

《扎染工艺》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	《扎染工艺》				
开课院部	公共艺术教育教学中心		课程类别	任选课	
课程编码	34514202110		学分	1 学分	
总学时	36（含线上和线下）	理论学时	8(线下)+18 线上	实验学时	0
		上机学时	0	实践学时	10（线下）
适用专业	全校各专业				
授课语言	中文				
先修课程	无				
课程简介	<p>掌握扎染艺术的基本原理、工艺流程、技术方法和技能规范，包括材料的应用等工艺特性，以及对创造力和想象力培养的重要性；通过实际动手制作并体悟民间扎染工艺的独特魅力，理解传统扎染艺术的精华及现代扎染艺术的价值并能将扎染的独特之美表现出来；能较为深入的评价和具备鉴赏扎染手工艺作品审美特点和工艺特点的能力；能够熟练运用扎染工艺的各项技术技巧进行创作与教学工作。</p>				

二、课程目标

（一）具体目标

通过学习本课程，达到以下目标：

1. 知识目标：让学生通过欣赏、观察与比较，了解扎染工艺的制作过程及方法。让学生在欣赏过程中感受和理解扎染工艺的美感、功用及人文价值；

2. 能力目标：汲取扎染这一民间艺术的营养，巧用身边易于寻找的材料，联系生活实际，学习民间扎染工艺方法，仿民间艺术制作一块方巾。

3. 情感目标：着力培养学生耐心细致的工作态度和对民间传统工艺的热爱。激发学生美化生活的愿望。

4. 实践目标：培养学生热爱生活美、创造生活美及热爱劳动的美好情感。

（二）课程目标与毕业要求的对应关系

课程目标 毕业要求观测点		1	2	3	4
第一章 印染人文说	1.1 我国织物面料的历史简述		√		
	1.2 我国印花工艺简述	√			
	1.3 我国扎染艺术简述	√			
	1.4 世界扎染艺术梳理			√	
	1.5 型染艺术简述	√			
	1.6 结语			√	
第二章 手工扎染技法	2.1 胶布的妙用		√		
	2.2 制版拓版的快乐				√
	2.3 点的运用	√			
	2.4 线的运用	√			
	2.5 面的运用	√			
	2.6 筒的运用	√			
	2.7 叠夹的运用	√			

	2.8 结语	√		√	
第三章 手工型染技法 (实践)	3.1 准备材料		√		√
	3.2 镂版的制作工艺		√		
	3.3 常规型染工艺	√		√	
	3.4 彩色型染工艺				
	3.5 结语				
第四章 姊妹手艺	4.1 叠染——折纸型扎染			√	
	4.2 扎染手绘	√			
	4.3 香气扑鼻的扎染香囊				
	4.4 玩具恐龙公仔				
	4.5 手工扎染口罩袋和饭盒袋的缘由和做法				
	4.6 扎染服装案例解析				
	4.7 蜡染中的扎染				
第五章 手工染色技法 (实践)	5.1 媒染剂	√			
	5.2 手工化学染	√			
	5.3 植物染	√			
	5.4 其他形式的染色技法				√
	5.5 型染染色				√
	5.6 结语			√	
第六章 扎染的现状与发展	6.1 扎染进高校的领航人——钟茂兰			√	
	6.2 扎染传承人的世代传承——张宇仲和张晓平父女			√	
	6.3 蓝印花布扛鼎人——吴元新			√	
	6.4 扎染艺术扶贫的社会反响			√	

第七章 现代变迁的扎染作品赏析（实践）	7.1 传统纹样扎染作品欣赏	√			
	7.2 现代纹样扎染作品欣赏	√			
	7.3 文创扎染——桌旗、壁挂、抱枕、扎染画等作品欣赏	√			
	7.4 扎染服饰作品欣赏	√			
	7.5 扎染彩灯作品欣赏	√			
	7.6 结语			√	
第八章 型染作品赏析	8.1 型染基础作品		√		
	8.2 型染设计作品	√			
	8.3 型染扎染融合作品		√		
	8.4 型染画作品		√		

三、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

课程内容	教学方法	支撑的课程目标	学时安排
第一章 印染人文说	讲授法	课程目标 1、3	2
第二章 手工扎染技法(实践)	讲授法、演示法	课程目标 2、3、4	2
第三章 手工型染技法（实践）	讲授法、视频欣赏法、演示法、练习法	课程目标 1、2、3、4	4
第四章 姊妹手艺	讲授法、视频欣赏法	课程目标 2、3	2
第五章 手工染色技法（实践）	讲授法、视频欣赏法、演示法、练习法	课程目标 1、3、4	2
第六章 扎染的现状与发展	讲授法	课程目标 2、3、4	2
第七章 现代变迁的扎染作品赏析（实践）	讲授法、视频欣赏法	课程目标 1、2、4	2
第八章 型染作品赏析	讲授法、视频欣赏法、讨论法、练习法	课程目标 1、4	2
线上课程《气韵生动：走进传统文化》	视频欣赏法、讨论法	课程目标 1、2、3、4	18
合计			36 学时

（二）具体内容

第一章 印染人文说

【教学内容】

第一节 我国织物面料的历史简述

西汉刘安《淮南子》中，较早记录了原始纺织一手编织物制衣的阶段，“伯余之初作衣也，麻索缕，手经指挂，其成犹网罗，后世为之机胜复，以便其用，而民得以掩形御寒”。旧石器时代，先民们制衣的画面仿佛呈现在眼帘：麻绳、纺麻线，形成最初级的纺纱织布及其经纬线原理，一件件编得粗疏的“初成衣”打破了兽皮为基本面料的自成体系，纺织物的无限可能或从那时起已经悄然拉开帷幕，慢慢地，五彩纷呈。辛店彩陶、阴山岩画式贯头长衣，也为旧石器时代织物面料使用蕉、葛、麻布提供了有力实证。

第二节 我国印花工艺简述

在具备面料材质的基础上，我国的纺织品及装饰品进入印染的世界。与其说这是人对美的追求，不如说这肯定了自古至今人类印刻在骨里的审美需求和美的创造力。

印染世界，实质又是印花的世界。染与印，是通过各种染色工艺，里现不同形态，可认为是花型的一种，所以，中国古代有统称为印花工艺的说法。人们借助脑、手、外界辅助物，尝试各种花型的产生效果，其中有我们熟悉的偶得的扎染花型，有刻版的型染、夹染花型，有手绘的蜡染花型等。

