

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材
受上海市重点学科建设项目资助，项目编号：B601

手工印染艺术

SHOUGONG YINRAN YISHU

鲍小龙 著
刘月蕊

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材

受上海市重点学科建设项目资助，项目编号：B601

手工印染艺术

Shougong Yinran Yishu

鲍小龙 著
刘月蕊

东华大学 出版社

图书在版编目(CIP)数据

手工印染艺术/鲍小龙,刘月蕊著. —上海:东华大学出版社,
2009. 9

ISBN 978-7-81111-636-6

I. 手... II. ①鲍... ②刘... III. 民间印染—简介 IV.
J523. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 169315 号

受上海市重点学科建设项目资助,项目编号:B601

责任编辑:谭 英

封面设计:美业设计

手工印染艺术

鲍小龙 刘月蕊 著

东华大学出版社出版

上海市延安西路 1882 号

邮政编码:200051 电话:(021)62193056

新华书店上海发行所发行

苏州望电印刷有限公司印刷

开本:889×1194 1/16 印张:8 字数:276 千字

2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

印数:0 001~4 000

ISBN 978-7-81111-636-6/TS·155

定价:29.00 元

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”。而“染纈”艺术最具有代表性的是“绞纈”、“蜡纈”、“夹纈”和现在重新认定的“灰纈”工艺，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，谓系纈染成文也。”另唐代《一切经音》云：“以丝缚纈染之，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。它有着其它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，例如其它代表性的有手绘、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“泼染”、“手绘”、“型纸版印花”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、丝网版等进行了一些简单介绍。学习手工印染是在对传统印花技术认识了解的基础上，更好地为现代生活服务。手工印花并不是过时的东西，但也不能因其文化内涵而贬低现代机械印花，它们相互依存、相互借鉴，共同满足和丰富人们的审美和生活要求。

全国工艺美术学院院校大都开设有手工印花课程，而且手工印花还被运用在中小学素质教育中，它还吸引了喜欢自己动手设计制作的DIY一族，社会上相关服装、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。本书是作者在多年的手工印花教学工作中的一点心得，积累的一些经验，也是作者多次下工厂、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、创新表现技法的小结，因此，本书有着一定的独创性。

手工印花所涉及的相关内容比较多，需要了解的知识点也比较多，其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，由于作者水平有限，书中难免有疏漏或错误之处，恭请专家及读者斧正。此外，这里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们。

作者

2003.9

再版说明

提笔写这段文字时，离本书的第一版出版时间已过了五六个春秋的光阴交替。本书通过初版的基本成形，再版的补充丰富，直到今天第三版的详细说明、强调重点，目的只是希望本书能够不断被充实完善。在这里我们首先要感谢关心、支持、帮助我们的读者朋友、专家同行及东华大学出版社的编辑同志们，是他们的热心和真诚，给了我们力量，鼓舞着我们一改再改，不断进步。

《手工印染——扎染与蜡染的艺术》这本书的书名到了第三版时，内容与书名似乎更加有些“名不副实”了。在初版确定书名时，作者通过调查得知手工印染中“扎染”与“蜡染”的概念在百姓的熟知度上是最高的，所以就“以点代面”定了这样的书名；第二版因补充内容的需要，加入了手工丝网印等方面的内容；现在的第三版，对书名也进行了修正，强调手工印染的“艺术与设计”而非单一的介绍传统“工艺与技法”，这是因为本书所要说明的侧重点和手工印染自身特点所决定。我们在保留对手工印染做必要介绍的同时，也对中国传统天然植物染料的染色方法作出了相对重点的说明，这是因为天然染料染色方法是手工印染工艺内容的重点之一。另外，有针对性地增补替换了部分图片。这样的目的：其一，主要是为迎合我国目前印染工业的发展方向之一，对天然植物染料的发展重视程度有了很大的提高，并有大量相关科研机构及生产厂商正在努力研发；其二，有必要把手工印染古今中外的关系再说明仔细一些，因为在对外学习交流及教学实践中对此的体会与感悟甚多。本书按照印染历史发展及工艺变化与改进的大体脉络，从传统的手工印染重点仔细分类谈起，也点到现代西方工业革命后的机器大生产。但是，我们不能忘却祖国传统的手工印染是一种优秀的文化遗产，那种对自家珍宝视而不见或者不识珍宝，一概盲目地认为是洋人的东西就好的思想，是很可笑、可叹、可悲的！

