

白族扎染艺术在室内设计中的传承和创新

刘芳

成都大学美术与设计学院 四川 成都 610106

【摘要】：白族扎染制品不仅在大理本地深受白族人民的喜欢，同时也受到了世界各地各民族人们的喜爱。但以往的研究更多的是从陈设、软装方面来发展白族扎染艺术，对于其更多的创新性发展的研究是缺乏的。本文在阅读了与白族扎染相关论文的基础上，对白族扎染艺术的发展和传承进行了分析，发现目前对白族扎染创新性发展的研究比较少，并且白族扎染艺术的转化更多的是停留在室内设计中的软装部分，而本文突破此局限，对白族扎染的创新转化进行了研究，并且总结出白族扎染艺术的创新原则和方法，为白族扎染的传承和发展提供了部分思路。

【关键词】：白族，扎染艺术，传承与创新

1 概述

1.1 扎染概念

扎染是中国一种传统的民间艺术。古时被称之为“绞缬”“扎缬”等等，不同地区以及不同的时代对扎染有不同的叫法，但工艺流程都是一样的。扎染是将有预先设计好图案的部分捆扎在一起，使有图案的部分在染色时不被染色。扎染工艺分为捆扎和染色两部分。首先是在织物上绘制出预先设计好的图案，再使用线绳等工具，并运用捆扎、缝缀等方式，将有图案的部分捆扎起，根据不同的捆扎方式以及不同的力度，染色之后的织物会呈现出不一样的效果，各有特色。

扎染在中国已有 1500 年的历史，是中国艺术的瑰宝。现存最早的扎染是东晋的绞缬印花绢。随着唐朝的新繁荣，扎染技术发展到了鼎盛时期。“青碧缬衣裙”是唐代时尚的代表。宋代时期，扎染的技法又得到了进一步的提升，随着技术的提升，扎染的图案以及呈现的效果也随之发生了变化，图案的题材更加丰富多彩，呈现的效果更是美轮美奂。明清时期，扎染工艺已经发展到相当高的水平，在此时，出现了染布行会，明代的洱海卫红布、清代大理布都是当时名噪一时的畅销产品。到了民国时期，扎染已经十分普遍，如文章中所研究的周城白族扎染在此时也是较为普遍，在 2006 年，云南大理的白族扎染被列为了国家非物质文化遗产。

1.2 白族扎染概述

1.2.1 白族扎染的概述

云南白族扎染是白族人民在中原染织艺术的基础上，经过长期的历史发展而创造出来的独特的白族民间艺术形式，主要以云南大理的周城为中心。白族扎染在当地被俗称为“疙瘩花布”“疙瘩布”“蓝花布”等等，白族扎染完美地融入了当地纯粹的人文气息，展示了大理的世代风华，端端称得上是一个族人的标志名牌，是难得的滇南瑰宝。白族扎

染体现了苍山洱海的蓝白之韵、展现了民族文化之美。

传统的白族扎染使用的是植物染料，取材于白族人们自己种植的板蓝根中，而现在部分扎染制品使用的是化学染料，与色彩丰富的化学染料相比，天然染料对皮肤具有消炎保健的作用，并且色彩自然，褪色较慢，不伤布料，经久耐穿。白族妇女把悠久的历史、大理的自然风光，通过一针一线、一扎一染，将其印染在扎染花布上。传统的白族扎染成品多数为蓝底的花，拥有“青花瓷”般的淡雅之感。

1.2.2 白族扎染的工序

(1) 手工缝扎

人们先把设计好的图案绘制在白布上，再用针线一针针地将图案缝制起来，这一道工序是整个扎染过程中最重要的步骤，它决定扎染最终形成的样式。

(2) 浸泡

在侵染之前，扎染使用的白布还需要进行退浆和漂白，经过退浆和漂白的织布可以更好上色，并且质地也更加柔软。在浸泡一日之后将染布拧干水，避免染布太湿润而影响最终的扎染效果。

