

中国传统手工技艺丛书

蜡染 制作技法

李雪玫 著
迟海波

北京工艺美术出版社

李雪玫 著
迟海波

蜡 染

制作技法

北京工艺美术出版社

[中国传统手工技艺丛书]

蜡染制作技法

李雪玫 迟海波 著

北京工艺美术出版社出版发行

(地址:北京市朝阳区惠新东街8号)

邮政编码:100029 电话:64984927)

全国新华书店经销

北京市美通印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32开本 4印张 85千字

1999年3月第1版第1次印刷 1—5000

ISBN 7—80526—330—2/G·75

定价:8.50元

贺《中国传统手工技艺丛书》出版

王树村

“手工技艺”，是指以双手创造精美工艺美术品及民间艺术品的技法。如：纸扎、织绣、玩具、陶艺、根雕、餐宴……这类技艺，过去都是由坊间工匠们师徒递承或父子口耳相传，向无专著传流下来；虽然古代文人札记杂说中略有一二，但多属文学笔记体裁，只言片语，颇感零碎不整，辑集也难。当今科技不断发展，机器作为生产工具，已日益减少了人们的手工劳动；日益发展的电子计算机，不但准确无误地进行数学运算，还能把一种语言文字译成另一种语言文字，代替着人们的脑力劳动，故将其称为“电脑”。现代机器人的出现，不仅可以代替人类双手去操作危险的工作或试验，且还在利用它从事艺术创作。如用它写字、绘画、绣花……推想不久的将来，人类手工创造的一切艺术品，渐渐就会被电子计算机之类的科技产品所代替。那么，过去与人民生活密切相关的陶艺、编织、纸

MS26/5

扎、玩具……手工制作之技艺，慢慢就无人详知了。那时如要想知道人类怎样用双手去制作这类工艺美术品，就要借助于当代的文字记载。因此，编著一套有关这方面的技艺丛书是很有意义的。这一套技艺丛书，在将来，除留作科技发展史的研究专家参考外，也可作为人文科学研究者的珍贵资料。因为这些手工技艺大多伴随着民俗和信仰而出现。

“技艺”两字约产生于公元1世纪时，汉代人许慎曾解释说：“技，巧也，从手，支声。”艺也就是才技，两字意义相类。近代英国著名进化论者赫胥黎（1825～1895年）对技艺更加重视。他说：“技艺的成品或技巧制品，蕴藏于某些人体内的能力，在同样蕴藏的智力的指导下，产生了一批在自然状态中不能产生的物体。这种提法对人类双手制成的所有成品（从燧石工具到大教堂或精密计钟表），都是同样适用的；正因为这种提法同样适用，所以我们把这些东西叫作人工的东西，叫作技艺的成品或技巧制品。”（《进化论与伦理学》）。赫胥黎是支持和宣传达尔文进化学说的，他提出了人类在原始社会创造出钻木取火的工具，到今天所创造的钟表，都是用双手制成的。触类旁通，那么今天的飞机、轮船以及电动玩具……也都是先从简单的工具和双手逐渐发展而制造出来的。举例来说，用纸扎技艺制成的风筝原名叫纸鸢，它的前身是木鸢。《韩非子·外储》中说：“墨子为木鸢，三年成，蜚（飞）一日而败。”可知，远在公元前4世纪已有了木鸢飞空的记载了。由于手工技艺的发展，发明了造纸工艺，开始有了竹架扎制的纸鸢，其后还出现了能发出箏的声音的纸鸢。在公元8世纪时，人们开始用纱或纸扎成灯笼，三五个地连结起来，内燃蜡烛，借助于风力，使其挂在高空的风筝上。从仿生学的角度来说，木鸢只是模仿鸟类飞行，“一日而下”；纸鸢则是先取得了升力，进一步再以其它方法取

得拉力，最终实现了模仿鸟类翱翔和滑翔飞行的功效，可长停空中。至于能运载灯笼和花篮之类的风筝，那就更接近航空技术的发展方向了。所以人们公认纸扎艺术中的风筝，为研制飞机和发展航空技术提供了有价值的启示。李约瑟《中国科学技术史》一书中说：欧洲的风筝是由商人首先带到英国和荷兰去的。英文中的“Kite”这个名称就是从中文“鸢”直接翻译过去的。中国人以手工技艺创制了纸鸢升空，才启发外国科学家创造了飞机。

