

认知艺术·纤维

XIANDAI XIANWEI YISHU

现代纤维艺术

田欣 [著]

现代纤维艺术

田欣 著

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代纤维艺术 / 田欣著. -- 长春 : 吉林美术出版社, 2017. 6

ISBN 978-7-5575-2792-1

I. ①现… II. ①田… III. ①纤维—编织—工艺美术
IV. ①J523.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第168063号

XIANDAI XIANWEI YISHU

现代纤维艺术

作者 田欣
责任编辑 于丽梅
装帧设计 刊易
开本 710mm×1000mm 1/16
字数 100千字
印张 7.5
印数 1—1000册
版次 2018年9月第1版
印次 2018年9月第1次印刷
出版发行 吉林美术出版社
地址 长春市人民大街4646号
印刷 廊坊市海涛印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-2792-1 定价: 32.00元

前言

现代纤维艺术是一门历久弥新的艺术，既有着古老手工艺的历史文化和时代沧桑感，同时也具有时代的艺术感。说它古老，我们可以不难发现旧石器时代的远古人民就学会了创造纤维艺术，只不过那时我们不称之为纤维艺术而习惯称为“编织工艺”；说它年轻，“纤维艺术”这个概念最早出现于 20 世纪 70 年代，与当下也只有短短几十年的时间差距。

现代纤维艺术作为一门独立的艺术形式，具有丰富的创作材料、独特的表现技法、多变的艺术形式等基本特征。纤维艺术以其多元化的艺术形式，独具一格的形态美和触觉美，给人一种温情以及天然的亲和力。现代纤维艺术已经不是传统的编织工艺，其工艺技法由简单逐渐向丰富多变拓展，形成了一个以技法为创作手段的艺术高潮。现代纤维艺术的工艺表现技法是几千年文化历史的沉淀，是艺术家们在长期的理论过程和制作过程中研究和创造出来的，是对古老的工艺表现技法的不断更新和改进。如今现代纤维艺术的工艺表现技法已经由当初传统的编织、刺绣、印染发展为后来的捆扎、粘贴、装置和填充等。艺术家们对不同材料的选择以及对工艺表现技法的独特运用，铸就了现代纤维艺术丰富多变的视觉语言形态，反映了不同地域背景下的艺术特征。

现代纤维艺术作为“一门温暖的艺术”，具有相对柔软的触觉、视觉感受，温暖柔和的色彩和变幻不定的构成形态，这些特点能够满足人们的心理需求，它们所展现的视觉效果、营造的空间意境往往有一种力量，这种力量能够给人们的心灵带来美的愉悦和震撼，从而提升了人们的生活环境质量。

目 录

第一章 纤维艺术概述	1
第一节 纤维艺术的概念	1
第二节 纤维艺术的分类	2
一、从表现形态上分类	2
二、从风格上分类	12
第三节 纤维艺术的艺术特征	21
第四节 纤维艺术的功能	26
一、纤维艺术的实用功能	26
二、纤维艺术的装饰功能	28
三、纤维艺术的文化功能	30
四、纤维艺术的社会功能	30
第二章 纤维艺术的起源与发展	32
第一节 纤维艺术的起源	32
第二节 纤维艺术的发展	36
一、高比林编织厂	36
二、奥比松编织厂	36
三、工艺美术运动	37
四、包豪斯	39
五、洛桑国际壁挂双年展	41
六、波兰现代纤维艺术	42
七、美国现代纤维艺术	44
八、当代日本纤维艺术	47
九、当代韩国纤维艺术	50
十、中国当代纤维艺术	56

