

图说中国非物质文化遗产

中国最美

第三辑

印传统 染

主编◎王海霞 副主编◎邵高娣

本册著◎刘莹

长江出版社

湖北美术出版社

图说中国
非物质文化遗产

中国最美

第三辑

传统 印染

主编 王海霞
副主编 邵高娣
本册著 刘莹

长江出版传媒
湖北美术出版社

《图说中国非物质文化遗产》丛书编委会

王海霞 王开元 马书林 徐艺乙 吕霞 吕品田 陈志民

主 编 / 王海霞

副 主 编 / 邵高娣

丛书策划 / 王开元

向 冰

责任编辑 / 王 莎

文字编辑 / 杨晓丹

整体设计 / 向 冰

龚 黎

吴 思

技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

传统印染 / 刘莹著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2018.11

(图说中国非物质文化遗产·中国最美/王海霞主编. 第三辑)

ISBN 978-7-5394-9085-4

I. ①传…

II. ①刘…

III. ①民间印染—印染艺术—介绍—中国

IV. ①J523.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 140341 号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座

电话: (027) 87679520 87679521 87679525

传真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

网址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印刷: 武汉精一佳印刷有限公司

开本: 787mm×970mm 1/16

印张: 6

版次: 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

定价: 58.00 元

序

王文章

中国艺术研究院院长

中国非物质文化遗产保护中心主任

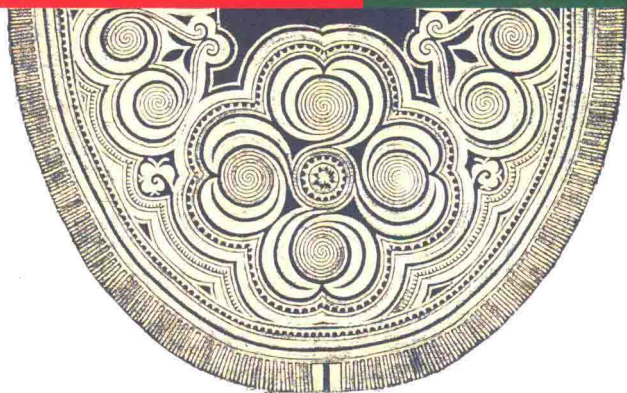
随着中国非物质文化遗产保护工作的推进，广大民众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与度越来越高。非物质文化遗产保护已然成为中国文化界乃至中国社会的重要事项。在现代化进程中，人们已经看到，由于生活环境的改变和生活方式、生活方式的变化，产生于传统农业社会的非物质文化遗产正在急剧消失，这种现实将会给人类社会可持续发展带来不可挽回的损失。因之，全面保护非物质文化遗产，尤其是让广大青少年认识到中华民族优秀传统文化的精粹性、珍贵性和保护它的重要性，已经成为全社会的共识。

2003年10月17日联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》指出：“非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中被不断地再创造，为这些社区和群体提供持续的认同感，从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”非物质文化遗产在自然衍变中呈现的形态是丰富多样的，这充分反映了文化的多样性。世界各国都有自己的传统文化，中国的民族民间文化是我们的母体文化，它延续了我们几千年的文化传统，一直到今天，从未断裂，它寄托了大众的生活观念、审美理想、精神情感，承载着中华文化的基因和血脉，呈现出中华民族屹立于世界文化之林的独特个性。我们丰富的非物质文化遗产，从一个方面充分而又集中地体现着中华民族的文化精神。《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列的编撰，即是想从非物质文化遗产丰富的门类中，选择部分具有视觉美感的传统美术和手工艺作品，对构成其形态的传统制作技艺进行描述和分析，让读者特别是青少年读者认识其珍贵而又独特的价值。这些美好的传统艺术蕴含了人们的创造智慧，表达了中华民族的审美心理和人们对幸福生活的美好向往。

