

北京市高等教育精品教材立项项目

染织工艺设计系列教材 · 项目主编 田青

蜡染艺术设计教程

贾京生 编著

清华大学出版社

北京市高等教育精品教材立项项目

染织工艺设计系列教材 · 项目主编 田青

蜡染艺术设计教程

贾京生 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书共分 10 章,分别介绍蜡染艺术概述、蜡染艺术历史、中国蜡染艺术、外国蜡染艺术、蜡染艺术与工具材料、蜡染艺术与制作工艺、蜡染艺术与设计方式、蜡染艺术与美学赏析、蜡染艺术传承与发展、蜡染艺术作品附图。

本书以蜡染艺术设计为中心,以中外蜡染艺术比较为切入点,对蜡染艺术的设计方式、蜡染艺术表现的工具材料与工艺制作,展开了系统、全面、深入的论述。同时,本书通过大量的古今中外以及少数民族的蜡染艺术经典作品,从设计、文化、历史、美学的角度进行了理论分析、历史阐述与艺术比较。理论阐述科学严谨,设计论述深入浅出,内容丰富,图片精美,力求做到理论与实践、学术与普及、文化与审美相结合。

本书适合高等艺术院校教师、学生以及社会上的相关研究人员、设计人员使用。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

蜡染艺术设计教程/贾京生编著.——北京:清华大学出版社,2010.3
(染织工艺设计系列教材)
ISBN 978-7-302-21789-3

I. ①蜡… II. ①贾… III. ①民间印染—技法(美术)—高等学校—教材
IV. ①J523.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第001761号

责任编辑:甘 莉

责任校对:宋玉莲

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:175×260 印 张:22 字 数:446 千字

版 次:2010 年 3 月第 1 版 印 次:2010 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:60.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社
出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:013269-01

北京市高等教育精品教材立项项目

编 委 会

主 任：王明旨

副主任：李当岐 何 洁

委 员：（以姓氏笔画为序）

马 泉	王进展	王培波	包 林	卢新华	田 青
刘巨德	严 扬	吴冠英	张夫也	张树新	李砚祖
杜大恺	杨永善	杨 霖	肖文陵	陈 立	陈进海
尚 刚	杭 间	郑 宁	郑曙暘	柳冠中	洪兴宇
祝重寿	赵 萌	奚静之	曾成刚	鲁晓波	

前言

由清华大学美术学院教师编著的北京市高等教育精品教材立项项目中的教材，从现在起将陆续出版发行。

清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）是我国从事艺术教育的著名高等学府，自 1956 年创办以来，聚集了一批在国内有影响的艺术专业学术带头人，拥有雄厚的师资力量。经过长期实践积累，形成了优良的学术传统与平实求是的学风，注重艺术与科学的结合，建构了较完善的学科布局，形成了具有中国特色的研究型艺术教育体系，并取得了丰硕的教学成果，培育了一届又一届优秀的艺术人才，为国家经济和文化建设作出了重要贡献。目前，学院设有设计分部、美术分部和史论分部，10 个专业系。具有设计艺术学和美术学两个学科的硕士和博士学位授予权，设有艺术学博士后科研流动站。2002 年 1 月，“设计艺术学”被教育部评为全国高等学校重点学科。

改革开放以来，全国高等教育中艺术设计教育的发展速度很快，各高校纷纷开设此类专业，作为直接为国家经济建设培养艺术设计人才的学科，肩负着更大的责任。艺术设计已成为增强国家竞争力的一种重要手段，发展艺术设计教育，为国家建设培养高级艺术专业人才，是国家经济建设和社会可持续发展的需要。

随着社会的发展，艺术教育将面临前所未有的挑战和机遇，面对新的形势，更需要进一步深化教育改革。教育改革和学科建设的重要方面是抓好课程建设和教材建设，本项目系列精品教材涉及艺术设计、绘画、雕塑、艺术史论及工艺美术等诸学科，反映了学院优良的学术传统和学术优势，体现了我们致力于建构有中国特色的艺术教育体系的不懈努力。清华大学美术学院从建院伊始就将“为人民大众的生活而设计”作为艺术教育的主旨，确立了艺术为生活服务、为国家的经济和文化建设服务的办学思想。从 20 世纪 50 年代参与北京十大工程的设计与建设，70 年代北京机场壁画创作到八九十年代一系列国家重大工程的设计与建设项目，学院始终将教学和艺术实践与国家的经济和文化建设相结合，并在社会实践中得到提高和发展。

近五十年来，学院一直在探索一条既具现代性又具民族性的艺术教育发展之路。一方面立足于本民族传统，自觉以民族文化艺术为基础，继承中国工艺美术的优秀传统，注重向民间艺术学习；一方面关注国际相关学科的发展，在全国最早引入现代设计教学理念和教学体系，借鉴国外先进的设计、创作经验，融合到现代艺术教学与设计、创作之中。经过几十年的努力，通过不断探索、改革，学院的教学体系、内容、方法以及教材不仅具备了一定的前瞻性，而且具备了中国文化艺术的深厚底蕴，更加适应新的时代要求。

