

现代 纸艺

陈琳琳 邱烈炎 编著

陈琳琳 邱烈炎
编著

【现代手工艺】

图书在版编目 (C I P) 数据

现代纸艺/陈琳琳编, —南京: 江苏美术出版社,
2001.6
(现代手工艺丛书)
ISBN 7-5344-1287-0

I. 现... II. 陈... III. 纸-工艺美术-世界
IV. J53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 037294 号

责任编辑 顾华明 速 加
封面设计 冯忆南
版式设计 陈琳琳
文字校对 赵 菁
责任监印 袁 炜

现代纸艺

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 7-5344-1287-0/J·1284
定价:28.00 元

关于现代手工艺

邬烈炎

工艺(craft)一词具有多重含义,其中重要的内涵之一是指一种需要特殊技能和知识的行业,尤指手工艺与手工艺。在人类的文化艺术发展史与经济生产发展史中,手工艺占有极为重要的位置。

现代手工艺,是相对于传统手工艺而言的形态与概念。“现代”既是一种时间的概念:我们的过去是古人的“现代”,我们的“现代”也终将成为后人的过去。“现代”也是在现代社会经济、生产条件、环境氛围、生活方式、时尚文化等条件下在现代化进程中的理念变化。因此,现代手工艺是传统手工艺的形态。

虽然近150年来的艺术设计进程是现代主义、后现代主义等设计思潮发展、流派层出不穷及形式风格与主流地位的发展过程,是机械美学与工业文明支配设计方法、形态、技术与主导形式的发展过程,但手工艺品的设计与发展非但没有消失,而是以自身的发展使其本体形式获得了现代化的演化。从某种意义上讲,正是工业革命及机器文明催化了现代手工艺的形成。

艺术家莫里斯(William Morris)

出于对粗制滥造的工业制品的反感,发动了设计史上著名的工艺美术运动,努力让人们重新认识到手工艺品的质朴之美与装饰之美。工艺美术运动使“手工艺”一词逐渐成为一种美学要领与标准,而不是与“手工劳作”本身相提并论。

新艺术运动表现出新的自然主义态度,并开始了直线几何风格;装饰艺术运动在现代主义理性化、功能化理念与实践发展最为迅猛的时期而与其并行产生发展,在建筑装饰、服装、首饰、家具、室内陈设品等方面发展了具象造型变化,并具有东方意蕴的风格与几何折线装饰形式等。

在早期的包豪斯设计教育中,手工艺是一个主要的课程内容,如金属工艺、木工工艺、陶瓷工艺、织物工艺等。它在很多方面大大发展了现代手工艺,如在校训中呼吁要将手工艺人提高到艺术家的层次,如将手工艺传统和20世纪先锋派艺术相结合。

在斯基的纳维亚的艺术设计中,一直保持着浓厚的手工艺传统体现了人情味、地方性等特点。

日本在处理传统与现代的关系中

采用了所谓“双轨制”的方针,在努力发展现代设计的同时也十分注意对传统手工艺的保护发展。

同时,在工业发达国家与地区,现代陶艺、现代玻璃工艺、现代首饰工艺、现代金属工艺、现代纤维艺术等等都得到了高水准而普及化的发展。

中国的传统手工艺有着悠久而灿烂的历史,在整个中国文化艺术发展史中占有重要的地位,文化史、美术史、设计史中,手工艺是贯穿其中的主要内容之一。彩陶、青铜、玉器、漆器、印染、织绣、陶瓷等艺术构成了辉煌的篇章。在改革开放之后,随着文化艺术交流、设计艺术、手工艺交流的频繁,随着公共空间与生活空间的变化与丰富,随着设计审美与观念的演化更新,随着新材料、新工艺的大量出现,传统手工艺终于开始了向现代形态的转变进程。

在这套《现代手工艺》丛书中,我们跟随文字的描述与精彩的图片,将发现与认识进入现代设计理念的现代手工艺。它在技术与艺术,工艺与设计,继承与创新的交织、碰撞中演化发展,并让人们体会到“手工”的新的愉悦与欣喜。

CONTENT

目

录

1 “纸艺”概述	1
1.1 纸的历史、发展与种类	1
1.2 纸艺的概念——内涵与外延	4
2 现代纸艺的产生背景与发展演变	7
2.1 传统的纸艺——剪纸与折纸	7
2.2 现代纸艺的诞生	9
3 现代纸艺的功能与分类	20
3.1 现代纸艺的功能	20
3.2 现代纸艺的分类	23
4 现代纸艺的美学价值与设计理念	31
4.1 现代纸艺的审美价值——用眼睛触摸	31
4.2 现代纸艺的设计理念	36
5 现代纸艺的制作工艺与基本技法	43
5.1 材料与媒介	43
5.2 技法与表现	47
6 现代纸艺作品赏析	54
6.1 现代纸艺家简介	54
6.2 现代纸艺的重要展览与组织	66

1 “纸艺”概述

1.1 纸的历史、发展与种类

纸的前世

每当我们追溯起纸的起源,我们的思绪就被带到了公元前3 000年的古埃及、尼罗河谷。

在那里生长着一种被称为“纸莎草”(Cyperous Papyrus)的沼泽植物。古埃及人从它们的茎上割下纤细的枝条,将这些枝条浸泡在尼罗河的泥浆中使它们变软,然后将这些枝条摆成合适的角度,层层放置,形成一条薄席。再将这条薄席舂烂、捣压成一张薄片,放在太阳下晒干。这最后得到的薄片就是很理想的书写用品。由于它们的分量很轻,便于携带和运

输,它们很快便成为埃及人、希腊人和罗马人首选的书写材料。它们被用来记录历史、宗教经文和创作艺术作品。

地球上的其他地方也有相关的“造纸”记载。在中美洲,公元2世纪,玛雅人发明了类似的产品来制作书籍。在太平洋诸岛上,人们将优质树皮放在用于制作布料和宗教用品的形状特殊的木料上捶打来造“纸”。

然而,上述种种“纸”都不是今天我们所见到的真正的纸。

那么,什么是“纸”呢?纸,是植物纤维原料经人工的机械、化学作用而得到提纯的分散纤维与水制成浆液,经漏水的模子滤水,使纤维素在模子上交织成为湿纸膜,再经干燥

后,形成具有一定强度的由纤维素靠氢键缔合交结成的薄片,作为书写、印刷、包裹等用途的物质。(图1~图3)