在人类社会现代化进程不断加快、科技快速发展和全球经济一体化的时代，越来越多的民族、地区和人口被纳入到世界变化的总体格局之中。保护人类文化的多样性，是与人类社会的可持续发展紧密相连的。而保护各个民族那些民间土壤上生长的、具有独特创造性和蓬勃生命活力的民间艺术，是人类文化保持生生不息生命力的重要保证。作为中华民族的子孙，我们应该认识和珍视自己传统的优秀文化遗产，并为传承和发展它们努力贡献自己的力量。我想，广大读者包括青少年读者会从这套丛书中感受到编著者的希望。

目录

CONTENTS

002 一、历史沿革

003 1. 蜡染

004 2. 扎染

005 3. 夹纈和蓝印花布

007 二、种类与产地分布

009 三、制作工具及工艺流程

009 1. 蜡染

011 2. 扎染

012 3. 夹纈

014 4. 蓝印花布

015 5. 彩印花布

015 6. 模戳印花布

016 四、保护与传承

018 五、作品赏析

018 1. 蜡染

049 2. 扎染

053 3. 夹纈

057 4. 蓝印花布

076 5. 彩印花布

089 6. 模戳印花布

093 后记 王海霞

图说中国
非物质文化遗产

中国最美

第三辑

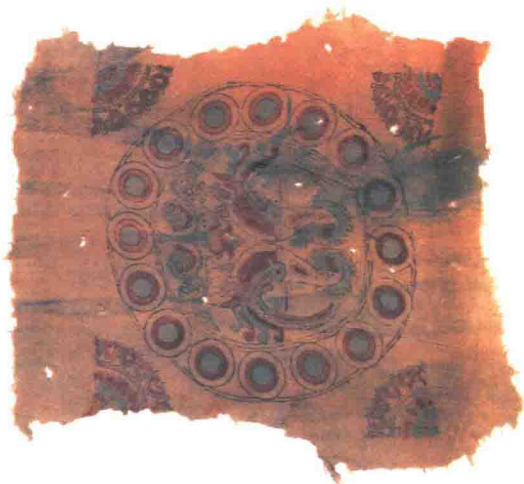
传统 印染

主编 王海霞
副主编 邵高娣
本册著 刘莹

长江出版传媒
湖北美术出版社

一、历史沿革

中国古代最早用染料在织物上施加花纹的方法是手绘，称作“画缬”，这种方法一直在民间流传。汉代出现了以木版捺印和手绘相结合的方法，但之后大量流行的是各种防染法。防染法是指采用某种介质作为防染剂，使被防染剂覆盖的部分不染色，其他部分则染上色彩，从而形成花纹图案。唐代普遍流行的蜡缬（蜡染）、夹缬和绞缬（扎染），这三种传统“染缬”技术并称为古代三大印染技艺，后来，又在夹缬的基础上出现了漏版刮浆的蓝印花布工艺。随着工业的发展，这些传统的印染技术逐渐被机械化操作所取代，但是在我国的民间尤其是少数民族地区却保留了下来。至今，我们在贵州苗乡、云南大理、湖南湘西、江苏南通、浙江桐乡、山东沂蒙、陕西、新疆等地，还能见到蜡染、扎染、蓝夹缬、蓝印花布、彩印花布、模戳印花布等传统印染工艺，它们分别从古代的三大染缬技艺发展而来，沿用至今。这些使用传统工艺手工制作的印染花布和各种实用工艺品，具有现代机染所不具备的天然痕迹和色彩效果，充满古朴雅致的艺术气息。

