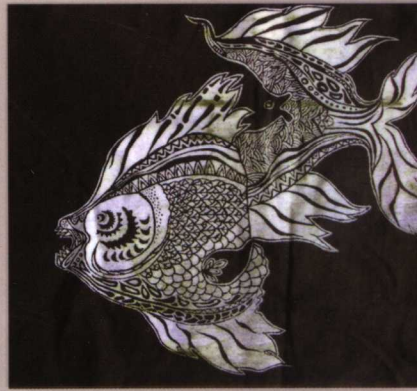
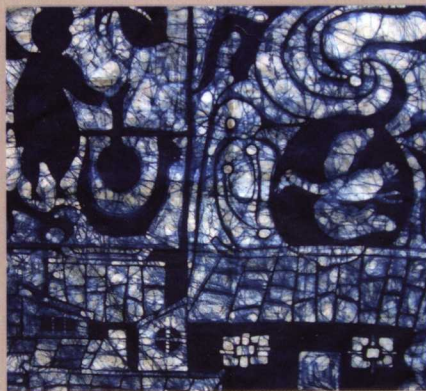

手工印染

扎染与蜡染的艺术

Shougong Yinran

Zharan yu Laran de Yishu

鲍小龙
刘月蕊

手工印染

扎染与蜡染的艺术

鲍小龙 著
刘月蕊

 东华大学 出版社

图书在版编目(CIP)数据

手工印染: 扎染与蜡染的艺术/鲍小龙, 刘月蕊著.
上海: 东华大学出版社, 2006.8

ISBN 7-81111-101-2

I. 手... II. 鲍... III. 民间印染—技法(美术) IV. J523.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第077535号

责任编辑: 谭 英
装帧设计: 任雪玲

手工印染: 扎染与蜡染的艺术

鲍小龙 刘月蕊 著

2006年8月第2版
2006年8月第1次印刷

东华大学出版社	出版
上海市延安西路1882号	邮政编码: 200051
苏州望电印刷有限公司	印刷
新华书店上海发行所	发行
开本: 889 × 1194 1/16	印张: 7
字数: 179千字	印数: 0001-5000

ISBN 7-81111-101-2/TS · 018

定价: 28.00元

感谢提供作品的部分同学

高 燕

夏丹妮

王晓萍

汤雅文

潘虹羽

陈明芬

董奕华

郑 霞

袁珊瑚

贾 雯

张 静

曹 敏

陈 鑫

黄晶晶

姜乐佳

前言

手工印染是一门历史悠久的工艺美术种类，中国古代人们将其称为“染纈”。“染纈”艺术最具代表性的是“绞纈”、“蜡纈”、“夹纈”和现在重新认定的“灰纈”，这也就是人们非常熟悉的“扎染”、“蜡染”和“夹染”，以及以蓝印花布工艺和山东彩印工艺为代表的“镂空型纸版印花”。所谓“纈”，在古代它本来是专指“绞纈”。《韵会》中指出“纈，系也，谓系缙染成文也。”另唐代《一切经音》云：“以丝缚缙染之，解丝成文曰‘纈’”。意思都是指扎染是以绳线系、扎、捆、绑而后染成花纹的。它有着其他工艺方法无法达到的特殊的色晕、肌理效果之美。当然“染纈”的种类还有很多，例如其他代表性的有手绘、凸版印花、拔染印花等。这些手工印染工艺总的来说可以分为两大类，即“手工染纈”和“型版染纈”。

今天人们称“染纈”为手工印染，主要是因为其采用的工艺及染色手法与现代化工业机器大生产的方法之间有一定的区别。机器大生产有着大批量、高科技、统一性的特点，而传统的手工印染却有着低成本、小批量、个性化的特色，并迎合了现代人们崇尚自然的审美情趣。传统的手工印染具备实用性与艺术性的双重功能，在老百姓的家居生活中有着广泛的运用。本书以“扎染”、“蜡染”为重点讲解内容，不仅是因为其具有广泛的社会认知度、影响力，更主要的是其工艺特色有代表性，并具有独特的艺术风格，且制作工艺简便、有趣。通过对“扎染”、“蜡染”的详尽地讲解及图片说明，使读者更加易懂、易学。扎染章节中包括了“自由扎”、“折叠扎”、“针法缝”、“夹板扎”、“卷压扎”、“弹簧扎”等内容。在蜡染章节中讲解了“棉布蜡染”、“真丝蜡染”以及与“泼染”、“手绘”、“型