第三章 现代纤维艺术与环境的关系	59
第一节 现代纤维艺术与建筑空间	59
第二节 现代纤维艺术在环境中的功能	61
一、现代纤维艺术体现空间意识	62
二、现代纤维艺术营造空间美感	64
三、现代纤维艺术扩展空间秩序	66
第四章 纤维材料与制作工艺	68
第一节 纤维材料的种类	68
一、天然纤维	68
二、人造纤维	72
三、现成品材料	74
第二节 纤维材料的肌理特性	76
第三节 纤维艺术的制作工艺	80
一、高比林	80
二、纬编法	82
三、栽绒法	84
四、簇绒法	84
五、缠绕法	84
六、粘贴法	88
七、编篮法	88
八、综合材料技法	90
第五章 现代纤维艺术的创意与表现	94
第一节 现代纤维艺术的创意素材	94
一、自然文化	94
二、传统文化	98
三、民族文化	101
四、科技文化	102
第二节 现代纤维艺术的创意表现方法	105
一、符号化	105
二、反常化	106
三、抽象化	110
参考文献	113

第一章 纤维艺术概述

第一节 纤维艺术的概念

“纤维艺术”一词由英文“Fiber Art”翻译而来，“Fiber Art”一词首先是美国艺术家于 20 世纪 70 年代提出，至 80 年代被广泛使用，其目的是为了区别于欧洲传统的“壁挂艺术”这一名称，以适应壁挂艺术由墙壁走向空间，由羊毛、蚕丝、棉等传统材料走向麻、化纤、塑料、金属材料甚至现成品，由表现“美”走向表现“观念”的不断变革所形成的新的艺术形式。

现代纤维艺术是较之传统纤维艺术而言的，它们之间有很多本质上的区别。现代纤维艺术在材料的选择和使用上体现出多样性，不仅延续使用了传统的自然纤维（丝、毛、棉、麻等），而且大量使用人工合成纤维，艺术家利用这些与人类关系最亲密、最具亲和力的材料，以编织、环结、缠绕、缝缀等制作手法来塑造平面、立体的空间装置形象的一种艺术形式。

第二节 纤维艺术的分类

一、从表现形态上分类

(一) 平面形式

壁毯是纤维艺术主要的平面表现形式。壁毯的历史可以追溯到几千年以前,据史书记载早在 4000 多年前,埃及和巴比伦就有了羊毛编织壁挂,也就是说在人类文明开始的时候,古老的纤维艺术形式也开始伴随着人类的进步而不断发展。壁毯编织是一种古老而享有盛誉的技艺,这种纤维艺术品有一种含蓄而丰富的装饰力量。最典型的欧洲壁毯公认的是《贵妇与独角兽》(如图 1)。它是由六件壁毯,即《视觉》《听觉》《味觉》《触觉》《嗅觉》及《心觉》组成的一系列作品,编织于 1490 年至 1500 年间。这组作品由于其精湛的编织技艺和细腻之美,可称是世界上最著名的作品之一。壁毯画面中心的贵妇人体态纤长、神态优雅、仪表端庄,体现了当时贵族的审美趣味。贵妇人左边描绘有独角兽。背景有高大的绿树,四周穿插兔子、猿猴、狗等动物以及可爱的四季花卉。

中世纪及文艺复兴时期织造了大量精美的壁毯,主要表现的内容为希腊神话、宗教故事、历史事件等。作品内容的表现繁密、复杂,人物描绘更接近于现实生活中的形象。表现技法主要为高比林,材质为羊毛,有时也加入大量丝和金银线,增强反光效果,色彩细腻、丰富而华丽,羊毛材质与编织技法的完美结合使作品完全再现了油画般的肌理效果,这使得壁挂的编织技艺达到艺术史上的最高峰。

图1 《贵妇与独角兽》

古老的壁毯艺术，以其精湛的工艺技巧，丰富的色彩变化，鲜明的主题风格及深厚的文化底蕴，深深吸引着现代艺术家乐此不疲地继续为此进行着发扬与探索。与传统纤维艺术相比，现代纤维艺术所体现的是一个新的文化现象和行为方式，它已超越了传统意义的视觉和知觉习惯。由于传统壁毯在观念上注重模仿，人们常常把它作为编织工艺品对待。然而，现代纤维壁挂却是艺术家通过对建筑空间的分析、观察、思考、选择后，利用材料加上独特的表现手法所创造的一种新观念的艺术，并带有艺术家的主观意识和纯艺术的个性，表达了其超越材料与编织本身的精神创造。

