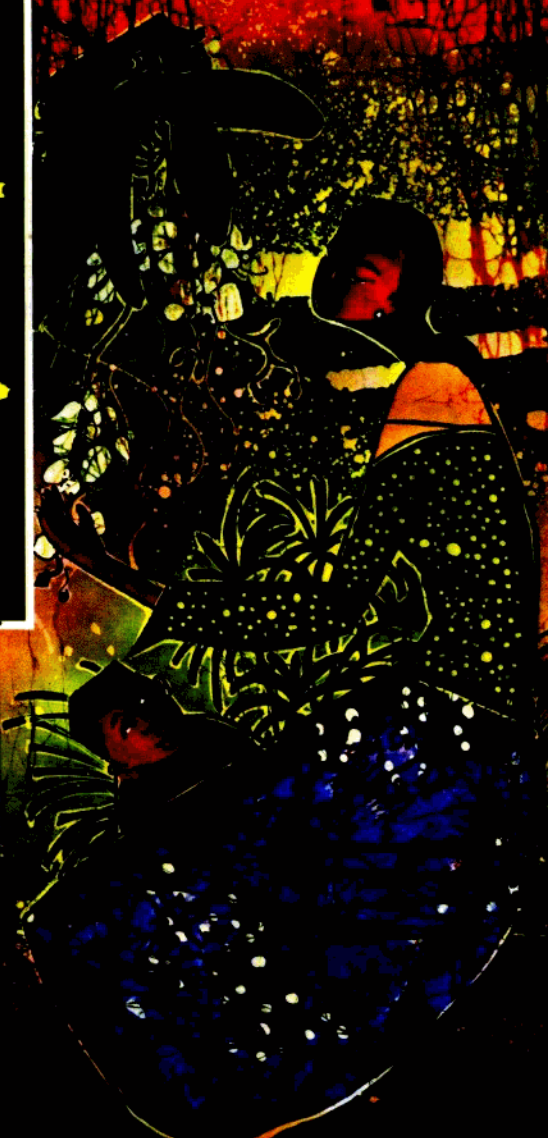
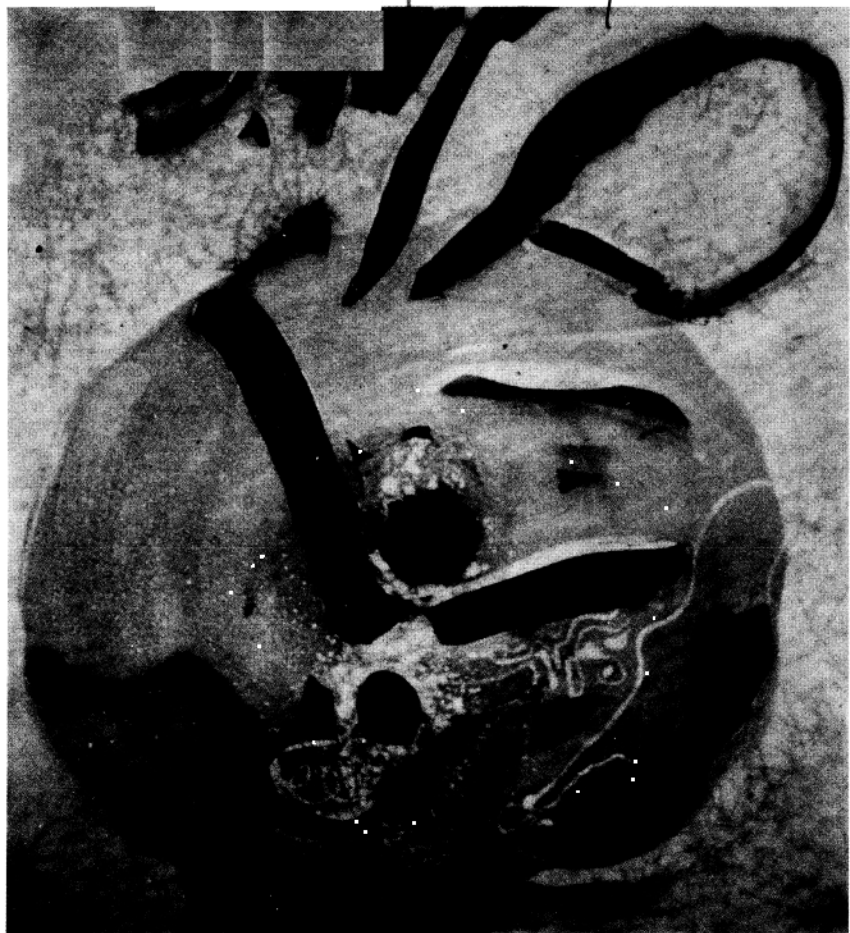

