

创意DIY/ 纤维艺术设计

陈玲/编著

一起走进纤维艺术的神秘世界

用心装扮美好生活……

YZLI0890176424

清华大学出版社

创意DIY: 纤维艺术设计

陈玲编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

你喜欢手工制作吗?喜欢用它们来装点自己的家吗?想成为DIY创意达人吗?那就让这本小书带你走进美妙的纤维艺术世界吧——用简单的棉线、毛线、腈纶线……你的手在经纬间穿梭,一经一纬编织出你的梦,编织出你的快乐,为你的生活增添无限乐趣。本书不仅教你各种纤维艺术的编织技法,而且全面展示了纤维艺术这门既古老又年轻的手工艺在当下与室内装饰市场的紧密结合,从而带给人们一种焕然一新的视觉享受。

本书是一本面向手工制作爱好者、大中专院校艺术设计专业学生、纤维艺术品收藏者的带有科普性质的工具书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

创意DIY:纤维艺术设计/陈玲编著. —北京:清华大学出版社,2013.2

ISBN 978-7-302-30064-9

I. ①创… II. ①陈… III. ①纤维-编织-作品集-中国-现代 IV. ①J523.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第212221号

责任编辑:杜长清

封面设计:刘超

版式设计:文森时代

责任校对:张兴旺

责任印制:宋林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市李旗庄少明印装厂

经 销:全国新华书店

开 本:145mm×210mm 印 张:3.875 字 数:161千字

版 次:2013年2月第1版

印 次:2013年2月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:22.00元

前言

本书是作者根据多年设计与编织制作教学实践写成的一本工具书，既总结了纤维艺术表现的规律及技法，又通过具体实例对各种常见表现形式进行了详细讲解。本书的一大亮点在于侧重纤维艺术的制作过程讲解及个案的独特技法分析。

作为传统手工文化结晶的纤维艺术正逐步走向大众化、时尚化、多元化和国际化，并在此过程中逐渐形成了特有的形式语言和陈设风格，它以特殊的表达方式诠释出不同文化背景下人们的审美趋向和精神内涵。

中国每两年都会举办一次纤维艺术的国际性展览，韩国有青州国际工艺大展，立陶宛每三年举办一次纤维艺术展，拉脱维亚、波兰等国家也定期举行这方面的展览。在美国，纤维艺术受到人们的重视，有专业的杂志《FIBER ART》（纤维艺术）。可以说，纤维艺术在全球范围内越来越受到人们的重视。

本书结合现代纤维艺术发展现状和家居装饰风格需求，本着“低价低碳”的环保理念，以纤维为切入点，阐述其理念、设计和技术的整合性在室内陈设中的重要作用，从不同角度诠释纤维的现代设计以及纤维的产业化趋向。

本书是针对手工制作爱好者、综合型大中专院校艺术设计及工艺美术专业编写的基础性工具书，书中较全面地展示了纤维艺术这门既古老又年轻的手工艺在当下与室内装饰市场的紧密结合，从而带给人们一种焕然一新的视觉享受。它不仅是一部工具书，也是人类寻求美、获得美的一本科普读物。

纤维艺术是一种材料艺术，以天然或化学纤维及其他线性材质为媒材表现平面形态和立体形态的艺术形式。本课程主要讲授纤维艺术的概念、纤维艺术发展的简要历史、历史价值、纤维艺术的国际发展动态以及纤维艺术的造型语言和制作方法，对纤维艺术在现今室内陈设中所起到的作用也进行了详细介绍。在学习过程中，让每一个参与者都能体会到“动手有功”的快乐，都能够在实践的过程中重新诠释DIY的意义，深刻体会DIY的内涵，学会“用材料思考与创意”——创意就在经纬之间。

感谢林乐成教授给予我多年悉心教导，是林教授给了我一扇门，通往我热爱的纤维艺术之路；感谢张怡庄和蓝素明教授给予我的关怀与帮助。张怡庄恩师仙逝，回忆与恩师的最后一次见面是他参加我的毕业典礼，老人家在清华体育馆门口等了很久，很久……借此前言表达对他的追思。

