

教育部人文社会科学研究一般项目资助

中国
传统

盛羽 / 著

镂版印花 工艺研究

Traditional Chinese
Stencil Printing

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

教育部人文社会科学研究一般项目资助

中国传统 镂版印花工艺研究

Traditional Chinese Stencil Printing

盛羽 / 著

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

内 容 提 要

《中国传统镂版印花工艺研究》一书追溯了镂版印花艺术在中国的历史源流与发展概况，分别对全国各地的民间镂版印花工艺作了调研，详细记录了该工艺的流程、分析了艺术特色；同时通过大量详实而精美的实物图片，对镂版印花艺术进行了细致剖析与比较；并从造物观与审美观的角度入手，探讨了其背后所蕴含的审美特征与文化特性；此外，通过借鉴日本对传统工艺的保护措施，提出了对传统染织技艺保护与传承路径的设想。本书为教育部人文社会科学研究一般项目“中国传统镂版印花工艺研究”的研究成果。

本书可作为染织与服装专业的参考书，也可供文创企业或手工爱好者参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统镂版印花工艺研究 / 盛羽著. — 北京: 中国纺织出版社, 2018.8

ISBN 978-7-5180-5192-2

I. ①中… II. ①盛… III. ①印花—民间印染—研究—中国 IV. ①J523.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 145337 号

策划编辑: 孔会云 特约编辑: 王文仙 责任校对: 王花妮
责任印制: 何 建

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2018 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 17

字数: 221 千字 定价: 128.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

序

6年前的2012年，我收到了由宁波大学寄来的一本书，打开翻阅后，才知道是盛羽撰写的专著《土色生香——桐乡彩色拷花工艺研究》。当看到这本虽然不厚但学术分量却沉甸甸的专著时，让我感到既是突然，又是惊喜。因为毕业于中央工艺美术学院（现清华大学美术学院）的盛羽，是学习设计出身的，并不从事理论研究，竟然出版了自己的一本研究专著。2018年2月，我再次收到了一本书稿，是盛羽2014年度申请获批的教育部人文社会科学研究一般项目资助的“中国传统镂版印花工艺研究”，这是盛羽历时8年研究的新成果、新专著——《中国传统镂版印花工艺研究》，请我提些意见和建议，并邀我为其写序。初看书稿虽然并不感到突然，因为看过他前期做过这方面的研究，但当我看完厚厚的书稿后，却让我为之兴奋和欣喜。因为这是历时8年用双脚行万里路获取第一手资料、精心整理分析研究第一手资料及文献而撰写的专著。8个春秋成一果，相当于“十年磨一剑”！

作为学习染织专业出身、又执教于宁波大学的副教授，盛羽所著的《中国传统镂版印花工艺研究》不仅是我国手工印染工艺领域有关“中国传统镂版印花工艺”的第一本专著，填补空白的价值与意义十分突出，而且也是我国传统印花工艺类非物质文化遗产研究的重要成果之一。该专著从研究领域来说，选点非常小而具体，但所涉及的学科与领域却宽广而宏观，如涉及历史学、设计学、民艺学、民俗学、审美学等诸多研究领域，尽管现有的“中国传统印花工艺”研究成果也有涉及中国民间传统镂版印花工艺的研究，但是，如此系统、深入、全面研究中国民间传统镂版印花工艺的专著，却至今未见。

