

现代 Xiandai

纤维艺术 Xianwei Yishu

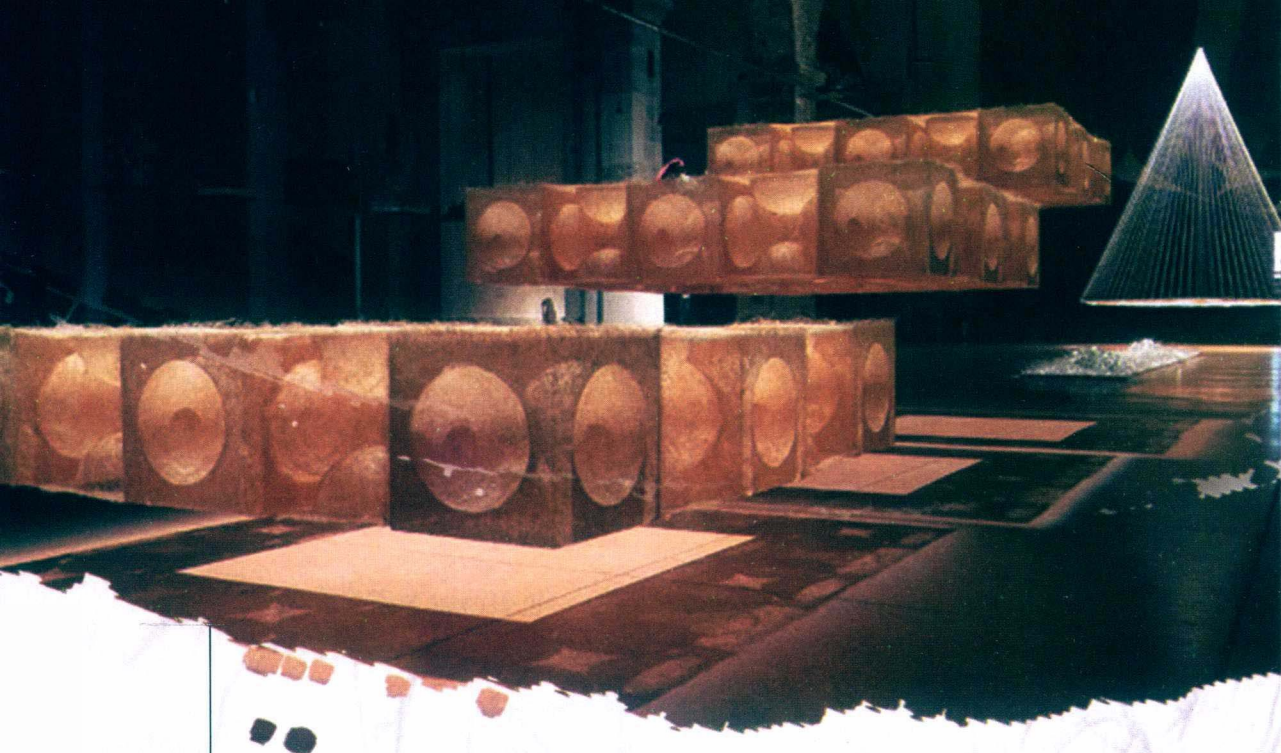
| 刘鹏宇 海晓龙 靳占荣 编著 |

中国工信出版集团

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

现代 Xiandai

纤维艺术 Xianwei Yishu

| 刘鹏宇 海晓龙 靳占荣 编著 |

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

现代纤维艺术 / 刘鹏宇, 海晓龙, 靳占荣编著. —北京: 电子工业出版社, 2018.11

ISBN 978-7-121-32297-6

I . ①现… II . ①刘… ②海… ③靳… III . ①纤维—编织—工艺美术—高等学校—教材 IV . ① J523.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 176724 号

策划编辑: 王羽佳

责任编辑: 裴 杰

印 刷: 天津画中画印刷有限公司

装 订: 天津画中画印刷有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 787×1092 1/16 印张: 18 字数: 316.8 千字

版 次: 2018 年 11 月第 1 版

印 次: 2018 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 99.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式: (010) 88254535, wyj@phei.com.cn。

前言

PREFACE

这是一本供特殊教育学院艺术设计专业使用的教材。本书以大量的图片为主，配以适当的文字说明，可使听障学生们更为方便地阅读与理解。书中采用的绝大部分作品均为编者所指导的特教学生的课堂作业，其余部分作品图片为国内外艺术家的优秀纤维艺术作品，仅供大家学习参考。本书采用图文并茂的形式，为的是能让学生们开阔眼界、打开思路，并及时地关注当代纤维艺术的发展态势。

