

工艺美术技法图示集

GONGYUTUJUESHIJI JIYE

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

扎染工艺

ZHARANGONGYI

朱医乐 编著

GONGYIMUBISHU

JIEFA TUSHUJI

工艺美术技法图示集

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目 (C I P) 数据

扎染工艺 / 朱医乐著 . 一天津：天津人民美术出版社，
2006.1

(工艺美术技术图示集)

ISBN 7-5305-3057-7

I . 扎... II . 朱... III . 民间扎染, 扎染 - 技法
(美术) - 中国 IV · J523.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 110230 号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编：300050 电话：(022) 23283867

出版人：刘建平 网址：<http://www.tjrm.cn>

北京嘉彩印刷有限公司印刷

2006 年 1 月第 1 版

开本：880 × 1230 毫米 1/20 印张：3

全国新华书店经销

2006 年 1 月第 1 次印刷

印数：1—3000

版权所有 侵权必究

定价：24.00 元

朱医乐

毕业于天津美术学院

现为：

天津美术学院服装染织系讲师。

中国工艺美术家协会会员。

中国美术家协会天津分会会员。

艺术简历：

2001年为21世纪中国高等美术院校艺术设计教学经典设计基础系列丛书，编写基础图案部分。

2001年作品《旋律》参加亚细亚四国国际作品展。

2002年作品《皮》和《净》入选从洛桑到北京——2002年国际纤维艺术双年展。

2003年《皮》入选第三界亚洲纤维艺术展并发表论文。

2003年参加韩国基础造型协会春季色彩构成国际展。

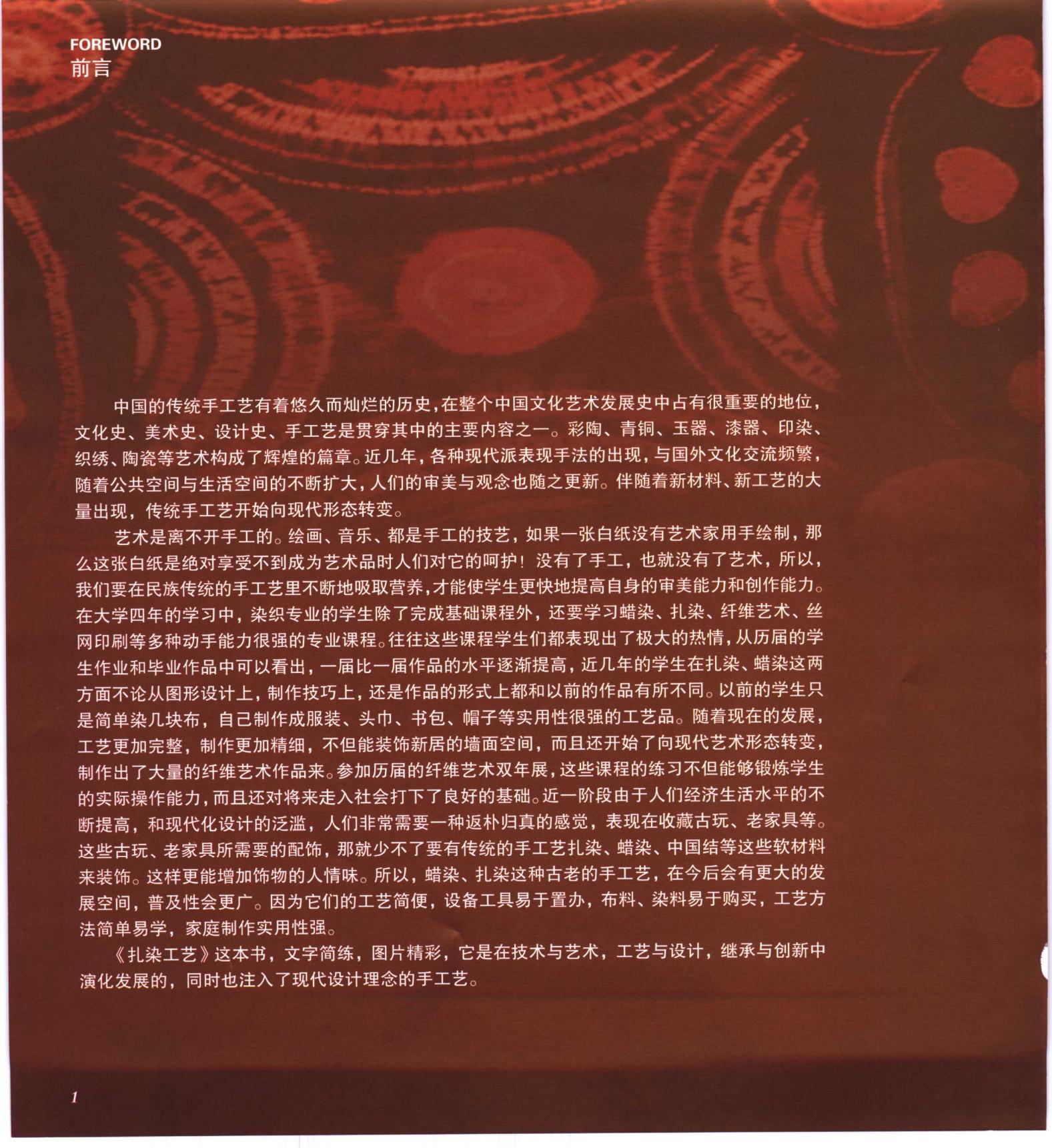
2003年参加中国工艺美术学会纤维艺术专业委员会主办的“中国春季地毯图案大赛”，有两幅作品参赛。

