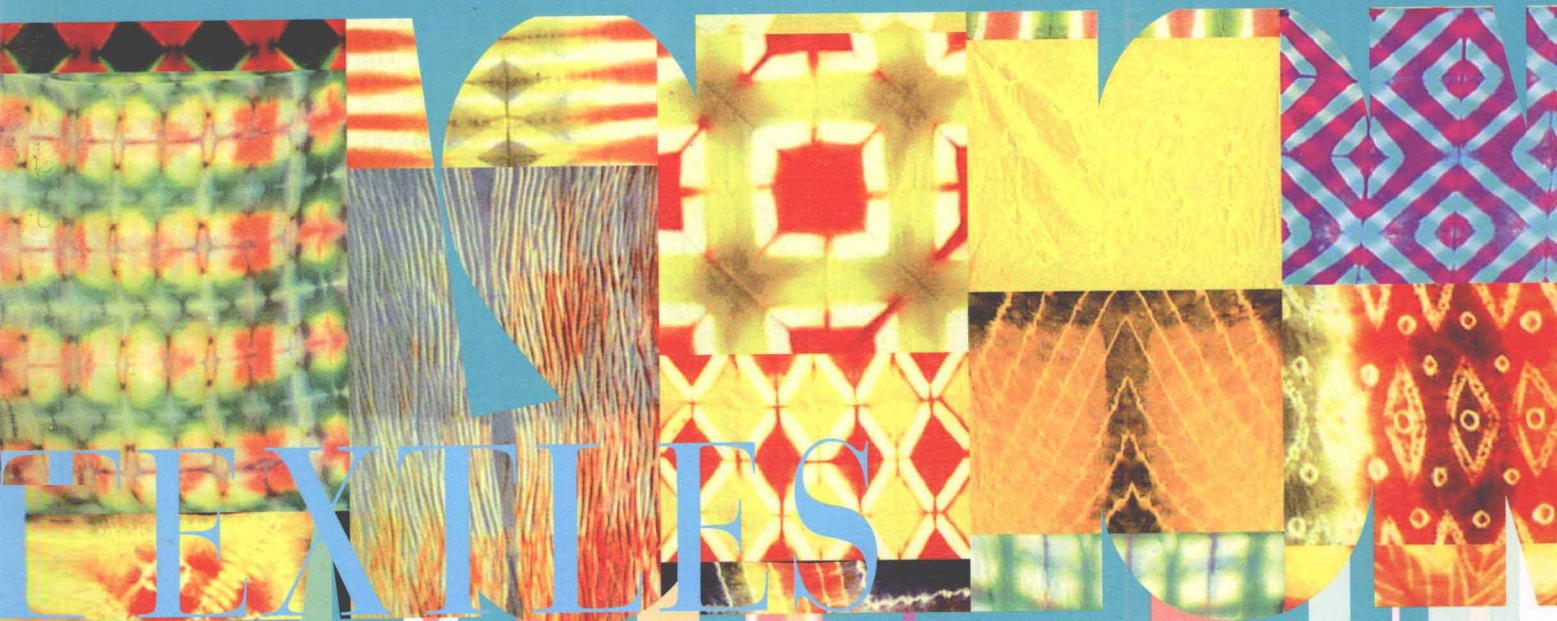

中国高等院校服装·纺织品艺术设计专业系列教材

手工印染艺术教程

第二版

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

HAND-PRINTING AND DYEING

王芳 邵甲信 路丛丛 应骊 编著

东华大学出版社

中国高等院校服装·纺织品艺术设计专业系列教材

手工印染艺术教程

第二版

汪芳 邵甲信 路丛丛 应骊 编著

东华大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

手工印染艺术教程 / 汪芳, 邵甲信等编著. — 2 版. 上海: 东华大学出版社, 2012. 1

ISBN 978-7-81111-997-8

I. 手… II. ①汪…②邵… III. 民间印染—印染艺术—高等学校—教材 IV. ①J523.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 005548 号

本书受上海市重点学科建设项目资助, 项目编号: B601

责任编辑: 谢 未

版式设计: 王 丽

手工印染艺术教程 (第二版)

编 著: 汪芳 邵甲信 路丛丛 应骊

出版发行: 东华大学出版社

(上海延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

新华书店上海发行所发行

印 刷: 杭州富春印务有限公司印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6

字 数: 211 千字

版 次: 2012 年 5 月第 2 版

印 次: 2012 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81111-997-8/J · 120

