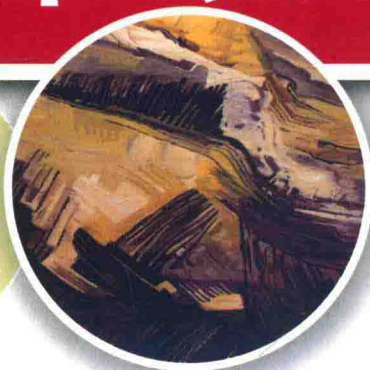

高校转型发展系列教材

纤维艺术设计

姜然 白鑫 编著

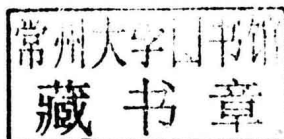

清华大学出版社

高校转型发展系列教材

纤维艺术设计

姜然 白鑫 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书为培养适应社会需要的应用型人才而编著,将理论与实践紧密结合,较为全面地阐述了纤维艺术的重点专业知识,内容包括纤维艺术的起源与发展历程,纤维材料的性能、运用与创新,纤维艺术的主要工艺技法及制作程序。本书将纤维艺术创作联系生活实践,引入产品开发设计,并将现代纤维艺术与建筑空间应用结合起来,体现纤维艺术在人类生活与公共空间中的应用价值与审美价值。

本书可以作为高等院校纤维艺术专业学生的入门基础教材,服务于针对纤维艺术、公共艺术或装饰艺术方向所设置的“纤维艺术基础”“纤维艺术设计”“纤维综合材料创作”等课程的教学与实践指导,也可作为纤维艺术爱好者自学、研究、创作与应用的参考书。

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

纤维艺术设计 / 姜然, 白鑫 编著. —北京: 清华大学出版社, 2017

(高校转型发展系列教材)

ISBN 978-7-302-47985-7

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 202072 号

责任编辑: 施 猛 王旭阳

封面设计: 常雪影

版式设计: 方加青

责任校对: 牛艳敏

责任印制: 沈 露

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 装 者: 北京密云胶印厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 8 字 数: 185 千字

版 次: 2017 年 8 月第 1 版 印 次: 2017 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

产品编号: 069756-01

高校转型发展系列教材

编委会

主任委员：李继安 李 峰

副主任委员：王淑梅

委员(按姓氏笔画排序)：

马德顺	王 焱	王小军	王建明	王海义	孙丽娜
李 娟	李长智	李庆杨	陈兴林	范立南	赵柏东
侯 彤	姜乃力	姜俊和	高小珺	董 海	解 勇

前 言

近年来,我国艺术设计学科的教育发展迅速,在全国高等教育改革持续深入的新形势下,艺术教育也需要进一步深化教育改革。为了推动教育的发展与教学的进步,沈阳大学开展了教材建设专项工作。美术学院根据自身学科特色,以公共艺术设计专业的必修课程为核心,组织编著了本教材,以教材建设来推动课程内容与教学模式的改革。

随着社会文化的蓬勃发展,公共艺术产业与公共艺术教育在当代多元视觉文化领域具有鲜明的时代性与综合性,并在许多方面与其他艺术学科相互交叉,因此公共艺术设计的高等教育具有自身的学科特点。有必要对加强公共艺术专业建设、促进专业教学、提高本科教学质量进行系统而深入的探讨研究,而一套体系完整的教材可为此提供专业教学的理论基础。

纤维艺术专业是公共艺术学科的主要专业之一,其历史悠远,在当代国际文化艺术交流中倍受关注。《纤维艺术设计》从追溯纤维艺术的历史开始,到现代纤维艺术的形式表现,详细介绍了纤维材料的类型及特点、纤维艺术创作的工艺技法,并通过丰富的纤维艺术作品以及教学实践中的大量图片为读者带来直观的视觉感受。书中内容图文并茂,深入浅出,易于教学操作和具体实践。培养适应社会需要的应用型人才,不仅要通过纤维艺术专业的课堂教学使学生获得朴素的理论知识,更要通过实践活动强调学生纤维工艺技能和实际操作能力的培养。本书通过纤维艺术的系统性教学以及将现代纤维艺术理论与实际应用结合起来,体现纤维艺术在人类生活与公共空间中的应用价值与审美价值;通过对纤维材料性能、构成特征的把握,对现代纤维材料进行挖掘与创新,以纤维材料与工艺的创作为主导,结合具体的企业案例,将学生引入现代纤维艺术应用的设计中;以系统性与完整性相结合的实践原则,使纤维艺术教学更有针对性,使现代纤维艺术教学能够适应社会发展的需要,为培养学生的实际操作能力奠定坚实的基础。

