岭南植物染色产品设计研究

吴越齐
（广州美术学院，广州 510006）

摘要：目的 研究岭南悠久的植物染色工艺生存途径。**方法** 根据文献研究进行实践，对岭南植物染色传统工艺进行整理。研究是在岭南文化语境中进行的，以实际案例丰富传统工艺当下的生存问题。**结论** 岭南植物染色文化依旧深植在当地人的日常生活中，是独特地域文化的表现。岭南植物染色工艺依旧有着生命力，是一张丰富的地方文化名片，与当地人的生活息息相关，表达着深刻的地域文化认同。同时，岭南植物染色工艺的绿色无污染也为树立“绿色低碳”的区域形象出力。

关键词：岭南；植物染色；绿色低碳
中图分类号：J523; TB472 **文献标识码：**A **文章编号：**1001-3563(2016)16-0039-05

Production Design of Lingnan Plant Dyeing

WU Yue-qi
(Guangzhou Academy of Fine Arts, Guangzhou 510006, China)

ABSTRACT: It aims to study the survival way of Lingnan plant dyeing technology. According to the practice of literature research, the traditional Lingnan plant dyeing technology is sorted out. The study is conducted in the Lingnan culture, with the question about traditional craft how to survive in real life. Lingnan plant dyeing culture is still used in people's daily life, is the performance of unique regional culture. Lingnan plant dyeing still has vitality, rich local culture, closely related with local people,and expressing the profound regional cultural identity. The green pollution-free of Lingnan plant dyeing process is also to establish the "green low carbon" regional image.

KEY WORDS: Lingnan; plants dyeing; pollution-free

植物染色，通常指从植物中提取自然色素并进行染色的技法与工艺。中国古籍中本无“植物染色”的提法，而是多以“染草”指称。“植物染色”概念最早见于杜燕孙的《国产植物染料染色法》中，他提出了与“人造染料”相对应的“天然染料”，并将“植物染料染色”列入“天然染”中，现在学术界与行业内通称为“植物染色”或“植物染”。

植物染色技法曾在工业化的冲击中，淡出人们视线，但近几年却又呈现兴起的趋势，原因是多方面的。生活方式的改变。快节奏的生活节奏让都市人渴望慢生活，植物染色体验如瑜伽一样成为新的休闲方式。绿色环保意识的增强。随着对健康生活方式和绿色人居环境的追求，人们更关注于饮食和穿着健康，植物染色满足了部分人群的需求。一些服饰品牌也相继推出了植物染色产品，强调绿色品牌理念。如何顺应这个趋势，让植物染色这种传统工艺在当下延续它的生命力？创新成为社会转型下，传统手工艺自觉性的行为[1]，而地域的非物质文化遗产的独特性与创新的求异性不谋而合[2]。开发具有当地特点的植物染色产品成为解决问题的途径之一，研究岭南传统的植物染色工艺也就有了重提的价值。

收稿日期：2016-04-02
基金项目：广东省高校优秀青年创新人才培养计划资助项目（2013WYM_0043）
作者简介：吴越齐（1983—），女，浙江人，硕士，广州美术学院讲师，主要研究方向为民间传统染织工艺文化与设计应用。

1 岭南本土植物染色工艺

岭南是我国历史上一个重要的植物染色区域[3]。晋代嵇含《南方草木状》中的“苏枋染”[4]，唐代苏敬《新修本草》中的“蓝实染”[5]，清代李调元《南越笔记》中的“薯莨染”[6]，都是古代岭南代表性的植物染色工艺品种。岭南地区的植物染色工艺虽然没有书籍专章记录染材与染技，但是大量散见于各类官书、方志与私家著述中。