本书由陈玲编著，其中的部分作品由刘淑梅、邓晓玲、陈福堂、陈卓、刘丽鸿提供。最后，要感谢清华大学出版社；感谢我的全体学生，正是他们的辛苦付出使得本书步骤翔实；感谢本书所引用文献的作者们，他们创造性的劳动成果给我们有益的启示。

陈 玲

目录 • Contents ▶▶▶

第 1 章 牵手纤维	1
1.1 轻松走近纤维艺术	2
1.2 关于纤维艺术的基本要素	4
1.2.1 材料	4
1.2.2 色彩	6
1.3 手工艺的传承——纤维艺术	9
1.3.1 对手工艺的认识：让我们看看大师莫里斯与格罗佩斯	9
1.3.2 手工艺劳动	11
1.4 纤维艺术作品欣赏	12
第 2 章 编织的旅程：与纤维艺术一起走进空间	19
2.1 纤维艺术对建筑空间环境的影响	20
2.2 纤维艺术在空间中的功能与应用	22
2.2.1 温暖安静的栖居——居室空间	22
2.2.2 关于环境风格的协调性	23
2.2.3 浪漫主义的注入——商业空间	26
2.2.4 充满诗意的想象——公共景观空间	28
2.3 纤维艺术作品欣赏	30
第 3 章 纤维艺术密码破译	33
3.1 贵族气质的戈贝兰	35
3.2 特殊的肌理——栽绒编织	41
3.3 “美丽被子”——绗缝的制作小窍门	42
3.4 你也可以这样创意	43

第4章 与大师亲密接触	69
4.1 南希·科兹考斯基与印第安文化	70
4.2 让·盖拉尔德 (Jean-Rene Sautour-Gaillard) 与奥林匹克精神	72
4.3 小野山河代——布中情趣	74
4.4 安妮·斯坦布尔——用手指记录时间的使者	76
4.5 中国纤维艺术教育的开拓者林乐成	78
4.6 来自孔夫子故乡的空气——任光辉的艺术世界	80
4.7 韩国艺术家宋繁树的“荆棘世界”	82
4.8 诗意的追求——美国著名纤维艺术家琼·舒尔茨 (Joan Schulze)	84
4.9 纤维艺术作品欣赏	86
第5章 纤维艺术常规设计服务操作流程	99
5.1 与委托方沟通	100
5.2 现场勘测	101
5.3 陈设设计功能定位	102
5.4 纤维艺术作品欣赏	104
第6章 国际纤维艺术展及相关产品设计应用	107
6.1 国际纤维艺术双年展	108
6.1.1 瑞士洛桑国际壁挂艺术双年展	108
6.1.2 从洛桑到北京国际纤维艺术双年展	110
6.2 纤维艺术的实用性设计	110
6.2.1 灯具等家具	110
6.2.2 首饰、配饰	112
6.3 教你如何出售你的作品	112
6.3.1 发掘你的潜在委托方——不放过小资	112
6.3.2 让大脑运转起来——一定要知道委托方的品味和喜好	113
6.3.3 学以致用——产品开发与合作	113
6.4 实用性纤维艺术作品欣赏	113

第1章 牵手纤维

- 1.1 轻松走近纤维艺术
- 1.2 关于纤维艺术的基本要素
- 1.3 手工节的传承——纤维艺术
- 1.4 纤维艺术作品欣赏

天有时，地有气，材有美，工有巧。合此四者，然后可以为良。

——《考工记》

1.1 轻松走近纤维艺术

自古以来，中国人就热爱习称“编结”的纤维艺术，人们会把“经”与“纬”的构造关系，比作“天”与“地”的生态关系或社会关系，将编结比喻为“经天纬地”，用一个盘长结去象征“天长地久”、“生生不息”。正如清华大学教授张夫也先生所说：“纤维艺术是人类最早的艺术活动之一；纤维艺术是手工文化的典型代表；纤维艺术是现代艺术的重要形式。”