腊染艺术

黄志超

蜡染艺术

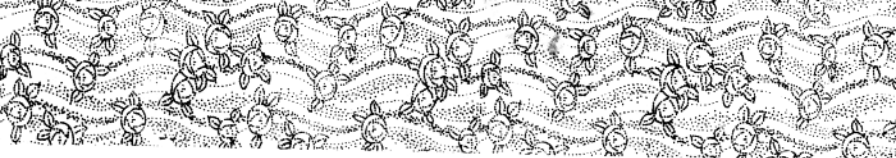

1. 心湖

蠟染藝術

著作者 黃志超

藝術圖書公司 印行

蠟染藝術

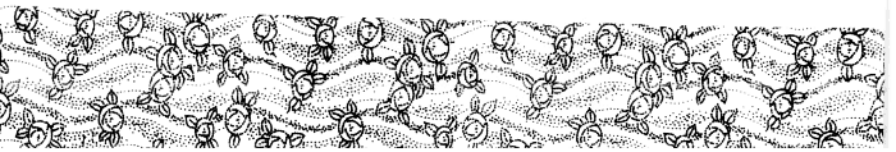
目錄

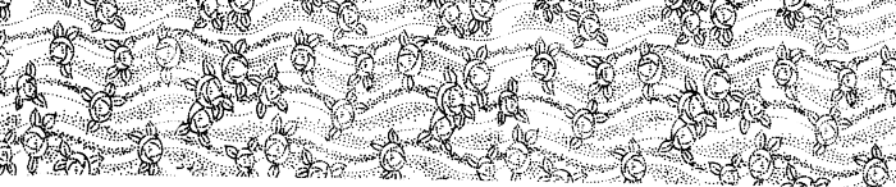
第一篇 緒論

第一章	何謂蠟染	12
1.	意義	12
2.	特性	12
3.	目的及用途	12
第二章	蠟染歷史	14
1.	由來	14
2.	演進	15

第二篇 蠟染製作

第一章	用具	25
第二章	染材及其用法	34
1.	布	34
1)	布與染料	34
2)	蠟染用布	34
3)	製作事前準備	34
2.	蠟	35
1)	蠟的種類	38
2)	蠟的配合法	38
3)	溶蠟的方法	40
4)	龜裂法	41
3.	染料	42
1)	要素	42
2)	分類	42
3)	染料與纖維的關係	43

4)	蠟染染料的選擇.....	43
5)	蠟染的染色方法.....	44
6)	蠟染的染料.....	46
	(1)直接染料.....	46
	(2)陰丹士林染料.....	53
	(3)陰地科素染料.....	58
	(4)納富妥染法.....	62
第三章	蠟染技法.....	70
1.	基本技法.....	72
	1) 色底白花染法.....	72
	2) 白底色花染法.....	73
	3) 重疊染法.....	75
	4) 着色染法.....	76
	5) 對比色染法.....	78
	6) 層次染法.....	80
2.	特殊技法.....	82
	7) 磨搓染法.....	84
	8) 縫絞染法.....	86
	9) 刮蠟染法.....	88
	10) 摺疊染法.....	90
	11) 拔色染法.....	91
	12) 土防染法.....	92
	13) 糊防染法.....	94
	14) 模印染法.....	96
第四章	製作過程.....	97
1.	準備.....	97
2.	繪稿.....	98
3.	上蠟.....	99
4.	染色.....	99
5.	除蠟.....	103

