

泰丝绸的手工制作及艺术特点

田悦^a, 王宏付^b

(江南大学 a. 纺织服装学院; b. 服装设计与工程研究室, 江苏 无锡 214122)

摘要: 泰丝绸是泰国传统特产之一,也是东方丝绸文化的重要组成部分,具有悠久的历史,它以其自然的色泽和独特的花纹而闻名于世。文章采用文献查阅、实物分析和归纳总结的方法,在概述泰丝绸历史起源和制作材料、制作工具及制作工序的基础上,分析总结了其色彩特点、图案造型特点及纹样文化内涵。研究发现,泰丝绸历史悠久,纯手工制作、天然染料上色、纹样花色丰富、风格独特且深受社会文化及宗教信仰的影响,具有深层次的情感寓意表达和文化内涵。

关键词: 泰国; 泰丝绸; 历史起源; 手工制作; 艺术特点

中图分类号: TS941.11(336); J523.5 文献标志码: B 文章编号: 1001-7003(2018)06-0064-06 引用页码: 061202

Handmade and artistic features of Thai silk

TIAN Yue^a, WANG Hongfu^b

(a. College of Textiles and Clothing; b. Fashion Design and Engineering Laboratory, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: Thai silk is one of the traditional specialties in Thailand, and it is also an important part of oriental silk culture. With a long history, it is famous for its natural color and unique patterns. This paper uses literature review, object material analysis and summarization to study the color characteristics, pattern features and cultural connotation inside the patterns on the basis of summarizing the origin, material, tool and process of Thai silk. Besides, the study finds that Thai silk has a long history, purely hand-made production process, natural dyes, rich patterns and unique style. Moreover, Thai silk is deeply affected by social culture and religious belief, and it has deep emotional expression and cultural connotation.

Key words: Thailand; Thai silk; historical origin; handmade; artistic features

泰丝绸是古暹罗时代流传至今的传统手工艺品,源自泰国的东北部。那里气候凉爽干燥,土质大多是沙质土壤,这样的环境非常适宜桑树生长。桑树无休眠期、终年不落叶,这也为蚕虫养殖和泰丝绸的生产制作提供了便利条件^[1]。泰丝绸,顾名思义即泰国生产的丝绸,简称泰丝。它是以黄蚕丝线为原料,经由手工抽纱、手工编织、手工印染等工艺织造而成的质地坚挺、色泽亮丽、花色丰富、极具民族

特色的丝绸制品。目前在国内关于泰丝绸的学术研究较少,本文在现有研究的基础上介绍了泰丝绸的历史起源,手工制作的材料、工具和工序,概括分析了其色彩、图案造型及纹样文化内涵等艺术特点。

1 泰丝绸历史起源及分类

泰国是世界上生产丝绸和丝绸产品的重要产地之一,泰国丝绸与中国丝绸、印度丝绸并称为世界三大丝绸。泰国的丝绸制作起源于何时还很难断定,但在泰国东北部农函区的考古挖掘中发现了蚕茧痕迹,出土了制造丝绸的各种工具和一些丝绸碎片。据此,有专家推测,早在几千年前泰国人民就已经掌握了桑蚕养殖和丝绸织造的技艺^[2],但直到20世纪泰丝绸才真正被世界所认同。第二次世界大战后,中国、日本、意大利和法国一流的丝绸工业被摧毁,

收稿日期: 2017-09-22; 修回日期: 2018-04-11

基金项目: 教育部人文社科基金项目(09YJA760013); 江苏省2014年度普通高校研究生科研创新计划项目(KYZZ-0316); 江苏高校优势学科建设工程资助项目(苏政办发(2014)37号)

作者简介: 田悦(1991—),女,硕士研究生,研究方向为服饰文化。通信作者: 王宏付,教授,565445723@qq.com。

传统的泰丝绸织造技术也濒临失传。后来移居泰国的美国人吉姆·汤普森从缫丝、印染、织造等方面对泰丝绸进行改良创新,生产出各种款式新颖且富有特色的泰丝绸产品(图1)^[3]。他还将丝绸样品带到纽约,这为泰丝绸打开了国际声誉,也使泰国人重新看到了这项传统工艺的价值,泰国政府高度重视并积极发展泰国丝织业。现今泰丝绸以精良的织造技术、独特的外表质地、高品位的质量赢得了国际声誉^[4-5]。

