

藍

印

花

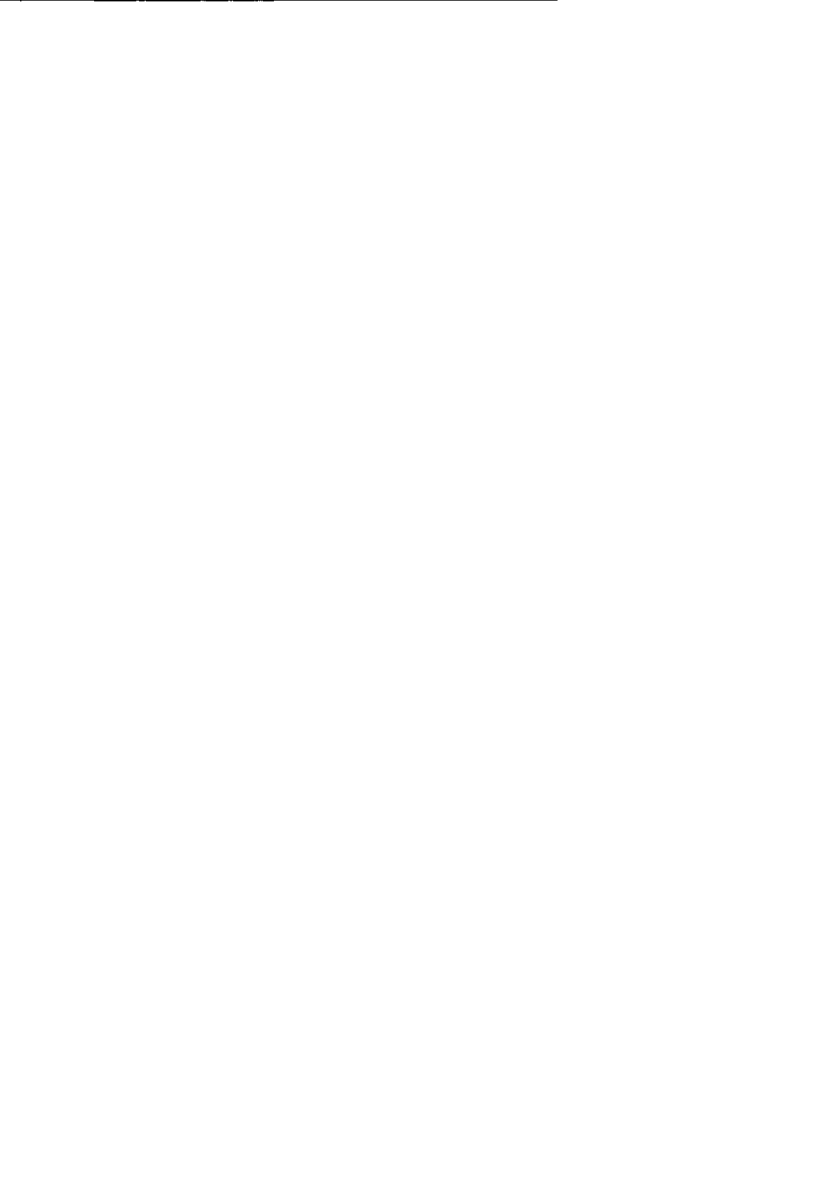
布

对
蓝印花布

漳州师院图书馆出版

二〇〇五年九月

国家级非物质文化遗产名录申报书
(附件)

1、蓝印花布制作过程	○ 安溪蓝印花布
2、获奖证书	——安溪蓝印花布研究室
3、蓝印花布传承人	9、黄炯然的印花缘
4、蓝印花布文物	——《中国法制报》林萌
5、复活的蓝印花布	10、蓝蓝的天上白云飘
——《绝活》吴军著	——《泉州晚报·海外版》陈雪霞
6、安溪蓝印花布的历史与未来	11、黄炯然的蓝印花布情缘
——《闽台文化》黄炯然著	——《福建日报》刘华东
7、印花泉州十八景	12、蓝印花布手提袋
——《泉州晚报》刘华东	——《东南早报》谢文哲
8、夹纻蓝印花布的根在安溪	13、那美丽的蓝印花布
——《泉州晚报·海外版》	——《海峡都市报》谢明飞

漳州师范学院图书馆李存:

泉州市安溪县文化体育局

二〇〇五年七月二日

目 录

- 1、民间蓝印花布的美学特色及现代蓝印花布设计理念分析 李晓鲁
- 2、中国蓝印花布中的吉祥纹样 邓洪涛
- 3、古朴清雅赋蓝白 巧染棉布寄乡情
 —南通蓝印花布的历史与特色
 陈先进
- 4、蓝印花布的艺术观 王炜民
- 5、蓝印花布：正在消逝的“活化石” 陆瑞兴
- 6、中国蓝印花布纹样赏析及其现状的思考 鲍小龙
- 7、集点成花，意韵无穷—谈蓝印花布的艺术语言 张志贤
- 8、南通风筝与蓝印花布 朱 明
- 9、东边外蓝印花布考论 王纯信、王纪、王玉良
- 10、《油和水分离画法—设计蓝印花布》教学录评
- 11、开拓蓝印花布艺术新天地 张自强
- 12、源于小巷深处的蓝印花布 沈福良
- 13、古朴清雅蓝白间—浅析湘西蓝印花布艺术特色 曹志强
- 14、蓝印花布在台中 於 萍
- 15、返朴归真的服饰面料—南通蓝印花布 宣学军
- 16、“中国蓝印花布馆”馆主：久保麻纱女士 晋 索

民间蓝印花布的美学特色及现代蓝印花布设计理念分析

李晓晋

(河南纺织高等专科学校, 河南 新乡 453003)

摘 要:本文分析了民间蓝印花布朴实无华、大巧若拙和表意含蓄、含蓄隐喻的艺术特色,并从图案设计、符号设计、融合设计及创新和改编建设方面探讨了现代蓝印花布的设计理念及方法。

关键词:蓝印花布; 美学特色; 现代设计

中图分类号:TS941.11 **文献标识码:**B **文章编号:**1003-8868(2004)04-0009-04

1 引言

在华夏农业文明的民间工艺中,蓝印花布是一朵迟开的奇葩。它在明清时期才获得充分发展,是现代社 会得以延续的为数不多的手工印染工艺之一。蓝印花布保持了民间艺术独特的审美情趣和朴实无华的艺术形式,其独具魅力的造型和审美意蕴深受普通民众的喜爱。民间蓝印花艺术特色,是现代蓝印花布设计应借鉴的优秀传统元素,对于实现现代蓝印花布设计的理论升华有着重要的意义。