法国著名设计艺术家让·吕尔萨是第一位把现代设计观念和新的装饰性带到纤维艺术领域里来的开拓者，他把现代艺术同传统壁毯技艺相结合，使壁毯以崭新的面貌出现于国际艺坛。他的创新精神改变了几个世纪以来壁毯移植绘画、模仿绘画效果的单一样式，给古老的壁毯注入新的生命。吕尔萨运用奥比松编织技艺，坚持用有限的色彩来调和多种造型，完成的形象鲜明而清晰，简练概括的色彩表现出了前所未有的装饰性，而层层叠叠的织纹肌理使色彩呈现出微妙的变化。让·吕尔萨的作品表现的内容不再是古典写实主义的绘画，而是富有装饰意味的造型，充满了符号和象征主义，他的风格成为了一种特殊的现代艺术的表现形式，直至今天仍有许多纤维艺术家追随他的风格。（如图2）

图2 让·吕尔萨的奥比松壁毯

被誉为国际高比林之王的苏联功勋艺术家基维·堪达雷里（Givi Kandareli）教授，是继吕尔萨之后为国际现代戈贝兰艺术做出卓越贡献的著名艺术家之一。他对壁毯的热爱，从他从事壁毯艺术创作 40 余年的历史及一件件感人至深、震撼人心的作品中表露无疑。他的作品《山泉旁的歌声》（如图 3）就是运用戈贝兰技艺编织的壁毯经典作之一。作品表现了节日里的高加索山民在山泉旁咏唱民歌的欢乐场面，编织的线条流畅而富有韵律感，人物的五官、表情、动作表现得细腻而生动，富于表情的手优雅自然，光线微妙而多变，如同油画般厚重的色彩却又非油画笔触所能达到的效果。作品能够在很小的面积内表现如此丰富的内容，除了作者高超的编织技艺之外，还与经线的粗细疏密有关，基维教授的作品运用较细的棉线作经线且间距较小，因此能够编出非常细致的造型。基维·堪达雷里教授始终坚持从起稿、染线到编织的全过程都由自己亲历亲为，他曾经说：“艺术家的生命力与艺术和复杂的工艺是一个整体……壁毯的织造工艺复杂、费工、昂贵，不费吹灰之力的捷径对它来说是不存在的，而不继承、研究和发展这一古典艺术，为之做出贡献，又谈何复兴。”可见这位伟大的艺术家对于壁毯艺术的情感不只是停留在形势与表面的喜欢，而是发自肺腑的热爱，并且将信念贯彻到底。

国内也有许多艺术家钟情于壁毯的艺术创作，清华大学美术学院的林乐成教授就是其中倍受尊敬的艺术大师。他的壁毯因结合中国古老的编织技艺，表现的内容蕴含深厚的中国文化内涵，而带有浓厚的东方色彩和中国特色。林乐成教授的《春、夏、秋、冬》（如图 4）、《玄》等作品以其独特的主题和恢宏的气势，不仅打动了中国的艺术家、评论家和观众，也令世界为之震撼。他的作品《山高水长》（如图 5）结合了平织、栽绒与片剪的工艺，使作品呈现出半浮雕的效果，片剪出来的山石既有层次的高低变化，也有色彩的冷暖变化，它突破了传统戈贝兰和栽绒的界限，是传统与现代、东方与西方相结合的壁毯作品的典范，表达了作者对祖国大好河山壮观景色的惊叹与赞美。