总结来说，已知的传统印花工艺包括画绩捺印、蜡染、扎染、夹染、印金银、镂版刷印、灰染、研印、弹墨等。诚然，印花的起源可以追溯到早期的岩画、彩陶画等。人们为了防御野兽侵袭，在岩洞的洞壁口涂画野牛，在野兽皮毛、树皮上涂画或制作成面具增强人的震慑力，以及巫师在陶器上涂画烧制成有图腾崇拜的特别容器，这些都是古代印花理念的先河之举。

第三节 我国扎染艺术简述

我国扎染艺术历史悠久，从初始出现，到鼎盛昌隆，又临艺术衰败。后文主要从扎染起源的传说、扎染传承历史以及扎染地域性特点等几个方面详解。

1. 我国扎染起源传说

关于扎染起源的传说，有一种说法既有偶得的奇遇性，又不失古人对艺术的探索性，那就是“农民一角偶然掉入染缸”的假设。

在这里要先提一下唐六典关于诸道贡赋记载，可知诸道织绫局生产了千百种，色彩华美，花纹细致的绫罗锦缎、毛织物和百十种织物纤维精致加工的纺织品。

扎染可能是我国古代服装史中为数不多的自下而上流行传播的面料技艺，劳动人民掌握着制作、扎染面料的实践场地和实践经验。

扎染在关于其起源的传说中路越走越宽，便逐渐被发扬光大。

2. 扎染传承历史简述

在学习织物面料染色、初始、扎染传说等知识的基础上，本文再次简述一下我国的扎染历史。

扎染技艺曾经在祖国大地遍地开花，扎染是劳动人民智慧的结晶。细数扎染的历史，扎染可追溯到汉朝，人们在染色实践中发现了染色与空白的对比关系，明白了有意识的控制染色面积和染色形状，可以形成空白的花纹，于是防染技术开始出现。

南北朝时期印染技术较为突出的是纹缬的出现。

唐代扎染技艺精湛，品种丰富。

五代十国时候，扎染仍沿袭唐代的繁盛。

至宋代，上至王公贵族，下至黎民百姓，都穿着扎染品的服饰，室内家具、饰品等无处不见扎染艺术品。

从魏晋南北朝时期至元明清的历史长河中，扎染作为面料图案制作的方法之一，经历了萌芽、发展、鼎盛、衰落、局部地区保留的各个阶段，直至如今，现存并较为出名的自贡扎染、云南扎染、南通扎染等传统扎染技艺的流传，都为当代扎染艺术爱好者提供了丰富的历史素材和艺术实践环境。

3. 我国扎染的地域性特点

众所周知，我国民族众多，地域分布广，正是由于这种各异的地理环境和民族风情，才形成了比较有民族地域特色的扎染记忆。有代表汉族扎染传承下来的自贡扎染、南通扎染，代表少数民族扎染传承下来的云南扎染、湘西扎染、新疆扎染等。

（1）自贡扎染

①自贡扎染的优势之处

关于自贡扎染的历史探究；自贡扎染的艺术审美。

②自贡扎染现今存在的问题

扎染产业为私营企业运作；扎染手工工艺流程复杂，产品单调。

③探讨自贡扎染社区应用价值创新

扎染技能人才培养，培养扎染技能社区指导老师；传统印染工艺革新。

（2）南通扎染艺术

江苏南通，复原并创新了唐代精湛的“鱼子缬”工艺，广泛应用于扎染画作和“鱼子缬”扎染服装，成绩显著。

（3）云南扎染艺术

云南地区的扎染特点比较单一，主要以蓝底白花为主，以大理周城扎染和巍山三彝扎染最具代表性。

①大理周城扎染

周城，广为民间艺人所熟知，以扎染、蜡染为主。

大理民族扎染采用民间图案，通过对传统的扎染工艺进一步渲染和艺术加工，使之成为艺术化、抽象化和实用化融为一体的工艺品。

周城扎染奇花形图案，以规则的几何纹样组成，布局严谨饱满，多取材于动植物形象和历代王

公贵族的服饰图案。充满生活气息，看似简单的扎染图面包罗万象，技法众多。

②周城扎染社区应用管理模式

周城扎染的制作，特别是传统作品，几乎都是分配给周城的散户来完成的，有扎染专门技术原监管，及时纠正散户的技术问题。扎染专门技术员主要负责批量生产的作品，如床上用品、丝巾等。笔者走访周城的部分扎染散布，考察他们售卖的产品，发现周城主要以社区应用管理模式进行产品的批量生产作业。

③巍山县三彝扎染草木染

巍山县三彝扎染采用植物染料，具有传统民间扎花工艺特色，做工精致，具有古朴、自然、大方的特点。目前现存的彝族扎染有蓝染、彩染、贴花等系列产品，广泛应用在壁挂、门帘、衣服、帽、包及各种面料的开发制作上。

④巍山三彝扎染社区应用管理模式

创新可以是基础的创新，艺术的创新，可以是材料的创新，造型的创新，可以是图案的创新，也可以是应用的创新。巍山三彝扎染的线条与扎染图案浑然天成，现代感十足，公司将传统作品之物分配给巍山的散户来完成。

（4）新疆扎染艺术

新疆扎染是典型的“织前扎染”，采用这种记忆之处的绸料，叫“艾德莱斯”，意为扎染，又称为舒库拉绸和阉绸，古代曾经称为胡锦、西锦。

第四节 世界扎染艺术梳理

扎染不仅美观，而且制作工艺相对简单，原料也很丰富，所以美国、南美洲、非洲、印度、伊朗、印度尼西亚等许多国家和地区都有扎染工艺，尤其是日本。在奈良时代，扎染技艺就由中国传入，但是因各地的历史文化不同，所创造出的扎染作品也各不相同，都各自具有自己民族的文化特征。在秘鲁和中东古代的历史遗迹中，均有扎染织物的发现。在现代的印度、日本等民族服装上，扎染工艺仍被广泛应用。

历史进程的研究已经充分证实，扎染是人类一种共同的造物行为。下面以世界较为出名的印度扎染、日本扎染和非洲扎染给大家举例。

1. 印度扎染艺术

印度拥有世界文明代表符号——伟大的诗人泰戈尔。印度古老的文明以及具有争议的人文风俗，诠释着这一神秘的古老国。同时，一批坚持着手工印染传统工艺的匠人，默默创造了人民的生活用品和服饰。印度扎染正是由于传统工艺匠人的坚持，用纯天然的染料和纯手工的印染技艺，在世界扎染艺术界里，具有不可小觑的历史力量。

