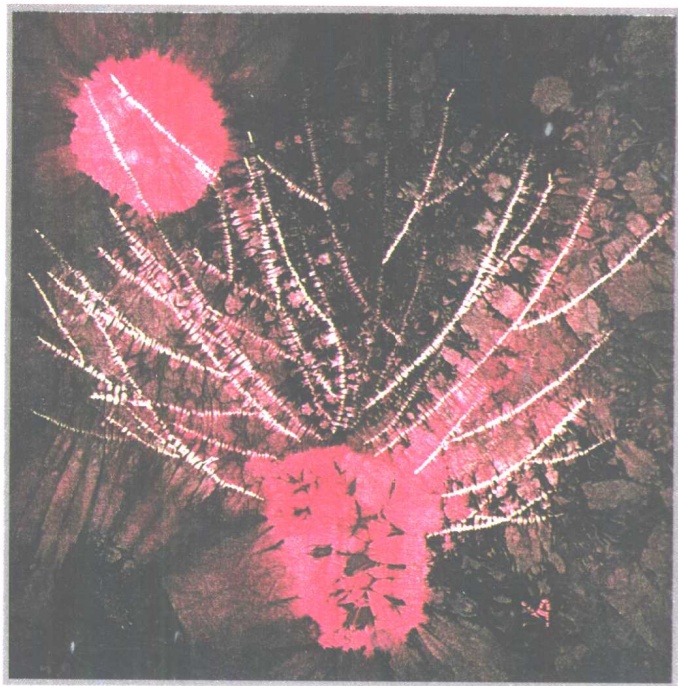

中国传统手工技艺丛书

扎染 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

扎 染

制作技法

北京工艺美术出版社

北京工艺美术出版社因特网页

网 址 [Http://www.acph.com](http://www.acph.com)

E-mail [acph @ acph.com](mailto:acph@acph.com)

欢迎您浏览我社提供的最新书目及内容简介

[中国传统手工技艺丛书]

扎染制作技法

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 87 千字

2000 年 7 月第 1 版第 2 次印刷 印数:5001-8000

ISBN 7-80526-354-X/G·76 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……等等。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

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筝的声音的纸鸢。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。

目 录

贺《中国传统手工技艺丛书》出版	王树村
第一章 扎染艺术概述	1—9
第二章 扎染制作工具及材料	10—14
制作工具	
制作材料	
常用织物及其鉴别方法	
常用染料	
其它材料	
第三章 扎染的基本技法	15—79
织物扎法介绍	
捆扎法	
缝绞法	
夹扎法	
综合扎法	
其它扎法	
染色方法及工艺程序介绍	
浸染法（冷染法）	

目 录

	煮染法	
	蒸染法	
	多套色染法	
第四章	扎染艺术品制作实例	80—107
	壁挂《韵》的制作	
	壁挂《鱼》的制作	
	壁挂《鸟》的制作	
	壁挂《飘》的制作	
	折线与大花图案窗帘的制作	
	水纹与鱼形图案窗帘的制作	
	三原色横条图案窗帘的制作	
	裙装的制作	
第五章	扎染艺术品欣赏	108—116
后 记		117—118

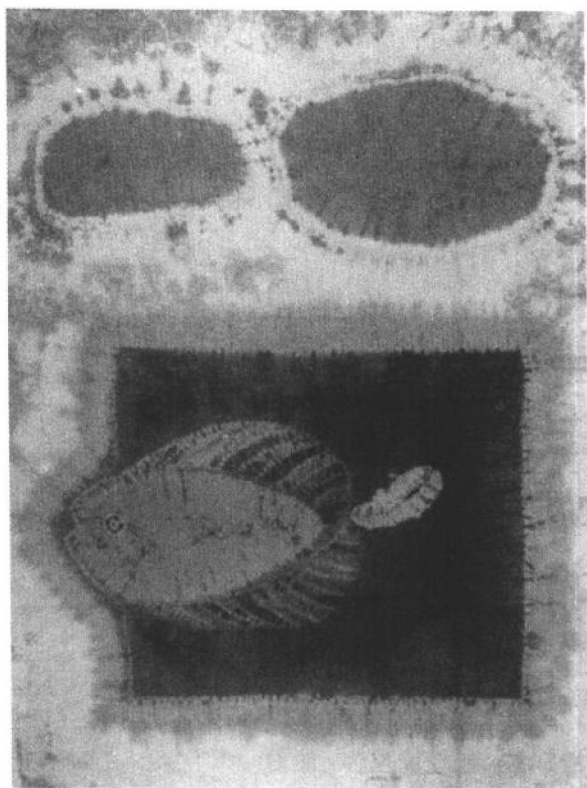
第 1 章

扎染艺术概述

在我国古老民间传统手工艺的百花园中，有一枝艳丽的奇葩，它就是历史悠久的染色工艺——染缬。

古代印染工艺分为三种基本类型，即绞缬、蜡缬、夹缬。绞缬，今称“扎染”，是一种防染工艺，基本方法是在染色前将织物或折叠捆扎，或缝绞包绑，然后浸入色浆。在染色过程中，由于织物承受到轻重、松紧不同的压力，色浆浸渗于织物纹理中的程度也不同，因此可产生深浅虚实、变化多端的色晕；同时，各种捆扎技法的巧妙使用又与多种染色技术相结合，染成的图案纹样神奇多变，色泽鲜艳明快，图案简洁质朴，具有令人惊叹的艺术魅力。

