

国家社会科学基金
艺术学“十五”规划课题

中国传统 文化研究 中国印染

侍锦 彭卫丽 田鑫 李晓玉 著

 人民出版社

国家社会科学基金艺术“十五”规划课题

中国传统
印染文化
研究

侍 锦
彭卫丽
田 鑫
李晓玉 著

责任编辑:李椒元

装帧设计:彭卫丽

责任校对:张明明

图书在版编目(CIP)数据

中国传统印染文化研究/侍锦等著.

—北京:人民出版社,2015.10(2016.9重印)

ISBN 978-7-01-015274-5

I. ①中… II. ①侍… III. ①印染艺术—研究—中国 IV. ①J523.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第232577号

中国传统印染文化研究

ZHONGGUO CHUANTONG YINRAN WENHUA YANJIU

侍锦 彭卫丽 田鑫 李晓玉 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街99号)

北京天正元印务有限公司印刷 新华书店经销

2015年10月第1版 2016年9月北京第2次印刷

开本:889毫米×1194毫米 1/16 印张:20.75

字数:492千字 印数:0,001-3,000册

ISBN 978-7-01-015274-5 定价:45.00元

邮购地址:100706 北京市东城区隆福寺街99号

人民东方图书销售中心 电话:(010)65250042 65289539

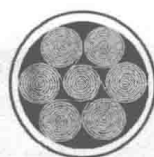
版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

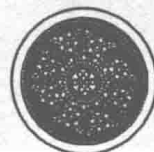
服务电话:(010)65250042

中国传统染文化研究

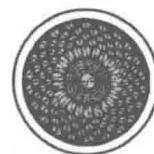
侍 锦
彭 卫
田 丽
李 鑫
晓 玉
著

蜡 染

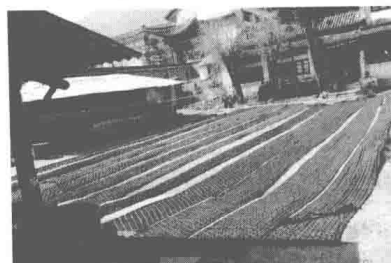
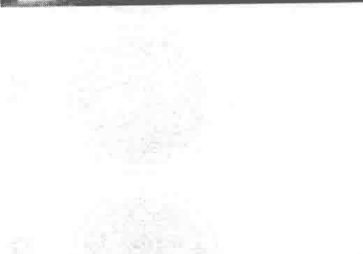
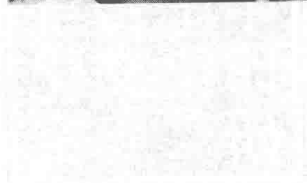
蓝印花布

扎 染

夹 染

传统民间工艺文化课题组成果

全国艺术科学“十五”规划重点课题：中国印染纹样研究

教育部子课题：民间工艺文化在艺术设计教育中的传承与实验研究

山东省社科研究项目：山东民间工艺与旅游纪念品的设计开发研究

山东省社科研究项目：山东传统民间工艺数字保护和产业化研究

省文化厅重点课题：淄博民间陶瓷纹样研究

省文化厅重点课题：胶东民间工艺的网络平台建设研究

省文化厅重点课题：青岛海洋民俗文化与传统旅游产业链研究

省文化厅重点课题：齐鲁装饰文化多样性研究

省文化厅重点课题：胶东海洋民俗生态文化的数字化保护与发展研究

省文化厅重点课题：山东民间面塑文化研究

省文化厅重点课题：齐鲁民间纹样文化研究

青岛市重点课题：青岛旅游纪念品的设计开发研究

青岛市重点课题：青岛节庆文化纪念品设计开发

青岛市重点课题：青岛海洋文化影响下的民间工艺发展研究

创新教学研究重点课题：设计艺术学研究生实践教学体系研究

教学研究重点课题立项：艺术设计教学体系的创新与实践研究

教学项目：艺术设计专业课教学一初探课题式教学法

校级重点课题：山东民间虎纹样文化研究

《文化遗产教学与设计艺术创新实践研究》获青大教学成果二等奖

《中国印染纹样研究》获省高校科研成果一等奖

《中国传统印染田野考察报告》获省科研成果二等奖

专著《山东鲁锦》获山东省文化艺术科学优秀成果三等奖

《齐鲁民间纹样文化研究》获省文化艺术科学优秀成果三等奖

《山东鲁锦文化生态保护和调研》获省文化艺术科学优秀成果三等奖

民间文化遗产与视觉设计教育
和而不同——在中国传统图形中探寻本土化设计
艺术设计专业课题式教学初探
山东民间虎纹样文化研究
中国传统文化与现代视觉设计教育
探讨传统印染纹样融入现代家纺设计中的必要性
“科艺融合”在现代室内纺织品设计中的体现
传统与时尚同行——山东鲁锦色彩取向解析
鲁锦纹样的寓意美与时尚文化
等多篇论文