一句话,纸是植物纤维经物理、化学作用所提纯与分散的纤维素靠氢键缔合而交结成的薄膜状物质。这个定义,适用于古今中外的一切手工纸和机制纸。

纸的诞生

明确了什么是纸的定义,让我们来探寻真正的“纸”的诞生。

今天我们所认为的纸,并非诞生于西方,而是来自于东方——中国。对于汉墓的考古工作表明,西汉已有植物纤维纸。至于人们通常认为纸是由东汉宦官蔡伦所发明这一常识,已有专家学者提出质疑。在蔡伦前,中国

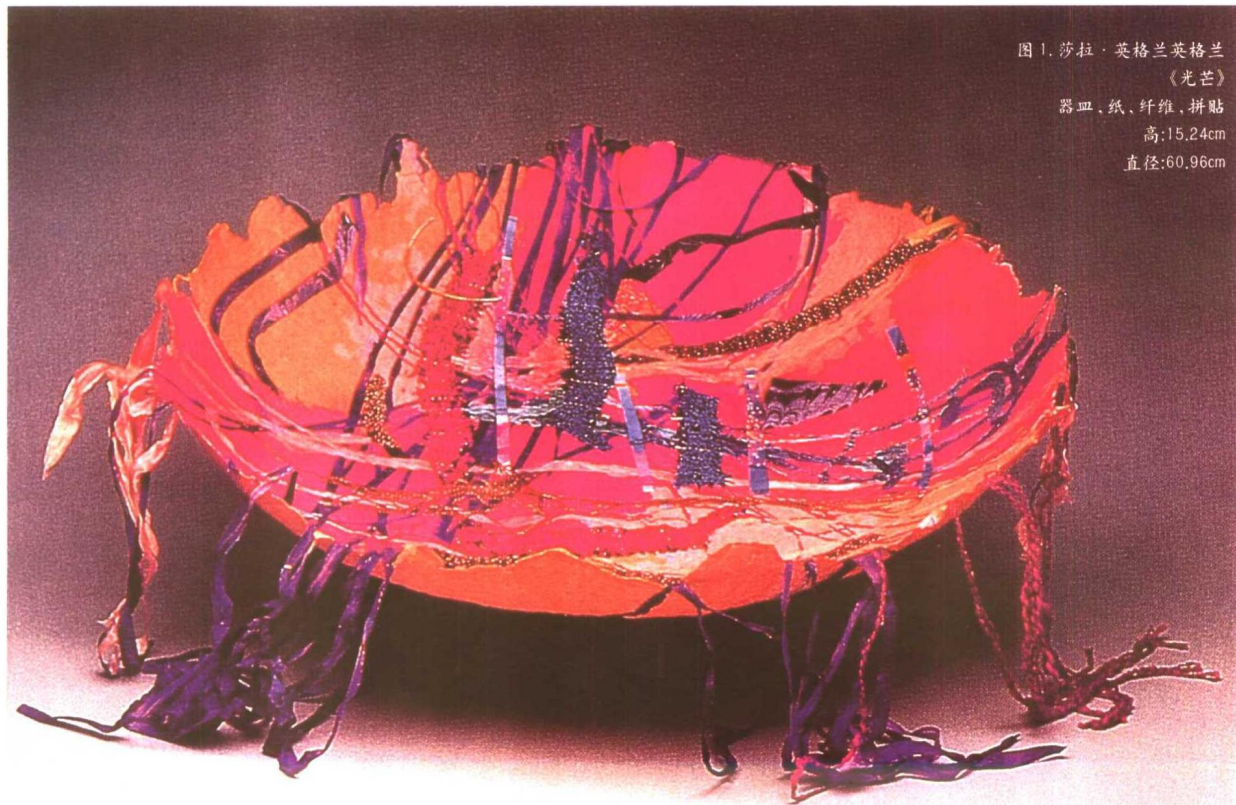

图1 莎拉·英格兰 英格兰

《光芒》

器皿、纸、纤维、拼贴

高:15.24cm

直径:60.96cm

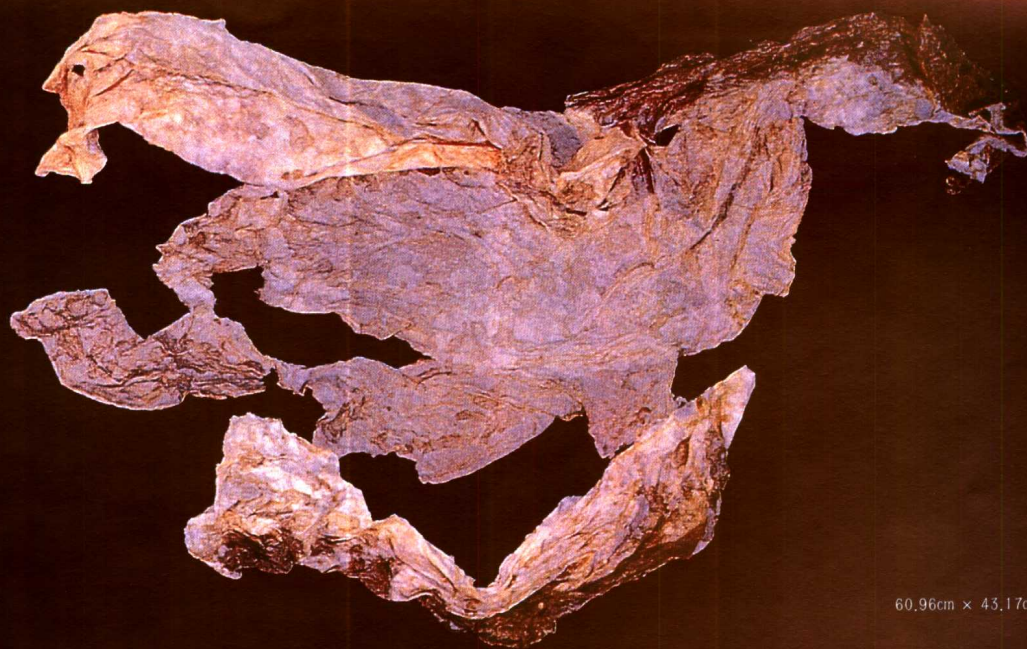

图6. 沃伦
《飞翔》
手工纸

60.96cm × 43.17cm × 12.7cm

图4. 弗兰克·休伯
《编织的词汇》
手工纸上综合材料

45.72cm × 55.88cm × 7.62cm

已经出现植物纤维纸即今天意义上的纸。东汉蔡伦的贡献如下：一、是质量较高的植物纤维纸(麻纸)的生产组织者和推广者；二、在群众创造的基础上，组织了以树皮(木本韧皮纤维)为原料的纸的生产；三、主张推广用纸，代替帛简。他的这些活动，客观上对造纸术的成熟与发展起到了很大作用，因而被称作“纸父”、“纸神”，也是不奇怪的。