纸版印染”等技法的综合。另外，在型版印花章节中对手工的凹凸版、镂空型纸版、丝网版等也进行了一些简单介绍。学习手工印染是为了在对传统印染技术认识了解的基础上，更好地为现代生活服务。手工印染并不是过时的东西，但也不能因其文化内涵而贬低现代机械印染。它们相互依存、相互借鉴，共同满足和丰富人们的审美要求和生活要求。

全国工艺美术设计类院校大都开设有手工印染课程，它还被运用在中小学素质教育中，且吸引了喜欢自己动手设计制作的DIY一族，社会上的相关服装、纺织面料企业更将其作为一个产品开发的热点，以增加产品附加值。这里是作者在多年的手工印染教学工作中积累的一点心得和经验，并通过多次下工厂、去云贵，收集采风，与国内外专家、学者进行学习交流，在实践中不断改进、创新表现技法，有着一定的独创性与审美性。

手工印染所涉及的相关内容比较多，需要了解的知识也比较多，包括相关的历史知识、染整工艺、织造工艺及相关的工艺美术设计内容，由于写作水平有限，书中难免有疏漏或错误之处，恭请专家及读者斧正。此外，在这里还要特别感谢提供部分图片的东华大学艺术设计学院的同学。

作者

2006.6

目 录

第一章 手工印染的概论	1	第四章 蜡染	11
第一节 手工印染的种类	2	第一节 蜡染的工具与材料	48
一、手绘		一、蜡染的工具与材料	
二、凸版印花		二、熔蜡的几种基本技法	
三、扎染、蜡染与夹染		三、蜡染的制作工艺流程	
第二节 外国手工印染概况	8	第二节 蜡染的基本技法	51
一、印度		一、笔、刷绘蜡法	
二、日本		二、蜡壶、蜡刀画蜡法	
三、东南亚诸岛		三、缝、扎蜡染法	
四、非洲		四、型版盖印法	
五、拉丁美洲		五、刮蜡、刻蜡法	
六、欧洲		六、裂蜡法	
第二章 手工印染的面料与染料	11	七、滴蜡、点蜡法	
第一节 手工印染的面料	12	八、晕蜡法	
一、常用面料的特点		第三节 蜡染的制作工艺	54
二、面料的鉴别方法		一、棉布单色蜡染制作工艺	
第二节 手工印染的染料	14	二、多色蜡染棉布的制作方法	
一、手工印染的用剂		第四节 真丝蜡染的制作技法	58
二、手工印染的染料		一、手绘与蜡染的结合	
三、影响染色效果的几个主要因素		二、晕染、泼染与蜡染的结合	
四、常用燃料的染色方法		三、扎染、型印染与蜡染的结合	
第三章 扎染	23	四、晕染、泼染与蜡染的结合	
第一节 扎染的工具与材料	24	五、扎染、型印染与蜡染的结合	
一、面料		第五章 型版印染	61
二、绳线		第一节 凸版印与拓版印	62
三、染料与药剂		一、型版印的基本概念	
四、染锅、染缸与加热炉		二、凸版印的制作	
第二节 扎染的基本针法	25	三、拓版印的制作	
一、点的练习		第二节 镂空型纸版印花	65
二、线的练习		一、蓝印花布工艺	
三、面的练习		二、镂空型版直接印花工艺	
第三节 扎染的制作工艺	34	第三节 手工丝网印花简介	70
一、自由扎染丝巾		一、手工丝网印花工艺的基本概念	
二、折叠扎染丝巾		二、手工丝网印花的主要工具与材料	
三、折叠器具扎染丝巾		三、手工丝网印花的制版方法	
敦煌出土的夹板折叠法		四、手工丝网印花的印制方法	
夹板移位法		第四节 其他相关印花工艺	75
卷压扎染法		一、碱剂印花与烂花印花	
弹簧扎染法		二、“镏水画”与拔染印花	
四、针法扎染壁挂		三、凸版印花与转移印花工艺	
		第六章 作品欣赏	77

第1章

手工印染概论

Shougong Yinran Gailun

第一节 手工印染的种类

一、手绘

手绘是指在织物或服装上用颜料或染料进行描绘,古代称为“画缋”。我国五万年前就知道运用红色矿物颜料,新石器时代就开始运用天然植物染料染色,在以后的手工印染中常常采用植物性染料与矿物性染料合用的方法。从考古学发现的角度来看,手绘是手工印染艺术的起源。因为手绘的工艺条件与制作方法最为简便,只需笔、颜料或染料及织物面料就行。所以手绘在周代时就有了。周代的帝王服饰手绘工艺已十分完美了。直到战国时期又

