

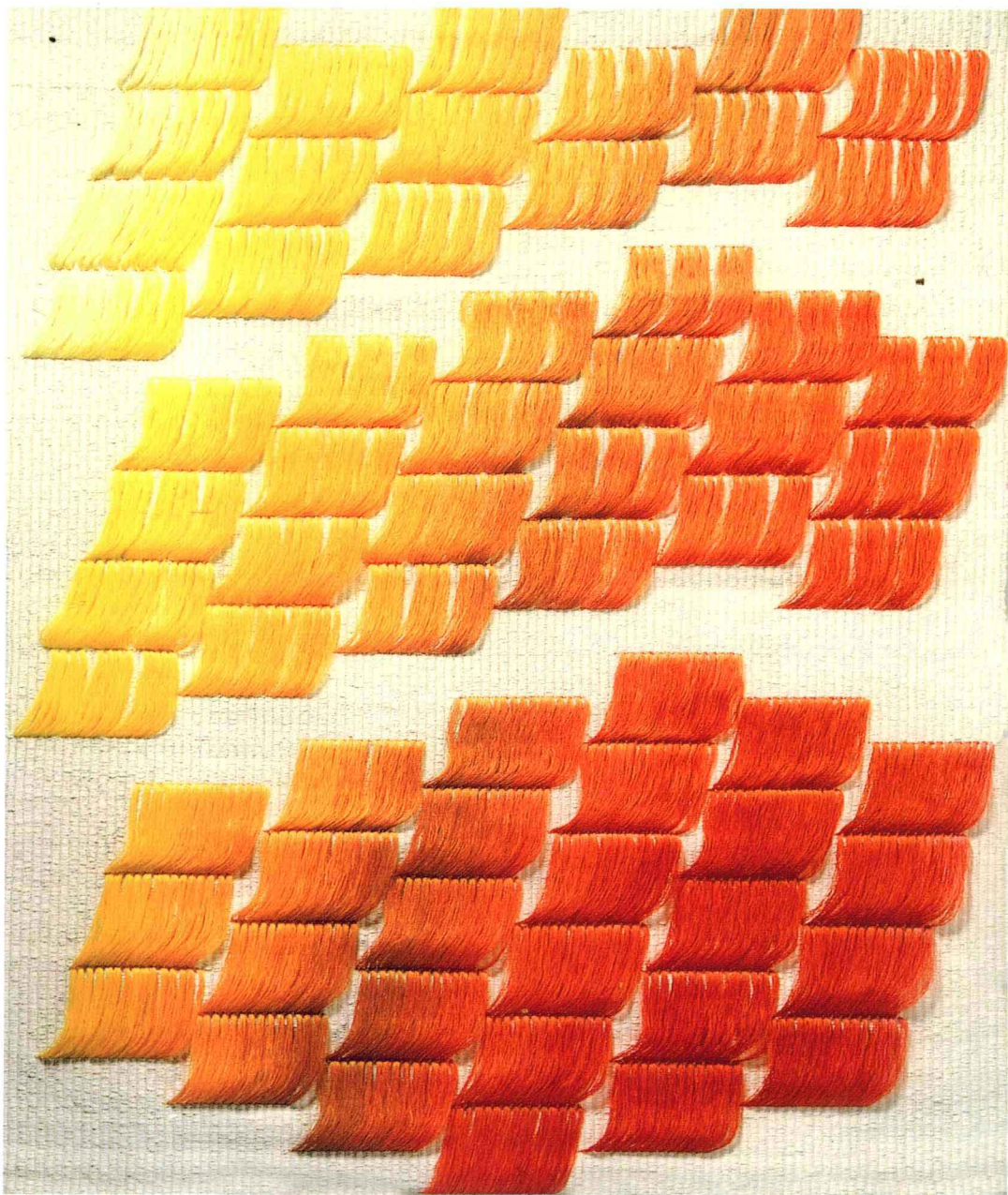

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中国高等院校美术专业系列教材

现代纤维艺术设计

朱尽晖 编著

人民美术出版社

陕西出版集团 陕西人民美术出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

现代纤维艺术设计

MODERN FIBER WORK DESIGN

朱尽晖 编著

人民美术出版社

陕西出版集团 陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代纤维艺术设计 / 朱尽晖编著. — 西安: 陕西人民美术出版社; 北京: 人民美术出版社, 2008.11
ISBN 978-7-5368-2208-5

