

中国蜡染艺术

THE CHINESE WAX PRINTING

中國書畫出版社

THE CHINESE BOOK PUBLISHER

中国蜡染艺术

鲁 朴 编 绘

上海人民美術出版社

中国蜡染艺术

鲁 朴 编 绘

责任编辑、装帧设计：冒怀苏

上海人民美术出版社出版

上海长乐路672弄33号

新华书店上海发行所发行 上海市印刷九厂印刷

开本 787×1092 1/12 印张 12

1984年2月第1版 1984年2月第1次印刷

印数：0,001—2,300

中国蜡染艺术 目 录

封面题签	陈叔亮
序 言	张 仃(1)
蜡染艺术图案	(4)
1. 彩色蜡染 (十三幅)	(4)
2. 安顺蜡染 (四十六幅)	(9)
3. 黄平蜡染 (十幅)	(52)
4. 丹寨蜡染 (二十七幅)	(60)
5. 大理蜡染 (二十幅)	(86)
6. 路南蜡染 (十二幅)	(101)
7. 创新蜡染 (十二幅)	(111)
中国蜡染——少数民族的民间艺术	鲁 朴(123)
民间蜡染的生产工艺	(130)
附: 彩色蜡染制作方法	
简便的蜡染工艺	

The Chinese Wax Printing Contents

The Handwriting on the Cover	Chen Shuliang
Preface	Zhang Ding (1)
Patterns of the Wax Printing	(4)
(1) Coloured Wax Printing	(4)
(2) An Shun Wax Printing	(9)
(3) Huang Ping Wax Printing	(52)
(4) Dan Zhai Wax Printing	(60)
(5) Da Li Wax Printing	(86)
(6) Lu Nan Wax Printing	(101)
(7) The New Style Wax Printing	(111)
The Chinese Wax Printing—The Folk Arts of the National Minorities	Lu Pu (123)
The Process of the Folk Wax Printing	(130)
Appendixes: The Methods of Making Coloured Wax Printing	
The Simple Way of Making Wax Printing	

序言

陈行

谈中国美术史的时候，总是从工艺美术开始。灿烂的中国彩陶文化、青铜文化，在人类文化宝库中，有它自己的特殊贡献。

工艺美术与人民的生活息息相关，通常我们用衣、食、住、行来概括，因为它渗透到生活的各个方面。人民既是艺术的创造者，也是艺术的享用者（当然，宫廷艺术除外，但它的创造者仍是人民），因为中国具有数千年有记载的历史，又是多民族的国家。工艺美术品种，真是成千累万！这方面的图案、纹样等等，形成了艺术的海洋！

谈工艺美术，总离不开民族，民间。民族、民间似界线不清，但中国的美术家，有自己习惯的分类法。

实际上，所谓“民族艺术”是指传统的古典艺术（但彩陶艺术，尝称为原始艺术）。中国长期的封建社会，有一批专为宫廷服务的专业艺人，创造了中国的“宫廷艺术”，他们技艺成熟，达到“古典水平”。“民族”，主要是指汉民族。

所谓“民间艺术”是指劳动人民自己生产，自己享用的艺术品。我国少数民族的艺术品，主要是民间艺术。

蜡染就是属于少数民族的民间艺术。

鲁朴同志（又名吕廷华），以几年时间，爬山涉水，深入云南、贵州少数民族地区，搜集、调查、整理了大量的蜡染图案。这本书所介绍的，是从中精选出来的。

这份民间艺术珍宝，如果不是工艺美术家付出巨大劳动，发掘介绍出来，它们将永远埋藏于深山野谷之中，不为世人所知。时过境迁，在社会生活不断的变化中，这些艺术品，就可能绝迹，技艺失传。

蜡染艺术，在我国汉唐时期，就有记载，如今日本还收藏了我国唐代的蜡染制品。对少数民族的蜡染艺术，带有抢救性质。这个工作是急需的，意义重大的。作为一个读者，我向民间艺术的调查研究者、搜集整理者、抢救提倡者，表示衷心的感谢与敬意！

我没有作过这方面的调查与研究，只就眼前所见到的资料，和读者谈一点自己的看法。

首先，关于蜡染艺术的价值，我以为与宫廷艺术对比，更容易看得清楚。宫廷艺术是加工更多、更加成熟，特别是在图案纹样方面。在艺术上主要方法是程式化，也为程式化所制约，仅在程式中，取得自由与变化。因此宫廷艺术的作品，统得太死，往往使艺术形象变得僵硬呆滞，有些程式变成公式；宫廷艺术中的染织、陶瓷、漆器、象牙、景泰蓝等等，以至书法和绘画（所谓馆阁体和院画），都是如此，特别是在封建社会末期。