我希望通过本项目系列教材的出版，为广大师生提供更多的选择和参照。教材中存在的不足之处，还希望得到大家的批评指正。

清华大学美术学院原院长 王明旨

目录

1	第1章 蜡染艺术概述	60	3.3.3 布依族蜡染
1	1.1 蜡染艺术的概念	62	3.3.4 仡佬族蜡染
1	1.1.1 现代蜡染的概念	63	3.3.5 侗家蜡染
2	1.1.2 中国古代蜡染的概念	66	3.3.6 彝族蜡染
2	1.1.3 中国少数民族蜡染的概念	67	3.3.7 土家族蜡染
3	1.1.4 外国蜡染的概念	67	3.3.8 白族蜡染
4	1.2 蜡染艺术与文化	68	3.3.9 水族蜡染
5	1.2.1 蜡染艺术与民族文化	69	3.3.10 畲族蜡染
7	1.2.2 蜡染艺术与世界文化	71	第4章 外国蜡染艺术
8	1.2.3 蜡染艺术与实用文化	71	4.1 亚洲地区蜡染
10	1.2.4 蜡染艺术与审美文化	71	4.1.1 日本蜡染
15	第2章 蜡染艺术的历史	72	4.1.2 韩国蜡染
15	2.1 蜡染艺术起源诸说	73	4.1.3 印度尼西亚蜡染
16	2.1.1 起源于中国说	76	4.1.4 马来西亚蜡染
19	2.1.2 起源于印度说	78	4.1.5 泰国、越南、新加坡蜡染
21	2.1.3 起源于爪哇说	79	4.1.6 印度蜡染
22	2.1.4 起源于埃及说	81	4.1.7 斯里兰卡蜡染
23	2.1.5 起源多元说	83	4.1.8 伊朗蜡染
24	2.2 中国蜡染艺术的历史	84	4.1.9 土耳其蜡染
24	2.2.1 染色创始时期（秦代之前）	84	4.1.10 叙利亚与阿富汗等国蜡染
25	2.2.2 蜡染产生时期（秦汉时期）	86	4.2 非洲地区蜡染
28	2.2.3 蜡染成熟时期（隋唐时期）	86	4.2.1 埃及蜡染
31	2.2.4 蜡染转变时期（宋明时期）	87	4.2.2 塞舌尔群岛蜡染
34	2.2.5 蜡染民间化时期（明清至今）	88	4.2.3 尼日利亚蜡染
35	2.3 外国蜡染艺术的历史	88	4.2.4 塞内加尔与象牙海岸蜡染
41	第3章 中国蜡染艺术	89	4.2.5 加纳蜡染
41	3.1 中国蜡染艺术的类型	90	4.2.6 马里与几内亚蜡染
42	3.2 中国蜡染艺术的分布区域	91	4.3 欧洲地区蜡染
42	3.2.1 贵州地区蜡染	91	4.3.1 荷兰蜡染
45	3.2.2 云南地区蜡染	94	4.3.2 英国蜡染
47	3.2.3 湖南地区蜡染	96	4.3.3 比利时、德国蜡染
48	3.2.4 四川地区蜡染	97	4.4 美洲地区蜡染
49	3.2.5 海南地区蜡染	101	第5章 蜡染艺术与工具材料
50	3.2.6 广西地区蜡染	101	5.1 蜡染艺术与织物
51	3.3 中国蜡染艺术的民族类型	101	5.1.1 蜡染织物的历史
51	3.3.1 苗族蜡染	102	5.1.2 蜡染织物的类型与特点
58	3.3.2 瑶族蜡染	106	5.1.3 蜡染织物与蜡染艺术效果