盛羽所研究的“中国民间传统镂版印花工艺”，是中国传统印花工艺系统中的一个分支，或者说是一个点。当我们回溯中国传统印染工艺发展历史

时不难发现，使用频率最高、使用人群最广、社会认知度最著名的就是传统印染工艺中的“四纛”，即绞纛、蜡纛、夹纛、灰纛，此“四纛”现代分别称之为扎染、蜡染、夹染、型染（蓝印花布）。古汉语中的“纛”（音 xié）字，泛指在丝绸上染色显花的一种统称。按照“四纛”工艺产生的年代来说，除了灰纛出现较晚外，其他“三纛”产生较早。由于在“四纛”统称下演绎的名称太多，历史演变时间又太长，以致非专业人士分辨不清这些统称的印染工艺之名，同样，甚至也会让专业人士弄不清楚因历史演变形成的印染工艺之名。如灰纛中有“防染”和“拔染”两种，“拔染”灰纛的织品未必一定是蓝色，而蓝灰纛就是“防染”的蓝印花布；如“夹纛”中使用木质阴版纹的版，常常容易与纸质的镂空版刷防染剂浸染、镂空版刷染色浆相混淆，让专业人士、非专业人士同样容易辨别不清。尤其是镂空版刷防染剂浸染与镂空版刷染色浆，更易混淆难以弄清。不仅如此，“蜡纛”历史演变之名，同样存在“理清名实”的问题。如秦汉时将蜡纛（蜡染）称为“阑干斑布”，南宋时将蜡纛（蜡染）叫作“瑶斑布”“点蜡幔”或“蜡缙”，清代时仡佬族称蜡纛（蜡染）为“顺水斑”。在现代民族民间生活中，笼统地将以蜡等防染剂制成纹样的统称为“蜡染”，其实使用蜡做防染剂的可称之为蜡染，还有使用“枫香脂”“松树脂”“粘膏脂”“牛油”等做防染剂的，也都称之为“蜡染”，从专业学术角度而言，这显然是不严谨的，更是不合适的。不仅如此，中国传统印染工艺之丰富、名称之多，但在中国最权威的大百科纺织卷中收录的词条却少得可怜，而且仅有词条的解释也值得商榷，在概念名称上，这也是有待系统深入研究的领域。

在盛羽的《中国传统镂版印花工艺研究》专著中，系统梳理了中国民间传统镂版印花工艺的概念，界定了镂版印花的工艺内容，确立了合理性的概念。尤其是民间镂空版印花工艺的概念，文献记载的、学者研究的、民间百姓称呼的概念名称多而乱。如文献中的“镂版印花”“漏版刷花”“镂版漏印”“镂空版印花”“镂空模版印花”“刷印花”等概念名称，民间的“彩印花布”“拷花布”“花袱子”等不同叫法。盛羽通过研究、慎思，将其确定为“镂版印花工艺”，这是以合理、清晰的工艺界定为基础，以准确、简练的语言描述为核心，使所界定的工艺名称，既易于人们从学术性、专业性上来

认知，又传承了传统工艺命名的原则性与通俗性。

中国民间传统镂版印花工艺历史的“源”在何处？“流”在何方？盛羽为了这些诸多问题，跑遍了图书馆、博物馆、文博等机构，在极少的文献资料和实物分析中，寻找学术研究中所需要的“蛛丝马迹”，尤其是大机器印花工艺与化学染料出现以后，盛羽分析了中国民间传统镂版印花工艺受其影响而迅速衰退的历史变化及原因。为了掌握中国民间传统镂版印花工艺的当今现状，历时八年先后前往山东、河北、陕西、江苏、山西、浙江、甘肃等省进行田野实地考察，深入村村寨寨，采访老艺人与代表性传承人，以行走万里路所获得的第一手资料为核心，以文献研究、实物考证为重点，梳理了中国民间传统镂版印花工艺历史发展脉络，理清了当今中国民间镂版印花工艺的分布地域与镂版印花产品的主要样式，记录了中国民间镂版印花工艺代表性传承人和传承人的谱系，为民间镂版印花工艺的历史留下了记忆，为民间镂版印花工艺的文化留下了脉络，为民间镂版印花工艺的研究留下了文字。

《中国传统镂版印花工艺研究》专著最突出的价值意义，是在非遗性质的民间传统镂版印花工艺研究成果，其中包括材料工具的选择与制作工艺的技艺的全面收集、系统整理、深入研究而形成的文字，记载了当今中国民间传统镂版印花工艺的真实现状与独特技艺。就目前这方面的研究来说，通过田野考察形式全面收集、系统整理、深入研究民间镂版印花工艺的研究者，少之又少；能够准确记录、全面挖掘民间镂版印花工艺技艺的研究成果，更是凤毛麟角。而在盛羽的研究专著中，不仅梳理并阐述了民间镂版印花工艺原理上的共性，而且分门别类地研究了不同地域的民间镂版印花工艺在方法上的个性与区别，尤其是作者对浙江、河北、山东、上海、陕西等地区镂版印花的工具材具、工艺特点与制作方式，做了详细的记录、整理、分析与研究，使民间镂版印花工艺文化的多样性与工艺的地域性得到了很好的总结。同时，作者以比较研究为切入点，进一步解析了民间镂版印花工艺的承印物、产品用途、工艺技术差异性，详细分析了南北民间镂版印花工艺的差异性、个性化以及形成的缘由。