连珠纹对鸟 印染品 唐代 （宋兆麟收藏）

连珠纹对鸵鸟 印染品 唐代 （宋兆麟收藏）

1. 蜡染

蜡染,即古代所称的“蜡缬”,是利用蜡的隔水性,在织物上将其作为防染剂的一种传统印染工艺。史书记载“绘花于布,而后染之,既染,去蜡则花见”,意思是说用蜡汁在布料上绘花纹,然后将布料染色,去掉蜡后,便留下白色的花纹。蜡染的起源一般认定在汉代甚至更早,唐朝时蜡染布已成为盛行的装饰纺织品。唐开元年间蜡染曾用于军服和宫廷贵族服饰以及屏风等室内装饰,现存故宫博物院的三色蜡染实物以及藏于日本正仓院的“对树象羊蜡缬屏风”都是唐代遗物。蜡染品还沿着丝绸之路远销到海外。宋代以后,随着中原经济和刺绣、织锦、缣丝等织绣工艺的快速发展,蜡染技艺在中原地区日趋衰落并逐渐失传。然而我国的西南地区,苗族随着大迁徙以及与布依族的汇合,带来了原居住地的蜡染工艺,因为相对偏远闭塞,经济发展迟缓,蜡染技艺得以世代流传下来。直至今日,苗族、布依族、仡佬族等民族,他们的服饰以及被盖、背带、包帕等日常用品都喜欢采用蜡染布料加以装饰,其中以苗族最为突出。在苗族的习俗中,所有女性都有传承蜡染技艺的义务,女孩子从小便跟随家中年长女性学习这一技艺,她们自己栽靛织布、画蜡染色、剪裁成衣,代代相传。在苗族古歌中就有关于蜡染起源的故事,苗族蜡染艺术在整个染织美术界更是久负盛名,独具特色。

