

中国植物染

传薪

田青 主编

中国建筑工业出版社

张外借

中国植物染

传薪

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

中国植物染传薪/田青主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2019.5

ISBN 978-7-112-23612-1

I. ①中… II. ①田… III. ①植物 - 天然染料 - 染料染色 - 中国 IV. ①TS193.62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第070679号

责任编辑: 吴 绫 贺 伟 李东禧

责任校对: 赵 颖

中国植物染传薪

田 青 主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京锋尚制版有限公司制版

北京富诚彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 31 字数: 810千字

2019年6月第一版 2019年6月第一次印刷

定价: 298.00元

ISBN 978-7-112-23612-1

(33901)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

田青

清华大学美术学院 / 教授

《中国植物染传薪》编辑组

主编：田青

成员：王晶晶 王霞 张红娟 龚雪鸥

章节分工：

第一章 中国植物染概论，负责人：田青

第二章 中国植物染现存文化遗产，负责人：张红娟

第三章 中国植物染实验色标样本，负责人：王晶晶 王霞

第四章 中国植物染理论研究的文选，负责人：龚雪鸥

第五章 中国植物染教学实践创作，负责人：田青

参加中国植物染现存文化遗产主要调研人员：

田青 陈立 张树新 张宝华 杨建军 王霞 吴越齐 崔嫻嫻 潘辽洲
于婷婷 田顺 陈迅

参加中国植物染实验色标样本主要染色人员：

田青 陈立 张树新 王晶晶 徐冀燕 龚雪鸥 张红娟 王霞 吴越齐
潘辽洲 曹宇坤 单夏丽 刘亚 许蕴智 马骜 于婷婷

染色色标及部分染材摄影：

刘琪

书籍设计：

周岳

前言：中国传统植物染色工艺传承

中国植物染色工艺曾使古代中国染织设计为世界之首，达到了辉煌璀璨众人仰慕的境界。随着岁月的流逝和社会文化发展的进程，这种独具特色的民间工艺与设计方法，逐渐淡出人们的视野与历史舞台。植物染实物在当代民间保留的越来越少，如不及时抢救与保护，这一优秀文化遗产将会渐渐消亡。这就是出版《中国植物染传薪》的缘由和目的。

中国古代先民在长期的生活和生产实践中，摸索并掌握了各类植物染料的提取及染色工艺技术，运用大自然中可持续循环收获的植物原料，创造出缤纷多彩的纺织品，形成不同特色的植物染文化。作为国内高等学校在染织设计专业方向的引领者，自20世纪50年代以来，遵循关注本土、立足当代的教育理念，始终以植物染色研究为课题，作为《传统染织工艺》课程重要的内容。2010年《传统染织工艺》成为国家级精品课程，在此基础上进一步深入进行中国植物染的研究成为首选。10年间，为中国植物染色研究撰写论文、出版著作、举办展览和专题论坛，同时以研究中国植物染为主题培养了多位设计学博士和硕士。为出版《中国植物染传薪》奠定了雄厚的基础。

中国传统植物染色工艺传承不能凭空而论。传承什么？怎样传承？不是一句空话！只能是脚踏实地的开展工作。基于中国现存植物染的非物质文化遗产研究，通过查阅《天工开物》《齐民要术》《史记·货殖列传》《雪宦绣谱》《本草纲目》《尚书》《天水冰山录》《大戴礼记》《周礼》《唐本草》《诗经》……各类古籍资料的线索梳理。深入国内浙江温州、江苏南通、云南大理、贵州黔东南（凯里、台江、雷山、榕江、黎平、从江）、广西那坡、广东佛山、湖南凤凰、新疆和田、浙江桐乡等9省16县以及台湾地区的实地调研。同时，通过广泛国际（日本、韩国、印度、马来西亚、印度尼西亚、乌兹别克斯坦、美国等学者）交流合作的论证。

《管子·形势》中记载了管子的观点：“得天之道，其事若自然；失天之道，虽立不安。”即不按照自然的规律办事，即便是成功了也不会长久。因此，在植物染的传承发展过程中顺应了天时、地利、人和，这也是在整个研究过程中感受最深的。经分析研究认知：各地区、各民族，在染色细节上虽然有所不同，但在因地制宜、就地取材、科学应用，与自然对话，和谐发展方面却是一致的，民间植物染之所以能传承千年，正是凭借“天人合一”的理念，按照自然的规律办事，因此具有历久弥新的生命力。