目录

109	5.2 蜡染艺术与染料	182	7.4 蜡染艺术与表现技法
109	5.2.1 蜡染染料的历史	182	7.4.1 施蜡技法
110	5.2.2 蜡染染料的类型与特点	191	7.4.2 肌理技法
118	5.2.3 蜡染染料与蜡染艺术效果	193	7.4.3 染色技法
118	5.3 蜡染艺术与蜡材	199	第8章 蜡染艺术与美学赏析
118	5.3.1 蜡染蜡材的历史	199	8.1 赏析之析：蜡染艺术的赏析概述
119	5.3.2 蜡染蜡材的类型与特点	199	8.2 悦目之美：蜡染艺术的美学形式
120	5.3.3 蜡染蜡材与蜡染艺术效果	200	8.2.1 蜡染艺术的造型之美
122	5.4 蜡染艺术与工具	211	8.2.2 蜡染艺术的色彩之美
122	5.4.1 蜡染工具的历史	215	8.2.3 蜡染材质与技巧之美
123	5.4.2 蜡染工具的类型与特点	217	8.3 悦心之美：蜡染艺术的美学意蕴
129	5.4.3 蜡染工具与蜡染艺术效果	217	8.3.1 表情达意的内涵之美
133	第6章 蜡染艺术与制作工艺	222	8.3.2 美化生活的应用之美
133	6.1 蜡染制作工艺概述	225	8.4 悦情适意之美：蜡染艺术的美学意境
133	6.1.1 蜡染制作工艺的历史	225	8.4.1 情与境的情境之美
135	6.1.2 蜡染制作工艺的民族区别	226	8.4.2 意与境的意境之美
137	6.1.3 蜡染制作工艺的应用价值	229	第9章 蜡染艺术传承与发展
139	6.2 中国蜡染制作工艺	229	9.1 蜡染艺术现状
139	6.2.1 中国传统蜡染制作工艺	229	9.1.1 中国蜡染艺术现状
143	6.2.2 中国现代蜡染制作工艺	229	9.1.2 外国蜡染艺术现状
155	6.3 外国常用的蜡染制作工艺	230	9.2 蜡染艺术传承现状分析与方法探索
155	6.3.1 外国传统蜡染工艺	230	9.2.1 蜡染艺术传承现状分析
158	6.3.2 外国现代机印蜡染工艺	233	9.2.2 蜡染艺术传承方法探索
161	第7章 蜡染艺术与设计方式	235	9.3 蜡染艺术发展现状分析与方法探索
161	7.1 中国蜡染艺术传承设计	235	9.3.1 蜡染艺术发展现状分析
161	7.1.1 “原汁原味”的传承意义	241	9.3.2 蜡染艺术发展方法探索
162	7.1.2 “原汁原味”的传承目标	247	第10章 蜡染艺术作品附图
162	7.1.3 “原汁原味”的传承方法	247	10.1 中国蜡染艺术
164	7.2 外国蜡染艺术的借鉴	283	10.2 外国蜡染艺术
164	7.2.1 外国蜡染艺术的借鉴意义	315	10.3 蜡染艺术教学实践
165	7.2.2 外国蜡染艺术的借鉴方法	336	参考文献
167	7.3 蜡染艺术设计与创作	338	后记
167	7.3.1 蜡染艺术设计与创作概述	340	作者简介
169	7.3.2 蜡染艺术设计方式		
179	7.3.3 蜡染艺术创作方式		

第1章 蜡染艺术概述

1.1 蜡染艺术的概念

说到“蜡染”，人们立刻会想到有冰裂纹的蓝地白花或白地蓝花的民间蜡染。这是现代人们的概念。其实，说清楚“蜡染”的概念决非一件易事。在时间上，“蜡染”经历了数千年的历史变迁，其称谓因时而异；在地域上，蜡染的称谓因地域而异或因民族而异。因此，了解历史上“蜡染”概念变化，分析不同时期和不同地域、不同民族中不同的“蜡染”概念，把握古代“蜡染”与现代“蜡染”的区别，理解现代“蜡染”与少数民族“蜡染”的不同，是全面认识和准确把握蜡染艺术、蜡染文化的必不可少的工作。

1.1.1 现代蜡染的概念

严格意义上说，“蜡染”应该叫做“蜡防染”。因为“蜡染”的字面之义，对不了解这种工艺的人来说，容易产生“用蜡来染色”的歧义。相比之下，“蜡防染”称谓就显得比较准确。即是指在织物上以蜡描绘出图案或形象，绘蜡之处是防止染上颜色，然后进行染色。没有蜡的地方经过染色而染上颜色，染毕去除所绘的蜡，这时，织物上由于蜡的防染而产生了花纹或图案，这属于印染工艺中的防染方法。其原理是采用“遮盖—防染”方式，与“折叠、捆扎—防染”的方法相似，都是通过防染使织物产生图案花纹。前者称“蜡”防染，后者称“扎”防染。“蜡防染”在绘蜡和染色的搅动过程中，所涂绘的蜡会产生不同程度的开裂，染液顺着裂缝渗透其中，留下人工难以描绘的自然龟裂纹，俗称“冰裂纹”。这种绘蜡、染色的方式和技巧称蜡防染工艺，成品称蜡防染织物或蜡防染艺术品。（图1-1）

蜡防染是使用“蜡”遮盖方法进行防染，防染材料除了“蜡”外，还可以使用树脂、淀粉、油脂等材料，甚至是黏土材料。虽然防染原理一样，但称谓上就不能使用“蜡防染”了。通常是以防染材料来命名，如“糊防染”、“黏土防染”等。