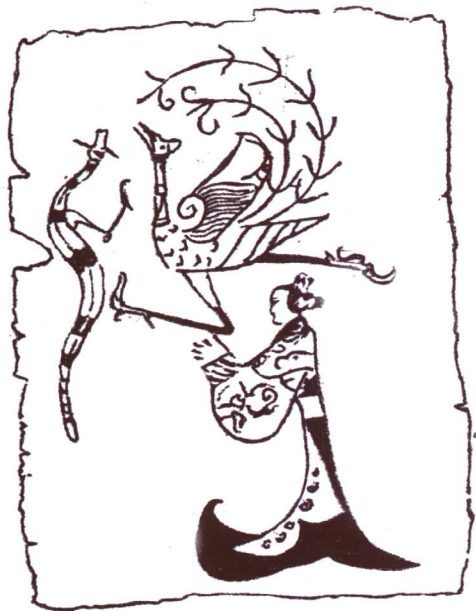

图 1-1 战国帛画

出现了著名的楚帛画和汉帛画。楚帛画代表作为《妇女凤鸟图帛画》(如图 1-1):绛红细绢地,以蓝、黑、粉白敷彩图染作画。汉帛画从长沙马王堆一号汉墓出土的“T”字形帛画为代表(如图 1-2):整个画面气势宏大,主题思想一般被认为是“引魂升天”。可以说从古至今,历史上有着无数的绘画作品都是在丝绸、绢、帛上完成的,它们都可被看作手绘作品,只不过这样的作品大都以纯艺术的形式存在,而与工艺美术拉开了距离。

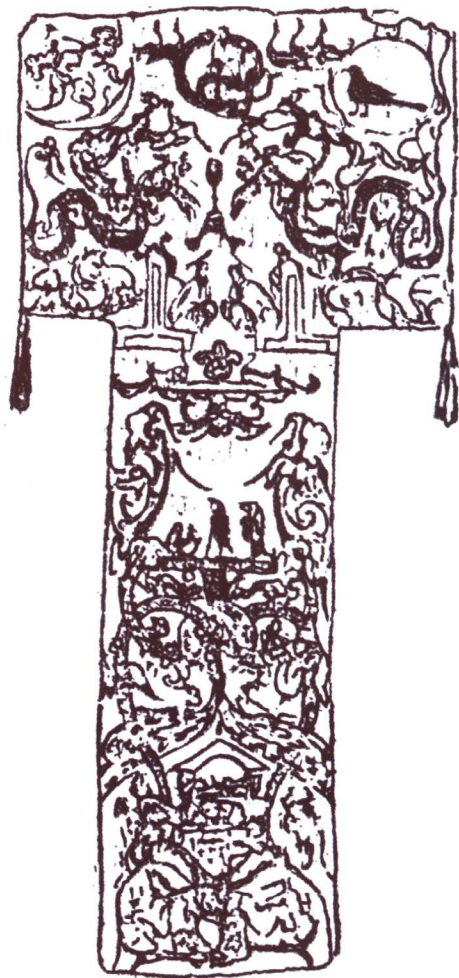

图 1-2 汉帛画

手绘是在织物面料上作画。单从绘画的颜料和染料来看,过去是以天然矿物、天然植物及动物颜料和染料为主,染色工艺相对繁杂,色牢度较低;而现在的染料种类繁多而齐全,且针对性强,色牢度高,在技术上比过去大有进步。现在手绘的方法一般可分为“纺织用品颜料的手绘法”和“隔离胶法”。纺织用品颜料可以适用于各种纺织面料的绘画,就像画水彩、水粉和国画一样方便,色牢度也相对好些,只不过面料手感略硬一点。隔离胶法一般可以分为“水性”和“油性”两种,是描绘好线描稿图案后再上彩填色,染料与面料的关系针对性较强,绘制工艺比较复杂一些,作品完成后需高温蒸化固色。

二、凸版印花

周代以后出现的凸版印花工艺,原理如同盖印章一样,比手绘工艺更为方便快捷,这大概与秦汉时期的印章流行有一定关系。凸版印花就是在木模上刻出花纹,然后蘸取色浆盖到织物上即成。这种古老的工艺模版上呈阳纹的称“凸版印花”。也有把面料蒙于版面在其凸纹处研光后涂刷染料的工艺。凸版印染工艺源于新石器时代的印制陶纹工艺,在春秋战国

图 1-3 西汉凸版套印

而得到发展,到西汉时已有了较高的水平。马王堆出土的印花敷彩纱就是以三块凸版套印,再加以彩绘制成的(如图1-3)。清代时期凸版印染工艺在我国的维吾尔族发展为木戳印花,俗称“戳模印”。它适合单元循环式印染。其方法是选用圆木,根据圆周长设计好单元图案,并刻出凸形花纹,将织物平铺在印花台板上,然后在凸版上涂上染料,滚压于织物上。直到现在,新疆地区仍然保留着这种传统的印染工艺(如图1-5)。

