

民族晨彩 设计融合 活态传承

THE LIBRARY OF INHERITANCE AND
INNOVATION OF MINORITY CLOTHES

少数民族服装与服饰
传承与创新资源库

《少数民族服饰手工艺——扎染》教案

课题	扎染的基础知识	授课类型	理论讲授
理论课时	1 课时	实践课时	
教学目标	通过本次课的学习，使学生了解少数民族扎染技艺基础知识。培养学生的民族手工艺认知能力、学习传承民族文化与创新创业能力。		
思政元素	通过对少数民族手工艺——扎染技艺的学习，培养学生对民族手工艺的爱好和兴趣，培育学生对传统手工艺的保护、传承及创新能力，树立民族文化自信心，开阔审美意识，培育学生养成精益求精、追求卓越的工匠精神。		
重点	扎染的历史		
难点	扎染的艺术特征		
教学资源	ppt 课件、电子教材、教学视频、试题库		
实训任务要求	<p>实训任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 查找扎染技艺的相关历史民族文化资料； 2. 搜集扎染设计作品。 <p>实训要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 扎染相关资料查找准确丰富； 2. 查找的扎染图片清晰，具有艺术美。 		
学习工具	实训电脑、笔记本、中性笔等		
教学设计	<ol style="list-style-type: none"> 1. 课前预习：教师通过微知库课程中心发布预习任务：了解扎染技艺基础知识，观看扎染技艺 ppt 和视频。 2. 课中教学：在学生预习的基础上，教师进一步讲述扎染技艺基础知识，引导学生观看相关教学 ppt、视频、电子教案和课件，加深学生理解记忆，并对有问题的学生解疑答惑。 3. 课后作业：查找扎染技艺的相关历史民族文化资料，搜集相关作品。要求将作业图片上传，采用多元评价方式，通过自我评价、学生互评、教师评价为学生打分。 		

教学步骤

I 课前

一、线上

老师在微知库课程中心发布预习任务：扎染技艺的历史？扎染的艺术特征？

二、导入新课（5 分钟）

手工印染艺术历史悠久，遍及世界各个民族和不同地区，它赋予织物形与色的独特表现，是织物最古老的装饰手段。扎染作为传统手工印染艺术之一，伴随着人们的服饰和起居生活，持久地散发着迷人的艺术气息，放射着绚烂的文化异彩，本节课我们就来学习一下扎染艺术的相关知识。

II 课中

新课讲授（40 分钟）

项目五：少数民族扎染

任务一 少数民族扎染文化认知

一、扎染的历史

扎染古称“绞缬”，是我国传统的染缬方法之一。所谓“缬”，意即斑斓之色彩，后来也泛指染色显花的织物和染色显花的方法。绞缬与夹缬、蜡缬都是防染显花，古时合称“三缬”。夹缬镂版显花，蜡缬点蜡防染，绞缬则是用线绳来扎束布帛，入染后拆开来即自成花纹。采用此法染色，往往能获得一种特殊的色晕效果，色彩错杂融浑，妙趣天成，层次极为丰富。

扎染最初起源于何时，史家众说纷纭，至今尚无定论。一种较有代表性的意见认为，绞缬始见于秦汉，至唐代已极为盛行，技艺也达到了很高的水平。据《二实仪录》记载，说绞缬“始于秦汉，为六朝所用”，是知秦汉时已有绞缬之法，至魏晋南北朝已普遍用于服饰，乃至“贵贱服之”。东晋陶潜在他的《搜神后记》中也曾言及一少妇穿着的“紫缬襦青裙”，因其花纹犹如梅花鹿的点点胎斑，故时人谓之“鹿胎缬”，是当时极为流行的花样。

扎染之用于服饰，文献记载始见于东晋，至南北朝技艺渐趋成熟，梅花型和鱼子型纹样在妇女的衣裙上已时有常见，这种缬类造型，就是史籍记载中的“鱼子缬”和“鹿胎紫缬”，而吐鲁番阿斯塔那墓出土的建元二年（公元344年）的绛地绞缬制品，则是目前所知古代扎染的最早物证。

唐代是我国封建社会的兴盛期，也是织染手工业发展的兴盛期。在这一时期中，随着植物染料的丰富和染色技术的不断提高，绞缬染色制品亦因之蓬勃发展，风靡一时。据《新唐书·舆服志》记载，当时民间最流行的服饰便是“穿青碧缬，着彩帛纁平头小花草履”，妇女们竞相模仿，以为时髦。唐代的绞缬遗存也很多，阿斯塔那唐墓出土的菱形网格纹绞缬绢堪称这一时期的代表之作，绛紫、茄紫二色套染，网格中形成自然的纹理，具有一种美妙和谐的韵律感。此时还有一幅绞缬菱形花绢，扎结时的缝线尚未拆除，更为我们研究古代的扎结技法提供了形象而又直观的历史教材。