在我国现代印染技术需要大力发展，这是现代人们生活所需。同时传统的手工印染也需要大家共同来保护、传承与弘扬，这不仅是因为传统手工印染反映了我国光辉灿烂的纺织印染文化，是我国五千年文明史的一个重要组成部分，有着特殊的作用与地位，而且重要的也是它迎合了目前全球人类回归自然、重视环境保护的愿望。这本书主要是从教材角度来编写，圣贤孔子倡导的“因材施教”在今天也是我们一样应当遵循的准则。而现代教育模式更多展现的是“标准化”、“批量化”，如流水线式生产一样，缺乏“因人而异”、“因事而异”，少有多变性、个性化、创造性的思维。这种模式的不足，尤其对艺术的学习、设计与教育影响更大。手工印染需要有以相对规范化的工艺与技法为基础，更要有以个性化与创新性为灵魂。我们深知其中文化内涵的博大精深，而自身学识水平有限，而又考虑写作中着眼点等诸多方面的因素不同所限，一定存在各种各样的不足和错误，但我们希望能够抛砖引玉，共同进步。

作者

2009.9.6

目录

第一章 手工印染的概论 /7

第一节 中国历代手工印染的代表种类 /8

- 一、手绘 /8
- 二、凸版印花 /9
- 三、扎染、蜡染与夹染 /9
- 四、镂空型纸版印花 /13
- 五、现代印花工艺的简介 /14

第二节 历代国外手工印染基本概况 /15

- 一、埃及 /15
- 二、印度 /15
- 三、日本 /16
- 四、东南亚诸岛 /17
- 五、非洲 /18
- 六、拉丁美洲 /19
- 七、大洋洲诸岛国 /19
- 八、欧洲 /20

第二章 面料与染料 /21

第一节 手工印染的面料 /22

- 一、常用面料的特点 /22
- 二、纤维面料的鉴别方法 /23
- 三、常用染料与适合染色的主要面料 /24

第二节 手工印染的染料 /25

- 一、手工印染的用剂 /25
- 二、手工印染的染料名称与含义 /25
- 三、手工印染的染料与染色方法 /26
- 四、天然染料染色方法 /27
- 五、化工染料染色与天然染料染色之利弊比较 /33
- 六、影响染色效果的几个主要因素 /36
- 七、常用染料的染色方法 /34

第三章 扎染、夹染与卷压染 /41

第一节 扎染的工具与材料 /42

- 一、面料 /42
- 二、绳线 /42
- 三、染料与试剂 /42
- 四、染锅、染缸与加热炉 /42
- 五、其他相关工具、材料 /42

第二节 扎染的基本针法 /43

- 一、点的练习 /43
- 二、线的练习 /44
- 三、面的练习 /47

第三节 自由扎染丝巾 /52

第四节 折叠扎染丝巾 /55

第五节 针法扎染壁挂 /57

第六节 夹染与卷压染 /59

第四章 蜡染与手绘 /65

第一节 蜡染的工具、材料 /66

- 一、蜡染的工具、材料 /66
- 二、熔蜡的几种基本技法 /66
- 三、蜡染的制作工艺流程 /67

第二节 蜡染的基本技法 /68

- 一、笔、刷绘蜡法 /68
- 二、蜡壶、蜡刀画蜡法 /68
- 三、缝、扎、蜡染法 /68
- 四、型版盖印法 /69
- 五、刮蜡、刻蜡法 /69
- 六、裂蜡法 /69
- 七、滴蜡、点蜡法 /70
- 八、晕蜡法 /70