图 1-4 圆木戳模印花版

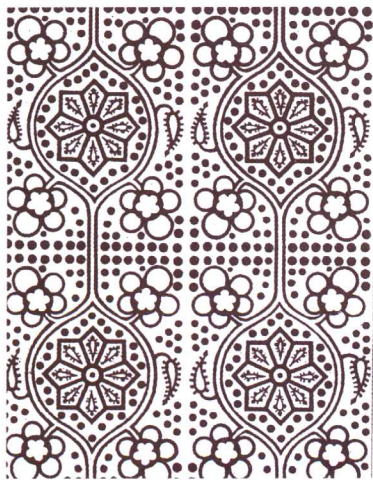

图 1-5 新疆木戳印花

三、扎染、蜡染与夹染

唐宋时期,手工印染工艺进一步得到了发展,并日趋成熟,扎染、蜡染与夹染代替了手绘和凸版印染工艺而风靡一时。扎染是以绳线捆扎防染,蜡染是以蜡防染,夹染是以夹板防染。所以“防染”是它们共同的工艺特点,也是中国古代印染工艺的一大特色。不同的防染工艺,形成了各自鲜明的艺术风格。

1. 扎染

扎染在民间又称为“撮缬”、“撮晕缬”或“撮花”,在面料上先按设计意图以针缝线扎,染色时其局部因机械防染作用而得不到染色,形成预期的花纹。扎染的种类名目繁多,代表品种有“鹿胎缬”、“鱼子缬”、“醉眼缬”等,其制作简便,风格样式大方,有单色染和多彩染,花纹图案晕色浪漫,变化多端。目前看来我国是扎染工艺最古老的发源地。最早的扎染实物是在新疆吐鲁番县阿斯塔那305号墓出土的大红绞缬绢,呈方框形防白花纹,为西凉建元二十年(公元384年)的扎染作品(如图1-6)。扎染一般可以分为缝扎法、夹板法(即夹染)、打结法和折叠法。目前日本的扎染制作工艺水平较高,在民众中有着一定的影响力。

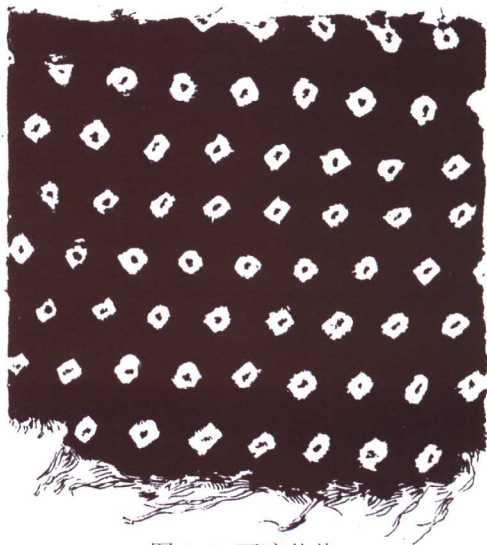

图 1-6 西凉扎染

图 1-7 大理扎染

目前中国的扎染制作工艺以云南的较为传统与突出(如图1-7),而江、浙一带多以给日本制作出口订单为主,少数民族地区具有代表性的有内蒙古的毛毡扎(如图1-8)和西藏的十字纹氍毹(如图1-9)及新疆地区的扎经染色的艾德丽斯绸(如图1-10)。

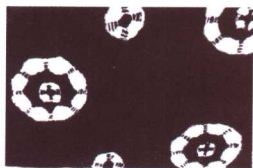

图 1-8 内蒙毛毡扎

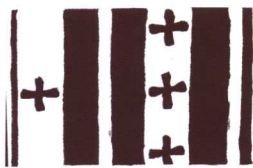

图 1-9 西藏十字纹氍毹

图 1-10 新疆艾德丽斯绸

2. 蜡染

蜡染又称“蜡缬”,先用蜡在织物上绘出图案,然后在常温下染色,最后用沸水煮去蜡即成。由于蜡凝结收缩或撮揉叠压后会产生许多裂纹,我们称其为“冰裂纹”或“蜡裂纹”,染料渗入裂纹便生成了非常生动自然的花纹,这也是蜡染独有的装饰特色。蜡染可以由单色染和多色染工艺。关于中国蜡染起源也是有各种各样的说法,有人认为是古人点蜡时不小心底在衣服上发现了蜡的防染性,又有人说蜡染是古代宫女的一种消遣方式,还有人认为蜡染是我国少数民族中的仡佬族发明的。