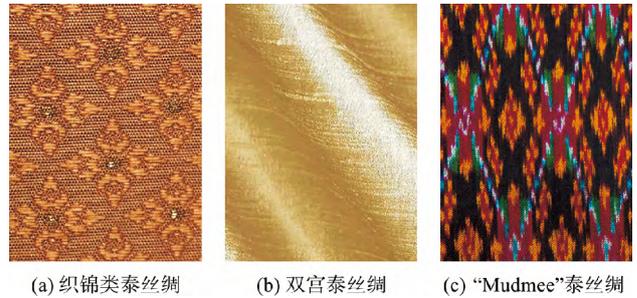
泰丝绸品种繁多,分类方法多样,常见的分类方法有三种(图2)^[2,6]。根据材质,常见的泰丝绸有织锦类泰丝绸(Brocaded Thai Silk)、双宫泰丝绸(Dupioni Thai Silk)和“Mudmee”泰丝绸(Mudmee Silk,也称“伊卡特”,是一种先扎染经线或纬线,或将二者均进行扎染再整经对花的织作技法);根据使用场合可分为日常用泰丝和庆典场合用泰丝(图3)^[2];根据制作工艺的复杂和精良程度,以孔雀为象征,设立了“御赐孔雀”认证标识,将泰丝绸分为“金、银、蓝、绿”四个等级^[7]。

(a) 丝巾 (b) 手袋 (c) 抱枕

图 1 吉姆汤普森泰丝绸产品

Fig. 1 Thai silk products of Jim Thompson

(a) 织锦类泰丝绸 (b) 双宫泰丝绸 (c) “Mudmee”泰丝绸

图 2 不同材质的泰丝绸

Fig. 2 Thai silk of different materials

(a) 日常用泰丝绸 (b) 庆典用泰丝绸

图 3 日常用泰丝绸和庆典用泰丝绸

Fig. 3 Thai silk for daily use and Thai silk for celebration

2 泰丝绸的手工制作

2.1 制作材料和工具

泰丝绸的制作材料和工具如表 1 和图 4 所示^[8]。

泰丝绸的织造原料为黄蚕丝线。不同于中国丝绸的是用于织造泰丝的蚕茧中含有较多的丝胶成分,缫出的生丝表面会出现凹凸不平的小结,作为纺织经线容易断裂。而中国生丝较之而言表面光滑、韧性足,弥补了泰丝的不足。所以织造泰丝绸的经线多从中国进口,纬线则选用本土丝线。

传统泰丝绸的染色原料为天然染料,一般从当地的植物、花草、水果、树皮中提取。如红色染料取材于紫胶,紫胶是紫胶虫吸食树木汁液分泌出的天然树脂。将虫胶放入用酸性的罗望子果实和红蚁巢

穴制得的酸性溶液中煮沸、分离、沉淀即可制得红色染料;黄色染料取材广泛,多取材于菠萝蜜树木、孜然根及当地特有的一种丛林藤蔓;蓝色染料取材于槐蓝属植物,槐蓝属植物制取靛蓝染料过程复杂,需要熟练的技巧。因为靛蓝染料呈碱性,会破坏丝绸织物的纤维,因此靛蓝很少直接用于丝绸上而是用于红色和黄色染料的固色^[1]。第二次世界大战后,泰丝绸开始用化学染料染色。

泰丝绸的织造工具为木制立式手织机。机具结构简单,采用物理上的杠杆原理,用脚踏板控制综片的升降,使经纱分为上下两层,形成一个三角开口,以织造织物。织机由单人操控,操作方便,但产量较低。织造时织工坐在机板上,通过手拉脚踏完成开口、投梭、打纬、送经和卷取等一系列织造过程^[9]。