春 暉 1971

2. 春暉

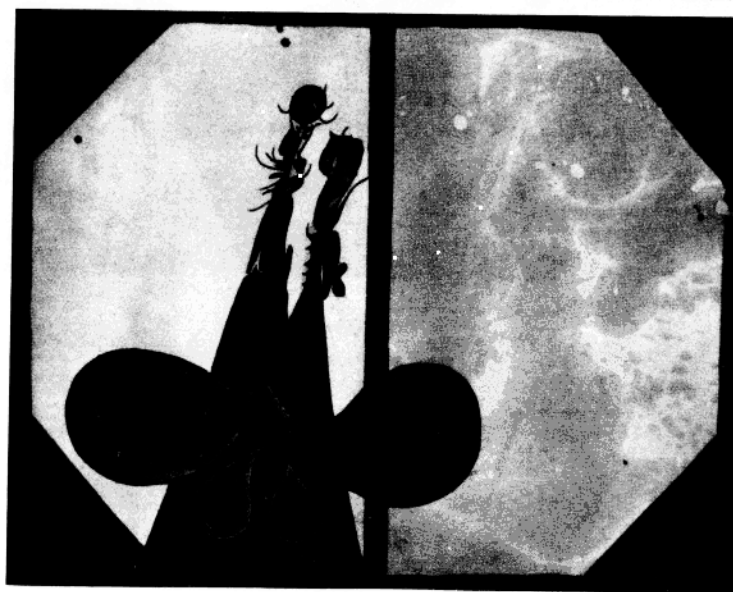

3. 宇宙之外

灰色的世界

太空之窗

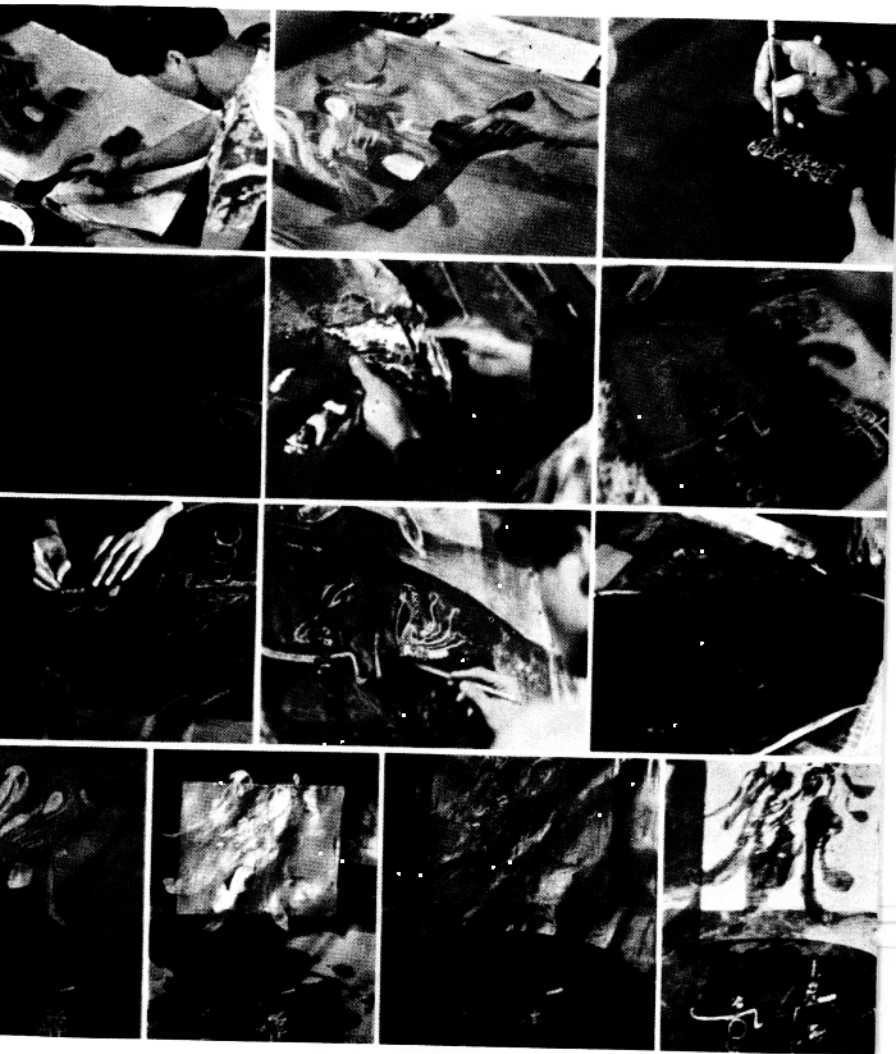
自序

蜡染是否為純粹藝術，頗有討論餘地。但是蜡染之為我國傳統的民間藝術，則無庸置疑。從敦煌石窟中所發現的早期印染的紡織品證明，遠在南北朝時代，我國即已知道利用防染劑及媒染劑的作品，而且當時的印染業，即已相當的發達，所以由這些在敦煌及吐魯蕃得到的早期印染品的發現，當更能證明蜡染術實為我國固有的藝術技能及固有的發明。然而近代蜡染術却發端於印尼，並得到歐美國家提倡及推展，歐陸國家，更早在五十年前，即把蜡染列為藝術學校學生的修習課程，而反顧我國情形，蜡染仍一直淪為匠人的手藝，並不曾加以提倡及發展，這是極為可惜的事情。

