

主编 燕平

SHOUGONG YINRAN YISHU

Clothing Design

手工印染艺术

高等院校服装专业教程

胡萍 主编 林燕萍 郭莉 副主编

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
西南师范大学出版社

高等院校服装专业教程

手工印染艺术

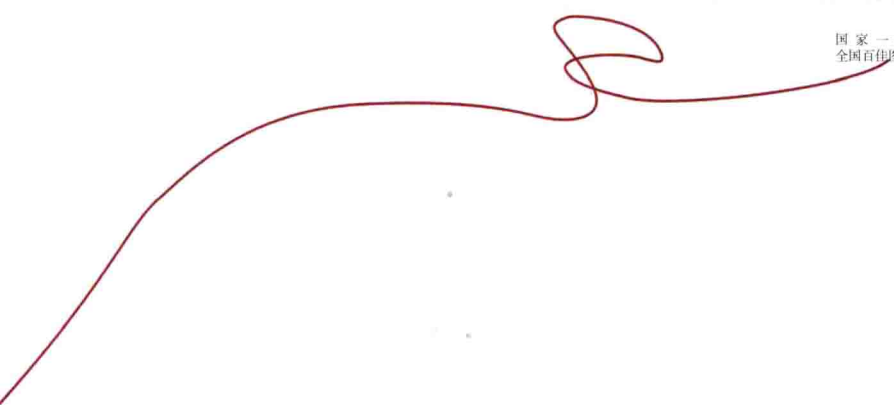
胡 萍 主 编

林燕萍 郭 莉 副主编

王智沛 王群英 徐戎瑜 万丽芳 虞 谦 参 编

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

高等院校服装专业教程

手工印染设计

图书在版编目(CIP)数据

手工印染艺术 / 胡萍主编. -- 重庆 : 西南师范大学出版社, 2013.6

ISBN 978-7-5621-6240-7

I. ①手… II. ①胡… III. ①民间印染—印染艺术
IV. ①J523.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 104299 号

高等院校服装专业教程

手工印染艺术

主 编：胡 萍

责任编辑：王 煤

封面设计：乌 金 晓 町

装帧设计：梅木子

出版发行：西南师范大学出版社

网址：www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编：400715

经 销：新华书店

制 版：重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷：重庆长虹印务有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：7.5

字 数：216 千字

版 次：2013 年 7 月第 1 版

印 次：2013 年 7 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5621-6240-7

定 价：44.00 元

总序

人类最基本的生活需求之一是服装。在过去的社会中,人们对服装的要求更多是趋于实用性与功能性。随着人类文明的进步,科学技术的发展和物质水平的提高,服装的精神性已越趋明显。它不仅是一种物质现象,还包含着丰富的文化内涵——衣文化。随着服装学科研究的不断深入和国际交流的广泛开展,服装产业的背景也发生了巨大变化,服装企业对设计师的要求日益提高,这也对高等教育服装专业教学提出了新的挑战。

高等教育的服装专业教学,其宗旨是培养学生的综合素质,专业基础和专业技能。教育部曾提出面向 21 世纪课程体系和教学内容改革的实施方案,为高等院校在教材系统建设方面提供了契机和必要的条件。新时期教育的迅猛发展对服装设计教学与教材的建设提出了更新的要求。

在西南师范大学出版社领导的大力支持下,根据教育部的专业教学改革方案,江西省纺织工业协会服装设计专业委员会针对江西省各高等院校开办服装设计专业的院校多、专业方向多、学生多等现象,组织了江西科技师范学院、南昌大学、江西师范大学、江西蓝天职业技术学院、江西服装职业技术学院、南昌理工学院的一批活跃在服装专业教学第一线的中青年骨干教师编写这套教材。这批教师来自不同的院校,有着不同的校园文化背景,各自处于不同的教学体系,分别承担着不同的教学任务,共同编写了这套具有专业特色的系列教材。因此,此套教材具有博采众家之长的综合性特色。

此套教材,重点突出了专业素质的培养,以及专业的知识性、更新性和直观性,力求具有鲜明的科学性和时代特色,介绍并强调了理论与实践相结合的方法,其可读性强,且更贴近社会需求,更富有时代气息,体现了培养新型专业人才的需求。此套书适合作为高等院校服装专业的教材,也适合服装爱好者及服装企业技术人员使用。

