

DOI: 10.19333/j.mfkj.2018030030804

蜡染与相关手工印染结合的创新设计研究

鲍小龙¹, 刘月蕊¹, 谭英², 任雪玲³

(1. 东华大学 服装与艺术设计学院, 上海 200051; 2. 东华大学出版社, 上海 200051;
3. 青岛大学 美术学院, 山东 青岛 266071)

摘要: 现有蜡染的创新设计大都限于蜡染单一工艺的改进或数码技术的模仿, 表现风格较为单一。以蜡染工艺特征为研究基础, 分别与扎染、夹染和型版印工艺进行结合设计, 得到了不同于以往风格的蜡染图案。研究表明: 蜡染与其他手工印染工艺结合是可行的, 结合的关键在于准确把握各工艺的区别与联系, 合理设计操作工艺的先后顺序。多种工艺的结合运用不仅丰富了蜡染面料的艺术表现手法, 并且满足了消费者追求个性化的审美需求。

关键词: 蜡染; 工艺特征; 扎染; 夹染; 型版印; 结合创新

中图分类号: TS 193.5; TS 194.4 文献标志码: A

Research on innovative design of combining batik and related hand dyeing and printing

BAO Xiaolong¹, LIU Yuerui¹, TAN Ying², REN Xueling³

(1. Fashion and Art Design Institute, Donghua University, Shanghai 200051, China;
2. Donghua University Press, Shanghai 200051, China;
3. College of Fine Arts, Qingdao University, Qingdao, Shandong 266071, China)

Abstract: Most innovations in batik design are limited to improvement of one single craft or imitation by digital technology. This study is based on batik's craft features, combining with tie dye, folder stained and stencil printing respectively to get patterns different from usual batik patterns. The result indicates that batik craft is available to combine with other hand printing and dyeing crafts, the key to make it work is to understand the connection and differences between each craft, and designing in a reasonable order when applying the crafts. The combination of various crafts not only enriches batik design's artistic expression, but also meets the needs of customers' personalized aesthetic.

Keywords: batik; craft features; tie dye; folder stained; stencil printing; combination and innovation

蜡染古称“蜡缬”或“臈缬”,是以蜡作为防染材料,在面料上进行绘蜡或印蜡等防染手法,入染缸染色后去蜡显花的一种手工印染工艺^[1]。蜡染的历史悠久,在世界纺织印染史中有着重要的地位。随着现代印染技术的不断发展,许多传统的手工印染技

艺濒临消失,但蜡染因其独特的艺术魅力一直深受人们的喜爱。为了适应现代社会的快节奏以及大众的审美需求,蜡染的创新设计也层出不穷,如运用现代数码技术手段模拟创新^[2],或者在冰裂纹的制作上进行创新^[3],也有一些是针对图案和艺术表现的创新研究^[4]。但以往的设计与研究大多是针对蜡染这一种工艺,艺术表现形式上相对单一。蜡染与扎染、夹染、型版印等传统手工印染工艺有许多共同之处,但各自又有鲜明的艺术特色。在符合工艺操作可行性的基础上,将蜡染与相关手工印染工艺结合进行创新设计,不仅可以丰富蜡染艺术的表现手

收稿日期: 2018-03-06

基金项目: 上海市设计学 IV 类高峰学科资助项目 (DB17019)

第一作者简介: 鲍小龙, 讲师, 主要研究方向为手工印染艺术设计与非遗传。通信作者: 刘月蕊, E-mail: lyr2014@126.com。

段,满足当下人们不断变化的个性化审美需求,还可以提升蜡染产品的市场竞争力。本文将通过设计实践对此展开研究与探讨。

1 蜡染的工艺特征与艺术表现

1.1 传统蜡染

目前,在我国西南少数民族地区,手绘蜡染依旧盛行并被广泛应用于日常生活。蜡绘工具是用各种“蜡刀”,而非毛笔绘画,其中也用“点蜡笔”等十分简单的型印工具,蘸蜡盖出小圆点图案。由于蜡遇高温会融化,因此蜡染只能低温染色,以色牢度较好的靛蓝染色为主,而相对复杂的染色工艺,且色牢度较差的彩色蜡染较少。西南少数民族地区的手绘蜡染主要以取材方便的蜂蜡为防染材料,蜂蜡黏性较高,不易碎裂,绘制出的图案精美,很少有蜡裂纹。贵州苗族蜡染图案见图1。