2. 日本扎染艺术

扎染源于中国古代黄河流域，一直是中国传统织染手工工艺。日本的扎染技术就是在日本奈良时期由中国传入。扎染传入日本后，在公元七世纪前后一直受当时中国唐朝文化的影响。据考证，自贡扎染作品在新中国成立初期出口日本等国，并将鱼子缬的技艺用在和服腰带上。

3. 非洲扎染艺术

非洲扎染技法包括平缝、绞缝，以绳做芯，与我国湘西凤凰扎染非常相似。

在非洲，尼日利亚的扎染历史也很悠久。其简洁、自然的几何纹样一直为人们所青睐。非洲是亚洲之外使用扎染工艺作为纺织品服饰的重要地区，特别是西非地区。

第五节 型染艺术简述

1. 蓝印花布的由来

《古今图书集成》载：“药斑布，以布抹灰药而染青，候干，去灰药，则青白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用。”

如今，中国传统的工艺印染品，镂空版白浆防染印花，距今已有一千三百年历史，在南通、桐乡、兰陵等地盛行。

2. 型染的艺术界定

型染作为我国传统的印花工艺之一，需要镂版和蓝靛染液的辅助。明清以来，镂版以柿漆纸或铜油纸制成，传统的印刷刷子为圆形羊毛刷，要求毛长且挺，刷子头平齐。

鉴于此，这种可以彩色镂版印花的方式称为型染。

第六节 结语

追溯到我国的北朝，就已经出现鱼子缬的技艺，当代的匠人们如果还是重复手工鱼子缬制作的产品，根本比不过半机械化鱼子缬工艺制品。手艺人最大的误区不是没有前景与市场，而是作为手工艺者的水平是否达到市场的要求。现代的匠人不能一味的传承传统，而是要适应迅猛发展的世界，求新求异，呈现充满个性魅力的染缬作品，这才是传承的真正意义所在。

总之，手工印染是我国先民根据生活的需求，运用手工智慧通过改造自然资源，制作美观生活用品的创造过程及结果，这也是每一位民间艺人的责任和义务，是文化自觉和自信的见证。

【思政融入点】

扎染工艺是有着悠久历史的中国传统手工技艺，是中华民族传统文化的重要组成部分。让学生获得民族传统文化欣赏和体验，树立民族自豪感，通过知识讲解，让其感受民族传统手工扎染工艺的审美特征及其文化内涵，丰富学生审美体验，激发学生设计创作兴趣，使他们了解扎染的历史与辉煌成就，汲取文明成果、形成文化认同，才能树立强大的文化自信。主义，让学生从世界文化进程的宏观角度树立文化自信，更加热爱中国文化。

【教学重点及难点】

教学重点：中国印花艺术的历史发展概况、扎染的现状。

教学难点：扎染的特色与成品欣赏及扎染传承意义。

【基本要求】

通过扎染理论的讲授使学生对民间扎染的历史、发展、演变有初步的了解和认识，并通过展示一些优秀的扎染作品，使学生体验扎染艺术的魅力，引发他们对扎染的兴趣。

第二章 手工扎染技法

【教学内容】

第一节 胶布的妙用

“胶布顶针”除了能满足一般使用,最主要是能解决抽紧线且不勒手指的扎染技艺的实际困难。小小物件着实是匠人的智慧体现。

具体制作步骤如下:

①准备医用棉布表面的胶带,可以宽幅,也可以窄幅。

②将胶带按照“面在下,胶在上”的逆向思维逻辑,一圈圈等距离逐步缠绕在右手食指的第二指节和第三指节之处,然后剪断缠绕的时候要留有一定的宽松量,便于胶布顶针的穿脱。

③再次将胶带按照“面在上,胶在下”的正常逻辑,一圈圈等距离沿上一步骤中的反向胶带的大小使之互相黏合贴在一起,长度相等,完全闭合后剪断。

④扎染用“胶布顶针”就制作好了,看似简陋的工具,在实操作实践中,起到了巨大的作用,不可小。这一小发明,也再验证了劳动人民的伟大。

第二节 制版拓版的快乐

在世间看云,见云卷云舒。同样,遥看扎染,妙不可言,浑天成:近看扎染,“其中的道道”需要认真学习。

传统扎染匠人是专门的技工,需要成批量制作扎染布,在时分配上,不可能每张布面都手工绘图,浪费人力、物力和财力。人们想出一个办法,既满足工时需求,又保证批量布面的图案纹质量,那就是制版拓版。

具体步骤如下:

① 选择生皮纸 或纸张厚实的纸 现今印染界普遍开始使用料纸、以便防水防破旧(图 2-3)

②在牛皮纸上进行图案纹样构图,扎洗的图案纹样,在佳缩吉祥,寓意,写实等的基础上,注意留白一一留天,留地,图案样整体性强,构图比例适当,如今很多时尚。现代的图案足经开。融入扎染纹样中与时俱进

③构图完成后,开始用木打板(即少木梯)第间距敲打油子子的直径大约以 2mm, 3mm 等为佳),将,各各管拼灿优多,款。成连续的点,点连成线:形成图案纹样锁空的形态

④在打好点点的生皮纸的正面和反面涂故熟桐油一饲拼妇列水防破旧的作用,晾干务用,制版过积完毕。

⑤将制好的版放在织物上面,平铺好。准备两个不锈钢小盆,其中一个小盆装上水,加热至沸腾:在另一个小盆中倒入两勺面粉(面粉的量以拓版的多少为基准),加入适量(与面粉成 1: 2 比例)冷水搅拌并稀释均匀,再将其慢慢倒入盛沸水的小盆中、边倒边搅拌至黏稠状。在调制成功的黏稠糊糊里,加入靛蓝泥,起到有颜色的效果。

⑥将拓版剂(黏稠的糊糊)用刷子(中等硬度的毛刷)刷到牛皮纸版上 通讨牛皮纸镂印到织物上,晾干、备用。拓版过程完毕。

第三节 点的运用

点，即在布料上手工扎结出以“点”的方式存在的扎染图案，这里的点，泛指扎染的“小圆圈”。用形象的字眼表述，可以是“撮扎”，“撮”是扎点的技法。

1. 打结

扎染，顾名思义，用线圈的紧固起到防染的作用，呈现“意想不到”的独特纹样，它的完美结尾离不开“打结”的手艺。

在扎染“点”的运用上，主要采用的是直接用线打结。用线打结的原理，以“套圈”为灵感，缠线完毕后，将线在右手的食指上绕一个圈，反向套在缠好的织物上，可以套一至两个圈，起到固定方然部位、便于拆线的作用。

