美思维和文化意识，也体现了中华民族的生命力和创造力。正因如此，近年来先后有云南大理的白族扎染技艺、贵州苗族扎染、四川的自贡扎染技艺等先后被文化部列入国家级非物质文化遗产。

第一节 扎染艺术的传承

扎染工艺早在我国公元前 200 年的秦汉时代就已经出现，距今已经有两千多年的历史，魏晋南北朝时，扎染工艺得到空前的发展，经隋唐宋元明清各代，一直流传至今。我国的世界第一部记录农业和手工业生产的综合性著作《天工开物》对传统工艺做了分类，有“乃服（纺织）、彰施（染色）、陶冶（陶瓷）、冶五金（冶金）、丹青”等。这里的“彰施（染色）”也就是指染色工艺，这些传统手工艺具体表现为手工艺人的技巧、技能，也是值得我们传承的。

随着人们生活水平的不断提高，扎染制品在生活中随处可见，如服装、室

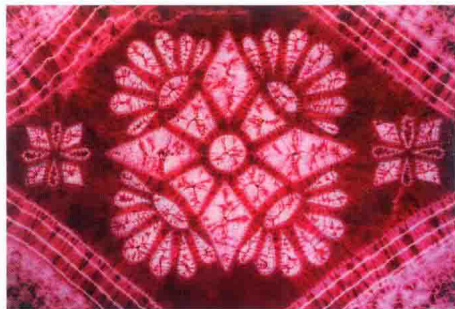

图 1-1

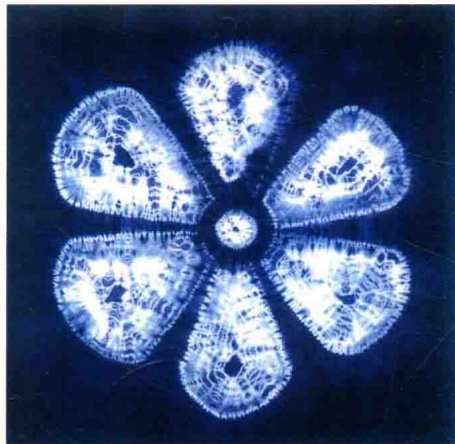

图 1-2

图 1-3

图 1-4

图 1-5

图 1-6

内织物及各种装饰品，清新优雅，别具特色。由于扎染作品是纯粹手工制作的单件制品，具有不可重复性，这也使扎染具有了与其他印染工艺迥然不同的艺术魅力。

当下的社会生活节奏越来越快，虽然物质文明高度发达，但是精神与情感的双重单一节奏，使人们处于一种烦躁不安的状态中，穿梭在被现代化大机械生产的同质化产品里的现代人，生活在钢筋水泥交织的狭小空间中充斥着枯燥与乏味，在现代都市里生活的人们更多地需要心理放松和个性释放。扎染的手工制作会使人进入一种静心、怡情的状态，使人们找到“回归自然，返璞归真”的感受，在手工制作过程中可以真切地感受到具有千年传承技艺的手工扎染带来的人类历史传承下的温情，感受到人类历史沉淀下来的扎染手工技艺独特性。手工扎染制作进而影响到现代人们的性情、修养陶冶，这也正是东方文化温文尔雅，虚怀若谷的禅宗的意境。通过扎染这种手工制造过程，能够体现出制造者的人生态度、生活习俗、造物思想等人文精神内涵，所以扎染作为传统手工艺是中国传统文化的重要组成部分，是人们在长期的生产、生活过程中不断延续和传承下来的具有地域风格、民族特点的，带有一定区域文化特征的物质文化、精神文化和制度文化的总和，蕴含着人们的生活态度、生存方式和审

美观念，对于社会发展和人们生活方式的调整有着积极的影响，所以扎染制作出来的生活制品、艺术作品，也越来越受到人们的推崇。保护和利用好这种非物质文化遗产，对于继承和发扬民族优秀传统文化传统、促进社会主义精神文明建设都具有重要而深远的意义。

