

当 代 芬 兰 设 计 家 丛 书

当代芬兰纺织艺术家

卡特瑞·哈迪

陈永维 陈永群 编

KATRI HAAHTI
KATRI HAAHTI
KATRI HAAHTI
KATRI HAAHTI
KATRI HAAHTI

上海书画出版社

诗

的 想

陈永维
陈永群
编者

上海书画出版社

策 划：金国明 徐 可
责任编辑：金国明 徐 可
装帧设计：陈永群 陈永维 杨关麟
技术编辑：杨关麟

当代芬兰纺织艺术家 卡特瑞·哈迪

陈永维 陈永群 编

② 上海书画出版社 出版发行

地址：上海市钦州南路81号

邮编：200235

网址：www.duoyunxuan.com

E-mail：shcpsh@online.sh.cn

文高图文技术(上海)有限公司制版

上海市印刷七厂印刷

各地新华书店经销

开本：889 × 1194 大24开

印张：2.75 印数：1-3000

2003年7月第1版 2003年7月第1次印刷

ISBN 7-80672-512-1/J·447

定价：25元

图书在版编目 (CIP) 数据

当代芬兰纺织设计家: 卡特瑞·哈迪 / 陈永维, 陈永群编著. — 上海: 上海书画出版社, 2003.7
(当代芬兰设计家丛书)
ISBN 7-80672-512-1

I. 当... II. ①陈... ②陈... III. 纺织—工艺美术—作品集—芬兰—现代 IV. J533.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 026036 号

关于芬兰人和芬兰人的设计

我曾经问过一位芬兰朋友，在他家白色的窗帘中能看见什么，他说：“雪、雪花，或者是天空。不可能是空白。”半年后，再次见到他时已是秋冬之际的十一月。那是他在赫尔辛基之外的另一个家，简朴的芬兰传统木屋别墅离湖边有二十多米，四面葱郁的森林无边无际。我们来到湖边看风景，湖面荡漾的涟漪借着风力由远岸的森林缓缓地波动到脚下，飘扬的雪花无声地落进清澈见底的湖水里而顿失了踪影。湖岸的石头，上端一层层地被染成白色。身后的森林，已是白皑皑地与天连接在一起，愈加使得这无限的安宁变成了可呼吸可吐纳的永恒，并深深地注入我们的心田。我们觉得有点冷，便回到木屋里，把桑拿浴室烧热，狠狠地将自己的身体热蒸了半小时之后，这位芬兰朋友突然赤裸地冲向屋外冰冷的湖水里去体验真正刺冷的滋味。一二分钟之后，他又回到桑拿浴室中重新回味热的力量与极限，并继续喝那瓶KOFF啤酒。这就是芬兰人生命中既简单又真实的生活。

自然中的一块极其普通、无奇色也无畸形的石头，对于一个芬兰人来说可能蕴藏着无比丰富的生命内质。在内心深处，他会崇敬地把它处置为一个能透视生命的神灵与精神意志的感应物，并由此展开对人对自然之本性的思考。无论他的思想内涵有多么的丰富和处于怎样的不断变化状态，这一简简单单的自然所沉淀下来的痕迹物就足以包容人感知生死之苦的道理，以及激发创造意念的能量。平凡的自然之石在芬兰人眼里蕴藏的气息不仅仅是自然所赋予的各种自然之性，更在于它象征着芬兰人所理解和认知的自然之道。奇异或炫目的视觉，在芬兰人的思维中都会转化成简朴的内容与表现形式。

如此单纯与质朴的审美观念无形或有形地来源于他们生死过程的归宿之源，即森林和湖泊。自然，不仅营造了芬兰文化的发展与演变的历史，而且更在于塑造了芬兰人的生活形态与行为模式。芬兰设计文化的特性便是这样一个可以让我们真切地去认识如何将纯朴的美学理念创造为极具人性化的人文价值体系。同时，我们或许也能从中领悟到人与自然、物质文化与精神文化相互交融的方式。这也正是中国当代社会所关注的问题。