為此作者不揣冒昧，當此文化復興的大時代裏，本着個人的創作經驗及研究所得，寫成本書，希望能借此書的發行，獻出一愚之得，以呼應中華文化復興的時代使命，並喚起國人對我國傳統文化的蜡染術，產生關注及研習的熱情，這實是作者出書的最大心願。

本書計分上下兩篇，上篇略述蜡染的歷史沿革及真偽的辨識，並談到藝術性的建立之可能性，然因我國在這方面的史料及有關書籍的欠缺，以及研究的人太少，所以無法作更深入的討論。下篇為蜡染的實際製作之講述，因此作者把過去從事蜡染的匠人，視為不傳之祕的技法及染劑，詳加列舉，初學者若能够依法漸進，必可收事半功倍之效，這就是作者著作本書的用意。

本書能够順利完稿，應感謝拙荊項懷穗女士的鼓勵及梁奕焚，鍾俊雄兩先生的幫忙整理資料，以及陳星岩先生的攝影，然因為作者才識淺陋，掛一漏萬，在所難免，謹盼藝壇先進，不吝賜教。

地球的傳說

天地之門

4. 蜜月旅行

何謂蠟染

意 義

所謂蠟染，乃是利用蠟的特有的防染性，來作為纖維織物，在進行染色的防染材料，以便於染出計劃中的圖案的一種獨特的染色術。這種染色術，爪哇人稱之為 BATIK，日本人稱為蠟纈染，法國人稱為 Teinture à l'acire，我國則直稱之為蠟染。這是一種極為古老而有趣的手工染色術。利用此法所染就的圖案，因為兼具有藝術的裝飾趣味及實用上的價值，所以極為受人歡迎。

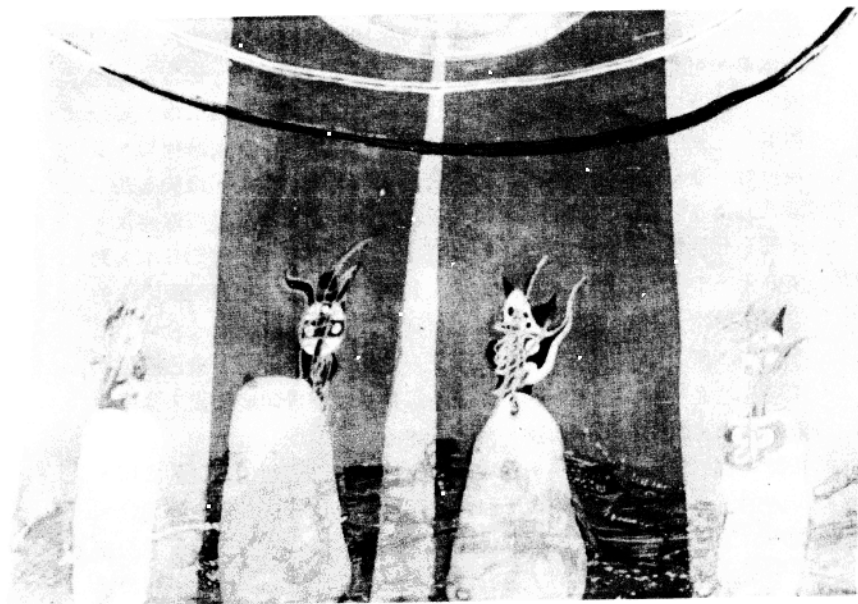
特 性

蠟染的技法繁多，但最主要的，仍是在於它利用了蠟所特有的防染性及蠟冷卻後所產生的自然龜裂，來做為防染及施染的手段。也就是說，正統的蠟染畫，是把準備染製的圖案樣稿，首先描繪在布上（通常是用棉布或絲絹來染製），然後將蠟加溫溶解，用筆刷或其他工具，將蠟塗刷在布上不需要染色的（圖樣的）部份，俟其冷卻後，浸入染液，進行染色，染色完成後，再行把蠟除淨，即成為蠟染品。如果，想要染製多種色彩的圖樣，則須在每一次染色乾後，再次的進行一次塗蠟防染，如此重複的工作數次，直到蠟染品完成時為止。因之，蠟染的製作，完全決定於被染的布，防染的蠟，以及染料三者之適當而純熟的運用所獲致的結果；它決不是一張畫好的彩色畫或花布，在手繪完成後，刷上蠟，令其龜裂而求取冰紋等的小趣味可比，因為蠟染乃是以蠟做為染色時的防染材料，才獲得了特別的效用與趣味，而不是只用來求取冰紋為目的的，否則，就失去了蠟染的意義，變成了捨本逐末的工作了。