2004年作品《摞列》入选从洛桑到北京——2004国际纤维艺术双年展。

2004年编写《基础图案》一书。

前言	1
第一章 扎染的概念	2
第二章 扎染的工具与材料	3
第三章 扎染的工艺流程	5
第四章 染料与染色	19
第五章 扎染的步骤图	21
第六章 扎染的后处理	23
第七章 作品欣赏	25

中国的传统手工艺有着悠久而灿烂的历史，在整个中国文化艺术发展史中占有很重要的地位，文化史、美术史、设计史、手工艺是贯穿其中的主要内容之一。彩陶、青铜、玉器、漆器、印染、织绣、陶瓷等艺术构成了辉煌的篇章。近几年，各种现代派表现手法的出现，与国外文化交流频繁，随着公共空间与生活空间的不断扩大，人们的审美与观念也随之更新。伴随着新材料、新工艺的大量出现，传统手工艺开始向现代形态转变。

艺术是离不开手工的。绘画、音乐、都是手工的技艺，如果一张白纸没有艺术家用手绘制，那么这张白纸是绝对享受不到成为艺术品时人们对它的呵护！没有了手工，也就没有了艺术，所以，我们要在民族传统的手工艺里不断地吸取营养，才能使学生更快地提高自身的审美能力和创作能力。在大学四年学习中，染织专业的学生除了完成基础课程外，还要学习蜡染、扎染、纤维艺术、丝网印刷等多种动手能力很强的专业课程。往往这些课程学生们都表现出了极大的热情，从历届的学生作业和毕业作品中可以看出，一届比一届作品的水平逐渐提高，近几年的学生在扎染、蜡染这两方面不论从图形设计上，制作技巧上，还是作品的形式上都和以前的作品有所不同。以前的学生只是简单染几块布，自己制作成服装、头巾、书包、帽子等实用性很强的工艺品。随着现在的发展，工艺更加完整，制作更加精细，不但能装饰新居的墙面空间，而且还开始了向现代艺术形态转变，制作出了大量的纤维艺术作品来。参加历届的纤维艺术双年展，这些课程的练习不但能够锻炼学生的实际操作能力，而且还对将来走入社会打下了良好的基础。近一阶段由于人们经济生活水平的不断提高，和现代化设计的泛滥，人们非常需要一种返朴归真的感觉，表现在收藏古玩、老家具等。这些古玩、老家具所需要的配饰，那就少不了要有传统的手工艺扎染、蜡染、中国结等这些软材料来装饰。这样更能增加饰物的人情味。所以，蜡染、扎染这种古老的手工艺，在今后会有更大的发展空间，普及性会更广。因为它们的工艺简便，设备工具易于置办，布料、染料易于购买，工艺方法简单易学，家庭制作实用性强。

《扎染工艺》这本书，文字简练，图片精彩，它是在技术与艺术，工艺与设计，继承与创新中演化发展的，同时也注入了现代设计理念的手工艺。

第一章 扎染的概念

中国染色的历史极为久远，我们知道，人类染缬活动的最初形式是手绘色彩于织物上，借此来装饰美化自身，此说已普遍为大众所接受。其时间是周代。在以后是秦汉时期，那时就已创造了印花工艺，以凸版捺印法为代表的印花工艺，这是一种利用凸纹的模型印版，蘸取具有黏合性的颜料于凸纹正面，再以铃盖章的方式，通过压力直接将印版上的色彩转移到织物表面。秦汉时期的印花工艺虽然在我国印染史上占有特殊的地位，但就其工艺特色而言，却并非是中国印花工艺的主流，中国印花艺术的真正成熟应当在秦汉之后。