1

我们在选择和建立一个什么样的设计文化体系呢？如果语言可以表达清楚人的思维和概念，那么，在这里不妨借用一些形容词汇来描述两种截然不同的设计价值观：

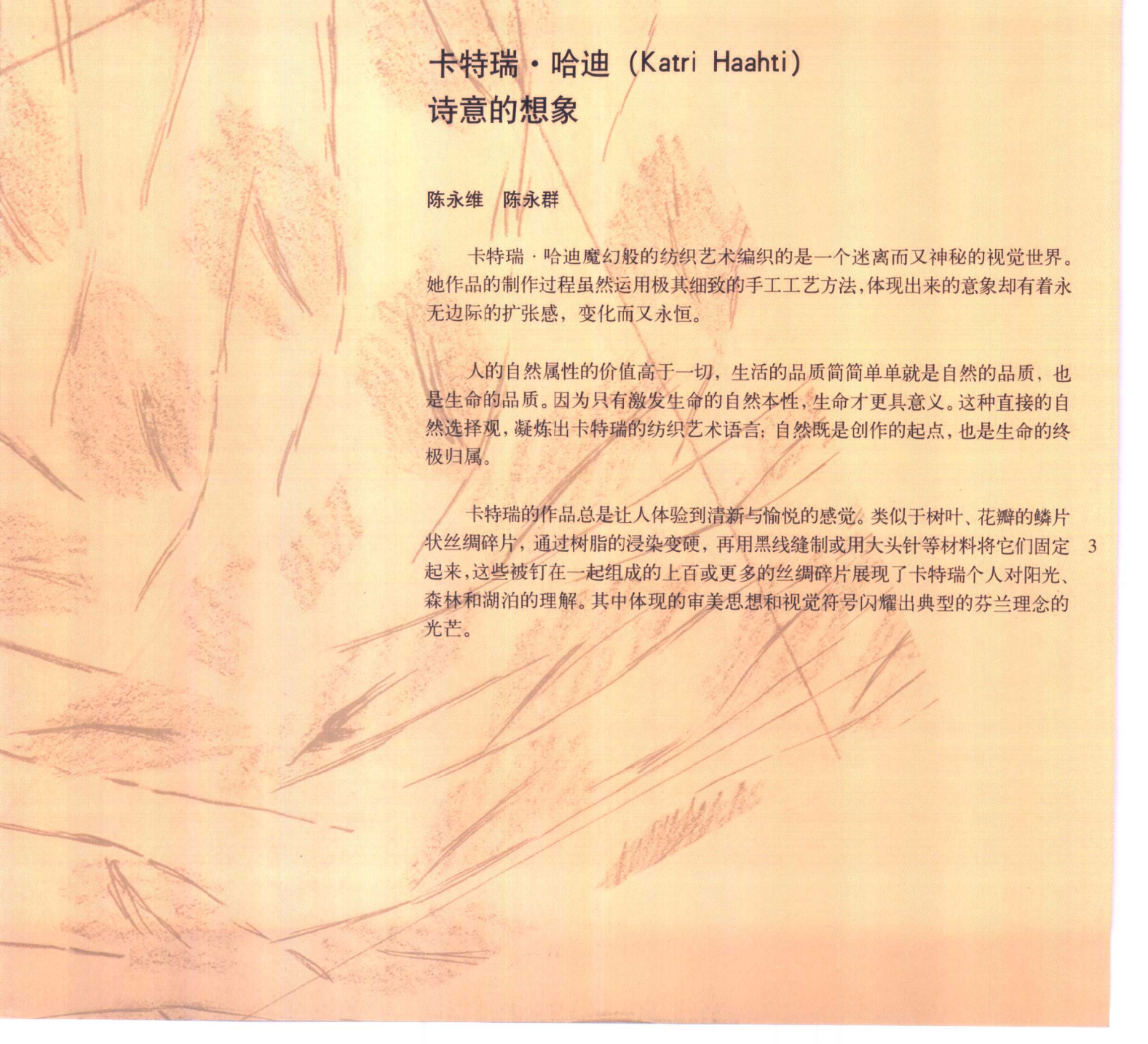
表面的	相对于	内在的	虚假的	相对于	真实的
浮华的	相对于	朴实的	脆弱的	相对于	坚固的
外加的	相对于	原生的	造作的	相对于	自然的
增加的	相对于	减化的	装饰的	相对于	实用的
平面的	相对于	空间的	复杂的	相对于	简单的
喧宾夺主的	相对于	主次清晰的	外露的	相对于	内藏的
争奇斗艳的	相对于	有节度的	短暂的	相对于	永恒的
民俗化的	相对于	士人化的			