纸的作用与影响

纸张在现代日常生活中，已经是人们离不开的一种必需品。人们每天的生活，无法离开纸张的存在：印刷品、纸币、生活用纸、工业用纸……随着科技的发展，纸的应用越来越广。

正因为有了纸的出现，人类的历史才得以长久地保存和记载；人类的文明才得以广泛地传播和交流。正因为有了纸这样一种廉价的书写材料，更多的人才可以受教育，人类才可以创造出灿烂文化和艺术。造纸术的发明、纸的出现，使人类开始了大规模的文化交流，宗教广泛传播，文化艺术空前发展。

诞生在中国的造纸术，于东汉末年就已经流传到了近邻朝鲜和越南。此后，造纸术从朝鲜半岛传至日本；从越南再传向东南亚各国，又经西藏、尼泊尔，传入印度。造纸术传入这些国家后，同样引起了书写材料的变革。

经著名的“丝绸之路”，造纸术经新疆传往中亚、西亚，并远播至北非。公元651年，阿拉伯哈里发遣使来唐，建立正式的外交往来。中国出口货物有瓷器、丝织品、纸张等，最迟至650—707年，中国纸就已经到达大食境内。

欧洲的造纸术，是通过阿拉伯而传入的。欧洲最早造纸的国家，是西南欧伊比里安半岛的西班牙。当时西班牙为白衣大食所占据，阿拉伯文化自然而然地传入了西班牙。而西班牙

的造纸术是通过它在地中海对岸的摩洛哥引入的。当时，欧洲各国的造纸术发展也很不平衡，并且17世纪以前，欧洲还造不出像我国宋代那样的洁白平滑的大幅纸。

美洲的造纸开始得更晚。1690年，美国费城才兴建了第一家纸厂；加拿大迟至1803年才开始自行造纸；墨西哥则在1575年组织了造纸生产，较前几个国家早。

回顾历史，中国人民在造纸领域内同欧美相比，在两千多年的漫长岁月里一直处于遥遥领先的地位。

纸的种类——过去与今天

纸的主要原料取自植物纤维，我国是世界上植物纤维原料最为丰富的国家之一，各地可供造纸用的植物纤

维原料种类很多。

早期手工造纸中，麻类、木本韧皮(桑皮、藤皮、楮皮、槐皮等)，以及竹子、稻草、麦秆和其他种类繁多的野生植物，都是取之不尽的造纸所用纤维原料的来源。(图4—图6)

在纸的诞生之初，人们多用那些天然的植物纤维来造纸，纸的种类有麻纸、皮纸和竹纸。

西汉最初发明的纸是麻纸，而麻纸的制造过程也最为简单，在一切纸中，麻纸的历史也最为悠久。

除麻纸以外，晋以来还兴起了藤纸。隋唐以后又逐渐兴起了皮纸(以桑皮、楮皮为原料的纸)。

最后，是竹纸。竹纸的记载从唐朝开始。竹纸是用竹子的整个茎干，经

图4. 布里吉德·阿达姆斯 《盘绕》 藤、纸、颜料、假漆 165cm × 165cm × 30cm

一系列复杂手续处理后造出的纸。竹纸的真正发展是在北宋以后。

今天的纸张已不再像过去那样,仅仅从材料角度分为麻纸、皮纸和竹纸,而是大大丰富多样了。从人的用处就可以分为工业用纸、生活用纸和文化用纸;还有国防、科研活动中,甚至用纸来作半导体、绝缘材料。纸张的种类丰富了,纸张的用途也广泛了。

1.2 纸艺的概念——内涵与外延

“造纸”的艺术——回归传统

在西方,当工业文明发展至今,手工造纸技艺仅被一小部分艺术家和手工业匠人所掌握。然而,在亚洲的小部分地区,传统的手工造纸仍然被保留了下来。与现代造纸工业需要的冷冰冰的精确度和标准相反,手工纸柔软、微妙的纤维和自然的感觉据说是造纸工人虔诚地制造每一张纸时火热内心的回应!

今天,在世界各个大洲,都有传统的手工造纸技艺在一定范围内代代相传。

在西方以及日本,“造纸的艺术”已成为一项独立的艺术,被当作独特的手工艺而受到重视和保护。许多艺

图5. 伊莎·柯申包姆

《黎明》

73.66cm × 101.6cm

图6. 埃德·罗斯巴赫

《纸篮》

纸、静电印刷品、绳、漆

各约27cm × 22cm × 22cm

图7. 盖依·豪杜艾恩 《巴达克的鸚鵡螺》 花色纸编织

术家亲自动手造纸,制成特殊的、原始的手工纸,出售或就此作为自己的艺术作品。艺术院校中也有与“纸艺”有关的课程和专业设置。

本书的“纸艺”概念

“纸艺”这个概念,可以有多种解释。除了“造纸的艺术”以外,还有相当多的艺术家从事以纸为主要媒介的艺术品创作。

这些艺术家们用纸作为主要的媒介,或者利用现成的纸张剪贴、折叠、彩绘、拼贴,制作平面的纸艺作品;或者参与造纸的过程,亲自打浆、成型,尝试用不同的原材料制作立体或半立体的纸艺术作品。手工艺人多用纯天然植物为原料,制作出不同肌理、颜色、不同厚度和透明度的精美纸张。(图7—图10)

美国艺术家在从纸浆成型、制作立体纸艺术品——纸雕、纸容器方面取得了很大的成就。

中国这个发明造纸术的国家,虽然在现代造纸工业中一度落后于西方,但由于政府的重视和人民生活水平的提高,对于手工造纸技艺、纸艺术品都有了相当的重视、保护和需求。

造纸的艺术也好,以纸为媒介的艺术品也好,本书将界定出所论及的“纸艺”的概念。那就是:

一、纸艺,以纸浆或现成的纸张为主要材料,制作平面或立体的艺术作品,包括追求纸的肌理、材质美的拼贴作品。

二、纸艺,指以上述方法制成的艺术品。

三、纸艺,本书所论及的纸艺不包括仅以生产纸张为目的的手工造纸活动,如今天少数地区的纸农所从事的造纸活动。

在日本的竹尾纸艺展上,我们看到了涵盖了拼贴、装置、丝网印刷、书籍装帧等多种形式的纸艺作品。

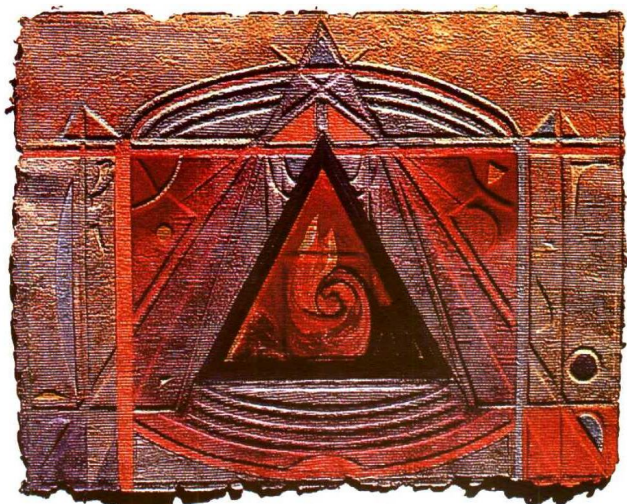

图8. 玛约瑞·托姆楚克《永恒的火焰》艺术手工纸上的浮雕 86.36cm × 101.6cm

图9. 沃伦《废弃篮子中的蓝色碗》手工纸 20.32cm × 15.24cm × 22.86cm

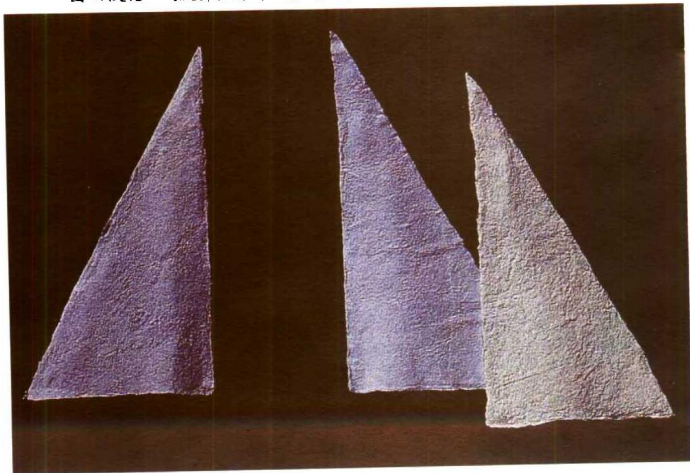

图10. 凯茜·利特尔《航船》亚麻、棉质纸, 8.89 × 15.24cm

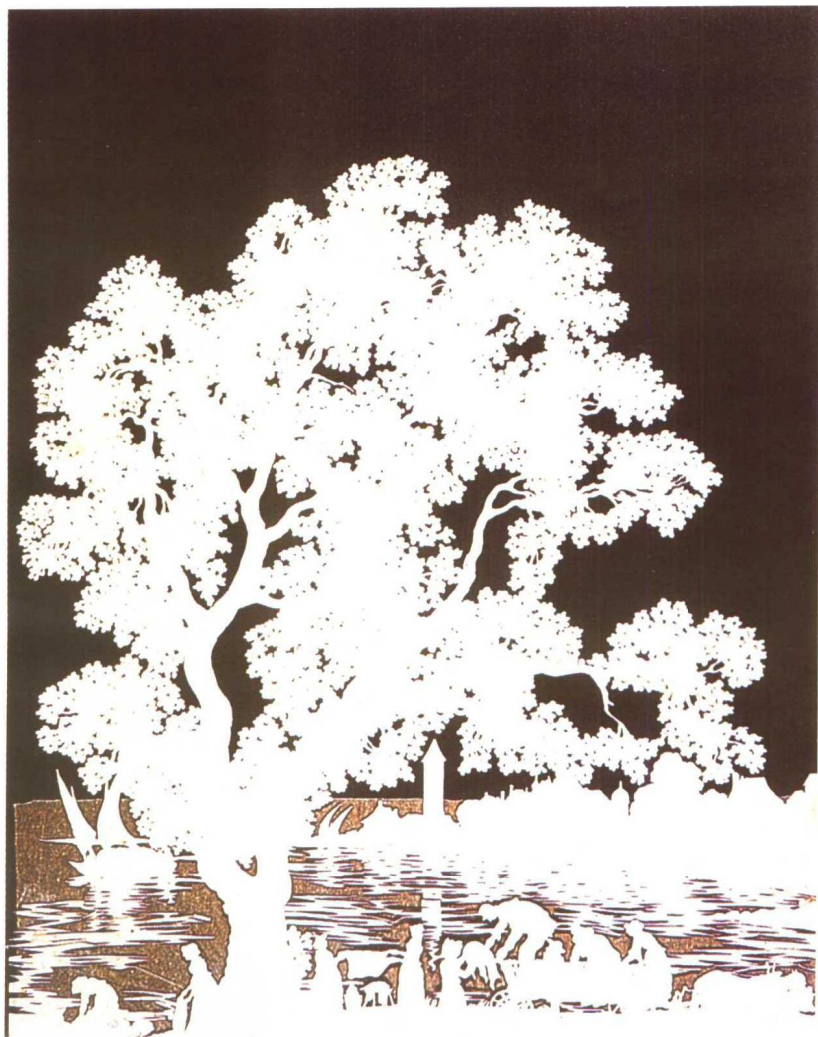

图 11. 让·休伯
《湖边》
棉纸剪纸

2 现代纸艺的产生

2.1 传统的纸艺——剪纸与折纸

传统是什么？传统是我们长时间不愿忘却的记忆；传统是我们与生俱来的一个胎记；传统是我们遗传基因中的一分子。

我们拨开层层的历史，穿过时间与空间交织的森林，追溯传统的源头。

今天，究竟是谁在什么时间创作了第一件纸艺作品已经不可追究，但

是考古发现的人类文化的化石——文物，让我们看见了最早的纸艺作品(图 13)。1966—1969 年间在新疆出土的南北朝时期的剪纸，或许可以算作纸艺的鼻祖了。这件作品的成分为麻纸，距今已经有 1500 年的历史，仍然保持着完整的形状，设计简洁的图案，展示着一种冷静、严谨、理性及和谐的风格。并且它的风格出人意料的相当现代：抽象的图案、几何的纹样，美观大方，具有浓郁的民族色彩。