中国最早的蜡染织物为东汉蜡染花布(如图1-11),在新疆民丰尼雅东汉遗址出土,残片原图上有龙尾和脚印,人物是一尊手持鲜花的佛像,也有人认为其人物手持蔬果是象征丰收,整个形象自然生动,带着一些异域文化特点。从衣饰及工艺制作水平上看,这件蜡染作品并不是初始水平。另有新疆于田屋于来克出土的两件北朝时期的蓝色蜡染毛织

图 1-11 东汉蜡染

物,上面有由花朵排列整齐而形成的格子纹。再有新疆阿斯塔纳墓中发现的西梁初建时期的白点蓝色菱形纹蜡染绢,也是早期的蜡染织物。若从工艺技术方面看,有著名的唐代双丝淡黄地蜡染,印鸳鸯花卉纹纱为代表作(如图1-12),其工艺精湛,染色均匀,纹样简练,极富装饰性。

在世界范围有关内蜡染发源地的说法多种多样,

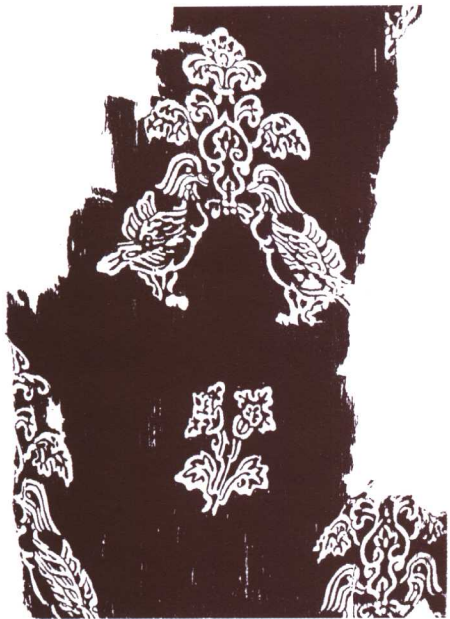

图 1-12 唐代蜡染

各有根据。一种说法是源于亚洲大陆，然后传播至南部诸岛，阿拉伯半岛，最后传入欧洲。亚洲说又有三种不同的意见，具体分类是埃及说、印度说、中国说。另一种说法是源于亚洲的马来群岛，然后传入亚洲大陆。最后一种说法认为蜡染是世界上不同国家各自独立发展起来的一种艺术。总的说来它可以分为四个地区，即中东、印度、中亚和远东，而远东地区主要是指中国。中国历史上唐代以中原地区为盛，宋代以后中心转移到了西南云贵地区，直到现在蜡染制作工艺影响最大的地区还是贵州。贵州是一个多民族地区，蜡染在各民族地区都广泛地被流传运用，例如有丹寨的苗族、黄平的侗家族、镇宁的布依族等，他们的纹样风格各有不同，别具特色。有些地区如贵州安顺还办起了较大规模的蜡染生产厂，产品广受人们的喜爱。

3. 夹染

夹染工艺在分类时一般可以归类为扎染，但严格地讲也可以单独归为一类。夹染一般被认为隋代时便有了。夹染是一种镂空型版双面防染印花技术，它是将织物夹持于两块凹形镂空木版之间，紧固后不使织物移动，于镂空处涂刷或注入色浆后，再解开型版，花纹即现。如果涂刷防白浆，在经烘

干后染色，撮去防白浆，就能得到白花色地的织物了。夹染工艺在唐代时为鼎盛（如图 1-13，图 1-14），诗人白居易就有“成都新夹缬，梁汉醉胭脂”的赞美诗句。夹染的夹板一般为木质，而盛唐时期的印染工人就已经发明了特别的镂空型纸板来代替木板夹染工艺了。镂空型纸板花纹特点为线条首尾不相连，染料是通过纸板镂空处印到织物上的。夹染工艺对后来的蓝印花布工艺有着一定的影响，直到近代特别是在浙南地区还能找到现存的夹染资料（如图 1-15，图 1-16，图 1-17）。

