

草木韶言——染色要诀——草木之色——草木之服——纹饰之技

东华大学出版社

草木染

Plant Dyeing for Fashion

服饰设计

张丽琴——著

Plant Dyeing for Fashion

服饰设计

张丽琴——著

图书在版编目 (C I P) 数据

草木染服饰设计 / 张丽琴著. — 上海 : 东华大学出版社, 2018.8

ISBN 978-7-5669-1468-2

I. ①草… II. ①张… III. ①植物—染料染色—服装

色彩—图案设计②植物—染料染色—服装设计—图案设计IV.

①TS193.62②TS941.11③TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第203783号

责任编辑 谢 未

版式设计 闫 雪

草木染服饰设计

CAOMURAN FUSHI SHEJI

著 者: 张丽琴

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

出版社网址: dhupress.dhu.edu.cn

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 7.5

字 数: 264千字

版 次: 2018年8月第1版

印 次: 2018年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1468-2

定 价: 58.00元

Preface

植物染文化，是古人在认识自然并与自然相融的过程中形成、积淀起来的，具有顺应自然的高度智慧和深厚的文化内涵。近代，历经慢慢历史长河的中国植物染色，在追求便捷、快速的工业化进程中，几乎湮灭于我们的生活当中。除了蓝靛在一些偏远少数民族得到保存，其他植物染色早就无迹可寻。这种长期的文化断层，使一般人对于植物染有很多的误解。10年前，我带学生去湘西、黔东南进行艺术考察，第一次接触到了草木染——蓝靛蜡染，就被那精湛传神的技艺迷住了，也第一次见识到了居然比化工染还牢靠的植物染色，当年带回的蜡染纯棉围巾已佩戴多年，但还能闻到幽幽的草木清香。

传承并发扬中国传统植物染不仅是责任，也是生活必需。植物染，除了无污染的健康环保性，其和谐性、舒适性、抗菌、抗过敏性也是化工染所不及的。如果将植物染色仅仅停留在学术角度和科研范畴来发掘是远远不够的，一定要“用”！只有让植物染服装成为生活必需品，才能将其有效地传承发展下去，实践是检验真理的唯一标准。我在翻阅并考证古人染色记载的基础上，学习并比较了植物染诸前辈们的染色经验，加入现代创意思维、艺术理念，通过大量的服饰植物染实践，深入并拓展了植物染色体系。植物染研究是无止境的，需要在不断发展、变化中完善技术。在这个过程当中，我们的草木染服饰品牌得到了诸多有识之士与朋友们的支持，也逐渐获得了大家的认可。我带领学生团队于2016年5月成立韶言草木染服饰设计工作室，正式将草木染运用到日常服

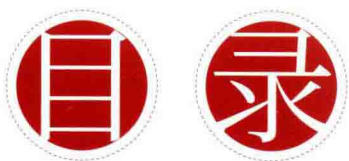
饰当中，在创新中传承，在应用中传承，致力于让更多的人认识并体验到植物染服饰的优势。通过长期实践，经历过重重迷茫与挫折，但更多的是经历了突破的喜悦，现在的我们更有信心将其发扬光大。

每一件设计作品的创造过程都是令人愉悦的，首先要让作品取悦自己才能全身心的投入，也更能获得认同。随着年龄阅历的增长，更体会到将自我的价值实现依托于旁观者的评价多数是不靠谱的，更多的是自我评价和自我满足感。韶言的理念就是让服装更适合穿着体验，而不仅仅是发布会的惊艳，我希望能用设计来包容不完美，包括形体和年龄，使之呈现一种独一无二的美丽。本书中，除了特别标注的几件服装作品，所有服装均为我本人设计。

