

Dyeing art

染缬艺术

创作与实践

Dyeing art

Creation and Practice

朱医乐 著

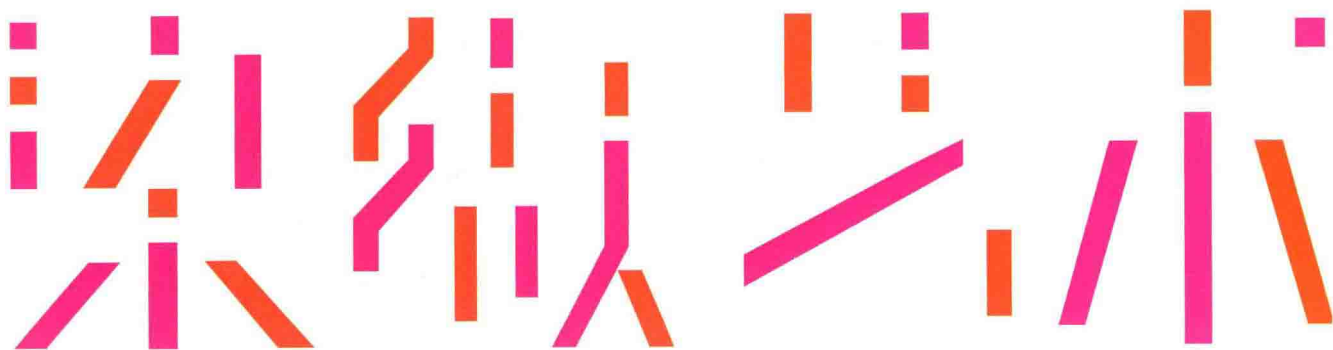
天津出版传媒集团

 天津人民美术出版社

Dyeing art

染缬艺术

创作与实践

Creation and Practice

朱医乐 著

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

染缬艺术创作与实践 / 朱医乐著. — 天津 : 天津
人民美术出版社, 2017. 5
ISBN 978-7-5305-7967-1

I. ①染… II. ①朱… III. ①民间印染—印染艺术—
中国 IV. ①J523.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第082322号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022)58352900

出版人: 李毅峰 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津九星印刷制版有限公司印刷

全国新华书店经销

2017年5月第1版

2017年5月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 8 印数: 1—2500

版权所有, 侵权必究

定价: 59.80元

目录

染缬概念	1
1. 蜡缬	1
2. 绞缬	2
3. 夹缬	2
上编 蜡染	3
第一章 蜡染的概念及特点	3
1. 蜡染的概念	3
2. 蜡染的特点	3
第二章 蜡染的起始及发展	3
1. 蜡染的起始	3
2. 蜡染的发展	4
第三章 接近民间蜡染	5
1. 贵州蜡染	6
2. 云南蜡染	6
第四章 蜡染技法	7
1. 色底白花法	7
2. 白底色花法	8
3. 重叠法	8
4. 层次染	9
5. 着色染	10
6. 模板印制法	10
7. 型染涂蜡法	11
8. 肌理法	11
第五章 蜡染面料	21
1. 棉纺织品	21
2. 麻纺织品	21
3. 丝绸	21
第六章 蜡染材料及工具	22
1. 织物	22

2. 蜡料及用法	22
3. 染料及用法	23
4. 工具	26
第七章 蜡染工艺流程	30
1. 绘制步骤	30
2. 画蜡演示	33
3. 染色演示	34
4. 除蜡方法	35
第八章 作品赏析	36
下编 扎染	78
第一章 扎染的概念	79
第二章 扎染的工具与材料	80
1. 织物	80
2. 线和针	80
3. 染料	80
4. 染色用具	80
第三章 扎染的工艺流程	81
1. 染前处理	81
2. 定型	81
3. 线稿	82
4. 扎结	82
第四章 染料与染色	106
1. 染料	106
2. 直接染料的使用方法	106
3. 浸染方法	106
4. 直接染料浸染法工艺流程	106
5. 多色染法	107
第五章 扎染步骤	111
1. 画稿	111
2. 平缝	111
3. 捆扎	111
4. 染色除线	111
第六章 扎染的后处理	113
第七章 作品赏析	114