作为“中国传统镂版印花工艺研究”的课题项目，将其工艺的“前世今生”真实地记录、整理、分析、研究，并以此形成文字已经是大功告成了。

但是，盛羽对此课题研究到此却并未止步，而是对民间镂版印花工艺所形成的图案造型与艺术审美，做了进一步的系统解读与深入分析，这似乎与他学习染织设计实践出身有关。其分析民间镂版印花图案造型的形式美感与生活应用，阐述了民间镂版印花图案的题材主题、造型形式、色彩搭配、组织构图以及艺术特色，以田野调查研究与文献梳理研究相结合，比较与分析了使用民间镂版印花用物的审美成因、审美内涵与审美情感。

中国民间传统镂版印花工艺，是农耕时代百姓生活中不可或缺的手工实用工艺。随着信息、经济和文化全球化的到来，高度发达的信息技术与全方位的信息传播以及西方主流时尚文化的广泛渗透，使中国民间传统镂版印花工艺及用品处于快速衰亡、濒临灭绝的境地。在这样的时代背景下，盛羽历次的田野考察，我想他对民间传统镂版印花工艺所见、所闻、所感、所思，必然会“杞人忧天”般的纠结：中国民间传统镂版印花工艺到底如何保留与传承？究竟如何活化与发展？在专著的最后章节里，盛羽对民间镂版印花工艺困境的缘由做了分析，阐述了民间镂版印花工艺中手工技艺的现代价值，并且借鉴邻国日本保护传承手工技艺的经验，提出了自己对民间镂版印花工艺保留、传承与发展的见解与方法。

总之，盛羽的“中国民间传统镂版印花工艺”研究成果是值得肯定与赞赏的，研究方法是值得提倡与发扬的。像盛羽这样选择“小”而“专”的研究专题，进行“小题大做”“小题精做”“小题深做”的研究，是研究中国“非遗”的正确途径与未来趋势。只有将“小”而“专”的研究课题，置于与之关联的、宏观的文化观念、宗教信仰、生活习俗、审美情趣的语境中来研究，才能结出实实在在的学术硕果！

以此为序。

贾京生

清华大学长聘教授、博士生导师

2018年3月于清华园

目
录

第一章 中国传统镂空版印花概说	014
第一节 传统印花工艺的原理与类型	016
一、传统印花的工艺原理	016
二、传统印花的主要类型	018
三、各类型版印花比较	025
第二节 镂空版印花名称的确定	026
一、镂空版印花的名称统计	026
二、传统印花工艺的命名方式	027
三、镂空版印花工艺的名称之辩	029
四、镂空版印花是最佳选择	031
第三节 镂空版印花的研究内容与研究现状	032
一、镂空版印花的研究内容	032
二、中国镂空版印花的研究现状	033
第四节 镂空版印花的研究价值	038
一、理论价值	038
二、应用价值	039
第二章 中国镂空版印花工艺的历史源流	040
第一节 中国镂空版印花工艺的起源	042
一、绘画的逐渐成熟	042
二、画缣的产生	043

	三、各类印花工艺逐渐产生	045
	四、最早的镂版印花实物	046
第二节	中国镂版印花的发展	048
	一、魏晋南北朝时期	048
	二、隋唐时期	050
	三、两宋时期	052
	四、明清时期	054
第三节	中国镂版印花的高峰期	056
第四节	中国镂版印花的衰落	058
	一、纺织的机械化生产	058
	二、印花机械的冲击	059
第五节	中国镂版印花工艺的影响力	061
	一、对其他工艺的影响	061
	二、对其他国家相关工艺的影响	065
	三、对现代产业的影响	072
——	第三章 中国近代镂版印花工艺的发展状况	074
第一节	近代科技对镂版印花工艺的影响	076
	一、化学合成染料的发明	076
	二、化学合成染料的特点	080
	三、合成染料对镂版印花发展的影响	080
第二节	中国近代镂版印花的发展与分布状况	081
	一、近代中国的历史背景	081
	二、中国近代镂版印花的发展状况	082

