

现代

纤维艺术

现代手工艺丛书

诸葛雨阳 邬烈炎
编著

Art

【现代手工艺】

图书在版编目 (C I P) 数据

现代纤维艺术/诸葛雨阳, 邬烈炎编, 一南京: 江苏美术出版社, 2001. 6
(现代手工艺丛书)
ISBN 7-5344-1286-2

I. 现... II. ①诸... ②邬... III. 纤维-编织-工艺美术-作品集-世界 IV. J533.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 037296 号

责任编辑 顾华明 速 加

封面设计 冯忆南

版式设计 诸葛雨阳

文字校对 赵 菁

责任监印 龚 炜

现代纤维艺术

江苏美术出版社出版发行

(南京中央路 165 号 邮编 210009)

江苏省新华书店经销

扬州鑫华印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 4.5

2001 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1-6,000 册

ISBN 7-5344-1286-2/J·1283

定价: 28.00 元

CONTENT

目

录

总论	1
1 现代纤维艺术的概念	2
1.1 现代纤维艺术的称谓	2
1.2 基本定义与范畴	3
2 现代纤维艺术的分类与介绍	6
2.1 现代纤维艺术的分类	6
2.2 现代纤维艺术的主要形式	7
3 现代纤维艺术的产生背景与演变	11
3.1 20 世纪初的纤维艺术	11
3.2 六七十年代的纤维艺术	13
3.3 80 年代的纤维	15
3.4 中国的现代纤维艺术	17
4 主要代表人物和重要事件	20
4.1 安妮·阿尔伯斯	20
4.2 吕尔萨	22
4.3 洛桑双年展	23
4.4 壁挂艺术家基维·堪达雷里	26
4.5 万曼—马林·瓦尔班诺夫	29
5 现代纤维艺术的表现理念与创意方法	34
5.1 反常化的形式语言	34
5.2 符号化的艺术	40
5.3 现代纤维艺术的现代性	46
6 材料与技法	50
6.1 材料	50
6.2 织作设备和工具	58
6.3 程序与要领	59
6.4 纤维艺术的基本技法	60
附录	67
参考书目	68

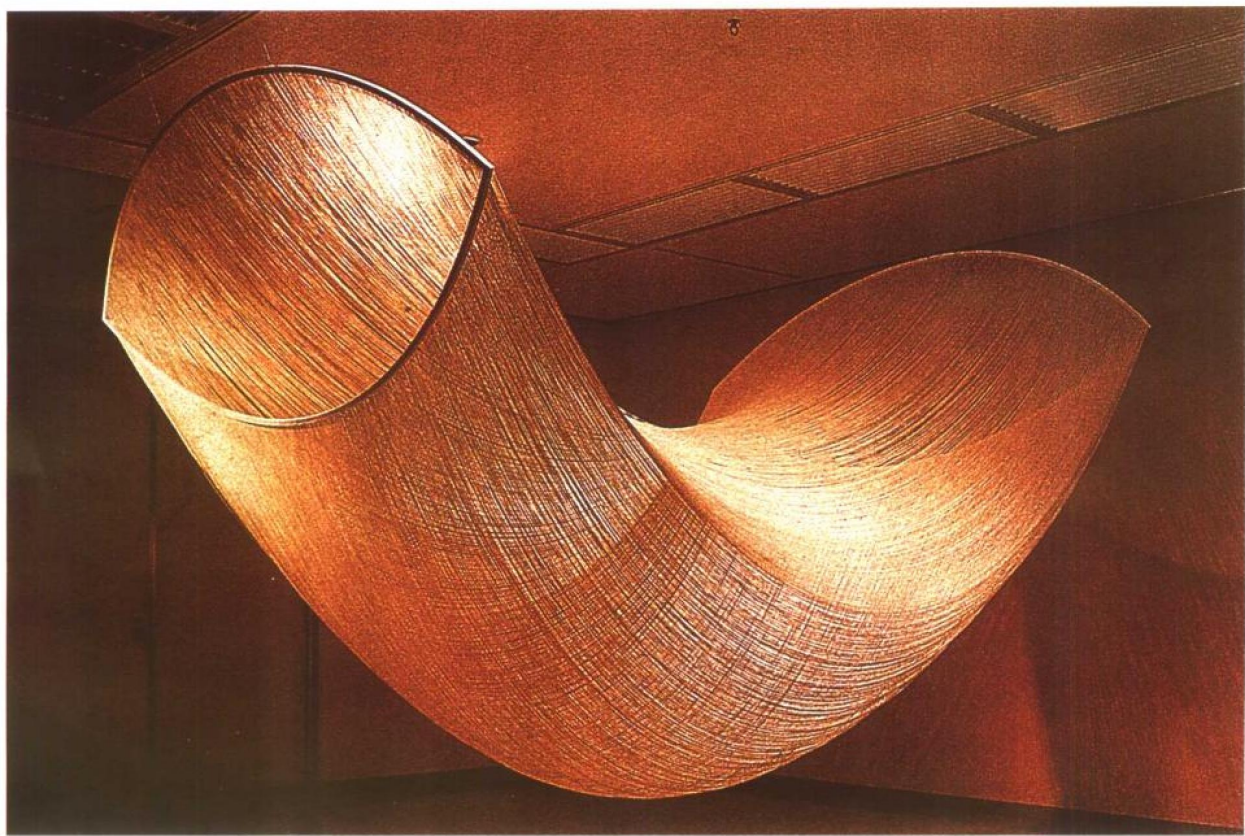

图1. 谷谷明夫 日本《风—5》 230cm × 360cm × 150cm

总 论

作为现代纤维艺术的前身，古老纤维制品的历史可以追溯到大约10万年之前。那时的人们就已经开始剥制和利用麻类植物的茎和皮制作绳一类的东西，并由此发明了纤维的劈搓和加捻工艺。此时的纤维制品成为满足人类御寒、保护身体、装饰等基本需求的必不可少的生活用品。