染缬概念

染缬就是中国古代对印花工艺的代名词,更准确地说,是特指防染印花工艺。染缬包括蜡缬、绞缬、夹缬等。

1. 蜡缬

蜡缬,就是现在所称的蜡染。所谓蜡染,《贵州通志》曾有记载:“用蜡绘画于布而染之,去蜡,则花纹如绘。”它是用蜡在织物上画出图案,然后入染,煮去蜡则成为色底白花的印染品。由于蜡受热熔化,受冷凝结的特性,所以在描绘时要具备熟练的画蜡技巧。蜡温过高则画线条时易跑蜡,花纹变形;蜡温过低则蜡不易流动,花纹断续不齐,留有飞白。由于蜡凝结后的收缩或根据需要,加以揉搓折,所以产生许多冰裂纹,浸染后,色料渗入裂缝,作品上的花纹往往产生不规则的纹理,形成一种独特的装饰效果(我们称它为冰裂纹,是蜡染的灵魂)。

蜡缬有单色染和复色染两种。复色染有套色染因不同颜色容易互相浸润,色与色之间相融产生奇妙的色彩变化,加强了神秘感和层次感,丰富了画面整体效果。蜡染比起一般印染物来说,无论是在工具材料方面还是制作工艺方面都比较简便,只需徒手制作用蜡刀或毛笔——可以充分发挥蜡染艺术家的艺术潜能。蜡染的用途极为广泛,从实用方面说,手帕、围巾、头巾、餐巾、领带、靠垫、枕套等,日常用品及装饰物都可用蜡染工艺制作。大件更可利用蜡染来制作台布、床单、窗帘以及装饰壁挂,也可用来作绘画表现,可达到艺术创作的目的。

蜡染艺术是中国古老的民间艺术,在中国西南少数民族地区非常流行,广西、云南、贵州等地的苗、彝、布依、仡佬、水、土、白、侗等少数民族祖辈手口相传,长期的蜡染制作和熟练的技巧使蜡染的艺术内容更加丰富。他们制作的蜡染纹

样题材多样,生活气息浓郁,构图饱满优美,线条粗犷流畅,形象生动,意境淳朴,充分体现了生活气息和民族特色。这种绚丽多彩的蜡染艺术深深吸引了当今的人们。

2. 绞缬

绞缬(又称扎染)是民间常用的一种印染方法,制作简易,变化莫测,风格朴实大方,为人们所喜爱。绞缬通常可分两种:一是用线将布缝扎成各种花纹,钉牢后浸染。钉扎部分不能染色,形成色底白花图案,具有晕染的效果。一种是将颗粒状物体(扣子、小石子、谷粒等)包扎在织物上,然后入染,形成各种图案花纹,非常自然。

3. 夹缬

夹缬在盛唐时期极为流行,它是用两块雕镂相同的图案花板,将布帛夹在中间,涂以防染剂,然后入染,成为色底白花的印染品;或在花板雕镂花处涂以染色,成为花纹。夹缬也有两三种色彩的。夹缬的图案特点是花纹整齐对称,同一纹样可以批量生产。

染缬是人类文明发展的重要组成部分,自有生命的地方就有色彩,有色彩的地方就有文化,有色彩文化的地方就有情意,有情意的地方就有人文的深度。

染缬艺术同时影响到政治、经济、军事、宗教、自然科学等诸多方面。人类需要颜色,也离不开颜色。人类需要用五彩缤纷的颜色来装饰环境和自身,在强烈欲望的驱使下,不断地发明了各种染色方法,人类使用天然染料的历史可以追溯到距今5万年到10万年的旧石器时代。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。早在六七千年前的新石器时代,我们的祖先就能够用赤铁矿粉末将麻染成红色,织物染色也不例外。织物染色主要是以防染为主。织物染色累积了许多前人的经验与智慧,这些优良传统染色文化应该被重新赋予意义,才不会使蜡缬艺术形成断层现象。织物染色不但可以得到各种鲜艳的高彩度色,而且还可以染出大量微妙的复色来,丰富的色彩是大自然最慷慨的赐予,值得我们去深入地了解和研究。并且通过不同次数与不同色相的复染,可以染出更丰富的色彩层次。将染色这一古老的技艺传承下去并得到发展,在新形势下重新焕发青春。