随着人们生活水平的逐步提高，艺术品更进一步融入人们的生活。纤维艺术作为一种有着高度艺术表现力和工艺材料美感的艺术表现形式，已越来越被人们所喜爱。它以各种形式出现在人们的视野中，满足着人们的精神需求，与人们的生活、情感产生了千丝万缕的联系。柔韧、温馨、高贵的纤维作品，以其独特的材质美和形态美彰显出独具韵味的视觉和触觉的艺术魅力。纤维艺术已成为装饰室内外环境、增强艺术气氛的重要手段。纤维艺术品本身的物理性与化学性，使其作品具有御寒、保暖、防潮、吸音、吸光、吸尘等功效。生活在大都市的人们越来越多地向往回归自然，寻求深层情感的交融。纤维艺术重塑了人类最理想的生活环境，消除了现代建筑中硬质材料制品所带来的冷漠感，与金属和石材的冷漠形成强烈而又鲜明的对比。它与建筑空间之间存在着一种更为灵动、亲密的关系，因此越来越受到各阶层人士的关注和喜爱。

目前纤维艺术在各大艺术院校中越来越受到重视，但从整体上还有待进一步发展和完善。中国传统文化博大精深，源远流长，使现代纤维艺术得以从中吸取更多的养分和精髓。随着科学技术的发展、艺术观念的转变、审美的多元化需求、新型材料的运用，使得纤维艺术的艺术语言更加丰富、审美内涵也更加深刻。现代纤维艺术不仅在材料和形式上有了新的突破，在精神内涵上也更注重艺术家观念的表达，同时受到现代设计理念和新型材料的影响，作品的表现力也更加丰富。

本书对现代纤维艺术的主要表现形式——刺绣、编织、综合材料的运用等方面进行了详细介绍，并就部分优秀学生作品的制作过程加以图解说明。读者通过学习本书不仅可以了解现代纤维艺术的表现形式，并可通过图解说明掌握其制作方法，在实践中得以运用。

本书不仅适合各大艺术院校作为教材使用，也适合业余爱好者作为自学参考用书，希望本书在提高学生想象力、创造力及实际操作能力方面能起到指导和借鉴的作用。

感谢清华大学林乐成教授给予我的悉心指导和帮助，使我对纤维艺术的内涵和外延都有了更深的认识和理解，使我看到了更加广阔的纤维艺术天地。编者自认才疏学浅，编写此书难免会有疏漏之处，敬请各位专家、学者及同仁批评指正，同时也对书中参考文献部分的作者和共同参与此书编辑的同仁表示衷心感谢！因撰写匆忙，部分作品的图片未能及时联系到作者，在此深表歉意并致以真诚的感谢！

编著者

目 录

CATALOGUE

第一章 概述.....	001
第二章 现代纤维艺术的制作技法.....	003
第一节 刺绣.....	003
第二节 编织工艺.....	060
第三节 绳编壁挂.....	077
第四节 综合材料的运用.....	114
第三章 现代纤维艺术的造型.....	169
第四章 现代纤维艺术与色彩的关系.....	209
第五章 优秀纤维作品欣赏.....	232
参考文献.....	280

第一章 概述

“纤维艺术”一词由英文“Fiber Art”翻译而来，它是由美国艺术家于20世纪70年代提出，至80年代被广泛使用的，其目的是为了区别于欧洲传统的“壁挂艺术”这一概念。

清华大学美术学院林乐成教授为纤维艺术下了一个非常贴切的定义：所谓“纤维艺术”，是指与人类生活息息相关的，以天然的动、植物纤维（丝、毛、棉、麻）或人工合成的纤维为材料，用编结、缠绕、缝缀、粘贴等多种制作手段，创造平面、立体形象的一种艺术。

近年来我国纤维艺术有了很大的发展，从事纤维艺术的艺术家也越来越多，不仅有设计人员从事，还有绘画专业人员及大量的业余爱好者参与其中。纤维艺术在展示形态、表现技法、表现内容及材料运用上都得到了扩展和丰富。作为一种有着高度艺术表现力和工艺材料美感的艺术形式，纤维艺术经历了漫长的发展演变道路，它的表现形式非常宽泛，通常包括刺绣、编织、绗缝及运用综合材料制成的具有纤维性质的艺术品等。

纤维制品是一种有着悠久历史的艺术表现形式，早在远古时代原始人就曾用动物的皮毛、树皮、树叶等作为服饰来遮羞、保暖，这些施以各种动物皮毛或树叶等天然材料制作成的物品已经具有了广义上的纤维艺术的含义。在距今3000年左右的浙江河姆渡遗址里发现的大量新石器时代的陶器中可以清晰地辨出“八宗纹”“辫纹”“棋盘纹”等各种编织方法。从殷商到战国时期，大量的席篮、草帐、草蓑等一些不同材质的织绣便出现了。在唐代，棉、麻得以广泛种植，使织造业日渐成熟。中国缣丝壁毯传入日本，收藏在日本正仓院的唐代织毯实物就是一个明证。由此可见，中国古代的壁挂艺术就已十分盛行，并由丝绸之路传入中亚、欧洲、非洲等地区。欧洲最早的壁挂艺术，出现在中世纪城堡的墙壁上，在用砖石筑成的城堡里挂上毛织壁挂，使室内既防潮又保暖，还起着装饰环境的作用。随着新材料的导入，展示空间的变革，纤

