

当代纤维艺术教研档案

纤维与 软材料 造型基础

施慧 黄燕 著 中国美术学院出版社

当代纤维艺术教研档案

纤维与软材料造型基础

施慧 黄燕 著

中国美术学院出版社

丛书策划：施 慧

责任编辑：祝平凡

责任校对：钱锦生

责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

纤维与软材料造型基础 / 施慧，黄燕著.

— 杭州：中国美术学院出版社，2013.9

ISBN 978-7-5503-0565-6

I. ①纤… II. ①施… ②黄… III. ①纤维—编织—
工艺美术—高等学校—教材 IV. ①J523.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第218909号

纤维与软材料造型基础

施慧 黄燕 著

出品人 曹增节

出版发行 中国美术学院出版社

<http://www.caapress.com>

地 址 中国·杭州南山路218号 邮政编码310002

经 销 全国新华书店

制 版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次 2013年12月第1版 2013年12月第1次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 7.25

字 数 65千

图 数 180幅

印 数 0001-3000

ISBN 978-7-5503-0565-6

定 价 45.00元

《当代纤维艺术教研档案》

档案一：《第5空间·纤维与空间艺术》

施慧 编著

档案二：《纤维与软材料造型基础》

施慧 黄燕 著

档案三：《软材料空间思维》

单增 著

档案四：《纤维与软材料创作》

施慧 著

档案五：《当代纤维艺术文献集》

施慧 单增 编著

序

19世纪末20世纪初，在新艺术运动中诞生的现代纤维艺术，其革命性的艺术思维方式促进了20世纪的国际艺术发展。进入20世纪70年代，现代纤维艺术在材料的开拓，以线性特征对空间的改造和重构，以及作品超大体量制作等方面凸显于国际艺坛。80年代，现代纤维艺术运动又呈现向众多艺术领域合流的倾向，其创造性的活力，受到了国际艺坛越来越多的关注。

1919年，现代艺术教育的奠基者——德国包豪斯设计学院首次将纤维艺术纳入正式的学院教育。今天，随着当代艺术思想和视野的拓展，随着人们对自我生存空间的审视，当代纤维艺术已从一个单项的艺术种类发展成为一个综合性的当代艺术创作载体，成为一个与人的生存世界深刻勾连着的新的艺术领域。

浙江美术学院（今中国美术学院）在1986年成立的“万曼壁挂研究所”，是我国第一个真正意义上的从事现当代纤维艺术创作与教学的机构。2000年以来，中国美术学院雕塑系实行工作室制教学，开设了“纤维与空间艺术工作室”，逐步形成我国当代艺术教学中极富特色和具有开创性学术方向的教学研究系统。二十多年来，中国美术学院在纤维艺术领域内的创作始终处于国内和国际领先的学术地位，长期的第一线教学也使得我们拥有了丰富的教学积累。目前，我国高等艺术教育中还没有一套完整的关于当代纤维艺术教学与研究的教材，因此将我们的教学理念、教学过程、教学经验和教学成果整理编辑出来，形成一套完整的《当代纤维艺术教档案》，相信对于全国同类院校和相关专业的教学将是一份有益的贡献。

这部教材系列丛书，包括纤维与空间艺术、造型基础与技法、创作教学与练习以及相关的理论文献，形成多层次的、有特色的当代纤维艺术教学研究系统，致力于培养具有深厚造型艺术基础，掌握纤维艺术表现等多样造型艺术手段，从中西方艺术精神融合的角度上进行当代艺术创作的综合性艺术人才。

施慧

2009年4月26日

目 录

序

引 言 1

第一章 纤维与软材料的概念与分类 3

第一节 纤维与软材料的概念 3

第二节 界定与分类 3

第二章 纤维与软材料教学纲要 5

第一节 教学目的与课程定位 5

第二节 教学方法与教学安排 5

第三章 纤维与软材料造型 7

第一节 线性纤维造型 7

第二节 面性纤维造型 66

结束语 108

引言

在传统的艺术创作中，材料的概念是被作为表现艺术作品的物质载体和工具而存在的。中国画使用的水墨和纸，西方绘画使用的画布和颜料，以及传统雕塑使用的青铜、石材等，都是一种体现艺术作品的物质媒介。这种媒介是艺术品得以体现的载体和物化形式，并逐渐演化为特定的语言系统，寄予着特定的精神性。材料超越这种媒介的含义，以泛材料形式涉入艺术创作，源自20世纪初的立体主义。材料拼贴的运用使材料作为画面主体的一部分生发出了材料本体意象的新意义。接着而来的达达主义，以杜尚的《喷泉》为代表，直接将现成品充当艺术品，这一革命性的举动，开启了对材料内涵、材料外延以及材料与材料之间关系的探索，为之后的未来主义、达达主义、超现实主义、新达达、波普艺术等流派的形成奠定了基础。