2 传统民间蓝印花布的美学特色

2.1 朴实无华,大巧若拙

从民间传统艺术的大环境考察,民间蓝印花布艺术的产生并不是孤立的,它与青砖黛瓦的民居、蓝白青花 的陶瓷共同体现了中国传统文化的精髓——民族性传统美学观,尤其是近代江南的民间艺术风貌。蓝印花布艺术风格的形成,受到了工艺、美学、社会风尚、政治及消费品市场等诸多因素的影响,中国先秦时期的老庄美学思想就是其中一个重要影响因素。

“道之出口,淡乎其无味,视之不足见,听之不足闻,用之不足既。”^[1]作为中国古代美学奠基人的老子,上述“平淡”的审美趣味和审美理想的提出,对中国文学艺术创作的审美取向甚至对蓝印花布这样的民间艺术都产生了深远影响。例如,蓝印花布图案致密,空间平和、造型古朴,取之象外,虚实相生,气韵生动,蓝白紫色等

特征,就是老庄美学思想的具体表现。

“绚烂雕奇,千岩竞秀,屋漏的是一种纯朴冲和的趣味;有‘视之不足见’,则是另一种风采。相形而言,它体现的是平淡,然而这一点恰恰是民间蓝印花布的形式特征和注重功能的优点所在。与独幅的表现性绘画作品不同,蓝印花主要用于服装面料、服饰面料或装饰面料,因此,它在图案纹样上呈现出一种连续的、双向均质运动的、平面化的形式特征,这种特征使其适合于不同空间的不同用途。如蓝印花平和的表面图案所具有的二维特征就特别适合被单的功能。蓝印花在结构上,重视形与形之间的起承转合,使图案绵绵不绝,整体稳定。

蓝印花布的图案在造型上普遍存在“拙”的特征,这一特征的形成,是受雕版工艺的限制,因为工匠在刻版时需用刀代笔,而经刷油制成的纸版又相当坚韧,刻版图案犹如传统的金石篆刻,自然容易产生粗犷、拙朴的形式,以“拙”为美的传统观念还反映在造型上,如蓝印花的风鸟、两虎的造型,融合了古朴、童真的趣味,的确具有“大巧”的风范。

“同自然之妙”也是中国古代美学的一个重要命题,其核心在于一个“妙”字。她要求设计或绘画能够如自然“阴阳陶蒸,万象错布”,反映出生动的意境与气韵,是一种艺术的创作而不仅仅是简单的模仿。如古人把书画定为逸、神、妙、能四格,其中的能,就是指生动、细致描绘对象的作品,这种观念反映在蓝印花中,尤其在自然题材的表现形式上,便形成了类似

· 收稿日期:2004-02-19

作者简介:李晓晋(1961-),男,河南濮州人,副教授,主要从事视觉传达设计学

3 传统民间蓝印花布的表现形式

3.1 工艺特色:灵动的点线面

蓝印花作品,在清新、朴实、明朗的总体风格中,又常常表现出丰富多样的审美效果,有的粗犷强烈,有的细致精巧,有的爽朗秀朴。但是,构成蓝印花纹样的基本元素是平面造型中的点、线、面。由于雕版的局限性,蓝印花布不可能像其他艺术手段那样写实地细腻地表现对象,但在造型上平面感和装饰性较为突出,即其特有的艺术语言——斑纹美:其点、线的形态种类繁多,有圆形、扇形、三角形、方形、线段形、有机形和不规则形等等。蓝印花布对于点的应用十分讲究,如大混点、小混点、胡椒点、攒三聚五点、介字点、梅花点、垂叶点和横点等等,无一不运用自如,使点的表达与图案达到浑然一体的境界,这或许是雕版印刷的工艺“逼”出来的。由于刻版和刮浆的原因,点线既不能太大,又不能太小。太大的点或线段,灰浆容易在染色时脱落;太小的点,灰浆又不容易附着。点的视觉高潮在与一定的形体配合下会出现类似于休止符的效果,如双狮舞灯图案中的球。正如语言中逗号的意义,点还能在图形中扮演和事件的角色。例如通过底纹的点,克服诸如因色反转、图形对比过激的问题。由于点与点之间在视觉上具有移动的特性,故当点按比例线性排列时,能产生“虚线”的效果,以致形成积点成线、积线成面、画龙点睛和散点等不同形式。虚线的构成可直可曲,或用于造型,或用于分割。当不同的虚线按照植物的生长结构组合在一起时,更具有独特的表现力,根据密度不同,还可产生明度不一的面。虚面可直接参与图形的表达,也可通过虚面产生图地反转的形式,使地成为图形。由于灰浆的附着力有限,较大的块面在浸染时会产生类似冰裂纹的效果。

3.2 图地关系:简明稳定、空灵虚静

在形态构成中,形总是在图形和其周围的背景的关系中被感知的。例如,在纸上画一个圆形,圆形即能或为视觉的对象,而圆的周围则令人感到是一种空灵的背景。前者我们称之为图,后者称之为地。图具有紧张、密度高、前进的性质;地具有使图醒目的功能,其本身却常被忽视,感觉不出其形的存在。在我国国画理论中,常提到知黑守白、虚实相衬、画虚等实等概念,实际上就是对图地关系及其运用的一种论述。

在传统民间蓝印花图案的构成中,图地关系的处理是很有特色的。除了刻意造成的图地反转效果

外,对于图的简明与稳定及地的空灵与虚静,都堪称一绝。首先,蓝印花布图案大部分是由满地的纹样组成,呈二度空间构成状态,这种图与地平面的形式使图与地各得其所,从而产生了一种“视之不足见”的十分稳定的平衡感。其次,圆韵饱满、明快的轮廓与相对吉化的底纹,也有效地控制了不必要的面地反转。第三,在蓝印花布图案中,立体的塑造通常被控制在类似浅浮雕的半立体状态。这种图形的平面化处理也是图地关系融合的一个重要因素。

4 现代蓝印花布设计——传统与现代的融合共生

在现代社会中,人们的艺术观念、审美情趣、消费心理都与过去不可同日而语,如果墨守成规,一味仿古抄袭,那么,手工印染艺术就只能停留在以往的历史片断之中了。因此,对传统设计风格的探讨就必然要考虑传统与现代融合共生的问题。