1.1 岭南植物染色常见染材

植物染色是一门依赖于环境就地取材的工艺。岭南植物染色工艺离不开当地的植物品种。岭南夏长冬短，日照时间长雨水充沛，植物资源丰富，为植物染色提供了多样的染材。

岭南常见的染黑植物有乌桕、枫香树等，直到今天薯莨染色依旧在服饰上应用。《广东新语》记载：“薯莨胶液本红，见水则黑，诸鱼属火而喜水，水之以黑，故与鱼性相得，染罛使黑，则诸鱼望之而聚云[7]。”成熟的薯莨块状茎劈开后肉质成红黄色，流出的汁液中含有利于染色的单宁和栲胶，经薯莨汁浸染过的渔网或面料更加坚固耐用，是广东非物质文化遗产莨纱绸（又称香云纱）的主要染材。染红植物染材有苏木、桃金娘、指甲花等，其中苏木是最常用的一种。用于染黄色的植物染材有姜黄、郁金等，常见的还有栀子，《广东通志初稿》记载：“山栀子，方书所谓越桃，小而多棱者可用，大长者只作染色[8]。”栀子直到今天依旧是岭南一些少数民族的主要染色植物，不仅用于服饰染色而且还用于食材染色。蓝色植物染材古籍上记载的有木蓝、菘蓝、山蓝、蓼蓝等，其中木蓝是岭南蓝色植物染材中特有的品种，唐代《新修本草》、宋代《本草图经》都有“木蓝出岭南”的记载。

1.2 岭南植物染色方法

岭南的地理气候有着自己的独特性，因此在传统染色工艺上也有自身的特点。按照染色原理常见的有直接染色法、媒染染色法和还原染色法。

1）直接染色法。直接把可制作染料的植物部位浸入冷水中或加热提取染液，或在所需染色物上直接涂染的方法，例如“纱缎黑退变黄，捣扶桑花汁涂之，复黑如新[9]。”在岭南，用直接染色法染色的植物还有栀子（枝子）、姜黄等。

2）媒染染色法。借助媒介物质使物上色的方法。一般有前媒染、同浴媒染和后媒染，在记载中岭南常见的为先染色后媒染的方法，如苏木染[3]，《南方草木状》中记载苏木染色“以大庾之水，则色愈深。”大庾地处珠江流域，珠江流域的水多富含铁离子，因此可以推断经过大庾水洗涤后的苏木染变“深色”可能是变成深紫色。同样，用后媒染工艺染色的还有香云纱染色工艺。染过薯莨汁反复染色 30 多遍时，工人需要在面料上平涂河底淤泥，让面料的一面颜色由褐变黑，这一过程也被当地人称为“过乌”。通过实验，也证明其他地区的河泥不能达到这种效果，因此香云纱也是岭南地区特有的品种。

3）还原染色法。指的是氧化还原染色法，这种方法常见于蓝色植物染液的制作及染色。首先将染材浸水提取蓝色液体，再加入石灰让液体与空气充分发生氧化得到蓝靛。在染色时加入草木灰水还原染料让面料上色。《民国文昌县志》中就有对海南地区这一染色技法的详细记载：“束而浸之，越宿去其渣，入以蚌灰，用竹叉搅之，水色变绿，泡如蟹眼为度，澄之，倾其水则靛成，俗谓蓝曰青，谓靛曰青[10]。”

1.3 岭南植物染色应用

人工染料进入岭南前，植物染色除了在服饰上大量运用外，还在生活起居的其他方面运用。如《广东新语》记载：“南风天出水，谓之潮木，亦曰石盐。做成器时，以浓苏木水或胭脂水三四染之，乃以浙中生漆精薄涂之。”《南越笔记》中描述“琼州席”“又澄迈染茜草为饰，久而愈滑，曰黄村席。”植物染色除了在家居用品上应用外，在食物上也经常见到，例如《广东新语·食语》中描述枧水粽“置苏木条其中为红心”，苏木染出的红色除了讨个好意头外，还有消食的作用。在除夕那天，人们“以苏水染鸡子食之，以火照路，又曰卖冷。”在今天，广东有些农村地区依旧保留着这些传统。