上编 蜡染

第一章 蜡染的概念及特点

1. 蜡染的概念

蜡染是一种非常古老的染色工艺。（蜡染工艺又称蜡防工艺）是以蜡作为防染剂，它是利用蜡的拒水性能，作用在准备染色的织物上，需用熔蜡器将蜡融化成液体，再将融化了的蜡液在织物上描绘出装饰纹样，然后将完成描绘的织物浸入染料溶液中进行染色，由于蜡的拒水防护作用，染料溶液不能浸入涂蜡部分，蜡在整个染色过程中起着防染剂的作用，织物去蜡后将呈现出绚丽多彩的蜡染作品。

2. 蜡染的特点

蜡染的制作方法非常简便灵活，冰纹是蜡染的灵魂，具有很强的手工操作性、偶然性、随意性、可控性、独一无二性。表现手法也是灵活多样，表现形式既可收又可放，创作题材丰富多样，风格朴实厚重，图案情趣非凡，具有艺术性及实用性强等特点。

第二章 蜡染的起始及发展

1. 蜡染的起始

蜡染是人类文明进步到一定程度后产生的，以人们对物质本质的重复认识和发展利用为基础，它还需要有一定的物质基础和环境条件、文化背景等诸多因素影响下产生和发展起来的。蜡染制作对面料基本上没有特殊要求，丝、棉、麻、毛等面料均可用蜡防染技术来进行染色，染色过程必须选用冷染工艺来完成。因为防染材料是蜡，蜡加热后就会熔化。染色通常用植物染料蓝靛为主。所以

从原材料的分布来看,蜡染技术在世界各地很多地方都存在,只是作用和风格有所不同。在公元前 2400 年的古埃及第五王朝就已经将蓝靛作为防腐抗菌剂使用。

印度是盛产棉花的国家,也是世界上最早使用棉纤维纺织,而且印度早在公元前 5 世纪就已有从蓝草中提取靛蓝染棉纺织品的记录,因此棉纺织品的印染技术就很有可能起始于印度。我国无疑也是蜡染发源地之一,从大量史料记载和古代绘画中可寻觅一些线索。从发掘出土的精美的蜡染实物更是提供了有力佐证,且把我国蜡染发源时间大大推前。陈维稷教授主编的《中国纺织科学技术史》认为,蜡染起源于西南少数民族,可追溯至秦汉时期,当时已利用蜂蜡作为防染材料制作出白色图案的印花布,早于印度和埃及好几百年。特别是在敦煌石窟和新疆吐鲁番出土的蜡染实物足以证明。马来群岛蜡染产业的优势使其也被认为是蜡染起源地之一,美国人费雷斯特所著《蜡染》一书中也提到蜡染发源地在爪哇,至公元 1515 年以后,到那里旅行的人才把蜡染技术传到世界各地。以上这些地区都被认为是蜡染的发源地,一方面是因为这些地区蜡染技术高超且工艺保存完整,另一方面原因是有出土文物及文献资料提供佐证,总结上述说法颇多,尚未定论,归纳起来不外乎有以下三种:

(1) 起源于亚洲大陆,然后扩散至南部诸群岛、阿拉伯半岛,后传入欧洲。

(2) 起源于亚洲的马来群岛(亚洲东南部,太平洋与印度洋之间)。

(3) 世界上不同的国家各自独立发展起来的,与其他技术一样,起源于偶然现象。

2. 蜡染的发展

蜡染在中国,远在周朝开始就有历史记载,设有管理染色的官职——染草之官,又称染人。在秦代设有染色司、唐宋设有染院、明清设有蓝靛所等管理机构。从大自然中萃取矿物与植物等染料,将青、黄、红、白、黑称之为五色,再将五色混合后获取其他的颜色。在美丽的颜色中得到视觉艺术的享受。人们利用天然有色物质染丝、棉、毛织品等很早就开始了。古书的记载和出土文物,已说明了我国早在西周时期已经可分为煮、渍、暴、染 4 个步骤染色,并设“染人”这一官职。我国古代染色是采用天然植物中所含的色素,如染青蓝色的靛蓝。这是一种存在于靛蓝草枝叶中的物质,经发酵后产生可溶性的深蓝溶液,将织物浸泡在这种溶液中后取出,在空气中氧气的氧化作用下生成不溶于水的青蓝色,它耐日晒、水洗和加热。至今我国西南地区的少数民族仍延续着这种传统的蜡染工艺,首先用熔化后的蜡液在白布上绘制纹样,然后将绘制好的白布放进靛蓝草发酵后的溶液中,经空气氧化固色后,再放进沸水中脱蜡而成。这种技艺唐代已盛行。在这个时期蜡染已成为国礼赠送给日本,“彩色蜡染屏风”现收藏于日本的正仓院。中国传统的织物染色方法,具有独特的艺术魅力,做工精细、朴实浑厚、线条粗犷,古朴自然、装饰性强,现在我们重新复兴这

项艺术，对于保护和传承发展中国的传统艺术是有很大大意义的。

早在秦汉时期，我国的西南地区已有了利用蜂蜡作为防染材料的历史。在西凉墓出土的蜡缬绢，宝蓝底色上遍布白色小团花，由中间一点周围七点组成一朵小花，花间由白点组成的直线交叉分割形成菱形，呈现了蓝白二色的蜡染形式。

唐朝（618—907）最为盛行，我国传统的纺织业进入鼎盛时期，蜡染在这一时期的纺织品中起着重要的作用。文字记载有“绘花于布，而后染之，去蜡则见花”。史料记载唐代使用蜡缬屏风很盛行。富于情节的花、鸟兽、山水纹样的大件屏风，十分精美，产品远销东南亚诸国。在日本正仓院收藏的中国唐代艺术品中就有唐代的蜡缬屏风。蜡染服饰面料既有用薄纱做底料的，也有棉织品做底料的，那时很多男女用它做装饰及服装，除以蓝白为主的单色外，还有植物染料配合蜡防染成的彩色蜡缬。

据南宋《岭外代答》记载：“瑶人以蓝布为斑，其文极细，其法以木板二片镂成细花，用以夹布，而熔蜡灌于镂中，而后乃释板取布染色去蜡，故能变成极细斑花，灿然可观，故夫染斑之法。”可见在宋代蜡染融合了型染、筛网以及蓝印花布的工艺特点，使得蜡染具有了批量性、多品种、色彩丰富的特点。

元朝（1206—1368）、明朝（1368—1644）时期，花纹发展成为集中固定格式，并在我国西南少数民族地区得以发展和延续，蜡染作为传统的民间艺术，至今仍流行在中国西南少数民族地区。贵州、云南、广西等地的苗、布依、仡佬、水、土、彝、白族等少数民族祖辈相传，长年累月创造了丰富的蜡染艺术。他们创作的蜡染品的纹样，题材多样，内容丰富，形象生动，线条粗犷，构图饱满，具有浓郁的生活气息和鲜明的民族特色。这种绚丽多姿的蜡染艺术深深地吸引着人们。

在19世纪之前，染料大部分都来自大自然植物的根、叶、花、树皮、种子、木材或矿物质。事实上，我们祖先在3000年以前已懂得用植物色素来染制布料、衣服、器皿、渔具、食物和化妆品。西晋时期的《南方草木状》记载，从苏木提取黄色染料。明代宋应星在《天工开物》中列出了20多种颜料的来源、染制和定色的方法。他又指出，古代人类所穿衣服的各种颜色，是根据其社会阶层而定，不能逾越。黄色是最高级，为皇帝专用；青色最低级，是平民衣服的颜色。但因为人数众多，所以青色的染料需求量大。可以说，从我国的染织技术开创时，蜡染就作为最古老的手工艺，成为中华民族古文明的一部分。