虽然对纤维材料的开发使用有着极其悠久的历史，纤维艺术却没有因此成为陈旧保守的东西，可以说它是既古老又年轻的艺术。在其形成和发展的每个阶段，它都在那个时期的人类文化中起着十分重要的作用，并成为当时先进科学技术与艺术发展的前沿。从近代来看，纤维制品的设计与

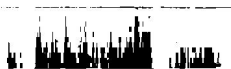
生产可以说是我们最早的工业，纺织业最早实现了全面机械化，并且成为近代西方工业革命的催化剂。今天，各种高新科技如：微电子技术、激光技术、电脑程控、合成工艺等，又不断地为其注入新的活力，使其不断地发展。

在传统纤维织造工艺和纤维手工艺的基础上演化而来的现代纤维艺术，在继承了传统成就的同时，在短短几十年时间里又有了突破性的发展。这使得纤维艺术在形式、内容、技法、材料、表现理念、存在价值及自身地位上都发生了根本性的变化。由于这样的变化使得现代纤维艺术作品成为超越实用性、具有自身独立价值和体系的

艺术品。

像其他的手工艺类别（如现代陶艺、现代漆艺等）一样，现代纤维艺术对传统手工艺由继承、开发、复兴开始，不断地发展为一种成熟的现代艺术。这似乎是历史的必然，却又有着其自身发展的社会、文化、经济、历史、人文的种种原因。

现在出现在世界各地的公共空间、室内墙壁、美术馆展厅和画廊的现代纤维艺术品已经不是人们听到纤维艺术时通常会想到的“纺织品”或“壁挂”、“地毯”那么简单了，它以一种完全不同的、充满生命力的面貌传达着历史的古韵、新时代的气息及作者的思想情感。

1 现代纤维艺术的概念

1.1 现代纤维艺术的称谓

作为一种古老而又年轻的艺术形式,现代纤维艺术虽然与传统的纺织、编织手工艺有着千丝万缕的联系,却又有了脱胎换骨的全新面貌。由于纤维艺术真正发展与形成的时间并不长,只有短短五六十年,所以对它的称谓与概念也众说纷纭,没有形成一个统一而完整的概念。

历史上对现代纤维艺术曾经有过如:“纺织艺术”、“编织艺术”、“织物艺术”、“织锦艺术”、“织锦绘画”、“纤维绘画”等称谓,或者仅以“壁挂”一词代替所有形式的纤维艺术品,如:著名的瑞士洛桑现代壁挂艺术双年展。从一开始它就是一个完全意义上的现代纤维艺术展。参展的作品涵盖了所有的纤维艺术形式,而不仅是狭义上的壁挂。虽有如此众多的称谓,却都或多或少地存在着片面性。

值得注意的是,很多出现过的对这门艺术的称谓都涉及到了“编”、“纺织”等纤维艺术独有的制作技法。可以说除了纤维艺术以外,没有其他的艺术形式以编或织为主要的表现手段。(图2—图3)

但同时我们也应该认识到,现代纤维艺术品也并不是全都采用编或织的手段来完成,很多现代纤维艺术作品仅采用排列、粘贴、悬挂等手法或以装置艺术的形式直接展现纤维材料的自然状态。另一方面,很多现代雕塑家、陶艺家、金属工艺家、纸艺家、雕刻家偶尔也采用编织的手法或编织的形式,他们以金属片、纸条等为材料表现编织的肌理,或雕刻、烧制出经纬编织的效果。

可见现代纤维艺术家们并不拘泥于传统的编织表现手法,他们所感兴趣的是充分地展现“纤维”这种材料

图2. 阿斯崔德·考斯特德-加伯斯
(Astrid Kohstedt-Garbers)
《流失》
60cm × 180cm × 8cm

独有的肌理美感和深层内涵,而不在乎是否采用编织手法(图1—图2)。

比较研究后不难发现,纤维材料是这门艺术真正的决定性因素和界定的依据,也是其主要的表现载体和内涵所在。用现代的眼光来看,只要是以纤维或类似的线状物质为主要材料(包括纤维成品材料)制作的作品就应该属于纤维艺术的范畴。

如果说从一门艺术的首要因素与基本特征出发,来确定它的称谓是较为确切的话,那么将这种有别于传统的独立艺术形式确定为“现代纤维艺术”应该是合理的。

图3. 维德尼·莫利 (Widney Moore) 《蓝色的丁香》 210cm x 650cm

图4. 艾迪特·帕乌斯-维格奈勒 (Edite Pauls-Vignere)
拉托维亚
《圣母玛利亚》
145 x 249cm

1.2 基本定义与范畴

通常认为:纤维艺术是主要以各种动、植物的纤维(如毛、丝、麻、棉等)、人造纤维(如化纤、尼龙、金属等)或直接使用各种纤维制成品,采用编、织、环结、缠绕、包裹、捆绑、粘贴、排列等多种手段设计创作平面或立体形象的一种艺术形式。