I. 现… II. 朱… III. 纤维—编织—设计—高等学校—教材 IV. J523.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 153250 号

高等教育“十一五”全国规划教材联合编辑委员会

主 任: 常汝吉

学术委员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力

王铁全 郎绍君

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新

曾昭勇 李 兵 李星明 曹 铁

陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明

赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生

张 桦 戴剑虹 盖海燕 武忠平

徐晓丽 叶岐生 李学峰 刘 杨

赵朵朵 霍静宇 刘士忠 邹依庆

高等教育“十一五”国家级规划教材

现代纤维艺术设计

朱尽晖 编著

出版发行: 人民美术出版社 (北京北总布胡同32号 100735) 网址: www.renmin.com.cn

陕西出版集团 陕西人民美术出版社 (西安市北大街131号 710003) 网址: www.msbs.cn

联系电话: (010) 65593332 65232190

版 次: 2009年3月第1版

(029) 87262491

印 次: 2009年3月第1次印刷

责任编辑: 刘青青

开 本: 787毫米×1092毫米1/16

版式设计: 朱尽艳

印 张: 8

责任印制: 贾 勇

字 数: 50千字

制 版: 陕西人美艺术公司

印 数: 0001—3000

印 刷: 西安新华印刷厂

书 号: ISBN 978-7-5368-2208-5

经 销: 新华书店总店

定 价: 40.00元

序

朱尽晖是我院的骨干教师，为人爽直，治学严谨，为学生喜欢。前不久，拿来书稿，嘱我写序。

这是一部关于纤维艺术设计的书稿，它将对纤维艺术教学、研究和创作起到积极的促进作用。

中华民族有着灿烂辉煌的染织史，各民族创造了绚丽多彩的纤维艺术。远在汉魏时期，西部的先民，在编织毛布的基础上创造出极具装饰性的纤维织品。唐以后，用通经断纬的技法织成可与绘画相媲美的缂丝艺术品，巧夺天工，令世人瞩目。

纤维艺术是以天然纤维、人工合成纤维等为材料，用染、绣、编、结、缠、绕、缝、缀等技法创造平面、立体空间的古老而年轻的艺术，并与现代空间环境融为一体，成为现代都市绿色生活的风景线。

在中国西部这块拓荒地上，现代艺术思潮相互渗透，现代纤维艺术也不例外。2001年由中国美术家协会、陕西省政府主办，西安美术学院承办西部·西部艺术大展，由尽晖负责的纤维艺术分展是以他多次举办的装饰教学成果展为基础的。这次展览邀请了全国各大艺术院校的纤维艺术家参展，为纤维艺术的交流与发展起到了桥梁和纽带作用，这是全国纤维艺术的盛会和高水准的展示，将西部现代纤维艺术的发展提升到新的境界，真正展示了西部纤维艺术的雄浑与粗犷。这种气度，不仅仅是针对体积而言的，而是大思维、大视野、大手笔和大美术的检阅。

人文、自然、科学乃至整个世界的生态关系等诸多被轻视、忽略的东西，在人们的加倍呵护下，才真正地进入文明发展的新阶段。传统手工艺不仅在场，且以不可遏制的态势集结成手工文化的意识范畴，继而演变为一种现代的手工文化。这种文化不是对现代文明的悖逆，更不是让现代工业倒退到原始蒙昧状态，而是新的历史整合与发展。

纤维艺术在传统织物基础上注入了新思潮、新材质、新手段，构架了现代纤维艺术。

孔子曰：“齐一变，至于鲁，鲁一变，至于道。”艺术日渐繁荣的今天，现代艺术并未对传统艺术作出重新诠释，而是互动结构中的尊重与探求。艺术互动结构强调各民族艺术的融合，既包含着人们的审美情趣，又体现出当今社会的价值观念。