本书的编者从事纤维艺术专业的教学和科研工作多年,在教材内容上力求体现知识性和技巧性,注重全面性、系统性、针对性以及实用性,使读者能够较为全面地了解纤维艺术。本书适合作为纤维艺术专业理论与实践课程的配套教材,也可供自学者学习和借鉴。希望本教材的出版,能够为纤维艺术专业的师生和对纤维艺术感兴趣的广大读者提供更多的选择和参考,同时为公共艺术学科建设与教学体系的完善提供重要的理论支持和技术支

撑，使学科发展更加成熟，为现代艺术教育贡献一份力量。由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，恳请读者批评指正。反馈邮箱：wkservice@vip.163.com。

沈阳大学美术学院院长

目 录

第一章 ● 纤维艺术的发展历程	1
第一节 纤维艺术的历史演进	1
第二节 纤维艺术在中国的发展	4
一、缂丝	5
二、刺绣	10
三、织锦	11
第三节 现代纤维艺术的崛起	15
一、纺织品背景下的纤维艺术	16
二、中国当代纤维艺术的发展	18
第四节 纤维艺术与当代艺术的关系	21
一、纤维艺术与女性主义	21
二、纤维艺术与拼贴艺术	22
三、纤维艺术与装置艺术	23
四、纤维艺术与影像艺术	25
第二章 ● 纤维材料与设计	27
第一节 纤维艺术与纤维材料	27
一、纤维艺术中材料的含义	27
二、纤维艺术的材料类型	28
三、主要纤维材料的性能与特点	42
第二节 纤维材料的发展与运用	49
一、传统纤维材料	49
二、现代纤维艺术与纤维材料	50
三、纤维材料的表现与创新	54
第三章 ● 纤维艺术工艺与表现	57
第一节 编织工艺与技法	57
一、壁毯编织工艺	57
二、编织作品的制作程序	67

三、编织工艺的基本技法·····	70
第二节 纤维综合材料的创意表现·····	75
一、多元形式的表现·····	75
二、观念的表达·····	78
第四章 ● 纤维艺术与建筑空间·····	82
第一节 纤维艺术在空间环境中的表现形态·····	82
一、壁面形态·····	82
二、空间形态·····	88
第二节 空间环境中的纤维艺术·····	91
一、纤维艺术在空间中的应用·····	91
二、纤维艺术与公共空间·····	96
第五章 ● 纤维艺术与生活实践·····	101
第一节 纤维艺术产品·····	101
一、羊毛制品·····	101
二、纺织品·····	105
三、文化创意产品·····	108
第二节 纤维艺术产品的设计与制作范例·····	111
一、扎染产品的制作·····	111
二、地毯的制作·····	114
三、小饰品的制作·····	117
● 参考文献·····	119

第一章

纤维艺术的发展历程

第一节 纤维艺术的历史演进

对于纤维艺术的诞生时间，学界多有争议，从广义上来看，认为人类使用织物的历史可以追溯到新石器时代之前，甚至可以追溯到上古的“结绳记事”，尽管历史上没有“纤维艺术”一词；从狭义上来看，是从第二次世界大战后出现“纤维艺术”一词开始算起。20世纪50年代，随着手工艺者的贡献被认可，越来越多的从业者开始运用纤维材料创作非功能形式的艺术作品。在这一时期，策展人和艺术史学家用“纤维艺术”一词来描述“艺术工匠”所创作的“艺术织物”。这些作品运用天然纤维或人工合成纤维等材料以编织、环结、缠绕、缝造平面、立体和空间形象的形式进行创作，侧重材料和艺术家的手工劳作，表达精神内涵和艺术家独特的思维和感受，审美价值优先于实用价值。波兰艺术家阿巴康诺维奇的代表作品《红色阿巴康》，如图1-1所示。