毫无疑问，当代的芬兰设计文化是属于后者的。而这一美学思想的精髓，恰好是中国传统思想观念中道家与禅学所追寻的人世间的高境界。

陈永群 同济大学建筑城规学院艺术设计系副教授

卡特瑞·哈迪
(Katri Hahti)

卡特瑞·哈迪 (Katri Haahti)

诗意的想象

陈永维 陈永群

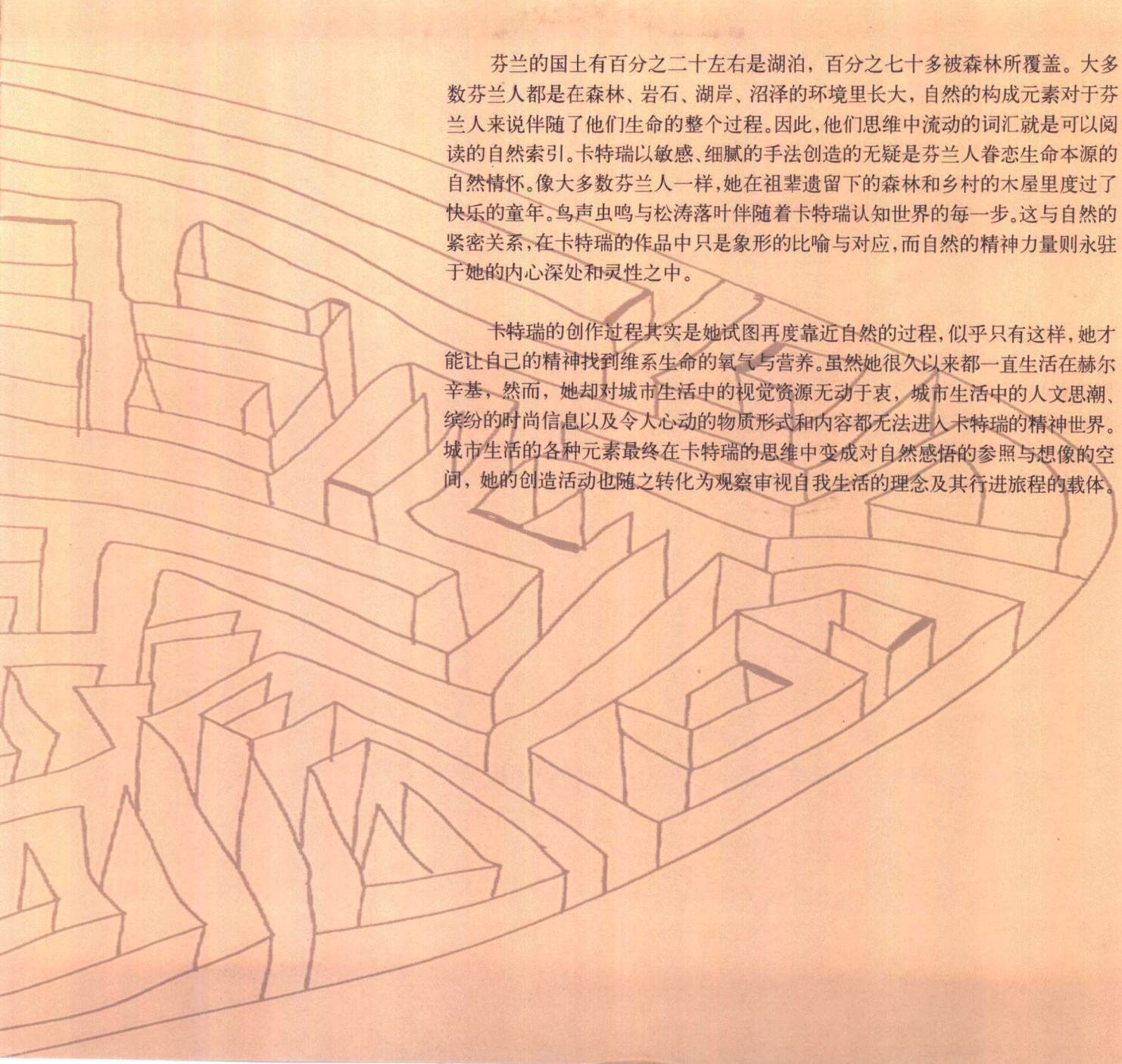
卡特瑞·哈迪魔幻般的纺织艺术编织的是一个迷离而又神秘的视觉世界。她作品的制作过程虽然运用极其细致的手工艺方法,体现出来的意象却有着永无边际的扩张感,变化而又永恒。

