

非遗视域下扎染技艺的高校人才培养实践探索

杨 阳

成都文理学院 四川 成都 610401

【摘要】：扎染技艺作为民间艺术中最具代表性的艺术产品，拥有深厚的历史文化底蕴，但是在现代技术快速发展的当下，此类民间传统技艺受到冲击。扎染技艺融入到高校人才培养教育当中，建立健全完整的民间手工艺与其他学科相融合的教学方分，是传承保护非遗技艺的重要方法。本文通过对扎染技艺的历史背景调查与当下发展近况以及所面临的困境进行分析，思考此类非遗项目的传承在高校人才培养教育教学中可行的方法及意义。

【关键词】：扎染；高校人才培养；非遗传承

Exploration of University Talent Training in Tie-dye Technology of Intangible Cultural Heritage

Yang Yang

Chengdu University of Arts and Sciences Sichuan Chengdu 610401

Abstract: As the most representative art product in folk art, tie-dye technology has profound historical and cultural deposits, but in the rapid development of modern technology, such folk traditional art has been impacted. Tie-dyeing skills are an important way to inherit and protect intangible cultural heritage skills, which are integrated into talent training and education in universities and establish an integrated teaching division of folk handicrafts and intangible cultural heritage disciplines. By analyzing the historical background investigation and the current development situation of tie-dye technology and the difficulties faced, this paper considers the feasible methods and significance of the inheritance of such intangible cultural heritage projects in the talent training, education and teaching of universities.

Keywords: Tie-dye; University talent training; Non-genetic inheritance

非物质文化遗产越来越受到人们的关注，从最初的国家法律层面的规定的颁布，到现在的社会大众的自发地参与到非物质文化遗产的活动当中去，以及到现在校园中所倡导的“国学进校园”，“非物质文化遗产进校园”可以看出，非物质文化遗产越来越受到重视。特别是在当下全球化的趋势日益明显，文化艺术教育领域中的地域特性在当下的局势和未来发展的趋势之下，对于非物质文化遗产的研究来说显得尤为重要。因此作为非物质文化遗产中不可或缺的扎染技艺则更是如此了。

1 扎染技艺概述

扎染技艺的底蕴和文化内涵十分丰富，这也是非遗文化遗产中占据着重要的地位和经久不衰的主要原因。扎染是中国一种古老的纺织品染色工艺，一般以棉白布或棉麻纺织白布为原料，在制作过程中先将原料进行绑扎留白，在进行浸染，因此得名为扎染。

从遗留的扎染文献资料考证来看，我国的扎染最早起源可追溯到春秋战国时期，在汉晋时期得到大力发展，据史料记载，古人在东晋时期就开始生产了用于扎染的绞缬布料，这也从侧面反映了当时的扎染技艺已经日渐成熟了。而到了隋唐时期，扎染技术已经高度发达了，从而扎染技艺也达到了前所未有的繁荣发展，在这一时期扎染制作的纺织品得到当时各个阶层的喜爱，而且甚至还沿着海上丝绸之路远销东南亚。且相较于汉晋时期，在这一时期的已经开始出现一些工艺复杂，花纹繁复的扎染制品，如周昉的《簪花仕女图》中仕女们的服饰就反映

了这一时期精湛的扎染技艺了。随着扎染技艺不断发展，先后出现了先扎后染，先染后绣的具有复杂工艺的纺织品。经过这样繁复且多次加工之后，扎染制品显得愈发精美了，受到了当时皇室的大力追捧，成为了皇室御用品，于是明令禁止民间百姓私设染坊，这一禁令颁布让盛极一时的扎染技艺开始日渐衰落，逐渐走向衰败。到了元、明期间的几百年的时间里，实际扎染文物的出土和相关文献的记载相对较少，但在一些古籍之中还能找到一丝扎染的痕迹。据古籍记载，这一时期有九种的扎染方法，但时至今日已基本已无迹可寻了。相较于元、明，清代时期的染织业已经较为发达了，且制品也越来越精美，纹样图案也是十分丰富，但由于这时的扎染制品已经不在当时人们的生活中占据主导地位，大部分在南方的少数民族聚集的地方得以发展，后续逐渐演变成为我们今天所看到的具有民族地域特色的民间传统技艺，随着国家、社会的鼓励和呼吁再次重绽光彩。如今，在我国的江苏南通，云南大理，四川自贡等地，还保留着扎染技艺。

2 扎染技艺现状和面临的问题

目前，在我国，扎染技艺的分布主要分布在我国南方地区。扎染技艺在国内运用较为广泛的地区主要集中在云贵川一带，其中云南大理白族的扎染是最早列入国家级非物质文化遗产名录中的。云南大理扎染约始于明末清初，以代代相传的方式传承至今，已有三百多年的历史。就目前而言，这一地区扎染发展的情况大致可分为两种。一种是运用较好的企业发展模