此套教材能顺利出版,特别要感谢西南师范大学出版社的领导和编辑们,感谢所有提供了图片和参考书的专家、学者的大力支持,感谢所有为编写此套书付出辛勤劳动的老师,因时间及水平有限,丛书中疏漏及不尽如人意之处在所难免,恳请各位专家、同行、读者赐教指正。

中国服装设计师协会理事

江西省纺织工业协会服装设计专业委员会主任 燕平

江西科技师范学院教授、硕士生导师

高等院校服装专业教程

手工印染艺术

目录

第一章 手工印染艺术 / 001

- 一 手工印染艺术的概念 / 002
- 二 手工印染艺术的意义 / 006

第二章 手工印染常用面料 / 009

- 一 印染面料的基本概述 / 010
- 二 常用印染面料的主要品种 / 010
- 三 印染常用染料 / 013
- 四 鉴别印染面料的主要方法 / 015
- 五 印染前对面料的加工处理 / 016

第三章 扎染艺术 / 019

- 一 扎染的概述 / 020
- 二 扎染的基本技法 / 023

第四章 蜡染艺术 / 037

- 一 蜡染概述 / 038
- 二 蜡染的基本技法 / 039

第五章 手绘纹样艺术 / 051

- 一 手绘概述 / 052
- 二 手绘的基本技法 / 052
- 三 手绘在服装上的运用 / 060

第六章 丝网印花艺术 / 065

- 一 丝网印花概述 / 066
- 二 丝网印花的种类 / 066
- 三 丝网印花的印刷方法 / 070
- 四 丝网印花在服装中的运用 / 075

第七章 手工印染服饰作品赏析 / 079

- 一 印染艺术在服装运用的基本概述 / 080
- 二 印染艺术的作品赏析 / 080

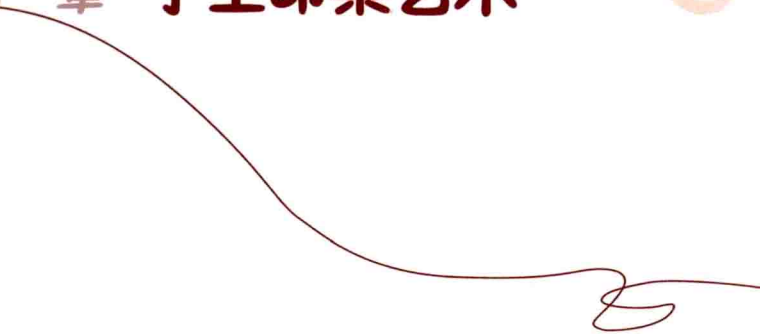
后记 / 113

参考文献及网站 / 113

高等院校服装专业教程

第一章 手工印染艺术

导读

服装印染艺术是体现服饰文化与民族文化的重要部分,同时在服饰制作过程中也凝聚了个人的才智。在材料技术不断更新的今天,千奇百怪的材料为设计师们实现创作灵感提供了更为广阔的空间。手工印染艺术在服饰制作过程和审美倾向中具有独特的艺术效果。

一 手工印染艺术的概念

(一)手工印染概述

手工印染是相对于现代化工业大生产的机械化印染产品而言,一般是以传统手工技艺所制作的染色印花以及绘制工艺和产品。泛指引用中国民族传统的手工加工手段和工艺。

人类使用染料的历史可以追溯到距今五万年到十万年的旧石器时代。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。在新石器时期,人们开始利用植物制作染料,给纺织品染色。到西周时期,已经设置了专门负责印染纺织品的专职官吏,称为“染人”。到春秋战国时期,许多专门染色的染坊已经出现了,并发现了多种植物染料。各种颜色的面料虽形成了服装色彩的变化,但仍不能满足不断增长的物质文化需求与审美需求,于是出现了中国古代最早用染料在纤维织物上施加花纹的方法,这种手绘的方法一直流传在民间,被称作“画缣”。秦汉时期,人们在染色实践中发现了染色与空白的对比关系,认识了有的染色面积和染色形状可以形成空白的花纹,于是防染技术开始出现。汉代,有了用木板捺印和手绘相结合的方法,到唐代以后各种防染法开始流行,即人们常说的“染缣”(蜡缣、夹缣、纹缣)。

唐代的印染业相当发达,除缣的数量、质量都有所提高外,还出现了一些新的印染工艺,特别是在甘肃敦煌出土的唐代用凸版拓印的团窠对禽纹绢,这是自东汉以后隐没了的凸版印花技术的再现。到了宋代,我国的印花技术已经比较全面,色谱也较齐备。明清时期,我国的染料应用技术已经达到相当的水平,染坊也有了很大的发展。至1834年法国的佩罗印花机发明以前,我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。