人的自然属性的价值高于一切,生活的品质简简单单就是自然的品质,也是生命的品质。因为只有激发生命的自然本性,生命才更具意义。这种直接的自然选择观,凝炼出卡特瑞的纺织艺术语言:自然既是创作的起点,也是生命的终极归属。

卡特瑞的作品总是让人体验到清新与愉悦的感觉。类似于树叶、花瓣的鳞片状丝绸碎片,通过树脂的浸染变硬,再用黑线缝制或用大头针等材料将它们固定起来,这些被钉在一起组成的上百或更多的丝绸碎片展现了卡特瑞个人对阳光、森林和湖泊的理解。其中体现的审美思想和视觉符号闪耀出典型的芬兰理念的光芒。

卡特瑞·哈迪笔记本选页

芬兰的国土有百分之二十左右是湖泊，百分之七十多被森林所覆盖。大多数芬兰人都是在森林、岩石、湖岸、沼泽的环境里长大，自然的构成元素对于芬兰人来说伴随了他们生命的整个过程。因此，他们思维中流动的词汇就是可以阅读的自然索引。卡特瑞以敏感、细腻的手法创造的无疑是芬兰人眷恋生命本源的自然情怀。像大多数芬兰人一样，她在祖辈遗留下的森林和乡村的木屋里度过了快乐的童年。鸟声虫鸣与松涛落叶伴随着卡特瑞认知世界的每一步。这与自然的紧密关系，在卡特瑞的作品中只是象形的比喻与对应，而自然的精神力量则永驻于她的内心深处和灵性之中。

卡特瑞的创作过程其实是她试图再度靠近自然的过程，似乎只有这样，她才能让自己的精神找到维系生命的氧气与营养。虽然她很久以来都一直生活在赫尔辛基，然而，她却对城市生活中的视觉资源无动于衷，城市生活中的人文思潮、缤纷的时尚信息以及令人心动的物质形式和内容都无法进入卡特瑞的精神世界。城市生活的各种元素最终在卡特瑞的思维中变成对自然感悟的参照与想像的空间，她的创造活动也随之转化为观察审视自我生活的理念及其行进旅程的载体。