文化遗产与设计教育
文化遗产与城市发展
老物件与平民情怀
日用之美等系列文化讲座

淄博鱼盘文化展
胶东面磕子文化展
传统食盒文化展
婚庆习俗文化展
胶东民俗文化展
民间传统工艺文化展
青岛城市记忆文化展

项目负责人：侍锦 彭卫丽

■ 绪 论

题记	1
一 《中国传统印染文化研究》的主要内容	3
二 《中国传统印染文化研究》的价值、意义	6
三 《中国传统印染文化研究》的途径、方法	12
五 传统印染的历史渊源、工艺特征及区域分布	15
六 《中国传统印染文化研究》中的若干规律探讨	23

■ 蜡 染

壹 蜡染的历史演变	36
一 蜡染的起源	37
二 蜡染的历史演变	39
贰 蜡染的生活环境及文化背景	43
一 蜡染的自然环境	43
二 蜡染的生活环境	45
三 蜡染的文化习俗	47
叁 蜡染的生产工艺	54
一 制作蜡染所需的原料和工具	54
二 蜡染的工艺流程	57
肆 蜡染的类型及风格	61
一 丹寨型苗族蜡染	61
二 黄平革家蜡染	71
三 安顺、镇宁一带的苗族、布依族蜡染	76
伍 蜡染纹样的内涵及审美价值	83
一 蜡染的典型纹样及文化内涵	84
二 蜡染纹样的造型特点及审美价值	95
陆 蜡染的现状 & 开发	102

■ 蓝印花布

壹 蓝印花布的历史演变	116
贰 蓝印花布的文化背景	124
一 蓝印花布产生的历史因素	124
二 蓝印花布产生的文化因素	126
三 蓝印花布产生的自然因素	130
叁 蓝印花布的生产工艺	132
一 制作蓝印花布的材料	132
二 蓝印花布的工艺流程	139
肆 蓝印花布的区域分布及风格特点	144
一 南通蓝印花布	144
二 湖南蓝印花布	150
三 山东蓝印花布	155
伍 蓝印花布的艺术审美及文化内涵	160
一 蓝印花布的形式美感	160
二 蓝印花布的色彩美感	164
三 蓝印花布的题材及内涵	166
陆 蓝印花布的组织形态和用途	180
一 通用蓝印花布	180
二 专用蓝印花布	184
柒 蓝印花布的发展现状及思考	193

■ 扎 染

壹 扎染的历史演变及区域分布	214
一 扎染的历史演变	214
二 扎染的区域分布	216

贰 扎染的生活环境和文化背景	226
一 扎染与自然	226
二 扎染与文化	227
三 扎染与生活	233
叁 扎染的生产工艺及审美	238
一 制作扎染的原料及工具	238
二 制作扎染的工艺流程	242
肆 扎染艺术的风格特点	251
一 扎染艺术的独特美感	251
二 千姿百态的扎染纹样	253
三 宁静平和的扎染的色彩	261
伍 扎染的现状与未来发展	264
一 扎染的现状	264
二 扎染的保护、传承	268

■ 夹 染

壹 夹染的历史演变	282
贰 夹染的生活环境及文化背景	288
一 夹染与生活	288
二 夹染与民俗	289
三 夹染与戏曲	292
叁 夹染的艺术风格	294
一 夹染的纹样之美	294
二 夹染的构图之美	301
三 夹染的工艺之美	302
肆 夹染的现状与思考	308

题记

中国印染文化历史悠久、种类繁多、纹样丰富多彩、制作工艺精美，在世界的印染领域中独树一帜，享有盛誉。尤其是灿烂多姿的传统印染具有丰富的文化内涵和审美价值，充分体现了中华民族的文化思想、造物理念、工艺水平以及本民族独特的审美观念，它是我国民族文化宝库中的一枝奇葩，是重要的非物质文化遗产，在现代社会中，对其研究有着重要的价值和意义。