而作为纤维艺术的前身，古代的编织艺术制品的历史可以追溯到大约十万年以前，那时的纤维制品，主要用来防寒并保护人类赤裸的身体，由于现存的纤维制品的实物很少，所以我们能看到的古代作品就更有限了。据史书记载，大约在四千年前，古埃及和古巴比伦就有了羊毛编织的壁挂。从近代来看，纺织业最早实现了机械化，促进了西方工业文明的发展。现在出现在全世界各处的公共空间、室内壁饰和美术馆中不断展出的纤维艺术作品，已经不再是人们头脑中的“壁挂”、“挂毯”、“织品”等，它以传统的文化底蕴和现代的艺术表现形式展示在我们面前，走近人们的视野，贴近我们的心灵，如图 1-1 和图 1-2 所示。

▲ 图 1-1 《花丛中》 萨尔瓦多 罗纳德·莫朗

▲图 1-2 《篮子》美国 佚名

到了 20 世纪上半叶，纤维艺术在不同国家、不同地域的文化背景下，经历着由传统文化至现代文化的传承、交融和演化，呈现出文化互动与交融时代的繁荣景象。

法国艺术大师让·吕尔萨在法国奥比松开设现代壁挂织造工厂，是他第一个把现代设计观念带到纤维艺术中去，提倡纤维艺术

与时代精神相一致，与现代建筑环境相协调。他在传统织造的基础上，采用传统材料毛棉，大胆移植了毕加索、勃拉克、米罗、马蒂斯等现代艺术大师的绘画作品，使这古老的传统艺术耳目一新。

总之，形态的多元化、艺术风格的多样性、材料的综合性等诸多因素，构成了现代纤维艺术的基本特征，如图 1-1 和图 1-2 所示。

什么是纤维艺术呢

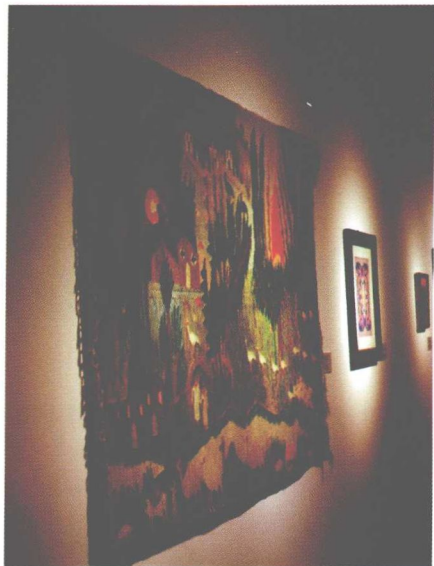
纤维是与人类生活最密切相关的材料之一，大致可分为天然动、植物纤维（丝、毛、棉、麻等）与人工合成纤维两大类。而所谓纤维艺术，即艺术家利用这些与人类最具亲和力的材料，以编织、环结、缠绕、缝缀等制作手段来塑造平面（参见图 1-3、图 1-4、图 1-5）、立体（参见图 1-2）和空间装置形象（参见图 1-1、图 1-6、图 1-7）的一种艺术形式，纤维艺术既创造物质形态，又表达精神内涵。