式,在工艺、纹样图案上注重创新和原创,在染料上兼顾化学染料和传统织物染料染色技术的方式;而另一种则采用化学染料,分散性的小作坊的生产模式。在产品方面,主要以布料、围巾、衬衫等产品为主。在风格上主要以传统民族风格为主,少量时尚显眼色彩。同样以作为扎染制作闻名的四川,主要集中在自贡、容县等地。四川的扎染以纹样中的线条表现为主要特征,在线条的基础上再融入面的装饰,从而形成不同的纹样和色彩。除上诉以外,江苏南通的扎染技艺也是首屈一指的,它和国际扎染艺术有着紧密联系。如今,南通已经成为我国的扎染作品进出口的商贸口岸,在数代的坚持不懈的努力下,形成一条自产自销的产业链,为南通的扎染技艺发展做出了卓越的贡献。

2.1 在当下发展的过程中,扎染技艺的发展也存在局限性

首先是图案的造型和创新不足。大多数扎染技艺从业者对于扎染的方法、染色、图案设计上,还基本保留着传统的方式。他们的图案纹样大多是对人们对生活的观察之后所得到的,例如花、鸟、草,几何等元素。虽然这些图案种类繁多,但是这些纹样图案大多脱离现代生活,从而无法和现代消费群产生情感上的共鸣。因为当下大多数的消费者都居住在城市当中,和传统扎染技艺从业者生活环境有所不同,所以无法感同身受,从而消费者对扎染产品就很难有认同感了。云南、四川的扎染制品由于纹样图案类型过于老旧,且创新力不足,大部分消费对象以中老年为主。由此可见,扎染技艺由于脱离了现代社会,脱离了当下大众审美。因此当下扎染技艺应推陈出新,在纹样图案的设计和创新上下功夫,找到一种更加适合当现代人审美的表现方式,才能今后吸引更多年轻人才传承传统。

其次是制作流程繁复,耗费人力物力。一件扎染制品的完成,主要分为三个步骤,分别是染前处理,捆扎染色,染后处理。首先染前处理。在一步骤之中会进行退浆、精炼、漂白的处理。其次是捆扎染色。将已设计好的纹样图案用画粉在布上做好标记,然后捆扎布料。完成后侵入水中湿透,取出稍晾,然后再次进行浸染或煮染后进行冲洗,晾干。经过晾晒,在不完全干透的情况下将其进行熨烫。因此整个扎染制作过程是比较繁琐复杂的。不仅如此,为了保证扎染技艺的传承和制品的效果,扎染制品在制作时使用的染料是植物染料,而植物染料价格是略高于一般化学染料价格的。由于扎染的制作主要由人工完成,导致了整个扎染制品制作的整个人工物料成本的增加,从而在一定程度上限制了扎染技艺的传承。

最后则是传统扎染技艺传承人在逐渐减少。由于“快餐”时代的快速发展,人们越来越浮躁,能够静下心来去研究和去学习扎染的人越来越少^[1],特别是年轻一代的青年人,内心浮躁,不肯再欣赏传统文化艺术,认识不到传统艺术的魅力与价值,这就导致一些扎染企业、传统作坊倒闭,停办。在教育领域,一些高校只是将扎染作为美育课程,并没有将扎染作为专业课

也没有和其他专业课程进行融会贯通,所以很多现代的在校学生甚至都不知道扎染这个传统技艺了。因此将扎染课程化并与其他专业课程相结合不仅能让学生对传统技艺产生浓厚兴趣,而且还能使传统技艺得到推广和发展。不仅如此,扎染技艺教学可以让更多学生关注民族文化,产生民族自豪感。

3 扎染技艺在 UI 设计相关课程教学中的可能性

扎染技艺的教学为高校人才培养教育的新内容,同时要与 UI 设计进行结合教学,其过程不仅让学生学习到扎染技艺的理论知识和工作流程,还要让学生利用扎染的制作方式、浸染方式与 UI 设计相关课程相结合。纵观当下,整个扎染技艺的教育大多还是在校园内完成教学的形式为主,其中大多以美育课的形式开展教育教学,并没有综合考虑到将其与其他课程相结合的方式,走出校园,到社会中去实践的形式去学习。也没有综合考虑到将传统技艺融入现代文化当中,用传统扎染技艺来丰富现代,再由现代技术展现传统扎染技艺。所以利用 UI 设计去展示扎染技艺能拓宽其传播渠道,也能为扎染技艺的广泛传播制造更多机会。因此 UI 设计如将开展扎染技艺相关课程的开展,那么人才培养的方向可考虑一下部分。