定 价: 39.00 元

前言

PREFACE

手工印染艺术历史悠久,遍及世界各个民族和不同地区,它赋予织物形与色的独特表现,是织物最古老的装饰手段。同时,手工印染又是传统纺织业的主要工艺形式,并伴随人们的服饰和起居生活,持久地散发着迷人的艺术气息,放射着绚烂的文化异彩。

进入21世纪,高科技的印染工业和数码印花技术很大程度地改变了印染艺术的设计生产等工艺环节,甚至植物靛蓝染料也由美国科学家用转基因细菌制造而成,然而手工印染艺术依然以其不可替代的视觉形式,从未间断地出现在服饰和家居等纺织产品中,成为兼具时尚与传统工艺的代表样式之一。

“手工印染艺术”是中国艺术院校纺织服装相关专业的一门必修课程,也是深受其他艺术设计专业学生喜爱的一门选修课。其动手实践性强,并能有效直观地将纸面设计反映于纺织材料上,进而可个性化、随意地应用于服饰或家居成品设计中。

本书为读者介绍了手工印染艺术的造型样式和特点,在内容上强调中国传统对“手工印染艺术”的定位性,并探讨了现代时尚纺织品中手工印染的视觉与技术的审美因素,结合课堂教学,在技法和实践环节等方面予以详尽论述。

随着时代的进步,人们的生活环境和生活水平不断改善和提高,手工印染艺术在人们的生活中也体现出更丰富、更广泛的视觉审美与实用功能,因此有必要对本书进行修订。原书(第一版于2008年5月出版)共分五个章节,全面介绍了手工印染艺术的工艺特点、材料和工具、制作和工艺、基本技法、现代应用,以及相关图例、思考题和作业等。在原书的基础上,新版中增添了更多或经典或时尚的图例,以便读者更为直观深刻地了解掌握相关内容,在编写上,本书立足内容全面、系统、条理,对蓝印花布的内容进行了补充,力求更准确、更详细。

由此在呈现给读者“理论、技巧”的同时,也引导读者的视觉经历手工印染艺术的一次审美之旅。此书可适用于设计艺术教材,也是纺织服装行业相关人士的一本设计技法参考用书。

此书的作者之一邵甲信老师于去年溘然长逝,邵老师的严谨治学态度与对此书付出的辛劳还历历在目……在这里,寄上我们的深深怀念。

作者 2012 年 2 月于上海

目 录

CONTENTS

第一章 手工印染艺术——源流篇·····	7
一、手工印染艺术的概念·····	8
1. 手工印染艺术的种类·····	8
2. 手工印染艺术的起源·····	9
二、世界手工印染艺术概况·····	10
1. 中国手工印染艺术·····	10
2. 东南亚手工印染艺术·····	12
3. 印度手工印染艺术·····	14
4. 日本手工印染艺术·····	16
5. 非洲手工印染艺术·····	18
三、手工印染艺术的意义·····	20
1. 传统文化中手工印染艺术的意义·····	20
2. 现代文化中手工印染艺术的意义·····	22
第二章 手工印染艺术——手绘篇·····	25
一、手绘的特点·····	26
二、手绘的材料与工具·····	26
1. 织物·····	26
2. 色料及助剂·····	27
3. 画笔·····	27
4. 绘染器具·····	28
三、手绘的制作工艺·····	28
1. 设计·····	28
2. 绘稿·····	28
3. 染液配制·····	29
4. 手绘的基本技法·····	33
5. 手绘的后处理·····	37
四、手绘艺术的现代应用·····	38
第三章 手工印染艺术——扎染篇·····	41
一、扎染的特点·····	42
二、扎染的材料与工具·····	43
1. 织物·····	43
2. 绳·····	43
3. 染料及助剂·····	43
4. 染色器具·····	44
三、扎染的制作工艺·····	44
1. 设计·····	44
2. 绘稿·····	45
3. 扎染的基本方法·····	45
4. 染液配制及染色·····	55

5. 单、多色扎染·····	57
6. 扎染的后处理·····	59
四、扎染艺术的现代应用·····	61
第四章 手工印染艺术——蜡染篇·····	63
一、蜡染的特点·····	64
二、蜡染的材料及工具·····	64
1. 织物·····	64
2. 蜡·····	65
3. 染料·····	66
4. 绘蜡工具·····	66
5. 染色器具·····	67
三、蜡染的制作工艺·····	67
1. 设计·····	67
2. 绘稿·····	68
3. 熔蜡·····	68
4. 上蜡的基本方法·····	68
5. 冰纹的处理·····	70
6. 染色·····	71
7. 脱蜡·····	75
8. 蜡染的后处理·····	75
四、蜡染艺术的现代应用·····	77
第五章 手工印染艺术——蓝印花布篇·····	81
一、蓝印花布的特点·····	82
二、型染蓝印花布的材料及工具·····	84
1. 织物·····	84
2. 防染剂（灰浆）·····	85
3. 染料·····	84
4. 刻版、刮浆工具·····	85
5. 染色器具·····	85
三、型染蓝印花布的制作工艺·····	86
1. 设计·····	86
2. 绘稿·····	86
3. 镂刻花版·····	86
4. 刮浆·····	87
5. 浆料晾干·····	88
6. 染色·····	89
7. 刮灰·····	91
8. 清洗晾晒·····	91
四、蓝印花布艺术的现代应用·····	92
手工印染艺术课程教学进度表·····	95
参考书目·····	96