(二)手工印染艺术分类

从古代文献记载和考古研究中,可以了解到中华民族有着多种精湛的染色及印花技术,其中影响较大的是

扎染、蜡染、夹染、丝网印花以及手绘等。

1. 扎染

扎染古称“绞缬”(图1-1),是我国一种古老的纺织品染色技艺。大理白族自治州大理市周城村和巍山彝族回族自治县的大仓、庙街等地至今仍保留着这一传统技艺,其中以周城白族的扎染业最为著名,被文化部命名为“民族扎染之乡”。

大理白族扎染显示出浓郁的民间艺术风格,一千多种纹样是千百年来白族历史文化的缩影,折射出白族的民情风俗与审美情趣,与各种工艺手段一起构成富有魅力的大理白族织染文化。但是,当前产业化的趋势使部分传统扎染技艺走向消亡,原有的民间特色开始退化。污

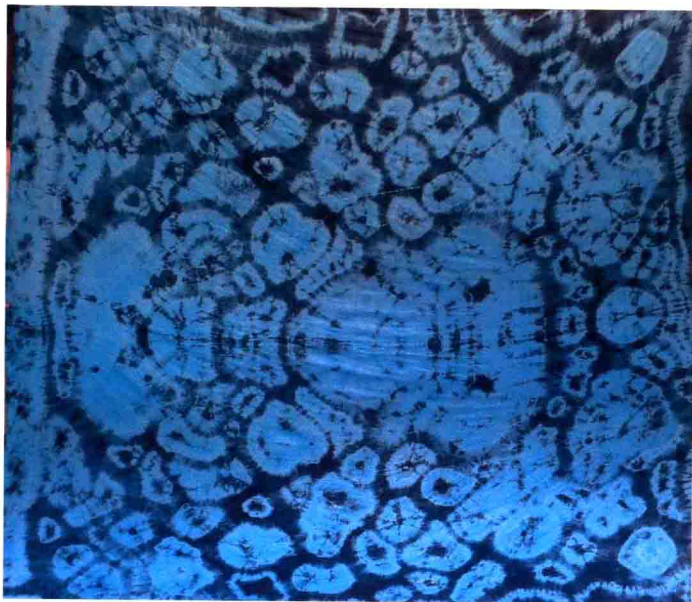

图 1-1

染问题日益突出,市场经营滋生了对经济利益的过度追求。植物染料板蓝根供不应求。在此情势下,白族扎染技艺的传承受到困扰。只有认真解决上述问题,才能促进大理传统白族织染技艺的传承和发展。

2. 蜡染

蜡染,古称“蜡缬”(图1-2),传统民间印染工艺之一。今在布依族、苗族、瑶族、仡佬族等民族中仍非常流行,衣裙、被毯、包单等多喜用蜡染作装饰。其结构严谨,线条流畅,装饰趣味很强,具有鲜明的民族风格。

蜡染的发明以人们对物质特性的重复认识和利用为基础,并需要具备一定的环境因素和技术条件,因此它是在特定的物质条件和文化背景下产生和发展起来的。蜡染是基于人们对服饰美化的需要,在人类文明进步到一定程度后产生的,是在多种染织工艺的基础上进行的,因此蜡染产生的时间应在纺织、印色和画缬工艺成熟之后。

3. 夹染

夹染主要是利用织物被夹固以后,染液难以渗入的特点而产生花纹(图1-3)。夹染是一种古老的手工制作技法,至今已有近两千年的历史。古时候制作夹染,多采用雕刻精美的花版,成对夹固面料,