图 1-13 五代夹染

图 1-14 明代夹染

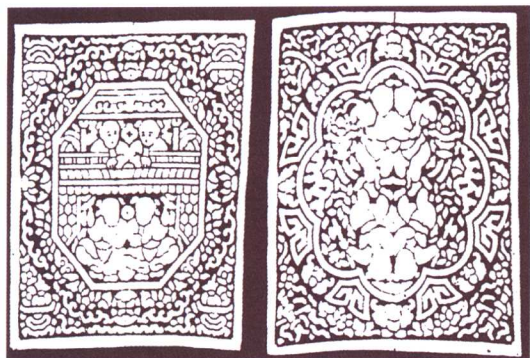

图 1-15 夹染花纹

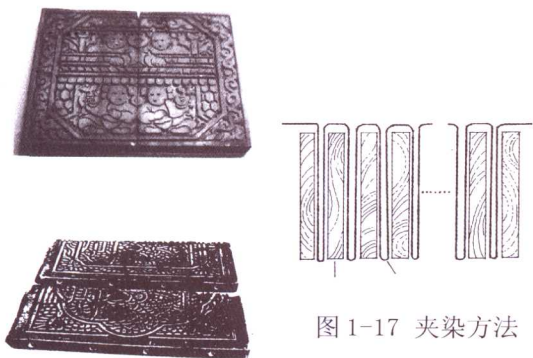

图 1-16 夹染型版

图 1-17 夹染方法

4. 镂空型纸版印花

唐代的采蜡十分不易，故人们想办法以石灰豆粉糊代替，织物是以碱剂印花的方式来生产的。碱剂多为草木灰、蛎灰之类，包括石灰豆粉糊，所以人们按当时的习惯称它为“灰缣”（如图1-18）。而“灰缣”的碱剂印花版大都是镂空型纸版。早在盛唐以前，镂空型纸版印花代替了镂空木版的工艺。改革型版后的镂空型纸版印花最为常见的有两种形式

一为在传统的夹染基础上发展而来的中国著名的蓝印花布工艺。蓝印花布工艺首先要刻制好镂空的油纸版花纹，然后将油纸版平铺在织物上，涂一种豆粉浆和石灰粉的混合糊料，待糊料干后，投入靛蓝色染缸中染色，通过多次浸染、自然晾干后刮去浆粉，便有了蓝地白花的蓝印花布。蓝印花布可以是多套版印，正反面印，染色也可以是多套色。古时人们也称其为“药斑布”或“浇花布”。据史记载，蓝印花布为宋代嘉定安亭镇归姓所创，这

也说明了蓝印花布工艺是在唐代夹染工艺基础上发展而来的可能性，且在宋代江南地区的成熟与盛行。与其同类的防染镂空版工艺，是夹染与蜡染相结合而产生的，古代称为“瑶斑布”，与蓝印花布工艺有一定相似之处。古书《岭外代答》一书中记载：“瑶人以染蓝布为斑，其纹极细，其法以木板二片镂成细花，用以夹布，而融蜡灌于镂中，而后乃释极取布投诸蓝中，布即受蓝，则煮布以去其蜡，故能受成极细版花，烂然可观。”瑶斑布在型版上运用木版夹染而不用纸版，在防染材料上不用石灰和豆粉糊，因地取材，而以蜡灌防染，这反映了我国古代瑶人的聪明才智。

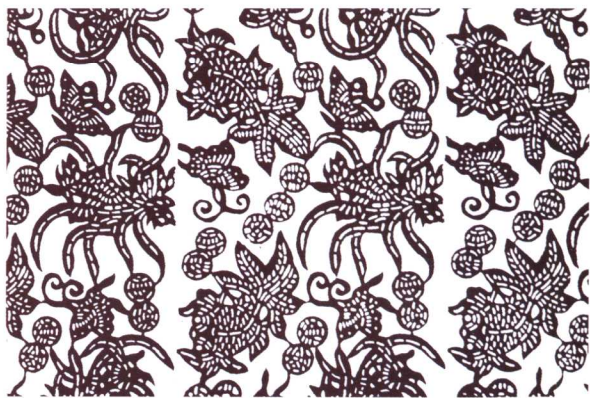

图 1-18 蓝印花布

二为镂空型纸版彩印花工艺，其中以山东地区的彩印花布为代表（如图1-19），并形成了一种地域风格。镂空型纸版同蓝印花布型纸版的工艺并没有什么大的区别，所不同的是蓝印花布、瑶斑布是以石灰、豆粉糊、蜡等来防染，而山东彩印花布是直接通过型版漏印染料染色。这种工艺在中国唐代就十分成熟，明清时期更加盛行。漏板彩印工艺从文字记载上来看大约在商周时期就已经出现了。

中国古代印染工艺十分丰富多样，这里介绍的只是其中的代表部分。中国手工印染的特点为历史长、门类多、工艺复杂，从手绘到凸版印，而后又以绘印结合，最终以防染工艺为主，其中包括了扎染、蜡染、型版印花、碱剂印花等。由于中国古代的织花工艺更为繁荣高超，侧面上影响了印花