第三节 棉布的蜡染制作工艺 /71

一、棉布的单色蜡染制作方法 /71

二、棉布的多色蜡染制作方法 /72

第四节 手绘的工艺制作技法 /73

一、手绘的工具与材料 /73

二、手绘的几种基本表现方法 /73

第五节 蜡染、手绘与其他工艺相结合的表现手法 /75

一、手绘与蜡染结合 /75

二、晕染、泼染与蜡染的结合 /76

三、不同蜡染的工艺风格的图例分析 /77

第五章 型版印 /79

第一节 凸版印与拓版印 /80

一、凸版印的制作 /80

二、拓版印的制作 /82

第二节 镂空型纸版印花 /83

一、蓝印花布工艺的工具与材料 /83

二、蓝印花布工艺的制作方法 /84

三、镂空型版直接印花工艺 /86

第三节 型印染、蜡染、扎染相结合的技法 /87

第四节 手工丝网印花 /89

一、手工丝网印花的主要工具与材料 /90

二、手工丝网印花的制版方法 /92

三、手工丝网印花的印制方法 /93

第五节 其他相关印花工艺 /94

一、碱剂印花与烂花印花 /94

二、“镟水画”与拔染印花 /94

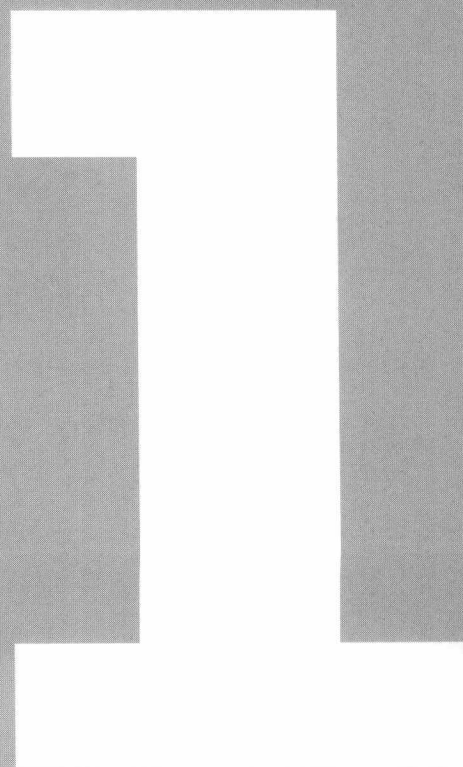
三、凹版印及转移印花的工艺 /95

第六章 作品赏析 /97

第一章

手工印染的概论

Shougong Yinran de Gailun

第一节 中国历代手工印染的代表种类

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“画绩”。在我国人们5万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。据考古发现推断,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,所以手绘工艺在周代时就比较成熟了,帝王服饰手绘工艺已是十分完美。直到战国时期又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。汉帛画为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”。

图1-1 战国帛画

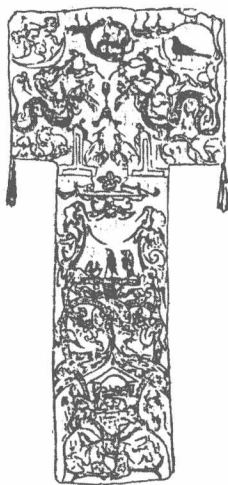

图1-2 汉帛画

古代的画绩技法常“草石并用”,《考工记》:“画绩之事,杂五色……后素功。”的手绘技法为先用植物染料染底,再用矿物染料绘图案,最后用白色勾边。中国画颜料也大都是天

然矿物、植物染料,如花青就是植物靛兰、朱砂更是最早的矿物染料等。可以说从古至今,历史上有无数的绘画作品都是在丝绸、绢、帛上完成的,在某种意义上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审美的形式存在,而与工艺美术拉开了距离。如图1-3 传为隋代展子虔所绘我国最早绢本青绿山水局部图。

图1-3 游春图 展子虔 隋代(绢本)

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。这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”等。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些。隔离胶法一般可以分为“水性”和“油性”两种,它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。其他也可以用别的不同染料、色浆,运用不同工艺绘制于纺织面料上,通过各种处理手法来完成。