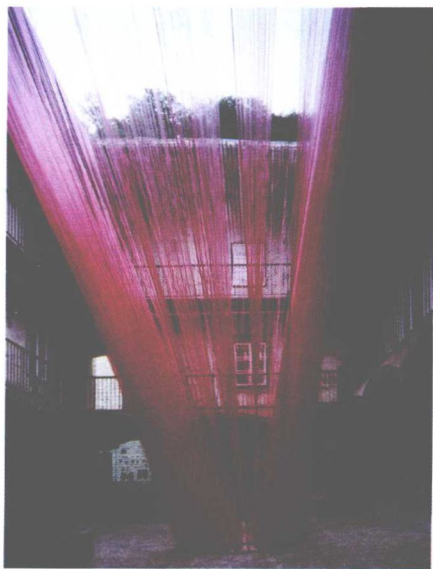
▲图 1-3 《奉告与祈祷的启示录》法国 佚名

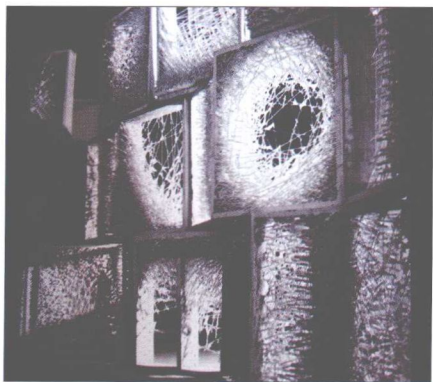
▲ 图 1-4 《无题》 法国 马蒂斯

▲ 图 1-5 《未来的风景》 意大利 考乌洛·安布罗斯 羊毛挂毯

▲ 图 1-6 当代纤维艺术作品 立陶宛

▲ 图 1-7 《结》 施慧

1.2 关于纤维艺术的基本要素

1.2.1 材料

材料是纤维艺术的第一个要素，因为离开了材料再高明的艺术家也不能创作出好的作品。现代纤维艺术在材质方面与以往比较，有了明显的突破。

(1) 天然纤维

从古至今，天然纤维一直深受纤维艺术家的青睐，在艺术家的巧妙构思与完美制作中，一件件生动的纤维艺术作品呈现在我们面前。如图 1-13 所示。

(2) 化学纤维

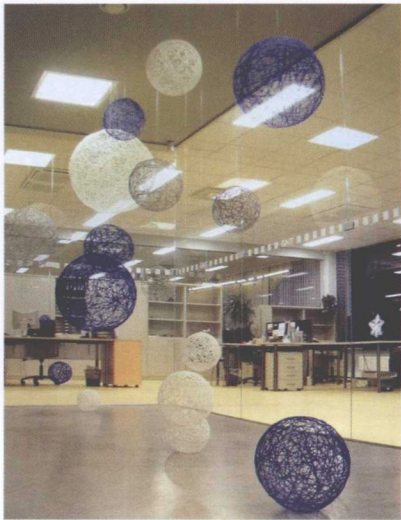
化学纤维是指以天然的或合成的高分子化合物为原料，经过化学方法及物理加工而制成的纤维。适用于壁挂，尤其是软雕塑等空间织物构成作品的化学纤维，可列出以下常见的 7 种：锦纶、涤纶、腈纶、丙纶、维纶、氯纶、氨纶，如图 1-8、图 1-9、图 1-12 这些作品都是采用化学纤维创作而成的。

(3) 现成品材料

所谓现成品材料，则是指对已有材料或废弃材料的再利用，也可称其为再生材料。创作者根据自己的生活与艺术体验，从现成品材料中发掘艺术创作的灵感，从而完成艺术作品的创作，如图 1-10、图 1-11、图 1-14 所示就是采用现成品的范例。

