

扎染与现代艺术结合出的“湛蓝”

卞 雳

南京工业大学, 中国·江苏 南京 210000

【摘要】扎染作为我国非物质文化遗产已经有上千年的历史。曾经因为中原地区禁止生产,而在少数民族中得以幸存的扎染,如今又吸引了越来越多的人对它关注。文章将阐述扎染为何能够重新获得大家的喜爱,在现代化社会中扎染如何被应用以及今后将如何发展这几个问题。

【关键词】扎染; 现代艺术; 结合; 发展

The "Azure Blue" Created by the Combination of tie-dye and Modern Art

Bian Li

Nanjing University of Technology, Nanjing, Jiangsu, China 210000

[Abstract] Tie-dye has a history of thousands of years as an intangible cultural heritage in my country. Tie-dye, which once survived among ethnic minorities because of the ban on production in the Central Plains, has now attracted more and more people's attention. The article will explain why tie-dye can regain everyone's love, how tie-dye is applied in modern society and how it will develop in the future.

[Key words] tie-dye; modern art; combination; development

1 起源发展

扎染发展距今已经有 1500 年的历史,中国便是它的发源地。考古学者发现的最早的扎染作品是东晋年间的绞缬印花绢。这种传统工艺一度盛行,唐朝的达官贵族们常常把穿戴绞缬服装当做一种时尚。“扎染”拆分开来的“扎”与“染”便是他的两大制作工序,为了追求图案的个性化,“扎”的部分包括上百种方法,也正是由于这一复杂的工序,扎染需要大量人力来实行。因而北宋年间,这一工艺直接被朝廷禁止,这直接导致了中原地区扎染工艺的凋零。所幸西北少数民族仍然保留了这种技法,才使得扎染没有被历史的洪流淹没^[1]。

扎染起源于中国而不是西方等国家,并且最终能在少数民族中继续传承,与它独特的制作方法有一定的关系。扎染是将布匹通过特殊的技法捆绑结扎后再浸入染料的一个过程,布匹织物便是它的载体。我国纺织工艺最早可追溯到商周时期,其后在“男耕女织”的思想下该工艺发展迅速,后来在丝绸之路的影响下,边陲少数民族的纺织工艺也日渐成熟,这便为扎染提供了必要的物质载体。在各少数民族中,白族的扎染尤为出色,白族姑娘们通过扎花把自己想表达的图案在纯白的棉布匹上打上“底稿”,再通过浸染、漂洗、晾晒等步骤,一匹纯白的棉布就拥有了它独一无二的纹案。不同的人,不同的扎法,浸泡时间的区别,都会对最终的图案效果产生影响,正是由于这种“惊喜感”,扎染一直以来被一部分人喜爱。

现代社会,随着信息技术的飞速发展,扎染技术被越来越多的人了解并进行探索,那么为何扎染有如此大的魅力,能吸引越来越多年轻人的目光?在南京有许多扎染体验馆,通过短暂的体

验学习,我逐渐探秘出扎染吸引年轻人的原因。

2 基本扎法

正如它当年能够盛行一般,不少年轻人被扎染变化无穷的图案所吸引。在扎染之前需要先准备好面料,面料必须从本白色或者漂白色的棉、麻、毛中挑选。常规选择的线是不易断的棉线,更具个人需求,麻线也可以采用。上面说到捆扎的手法有上百种,下面我简单介绍一下扎染的基本几个扎结手法。首先是打结法(见下图1),这种方法是节省材料的方式。打结法是把方巾(扎染载体)自身扭曲打结、收紧,打结方法主要有四角打结法,斜打结法和任意部分打结法三种方式。这种方法做出的效果与结扎的松紧有一定的关系。

图1: 打结扎法

第二种是捆扎法,这种方式在实行前需要对你想要的图案有一个大概的设想,如果想要一个圆形图案,你可以掀起一点作为中心点;如果想要的是平行线条,你可以将方巾整理成一个长条,依此类推。在我看来这种手法与剪纸有着异曲同工之