东汉人物纹蜡染

CHAPTER 01

第一章

手工印染艺术——源流篇

“艺术的创始人是陶工、铁工、金工、男女织工、油漆匠、男女裁缝，一般地说，是手工艺匠，这些人的精巧作品使我们赏心悦目，它们摆满了博物馆。”

——高尔基《论文学》

一、手工印染艺术的概念

1. 手工印染艺术的种类

印染涵盖了印花和染色两种工艺,是通过染料形成织物表面图案的一种重要手段。手工印染是传统织物面料印染的主要工艺,其概念是针对机器化印染工艺而言的,具有家庭作坊式的制作特征,流行于世界各地。手工印染主要包括手绘、扎染(绞缬)、蜡染(蜡缬)、蓝印花布(型染和夹染)等,不

同的工艺形成了不同的织物图案特征。手工印染的织物图案具有自然古朴、手工印迹等特征,为一些现代都市人和追求个性化的消费者所喜爱。结合造型、款式、功能、材质等诸方面的发展,被应用在服饰和家居等面料设计中。

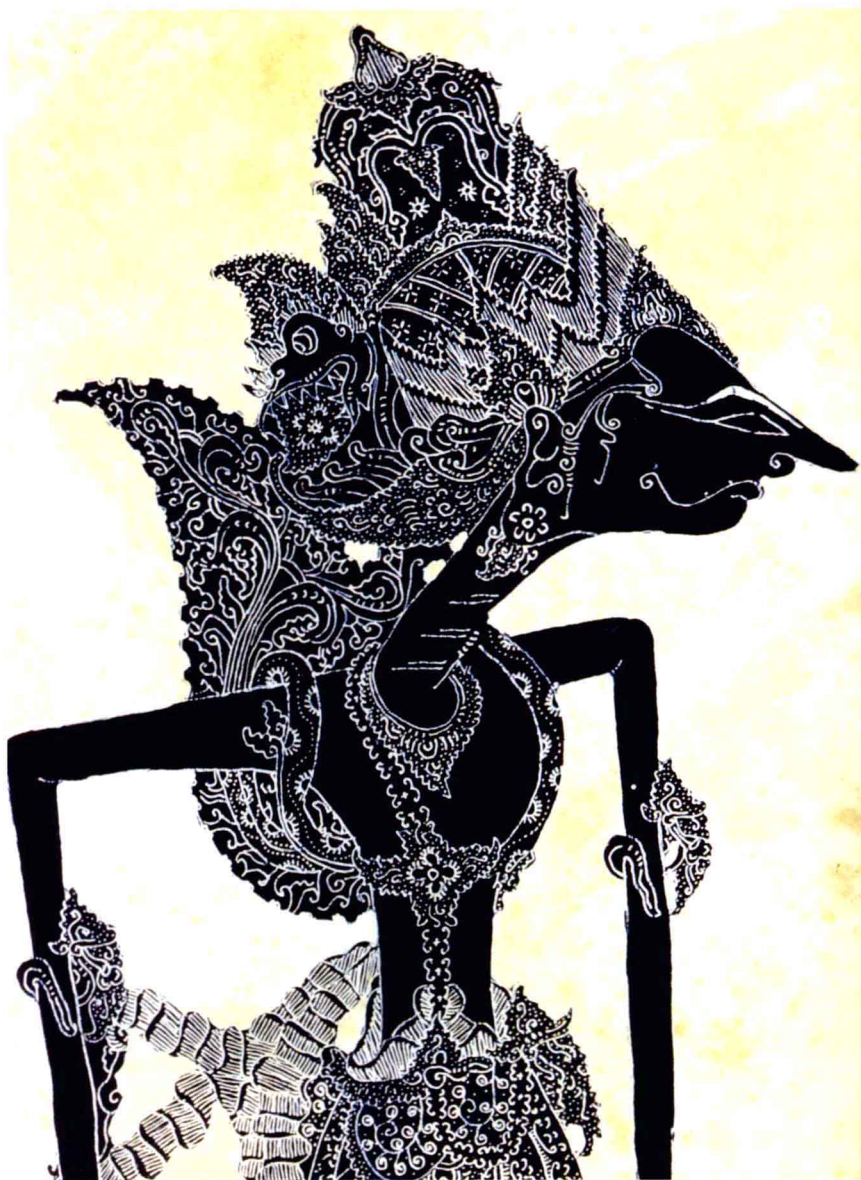

图 1-1 爪哇人物皮影纹蜡染

图 1-2 唐代绞缬四瓣花罗

2. 手工印染艺术的起源

在众多手工印染工艺样式中,手绘是织物纹样染色的一种最古老、最原始的染绘装饰方法。手绘,中国古代称“画绩”,指在织物上描绘纹样。据考古发现和史书记载,约三四千年前,中国的商周就有纹样和色彩清晰可辨的手绘帷幔和服装,技法已相当纯熟,可以认为手工绘染在当时已经过一段发展成长的过程,自商周秦汉以来,手绘作为织物的一种染饰艺术一直延传后世。汉唐之后,随着陆、海贸易的发展及文化的交流,手绘对欧亚大陆的纺织艺术产生着巨大的影响。

扎染的起源,据记载,早在秦汉时代,人们就已创造了扎染工艺。魏晋南北朝时期,扎染工艺得到空前的发展,经随唐宋元明清各代,一直流传至今。世界上许多国家都保持和发展着这一古老工艺,东南亚各国、日本、印度及非洲等地区都有着各自民族和地区特色的扎染工艺。

蜡染在世界上许多国家都是重要的手工印染样式之一,尤其是17世纪以来东南亚各国创造的蜡染艺术样式,而最早的记载是两千多年前的中国秦汉时期,中国的古人以蜡画工具,饱蘸熔化的蜡液在织物上绘制图案,然后放入一种名叫蓝草的植物做成的染液中浸染,染后除去蜡质,形成蓝白两色花纹织物,古老的蜡染技艺在唐代得到了很大发展,成为当时中国三大染缬工艺之一,被称为“蜡缬”。