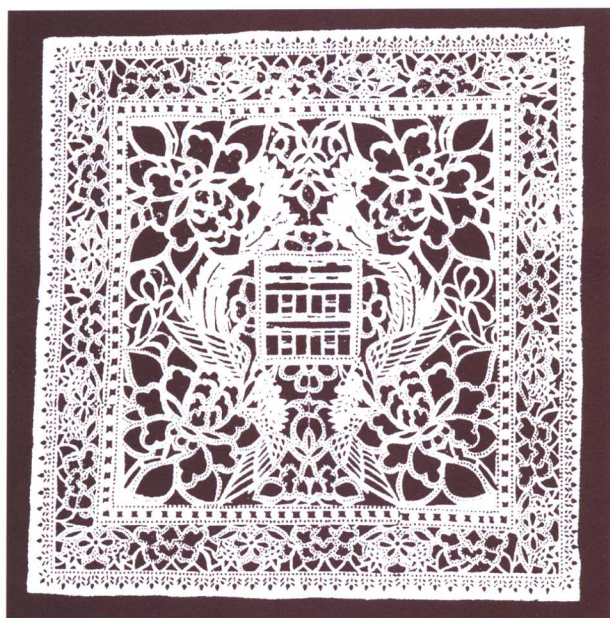

图 1-19 镂空型纸版彩印

工艺的发展，再加上近代西方工业革命对中国传统手工业的影响，使得中国的手工印染艺术更加缺乏发展空间。随着时代的进步，当今人们在崇尚自然与个性的思潮中，又回过头来重新认识手工印染的价值，并将其提升为一种文化意义上的概念，来挖掘它、发展它、创新它，使这古老的手工印染工艺又充满了新的生命活力。

第二节 国外手工印染概况

一、印度

印度也是手工印染工艺历史最悠久的国家之一。公元前400年印度的印染工艺技术已相当成熟,公元4世纪爪哇的蜡染严重冲击了印度的印染工艺。到了12~15世纪印度手工印染工艺大部分采用防染技术印染织物,所染织物大都以单色为主。16世纪后其印染工艺得到了发展,色彩绚丽复杂,图案丰富多变,染色的工艺方法也更加多样,特别是早期的蜡染工艺十分复杂,价格昂贵,另外在图案上又有很强的印度装饰风格。除雕版印刷和蜡染手绘之外,也有大量的扎染,其中“卷扎染”产量巨大,面料多以较轻薄得纱丽为主,其影响地区十分广泛,包括孟加拉、巴基斯坦以及中东地区(如图1-20,图1-21)。

图 1-20 印度蜡染

图 1-21 印度蜡染

二、日本

在日本历史上,早期几乎没有什么织物,手工印染工艺更无从谈起,直到公元7世纪前后受到了中国唐代的文化影响,才有了日本手工印染历史性的起步。他们从唐朝文化中掌握了凸版印、手绘、型染、扎染、蜡染和夹染等工艺,其中影响最深且运用发展最好的为扎染工艺,到了江户时期日本才形成了自己的民族风格,其著名的扎染工艺有百余种,制作特点细腻而华丽,并流传至今。这也充分反映出日本民族地风格精神。日本的扎染工艺还大量的与刺绣、手绘、型印等结合在一起(如图1-22,图1-23)。

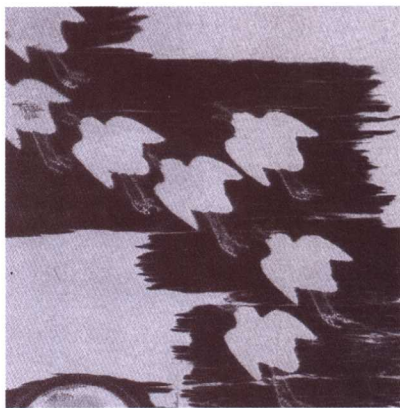

图 1-22 日本扎染

图 1-23 日本扎染

三、东南亚诸岛

印度尼西亚群岛中的巴厘岛、龙目岛以扎染工艺为代表，爪哇岛以蜡染工艺为代表，其图案风格独具特色。复杂美丽的蜡染是运用特制的蜡壶来描绘出细长精美的蜡线，繁杂细密，精美无比，或运用铜型版印蜡。现在当地还运用铜辊印蜡和冷蜡绢网印蜡工艺，大大增加了蜡染的产量（如图1-24，图1-25）。