但在这里所要论述的“现代纤维艺术”并不是泛指全部现有的纤维艺术,它应该属于现代艺术的范畴,所以在内容含义上还需要进一步地界定和规范。

所谓的现代纤维艺术是较之于传统纤维艺术而言的,它们之间有很多本质上的区别。

现代纤维艺术首先在材料的选择和使用上体现出多样性,不仅继续沿用了传统的自然纤维(如:棉、麻、丝等),而且大量地采用人造合成材料。作品在色彩、质感、肌理及表现力方面都有了很大的提高,而且具备了更耐久、清洗更方便的优点。

其次是现代纤维艺术的形式,从平面走向了立体。传统的纤维艺术品,如:地毯、壁毯等主要是平面的形式。

除了材料与技法的不同,现代纤

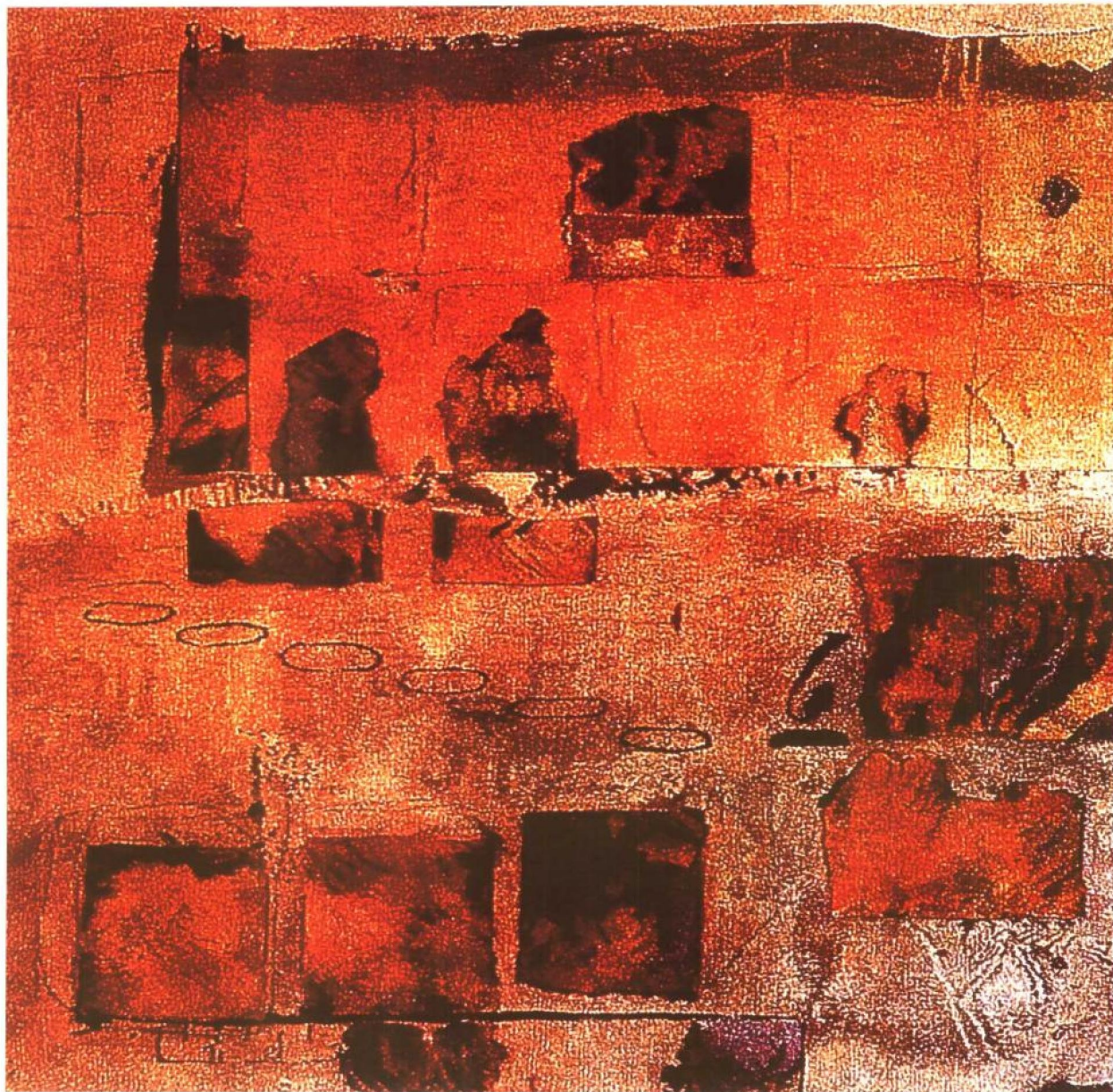

图5. 安妮卡·爱克达 (Annika Ekdahl) 《魔域地图》 200cm × 200cm

维艺术在艺术创作上是艺术家、设计师直接面对织机进行创作，实现了设计与制作的统一、设计师的情感与纤维材料的结合。每一件艺术作品都是

艺术家的思想、情感、创意的体现，并且是独一无二的。而传统纤维艺术作品由于受到实用性、使用目的的制约，大多有约定俗成的各种规范、程式，纤

维手艺人基本上是按照从师傅那里学到的形式、技法、图案进行生产，这里的纤维制作者仅仅是工匠而不是主宰作品的设计者。

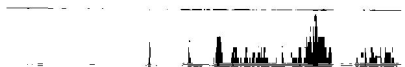

图5. 迪·福特·波特
(Dee Ford Potter)
《来自文明的发祥地》
91cm × 81cm

由此看来现代纤维艺术有别于传统纤维艺术，它具备了现代艺术的某些特质。那么对现代纤维艺术的界定应是：从20世纪五六十年代纤维艺术运动开始出现的，由纤维艺术或其他的艺术设计者创作的，相对独立的现代派纤维艺术品。它表现了现代的设计理念，反映了现代的审美和价值观并具有强烈的装饰性和现代的形式。