目的及用途

蠟染品，比起一般印染術來，無論是在工具材料方面，或是在製作的手續方面，都要簡單省事，只要稍具一點圖案畫知識的人，就能夠自己製作，而不必仰求於市場的成品。自製的蠟染，在圖樣方面更可以

完全依照個人的自由意願，隨心所欲的來設計，塗蠟及染色。因此，蠟染的用途極為廣泛。從小的方面說：手帕、圍巾、頭巾、餐巾、領帶、椅墊、枕頭套等零星的日常用品及飾物，都可利用蠟染製作。大的方面如門簾、窗巾、桌布、衣料、牆飾及壁畫等，大件的日用品及裝飾品，更可利用蠟染來製作。對於藝術家來說，蠟染也可以像其他繪畫的材料一樣，做一種繪畫上表現的材料，而達到藝術創作的目的。

5. 四王

蠟染歷史

由來

蠟染術起源於何時何地，已不可考。據雷圭元著『工藝美術技法講話』一書所載，蠟染的發生地是在爪哇，發明年代已不可考。而美國人 Ernst Muehling 著『The Book of Batik』，書上也說蠟染發生於爪哇，到了公元一五一五年以後，到那裏旅行的人才把它傳到世界各地。但另一位美國學者 Vivian Stein 在她的著作『Batik as a Hobby』裏却持不同的見解，他認為蠟染在東方，自古即被用為染布的方法，最早的蠟染，可能發生在中國或埃及，從當地再流傳到波斯、印度及其他國家。依 Vivian Stein 的看法，爪哇的蠟染術，乃是晚近的事，蠟染術應該是發生在古老的埃及或中國才對。但確實發生於何時何地，實無可考，唯日本人佐野猛夫氏的『染色入門』一書所述，蠟染約在二千五百年前發生於印度，到了公元五世紀時，才經由波斯西傳埃及，唐朝（七世紀），傳到中國，七至八世紀間，再從中國傳到日本。到了公元一千年，爪哇才有了蠟染術。其他和佐野猛夫氏持相同看法的尚有伊勢拱子著的『蠟染的技法』，岡登貞治和蜂須賀年子合編的『手藝的事典』及關戶實、青木美津枝、飯島俊郎合著的『染色理論與工藝染色』三書，他們亦都一致認為蠟染是發生於印度，後來東傳中國、日本、西傳波斯、埃及、南傳爪哇。

依據考古學家已有的發現，古埃及人及波斯人都穿類似蠟染的衣服，非洲的土著也有同樣的染術，而在中國，隋唐以前或更古老的朝代，就已有此一染術運用於精細的圖案上了，所以蠟染的起源衆說紛紜，有認為是發生於埃及的，也有認為是發生於印度或中國的。關於蠟染發生於印度的可能性，美國人 Ila Keller 在她的著作『Batik The art and Craft』裏，有一段很有趣的描述『印度人喜歡穿白色的衣服，當在衣服髒了的時候，他們就給染色，再髒了，再繼續染色，因之衣服顏色愈穿愈深，一直到布紗脫線後才拋棄不穿』。由於此一發展的結果而變成了以後的防染術，但這僅是一種推想。關於可能是發生於中國的較為可靠的說法，是據已故美國哥倫比亞大學中文系主任，杜

瑪斯·法蘭西斯·卡特，在其成名著作『中國印刷術的發明及其西傳』一書裏，認為『棉花的發祥地是印度，因此，印度也可能就是印染術的開端。在中國所保存的早期紡織物印染品，較之埃及、日本和西歐所發現的為早；但在敦煌石窟中所發現的早期印染的紡織品，足以證明當時印染術，業已建立，並且比日本要早二百多年。這些在敦煌及吐魯蕃發現的印染品，是用反倒的印染術製作的，並且可能兼用媒染劑和防色劑』。由此證明了遠在第五世紀，南北朝時代，中國已知利用防染劑的事實來看，蠟染術之起源於中國，也不是一種不可能的推論，至少，蠟染應該已是中國傳之久遠的一種染藝，則是確鑿有據的事實。