第三章 接近民间蜡染

我曾数次带学生深入广西、云南、贵州等少数民族地区进行探访、考察，去体验民间蜡染给予我们的震撼，总是被民间艺人精湛的技艺，执着的热情，

充满和谐之美的蓝白艺术世界所感动。

贵州安顺石头寨是我国知名的蜡染之乡之一，进入村寨我们看到苗族妇女成双结队的聚集在村寨的大树旁或独自坐在自家院落的门槛上，一块土布，一把蜡刀，一个木炭盆。让熔化的蜡液在蜡刀婉转游移中绘制出精美的蜡染图案。我们拜访了村寨的老人，了解到苗族妇女很小的时候就在长辈的指导下绘制蜡染，到十几岁时已经成为绘制蜡染的巧手，姑娘从少女时，就为自己精心准备嫁妆，精心绘制自己的嫁衣，当地称为“上轿衣”。这套服装一生只能穿两次，一次在新婚时穿，另一次在谢世时穿。所以她们把这套服装视为爱情与生命同等重要，一件生活用品成为一个观念、一种情怀、一份珍贵的信物，她们真是太了不起了。

居住在青山绿水、鸟语花香村寨里的少数民族，长期受大自然优美环境的熏陶，妇女们以自己智慧和灵巧的双手，描绘着她们非常熟悉和喜爱的山间小溪、野草、小花、树林中的鸟和水中的游鱼。

描绘的题材是她们非常熟悉的日常生活，表达着自己对美好事物的憧憬和纯真美好的愿望，丰富的想象力和幸福的理想。长期的蜡染绘制，形成了共同的风格，图案清新、构图饱满，造型稚拙，风格浑朴，提炼夸张，装饰性强。蜡染的艺术价值，不仅贵在形式美，更贵在隐现于纹样中的生活情感和无声的诗意。各民族居住的环境习惯不同，因此蜡染艺术品在不同民族、不同地区，有着其不同的地域特点。

1. 贵州蜡染

(1) 贵州黄平苗族聚居区，地处山林中，山中树多，树中鸟多，蜡染题材多为鸟雀，在作品中呈现出百鸟争鸣的胜景，纹样优美、以线为主、线条流畅、构图严谨，排列规则，装饰性强。

(2) 贵州安顺苗族聚居区，地处平地，花艳蝶飞，蜡染题材多为花蝶，表现花蝶相戏的美景，构图活泼，风格潇洒。

(3) 贵州丹寨苗族聚居区，地处溪旁水边，葱绿叠翠，蜡染题材多为花鸟鱼虫，构图奔放，风格挺拔。

2. 云南蜡染

(1) 云南大理地区的土、彝、白族的蜡染纹样：该地区的蜡染多与刺绣相结合，地处亚热带，题材多为鸡、猴、象等，构图多样，风格爽朗。(2) 云南路南地区的彝、纳西、苗族的蜡染纹样：题材常与该地区流传的民间故事有关。有人物、孔雀、羊、象、鸡等，流畅的长线条与块面相结合，构图丰满，风格疏朗。蜡染纹样题材，许多有着特定的寓意。如鱼，是他们喜爱的常用题材。借鱼儿“多

子”，表现传宗接代、民族兴旺之意。鱼水相依，他们借此寄予美好的祝愿和爱情，如安顺民歌“好股凉水出岩脚，太阳出来照不着，郎变犀牛来吃水，妹变鹇鸟来会合”。

蜡染艺术来自生活，又美化着生活，具有浓厚的生活气息和鲜明的地方特色，随着社会经济的不断发展，各民族之间的文化艺术交流频繁，少数民族妇女们充分发挥和展示自己的聪明才智，吸收其他民族蜡染艺术精华，蜡染艺术上得到了充实和提高，创造出大量实用性和艺术性极强的优秀作品。

第四章 蜡染技法

传统蜡染艺术只是蓝底白花单色的描绘手法，由于画面运用点、线、面的艺术表现手法，点的移动形成线，线的移动形成面。点线面相互交叉，相互作用。使其纹样主题突出，层次丰富，黑白关系明朗，又有虚实关系，使其形态产生了不同的视觉效果。蜡染因用蜡刀如同用毛笔般的描绘方法，使蜡染艺术以线条为主，线条流畅活泼，严谨秀丽，拙中藏巧，装饰性强。