民间蓝印花布不同于历史上某位艺术家的个体创作,作为一种技艺及民俗文化的载体,它是一些世代相传的具有广泛群众艺术基础的行业技艺,其风格是相对恒定的,是民间智慧、民俗观念的集中显现。因此,尽管现代蓝印花布设计与生产可以适度吸收现代印染工业及设计的技术与成果,以便适当地提高产量。但是,它的手工艺品特性,决定了其产品不能通过大量生产去达到盈利的目的。例如,通过丝网印和化工染色仿制蓝印花布,将失去手工艺的基本特征。为此,蓝印花布的传统设计既要求融入现代社会,又必须保持手工艺品的特色。唯有如此,她才能以其设计与制作的独创性及工艺特色在现代产品中保持手工艺的价值。

4.1 简化设计

简化是现代设计的基本特征,也是现代手工蓝印花布设计风格的发展趋势。现代蓝印花布不仅在构图上强调简洁,而且在图形设计中引入了抽象的表现形式。例如纯几何的构成、经抽象变形的传统图案及引入新的图案元素等等,从而表现出现代蓝印花布的设计特征。

设计的简化往往不在于图形的多寡,而在于图形的构成。例如,重复均等的图案在形式上将呈现一种虚面的视觉效果,其单纯性使人淡然处之,视而不见,因此极适合同面料、装饰的设计应用。另外,至高的蓝印花布还体现在强调制成品的面与体块的设计风格上,这种风格通常需要以淡化界面的方式来实现。

与“少即是多”的简化原则不同,“多胜于人”是

至理名言。人们往往希望看到的是手工艺术的装饰特征,蓝印花布的形式简化,就是一种装饰的、多样的简化,多样在形式上并不意味着秩序的缺失。例如,当我们观看一些图形复杂的蓝印花布时,其图案不可谓不繁,但其井然的秩序却总能达到绚烂之极而归于平淡的境界。强调装饰的多样性中的秩序有许多行之有效的形式,如有规律的散点、格子、线式、重复、近似比例等等,其要点同样是一种简化的形式,它使纷繁复杂的图形趋向于一种简单的结构。

1.2 符号设计

民间蓝印花布是一座设计符号的宝库,时至今日,它在民间仍拥有极广泛的语言交流基础,就表层的象征性而言,是由语音、图景和文化传统形成的符号体系;如寿与万、前者存在一百多种形态变化,后者则源自梵语的“幸福”,是16000的数字谐音、具有吉祥的含意。民间印染花布图案以吉庆祥和为主,既有抽象图案,又有动植物、日用制品图案等,其中,抽象图案与古文字颇有渊源,如福、寿、万等,直接以文字为装饰元素;甚至许多自然图案也与文字有关,如云纹、雷纹等等;另外一部分抽象图案来源于宗教及图腾,如八卦、菱形等。这些图案在当时是一种民间通用的图形语言,从符号学角度来讲,大致属于明喻的范畴,即图案所表达的内容是约定俗成的,它甚至在某种意义上成为了一种特殊的文字,毫无疑问,随着时间的流逝,蓝印花艺术所拥有的信码正在渐渐淡化,但是,蓝印花艺术所携带的文化传统及精神内涵却不会随风而逝。因此,设计师如果在蓝印花布设计中仅仅满足于一般形式的表现,而忽略更深层次的文化内涵,他将很难胜任21世纪的手工设计竞争,因为缺乏内涵的形式终究是苍白而单一的。但是,对于符号的应用也不应该采用简单的拿来主义,应对素材进行分解、抽象和演绎,只有这样,才能更好地适用于现代设计。

1.3 融合设计

蓝印花作为设计的一个部分,其形式和表现不可避免会受到近现代设计思潮的影响。在图案的题材上,不拘泥于花鸟虫鱼和图案的象征,而引入新图案题材,无疑会对形式的创新带来积极的影响。另外,将传统图案与现代构成融合,从图案的简化到编排的创新,从而造就简洁、多样的表现风格,这种区别于传统的蓝印花布的古典风格,是蓝印花布走向

市场的敲门砖

1.4 创新和改编

手工印染艺术的设计创新是其蓬勃发展的源泉。借鉴、整合传统图案,引用先进技术,在程式化的民间艺术的基础上融合新的设计理念,是设计创新的重要途径。依托传统技艺,探寻新的灵感来源,可以是来自于对大自然表象的独特观察,又可以是通过对微观世界的感悟,既可是具象的,又可是观念性的,使创作不落窠臼,不断赋予蓝印花布以新时代的特征。

在符合制作工艺的前提下,可以通过改编的方法对传统素材进行再创作,它在一定程度上同样是创新,如将民间经典图案改编为蓝印花布,对资料的改编并不等于简单的抄袭模仿,他山之石,可以攻玉,资料的改编必须在可操作的基础上,进一步加以提炼与概括,它既可来源于一种素材,又可以多种图案成分并存,既可取其全貌,又可局部局部。我们应在改编中体现多种文化汇集,使之转化生成达到完美的境界。由于地域、政治、交通及语言的阻碍,加之印染工艺的不同,民间印染艺术在包括图案题材、结构、文化内涵及审美情趣等方面反映出极大的区别,但同时也使手工印染的创作元素具有了区域文化间的融合与对比,从而使作品反映出一定的新意。

5 结语

在社会发展日新月异,各种艺术设计层出不穷的时代背景下,传统民间蓝印花布以其独特的艺术魅力深受人们的喜爱,这同时验证着深藏在蓝印花布之中的传统美学特色仍然和现代社会人们的心灵息息相通,分析、探讨这一民间技艺的审美价值和艺术手段,势必会对现代蓝印花布设计创新产生重要而深远的影响。

参考文献

- [1] (春秋)李耳著,梁鸿明译注.老子[M].山西:山西古籍出版社,1999.
- [2] 左汉中.民间印染花布图形[M].湖南:湖南美术出版社,2000.

[责任编辑:朱保林]

(下转第21页)

中国蓝印花布中的吉祥纹样

邓洪涛*

(新乡学院美术学院艺术设计系, 河南新乡 453003)

摘 要 本文分析了蓝印花布吉祥纹样艺术形式的表现手法, 阐述了蓝印花布吉祥纹样图案的寓意。

关键词 蓝印花布; 吉祥纹样; 表现手法; 寓意

Abstract The article analyzes the expressive methods of the吉祥 pattern of blue cloth pattern on blue cloth patterns, and shows the application and prospect of吉祥 pattern.