魏晋南北朝时期，扎染工艺得到了空前的发展，经隋唐宋元明清各代，一直流传至今。扎染在我国分布极广，从南到北，从东到西，全国大部分的城乡和少数民族地区都还保留有传统的扎染工艺。特别是西北和西南部分地区，扎染在民间至今相当流行，制作的都是一些实用装饰品，也是人们生活中不可缺少的一部分，这些也是我们今天扎染艺术创作取之不尽的源泉。

随着工业化的发展，与后来机器印染技术的输入，使这门古老的扎染工艺在城市中受到了冲击，但是一些工艺美术院校都开设了染结课程，也为这门古老的工艺的流传作出了贡献。

扎染这种古老的纺织品染色工艺，古人被称之为绞结或绞染，它是用线、绳（和其他防染物，如：小木板、木条等）对织物进行紧固的结、系捆、绑、缝扎，然后放在“染液中进行煮染”。由于扎结的外力作用，使得织物染色不均，拆除扎线洗去浮色后，织物上即可出现意想不到的彩色花纹，这便是扎染。

扎染是一种传统的手工艺，简单易学，不需要复杂的设备。闲暇时人们可以用它来消遣。随便拿几块布，缝几针，染一染，即可出现我们意想不到的图形。近几年来，人们的生活水平的提高，室内装饰的火热，不仅要求室内豪华漂亮。而且，还要向个性化发展。如果，我们每一个人学会一点扎染工艺，那么能够自己动手亲自创作一些艺术品来装点我们的生活，那岂不是一件乐事。扎染在我们的生活中是不可缺少的一部分，如：窗帘、桌布、沙发靠垫、床罩、枕套等实用性很强的室内软装饰。要是再有兴趣，还可以制作一些纯艺术品，装饰艺术品形式有两种，一种是墙面装饰，一种是空间立体装饰。墙面装饰你可以用内框把染好的布绷起来，再装上外框，挂在墙上那就是你自己亲自制作的一件完整的装饰艺术品了。也可以把染好的布绷在立体支架上，成为占有空间的软雕塑。这样，我们的室内空间才能真正体现出个人的品味。

图1 涤纶线、棉线、针、剪刀、棉布

图2 袋装直接染料

第二章 扎染的工具与材料

在制作扎染之前，首先要准备一些简单的制作工具和材料。它包括需要染色的各种布料、染料及捆绑缠绕缝制的各种粗细不同的线绳，大小号不同的针，还有一些小的辅助材料，如：硬币、石子、筷子、染色的器具（搪瓷盆）既可。

(一) 织物：主要是棉布或是用毛、丝、麻等织物都可以。略薄型的织物更便于染色，染出的效果好，织物结构以平纹为佳。

(二) 线和针：线是用于扎染前捆绑织物，使织物不被染上颜色的防染材料。线的粗细可根据所需要的图文要求来决定，对线的要求是坚韧不易拉断，线绳有棉线绳，涤纶线绳，橡皮筋等各种线绳。