维艺术呈现出前所未有的辉煌景象，它已经成为人们生活中重要的组成部分。

纤维艺术作为艺术家们探索自然、人类与社会之间和谐关系的一种独特的表达方式，诠释了不同文化背景下人们的审美理想和文化观念。人类的任何艺术创作都是一个寻求美、理解美和表现美的过程，艺术家们在创造充满自然温情及淳朴韵味的艺术作品的同时，也编织着人类对真、善、美不懈追求的梦想。纤维艺术所承载的精神内涵使其超越了艺术形式本身的意义，从而为全世界所有尊重生命、热爱生活的人们架构了一座超越时空的心灵之桥。

纤维艺术不只存在于美术馆中，还存在于人们的生活空间、商业空间和公共空间中。纤维艺术作为现代室内空间环境的重要组成部分，对建筑空间的气氛、格调和意境起到了美化与协调的作用。它以其充满自然气息的软性材料和丰富多彩的艺术形态，成为连接室内空间与人类的情感的纽带。它虽然依附于室内外环境而存在，但也有着自己鲜明的个性和特征，可以成为独立的艺术作品。纤维艺术具有很强的适应性，既可美化、装点家居，又可以成为公共场所及大型建筑物所共享的公共艺术品。艺术家们可结合生态环境、建筑空间，运用现代设计思想和审美观念，采用染、绘、编、结、扎、缠、绕、贴等装饰手法，同时融入个性化的创新理念和表达方式，创作出极具时代感的艺术作品。现代纤维艺术更注重的是设计与生活之间的相互渗透，在室内环境中不仅具有赏心悦目的效果，而且具有传情达意的精神功能。如果能与其他室内元素有机地结合，就会让作品与所处的空间环境更加和谐与美好，提升主人的格调和品位。

纤维艺术是一门古老而又年轻的艺术门类。说它古老，是因为自从有了人类，就与纤维产生了千丝万缕的联系。说它年轻，是因为它是一个新生词汇，并且其内涵与外延不断的延展。随着现代艺术的发展，各种新型材料的运用，从本质上突破了传统艺术形式中材料处于从属地位的观念束缚，材料已跃居为作品的主导地位。也促使艺术家们对当代艺术的表现形式进行着广泛的探索、大胆的开拓和尝试，现代纤维艺术越来越多的呈现出实验性、开放性、多元化的艺术特征。清华大学美术学院的林乐成教授顺势应时，敢于并富有创造性的承担起了“从洛桑到北京国际纤维艺术双年展”（以下简称双年展）这项艰巨的任务，到目前为止已经成功地举办了九届，为各国的艺术家和艺术爱好者们提供了一个非常好的交流和展示的平台。各种平面性、浮雕式的壁挂，立体性、装置性的软雕塑，环境与纤维艺术互动的陈设性纤维艺术，均以全新的面貌呈现在观者的眼前。双年展强调艺术表现形式的多样性与多维性、材料与技术的综合性、内涵的深刻性，以及作品的时代性，为当代纤维艺术的发展起到了学术引领作用。

第二章 现代纤维艺术的制作技法

现代纤维艺术的制作技法已经从传统的编、织的范围拓展到绣、绗缝、印、镶嵌、褶皱、缠绕、编结、包裹、染、喷、泼洒、捆绑、堆砌、粘贴等各种技法，往往一件好的作品是多种技法的结合。随着科技的发展和观念的更新，以及人们对纤维艺术的需求，各种技法的发掘和表现还具有很大的发展空间，各种新材料、新形式、新技法等构成了现代纤维艺术独特的视觉语言，越来越呈现出多元发展的趋势，满足不同层次人们的审美需求。

第一节 刺 绣

刺绣是一门艺术，也是一种文化。刺绣又名针绣、扎花、绣花，是用彩色丝线、棉线、毛线在绸、缎、麻葛、布帛等地布上借助针的运行穿刺，从而以绣迹构成花纹、图像或文字的一种艺术形式。由于刺绣多数都是由女性来完成的，所以又叫“女红”。

中国刺绣文化历史悠久，是中国优秀的传统工艺，在我国已有几千年的历史。中国有“丝国”之美誉，是世界上最早发明丝织技艺的国家，丝织技术精湛，工艺复杂，以其图案精美、巧夺天工的绣制赢得了世界各国人民的青睐。

现代的刺绣设计是建立在传统的刺绣工艺基础之上，将各地的刺绣工艺之长融会贯通，并结合现代设计理念产生的一种工艺形式。它的种类很多，有壁挂、装饰画、服饰绣品等。由于刺绣工艺品的表现方法丰富多彩，质地柔顺，具有亲切感，深受广大群众的喜爱，并广泛应用于人们的生产生活中。如今，艺术家们已不单纯拘泥于一种表现方法，根据需要可加入木质、玉石、陶、玻璃等综合材料表现方式。