Key words Blue cloth pattern;吉祥 pattern; expressive methods;寓意

文献标识码: A 文章编号: 1008-6781(2006-12)-0107-02

蓝印花布源于春秋,盛于宋代,是我国民间美术中一种体现了东方文化特色的传统工艺品。起初所用染料为靛,称“蓝印花”,公元7世纪,将花种值从印度传入我国,靛布逐渐取代麻、麻等植物面料,宋迁都临安(今杭州)后,朝廷对民间控制力较弱,对百姓日用品及服饰用色,纹样的管制较宽松,蓝印花布的纹样得到了极大的丰富,相承的时期,蓝印花布盛行于民间成为我国最为普及的纺织品。

蓝印花布有蓝染白花和套染蓝花两种,风格朴实清新,有着浓厚的乡土气息。传统的蓝印花布纹样都来自民间,多为写实,既生动活泼又独具匠心,且多为吉祥纹样,如:“长命富贵”、“富寿常圆”、“麒麟送子”、“双鱼吉庆”、“十全十美”、“龙凤呈祥”等等,反映了百姓的喜闻乐见,寄托着他们对美好生活的向往和对幸福的美好情趣,体现了我国传统文化和艺术的深厚积淀。

1 蓝印花布吉祥纹样艺术形式的表现手法

蓝印花布的艺术价值主要来自纹样的独特魅力,由于是单色印染,蓝印花布纹样的变化主要在于图案上下工艺,其艺术形式的表现手法主要有以下几种。

1.1 利用汉字的谐音

这种方法是将一个抽象的名词,通过置换成向着相近音的汉字来达到物化,从而表达某种吉祥的寓意。如图1,“喜上梅梢”直接借“喜鹊”的“喜”,并以“梅梢”通“偏梢”,来表达人们喜鹊临门,幸福,快乐的美好愿望。而图2“连年有余”则因“莲”与“连”谐音,“鱼”与“余”谐音,于是莲花、莲蓬和鱼这三种常见的东西被组合成吉祥纹样,表达生活富足吉祥意义。同样图3“鹊桥相会”明显的也是利用谐音手法表现纹样的吉祥意义,以“鹊”同“六”,以“桥”通“和”表达了顺利、和睦、合家欢乐等美好愿望。

图1 喜上梅梢

图2 连年有余

图3 鹊桥相会

* 收稿日期: 2006-09-10 作者简介: 邓洪涛(1974—),女,河南焦作人,新乡学院美术学院艺术设计系教师。

民间还有如“四喜临门”、“喜上眉梢”、“喜笑颜开”等图案,将喜字巧妙地融入牡丹、荷花、梅花、竹子等图案中,将喜字巧妙地融入各种图案中,寓意吉祥如意,喜上加喜。

3. 松鹤

松树早在尧舜时就是一种很神圣的树,人们认为松树可以驱邪避灾,象征着长寿。鹤也是人们认为可以驱邪避灾,象征着长寿的鸟。松树和鹤的组合,寓意着长寿、吉祥、幸福。

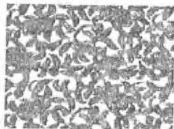

图4 松鹤同春

图5 松鹤同寿

此外,中国人普遍认为牡丹象征富贵,花生、灵芝象征长生不老,铜钱象征财富,这些都成为蓝印花布纹样的常见题材。此外,中国民间有给小孩子挂长命锁的习惯,铜钱和葫芦与铜钱、葫芦、蝙蝠(蝠通福)等在肚兜上组成象征长寿、幸福等的吉祥纹样。

1.3 寓意

即指平常人因科学、哲理的某些事物的一些特征含义,寓意吉利的思想内容。如梅花在一年中开花最早,被比作花中状元;兰花幽雅高洁,而竹子虚心有节,又梅花凌寒傲雪,下如寒冷,所以用“以梅、兰、竹、菊组成四君子图,利用了人们对这四种植物自然属性的理解,表达了高洁、坚韧的品格及纯洁的友谊。在中国,龙、凤两者结合寓意太平盛世,一般民间中把结婚之喜比作“龙凤呈祥”,表达人们对吉祥的希望和祝愿。所以一般新婚夫妇的被面上常有如图7的“龙凤呈祥”吉祥纹样。

此外,还有如以佛教八种法物为题材寓意祥瑞保佑的“八吉祥”,以道教八仙子为题材寓意八仙长寿的“八仙图”等。

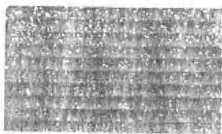

图6 四喜临门

图7 龙凤呈祥

1.4 民间吉祥纹样的寓意

民间吉祥纹样,其寓意非常丰富。如“龙凤呈祥”寓意吉祥如意,“喜上眉梢”寓意喜事临门,“喜笑颜开”寓意开心快乐,“喜笑颜开”寓意开心快乐,“喜笑颜开”寓意开心快乐,“喜笑颜开”寓意开心快乐。

图8 喜上眉梢

图9 喜笑颜开

一些民间吉祥纹样,其寓意非常丰富。如“龙凤呈祥”寓意吉祥如意,“喜上眉梢”寓意喜事临门,“喜笑颜开”寓意开心快乐,“喜笑颜开”寓意开心快乐,“喜笑颜开”寓意开心快乐,“喜笑颜开”寓意开心快乐。

图10 八仙图

2 蓝印花布吉祥纹样的文化内涵

蓝印花布纹样涉及人物、动物、植物、器物、文字等等，几乎涵盖了“图必有意”、“意必吉祥”的中国传统吉祥纹样的所有内容。吉祥纹样是我国传统装饰纹样的一个重要形式，是中华民族传统文化重要组成部分。它源于祖先对生殖的崇拜，与人们对生殖的认识过程密不可分。早期的吉祥含义局限于渴望种族繁衍、人丁兴旺。随着社会的发展，其千百年的发展进程，还受到政治、经济、文化等各个方面的影响，层次和内涵十分广泛和深刻。

2.1 原始社会

就像对风、雨、雷、电等自然现象不能理解一样，我们的祖先对生殖的奥秘同样觉得不可思议，认为是某种神秘的力量主宰着人类的繁衍生息。而且，当时生产力极端低下，生产力与人力、人口十分密切地结合在一起，人们对种族繁衍产生崇敬感，由此而产生了“生殖崇拜”。