二、凸版印花

我国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

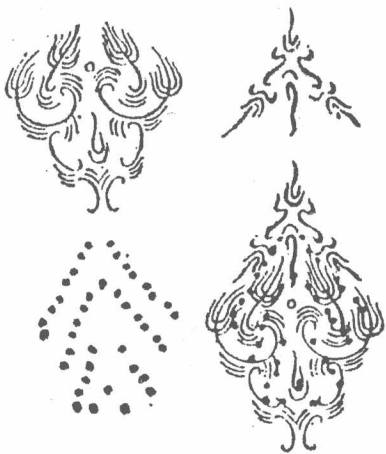

图 1-4 西汉凸版套印

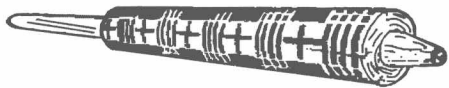

图 1-5 圆木戳模印花版

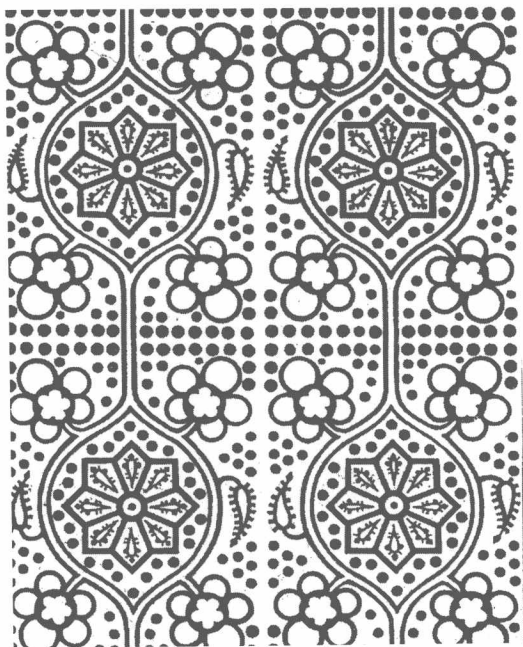

图 1-6 新疆木戳印花

花”。也有把面料蒙于版面且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,在春秋战国时期凸版印花被用于织物而得到发展,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1-4)。可以说以后的其他型版印花工艺都是在凸版印花基础上发展而来。

这里重点要提的是新疆维吾尔族的“模戳印”工艺。新疆的棉纺历史和印花历史至今大约有1300多年,其“模戳印”工艺来源,可能是受手工印花工艺最早的印度文化影响。历史上新疆维吾尔族的土印花布有“刻版印”和“模戳印”两种,“戳模印”适合单元循环式印染,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,另在凸版上涂上染料,然后滚压于织物上。另外,也有平版“模戳印”单元图案设计运用。直到现在,新疆地区仍然保留着这种传统的“戳模印”印染工艺(如图1-5、1-6)。

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

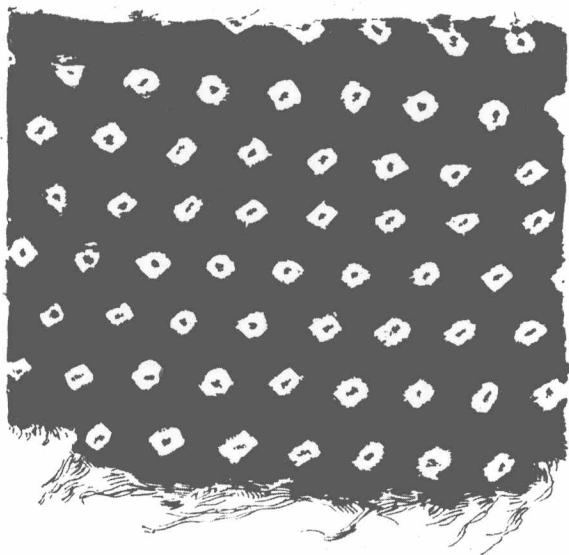

图 1-7 西凉扎染

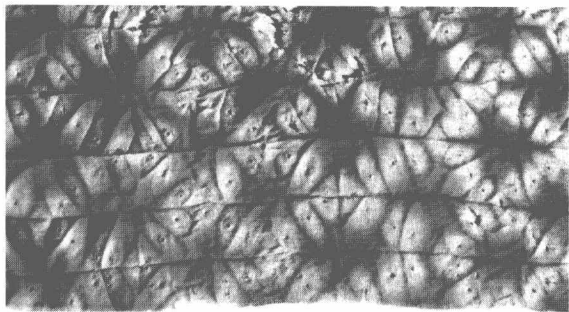

图 1-8 唐代网纹缬 (折叠缝扎法)