蜡染艺术是继承中国绘画艺术传统的线描画法。早在新石器时代，仰韶彩陶上已有精美流畅的线条运用，而后战国漆器、汉代画像砖和敦煌壁画的线条的流动感和生命力，线与线之间的粗细、强弱、形态的有机配合，形成有节奏感、有韵律和有灵性的形象。

自从机械印染技术和“舶来品”传入中国，国内大部分地区的手工印染被逐渐淘汰，但在地处我国西南边远山区的贵州、云南、广西等地的少数民族中，蜡染技术不仅保存了下来，而且艺术水平有了很大的发展和提高，现在全国一些美术院校，工艺美术单位和美术家在精心研究绘制蜡染艺术，大致总结了有以下八种技法。使这朵独特的艺术之花，更放光彩。

1. 色底白花法

将需要保留的纹样部分画上蜡，蜡作为防染材料，染底色而成。

2. 白底色花法

将纹样保留染色的部分，蜡封于纹样空白处，形成大面积的冰纹底纹，花为染色部分。

3. 重叠法

以不同色相的染料，在染色过程中，通过不同色相染料的重叠染色，形成部分相互叠加的色彩。形成既有独立的颜色，又有混合色彩的效果。在染色中，可以每染一个颜色，除蜡一次，然后再进行第二次封蜡，染色后形成多颜色多层次不同冰纹的蜡染作品。

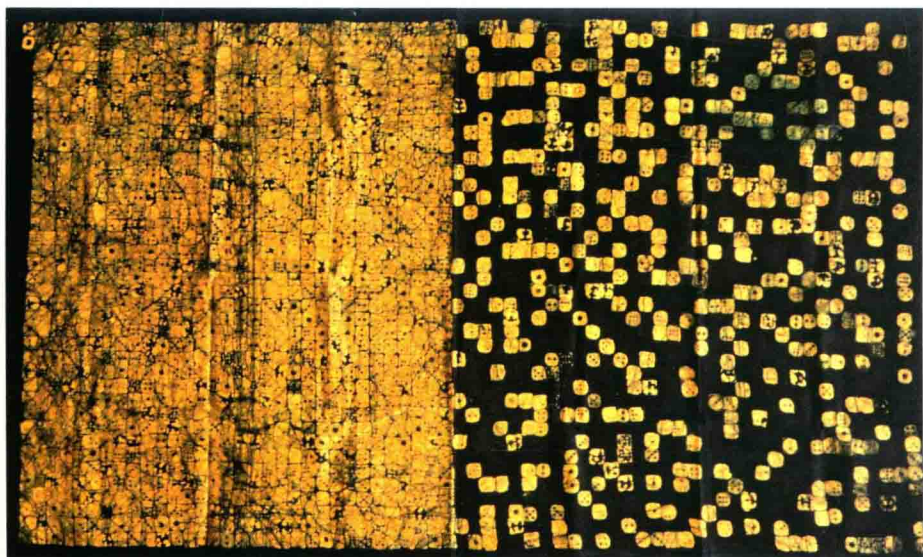
4. 层次染

以不同温度，画蜡的不同速度，不同薄厚的蜡，封于布料表面，温度低的蜡浸入布料附着力差，在染色中会出现部分染液渗入封蜡部位，形成独特的艺术效果。温度高的蜡液有很强的浸入及附着力，会有有效的防染，很好地保留原底色。可以利用蜡的温度和画蜡的速度及布料的特点，做出单色多层次效果的蜡染。