剪纸这项传统的纸艺历史悠久，古老而又年轻，它超越了时间，也跨

越了空间，从古至今，不分民族，而在世界各地流行着，风格迥异，异彩纷呈。不同的民族、地区，剪纸的风格是不同的，美国早期殖民地的民间剪纸具有很强的叙事性，一张纸剪出丰富的乡间生活，还着上色，衬以黑底或白底，热闹而别致。欧洲斯拉夫地区的民间剪纸，热烈奔放，颇具当地的民风。(图 11、图 14)

流传在民间的剪纸艺术，也用它的艺术魅力滋养着一代又一代的艺术家。野兽派的代表画家马蒂斯 (Henri Matisse) 晚年曾醉心于剪纸，创作了

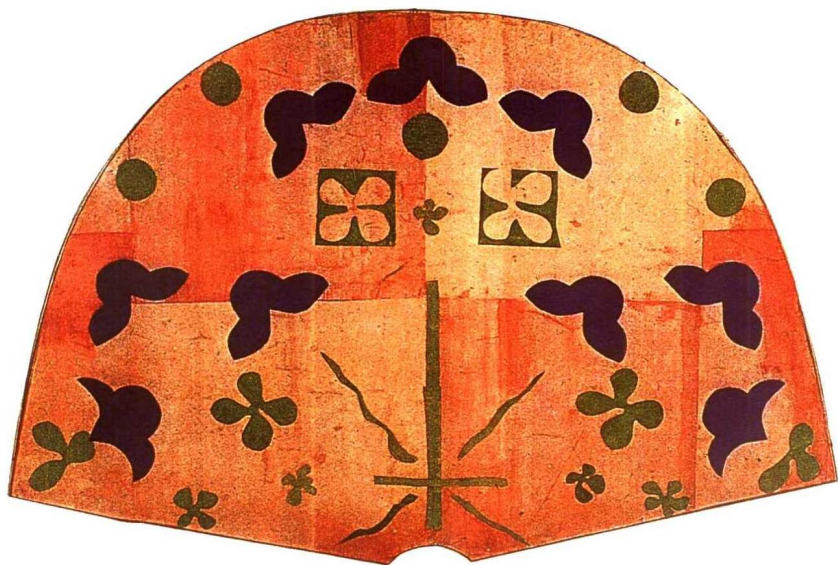

图 12. 亨利·马蒂斯
《紫色弥撒披肩》
剪纸
129cm × 200cm

大量“现代”的“艺术”的剪纸，成为现代纸艺的一个发端。(图 12)

传统的纸艺除了剪纸，还有折纸。

折纸的起源似乎更加难以考证。一张普通的纸，按照一定的规则和方法，可以折出各种动物、器皿乃至人

物、建筑，造型生动，逗人喜爱，而且取材方便，简单易行，因此在民间广泛流传，尤其受到儿童的喜爱。

剪纸是一种平面的纸艺作品；而折纸是立体与半立体的。

剪纸是不羁的，随心所欲的；而折纸是高度程式化的，有章可循的。

剪纸像黄土高坡上的信天游；而折纸是戏楼舞台上的京剧。

剪纸是叙事性的，折纸是概括的、抽象化的。

剪纸与折纸，都是想像力与创造力的结合，是使人心灵手巧，眼明手快的民间艺术形式：剪纸与折纸，都

图 13. 南北朝时期的剪纸
1966—1969 年新疆出土

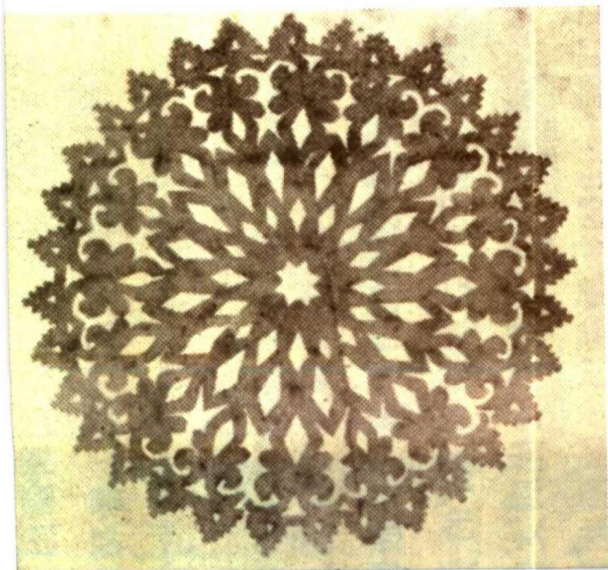
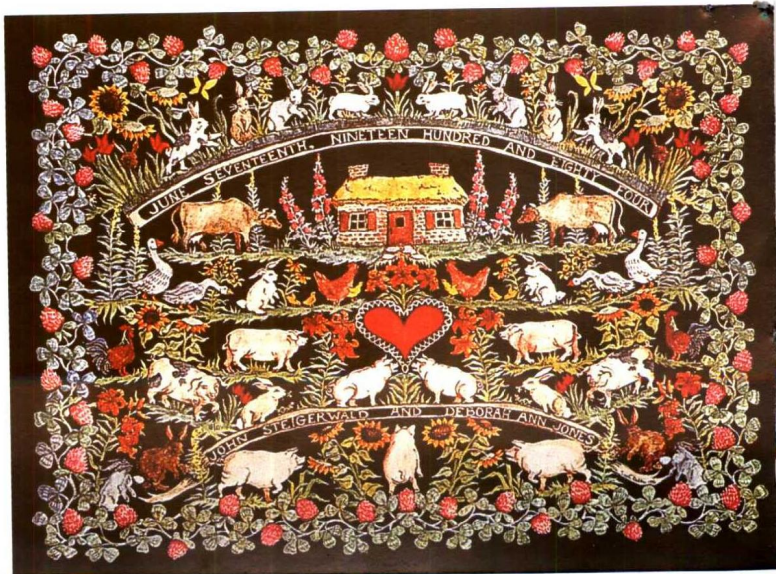

图 14 帕马拉·达尔顿
《周年庆典》
剪纸
66.04cm × 81.28cm

是由来已久，又不断向前发展的传统纸艺。(图15、图17)