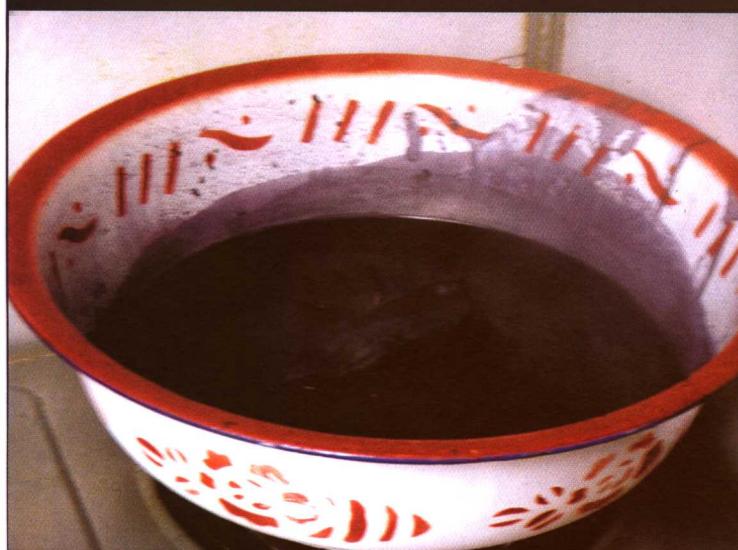

图3 染色用具搪瓷盆

(三)染料：我们每次上课所用的染料都是用既简单又经济实惠，市场上每个化工商店都可以用五角钱买一袋直接染料，在家直接便可以煮染。

(四)染色用具：家庭用搪瓷盆，加热炉，搅拌棒（用筷子代替），如果怕色料染到手上，可戴一副胶皮手套。

第三章 扎染的工艺流程

扎染的工艺流程大致要经过：

染前处理→定型→描稿→扎结→染色→
晾干→水洗→脱结→后整理等步骤。

一. 染前处理

扎染是一件富有创意性的手工艺，在染色之前，必须有一个预先想好的设计纹样，所需要的面料大小都应提前考虑好。如果是从商场买来的新布，就要去除纱线或织物上的天然杂质，以及纺织过程中的所附加的浆料、助剂和沾污物。除去这些杂质后，染出的色彩比较均匀鲜艳。一般家庭自制扎染，只需将买来的布料浸泡在水中煮沸20分钟后，洗净烫平即可进入下一步骤，如果还想省事，用肥皂洗一洗即可。

二. 定型

是把洗好的布用电熨斗熨平。

三. 描稿

用铅笔描稿或拷贝纹样，这时要用浅一些的铅笔，小心不要把布弄脏。

四. 扎结

防染的技法。利用缝制技巧、捆扎、织物自身打结等多种防染方法统称扎结。

1. 缝结技法

(1) 平针缝法

如平时缝衣服一样，在缝线的线尾打一结。然后按照织物上所描绘的图样进行平缝。缝后将缝线抽拢。织物在缝线处就会皱拢，这时可根据图形的需要掌握好抽线的松紧，抽松抽紧染出的图形效果是越紧越清楚，越松越模糊。平针缝针的变化也很多如：缝的针目距离长短，针目的大小，直线、曲线、折线，平针满缝，缝针的疏密，缝法的不同，染出的花纹效果也不同。

