南通蓝印花布的艺术与文化意义:传统技术与思想的探索

尹超 2023K8009926003 人工智能学院 2025 年 5 月

摘要

南通蓝印花布是中国江苏南通地区的传统纺织工艺,以其独特的蓝白图案和手工制作过程闻名。本文通过对其历史、技术、文化意义以及与国内外其他纺织工艺的比较,深入分析了南通蓝印花布的工艺要领与思想内涵。研究表明,该工艺不仅体现了精湛的技术,还承载了丰富的文化寓意,反映了江南地区的审美与价值观。在现代化背景下,保护和传承这一非物质文化遗产显得尤为重要。本文旨在通过深入探讨,为南通蓝印花布的持续发展提供启示。

关键词: 南通蓝印花布, 传统工艺, 文化意义, 扎染, 比较分析

1 引言

南通蓝印花布(蓝印花布,lanyin huabu)是一种具有数百年历史的传统纺织工艺,起源于中国江苏南通地区。作为扎染工艺的一种,其以靛蓝染料和蓝白相间的图案为特色,广泛应用于服装、家居用品和礼品制作。研究表明,南通蓝印花布不仅是实用的纺织品,还承载了深厚的文化意义,反映了当地人民对自然、和谐与美好生活的追求(Smithsonian Folklife)。在现代工业化浪潮中,传统工艺面临传承困境,深入研究南通蓝印花布有助于保护这一非物质文化遗产,并探索其在当代社会的价值。

本文将从历史、技术、文化意义以及与国内外其他纺织工艺的比较四个方面展开, 分析南通蓝印花布的工艺要领与思想内涵,强调其独特性和文化价值。

2 南通蓝印花布的历史

南通蓝印花布的起源可追溯至清代,其前身包括宋代的"药斑布"(yào bān bù)和明清时期的"浇花布"(jiāo huā bù)。据研究,南通地区在晚明和早清时期开始种植靛蓝

植物 (Polygonum tinctorium),为蓝印花布的发展提供了原料基础 (Atlantis Press)。明清时期,纺织技术的进步推动了南通地区染织作坊的兴起,蓝印花布成为当地农民和渔民的日常服饰材料,因其耐用性和美观性深受欢迎。

南通的地理环境为蓝印花布的发展提供了有利条件。位于长江三角洲的南通拥有适宜棉花种植的气候和土壤,丰富的靛蓝植物资源进一步促进了染色工艺的普及。据《南通县志》记载,清代光绪年间,当地注册的染坊超过19家,反映了蓝印花布生产的繁荣(ResearchGate)。

3 南通蓝印花布的技术与思想

南通蓝印花布的制作过程复杂且精细,体现了传统工艺的精湛技艺,同时蕴含了深刻的文化思想和哲学理念。其主要步骤包括:

- 1. 选材: 选用优质棉布, 确保染色效果和耐用性。
- 2. 浸泡:将棉布浸泡在水中,使其柔软,便于后续处理。
- 3. 模板制作: 在纸板上雕刻所需图案, 涂上桐油以防水。
- 4. **防染浆涂抹**:使用大豆粉和石灰(比例 1:0.7)混合制成的防染浆,通过模板涂抹 在布料上,防止染料渗透。
- 5. **染色**: 将布料浸入靛蓝染缸,染色 20 分钟后取出氧化 30 分钟,重复多次以加深颜色。
- 6. **清洗与晾晒**: 清洗掉防染浆,露出白底蓝花或蓝底白花的图案,最后晾晒定型 (Nantong Government).

3.1 技术中的哲学思想

南通蓝印花布的制作过程不仅是一项技术活动,更是一种文化表达,体现了中国传统哲学中的和谐、平衡与自然观。选用天然材料如大豆粉、石灰和靛蓝染料,反映了对环境的尊重和可持续性的追求。这种选择与道家"天人合一"的理念相呼应,强调人类与自然的和谐共存。染色过程需反复浸染和氧化,以达到深邃的靛蓝色,这一过程要求工匠具备极高的耐心和对细节的关注,体现了中国文化中对勤奋和精益求精的重视。此外,模板印刷技术的精确性要求工匠在设计和操作中保持高度的专注力,反映了儒家思想中"中庸之道"的平衡与秩序。

3.2 工艺要领与工匠精神

南通蓝印花布的制作要求工匠掌握多项技能,包括图案设计、模板雕刻、浆料调配和染色控制。每一个步骤都需要精确的操作和丰富的经验。例如,防染浆的调配比例必须精确,否则会影响图案的清晰度;染色过程中的氧化时间需根据布料和天气条件调整,以确保颜色均匀 (Nantong Government)。这种对细节的极致追求体现了工匠精神的精髓,即通过不懈努力和专注达到技术与艺术的完美结合。

3.3 社会与社区价值

南通蓝印花布的制作传统上是一个家庭和社区的集体活动。历史上,南通地区的许多家庭依靠织布和染布为生,祖母纺纱、母亲织布、父亲染布,形成了紧密的家庭协作模式 (Smithsonian Folklife)。这种生产方式不仅加强了家庭纽带,还通过代际传承确保了工艺的延续,体现了中国文化中对孝道和社区凝聚力的重视。南通蓝印花布博物馆的建立和相关展览的举办进一步促进了社区对这一传统工艺的认同和保护 (Nantong Blue Calico Museum)。

4 文化意义与图案意蕴

南通蓝印花布的图案设计不仅是装饰性的,更蕴含了丰富的文化寓意。常见的图案包括花卉、鸟类和神话生物,每种图案都有特定的象征意义。例如:

表 1: 南通蓝印花布常见图案及其寓意

图案	寓意
五毒	驱邪保健康,用于儿童服饰
麒麟	象征新婚夫妇的生育与幸福
桃子	祝福长寿与健康
福寿图案	代表财富与长寿

4.1 五毒图案的文化内涵

"五毒"图案包括蛇、蝎子、蜈蚣、蟾蜍和蜥蜴,源于中国古代"以毒攻毒"的信仰。这种图案常用于儿童服饰,特别是在端午节期间,旨在驱除邪恶和保护健康 (Smithsonian Folklife)。这一设计体现了中国传统文化中对阴阳平衡的理解,即通过象征性的毒物来对抗潜在的威胁,反映了道家哲学中对对立统一的认识。

4.2 麒麟与桃子的象征意义

"麒麟"图案象征新婚夫妇的生育与幸福,源于中国神话中麒麟作为吉祥瑞兽的形象,预示着贤人或盛世的到来 (ChinaFetching)。这一图案的使用反映了对家庭繁荣和幸福的祈愿,体现了儒家思想中对家庭和谐的重视。"桃子"图案则与长寿和仙桃的神话传说相关,象征健康和长寿,常见于老年人的服饰或礼品中。这些图案的选择和设计不仅具有装饰性,更是一种文化表达,承载了南通人民对美好生活的向往。

4.3 图案设计中的儒家与道家思想

南通蓝印花布的图案设计深受儒家和道家思想的影响。儒家强调道德与和谐,体现在图案中对家庭幸福、社会稳定和长寿的祈愿;道家注重自然与平衡,体现在对天然材料的使用和图案中对自然元素的描绘。这些思想通过图案的象征性表达,赋予了蓝印花布深刻的文化内涵,使其成为江南地区文化认同的重要载体。

5 与国外技术的比较

南通蓝印花布与世界其他地区的防染工艺存在相似之处,但其风格和文化内涵独 县特色。以下是对其与日本小纹和非洲阿迪雷布的比较:

5.1 与日本小纹的比较

日本小纹(Komon)与南通蓝印花布在技术原理上相似,均采用防染工艺,通过模板印刷形成图案。然而,二者在风格和文化背景上差异显著。小纹图案注重细腻与自然美,强调物象本身的表现,呈现出视觉上的纯净感;而蓝印花布的图案更具象征性,承载道德与祈福意义,深受儒家思想影响(Zhejiang University Journals)。此外,小纹主要服务于武士和富裕市民阶层,市场需求推动了其技术创新,而蓝印花布则更多流行于农村,受到农民消费能力的限制。

5.2 与非洲阿迪雷布的比较

非洲尼日利亚的阿迪雷布同样采用靛蓝染料和防染技术,但使用木薯浆作为防染剂,图案设计更注重几何形状和抽象风格。相比之下,南通蓝印花布的模板印刷技术能产生更规则和可重复的图案,设计上更倾向于自然与神话主题。这种差异反映了两种文化在审美和工艺上的不同取向。

6 与中国其他技术的比较

在中国,南通蓝印花布与其他传统纺织工艺如大理白族扎染和苗族蜡染形成鲜明对比。

6.1 与大理白族扎染的比较

大理白族扎染是云南白族地区的传统工艺,2006 年被列入国家级非物质文化遗产名录。其技术通过手工打结或缝合形成防染区域,图案多为抽象和随机形状,呈现出独特的艺术美感 (CITS)。相比之下,南通蓝印花布的模板印刷技术更为精确,适合生产复杂且可重复的图案。两种工艺均使用靛蓝染料,但大理扎染的图案更具流动性,而蓝印花布的图案更注重规则性和象征性。

6.2 与苗族蜡染的比较

苗族蜡染使用蜡作为防染剂,通过手工绘制形成复杂图案,常用于表现叙事性或文化主题。相比之下,南通蓝印花布的工艺更为简便,模板印刷技术降低了操作难度,但图案的复杂程度可能不及蜡染。两种工艺在文化内涵上也有差异:蜡染多反映少数民族的宗教与神话,而蓝印花布更体现汉族文化的儒家价值观。

7 结论

南通蓝印花布作为中国传统纺织工艺的瑰宝,融合了精湛的技术与深厚的文化内涵。其历史悠久,技术独特,图案寓意深刻,体现了江南地区的审美与价值观。通过与日本小纹、非洲阿迪雷以及中国大理扎染和苗族蜡染的比较,可以看出南通蓝印花布在技术与文化上的独特性。然而,现代化和工业化的冲击使得传统工艺面临传承困境。未来,应通过教育、创新设计和市场化推广,保护和发扬这一非物质文化遗产,确保其在当代社会中继续焕发光彩。作为一名南通人,也许没有时间去学习相关的技术,但可以用自己的文字,让世界看到南通蓝印花布的美。

8 参考文献

- Blue Calico Cloth of Nantong, China Smithsonian Folklife
- Nantong Blue Calico Wikipedia
- Study on the Origin of Nantong Blue Calico ResearchGate
- Comparative Study of Chinese Blue Calico and Japanese Komon Zhejiang University

- Tie-dyeing, Traditional Art in Dali CITS
- Study on the Origin of Nantong Blue Calico Atlantis Press
- Printing and Dyeing Techniques of Nantong Blue Calico Nantong Government
- Nantong Blue-printed Calico Exhibition DHU
- Qilin Legend, History, Symbolism, and Culture China Fetching