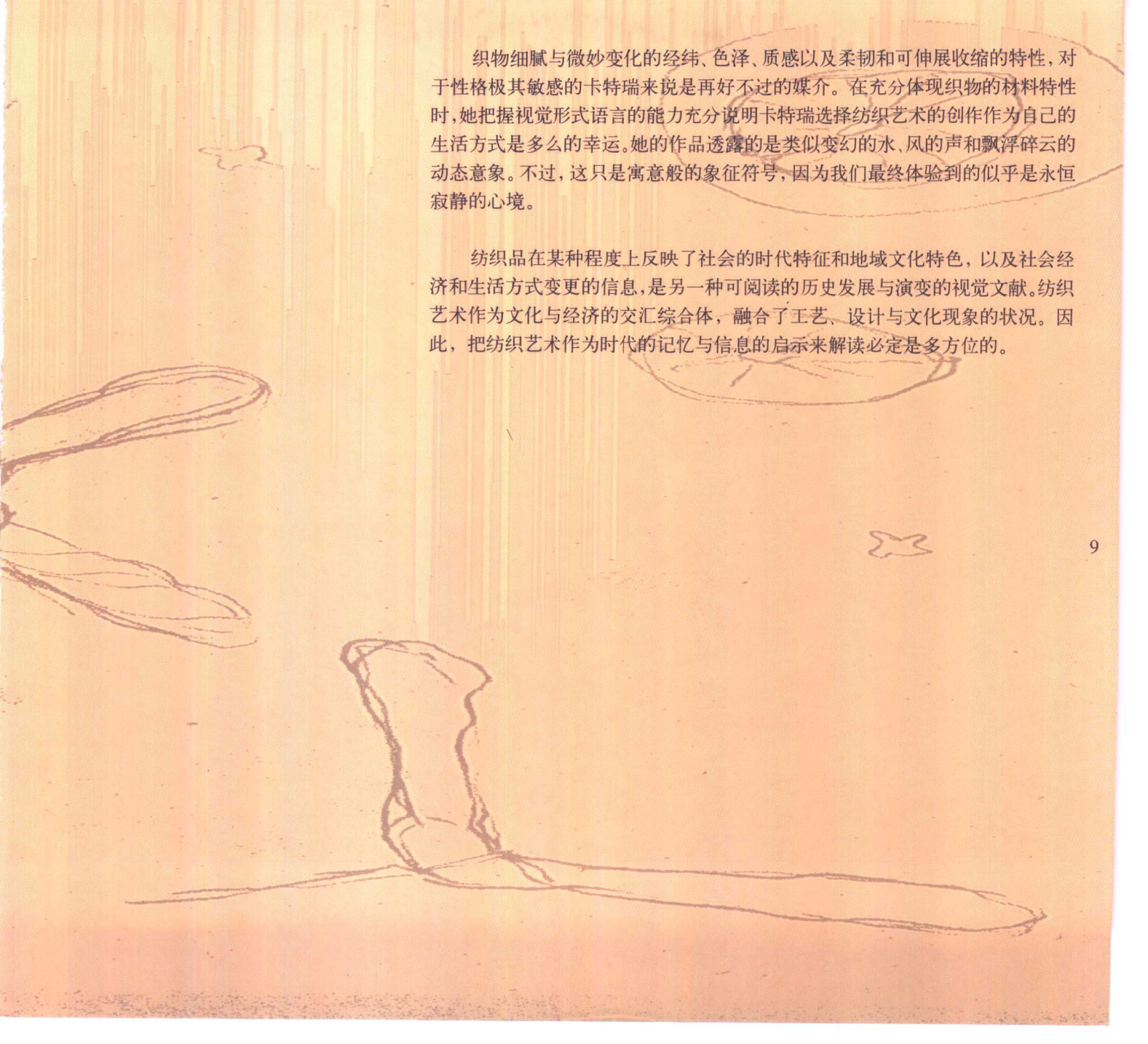
卡特瑞·哈迪笔记本选页

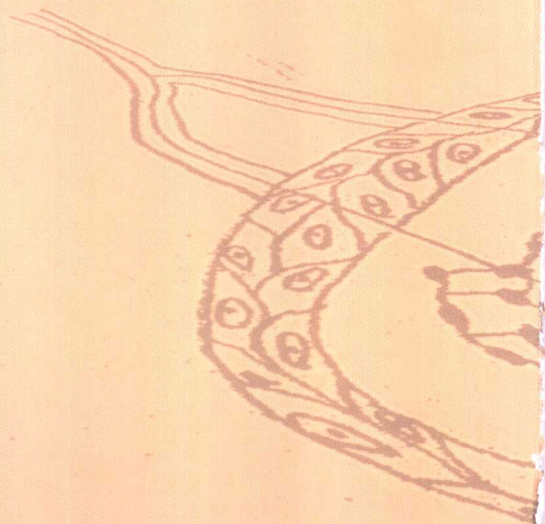
卡特瑞的创作好像游离于艺术与设计之间。以传统的艺术和设计概念来解读她作品的类别是比较困难的。纺织品是具有实用功能的设计艺术,如染织和纤维艺术等。许多世纪以来,人类一直采用织、缝、绣、印和染等工艺手法制造出各种不同材质肌理和形象的纺织品。在获得实用功能目的的同时,人对逝去时光的回首和不可预知未来的梦想便有另一种可以表达的媒介。而卡特瑞的纺织艺术品与实用功能却没有任何关联,她纯粹是借用织物材料来表达自己的理想,这一理想是现实生活层面里不可能存在的精神境界。为了能触及和进入到这样的精神领域,卡特瑞不顾任何设计或艺术创作的固有概念、模式和偏见,只要适宜自己的表现,任何形式与材料都可加以运用。