（一）刺绣工具和材料及制作方法

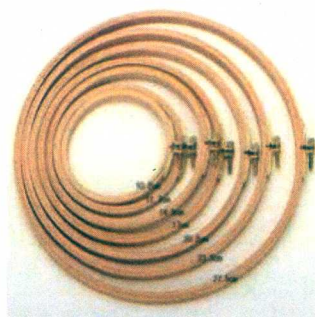
一、工具

（1）绷框：用于撑起画布，便于行针走线。由木材、钢材或竹材等构成。可根据需要做成正方形、长方形。框的四角可用螺丝或钢钉固定，然后将画布包于外框边缘，并用摁钉或射钉固定画布，见图 2-1。

（2）绣撑：有圆形和方形两种，目前市场上均有出售，几元到几十元不等，价格比较合理，使用起来也较为方便，见图 2-2。

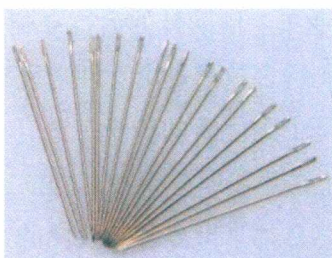

■ 图 2-1

■ 图 2-2

（3）梭针：梭针由钢材制成，针的形状有直针和弯针。梭针有大小不同的型号，最细为羊毛针，在选择时可以根据毛线的粗细和画面的需要选择针的大小和曲直，见图 2-3。

■ 图 2-3

（4）剪刀、小剪刀，见图 2-4。

(a)

(b)

■ 图 2-4

(5) 双面胶、水溶性双面胶、水溶性双彩笔。

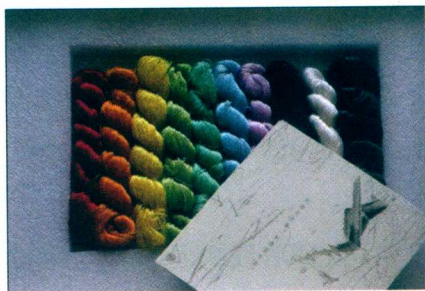
(6) 粘合剂。

二、材料

① 线：线有毛线、晴纶线、开司米线、绒线、麻线、棉线、金银丝线及市场上的一些装饰线等，见图 2-5。

(a)

(b)

图 2-5

② 地布：地布有绸、缎、麻布、麻袋布、棉布等，可以根据不同的需要选择地布。一般来说，如果所用的线较粗，可选择亚麻布做底布。相反，如果所用的线偏细可选择棉布类的做底布。

三、绣制方法

1. 选稿

绣稿的来源大体有两种：一种是专为刺绣而作的画稿；另一种是选自名家的作品，包括国画、油画、照片等。上稿前先要审查拟用的画稿，根据画稿的内容和题材考虑绣种、针法及选用哪一种质地的底布。

2. 绣稿

首先要在草纸上画好图案的色彩稿，有条件的也可以用计算机绘制后喷绘出来。画面既要完整充分，色彩和谐，又要有创新意识，尺寸应与成品大体一致。画面形象既不必过于烦琐，也不要过于单调，还要考虑是否与外框相匹配，同时还要考虑到相应使用的针法。如果不需要外框，就要考虑整体效果，轴与穗的添加是否必要，以及外轮廓的形体等一系列问题。其次，将画好的色彩稿用铅笔在底布上轻轻画出底稿，然后按照彩稿去配置毛线的色彩。绣件成品在完成之后，可以根据需要用熨斗熨平，以使其光滑服帖，如果需要添加轴或穗也要考虑其色彩的和谐及其与整体的关系。

3. 收尾

绣件成品制作完成后将其沿边缘剪下。由于制作过程中为保持正面的完整性，有时会把一些线头留在背面，这样一来作品的背面会不太美观，合适的装裱也是非常必要的，同时还可以将作者的名字绣制在正面或背面。还有一种技法是双面绣，正反两