创办一流美院需要有才华、能实干的中青年人才，期待更多的人像朱尽晖这样发挥自己的才华和实干精神，创造西部纤维艺术锦绣明天！

西安美术学院院长 教授

朱尽晖
2002.8.16

一 纤维艺术的概念及发展溯源 / 7

1 纤维艺术的平面类 / 23

2 纤维艺术的空间类 / 24

三 现代纤维艺术设计的材料 / 35

1 天然纤维 / 35

2 人造纤维、有机合成纤维及化学纤维 / 35

四 现代纤维艺术设计的工具 / 41

五 现代纤维艺术设计的工艺 / 45

1 缬缋工艺 / 45

2 缬染工艺 / 46

3 织锦工艺 / 47

4 缂丝工艺 / 47

5 刺绣工艺 / 48

6 抽纱工艺 / 49

7 海绵工艺 / 49

8 枪绣工艺 / 49

9 机绣工艺 / 51

10 编织工艺 / 5

11 绗缝工艺 /

六 现代纤维艺术设计的技法 / 55

1 编织技法 / 55

2 栽绒技法 / 56

3 编结技法 / 56

七 现代纤维艺术设计的图案 / 63

1 蓝印花布图案 / 63

2 彩印花布图案 / 63

3 丝绸图案 /63

4 蜡染图案 /64

5 棉织图案 /64

6 丝锦图案 /64

7 地毯图案 /64

8 女红图案 /64

9 服饰图案 /65

10 壁毯图案 /65

八 现代纤维艺术设计与色彩的关系 /69

1 纤维艺术设计的色彩性质 /69

2 纤维艺术设计的色彩规律 /70

3 纤维艺术设计的色彩层次 /71

4 纤维艺术设计的色调效果 /72

5 纤维艺术设计的色彩对比 /73

6 纤维艺术设计的材料色感 /73

7 纤维艺术的设计与流行色 /73

九 现代纤维艺术设计的形态 /81

1 墙壁挂型形态 /81

2 空间三维形态 /81

3 景观装置形态 /81

十 现代纤维艺术设计与环境的关系 /93

十一 现代纤维艺术设计的创意与表现 /99

十二 著名纤维手工艺及分布地区 /105

全国工艺美术织绣类分布地区

后记

主要参考书目

MODERN FIBER WORK DESIGN

导言

Introduction

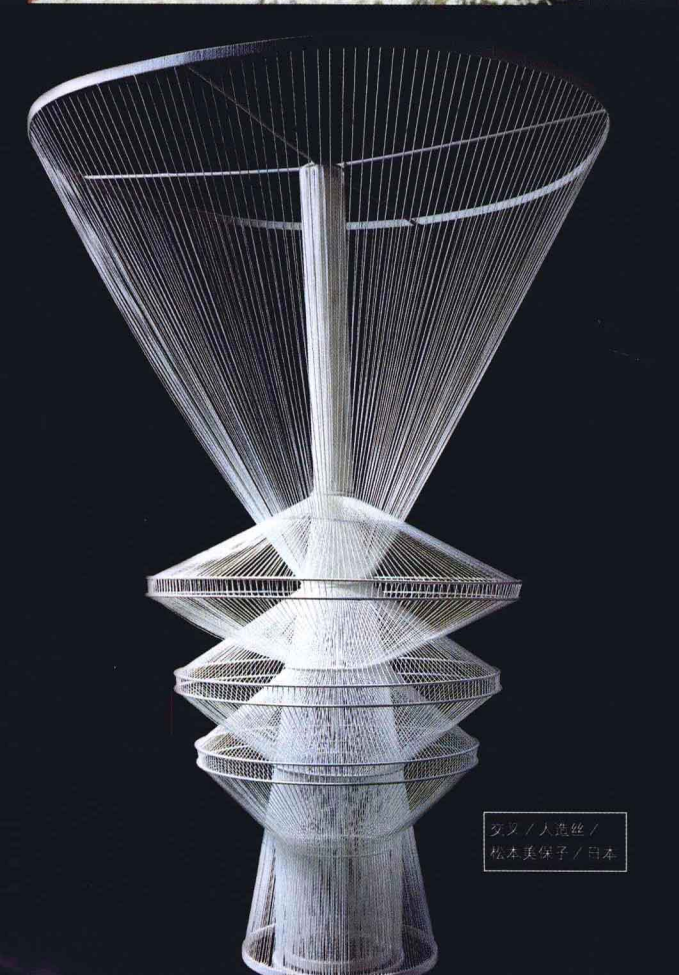

回旋 / 棉质纤维 /
松本美保子 / 日本

无题 / 麻质纤维 /
德重慈美子 / 日本

交叉 / 人发丝 /
松本美保子 / 日本

折曲 / 毛质 /
中川千早 / 日本

导言

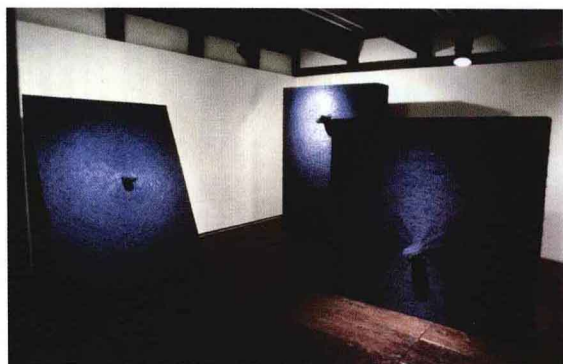
Introduction

现代艺术经历了新写实主义、极简艺术、观念艺术、抽象主义、达达主义、前卫艺术和波普设计后，大大拓展了纤维艺术的空间。随着艺术思潮的影响，新材料的导入，展示空间的变革，现代纤维艺术呈现出前所未有的辉煌景象。