▲ 图 1-8 《那边的风景》 刘吉国

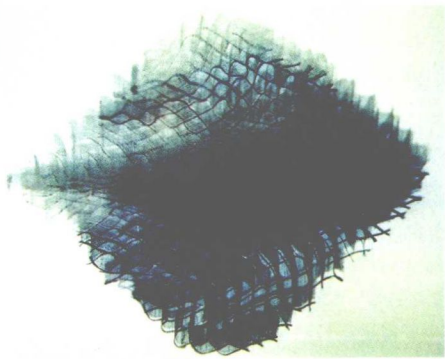
▲ 图 1-9 当代纤维艺术作品 立陶宛

▲ 图 1-10 纤维材料：特殊丝线及各种特种线

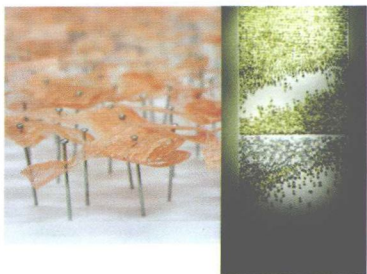
▲ 图 1-11 上图: 纯羊毛线 下图: 腈纶棒线

▲ 图 1-12 韩国纤维艺术作品

▲ 图 1-13 《墙语》张泽洵 天然纤维壁挂 2004

▲ 图 1-14 《落英》陈玲 礼品包装带、大头钉

总之,材料的运用呈现出多元化的追求,它给艺术家提供了广阔的创作空间,从而使纤维艺术作品呈现出丰富多彩的面貌。

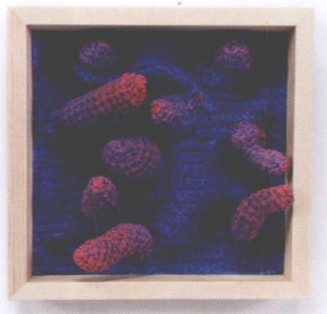
1.2.2 色彩

正如阿拉贡在《马蒂斯如是说》中开篇说的“我不喜欢理得摩登的发式,而用色彩与画笔消磨时光。”在对色彩的运用上,许多艺术家都有自己的独到见地。

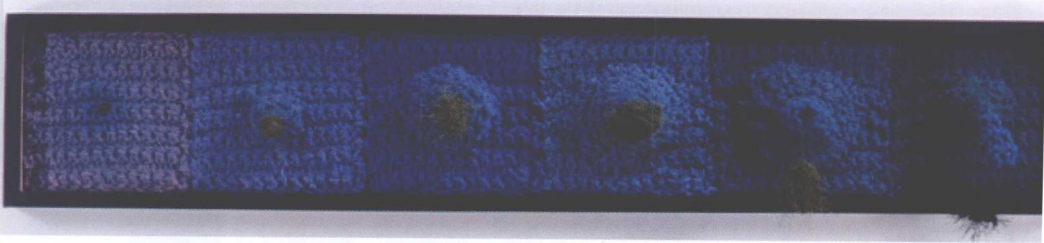
美籍华人艺术家张泽洵在作品《语墙》(参见图 1-13)中以中国的传统色彩红色作为主调,通过像古代汉字一样的象形符号渐渐掠过画面上部,越发具有民族特色,很有感染力。在她的作品中色彩是首要的形象。因为张泽洵出生并成长在中国,在中国,红色具有特殊的意义和象征作用。而中国文化一直是她创作的灵感来源,这种选择可谓自然而然。将材料进行了染色处理,把丝线染成红色,使得作品的意图能够得到很好的表达。同时一些现代材料也用在了古老的织机上,加上所表现的中国文化的审美趣味让她的作品既有文化根基又具有现代意识。再如盖恩·旺葛妮的作品(参见图 1-15 ~ 图 1-18、图 1-21)也以色彩见长。在生物形态的造型下,

色彩在此起到了关键作用,使得这些无生命的生物有了生命和活力,这些作品都拥有着和谐的色彩,注重材料原本色彩的体现。

总而言之,纤维艺术作为一种象征温暖、亲切的符号,在当今数字化时代里,具有可持续性发展的巨大潜力,如图 1-14、图 1-19、图 1-22 和图 1-23 所示。

▲ 图 1-15 《生物系列》 盖恩·旺葛妮 (1)

▲ 1-16 《生物系列》 盖恩·旺葛妮 (2)

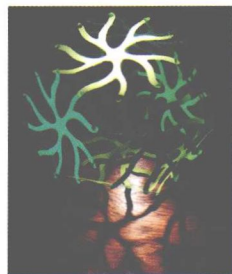

▲ 图 1-17 《生物系列》 盖恩·旺葛妮 (3)

▲ 图 1-18 《生物系列》 盖恩·旺葛妮 (4)

▲ 图 1-19 《生物系列》 盖恩·旺葛妮 (5)

▲ 图 1-21 《生物系列》 盖恩·旺葛妮 (6)

▶ 图 1-20 中世纪挂毯 戈贝兰工艺

▲ 图 1-22 《恐龙》 美国 弗洛伦斯·里格斯

▲ 图 1-23 《猪》 美国 范妮·皮特

1.3 手工艺的传承——纤维艺术

1.3.1 对手工艺的认识：让我们看看大师莫里斯与格罗佩斯

手工艺制作(如图 1-20)是最古老、最传统的,也是持续时间最长的生产方式之一。但是从工业革命以来,它就被作为一种农业时代的落后产物,逐渐被人们遗忘。19 世纪是人类历史发展的重要阶段,在这一历史时期欧洲各国资本主义迅速推进,广泛的工业化进程和商品的批量生产、新的生产方法和技术使大规模应用,装饰艺术成为现实的迫切需求,交通和通信事业的发展又为各种不同风格文化的传播与交流提供了便利,博物馆事业的发展、国际性展览的增多,进一步使装饰艺术接近人民的生活。在展览的推动下,大批量生产产品由于采用了工厂中的机器生产,样式生硬、呆板,造成了产品设计水平的下降和质量的低劣,引起了许多艺术家的不满。