我宁可欣赏一块民间蓝印花布，而不甚欣赏团龙五彩的宫缎。

当然，严格地说，民间艺术是不够成熟的，有时，甚至是粗野的，但有清新之气，自由之气，欣欣向荣之气，这也许是审美标准不同，好比有人爱吃熟透了的果子，有人爱吃半熟的，还有点涩味的果子。

少数民族所取材的图案，都是在生活中所常见的动、植物，无非是花、鸟、鱼、虫、鸡、兔等等，生活接近亚热带的云贵少数民族地区，则有象与孔雀等等。她们在作品中所反映的思想感情，也都是歌颂爱情，赞美生活，十分朴素动人，不象宫廷艺术中夸耀权威的龙凤、狮虎或祈求长寿与升官发财的题材，如松鹤延年、福祿寿禧等等象征图案。在汉族的民间艺术中，有时也受宫廷艺术的影响，如吉庆有余、连生贵子等等吉祥图案。

据说少数民族，如贵州的苗族、布依族等，云南的白族等妇女，在幼小时候，即由妈妈教、听奶奶说，来刺绣或制作蜡染，到少女时期，她们就已准备了成箱的蜡染嫁衣。她们开始恋爱，送给意中人的第一件礼物，就是蜡染花飘带，青年们将它得意的挂在腰间，或扎在芦笙上。他们欢乐地吹起芦笙、跳起舞步，美丽的蜡染花带，就在乐声中飘荡。

结婚的嫁妆，就是成箱的蜡染衣裙。嫁妆的优异，就是对新娘在蜡染艺术上所表现的心灵手巧之成绩考核。少数民族的生活与艺术是密切结合的。蜡染

艺术，在她们的一切生活用品上装饰着，凡是挎包、头巾、背孩子的“背撮”、小儿帽子、鞋子、襁褓布、床单被子、窗帘、手帕，以至画眉鸟笼子的盖笼布等，真是绚丽多彩，巧思无穷！

她们平时不断地积累作品，在劳动之余，甚至在劳动中休息的片刻时间，都可以看到她们在田头、林间、屋前、水边，都在互相观摩，勤奋制作。因此，她们都掌握了熟练的技术，在不断观摩借鉴之中，提高了审美水平。因为她们不是被动的，为了金钱而制作。她们是主动的，为了爱情、为了爱美、为了爱生活，她们竭尽智能的专注于这种艺术劳动，这样的社会风气，这么多作者，这样的与生活密切结合，使生活离不开蜡染艺术，因此，她们的蜡染艺术，发展到了极其成熟的水平。

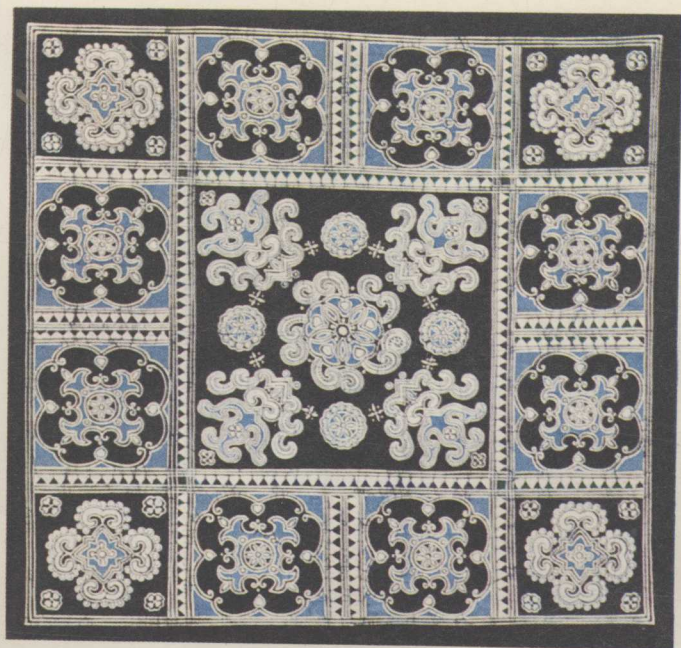
在绘制上，由于工具的原因，形成了蜡染独有的特点，空间布局，靠疏密的线与大小的点组成形象。由于蜡染材料的特点，用笔圆厚而又十分流畅，因此完全有别于其他刺绣和印染艺术。如汉民族的蓝印花布，虽然颜色是一样的，因印制纸版镂空的办法，边线有很多锯齿形的锐角，与剪纸风格接近。蜡染艺术则不同，虽然也采用植物色蓝靛为原料，色泽单纯而幽静（有黑白分明的木刻效果），但颜色单纯并不单调，蓝底色与白色的点线和由点线组成的面，极富变化。留白部分，白的面，由于蜡染特点，还出现自然的裂纹，呈现出画面上蓝、白、灰不同的层次，更加丰富了艺术效果，有似某些中国乐器，如笛、箫，虽然构造简单，却有丰富的艺术表现力，甚至能发挥到别种乐器所不能达到的特点。