表 1 泰丝绸制作材料和工具
Tab. 1 Manufacturing materials and tools of Thai silk

类别	名称	用途
织造原料	黄蚕丝线	用于泰丝绸的织造
染色原料	各种植物的花、叶、果实、根茎等	用于制作天然、无刺激的染料
染色辅助材料	线、蜡	用于捆扎丝线和防染
调制染料工具	木棍、筒、锅	用于调制染料
纺纱工具	手摇纺车	用于纺纱 扯平丝和增加丝线的强度
织造工具	木制立式织机	用于编织丝绸
辅助工具	竹棒	用于捞丝、缠绕丝线染色
辅助工具	梭子	用于穿插纬线
辅助工具	缠线器、线轴	用于缠绕、分离丝线,防止丝线打结

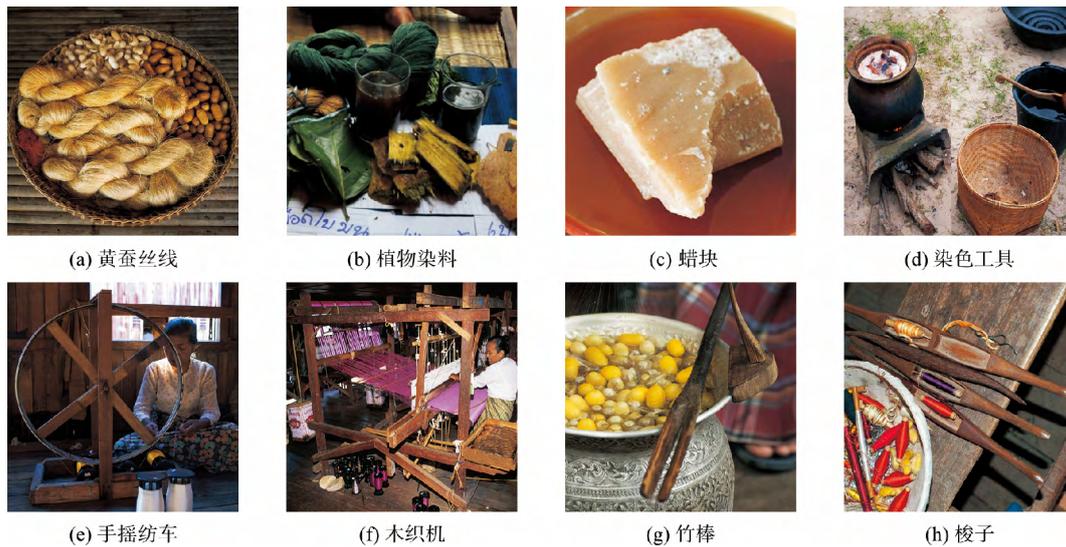

图 4 泰丝绸制作材料与工具

Fig. 4 Manufacturing materials and tools of Thai silk

2.2 制作工序

泰丝绸的制作过程极其精细,从收获蚕茧到织

成要经历缫丝、捆扎、染色、织造等主要工序 (图 5)^[8]。

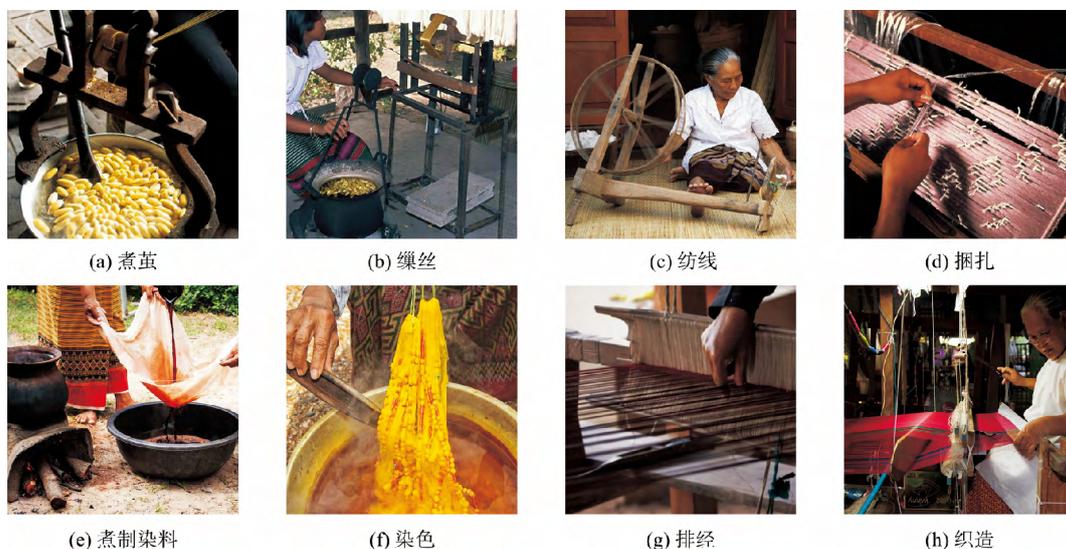

图 5 泰丝绸制作工序

Fig. 5 Production process of Thai silk

第一步是缫丝。在小锅中倒入清水,加热到80℃,取适量蚕茧放入锅中,水沸腾后继续煮10~15 min,此时蚕茧会变软继而释放蚕丝。用竹棒不断搅拌蚕茧,蚕茧会随着水的滚动越来越松并挂到竹棒上,较轻提起竹棒并抽拉,找到丝头后用纺轮将丝线卷绕到丝圈上进行抽制。抽制完的生丝经过多次卷晒、水煮脱胶会蜕变成熟丝,变得坚韧且易上色^[1]。第二步是捆扎(此步骤为“Mudmee”泰丝绸所特有)。具体步骤是将需要染色的丝线牵绕在框架上,匠人根据预先设计的图案捆扎丝线,之后将蜡涂在捆扎的区域确保该区域不被染色,染好一种颜色后拆开丝线、变换捆绑的位置继续染下一个颜色,反复操作^[10]。