图5 平针缝法：针目大小一致

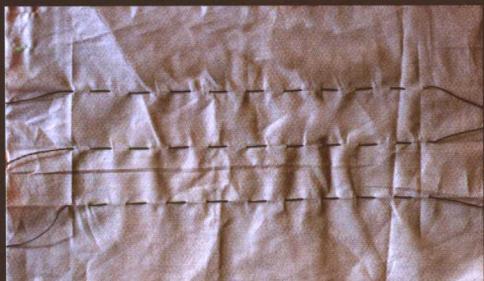

图6 将缝线抽紧扎好

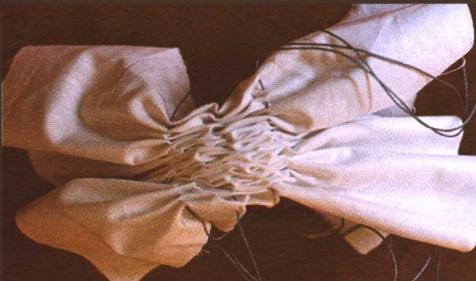

图7 平针缝法染出的效果

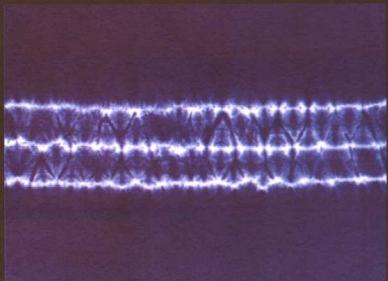

图4 扎结

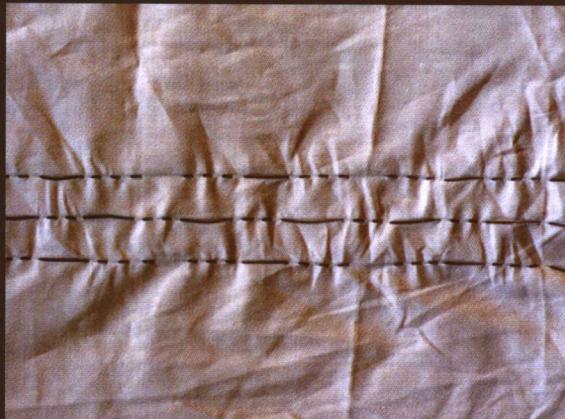

图 8 针目交错平缝法

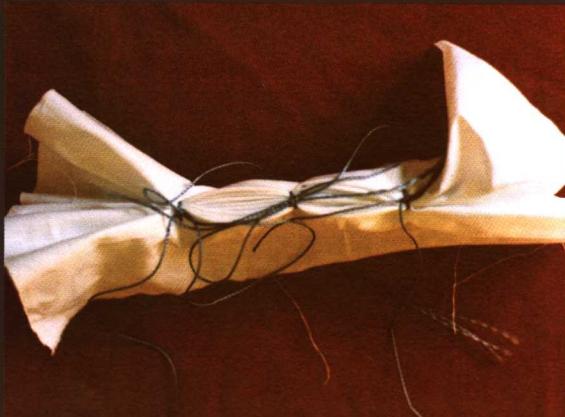

图 9 缝制后抽紧扎好，加热煮染。

图 10 针目交错染出的效果

平针满缝：
把所画的图形用平针全部缝满，线头都留在一边，这样在抽紧的时候不容易乱。

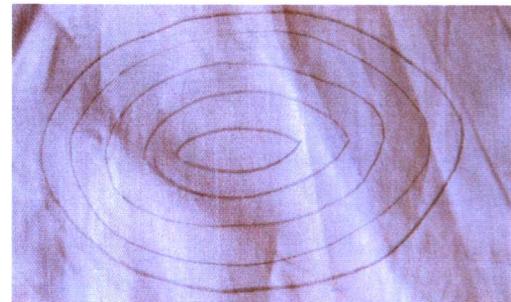

图 11 绘制好的图稿

图 12 按照绘制好的图稿进行平缝

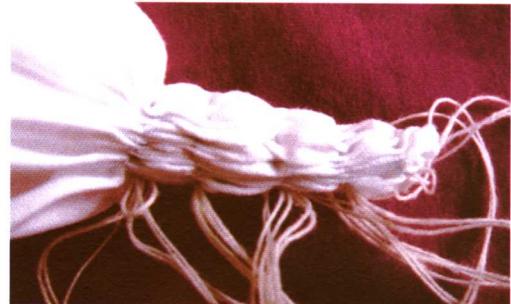

图 13 把平缝的每一根线抽紧扎好

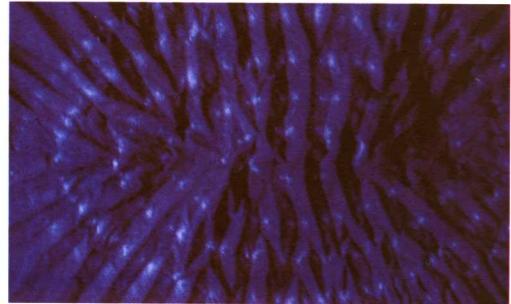

图 14 平针满缝法染制的效果

(2) 折布缝法：把布折叠用线绳平缝，针目大小一致，也可以有大小变化。

图 15 折布平缝

图 18

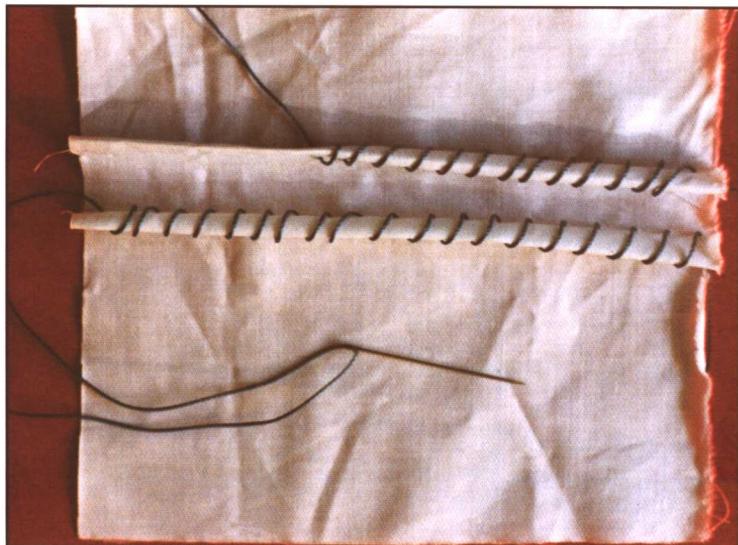
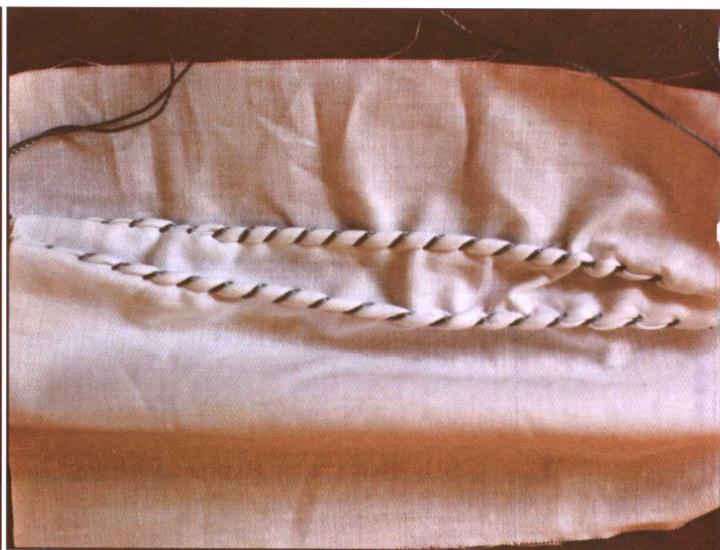