面图案都非常精美，轮廓线完全一样，可用于日用品，如扇面、手帕、屏风等。

下面介绍几种基本的刺绣针法供大家借鉴。当然，刺绣的针法不是一成不变的，大家可以根据基本针法灵活运用，出奇制胜，只要最终的效果达到了就是好作品。

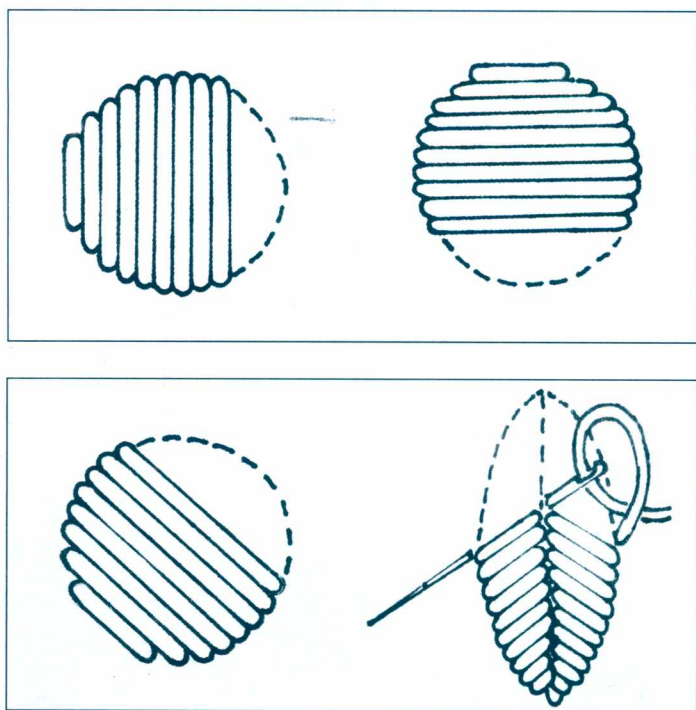
（二）刺绣的针法

1. 平绣

平绣是刺绣的基本针法，其要求是“平”“齐”“匀”“顺”。“平”是指绣面平整，手感起伏不大；“齐”是针脚齐整，轮廓清晰；“匀”是绣线均匀，无明显的大小变化；“顺”是针路顺形就势。平绣一般用来绣面积较小的图案，如果绣面积较大的图案会显得不够精致。

平绣是完全用垂直线绣成形体，线路起落针全在边缘，全是平行排比，边口齐整。绣线从花纹的一边起针，从另一边落针。可细分为竖平针、横平针、斜平针、人字形针等。

平绣还可表现大面积的背景部分。在绣制时为了保证绣面的平整、均匀，可以用一根织毛衣的针横放在所要表现的地方，然后缠绕着毛衣针进行绣制，绣完之后再将其毛衣针抽出。这样的方法会使画面具有一定的厚度，手感柔软（最好是选用纯羊毛的绣线），绣面的厚度可根据毛衣针的粗细及绣制时手感的松紧而定，见图 2-6。

■ 图 2-6

2. 剪绒

剪绒原是西洋绣法,因为简便,容易学会,所以民间常用其绣儿童的围涎、枕套之类,也可以用这种方法绣制艺术品。在平绣完成后将毛衣针抽出,顺着毛衣针抽出后的线套从中间一排排的剪断,表面为点状绒头的效果,轻轻抚摸如同动物的毛皮给人亲切而温暖的感觉。根据剪切后线头的长短变化又可塑造出形体各异的空间层次,显示其独有的艺术魅力,见图 2-7。

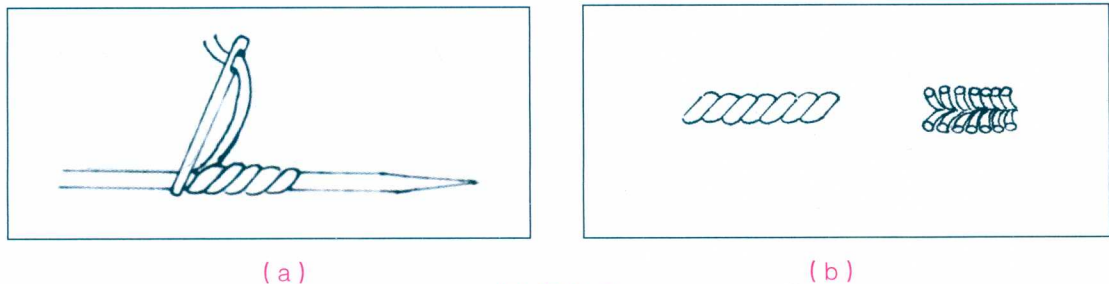

图 2-7

3. 垫绣

垫绣是使绣面局部凸起的一种工艺形式。在制作之前须先横绣几针作为铺垫,使之产生立体的效果,然后再在此基础上进行竖平绣,也可以在竖平绣之前,将布片和棉花或线绳等填充物垫在其中,填充物的质感可以按照画面表现物体的需要来定。总之,垫绣是先垫后绣的一种工艺形式,立体感强、肌理丰富,见图 2-8。

