

孔 深 丹 东

蒋才坤
编著

四川大学出版社
SICHUAN UNIVERSITY PRESS

孔 深 书 东

蒋才坤 编著

四川大学出版社
SICHUAN UNIVERSITY PRESS

责任编辑:李金兰
责任校对:梁平
封面设计:蒋才坤
责任印制:王炜

图书在版编目(CIP)数据

扎染艺术 / 蒋才坤编著. —成都: 四川大学出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-5614-7932-2

I. ①扎… II. ①蒋… III. ①结扎染色—印染艺术
IV. ①J523.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 177546 号

书名 扎染艺术

编 著 蒋才坤
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978-7-5614-7932-2
印 刷 四川永先数码印刷有限公司
成品尺寸 210 mm×285 mm
印 张 10.125
字 数 241 千字
版 次 2014 年 7 月第 1 版
印 次 2014 年 7 月第 1 次印刷
定 价 85.00 元

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。
电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065
◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。
◆网址:<http://www.scup.cn>

版权所有◆侵权必究

序

很高兴看到蒋才坤先生对扎染艺术进行的研究。他对我国扎染艺术的历史沿革进行探索，比较各个地区扎染的特色，并对此做过一些调查研究。他结合自己扎染工艺的制作实践，将其引入教学，承担了“扎染课”的教授，取得了可喜的成就，这是很有意义的。因为高等美术教育的功能就是培养学生既要有创新精神，也要有对中国传统文化（包括民间艺术）的坚守与传承，肩负起对民族文化与人类文明的积淀与传承的任务。

扎染古称“扎纈”“绞纈”，其产生年代在《二仪实录》中有明确指出：“秦汉始有之。”这是可信的。两千年前，我国已有了非常成熟的染织技术，必然会产生追求染色中的多种变化，即有了各种染纈的出现。中国社会有着悠久的农耕文明，在男耕女织的生态环境中产生出变化万千的扎染艺术也成必然。成都扎纈古称“蜀纈”，历史悠久、早负盛名。唐代诗人白居易赞之为“成都新夹纈”“带纈紫葡萄”。长期客居成都的唐代女诗人薛涛曾以优美的诗句描绘成都的扎染：“人世不知灵卉异，竟将红纈染轻纱。”

不少高等美术院校已陆续开办扎染课程，将扎染艺术引入课堂。蒋才坤先生能亲身体验扎染之美，并列出教学计划，担任扎染授课之职，值得称赞。四川美术学院在二十世纪八十年代初即已开设此课，属全国高等美术院校之首创。由于该院老工艺美术系历来重视民间美术的学习与研究，四川美术学院的创始人之一李有行教授、沈福文教授均为工艺美术扎根民间奠定了坚实的基础。我于1980年深入民间研究扎染正是在他们的感召下所为。1983年我请著名的扎染大师张宇仲、张小平父女到四川美术学院上课，从此扎染也成为染织美术专业的必修课程，深受同学们的欢迎，并成为四川美术学院全校最热门的选修课。1984年，我和张宇仲老先生共同编写的《四川扎染》出版，得到中央工艺美术学院教授、老一辈工艺美术教育家庞熏琴老先生的赞赏，并为该书写序。《四川扎染》畅销一时，成为不少院校的教材。1993年至1999年期间，日本扎染专家、日本“乐染会”主席出原修子及其丈夫出原弥荣受我邀请，先后七次无偿为四川美术学院学生上扎染课，教授了日本扎染技法和植物染色方法等，并培养了一批扎染教学骨干，如

蒋才坤、缪根生等人。

扎染艺术为何有如此大的魅力，历经两千年仍经久不衰，它的技艺在民间一直不间断地被传承着，如今又为现代人所迷恋，其缘由在于民间扎染艺术所具有的大众性。它的基本工艺技法易于掌握，尤其是流行于民间程式化的“蛾蛾花”“鱼子缬”“方胜”“叠胜”“醉眼缬”等，只要掌握各点的布局，经扎结于面料，就能染出美丽的纹样。再就是扎染工具简便，易于个人独立操作，只需要一针一线即可。染色既可到民间染坊以靛蓝染（过去在乡镇均有染铺开设），亦可各自染出。扎染是雅俗共赏、仁者见仁、智者见智的艺术，因此也是最大众化的艺术。