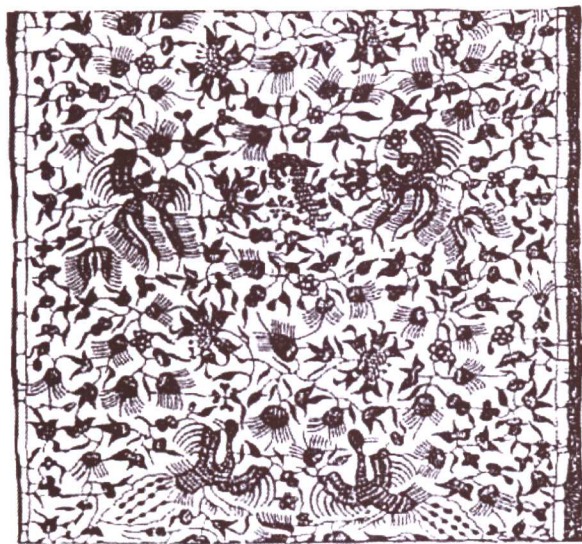

图 1-24 印尼蜡染

图 1-25 印尼蜡染

四、非洲

非洲人民在很早以前便掌握了手绘工艺，还用织物的切片来制作印模印染织物。非洲的扎染属于撒哈拉沙漠南面的新斯达姆文化，向刚果盆地、北非地区传播发展。尼日利亚的扎染以简洁自然的几何花纹为代表，有着悠久的历史。非洲的蜡染工艺也是丰富多样，有晕蜡、拖蜡、型蜡、泡蜡等，风格奔放粗犷，一直延续至今（如图1-26，图1-27，图1-28）。

图 1-26 非洲扎染

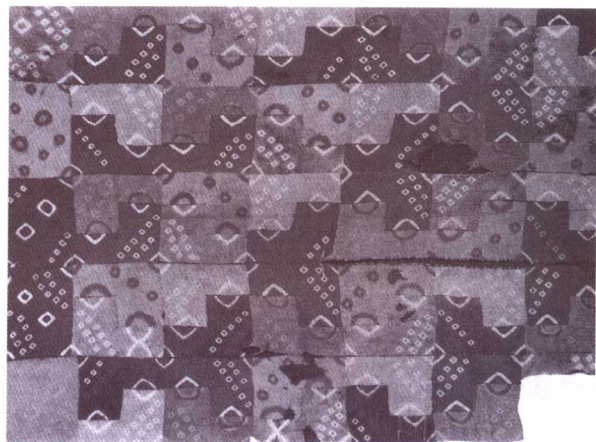

图 1-27 非洲扎染

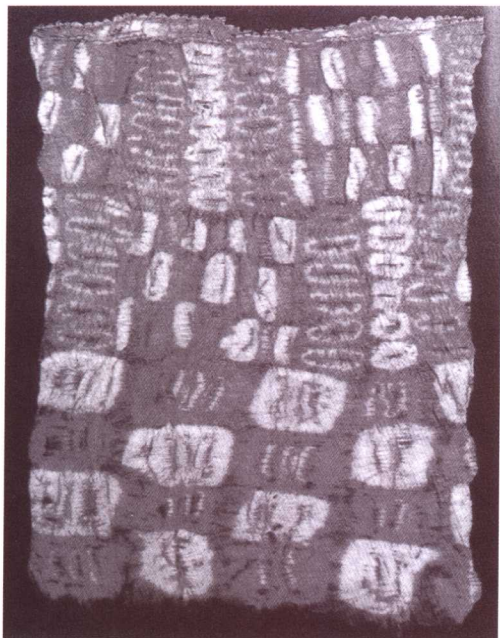

图 1-28 非洲扎染

五、拉丁美洲

拉丁美洲的印染工艺只在较发达的哥伦比亚、秘鲁等国家普及，大多以手绘和扎染为主，型版印花也十分盛行。安第斯山脉的印加人手工印染技术也相当发达。拉丁美洲的手工印染图案主要以变形鸟纹、几何纹、植物纹为主（如图 1-29）。

图 1-29 秘鲁型印

六、欧洲

欧洲的印染技术起步较晚。13 世纪欧洲出现了效仿印度风格的型版印花。17 世纪中叶在印度人的亲手指导下，在法国马赛首先建立了第一家手工印染作坊，但其制作工艺与风格与印度无异。后来的木版印花与铜板印花的普及使欧洲印染工艺得到了很大发展。18 世纪工业革命后，滚筒印花机的出现、化学染料的运用，使欧洲的印染工业有了巨大的飞跃。威廉·莫里斯设计的花草图案曾风靡全欧洲。同时又有许多艺术家加入了蜡染艺术创作的行列，并进行了大胆的改革，形成了自己的印染艺术特点（如图 1-30）。

图 1-30 德国蜡染

第2章

手工印染的面料与染料

Shougong Yinran de Mianliao yu Ranliao
