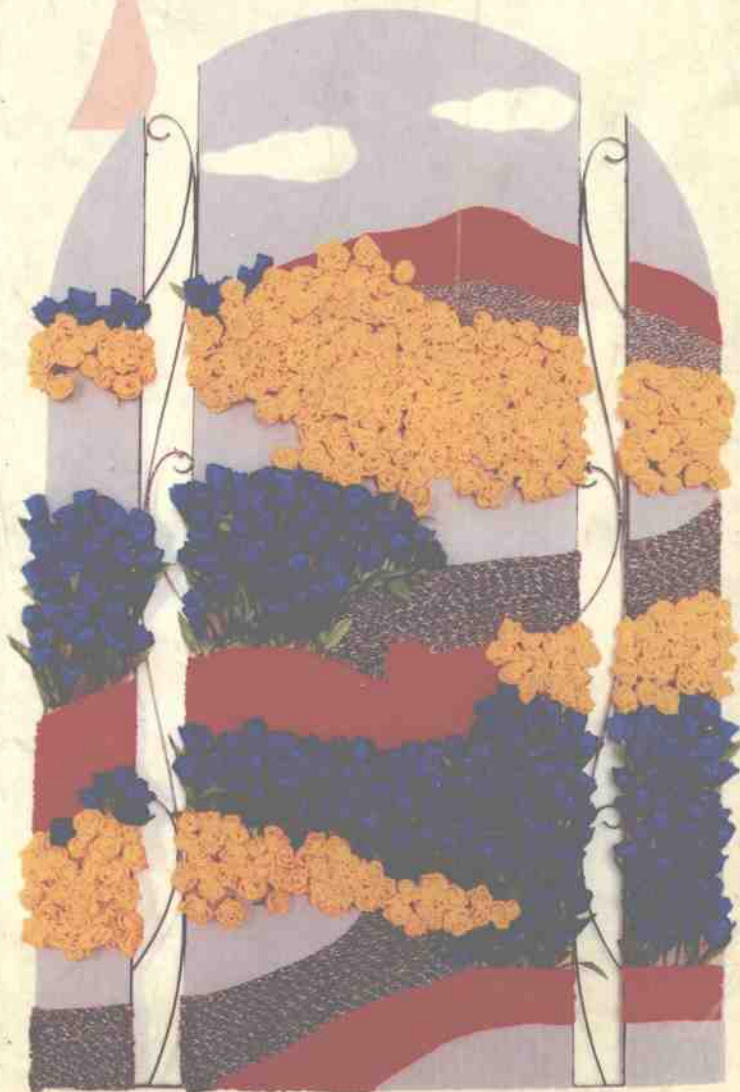
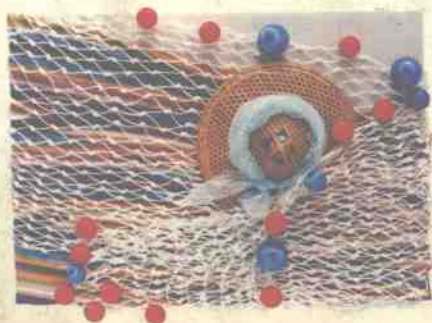

刘燕妮 著

时尚手工艺装饰壁挂

SHISHANG SHOUGONGYI ZHUANGSHI BIGUA

江苏科学技术出版社

J529

4

时尚手工艺装饰壁挂

SHISHANG SHOUGONGYI ZHUANGSHI BIC

刘燕妮 著

江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

时尚手工艺装饰壁挂/刘燕妮著. —南京:江苏科学技术出版社, 2005.1

ISBN 7-5345-4356-8

I. 时... II. 刘... III. 壁挂—装饰美术
IV. J529

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 100855 号

时尚手工艺装饰壁挂

著 者 刘燕妮
责任编辑 金宝佳

出版发行 江苏科学技术出版社
(南京市湖南路47号, 邮编: 210009)