图 19 卷针缝法抽紧时要慢慢地抽，注意不要把线抽断。

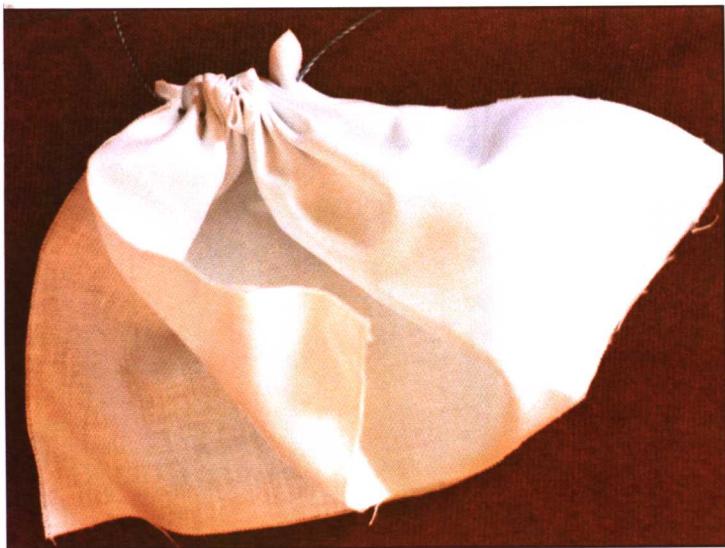

图 16 把折布缝好后抽紧

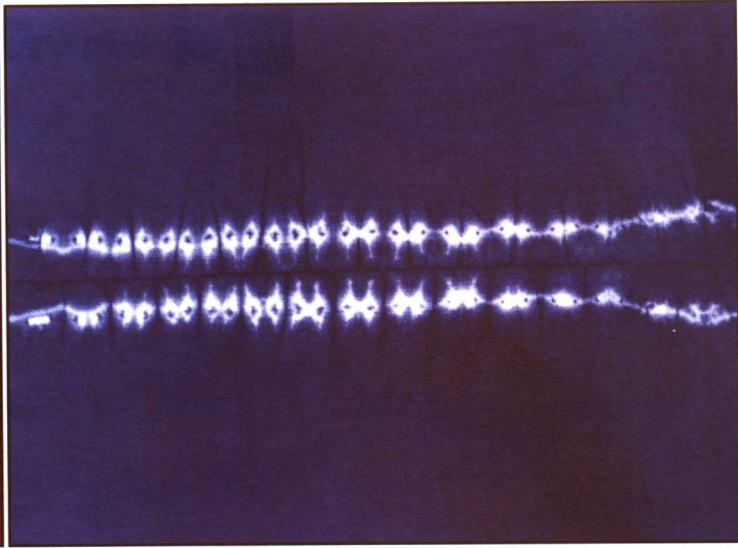
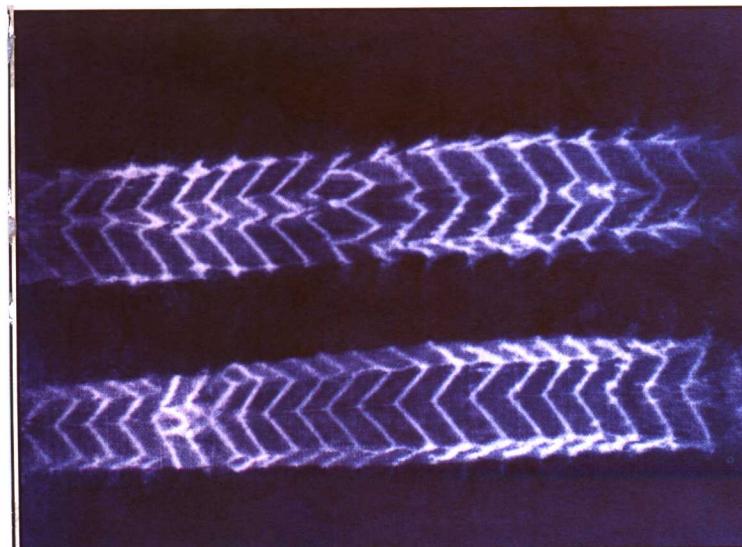