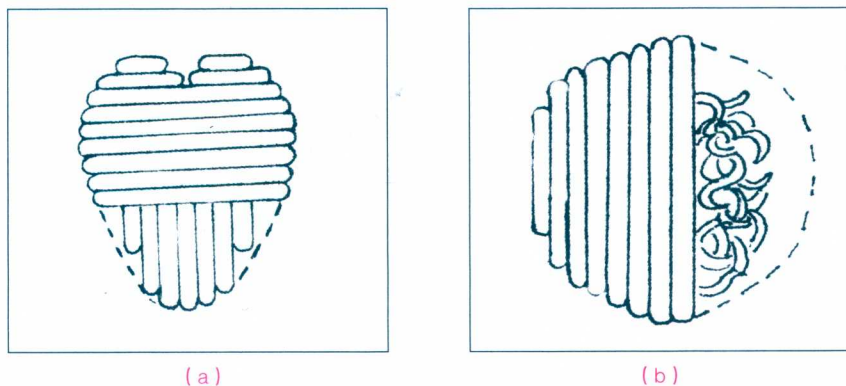

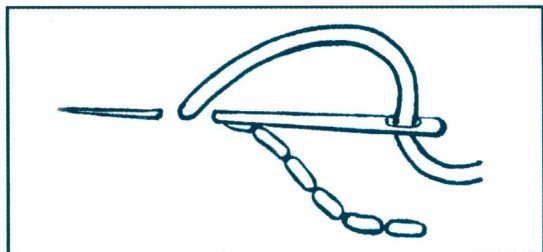
图 2-8

4. 回针绣

回针绣又称“缉针绣”,是将后一针落在前一针的起针点内,使之形成一种连续的线段,这种绣法也是最为常用的一种绣法,见图 2-9。

5. 标针绣

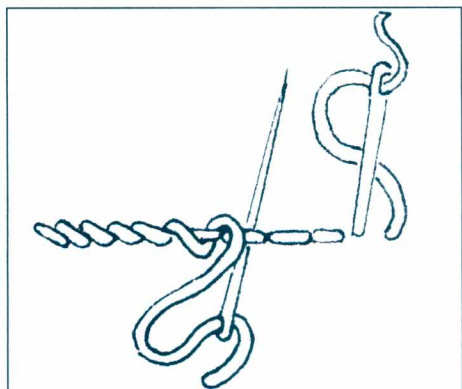
标针绣是先用回针绣一针接一针地绣成线条,然后在线条上面有规律的用有色线进行缠绕。这种绣法相对于平绣有一定的变化,可以产生一种立体感,见图 2-10。

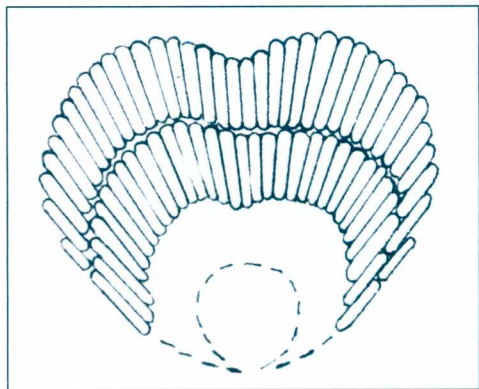
■ 图 2-9

6. 钱针绣

钱针绣是用短直针顺着形体的走势，以后针继前针，分层分批地由外向内绣。线的颜色可根据设计要求进行换色，形成由浅到深的渐变、晕色效果，能够很好地体现出物体形体的转折。这种针法是平绣的发展，相对于平绣有一定的难度，见图 2-11。

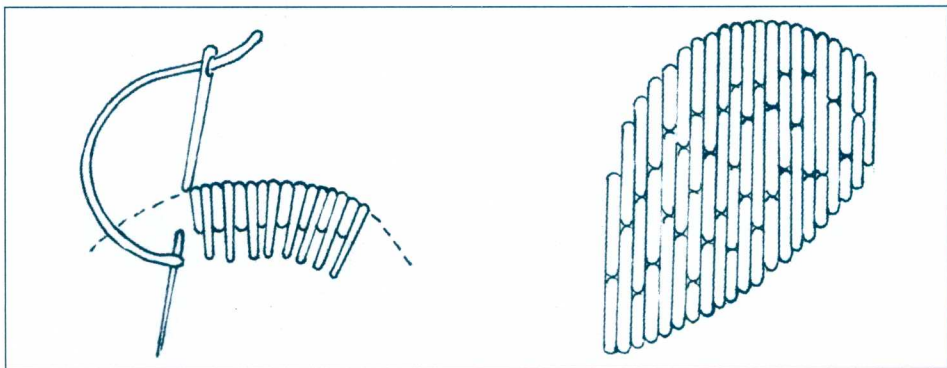
■ 图 2-10

■ 图 2-11

7. 长短针绣

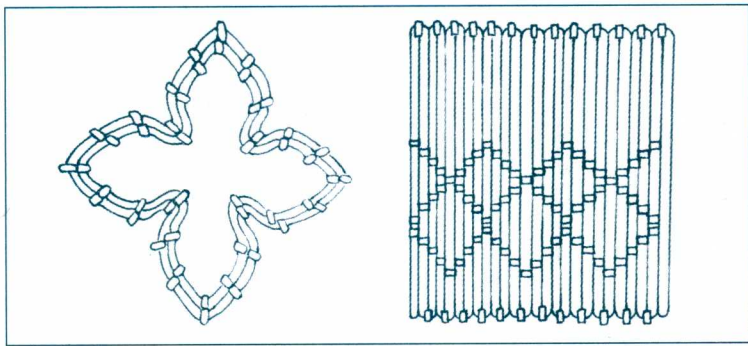
长短针绣是长短针参差互用的，绣线可长可短，由内向外自由施绣，参差错落，但绣到边缘时既要求统一而整齐，又要求统一而有变化。长短针绣有调色和顺的长处，可用来绣仿真形象。这种绣法可产生微妙的颜色过渡，见图 2-12。