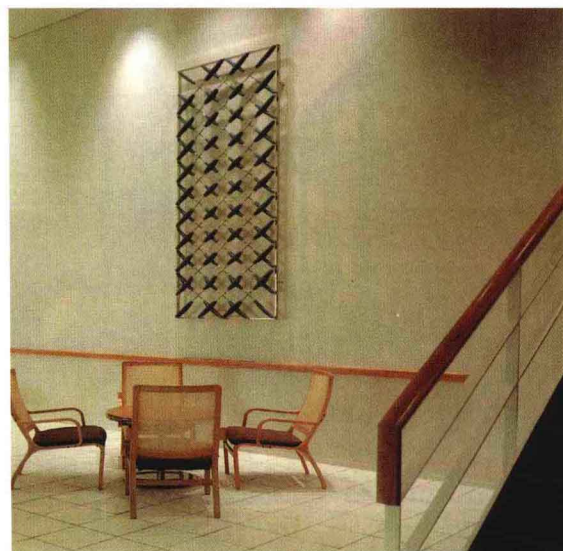
纤维材料、装饰色彩、工艺技法、空间造型是纤维艺术创作的基础，综合材料的运用成为现代纤维艺术设计发展的必然趋势。金属、纸张、塑料、胶片、人造纤维、感光纤维、建筑材料，这些综合材料被巧妙地用于二维或三维空间环境的现代纤维艺术创作中，给纤维艺术的创作带来更广阔的想像空间。

人类社会的艺术发展必然有其自身存在和演变变异的规律。纤维艺术形式的发展一旦走到了极端，紧接着将会出现裂变。其发展是从绘画到织机的复制，从墙面走向空间，即而走向自然界的转化，由空间一返墙面平态。

本书就现代纤维艺术的特性，分章节论述了现代纤维艺术的形式，现代纤维艺术的创作材料，制作工具的运用，综合技法的纳入，现代纤维艺术与环境的关系，现代纤维艺术设计的创意与表现，现代纤维艺术的色彩关系以及装饰图案的风格与纤维艺术的空间展示形态，最后还叙述了著名纤维手工艺及分布地区。愿此书能够为纤维艺术设计者提供点滴参考。