图 17 折布缝法染出的效果

图 20 卷针缝法染出的效果

(3) 卷针缝法：按织物上所描的线对折，用针线在对折处卷针缝制。

(4) 缝扎法：按照所需要的图形平缝后抽紧，然后用线再缠绕扎好。

图 21 按照所需要的图形进行平缝

图 22 把线抽好后，在织物上用线缠绕几圈系紧

图 23 缝扎法染出的效果

(5) 平缝全扎：用平缝的方法缝出正方形后抽紧，在把抽起的部分用线全扎好。

图 24 平缝正方形图稿

图 26 把抽紧的部分全扎紧，扎时要注意疏密

(6) 平缝半扎：先用平针按图形缝好，在抽起的部位中间缠绕线绳，布的其他部分不要扎上。

图 28 按图形平缝抽紧

图 29 在抽起的部分中间，用线绳缠绕几圈扎紧

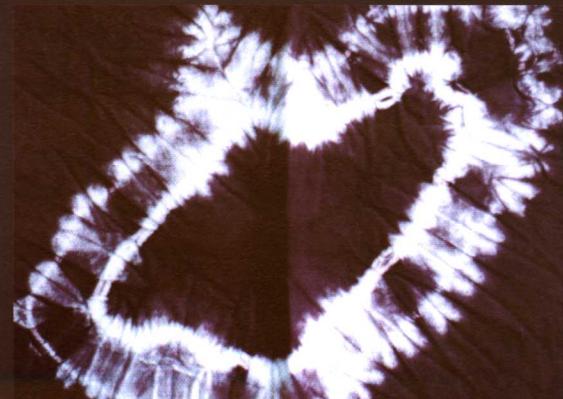

图 30 平缝半扎染出的效果

图 25 抽紧

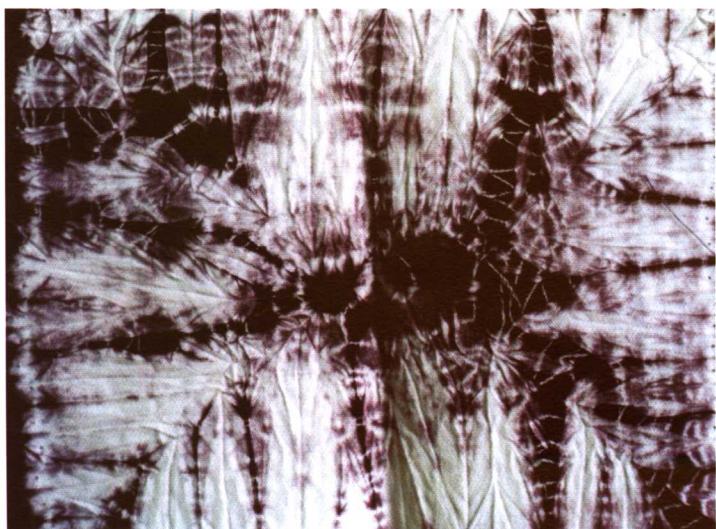