植物染色工艺近百年来虽然受到人工染料的冲击，但是其衍生出的文化内涵在岭南地区依然常见，有些在今天仍是当地人生活中的重要部分，因此对岭南植物染色工艺的研究和产品开发具有一定意义。

2 岭南植物染色产品设计

2.1 染色面料的选择

灵活运用材料物理和物性的知识，才能使传统手工艺及产品完全适用于不同的社会需求[11]。对染色面料及载体的多样化应用，让岭南植物染色更适

合当下生活，为进一步的产品开发做好准备。如古籍中的岭南薯莨染色多用于皮和苎麻，现今广东地区薯莨染（香云纱）工艺多用于真丝电力纺面料。在进行薯莨染色工艺研究时，面料除了选择传统常用的皮、麻和丝织面料外，也选用了非常用的棉和人造面料等。在 2014 年 5 月的实验中，棉的上色比其他面料要深，薯莨染色工艺的不同面料样版（部分）见表 1，但涂河泥后丝织品的黑色明显要比棉面料光亮，水洗色牢度更好。在不同面料的实验时，即让古籍中抽象描述的色彩可视，也有助于理解传统植物染色工艺的当地特色。在香云纱工艺“过乌”阶段，在广州提取的河泥比在顺德地区所取得的河泥“过乌”效果明显要弱，这可能是由于珠江流域广州段河泥中所含的金属离子含量少于顺德段导致的，这也是莨纱绸（香云纱）制作地域仅限于珠江流域顺德的原因。同时面料的多样化选择解决了产品开发时遇到的问题。以薯莨染为例，在岭南地区薯莨染一般用于服饰，但经薯莨染后的丝绸面料很难和“广绣”结合，原因是染后的丝绸面料密度变大面料变硬，在刺绣过程中面料易破损，绣线易断裂，但对薯莨染的多种材料实验后，选择了棉质的薯莨染面料进行刺绣就避免了以上问题。

表 1　薯莨染色工艺的不同面料样版（部分）
Tab.1 Samples of Yam dyeing on different fabric(part)

序号	面料名称	薯莨染色步骤色版（实验）						
		0	1	3	5	7	9	11
1	素绉缎							
2	电力纺							
3	雪纺							
4	双绉							
5	绡							
6	丝棉缎							
7	丝棉							
8	棉绸							
9	纯棉							
10	棉麻							

2.2　媒染方法与色彩选择

在岭南植物染色产品的开发中，染色方法除了沿用传统方法外，着重强调具有岭南特色的媒染。在媒染试验中尝试前媒染、同浴媒染、后媒染产生的不同色彩效果，让每一种植物染色出现色彩明度或纯度的变化，有些甚至会产生色相的变化。

如前文提到的苏木染，经大庾水洗涤后颜色变深，因此在苏木染产品的开发中主要选用后媒染，用含有铝离子（明矾）、铜离子（蓝矾）、铁离子（绿矾）的媒染剂进行实验，产生丰富的色彩色相和明度的变化，在 2015 年 4 月的实验中，苏木染色工艺真丝面料样版（部分）见表 2，用含有铝离子的媒染剂进行后媒染，面料的颜色从橙红变成深红；含有铜离子的媒染剂进行后媒染，面料的颜色从橙红变成紫红；含有铁离子的媒染剂进行后媒染，苏木染面料的颜色从橙红变成深紫。当下多样的媒染剂丰富了植物染色颜色的选择，为岭南植物染色产品色彩的多样化提供了前提。

2.3　防染技法和纹样设计

除了对植物染色工艺呈现的色彩进行探讨外，同时也在染色时融入防染技法，如扎染、纸板印花、蜡染等。这些防染技法不需要任何人工防染剂，即保留了植物染色“绿色”的面向，又保持了传统的工艺特色，让植物染色产品在设计中有更多纹样选择。如薯莨染（香云纱）染色工艺中引入蜡染，让原本一面褐色一面黑色的香云纱呈现出所需的纹样效果，杨阳设计的香云纱工艺作品《水墨莨纱》见图 1。又如利用植物本身不吸色的特点，在扎染过程中用