少数民族蜡染，遍布很多地区，而以云南、贵州为最集中。这本书，是对传统民间艺术的抢救与保存，在整理与研究方面，还有待于更深入一步。这本书，将为今后的艺术工作者，为广大的中国人民与世界人民，在精神与物质生活方面，提供一种风格独特的“能源”。

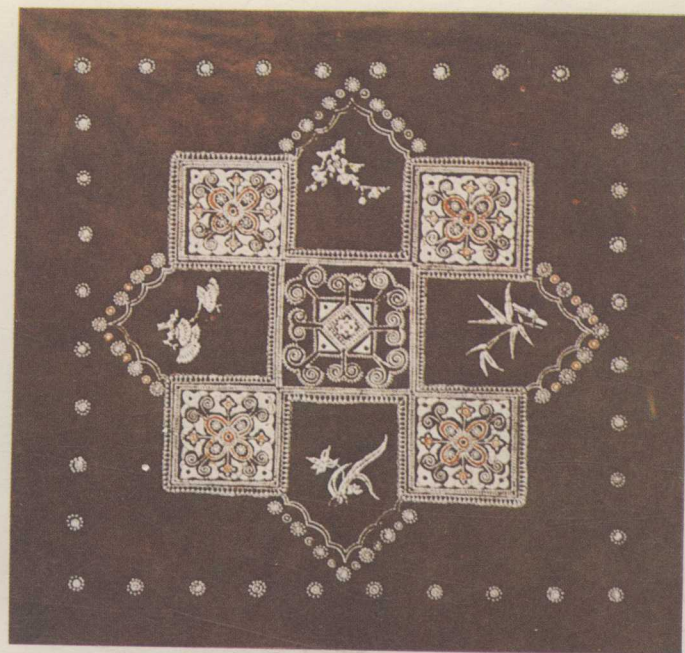
彩色蜡染

这部分是彩色蜡染，在以蓝色或浅蓝色为主调的花纹上主要部分缀以彩色，大多数是红、绿、黄等色，与蓝白色配合。色彩的对比作用更加鲜明富丽，增加了优美愉快的感觉。

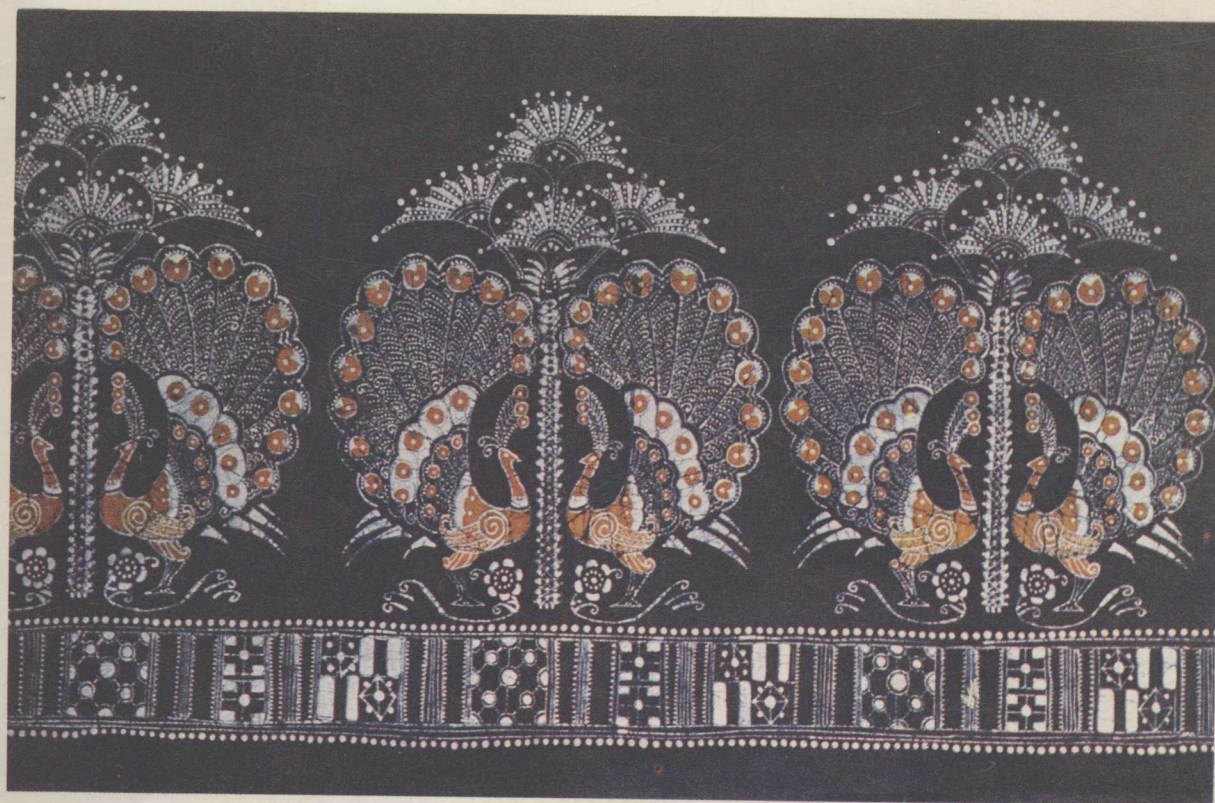