又如玩具里的走马灯也是中国手工技艺里的一项具有科技意义的发明。它的做法简单，将纸剪为轮状，轮外粘贴刀马人物，下以烛火嘘之，轮自转动，刀马人物映在轮外灯屏上，则车驰马骤，如争杀在战场上。这种以火力加热空气推动纸轮转动的走马灯，最晚出现在11世纪的宋代。清末富察敦崇认为“走马灯之制，亦系以火御轮，以轮运机，即今之轮船、铁轨（火车）之一斑。使推而广之，精益求精，数百年来，安知不成利器耶？惜中土以机巧为戒，即有自出心裁精于制造者，莫不以儿戏视之。”确实如此，过去凡是精于创造者，多被视为匠家，所以欲想找一部手工技艺之类的书，研究中国民间工艺美术制作及其与科技发展之关系，偌大的祖国文化宝库中却不可多得。

再以其它技艺而论，如餐宴、供品、根雕……，更是如此。中国餐宴早在公元前战国时代已很讲究。宋代官家更是浮华奢侈，餐宴竟变成了一种食品艺术展览。如高宗（赵构）幸张俊府，初坐则有“绣花高灯一行、八果垒、乐仙干果子叉袋儿一行、缕金香药一行、雕花蜜煎一行、砌香甜酸一行、脯腊一行、垂手八盘子；再坐又有切时果一行、时鲜果子一行、珑缠果子一行……下酒十五盏；插食后必有劝酒果子库十番、厨劝酒十味、上细垒四桌、次细垒二桌、对食十盏二十分、对展每分

果子、晚食五十分各件……约四百多样儿”。有些品名如“雕花梅球儿”、“砌香萱花柳儿”、“云梦犯儿”、“螃蟹酿枬”等，都是今天餐宴不闻其名类。至于“供品”之名数和品类，今人更无所知了。原因不外是自古以来“是以君子远庖厨”（《孟子·梁惠王》）之说，把制作供品和餐宴的艺术家当作不可接近的人了。说从事庖厨劳动的是艺术家，不无根据。赫胥黎曾说：“ART（艺术）”一词的含义正在变窄；对大多数人来说，所谓技艺的成品（Work of Art）的意思是艺术品，指一幅画、一座雕像或一个宝石装饰品；作为一种补偿，“艺术家”一词的含义，已扩大到不仅指画家和雕塑家，而且也包括厨师和芭蕾舞演员。但在我国，厨师的技艺（色、香、味和以食品点制成的各种花样）并不被认为是艺术家的创作。所以若想找到一部餐宴或供品的专著，确如凤毛麟角，无处可觅。至于陶艺、编织、织绣等，过去曾有技法一类的书册出版，然多属叙述欠详实而图解又偏少。此外，虽然科技发展迅速，然而酷爱民间或原始韵味艺术的人们也越来越多，手工技艺也就益显贵重，不应失传了。

总之，人往往是通过双手来展现技能的，但不是每个人都有创造艺术的技能，而有创造艺术技能者，在往昔又往往被那些不劳而获的享受者贬为“艺匠”，加上过去“同行是冤家”，艺人们为了生存而治艺，将自己的技术秘而不传，而一些趋炎附势的文人，善为那些士大夫、书画家著说立传，岂肯为作坊里制陶烧窑、厨房中治饌调味以及油漆扎彩匠人……著说立传，并访求经验、记录技法留于后世。如此说来，这就益发显示了这一部类图书的出版价值。

《等待》

目 录

贺《中国传统手工技艺丛书》出版		王树村
第一章	概述	1—9
第二章	蜡染制作的材料与工具	10—17
	蜡染制作材料	
	常用织物及其鉴别方法	
	蜡染制作工具	
第三章	蜡染的制作工艺	18—20
	画蜡前的织物处理	
	描稿	
	画蜡	
	制作蜡纹	
	染色	
	除蜡	
第四章	蜡染制作的基本技法	21—36
	画蜡法	
	毛笔画蜡	

目 录

铜笔画蜡

毛刷画蜡

蜡烛滴蜡

刻纸上蜡

其他上蜡法

染色法

染料的性能及使用方法

单色蜡染的染色方法

多色蜡染的染色方法

简易染色法

第五章 蜡染工艺品制作范例 37—84

蜡染画《人体》的制作

蜡染画《彩陶》的制作

蜡染画《窗前静物》的制作

黑白蜡染画《乡情》的制作

蜡染壁挂《喜气洋洋》的制作

蜡染壁挂《吉祥神》的制作

目 录

蜡染信插《报晓》的制作
蜡染信插《瓶花对鸟》的制作
蜡染装饰画《光明》的制作
蜡染装饰画《静》的制作
蜡染装饰画《春风拂面》的制作
蜡染装饰画《思》的制作
蜡染装饰画《浴后》的制作
蜡染装饰画《回眸》的制作