第三步是染色。具体方法是将植物、花草、根茎等染色原料放入锅中急火熬煮,沸腾时将残渣舀出过滤,加入天然固色剂继续慢煮,煮好后将捆扎好的丝线用木棍悬挂起来浸入染液着色(其中蓝色不同于其他颜色,需在冷染料水中浸泡染色),搅拌均匀、煮沸,着色完成后将染好的丝线悬挂在阴凉、通风的地方晾干。第四步是织造。将经线预先装到织

机上排好,按照图案设计和色彩需要用梭子穿插纬线进行织造,织造完成后即成成品。

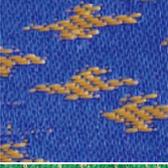
3 泰丝绸艺术特点

3.1 色彩

泰丝绸的色彩特征是由织造工人根据自己的审美情趣和织造经验不断优化和取舍而得到的艺术形态成果,也是泰国本土风俗民情的客观反映。泰丝绸常用颜色有红色、黄色、蓝色、绿色和紫色(表2),其中红色代表财富、健康和能量;黄色代表灿烂、明媚和信任;蓝色代表和平、安宁和理想;绿色代表繁荣、昌盛和生命力;紫色则代表神秘和辉煌。这些颜色的使用源自泰国人民追求自然、以自然为美的审美情趣。泰丝绸所用颜色大都鲜艳、亮丽,其中双宫泰丝绸多为单一色、无装饰图案;其他品类的泰丝绸多为3~5种色彩组合搭配,背景色与装饰纹样所选用的颜色多为对比色或邻近色,使得泰丝绸在整体上产生既鲜艳明快又色彩斑斓、绚丽多彩的艺术效果。

表2 泰丝绸常用颜色

Tab.2 Common colors of Thai silk

颜色	染色原料	图例	RGB 值	实物图例
红色	源于紫胶		R: 242 G: 0 B: 38	
黄色	源于菠萝蜜树木、孜然根		R: 224 G: 169 B: 79	
蓝色	源于槐蓝属植物		R: 44 G: 61 B: 179	
绿色	源于芭蕉叶		R: 96 G: 150 B: 124	
紫色	源于腌制昆虫		R: 49 G: 24 B: 108	