19 世纪后期,怀着对手工艺的美好情感与热情,试图改变这种不良局面的莫里斯,倡导了在英国的“工艺美术运动”,人们尊称他为“现代设计之父”。他主张的功能与美的统一,以及回溯中世纪手工艺传统的设计思想和设计实践,不仅影响到家具、陶瓷、金属、印刷、书籍装帧,同时也给染织与服装设计带来很大的影响。

在中世纪,艺术家是个手艺人,他以把任何订货尽力做到最美而自豪。威廉·莫里斯是第一位艺术家,他认识到:自文艺复兴以后的几个世纪里,特别是在工业革命以后的年代里,艺术的社会基础已经变得脆弱。他曾经接受过当建筑师和当画家的教育,先是在斯特里特的哥特式建筑工作室,后来曾参加“拉菲尔前派”,并成为重要一员。在 1857 年,当他必须布置他在伦敦的“红屋”的时候,他忽然有了一个想法:即一个人在定下心来画出高尚的作品之前,他必须能够生活在一个适宜的环境里,必须有像样的房子和像样的桌椅。而可能令他中意的东西在市场却怎么

也买不到。这正是唤醒了他本人的才华的关键时刻；如果我们买不到就动手做吧。在 1861 年，莫里斯终于不再想组织一个新的排外的艺术家兄弟会了，而下决心创建一个公司，即美术工作者公司。这个事件在西方艺术史中标志着一个新时代的开端。莫里斯的设计思想正是来自他对生活的关注，对人的关注。

①他的出发点是他自己周围所见到的艺术的社会条件。他提出“除非我们都能分享艺术，否则艺术和我们还有什么关系可言？”从这点来说，莫里斯是 20 世纪的真正先知，是“现代设计艺术运动”之父。

②他谴责当时的社会结构，因为它显然对艺术是致命的。他说：“假如这种制度延续下去，艺术将会因文明而死亡。”

③机器是莫里斯的大敌，他说：“作为生活的一个条件，用机器生产完全是一种不幸。”期望原始手工状态的莫里斯肯定希望打碎机器，在他晚年的谈话中，他承认：我们应该试着变成“我们机器的主人”，并且“作为促成我们更佳生活条件的一种工具”来使用它们。

④在莫里斯的观念里，工业革命带来的是工作与欢乐的分离，艺术与手工的分离。他认为艺术应该远离奢侈，艺术应该表现劳动的快乐，图 1-24 所示为莫里斯本人亲自参与手工创作，体会手工劳动的快乐。

莫里斯是罗斯金忠实的追随者，他的最初想法就是从关注我们身边的生活，关注人本身的情感需要开始的。他之所以希望打碎机器，恢复手工状态，是为了能在器物造型之中找到人类从事劳动的快乐和愉悦。使人类回归到手工艺本身所包含的那种脉脉温情之中，机器的轰鸣声已经打碎了人们对劳动的热爱与渴望。正如莫里斯本人所表述的那样：“我不希望那种只为少数人的教育与自由的存在，同样也不追求为少数人服务的艺术。”，“人既然要劳动，那么他的劳动就应伴随着幸福，否则他的工作就是不幸，不值得的。”在莫里斯之后，包豪斯运动在德国发布了他们的宣言。

由格罗佩斯签署的包豪斯建校宣言中写到：“建筑师、雕塑家和画家们，我们都必须转向手工艺。艺术不是一种‘职业’，在艺术家与手艺人之间并无根本的差别，艺术家是一类身份较高的艺人，在灵感出现并超出个人意志的珍贵瞬间，上苍的恩赐也许就导致了他的作品

▲ 图 1-24 威廉·莫里斯在织机前亲自进行操作