卡特瑞·哈迪笔记本选页

织物细腻与微妙变化的经纬、色泽、质感以及柔韧和可伸展收缩的特性,对于性格极其敏感的卡特瑞来说是再好不过的媒介。在充分体现织物的材料特性时,她把握视觉形式语言的能力充分说明卡特瑞选择纺织艺术的创作作为自己的生活方式是多么的幸运。她的作品透露的是类似变幻的水、风的声和飘浮碎云的动态意象。不过,这只是寓意般的象征符号,因为我们最终体验到的似乎是永恒寂静的心境。

纺织品在某种程度上反映了社会的时代特征和地域文化特色,以及社会经济和生活方式变更的信息,是另一种可阅读的历史发展与演变的视觉文献。纺织艺术作为文化与经济的交汇综合体,融合了工艺、设计与文化现象的状况。因此,把纺织艺术作为时代的记忆与信息的启示来解读必定是多方位的。

卡特瑞·哈迪笔记本选页

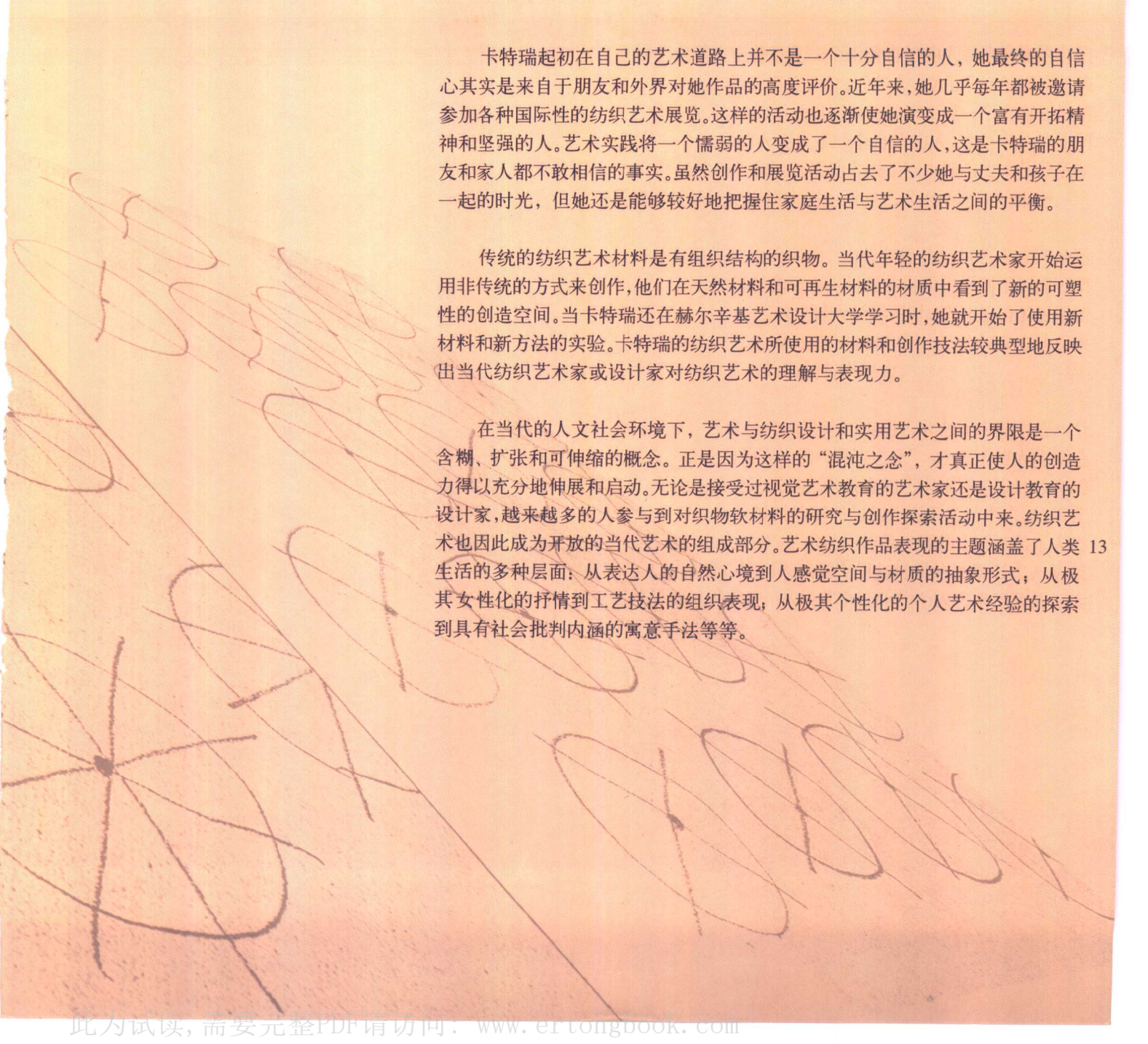

卡特瑞虽然不是艺术史论家，但她非常清楚自己所处的历史位置。她深刻地领悟到了艺术创造的本质与发展方向。正因为有了这样的悟性，她的努力与踏踏实实的工作态度显示了她的毅力与自信。有了正确的自我认识和深刻的艺术洞察力，卡特瑞在创作的道路上便毫不犹豫地一直往前，并且富有个性化的创作手法与个人风格也逐渐显露出来。年复一年的耕耘使她的人生变得越加丰实，随之而来的艺术成就和荣誉却丝毫没有改变她朴实的性格和平易近人的处世作风。

1982年卡特瑞曾在法国巴黎的Atelje of Daniel Graffin 学习过纺织设计，1986年她完成了在芬兰赫尔辛基艺术设计大学纺织艺术系硕士学位的学习。这所世界著名的设计大学为芬兰和世界培养了众多的一流设计家和设计大师。由于卡特瑞将自己定位在纯粹的艺术纺织的创作上，因此，她工作的性质使她成为一个职业艺术家。这种选择导致她经济状况的不稳定与物质生活条件的平凡。然而，卡特瑞却十分满足自己的生活状态。好在芬兰政府有多种资助艺术家创作和生活的基金，凭借自身的才华和艺术成就，卡特瑞几乎每年都能获得政府的经济资助。对于所有申请艺术基金的芬兰艺术家和设计家来说，最终能取得有限名额的基金资格本身就是艺术家或设计家的荣耀，它是社会予以他们创造价值的肯定。

卡特瑞·哈迪笔记本选页