蓝印花布是中国运用型染和夹染等手工防染工艺、结合靛蓝染形成的印染花布的专称,这种工艺在非洲、日本等国家都可找到类似的印染工艺产品,但由于防染的材料和工艺、纹样等不同而各具特点。蓝印花布也被许多国家称为靛蓝染花布,其名称的起源来自于人类对蓝草的认知和使用。据记载,在数千年前的埃及,包裹木乃伊的麻布就是用靛蓝染成的,而古埃及人、古印度人都有用靛蓝作染料的记载。蓝印花布在中国已经有近千年的历史了,在明清时期极为盛行,是中国寻常百姓人家的服饰和居室装饰布料。

图 1-3 唐代狩猎纹夹缬绢

图 1-4 日本蓝染

二、世界手工印染艺术概况

1. 中国手工印染艺术

在中国, 5~10 万年前在北京周口店山顶洞里就有了矿物颜料红色的使用; 距今6~7千年前的新石器时代, 已有对毛线和麻布进行黄、红、褐、蓝等染色的工艺, 原始社会的中国人在应用矿物颜料的同时, 掌握了对各类植物染料的提取、染色等工艺过程, 提取的植物也从花、叶, 逐渐扩大到根、茎, 并发现了染蓝的蓝草、染红的茜草。两千多年前的周代宫廷手工作坊中设有专门的官吏“染人”与“掌染草”, 从事染色: “染人染丝帛”(《周礼·天官》), 不但染出蓝、红、黄, 还可以染出碧绿、绯红等颜色的织物。春秋时期蓝草种植获得了普及, 大量染蓝作坊出现, 并采用了蓝草酒精发酵, 沉淀蓝泥还原染色的革新工艺, 使浸染不再受季节的制约, 四季按需要染色, 大大发展了蓝草染色业, 到了战国时期, 染蓝作坊遍及各国。汉代已具有完善的浸染、套染、媒染的染色技艺, 春秋战国时期发明的凸版印花技术, 到了西汉已具有了一定的水准, 湖南长沙马王堆出土的印花敷彩纱和金银色印花纱, 体现了凸版印花和彩绘技术的完美结合。而马王堆和新疆民丰汉墓出土的20余种色彩织物, 反映了当时染色工艺的水准。在秦汉时期, 西南少数民族掌握了用蜡防染的印染方法, 并随着与汉族的文化和交流, 逐步将蜡染工艺流传到中原以及全国各地。同时, 秦汉时代在中原地区有镂空版及染缬技术的记载。十六国和北朝时期, 在阿斯塔那出土了绞缬