扎染艺术能产生强烈的韵味，尤其在染色过程中，自己操作，能看到面料所产生的变化，真是奇趣无穷。其追求的必然性以及偶然性，将带来意想不到的效果，诱人浮想联翩。我曾问起原修子先生，他们为什么把“日本扎染会”称为“日本乐染会”？他说：“因为扎染给我们带来快乐。”想来其快乐的因子大约就是那突然出现、令人惊讶的美所致。

扎染具有律动感的无限韵味之美，具有似是而非、朦朦胧胧的美，它正符合当代审美的追求。因此，将古老的扎染艺术与现代审美要求相结合，成为具有新意的艺术品，这也是人们在艺术创造上的追求。蒋才坤及其教授的学生们正沿着这条道路走下去，将使古老的扎染艺术朝气蓬勃、丰富多彩。

四川美术学院 钟茂兰

2014年7月18日

第一章 扎染概论	002
第一节 扎染艺术解读	004
第二节 扎染与其他民间传统染色工艺	005
第三节 扎染艺术发展的源流	007
第二章 世界各国的扎染艺术	010
第一节 印度、印尼、非洲、南美洲扎染	012
第二节 日本扎染	013
第三章 国内主要扎染	016
第一节 国内扎染概况	018
第二节 自贡扎染	020
第三节 云南大理扎染	026
第四节 南通扎染	032
第四章 中日扎染的比较	042
第一节 中日扎染比较的目的和意义	044
第二节 中日扎染的历史背景	044
第三节 中日扎染在国内的分布情况	045
第四节 中日扎染艺术风格的体现	048
第五节 从扎染艺术折射出的文化内涵	050
第五章 扎染工艺及制作	052
第一节 扎染材料	054

第二节	关于染料	055
第三节	染料与材料的对应	056
第四节	传统的植物染料的扎染工艺及步骤	056
第五节	活性染料的扎染染色与步骤	059
第六节	直接染料的扎染工艺	063
第六章	扎染艺术创作	078
第一节	第一阶段扎染工艺品的开发和研究	080
第二节	作品个案分析	081
第七章	扎染教学	096
第一节	扎染手工艺教学纲要	099
第二节	学生作品评价	103
第八章	扎染工艺的广泛应用	126
第一节	在室内设计上的运用	128
第二节	在家庭生活用品上的运用	128
第三节	在礼品中的运用	129
第四节	在服装上的运用	130
第五节	作为艺术品欣赏的扎染	131
第九章	扎染发展存在的问题	132
第一节	扎染艺术在艺术领域的认识问题	134
第二节	扎染工艺在自身发展中存在的问题	136
第十章	扎染艺术的前景展望	138
第一节	扎染在生产工艺上的更新发展	140
第二节	扎染与现代艺术	140
第三节	现代扎染教育的意义	142
第十一章	扎染作品欣赏	144
主要参考文献	.....	154
后 记	.....	155

第一章 扎染概论

第一节 扎染艺术解读

第二节 扎染与其他民间传统染色工艺

第三节 扎染艺术发展的源流

扎染艺术

ZHARAN YISHU

第一节 扎染艺术解读

一、扎染概念

扎染古称“扎缬”“绞缬”，是织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法，是中国传统而独特的手工染色技术之一（图1-1）。