蜡缬，今称“蜡染”，也是一种防染工艺，在我国西南地区少数民族居住区至今仍十分流行。据《贵州通志》记载，蜡染即“用蜡绘于布而染之，即去蜡，而花纹如绘。”这种以蜂蜡和

黑色窗口

白蜡作为主要防染原料的蜡染制品，主要的染料是一种天然植物色——蓝靛。做成的蜡染布蓝白相间，图案清晰饱满，点线面巧妙结合，疏密错落有致，少数民族地区妇女多用来做被褥、衣服，或包袱、围裙、帐子等，具有浓郁的民族特色。蜡染的艺术魅力，还在于蜡液冷却后脆，可产生不规则的裂纹，染色

时染液顺着裂纹浸渗于织物纹理中即产生自然多变的色纹，俗称“冰纹”，同时配合多色染法，可创造神奇的抽象纹理。

夹缬，是现已失传的一种古老的染色方法。从现存的古代遗物和史书记载分析，其基本方法是将两片木板雕刻上花纹，夹紧折叠过的织物，浸入染液中染色，可产生对称性精美的图案纹样，有近似水印木刻画的色晕效果。由于夹缬工艺最重要的是雕刻制板，因此，多数专著中将它归类于印花工艺。本书在织物扎法一节中，有夹扎法的介绍，这种简单易行的防染方法既有与夹缬法类似的夹持原理，又有绞缬法的捆扎方法，再有笔者于实践中得出的点滴体会，因此，将它一并列入，愿与同行共同探讨。

—

扎染在我国有着悠久的历史，从新疆吐鲁番阿斯塔那古墓群及汉敦煌石窟中发现的绞缬文物来看，早在南北朝时期，绞缬制品已用于服饰，并且遍布地区广泛。隋唐时期，植物染料种类的日渐丰富，使印染手工业有了很大的发展，扎染的织物也非常流行。从隋墓中舞俑的着装上，可以看到“鹿胎”纹——一种以色为底、以白点为花的单色和多色绞缬纹样。唐代称绞缬为“撮晕缬”，技艺愈渐精深，出现了名目繁多的扎绞方法，有些流传了下来，有些已失传。从唐墓中出土的菱花纹可以看出当时的折叠与缝缀方法。另外将谷物包进织物缝扎的方法在北方农村还非常普及。唐代后期，四川染缬与蜀锦同样驰名远扬，被称为“蜀缬”。白居易诗中有“成都新夹缬”的赞咏。另外在同时代的绘画、三彩陶塑及壁画中也可看出扎染织物的风行。

北宋时皇帝曾下令禁止民间扎染的发展，但禁而不止，南

宋时即废除了禁令。在明代，我国染色工业日益兴盛，染坊增多，植物染料及染色方法已发展到几十种，而扎染、蜡染的防染工艺已适应不了社会的需求，逐渐被拔染工艺所代替。拔染工艺，简单概括地说就是先染织物，后以药剂“拔”去花纹处的色泽，使之呈现原来布色的方法。这种工艺大大提高了生产效率，直到目前，拔染工艺仍被印染行业广泛采用。

我国古代的染色工艺一直采用从植物中提取染料染色的方法，并一直延续到清代。当时，染料种类有几十种并大量出口到日本及东南亚一带。清代光绪年间，欧洲人工合成蓝“阴地科素”大量倾销我国，使以植物蓝为原料的传统染色工艺的发展受到了阻碍。从另一角度来看，化学染料的使用也丰富了我国染色工艺的领域。在近代和当代的扎染、蜡染工艺品的研制中，化学染料逐渐占主要方面，它有色谱齐全、选择性广泛的优点，同时又以印染行业的工艺处方流程为依据，制作起来有更大的把握性。

中国的染缬艺术，在流传到日本、东南亚及欧美诸国后得到了极大的发展。在振兴民族经济，弘扬民族文化的今天，整理、研究、发展这一手工技艺有着极为重要的意义，愿有志者，通过我们的双手，使这朵民艺之花放射新的光彩。