绢和夹缬: 据记载, 东晋南北朝时期有鹿胎缬、鱼子缬、蝴蝶、腊梅、海棠花等绞缬花纹应用于妇女的衣着面料中, 绞缬产品还通过丝绸之路远销到西亚地区。北魏时期, 夹缬工艺已具相当规模的生产量。吐鲁番出土的唐代丝织物颜色已多达24种, 夹缬、蜡缬、绞缬、拓印、碱印等成为唐代流行的主要印染工艺。“青碧缬”衣裙成为唐代妇女的流行衣着, 夹缬除作妇女的披肩和衣裙外, 还成为军服和家居的装饰布料, “山水纳缬”纹还用于罗汉袈裟上。日本正仓院收藏的唐代夹缬山水屏风、蜡缬象纹、羊纹屏风, 说明夹缬、蜡缬工艺还被应用在艺术欣赏工艺品中。夹缬印花在宋代发展成专门的加工业, 应用也更为广泛, 染缬团花衫成为御前步骑队伍护卫装, 绞缬产品流行于中原和北方民族地区。据《光绪嘉定县志》记载: 宋嘉泰年间, “以灰药布染青, 俟乾拭去, 青白成文, 有山水楼台人物花果鸟兽诸像。”为早期蓝印花布的工艺描述。宋代以后镂空印花版改用桐油竹纸, 使工艺获得了提升, 纹样也更加细致。明代印染业的发展使植物染料扩大到几十种, 以其牢固的色牢度与色彩的丰富性, 逐渐取代了古老的矿物染料。出现了蓝坊、红坊、杂色坊等分工细的专职染坊, 并成为当时靛蓝出口欧洲、高加索地区的主要贸易国。在故宫博物院刻本《碎金》中, 元、明时期的“夹缬”有“蜀缬”、“锦缬”、“撮缬”、“三套缬”、“哲缬”、“鹿胎

图1-5 中国贵州苗族绘蜡女

图1-6 中国贵州侗家蜡染女上衣

斑”等九种方法的记载。清代的印染工艺空前繁荣，在《蚕桑萃编》及《苏州织造局》中罗列的染料品种达到数百种。染色技术形成地方体系，有著名的“湖州染式”、“锦江染式”；新疆维吾尔族的型版染；西南苗族、仡佬族的蜡染。

印染中最发达的是蓝印花布：“药斑布俗名浇花布，近年所在皆有”（《松江府志》）。《常州府志》更有具体药斑布的制作方法记载。刻版作坊遍布城镇乡村，还有挑担串街走巷或流动乡村的印染制作者。著名的蓝印花布产地有江苏苏州、浙江嘉兴、湖北天门、湖南常德以及四川、江西等地。近现代，随着机印化大生产的不断扩大与发展，中国的手工印染业不断减少产量。而随着人类对传统与手工艺的重视与回归意识的加强，手工印染艺术的工艺与产品也得到了一定的保留和恢复，至今在我国的云南、贵州等少数民族地区还保留着蜡染、扎染艺术，江苏、上海等许多地方还开设了中国蓝印花布馆和生产线，许多传统经典纹样和制作工艺得到了继承和发展，让当代人感受到古老手工印染的艺术魅力。

●王谔《唐语林》记：“玄宗柳婕有才学，上甚重之。婕妤妹适赵氏，性巧慧，因使工镂板为杂花象之，而为夹缬。因婕妤生日，献王后一匹。上见而赏之，因敕宫中依样制之。当时甚秘，后出，遍于天下。”唐代诗人白居易在《玩半开花赠皇甫郎中》诗中特别提到：夹缬（染）：“成都新夹缬，梁汉碎胭脂”。