在六七十年代的总体艺术运动中，呈现的是一种更为开放的艺术形式，它打破了传统艺术意义上的规范，摆脱商业束缚，谋求艺术与生活的重新融合。各种艺术流派和各个艺术设计领域都被卷入到这场运动中，尤其是作为与建造新时代生活环境密切联系的各种造型与设计艺术形式，在这场运动中备受关注。纤维艺术、陶瓷艺术、金属艺术、玻璃艺术，这些材料艺术的崛起和变革在这场塑造新生活环境与观念的运动中显示出了前所未有的创造力和重要性。对材料本质意义的探索，对材料的结构、质感肌理、空间组合以及材料与环境与人的心理感应的研究，都使得材料的观念完全从传统的意义中解放出来，成为现代艺术创作中充满丰富性和不确定性的一种创造因素。

正是在20世纪60年代，现代纤维艺术的崛起将软材料造型带入了现代艺术创作的领域。其旗帜性的人物是波兰的艺术家玛格达莲娜·阿巴康诺维奇（Magdalena Abakanowicz）。她的巨大形体的纤维和软雕塑艺

术，不仅对传统的编织艺术，同时也对雕塑艺术的世界产生了巨大的冲击力，“软雕塑”一词也由此而诞生。此后，纤维艺术不断地丰富和拓展着自身的领域，纤维材质特有的结构、多变的形态、空间的构架以及柔性现成品的运用，使得它在当代艺术的创作中呈现出独特的创造力和巨大的发展潜力，也形成当代艺术创作中一支重要的力量。

“纤维与软材料造型基础”是纤维艺术创作的基础课程，纤维材质的多样性、材料内涵的丰富性、成型手段的综合性以及由此带来的众多造型形式，为后续的创作打下了坚实的基础。本教材是我们在多年的教学过程中，积累形成的一个对纤维与软材料造型基础教学的框架，希望通过这一阶段课程的学习，使学生对纤维艺术有一个基本的认识，掌握纤维艺术的各种成型手法及初步的思维方式，并唤起他们对纤维艺术的热爱之心。

第一章 纤维与软材料的概念与分类

第一节 纤维与软材料的概念

本教材中谈论的纤维概念，是从物质与视觉合一的认知角度来定义的。通常所指的纤维有天然纤维、人造纤维和合成纤维三种类型。在这三类纤维中，我们直接取用的是那些不需要加工或已完成加工的具有“细长”形态的、具有柔性或韧性的、可直接用于编织的材质。如植物纤维中的韧皮、亚麻、柳枝等；动物纤维中的羊毛、蚕丝等；人造纤维中完成化学处理与机械加工后的制成品，如人造丝、人造棉等；以及合成纤维中的涤纶、腈纶线等。

而软材料的概念则是指由这些纤维经过手工、机械加工，或化学合成后形成的织物成品，如各类织成面料：棉布、涤纶、化纤布等，无纺布、毛毡、纸张、塑料膜等。

第二节 界定与分类

科学性的知识为我们提供了认识纤维材料的基础，但是在科学技术飞速发展的今天，人造世界的产物所具有的双重性以及更新换代的快速性使得物质材料世界永远处在一种生发的动态之中。在这样的背景下，来讨论我们对纤维与软材料的界定会有许多模棱两可的尴尬。因此，让我们将目光收回，回到我们日常生活的常态中来，从我们身边随手可得的材料入手，并从造型元素的角度，将它们大致作一个形态化的分类。