■ 图 2-12

8. 盘金绣

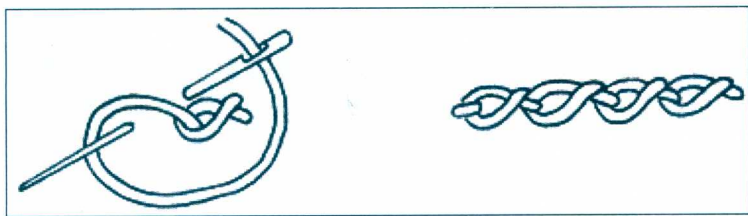
盘金绣是表现弯曲形体的针法。先将金线盘置在纹样的边线上，再用短线固定，针的距离宜均等，也可用其他的色线进行固定。为了强调画面的视觉冲击力，也可用对比色线钉扎固定。这种绣法有一定的立体感，而且还会产生富丽堂皇的色彩效果，见图 2-13。

■ 图 2-13

9. 扭转绣

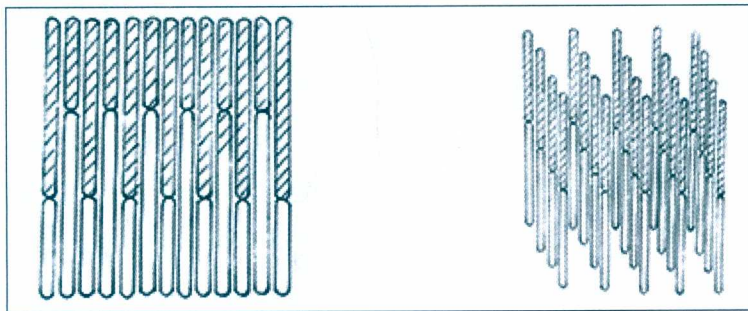
扭转绣会产生一定的立体感，层次更加丰富，见图 2-14。

■ 图 2-14

10. 套针绣

套针绣是一种穿插施绣的平绣针法，可按照纹样的分布选择线的色彩，如果选择双色或多色，最好先绣完一种色后再绣另一种色。套针绣又分单套针绣和双套针绣。见图 2-15。

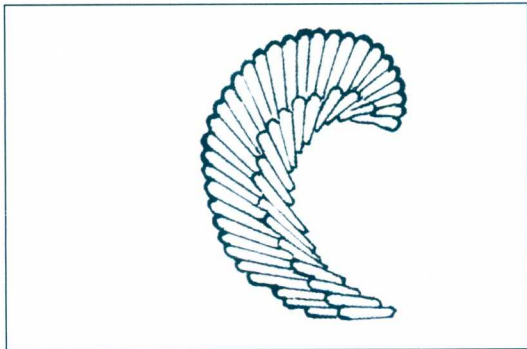
■ 图 2-15

11. 旋针绣

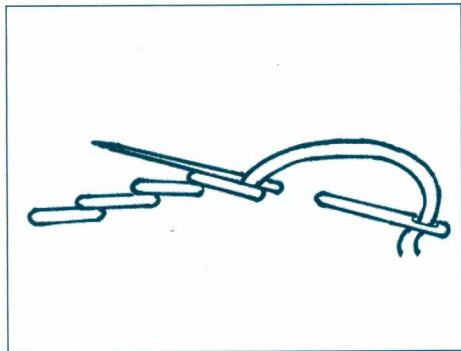
旋针绣是用接针或者滚针的方法盘旋而绣的一种针法。绣的时候，顺着形体徊旋的纹路用短针盘针，匀密而不露针脚，针针相连，按纹样的纹路旋转相绣形成一种旋转发射的视觉效果。如果是用丝线绣制，不同的角度还会产生各种光晕，华美绚烂。见图 2-16。

12. 柳针绣

柳针绣又称“滚针绣”，这种绣法会产生一种很强的层次感，见图 2-17。

■ 图 2-16

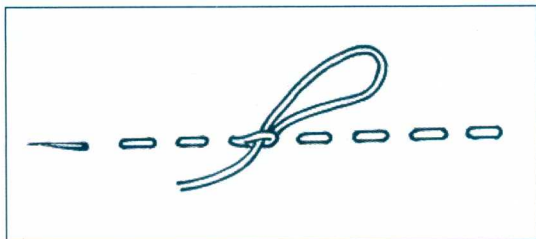
■ 图 2-17

13. 衍针绣

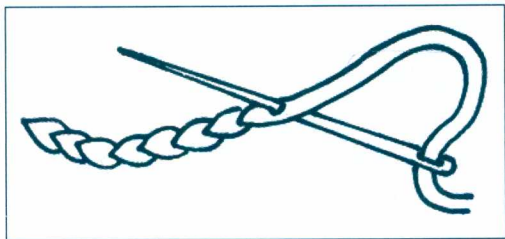
衍针绣又称“拱针绣”，绣线在布面一上一下地拱针施绣，针距均等，这种针法和人们做棉被时缝制被里的针法是一样的，见图 2-18。