2. 方胜

将布料横向对折，在此基础上纵向对折，以折点为原点，再次向前对折成三角形，用左手大拇指和食指夹住固定住对折后的布料，右手指沿原点向折线方向量取 2-3cm，左手大拇指压在 2-3cm 的边界处，右手拈起一小撮布。松开右手，随后将棉线的线头压到左手大拇指下，右手拿线缠上七圈，扎紧，打结。

3. 连胜

在方胜技法基础之上，将布料横向对折之后再纵向对折。

4. 回字胜

在方胜技法的基础上将布料横向对折，之后再纵向对折，以折点为原点，再次向前对折成三角形。

5. 蜘蛛纹

蜘蛛纹扎染中的蜘蛛纹样，因为缠线产生形状如蜘蛛网而得名，还包括因人而导的冬种“网”在乱染里泛指以一一点为圆心，一圈间隙相等或不相等的网状纹样。

6. 鱼子缬

鱼子，即鱼卵。鱼子缬是很小的类似鱼子的点状图案，是“点”的代表。

第四节 线的运用

线，即在布料上手工扎结出以“线”的方式存在的扎染图案，这里的线，泛指扎染的“点面线迹”。

1. 线的扎染表现

平缝针迹——平针是中国传统手针工艺的基本针法之一，也是扎染中最常用的串线针法。有长、短平针之分。

锁边针——锁边针亦称包边针，锁针，是较缝的主要针法。锁边针本是修饰布料毛边，防止松散的常用针法。亦可用于贴布。

2. 串线

在扎染的穿线准备工具里，需要水消笔、直尺、三股棉线、九号缝纫钢针织物、剪刀、熨斗、

缝纫机或批量加工用的制版拓版工具。

（1）图案单层轮廓穿线

具体步骤如下：

①将线打结，在线的末尾处用右食指捻一圈，然后慢慢顺着线圈边捻边拉紧，最后形成一个线疙瘩。

②起针，按照平针法的针法确定针距的大小，围绕图案的轮廓进行穿线。

（2）满针串线

满针串线，体现的是“满针”二字。

（3）图案对折轮廓串线

毛虫缂、蛾儿花（蝴蝶缂）

3. 对称串线

对称串线，顾名思义，主要指的是对称图形的穿线方式，在我国传统纹样的流传中，对称图形让人喜闻乐见。对称本身就有一种完美图形的韵律美。传统的纹样讲究饱满、对称、吉祥、有寓意。

4. 绞线

扎染的绞线针法主要运用的是包边针锁边。在扎染绞缝记忆中，通常就是起针时将线打结后穿过织物。再从织物的另一面把线拉到前面，从同一个方向穿第二针，以此排列重复至所需长度。

5. 串线打结

串线技法的结尾之处——带针打结和无针打结，这两种打结方式涵盖了穿线技法的所有结尾环节。两者的共同之处是，左右的收线行为都要从里到外，里面的先收线，外面的后收线，以免外面收紧的轮廓线覆盖住里边的图形。

第五节 面的运用

面，即在布料上手工扎结出以面的方式存在的扎染图案。这里的面泛指扎染的块面。用形象的自然表述，可以是穿扎、叠扎、塔扎、绞扎中的“面”手工操作环节，“塔扎”是扎线的基本技法。

无针扎面、带针扎面，水波纹块面、空面、反扎面、随便扎、绞麻花辫。

第六节 筒的运用

筒染在清末民初已经出现，又称“器物染”，是借助筒子、瓶瓶罐罐等器物，把织物铺在器物表面，借助器物的形状进行缠线，从而得到和器物形状雷同的通过缠线进行防染的线条染技法。

第七节 叠夹的应用

叠加的运用。叠加是扎线和面的技法，通过辅助工具的灵活使用，包括夹板、夹钳等工具。使扎染效果呈现规律的边缘线之间的交错构成，与我国传统的折纸艺术相媲美。

1. 叠的奥秘

叠是叠扎的关键，如何将织物折叠起来，并呈现扎线和面的规律感，是叠要解决的关键问题。任何叠的方式归根到底都需要保证受色面的均匀。

2. 夹板的运用

叠扎中应用最多的辅助工具就是夹板。夹板是叠加的“神器”，可以变换各种几何图形。

3. 折叠串线

折叠串线，顾名思义，是在风琴折叠面的基础上再次对称折叠，可以是正方形、矩形或三角形等几何图形。

4. 缝纫机缝扎

缝纫机缝扎曾在我国民国时候出现，后来日本的扎染民间艺人把缝纫机缝扎做的较深入。

第八节 结语

线迹在扎染艺术上的运用非常广泛，构图相对也比较复杂，如何圆满完成复杂图案的线迹需要一定的技巧。

①主要线迹保持完整性；

②图案内部线迹首先操作完成。

扎染从第一次接触开始，变成了戒不掉的瘾，无限的可能，为之惊喜，赶着我们去实践，只有想不到的唤醒，没有做不出到纹理

【思政融入点】

学习者在学习扎染实践技法时，需要一根线一根线的分析，穿线和缠线的走向，图案的复杂并不是扎染作品失败的理由，懂得图案与线条的关系，凭借扎实的基本功，大家始终挑战“以线代笔”。我们在学习加染的过程当中，要体会一种思维——再创造，学习一种态度——意志力，进行一种方法——用手做。尊重中国传统艺术，尊重守住并认真传承中国传统技艺的老手艺人，是当下所有学习者的义务和初心。

【教学重点及难点】

教学重点：掌握各种基本扎染手工技艺，并能灵活操作。

教学难点：根据已经掌握的扎染技法创造新的扎染技法。

【基本要求】

我们在学习加染的过程当中，要体会一种思维——再创造，学习一种态度——意志力，进行一种方法——用手做。学会用不同的形式做出不同的扎染作品，最关键的需要对其进行形式上的创新。