3.2 图案造型

泰丝绸在图案风格、题材运用等方面有明显的地域特色。受织造工具和织造工艺的影响,图案整体风格有以下三点:1) 抽象性。泰丝绸图案取材广泛,多取材于自然事物。匠人们根据自己的生活经验和审美情趣对原有事物进行概括、提炼,形成抽象性、概括化的动植物纹样,并用简单、明了的线条和几何图形作搭配,图案轮廓明显、装饰感强。以图6(a)为例,这是由动物纹样和线条组成的泰丝绸图案,以抽象、简化后的大象图案为主纹样,用垂直线、水平线、折线等线条来装饰填充画面,使得画面整体看上去简洁明了、清晰有序。2) 层次感。泰丝绸多

用直线、曲线为基本框架将整体划分为多个层次,后在分割的空间内填入动植物、几何纹样,上一层和下一层填入的纹样不同以做区分。以图6(b)为例,该图案整体由水平线和折线划分为多个水平空间和菱形空间,整体看上去层次分明、规整统一。3) 秩序化。泰丝绸图案注重对称,主要纹样以二方连续和四方连续的形式出现,次要纹样用于填充空缺、丰富画面,使得整体达到繁简并存、疏密有致、变化统一的效果。以图6(c)为例,该图案以莲心纹为主纹样,采用四方连续的构图方式,莲心纹以相同的序列重复交替排列,这即是一种秩序的建立。图案中各空间要素具有单纯、明确、秩序井然的关系,给人以很强的形式美感^[8]。

(a) 抽象性纹样

(b) 层次感布局

(c) 秩序化图案

图6 泰丝绸图案

Fig.6 Thai silk pattern

3.3 纹样文化内涵

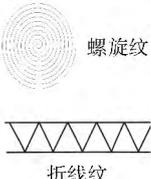
泰丝绸纹样题材丰富,大体可分为植物纹样、动物纹样、宗教神话纹样和几何纹样四大类。各类纹样都受到泰国社会文化、历史习俗、宗教信仰和审美观念的影响,富有深层次的文化内涵和精神寓意(表3)^[11-12]。以莲纹、象纹和蟒纹三种纹样为例进行简单分析。莲纹是泰丝绸纹样的主体,也是佛教和婆罗门教的标志,莲花在泰国有纯洁、崇高、不灭的象征意义。泰丝绸的很多纹样都是以莲花为原型又变化衍生出的,如供饭花纹、叶子花纹、冠花纹等。象纹也是泰丝绸的常见纹样之一。泰国被称为“白象之国”,各种大象的形象在泰国佛教和文学作品中随处可见,如象神、三面象神、长着翅膀的大象等。大象性格温顺、能力强大,被驯服后可用于搬运和农耕,对王室来说更是权利和实力的象征,因此在泰国人人都对大象怀有崇敬之情。蟒纹在泰国也很常见,是一种宗教纹样。泰国称蟒王为那伽,它可以变身为人类,具有神奇的能力。泰国流传着很多关于蟒王的传说,人民都很信仰并崇敬这种蟒王形象。

如某些地区的摇火船习俗,人们相信随着火船摇起,那伽会登船玩耍火球,然后赐予他们丰饶的物产,人们丰衣足食^[12]。诸如此类的纹样不胜枚举,它们从侧面折射出泰国的社会文化和宗教信仰,是泰国人民审美意趣和内心情感的表达。

4 结语

泰丝绸是独具民族特色的东南亚手工纺织品,也是亚洲丝绸文化的灿烂篇章,它以泽厚的质地、绚丽的色彩和独特的纹样而享誉世界。它不同于现代的机器纺织,从缫丝、印染到上机织造全部采用手工制作,一丝一缕都流露着浓厚的民族风情,让人们感受到匠心巧手的独特魅力。通过从历史起源、手工制作技艺和艺术风格特点等方面对泰丝绸的概括分析,为丝绸文化的深入研究提供了理论资料;为民族特色文化及传统手工技艺的传承和发展开辟了道路;也为现代丝绸的创新设计及服装、平面设计等提供了灵感来源。