经 销 江苏省新华书店
制 版 南京紫藤制版印务中心
印 刷 苏州印刷总厂有限公司

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16
印 张 6.25
版 次 2005年1月第1版
印 次 2005年1月第1次印刷
印 数 1—5 000 册

标准书号 ISBN 7-5345-4356-8/TS·59
定 价 32.00元

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

刘燕妮 1987年毕业于南京师范大学美术系。现为江苏省南通师范学校高级讲师。曾出版《中国结》、《结艺手链》、《结艺小饰品》等专著。

摄影:刘飞鸣 邵欣园
鸣谢邬帆、周新凤提供拍摄帮助

1881

目 录

一、概述	6
二、材料	7
三、制作方法	8
四、壁挂设计的一般规则	10
五、纺织纤维材料	13
六、金属材料	42
七、自然材料	55
八、实物综合材料	72
九、纸质材料	88

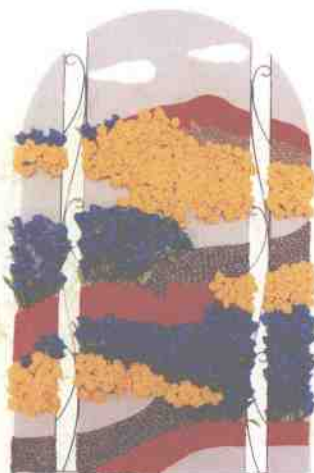
一、概 述

随着时代的发展与社会的进步,人们的生活与观念已悄然变化,从崇尚经济实用,发展为追求艺术审美。美化自己的生活成为大众生活的一道亮丽的风景线。正是这种生活观,让装饰壁挂艺术越来越受到人们的青睐。

装饰壁挂艺术以纤维材料、纸质材料、自然材料、金属材料等为制作元素,运用传统的手工艺技法,同时糅合现代装饰的造型、色彩,表达现代设计理念和现代人的生活情趣,是家居文化中特殊而又时尚的艺术表现形式。

作为家居文化的构成,装饰壁挂是室内装饰的点睛之笔,它美化个性化的空间环境,展示居室主人的人文情怀,唤起人们感情上的共鸣和心灵上的沟通,营造出温馨舒适、别具一格的艺术氛围,成为家居文化的时尚语言。

自己设计并亲手制作装饰壁挂无疑是表现个性的最佳选择。把我们对艺术化生存方式的追求,对生活本质的理解,以及对生命哲学的思考,都融入设计与制作之中,让装饰壁挂装点理想的家居环境,使我们每天都感受到生命的愉悦和情怀的惬意,感受到审美与睿智带来的生活的浪漫,在工作、休息的同时得到艺术的享受。如今轻装修、重装饰的室内装潢理念为我们的创作预留了灵感驰骋的天地,每个人都可以根据自己的爱好,具体的空间环境去完成创作。

二、材 料

制作装饰壁挂的材料是多种多样的,使用不同的物质材料,就有不同的材质美感的享受。纤维材料具有柔软温馨的特征,极具创造性和包容性;纸类材料柔韧性强,色彩丰富,容易加工,通过切割、折叠、卷曲、编织、搓捻可得到丰富的肌理效果;金属材料凝重、粗犷、富有力度感且闪烁着自然的光泽;未加工的原生态的自然材料则是大自然赐予我们的财富,它丰富多姿,其淳朴的亲合力缩短了人与自然的距离。

材料的广泛性为装饰壁挂的创作设计与艺术效果带来了丰富的语言,多种多样、变化无穷的材料常常影响着设计者的思维与创造,使我们在创作过程中不断地再认识、再设计、再创造。在实际创作中可以是设计在先,用适合的材料来完成设计在后;也可以是发现了有趣味的材料,然后依据材料的特性展开对生活意象的联想,形成对壁挂内容和形式的创意,以此来设计工艺过程和制作方法,赋予它完美的形式。所以,这种创作的过程,也就是灵性不断成长的过程。前者深思熟虑,胸有成竹,可谓意在笔先,只等合适的材料便可一显身手;后者因材施艺,随机应变,更有助于充分展示物质材料本身的自然魅力。