桌 布 贵州普定

纹样球形组成，在方形组合中大小虚实相间，繁花满地，整齐而灵活，十分优美。

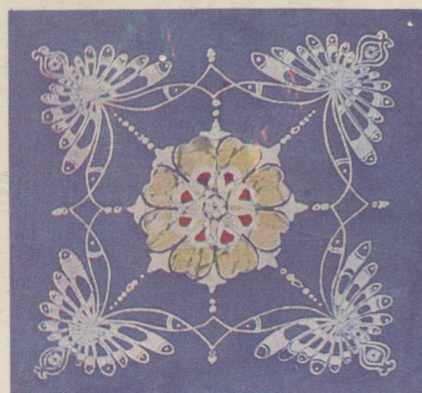
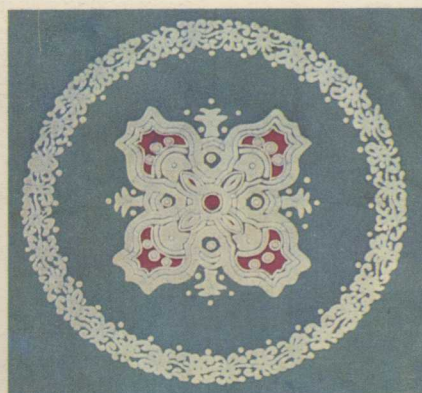
包 袱 贵州安顺

有组织的方形纹样与自由的折枝花穿插，层次丰富，灵活醒目。

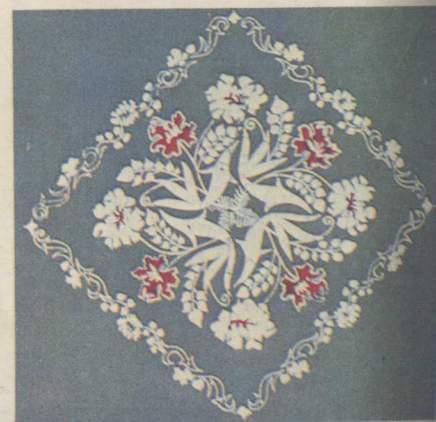
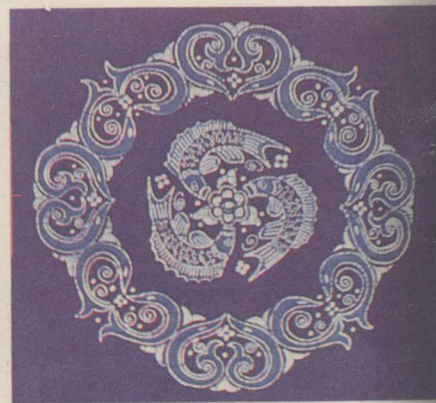
窗 帘
贵州安顺