图1-7 中国“双喜如意”纹夹缬蓝印花布，应用于传统被面
图1-8 浙江温州夹缬版

图 1-9 1880 年东南亚身穿纱笼裙的华族妇女画像

图 1-10 爪哇绘蜡女

图 1-11 爪哇蜡防作坊

2. 东南亚手工印染艺术

蜡染是东南亚地区服饰和家用布料的重要装饰工艺和手段，遍及各地，其中以爪哇最为著名。在爪哇的12世纪文献中曾提及彩绘布帛，而对印染最早的记载要属中国元朝商人游记中提及的：东爪哇盛产“极细坚耐色印花布”。可见14世纪爪哇已有相当发达的印染技术，虽不能确定是蜡染工艺，但可以看作是爪哇蜡染布的前身。蜡染在印尼称为“峇迪”，原意为“画画”或“书写”，在爪哇，用铜制画器（称为“醮定”）来绘制纹样的蜡染都称为“巴迪都利斯”，即“绘画而成的蜡染”，可见其绘画的特性。据印尼史学家认为，爪哇的蜡染艺术风格形成于17世纪的中爪哇马达然王朝，当时的艺匠使用“醮定”工具盛蜡绘制纹饰于白布上，并用棕、蓝两色染成布料，成为宫廷及御用的长布与纱笼用料，并创造了精美的古典纹饰图案，形成了独特的东南亚手工艺术样式。同时，欧洲、印度纺织品的贸易输入，多样化的商品信息给画工染匠带来了丰富的创作资源，爪哇蜡染以其色彩艳丽、图案优美等优势获得同时期面料的竞争强势，蜡染制成的服饰品成为当时贵族显示自己身份与地位的象征。19世纪中叶后，缅甸、泰南、马来西亚半岛、新加坡、苏门答腊以及南印等地区的蜡染还融入了华族、阿拉伯、欧洲及欧亚等外族人生产加工的手工蜡染。20世纪初，华裔经营的蜡染作坊林立市镇，新的金属印版、化学染料，给蜡染业带来了新的活力，也大大提高了产量，以纹样造型丰富、技术好，开创了蜡染的黄金时代。二次世界大战后，爪哇蜡染作为凝聚国民意识的主导产品而蓬勃发展，以创新手法诠释传统纹饰，打造了蜡染的国际地位，结合昂贵的丝绸等面料，使蜡染成为高级艺术奢侈品，成为爪哇的只要经济来源之一。爪哇蜡染纹饰极为丰富多样，源于爪哇人深信一布聚于多种纹饰、能使布具有威力，从而驱邪避病的信念。民族传统的有：细雨纹、纺织纹、藤编纹、流水滴塔纹、果实剖面纹、火焰纹、神蛇纹、皮影人物纹、双翼纹、补缀纹、蝴蝶纹、回教经文、石榴纹、柿蒂纹、松子纹等；源于中国传统的有：麒麟纹、凤凰纹、水牛纹以及各种祥瑞兽纹等；源于欧洲的有：花草纹、飞禽纹、花束纹、补缀纹、轮船纹、火车纹、童话人物纹等；同时，背景纹还有鱼鳞纹、谷粒纹、蛛网纹等丰富的装饰。爪哇蜡染套色多而工序复杂，造型呈现细腻精致而华美的艺术特色，深受非洲、印度、欧洲等国人的喜爱，成为传播甚广的服饰图案。用于男女纱笼，妇

女的胸巾、头巾、披肩，男子休闲阔裤、包头巾，裹兜小孩的襁褓“更冬布”等。除蜡染外，东南亚地区还有扎染、浸染、版印等其他手工艺术，扎染以泰国、柬埔寨、巴厘岛、苏门答腊等国家和地区为代表，“卷绩扎”、“缝绕扎”技法最为普及，用于披肩、束胸、腰带等服饰用料中（图1-12~图1-15）。

图1-12~图1-15 东南亚蜡染

3. 印度手工印染艺术

古老的纺织大国印度，是棉花种植的发源地，在印度古文明哈拉帕文化遗址的出土物中证明四五千年前已有棉纺织业了，而资料证明现收藏在叙利亚博物馆的蜡防蓝印花布是印度最早的印染花布，且图案与工艺都颇具水准。17~18世纪，印度的印花布进入繁荣的东西方贸易市场，其浓郁的东方情调，成为西欧等国的时尚，还对西欧经济和文化形成冲击。

手绘、雕版印、蜡染、扎染等众多印度手工印染中，最有特色的要属纱线扎染工艺，在印度称为伊卡特绑染（IKAT），结合纹样，先扎染经、纬纱线，后织造，是印度世代相传的在民间普及的家庭手工印染艺术，在公元6世纪的阿江塔（Ajanta）石窟壁画人物服饰上就有对这种工艺织物表现的描

绘。纱线扎染工艺结合丝或棉与丰富的天然的植物和胭脂虫等动物染料，创造了丰富多样的宗教寓意和象征性图案样式：“卐”符、法轮纹、莲花纹以及鱼纹、蛇纹、象纹、孔雀纹、寺庙建筑、宗教铭文等，也有将红、黑、白、绿、蓝色结合于具象与几何形之间，完成扎染工艺。印度的纱线扎染面料纹样细腻、工艺精湛，多用于女性纱丽面料，也用于伊斯兰教男子服饰，并广泛流传于东南亚、非洲、南美洲、中东等国家，并在许多国家获得了发展。印度的其他扎染工艺还有鹿胎缬等的缝扎、缝卷扎等技法，是传统乡村服饰的重要装饰手段，用于女性的纱丽、披肩、面纱、手帕等，还被应用于男性的卷头巾上，甚至在节日和婚礼盛装中也可看到。