早期的母系氏族社会时期，人们对男性在生育中所起的作用还了解，生殖崇拜主要体现在对“女阴”的崇拜。例如，人们认为鱼的外形酷似女性的生殖器官，由此产生了对鱼和花的崇拜。此外对鱼的崇拜还因为鱼的产仔能力异常强，对蛙的崇拜也缘于此。而对狗的崇拜则由于狗犹如母亲的子宫，且内部多籽。于是，鱼、蛙、瓜便成为旺盛的生命力的象征。如西羌半坡的连体鱼纹、双鱼并体、三鱼并体、真人于鱼等，都寄寓了子孙繁衍的吉祥含义。到母系氏族社会晚期，在与自然不断扩大接触的过程中，尤其对动物交配过程和生育的观察，人们逐渐认识到父亲这个角色在生殖中的重要性，于是又逐渐兴起了“男根”崇拜。如对鸟、蛇蝎、乌龟等的崇拜就是因为这几种种动物头部的形态和运动方式酷似男性的生殖器官而成为新的生殖崇拜的对象。

在传统吉祥纹样中，这些体现了祖先生殖崇拜的牲物和动物形象很多，如前所述的喜鹊、鱼、莲花等。

2.2 奴隶制社会

中国人关于“生殖”的概念包括诞生、存活、长寿，甚至祈盼长生不死。奴隶制社会时期，人们对生殖不再仅仅满足于诞生，对生殖的崇拜逐渐超越了早期对生殖器官的崇拜，开始追求生得长久，生而再生，子子孙孙无穷尽。中国是一个农业国家，传统社会的小农经济结构是经济主体，这使得家庭的高足完全依赖于家庭劳动力的多少，而在高死亡率情况下解决的一办法就是多生多育。西周以来确立的宗法制的家族系统，使多子多孙更成为难以更改的习俗。因此，貔貅、葫芦、灵芝、豆类、石榴等多子的植物，以及老鼠等繁殖能力特别强的动物等常用来象征多子多福而成为吉祥纹样的又一主题来源。像“老鼠拉萝卜”、“瓜连子孙”、“榴开百子”等传信吉祥纹样就来自于此。

2.3 封建社会

封建社会对封建等级制度的等级含义深刻影响着艺术的创作。首先，对人们的生殖崇拜观念进一步发展和追求，表现在对生育、生育富贵的向往，对求子封建制度的表现，同时纹样还寄寓了抱体的色彩，种种吉祥纹样观念及象征意义也发生了较大变化。例如，儒家“三才五福”观与儒家“诗教善俗”观相联系，道教的神仙崇拜、佛净土无为等思想的极大影响。吉祥纹样的形式表现和象征意义又赋予了传统封建、封建人化的思想，也增加了驱邪祈福、求子纳福等社会功能。如分别表现儒家提倡的忠、孝、信、义的“羊羔”、“鹿”形象的纹样；又如长期的封建制度把女贞作为女子的美德标准，将书——“画眉”——“双凤”的纹样，或美女、读书等图案加以解释等意，想社会发展的痕迹也无所不现。于是有了诸如“五子登科”、“鱼跃龙门”、“平安富贵”等吉祥纹样。此外还有佛教的“八吉祥”纹样和道教的“福祿寿”纹样等无不反映了吉祥纹样政治、经济、宗教、生育、道德等各个方面的内涵。

3 现代运用及前景

20世纪下半叶起，尤其是20世纪，伴随着现代工业和科学技术的发展，中国老百姓有了更多物美价廉的布料可供选择。织造工艺和图案的表现形式也更加多元化，传统吉祥纹样作为手工业时代的产物，具有一定的历史局限性，在许多方面已不适应现代社会的需要。蓝印花布的使用也一度走到低谷。

但随着经济、文化的进一步发展，越来越多的人意识到“民族的才是世界的”这一理念，蓝印花布的审美价值及文化含义也被重新发现，特别是蓝印花布的吉祥纹样其深厚的文化内涵以及朴拙的艺术形式所焕发的艺术魅力是现代艺术设计无可比拟的。蓝印花布重新登上了服饰的舞台，并在家居软装饰等方面崭露头角。许多蓝印花布生产厂家在继承蓝印花布民间传统工艺的基础上，进行工艺和技术创新，并借鉴剪纸、刺绣、木刻等表现方法，对蓝印花布进行艺术再现，既丰富了现代人的审美情趣，又使传统的民间蓝印花布焕发了新的活力，形成自己独特的风格，成为中国传统民间工艺品中一枝独秀的奇葩。

参考文献：

- [1]王菊. 中华美术民俗[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1994.
- [2]黄如雄, 陈福清. 中国历代装饰纹样[M]. 北京: 中国旅游出版社, 1999.
- [3]中国蓝印花布馆. 中国蓝印花布[M]. 北京: 北京工艺美术出版社, 1995.
- [4]徐杰等. 汉族民间风俗[M]. 北京: 中央民族大学出版社, 1998.

(责任编辑 立为)

文章编号:1003-9104(1999)02-0123-02

古朴清雅赋蓝白 巧染棉布寄乡情

——南通蓝印花布的历史与特色

陈先进

(南通职业大学纺织工程系, 江苏南通 226007)

摘要:蓝印花布是我国古老的手工印染纺织品之一, 它的纹样千姿百态, 色彩清新素雅, 具有鲜明的艺术特色。本文着重论述蓝印花布作为中国传统民间艺术之一的历史发展, 以及蓝印花布的工艺特点、题材等方面对蓝印花布的这一艺术语言进行深入的探讨。

关键词:南通蓝印花布; 历史; 工艺; 艺术特色

中国分类号: TS190.5; J2

文献标识码: B

On the History and Characteristics of the Blue-Printing Cloth in Nantong CHENG Xian-jin

蓝印花布是一种按中国民间传统工艺制作的手工印花布, 其制作的历史渊源流长, 它朴素大方, 曾广泛流行于我国许多地区, 深受广大群众喜爱。江苏南通地区濒江临海, 土壤气候特别适宜棉花的种植, 为著名的棉产区, 几百年来此地民间织布盛行, 广大民间艺人就地取材, 对棉花进行加工, 形成了自纺、自染、自织的地方风格。在此基础上, 蓝印花布工艺脱颖而出, 为单色印染, 有蓝底白花与白底蓝花两种, 其纹样生动活泼, 独具匠心都为百姓所喜闻乐见的题材, 色彩深沉明快, 图案朴实典雅, 散发着浓厚的中国乡土气息, 在全国享有盛誉, 有“蓝印花布之乡”的称谓。