图 1-9 大理扎染

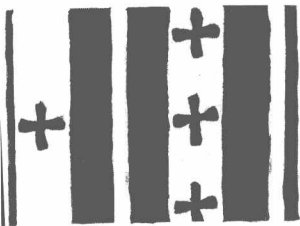

图 1-10 蒙古毛毡扎

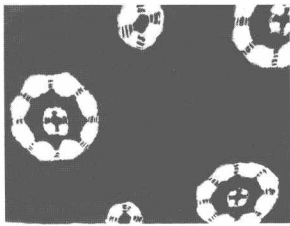

图 1-11 西藏十字纹缬

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 1-7）。扎染一般可以分为缝扎法、夹板法（即夹染）、打结法和折叠法。图 1-8 为唐代网纹缬，又称叠胜绞缬，以折叠缝扎法完成。目前，中国的扎染制作工艺以云南大理地区的较为著名（如图 1-9），被称为“扎染之乡”。而江、浙及湖南一带也有一定的生产。少数民族地区具有代表性的有内蒙古的毛毡扎（如图 1-10）和西藏的十字纹缬（如图 1-11）及新疆地区的“艾德丽斯绢”（如图 1-12）。新疆地区的艾德丽斯绢又名“舒库拉绸”、“和田绸”，从历史资料上看这种工艺可能是从古印度传来，其工艺是将经线牵成后在经面上按所绘出的图案，用玉米皮和棉线扎结后染色，最后再织成面料。图案多以长条、弯钩、叉枝等不规则块面几何形构成，用色大胆艳丽、色彩多变丰富，因工艺性质决定图案边缘部分有特有的无规则晕边现象。另外还有工艺相当的丝棉交织“玛什鲁布”，为清代贡品，这种特殊扎经工艺除在中国新疆地区外，其他少数民族间也有零散流传。

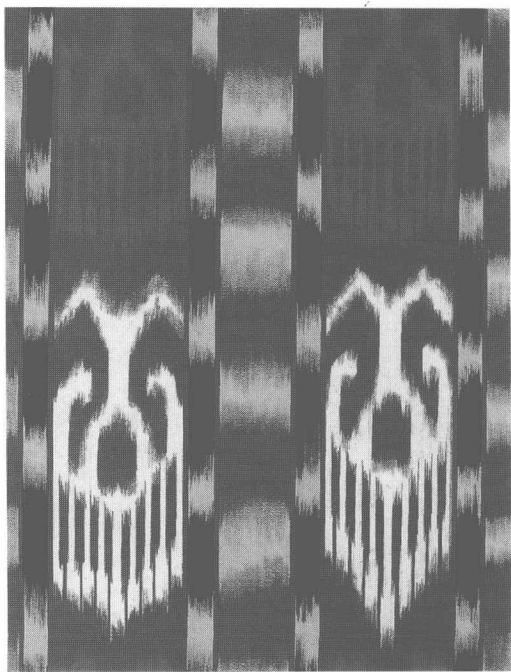

图 1-12 新疆艾德丽斯绢

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。蜡染可有单色染和多色染工艺。

关于中国蜡染起源有着各种各样的说法，比如有人认为是古人点蜡时不小心滴在衣服上而发现了蜡的防染性，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1-13），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，也有人认为其人物是手持蔬果象征丰收，整个形象自然生动，带着一些异域文化特点。从服饰及工艺制作水平上看，这件蜡染作品并不是初始水平。另有新疆于田出土的两件北朝时期的蓝色蜡染毛织物，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，也是早期的以点蜡法完成的蜡染织物（如图1-14）。若从工艺技术方面看，有著名的唐代双丝淡黄地蜡染，印花鸳鸯花卉纹纱为代表作（如图1-15），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也是多种多样，各有根据。一种说法是源于亚洲大陆，然

图1-13 东汉蜡染

如图1-14 西梁蜡染

图1-15 唐代蜡染

后被传播至南部诸岛、阿拉伯半岛，最后被传入欧洲。而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，而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，贵州且是一个多民族地区，蜡染在各民族地区都被广泛的流传运用，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。而现在更多的是在各种旅游景点成为特色旅游纪念品销售。

3. 夹染

夹染工艺在分类时一般可以归类为扎染，但也可以单独归为一类。夹染一般被认为在隋代时便有了。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花版之间，紧固后不使织物移动，在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，搓去防白浆，就能得到白花色地的织物了。夹染工艺在唐代时为鼎盛时期（如图1-16），诗人白居易就有“成都新夹缬，梁汉醉胭脂”的赞美诗句。唐、宋时期的夹染盛行于人们的日常生活，而且还被运用于军服设计上。早期的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1-19）。目前国内收藏的展示夹染型版在无锡蓝印花布馆较多。