宙宇 / 麻丝纤维、三合板 / wall-Situation

手柄 / 金属、棉质纤维 / 中川千早 / 日本

黑白 / 毛棉纤维 / 久保田繁雄 / 日本

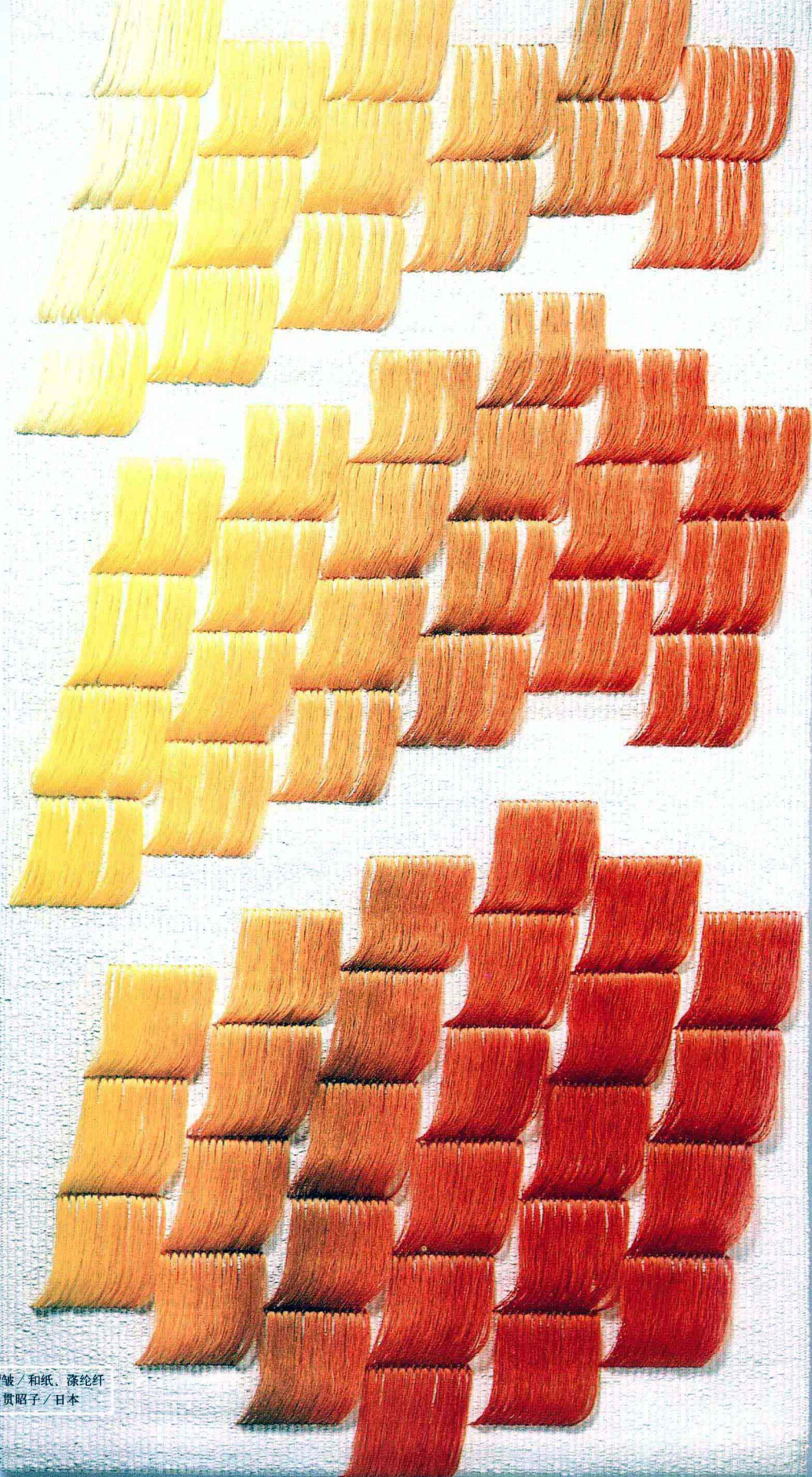

祥云 / 绸布、羽毛、金属布 / 朱尽晖

MODERN FIBER WORK DESIGN

纤维艺术的概念及发展溯源

Definition and development of fiber work

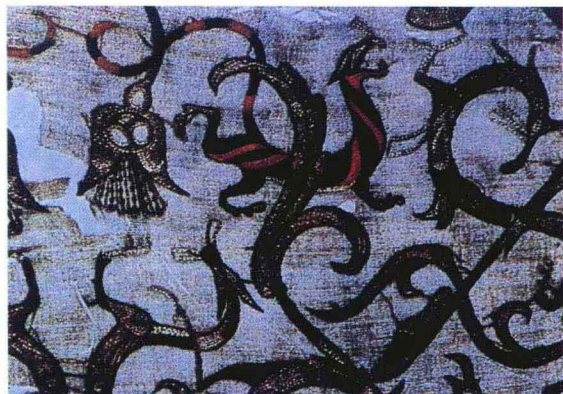
光的褶皱 / 和纸、涤纶纤维 / 岛贯昭子 / 日本

一 纤维艺术的概念及发展溯源

Definition and development of fiber work

纤维艺术是与人类生活息息相关的,它使用天然纤维、人工纤维、化学纤维、有机合成纤维,通过编、结、缠、绕、贴、扎、缝、染等综合技法构成软体或综合材料构成体。如编织品、装置软体等,通称为现代纤维艺术。它具有坚硬或柔软,沉静或跳动,影射或吸光,平直或曲隆,艳丽或暗淡,竖立和凹凸等不同的质感、肌理感、色彩感、状态感。这一门类在世界各地,称谓不同。在法国,把传统的和现代的织物艺术统称为壁挂;在美国,称做空间展示艺术,也有称之为纤维艺术的。随着织物构成领域的拓宽,我们把三维空间的编织造型称为软雕塑。

现代纤维艺术是备受国内外艺术界广泛关注的古老而又年轻的艺术门类之一。说它古老,是因为现代纤维艺术的发展始于传统的手工染织、编织工艺,在世界古代文明史上,纤维丝织独树一帜。公元前15世纪古埃及的亚麻壁毯是迄今发现最早的纤维艺术作品,而西亚的纤维壁毯纺织业比较兴旺,叙利亚曾经是壁毯纺织业的中心。中国有“丝国”之美誉,传统纤维丝织有着悠久的历史,品种繁多,技艺精湛。据古代文献和出土文物考证,我国最早采用的丝织材料主要是麻、葛纤维。目前发现最早的纺织品是江苏吴县草鞋山新石器时代遗址出土的三块葛布残片。这些葛布虽然质地粗糙,但却是纬起花的罗纹织物,花纹为山形和菱形斜纹、罗纹边组织。