(3) 浸染

将浸泡之后的扎染布在自然染料中反复浸泡，根据预想的效果来决定侵染的次数，因为次数不同会直接影响扎染后颜色的深浅。

(4) 晒干

这一道工序是将侵染好的扎染布料拿出，并拧干进行晾晒。

(5) 拆线

在扎染布晒干之后，手工艺人们就开始拆线，拆线时需谨慎小心一点，避免不小心拆坏扎染布，如果扎染布不小心

在拆线过程中有破损，那之前所做的工作都前功尽弃。

(6) 碾布

碾布是扎染工艺中的最后一步，首先需要将拆线之后的织物放进清水中反复漂洗，漂洗结束之后再进行利用钉子将织物碾压平整。

经过以上六道工序，一幅幅做工精美的白族扎染就出现了，虽然扎染的工序十分复杂，但是它是祖先们智慧的结晶，同时也是优秀的传统文化的延续和继承。

2 白族扎染图案艺术

2.1 白族扎染图案

“图案”一词是在20世纪初从国外传入中国，而非从中国土地生长而来的。“图案”一词深受汉唐文化的影响。它以汉字构字的形状和含义作为形成的基础。同时，它也受到欧洲设计思想的影响。当然，随着时间的流逝，“图案”的定义也发生了变化。广义的图案概念是以装饰家庞熏琴的观点为代表，他的观点是“图案就是设计一切器物的造型和一切器物的装饰方案”，然而，现在“图案”一词的含义最主要是指各种装饰图案，与之前相比，缩小了“图案”的概念的范围^[1]。

白族扎染中的图案主题丰富多彩，包含着白族人民艺术的精神，表达出了白族人民的智慧以及他们的审美观念。通过上文对于扎染工序的详细解释，可以看出白族扎染的图案都是通过捆扎得到的，只是通过不同的捆扎手法来变换最终的扎染效果。在白族扎染中，设计人员充分发挥了自己的创造性和想象力，运用了二方连续、对称等手法，使设计出来的图案构思巧妙，并且每件扎染工艺品都不相同。

2.2 白族扎染图案的分类

白族扎染图案纹样题材广泛、种类繁多，图案取材大都来源于大理白族人民的日常生活之中，都是与他们生活息息相关的事物或者环境。本文按照图案纹样的题材进行分类，将白族扎染图案大致分为以下七类：

第一类：动物类，有昆虫、家禽走兽等等动物，甚至在神话故事中常常出现的龙、麒麟等瑞兽也会成为白族扎染的图案；其中蝴蝶是白族扎染中最具有代表性的图案，蝴蝶被白族人民认为是美好的象征，被称为“会飞的花朵”，因此在白族扎染中白族人民通过变形简化等方式，运用二方连续等设计手法，将蝴蝶图案运用在扎染中；

第二类：植物类，有树木、花卉、瓜果蔬菜等，共两百余种；树木类有柳树、云南松、高山松等，花卉类有兰花、桃花、茉莉花、郁金香等等，这类图案是与白族人民日常生活息息相关，都是在白族人民日常生活中常见的植物；

第三类：自然景观类，这类图案较多的描写白族的自然风光，例如描绘苍山洱海、蝴蝶泉等地的美景，这类基本上都是描绘大理的自然景观，充分体现了白族扎染的地域性和民族性，同时也表达了白族人民对于云南大理的喜爱之情；

第四类：宗教题材类，白族人民受到了佛教、道教以及本土的本主教影响比深。所以在扎染图案中，也存在与宗教相关的图案纹样，例如出现的八卦太极图、佛塔、亭阁等等，此外，宗教装饰中的常出现的莲花纹、忍冬纹，在白族扎染中也有所表现，但常常与主要图案搭配使用；

第五类：人物造型类，这类图案中表现最多的是身穿白族服饰的少女，少女姿态各异，例如有侧着脸看向远方的金花少女，也有欢快的划着渔船的金花少女，少女人物形象生动、活灵活现；

第六类：字体及诗赋类，这类图案中最常使用一些具有祝福的话语，例如：“吉”“祥”“如”“意”等，还会有一些表现人物性格的字句，例如：“竹”“菊”“兰”等，这类图案有些是作为主要图案使用，有些也做基本图案单位连缀使用；

第七类：几何形图案类，相对于前面六种图案来说，这类图案较为上手，初学者也可以较快地学会其中的扎染技巧，主要是由点线面构成。

2.3 白族扎染图案色彩

传统的白族扎染织物颜色都是以蓝白为主，具有“青花瓷”般的淡雅之感。白族扎染织品是手工品，所以每一件扎染作品都有自己的独特的效果和韵味，这也是扎染具有较强吸引力的原因之一。传统扎染使用蓝白色为主色，虽然色彩较为单一，但是却呈现出了强烈的艺术效果。尽管传统扎染颜色较简单，但是以图案形式出现的独特晕染效果会给人一种画面丰富饱满的感觉。白族扎染在材料、图案、构图方面都进行了充分的考虑，只有经过多方面充分的考虑才能形成完美的扎染效果。