大量文献资料研究与实地样本分析的结果证明，随着时代的发展和环境的改变，人类生活的需求也在悄然变化。因此，植物染色工艺的传承并非一成不变，与时俱进，关注本土，立足当代，与时代同行，成为不同历史时期工艺发展的共同特征。植物染色工艺与时代同行的传承发展，体现出三大理念：其一，文化理念，设计定位细分化，用途扩展延伸化；其二，技术理念，综合技术体现，新材料的运用，高科技渗透；其三，艺术理念，图必有意，意必吉祥，反映地域文化，体现时代特征。“中国传统植物染色工艺传承”课题研究成果的珍贵价值，正是通过《中国植物染传薪》的出版，为优秀民族文化的传承发展留下来来之不易的资料，因为，传

承不仅是物质层面，不仅是技术层面，更重要的价值在于文化与精神层面。

中国植物染历经沧桑，经历了社会形态的转换，从原始社会、封建社会、半殖民地半封建社会到社会主义社会。经历了科学技术的转换，从手工劳动密集型转换为工业化大生产模式。经历了产业转型，由单一植物染业向植物染与化学染并存发展时期；直到目前的生态文明社会建设；植物染历经了上万年的时间与考验，仍然顽强地扎根于民间，如今被人类称之为“绿色产品”。而化学染料自1856年产生至20世纪60年代发现染料中联苯胺的致癌性，仅仅一百多年的历史。1999~2005年共计禁用偶氮染料共有357种。同时在生产过程中还造成大量环境污染与有毒的重金属物质。因此，人类又重新开始审视植物染的价值与意义。韩国、芬兰、日本、印度、中国台湾等都相继成立了植物染的研究机构，对植物染色进行专项研究。中国是植物染大国，是植物染的故乡，理应做到与时代同行的传承发展，这种传承必须是分析历史文化遗产经验基础上的再创新，也是经过不懈努力最终实现传承发展的目标。出版《中国植物染传薪》的意义就在于此。

中国植物染色工艺是民族文化的骄傲，也是国外学者关注的对象。特别是近年来随着国际环保意识的提升与普及，国内外学者对此的关注更为广泛，如草本染、木本染、茶叶染、水果染、中药染等。纵观国际研究现状大致可分为四大类：第一类，商业研究，侧重产品的应用；第二类，科学研究，侧重技术指标与改性研究；第三类，非物质文化遗产研究，侧重遗产保护；第四类，原生态研究，侧重民间原生态生存及发展状况研究。学术界对此研究虽各有侧重，但大多是单项研究，真正从教育培养人才入手与弘扬民族文化相结合，从而达到对中国非物质文化遗产进行有效的保护和传承而展开的研究还很少有人做。因此，中国传统植物染色工艺传承课题的研究，不仅对弘扬中国文化，传承国粹起到积极促进作用，同时对培养研究型综合人才，培养创新型人才，将打下坚实的基础。中国传统植物染色工艺传承虽属学术层面的基础性研究，但对于可持续发展理念的培育，生态文明建设的实施，具有经济、文化和社会价值的重要现实意义。

中国传统植物染色工艺传承研究包括以下内容：

(1) 植物染色工艺研究。生态染色，不添加任何化学合成助剂的天然染材及合理科学的染色方法，可反复使用，节约能源，循环发展。生态植物染料提取，对生态周期快的植物染料进行提取，以确保环境生态平衡。

(2) 植物染色现状调研。对传统植物染色工艺方法、在民间的传统用途及传承人现存资源情况、有无继承等现实生存状况进行调研，以获得较全面了解并掌握我国传统植物染色工艺、传承人分布及在当代传承情况等信息，为项目深入研究奠定基础。

(3) 植物染色文献整理。针对课题研究内容，对相关的历史文献进行重点收集、分析、整理，对应课题进行研究并实践论证。

(4) 植物染色传承研究。结合传统植物染色工艺及传承人调研情况分析，开展动态教学模式，进行适应高校艺术教学与艺术创作的应用研究与实践。

中国传统植物染色工艺传承研究紧密结合教学改革。通过改变教学方法，以“非遗保护”、继承、创新为宗旨，以培养研究型人才为目的，创建动态研究型教学模式。教学一线老、中、青的教师传、帮、带相结合，组成团队协调合作的学术研究师资梯队，将研究成果引入本科生、研究生教学中，形成系列教学。通过课题的研究与实践，一方面完善教学结构与内