要想成功地创作壁挂作品,必须充分地驾驭各种材料。因为壁挂的内容和形式,都是依赖具体的物质材料这一载体

编织

呈现的。因此我们要善于发现材料的自然美,合理、巧妙地利用材料的特性,并完美地展示出来,用适当的技法将材料与壁挂的内容和意境结合得天衣无缝,以达到形式与材料内在品质的完美统一。

壁挂创作中还必须把握不同的材料给人触觉和视觉的不同感受。因此,要善于借助材料的肌理、色彩、形状的自然形态,利用不同材料的造型潜能,表现现代壁挂的体裁、内容、技法和形式,从而体现出壁挂艺术的时代风貌和创作者内心深处的感悟,以增强壁挂艺术的表现力和感染力。

三、制作方法

有了丰富的材料还不能构成壁挂作品,因为材料只是提供了作品的物质可能,最终还是要通过作者别出心裁的艺术构思和精湛的技法将其表现出来。在实际创作中技法也就是作者运用材料表达思想的一种语言,技法的运用是为了选择适宜表现作品主旨的工艺,同时也是为了充分保持和显露原材料的特性,让材料与创意融为一体。

装饰壁挂中常用的几种制作方法有:

1 编织

编织是一种古老的工艺技法,从“结绳记事”起已有几千年的历史了。在这个漫长的历史中,人们不断地完善它,使它久盛不衰,至今依然闪耀着迷人的艺术之光。

然而,在时尚装饰壁挂中,人们已经不拘泥于传统的编织手法,甚至可以说是冲破了传统的羁绊。在工艺上不仅仅是以编织的形式表现,而且也采用排列、缠绕、相拼、粘贴等多种手法来丰富和补充它。在材料上,也不是单一的使用纤维材料,植物材料、金属材料也都成为编织壁挂的选材。这些新型材料的加入带给现代装饰壁挂艺术的不只是形态上的

变化和艺术语言上的丰富,更主要的是艺术理念的更新和艺术美感的闪现。

2 粘贴

粘贴是将多个单独的形象有目的地组合在一起,使之成为一个富于整体感的艺术形象。粘贴壁挂的材料来源丰富,在实际创作中粘贴的基本材料可以分为两大类:一是以布、线、纸为主的软性材料,这类材料在粘贴过程中可以根据作者的需要任意剪裁、折叠、搓捻;一是金属片、陶片、竹片等硬性材料,这类材料不易加工,但具有丰富的原始造型。我们可以利用它们的质感作为想像的基因。

当然,我们也可以软性材料和硬性材料同时使用,使材质的肌理对比显著,形成材质间较为明确的互衬关系。

在粘贴的制作中应根据材料的不同,选用合适的粘合剂,如双面胶、乳胶、热熔胶等等。

3 盘缠

所谓盘缠即盘绕和缠绕。根据线形纤维材料柔软、易变、细长的特点,我们可以采用盘缠的制作方法,通过盘或缠的方法改变原材料的形态,由原来的线,变为面或体。盘绕就是在一个平面上将线材按照作者设计的图形,边盘边粘贴在画面上;缠绕是将线绕在事先准备好的条状物上,根据设计稿绕上各种色彩的线材,最后再由绕好色线的条状物组成壁挂。

4 综合技法

壁挂艺术是一门综合性的艺术,在实际的设计与制作中,不能局限于某一种技法,可以多种技法同时并用,以充分地表达作者的创作意图。在同一幅作品中也可以根据材料的特性,选用编织、粘贴、排列、组合等多种不同的技法,充分地表现出材质的美感,营造出丰富的肌理效果。当然,一切技法都是为了表达作者的思想,而不能为了技法而技法,否则就会使作品毫无生气,甚至给人杂乱无章的感觉。