感谢我亲爱的摄影师同事、朋友们，还有我的学生模特们，他们均是友情帮忙。由于很多服装与服饰在拍照留底之前已卖出，因此本书中很多是买家秀照片，在此，对朋友们的支持表示由衷地感谢！因时间仓促，且笔者能力有限，如有错误敬请指正！我的邮箱：778072522@qq.com，也欢迎加入韶言微信公众号：韶言草木染，微信号：shaoyan201606。

张丽琴

于2018年5月28日

Contents

第一章 草木韶言 / 01

阳光的温暖 / 04

有生命力的色彩 / 04

天人合一的审美境界 / 05

时间的深度 / 06

皮肤上的健康 / 06

随性之美 / 07

第二章 染色要诀 / 09

植物染方式 / 11

煮染法流程 / 13

植物染面料 / 15

媒染剂 / 18

染色技巧 / 22

第三章 草木之色 / 29

红色染 / 32

黄色染 / 43

青与蓝 / 50

绿与翠碧 / 56

紫色染 / 63

淡色染 / 66

棕灰染 / 68

第四章 纹饰之技 / 71

扎染 / 73

浮染 / 81

吊染 / 83

夹染 / 83

蜡染 / 84

雕版印花 / 85

第五章 草木之服 / 87

植物染美学 / 89

植物服色设计 / 91

色彩的和谐性 / 97

服装纹饰设计 / 100

强调式纹饰 / 106

第一章

草木韶言

草木韶言

草木韶言，美好的大自然语言。

丰富多彩、变化万千的大自然养育了包括人类在内的所有生物，人类只有热爱大自然才能享受大自然更多的馈赠，尤其是在环境遭到较严重破坏的今天，保护环境已经刻不容缓。美好而健康的自然环境不仅是所有生物繁衍的根本，大自然的形态和色彩之美也是最美好的艺术语言，是我们永不枯竭的创作灵感源泉。

《唐六典》记载：“凡染大抵以草木而成，有以花叶，有以茎实，有以根皮，出有方土，采以时月。”具有悠久历史的植物染，即草木染（图 1-1），染料全部为天然植物，包括中草药、蔬菜、花卉、果皮等，天然织物棉、麻、丝、毛等比较适合植物染。众所周知，植物染料的环保性是最强的，其废料可以自然分解，也可以作为肥料使用，染制过程无废气，无污水；植物染料是最具可持续性发展的材质，采集便利，属于可再生的有机健康染料；植物染色可以将大自然的美丽留下，并与自然交融。

植物染服饰是可以通过视觉、触觉，甚至味觉来欣赏的一种艺术形态，其具有很强的包容性与和谐性。植物染的魅力不仅仅体现在环保健康上，还有那变化多端、气象万千的色彩变化，植物染也没有想象中的娇弱，蓝靛在天然纤维上的固色甚至比很多化工染还要好，槐米、茜草的固色也非常好。

▲ 图 1-1

● 阳光的温暖 ●

植物色，像冬季的一抹阳光，像春季的一树柳丝，带着慰藉万物的轻柔与温暖，妩媚与愉悦。植物染的任何色彩都是美丽的，即使最鲜亮的色彩都不会显得刺目，甚至灰色也感觉自带光源，不会发乌、脏，反而有着一种通透感。对于这一现象，抛开科学诠释，我将之解释为阳光的温暖，植物在阳光下生长、发育、开花、结果，它将阳光保存下来，带着勃勃的生命力，赐予我们有温度的色彩。

植物色有一个很有意思的现象，就是在阳光下会变色，且更鲜亮，让人们感觉既新奇又美丽(图1-2)。

● 有生命力的色彩 ●

美好的大自然色彩令人心旷神怡，这是任何丹青都无法描述的。

大部分的植被都会经历春长冬枯的历程，所以在很多人的印象中，植物的色彩是脆弱而不长久的。大自然界，哪怕一株小草都会有着旺盛的生命力，大多数植物的顽强性总是超出我们的想象，埋藏千年的莲子可以开花，冰冻千年的苔藓也能复活。