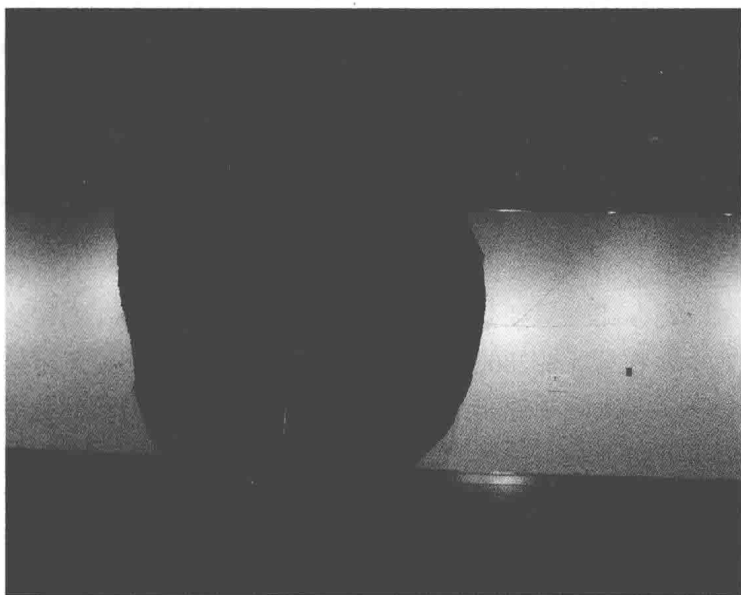

图1-1 《红色阿巴康》 阿巴康诺维奇 1969年

运用纤维材料制作实用品和艺术品的历史悠远，所以纤维艺术常被人称为“历久弥新的艺术”。上古无文字，结绳以记事。《周易·系辞下》载：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”晋代葛洪的《抱朴子·钧世》载：“若舟车之代步涉，文墨之改结绳，诸

后作而善于前事。”其他国家和民族也有相关记载，例如：奇普(Quipu)是古代印加人的一种结绳记事的方法，用来计数或者记录历史事件，它是由许多颜色的绳结编成的。这种结绳记事方法已经失传，目前还没有人能够了解其全部含义。虽然目前我们未发现原始先民遗留下的结绳实物，但原始社会绘画遗存中的网纹图、陶器上的绳纹和陶制网坠等实物均可证明先民结网是当时渔猎的主要方法。因此，结绳记事(计数)作为当时的记录方式是有客观基础的。

六七千年前，人类便掌握了麻类植物纤维的编织方法。这种编织方法清晰地映射在黄河流域仰韶文化遗存的大量印纹陶器上，其网状纹理让我们看到了原始人类是如何从蜘蛛、鸟等动物的生存活动中得到灵感，并发现植物纤维是可以用来编织成形的，这便是人类最早、最简单的编织技艺。这也证明：制陶和编织可能都是由编篮术演化而来的。人们发现，早在公元前5000年左右的埃及，先民就已经开始制作今天的埃及人仍然在制作的精美篮子。选择草和树叶等天然植物材料，并采用缠、盘、编等技法制作而成的篮子，其意义不仅在于满足了原始的使用需要，更重要的是它比原始人制作的工具更有预见性、逻辑性、条理性，是一种系统地运用材料的技艺行为。编篮的最终形式完全表达了编制工艺的特点，今天的许多基本的编织和编结技能的原理就存在于古老的编篮工艺当中。在南美洲安第斯山脉生活的印第安人用一种永恒不变的情感在他们的篮子上表达了诗一样的意境。

尼罗河和两河流域孕育出人类早期的编织技艺。埃及由于气候干燥，可以让许多纺织品完好地保存，从而使得在此地最容易找到可以表明古代纺织工艺发展情况的证据。已知最早的有关编织工具的描绘，便出自埃及拜达利(Badari)出土的盘子中，其年代为公元前4400年。早在公元前3000年的第一王朝时期，埃及人已经能生产每英寸120~160根纱线的精美的麻布织物。到了第十一王朝时期，即公元前2100年，裁绒技术已用于生产与现代土耳其毛巾相似的织物，在公元前1450年的埃及浅浮雕和壁画上则描绘了编织物的装饰。打结编织的技艺已经出现在埃及的麻纤维织物上，这说明裁绒编织技艺已经有了雏形，为人类早期表现图形和色彩提供了成熟的编织手段。到了公元前1435年埃及第十八王朝时期，有图案的织物便开始出现。底格里斯河和幼发拉底河流域的美索不达米亚平原(今伊拉克、叙利亚、土耳其、约旦、巴勒斯坦一带和伊朗西部)，出现了苏美尔艺术、阿卡德艺术、古地亚艺术、乌尔第三王朝艺术、巴比伦艺术、赫梯艺术、亚述艺术、新巴比伦艺术和波斯艺术。其中，在公元前2800年至公元前2340年间著名的苏美尔建筑古迹中，用石灰石、霏石雕凿的苏美尔人的神像和祭祀像，其下身穿的大长裙就是用羽毛或树叶编制的。而在公元前2800年的亚述王国统治者曾经居住过的尼尼微(Nineveh)的宫殿壁画上，我们看到了编织匠师、织机及作坊的画面，证明此时就有关于打结编织物的记载。大约公元前3000年，在印度河流域，人类织造的材料主要是植物韧皮纤维和棉花等天然纤维；大约公元前1000年，斯堪的纳维亚半岛住民大量使用的是羊毛纤维；与此同时，中国商周时期的匠人已利用蚕丝织制罗、菱、纱等制品。蚕丝纤维被大量运用，成为中国对人类使用纤维材料的一大创造。公元前1100年至公元前200年，秘鲁南部沿海的帕拉卡斯半岛的帕拉卡斯人在编织技艺上已达到很高的水平。由于该地区处于干热的沙漠地带，大量的木乃伊被完好地保存下来，留下了大量的纺织物，有薄纱、丝绵、羊驼毛和棉的混合织物，后期