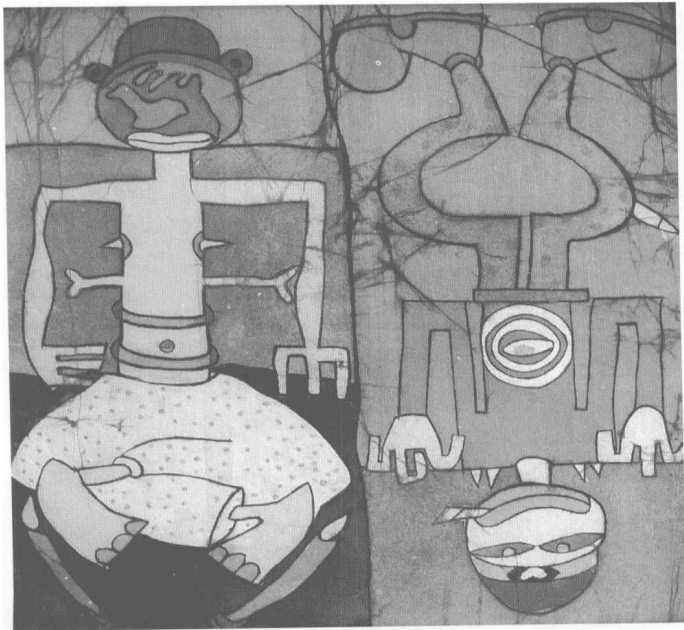

图1-1 蜡绘（中国）作者：徐晓晖 / 指导：贾京生

研究中国传统与当代蜡染艺术,更多的是少数民族中的民间蜡染艺术。中国是一个民族众多的国家,不同的民族对蜡染称谓也不尽相同,甚至同一民族的不同地区,蜡染名称也大相径庭。这是由于民族支系繁多、语言差别大而造成蜡染称谓的不同,因此,在蜡染称谓上也就形成了丰富多样现象。表 1-1 所列是少数民族中不同的蜡染名称。⁹

表 1-1 少数民族中不同的蜡染名称

蜡染名称	民族	所在地区	所在省份
瑶斑布	瑶族	瑶族地区	广西、贵州
蜡花 ¹⁰	苗族	丹寨、安顺	云南、贵州
吐母	苗族	丹寨排调	贵州
它蒙	苗族	三都干赖	贵州
纠妥	苗族	榕江平永	贵州
榜遮	苗族	织金、普定、平坝	贵州
冷蓝	苗族	从江	贵州
妥蒿	苗族	雷山	贵州
阿翁其	苗族	开阳、贵定	贵州
蜡多	苗族	龙里娜旁	贵州
寿豆尖	苗族	安顺	贵州
都杠	苗族	纳雍	贵州
昂再	苗族	黔西	贵州
得爷赏	苗族	威宁	贵州
万掌	苗族	盘县、晋安	贵州
读典 ¹¹	布依族	镇宁	贵州
梁代	苗族	叙永	四川
挖胆	苗族	麻栗坡	云南
打砖	苗族	蒙自鸣	云南
印打	苗族	文山县	云南
文打	苗族	金平	云南
尖遮	苗族	屏边	云南
戏根	苗族	融水	广西
堆	苗族	海南	广西

1.1.4 外国蜡染的概念

在工艺美术辞典中,“蜡防染”与英文 batik 相对应。在《新英汉词典》中,对 batik 的解释是:“【纺】(爪哇)蜡防印花;用蜡防染印花的花布。动词是:用蜡防染印染。”¹²前者是名词,后者是动词。这是我们所接受的英文 batik 所描述的蜡染概念。有人认为:蜡染 batik 一词起源于印度尼西亚,意思是“用蜡来表现(画)”。所涂画的蜡起到防染之用,当把蜡除去后,涂蜡保护区域显示出亮色的图案,没有涂蜡处染色后形成底色。

世界上为什么通常用 batik 一词来界定蜡染的概念呢?一些外国学者通过研究认为:batik 一词起源于 ambatik,这个词的翻译之义是“含有小点的装饰”。其词的后缀 tik 就是小点、滴点或作点。而另一些学者认为,蜡染 batik 词汇也可能起源于印度尼西亚爪哇的词汇 tritik,此词之义是:为了染色的一种防染过

图 1-2 蜡染印花面料(亚洲) 印度尼西亚

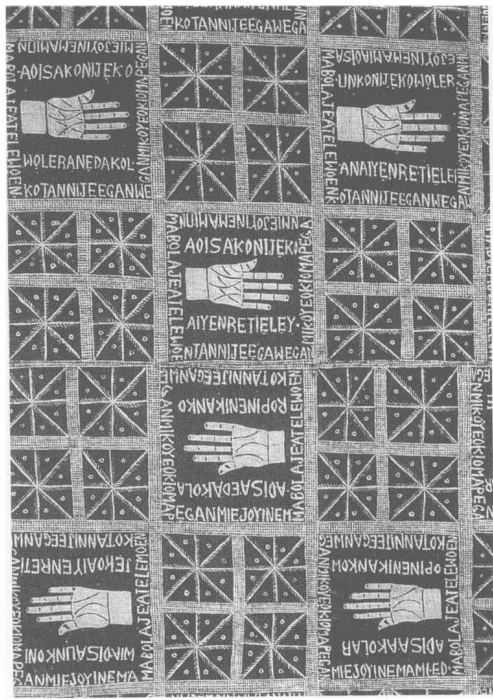

图 1-3 糊防染面料(非洲) 尼日利亚

程、手段,通过扎出或缝出的区域使防染之处的图案保留在织物上,而其他地方染上色彩,这显然与扎染技术极为相似。在爪哇,还有另一种表达制作“蜡防染”过程的词汇 mbatik manah,其含义是:“用心来绘制蜡染图案。”(图 1-2)