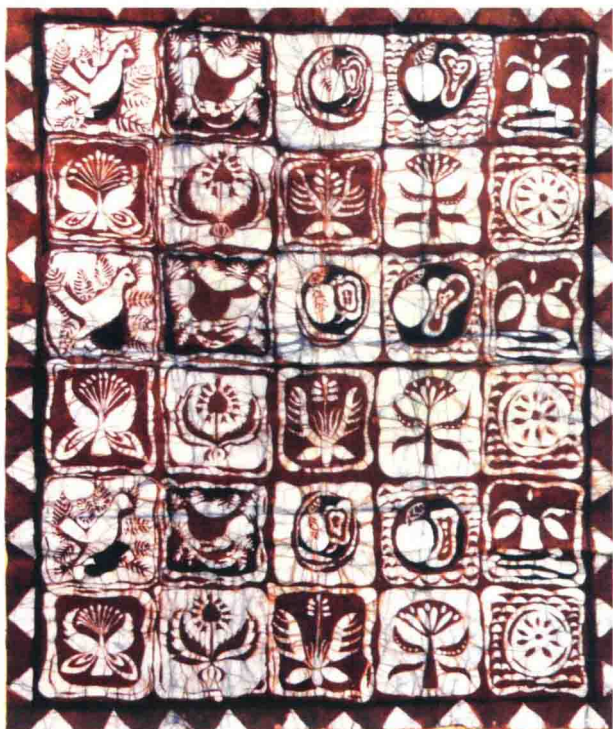
5. 着色染

将需要染色的纹样，不染色，用不同颜色印染涂料手绘在布料上，然后将画好的颜色和需要封蜡的地方统一封蜡，然后一次性染色，形成多种颜色同一冰纹的彩色蜡染。

6. 模板印制法

用现成的材料表面凹凸肌理或刻制纹样凹凸模板，蘸蜡液印在布料面上形成防染，进行染色后去蜡形成蜡染。

7. 型染涂蜡法

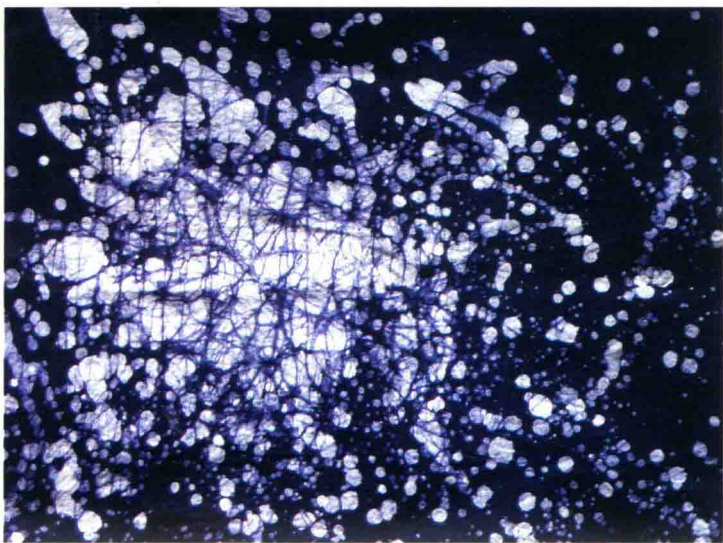
“型染”工艺，使用型纸镂刻花纹图案，型染工艺的主要步骤：图案设计，雕刻型版，再将刻制完成的型版覆于布料上，并将其上刮印防染蜡，再将布料浸入染料，染后除蜡，呈现出明显图案。型版经由不同的设计可以产生阳纹、阴纹、阴阳组合纹等不同类型图案。型染因具有复数生产的特性，故在生产上具有量产的优势。

8. 肌理法

A. 点的肌理

绘写的点，可以得到点的重复美感，也可以得到自然的形态，使用高温蜡用毛笔或蜡刀击甩于织物上，在腕力、肘力的作用下使点在织物上形成意外形，构成装饰性肌理，蜡温度的强弱，点的大小构成不同形象，构成不同虚实，构成绚丽的画面。

B. 线的肌理

在织物上大面积涂拭高温蜡，既可以用正存在的方式表现形象，也可以用负存在的方式表现形象，用锐利的工具在封蜡的织物上刻刮出具有装饰性的线及所需要的形象。

画面上需要染色的线条也可以空出来，凡是线条以外的地方封蜡，把线条空出来染色。

在涂拭高温蜡的织物上，待蜡凝固变凉后用手掰出冰纹，也可以构成线的肌理。

徒手绘写或刻意留出的线也可以表现出线的肌理。