二、扎染工艺

扎染工艺分为扎结和染色两个部分。它是利用纱、线、绳等工具，对织物进行扎、缝等防染的形式组合后进行染色的工艺。扎结的

目的是使织物起到防染作用，使被扎结部分保持原色，而未被扎结部分均匀受染，从而形成深浅不均、层次丰富的色晕和皱印。织物被扎得愈紧、愈牢，防染效果愈好。它既可以染成带有规则纹样的普通扎染织物，又可以染出具有具象图案的复杂构图以及色彩绚丽的或稚拙古朴或新颖别致的精美工艺品。现代扎染在传统形式的基础上，有了很大发展，不仅染色丰富，在扎染过程中还加入其他染色技法，丰富了扎染的内容。

（一）扎染染料

在染色上，传统的手工扎染，主要以矿物

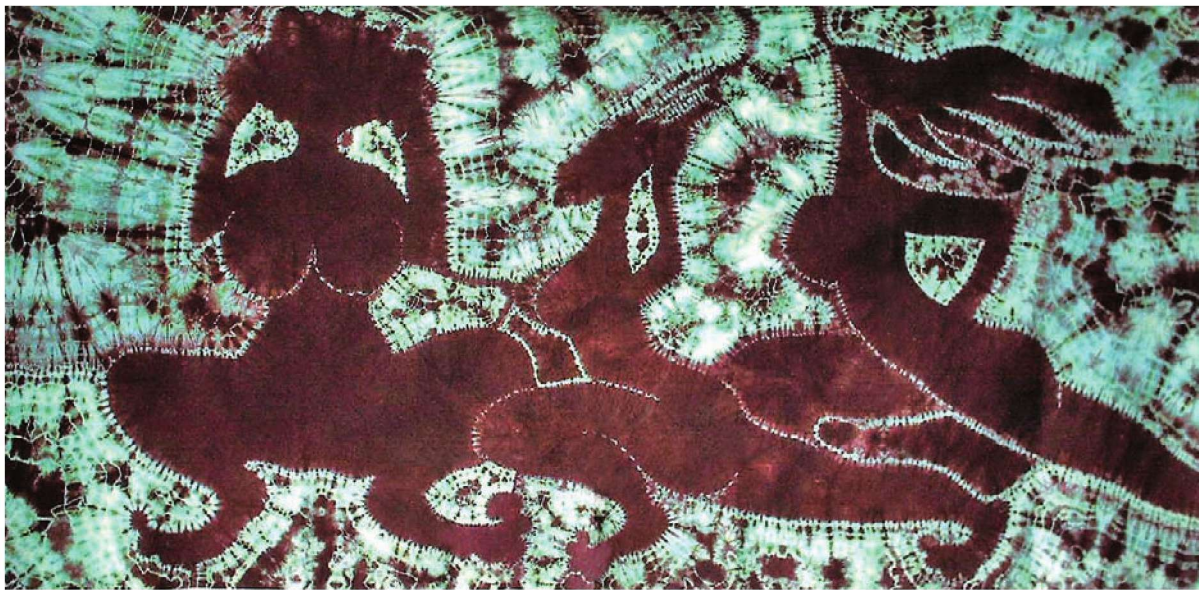

图1-1 扎染技术

质染料和植物染料染色为主，通常以植物染料染色居多。现代扎染主要以活性染料、直接染料、酸性染料进行染色。由于人们的环保意识不断提高以及对自身健康的不断重视，植物染料将成为未来发展的主要趋势。

（二）传统扎染与现代扎染

扎染分传统扎染与现代扎染。传统扎染主要是以传统的民间研制的染料染色为主，一般情况下，棉布、麻、毛、丝织品等多采用植物染料染色。现代扎染相对于传统扎染来说，省时省工，发挥余地大，容易出艺术效果，不足的是，它没有传统扎染环保。传统扎染的染料对身体无副作用，有利于健康，现代扎染所采用的染料对人体亲和度不如传统扎染。为了使现代染料更环保，染料研究机构开始对染料的结构进行研究分析，使之更符合人类健康需要。我们有理由相信，色彩丰富的，表现力强的，又具健康理念的现代染色产品将层出不穷，满足人们精神需求与身体健康是中国未来印染产业共同追求的目标。