2 现代纤维艺术的分类与介绍

2.1 现代纤维艺术的分类

现代纤维艺术在发展演变过程中出现平面的和立体的两大主要形式,它将纤维艺术分为两个较有区别的领域。以此为依据,从形式上可以将现代纤维艺术划分为:平面纤维艺术品和空间(立体)纤维艺术品两大类。(图8—图9)

其中的平面现代纤维艺术品以现代壁挂为主,并包括各种壁饰、装饰布、装饰品、绗缝艺术品等。

空间(立体)纤维艺术品又可根

图7. 乔恩·斯古瑟
(Joan Schulze)
《地震中的城市》
215cm × 288cm

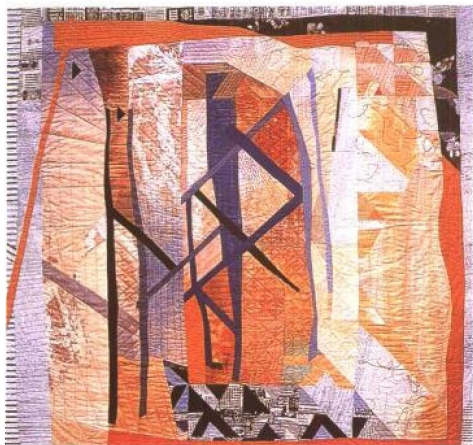
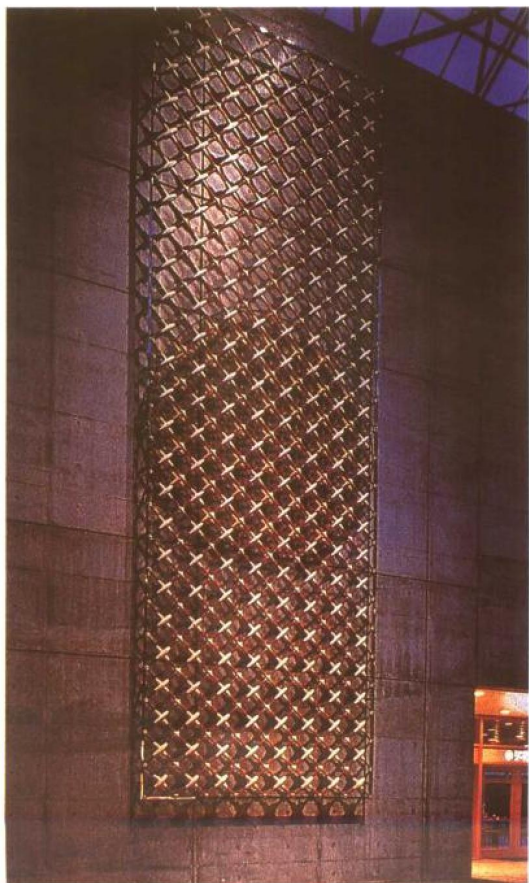

图9. 南茜·普莱斯
(Nancy Price)
加拿大
《光滴》
100cm × 300cm

图8. 中川千早 日本 《日出》 1005cm × 325cm

据作品的尺幅和使用的目的、场所等的不同，分为小型纤维装饰品和软雕塑两类。

2.2 现代纤维艺术的主要形式

现代壁挂

现代纤维艺术中的壁挂是平面纤维艺术品的主要形式，近二十多年来壁挂在西方已成为一种引人注目的艺术表现形式。

传统的壁挂是以羊毛或棉作经

图10.布鲁斯·考纳

(Bruce Conner)

美国

《新郎》

96.5cm × 48.3cm × 58.4cm

线,用染色羊毛作纬线的双面织物,在欧洲壁挂被通称为高比林(Gobelen)。

壁挂在纤维艺术中是最为古老的形式之一,也是人们最为熟悉的形式。可以说壁挂的历史几乎就是纤维艺术的历史。

顾名思义,壁挂的表现空间主要是在各种室内外的墙壁上,所以基本

上采取平面的形式,运用各种材料和技法,并综合地考虑自身与墙面、室内环境、空间的关系,所创作的“与墙面融为一体的”纤维艺术品。传统的壁挂与地毯有着密切的关系,所以材料主要是高档的经过染色加工后的羊毛,被人们成为“毛织壁挂”。后来又出现了丝织壁挂。