表 2 苏木染色工艺真丝面料样版（部分）

Tab.2 Samples of Lignum Sappan dyeing on different silk(part)

媒染剂	面料	时间/min					
		5	15	30	60	90	120
不添加	丝棉						
	电力纺						
	绡						
明矾	丝棉						
	电力纺						
	绡						
蓝矾	丝棉						
	电力纺						
	绡						
绿矾	丝棉						
	电力纺						
	绡						

植物防染，出现印花的效果，余梓慧设计的植物染色印花面料见图 2。

图 1 杨阳设计的香云纱工艺作品《水墨莨纱》

Fig.1 Yang Yang Yam dyeing on silk "Chinese painting"

图 2 余梓慧设计的植物染色印花面料

Fig.2 Yu Zi-hui plants dyeing and printing on silk

2.4 染色产品形式的探讨

对岭南植物染色色彩的复原、材料延伸和技法的拓展是为植物染色产品的设计应用做准备的。如果岭南植物染色产品设计没有进步和变化，只是一味地重复前人的东西，那么设计就失去了它原有的价值[12]。从工艺体验、生活应用和视觉艺术 3 个方面展开对岭南植物染色产品设计可行性的探讨。

1）体验式工作坊。首先，目的是普及岭南植物染色工艺及文化，同时带来经济利益使工作坊持续运营。准确地说，这是一种服务性的产品。工作坊的来者都是对岭南植物染色文化有着好奇或爱好的人。其次，参加工作坊的体验者都是居住在广东的当地人，对岭南植物染色背后的文化都有着一定的熟悉和亲切感，容易引起共鸣。再者，体验式工作坊的教学虽然是基础或简单的工艺知识和操作，但是能让体验者亲自完整地做完成品，体验岭南植物染色的整个工艺过程。这种形式既是普及岭南植物染色工艺知识最直接的渠道，又是目前广州地区植物染色工作室常见的运作方式。

2）岭南植物染色产品。岭南植物染色开发的产品目前常见的有服饰、礼品、旅游纪念品和家具。服饰产品目前部分服装品牌还处于开发阶段，例如广州的例外服饰，就目前的市场状况来看还是非常小众的消费群体。由于植物染色的制作周期长、人工消耗大，因此作为产品，成本控制一直是最大的问题，目前植物染色围巾的价格都在百元左右。因为是岭南地区特有，实用、不占空间、携带方便，所以作为中高端礼品而受到消费者的认同。

3）岭南植物染色纤维艺术品。植物染色工艺在过去的岭南是以生活实用目的存在的，是日常生活衣、食、住不可分的部分。而纤维艺术形式的产品是将岭南植物染色工艺的形式与原有实用功能剥

离，保留形式转向欣赏功能。笔者设计的香云纱染色与广绣工艺作品《山》见图 3。社会对技术的要求在一定的时候可能会转化成文化的需要，而不是以实现高科技为目的[13]。这种艺术型的岭南植物染色产品的消费也说明市场对区域文化的认同与兴趣。

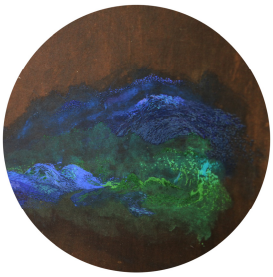

图 3　香云纱染色与广绣工艺作品《山》
Fig.3 Yam dyeing and embroidery "Hill"

3　结语

丰富而独特的植物染色料资源和独特地理气候下的特有工艺，使岭南成为我国植物染色文化的重要组成部分。“岭南”不仅仅是一个地域的概念，更是一个文化的概念。在全球化的今天，具有岭南特色的植物染色是一张代表岭南文化的名片。岭南的植物染色依旧还存在于当地人的生活中，端午节广府人的规水棕、潮汕人的红花水、那坡的黑衣等。当不曾消失的民俗文化语言重现在生活中的面料上时，更能引起当地人的共鸣。