在国外,除了用蜡材在织物上进行防染外,还有采用小麦面糊、玉米粉糊、木薯粉糊或米粉糊,甚至一种黏土等其他材料,涂在织物表面防染来形成图案。当然这些都不能称为“蜡防染”,而只能以防染材料来命名,如“糊防染”等。(图 1-3)

国外的蜡染,其手工蜡染印有 HAND CRAFT 字样,索价昂贵,是半机械制品的两倍半以上。仿蜡防印花布,非洲人叫“基坦卡”(KITENGE),制作方法是先用手工或机器印花,进而封蜡,做蜡纹,然后再入染缸浸染,以获得蜡染的效果。在非洲作为民族服装使用,男女老少都非常喜爱。

1.2 蜡染艺术与文化

目前,由于中国蜡染艺术设计与应用,主要集中于少数民族生活之中,因而本书所阐述的中国蜡染艺术现状及蜡染文化,更多与少数民族的文化、审美紧密相关。因此,本书的撰写,是以现存少数民族的蜡染艺术研究为重点,力求弘扬、创新民族民间的蜡染艺术与蜡染文化。

作为民族民间生活中的蜡染艺术,它既是一种实用与审美相兼顾、相融合的民族艺术,也是一种民族历史与民族风俗相传承的民族文化。从这个角度来说,微观上的蜡染艺术,就是一种民族文化性的蜡染艺术,它与产生其蜡染的民族文化性质与文化发展紧密相关、水乳交融;宏观上的蜡染艺术,还是世界文化性的蜡染艺术,因为多元化、独特性的民族文化性的蜡染,构成了世界蜡染艺术文化的丰富性与多样性。同时,作为一种实用与审美相兼顾、相融合的民族蜡染艺术,其物质实用性与精神审美性,会更加形象地反映出各个民族审美文化的生活化和生活文化的审美化。因此,蜡染艺术的文化性,是我们研究中外蜡染艺术的设计思想、设计方式、设计审美与设计应用所必须涉及的本质问题。

1.2.1 蜡染艺术与民族文化

蜡染艺术与民族文化紧密相关。不同国家、不同民族、不同地域的蜡染艺术,都必然凝聚着不同的民族文化。换句话说,蜡染艺术是民族文化的重要载体,是反映民族文化的重要形式之一。任何优秀的民族艺术,都具有独特的民族个性与丰富的文化内涵,而民族文化的个性,始终又是民族艺术存在和发展的精魂,也是形成其独特文化品质的内核。

中国民族民间的蜡染艺术,是中华民族的文化、历史、艺术重要的一部分。它在劳动人民生活中发生、发展、流传,经历了几千年文化积淀,其作品极其丰富,风格极其独特,而且艺术成就很高。中国民族民间的蜡染艺术,包含了中华民族几千年来理想和精神,是我们民族世世代代的追求、习惯、风俗、经验和智慧的结晶,也是人们审美习惯和审美心理的反映,它们和其他所有非物质文化遗产一道塑造了我们的民族文化与民族形象,生成了这个民族身份的“基因”和“分子”,成为中华民族的整体记忆中宝贵的艺术类型之一,也成为了历史研究、设计研究、文化研究和美学研究的珍贵资料。

中国民族民间的蜡染艺术,首先是民间一种实用美术,或称“民俗艺术”。根据列宁关于“一个民族两种文化”的科学论断,中国民族民间的蜡染艺术,从本质上说属于劳动群众的文化。蜡染艺术中所蕴涵的民族的文化与意识,本质上都是劳动人民的文化意识。而这些处于社会最底层的蜡染艺术的“生产者”们,有的甚至没有本民族的文字,有的没有文化知识,而他们的理想、情操、审美趣味,乃至历史、传说等,蕴藏于蜡染艺术和其他民间艺术的表现之中。因此,民间蜡染艺术在展现形式美的同时,其民族文化内涵的张扬和民族精神的表达也必然是充分地溢于其表。

其次,中国民族民间的蜡染艺术,是中华民族由来已久的工艺活动和生活创造。其中,蜡染艺术所凝聚的民族文化特征,往往从各个方面与层面呈现出来。概而言之,主要是通过图案造型、工艺制作、材料利用和生活应用等方面具体地展露出来。如蜡染的图案造型,在纹样、色彩、构图等方面,都呈现出不同的民族文化特点。如贵州黄平苗族侗家蜡染纹样,它地处山区,题材多为鸟雀,构图严谨,风格规则。而云南路南地区的彝族、纳西族、苗族的蜡染纹样,题材常与该地区流传的民间故事有关,有人物、孔雀、羊、象、鸡等,流畅的长