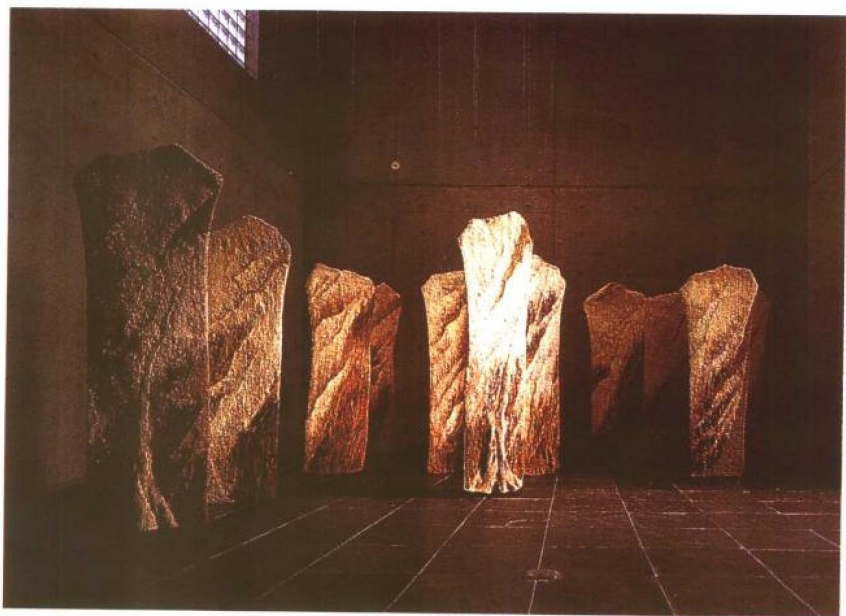

图 11. 佐久间美智子
日本
《呼吸—2》
160cm × 50cm (共 12 单位)

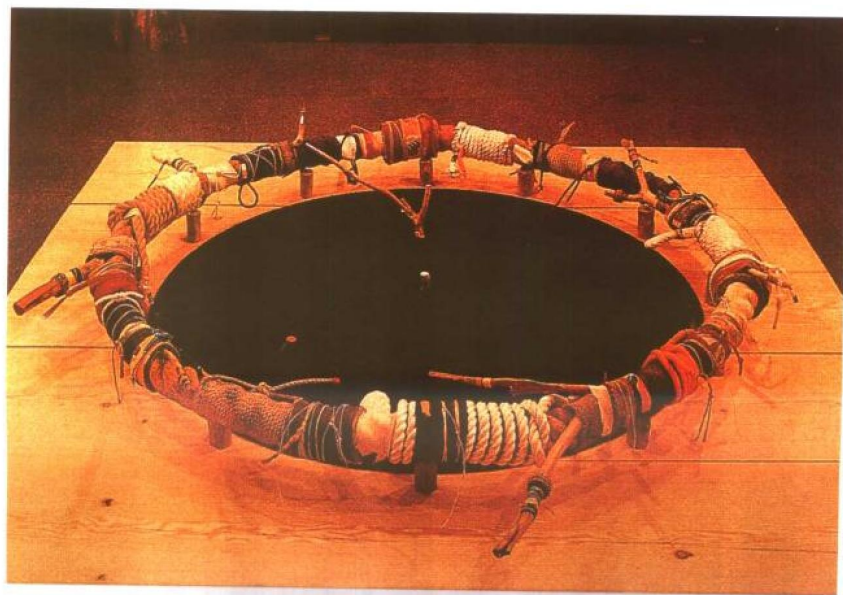
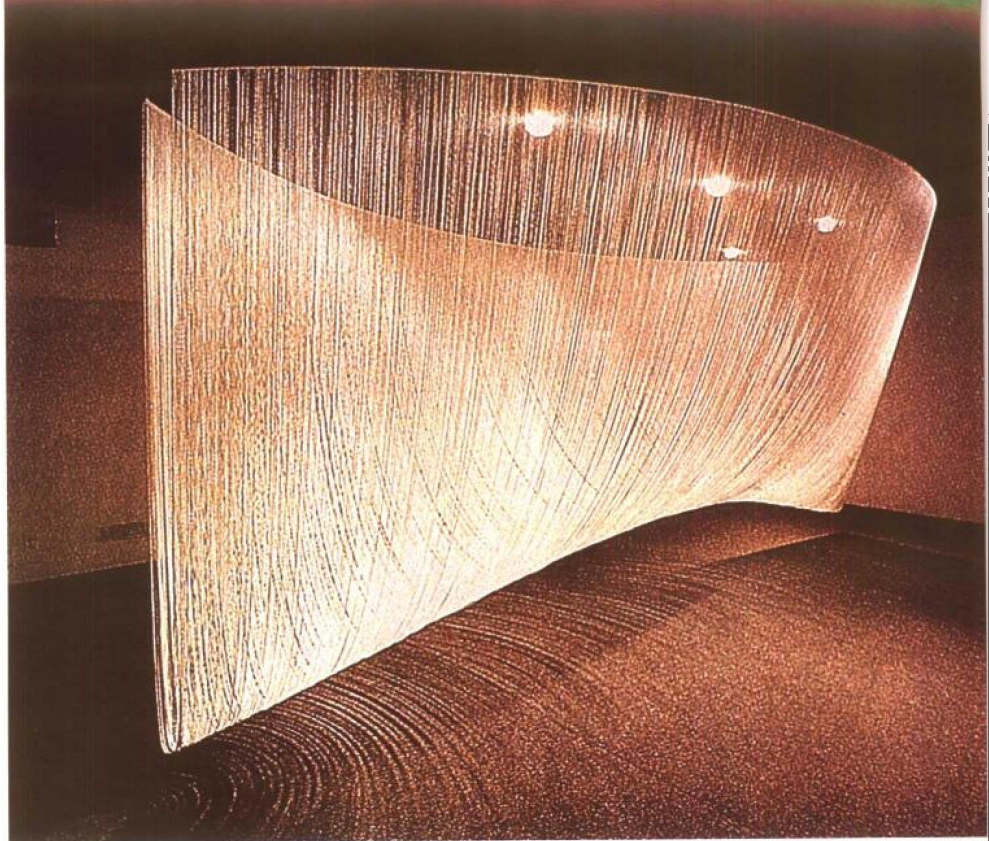