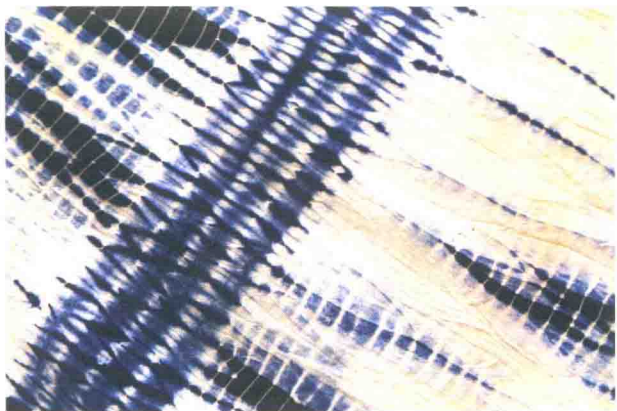
花卉鸟兽纹蜡染褥面 苗族 贵州丹寨

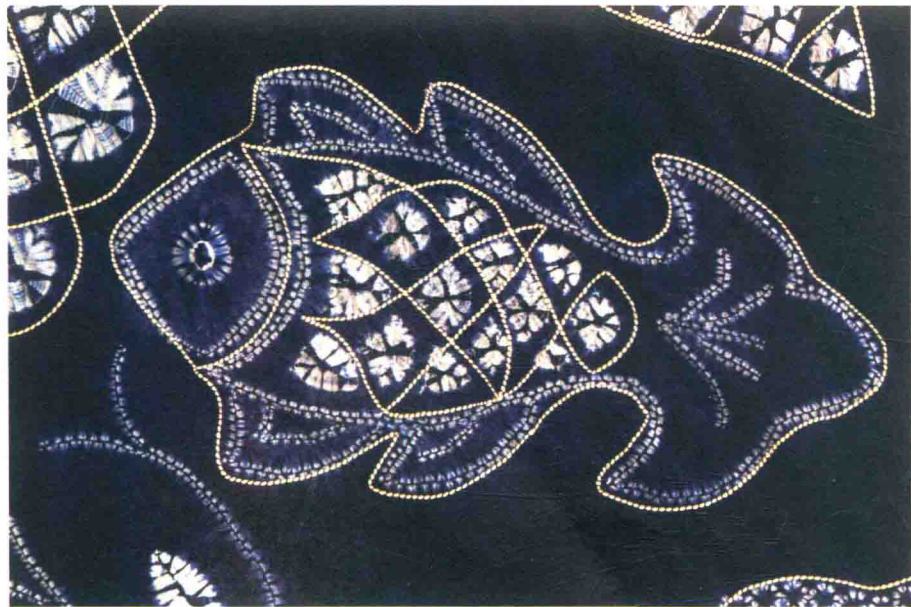
银杏叶纹蜡染背扇片(局部) 苗族 贵州黔西

2. 扎染

扎染，古称“绞缬”，俗称杂花布，是一种古老的扎结染色工艺。制作工艺是用麻、丝、棉绳线在平整的布料上进行有规律的结扎绞缠，使布料皱拢；扎好后将布料浸入染缸染色，扎结处不易浸色，而未捆扎处则很容易着色，染好后拆去线结，便会呈现出白色的花纹，还会形成自然的色晕效果。扎染在我国的起源很早，距今已有两千多年的历史。早在东晋，此种工艺已在民间流传；南北朝时期，出现了历史上有名的“鹿胎紫缬”和“鱼子缬”图案；隋唐时期，绞缬更是风靡一时，史料记载的绞缬名称就有大撮晕缬、玛瑙缬、方胜缬、团窠缬等。在新疆阿斯塔那墓出土的绞缬织物上的针眼和折皱至今仍依稀可见，显示了唐代高超的绞缬技术。到了宋代，绞缬工艺进一步往精细方向发展，颇为费时费工，北宋政府遂下令禁止和限制染缬品在民间的流通和使用。元后，随着战乱的发生，明清资本主义的萌芽以及欧洲化学染料的输入，扎染在沿海、中原一带日趋衰落，一些技艺也逐渐失传，但却在云南、四川、贵州、湖南等省一些偏远地区得以保存沿用，并得到了很好的发展。明清时期，洱海白族地区的染织技艺已达到很高的水平，出现了染布行会，明朝洱海卫红布、清代喜洲布和大理布均是名噪一时的畅销产品。时至今日，大理白族地区仍是全国著名的“扎染之乡”。

扎染（局部） 白族 云南大理周城

扎染纹样 白族 云南大理周城

3. 夹缬和蓝印花布

夹缬，是利用雕版将织物夹在中间进行染色形成纹样效果，是一种古老的印染技术。史书记载，隋杨帝曾令工匠们印染五彩夹缬花罗裙，赏赐给宫女和百官妻女；唐朝时期的夹缬艺术已经非常盛行，色彩斑斓，多印在丝、绢、锦上，专用于宫廷，民间不准使用；到了宋代，彩色夹缬仍只是官室专用，民间只能使用单色夹缬，并且多印在土布上；进入元明后，夹缬由于制作工艺复杂，逐渐被漏版印刷等其他印染方式所替代，夹缬的使用渐趋稀少，到清时已罕见，近代夹缬工艺基本绝迹。据调查，如今仅在浙江温州的苍南山区尚保留着这项古老的印染技艺，当地盛产靛草，因此夹缬制品均为蓝靛染色，称作“蓝夹缬”。