（三）冷染与热染

扎染的染色工艺流程分为冷染与热染两种。在常温下进行的染色叫冷染，在高于40℃的水温下进行的染色叫热染。传统染色基本属于冷染，现代染色中活性染料染色既可冷染也可热染，而直接染料和酸性染料基本用于热染。

扎染是一门相当有意思的传统工艺，其制作过程很简单，一学就会。不同认识水准的人，不分男女老幼，都可以进行操作。任何人在制作扎染时都能表达自己的审美情趣，都会获得很多意外的惊喜。扎染工艺虽然简单易学，却高深莫测，一旦学会，它会给你无限的

想象空间。它既有传统的技术性，又有现代的随意性；它既可制作成人们生活的日常用品，也可制作成价值连城的艺术品。它是未来人们热衷和追捧的工艺，也是人们寄托情感和表达情感的理想艺术方式之一。

第二节 扎染与其他民间传统染色工艺

在中国，传统的民间染色印花工艺，除扎染外，长期被人们使用的还有蓝印花布和蜡染两种工艺。

一、蓝印花布

蓝印花布（图1-2）是中国传统的镂空版

图1-2 《魅力蓝花》（蓝印花布服装）

白浆防染印花，又称靛蓝花布，它的起源和扎染一样，无从考证具体时间，有些学者根据史料推测，说它起源于秦汉，兴盛于唐代。蓝印花布最初以蓝草为染料印染而成。蓝印花布是将石灰、豆粉合成灰浆烤蓝，采用全棉、全手工纺织、刻版、刮浆等多道印染工艺制成。

作为传统印染工艺的蓝印花布，曾经是人们喜爱的生活必需品，随着人们的生活不断丰富，蓝印花布渐渐淡出人们的视线。为了让这传统的民间工艺不至于流失，国家将此工艺特批准为非物质文化遗产加以保护。蓝印花布大师吴元新还专门建立博物馆，并以之作为研究、传承技艺基地。如今，蓝印花布从单一的土布制品走向多种面料的制品，从生活实用型走向实用、装饰多种类型，从田野阡陌走向城市都会，在人们物质生活极其丰富的当下，它仍然是丰富人们生活的艺术奇葩。

二、蜡染

蜡染同扎染、蓝印花布一样，同是中国的传统手工印花工艺，也被一些学者认为起源于秦汉，但从历代的考古物证，它相对于扎染品就少了许多。因此学者们说它起源于何时或何处，也只是根据史料推断而已。

蜡染，古称蜡缬，是一种古老的手工防染工艺，主要方法是用蜡刀蘸烧化的蜡液，在白色或浅色布上描绘几何图案或花、鸟、虫、鱼以及山川等纹样，然后浸入蓝靛色水缸里进行浸染。染后放于煮沸的清水中脱蜡，现出花纹。蜡染的结构严谨，线条流畅，装饰趣味很强，具有鲜明的民族风格。

在世界范围内，位于非洲的埃及、亚洲的马来西亚和印度尼西亚，以及中国、印度和日本等都生产蜡染产品，由于文化、生活习惯、欣赏习惯不同，所反映的内容和表达形式是不

同的，各具地方特色。

中国的蜡染，主要集中在贵州、云南，而又以贵州蜡染最具特色（图1-3）。在对蜡染艺术的继承和发展上，应首推深圳大学的刘子龙，他在传统技艺的基础上加以深化，将传统的技艺和现代审美有机结合起来，形成自己的独特风格，为蜡染的发展注入新的活力（图1-4）。