表 3 泰丝绸纹样题材与寓意
Tab.3 Pattern theme and implied meaning of Thai silk

题材	名称	典型纹样图例	实物图例	寓意
动物纹样	大象、孔雀、鱼、鸟等	大象纹样		权利与地位的象征、辟邪、长寿
植物纹样	莲花、茉莉花、棉花叶、藤蔓等	莲心纹 叶形纹		吉祥、富饶多产、宗教崇拜
宗教神话纹样	佛像、蟒纹、凤凰纹等	蟒纹		宗教崇拜
几何纹样	条纹、折线波浪纹、螺旋纹等	螺旋纹 折线纹		宗教崇拜、外来文化影响

参考文献:

- [1] 黄建谟. 略论泰国丝绸业的发展 [J]. 国外丝绸, 2003 (2): 1-4, 27.
HUANG Jianmo. A brief discussion on the development of Thailand silk industry [J]. Silk Textile Technology Overseas, 2003 (2): 1-4, 27.
- [2] Wikipedia. Thai silk [EB/OL]. (2001-01-15) [2017-09-20]. https://en.wikipedia.org/wiki/Thai_silk.
- [3] JIM THOMPSON. Online store [EB/OL]. [2017-09-20]. <https://www.jimthompsononline.com/>.
- [4] 钱小萍. 富有特色的泰丝绸 [J]. 丝绸, 1992 (5): 50-51.
QIAN Xiaoping. Characteristic Thai silk [J]. Journal of Silk, 1992 (5): 50-51.
- [5] 卓宜安. 历史悠久格调雅致的泰国丝绸 [J]. 丝绸, 1991 (1): 59.
ZHUO Yian. Thai silk with a long history and elegant style [J]. Journal of Silk, 1991 (1): 59.
- [6] JEFF. Thai fabrics: Thai silk [EB/OL]. (2016-05-24) [2017-09-20]. <https://mythailand.blog/2016/05/24/thai-fabrics-part-3-thai-silk/>.
- [7] 开泰银行. 泰丝: 泰国的亮丽名片 [EB/OL]. (2017-05-03) [2017-09-20]. <https://mp.weixin.qq.com/s/xhTBZ12wQdpnJWcyOdduZw>.
KasiKorn BANK. Thai silk: Thailand's bright card [EB/OL]. (2017-05-03) [2017-09-20]. <https://mp.weixin.qq.com/s/xhTBZ12wQdpnJWcyOdduZw>.
- [8] 全景网. 泰丝绸 [EB/OL]. (2017-10-28) [2017-11-05]. <http://www.quanjing.com/>.
- QUAN JING. Thai silk [EB/OL]. (2017-10-28) [2017-11-05]. <http://www.quanjing.com/>.
- [9] 钱小萍. 中国传统工艺全集·丝绸织染 [M]. 郑州: 大象出版社, 2005.
QIAN Xiaoping. Complete Works of Chinese Traditional Crafts · Silk Weaving and Dyeing [M]. Zhengzhou: Elephant Press, 2005.
- [10] 廖文华, 王宏付. 中亚伊卡特图案初探及在现代服装设计中的应用 [J]. 丝绸, 2016, 53 (1): 39-47.
LIAO Wenhua, WANG Hongfu. A preliminary study on central Asia IKAT pattern and its application in modern fashion design [J]. Journal of Silk, 2016, 53 (1): 39-47.
- [11] 刘丽. 浅议纹样的寓意及其影响 [J]. 商场现代化, 2008 (18): 397-398.
LIU Li. Brief discussion on the meaning and influence of pattern [J]. Market Modernization, 2008 (18): 397-398.
- [12] 何蕾. 泰国纹样图案文化研究 [D]. 昆明: 云南民族大学, 2012.
HE Lei. The Study of Culture on the Thai's Patterns [D]. Kunming: Yunnan Minzu University, 2012.