

高等院校传统工艺文化创新实训教材

蜡染工艺与设计

杨再伟 编著

重庆大学出版社

杨再伟

男，侗族，籍贯贵州榕江。
六盘水师范学院美术与设计学院教授，
贵州省人民政府评标专家，
贵州省教育厅艺术教育委员会委员，
六盘水市美术家协会副主席，
著作《贵州民间美术概论》获贵州省人民政府奖。

蜡染工艺与设计

更多服务

ISBN 978-7-5689-2487-0

定价：58.00元

高等院校传统工艺文化创新实训教材

Batik Process and Design

蜡染工艺与设计

杨再伟 编著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

蜡染工艺与设计 / 杨再伟编著. --重庆: 重庆大学出版社, 2021.5

高等院校传统工艺文化创新实训教材

ISBN 978-7-5689-2487-0

I. ①蜡… II. ①杨… III. ①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(2020)第245196号

高等院校传统工艺文化创新实训教材

蜡染工艺与设计

LARAN GONGYI YU SHEJI

杨再伟 编著

责任编辑: 蹇佳 版式设计: 原豆文化

责任校对: 关德强 责任印制: 赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 饶帮华

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆高迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 7.25 字数: 217千

2021年5月第1版 2021年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-2487-0 定价: 58.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

序

贵州是个多民族聚居区，数千年来各族人民通过自己的劳动和智慧，在漫长的历史岁月中经过凝练和积淀创造了丰富而又绚丽的民族民间文化。在手工艺术中，最具民族特色的是“蜡染技艺”。它主要流行于苗族、布依族、仡佬族、瑶族、水族等族群之中，其图案精美绝伦，主要应用于服饰、背带背扇、床单、门帘、桌布、方巾等。由于各地区各族支系不同，蜡染装饰图案的风格和形式存在差异，因此形成了贵州独具特色的民族民间蜡染文化，“蜡染技艺”被列为国家级非遗名录。

非物质文化遗产传承与保护体现国家对传统文化的重视。当下如何将蜡染技艺传承与保护，在实施手段和方法上落到实处，让蜡染技艺世代发展下去是值得思考的问题。近年来各地高校逐渐将民族民间文化融入相关专业课程建设，组织学生实地考察、学习民族民间工艺，将民族民间文化引进课堂，以实现非物质文化遗产的传承与保护。

《蜡染工艺与设计》的出版对民族民间蜡染技艺传承、保护、发展具有重要意义。该书内容丰富、图片翔实、特色突出，具有操作性、实践性、指导性、

适用性。第一单元系统地论述了蜡染文化的历史渊源及发展概况，比较完整地论述了贵州不同区域各民族蜡染艺术特色，以图文并茂的方式展现蜡染文化地域性和民族性的差异。第二单元从操作性、实践性介绍了传统蜡染工艺中蜂蜡和石蜡的特性、运用方法、工具使用，植物染料制作方法，单色和套色、设计与运用、肌理效果制作、作品分析。第三单元介绍了蜡染工艺创新方法、图案设计创意方法，以及如何将这些方法应用到蜡染作品中。

该书观念和理念新颖，实验性和探讨性强，是一本很好的创新实训教材。该书适合作为高等院校美术专业、艺术设计专业特色课程教材。它有利于蜡染技艺在高等院校教学和传播，让高等学校的学子去传承和创新蜡染文化。该书的出版发行能为蜡染工艺传承、保护、创新、发展、研究工作起到推动作用。

贵州民族大学 王建山

2021年3月

前 言

“蜡染”古称“蜡缬”，是我国古代三大印花技艺之一，是我国古老的少数民族民间传统纺织印染手工技艺。如今在我国西南少数民族聚居地区，如贵州、云南、广西的苗族、布依族、仡佬族、水族等民族村落还保留着传统蜡染技艺的印染方法。在一些地区形成了一定规模的蜡染加工厂，进行传统蜡染传承与创新研究，保护与发展探讨，市场与经济对接。蜡染艺术没有统一和固定的艺术形式，在不同的地区有不同的艺术特色，不同的民族有不同的相对稳定的图饰表现形式。但是在一定区域内不同民族混杂共居和相互通婚，蜡染或多或少受到文化交流的影响，以致在艺术语言、表达载体、艺术形式上形成了异中见同、同中存异的现象，也形成了丰富多彩而又灿烂的蜡染文化。