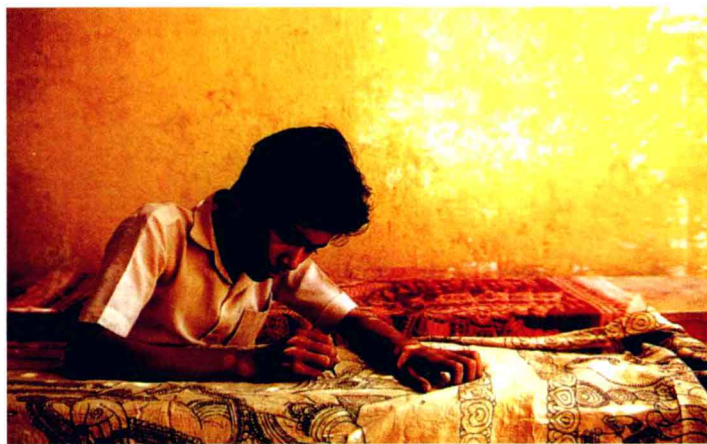
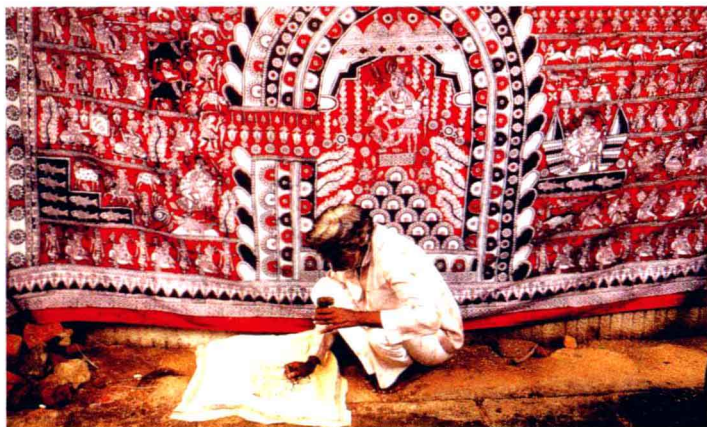

图 1-16 印度手绘艺人

图 1-17 印度墨绘艺人

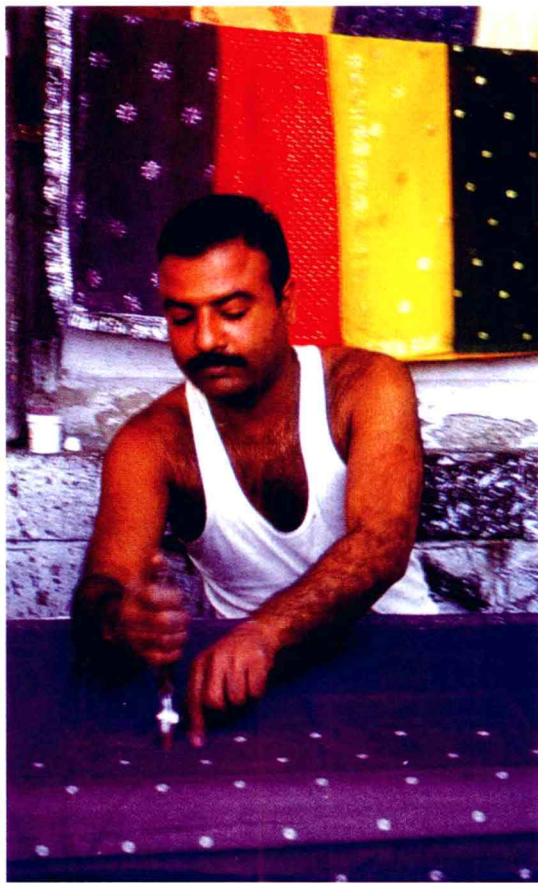
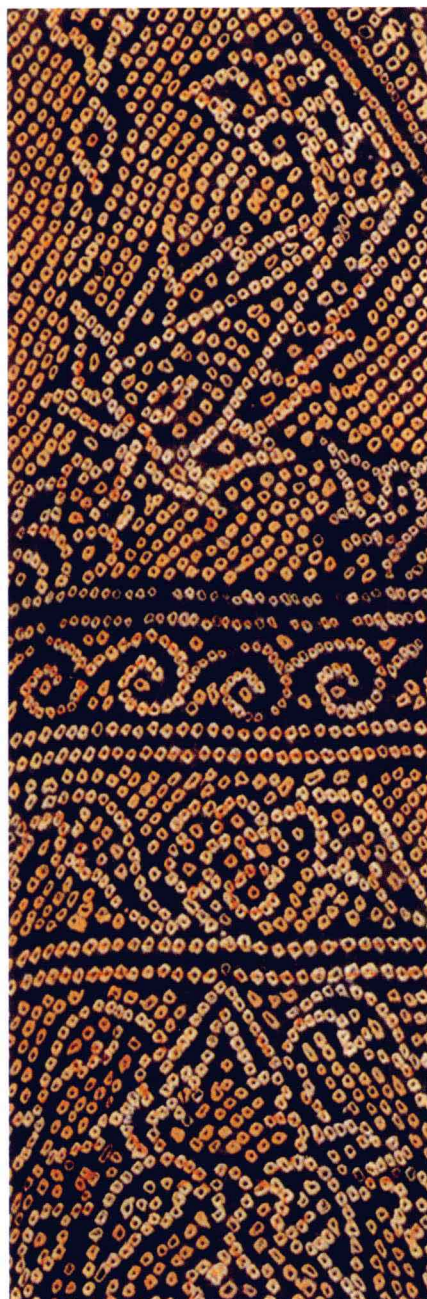