本书是国家艺术科学基金课题结项成果的一部分。立项后，课题组在已具有的考查和文献资料的基础上，经过认真分析、反复研究，制定了详细的考察、研究计划。考察范围从我国印染历史悠久、印染市场较为集中的省市入手，分东、中、西三大传统印染板块和现代印染业较为繁荣的区域进行考察。传统印染区域的考察内容包括当地的自然生活环境、相关的民间习俗、生产经营现状等，同时还采访传统印染艺人、记录整理印染工艺流程，挖掘、收集传统印染纹样表现形式。现代印染市场的调研包括对印染工厂企业、纺织品博览会、纺织品销售市场及布艺、家居生活馆的考察等等。在课题研究中，我们严格按照审批的申报、评审材料进行工作，基本按时、保质的完成预定计划。为我们进一步深入

研究中国印染纹样打下了基础。

三年来，课题组行程3万多公里，考察地点近百处，拍摄图片资料7000余幅，收集实物300余件，采访了大量的印染师傅、企业经理、设计师和村民业主。通过拍摄图片、影像资料、文字记录、实物收集等形式，积累了大量的第一手资料。以此为基础，在诸多前辈、同行学者研究成果的启发下，综合社会学、民俗学、人文学、美学、经济学等相关学科，运用纵向比较（传统印染到现代印染）、横向比较（蜡染、蓝印花布等传统印染种类）、邻近学科类比（和民俗学、美学等）等方法，对中国印染纹样的历史发展、形成背景、工艺手段、艺术风格、应用领域、传承发展等问题进行分类别分区域的分析，梳理，撰写了相关的理论文章，并撰写、编排了20多万字、750多幅图片的《中国印染纹样研究》学术专著和近1500幅图片及文字说明的考察图录。

课题结项成果获得了评委专家的肯定与认可，于2011年3月顺利结项。现将课题成果的一部分编辑成书。本专著综合相关学科，从印染纹样的溯源出发，对其文化环境、工艺技术、艺术风格、发展现状等进行多层面、多角度、交叉性的全面系统研究。力图专著图文并茂，既具有一定的理论性、学术性，又具有一定的欣赏性。希望专著能为将来的和现在的研究人员、学者提供文字依据和图片资料，丰富中国印染纹样文化的研究。同时也能为民艺、旅游、艺术爱好者提供了解中国不同区域印染文化的理论、视觉手册，另外，还可为设计专业本科、研究生教学提供全面丰富的资料用书，它对激发学生民族自豪和对本土文化的认同感，潜移默化的树立起本土文化的设计取向有一定的积极作用。

• 采访民间印染艺人
• 走访南通二甲

一、《中国传统印染文化研究》的主要内容

《中国传统印染文化研究》的主要内容为传统印染工艺文化，即我们熟悉的蜡染、蓝印花布、扎染、夹染等。它们是在人民生活中形成和发展起来的民间实用品，与人们日常生活息息相关，是一种真正“为生活造福的艺术”，是“劳动着的艺术”的典型代表，能够反映中国农耕文化的特色、工艺水平以及劳动人民朴素的审美情感，具有丰富的文化内涵和审美价值，是劳动人民智慧创造力的体现。传统印染是我国民族艺术文化宝库中重要的文化遗产，无论从技术角度，还是艺术角度，都有研究和开发的价值。其内容将从以下诸方面进行：

任何一种艺术形式都有其产生、发展的社会环境，都是有因可查、有源可溯的。借古知今，知其源流，对印染文化才能有更全面、深刻的了解。第一章是从历史出发，站在艺术审美及人文社会学的角度，对蜡染、蓝印花布、扎染、夹染的发展过程及风格变迁作寻根溯源的阐述考证；民间文化如同一种生态环境，任何文化形式都要在这种生态环境中繁衍，生长。传统手工印染是生存于民间的活生生的文化，对其研究不能仅仅局限于其外在形式，关心其表面的内容，而应该把它放到其存在的生活环境中去多维的进行研究。这样才能深入认识传统印染的文化内涵、审美价值及精神功能。第二章将从自然环境、生活方式、经济文化、民俗风情等多方面、全方位的入手开展对传统印染纹样的综合性研究，多视角、多层面探析它们产生的文化基础并由此形成的独特风格；装饰形式、风格的形成，与工艺技术、制作材料紧密相关，是加工工艺造成了“非这样不可”的特点。当我们看到蓝印花布中富有节奏的密点碎线，蜡染中冰凌时的蜡花和扎染的斑斓色晕的线团，除了研究它那美丽的纹样、关注构图形式外，还应了解它们产生的方法，艺人们是怎样凭借简单的工具和天然的材料在工艺的制约和艺术的适应关系上处理的如此巧妙。这样才能更深