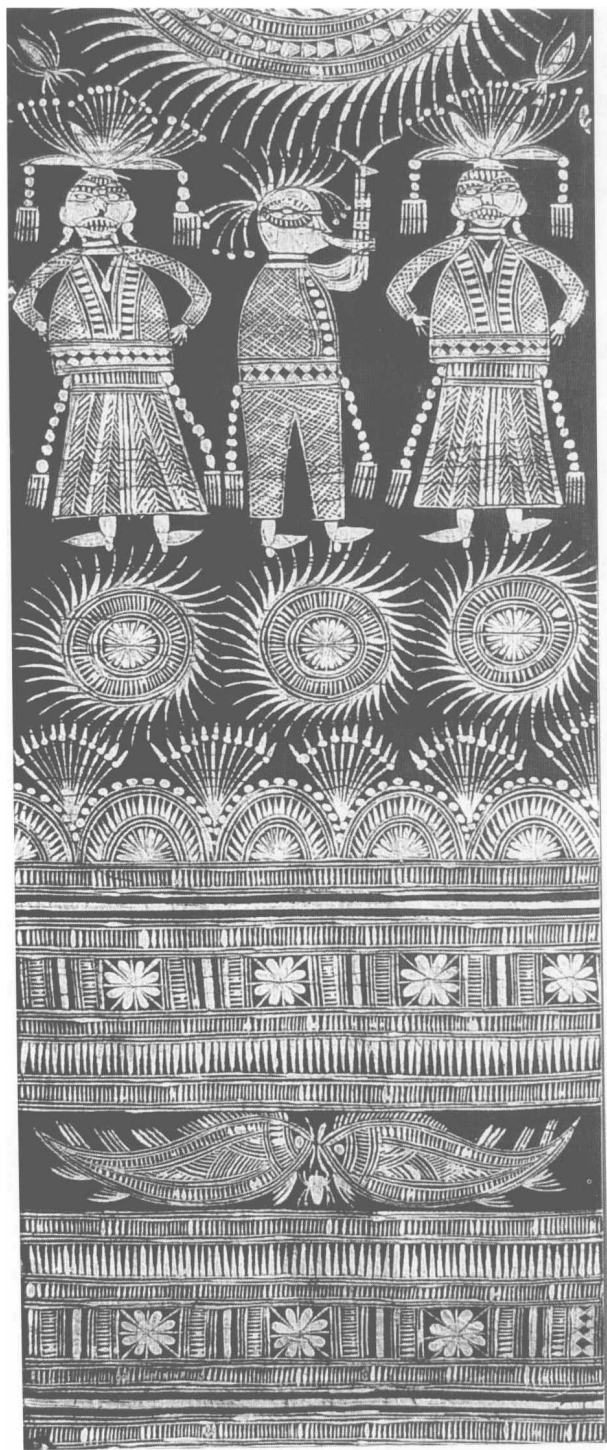

图 1-4 蜡染幡旗（贵州苗族）人物纹

线条与块面相结合，构图丰满，风格疏朗（图 1-4）。在蜡染的工艺制作与材料利用方面，不同民族也体现出不同民族文化。中国少数民族的蜡染善于使用蜡刀，印尼蜡染擅长使用铜壶绘蜡，印度蜡染偏爱使用卡拉姆卡利工具。在生活中，蜡染品的不同使用方式，同样也都直接而明确地体现着其民族文化的特性与精神。中国蜡染，一般是边远少数民族人群使用；印尼蜡染历史上是流行于贵族阶层，而后传入民间。由此可见，这种与生活密切相关的民族民间蜡染艺术，蕴涵着每个民族的情感方式、性格特征、道德观念，以及内蕴深刻丰富的、特有的民族文化心理结构，这是不同地域的经济地理、人文地理等多种因素长期积淀的结果。

中国民族民间的蜡染艺术，不仅是艺术中的精粹，也是中华民族文化的宝贵遗产与财富。中国传统的民间蜡染中所蕴涵着的民族文化，可以说是我们民族的精神、民族的根、民族的灵魂，是民族文化创新的基础与前提，也是民族凝聚力的重要力量。民族凝聚力不仅是综合国力的一个重要组成部分，而且是综合国力的基础与核心。民族凝聚力的根基、依托是民族文化，而民族文化的保护和弘扬是世界文化多元化的现实依据、理念的支撑，对构建和谐社会、和谐世界，促进中华文化的发扬光大、实现中华民族伟大复兴起着重大的现实作用，具有深远的历史意义，是新时期赋予我们光荣而艰巨的职责、时代的使命。

对于承载着中国民族文化的蜡染艺术，其蜡染艺术品和所内涵的民族文化作为一种“资源”的存在及意义，已被越来越为更多的人所认同。这当然不只是从发展文化产业角度的确认，而且与人文精神的建构有关。艺术，包括蜡染艺术在内，历来是民族文化的体现方

式与重要内容之一,因而,其文化资源特性及价值,也便越来越为人所重视,并不断进行着多视角的发现、多层次的阐释、多方面的利用。“如今在世界范围内的许多地方,民族的传统文化与艺术遗产,正成为一种人文资源,被用来构建在全球一体化语境中的民族政治和民族文化的主体意识,同时也被活用成当地的文化和经济的建构方式,不仅重新塑造了当地文化,同时也成了当地新的经济增长点。”¹³