图 12. 马瑟福米·马塔
(Masafumi Maita)
日本
《原始的风光》
70cm × 200cm × 200cm

图 13. 浴谷明夫
日本
《白色的船 8》
200cm × 500cm × 200cm

软雕塑

芬兰人露加·荷林尼 (L u g a herlinni) 曾在 20 世纪的 20 年代就大胆地提出“纤维艺术是可以存在于空间的”，这一里程碑式的宣言对纤维艺术的发展产生了极大的影响。

软雕塑正式出现于 20 世纪中叶、

它首先以木、金属等材料为框架，并在框架上进行编织；或将已编织成的平面纤维制品与立体的框架相结合；甚至完全没有框架，利用纤维材料自身的“可站立性”制作作品。较之平面的纤维艺术品，软雕塑不仅表现了纤维材料的柔和、轻巧，而且由于使

图 14. 玛莎·多诺文·奥普达
(Martha Donovan Opdahl)
《纽约的天空》
180cm × 180cm

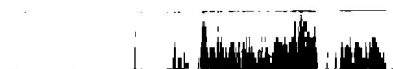
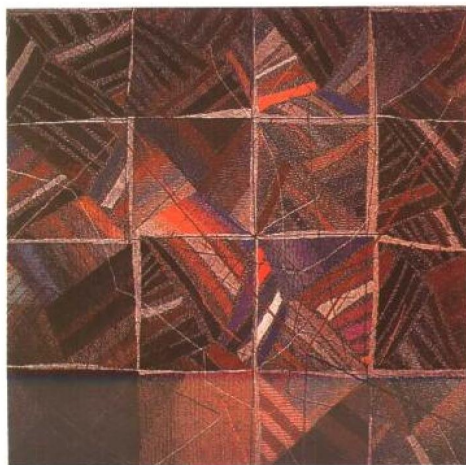

图 15. 丹尼尔·高德斯丁
(Daniel Goldstein)
美国
《声音》
480cm × 300cm × 300cm

用了硬质框架，使作品同时表现出如同雕塑一样的力度、刚硬和厚重感。

软雕塑的出现有几方面的诱因：

其一是纤维艺术材料选用范围的拓宽。(图 16)。

其二是现代建筑需要这种表面柔和、质地松软的立体艺术品来增加现代建筑空间里的人情味，而平面的纤维艺术品无法在建筑空间里得到充分的展现。

其三是现代艺术思潮的影响。

图 16. 林·普鲁默尔
(Lyn Plummer)
澳大利亚
《澳大利亚的爵士》
370cm × 130cm × 100cm

3 现代纤维艺术的产生背景与演变

3.1 20 世纪初的纤维艺术

现代纤维艺术是一种融合了多种技法的艺术，包括：纺织、编织、刺绣等，并在此基础上演变发展而来。在 20 世纪初，不同的专业手工艺人们各自从事着这些不同的手工技艺。他们在各自的领域里、在手工作坊里世代相承着这些传统的手工艺，保持着基本的传统观念。

然而 20 世纪初，编、织手工艺人们开始对抗机器大工业的生产，形成了工业界的手工艺运动，并产生了一个重要的影响——与批量生产的工业产品相对抗的艺术纤维手工艺制品。

图 17. 劳瑞·卡莫德
(Lori Kammeraad)
《新的冲刺》
112cm × 140cm

随后的一段时间里，由于工人的不满和抵触情绪，机器工业生产出的产品的质量越来越粗糙。于是，机器工业生产的织品开始不得人心。这使手工艺人的产品得以发展，正是机器生产和工业文明将手工艺推向了强调自己的高品质与艺术性、强调手工艺品的工艺性的新时代。