二

制作扎染需三个步骤：染前织物处理、捆扎染色、染后处理。

1. 染前织物处理

从商店买回的织物上带有浆料、助剂及一定成分的天然杂质，如果是一般要求不高的扎染制作，只需皂洗或皂煮一下即

可。较高要求的扎染制作，为保证染色均匀则需要以下染前处理（以常用棉布、麻织物为例）：

①退浆：

退浆的目的是除去浆料。可用碱液、氧化剂或淀粉酶等药剂加水煮沸布料退浆。

用量：药剂为布重的 3%，水为布重的 30 倍左右。

②精炼：

精炼的目的是除去纤维上的天然杂质及残留浆料，可用烧碱加水煮沸。

用量：烧碱为布重的 3%，水为布重的 30 倍左右。

③漂白：

漂白的目的是除去色素及残留杂质，常用次氯酸钠或氧化氢加水煮沸。

用量：漂白剂为布重的 3%，水为布重的 30 倍左右。

另外，丝绸的染前处理是用皂液加碳酸钠加水煮洗精炼。

①熨平待用：

用电熨斗将漂洗过的布熨平以备描绘图案及捆扎用。

2. 捆扎染色

将已设计好的图案纹样用画粉在布上做记号或用绘稿液描上，然后扎捆或缝结布料。完成后浸入水中湿透，取出稍晾，待不滴水后放入已备好的染液中或浸染或煮染一定时间，然后用清水冲洗、晾干。

3. 染后处理

晾后的捆扎物可在不完全干透时解开扎结处，并用熨斗趁潮湿烫熨平整，完成。

工艺程序：

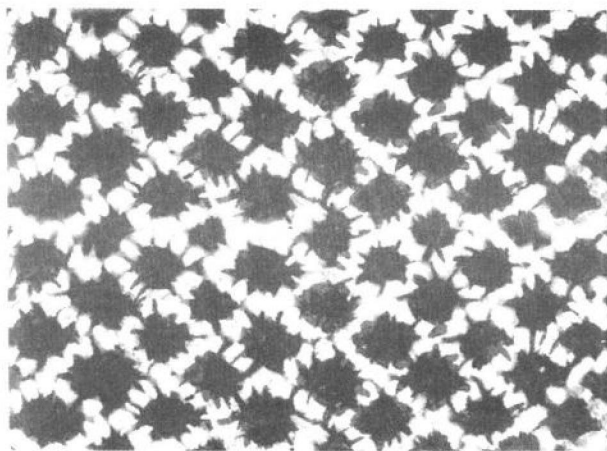
染前处理→捆扎布料→浸水→染色→冲洗晾干→熨平完成

三

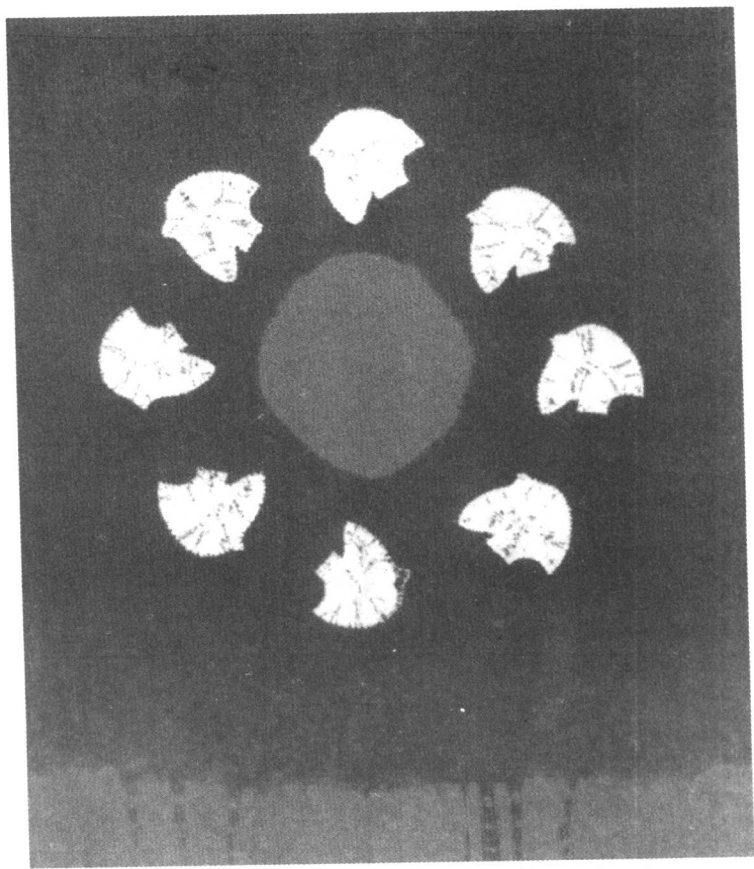
扎染工艺的特点决定了它的纹样形式,常见的有连续纹样、单独纹样、对称纹样及多种纹样的综合运用。

1. 连续纹样

一反一正将布料折叠成 4~5 厘米宽,然后扎捆、夹缝,可产生二方或四方连续纹样,用来做衣料或帐、幔等室内用品。一反一正折叠方法也叫“屏风折”。

连续纹样

单独纹样

2. 单独纹样

有了明确的设计意图后，缝扎布料可产生任何造型，缝扎是最自由方便的手法，这为扎染艺术创作提供了方便。

3. 对称纹样

布料对折后，可扎染出对称的纹样。整幅布料对折可扎染制作壁挂、壁饰；局部对折，可用于制作细节；对折与屏风折交替使用，可产生诸多变化。

对称纹样