1. 线性的纤维与软材料

在《现代汉语词典》里，将“线”解释为“用丝、棉、麻等制成的细长而可以任意曲折的东西”。在此顺应词典，我们将线性软材料既定为：形态细长、可以任意曲折的造型材料。

如：天然纤维成分的棉线、丝线、毛线、麻线、棕绳；植物类的茎脉、

枝条；人造与合成纤维的各类线质：人造丝、尼龙线、松紧带、橡皮筋、电线、塑料线、塑料管、胶皮管、金属丝等等。

2. 面型的纤维与软材料

面，可以被视为一张平坦的无穷大的布或纸。面型的纤维与软材料有：棉布、麻布、丝绸、无纺布、毛毡、毛织物、棕片、各类化纤布料、棉料、海绵、纸张、塑料薄膜等。

3. 无形软材料

无形，并非真正意义上物质形体的消失，而正所谓“固无定形”容“多形”。如：

天然材质：棉花、羊毛。

人造材质：海绵、人造棉絮、毛絮、发泡剂等等。

同时，我们也将液态或成凝滞状的物质纳入无形软材料的范围，如水、油、蜡、浆、胶等等。

4. 柔性现成品

现成品大多是现代化工业的产物，紧密联系着我们的社会和生活，蕴含着公共常识的经验，它们类型丰富，形态万千。其中，日常生活众多的柔性现成品，也成为我们艺术创作资源的一个部分。

如着装方面：衣帽、手套、鞋袜、包、皮带等；配饰方面：拉链、纽扣、花边、发带等；起居方面：床垫、沙发、抱枕、玩偶、伞；护理用品：毛巾、纸巾、棉签、牙膏、胶囊等；饮食耗材：食品包装、塑料袋、保鲜膜、一次性碗筷等等。

第二章 纤维与软材料教学纲要

第一节 教学目的与课程定位

本课程是造型艺术教学中的一门新型课程，通过对各种可应用的纤维与软材料的塑型实验，来认识和掌握纤维艺术的造型基础。

课程结合传统的编织、缝纫技艺，应用现代造型手段，在点、线、面、形体、寓意等方面进行造型研究，从认识上完成纤维编织概念的艺术转型，提炼和纯化实验性艺术的专业语汇。在实验过程中发挥以线性结构为特色的纤维材料在空间维度中的优势以及软材料独具的亲合力，使纤维艺术超越装饰性的浅表倾向，将深厚的人文情怀蕴含其中。通过对纤维与软材料创作手段的探研及创作思维的开启，从中认识和体验软材料创作中材料自身的意义以及与内容在表达层面上的内在关联。

这一研习过程，将增强学生的动手能力，拓展制作的实验性空间，丰富创作的表现性语言，开启学生的创新意识。

课程定位：

- 1.注重纤维与软材料造型手段的独特性；
- 2.注重纤维与软材料多样的艺术表现形式；
- 3.注重纤维与软材料的日常性与当下社会生活状态的密切关联。

第二节 教学方法与教学安排

与传统造型课程相比，纤维与软材料造型中种种变化的可能性研究有其更多制作和可塑性的实验性空间，作为一种艺术语言研究的基础，具有实验性的特征和创新点。

课程以纤维艺术实验室为教学基地，运用编、织、缝纫、粘裱、糅合、分解、重构等手段来展开纤维与软材料的塑型实验。在动手做的过程中，在

可感可视的状态中来捕捉和领悟纤维与软材料塑型的各种机缘和可能性，挖掘其在视觉肌理和触觉肌理中的构成特性，并在实验的过程中注重以不同的纤维材质特性为出发点，从其质感和结构特性中挖掘个性的、独特的造型因素，体验软材料成型的自身语言以及独特的成型手段，并逐步进入到自由编织的创作中。

本课程教学设置为三个单元阶段，分别为线性纤维造型、面性纤维造型和现成品造型。每一单元课时一般为6—8周，即120—180学时。

第三章 纤维与软材料造型

第一节 线性纤维造型

课题类别：专业基础必修课

学时：20×8周=160学时

一、自然线型

线性纤维是纤维材料最原初的形态，它具有纤维最本质的特征。线性纤维在纤维艺术的造型中一方面呈现着其单纯、素朴的简易性劳作，同时也以其千回百折、“剪不断、理还乱”创造着难以描述的美妙视觉幻象。

前面我们说过，“细长而可以任意曲折的东西”是线的概念的主要内容，但从造型的角度来说，线性材料性能中还有一个重要因素是不可忽略的，那就是线的“垂”性。从物理学的角度说，它是在地球万有引力之下形成的一种垂落的状态，这种自然垂落的线型成为我们在线性造型手段中一个重要的元素，它所构成的线性的自然态，往往形成线性艺术造型中最纯粹的语言。