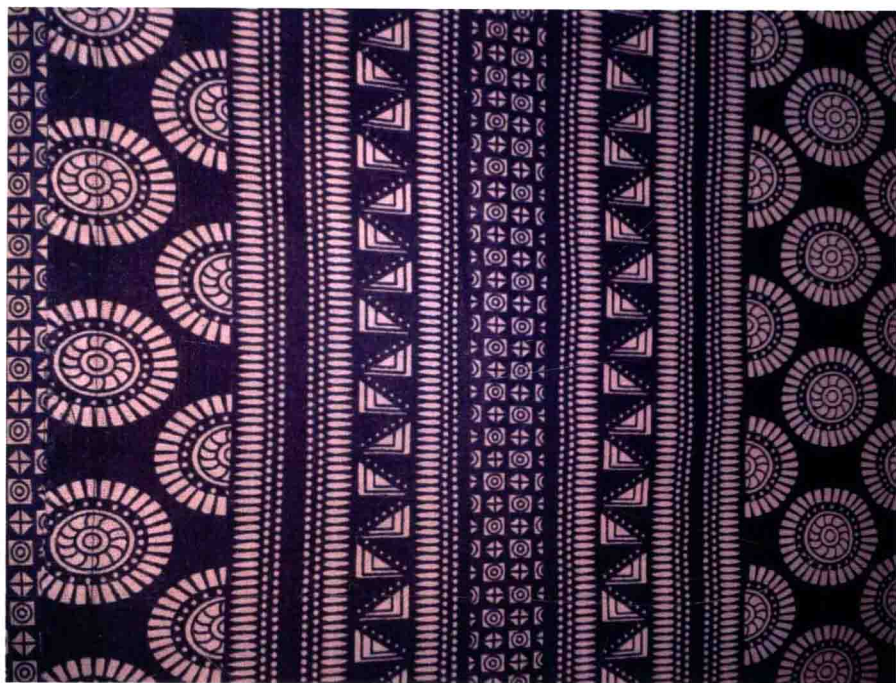

图 1-2

图 1-3

图 1-4

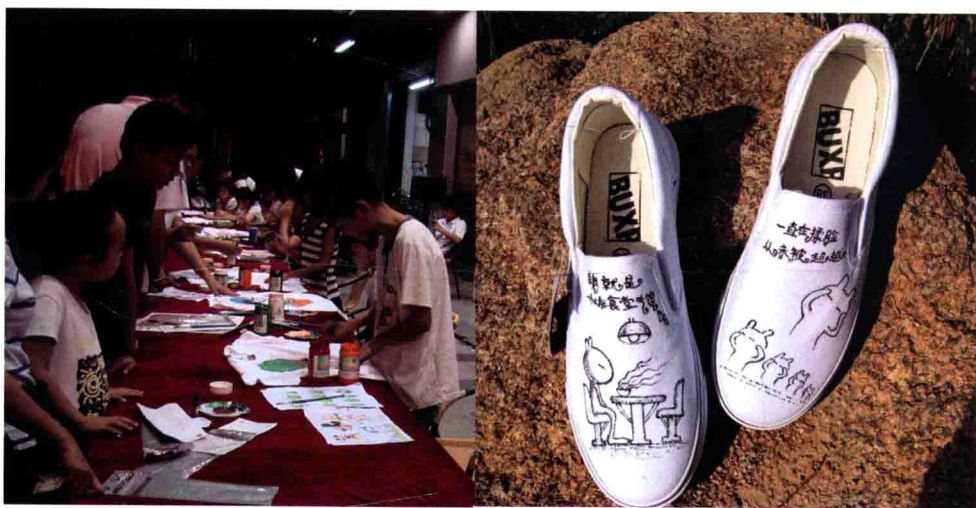

图 1-5

投入染缸染色,那时受染料的局限,夹染主要是单色产品,直到明清时期在我国乡村还有夹染作坊,所制成的夹染图案相当精美。夹染属对称花纹,产品多以四方连续花纹出现,有一种统一之中求变化的美,它的花纹色彩过渡自然,层次分明,是制作室内装饰、服饰的理想面料。

4. 丝网印花

丝网印花是应用最多的印花技术,丝网印花技术相对复杂,主要可分为:水浆印花、胶浆印花、油墨印花(图 1-4)。丝网印花通过添加一些特殊材料,产生不同的印花效果,满足客户特殊的需求。

5. 手绘

手绘是指在织物或服装上用颜料或染料进行描绘(图 1-5),古代称为“画绩”。手

绘本身是一个广泛的概念,内容涉及手绘产品图、手绘鞋、手绘服饰、手绘墙、手绘壁画、手绘家具、手绘工艺品等等,手绘对象不同,其具体的工艺和使用的材料也不一样。几乎凡是物品上都可以进行手绘,而且里面需要融入作者的创意,最后通过作品传递某种信息,给人以美感,提升产品本身的附加值。

中国的手绘行业起步较晚,手绘在中国真正意义上的流行,并且让人们广泛接受手绘这个新鲜事物,也是近几年的事情。手绘具有一定的严谨性,从构图、色彩、线条等都要求较为严格,一笔一画都力求完美,这也是手绘和涂鸦在本质上的区别。