《蜡染工艺与设计》凝练自贵州民间蜡染文化传统工艺，是结合现代创意设计理念和现代创新工艺打造的一本实践性和操作性强的传统工艺文化创新实训教材。本书共分为三个单元：第一单元为蜡染概述，从历史学、考古学、人类学、民族学角度探究蜡染文化历史渊源和发展历程，对不同蜡染文化的图文形式进行分析和探讨；归纳和总结出不同地区蜡染文化的艺术特色。第二单元蜡染工艺，从工具和材料、传统

工艺流程和现代工艺创新、单色蜡染和套色蜡染的表现手段与措施、蜡染肌理表现方法进行深入论述，让学习者理论联系实际，进行实训操作，在设计与应用中探究将传统审美与现代审美结合。第三单元蜡染创意设计，从现代设计创意理念与蜡染文化出发，提出了蜡染创意设计思维、创意设计方法、创意设计手段，对创新实训教学具有指导性作用。

高等院校传统工艺文化创新实训教材《蜡染工艺与设计》出版，是响应国家振兴民族文化，发展民族产业，打造民族文化品牌，发展民族文化经济的举措。研究和挖掘民族文化，传承和保护民族文化，创新和发展民族文化，高质量推动民族文化进高校课堂，对当代大学生创新实践具有积极意义。

本系列教材是行业专家学者与出版社共同努力，从规范性、专业性、前瞻性的角度进行打造的教科书读本，对推动高等院校传统工艺文化创新实训课程建设，构建特色课程具有积极意义。

编著者

2021年1月

蜡染视频

教学进程安排

课时分配	第一单元	第二单元	第三单元	合计
授课时数	4	6	6	16
实操时数	0	24	24	48
合计	4	30	30	64

课程概况

蜡染工艺与设计是一门民间工艺基础与创意设计基础相结合的课程，是为学生后期学习民族工艺商品开发，旅游产品设计与制作等专业课而开设的基础课程。本课程共分为三个单元：第一单元蜡染概述，课题一主要内容是民间蜡染历史渊源，蜡染传承与发展，贵州民间蜡染分布；课题二主要内容是苗族民间蜡染类别及艺术特征，特别是布依族民间蜡染类别及艺术特征。第二单元蜡染工艺，课题一主要内容是蜡的特性及运用，蜡染工具，染料制作，蜡染耗材；课题二主要内容是单色蜡染概述，传统工艺，单色蜡染设计

与运用，蜡染作品欣赏与分析；课题三主要内容是套色蜡染工艺，套色蜡染设计与运用，套色蜡染作品欣赏与分析；课题四主要内容是蜡染肌理，蜡染肌理制作工艺，蜡染肌理设计与运用。第三单元蜡染创意设计，课题一主要内容是创意概念，蜡染创意；课题二主要内容是蜡染工艺创意方法，蜡染图案设计创意方法；课题三主要内容是蜡染图腾文化移植创新应用，蜡染文化功能创新应用。整体课程内容包括蜡染渊源文化、传统工艺、现代工艺、创意设计与应用，向读者呈现完整的蜡染文化脉络、保护与传承、创新与发展。

教学目的

通过本课程教学，使学生全面了解蜡染文化历史渊源及发展，系统掌握传统蜡染工艺和现代蜡染工艺技法，掌握蜡染创意设计手段、制作流程和方法，培

养学生独立设计和制作蜡染作品的实践能力和创新能力，为后期学习民族工艺产品开发、旅游产品设计与制作课程打下良好的基础。

目 录

第一单元 蜡染概述

课题一 民间蜡染渊源	1
课题二 蜡染类别及艺术特征	8

第二单元 蜡染工艺

课题一 工艺与材料	18
课题二 单色蜡染	24
课题三 套色蜡染	71
课题四 蜡染肌理	85

第三单元 蜡染创意设计

课题一 蜡染创意	89
课题二 蜡染工艺与图案创意	92
课题三 蜡染创意应用	102

参考文献

后 记

第一单元 蜡染概述

课题一 民间蜡染渊源

一、蜡染历史渊源

蜡染是我国古老传统的印染技术之一，据史料记载和出土遗物蜡染残片推测，蜡染文化应该是起源于汉代，发源于黄河流域和长江流域。后来苗族从中原多次迁徙到西南地区，再后来又到了南亚国家，带去了棉花种植、纺织、染织、蜡染工艺。在隋唐时期，蜡染在整个中国及南亚国家人们的生活中被广泛运用，达到鼎盛时期。根据《贵州通志》记载：“用蜡绘于布而染之，既去蜡，则花纹如绘。”这种蜡染在当时被称为“阑于斑布”。