第六章 蜡染艺术品欣赏 85—113

后 记 114—115

第 1 章

概述

蜡染,是一种古老的防染工艺,古称“蜡缬”,与绞缬、夹缬一起被称为我国古代染缬工艺的三种基本类型。

蜡染的基本工艺是将蜡加热到一定温度熔化后涂绘于设计好图案的织物上,然后将织物浸入染液中染色。由于染液不能浸入涂过蜡的部分而形成了局部防染,保留了底色花纹。经过冲洗、脱蜡等后期工艺,色地白花或白底色花的蜡染工艺品就做成了。

蜡染工艺品的魅力除了图案精美外,还在于蜡冷却后在织物上产生龟裂,色料渗入裂缝,得到变化多样的色纹,俗称“冰纹”。同一图案设计,做成蜡染后可得到不同的“冰纹”,这是机器印染所替代不了的。

《瓶花与水果》

《渔乡》

有关蜡染的起源,各国学者众说不一,因为在世界各地的许多地区和民族的历史文化遗产中都有关于蜡染织物发现的记载。中国的研究者认为,至少在秦汉时期,我国西南少数民族就已掌握了这门染色技术,并且以蜂蜡和白蜡作为防染材料也早于印度和埃及。从我国新疆地区的重要考古发现中可以看到,西汉的蜡染绢、东汉的蜡染棉布及北朝蜡染毛织物都足以说明我国蜡染技术的历史悠久。

唐宋时期蜡染盛行,我国的装饰用屏风曾作为礼品输送到国外,在日本的正仓院至今仍有收藏。从我国古代绘画《虢国夫人游春图》、《捣练图》、《张议潮出行图》中都可看到蜡染服饰花样。在宋代,西南地区成为蜡染的中心,最流行的是“点蜡幔”。在清代,仡佬族的“顺水斑”最负盛名。在贵州少数民族地区尤其是丹寨苗族地区蜡染至今仍十分流行。苗族姑娘以优美的蜡染制品作为婚礼和节日的盛装。

二

贵州,中国的蜡染之乡。在《贵州通志》中有这样的记载,蜡染即“蜡绘于布而染之,即去蜡,而花纹如绘。”

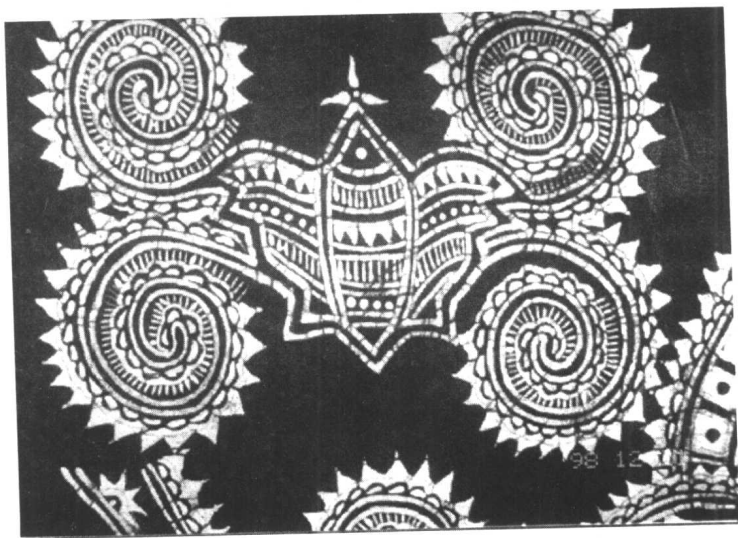
东汉三国时期,贵州大部分地区归属蜀汉;在五代属前蜀和后蜀,自古以产锦和布闻名,“蜀缬”和“蜀锦”同样盛产于此。东晋时期,有大批仡佬族人自贵州迁徙至四川和汉族杂居,促进了民族之间的经济和文化交融。

据历史记载,唐朝时期贵州少数民族对中央王朝的贡品多为蜡染制品。宋代,中原地区蜡染工艺逐渐被灰染和拔染所代替,而在西南、中南地区的苗族、瑶族、黎族和仡佬族等居住区却一直保留着蜡染工艺,成为世代相传的手艺。

地处西南偏僻地区的丹寨苗族居住区,峰峦秀美但交通不

贵州蜡染/春天的歌

贵州蜡染/被面图案

贵州蜡染/壁挂/古老的传说