一、悠久的历史传统

早在秦汉, 在织物上印上花纹染色的面料称作“缣”, 据《二仪实录》载: “缣, 秦汉间始有”, 《周礼·考工记》在记载当时染色工艺状况时也写道: “青与白相间也”。在秦汉棉花种植尚未引进之前, 人们创造性地在木板上二面阴刻成花纹, 然后把麻、丝织物夹在二块花版之间进行草木染色, 故用这种方法生产的丝织品称作“夹缣”, 这也可以说是今日蓝印花布制作工艺之雏形。

正式意义上作为我国传统印染工艺品之一的蓝印花布, 源于唐宋, 是在唐宋“药斑布”, 明代“浣花布”

的基础上发展起来的。唐代盛行夹缣, 并在夹缣基础上形成一种用两块雕镂相同图案的花版, 制作方法是: 将丝织物夹在其中, 在镂空处涂以防染剂, 然后入染, 形成了与直接染色相反的色地白花的印染品。宋时期, 屢次发布诏令禁止民间使用印花丝织物, 这其中当然包括镂空花版印染的丝织物, 染缣的专用和由皇家监制, 限制了镂空版印染的发展。

随着七世纪棉花从印度传入, 并在全国得以普遍种植, 棉产量迅速提高, 用棉织布也广泛流行, 到了南宋, 有人将夹缣的方法加以改进, 用于棉布印染, 印制出蓝白花布, 名为“药斑布”, 据《古今图书集成·职分典》载: “药斑布……以布抹灰药而青, 候干, 去灰药, 则青白相间, 有人物、花鸟、诗词各色, 充衾被之用”, “药”即防染剂, “斑”是防染剂印的构成纹样的大小斑点, 这就是我们现在所称的蓝印花布。明清之际, “药斑布”已普遍流行于民间。

十三世纪松江人黄道婆从海南把棉纺技术传授给江南织农, 使手工棉纺织技术在苏皖江浙等地区广泛传播, 南通也从江南引进织造技术, 带来了南通土布的发展, 加工蓝印花布也成为当地的时尚, 其印染材料民间都能就地取材, 农家多能自制自用。

明末清初, 广州布商传来了蓼蓝种子, 是为植物蓝靛的原料, 《光绪通州志》载: 种蓝成畦, 五月刈日头蓝, 七月刈日二蓝, 置一池水, 汲水浸入石灰, 搅干

HUNDRED SCHOOLS IN ART

下,除去水,即成靛,用以染布,曰“小靛青”,用此“蓝草”中提取的色素“植物靛蓝”染色,它的染色牢度与合成靛蓝类同,水洗牢度好,在开水中煮沸也不掉色,且耐穿牢度较差(特别是湿磨穿牢度),所以在洗涤时适合用肥皂粉多漂一段时间,而少搓擦,否则颜色会变浅较快,另外其日晒牢度中等最好不要暴晒,由于南通盛产棉花,南通土布的发展,蓝草的种植,为蓝印花布就地提供了染料来源,促进了蓝印花布的发展,促使印染工艺的革新,各集镇相继出现了染坊,接受农家来料加工印花布,染坊的发展,使南通民间蓝印花布“衣被天下”,因而民间蓝印花布制作工艺制作技术有了长足进步,产品在社会生活中也随之得到普遍应用,用蓝印花布做成的服饰、床被、围裙、桌布等成为日常用品,从此南通民间男子以穿青衣,妇女以蓝印花布为美,日用品等大都为蓝印花布制作。

二、渊源流长的制作工艺

蓝印花布采用的是镂空花版防染工艺,它用点造型的艺术特色与雕版工艺特点有着直接的联系,这一特点也是在镂空花版印染的基础上发展起来的,镂空花版印染是我国最古老的印染技术之一,早在秦汉时代,我国中原地区已有镂空版染缬技术,长沙马王堆一号西汉墓随葬的印花敷彩纱,已用小幅镂空花版直接镂空印根灰色藤曼花纹,作为手绘染色“画缬”的一种辅助手法。

蓝印花布的工艺既源于我国古老的镂空花版印花,就要受到其工艺的制约,因此,由于镂空花版工艺的特点,纹样不能形成封闭图形,只能用大小、形状不同的斑点和短线间隔地组成纹样,蓝印花布的这一工艺上的局限最终转化为蓝印花布独特的造型手法,形成了它特有的形式美——一斑点的形状及其组织和排列的韵律美。

蓝印花布制作并不十分复杂,但工艺十分讲究,主要的工序有四道:

1. 纹样设计和花版制作,用点、线、面结合成纹样,然后用纸刻成花版,最后用熟桐油涂漆晾干。
 2. 印花染糊与印糊凉干,把石灰和黄豆粉加水拌和成印花防染浆,漏刷在织物上,待七天期的阴晾干燥,才能染色。
 3. 调制染液与土靛浸染,用“蓝草”植物的色素,制成染液,在室温下进行多次染色,一般浅色染3-4次,中色7-8次,深色10次以上。
 4. 刮浆显花与清洗晾晒,染色后的蓝印花布经晒干或烘干,用刮刀刮掉防染浆层,然后用流水多次清洗,洗尽浮色。
- 简单而论,就是选用油纸手工镂刻花版,用黄豆石灰粉做防染浆,以植物靛蓝草加酒糟发酵做染液,经反复浸染而制成的纯棉织物。这种手工刻版,手工刮浆,手工染色的民间工艺,以简洁而又朴素的图案

时而而又和指白蓝白之美,闻名于世。

三、朴素典雅的艺术特色

上述情况表明,蓝印花布是在镂空花版印染技术基础上发展而来的,它受到镂空雕版工艺的制约,因而形成互不连贯的点排列成线组织成面构成纹样的特点,经过漫长的历史过程,用点造型的艺术特色也不断成熟,形成蓝印花布独特的造型风格。