还出现了绣花工艺。这是迄今我们能够看到的一个地域、一个民族、一个国家能够保存的大量完好编织的珍贵实物。此后，纺织业得到了长足的发展。

中世纪，以欧洲为中心，是壁毯艺术的鼎盛时期。基督教时期的织物上较为常见的是些基督教的象征图形，如十字架、鱼、羊等，它与古希腊、罗马时期的几何形纹样或人物、花鸟纹样相比，具有鲜明的宗教性质。拜占庭时期的织物上出现了骑马、狩猎、狮子、鹫和孔雀等写实图形以及联珠纹、缠枝纹等装饰纹样。罗马式时期的织物纹样已经比较复杂，除了宗教人物以外，还有场面较大的情节性表现，如英国的贝叶挂毯，从诺曼人的角度以视觉艺术形式叙述了诺曼人征服英格兰的故事。哥特式时期是中世纪纺织工艺的繁盛阶段，当时意大利中部的卢卡(Lucca)是绢织物和毛织物纺织的中心，不少希腊和伊斯兰的能工巧匠聚集于此，其产品远销欧洲各地。中世纪的壁毯作为宗教信仰和神学的表达形式，不注重客观世界的真实描写，而是强调精神世界的表现。因此，它往往采用夸张变形、改变真实空间序列等手法来达到强烈表现的目的。中世纪法国贝叶挂毯的细部——忏悔者爱德华葬礼实况，如图1-2所示。