90年代初，艺术家吕胜中就在德国的“红色列车”展中，在驶过欧洲大地的火车车厢中剪出一个个红色的小纸人。

2.2 现代纸艺的诞生

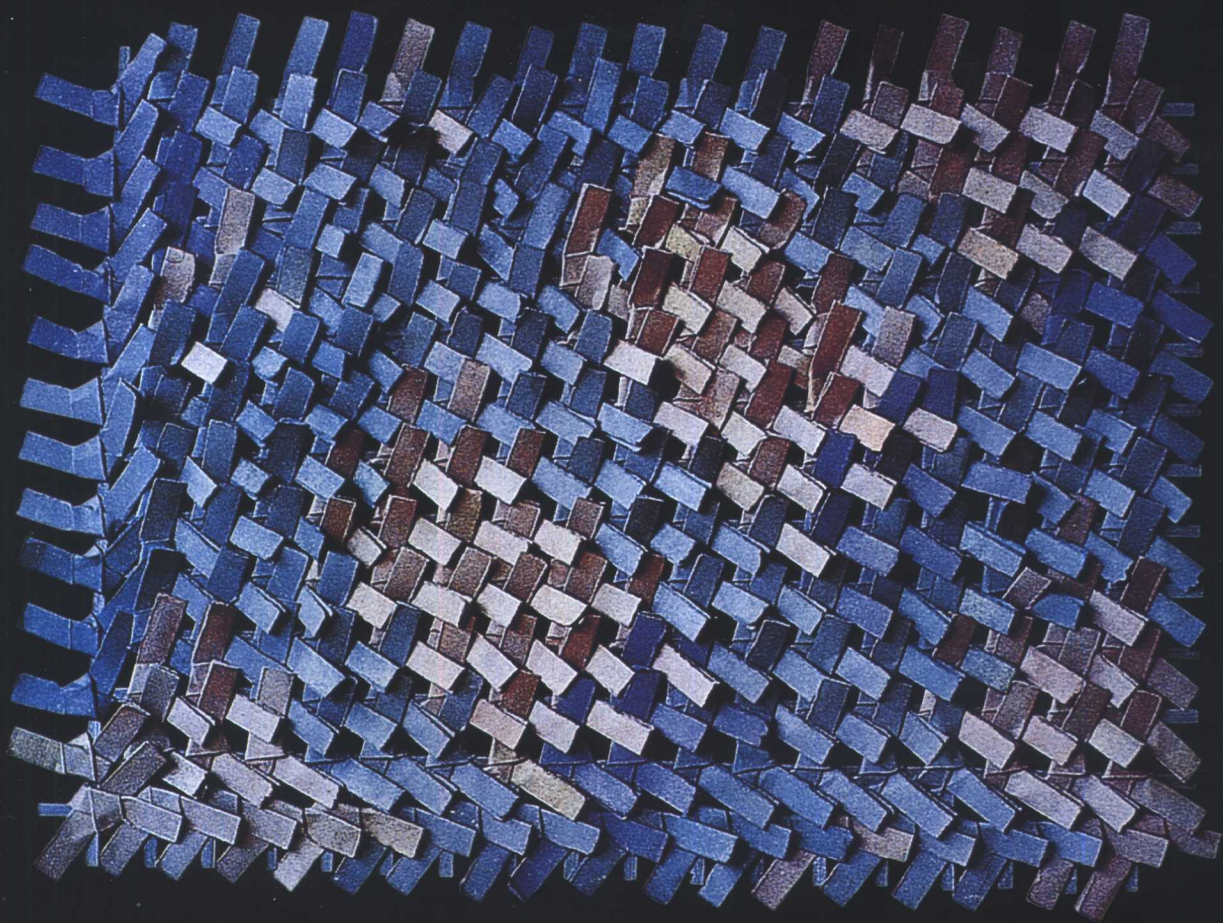
纸在人类文明史上独特的意义

在众多人类的发明创造中，纸有着独特的意义和影响：纸的使用与人类的历史和文化紧密相联，纸是人类文明的符号——文字的承载体。没有纸，人们的语言会随着时间的流逝在空气中消失；没有纸，代代相传的历史不过是一个存在于人们口头和脑中

的传奇神话，可以随意地修饰与篡改；没有纸，在经历某一场灾难之后，我们或许会丢失自己的过去……

人类社会经由手工业时代、工业时代、后工业时代发展到现在的非物质时代——信息时代，互联网时代，远程登陆使人们获得最大的资源共享，掌上电脑的推广使用，电子邮件

图15. 安·当恩 手工纸、竹 124.46cm × 127cm

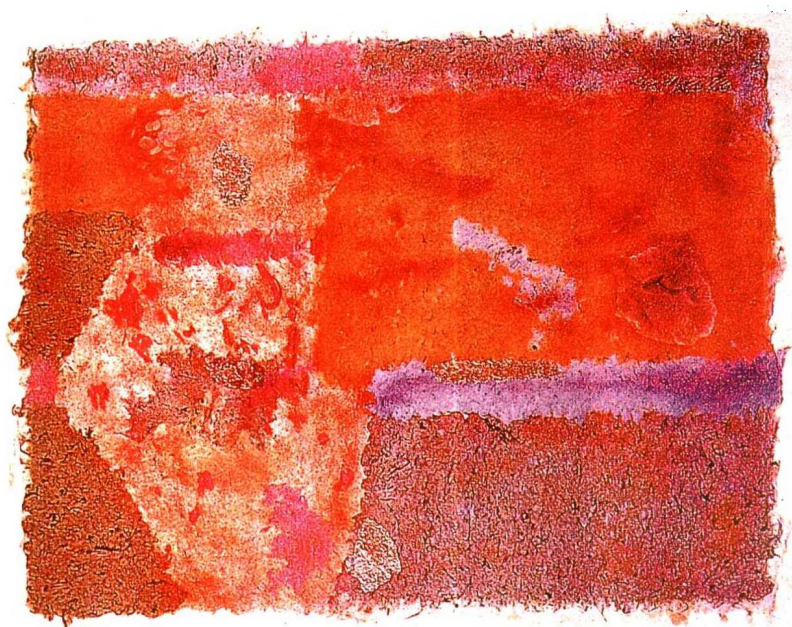

图 16. 亨德利卡·卡马斯特拉 《八月的月亮茶馆》 76.2cm × 101.6cm × 5.08cm

现代人的“手工”情结

沧海桑田，时过境迁。随着工业化的飞速发展，廉价的工业制品大量涌出，冲击着原来依赖于大自然、依赖于土地、依赖于手工业的人类社会。手工业的种类开始慢慢地从我们的生活中减少，手工艺品也一点一点地淡出我们的视线。粗瓷碗、土陶罐、手纺布，这些曾经熟悉的手工艺品，在它们逐渐减少，走向绝迹的时候，我们才认识到：那些纯手工制成的用品，那些经过人们代代相传的技术与经验，那些经过不同的人群磨合与沟通之后改善的物品，是多么宝贵。它们温顺体贴，完美地适合着我们的身体：留有斫痕的木碗，散发着清香的篾席、竹器，粗粗笨笨的容器与灵巧耐用的工具……