	三、中国近代镂版印花的具体分布	083
第三节	镂版印花在上海产业化	084
	一、民国时期	084
	二、解放初期	088
	三、技术革新带来的变化	089
	四、上海印花设计代表性人物	092
第四节	镂版印花在浙江	093
	一、镂版印花工艺在浙江的流传概况	094
	二、现状	095
	三、代表性传承人	098
第五节	镂版印花在山东	100
	一、流传地域	100
	二、主要样式	101
	三、现状	103
	四、代表性传承人	104
第六节	镂版印花在河北	107
	一、流传地域	107
	二、主要样式	108
	三、现状	109
	四、代表性传承人及传承谱系	110
第七节	镂版印花在陕西	112
	一、流传地域	112
	二、主要样式	112
	三、现状	114
	四、主要传承谱系	115

第八节 镂版印花在江苏 116

一、流传地域 116

二、发展状况 116

第九节 镂版印花在山西 118

一、基本情况 118

二、代表性传承人 119

第四章 中国民间镂版印花的工艺流程 120

第一节 民间镂版印花工艺的特点与基本流程 122

一、镂版印花的工艺特点 122

二、基本流程 123

第二节 浙江镂版印花的工艺流程及特点 124

一、型版的制作 125

二、练布 127

三、调色 130

四、印花 130

五、固色 134

第三节 山东镂版印花的工艺流程 135

一、型版的制作 135

二、整布 138

三、调色 138

四、印花 139

第四节 河北镂版印花的工艺流程及特点 140

一、魏县镂版印花的制作过程 140

	二、霍连文的工艺改良	142
第五节	陕西镂版印花的工艺流程及特点	144
	一、陕西镂版印花的工艺流程	144
	二、赶集与走街串巷的工具	145
第六节	上海镂版印花工艺的特点	145
	一、水印与浆印	146
	二、喷印	147
	三、其他创新工艺	147
	四、上海丝绸行业技术革新	148
第七节	南北镂版印花工艺的差异	149
	一、承印物与用途的差异	149
	二、工艺技术的差异	150
第八节	镂版印花工艺的缺点	153
	一、色牢度	153
	二、精细度	154
第五章	中国民间镂版印花的图案造型	156
第一节	民间镂版印花的图案主题	158
	一、常见主题	158
	二、寓意的表现方法	161
	三、主题释义	165
第二节	民间镂版印花的图案造型	185
	一、图案造型风格	186
	二、图案造型方法	186

第三节	图案的组织形式	189
一、	结构形式	189
二、	花心结构	192
三、	花边结构	195
第四节	图案的色彩	197
一、	常用颜色	197
二、	色彩搭配	200
第五节	镂版印花图案造型的南北差异	201
一、	理念与主题	201
二、	造型与组织方法	202
三、	色彩	204
四、	艺术特色	206
<hr/>		
第六章	中国民间镂版印花的审美分析	208
第一节	镂版印花图案造型的民间性	210
一、	中国官办工艺美术的特点	210
二、	民间工艺美术的特点	212
三、	镂版印花的民间艺术造型特征	216
第二节	镂版印花的文化内涵	224
一、	朴素的造物观	224
二、	世俗的审美观	228
第三节	世俗审美观念的作用与成因	233
一、	作用	233
二、	成因	235

第七章	中国传统镂版印花的传承与发展	238
第一节	镂版印花工艺的困境	240
	一、情境的转化	240
	二、自身的问题	241
第二节	手工技艺的现代价值	241
	一、文化的基因	242
	二、手工的魅力	243
	三、创造的天性	243
第三节	日本的启示	244
	一、政策保障	244
	二、人才政策	248
	三、扶持措施	251
	四、发展方向	253
第四节	镂版印花传承与发展的途径	253
	一、培育人文生态环境	253
	二、传统染织艺术的现代性转型	257
	三、全社会协同	263
	参考文献	269
	后 记	271