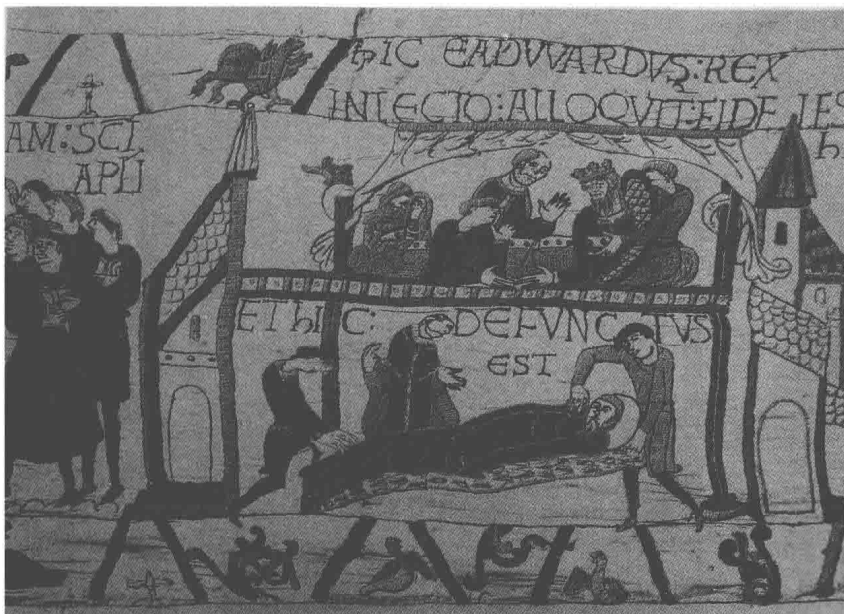

图1-2 忏悔者爱德华葬礼实况，贝叶挂毯的细部，1073—1088年，亚麻羊毛刺绣，法国

公元1200年前后，正值中国南宋时期的缂丝大量涌入西方国家之际，西欧的教堂里出现了很多具有东方风格的壁毯。与此同时，壁毯织造工场相继在荷兰、比利时、法国等国家建立，且规模不断扩大，法兰德斯成为当时欧洲的壁毯艺术中心。这个时代是壁毯发展的黄金时期，壁毯已成为教堂和城堡中大面积石壁上最重要的装饰品。从一些油画中我们可以看到，在王侯婚礼或宗教祭祀活动时也挂着壁毯。壁毯的表现内容十分广泛，除宗教之外，还展现了贵族欢宴、骑士狩猎和田园牧歌等生活场景。宗教性、世俗性、绘画性的叙事诗般的作品设计，加大了制作的技术难度，有力地促进和提高了壁毯的技术水平。这一时期出现了以《毁灭》《两个神的故事》《逐出伊甸园》(见图1-3)、《少女与独角兽》(见图1-4)为代表的许多壁毯的经典之作。

图1-3 《逐出伊甸园》 法兰德斯 约1500年

图1-4 《少女与独角兽》 瑞士 约1500年

第二节 纤维艺术在中国的发展

中国是一个纺织大国，其织造印染技术的历史悠久，早在汉魏时期，生活在高寒地区的人们已经在织制毛布等粗毛织物的基础上，创造了富于装饰性的精毛织物，既有用“通

经断纬”的缂织方法织成人物形象的缂毛壁挂，也有用“U”字形扣和“8”字形扣打结织成花纹的毛毯。唐代，用缂织法织制而成的具有绘画内容的缂丝，创造性地拓展了古代织物的表现内容。同时，印染、织锦、刺绣也得到发展，在我国的各地出现了不同门类和极具个性的工艺和风格。图1-5为唐代印染的代表作品之一，即青地夹缂桌垫。

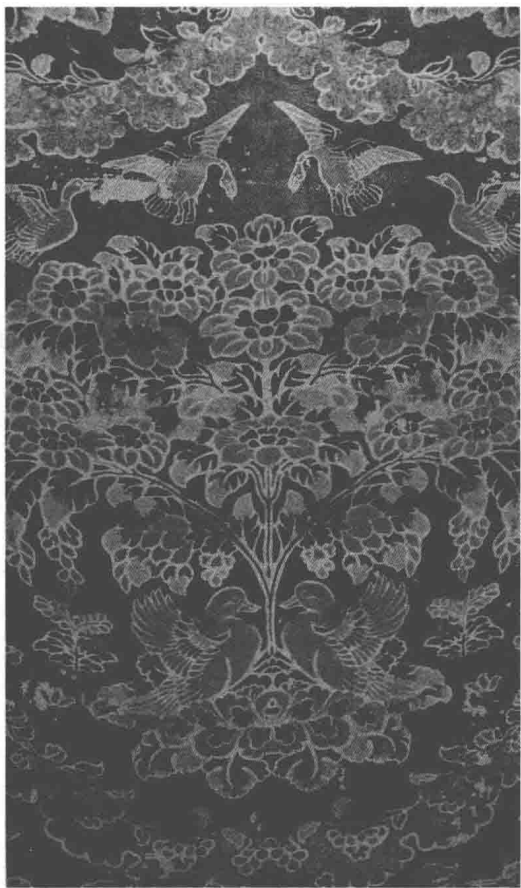

图1-5 青地夹缂桌垫 唐

一、缂丝

缂丝又称“刻丝”，是汉族传统丝绸艺术品中的精华。缂丝是中国汉族丝织业中最传统的、极具欣赏价值和装饰性的丝织品，也是与艺术的关系最为紧密的纤维制品，自宋元以来一直是皇家御用织物之一，常用于织造帝后服饰、御真(御容像)和摹缂名人书画。因织造过程细致，摹缂常胜于原作，而存世精品又很稀少，是当今织绣收藏、拍卖的亮点，负有“一寸缂丝一寸金”和“织中之圣”的盛名。我国新疆楼兰古城汉代遗址中曾出土具有“中西(域)混合风格”的缂毛织物。1972年，考古学家在湖南长沙马王堆汉墓中又发现了缂丝毛织物，其制作极为精美。20世纪初，曾在亚洲进行过三次探险考古的斯坦因(Marc Aurel Stein, 1862—1943年)在其所著的《新疆之地下宝库》中推测缂的工艺由来已久，作为一种特殊工艺的缂丝最早来自西域少数民族的缂毛。公元前138年，张骞通西