1.2.2 蜡染艺术与世界文化

从人类文化层面来看,蜡染艺术不仅是民族的艺术与文化,它还应该是人类的艺术与人类的文化。也就是说,对于中国民族民间的蜡染艺术,应该放置于人类的文化与发展的这一大视野中看待,而绝对不可以封闭起来作自恋式的赏识与故步自封。有这样的文化大视野,不仅更加有利于我们认识中华民族艺术的文化特性与地域特色,而且还会对促进人类文化的多元化与人类艺术的丰富化作出贡献。

对于“民族的”与“世界的”的文化关系方面,“民族的就是世界的”说法,虽然因其有绝对化、片面化倾向遭到很多人的质疑,但这种说法也有一定的道理。因为整个人类文化,是由全世界各具特色、丰富多样的众多民族文化共同构建而成。对于世界文化来说,一个具有独特性的民族文化,是世界文化中不可或缺的一个重要部分。从发展关系与相对意义上来说,“民族的就是世界的”中的“民族的”,可能是“世界的”,也有可能仅是本民族、本地区的,甚至有的还可能被本民族以及整个世界发展大趋势所淘汰。因此说,“民族的”与“世界的”之间并不具有必然的因果关系。

然而,站在人类文化层面与高度来看,每一个民族所创造出的独特的蜡染艺术,都是人类文化的宝贵遗产。蜡染艺术,是劳动人民所创造的一种生活艺术。对于任何一个民族来说,如果从民族文化中抽去劳动人民所创造的那部分,它不管在质和量上都可能是贫弱可怜的。一个民族的文化,只有不追随他人,才能取得自己在人类文化中的地位。因此,对中国民族民间的蜡染文化与蜡染艺术的重新认识,是一个十分迫切的课题。在回首中国民族民间蜡染所生存的土壤,寻找艺术天地中真正属于本民族的文化之时,众多的艺术家把目光投向了民族与民间。人们惊奇地发现,在我们民族与民间的最底层与最深层,竟埋藏着如此博大的一个艺术新世界——既传统又民间的蜡染艺术。

中华民族的蜡染文化与蜡染艺术,既是本民族的宝贵遗产,也是全人类的特有财富。近年来,联合国教科文组织多次恳请各国保护传统工艺与民间艺术。联合国教科文组织1964年通过的《威尼斯宪章》指出,“要把历史遗存看做人类共同的遗产,认识到为后代保护它们,并将它们真实地、完整地传下去是我们的共同责任”。1976年通过的《内罗毕宪章》指出,“整个世界在扩展或现代化的借口之下,拆毁和不合理不适当重建工程正在给历史遗存带来损害”。鉴于我国现代化进程中民族文化面临的威胁与挑战,中央成立了“中国民族民间文化保护工程国家中心”,制定了以17年的时间对民族文化实施保护的战略规划,

提出了“保护为主，抢救第一，合理利用，继承发展”的保护方针。方针的制定与实施，不仅是保护了民族民间的艺术，也是对人类民族文化与人类民间艺术发展作出了贡献。

21 世纪的今天,全方位的开放、交流已成为世界性的不逆之势,具有丰富内涵的、文化的全球化已成为重要话题,甚至是不争的事实。随着遥感技术、光纤通信、卫星转播、国际信息高速公路建设等现代高科技的迅速发展,更加有力而快速地打破国家、民族、地区间的自然阻隔,使这种全球性的“文化流通向世界的每个角落。绝对封闭状态下的民族文化与民族艺术已经不复存在,“民族文化与民族艺术”必然与“世界文化与世界艺术”紧密互动与相连。这正如卡尔·雅斯贝尔所讲:“世界闭合起来了。它是地球上所有人类的统一。新的威胁和机遇出现了。所有实质性的问题都变成了世界性的问题,境况是人类的境况。”由此可见,文化的全球化必然需要当代人“把世界当做一个整体来理解”。当然,要“理解”的内容不限于经济、政治、技术,而且还包括不同的生活方式、生存状态、消费模式、观念意识等方面的相互认同、相互渗透、相互借鉴与吸收,其中,民族文化尤为突出,从而呈现出富有种种新质的“全球化”。因“全球化”而形成的世界的“整体”性,已经为各个民族的艺术、文化提供了“全球性自我表演”的舞台与可能。“民族的”艺术要真正地体现出世界性或面向世界,必须传承本民族文化并建树新的民族个性。正如冯骥才所说:“文化的魅力是个性,文化的乏味是雷同。”¹⁴ 联合国教科文组织《世界文化多样性宣言》第一条也指出:“文化多样性是交流、革新和创作的源泉,对人类来讲就像生物多样性对维持生物平衡那样必不可少。从这个意义上讲,文化多样性是人类的共同遗产,应当从当代人和子孙后代的利益考虑予以承认和肯定。”¹⁵