美国是现代纤维艺术运动的积极参与者和开拓者，第二次世界大战给予了它政治上的稳定和经济上的繁荣，并使得美国是强大而不可战胜的观念深入人心。这样的信念造成了反抗欧

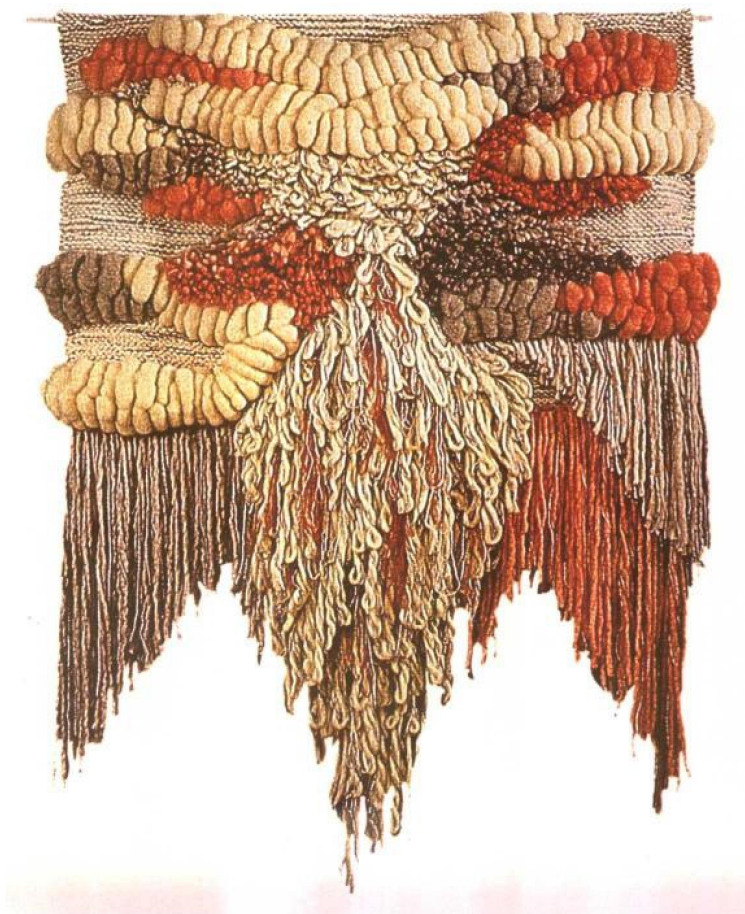

图 18. 劳瑞·卡莫德
(Lori Kammeraad)
《明摘的日子》
112cm × 152cm

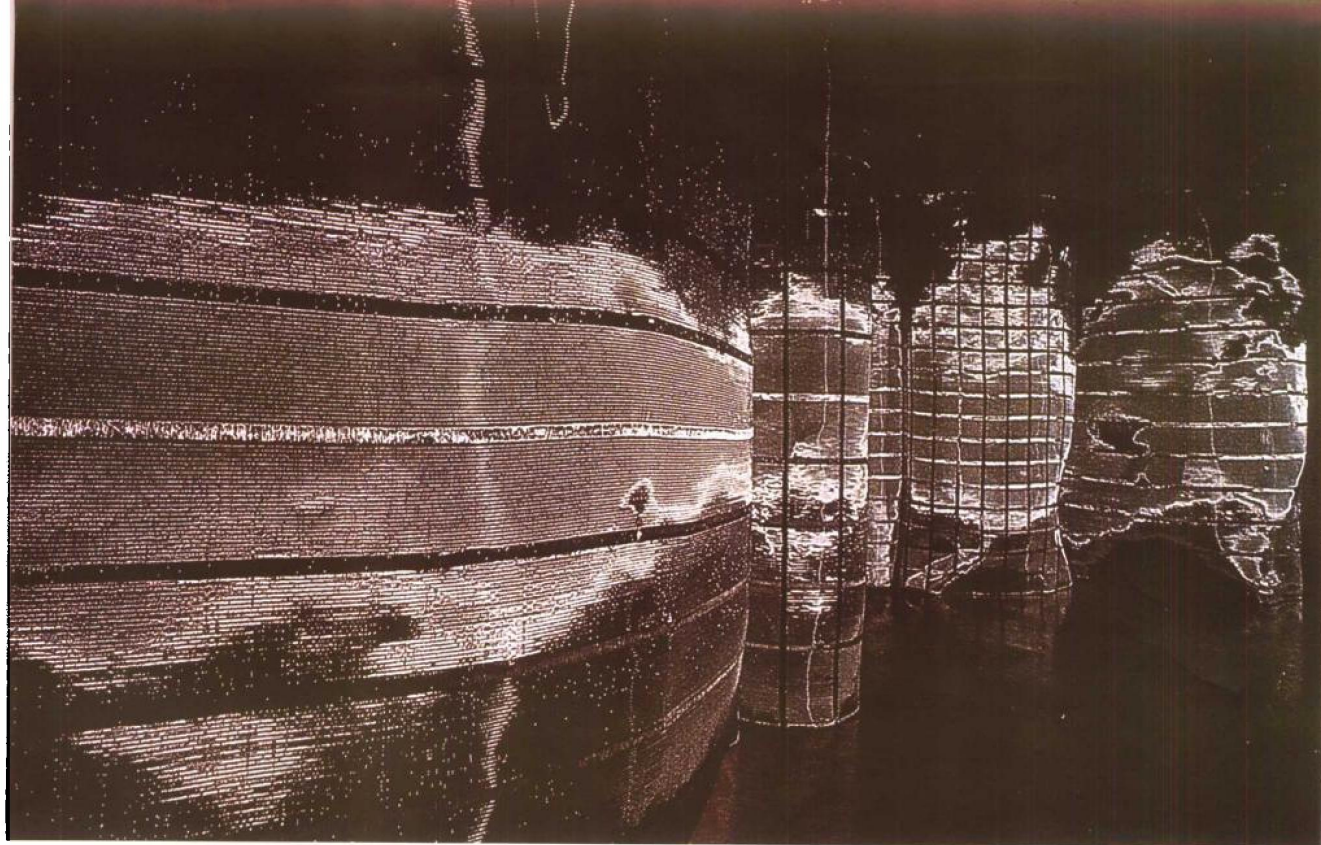

图 19. 熊井恭子
日本

《凝固的风》

1000cm × 1000cm × 130cm

图 20. 戴安·希安
(Diane Sheehan)

《聚焦》

355cm × 661cm × 661cm

洲在艺术上的绝对统治地位的抵触情绪。另一方面是经典的美国精神：每一个人都有权力表达自己的思想和观点。这对新一代受过专业教育的手工业者产生了深远的影响。于是他们成为了后来工作室手工业运动的先驱。