第三章 手工型染技法（实践）

【教学内容】

型染，神似工业批量产物，但却饱含人的温度。从低头沉思绘图动手行刻纸间滑动，到用毛刷抹油刮浆，人作为独立思考的執行者，产出手温余存的镂版并染出色彩斑斓的成品。

第一节 材料准备

关于镂版制作的材料，需要提前准备好美工刀、牛皮纸（厚度 2mm，长度不超过 80cm，宽度不超过 40cm）、熟桐油、毛刷。

关于防染工艺的材料，需要提前准备好石灰和豆浆（温度湿度适宜下的质量配比为 1：1）、刮刀。

第二节 镂版的制作工艺

具体制作步骤如下：

- ①用美工刀裁制牛皮纸，所选牛皮纸厚度为 2mm，长度不超过 80cm，宽度不超过 40cm。如果镂版牛皮纸过大，会影响镂版的制作精致程度，不便干操作。
- ②在牛皮纸上绘制图案，图案要求分清阴阳面，成型的花型图案做好雕刻的标记，可以用铅笔涂色。
- ③右手拿刻刀讲行刻制。
- ④刻版结束后，用毛刷蘸取熟桐油，将牛皮纸的前后面均今地涂抹，晾干待用。

第三节 常规型染工艺

具体步骤如下：

- ①将织物烫平备用。
- ②制版刻图。
- ③刷熟桐油。
- ④调防染剂。
- ⑤涂防染剂。
- ⑥晒布。
- ⑦煮布。
- ⑧去防染剂。
- ⑨洗布。

第四节 彩色型染工具

型染的特色非常显著，没有局限在单一颜色中，可以学试多色型染，丰富型染作品的可创造性。

1. 彩色防染工艺型染

具体制作步骤如下：

- ①制版刻图。
- ②调好防染剂。
- ③涂防染剂。
- ④晒布。
- ⑤煮布。
- ⑥去防染剂。
- ⑦洗布。

2. 底白花色防染工艺型染

笔者在学生实践过程中发现，如果以扎染的反扎面及反帽子的思维去创作形染，可尝试出彩色

印花、白色底部的样式。

在开始实践时，我们按传统思维使用土办法，用防染剂将背景部分防住，染色部分留住。这样做的好处是可以达到预期效果，但是浪费防染剂。

经过反复尝试，转换思维，考虑到直接染料特性，在彩色防染工艺型染的基础上，在清水中高温逐步，直接染料的颜色通过高温化学反应渗透并固定到织物上。背景留白。

3. 扎染布上的型染

笔者在和学生实践过程中还发现，印染工艺互相参考，创作出的印染作品出奇出新，符合现代人的审美。在扎染布上再次尝试型染，效果非常明显。

第五节 结语

型染乍看比扎染简单，不用一直缝扎，但行染需要把握手上的“度”，这恰是一个人修行的过程体现。

【思政融入点】

学生的精力投入都是最专注的时候甚至废寝忘食，不停的刻板实践充实了他们的整个世界。我们在学习加染的过程当中，要学会在前人的经验上进行大胆的创新。型染乍看比扎染简单，不用一直缝扎，但型染需要把握手上的“度”，这恰是一个人修行的过程体现，我们需要有耐心、恒心、持久心。

【教学重点及难点】

教学重点：了解型染工艺流程。

教学难点：在现有型染工艺基础之上创新。

【基本要求】

掌握型染艺术的基本理论；掌握型染技艺的制作基本技法和工艺流程，能够体现一定的艺术性设计。

第四章 姊妹手艺

【教学内容】

第一节 叠染——折纸型扎染

1. 关注叠染的缘由

2012年至今，笔者在自贡扎染厂断断续续进行实地调研和合作探索，自贡扎染的具象传统纹样已经成为它的标志，在这里，笔者从自贡扎染的“叠”染入手，探索在今日本非常流行的“叠”艺术，这也正是自贡扎染流传至今被割舍的现代部分。

2. 模件关系——自贡扎染艺术从“非遗传承”走进现代设计的“叠染”实践探索

(1) 画纹样

(2) 模板制图与手工定线

(3) 折叠后的缠绕技法

(4) 染色

3. “叠染”的生成变化

观察叠染的纹样，笔者感知到其中的“模件”关系以及变换的多样性。悉知原理后的工艺是可以依据所求。变换折叠底料的大小，也可随心而定。

第二节 扎染手绘

扎染手绘不是手绘扎染纹样，而是在扎染部面上进行手绘，绘图与扎染合二为一，共生共求。

具体步骤：

- ①按扎染技法和染色工艺制作扎染作品。
- ②将成品扎染作品清洗、晒干、熨平。
- ③用毛笔蘸颜料开始在布上绘画。
- ④布面晾干后浸泡清洗，用熨斗高温作用使之干透。

第三节 香气扑鼻的扎染香囊

古代尤物的神秘感和仪式感令后人产生无限的敬意。古人阔袍长袖，围在细节处玲珑考究，配有璎珞的香囊，承载了古人对。自然的敬畏和对人间美好爱情的寓意，温润人心。

第四节 玩具恐龙公仔

公仔，广义是各种材料的动物或人形玩偶，是从香港流传到广东，再流传到内地的对玩偶的一种叫法。将传统工于现代流行的公仔玩偶结合起来，将民族元素不知不觉渗透到年轻人的生活中，是民族手工艺无限传承，是所有手艺人的初衷和愿望。

第五节 手工扎染口罩袋和饭盒袋的缘由和做法

1. 手工扎染口罩袋缘由

历史进入一个新的时期，当口罩成为人们日常所需品，口罩既具备了自我的态度，尊重口罩、爱护口罩，赋予口罩阻挡尘菌的防御能力，在必要的时候为口罩备好暂时存放的住所。这是我们的责任和义务。

具体步骤如下：

- ①制作口罩戴。
- ②缝制过程可以系缝或手缝。
- ③穿绳后处理。

在这里，我们选择绳子时，可以是手工缝制，也可以是选取一些民俗设计，例如手工编绳、拼布编绳等。

2. 手工饭盒袋的做法

具体步骤如下：

- ①制作口罩戴。
- ②缝制过程可以系缝或手缝。
- ③穿绳后处理。

饭盒袋的制作稍微复杂一些，在做好必要部件的同时，可以增加装饰设计，发挥民俗手工制作的独特性。

第六节 扎染服装案例解析

1. 扎染服装《刺猬的优雅》

此套扎染服装是北京服装学院硕士研究生邓芳芳的扎染作品。

- ①灵感。
- ②色彩。
- ③面料。
- ④染色步骤。
- ⑤扎染步骤。
- ⑥制作步骤。
- ⑦主题。
- ⑧服装细节展示。

2. 扎染服装 You jomp, I jump

①民族服饰传承与创新

一个国家文化的尊重是一代代人堆积起来的，上一代人会影响下一代，下一代会影响下下一代。

②当扎染遇到民族服饰

笔者的这一系列服装提取了苗族结构、北魏裤子结构，用扎染的技法描绘了服饰面料图案，不足之处用于平缝机缝制，少了少数民族的意蕴。

第七节 蜡染中的扎染

用蜡做防染剂的染布方法被称为蜡染。汉代蜡染已经开始出现，直到清代，我国蜡染艺术逐渐形成独特风格。各地的蜡刀形状各异，绘制的纹样精细。密集经历历史的变迁，西南地区蜡染艺术一直延续下来，至今贵州、云南、广西等地的蜡染仍然流行，而贵州是少数民族蜡染记忆现存历史最悠久的地区之一。