孔雀展翅，两只孔雀相对与树组成椭圆形纹样，多而不乱，整个纹样安排在帘布的下端，使整个窗帘既明朗又有重量感。

座 垫 贵州镇宁

都是花卉装饰，
但手法不一样，有的
秀丽，有的厚重。

背 垫 贵州安顺

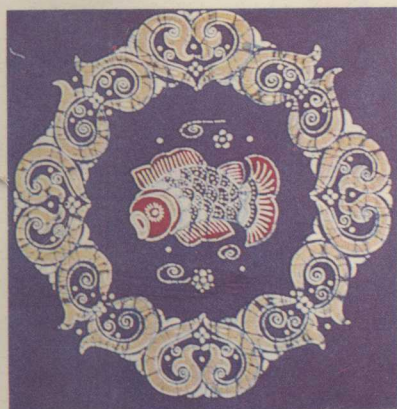
四只蝴蝶组成图案装饰，上边、左右边用连续图案，在大面积蓝色的朴素的色调上缀以红、黄色，更加优美生动。

垫 布

贵州安顺

1. 2. 3. 4 四块垫布，构图各异，有方形、棱形、圆形，但却疏密得当，大方醒目。

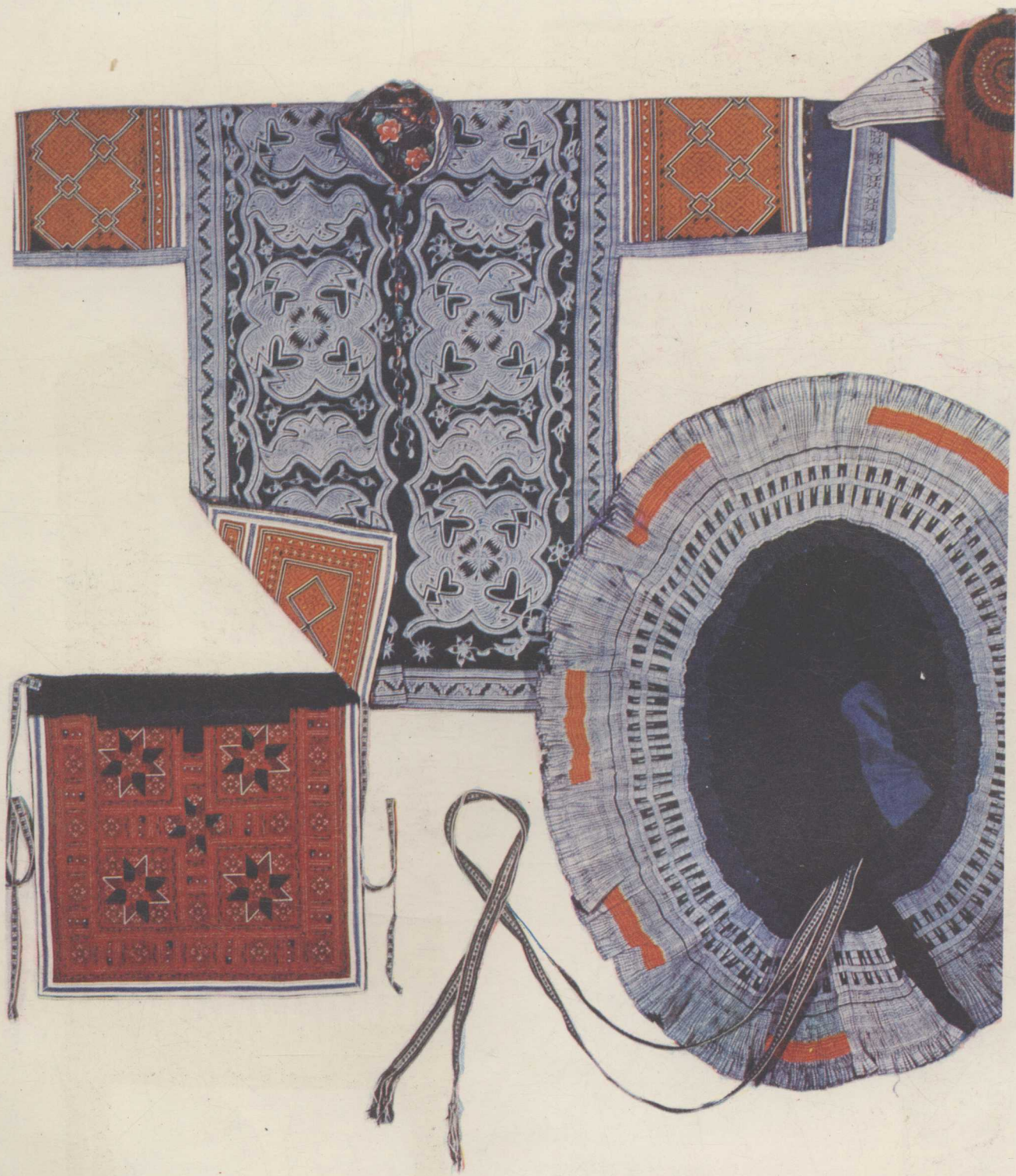

背 包

贵州安顺

精心构成的几何纹样安排在书包兜上，在整体中显出丰采和智慧，装饰性很强。

衣 裙
贵州黄平

上衣是蜡染与刺绣相结合，大面积素雅的蜡染纹样与小块的红色刺绣相配，很有生气。体现了蜡染巧手的高超技艺和美的创造力。裙子为条形放射状纹样，既适合下身飘动的美感又与上衣相衬托。