粘贴

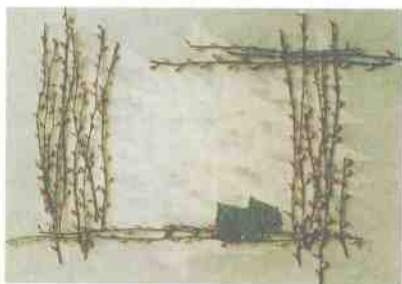
盘缠

综合技法

节奏与韵律

多样统一

同一种材料因表现技法的多样而会呈现出丰富的变化,如纤维材料可采用编织、编结、刺绣、粘贴、盘缠等技法。每一种技法都会出现特殊的视觉效果,在整件作品中既呈现出有机的整体性又彰显着艺术的复杂性和多样性,创造出超材料限定的装饰壁挂的艺术效果。

四、壁挂设计的一般规则

装饰壁挂的创作和其他的艺术创作一样必须遵循美术创作的一般规则,按照变化与统一的原则,对客观形象进行归纳、整理,产生有别于客观固有状态的一种新的视觉效果。其实这种视觉效果也就是来自对极普通的布、线、纸、金属材料 and 大自然中随手可以采撷到的自然材料的有秩序地拼拼贴贴、缠缠绕绕、编编织织。概括、抽象、排列组合的构成方法是装饰壁挂作品形式美构成的造型原则。

装饰壁挂的创作必须遵循多样与统一这一形式美的总法则。多样是在统一指导下的变化,统一是在多样基础上的协调。要达到这一目的,在材质上可选用肌理相似或相近的材料,在手法上尽量单纯、统一,或是大面积统一,局部小面积对比。应避免在一件作品中无序地同时使用多种材料和技法,或多种色彩同时出现。

装饰壁挂还必须体现出节奏与韵律的一般规则。节奏与韵律原是音乐术语,在壁挂艺术中借用听觉艺术的语言来丰富壁挂艺术的视觉感受。在装饰壁挂中节奏主要是通过造型要素的重复、渐次、交错、起伏等手段来体现的;韵律是造型要素在节奏的节制、推动、强化下所呈现的情调与趋势。作为视觉艺术的装饰壁挂,其韵律主要指壁挂中的点、线、面、体、色等诸多方面在构成后达到充分的和谐与一致。