的深入人心，电子货币的流通……尤其是 20 世纪 80 年代后期与 90 年代初出现的电子出版物，融文本、视频、音频、图形、图像为一体，读者可以自由地选择阅读，并与之形成互动，逐步地更新了人们的阅读习惯与方式。人们渐渐习惯了看屏幕而不看书本；习惯了敲键盘而不是握笔写字；习惯了打开电子信箱接收虚拟的比特而不是拆开白纸黑字的信封；我们离纸似乎越来越远，似乎进入了一个“无纸时代”。

恰恰是在这种情况下，纸，这种古老而又不老的材质，在艺术上为我们提供了一种可能。

纸，这种敏感、纤细、脆弱的材料，成为艺术家手中的创作材料，纯手工的纸张已经成为一种艺术品，进入收藏与鉴赏的行列；艺术家以运用纸的多变的手法与技巧，多彩的肌理与质感，挖掘出人类情感中那些细腻和善良的潜在部分。(图 18—图 19)

图 17. 埃丝·莱纳 《折纸》 55.88cm × 68.58cm

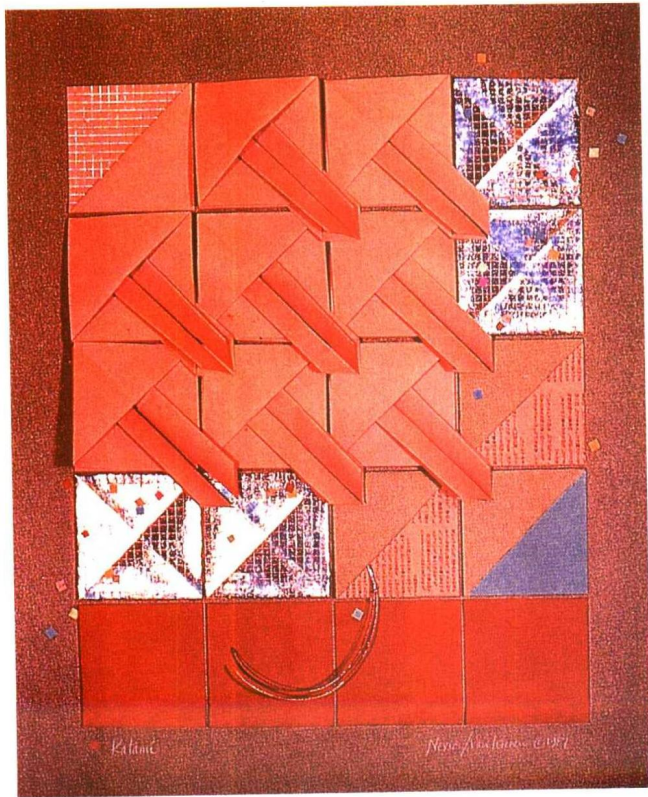

图18. 凯茜·利特尔
《波浪》
7.62cm × 15.97cm

在经历了手工——现代化——回归(向往)手工的螺旋之后,人们是否该想到些什么呢?

用惯了手工纸的古代人大概做梦也想不到纸张会像今天一样大批量地生产,廉价易得,而且表面洁白平滑、四边裁切光洁挺括。同时,谁又能想到:现代纸张的品质,是以对生态的无情破坏为代价的,伐木取材、排放污水……一座小型的造纸厂对环境的污染程度是令人吃惊的。

于是,有人怀念起手工造纸来,不可救药般的迷恋那繁复的过程和原始新鲜的材料。打浆、制浆、抄造……不亦乐乎。人们对于自然、率真的原始生存状态的幻想和憧憬,对天然、纯手工的物品的渴望和向往,带来了后工业时代人们的“手工艺”情结。以各国的艺术家为首,倡导各个领域的手工艺运动:玻璃、陶艺、纸艺……

手工造纸采用的天然植物纤维具有的亲和力、纸浆易于成型的温顺特点,都吸引着敏感如海洋生物触手般的艺术家的心灵。(图16、图21、图24)

纯手工的纸艺在这样的背景下产生并发展,迎合了现代人的“手工”情结、“怀旧”情绪,以天然纯朴的造型、肌理细腻、丰富的质地取胜的纸艺作品如同一股清泉,润泽了被工业文明蒸发干涸的心灵。