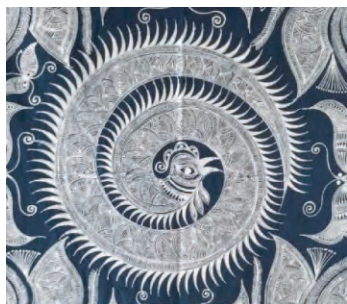

图1 贵州苗族蜡染图案

此外在苗族地区和广西瑶族地区也有用枫树汁或刺楸树汁加入一定比例的牛油熬煮成胶状物,冷却后似蜡,待布上此胶浆时,以炭火温化,蘸汁画布,胶浆冷却后便可防染上色,被称为“枫香染”和“树汁染”^[5-6]。这种胶浆性能和传统用蜂蜡,在功能性质上基本相似。枫香胶浆勾线稿见图2。贵州当地民间艺人把直接画蜡和着色,不浸染底色的半成品蜡染或枫香染,作为一种对传统蜡染工艺特征的再认识和新突破,运用于室内纺织品装饰中,有一种别样的新形式和新美感。蜡染画彩半成品稿见图3。这样的创新设计新颖,但还要考虑到半成品蜡

图2 枫香胶浆勾线稿

图3 蜂蜡画彩半成品稿

染和枫香染在自然条件下,如何解决受高温影响蜡染图案变形不易保存等问题。

1.2 现代蜡染

现代蜡染在工艺与艺术表现上,依托科技进步和观念更新,有了一定的创新,其中最具代表的首先是蜡裂纹的设计运用。传统蜡染对蜡的运用在审美观念上,蜡仅是一种防染和造型功能,并不希望面料上有因蜡裂染色后,自然产生的美丽蜡裂纹,反而认为是一种瑕疵。而现代蜡染打破了这一传统审美观念,以巧妙设计的蜡裂纹为美,并视其为蜡染的一大艺术特色^[7]。蜡裂纹因蜡性不同,而形成不同的蜡裂纹装饰审美效果。如石蜡、木蜡因性脆,容易产生大的蜡裂纹,而蜂蜡黏性大,不太容易产生蜡裂纹。具体到实际运用中,往往会根据多方面要求,用这3种蜡进行适当配比,产生不同大小的蜡裂纹。蜡裂纹工艺的可实现性要以作品艺术表现需求而定,并非随意运用,其中合理和谐的工艺与艺术结合表现是关键。蜡染“葫芦”见图4。这样的创新主要是依托观念的更新和现代材料的科学合理运用,它是一种基础性的自身性的革新。

其次,现代蜡染可以选择适合的面料、染料和染色工艺,进行多次着色、防染,并能较好的解决色牢度问题。例如选择真丝面料,使用酸性染料上染,以蜂蜡防染,上一层浅色染料等其干透后封一次蜡,封蜡既起防染作用又兼有造型功能,如此反复画蜡和着色,直到完成整个蜡染图案。真丝彩色蜡染见图5。由于酸性染料需要高温固色,传统方法只能浸泡高温染缸,这会因蜡遇热融化,破坏蜡染图案。而现代高温蒸化工艺却能完美解决这一难题。由此可见,现代创新的蜡防工艺,是需要现代科技为前提条件的。

图4 蜡染“葫芦”

图5 真丝彩色蜡染

另外,现代蜡染在工艺可行性和艺术表现形式上,除了代表性创新的蜡裂纹和多次防染法造型外,还产生了多种如泼洒蜡、拓印蜡、晕染蜡、转移印蜡

等新技法在一定程度上提升蜡染的艺术表现力,但这些技法仅局限在蜡防染一种工艺上^[8]。

2 与相关手工印染结合的创新设计

2.1 蜡染与扎染结合的创新设计

蜡染与扎染是手工印染中最具代表性的工艺,但二者结合的创新设计,历史上却是空白,其中,除一些历史文化原因外,最主要的工艺局限是传统蜡染一般需要冷染操作方可完成,而传统扎染除运用靛蓝低温还原染外,大都需要高温浸染或媒染等工艺完成。然而,现代的低温染料及蒸化固色工艺的广泛运用,可以完美解决这一染色工艺难题,使得2种工艺的结合成为可能。

