

植物染教学中的色彩理论与实践

彭林¹, 沈欣雅^{2*}, 张倩³

(¹广东文艺职业学院 设计与工艺美术学院, 广东 广州 511400; ^{2*}仲恺农业工程学院 何香凝艺术设计学院, 广东 广州 510225; ³武汉东湖学院 传媒与艺术设计学院, 湖北 武汉 430212)

摘要: 本文以植物染教学为对象, 研究其在当代艺术教学中的应用价值和创新路径, 从介绍色彩理论(色相、饱和度、明度等概念, 及其心理作用)、到具体阐述其在染料选择、染色效果表现中的实际应用, 从教学实践(说明染料制备、工艺流程操作、植物染料的应用、强调动手能力和审美培育)、对色彩搭配与突破的注重、对成功案例的说明、对创新技法的提出, 为教学提供新思路、对实验结果进行分析, 一方面肯定教学的成功, 一方面指出建议, 总结主要成果和未来发展方向。研究表明, 色彩理论可应用于植物染教学实践, 创新色彩搭配可提升教学效益。本文以论证为依托, 以建议为支撑, 为植物染教学的优化提供支持。

关键词: 植物染教学; 色彩理论; 创新搭配; 动手能力; 审美培养

Theories and Practices of Color in Plant Dyeing Education

Peng Lin¹, Shen Xinya^{2*}, Zhang Qian³

(¹College of Design and Arts and Crafts, Guangdong Vocational College of Literature and Art, Guangzhou, Guangdong, 511400, China; ^{2*}He Xiangning College of Art and Design, Zhongkai College of Agriculture and Engineering, Guangzhou, Guangdong 510225, China; ³ College of Media and Art Design, Wuhan Donghu University, Wuhan, Hubei, 510225, China)

Abstract: This paper regards plant dyeing teaching as the research subject and delves into its practical value as well as the innovative path within contemporary art education. By way of a summary of color theory, it makes clear the basic concepts like hue, saturation, brightness, etc., along with their psychological impacts, and also analyzes their applications in dye selection and dyeing effects. In terms of teaching practice, it elaborates in detail on the preparation of dyes, the process flow, and the practical application of plant dyes, highlighting the significance of hands-on capability and aesthetic cultivation. Afterwards, centering around color matching and innovation, it presents successful instances and puts forward innovative techniques so as to offer new ideas for teaching. Through the analysis of experimental outcomes, it verifies the effectiveness of teaching and puts forward improvement proposals. The study sums up the research findings and looks ahead to the future development orientations. It indicates that color theory can effectively direct the practice of plant dyeing teaching, and innovative color matching can markedly enhance teaching effectiveness. This paper gives empirical backing and strategic suggestions for optimizing plant dyeing teaching.

Keywords: plant dyeing teaching, color theory, innovative matching, hands-on ability, aesthetic cultivation

引言

植物染传统工艺技艺在近些年的艺术教育中越发受到关注，不止是文化传承和生态保护，也与学生的健康安全和艺术创造息息相关。植物染本身就是传统文化，是中国传统手工艺的一个分支^[1]。学生在教学中能够较为详细地了解其工艺流程与文化价值等，加深学生对传统文化的认同感和自豪感。植物染取材于大自然，可生物降解，相较于化学染料而言更加环保，对于学生环保意识的培养具有重要作用^[2]。植物染料不含化学物质，使用放心、安全可靠、健康，现代应用价值越来越广。植物染色彩绚丽，艺术创作空间大，能够培养学生的创造力和想象力^[3]。

对于当代艺术教育的学生来说，植物染教学并没有得到足够的重视，虽然符合现代社会讲求绿色、健康、创造的着色理念，但是在艺术设计、工艺美术等课程教学当中存在限制。这是因为传统的工艺技术需要较多的学时，需要耗费大量的时间。而植物色受到季节地域的限制，提取制作难度大。但是植物染教学发展的空间还是很大的，在绿色环保、传统回归的大潮流下，植物染在更多的艺术教育中占据一席之地，逐渐成为了培养人才、发展学生综合素质的重要途径之一。