龙凤虎纹绣罗 / 战国

绣片 / 汉代

型染和扇 / 日本

卧篮 / 谷类纤维 / 陕西

麻绢灯笼 / 北京

刺绣银包 / 新疆

传统纤维艺术在中国艺术文明史上有着辉煌灿烂的一页。在中国五千年文明史上，有着一重要的东西方文化交流之路、绿洲之路，它连接亚洲、欧洲，是一条文化、经济、科学与技术的大动脉。它的延续对东西方文化交流与发展产生深远的影响和潜在的推动作用，这就是著名的“丝绸之路”。在“丝绸之路”的文化交流中，有众多手工艺品。中国的纤维丝绸以其图案精美、巧夺天工的绣制赢得了世界各国的青睐。

夏鼐在《中国文明的起源》中说：“公元64年罗马帝国占领了叙利亚以后，中国丝绸很为罗马人所赏识。当时及稍后，罗马城中的多斯克有专售中国丝绸的市场。那时候的罗马贵族不惜高价竞购中国丝绸”。罗马人培利埃该提斯说：“中国人制造的珍贵的彩色丝绸，它的美丽像野地上盛开的花朵，它的纤细可和蛛丝网比美。”

我国古代技艺精湛的丝织手工艺品，经丝绸之路传入了东西方各国，对世界丝织技艺的发展起到推动作用。

除丝绸外，中国夏布也是极受国际市场喜爱的工艺品。它是以麻类为原料。我国古代种植的麻类，有大麻，苎麻，苘麻，都是优良的纺织原料。国际上把大麻称汉麻，苎麻称中国草。它们平滑而有丝光，质轻拉力强，吸湿快，易散热，染色容易而褪色难。麻织成的夏布，清凉舒适。其工艺是采用水沤的方法使麻皮脱胶软化，将纤维分离出来再进行编织。麻、葛纤维要纺成线才能织布。长沙汉墓分别出土的木拈杆木纺轮、铁拈杆陶纺轮的纺锤，是目前最早的纺锤实物。但用纺锤纺织麻、葛，效率低、不均匀。手摇单锭纺车、脚踏纺车是我国古代纺织史的重要发明。

我国还是世界上最早发明丝织技艺的国家。丝织技术细腻，工艺复杂。从蚕茧上把丝抽下，叫做缫丝。秦汉时采用织机，构造简单、原始，但已是当时世界上最先进的织机。要织造带有复杂花纹的织物，就要在织机上再加提花装置。河南安阳殷墟墓葬铜器上保留的丝织物痕迹，有平纹的绢，还有提花的菱纹绮。周代，已有多色提花锦。汉代的纺织技术很高，在丝织方面，能织出薄如蝉翼的罗纱，而且能织出精致复杂图案的锦。汉代还能织出绒圈锦，花纹是由凹凸的绒圈

组成,具有浮雕感。绒圈锦没有开毛,明以后才有了将绒圈开割起毛的漳绒、天鹅绒。南宋楼王寿绘制的《耕织图》中的提花机,机上有双经轴和十片综,上有提花工,下有织工。这是目前所见世界上最早的提花机图像。最具体完整的古代提花机型制,在元代薛景石《梓人遗制》和明代宋应星《天工开物》里都有记载和插图。

唐代,官府的纺织作坊分工很细,布、绢、纱、绫、罗、锦、绮等分别由专门的作坊来织造。丝织品的品种丰富,织造精巧。近代在我国西北地区出土的唐绫、锦,带有花草禽兽等图案,而带有西方风格的联珠对禽兽纹锦,更为突出,是中西文化交流的反映。

另外,传统地毯在我国纤维艺术上同样历史悠久。唐代著名诗人白居易在《红线毯》中写到“地不知寒人要暖,少夺人衣作地衣”。古代地毯被称为“地衣”“毛席”。它最早出现在我国西部地区的一些游牧民族中,当时是用以防潮御寒的生活品。随着佛教传入西藏和北方草原,信徒们匍匐于地毯上,焚香拜佛,从而刺激了地毯业的发展。那种用杂色羊毛织成的拜佛垫,逐渐流传到我国草原地带。隋唐时期,地毯编织有了较高的技艺水平。而壁毯在当时也发展繁荣起来。中国唐代的缂丝壁毯传入了日本,收藏在日本正仓院的唐代织毯实物,就是一个明证。