图3 基维·堪达雷里《山泉旁的歌声》

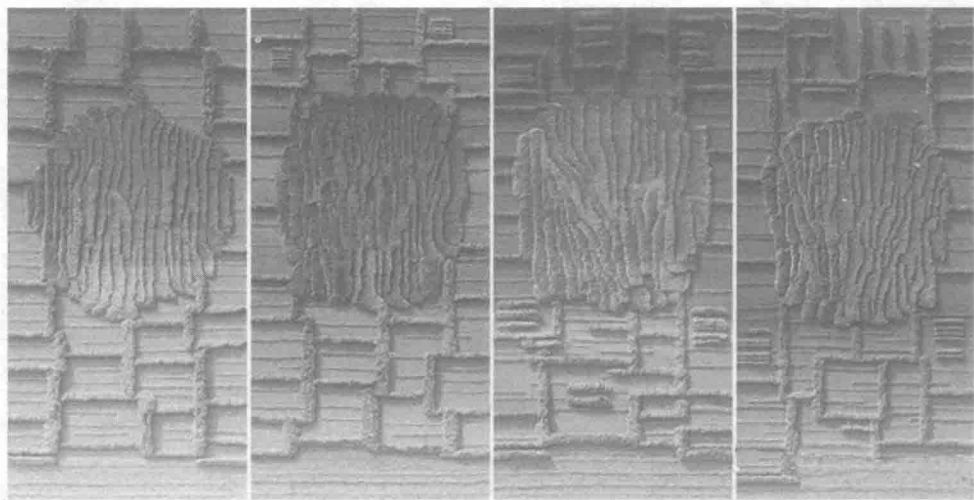

图4 林乐成《春、夏、秋、冬》

图5 林乐成《山高水长》

（二）立体形式

由于受到现代艺术潮流的影响，人们思想观念发生了极大的转变，艺术家们受到新思潮的启发，也不断探索新的艺术形式以体现新思想。艺术家们对纤维艺术的创造开始从平面走向了立体，从墙面走向了空间。纤维艺术最为丰富的造型体现，是从 60 年代开始兴起的三维立体形式的纤维艺术——软雕塑。顾名思义，“软雕塑”就是用相对于传统意义上用铜、铁、石等硬性材料的“硬雕塑”而言的，它主要采用软的纤维材料来塑造立体的造型，对于表现亲切、柔韧及人类微妙情感、梦幻、韧性等方面，软雕塑无疑占有相当大的优势。立体形式的纤维艺术拓展了纤维艺术固有的领域，使纤维艺术向着无限的空间发展。

保加利亚纤维艺术家瓦尔班诺夫·万曼是国际著名软雕塑家，50 年代曾在北京中央工艺美术学院攻读染织美术专业，学成回国后专门从事软雕塑创作三十余载。他在传统编织的基础上，重视纤维材料并运用构成设计原理，将织物扩展至现代建筑空间及雕塑领域中，从而促进了纤维艺术的形式与编织技术更自由的发展。70 年代至 80 年代万曼先后在法国巴黎和中国杭州创办纤维艺术工作室，并创作了许多平面糅和立体、具象融和抽象的壁挂和软雕塑作品。

波兰纤维艺术家玛格达莲娜·阿巴康诺维兹（Magdalena Abakanowicz）的作品即是带有强烈表现风格的欧洲立体纤维艺术的代表。她的代表作如《阿巴康》系列（如图 6），表现了她对人、大自然、生命、存在环境、生活压力等方面的极为深刻的认知与感怀，她运用粗犷的肌理、深沉的色彩、厚重的造型与麻类原始素材、羊毛、马毛等来创作尺幅巨大的作品，采用平织、缠绕、栽绒、内部支撑等方法，来诠释生、死、绝望等哲学主体，表达出艺术家极具冲击力的艺术情感。作品编织的肌理所表现的触感、亲密性与情感的张力，亦是人类最原始而神秘的本质。