容,增设中国传统植物染色工艺的教学实践、科研内容;另一方面,弘扬传承创新中国传统染织文化,使我国优秀的传统植物染色工艺及民族传统文化通过生动、科学、严谨的教育形式代代传承下去。

中国传统植物染色工艺传承研究紧密结合实验室建设。构建完整的植物染实验设施,通过动手实验的实践研究,培养学生综合素质;通过传统植物染色工艺及传承现状调研,进行历史文献收集整理及分析,更好地认识和理解传统染色工艺与中国染织文化,同时激发学生科研兴趣与爱好,了解传统染织材料、传统植物染料等的形成、应用与发展,将研究型教学落到实处。植物染实验室的建设促进了教学与科研的一体化,将专业的可持续发展理念落实到建设生态文明的高度。

中国传统植物染色工艺传承研究落实在“教、学、用、研”多位一体的实践教学。通过自我教育机制的染材养护等实践劳动,在文化层面是本土文化+国际视野,强调传承与创新;在技术层面是传统手工+现代科技,强调实践与动手;在专业层面是艺术+科学,强调文理渗透。从而增进学生的情商与智商,实现知识点相互衔接的课程改革。

中国传统植物染色工艺传承研究的创新。科技与艺术的融会、传统与现代的结合、保护与继承的相交。通过前沿性与基础性研究兼备的实质性探索,取得了可喜的学术成果。不仅对当代染织设计具有现实意义与经济价值,而且对弘扬中华优秀的染织文化,丰富、完善当代染织设计理论体系、保障“非遗保护传承”从教育和培养人才做起,具有重大且深远的影响。

《中国植物染传薪》以教学与科研成果植物染样本为主体内容。是将植物染传承发展目标纳入教学文理渗透的基础研究,包括以下实验所得:一、染液萃取样本30余种。(1)染液萃取——直接水煮:苏木、茜草、栀子、姜黄、黄檗等;(2)染液萃取——碱性溶液:红花;(3)染液萃取——乙醇萃取:紫草等;(4)染液萃取——酸性溶液:花朵、树叶、蔬果;(5)染液萃取——沉淀提取:蓝草。二、传统与现代结合的媒染方法。(1)媒染方法——先媒染:媒染、水洗、染色、水洗;(2)媒染方法——后媒染:染色、水洗、媒染、水洗;(3)媒染方法——同浴媒染:染色+媒染、水洗;(4)媒染方法——多媒染:染色、水洗、媒染、水洗;再媒染、再水洗。以染色样本的色标形式呈现。

《中国植物染传薪》在体现学术内涵主体的基础上,反映课题研究涉及的植物染色理论与实践。包括以下内容:一、中国植物染概论;二、中国植物染现存文化遗产;三、中国植物染实验色标样本;四、中国植物染理论研究的文选;五、中国植物染教学实践创作。

植物染色是未来纺织发展的方向,不仅对中华民族文化起到弘扬、宣传、发展的作用,而且将有利于整个人类文化生态的健康发展。

清华大学美术学院染织服装艺术设计系

田青

2017年9月2日

目录

《中国植物染传薪》编辑组	004
前言	005
中国传统植物染色工艺传承	005
第一章 中国植物染概论	012
1.1 古代文献中的中国植物染	012
1.2 中国传统植物染技艺的哲学之道	019
第二章 中国植物染现存文化遗产	028
2.1 广西那坡黑衣壮植物染调研	029
2.2 浙江乐清植物染调研	038
2.3 浙江乐清黄檀碇村传统靛青工艺调研	040
2.4 浙江乐清中雁村陈松尧蓝夹缬工艺调研	047
2.5 浙江乐清植物染调研总结	052
2.6 贵州凯里植物染调研	053
2.7 贵州施洞苗寨植物染调研	055
2.8 贵州西江苗寨植物染调研	058
2.9 贵州宰勇村苗寨植物染调研	060
2.10 贵州肇兴侗寨植物染调研	062
2.11 贵州岜沙苗寨植物染调研	066
2.12 贵州青蔓苗寨植物染调研	068
2.13 江苏南通植物蓝染工艺调研	070
2.14 云南白族植物染调研	079
2.15 广东佛山伦教地区薯莨染调研	092
第三章 中国植物染实验色标样本	097
3.1 蓝草	098
3.2 艾	111
3.3 茶	120
3.4 葛	126
3.5 海棠	133