域，互通有无，“丝绸之路”上往返的丝织品主要有绢、绸、锦、缎、绫、罗、纱、绮、绒、缣等。1973年，在新疆的吐鲁番阿斯塔那古墓群中出土了一件十分珍贵的缣丝腰带，我国考古学家考证它是公元7世纪的舞俑腰带，也是我国目前发现的最早的一件缣丝实物。

(一) 两宋时期的缣丝

北宋的缣丝前承唐代，花纹更为精细、富丽，纹样结构既对称又富于变化，并创造了“结”的戗色技法。北宋的《紫鸾鹊图轴》，如图1-6所示。缣丝多用作书画包首或经卷封面，南北朝以来，皇亲贵族常用缣丝为书法大家王羲之、王献之的上乘作品做装裱。这些摹缣正如卞永誉所言的那样：“文倚装成，质素莹洁，设色秀丽，画界精工，烟云缥缈，绝似李思训。”

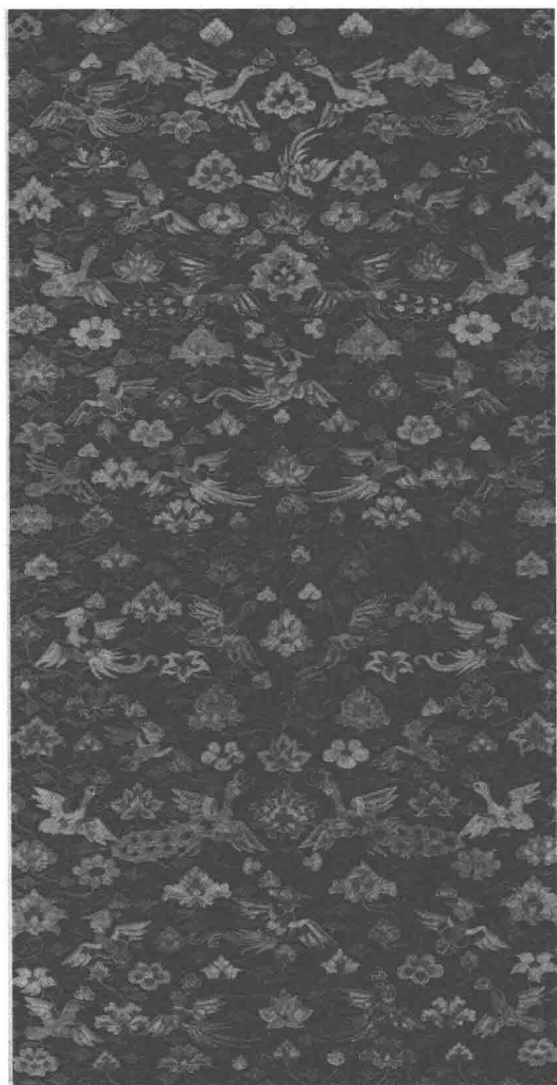

图1-6 《紫鸾鹊图轴》 北宋

北宋晚期，受皇帝的喜好和宫廷院画的影响，缣丝从实用和较单纯的装饰领域脱颖

而出,转向层次较高的欣赏性艺术品的制作。在北宋与南宋的更替之时,随着政治和经济中心的转移,缣丝也由北方生产地定州,迁移到南方苏杭一带,故有“北有定州,南有松江”。南宋时,江南的缣丝生产已有一定规模。缣丝作品大都摹缣名家书画,缣丝技艺在各地的能工巧匠的创新中得到灵活运用,出现了攒、构、结、搭棱、子母经、长短钹等多种技法,缣丝色彩不断丰富,缣丝的松紧处理灵活。南宋缣丝名家朱克柔缣织的《莲塘乳鸭图》(现藏于上海博物馆)、缣丝牡丹册页(现藏于辽宁省博物馆)(见图1-7),缣丝高手沈子蕃缣织的《梅鹊》《清碧山水》(现藏北京故宫博物院)等作品,构图严谨,色泽和谐,人物、花鸟生动活泼,工丽巧绝,具有自成风韵的独特艺术风格。