图1-16 唐代夹染

图1-17 五代夹染

图1-18 明代夹染

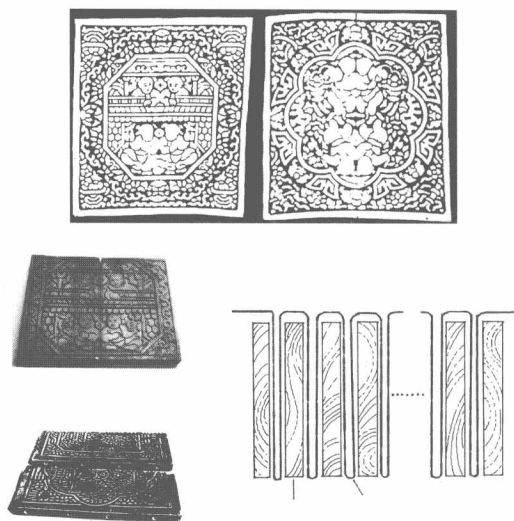

图1-19 夹染型版与夹染方法

四、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,所以现在人们按当时的习惯称它为“灰缬”。而“灰缬”的碱剂印花版大都是镂空型纸版。早在盛唐以前,镂空型纸版印花就代替了镂空木版的工艺。改革型版后的镂空型纸板印花最为常见的有两种形式:

其一,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(如图1-20),江南一带俗称“石灰拷花布”、“拷花蓝布”等。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,涂上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,经过多次浸染,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,在宋代江南地区成熟与盛行。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”,其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,

图 1-20 蓝印花布

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,因地制宜,而以蜡灌防染,这反映了我国古代瑶人的聪明才智。

目前,国内蓝印花布以江苏南通地区、浙江桐乡乌镇地区、湖南湘西凤凰地区等最为著名,既有博物馆收藏研究,也有小作坊、大工厂生产销售。

其二,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1-21),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。其区别在于蓝印花布、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。漏版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是历史长、门类多、工艺复杂,从手绘到凸版印,而后再以绘印结合,最终以防染工艺为主,其中包括了扎染、蜡染、型版印染、碱剂印花等。由于中国

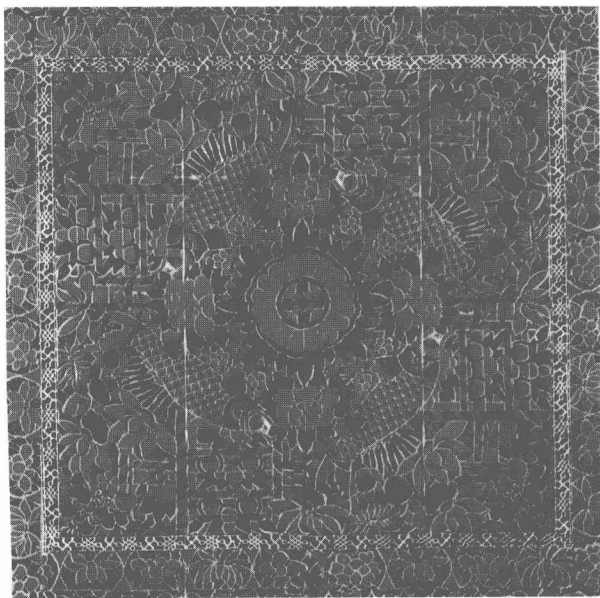

图 1-21 彩印花布

古代的织花工艺更为繁荣高超，侧面上影响了印花工艺的发展，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，从而来挖掘它、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。

五、现代印花工艺的简介

现代印花工艺不是本书所要说明的重点内容，这里对其概念名称的简单提及，主要是对手工印染与现代印花工艺的发展，从历史进步的角度与各自工艺特色等方面做出一点初步分析比较，为后面章节对重点部分内容的介绍打下一些基础。

我们已经大体知道手工印染从最古老的手绘工艺开始，通过各历史年代劳动人民的代代相传，逐步改进与发展，有了扎染、蜡染、夹染、蓝印花布及凸版印花、各种型印染工艺等。按印染工艺分类：除最早的直接手绘外，最代表性的扎染、蜡染、夹染、蓝印花布为防染印花工艺，凸版印为直接印花。而蓝印花布与镂空型纸版印花是现代丝网印花工艺的前奏。