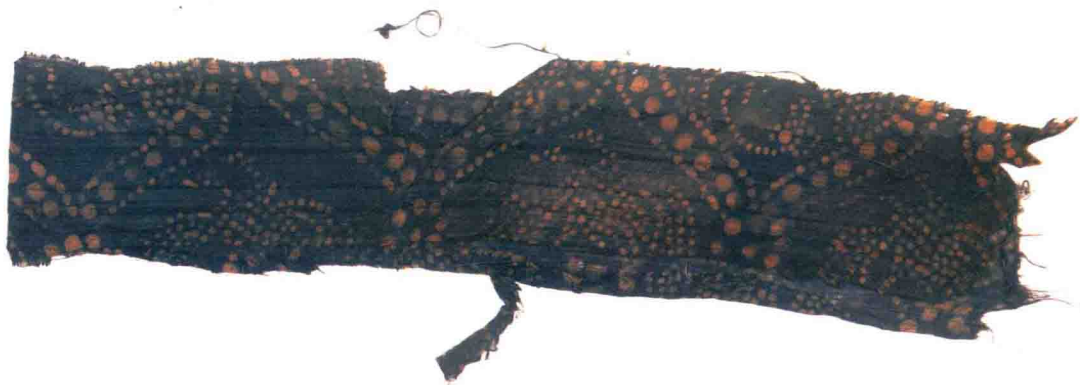

蓝夹缬图案 清代

蓝夹缬雕花版

蓝印花布是宋代“药斑布”的继承和发展。药斑布又名“浇花布”，采用的是碱剂防染法，将草木灰或石灰等碱性较强的物质抹于坯布上，染青后去灰药，则青白相间。宋以后这种防染技术不断发展，改用石灰和豆粉调制成防染浆，采用“漏版刮浆”的工艺，将这种防染浆通过漏版刮在布上，然后浸入染缸染色，染后刮去灰浆形成蓝地白花的花布。因其工艺相对简单，逐渐替代了夹纈制品，江苏是其主要产地。明清时期印染业达到鼎盛，蓝印花布由江南遍及全国。直至今日，蓝印花布依然盛行在江浙一带。

镂空蓝印花布 南北朝时期（宋兆麟收藏）

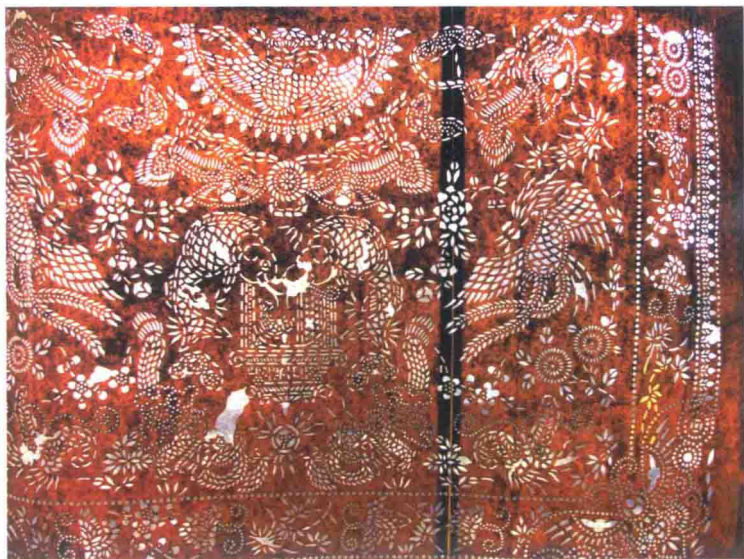

麒麟送子纹蓝印花布被面 民国时期（吴元新收藏）

二、种类与产地分布

我国传统的民间印染技艺在历史上曾盛极一时，形成了众多的优秀品类，主要包括蜡染、扎染、夹缬、蓝印花布、彩印花布等，其共同特点是采用纯手工制作，染料也多从植物中提炼加工而成，其艺术效果充满多变性，非机器印染所能取代。这些传统技艺经过不断的发展演变，至今仍在不少地区传承。