文献记载，绞缬技艺在唐时传至日本，日本正仓院至今还保存着一批唐代精美的扎染丝织品。据说，如今的日本，在隆重的婚庆典礼上，年轻姑娘如能穿上一件扎染的丝绸和服，则被认为是时髦的和极其高贵的。由此可见，我国精湛的染缬工艺不但备受国人青睐，也深为世界各国所爱赏，两千年悠久历史，更具神秘色彩。

二、扎染的艺术特征

据研究者表明，人类古老的先民就曾使用兽骨、贝壳等装扮自己的身体，并以各种各样的色彩装饰自身，起初的本意是驱灾除魔（为防止病魔和虫害等侵害而起到护身的作用）。后来，人们在美的装饰中，逐渐体验到了愉悦的心理感受。审美心理的形成和审美意趣的不断变化，使人们对自身的服饰、居住环境和生活用器等诸多方面，在注重实用功能的同时，也追求审美功能，这在很大程度上加速了艺术特征的个性显现。就纺织品的染色而言，就有先染和后染两种不同的工艺方法，所谓先染，就是根据预先设想，把纱线染成各种各样色彩，然后通过织造手段表现花纹和色彩。后染，即先用本色纱线织成布帛，然后根据需要进行防染处理，再通过染色显露花纹。扎染技法（这里不包含扎染纱线的“织前染”），就属于后染法的一种，有其鲜明的艺术特征，主要包含以下八个方面。

其一，扎染具有饱含情感的艺术特征。这在“鹿胎斑（鹿子纹）”中表现得非常明显，这就是人们从纹样形态联想到小鹿身上可爱的皮毛斑点而命名的，《洛阳牡丹记》

说：“鹿胎花者，多叶紫花，有白点，如鹿胎之纹。”又有“鹿胎红者，……色微红带黄，上有白点如鹿胎，极化工之妙岫。宋代有把芍药称为“黄缣子、红缣子、紫缣子、白缣子”的记载。此外，“鱼子缣”斑点如鱼子，“狗脚花”花纹如狗脚印痕等。这些形象、美妙的名称来自生活，并注入了人们的丰富情感，折射出人们的纯真心境。扎染艺术是一种手工艺，一针一线、一点一面都饱含着制作者的真情和爱心，通过特定的方法和花纹色彩，来表达人们的情感心绪。

其二，扎染的技法多种多样。由于扎染工艺是通过对面料进行捆绑、缝缀、板夹等方法而表现不同纹样，一种纹样要用相应的技法表现，不同的纹样要选用不同的方法。自古以来，实用功能和审美心理的变化，人们不断要求有新的纹样与之相应，所以，人们不断尝试、创造新的技法，使适应不同纹样的各种技法接连不断地涌现出来。比如，日本从江户时代到现在，扎结技法已有近百种之多。

其三，扎染的织物表面拥有非常丰富的肌理。因为把面料通过缝、捆、缠以及折、包、夹等手段处理，防止其间渗入染液，所以染完拆线后，面料的表面必然出现褶皱，形成具有凹凸感的肌理效果和独特的视觉、触觉特征。

其四，扎染的色彩单纯古朴。因为以前的扎染工艺采取浸染（将面料在常温或低温状态下，直接浸泡在染液中进行染色）的方法，所以，多色染难度较大，且费时费力。因此，从前世界各地的扎染基本以单色为主，在我国的云南、贵州等地因适于蓼蓝的种植，这些地方的扎染工艺几乎全部为靛蓝染。日本名古屋有松、鸣海的扎染，也几乎全部适于棉布的蓝染。人工合成的化学染料发明后，丰富了煮染（将面料浸泡在高温染液中，以煮的手段进行染色）方法，使多色染成为现实，极大地发展了扎染艺术。

其五，扎染的色晕效果独特。白色或浅色纺织面料因扎结时松紧、疏密、大小的不同变化，经染色后自然呈现层次丰富、浓淡相宜、清新雅致、韵味无穷的色彩互相渗透的晕染效果，具有独特的艺术趣味。

其六，扎染的工艺性强。扎染图案的表现受工艺制约很大，适于表现抽象或简略概括的纹样，而难以像蜡染、型染那样具体表现花、鸟、蝶、鱼等具象图案。同时，由于扎染工艺的特殊性，染出的花纹多正反一致，具有面料表里相同或相近的装饰效果，特别是薄棉布、丝绸等面料，此特征更为明显。