欧洲工业革命后的印花工艺的繁荣发展与发明创新，是离不开传统手工印染的。印花工艺是传承有序的，古今都用的印花工艺原理另外还有如：拔染印花，其工艺原理类似古代“镏水画”；拷花印花，其工艺原理类似古代拓印、轧纹；烂花印花，其工艺原理类似古代“碱剂印花”；喷雾印花，其工艺原理类似古代的“弹墨”；金、银粉印花，其工艺原理类似古代的印金、贴金、泥金、撒金；蜡防印花，其工艺原理的某些方面类似古代“瑶斑布”等。而在此基础上发展而来的工艺还有各种形式的平网丝印工艺、圆网印花、辊筒印花、各种形式的转移印花、渗透印花、发泡印花、静电植绒印花、变色印花、香味印花、钻石与珠光印花以

及现代最新技术的电脑喷墨直接打印与热升华转移印花工艺等。另外，不同材质承印织物与不同染料也产生了各种新工艺，如涂料印花、各种类型的活性染料印花、真丝面料印花、针织面料印花等，这里不能一一举例。另外，由于中国古代对织花工艺的更加重视，影响了印花工艺的继续发展，而近现代西方机器的印花工艺的突飞猛进，为人类的纺织工业发展增辉添彩。我们一定要清楚地看到，现代印花工艺品类十分多样，是以大生产为目的来满足人们的日常生活所需，而传统手工印染则是为小批量、个性化的需求而存在，它们各自的特点决定着它们各自不同的地位作用。

图 1-22 现代机印花布

第二节 历代国外手工印染 基本概况

一、埃及

前面文章已讲过,从历史记载和实物论证来看,在世界范围内手工印染工艺中扎染工艺的出现,有资料证明目前可能是中国最早。而蜡染工艺在世界范围内,包括中国、埃及、印度、西亚、东南亚、非洲等地区,谁是惟一的起源至今尚无定论,更多的专家学者认为是多元化、多地区共同发展的结果。在手工印花方面,最早出现在公元前2000年左右印度的柯卡萨斯地区,当时人们已经开始使用木版粘上茜红色印染花布了,而这仅是从书籍记载和蛛丝马迹的推测中得到,并无真实有力的实物证明。确有实物为证的现存最早的手工印花布,在埃及帕纳帕里斯的四世纪柯普特人的坟墓中被发现,它是一件保存十分完好的儿童麻布外衣,衣服上印有菱形斜格和星形花纹,衣服边还存着印花木版和圆筒状印版残片(如图1-23、1-24)。埃及到了6世纪前后还有了三色印花工艺的实物证明等。公元4~8世纪被罗马帝国统治时期,这一时期的纺织工艺大发展史称“哥普特时代”,印染图案受到了罗马样式和希腊样式的影响。大约在公元9~10世纪出现了蜡防印花。

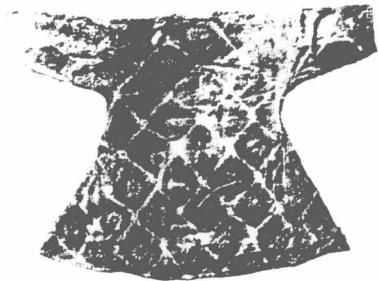

图1-23 埃及印花麻布外衣

图1-24 埃及印花型版

图1-25 埃及蜡染

二、印度

印度扎染、蜡染、凸版印花工艺十分复杂多样,又有很强的印度装饰风格,且历史非常悠久。扎染中“卷扎染”产量巨大。还值得一提的是印度“伊卡特”,它是一种扎经后再染色,最后通过织造而显现美丽纹样的工艺。据史料考证,我国新疆维吾尔族的“艾德丽丝绸”工艺有可能是从印度传播而来,这种工艺直到现在的东南亚地区,也包括我国近邻日本等地区一直存在。绘蜡工具主要运用著名的“卡拉姆卡笔”,面料多以较轻薄的纱丽为主,其影响地区十分广泛,包括孟加拉、巴基斯坦以及中东地区。印度的木版印花和铜版印直接影响到欧洲早期的印花产业,而在手工印花布工艺发展历史中,印度“萨拉萨”印花布以绚丽缤纷的色彩、民族风格的图案、轻柔薄软的质地等特点曾经影响了全世界,特别是在17世纪至18世纪风行整个欧洲。另外,源于印度克什米尔的可能是以“松果形”造型为基础,以细密繁复描绘装饰为手段的“佩兹利”纹样风格,首先风靡欧洲,至今流行全世界,使得“佩兹利”这一有着浓郁的民族特色的印度图案风格,成为了全世界人民喜爱的图案(如图1-26~1-29)。