妙。如下图2便是以点为中心的捆扎方法，它最终呈现的效果是同心圆环效果。

图2: 中心点捆扎法

图3: 折叠扎法

图4: 连续方块图案

扎染中运用最为广泛地技巧是折叠扎法，这是利用对称性的染色方法。通过将方巾多次对称折叠再捆绑浸染(如图3)，最后制成连续图案纹样(如图4)。风琴折是折叠法中的一种，根据自己的心情想法，将方巾一正一反进行整齐的折叠，之后用小木板夹上，用棉线或者皮筋把夹板两头缠紧。这样浸染出来的效果是间隔蓝条纹。这种扎法也涉及到了简单的夹扎法。

白族染娘们之所以能做出各种具有民族特色的图案，是用到了缝扎技法，这主要是为了形成一些特殊的点阵图案。缝扎法可以简单的分为平针缝绞法和卷针缝绞法。前者(图5)通过打针穿线把设计好的图案在方巾上均匀的缝平，然后拉进收缩。这种方法能够比较方便的制作花叶图案，能够将创意者的设计图案较好的展现出来。后者(图6)利用针与布的卷起缝隙，可以得到斜线的点状纹样。

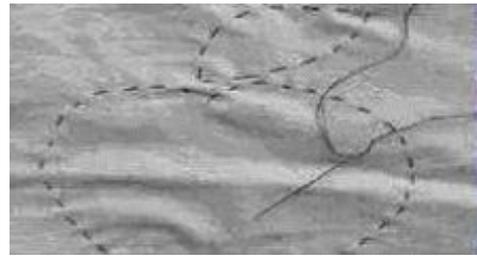

图5: 平针缝绞法

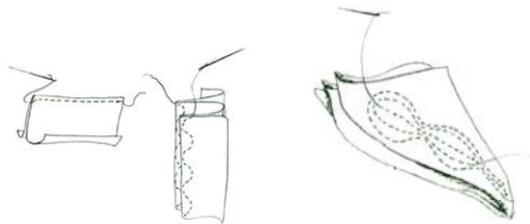

图6: 卷针缝绞法

接着来介绍夹扎法(如图7)。将方巾折叠后，用各种形状的木板或是竹棍将其夹住，然后用棉线或者麻绳牢牢捆紧，这么做可以形成防染效果，捆的越紧防染效果也越好。浸染后拆线，形成的图案比单纯折叠法的黑白更加分明，色晕也更加丰富。

图7: 夹扎法

以上是扎染制作的几个入门制作方法，深入接触还能解锁出更多更精彩的制作方法，仅仅是这一点，一部分年轻人的目光就已经被扎染吸引，但是它的魅力必然不仅限于这些。

3 扎染魅力

扎染从面料到染色上，选择的都是纯天然的材料，这两种材料是大自然赐予我们的财富。当两者碰撞后，通过古老的手工艺扎染，又形成了新的变幻莫测的生命力。这种富有趣味性和创造性的染色方式是现代工业印染达不到的高度。不可否认，手工扎染工序复杂，耗时漫长，也无法批量生产。但是通过自己的双手一针一针缝，一遍一遍染，将古老的生命体结合创造出新的生命力的过程，能够使设计者亲自感受人与大自然的接触，心灵回归自然^[2]。

新时代，在工业迅速发展的同时，特别是年轻人越来越重视“健康”和“环保”的理念。扎染染料从板蓝根大青叶中

提取,这种染料亲肤性相当好,对人体肌肤几乎没有任何伤害,与当下绿色环保的主题有所共鸣。年轻人越来越乐于从手工制作过程中找回自我,不同于剪纸的小心翼翼,也不同于其他手工制品对身心高度集中的要求^[3],扎染有一种随性的魅力。不同的作品是不同心境下的表现,也不存在失败的说法。