蜡染与扎染的结合方法一般有先扎染后蜡染,或先蜡染后扎染2种,如图6所示。图6(a)的染色方法为:先运用扎染方法对面料进行自由捆扎,然后点刷黄色,待染料干透后把面料拆开平铺,此时面料黄白相间,接着在一些区域自由的进行涂蜡,涂蜡的方法不同可以产生不同的肌理效果,比如泼蜡、点蜡等。涂蜡后把面料浸入深蓝色染液中上染底色,为了避免蜡融化,可选用色牢度较好的活性染料低温冷染,最后去蜡固色,显现出既有蜡裂纹又有扎染纹理效果的图案。图中黄色和白色的区域因为蜡的防染作用而没有上染底色。这种创新工艺方法的运用,使扎染与蜡染巧妙的结合在一起,不仅同时展现出2种工艺的艺术肌理之美,并且使面料的色彩也更加丰富。而图6(b)主体先是以蜡染分层多次防染绘制完成脸谱,背景处理则是以扎染点色工艺来完成的。这是从另一种艺术审美需求角度,以扎染为背景来衬托蜡染主题的创新结合设计运用。

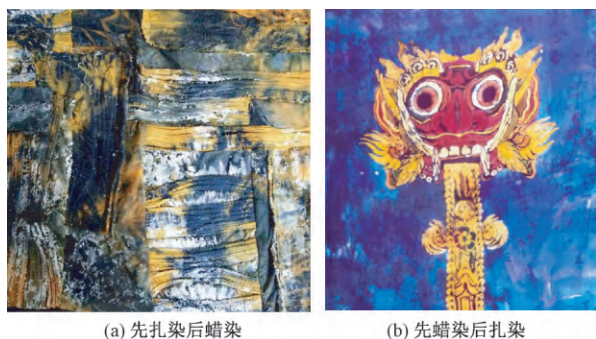

图6 扎染与蜡染结合

2.2 蜡染与夹染结合的创新设计

在传统工艺上蜡染与夹染结合的最好实例便是“傣斑布”,这种运用夹版注蜡防染的工艺,反映出了古代劳动人民的智慧,但遗憾的是这些仅有史料记载,而并无实物流传^[9]。夹染与蜡染结合的创新设计,同样可以分为先用夹染后蜡染或先蜡染后夹

染2种不同的工艺手段。前者类似于“傣斑布”工艺中所述的上夹版后注蜡,再拆夹版染色,不同的是“傣斑布”所用的是镂空花版,而这里用的是浮雕花版,与夹缬花版同理,蜡染与夹染结合设计见图7。图7(a)先用2块相同图案的夹版夹住面料,然后注入蜡液,拆开夹版后,适当自由折皱上蜡面料制作冰裂纹,再入染液浸染上色,最后去蜡固色。鞋子图案部分因为夹版防染作用没有上蜡,浸染后形成了深色的图案,上蜡的部分形成了带有蜡裂纹的肌理。而图7(b)是先蜡染面料后,得到冰裂纹肌理,再用夹染进行二次染色。与图7(a)相反,鞋子图案部分因为夹版防染作用,保留了冰裂纹肌理,周围区域则被染成了深色。这2种工艺实施的先后顺序不同,产生了不同的图案效果。由2个实例可以看出,夹染图案造型严谨,蜡染肌理粗犷奔放,二者结合对比鲜明,相互衬托,丰富了图案效果,形成了独特的肌理美感。由此可见,蜡染的创新结合操作步骤的顺序安排也很关键。