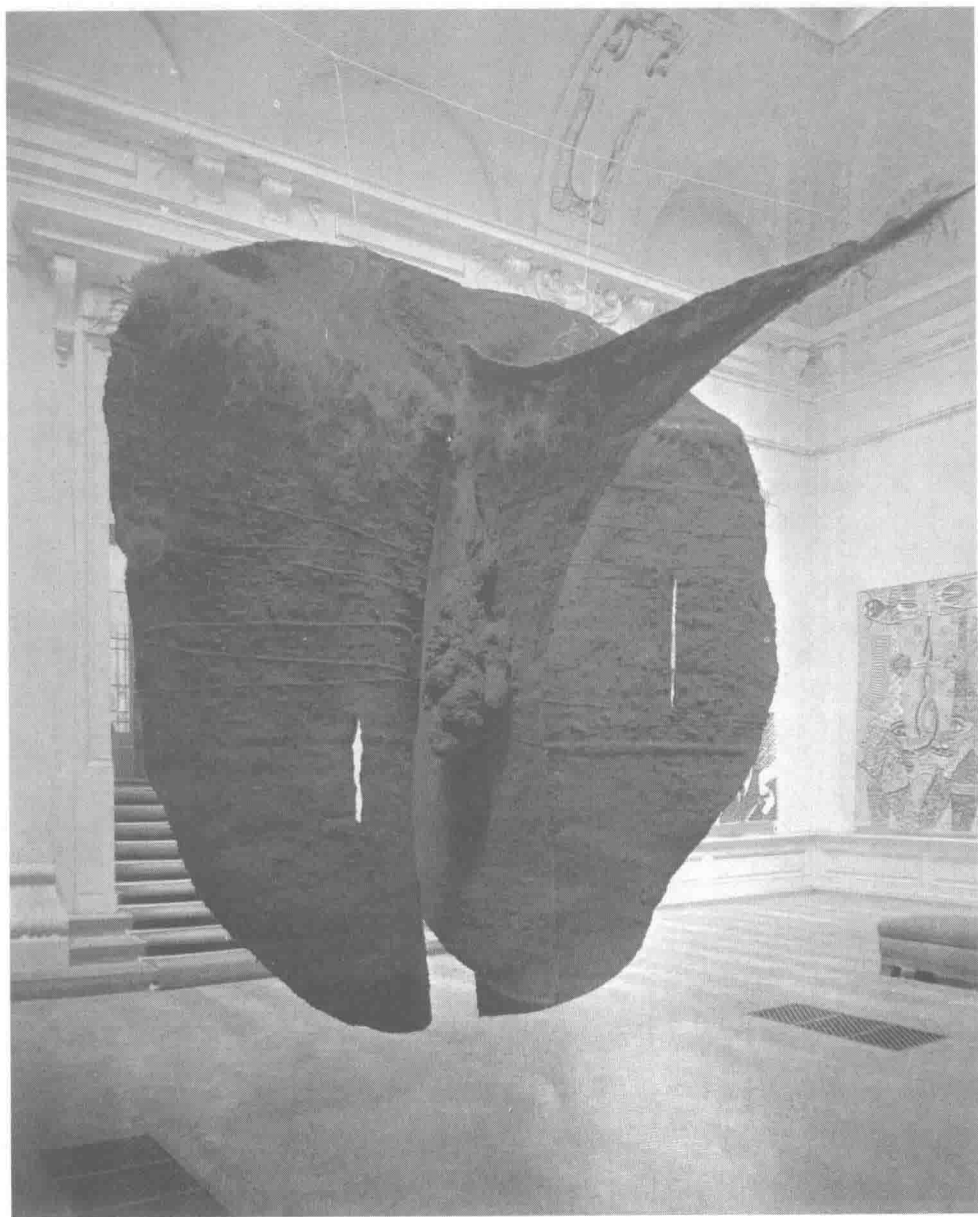

图6 阿巴康诺维兹《阿巴康》