在目前阶段，植物染教学面临技艺传承难、材料成本高、市场需求不高等问题。技艺传承难，工艺繁杂，经验积累慢，现当代的学习者耐心不足、兴趣不足，植物染料的采集加工储藏环节复杂，成本高昂，受天然条件限制，不易大面积推广；植物染产品虽然健康环保，但是由于价格比较高，加上市场认知度不高，需求有限^[4]。这些都是挑战也是机遇，国家政策对于传统文化的支持力度逐渐加大，为植物染教学带来更多的资金与平台支持。社会环保意识逐渐增强，为植物染产品的接受度带来契机。现代科技的发展为植物染教学注入新动力，例如数字化色彩管理和智能化设备的应用，大大提高了染色的效率及准确性。

该研究围绕植物染教学的价值，探讨其在现代艺术教育中的意义及色彩学说在植物染教学实践中的应用，从植物染的文化传承价值体现、生态保护价值体现、艺术创作价值体现等方面，针对其现存的问题提出改进建议。尤其是色彩学对于植物染教学的现实价值，使学生理解和搭配植物染色彩特征，为植物染教学发展提供建设当代教育中的理论参考和实践素材^[5]。

1. 色彩理论概述

色彩理论属于探讨色彩性质以及相互间关系的一门主体学科。在这门学科当中，色相、明度以及饱和度这三种色彩性质显得尤为重要，尤其在植物染课程的教学环节里更是极为关键的因素。色相所指的就是颜色的具体名称，像红、蓝、黄等这些，将它们按照周次的顺序排列起来便形成了色环。依据不同的色相能够传递出不一样的感受，比如说红色，它所传递出来的是一种热烈奔放且活力充沛的气息；而蓝色则传递出的是宁静沉稳并且带有理性特质的精神状态。在植物染课程的教学过程中，需要精准地把控对目标色相做出适当的选择，挑选合适的植物染料。举例来讲，茜草能够从中提取出红色系列的色相，靛蓝则可以提取出蓝色系列的色相。这样的一种选色过程，一方面能让学生知晓颜色是从何处而来，另一方面也为后续的进一步设计打下了基础^[6]。

明度说的是颜色呈现出的明暗状况，在从纯黑过渡到纯白这样一个渐变进程里，它会对视觉效果起到直接的影响作用。通常来讲，明度较高的颜色会给人一种轻快的感觉，而且看起来还很有光泽；相反，明度较低的颜色给人的感觉则是深沉且厚实，透着一股稳重的气息。在实施植物染这项操作的时候，本文能够凭借改变浓度以及添加媒染剂的方式来对明度加以调节。举例来讲，运用铁媒染的方式，就会使部分植物染料的明度有所降低，进而让其呈现出更为柔和的样子，或者说是显得有些阴暗。不同明度所发生的变化，能够指引学生去探寻空间感以及层次感的具体表现方式，这对于创作较为复杂的图案或者纹理而言，有着极为重要的作用。饱和度是用来衡量颜色鲜艳程度的一个指标。当饱和度比较高的时候，色彩就会显得格外的鲜艳，十分惹人注目；而饱和度较低的情况下，色彩给人的感觉就是柔和且含蓄的。在开展与植物染相关的各项操作期间，饱和度会受到诸多因素的影响，像植物染料具体的提取办法是什么样的、所选用的媒染剂属于哪一类、染色时的温度又是怎样的情况等等，这些因素统统都会对其产生一定的影响^[7]。借助实验活动，学生能够观察到在不同条件之下饱和度所发生的变化规律，并且学习怎样凭借这些变化去达成预期想要的效果。例如，适当把染色的时间稍微延长一点，就极有可能让颜色的饱和度有所提高；而要是往其中加入适量的灰分，那么它的鲜艳程度就会相应地降下来。这种对饱和度进行

把控的能力,一方面提升了学生的动手实践方面的能力,另一方面也让作品拥有了更多的可能性。

色彩心理学融入到植物染教学当中,使得教学内容变得更加丰富^[8]。通过对色彩世界和情感世界二者之间关系的了解,学生能够更加深切地体会到色彩对于艺术表达所产生的影响。就好比说,暖色系通常用来表现温暖、快乐的那种场景,而冷色系则多用于呈现安静或者忧郁的那种状态。教师可以采用案例解析法或者是互动练习法来引导学生把色彩心理学方面的知识和植物染作品相互结合起来,以此加深学生对于色彩搭配的理解,提升学生对于植物染的热爱之情以及创造欲望。色彩心理学能让学生意识到植物染绝不仅仅是一项单纯的技术性活动,而是一种能够用来表达情感和思绪的工具。