蜡染工艺主要分布在贵州、湖南、云南等省的少数民族聚居地区，如贵州的丹寨、黄平、安顺、镇宁、织金、纳雍、六枝、黔西、榕江、

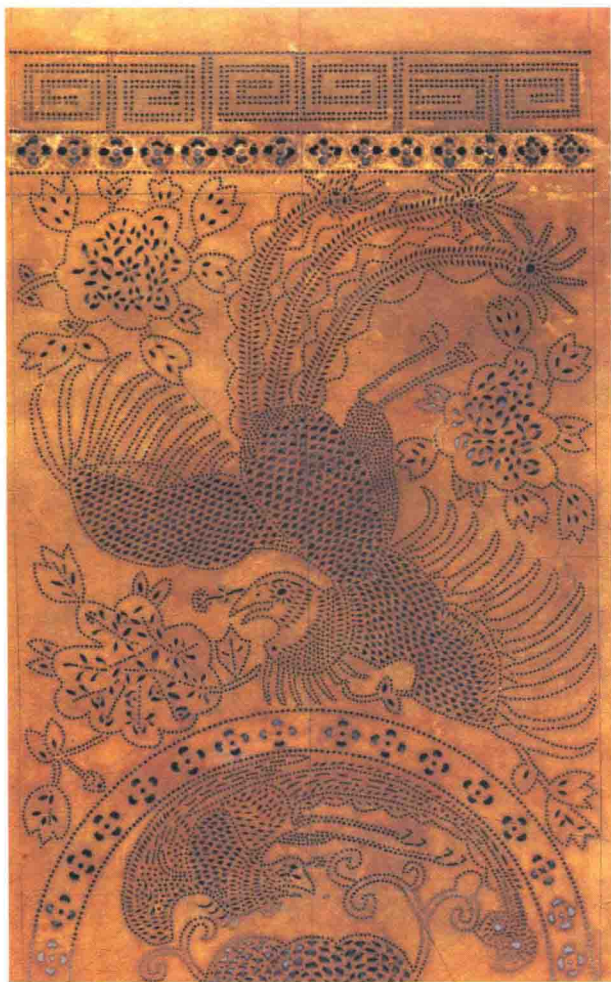
蓝印花布漏花版（南通蓝印花布博物馆藏）

兴华等地县，湖南的麻阳县和湘西土家族苗族自治州各县市，以及云南的文山壮族苗族自治州。这些地方的蜡染历史源远流长，风格各异，其中以贵州分布最广，几乎遍及全省，以当地的苗族、布依族群众最为擅长，工艺也最为精湛。

扎染技艺主要分布在云南大理、四川自贡、湖南湘西等地。大理的白族人民自古擅长扎染技艺，如今扎染手工艺品已成为大理地区的特色。四川作为著名的织染产地，曾出产过历史上有名的贡品“蜀缬”，自贡为主要产地，自20世纪70年代起，经过近四十年的发展，自贡扎染取得了新的突破，将传统技艺发扬光大。

云南大理周城白族扎染艺人正在扎花

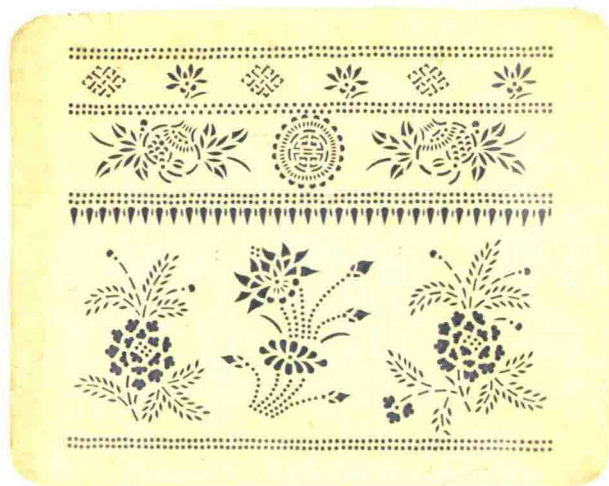

凤戏牡丹纹蓝印花布漏花版 湖南湘西地区

传统彩印花布

蓝夹缬和蓝印花布主要分布在江浙一带。蓝夹缬现存于浙江温州的苍南、乐清、瑞安等地；蓝印花布以江苏南通、浙江桐乡为中心，辐射至周边区域，湖南湘西凤凰古城、山东沂蒙地区也有部分流传。漏版彩印花布工艺以山东地区最为集中，嘉祥、郓城、博兴、临沂、兰陵、莒南等县市均有分布。模戳彩印花布流行于新疆的维吾尔族聚居地区，主要有喀什、和田和阿克苏等地。