3.6	核桃	143
3.7	红花	149
3.8	红药子	159
3.9	槐米	167
3.10	黄檗	175
3.11	黄连	184
3.12	黄药子	192
3.13	姜黄	198
3.14	栗	207
3.15	葎草	215
3.16	茜草	222
3.17	秦皮	230
3.18	桑枝	236
3.19	石榴皮	242
3.20	柿	251
3.21	鼠尾草	262
3.22	薯蓣	269
3.23	苏木	277
3.24	紫檀	285
3.25	藤黄	292
3.26	五倍子	299
3.27	鸭舌草	305
3.28	一枝黄花	311
3.29	梔子	318
3.30	紫草	327

第四章 中国植物染理论研究的文选 337

4.1	关于天然染料现状的研究与设想	338
4.2	论中国民间靛蓝染地域特色与传承发展	347
4.3	黎族植物缬染技艺的历史与现状	363
4.4	山柘与南丹白裤瑶粘膏树之辨析	367
4.5	传统天然植物染色工艺在当代的传承与发展	372
4.6	天然染料的色素萃取与染色技术	377
4.7	成型毛针织物植物染色尺寸稳定性研究	383
4.8	芦苇在天然纤维染色中的应用	387
4.9	从墨绣论中国色彩文化	392
4.10	传统印染方法研究与应用实践	398
4.11	中国近现代植物染沿革研究	405

第五章 中国植物染教学实践创作	437
《和荷》/田青	438
《天地人和 梅兰竹菊》/田青	439
《叶》/田青	440
《境》/田青	441
《述说》/田青	442
《五湖四海》/田青	444
《影》/田青	445
《上善若水》/田青	446
《荷塘》/张宝华	448
《连理枝》/田青、田顺	449
《蓝色生命》/田青	450
《绽放》/张红娟	451
《情深》/王晶晶	452
《本源》/王晶晶	453
《晴》/毛晨睿	454
《夏日》/张树新	455
《服装面料设计》/田青、王晶晶	456
《书生》/朱微婷	458
《汐》/单夏丽	459
《椴-茶》/许韞智	460
《古纹今旌》/崔瑶	461
《山水谣》/马颖	462
《原味生活》/任晟萱	463
《雨中伞》/马颖	464
《乐舞》/王懿龙	465
《茶染面料设计》/许韞智	466
《围巾染色设计》/杨建军	467
《服饰面料设计》/田青、徐冀燕、龚雪鸥、王霞	467
《围巾染色设计》/龚雪鸥	468
《围巾染色设计》/张红娟	468
《石榴皮原色扎染面料设计》/刘玥	469
《黄连与红花扎染针织面料设计》/龚雪鸥	470
《艾草与紫草扎染面料设计》/陈立	471
《黄檗与石榴皮扎染面料设计》/娄翠芳	472
《多功能沙发面料与靠垫设计》/单夏丽	473
《蓝印花布设计》/于婷婷	474
《云南白族扎染头巾设计》/潘辽洲	476

《室内纺织品配套设计》/刘亚	478
《交通工具内饰织物设计之一》/张笑醒	480
《交通工具内饰织物设计之二》/刘玥	482
《“拼味”生活茶染靠垫设计》/曹宇坤	483
《针织服装与壁挂组合设计-夏秋》/龚雪鸥	484
《服装设计-重生》/王晶晶	485
《蓝染擗毡靠垫设计-白虎》/田青	486
参考文献	488
后记	492