具体步骤如下：

- ①设计图案。
- ②先把蜡融化成液体，用蜡刀蘸取蜡液，在白色织物上描绘纹样。
- ③在描绘好蜡纹后，开始制作扎染纹样。
- ④浸泡织物半小时，使之浸透，然后开始染色。

⑤上色之后进行水洗。然后放到盛有纯碱的不锈钢盆里煮蜡，遇热脱离织物后，迅速从盆里拿出来去清洗。

第八节 结语

扎染的姊妹手艺，可以衍生出千变万化的技艺。

【思政融入点】

用民俗装点生活，传承传统文化，是每个人的责任。自贡扎染技艺包含所谓的传统具象与现代抽象的图案纹样，重拾失传的技法就是对现代设计的巨大贡献。将技艺用做艺术的表达，使扎染成为艺术一种表现形式，与现在人们的生活息息相关，是自贡扎染艺术从岌岌可危的非遗传承融入现代文明的未来之路。又将传统工于现代流行的公仔玩偶结合起来，将民族元素不知不觉渗透到年轻人的生活中，是民族手工艺无限传承，是所有手艺人的初衷和愿望。

【教学重点及难点】

教学重点：了解民间现存的手工印染种类。

教学难点：学会动手制作传统服饰。

【基本要求】

当代扎染工艺，当温度、辅助工具、缠线方式等发生变化，当我们改变染色的顺序，使用出别出心裁的染色方法等，此时的扎染手工艺将会被赋予时代的特色。无论是应用扎染手工艺美化生活，还是提升扎染手工艺的趣味性，我们都应学习并掌握，创造出更多符合现代人审美的扎染作品。

第五章 手工染色技法

【教学内容】

手工染色作坊在植物染色的基础上与时俱进灵活地将化学染色剂通过手工印染的技艺与扎染紧密结合到一起，形成区别于植物染色剂等洋为中用的一大特色，这在四川自贡染色技艺中尤为突出。

第一节 媒染剂

媒染剂可以在天然染料中起到辅助染色的作用，同样在化学染色剂中，也起到相应的促染和固色的作用，例如最常见的食盐、白醋这些促染的物质，也归在媒染剂的范畴之内。取材于生活，回馈给百姓。

第二节 手工化学染

1. 手工化学染的使用材料和工具

(1) 可以进行化学染的面料

扎染、型染等染色种类都适用化学染色，实用性强，便于学习者学习实践。

(2) 手工化学染料分类

棉麻类，丝绸类

(3) 化学染的染色工艺

日常用到的手工化学染频率最高的三种染料，分别是中温活性染料，直接染料，酸性染料。

化学染染色用具包括天平、烧杯、玻璃棒、勺匙、温度计、坩埚钳、电炉、不锈钢盆、媒染剂、剪刀等

2. 化学染的配色方法

不步调一致的美，不按常规、随心搭配染色，选择一种颜色作为布面的主色调，以它为基础，搭配一两种颜色进行点缀的这种秩序美。总之，配色需要动手体验和总结。

（1）中华五色的运用

青为首，赤为荣，黄为主，白为本，黑为终。这是“中华五色”的关键色谱，随着人们一代代实践的经验积累，配色搭配越发成熟，自成一体。

（2）南通“鱼子缬”化学染的配色特点

南通的“鱼子缬”化学染配色，以画面的整体要求及设计预设为主，形同国画、水粉画、水彩画的配色，从实际出发，讲究画面的点、线、面构成美。

3. 化学染的工艺流程

在了解扎染染料分类的基础上，通过操作染料的浴比浓度、浸染流程——浸染温度和时间，浸染后处理——水洗、固色、晒干，完成化学染的工艺流程。

（1）活性染料化学染工艺流程

活性染料化学染色需要在染色工具之外，准备好活性染料、纯碱、食盐。（1）冷染
社会面的体验课程——室温活性染料染色

活性染料渗透、匀染、晕染效果好，色牢度好，正常染色后不掉色，可以冷染、蒸染、浸染；缺点是工序多，操作要求较高。

（2）直接染料化工染工艺流程

直接染料广泛地应用于针织、丝绸、棉纺、丝带、皮革、毛麻、造纸等行业，也用于黏胶纤维的染色。

①单色单浴直接染料化学染工艺

单色单浴直接染料化学染需要在染色工具之外，准备好直接染料、食盐、固色剂Y。

②同浴多色直接染料化工染工艺

同浴多色直接染料工艺流程，大致需要进行第一次染液配制、染色、捆扎，第二次染液配制，染色、捆扎，第三次染液配制、染色、固色、水洗、拆线、水洗、烫平。

③不同浴色套染直接染料化学染工艺

不同浴色套染直接染料工艺流程，大致需要进行独立多次的染液配制。

第三节 植物染

1. 我国植物染梳理

利用植物染料是我国古代染色的主流工艺。自周秦以来，生产和消费的植物染料数量相当大，明清时期除满足我国自己需要外，开始大量出口，用红花制成的胭脂棉出口到日本的数量十分庞大。

2. 外国植物染历史

西方的“紫色”与中国传统色彩中的紫色不属于同一色相。西方的紫色是蓝与红形成的间色，而中国古代，特别是魏晋南北朝之前的紫色，是赤与黑形成的间色，直到隋唐时期，我国的紫色开始逐渐用青于赤混合，趋向于西方的“紫”。

3. 植物染料的类别

我们大自然中植物的花、树皮、茎、叶、果实、种子等都可做植物染料，植物染料是指从植物中提炼出来，耐久不退色的有色有机物质。

4. 靛蓝染色

我国古代植物染色中，应用最为广泛，影响最为深远的是靛蓝染色，其至今也是天然印染界的主要染料。

5. 其他植物染色

①室温——花果类植物染色

植物组织结构中有适用于常温染色的部分，例如有些色素附着的部位——植物的花果等，与媒染剂结合达到染色的目的。此染色方法比较适用于玫瑰花、三角梅、桑葚等色素明显的花果。