图 27 染出的正方形全扎效果

2. 打结扎法：打结扎是将织物作抽起、对角、折叠、不同方式折曲后自身打结抽紧，产生阻断染液侵入的作用。

图 31 自身打结

图 32

图 33 把结抽紧

图 34 染后拆结

图 35

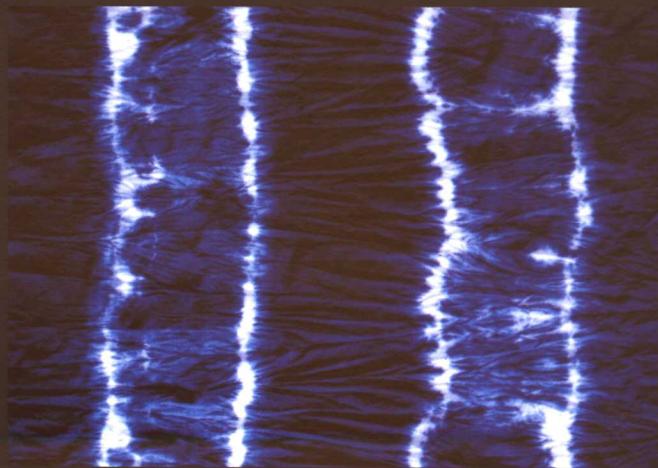

图 36 染出的效果

打结的形式有：织物的四角打结，任意部位打结，斜角打结等多种打结方法。

图 37 四角打结

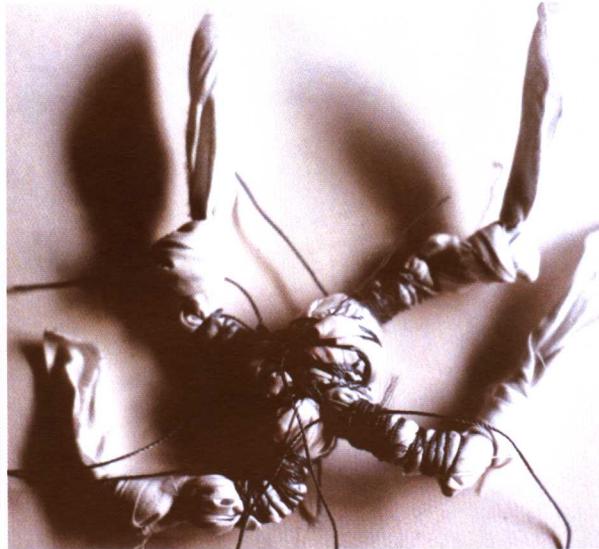

图 38 四角打结后中间又缠绕一些线绳，这样染出的效果比较丰满。

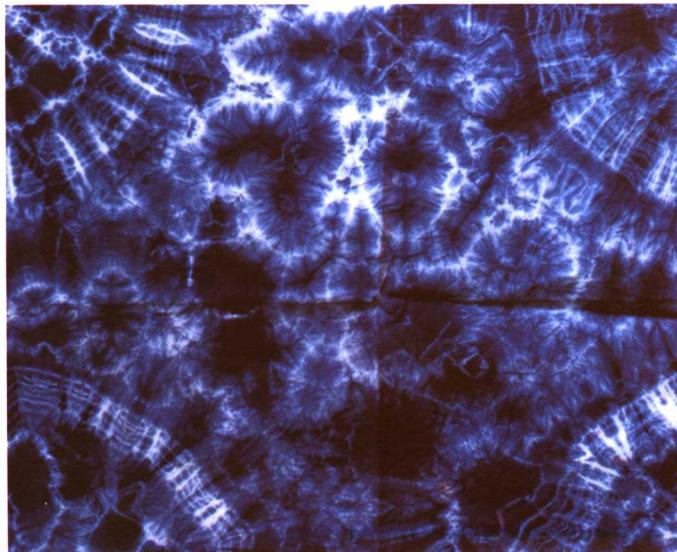

图 39 四角打结染出的效果

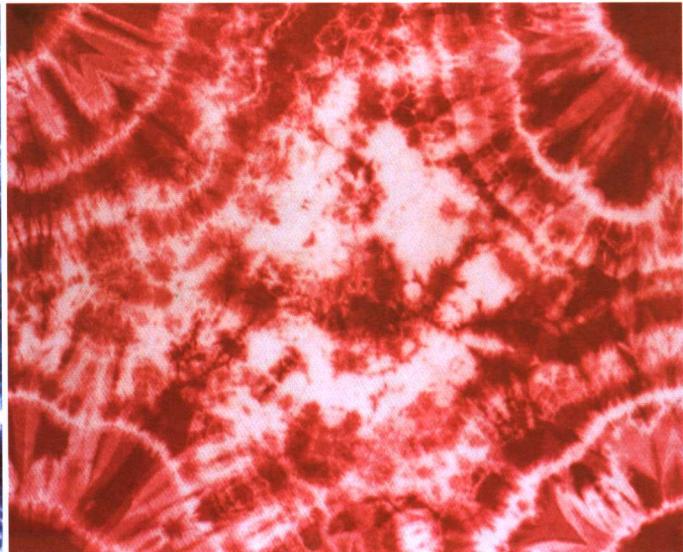

图 40 四角打结染出的效果