以制造产业为主导产业的岭南特别是广东地区，如何打造“绿色环保，可持续的”区域形象是一直以来受到关注的话题。“发展绿色低碳，促进生态文明建设”也在政府报告中反复出现。来于自然归于自然的植物染色工艺是可持续的，虽然在历史发展的过程中由于现代生产生活方式改变而走向式微，但是在近几年被不断重提并有兴起的趋势，原因之一就是其与“回归自然”、“绿色低碳”紧密联系在一起。岭南植物染色工艺研究的路还很长，但其注重地域文化传统，传承地域特色，对岭南人绿色低碳意识的提高起到了一定的作用，并能为树立“绿色低碳”的区域形象出力。

参考文献：

[1] 李砚祖. 社会转型下的工艺美术[J]. 装饰, 2014(5): 26—25.
LI Yan-zu. Arts and Crafts Facing the Social Change[J]. Zhuangshi, 2014(5): 26—25.

[2] 张婕, 钟蕾. 文化视野下天津非物质文化遗产创新保护[J]. 包装工程, 2014, 35(14): 110—113.
ZHANG Jie, ZHONG Lei. Cultural Perspective of Intangible Cultural Heritage Protection of Tianjin Innovation[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(14): 110—113.

[3] 赵丰. 中国古代染色文化区域体系初探[J]. 中国历史地理论丛, 1989(1): 89—101.
ZHAO Feng. Dyeing Culture Area of Ancient China Research[J]. Journal of Chinese Historical Geography, 1989(1): 89—101.

[4] 韩岱. 南方草木状[M]. 北京: 中华书局, 1985.
HAN Dai. Southern Vegetation[M]. Beijing: Zhong Hua Book Company,1985.

[5] 苏敬. 唐新修本草：辑复本[M]. 合肥: 安徽科学技术出版社, 1981.
SU Jing. Newly Revised Material Medical[M]. Hefei: Anhui Science & Technology Publishing House, 1981.

[6] 李调元. 南越笔记[M]. 北京:中华书局, 1985.
LI Diao-yuan. Notes on Lingnan[M]. Beijing: Zhong Hua Book Company,1985.

[7] 屈大均. 广东新语[M]. 北京: 中华书局, 1985.
QU Da-jun. New Comments on Guangdong[M]. Beijing: Zhong Hua Book Company,1985.

[8] 戴璟. 广东通志初稿[M]. 广东省地方史志办公室誊印, 2003.
DAI Jing. Draft of Guangdong Annals[M]. Office of Local Chronicles Compilation of Guangdong Province, 2003.

[9] 吴震方. 岭南杂记[M]. 北京: 中华书局.1985.
WU Zhen-fang. Lingnan Miscellany[M]. Beijing: Zhong Hua Book Company,1985.

[10] 洪寿祥. 民国文昌县志[M]. 海口: 海南出版社, 2003.
HONG Shou-xiang. Annals of The Republic Wenchang[M]. Haikou: Hainan Publishing House, 2003.

[11] 徐艺乙. 手工艺的传统: 对传统手工艺知识体系的再认识[J]. 装饰, 2011(8): 54—59.
XU Yi-yi. The Tradition of Handicraft Art: Reflection on Knowledge System of Traditional Handicraft Art[J]. Zhuangshi, 2011(8): 54—59.

[12] 李波. 《天工开物》中的设计思想对当代设计发展的启示[J]. 包装工程, 2013, 34(6): 113—115.
LI Bo. Revelation of the "Heavenly Creations" Design Ideas of Contemporary Design Development Advantage[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(6): 113—115.

[13] 杭间. 本土设计中的发现: 从第十届全国美展 “设计展” 说开去[J]. 装饰, 2007(6): 38—41.
HANG Jian. Discoveries from Local Design: Starting from the "Design Exhibition" at the 10th Arts Exhibition[J]. Zhuangshi, 2007(6): 38—41.