▲ 图 1-2

▲ 图 1-3

大自然带给我们生机盎然的色彩，植物染能够将生命延续，可以将大自然的美好留住，其拥有无以伦比的和谐性和感染力，饱含生命力的色彩使观赏者产生审美愉悦，感悟到返璞归真的美好意境，进而产生满足感、幸福感。

苏木染的殷红色真丝大披肩，绽放着勃勃生机（图 1-3）。

槐米花，从淡然的春色到璀璨的金黄，再到浓郁的墨绿，都是可爱的，带着生命力的欣然美丽（图 1-4）。

● 天人合一的审美境界 ●

苏轼曰：“惟江上之清风，与山间之明月，耳得之而为声，目遇之而成色，取之无禁，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而吾与子之所共适。”人与自然的和谐一直是中国艺术审美境界的最高层次。从视觉审美角度看，植物染料作为大自然的原生材料，其色彩能够与天地万物相融合，呈现浑然一体的和谐，因为其本身就是自然。本着万物随缘、尊重自然的理念，植物染色有挖掘不完的新奇色彩，染色时从来不用去模仿什么，每一款色的产生都是一个自然而然的过程。植物染色的价值，不仅仅体现在审美性和环保性上，视觉美感是表象，健康环保是基础，它还蕴含着更深层次的文化内涵与人文意境，进入植物染的世界，更能领悟到天人和一的审美境界。

植物色在大自然中最为和谐，见之忘俗（图 1-5）。

▲ 图 1-4

▲ 图 1-5

● 时间的深度 ●

李白诗曰：“天不言而四时行，地不语而百物生。”天空不说话，可是四季仍然如常，大地不说话，可是万物依旧生长。对于大自然来说，人类都是过客，面对时光的流逝，面对花草的凋零，最容易伤春悲秋，“青青园中葵，朝露待日晞。阳春布德泽，万物生光辉。常恐秋节至，晞黄华叶衰。”（《乐府诗集·长歌行》）

因为对短暂的恐惧，开始追求快速，追求保鲜，追求永恒。在这个追求速度和效率的时代，不仅动物植物的生长成熟需要人为的促长催熟，就连学习都要速成。对于追求流行的人士来说，流行就等于时尚，要时刻快速追赶、抓住流行，才不会被时尚所抛弃。岂不知，“快时尚”在不断生产、消费、淘汰的过程中，形成了严重的“时尚污染”，不仅仅指生产环节的污染，还包括过度消耗、浪费、包装等行为，所有人或多或少的都是时尚污染的推手，快时尚的代价也要由所有人来承担。从设计角度来说，能够被快速淘汰的东西，一个是迎合了喜新厌旧的心理，还有一个是因为不能经受长久的欣赏力。

时光荏苒，青春、美貌、爱情纷纷在时光中蒙了尘，曾经柔软细腻的心性被时光打磨得越发粗粝坚硬，被生活牵累的人们，已经多久没有安适地去欣赏花开花落，去感受纯粹脱俗的意趣？没有人会厌倦自然，花草之色给平凡生活增添了生机和希望，这种超凡脱俗的美经得起时间的考验，也有着超越时间的审美意境。不管什么时候，大自然的色彩都是永不过时的，植物染可以留住四季的色彩，萌发的春天，蓬勃的夏天，成熟的秋天，沉静的冬天，变化多端的植物染色色彩拥有超越流行的魅力（图1-6）。