自然态线性的造型通常需借助于外加的支架或某一个支点才能成立。自垂的体态和线性的序列，呈现出简洁而富于韵律的造型。（图1、图2）

线性的另一个特点是它的通透性。遮非遮，掩非掩，从而产生一种视觉上的幻觉和错觉。越是密集的线条，或越是多层的叠加，其效果便越是迷幻、越是强烈。（图3、图4）

二、编织

线性纤维造型，除了上述以线性的原初状态呈现之外，一般都是通过编织的手段来完成的。编织是线性造型最基本的手段，织布、织毛衣、织手套、织围巾，这几乎是人人皆知的常识。但除了这些日常衣着的作用之外，编织的样式还有成百上千种。

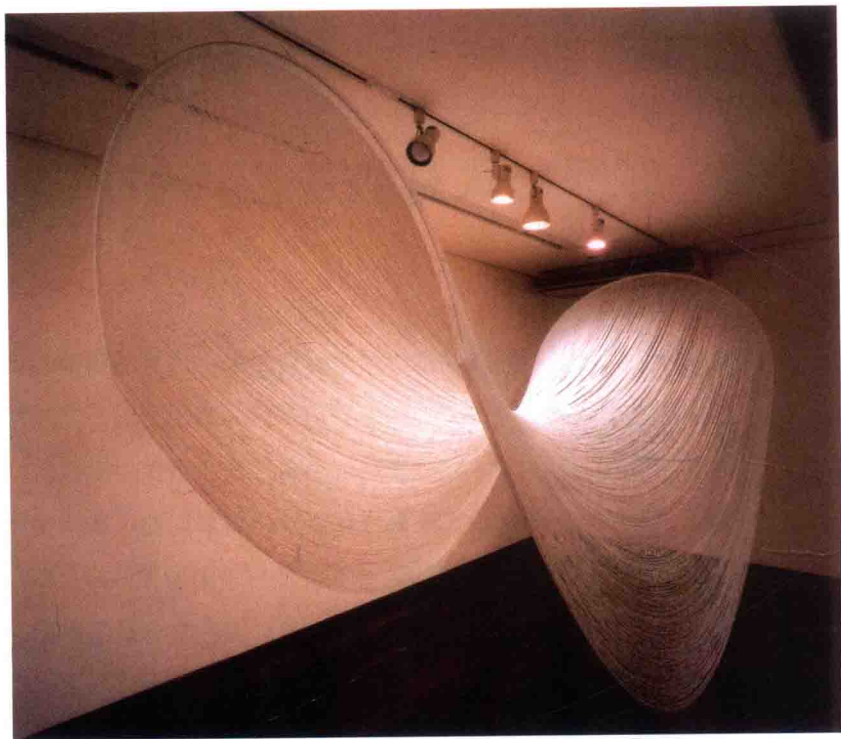

图1 控制线条两个端点的定位和自身的长短，利用自然重力的作用，充分展现线的垂性特质。

翼2 / *WING 2*

滨谷明夫 / Akio Hamatani, 日本

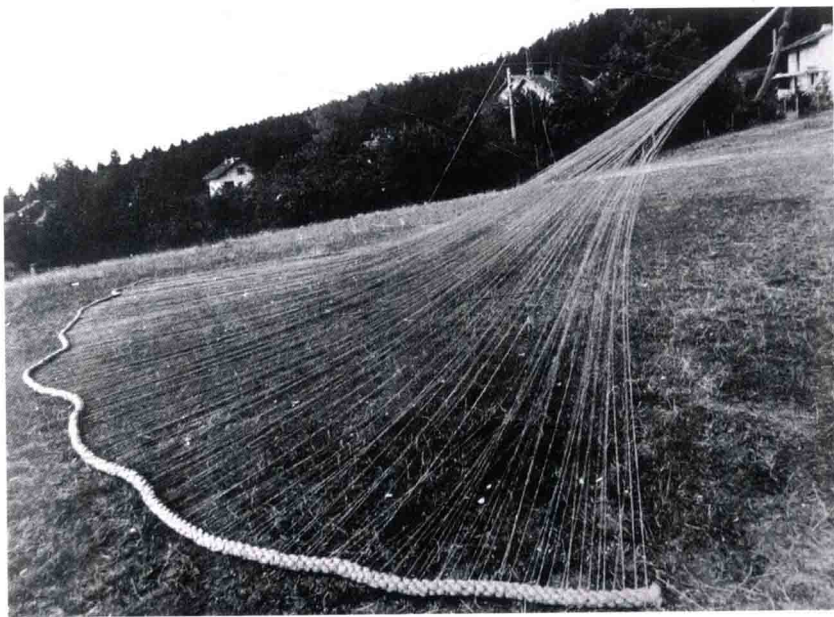