14. 牵针绣

牵针绣又称“劈针绣”。刺绣时后一针刺破前一针的尾部，一针连一针形成线段。这种针法适合较粗的线或彩带，看起来效果较为明显，见图 2-19。

■ 图 2-18

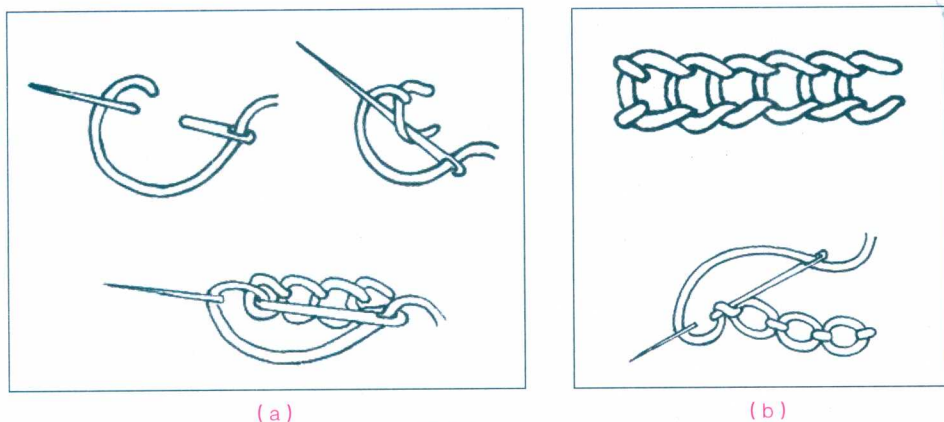
■ 图 2-19

15. 锁绣

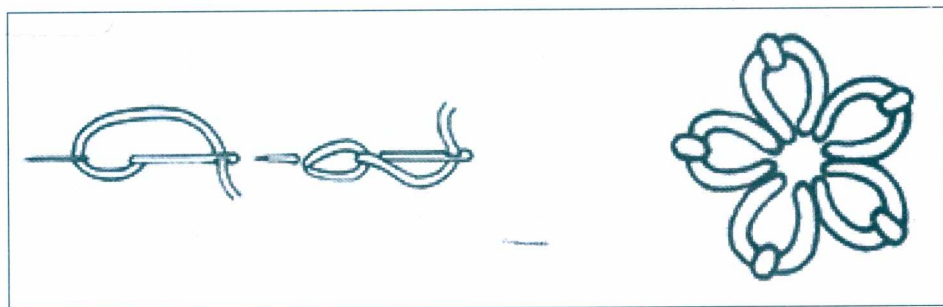
锁绣是一种最传统的刺绣针法，分开口式锁绣和闭口式锁绣，见图 2-20。

16. 菊叶绣

菊叶绣是先绣制一个线圈，然后在线圈的顶端用短针将其锁住，一般用于绣制花瓣，见图 2-21。

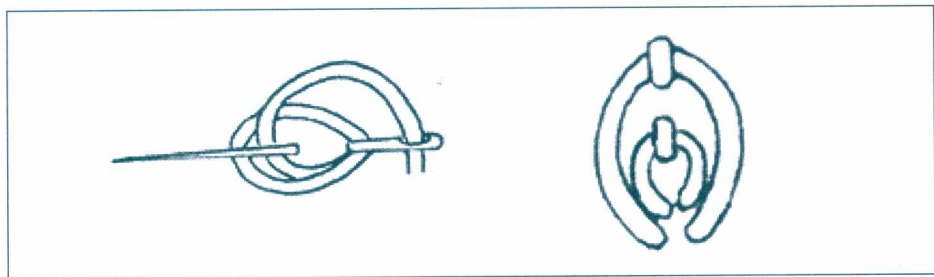
■ 图 2-20

■ 图 2-21

17. 双菊叶绣

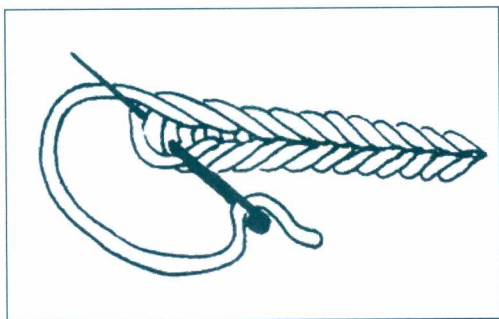
双菊叶绣是菊叶绣的延伸，比菊叶绣更富有层次感，见图 2-22。

■ 图 2-22

18. 辫绣

辫绣又称“辫子股”“锁子绣”，如同女孩梳的小辫子，这是古代最早采用的针法之一。其绣法是：第一针由底向上做起，第二针在第一针那里穿起戳下，把线留在上面，针尖向前约一分的地方穿起，套在线圈内收紧线，就成了一个线圈，然后继续套扣成一辫子股，它是锁绣的一种变化形式，见图 2-23。

■ 图 2-23