6. 泼染

泼染是手工染色的一种。泼染,因染出的花纹似泼出的水珠而得名(图1-6)。也是近几年世界上流行的现代手工染色的一种形式。泼染出来的产品似行云流水,似彩霞飞舞,给人以朦胧含蓄、新颖奇特的感觉。泼染产品的艺术效果是现代印花所不及的,由于其制作简单,适合小批量、多花色的要求,因此深受消费者的青睐。

泼染产品可谓集染色与印花优点于一体,其图案形象生动、色彩丰富、风格多样,且花形抽象随意、造型神奇,收到一般染色和印花所达不到的效果,因而极具吸引力。泼染的原理:以手绘方式将染液绘制于织物面上,再用盐或其溶液取染液的水分,使上染部分的染料浓度增加,直至染液自然干燥。结果形成或如烟花四射,或如流星飞泻的变化多端的花纹图案。

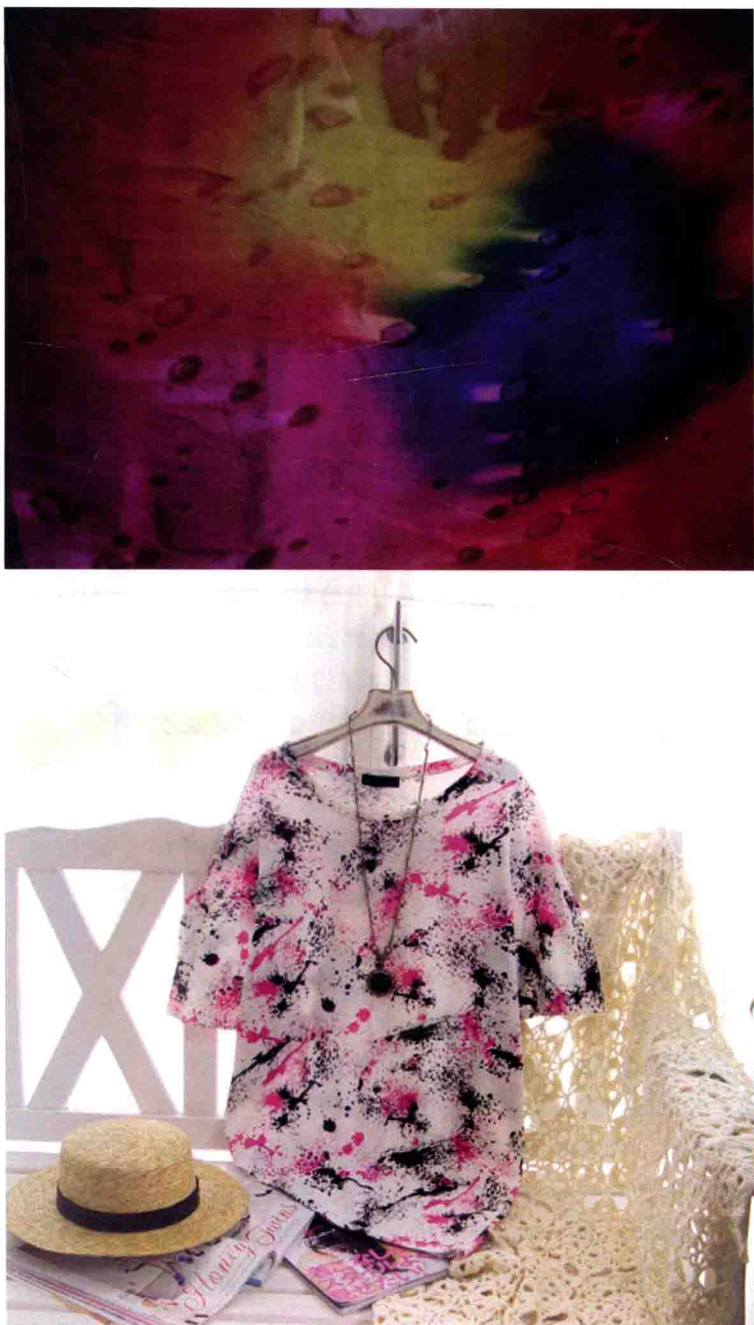

图 1-6

二 手工印染艺术的意义

(一) 传统文化中手工印染艺术的意义

中华民族是世界文明的发源地之一,我国传统文化艺术中的传统手工技艺扎染(图 1-7)、蜡染、手绘等都是手工印染艺术。

艺术的成功在于有根,而我们的创作之根就是中华民族之根。中国五千年的文化沉淀了很多优秀哲人的思想,留下了很多深刻的思想,提供给我们的是一种思考形式。五千年历史文化发展过程中,展现出众多的表现形式,很多元素可以用现代的思维方式去运用,用现代的语言去解读以前民族文化的表现形式。多元传统文化将是我们进行艺术创作的灵魂。不管承认与否,我国传统多元文化的历史潜移默化地影响着我们的审美观和创作观。立足本民族,并与国际接轨,创造出多元的中国服饰文化。例如,手工印染中的“蓝印花布”在传统文化中的意义就非常深远。面对现在日益发展的纺织业,“蓝印花布”更像是那晚霞之下的一缕青烟,在绚烂之中彰显的是一种宁静与安详。草、木、花、鱼、福、禄、寿等所有美好的寓意在蓝白分明下不断绵延开来,是最简单生活中最真诚的祈祷向往。