4 扎染的应用

在古代,扎染应用范围已经较为广泛,其中以服饰上的应用为主。早在唐代,各位仕女身上穿的就都是扎染制造的衣服^[4]。在室内装饰上,王公贵族将使用扎染装饰视为一直潮流。

现代扎染是传统扎染在科学技术的加持下,受现代人文审美影响逐渐演变而来的。与现代织染图案相比,扎染图案更具一种“民族风”的感觉,现代家居中有不少地方运用扎染的手法逐步丰富了室内空间的层次感^[5]。现代人对家庭住所的追求不再仅仅是能够遮风挡雨,在物质条件富足的情况下,人们逐渐提高了对精神层面的追求。扎染的“民族感”在一定程度上满足了人们对居所“归属感”的追求。

在现代服装领域,单一的模仿已经很难出彩,越来越多的商家开始从传统文化中提取元素,具有民族特色的服饰也广为大众喜爱。天然植物染料的有限与扎染本身琐碎的耗时原因,终究是阻止扎染衣物批量生产的一道门槛。但是设计者从中还是能提取许多元素,促进创作灵感的滋生,开拓创作前景。

扎染在工艺产品上的应用品种范围相对较小,多数应用于装饰画、玩偶和钱包之类的物件上。产品造型上,扎染大多为配合其他工艺手法局部装饰作用。通常在这类产品中,扎染的设计感都不太强^[6]。生产过程中,此类产品的材料成本其实都不是很高,导致消费者常常忽略扎染本身具有的艺术价值,在同类型的产品中比较不容易竞争。

在数据化应用时代,通过数字代码转换,关于扎染图案设计和色彩搭配的电脑软件也应运而生^[7]。在具体数据化标准化的设计下,扎染发展之路与时代的轨道慢慢重合,这不可避免会失去传统扎染的部分独特韵味,但是却能够通过数字信息化将扎染图案广泛应用^[8]。

5 总结

综上,现代扎染应当尊重传统扎染的设计内涵,通过对传

统扎染的研究提取扎染的设计元素。将绿色扎染设计的理念贯彻下去,在设计中体会与自然之间的联系。然而,如果想要扎染工艺在现代社会向唐朝一般走进更多人的视野里,不仅在创作过程创作方法上需要有改进,创作理念也需要与时俱进,市场运营管理也需要被更多的投以关注。只有这样,扎染艺术才不会再次从大众视野消失隐匿,扎染能够在现代艺术中继续蓬勃发展,从而带动其他非物质文化遗产走向崭新的明天。

参考文献:

- [1]唐刚,孙培贤,卜俊,许钰伟.创新创业环境下传统扎染工艺创新人才培养模式及实践探究[J].纺织科技进展,2019(10):21-24.
- [2]Supei Zhang, Zhenglin Tan, Jun Liu, Zihan Xu, Zhuang Du. Determination of the food dye indigotine in cream by near-infrared spectroscopy technology combined with random forest model[J]. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2019.
- [3]王丽霞,任红霞,李晓英,常春.数码印花与传统扎染工艺结合表现[J].染整技术,2019,41(10):57-60+64.
- [4]陈珊,吴萍.扎染图案审美特征及在时装中的设计运用[J].轻纺工业与技术,2019,48(11):71-73.
- [5]刘宝焱.扎染艺术在现代服装设计中的创新应用[J].南方农机,2019,50(22):234-235.
- [6]陈晓燕.扎染艺术在室内设计中的应用[J].建材与装饰,2019(32):61-62.
- [7]梁秋华,邹岚,杨丽萍,彭梅.居家慢生活美学视角下传统扎染在现代家居服中的应用[J].大众文艺,2019(15):92-93.
- [8]胡贝.扎染工艺在产品中的创新应用——评《扎染工艺与设计》[J].印染助剂,2019,36(09):65.

作者简介:

卞雳(1996.12-),女,汉族,江苏泰州人,南京工业大学艺术设计学院,19级在读研究生,硕士学位,专业:工业设计工程,研究方向:产品设计。