中国植物染

传薪

田青

清华大学美术学院 / 教授

《中国植物染传薪》编辑组

主编：田青

成员：王晶晶 王霞 张红娟 龚雪鸥

章节分工：

第一章 中国植物染概论，负责人：田青

第二章 中国植物染现存文化遗产，负责人：张红娟

第三章 中国植物染实验色标样本，负责人：王晶晶 王霞

第四章 中国植物染理论研究的文选，负责人：龚雪鸥

第五章 中国植物染教学实践创作，负责人：田青

参加中国植物染现存文化遗产主要调研人员：

田青 陈立 张树新 张宝华 杨建军 王霞 吴越齐 崔嫻嫻 潘辽洲
于婷婷 田顺 陈迅

参加中国植物染实验色标样本主要染色人员：

田青 陈立 张树新 王晶晶 徐冀燕 龚雪鸥 张红娟 王霞 吴越齐
潘辽洲 曹宇坤 单夏丽 刘亚 许蕴智 马骛 于婷婷

染色色标及部分染材摄影：

刘琪

书籍设计：

周岳

前言：中国传统植物染色工艺传承

中国植物染色工艺曾使古代中国染织设计为世界之首，达到了辉煌璀璨众人仰慕的境界。随着岁月的流逝和社会文化发展的进程，这种独具特色的民间工艺与设计方法，逐渐淡出人们的视野与历史舞台。植物染实物在当代民间保留的越来越少，如不及时抢救与保护，这一优秀文化遗产将会渐渐消亡。这就是出版《中国植物染传薪》的缘由和目的。

中国古代先民在长期的生活和生产实践中，摸索并掌握了各类植物染料的提取及染色工艺技术，运用大自然中可持续循环收获的植物原料，创造出缤纷多彩的纺织品，形成不同特色的植物染文化。作为国内高等学校在染织设计专业方向的引领者，自20世纪50年代以来，遵循关注本土、立足当代的教育理念，始终以植物染色研究为课题，作为《传统染织工艺》课程重要的内容。2010年《传统染织工艺》成为国家级精品课程，在此基础上进一步深入进行中国植物染的研究成为首选。10年间，为中国植物染色研究撰写论文、出版著作、举办展览和专题论坛，同时以研究中国植物染为主题培养了多位设计学博士和硕士。为出版《中国植物染传薪》奠定了雄厚的基础。

中国传统植物染色工艺传承不能凭空而论。传承什么？怎样传承？不是一句空话！只能是脚踏实地的开展工作。基于中国现存植物染的非物质文化遗产研究，通过查阅《天工开物》《齐民要术》《史记·货殖列传》《雪宦绣谱》《本草纲目》《尚书》《天水冰山录》《大戴礼记》《周礼》《唐本草》《诗经》……各类古籍资料的线索梳理。深入国内浙江温州、江苏南通、云南大理、贵州黔东南（凯里、台江、雷山、榕江、黎平、从江）、广西那坡、广东佛山、湖南凤凰、新疆和田、浙江桐乡等9省16县以及台湾地区的实地调研。同时，通过广泛国际（日本、韩国、印度、马来西亚、印度尼西亚、乌兹别克斯坦、美国等学者）交流合作的论证。

《管子·形势》中记载了管子的观点：“得天之道，其事若自然；失天之道，虽立不安。”即不按照自然的规律办事，即便是成功了也不会长久。因此，在植物染的传承发展过程中顺应了天时、地利、人和，这也是在整个研究过程中感受最深的。经分析研究认知：各地区、各民族，在染色细节上虽然有所不同，但在因地制宜、就地取材、科学应用，与自然对话，和谐发展方面却是一致的，民间植物染之所以能传承千年，正是凭借“天人合一”的理念，按照自然的规律办事，因此具有历久弥新的生命力。

大量文献资料研究与实地样本分析的结果证明，随着时代的发展和环境的改变，人类生活的需求也在悄然变化。因此，植物染色工艺的传承并非一成不变，与时俱进，关注本土，立足当代，与时代同行，成为不同历史时期工艺发展的共同特征。植物染色工艺与时代同行的传承发展，体现出三大理念：其一，文化理念，设计定位细分化，用途扩展延伸化；其二，技术理念，综合技术体现，新材料的运用，高科技渗透；其三，艺术理念，图必有意，意必吉祥，反映地域文化，体现时代特征。“中国传统植物染色工艺传承”课题研究成果的珍贵价值，正是通过《中国植物染传薪》的出版，为优秀民族文化的传承发展留下来来之不易的资料，因为，传