刻的体会手工制作所蕴含的情感性和技巧性，才能更好的对其进行创新设计。第三章将全面详细的记录各种类的工艺流程及所需要材料；由于各民族的居住环境、文化背景不同，各地区间的经济发展亦不平衡，所受外界影响的程度也有差异，不同地域和各民族间印染纹样风格有着或多或少的区别。如蜡染，丹寨、黄平、安顺等地区的艺术风格就截然不同，湖南、江苏、山东的蓝印花布就各有特色，正是这些不同，才使传统印染纹样更加丰富、多彩，对不同地域印染纹样的分析、整理有助于进行地域性的纹样设计。第四章将分地域、分类型的探讨纹样形成的因素及艺术风格，当然，扎染、夹染的分布较为集中，就没有分章节论述；勤劳智慧的劳动者在普通的棉布上组成了多姿多彩、寓意吉祥的纹样。质朴素雅、含蓄优美之中，饱含着浓郁的乡俗民情。传统印染纹样之所以长期受到人们的青睐与喜爱，是因为其自身具有独特的审美特色与艺术魅力。其审美特色首先表现在材质天然纯朴、造型色彩独特、肌理自然多变等外在的形式美感上，如蜡染的丰富想象，蓝印花布的朴实清新，扎染的色彩斑斓。不仅如此，其具有的丰厚精神内涵和文化意蕴是它长久流行、延续至今的重要原因，是传统印染的文化生命力所在。第五章将从造型、构图、艺术审美、文化寓意等方面，分析阐述多彩纹样的形式美感和文化内涵；当今，工业化的高度发展，手工生产方式的主导地位丧失，传统印染赖

☑ 贵州丹寨苗族蜡染衣

☐ 凤凰戏牡丹蓝印雕版

以成长的文化土壤及生活方式发生了极大的改变，这些世代相传的手工艺出现了“难以传承”、令人担忧的局面。第六章内容将对各种传统印染在现阶段历史条件下的生存状态有所认识和思考，并提出一些建议。

相对于文字来说，图片更直观、生动，易于读者准确的理解、体会、接受作者所要传达的信息、理念。在每一章节中，都辅以大量的图片，文字阐述与图片展示相结合，力求生动准确的解析中国传统印染纹样的形成背景、工艺手段、审美内涵、风格特征等。

二、《中国传统印染文化研究》的价值、意义

中国传统印染工艺历史悠久、种类丰富、纹样多彩、制作精美，是我国设计艺术史上璨灿的明珠，在世界的印染领域中独树一帜，享有盛誉，对它的研究具有多方面的意义和价值。

1、弘扬民族传统文化、增强民族自信心。

文化是民族品格的象征。任何民族的文化都包含着两个方面，一是精英文化，二是民间文化。民间文化是广大群众自己创造的文化，从远古社会以来就繁衍生息、一脉相承，是一切文化艺术的母体，是源头、根基。民间文化是一个民族情感和理想的载体，是大众愿望和审美的直接表现，它和生活紧密相联，是一种生活的文化，集体性的文化，一个地域共性的文化，它具有广阔的覆盖性。“对任何一个民族来说，如果从民族文化中抽去劳动人民所创造的那一部分民间艺术，这个民族的文化在质与量上都会是贫弱可怜的”（谈民族民间美术第5页，李绵璐著，安徽美术出版社，2003年）。可以说一个民族的特征最直接的是由它的民间

在贵州排倒村调研时

☑ 贵州杨武乡政府人员
介绍蜡染

文化表现出来。近年来，包括我国在内的许多国家都非常重视非物质文化遗产的保护传承，把发扬民族传统精神、弘扬民族文化作为主导性方针之一，这具有很重要的现实意义。这样可以避免盲目性、否定本土文化的消极心态，提高他们的民族文化素养。中国传统印染是我国民族民间文化的重要组成部分，对它的挖掘、整理、研究、宣传，对弘扬民族传统文化、增强民族自尊心、塑造民族性格都能起到良好的影响和十分重要的作用。

2、充实丰富民间传统文化、保护传承特殊文化遗产，为物质文明和精神文明的建设发挥作用。

经济开发与建设离不开文化的支撑。文化越来越成为经济社会发展的战略资源，是一个地区乃至一个国家综合实力的重要体现。发掘、研究、开发、利用丰厚而富有特色的民族区域文化资源，是当今社会发展的迫切需要。农耕经济时代的传统印染不仅是经济、物质的创造，同时也是一种精神的、文化的创造。在传统印染中积累的技艺、经验、知识、审美、文化，在整个中华民族传