第二节 扎染艺术的风格与变迁

扎染古称“绞缬”，是我国传统的染缬方法之一，在我国可谓分布广泛，源远流长。据记载，我国是世界上最早发明使用印染技术的国家。商代织物染色已见雏形，周代染色已经形成完整的工艺体系，公元前三千年我国已经使用植物染色。

扎染工艺在东汉时期就已出现，现存最早的扎染实物是东晋的绞缬印花绢。考古已发现扎染传播地域较广，从新疆、河西走廊、中原陕曾地区，直至东北三省的东部，都有其间接或直接的文物出土。同时因为扎染制作工艺较简单、易于流行所以大量地被人们广泛使用。魏晋南北朝时期，扎染工艺得到了空前的发展，而到了隋唐时期，随着织造技术的提高和植物染料的丰富，促使染织工艺高度发达，同时也推进了包括扎染艺术在内的染缬艺术的繁荣。唐代扎染达到了鼎盛阶段，当时的贵族以穿

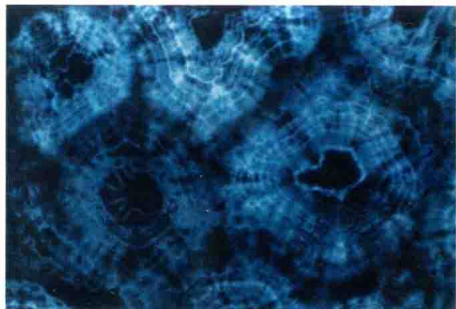

图 1-7

图 1-8

图 1-9

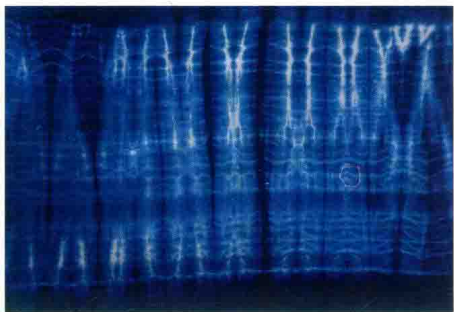

图 1-10

图 1-11

图 1-12

绞缬的服饰为时尚，无论王公贵族还是黎民百姓，穿着扎染服饰、使用扎染所制的日常产品，已是一种生活常态。妇女穿着的衣裙，男子的袍服、家庭用的屏风、帷幔和床单等，也都用扎染制作。在张萱绘制的《捣练图》《虢国夫人游春图》及周防绘制的《簪花仕女图》等绘画中，贵妇、骑士等人物的衣着，也反映出了唐代高超的染缬艺术。其中《捣练图》宫女长裙是典型的捆绑而成扎染的大圆圈纹，侍女衣服上描绘了可能为先扎染、后于扎染留白处施以刺绣的服饰图案。据《唐史》记载当时妇女流行的时髦装束是“衣青碧纈，平头小花草履”，从出土的唐三彩俑上还可以看到“衣青碧纈”的基本样式。唐后，扎染工艺继续发展。敦煌莫高窟五代第98窟东壁北侧回鹘公主供养像中服饰纹样应该和《簪花仕女图》中纹样使用的同一种扎染彩绘的方法。

到了北宋时期，因扎染制作复杂，耗费大量人工，同时受五代影响，这时期的扎染制品价格不菲。朝廷曾一度明令禁止，在《宋史·舆服志》中记载北宋天圣二年，皇帝颁诏书：“……蓝黄紫地撮晕花样……令开封府限十月断绝。”扎染发展受到抑制，也从而导致扎染工艺的衰落，以致消失，但西南边陲的少数民族仍保留这一古老的技艺。元朝《碎金》中记录元朝扎染打结的方法有：哲缬、蜀缬、锦缬、茧儿缬、三

套缬、浆水缬、鹿胎缬等，有的按色调命名，有的按扎结方法命名，有的按出花效果命名。

扎染在明朝时期有了飞跃的发展、新文化、新科学的产生，使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跨进了一步。明、清时由于提花妆化工艺、蓝印花布及蜡染工艺的发展，民族间的文化交流、经济的繁荣，使得人们对服饰面料有更多的选择，所以大范围的扎染生产已浓缩为以云南、贵州、四川等地为中心的地方特色工艺。随着染色工艺的繁荣兴盛，扎染制品也随之越发绚丽多彩。现在，我国的扎染主要集中在云南的大理白族周城、湖南的凤凰、四川的自贡、江苏南通等地，成为独具地方特色的传统扎染手工艺生产基地。