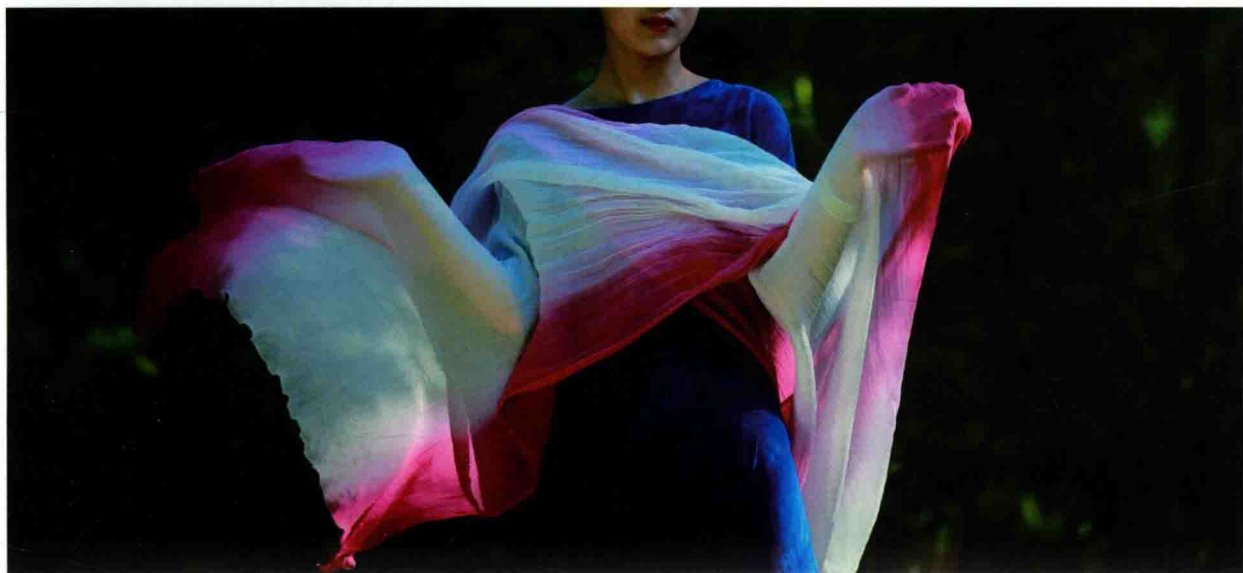
▲ 图1-6

● 皮肤上的健康 ●

服装好似人体的第二层皮肤，舌尖上的健康一直倍受大众的关注，但很少有人会质疑皮肤上的健康，一般人初始被植物染所吸引，也多是着眼于审美角度，在穿着过程中才惊喜于它的舒适性。人们多认为体现服装环保、自然的元素就是指纯天然面料，其实，最体现服装环保性的是其染色。健康的色彩，不仅仅指无污染，还有一定的药理作用，如防虫、抗菌等，蓝靛（板蓝根）染色的真丝双绉裙，夏天贴身穿，

爽心悦目，舒适至极，呼吸之间隐约带着草木的清香。植物色能够很好地与人体的气场契合，其亲肤性是毋庸置疑的，观感和触感都既亲和又舒适；因其透气性，植物色也被称之为会呼吸的色彩，可以让面料自由呼吸，且更接近皮肤的质感。服饰与皮肤接触摩擦过程中，一般人都会觉得不难受等于舒适，其实不然，没有比较就永远不知道植物染超高的舒适度，这是笔者与众多朋友们（体验过植物染服饰）的切身体会，尤其过敏性体质的人一定要试试植物染，以自然之色，养自然之肤（图 1-7）。

▲ 图 1-7

● 随性之美 ●

植物染的乐趣还在于可以自由设计与染色，纯手工设计使每一款色都属于不可复制的原创设计，人人都可以进行服饰艺术创作，进而衍生出新的表现手法，获得诸多可能性，在不断尝试创新的过程中，随时都有惊喜，这种单纯的快乐让我们能够保持意趣。

植物染还可随心所欲地变换色彩，经过植物染的服饰能够进行多次变色，如将红色变成深紫灰色，黄色变换为橘红色、绿色，绿色可以变换成深蓝色等。

植物色在视觉上和谐、适度，赏心悦目，并能陪衬、提亮肤色，让人想要去探究创造这些色彩的背后故事（图 1-8）。

▲ 图 1-8

第三章

染色要诀