蓝印花布是一种历史悠久的传统手工印染制品,源于秦汉时期,兴盛于唐宋时期。它的制作若用四个字来概括便是“取材天然”,最初以蓝草为染料印染而成,所以它也可被视为是我们现在所说的绿色环保物品。面对现在复杂的工业制作出的成品布,它是我们传统文化一种质朴的流传,是一种精华的延续。现也已经被列为非物质文化遗产。如果说,旗袍述说出了女人最美的一面,青花瓷烧制出了最纯粹的中国风,那么蓝印花布便是五光十色中最惊艳的亮相,是布中的“青花瓷”。

(二) 现代文化中手工印染艺术的意义

虽然手工印染在工业时代几乎被现代印染技术所替代,也不再是纺织品印染的主流技术,但纺织品面料发展的历程已经证明,手工印染技艺仍然充满着活力,具有鲜明艺术特色的手工印染时尚面料在时尚纺织品中,仍然会继续占据独特而不可动摇的地位。扎花是以缝为主、缝扎结合的手工扎花方法,具有表现范围广泛、刻画细腻、变幻无穷的特点;浸染采用手工反复浸染工艺,形成以花形为中心,变幻玄妙的多

图 1-7

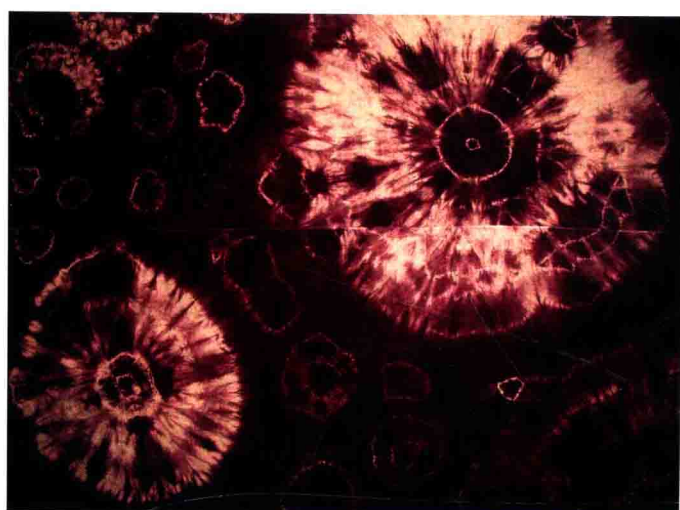
图 1-8

层次晕纹,凝重素雅,古朴雅致。

手工印染是工业时代永远的一种时尚表达方式。手工印染时尚纺织品的形式创新肯定会和传统生产在文化上产生“碰撞”,其实这并不证明我们的所为与传统相悖,相反是与时俱进、发展传统的过程。只有创造性地发展传统艺术,符合时代节拍,适应时代审美要求,才有可能使传统生存并得到很好的继承。民间印染与其他民间艺术一样,是我国文化艺术宝库中极宝贵的部分,它反映着广大人民对生活的感受、爱憎和愿望,贮存着宝贵的知识、情感和技术(图 1-8)。

思考与练习

1. 名词解释:扎染、蜡染、丝网印花、泼染。
2. 思考与练习:
 - 手工印染艺术的基本分类。
 - 手工印染艺术的重要意义。

高等院校服装专业教程

第二章 手工印染常用面料