图 1-18 印度手工披肩的印制

	20	
19	21	22
	23	

图 1-19 印度扎染织物

图 1-20 印度扎染披肩

图 1-21 印度扎经染织造老妇

图 1-22 印度扎经染织物

图 1-23 印度扎染织物

4. 日本手工印染艺术

隋唐时期,随着海路交通的发展和贸易的扩大,中国的镂空版印花等手工印染也传到了日本,并有中国染匠东渡日本传授蓝染技术的记载。中国的文化深刻影响了日本,也反映在手工印染等服饰文化中,在日本史书《日本书记》中,借用中国对扎染的称法:“纈”。现存的实物屏风、帐幔、布裙、被褥等织物上,都可看见扎染、夹纈等手工印染工艺的运用。在上代与平安时代(794~1192),“鹿胎纈”成为扎染制品的主要技法,并延续至室町时代(1392~1573),至江户时期(1603~1868),印染业逐渐在日本民间得到了普及,日本已形成了具有独特民族风格的染纈工艺,有鹿胎纈、云纹纹、入目纹、三浦纹、串扎、叠扎等不同特征的扎染技法,还创造出蝴蝶纹、梅花纹、海棠纹、菊花纹、古钱纹、十字花纹、圆点纹等扎染纹样,结合手绘等其他工艺盛行于服饰装束上。

日本近代的印染以型染、扎染、筒引(把糊状防染剂装在纸或者布制的锥形筒中,通过挤压将线条状防染剂绘染到面料上的一种工艺)、蜡染等为代表。型染以冲绳最为著名,其历史约有200~300年,兴旺时期约有150~100年,并以草木染料中掺入颜料为特色,印染的纹样精巧细致。冲绳还以友禅染为著名,纹样优美高雅,为和服图案之最,在历史上享有盛名;冲绳绘染的印染家居布如被套、包袱皮、门帘、暖帘以及条幡也颇具特色,其中的“松竹梅”图案意境深远且赏心悦目。扎染则以京都产地最为著名,有许多代表性纹样,并以紫根、茜草等植物染料重叠浸染为特色。

源于中国唐代服装的日本和服,经历了千余年的发展,成为手工染织绣艺术的代表样式之一,也是手工印染集中表现的载体。和服的手工印染方法包括:扎染、蜡染、注染(也称夹染)、凸版印花、镂空版印花以及手绘,其中手段颇具特色的是手绘工艺,又分为:描染法,也称友禅染,是直接采用手绘或结合隔离胶的图案描绘方式;色笔描染法,指用染料和糊剂调成色料,描绘于织物上,创造了著名的友禅图案;引染法,用大刷子浸蘸染液,按纹样需要再刷绘于织物上;波纹染法,用布帛吸附浮于水面的染料,获取花纹;喷液印花,按纹样需要,借用工具将染液雾状喷于织物上。现代印染工艺日新月异,现代化印染技术不断发展,但日本的和服仍沿用着传统的手工印染技法,表现出日本国民对传统文化遗产的重视与保护意识。