现代纸艺的发端

20世纪之初,是现代艺术的产生与兴起的时期,由印象主义开始,立体

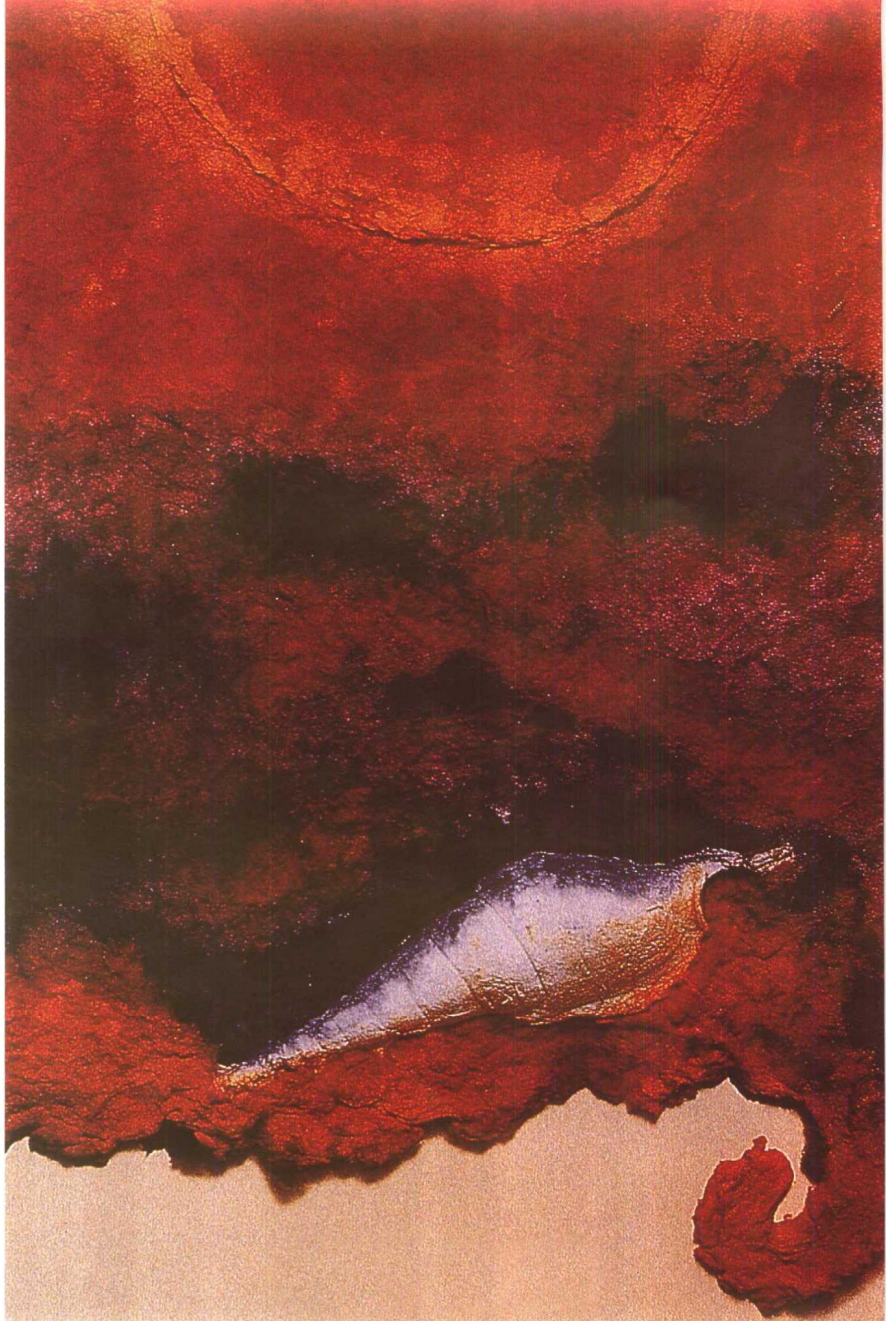

图19. 托马斯·曼斯 《无题》 手工纸 彩色纸浆

派、野兽派、表现主义纷纷登场,引发了视觉艺术史上的革命。综合材料、现成品及印刷品的使用,给传统的架上绘画艺术带来了生猛的气息与全新的改变。毕加索(Pablo Picasso)、布拉克(George Braque)在作品中采用了不同的材质的纸在画布上拼贴,以

取得丰富的肌理效果和凹凸的视觉“触摸感”,也可谓现代纸艺的一个发端。

此外,马蒂斯的“野兽派”剪纸、包豪斯(Bauhaus)早期课程中关于材料的试验,都是现代纸艺的源头与先声。(图23)

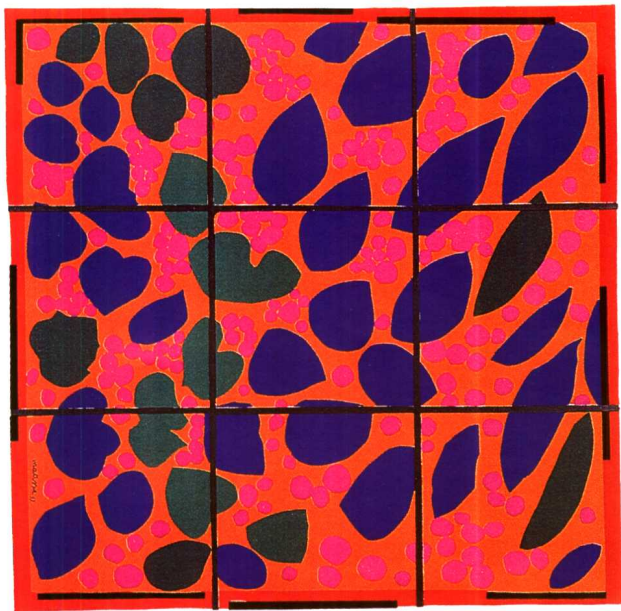

图 20. 亨利·马蒂斯
《开花的长春藤》
剪纸
284.2cm × 286.1cm

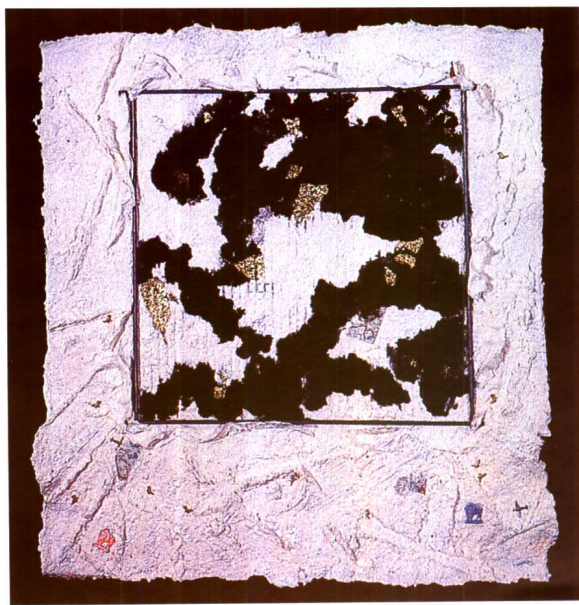

图 21. T·比斯格利亚
《新的开始—远离家园》
91.44cm × 99.06cm × 2.54cm

马蒂斯用剪刀为传统的剪纸艺术开创了新局面。优雅的生活，对自然与美的感受，对人体艺术的歌颂与挚爱，是我们从这些铺天盖地的剪纸中体会到的艺术家的心境。

“直接在色彩上剪出形象使我想

起雕刻家在石头上雕刻。”（马蒂斯）

“一把剪刀是一件神奇的工具。这些我用来剪纸的纸张也是如此富有魔力。……我从剪纸中获得了越来越多的乐趣，为什么我没有早一点想到（这种方法）呢？我越来越发现任何

一个人——不论是色彩画家还是素描爱好者想表达的任何东西都可以通过剪纸表达出来。”（马蒂斯）（图 20、图 22）

大师的话反映了他是如何深深陶醉于这项艺术以及艺术本身散发出的

图 22. 亨利·马蒂斯 《女人与猴子》 剪纸 71.7cm × 286.2cm