2. 植物染教学实践

表1 染色流程表

序号	内容概要	详细信息
1	染料制备	实施例给出了一种植物染液的制备办法,具体是把经过破壁处理的黄色植物染料里加入水,然后让其浸泡上1至2个小时,在煮沸之后再持续加热20到30分钟,之后将渣滓过滤掉,如此便能制成头汁以及二汁,再把它们混合起来,便能够获取到植物染液。而这里的黄色植物染料包含了槐花、栀子、黄檗、姜黄还有黄芩等。
2	染色工艺流程	染色工艺存在多种不同的方法,像直接染色法、同媒染色法、后媒染色法以及套染法等都包含在其中。就拿直接染色法来讲,在操作的时候,会先将全棉平布进行浸泡处理,之后再把它直接放进植物染液里面去。然后在温度处于60至65℃这样的区间范围之下,让它染色上大概25到30分钟左右的时间。等到染色完成之后,再经过水洗环节,最后将其置于阴凉处晾干即可。
3	不同植物染料的应用	在实施例1当中,运用栀子来制备染液,经过染色处理之后,全棉平布便呈现出栀子黄颜色的织物。而在实施例2里,用槐花取代了栀子,同时将面料从全棉平布换成了真丝面料,如此一来便获得了槐花黄颜色的织物。到了实施例3,又改用姜黄来制备染液,同样的,染色完毕后的全棉平布呈现出的是姜黄色的织物。
4	提升动手能力和审美水平	通过雕膜套染和画缬工艺,让学生亲手实践植物染技艺,提升动手能力和审美水平。

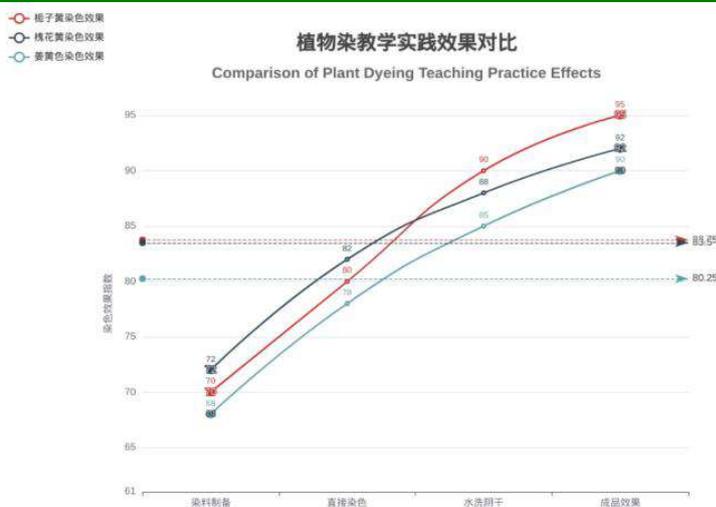

图1 植物教学实践效果对比 (作者自绘)

植物染教学实践涵盖多个环节,包括染料制备、染色工艺流程及不同植物染料的应用。染料制备环节:将经破壁处理的黄色植物染料(如槐花、栀子、黄檗、姜黄、黄芩)与水混合,浸泡1-2小时,煮沸后维持20-30分钟,过滤残渣,收集头汁与二汁混合,即得植物染液^[9]。一方面保障了植物染料的纯度,另一方面为下一步骤奠定了稳定的染料基础。

染色工艺流程的重要性。如直接染色法:全棉平布先进行预处理,将其放入植物染液中,在60~65℃范围内持续25~30分钟,之后水洗晾干。这一步骤需要学生控制好温度和时间,使染色过程均匀、牢度得当。媒染法(同媒、后媒)、套染法也让植物染教学有了拓展性^[10]。如例1,使用栀子制作染液,全棉平布染色后,得到的就是栀子黄调的织物;例2以槐花代替栀子,将真丝面料作为染色对象,得到的织物就是槐花黄调的织物;例3使用姜黄制作染液,全棉平布染色后,得到的就是姜黄调的织物。这几个小案例很好地展示了不同种类植物染色料的施用范围以及不同的植物染料对最终颜色的影响。

培养学生动手能力、审美能力是植物染教学的重要环节。植物染教学中雕膜套染、画缣(更正:一般指“画缣”“绘缣”,如有具体工艺,请核对)等工艺让学生动手体验植物染,提升动手能力、审美能力。植物染教学注重传统文化与当代设计思想相结合,让学生在创造中把环保意识、可持续发展理念等带入创作。通过植物认识采集、染料提取实验、染色创作等实践让学生在学植物染基本技法的基础上,提升创造能力、审美能力,在作品展评中,学生分享创作心得,接受各方面评价,继续改进,发展自我。