蓝印花布有如“碎落于盘”、“洒落于地”、“花为满地”,星星点点,密密层层,这些碎点正是蓝印花布的点造型特征。蓝印花布的基本单位为点,正是体现了“点”与“点”上。正因为此,民间亦有称之为“花点子布”,在蓝印花布的图案中独立地看它每一个点,不论是圆的、方的或去的,它本身的意义是微不足道的,它只是构成图形的基本元素,蓝印花布的斑点也只有按一定的造型规律组成纹样,它的价值才得以显现,蓝布上疏密有致的白点,恰似繁星闪烁的夜空,扑朔迷离,变化万千,构成动人的艺术效果,这些形状各异的点组成了丰富的纹样,具有独特神秘韵味,长期以来蓝印花布经过印染艺人的不断创造,不断丰富,促进了它的“斑点美”的“风格化”的加深,蓝印花布的色彩虽只有蓝白两色,造型手法也比较单一,而印花艺人正是在这样单一的色彩中,创造出丰富的画面,通过他们的才智和相互之间的交流,不断推陈出新,不断丰富蓝印花布的艺术语言。

蓝印花布纹样千姿百态,色彩清新素雅,具有鲜明的艺术特色,蓝色宛如晴空,使人感到沉静、深远,白色犹如新雪,纯洁、朴素,印花艺人正是在这蓝白两色之间创造出鲜明而和谐之美,蓝印花布的纹样由大小不同的形状各异的点构成,点的错落有致的排列,形成了蓝印花布独特的造型手法,形成了它特有的艺术风格。

由于南通民间的广泛应用各染坊的相互竞争,又经过民间艺人的巧妙构思,创作出各种朴素、优美、吉祥、如意的图案花纹,一般都是以折枝散花、围花动物等为主,画面结构均采用二方连续及单独纹样组成,被面、包袱方巾等采用框式结构与中心纹样进行定位设计,这些纹样经过艺人们的概括和归纳以点的形式表现在布匹上,有的仅以点勾出外形;有的以规则的小点或短线勾画出轮廓,里面再填上点成小的块面;还有的直接用形状不同的点组织成纹样,这些纹样具有独特的形式美,内白外蓝,蓝白相交,构成独特的民间艺术风格,以形象化的语言表达了劳动人民的美好愿望和丰富感情,反映了百姓的喜闻乐见,寄托着她们对美满生活的向往和朴素的美学情趣,在题材和内容上,老百姓那种健康和质朴的心灵,在民间蓝印花布上得到了形式和内容的完美统一,因而蓝印花布真实地反映了一种深厚的文化和艺术积淀。

类型大致有三种,一是传统型,这种类型的权威其权力的威严是从历史继承下来的;二是魅力型,这种类型的权威是以领导者个人的特殊品质和能力以及因此形成的感召力为基础的;三是法理型,这种类型的权威是以理性的选择和法律的程序为原则,依法任命,传统型的权威带有浓厚的封建色彩,魅力型权威直接表现为个人崇拜和迷信。我们认为纺织企业的发展迫切需要的权威是法理型权威,依法治国,法律化、制度化是法理型权威得以确立和运行的基本前提和关键,管理者必须在法律规定的范围内活动,现代管理者的权威,绝非是专制制度下的权威,它应是建立在民主基础上的权威。

总之,企业的发展需要权威,管理者应当成为权威,权威的树立不是一蹴而就的,它需要管理主体和管理客体双方的共同努力。作为管理主体的管理者必须依法办事,依科学程序进行管理,同时还需要加强自身的修养,以高尚的品格、横溢的才华、敏捷

的思维、饱满的热情、健康的体魄、高雅的风度去赢得群众,作为管理客体的劳动者,需要不断提高自身的文化素质,增强分析问题、洞察问题的能力,确立民主意识,树立竞争精神,养成良好的作风,努力适应新形势、新环境,权威的确立还需要一定的外部环境,当前纺织企业改革的目标是建立现代企业制度,这种制度将更加尊重劳动者的权利,保障劳动者的合法权益,在社会主义市场经济条件下,无论是公有制企业还是私有制企业,职工的主人翁地位将会得到不断的加强。

参考文献

- [1] 郑其德,《现代管理 M》,东营:石油大学出版社,1990。
- [2] 李道苏,《现代知识能力》,河南纺织高等专科学校学报(1991.1)

——责任编辑:朱保林

The Authority Consciousness of Textile Business Staff and Its Influence on Business Administration

Li Dao su

(Henan Textile College, Zhengzhou 450007, China)

Abstract. This article discusses the significance of authority consciousness of textile business staff, analyses the similarities and differences between authority and power as well as the authority consciousness of textile business staff. The investigation demonstrated that the staff's authority consciousness is failing, which creates obstacles to the carrying out of the manager's power and lower the management efficiency. Therefore, a law-reason-based authority is necessary in textile business in social information turning period.

Key words: textile business staff; authority consciousness; management; influence

(上接第 12 页)

The Aesthetic Characteristics of Folk Blue Printed Cloth and the Design Concept of Modern Blue Printed Cloth

Li Xiao-lu

(Henan Textile College, Zhengzhou 450007, China)

Abstract: This paper analyses the traditional aesthetic standards and aesthetic characteristics of folk blue printed cloth, and approaches the design concept and method of modern blue printed cloth.

Key words: blue printed cloth; aesthetic characteristic; modern design

蓝印花布的艺术观

王炜民

在众多的民间工艺中，蓝印花布具有非常独特的地位：首先，这一技艺在印染工艺史中姗姗来迟，明清时期才获得充分的发展，是一种伴随现代印染工业发展并在现代社会延续的少数手工艺印染行业之一；其次，这一工艺似乎是专为中低阶层发明的，它散落民间为贵族阶层所不屑，这使她出污泥而不染，保持了民间艺术独特的审美情趣和朴实无华的艺术形式。因此，当我们学习蓝印花布这一民间艺术时，我们理应将她纳入到产生这样一种手工艺的社会、美学思想及文化背景中去，唯有如此，才能在传统设计中把握文脉，正确表达出与现代设计共生的观念。另外，运用抽象艺术的理论分析蓝印花布的形式，使感性的认识上升为理性的认识，有助于分析、理解并创造性的运用传统元素，从而达到学以致用目的。

一、朴实无华的传统美学观

蓝印花布艺术风格的形成，有其工艺、美学、社会风尚、政治及消费市场等诸多因素。其中，中国先秦时期的老庄美学思想对于蓝印花布的影响很大，这或许使因为老子的实用价值及虚静的学说与带有集约型手工印染业的不期而遇；但是，从民间传统艺术的大环境考察，民间蓝印花布艺术的产生并不是孤立的，她与青砖黛瓦的民居、蓝白青花陶瓷共同成就了中国的，尤其是富甲一方的江南的近代的民间艺术风貌。因此，研究蓝印花布，如果不从其美学的范畴探讨其产生、发展、转化的背景，是很难从宏观的角度，理解和把握蓝印花布这样一种民间艺术的艺术价值和创作规律的。

