

青出于蓝而胜于蓝 珠江流域先民“寻色”于万物

珠江流域物产丰饶多样,植物的枝叶、根茎、花果,让萃取红、黄、青、蓝、黑等色素进而合生百色变得简便易行。民族独特的印染工艺、别致的图案,构建出斑斓多彩的服饰色彩大观——

一场记录珠江流域女性民族服饰大成的展览,上周在广东省博物馆圆满落下帷幕,而它的影响,随着图录和虚拟展厅的发布还在持续扩大;并且,在已经到来的毕业季,还能在岭南大专院校,看到年轻设计师们依托于此而迸发的服装设计灵感。在本期的专题中,我们不仅据此探讨了服饰的文化意味、织绣传统,还将展现珠江流域先民与大自然亲密合作的智慧——于万物中寻色。

尤其是,植物染料这么多,为什么偏偏是“蓝”染最为常见?广州市植物染技术研究会会长黄惠雄,在粤博平台上作了介绍。

【靛蓝】

凡蓝五种,皆可为靛。茶蓝即菰蓝,插根活。
蓼蓝、马蓝、吴蓝等皆撒子生。

——(明)宋应星《天工开物》

黄惠雄在《青,取之于蓝,而青于蓝》中介绍,蓝染,是我国古代最常用的染色方法,最早诞生于秦汉时期,迄今已有千年历史。相比其他的植物染料,蓝草生长周期短、便于采集、易于着色,适应大规模生产的需要,因而也就更容易被广泛应用到染织工艺上。

“刈蓝倒竖于坑中,下水,以木石镇压,令没。热时一宿,冷时再宿,漉去茎,内汁于瓮中。率十石瓮中。率十石瓮,著石灰一斗五升,急手拌之,一食顷止。澄清、泻去水,别作小坑,贮蓝淀著坑中。候如强粥,还出瓮中,蓝淀成矣。”(北魏《齐民要术·种蓝》)——我国古代第一部农学著作《齐民要术》中,就详细记载了蓝靛的制作方法。“由此可见,我国古代匠人已经能熟练掌握蓝草制靛和自然发酵工艺,通过世代传承和创新发展,不断赋予传统工艺新的生命力。”

黄惠雄介绍,蓝草,指代所有可制取蓝靛的草本植物。诸如菰蓝、蓼蓝、木蓝、马蓝等制靛主要原料都可以被统称为蓝草。荀子在《劝学》中“青,取之于蓝,而青于蓝”提到的“蓝”就是指蓝草。

蓝染是怎样“炼”成的呢?传统植物染色技艺分四大类步骤:第一,织物精炼;第二,制作染液;第三,手工染色;第四,清洗晾干。

【茜草红】

茜罗结就丁香颗,颗颗相思。

——(宋)吴文英

茜草,多年生攀援草本植物,植物根部含有茜素(红色)和茜紫素,可以染出红色、橙色、红棕色、紫红色。红花又名红蓝花,汉时引种于西域,是红色植物染料中色光最鲜艳的一种,其有效成分为红花素,含量极少,可直接染于桑蚕丝。

■各种植物染料

■广州工程技术职业学院服装设计毕业作品展演。受访方供图

【木棉白】

桂布白似雪,吴棉软如云。

——白居易《新制布裘》

木棉,又名英雄树、攀枝花,一种高大的落叶乔木。木棉开花后,会结出形似棉花的絮状纤维果实。棉花传入中国之前,古人会使用木棉纤维作纺织原料。文中的“桂布”,指的就是木棉织成的布。相较于现代棉花,木棉色微黄偏棕,呈现出自然的本白色。是中国古代较为易得的纺织原料,故被称为“穷人的丝绸”。后因纤维较短且缺乏韧性,被棉花所取代,逐渐退出历史舞台。

【梔子黄】

梔子比众木,人间诚未多

——(唐)杜甫《江头四咏·梔子》

■瑶族女盛装,20世纪上半叶。两袖以黄色树皮线绣满密不露底的数纱绣,视觉效果犹如一片黄色丝绸。

梔子,茜草科梔子属灌木植物。果实中含藏红花酸,可用于染黄布料。《汉官仪》记有:“染园出梔、茜,供染御服。”说明当时染最高级的服装用梔子。

【乌桕黑】

乌桕平生老染工,错将铁皂作猩红。

——(宋)杨万里《秋山》

乌桕,俗名木梓树,也叫木子树或蜡子树,以乌雀喜食而得名。秋冬时节,叶子由绿逐渐变紫变红,霜后色彩尤为艳丽,堪比枫树。

“乌桕枝叶本就是黑色的染料,但是一到秋天却错把自己的叶子染红了。”这是因为将乌桕的叶子采摘处理后可得到黑色系染料,轻染得灰,重染得灰黑。

诗人将乌桕树亲切地称之为老染工,正因年事已高,总有“犯糊涂”之时,误将自己像铁一样的黑褐色染成了深红色,一黑一红,相映成趣。