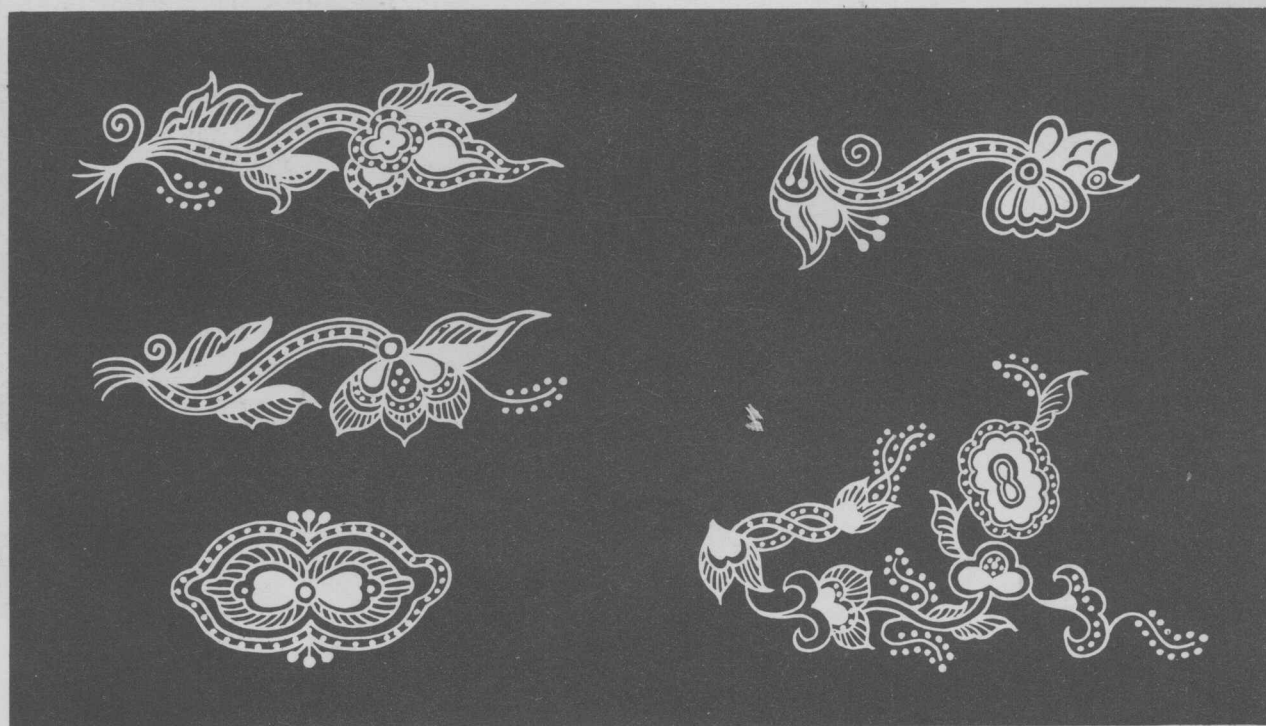
安 顺 蜡 染

这部分是贵州安顺地区苗族蜡染纹样，它地处平地，题材多为花蝶，构图活泼，风格潇洒。

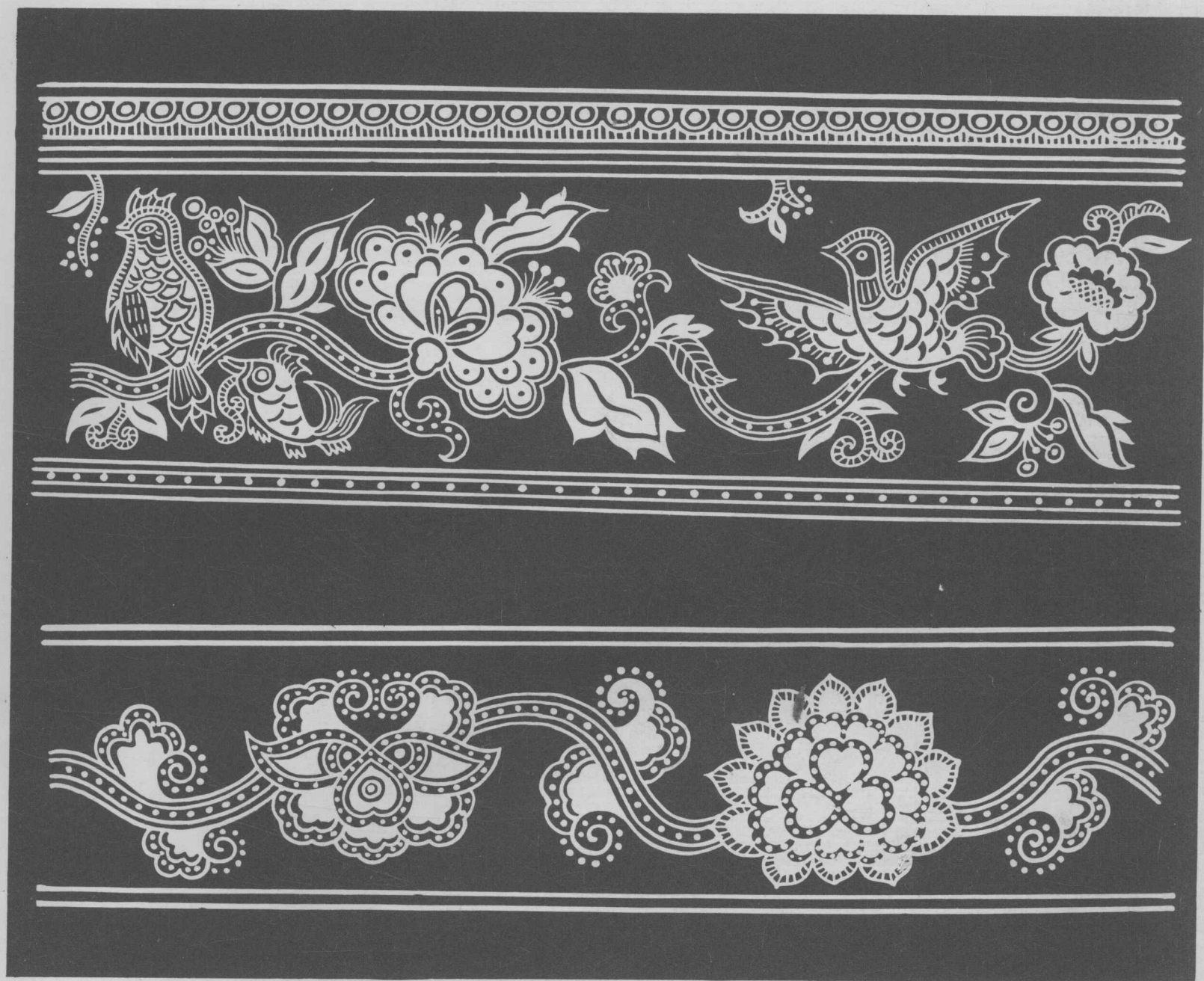
口 袋

花香鸟语，
一朵饱满盛开的花朵，
围着一对飞来飞去的小鸟，
寥寥几笔，情深意长。
表现出人间美好生活。

单独纹样集锦

叶中出枝枝
生花，寥寥几笔，
意味无穷。

衣、袖、

纹样为鱼、鸟、牡丹，一鸟栖等，一鸟飞来，情景交融。