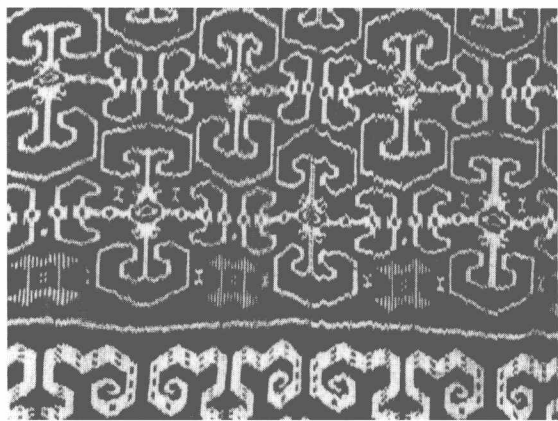

图 1-26 印度扎染

图 1-27 印度蜡染

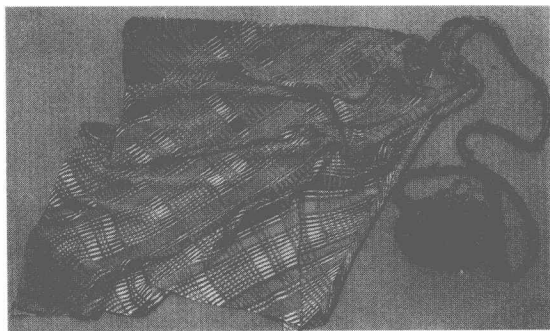

图 1-28 印度扎染

图 1-29 印度“萨拉萨”印花布

三、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，才有了日本了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，其中影响最深且被运用发展得最好的是扎染工艺。其著名的扎染工艺有“鹿胎缬”、“三浦绞”、“云纹绞”、“人目绞”等百余种，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的风格精神（如图1-30）。日本的印染工艺还大量地把扎染、刺绣、手绘、型印等结合在一起，其中最著名的是“友禅染”。“友禅染”可以分为手绘友禅染、防染友禅、型版友禅染，也有综合各种工艺的“友禅染”和防“友禅染”风格的现代印花工艺（如图1-31~1-33）。

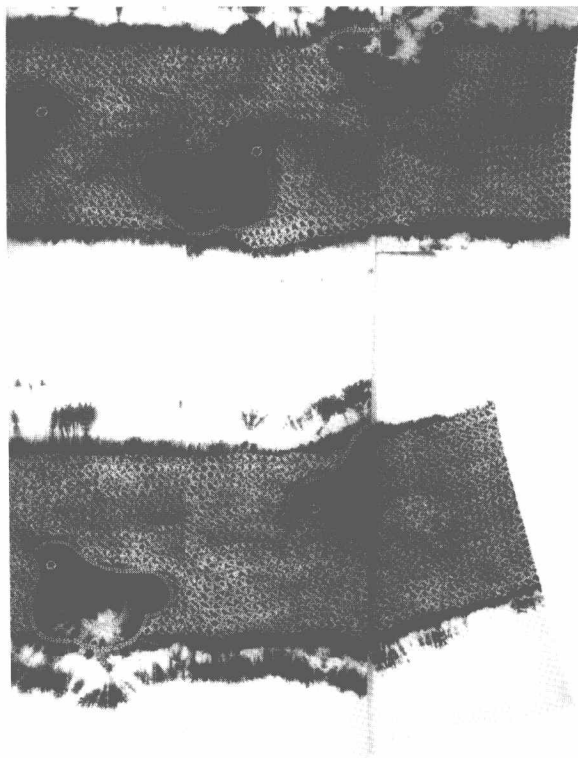

图 1-30 日本扎染和服