除了我国拥有悠久的手工扎染历史外，美国、南美洲、非洲、拉丁美洲、印度、伊朗、印度尼西亚、马来西亚等许多国家和地区，也有着精湛的扎染艺术，并继承和保持了本国传统用色和地域图形纹样，具有着独特的民族风情。

（一）日本扎染精致唯美

中国的禅宗文化对日本文化产生很大的影响，对日本染织文化、庭院文化中淡雅、含蓄、禅意风格的形成起了很大的作用。在公元前七世纪前后，扎染由中国传入日本，日本的手工印染也有

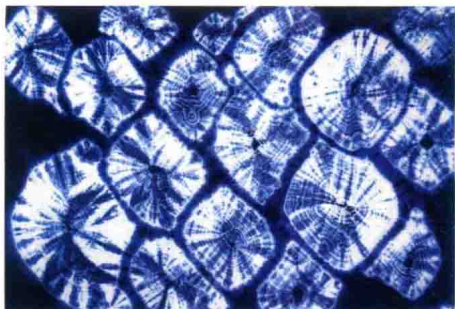

图 1-13

图 1-14

图 1-15

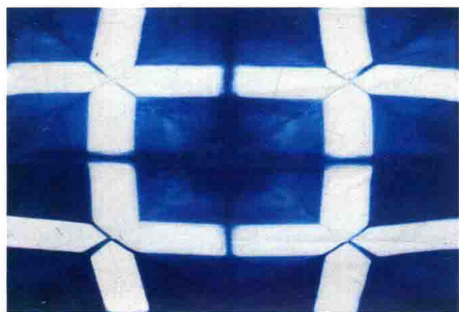

图 1-16

图 1-17

图 1-18

了历史性的起步。由于扎染工艺的精湛和细腻,得到了日本政府的重视和保护,因而扎染这门技艺较比其他印染工艺,在日本影响最深并且发展最好。日本人民在原有扎染的基础上又创造了一些新生产工艺技法,如“柳绞”“桶绞”“萤绞”“追东风绞”等扎法,制作产生了精致唯美的扎染格调和不同的扎染艺术效果。

日本的扎染多与和服结合,具有浓烈、独特的民族风格,日本现代的染色形式更加多样化,如扎染、蜡染、糊染、型染、棕染、手绘、丝网印等多种手工染色方法,其中以扎染、蜡染、糊染最为普通,也是最常用的染色方法。扎染工艺还经常结合绘饰、刺绣等手法进行制作,呈现出幽静空灵、朴素大方的视觉效果。日本人研制和开发了相当多的植物染料系列,并且日本经常连续地、有层次地举办本国的和国际性的扎染大赛和扎染展会,客观上推动了扎染艺术多方面的传播和发展。

(二) 非洲扎染粗犷大气

非洲是除亚洲之外,采用扎染工艺作为纺织品装饰的重要地区。非洲的扎染主要用于外袍或者遮羞布。在婚礼上会采用扎染面料做成精美的腰带,在北非也用于头巾、饰带、围巾等,图案多横条纹。西非从莫里塔尼亚、塞内加尔、几内亚往东到喀麦隆、刚果、奈及利亚,

包括玛利、布吉纳法索、迦纳等国家，是非洲扎染艺术的主要产地，西非扎染艺术的染色一般以蓝染为主。

（三）印度等国扎染风味独特

印度是手工印染历史最悠久的国家之一，是世界产棉和靛蓝染料的生产大国，在公元前 2500 年已经开始使用植物染料染色。印度所染的织物大多以单色为主，色彩绚丽，工艺方法多样，形成了独特的扎染风味。扎染面料多以纱丽为主，影响地区广泛，包括孟加拉、巴基斯坦及中东地区的一些国家均受影响。在印度扎染使用的主要是棉布和丝绸，偶尔也会染羊毛织物。