图1-7 朱克柔 缣丝牡丹册页 宋

(二) 元明清的缣丝

元代,缣丝艺术被用于寺庙用品和官员的官服上,并开始采用金彩,缣丝简练豪放,一反南宋细腻柔美之风,这对明清两代的缣丝艺术产生了很大影响。加之当时是信奉佛教的蒙古人统治中国,对金色的喜崇使织物内加金的做法成为风尚,且金彩又多盛行于与佛教有关的挂轴制作中。如《纂组英华》中记载的元代缣丝作品《释迦牟尼佛》,佛像用十色金彩织出,异常精美。明代,朝廷力倡节俭,规定缣丝只许用作敕制和诰命,故缣丝产量甚少。明宫廷“御用监”下设“缣丝作”,来管理缣丝的生产。宣德朝后,随着国力的富强,织造渐多,并重新摹缣名人书画。至明成化年间,缣丝生产日趋繁盛,作品主要产于苏州、南京和北京等地。缣丝的艺术风格深受江南文人绘画的影响,多摹缣当时名家的画稿,如缣丝艺人吴圻、朱良栋、王统等因缣织沈周、唐寅、文征明等人的画稿而名噪一时,其中《瑶池献寿图》《沈周蟠桃仙图》等佳作为宫廷所收藏。《岁朝花鸟图轴》是明代缣丝的代表作品之一,如图1-8所示。缣丝生产被皇室垄断,技艺的装饰意味显得尤为浓厚,并创造出凤尾钹和双子母钹等新的技法,甚至在纬线中掺加了孔雀的翎毛等珍贵材质来显示皇家风范。这一时期正值中国服饰发生巨大变化之际,在江南地区小型

作坊之间出现了经济竞争，针对高档面料也在不断尝试新的方法，面料的质地越发柔软，“明缙丝”就这样应运而生了。此时，江南缙丝已经有了相当大的规模，并形成自己的风格。清代，缙丝艺术品均采用缙、绘相结合的方式，别具一格，出现了一批精巧工细的作品，如缙丝艺术品《三星图》《八仙庆寿图》《瑶台百子祝寿图轴》(见图1-9)等。值得一提的是，清代，用诗文通篇缙于幅面的作品比比皆是，如《御制三星图》上截缙乾隆皇帝的“三星颂”和《岁朝图》，下截蓝色隶书乾隆御制岁朝诗，文字书法缙织精细，显示了名工巧匠的高超技艺。时至晚清，随着国势衰弱，战乱不断，缙丝工业呈现濒临绝种的状态，缙丝粗劣之作充斥于市，即便宫廷所用之物也罕有精品。