②热染——根部、“皮”类植物染色

木本植物的根、茎、树皮，以及蔬菜植物的皮和水果皮等，这些染色的植物部位，大多都要与媒染剂结合才能起到染色作用。例如姜黄、椿树皮、洋葱皮、石榴皮、茶叶等。媒染剂可以用明矾、蓝矾、绿矾等。

第四节 其他形式的染色技法

1. 点染和注染

现代扎染、点染、注染具有操作灵活、表现力强的特点。

（1）化学染吊染

化学染吊染多采用色彩丰富的直接染料，热染。

（2）靛蓝染吊染

在靛蓝染液中进行吊染，每染一层颜色需在空气中一次性还原，织物一定要摊开，以防出现染色不均。如果染色失败，需要把织物再次浸入浴液中，调整吊染的间隔色度。

3. 锈染

锈染，顾名思义，是现代人在了解扎染的防染原理后，用“腐蚀”的方法取代“扎”，形成“锈迹斑斑”的纹样的方法。

第五节 型染染色

型染中的蓝印花布，主要采用的就是靛蓝染色。

第六节 结语

染色对于印染工艺来说，是非常重要的环节。

【思政融入点】

扎染匠人们世代相传的坚守工匠精神，不仅是对传统扎染技艺的继承，还包括了对技艺的创新。该课程不仅学习到了扎染的基本技巧，更在实践中感受到了传统文化的魅力，增强了对非遗文化的认识和保护意识。

【教学重点及难点】

教学重点：掌握化学染色和植物染色的区别。

教学难点：尝试动手进行直接染色和靛蓝粉染液的染色实践环节。

【基本要求】

通过实践操作的方式，深入了解了扎染这一传统染色手工艺的历史背景和工艺流程。扎染，作为中国非物质文化遗产之一，以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴，深受师生们的喜爱。

第六章 印染的现状与发展

【教学内容】

第一节 扎染进高校的领航人——钟茂兰

钟茂兰教授指出，在中国古代，扎染是文化交流的使者。在扎染的历史长河中，钟茂兰教授提到了“蜀即蚕也”，讲了蚕神的故事、内蒙古红山文化中的大型玉龙等。

第二节 扎染传承人的世代传承——张宇仲和张晓平父女

1. 自贡扎染扛鼎人——张宇仲

通过不懈努力，张宇仲在 20 世纪 70 年代末推出以民间吉祥纹样为主，以撮、串、叠、塔、绞五大类扎缬技艺和单色、多色套染为工艺特点的扎染技艺；形成“以针代笔、以色代墨、技艺精湛、色彩斑斓”独具一格的自贡扎染产品。

2. 扎染传承接力——张晓平

张晓平以多层次、彩色染色结合的技艺，使其扎染作品色彩、色晕千变万化、绚丽多彩，既保持了传统扎染的民间和民族特色，又把扎染以实用为主，发展到实用与艺术相结合的工艺品，在国内外独树一帜，形成自贡扎染独特的风韵。

第三节 蓝染印花的扛鼎人——吴元新

吴元新老师把蓝印花布当成自己的孩子，他是文化的一个基因，一个 DNA，我们要从自己动手，再依靠我们的子女，把传统代代相传下去。

第四节 扎染艺术扶贫的社会反响

1. 扎染扶贫发起人——范文

“叙永”扎染成为最闪亮的扶贫品牌，走出四川，走向世界。

2. 叙永扎染扶贫的社会思考

热的有力途径。实践证明，艺术扶贫符合生态文明建设要求，便于作坊式操作，便携、有效，取得了显著的成效。以四川叙永县扎染工艺精准扶贫来看，传承与创新的发展思路具有未来前景。

（1）叙永县扎染工艺扶贫真实案例

叙永县扎染工艺已经成为初显成效的工艺品牌，一届届学员的扎染技能也由原先的基本技法走向开拓创新，成果显著。

（2）扶贫路上的动因生成

①艺术扶贫的定岗定制

艺术扶贫是新兴的精准扶贫的一个分支，是一部分艺术技能人才响应国家号召扶持贫困地区的先进途径。

②受众村民的自觉自律

在脱贫过程中，受众村民努力克服人性的懒惰，自古勤劳致富是人类的生存筹码。受众村民在“得到”帮助时，礼节有度，不一味地依附，奔着自主的前景不断进步。

③精准扶贫的艺术作品的集体性质

精准扶贫的艺术作品是所有人的智慧和心血的结晶，不要将精美的艺术品想象为个人行为，这是所有受众村民真正的合作，具有集体主义性质。

④“匠心”根植的重要性

扶贫工程的期望和前景是受众村民内心真正平静的根源。专心做一名独具“匠心”的匠人，宣传老一辈守业的德高望重的一线匠人，打开新思路，树立新导向，以更宽的眼界努力钻研、精进工艺技艺，为建设幸福美好“中国梦”做出自己的贡献

（3）基本与创新

将扎染技法与现代艺术设计造型、图案结合，实现古为今用的艺术目的。

（4）社会存在展望

艺术工作者的动机和回馈社会的成果，是时代的符号，值得推广。

【思政融入点】

优秀的工艺是自然的光荣赞歌。在国家倡导传统文化复兴的时代背景下，拥有爱国情怀的艺术工作者，利用自己的手头资源，组建起艺术非遗扶贫大军，带领贫困地区村民通过挥洒淋漓的汗水，以人为本、科学管理、勤劳致富，这种精神是值得我们学习的。

【教学重点及难点】

教学重点：了解印染的现状与发展。

教学难点：通过自己的学习对印染工艺进行创新。

【基本要求】

耕一片田，染一块布，守护一方山水。学习匠人精神，运用天然的植物染料，融入自然元素到扎染的图案里，一道道工序，做出花样不一的染布。热爱生活，亲近自然，勤劳智慧等传统美德全部体现在一块小小的扎染布上，这便是扎染的魅力，也是这一技艺得以代代相传的重要原因。