3.1 扎染技艺理论与实践课程教学

扎染技艺作为我国非物质文化遗产,想要更好地融入到高校课程当中,更好地让现代青年传承发扬传统扎染技艺就必须了解其制作工艺和过程,并熟练掌握其特点和制作方法。在教学内容上,涉及扎染的制作工艺、纹样图案、制作材料等多方面的内容,目前有很多的扎染技艺的教学都受到了大众的关注,为此提供了大量的参考资料,也为学生从理论的角度去了解和去学习扎染提供了坚实的基础。为了更好地在 UI 设计教育中开展扎染技艺的科研学术的理论研究,此部分可分为两部分教学进行,首先,可邀请同学到博物馆、非物质文化馆或扎染制作传统作坊等相关实地中去进行学习考察和学习,听取相关专业人员关于扎染技艺知识的讲解。其次,可根据每个班级的具体人数进行分组,每个团队小组经过前面学习资料整理,讨论之后选择一个具有可行性的研究方向进行相关主题发表,然后与教师和班级同学进行整体讨论,再整理相关问题和资料,从而进行扎染的相关理论研究,以此教学方式有利于学生走出校园,在实践中学到真知,也有利于学生弥补后期研发作品上理论知识的不足,还可以提高学生的实地考察、科研能力以及论文的撰写能力,为后期他们提高科研能力以及传承扎染技艺打下坚实的基础。只有兼具前期的实地考察和理论的支撑,才能做到后期的用理论去指导实践,这样做出来的产品才更具有民族生命力。

传统的扎染技艺的学习不应该只停留在技术层面上的学习,而是应该做到理论与实践并重,因此,前期的实地考察和理论方面的学习结束以后,就需要学以致用,用所学的理论知识去指导实践,在这部分的教学可邀请学生到扎染实践基地去

进行学习,通过专业的技艺传承人进行现场教学,也可以教师自行演示教学,但在教学过程中需可进行原创性设计的部分,以便于让学生发挥主观能动性下进行作品创作。扎染的教学过程中,纹样图案的设计是学生可进行创作的部分。通过前期的实地考察与理论考察,学生对于扎染作品的审美能力不再浮于表面,而是能够更深层次地去鉴赏和设计出有生命力的作品,不仅如此在纹样图案进行创新的时候也能创作出既符合传统理念又符合现代青年审美的设计。在扎染实践中,需要注意捆绑、扎结时的力度与纹样图案的设计,否则可能导致最终成品无法完美体现创作者想要的理想效果。不仅如此,在染色的时候,注意单色扎染和多色扎染的操作方式,因为“在扎染作品中,色彩的运用关系着作品的生命力及美感。”

3.2 结合专业特性进行 UI 设计

扎染技艺作为我国一项重要的非物质文化遗产,但这项技艺只被少数人所掌握,为了传承和发扬这一项传统技艺,可利用 UI 设计的专业特点对其进行展示和传播,促进其发展。通过前面关于扎染实地考察、理论考察以及技术实践,学生已经对扎染的理论和技艺已经有了深入的了解。因此在后续的课程中,需结合专业特性进行 UI 设计课程教学,教师可通过 UI 设计相关理论知识的讲解,但在学生后期 UI 作品创作中,能以

展示和传播扎染技艺为主题,结合前期所学的扎染的相关知识,完成扎染技艺的数字化展示。再结合所学的扎染相关的理论和技术,能以比赛或者实际的项目为纽带,让学生以 3-4 人为一组,进行分工撰写策划书,UI 设计的拓扑图以及最终的界面设计,而最终学生成绩的评价方式可以通过线上和线下的方式进行,线上方式为在线发布投票平台,让更多的人参与其中;线下的方式为老师和技艺传承人共同给出评价。线上、线下相结合的方式有助打破传统教师为主评价的方式,更公平更客观地对学生的作品做出评价,有利于学生未来专业发展和职业发展。而将传统技艺与新媒体技术手段相结合,让青年人更好的保护和传承这一传统技艺。

4 结论

扎染作为我国的非物质文化遗产,是中华民族宝贵财富,需要现代青年人的传承和发展,也需要更好地向更多人去推广,因此将扎染课引入课堂也是对传统课程进行拓展、深化,可以发展学生的技能特长,拓展了学校课程的种类与范围。有助于让学生继承和发扬非物质文化遗产传统技艺,让学生能够将传统文化与现代设计相结合,为传统文化注入更多的魅力,将艺术应用到生活中,为扎染这项传统工艺注入年轻的血液。

参考文献:

- [1] 贾立星.文化创意产业视角下的非物质文化遗产开发策略研究[J].散文百家(新语文活页),2019(02):210.
- [2] 许晨,吕青婷,闫宇婷,马春燕.天然印染中蓝染工艺的分类与图案造型特点[J].辽宁丝绸,2021(02):13-14.
- [3] 陈雅倩,么红梅.非遗扎染技艺在文创产品中的传承与发展[J].纺织报告,2021,40(07):107-108.

作者简介:杨阳(1992.8-)女,汉族,四川成都人,硕士学历,研究方向:视觉传达设计。

基金项目:本文为成都文理学院 2022 年校级高等教育人才培养质量和教学改革项目“非遗视域下扎染技艺的高校人才培养实践探索”(项目编号为 JGB202226)阶段性研究成果。