An abstract drawing in red ink or paint on a textured, light-colored background. The drawing consists of numerous overlapping, fluid, and somewhat chaotic lines. Some lines are straight and intersect to form star-like or cross-like shapes, while others are more curved and looping, creating a sense of movement and depth. The overall effect is that of a gestural, expressive sketch, possibly representing a textile design or a conceptual artwork.

卡特瑞起初在自己的艺术道路上并不是一个十分自信的人，她最终的自信心其实是来自于朋友和外界对她作品的高度评价。近年来，她几乎每年都被邀请参加各种国际性的纺织艺术展览。这样的活动也逐渐使她演变成一个富有开拓精神和坚强的人。艺术实践将一个懦弱的人变成了一个自信的人，这是卡特瑞的朋友和家人都不敢相信的事实。虽然创作和展览活动占去了不少她与丈夫和孩子在一起的时光，但她还是能够较好地把握住家庭生活与艺术生活之间的平衡。

传统的纺织艺术材料是有组织结构的织物。当代年轻的纺织艺术家开始运用非传统的方式来创作，他们在天然材料和可再生材料的材质中看到了新的可塑性的创造空间。当卡特瑞还在赫尔辛基艺术设计大学学习时，她就开始了使用新材料和新方法的实验。卡特瑞的纺织艺术所使用的材料和创作技法较典型地反映出当代纺织艺术家或设计家对纺织艺术的理解与表现力。

在当代的人文社会环境下，艺术与纺织设计和实用艺术之间的界限是一个含糊、扩张和可伸缩的概念。正是因为这样的“混沌之念”，才真正使人的创造力得以充分地伸展和启动。无论是接受过视觉艺术教育的艺术家还是设计教育的设计家，越来越多的人参与到对织物软材料的研究与创作探索活动中来。纺织艺术也因此成为开放的当代艺术的组成部分。艺术纺织作品表现的主题涵盖了人类生活的多种层面：从表达人的自然心境到人感觉空间与材质的抽象形式；从极其女性化的抒情到工艺技法的组织表现；从极其个性化的个人艺术经验的探索到具有社会批判内涵的寓意手法等等。