据《中国染织史》一书记载，距今约三万年的山顶洞人就使用氧化铁的矿物质为染料。进入新石器时代，人们在应用矿物质染料的同时开始使用植物为染料。到商代，人们获取了红、黄、蓝三原色，并用它们染出丰富的间色和复色。周代有专职的“染人”从事染色职业生活。春秋时代，生产力发展，原来用的蓼蓝鲜叶浸液染色改进为制成靛蓝后再进行染色。《礼记》等文献记载，丝染色当时设有专官主管，楚国还设有主持生产靛青的“蓝尹”工官。据史料研究，中

图 1-1 汉代鹿头纹毛织物残片（新疆洛浦山普拉 2 号墓出土）

国古代印花技术发明于战国，到了秦汉时期染花布，开始使用“蜡缬、夹缬、绞缬”等印花技术，其中“蜡缬”就是蜡防染色，今被简称为蜡染。西汉“有金银加彩三色套印蜡缬”，魏晋南北朝盛行蜡染印花布，东晋陶潜《搜神后记》九卷“淮南陈氏于田中种豆，忽见二女子，姿色甚美，著紫缬襦，青裙，天雨而衣不湿……”其中“著紫缬襦”是指穿着紫蓝色蜡染印花上衣的女子。

新疆民丰东汉墓出土的蜡染蓝白印花棉布残片文物是目前发现最早的蜡染实物标本。该蜡染图案上的鸟、龙、兽纹与贵州榕江、丹寨蜡染图案风格有相似之处。在汉代以后，蜡染作为印染技术中的一种实用方法广泛流传于世，并代代传承。隋唐时期蜡染印花技术更为普遍地应用并服务于生活。根据历史专家研究，对相关文史资料分析，在唐朝，蜡染工艺达到了鼎盛时期，从达官贵人到平民百姓都以穿着蜡染服饰为荣耀。我们可以从唐代的绘画、陶塑以及壁画中的许多服饰看出这点。张萱的《捣练图》和《虢国夫人游春图》等绘画作品中妇女服饰及鞍褥织物上就能见到蜡染图案为文献佐证。敦煌莫高窟 130 窟第一层壁

画下发现的唐代废置的大量蜡缬残幡，从丝绸之路上出土的蜡缬实物和日本正仓院收藏的我国唐代时期蜡染物品为实物证据。到宋代以后，中原及江南地区生产力水平提高，用石灰豆浆作为防染剂的“药斑布”即后世称为“蓝印花布”，由于加工成本较低、生产效率高，这种技术逐渐被广泛运用，蜡染技术被淘汰，从此以后蜡染在全国各地开始从高潮走向低谷。元、明、清时代由于封建统治者对蜡染“药斑布”的排挤，使染织生产业受到严重影响。到了清朝末期，西方化学合成染料大量引进，如“阴地科素”和“阴丹士林”进入我国染织市场，我国中原及江南地区的传统蜡染工艺及靛蓝染料技术逐渐被先进印花工艺和技术取代，蜡染文化在中原及江南地区逐渐消失，而迁徙到西南地区的贵州少数民族由于受到大山阻隔，交通闭塞，自给自足农耕经济的影响，蜡染工艺得到很好的保存和发展。如今西南地区特别是贵州布依族、苗族、水族、瑶族、仡佬族，以及侗家等的居住地区，将蜡染（枫香染）文化代代传承（说明：枫香染是蜡染的变种，原型一样，只是防染材料不同）。

图 1-2 东汉蜡染蓝白印花棉布残片（新疆和田民丰尼雅遗址 1 号墓出土）

图 1-3 清代中期布依族枫香染实物（惠水洛平陈光举藏）

二、蜡染传承与发展

在西南地区的苗、瑶、布依等民族的生活中，蜡染依然是他们世代相传的手艺，并很好地保存下来。20世纪60年代以来，在西南地区的四川、贵州发现了许多古代的蜡缬遗物。60年代初期，四川博物馆人员在川东峡江地区风箱峡崖葬现场的峡路上，发现散落的遗物中有平纹麻织品，其中有蜡缬细布衣服残片，图案纹样为蜡染团花和菱形花纹，据专家初步鉴定其年代大约在战国到西汉时期。70年代，在四川珙县洛表麻塘坝清理焚人悬棺时，发现殉葬物的丝麻织品中有蜡染织品，在丝绸或布上蜡画或印团花及菱形图案，花纹样式主要是几何纹或旋涡纹，它的图案风格与今天西南地区的布依族、苗族蜡染图案很相似。1987年在贵州省平坝县平坝棺材洞出土的“鹭鸟纹彩色蜡染褶裙”是宋代的服饰，此裙集彩色蜡染、挑花、刺绣三工艺，蜡染图案为翔鹭纹、几何纹、早期铜鼓纹。从这些出土的遗物残片中证明，自古以来蜡染在西南地区都非常盛行。