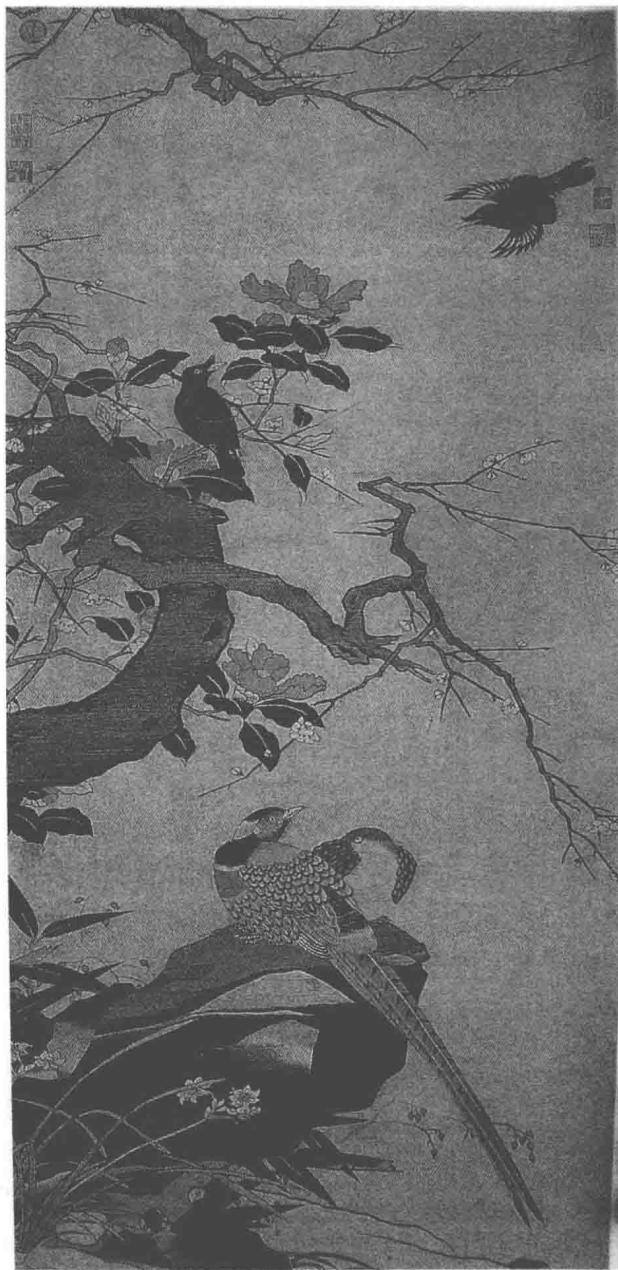

图1-8 《岁朝花鸟图轴》明 缙丝

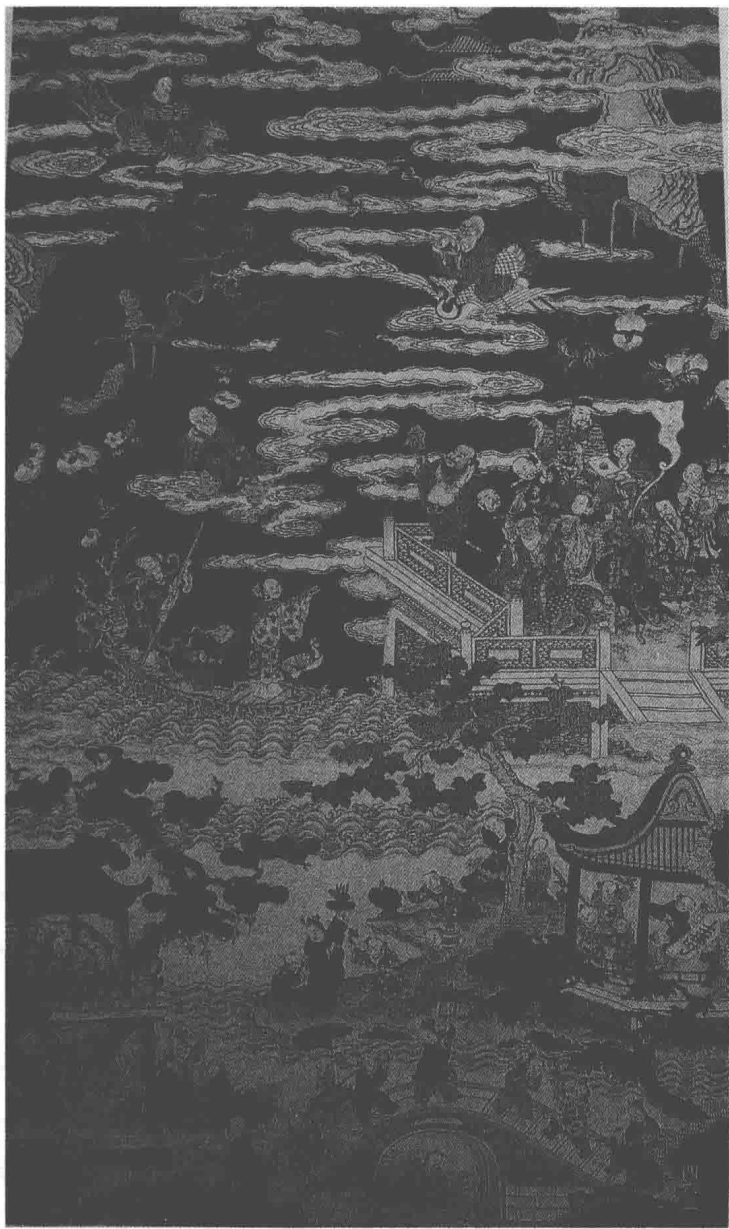

图1-9 《瑶台百子祝寿图轴》 清 缂丝

(三) 现代缂丝

1954年,我国成立了“苏州市文联刺绣生产小组”(苏州刺绣研究所前身),邀请两位缂丝老艺人沈金水、王茂仙进行缂丝制作。1956年,我国又在民间发展了一批缂丝人员,同时招收一批青年学徒,当时共有二十多人,有二十多台缂机,先后缂织了《玉兰黄鹂》《牡丹双鸽》《博古图》和《双鹅梅竹》(现藏于南京博物院)等缂丝艺术品。王金山等三人,应北京故宫博物院的邀请,进故宫复制宋代的缂丝作品。王金山在故宫里整整用了三年多的时间,先后复制了南宋缂丝名家沈子蕃的《梅鹊》《青碧山水》和缂丝名家朱克柔的《牡丹》《蝴蝶山茶》等,受到专家的高度赞扬。