道之出口，淡乎其无味，视之不足见，听之不足闻，用之不足既。

作为中国美学奠基人的老子，上述“平淡”的审美趣味，审美理想的提出，不仅对中国文学美术创作的审美取向产生了巨大的影响，而且对蓝印花布这样的民间艺术的影响也是显而易见的。例如：蓝印花布的图案致密、空间平和、造型古朴，取之象外；虚实相生，气韵生动；取蓝白素色，不以五彩夺目等特征就是上述理论的一种具体表现。

“视之不足见”：峭壁陡立，千岩竞秀，强调的是一种视觉中心的趣味；而视之不足见，则是另一种风采。相对前者，它似乎缺乏视觉的冲击而趋于平淡，然而这一点，恰恰是民间蓝印花布的形式特征和注重功能的优点所在。我们知道，与独幅的表现性绘画作品不同，蓝印花布主要应用于实用的目的：如用于服装、服饰面料或装饰面料。因此，它在图案纹样上呈现出一种连续的、同向均质运动的、平面化的形式特征，这种特征使其适合于立体空间的不同用途。如铺垫在床上的被单，其平和的表面图案所具有的二维特征就特别适合体的功能。另一方面，蓝印花布在图案结构上，重视形与形之间的起承转让，使图案绵绵不绝，整体稳定。

“大巧若拙”。蓝印花布的图案在造型上普遍存在“拙”的特征。这一特征的形成，首先是雕版工艺限制。因为工匠在刻版时需要以刀代笔，而经刷油制成的油版又相当坚韧，刻画图案有如传统的金石篆刻，自然容易产生粗犷、拙朴的形式。其次，以“拙”为美的传统观念也是一个重要的成因，纵观中国美术史，“拙”一直是一种受推崇的美学标准。例如画论所谓的“宁拙莫巧”，就是指这个意思。拙还反映在造型的观念上，如蓝印花布的风鸟、狮虎的造型，融合了古朴、董

真的趣味。的确具有“大巧”的风范。

“同自然之妙有”也是中国古代美学的一个重要命题。其核心在于一个“妙”字，她追求设计或绘画能够如自然“阴阳陶蒸，万象错布”，反映出生动的意境与气韵，而不仅仅是简单的模仿，而且是一种艺术的创作。如古人把书画定为逸、神、妙、能四格，其中，能，就是指生动、细致描绘对象的作品，是所谓“妙于形似”，而“长于写貌”的水平。属于地位最低的匠人，正是这种观念的引导，反映在蓝印花布中，尤其在自然题材的表现形式上，便形成了类似中国画鸟写意绘画的概括、简明、传神的特点。如有的花与叶，造型生动简明，蕴涵生机，尤其是通过花与叶刚柔相济的轮廓处理，使其具有特别重要的生态与艺术的特征。

“五色使人目盲”，蓝印花布的染色工艺并不限制色彩的表现，事实上，明清时期可资上染的天然染料已经是色满齐集，但是，为何蓝色一枝独秀？这种清丽淡雅的灰蓝与白色的图案对比，反映了民间集体智慧稳定的美学理念；与走向繁缛、炫耀富丽的宫廷手工业相比，这种民间艺术更多地反映出设计的趣味，在某些方面，这种简约的用色，使蓝印花布具有了现代审美的若干特征，也许，这正是蓝印花布在今天仍广受欢迎的基本原因。

二、独特的形式

传统民间蓝印花布的形式较之其它民间艺术似乎更具有工艺特色。由于镂刻花版[设计]要根据设计纹样用各种刻刀将印花纸纸雕刻成透空的漏版。因此，为了防止花纹脱落，镂刻蓝地白花的纹样通常采用分离的点、短线、块面塑造具象或抽象的形象。这种由点、线和较小的块面，通过连续或聚集的形式，产生了一种富有节奏的、性格分明的关系。

1. 民间蓝印花布的点与线段：由于蓝印花布的工艺制约，尤其是蓝地白花，一般不采用较长的线段。因此，本节将其与点合并讨论。

用于民间蓝印花布设计的点、线的形态种类繁多，有圆形、扇形、三角形、方形、线段形、

有机形和不规则形等等。由于刻版和刮灰浆的原因，点线既不能太大，又不能太小，太大的点或线段，灰浆容易在染色时剥落；太小的点，灰浆又不容易附着。另外，几何四点通常比较规则，这是因为镂刻圆点采用了 一种铁制的称为圆轮的工 具，制版时相当方便。

民间蓝印花布最显著特点是点的丰富多彩。这或许是由于漏版刮印的工艺“逼”出来的。如大混点、小混点、胡椒点、撒三聚五点、介字点、梅花点、垂叶点和横点等等。无一不运用自如，使点的表达与图案达到浑然一体的境界。值得提的是，蓝印花布的点技法与传统国画有密切的联系，事实上，民间艺人绝大多数也是粗通国画的。

民间蓝印花布对于点的应用十分讲究，有积点成线、积点成面、画龙点睛和散点等不同形式。其中，虚线由于点与点之间在视觉上具有移动的特性，故当点按比例线性排列时，能产生线的效果，这一效果尤以等比例，同类形点的构成最为突出。虚线的构成可直可曲，或用于造型；或用于分割；当不同的虚线按照动植物的生长结构组合在一起时，更具有独特的表现力。如顺其自然地表现出动物的半立体姿态，具有简化形态，突出特征，抽象化表达的趣味。

点的视觉高潮在与一定的形体配合下会成为类似于休止符的效果，如双狮舞灯图案中的球。正如语言中逗号的意义，点还能在图形中扮演和事佬的角色。例如通过底纹的点，克服诸如图地反转、图形对比过激的问题。

2. 蓝印花布面的形式：均匀地将点排列于一个形状之内，即能知觉出面的效果。根据密度不同，还可产生明度不同的面。虚面可直接参与图形的表达，也可通过虚面，产生图地反转的形式，使地成为图形。由于灰浆的附着力有限，因此较大的块面在浸染时会产生类似冰裂纹的效果。

3. 蓝印花布的图地关系：在形态构成中，形总是在图形和存在干图形周围的背景这二者关系中被感知的。例如，在纸上画一个圆形，圆形即能成为视觉的对象，而圆的周围则令人感到是一