3. 色彩搭配与创新

对于植物染的实践教学,色彩搭配要结合色彩理论及色彩搭配的实际应用,才能更好地培养学生的创造力和审美力^[11]。通过实践教学使学生提取蓝草、茜草中植物天然染料,然后进行色彩搭配。在这个过程中要求学生把握植物染料的色相,并且能够根据实际需求对植物染料配比进行调配,使植物染料通过浓度或染色的时间使颜色变化,达到明度、饱和度的变化。这样实践式的教学方法能够让学生更加直观地把握色彩的搭配原则,也可以让学生形成对色彩变化的敏感度。

验创新色彩搭配实验对于植物染教学而言的创新之处在于创新教学理念、提升作品价值两个方面。以高科技的现代科技手段(电脑分析色彩软件)指导学生正确配色,学生通过这种方法赋予原有工艺品以新的时代元素,让学生既能创作出适合现代潮流、具有时代感的新产品,又不失传统精神的内涵。

案例中学生在植物染中学习到了传统与现代审美情趣结合的作品^[12],学生作品的完成不仅体现了学生对于植物染的色彩搭配的驾驭力和学生对于肌理美融入纹样设计过程的创造力,学生在操作过程中不断尝试植物染料搭配、不断尝试时间的长短对不同材质的最适染色方法的探索^[11]。学生通过操作实践既培养了学生动手能力,也理解了色彩的实践应用理论意义。

图2 染色色彩浓度实验

4. 结论与讨论

结论与讨论将色彩理论应用到了植物染的课堂教学中, 为学生构建了较为系统的知识体系, 有利于学生理解植物染料与纤维之间的化学作用以及染料着色的规律, 在学生具备色相、饱和度、明度等基本知识后, 可以较好地预估染色效果, 通过调整染料的浓度、媒染剂的种类、染色的时间等要素获得目标色彩^[7], 这样的课程不仅提升学生的专业能力, 还有助于学生审美素养和创新思维的养成; 将色彩心理学应用到植物染教学中, 能够让学生更加注重作品染色后的情感效果以及社会影响, 拓展植物染教学的文化底蕴。

优化植物染教学需从多方面着手, 具体而言, 涉及到教学内容方面的设计事宜、实验条件方面的改善举措以及评价体系方面的完善事项等。就教学内容来讲, 不妨引入数量更多的地域性植物资源, 以此让学生能够知晓不同植物染料所具有的独特属性, 并且了解其在历史进程以及文化领域当中的意义所在。可结合现代科技手段(如光谱分析仪、显微镜)^[14,16], 辅助学生深入探究染色过程中的微观变化。改善实验条件可通过建设专用植物染教学实验室, 配备必要设备与完善的安全防护措施, 确保学生在安全环境中操作。评价体系应侧重过程性与综合性, 也就是说, 在考察最终作品所呈现出的质量状况之外, 还应当对学生所具备的动手能力、团队协作精神以及对于传统工艺的理解程度和传承情况等给予关注。

未来植物染教学将向多元化、国际化方向发展。“随着数字化技术发展, 虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等工具有望广泛应用于植物染教学^[12], 为学生提供沉浸式学习体验。跨学科的融合也将会变成一种趋势, 举例来讲, 可以结合生物学来对植物染料的提取效率展开研究^[3,5], 又或者利用艺术设计原理去提高染色作品所具有的艺术价值。加强国际交流合作, 既可引入先进教学理念与技术, 也能促进不同文化背景植物染技艺的相互借鉴与学习, 由此推动这一传统工艺在全球这个范围之内实现复兴并获得发展。

参考文献:

- [1] 王丹. "非遗文创"驱动下的高校植物染工作坊艺术实践课程构建——聚焦连南瑶族扎染[J]. 广东财贸职业学院学报, 2025, (1): 177-179.
- WANG D. Construction of Art Practice Course for Plant Dyeing Workshop in Colleges Driven by "Intangible Cultural Heritage Creative Design": Focusing on Liannan Yao Batik[J]. Journal of Guangdong College of Finance and Trade, 2025, (1): 177-179.
- [2] 李爱辉. 植物染料在小学美术绘画教学中的运用策略研究[J]. 基础教育研究, 2025, (6): 49-51.
- LI A H. Research on the Application Strategy of Plant Dyes in Primary School Art Painting Teaching[J]. Basic Education Research, 2025, (6): 49-51.
- [3] 何炎梅. 植物染在非遗美育研学中的创新应用与发展策略[J]. 轻工科技, 2025, 41(4): 79-81.
- HE Y M. Innovative Application and Development Strategies of Plant Dyeing in Intangible Cultural Heritage Aesthetic Education Research[J]. Light Industry Science and Technology, 2025, 41(4): 79-81.
- [4] 尹婷婷. "植"染中国色 此美有千秋——植物染色科技实践活动方案[J]. 中小学素质教育, 2024, (10): 34-36.
- YIN T T. Plant Dyeing Technology Practice Activity Plan: Inheriting Chinese Color Culture[J]. Primary and Secondary School Quality Education, 2024, (10): 34-36.
- [5] 蔡琰. 生态文明背景下传统植物染色文化的研学价值及路径研究[J]. 自然与文化遗产研究, 2023, 8(5): 134-137.
- CAI Y. Research on the Study Value and Path of Traditional Plant Dyeing Culture under Ecological Civilization[J]. Study on Natural and Cultural Heritage, 2023, 8(5): 134-137.
- [6] 白永芳. 大理白族扎染技艺拓展应用研究——以周城村为例[D]. 北京: 中国艺术研究院, 2022.
- BAI Y F. Research on the Expansion and Application of Dali Bai Tie-dye Techniques: Taking Zhoucheng Village as an Example[D]. Beijing: Chinese National Academy of Arts, 2022.
- [7] 王丹, 邢雅丹. 高职艺术设计专业传统植物染工艺课程开发与设计研究[J]. 职业教育研究, 2021, (11): 80-84.
- WANG D, XING Y D. Development and Design of Traditional Plant Dyeing Technology Curriculum for Higher Vocational Art Design Majors[J]. Vocational Education Research, 2021, (11): 80-84.
- [8] 闫雪梅. 广西少数民族地区植物染研学旅行课程设计与开发[J]. 民族教育研究, 2021, 32(7): 80-84.

- YAN X M. Design and Development of Plant Dyeing Study Travel Curriculum in Guangxi Ethnic Minority Areas[J]. Journal of Research on Education for Ethnic Minorities, 2021, 32(7): 80-84.
- [9] 冯斌. 色彩理论在小学美术鉴赏课程设计中的应用探索[J]. 教育观察, 2025, 14(8): 191-193.
- FENG B. Application of Color Theory in Primary School Art Appreciation Course Design[J]. Journal of Educational Observation, 2025, 14(8): 191-193.
- [10] 马斌. 纺织品在现代室内软装设计中的色彩搭配与功能创新探讨[J]. 家具与室内装饰, 2025, (6): 191-193.
- MA B. Color Matching and Functional Innovation of Textiles in Modern Interior Soft Decoration Design[J]. Furniture & Interior Design, 2025, (6): 191-193.
- [11] 陈新远. 中学美术与非遗校本课的融合实践——以“广绣植物染”创新融合校本课程为例[J]. 教育进展, 2024, 14(3): 38-43.
- CHEN X Y. Integration Practice of Middle School Art and Intangible Cultural Heritage School-Based Curriculum: Taking "Guangxiu Plant Dyeing" Integrated Curriculum as an Example[J]. Advances in Education, 2024, 14(3): 38-43.
- [12] ELLENA C L. Cognitive Linguistics and the Language of Colour: Applying Modern Theories of Colour Perception to the Hebrew Bible[J]. Scandinavian Journal of the Old Testament, 2021, 35(2): 227-252.
- [13] WESTON S T. Details and Pixels: Colour Quantification and Theorization in William Blake's Illuminated Books[J]. Word & Image, 2021, 37(4): 385-402.
- [14] TAN H J, DANG R. Comparison of Raman Spectroscopy and Color Difference in the Light-Induced Color Damage Evaluation of Cultural Heritages With Silk[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2021, 41(8): 2474-2479.
- [15] JIANG J R, SHANG Y P, HU X J, et al. Scientific Research of Colored Coffin Excavated from Bizili Cemetery in Luopu County of Xinjiang, China[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2020, 40(7): 2296-2300.
- [16] HUANG Y H, JIN Y Z. Analysis and Research on Spectral Characteristics of the Traditional Architectural Color Painting Pigments in Regong, Qinghai Province[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2022, 42(11): 3519-3525.

(栏目主编: XXX 编辑: XXX 校对: 成玥)