考古发现且末县扎洪鲁克古墓出土的新疆毛织物,有印花毛布、绘花毛布、毛残片、丝织物残片、毛编物。在敦煌石窟,唐、宋时代壁画中存有大量地毯的画面,技艺精美,色彩丰富,具有极高的观赏性和装饰性。由此可见,中国古代纤维艺术十分兴盛,并且经丝绸之路传入中亚、欧洲、非洲等地区。

近年来,现代纤维艺术在中国取得了飞速发展。美国女艺术家茹斯·高(Ruth Kao)教授在1981年带领15个美国纤维艺术专业的学生来到中央工艺美术学院留学,打开了中国现代纤维艺术的大门。从此,工艺美术界异常活跃,在本土文艺理论“百花齐放,百家争鸣”和外来的文化思潮引导下纤维艺术迅速发展。国内纤维艺术作品,在构思形态上,材料运用上,均发生了前所未有的变化。

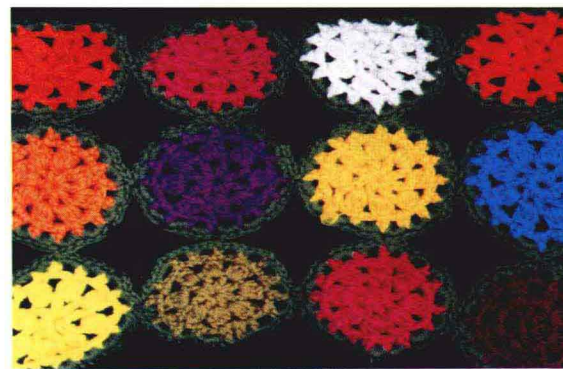
三寸金莲 / 北方地区

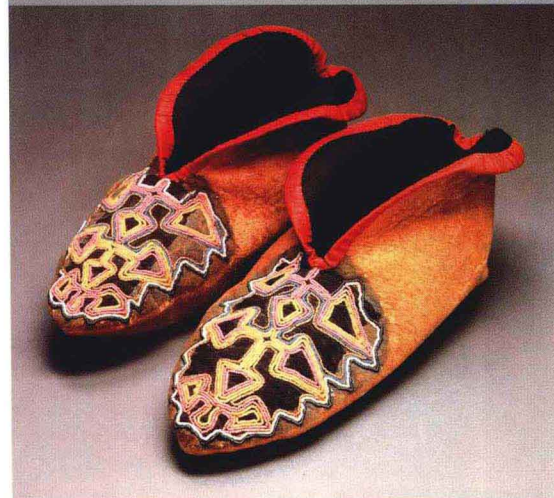
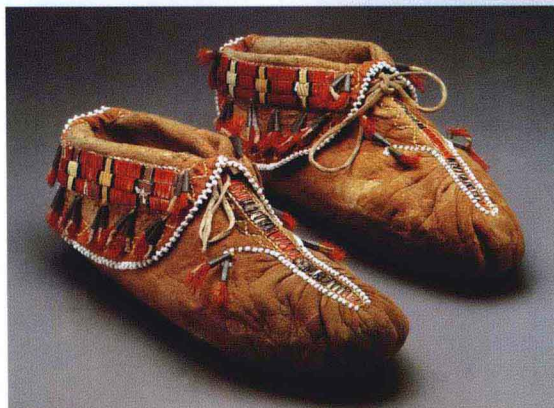
秦绣松鹤图 / 局部

老虎枕头 / 陕西

毛织提包 / 江苏

莫卡辛鞋（印第安人）／鹿毛、皮、玻璃珠、白桦皮、金属锡／美国

中国美术馆于1984年举办了首届中国壁挂艺术展。在展览上，引起人们广泛注目的是江苏南通工艺美术研究所林晓、冷冰川为代表的作品，其材料使用相当广泛。1986年，瑞士洛桑国际壁挂艺术双年展上，展出了中国艺术家谷文达、梁绍基、施慧和朱伟的作品，第一次在洛桑展现了中国纤维艺术的风格，向世人阐明了现代纤维艺术的中国气派。

现代纤维艺术结合生态环境、建筑空间，运用现代设计思想和审美观念，以染、绘、喷、印、编、结、扎、缠、绕、贴和声光科技等装饰手法，创造出具有现代风格的纤维艺术品，其创作思路亦由单一模式向多元化复合型模式发展。这种文化蜕变的过程，亦是传统文化技艺与造型的蜕变，贯穿了现代纤维艺术创作的全过程。艺术家的再创作融入结构与材料，将旧有的观念转化为全然不同的造型、构图及表达方式的现代理念。