在近几十年中，扎染的色彩多了起来，如紫白相间、黄白相间、红白相间、绿白相间等等又或者多种颜色混合，扎染的颜色丰富以后，在进行扎染时，考虑的因素就更多了，会思考色彩之间的搭配，现在多彩的扎染大多运用在时装服饰、鞋包上面等。传统蓝白色彩的扎染给人一种朴素、自然的感觉，具有柔和、含蓄的特点，但是多彩的扎染显得更加活泼，给人一种跳动之美。

3 白族扎染艺术在室内空间中传承与创新

3.1 白族扎染的现状和问题

当今的白族扎染，在原来的基础上，在针法、纹样图案

都有所改进和提升,将具有地域性、民族性的图案纹样融入在现代的扎染之中,当然,除了传统白族扎染的蓝白色彩,为适应现代人的审美需求,白族扎染还开发出紫白、绿白、黄白等新型彩色扎染。如今,白族扎染种类繁多,图案丰富,技艺精湛。但是白族扎染艺术在创新转化方面依然存在着一些问题,如今白族扎染大都运用在陈设软装、服饰鞋包上面,虽然也十分精美,但传播途径和使用范围收到了限制。因此,我们非常有必要将扎染与新材料新技术结合起来,使白族扎染能够得到广泛的应用。

3.2 白族扎染的创新方法和原则

3.2.1 强调民族性原则

目前有许多地方开始用机器生产扎染,并将此运用到了丝绸、毛衣、皮革等各个领域,扎染艺术虽然得到了较为广泛的运用,但对传统的白族扎染却产生了巨大的冲击,而面对这样的冲击,白族扎染艺术想要独树一帜,其民族性就显得尤为重要,白族扎染发源于云南大理,生长于云南大理,发展与云南,有着自己独特的地理环境和人文艺术,具有得天独厚的优势,因此白族扎染想要在当代市场中有一席之地,就必须在广泛学习其他扎染艺术的创意和表现方式。同时,坚持自己的民族性,在扎染图案、染料等方面突出本民族的特色,使白族扎染区别于其他扎染,形成自己的独特优势。

3.2.2 实用性原则

近些年来,白族扎染更多的是运用在室内设计中的软装部分,例如:桌布、窗帘、沙发抱枕等部分,虽然具有一定的实用性,但仍然以装饰性为主,仅起到室内空间中的点缀作用。面对白族扎染艺术发展的瓶颈,我们需要突破这一局限,对白族扎染艺术进行大胆的创新,使其能够合理地运用

在室内设计中的方方面面,因此白族扎染艺术需要针对不同年龄、职业阶层,设计出对应的实用性强、接近现代人生活实际的扎染制品,以扩展消费市场空间,让市场需求引导和促进扎染手工艺的发展。

3.2.3 结合新型技术与材料原则

白族扎染制品多以装饰性物件为主,例如:围巾、窗帘、抱枕等,为了使白族扎染得到广泛的应用,同时也让更多的人了解和认识白族扎染,因此需要将白族扎染与新材料相结合,例如:将白族扎染运用在室内瓷砖上,在东鹏世界印象X周焯焱系列当中,东鹏公司运用极具科技含量的瓷砖研发技术进行材质转换,具有前瞻性地将白族扎染艺术与瓷砖相结合,使白族扎染艺术突破了之前仅使用在软装方面的局限。通过东鹏公司这一大胆的尝试,白族扎染在现代工业技术场景下的应用变得更加广阔,通过更多的材质结合更好地将其白族扎染图案纹样的形式美和精美的质感显现出来。

图1 白族扎染应用与硬装示意图

4 结论

随着经济的繁荣发展,一些传统的手工艺逐渐被现代的机械所取代。现代机械对白族扎染产生了强烈的冲击,白族扎染艺术的传承与发展到达了瓶颈时期。因此,对于白族扎染艺术的创新是十分必要的,使创新后的白族扎染能够顺应时代的发展,展现出白族扎染独特的艺术魅力。

参考文献:

- [1] 李青蓓.乡村文化振兴视角下大理周城白族扎染研究[D].云南大学,2019.
- [2] 汪鑫.大理白族扎染纹饰在现代家居配饰中的应用研究[D].昆明理工大学,2018.
- [3] 宋博文.大理白族扎染纹样的研究与应用[D].西安理工大学,2017.
- [4] 林芳璐.云南白族扎染工艺的可传承性设计研究[D].中央美术学院,2016.
- [5] 史者.浅谈中国传统草木染的传承与发展[D].天津美术学院,2014.
- [6] 殷琳.云南大理扎染视觉审美研究[D].云南艺术学院,2013.
- [7] 钟义娜.探析大理白族扎染技艺[D].云南艺术学院,2010.