图2 以一点为中心，放射状地展开，其收放和延绵的个性被充分地传达。

扇 / *FAN*

弗拉基米尔·奥恰洛夫 / Vladimir Ovtcharov, 捷克

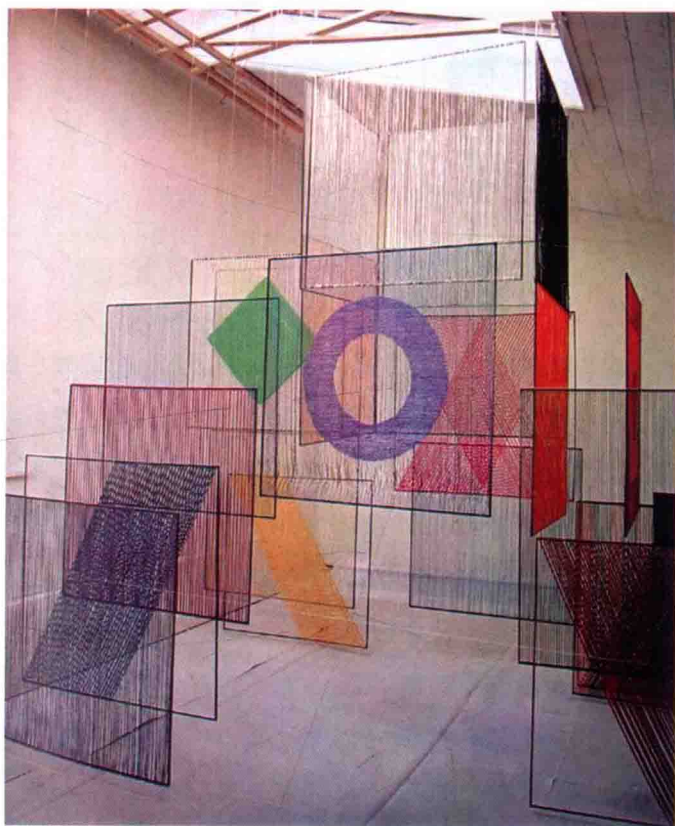

图3 简洁的直线排列，营造出了丰富变幻的空间层次
空间元素/ *SPATIAL ELEMENT*
埃尔西·乔克/ Elsi Giaque, 瑞士

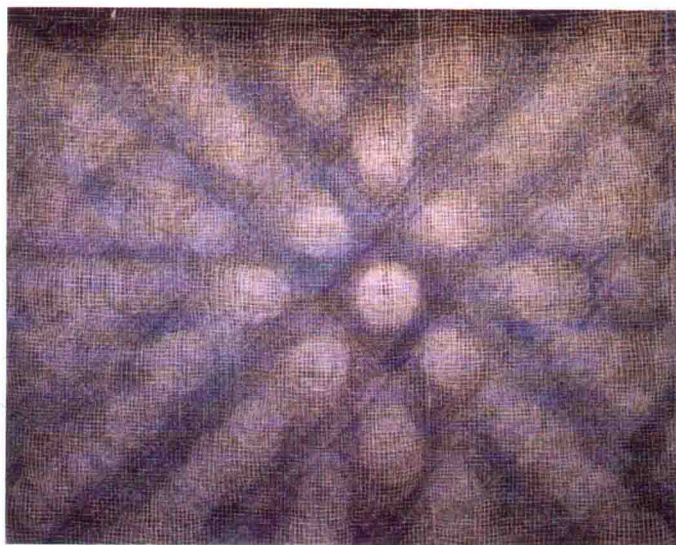

图4 79层网片的叠加，制造出光晕般迷幻的视觉。
千观音/ *1000 KANNONS*
瑞贝卡·孟代尔/ Rebecca Medel, 美国

编织在欧洲、在东方都有着悠久的历史，它的故乡应该说在中国和埃及。中国和埃及的编织工艺起源甚早，埃及人利用亚麻纤维至今已有九千年的历史，中国人利用亚麻纤维也有七千年的历史。据考古发现，生活在七千年前的河姆渡人编的苇草织物，所采用的二经二纬的编织法，与今天所用的苇席几乎无别。（图5）