第一章

中国传统
镂版印花
概说

我国作为世界四大文明古国，具有五千余年的发展史，其文化类型全面而多元，文化成果丰硕而精美，成为世界文化发展成就的东方代表。在纺织服装方面也是如此，以技术先进和制作精美而享誉世界。浙江河姆渡公元前 4900 年遗址出土了绳子，陕西半坡村公元前 4000 多年遗址出土的陶器底部已有编织物的痕迹，可见中华民族的先祖们在数千年前即已懂得纺纱织布。随即尝试利用各种方式对其进行美化，从而有了在布上如何形成图案的装饰方法的研究。新石器时代遗址青海柳湾出土有朱砂，陕西姜寨出土有彩绘的工具，慢慢就演变成了一系列的加工工艺。我国各族人民的纺织生产实践，在世界各民族中，可以说是起源最早，范围极广，尤其是以各类丝绸制品为代表的加工工艺，在相当长的时间里领先于世界上其他国家，对人民的物质生活和精神生活影响至深。我国古代的能工巧匠们在材料开发、织造、刺绣、染色、印花等方面进行了全方位的探索与实践，并作出了巨大的贡献。并且通过丝绸之路等渠道，将这些先进的技术与精美的染织产品传入东西方各国，对世界染织工艺与服饰文化作出了重大贡献，这对各国人民的物质生活和文化交流都曾起到了巨大的作用，共同创造了人类的服饰文明。

印花与织造、刺绣共同构成了我国古代形成织物图案的三大方式。这些传统手工技艺不仅凝聚了千年的智慧，还体现着从物质到精神的集体文化意识的提升，也是区域文化研究中不可或缺的重要内容。我国的传统印花工艺是利用工具或某种技术手段对布料进行印花、染色、防染等某种或多种工艺结合，以达到局部染色并形成图案的目的，主要有夹缬、绞缬、灰缬、模版印花、镂空型版印花等。我国的印花工艺具有相当高的技术水平，这些传统印花工艺形式多样且风格鲜明，存在诸多优点。镂空型版印花工艺即是诸多印花工艺中的一种，具有起源早、颜色多、色泽艳和技术高等特点，在世界上长期处于领先地位。

第一节 传统印花工艺的原理与类型

一、传统印花的工艺原理

(一) 印章的出现

“印”通常表示为印章、印记、印象等含义，还有手印、指印等痕迹的意思。印刷、印花、印制等意思为用油墨、染料之类的颜色把文字或图案留在纸、布、器皿等材料上。

中国人有使用印章的传统，印章的名称很多，不下十几种，主要有：玺、宝、图章、图书、图记、铃记、铃印、记、戳记等。古时候，印章通称为玺，印与玺的意思相同，《广雅·释器》中有“印谓之玺”，具有凭证、信任的象征。秦统一中国后，只有天子之印称为玺，其余的都称印。到了汉代，诸侯王之印称玺，将军称章，其余称印。印玺的起源有说商代，有说殷代，至今尚无定论。根据遗物和历史记载，印章至少在春秋时就已出现，战国时代已普遍使用。先秦及秦汉的印章多用作封发对象、简牍之用，把印盖于封泥之上，以防私拆，并作信验，而官印又象征权力。古代多用铜、银、金、玉、琉璃等为印材，后逐渐演变为书画艺术的一个门类。

早在大约五千年前的新石器时代，人们就开始进行利用模具在陶器上形成图案的尝试。《周礼》有“凡通货贿以玺节出入之”。郑注：“玺节者，今之印章也。”《左传》襄公二十九年：“季武子取卞，使公冶问玺书，追而与之。”说明在春秋中期，就已应用鈇印来封检公文书札了^①。1955年，在河北唐山大城山龙山文化的遗址和墓葬中，第一次发现了红铜制品。此后在甘肃武威娘娘台、临夏大河庄以及秦魏家等处齐家文化遗址和墓葬中发现了更多的红铜器。在河南郑州南关曾有商代早期铸铜范出土，其他地方也发现了青铜的铲、锛、镰、鏃、斧、斤、斨、戈、矛、刀、剑等，表明青铜铸造技术至迟从商代早期开始就成熟并应用于工具与武器。印章的出现与广泛使用，加上青铜铸造技术的成熟，为铜模印花的出现提供了条件。

^① 王伯敏：《中国美术史·第一卷》，山东教育出版社，1987年，第357页。