第七章 现代变迁的扎染作品赏析

【教学内容】

这些优秀的扎染艺人，有扎染界的扛鼎人，亦有扎染界的年轻新秀，老中青代代传承。知之者不如好之者，好之者不如乐之者。深入了解，心存敬意，祝愿手艺人，艺有所传。

第一节 传统纹样扎染作品欣赏

第二节 现代纹样扎染作品欣赏

第三节 文创扎染——桌旗、壁挂、抱枕、扎染画等作品欣赏

第四节 扎染服饰作品欣赏

第五节 扎染彩灯作品欣赏

第六节 结语

运用扎染的设计堪比阴阳脉法。过于表现创意而忽略扎染，阳脉；过于表现扎染而不顾实用，阴脉。阴阳疏通有度，在于技巧，扎染设计师的职责，不是作秀，不是浮夸，不是装置艺术，而是疏通

【思政融入点】

扎染实践课程部分作为美育课程的一部分，承载着中国传统文化传承和发展的重任。习近平在全国高校思想政治工作会议上强调，要用好课堂主渠道，各类课程都要与思想政治理论课同向同行，形成协同效益。

【教学重点及难点】

教学重点：了解扎染传承人的故事。

教学难点：学习传承人的扎染技法并运用于自己的作品中。

【基本要求】

扎染有着悠久的历史，是一项非物质文化遗产。最典型的作品就是蓝印花布。不过随着时代的发展，技术的进步，扎染的颜料色彩越来越丰富，图案越来越精美，作品越来越多样。本节课通过了解扎染的发展变迁，掌握古人用的染料是从植物、矿物中提取的天然染料，如用红花染红色、板蓝根染蓝色、栀子果染黄色等。这种取材于大自然的方式既环保又充满智慧，值得我们学习。

第八章 型染作品赏析

【教学内容】

第一节 型染基础作品

第二节 型染设计作品

传统手工印染，通过“手”的美的创造，将“美”拉近人们的日常生活，甚至它就是我们的日常生活本身。

【思政融入点】

通过欣赏型染作品，提高大学生们的扎染欣赏能力，通过实践，让学生在体验非遗文化中喜爱、传承中华优秀传统文化，坚定文化自信，提升思政课立德树人实效。同时丰富学生们的校园生活，也为他们打开了一扇了解和学习传统文化的窗口，对于培养学生们的文化素养和审美情趣具有重要意义。

【教学重点及难点】

教学重点：了解型染设计作品的技法。

教学难点：对型染技法进行创新。

【基本要求】

通过欣赏型染作品，提高大学生们的扎染欣赏能力，他们更加深刻地认识到了传统文化的价值和意义，也更加坚定了传承和发扬中华优秀传统文化的信心和决心。

（二）线上教学内容及教学要求

使用学习通平台选择金华职业技术学院 倪淑萍，《气韵生动：走进传统文化》课程，完成课程中对应的“作业、课程音视频、章节测验、讨论、阅读、考试”等环节。

第一章 你知道“气韵生动”吗？

第二章 三国演义的主题曲在唱什么？

第三章 秋天从哪里来？

第四章 斗拱如何托起飞檐

第五章 飘带为什么能飞天？

第六章 “公孙大娘剑器舞”今何在

第七章 石头也有温度吗？

第八章 “岁寒三友”和“国色天香”谁美？

第九章 方寸之地 透漏出什么气息？

第十章 国画怎么是“写”出来的

第十一章 林黛玉为什么不露脸？

第十二章 “胡服骑射”的影响还在吗？

第十三章 茉莉花何以香遍世界？

四、学时分配（一级标题，小四号黑体）

教学内容	总学时	学时分配		
		讲授	实验/上机	实践
第一章 印染人文说	2	2		
第二章 手工扎染技法（实践）	2	2		
第三章 手工型染技法（实践）	4			4
第四章 姊妹手工艺	2	2		
第五章 手工染色技法（实践）	2			2
第六章 扎染的现状与发展	2	2		
第七章 现代变迁的扎染作品赏析（实践）	2			2
第八章 型染作品赏析	2	2		
线上课程《气韵生动：走进传统文化》	18	18		
合计	36	36		

六、考核方式及成绩评定（一级标题，小四号黑体）

（一）考核方式：考查

1. 平时成绩由课堂考勤、作业表现和线上课程构成，其中课堂考勤无故缺勤三次者或作业提交少于学期作业总数三分之一者，平时成绩视为不合格；线上课程指学习通精品课程，应完成听课、作业、考试等相关内容。

2. 期末成绩由线上方式线下作品构成，其中线上方式使用学习通平台，线下提交实物作品。

3. 实践成果展示。

（二）成绩评定：

课程成绩包括四个部分，分别为平时出勤、课堂表现、课程作业质量、期末考试，具体要求及成绩评定方法如下：

1. 平时出勤，占总成绩的 10%。

平时出勤采用“只扣分，不加分”的方法计算成绩，无故旷课，将在总评成绩中扣除 2 分，无故缺勤 3 次者，则取消本门课程的考核资格。

2. 课堂表现，占总成绩的 10%。

本课程的课堂表现主要分为学习态度、书面陈述和分组讨论三个部分。

(1) 学习态度，要求每位学生能积极有效的学习专业理论和技能，认真听讲，积极参与讨论，勤于思考。占课堂表现的 20%。

(2) 书面陈述，要求每位学生根据要求书写相关内容，占课堂表现的 50%。

(3) 分组讨论部分，要求学生分组对所提问题进行讨论，得出最终答案并进行汇报，占课堂表现的 30%。

3. 平时课程作业质量，占总成绩的 30%。

要求能够体现课程目标要求，并能够体现一定的原创性和设计感。

4. 课程作业，占总成绩的 50%。

指定作业，要求在规定时间内，根据主题完成创作，总分为 100 分。

七、课程资源

(一) 教材

《手工印染技艺》第 1 版，张植屹 张晓平编著，东华出版社，2023 年 1 月，标准书号：ISBN 978-7-5669-2135-2。

(二) 参考书目

- (1) 蒋才坤著.《扎染艺术》，四川大学出版社，2016 年 3 月版
- (2) 金士钦龚建培著.《手工印染技法》，江苏美术出版社，1999 年版
- (3) 钟茂兰著.《民间染织美术》，中国纺织出版社，2002 年版
- (4) 王济成著.《现代扎染艺术》，中国纺织出版社，2014 年 3 月版
- (5) 杨建军著.《扎染艺术设计教程》，清华大学出版社，2010 年 6 月版

(三) 其它资源

1. <https://www.bilibili.com/bangumi/play/ep199618>
2. <https://tv.cctv.com/2024/05/08/VIDEJ53GudMd7Pe8X7W4etk5240508.shtml>

大纲执笔人：康丽

审 核 人：康丽

批 准 人：宋丽娜

日 期：2024 年 7 月 12 日