演 進

談到近代的蠟染術，爪哇實為其發端。考古學家在爪哇發現的廢墟石刻裏，證實了公元十世紀，爪哇人就已穿了類似蠟染的衣服。在十二世紀時，爪哇人確已知道了蠟染術。從那時候起，並已繼續的發展，而成為今日印尼文化及經濟的重要一部份。關於印尼的蠟染有一個傳說『當時宮庭中的貴婦人及宮女比較清閒，有知識，手指纖細靈巧，有耐心，因此能夠將她們的想像畫出來。最初她們做蠟染，可能只是為消遣，但後來，逐漸傳開，並演變而為衣料圖案的製作，因此，學的人也越多，而變成一種流行的手藝』。這或許就是印尼蠟染術傳布初期的情形。印尼的蠟染，有它特具的形式及趣味。Batik 一語，即是從anr batik發展出來的，意思是指上面畫及寫有小點的布的意思。古時爪哇人製作的蠟染時，是以香椿木為壺，前端開一小口，把蠟放到裏面，使從前端小口流出，便於線條描繪，今則改進成名叫 Tjanting 的銅筆，用來裝蠟描繪於布上。

爪哇婦女製作染蠟的方法是布在上蠟之前，先用清水洗淨，再浸入一種特別的油液裏，然後再去掉太多的油液，把布上漿，乾後再敲打，使之柔軟。然後由女的上蠟，男的染色。每上一次蠟即染一次色，如製作多色圖案的蠟染，則需多次染色，她們在每一次染色之後，就把蠟除去，她們除蠟的方法是將染布煮熱去蠟，或是局部用熱水浸之去蠟，然常需時一個月左右才能完成一件，如果色彩或圖案過於複雜的，有時則需費時一年半載，着實勞神費時之極。

時至今日，爪哇人已將此蠟染手藝發展成爲一種大量生產的國家產業，他們使用銅模沾蠟在布上連續複印，大批生產，精美細工的手印沙龍，幾乎無法使人與手畫的加以分辨。然而手畫的蠟染，還是最受歡迎。

爪哇的宗教是反對人畫動物的，因之爪哇的蠟染畫家，就用了象徵性的點、線及極度變形化的鳥、獸、花菓來做爲蠟染的題材，而這些變形後的象徵圖案，也都有着它們的專有名詞：如古典的四種基本圖形爲

- ①Kawung：四種橢圓的排列，細花裝飾此四圓。
- ②Parang：對角、斜的條線，再加上一些裝飾。
- ③Tjeplok：星形、十字形等的幾何圖形。
- ④Semen：是受外來的影響，非幾何圖形自由結構，注意平衡的畫圖。

十九世紀末，爪哇的蠟染，受了許多外來藝術的影響，尤其受中國藝術的影響最多，因而它們的圖形，起了許多新的變化，蠟染的製作，也因此有了多采多姿的圖案產生了。到了廿世紀初，爪哇的蠟染，要比早期的圖形更具自由與獨創性。

蠟染之傳到歐美，實由於十六世紀時，荷蘭人佔領了爪哇之後才有的事。當時歐洲的畫家們，對於蠟染及其材料，感到很新奇，由此蠟染便變成了歐洲工藝家與畫家表達的新方法之一了。後來，更由於化學染料的不斷發明及發展，蠟染的製作方法，也就簡單化了許多。荷蘭籍的印染匠名叫Pieter·Clock者，據說是當時第一位使用蠟染術的歐洲人。

廿世紀初荷蘭人 Lebeau與Pieter Mijer二位畫家，以蠟染爲純繪畫表現的材料，完成了許多精美異常的作品，之後又有許多畫家，在這方面作了很大的貢獻，遂使蠟染在藝術界逐漸受到重視。歐洲有很多的藝術學院及工藝學校，正式把蠟染選爲課程及教材來教授，大約已有四、五十年的歷史了。這些由歐洲的學校教授出來的蠟染，可說是青出於藍而勝於藍。其製作技巧已和爪哇的大不相同了，這正意味着蠟染藝術正不斷的有了創新和進步。

目前的歐美社會，許多有名的服裝設計家及室內裝潢家，都在應用蠟染來增強他們的設計與創作的藝術性。蠟染作品每因圖紋及色彩的不