在世界范围内纤维艺术的发展，同人们的生活密切关联，无论在地球的东部，还是西部，在亚洲，还是欧洲、美洲和非洲，都呈现出不可逆转的态势。

欧洲的传统壁挂以戈贝兰式壁挂的编织技艺达到壁挂艺术史上的高峰，其构图繁密，色彩丰富，完全反映了绘画的画面效果。其技法的表现效果类似中国传统的“双面绣”。欧洲传统纤维艺术是在中世纪开始真正繁荣的，可以说是以北欧为代表，它运用了综合性技艺手法，进行综合性的选择及创造性的设计应用，涉猎其他方面，超出编织、染织的领域，拓宽了纤维艺术的空间。

现代纤维艺术是从欧洲和美国开始兴起的。美国艺术家在运用技法、开发新材料和新观念中汲取前人的经验，从土著的印第安人的传统文化中汲取营养。因为土著艺术家、编织者、制陶者、雕刻艺人、画家，他们保持着传统技法，承袭着传统文化。当然，当代艺术家在艺术上也有突破和变化，纤维艺术的造型结构和外观特征上，与传统的平面式壁挂作品完全不同，在纤维艺术界和造型艺术领域，“软雕塑”便应运而生，这类纤维艺术品的本质属性便是言简意赅。

安妮·艾伯斯（Anni Albers，德国，1899—1972）是美国纤维艺术最早的倡导者之一。她曾

马夹 / 母牛皮、玻璃珠 / 美国

黑棉线 / 棉丝纤维、玻璃珠 / 美国

执教于德国包豪斯学院，二战时，离开包豪斯，移居美国。她于1949年成为第一位以编织家的身份在美国纽约现代艺术博物馆举办展览的艺术家，她倡导艺术家与编织工人的艺术创作应合为一体，著有《设计论》和《编织论》，提出了纤维艺术品应向二维的形态发展这一学术思想。60年代初，纤维艺术处于全盛时期。1962年在瑞士洛桑举办了首届国际挂毯双年展，在这届双年展上最能显示实力的是波兰艺术家。到1965年第三届双年展时，哥伦比亚、南斯拉夫、罗马尼亚、荷兰和美国的纤维艺术家也加入行列，显示了同样前卫的艺术思想，展现了整体的艺术才华。

世界建筑的蓬勃发展，以纤维艺术为主的博物馆、美术馆、研究中心的建立，推动了纤维艺术兴旺发展。许多艺术家将纤维艺术引入到现代建筑环境中，迅速演绎为国际性室内装饰风格。法国艺术家让·吕尔萨（Jean Lurcat）在纤维艺术的创作上主张恢复编织艺术的本来面目，同时提出了纤维艺术品与建筑环境和谐共存的学术思潮。

在亚洲，二战后日本经济迅速崛起，各行业迅猛发展，纤维艺术也在成长与壮大。80年代中期，日本逐渐成为国际纤维艺术中心，世界纤维艺术的格局发生了变化。以日本为代表的古老而

绮丽的东方编造艺术及其精美技法，材料的重新发现与工艺编织技法的创新变化，艺术家们赋予现代纤维艺术新的文化空间，构成了纤维艺术的新风格，异彩纷呈，令世界瞩目。与此同时，法国有一著名的高比林壁毯工厂闻名于世，并迅速成为法国文化艺术的代表之一，纤维艺术作品被法国各阶层广泛采用。法国的“国家协调者”组织属国有的运作机构，它注意调整艺术家与手工艺者之间的矛盾，从而使90年代纤维艺术在世界范围内蓬勃发展起来。作为一门独立的艺术，其在材料综合、技法拓展的基础上，更加倾向于艺术语言表现形式的发展。在现代纤维艺术创作中，装饰色彩与纤维材料、工艺技法、空间造型构成了一个有机的整体，使现代纤维艺术魅力无限。

现代壁挂艺术是艺术家用自己的思维，面对织机、面对材料，按照自己的设计进行编织创作。它完全打破了传统工艺流程中由“绘画”到“织品”的复制，使艺术家直接同材料进行交流，使艺术家的创作思想直接在材料本身的质感、肌理表现、光线的选择等以及它的平面、二维或三维空间中得以展现。艺术家面对这些富有生命，富有感情的织料，亲身参与整个编织过程，好像绘画者拿起手中的画笔和颜料，而编织艺术家拿起