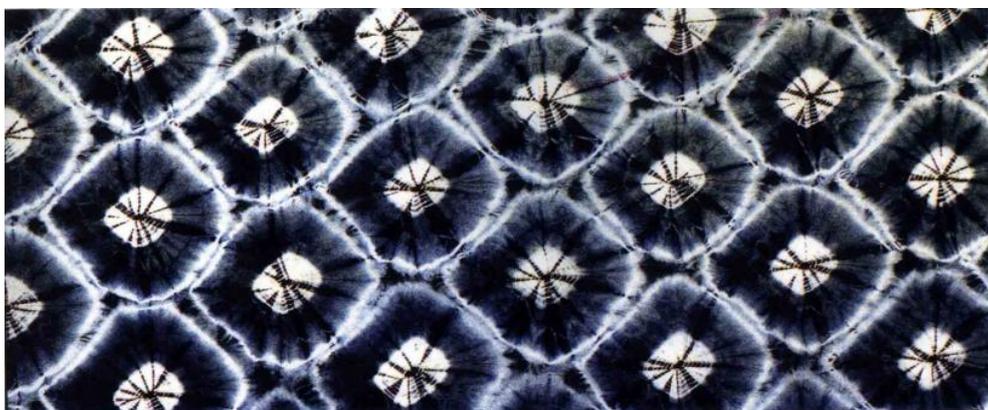
其七，扎染的技术和艺术表现性自由度高。扎染工艺有不画图稿、直接进行扎结作业的技法，这也是扎染的独有特征。型染和蜡染等印染工艺要画好图稿，图案形式非常

丰富多样，而扎染的结扎技法和捆扎技法等，都仅凭手感直接进行扎结，所以具有很高的表现自由度和灵活性。

其八，扎染具有无穷的艺术魅力。扎染艺术之美，还来自于扎染技术的制约，通过技术上的制约，诱发人类创造的智慧，从而产生超越自然的美。因而，扎染工艺有着不可预测的偶然效果，这与陶艺的入窑烧制有相同的乐趣。染完拆线时，从扎结处不断显现出白色花纹，此时就如同陶艺作品出窑时一样，对于作品既有担心又有企盼，乍看到神奇偶然效果时的惊喜和激动，非经亲手制作是无法感知的。与用于扎染的材料质感、方法特点、染液配制等相比，防染部分具有更大的诱惑力和神秘的艺术魅力。

总之，扎染的艺术特征丰富而独特。不仅体现在它的制作技法、肌理表现和古朴色彩中，同时，扎染艺术作为一种生活智慧和艺术审美的结合物，它的偶然性也决定了每一幅扎染作品都是独一无二的，这也是人们在手工制作中传达出来的天真意趣，以及与自然界和谐统一的人生境界。不同面料、不同扎结方法和各种染色技术的巧妙运用，使扎染艺术呈现出随心所欲、奇妙多姿、变幻无穷的艺术风貌，从而形成洒脱、自由、新奇、亲切、朴质和富有人情味的艺术魅力和感染力。

日本扎染织物

III 课后

一、课后小结

本次课我们学习了少数民族手工艺——扎染技艺的基本知识，了解文化背景知识可以帮助我们更加正确的认识扎染，掌握扎染历史文化知识，可以有效地帮助我们后期扎染制作顺利完成，给纺织品带来新颖奇特的万般变化。

二、作业布置

本单元实训项目任务要求

1. 实训项目任务：

1. 查找扎染技艺的相关历史民族文化资料；
2. 搜集扎染设计作品。

2. 实训项目要求：

1. 扎染相关历史文化资料查找准确丰富；
2. 查找的扎染图片清晰，具有艺术美。要求图片上传。

通过项目的实训要求培养学生对民族手工艺的爱好和兴趣，培育学生对传统手工技艺的保护、传承及创新能力，树立民族文化自信心，开阔审美意识，培育学生养成精益求精、追求卓越的工匠精神。

三、教学反馈和调整

1. 通过云课堂检查课后作业，了解学员对知识的掌握情况，巩固教学效果。
2. 通过课后调查、交流，了解学员对本课程教学模式的认可度，及时调整授课内容和授课模式。

四、课程反思

本课程通过微知库开展了课前预习，引导学生进入课程自主学习，借助 ppt、教案、微视频讲解了扎染技艺的基本知识。教学中采用讲授法、案例法、启发法等教学方式，借助微课视频进行相应的辅助教学，将扎染技艺进行一步一步的分解，从易到难帮助学员逐步建立知识体系，适应不同层面的学员知识需求，加强学员的文化认识。以实践顺序推移讲授，更是有助于学员的理解与操作。