在壁挂的设计与制作中,对称、对比、重复、渐次、交错等

原书缺页

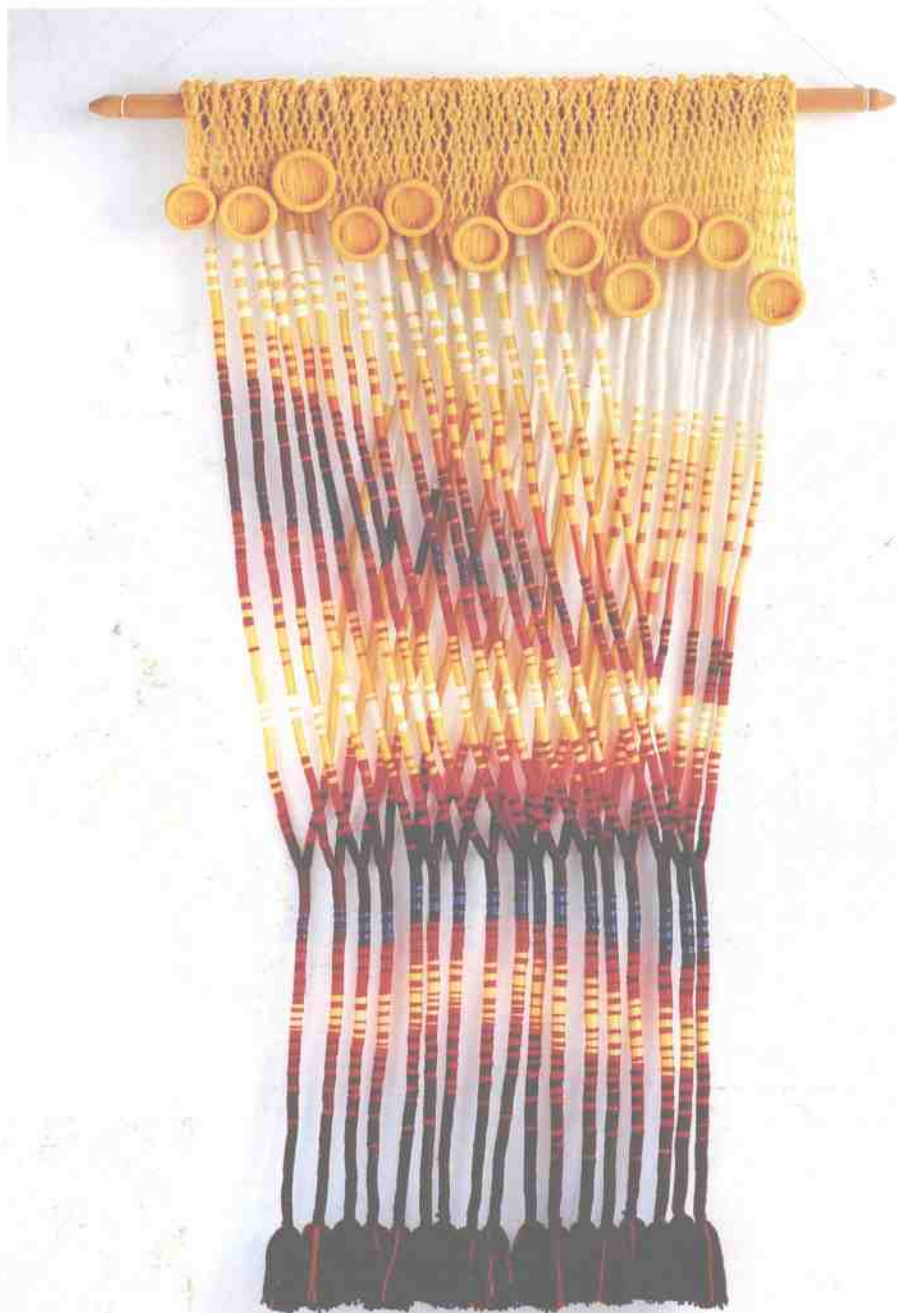
原书缺页

五、纺织纤维材料

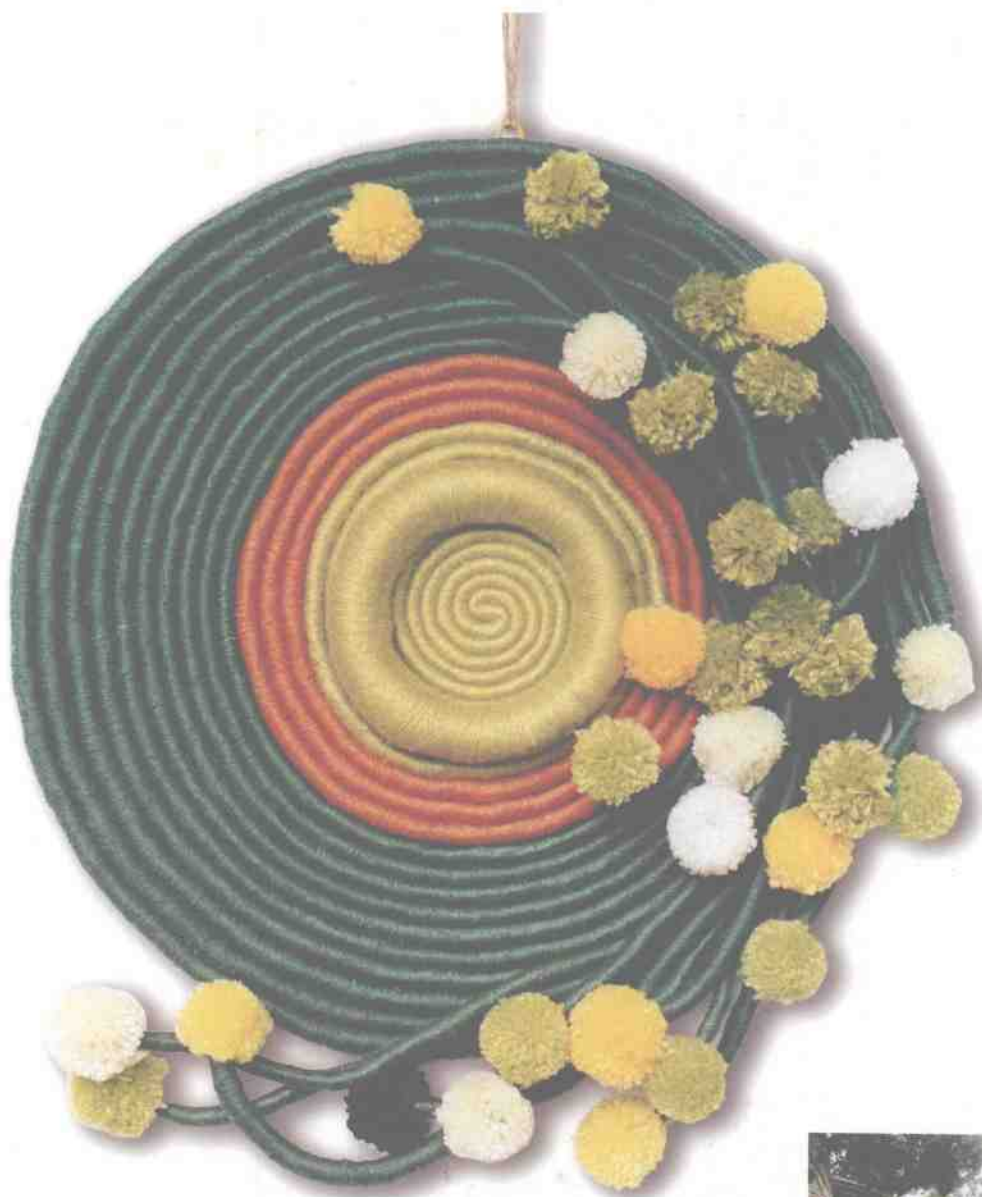
纺织纤维材料有毛、麻、丝、棉、合成纤维等,它们具有柔软、纤细的特性,是壁挂中常用的、最具亲和力的材料。几千年来,纺织材料已从满足人们抵御寒冷的原始功能发展成为演绎人们美好的艺术生活的载体,从满大街标新立异的时装秀到巴黎T形台上最流行的时装表演;从村姑的绣花荷包到瑞士洛桑纤维艺术作品展览,人们对纤维的加工和利用也从最初的劈搓、加捻等最简单的工艺,发展到具有印染、编织、刺绣、镶嵌、粘贴等多种综合加工工艺。所有这些,都充分地展示了纺织纤维材料的独有的肌理美和深层的内涵。

纺织纤维材料的柔软的质地,决定了它具有很强的可塑性,装饰壁挂正是利用了它的特性,通过编织、排列、粘贴、盘缠等多种形式展示纺织纤维的材质美感。每一件作品都是我们思想、情感、创意的体现,是设计师的情感与纤维材料的完美结合。

欢乐乐章 160×80(cm)

用缠绕的手法,编织了这首欢乐乐章。明快的色彩组合,渐变的造型构成,给予我们音乐的感受。明黄色的纯静,橘红色的热烈,暗红色的深沉,是乐章欢快的旋律;起伏的黄色圆点犹如跳动的音符,成为乐章中欢乐动听的亮点,让我们随着起伏的旋律而陶醉。

年轮 60 × 50(cm)

充满生机的绿色,永远是心灵的向往。日月星辰,春去秋来,生命就在经历了无数次的轮回曲折中挣脱了层层束缚,以坚韧的力量萌发、生长,绽开璀璨的心灵之花。这就是我们生命的写照。

张力 82 × 134 (cm)

同样是缠绕的手法制作的作品，但缠绕的填充物由原来的软性纤维材料，变为硬性的 PVC 管材。红黄蓝黑白色彩的运用丰富了视觉效果，产生强烈的张力，引发视觉的冲动。