图1-3 《蓝印花布床单》（《贵州蜡染》 马正荣著）

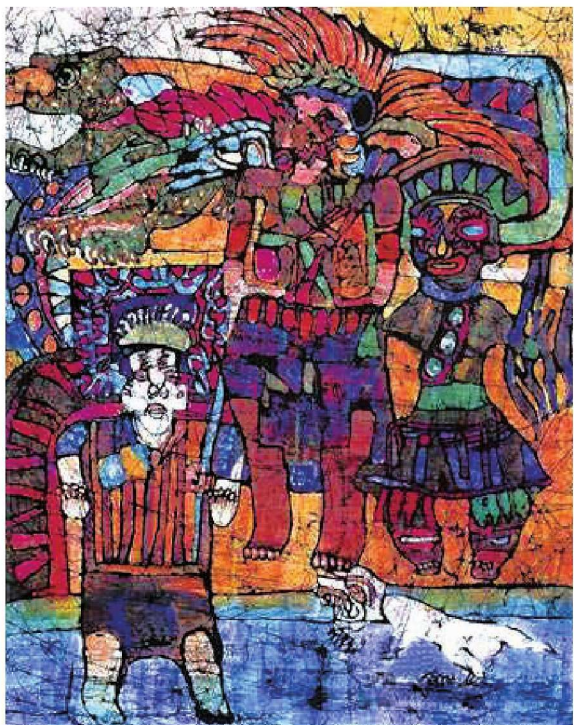

图1-4 《刘子龙蜡染艺术》(来自360图片)

第三节 扎染艺术发展的源流

吴淑生在他的《中国染织史》中这样写道：“在新石器时代，我们的祖先在应用矿物质染料的同时，也选用天然的植物染料。”又说：“经过长期的实践，逐步掌握和提高了各类植物染料的提取、染色等工艺技术，生产出绚丽灿烂、五彩缤纷的染织品。”这说明，染色研究经历了漫长的历史发展过程。在西周时代，周公旦摄政时期，政府机构中设有天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官等六官。在天官下，就设有“染人”的职务，专门负责染色的工作；另外在地官下，设有专管染色材料的收集工作的职务，可见西周的染布业已经具备一定规模，并形成了良好的管理程序。在服饰用色上，周朝时的黑色、赭色、青色大致上是

一般百姓或劳动者所穿着衣服的色彩，而贵族的衣着不必考虑那么多，色彩的使用上则是丰富多了。

在陆续出土的许多遗物中，也可看出战国时期的丝织品色彩的丰富程度。虽然经过长久的岁月，在破碎的纤维间，还是可以发现深棕、浅棕、棕红、绛红、朱红、橘红、浅黄、金黄、土黄、槐黄、湘绿、钴蓝等的色相（图1-5）。

图1-5 战国图案(《中国染织史》 吴淑生著)

最早有扎染记录的文献是隋刘存的《二仪实录》，该文献中所说的夹纈，就是我们今天的扎染。可以推断，在秦汉人们就已经运用扎染做日用品了，那是阶级等级严格的社会，相信在穿戴和日用上也是讲究等级的。

《二仪实录》对隋朝扎染花色有详尽叙述：“隋文帝宫中者，多与流俗不同。次有文纈小花，以为衫子。炀帝诏内外宫亲侍者许服之。”说明当时宫中已普遍穿戴扎染服饰。

唐代诗人白居易有诗一句：“黄夹纈林寒有叶，碧琉璃水净无风。”又说：“成都新夹纈，梁汉碎胭脂。”这说明在唐代，扎染是当时的染色风格之一，而后面一句则说明当时的成都已经非常盛行扎染。从新疆维吾尔自治区博物馆收藏的新疆阿斯塔纳北区117号墓出土的唐代棕色绞纈菱花绢来看（图1-6），当

图1-6 新疆出土的唐代棕色绞缬菱花绢

时的扎染工艺丰富多彩，当时著名的纹样有鱼子缬、撮晕缬、玛瑙缬、鹿胎缬、蚕儿缬、醉眼缬等等。看着这些花型，仿佛盛唐大帝欣赏婀娜多姿的歌姬翩翩起舞欢乐场景就在眼前。唐代是扎染兴盛期，中唐以后普遍流行于社会各阶层，宫廷贵族、侍女的华丽绞缬服饰，民间寻常百姓质朴的绞缬服装无不看到扎染工艺的影子；佛教寺院中的彩幡、帐幔以及供养人的服饰等都相继采用四瓣花、花鸟纹、玛瑙缬（做工繁复）、鱼子缬、青碧缬、大圆圈纹、菱格纹等纹样。