（四）其他国家和地区的扎染艺术

除了以上国家，欧洲扎染历史悠久，但工业革命以来，新的工业产品取代了手工业制品，只有法国、斯洛伐克等国还保留着扎染艺术，此外秘鲁、泰国、埃及、巴基斯坦等国也拥有各国独特的扎染艺术。

虽然有的是织前扎染，有的是织后扎染。但不论什么样的扎染形式与过程，如今扎染工艺已经发展成为一门独特的艺术表现形式，神奇而变换莫测的扎染艺术纹饰越来越受到更多国家的人们青睐，这些因素也促使这门古老的手艺将在未来焕发出勃勃生机。

图 1-19

图 1-20

图 1-21

第二章 扎染制品的制作

第一节 扎染艺术的工具与材料

一、面料

人们很早就使用丝绸、绢、帛、麻、毛等天然面料来作为印染的材料，因为它们都有很好的吸附颜色的能力。现在我们更多的是选用纯棉布，最好是没有经过漂染的无色棉布。云南大理传统扎染使用的是生白布，也就是农家自织的土布。在扎染过程中根据需要，采用不同的面料，如扎染女士的围巾，丝绸面料比较轻柔，更适合。如扎染窗帘或室内其他装饰品，可选用棉、麻、丝及化纤面料。熟悉不同质地的面料，

图 2-1

图 2-2

图 2-3

图 2-4

是为了适应设计的不同创意、不同规格,并与染料的性能相结合提高织物的内在价值。

下面介绍常用的织物面料特征

1. 棉织物: 具有良好的吸潮湿性的透气性,可分为本白布、漂白布、半漂白布。虽具有天然的光泽、柔软,但有些坯布还会有棉籽屑等杂质、易皱。

图 2-5

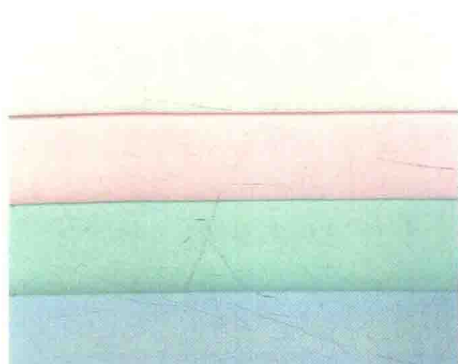

图 2-6

2. 麻织物: 手感硬而粗糙,凉爽。具有吸潮湿性好,有条纹、抗过敏等性能,属于环保材料。麻织物可分为苧麻布、亚麻布、其他麻织物如黄麻布剑麻布、蕉麻布等,这些麻织物在服装上很少使用,多用于包装袋、渔船绳索等。

图 2-7

图 2-8

3. 毛织物：具有保暖性、织纹清晰，紧密柔软，弹性好等特点。优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。

图 2-9

图 2-10

4. 真丝织物：丝织物也可分为生织物与熟织物。真丝面料是相对于仿真丝绸面料而言的，一般指蚕丝，包括桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。用未经练染丝线织成的织物称之为生织物。用先经练染的丝线织成的织物称为熟织物。特点是富有光泽，细薄飘逸。它的长处是滑爽、透气、色彩绚丽，高贵典雅，穿着舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。

图 2-11

图 2-12

5. 合成纤维面料：运用最广的是涤纶、锦纶、腈纶，其次为丙纶、维纶、氯纶、氨纶等。合成纤维面料吸湿性较差，弹性好，不易起结但穿着有闷热感，染色比较困难，除锦纶织物外，一般不用于手工印染。锦纶织物的吸湿性在合成纤维织物中较好，因此用锦纶制作的服装比涤纶服装穿着舒适些。锦纶织物属轻型织物，在合成纤维织物中仅次于丙纶、腈纶织物，因此，适合制作登山服、冬季服装等。

图 2-13

图 2-14

6. 皮革：是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装和冬装。一般质地柔软，吸湿透气、保暖、遇水不易变形。皮革又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。优点是美观耐用、保暖、防蛀；缺点则是价格较昂贵，贮藏、护理方面要求较高。皮革还有其他用途，如窗帘、墙布、桌布、床上用品、画布、行李帐篷及航空用产品。

图 2-15

图 2-16