在人类社会的发展历程中，编织始终作为一种与人类的生活息息相关的实用手段而伴随着，编织的技艺也在人类漫长的实用生活中得以延续和发展，产生了丰富多样的编织形式与手法。这些形式与手法为我们的纤维造型铺垫了基础，在这里，我们将其归纳为三种形式：盘绕，钩针、棒针，和经纬线编织。我们的线性造型实验即在这三种形式与手法上展开。

1. 盘绕（包括结艺）

（1）盘绕

盘绕的概念即是以一根绳线进行单向性的盘绕，在盘绕的过程中，加以交叉的固定线使其成型。交叉的固定线可显可隐，根据视觉需要取决。

（图6、7、8）盘绕的手法实际上是我们日常生活中最常见的。遮阳的草帽、夏天用的草扇、冬天用来保暖的草饭窝都是以盘绕的手法制作的。在今天的生活中，由于物质条件的丰富，人们在满足于实用的功能之外，也注意到物品的美观，因此有许多盘绕制品兼具着实用与审美的双重功能，也有的从实用的物品完全转化为一种装饰品。（图9、图10）

盘绕的视觉特点在于其成型的外表少有交叉的线，这是它最主要的结构特征。其交叉的线条或隐藏、或被其他的黏合剂所替代（当然也有有意识将固定线作为一种艺术表现手段来加以利用的）。盘绕的表面纹理清晰，呈现出一种秩序的韵律感。（图11）

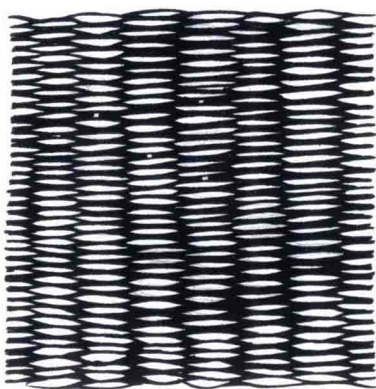

图5

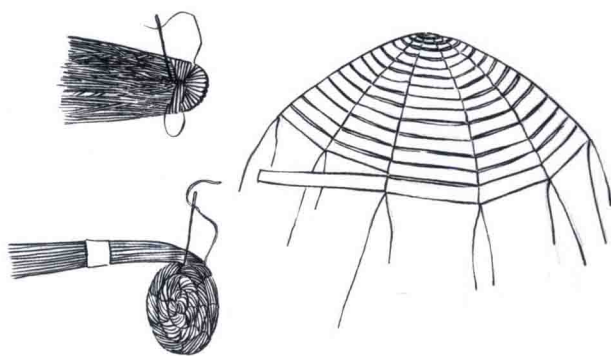

图6

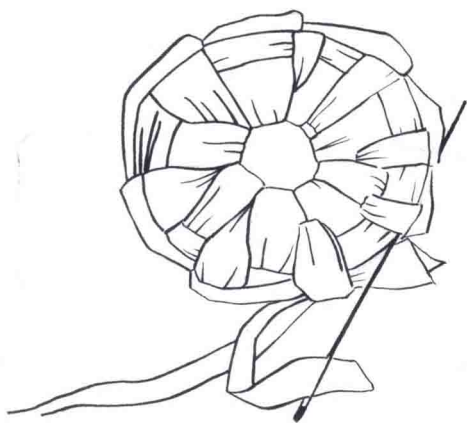

图7

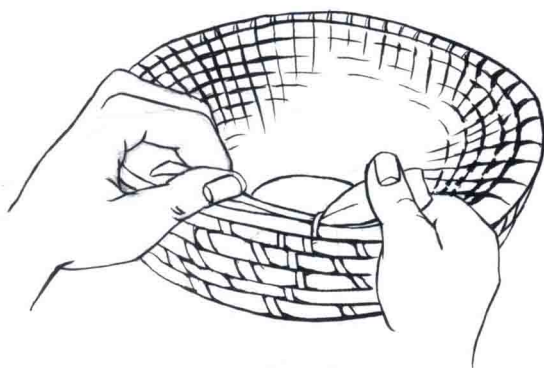

图8

图9 弱化固定线，加强了表面的装饰线。

图10 固定线完全被藏匿，使得线条的盘绕韵律更为突出。

图11 看似从大到小的简单盘转，由于线的细微收放，带来了形体的自然扭转。