蓝印花布漏花版 山东高密地区

三、制作工具及工艺流程

1. 蜡染

蜡染的工艺流程分为备料（包括布料、靛青染料和蜂蜡等相关材料）、画蜡（点蜡）、浸染、脱蜡、清洗等数道程序，工具主要为铜刀。简单来说可分为画蜡和染色两大步骤：将蜂蜡加热融化成液体，用蜡刀蘸上蜡汁，以刀代笔，以蜡当墨，在布料上进行点画，这一步叫作“画蜡”或“点蜡”；画蜡完成后，下一步是染靛，将点好蜡花的布料放入染缸，（染料以靛草经过浸泡、发酵制成），反复浸泡，浸泡次数越多，染出的蓝色颜色越深。达到理想的颜色后，将布料漂洗冲去浮色，放入水中煮沸，蜂蜡熔化，有蜡花的地方在浸染过程中与染料隔绝，不会被染色，蜡熔后现出白色花纹，但由于蜡层会因折叠产生

采集用以制作靛蓝的植物——板蓝根

制作靛泥

画蜡（点蜡）

放入染缸反复浸染

漂洗染好的蜡染布

裂隙，裂隙处浸入少许染料，形成天然的“冰纹”效果，别具特色。

在贵州还流传着一种叫作枫香染的工艺，主要流行于惠水、麻江一带布依族、苗族、瑶族当中，其中以惠水县雅水镇小岩脚和麻江县的枫香染手工技艺保存得较为完好。枫香染的制作方法与蜡染相似。首先将枫香树油脂与适量蜂蜡混合加热使之化为液体，然后用自制的铜刀，蘸枫香油在白布上绘出图案，再将画好的布放进染缸中浸染，最后，脱去枫香油，即现出精美的图形。

2. 扎染

扎染的主要步骤有画刷图案、绞扎、浸泡、染布、蒸煮、晒干、拆线、漂洗、碾布等，其中最主要的是扎花、浸染两道工序，技术关键是绞扎手法和染色技艺。染缸、染棒、晒架、石碾等是扎染的主要工具。扎花，即按照花纹图案要求，在布料上分别使用撮皱、折叠、翻卷、挤揪等方法，使之成为一定形状，然后用针线一针一针地缝合、缠扎，将布料扎紧缝严，变成一串串“疙瘩”。浸染，即将扎好“疙瘩”的布料先用清水浸泡一下，再放入染缸里，或浸泡冷染，或加温煮热染，经一定时间后捞出晾干，然后再将布料放入染缸浸染。如此反复浸染，每浸一次色深一层，以达到想要的效果。最后用清水漂洗，拆去线结，将“疙瘩”挑开，熨烫平整，被缠扎缝合的部分因染料浸染不到，便可保留白布色，形成空心状的花纹，并且由于染液的渗润性，还可产生自然的色晕效果，富有艺术性。

白族扎染步骤：扎花

白族扎染步骤：清水浸泡

3. 夹缬

夹缬的制作工艺分作花版制作和染色两大步骤。雕刻花版可选的木材有枫树、杨梅树、棠梨树和红柴等，裁下的木材经过浸泡、修整、刨光、打磨、雕刻，制成成套的雕花版。制作工艺有点类似于年画刻版，但雕刻的凹槽比年画版要深，必须具有一定的深度，染色时染料才能够渗入其中；图案左右对称，线条均匀规整。一床被面所用的花版通常为17块，极为费时费工，所需工具有斜口刀、圆口刀等数十种不同类型的刀具。其后则要用这17块花版一次印出16个纹样不同但左右对称的图案，需经过将坯布分段折叠、装花版、配色和看缸、浸染、卸花版、晾晒漂洗等步骤。

夹缬制作步骤：准备一套完整的夹缬花版

夹缬制作步骤：整理好白坯布