值得一提的是，扎染不只是在历史的文献中有记载，在很多绘画艺术里也多有反映，例如，在唐代留传于今的多幅卷轴画中，就能看到很多美丽的扎染服装样式。如唐代画家张

萱的《捣练图》（图1-7），此图描绘了唐代城市妇女在捣练、厘线、熨平、缝制劳动操作时的情景，其中贵妇的上衣、小女的着装都是扎染手工艺制作。以表现贵族妇女著称的画家周昉的作品《簪花仕女图》（图1-8），绢本设色，现藏于辽宁省博物馆，画面描写贵族妇女春夏之交赏花游园的情景。全图分为四段，分别描写妇女们采花、看花、漫步和戏犬的情形。如再后的南唐画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》（图1-9）中，妃子、歌姬、仕女等的服饰就是采用现代扎染中花型折叠串扎的方式的图案。从画面服装反映的扎染花型看，说明当时的扎染技艺已经达到前所未有的水平。

图1-7 《捣练图》（唐代画家张萱）

图1-8 《簪花仕女图》（唐代画家周昉）

图1-9 《韩熙载夜宴图》（南唐画家顾闳中）

到了北宋，扎染发展更为深远，民间盛行扎染服饰。但到了宋仁宗赵祯时期，他奉行节俭，对于盛极一时的扎染他认为费工费时，这些工艺，尤以“鹿胎缬”和“撮晕缬”最甚，《宋史舆服志》载天圣二年诏命：“在京士庶，不得衣黑褐地白花衣服，并蓝、黄紫地撮晕花样。”宋代朝廷的诏令对扎染的发展无疑是一种扼杀。但这一时期，远离京城的农村仍流行着扎染技艺，尤其是西南边远的少数民族地区，扎染仍保持着它古朴、艳丽的身影。

到了明清时期，扎染开始复兴，种类丰富，技法多样，染色植物的扩展使色彩极其丰富。台湾云林科技大学视觉传播设计系教授曾启雄在他的《中国植物染色简史》里这样描述道：“清朝曹雪芹所写成的《红楼梦》，一直受到读者的喜爱。在文中是否是因为如此的家庭背景的关系，导致曹雪芹所写的《红楼梦》出现了丰富的色彩词汇。全文共出现有763个与色彩相关的词汇，这些词汇可以分成八个色系，其中以红色系为最多。共有红、大红、朱、赤、桃红、银红、丹、水红、绛、赭、粉红、石榴红、朱红、猩、猩红、紫绛、绛红、

海棠红、大赤、硬红、嫣红、荔枝色等22种，这只是红色系的色彩，说明当时的植物染料的使用已经发展到很高水平，色彩的发展也会促进扎染技术的更新。”

辛亥革命以后，经济市场的扩大极大地刺激了手工艺品的生产，扎染技艺有了更广泛的发展，扎染生产开始批量化。

20世纪80年代，随着改革开放，在大力发展旅游产品的中央精神指导下，扎染产品曾经风靡一时，其主要生产地是云南的昆明、大理，四川的自贡、南充，江苏的南通以及湖南的湘西。云南大理和昆明主要以生产发展传统图案为主。四川自贡主要以传统针法与现代审美相结合，创造出线条与写意的艺术手法，产生了轰动效应。而江苏南通扎染，在吸取传统扎染手法的同时，向日本学习扎染技术，成就了自己的风格。

随着世界向更加和谐、更加生态的目标迈进，人们对物质文化生活的要求也在改变，远离喧嚣、远离污染成为人们的生活常态。

第二章

世界各国的扎染艺术

第一节 印度、印尼、非洲、南美洲扎染

第二节 日本扎染