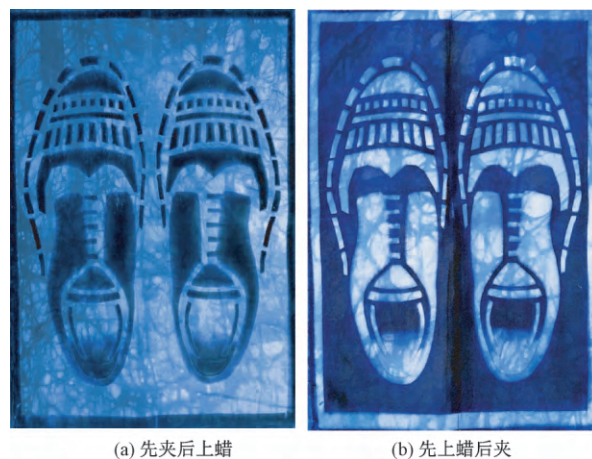

图7 蜡染与夹染结合

2.3 蜡染与型版印结合的创新设计

传统手工印染中的型版印最具代表性的为凸版型印和镂空版型印2大种类,其中凸版型印与蜡染结合工艺,东南亚地区最为著名^[10],此种结合工艺古已有之,印尼凸版型印蜡染见图8。但是该蜡染产品在结合铜凸版型印的基础上,又创新结合设计出手绘和泼染等工艺,这样的再创新,不仅是提升了艺术审美价值,更是提升了产品的附加值和竞争力。图9则为镂空型纸版的印蜡防染和手绘创新结合,工艺步骤如下:先将整块面料手绘黄色染料,待染料干透后,再覆盖镂空型纸版,在镂空处刷涂蜡液防染,然后移去纸版,用自由的方式在面料上泼洒蓝色染液,最后去蜡固色,有蜡的图案部分保留了黄色。此工艺与蓝印花布工艺有一定的相似之处。不同的是蓝印花布以石灰豆粉为防染

材料,而这里是用蜡作为防染材料^[11]。蜡染与型版印工艺结合需要把握2个关键点:一是要熟悉2种型版印的不同工艺特征,二是蜡印的温度控制,蜡温高低及印蜡轻重分寸掌握是关键。蜡染与型版印结合形成的图案风格和色彩效果非常丰富,并且操作方便,有很好的可控性,实现了手工印染个性化设计与效率化生产的有效结合。值得在设计上进行更深入的研究与产品开发,为蜡染艺术提供更多的创新设计思路。

图8 印尼凸版型印蜡染

9 镂空版型印与蜡染结合

3 结束语

蜡染与相关手工印染结合的创新设计,可以产生丰富的肌理和图案效果,突破了蜡染单一的表现手法,也拓宽了蜡染产品的设计思路。但手工印染的种类名目繁多,且各工艺的特点、要求及局限各不相同。结合创新需要准确把握它们之间的区别与联系,调整各工艺实施的具体方法和先后顺序,求同存异,才能有效地进行结合。因此,科学选择相关工艺种类,巧妙合理的设计工艺操作步骤,是研究探索创

新设计的成功保证。此外,手工艺的特征和小批量化的生产迎合了当下人们追求个性化的需求。多种工艺的结合设计也为传统手工印染艺术的传承与发展提供了新思路。

参考文献:

- [1] 吴山. 中国工艺美术大辞典[M]. 南京: 江苏美术出版社, 1988: 79-81.
- [2] 尹晓莎, 王建明. 计算机模拟技术在传统蜡染图案设计中的应用[J]. 毛纺科技, 2017, 45(9): 56-59.
- [3] 徐军, 陈益松, 赵方菲, 等. 手工蜡染、糊染裂纹工艺的对比试验[J]. 时尚设计与工程, 2017(1): 50-55.
- [4] 刘冬云, 吴彤. 冰染在蜡染艺术中的应用[J]. 丝绸, 2017, 54(9): 67-72.
- [5] 廖方容, 吴伟峰. 白裤瑶树汁染工艺及艺术特点[J]. 丝绸, 2017, 54(7): 74-79.
- [6] 秦文. 贵州布依族枫香染制作技术传承与影响因素研究[D]. 重庆: 西南大学, 2014.
- [7] 刘子龙. 彩色蜡染的新意蕴: 兼论蜡染艺术及新工艺的应用[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2009(4): 20-23.
- [8] 鲍小龙, 刘月蕊. 手工印染艺术[M]. 2版. 上海: 东华大学出版社, 2013: 66-78.
- [9] 贺琛, 杨文斌. 贵州蜡染[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2009.
- [10] 庄梦轩. 马来西亚蜡染艺术发展史探究[D]. 南京: 南京艺术学院, 2016.
- [11] 刘月蕊, 鲍小龙. 蓝印花布相关工艺关系的研究[J]. 民族艺术研究, 2013, 26(3): 121-124.