世界是多元的,文化是多样的,民族艺术是独特的。我们坚信,全球化绝不是一种文化或一种艺术的一元通吃,而是各种文化、各种艺术的交相融合与共生互补。因为孤立的民族文化是难以自存的,单一的全球文化也是不可思议的。不同的民族文化与民族艺术只能以开明开放的态度互相包容,只能和平和谐地相处,以期达到共同发展、共同繁荣的目标。

1.2.3 蜡染艺术与实用文化

中国民族民间的蜡染艺术，是生产者自己创造、自己使用、自己欣赏的实用艺术（自己栽靛植棉、纺纱织布、画蜡浸染、剪裁制衣），是与生产、生活密切交织在一起的实用艺术。这种状态，决定了它对实用价值的考虑是首位的，即实用是第一性的。审美，则是从属于实用的，是以实用品的物质材料、工艺条件和使用场合的可使用性为基准的。二者紧密融合并共生互补，两者结合得越巧妙，越能加强物品的实用性和艺术性。换句话说，民间蜡染艺术，不是为艺术而艺术、为美而美的艺术，它是为生活而艺术、为生活而生产的实用文化。

中国民族民间蜡染艺术的实用性,首先是因为它是一种物质文化与物质创造。人们与蜡染艺术的关系不仅仅停留在欣赏与被欣赏的关系上,而且还要通

过使用产品形成一定的生活方式。蜡染艺术的产生,其根本原因不在于它的审美价值,而恰恰是它的实用功能。也就是说,我们的祖先为了生存而织布、染色、制衣,而不是在物质生活满足后的思乐、思美愿望驱使下才去制造的。当然,人类本性是爱美的,他们在符合实用功能的前提下,尽可能以美的方式加以制造和加工。

实用性,不仅是蜡染艺术赖以生存的基础,也是塑造蜡染艺术形象美的基本条件。蜡染艺术的实用性决定了蜡染艺术品的造型和装饰总是要以使用功能为前提,并受使用功能的制约。其实用要求,不是它自身的规定,而是来自生活的规定。实用对审美的规定,最终仍然是生产、生活对艺术的规定。它们不能独立于物质生产和生活的过程之外,更不能妨碍物质生产、实用价值的实现。同时,实用与使用功能还要求在制作蜡染时,必须考虑使用对象、使用环境及使用目的。由此,形成了中国民族民间蜡染艺术的实用性,着重于日常生活实用品与民俗活动实用品两类。其一,日常生活实用品。如服装中的衣裙、胸兜、围腰、帽子、背扇、手帕、盖帕等;家居中的床单、被面、枕巾、门帘、窗帘、桌布等;用品中的包袱布、挎包等。其二,民俗活动实用品。如祭祀用蜡染,主要有祖先、神灵、鬼怪等三大对象的祭祀;节日用蜡染,如春节、端午、中秋节等;婚娶礼仪用蜡染;社交用蜡染;文娱活动用蜡染等。在云南、贵州少数民族地区的乡民日常生活中,蜡染是必需品,不仅小伙子将姑娘点蜡花的才艺作为恋爱择偶的一个重要参考条件,结婚、生儿育女、节庆聚会、老人过世……哪一样都离不开蜡染。当姑娘出嫁时,为了显示手巧与富有,要穿上数件至十余件包括蜡染在内的衣裙。当举行“跳花”活动时,妇女们不仅身着蜡染盛装,还要背上许多包括蜡染在内的衣物去参加。贵州榕江一带的苗族,13年要举行一次“牯脏祭”,庆典的牯脏龙纹幡都用蜡染形式完成,迎灵时每户人家都要挂幡,走在仪仗队前,渲染出一派庄严、肃穆和神秘的气氛。(图1-5、图1-6)

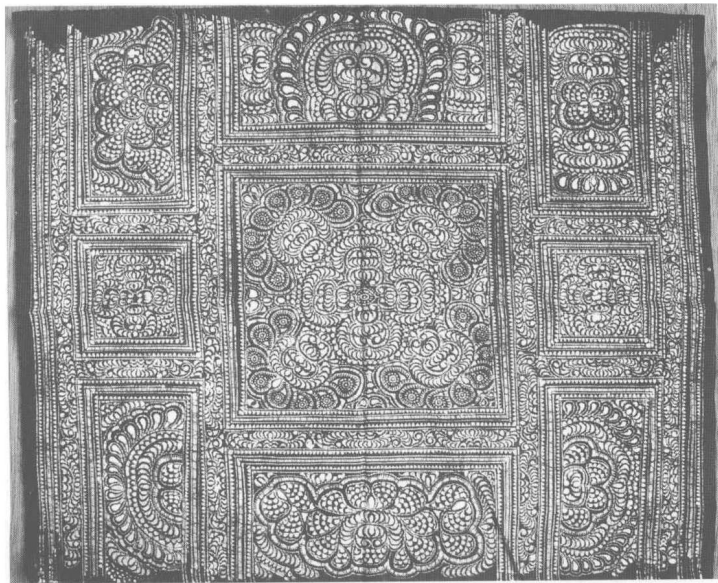

图1-5 蜡染服装背片(贵州苗族) 蝴蝶与花卉纹