贵州民间蜡染艺术既是经历漫长的传承过程，也是经过漫长的发展过程，它在民族的迁徙，社会的变革，外来文化的冲击中逐渐成长、演变和发展。贵州苗族、水族、瑶族、布依族、仡佬族等少数民族至今仍把蜡染作为美化生活、装扮服饰的主要手段，代代传承。他们制作的“孔雀布”“瑶斑布”“顺水斑”等蜡染织品都曾闻名一世。在进入现代以后，蜡染作为少数民族的传统手工艺织品得到广泛宣传介绍，在实用、装饰等方面得到较大发展。蜡染从传统手工艺生产走向创新工艺生产，使蜡染不仅仅运用于民族服饰，还运用于环境装饰、包装装饰、手工饰品装饰等，以新的式样和方式步入人们的生活。

图 1-4 宋代苗族彩色蜡染服饰（1987 年出土于平坝桐材洞，吴仕忠摄）

图 1-5 丹寨苗族蜡染服饰

图 1-6 宋代苗族彩色蜡染服饰（局部）

（一）苗族蜡染服饰

自古以来，贵州苗族进行过大规模长期迁徙，他们从中原和长江中下游向西、向南大迁徙，迁入黔、滇、湘、川、鄂、桂、琼深山密林。迁徙到贵州高原的苗族，居住在深山老林，受大山阻道，与外世相隔，外来文化影响较少，自给自足的农耕经济更好地保留着苗族自身传统文化。蜡染技术在中原早已被先进的印花技术所代替。在贵州少数民族群体中大部分仍保留蜡染技术和蜡染服饰。为了便于同一支系民族相认和识别，加强宗族内部的凝聚力，在其服饰纹样和工艺上保持相对的稳定，千年不变，传承至今。

图 1-7 毕节纳雍苗族服饰

（二）布依族蜡染服饰

布依族的祖先自古以来生息繁衍于贵州南盘江、北盘江、红水河流域及其以北地带。根据现有的汉文史籍记载和民族学资料的分析，布依族祖先最早可以追溯到古代的越人。在殷商时期，古越人已大量活动在我国长江以南的广大地区，在历史上由于居住地域以及文化差异，形成称谓不同的许多支系，即“东越”“闽越”“东瓯”“夔越”“南越”“西瓯”“滇越”“骆越”等。布依族来源于“骆越”的一支，分布在广西中北部和贵州南部。春秋时期布依族居住在牂牁江的牂牁国境内，到秦汉时期在牂牁江流域建立夜郎国。布依族传统服饰男着衣衫，妇女着衣裙，有蜡染、挑花、刺绣图案装饰，保留着古老越人的服饰特点。《旧