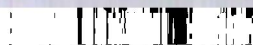
纤维艺术也由于战后的艺术复兴而受益匪浅，大量受过良好专业训练的设计师和艺术家开始从事纤维艺术创作。

40年代和50年代期间，克莱恩布鲁克学院在美国纺织品设计中产生了重要的影响。通过它的学有所成的学

图 21. 夏洛特·塞巴斯
(Charlotte Ziebarth)

《水晶颂歌》

81cm × 122cm

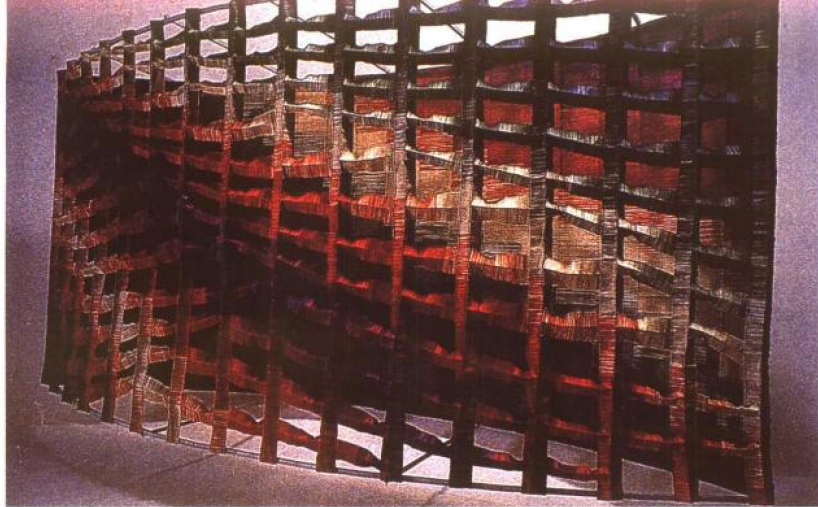

图22. 久保田繁雄 日本《编织的空间》 200cm × 480cm × 150cm

生使其影响不断继续。学院的影响具有浓郁的斯堪的那维亚风格特征,这种风格是由学院的编织指导教师罗娅·萨阿瑞恩 (Loja Saarinen) 创立的,并使克莱恩布鲁克学院成为一个享有盛名的现代纺织品中心。

3.2 六七十年代的纤维艺术

20 世纪的 60 到 70 年代间,美国工业界的手工艺人对城市机器工业的不满情绪越来越严重,导致他们另谋出路。这使得纤维手工艺的范围不断扩大,普及程度也提高了。1960 年开始,很多反文化运动从加利福尼亚传播开来,如:自然主义、传统复兴主

义等。他们都认为手工艺是一种独立谋生方式,离开或不满机器工业生产的手工艺人应该拥有自己的地位。

六七十年代的反文化运动的另一个正面作用是导致了国内织物、刺绣等手工艺的复兴和对它们的重新评价。当时的西方新一代消费者群是在抽象艺术盛行的时代成长起来的,这与当时纤维手工艺的几何风格不谋而合。于是纤维艺术获得了良好的发展环境(图 24—图 25)。

20 世纪 70 年代,由于织物与刺绣被认为是“惟一没有被男性所玷污的领域”,被一些女权主义艺术家作为表达政治观点的媒介,成为女性手工艺

图 23. 莉莉安·艾里奥特
(Lillian Elliott)
英国
《罐子》
61cm × 58.05cm × 51cm

者与男性对抗、竞争的阵地。于是纤维艺术品出现在女权主义艺术家的作品中。女艺术家还以纤维艺术作品来表达她们对核武器的不满,并且对女性不平等的社会地位的不满等严肃的政治内容。

20 世纪的六七十年代,尺寸巨大的艺术作品较为流行,这也很自然地影响到了纤维艺术。例如:直到最近,

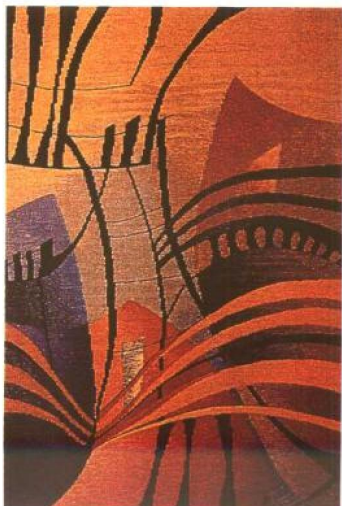
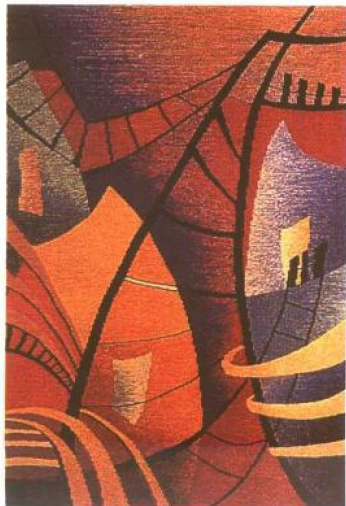

图 24. 瑞塔·杰克特 (Rita Gekht) 《建筑爵士乐》 76cm × 122cm

图 25. 南茜·克普
(Nancy Crow)
《多彩的空间》
170cm × 170cm