图 1-8 丹寨型榕江苗族蜡染服饰

图 1-9 镇宁布依族蜡染服饰

唐书·西南蛮》记载：“男子左衽、露发、徒跣，妇女横布两幅。穿中而贯其首，名为通裙。”在头饰上，布依族妇女是包头帕，挽椎言《史记：西南夷传》谓：

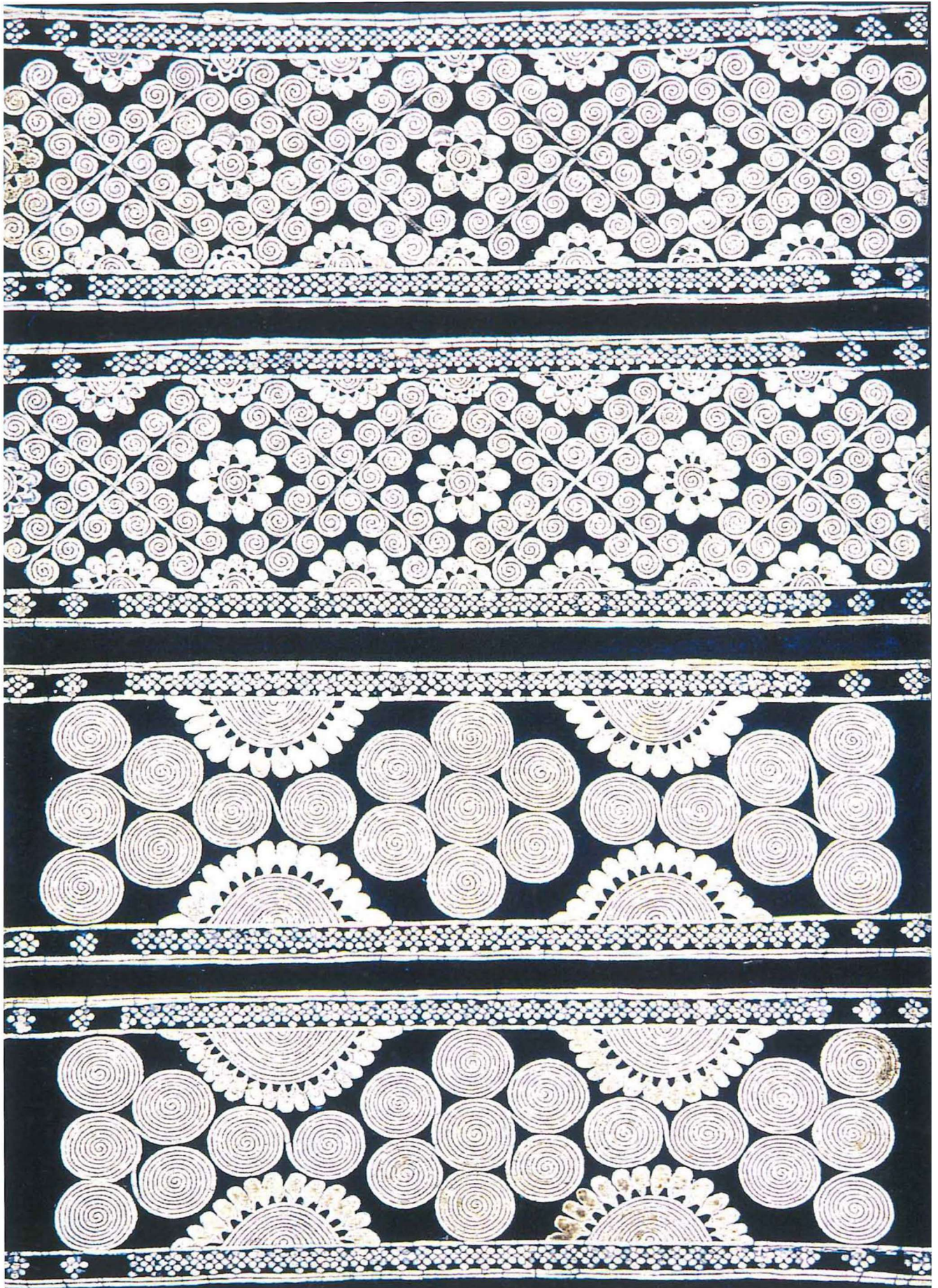

图 1-10 镇宁布依族蜡染传统图案

“西南夷君长以数十，夜郎最大——此皆魁结，耕田，有巴聚。”其头饰沿袭了古越人的特点，由此可见，布依族服饰主要特征是穿裙、椎髻、身、袖、腿都较宽松。清初西南地区的人们还保留着穿传统服饰的习俗，后来发生了一些变化，但至今仍有些地区还保留着短衣长裙的服饰。

图 1-11 惠水布依族服饰

图 1-12 惠水布依族服饰

民间蜡染是布依族传统服饰制作工艺之一，并久负盛名，《宋史》四九三卷记载：“南宁特产名马、朱砂……蜜蜡、蜡染布……”，宋代的南宁州在今惠水县境内，这一带自古以来就是布依族聚居区，南宁州“蜡染布”就是布依族先民的染织制品。由此可见，宋代布依族枫香染或蜡染制作很盛行，而且沿袭了下来。清乾隆《贵州通志·苗蛮》记载：“永丰之罗斛，册享等处……妇人首蒙青花手巾。”民国初年编纂的《关岭县志访册·黄夷》也有布依族妇女“长裙细褶，或青花布为之”的记载，“青花手巾”和“青花布”就是蜡染织品。可见，布依族妇女的服饰装饰与枫香染或蜡染有着密切的关系，至今在大部分地区的布依族还保留着传统枫香染或蜡染技艺，还沿袭着将枫香染或蜡染制品用于日常生活和婚娶嫁的传统，并世代代传承。

三、贵州民间蜡染分布

从行政辖区分布，贵州省境内有着丰富的民间蜡染文化资源，目前保存比较完整的民间蜡染活态文化资源主要分布在黔东南苗族侗族自治州的榕江、丹寨、黄平等县的苗族村寨；黔南福泉、贵定、惠水、三都、独山、荔波等县的布依族和苗族村寨；黔西南安龙、贞丰、望谟等县苗族、布依族村寨；黔中安顺市主要集中在平坝、镇宁、紫云、关岭等区县的布依族和苗族村寨；六盘水市主要集中在钟山、六枝、水城等区县的苗族村寨；毕节市主要集中在织金、纳雍、大方、黔西等县的苗族村寨。