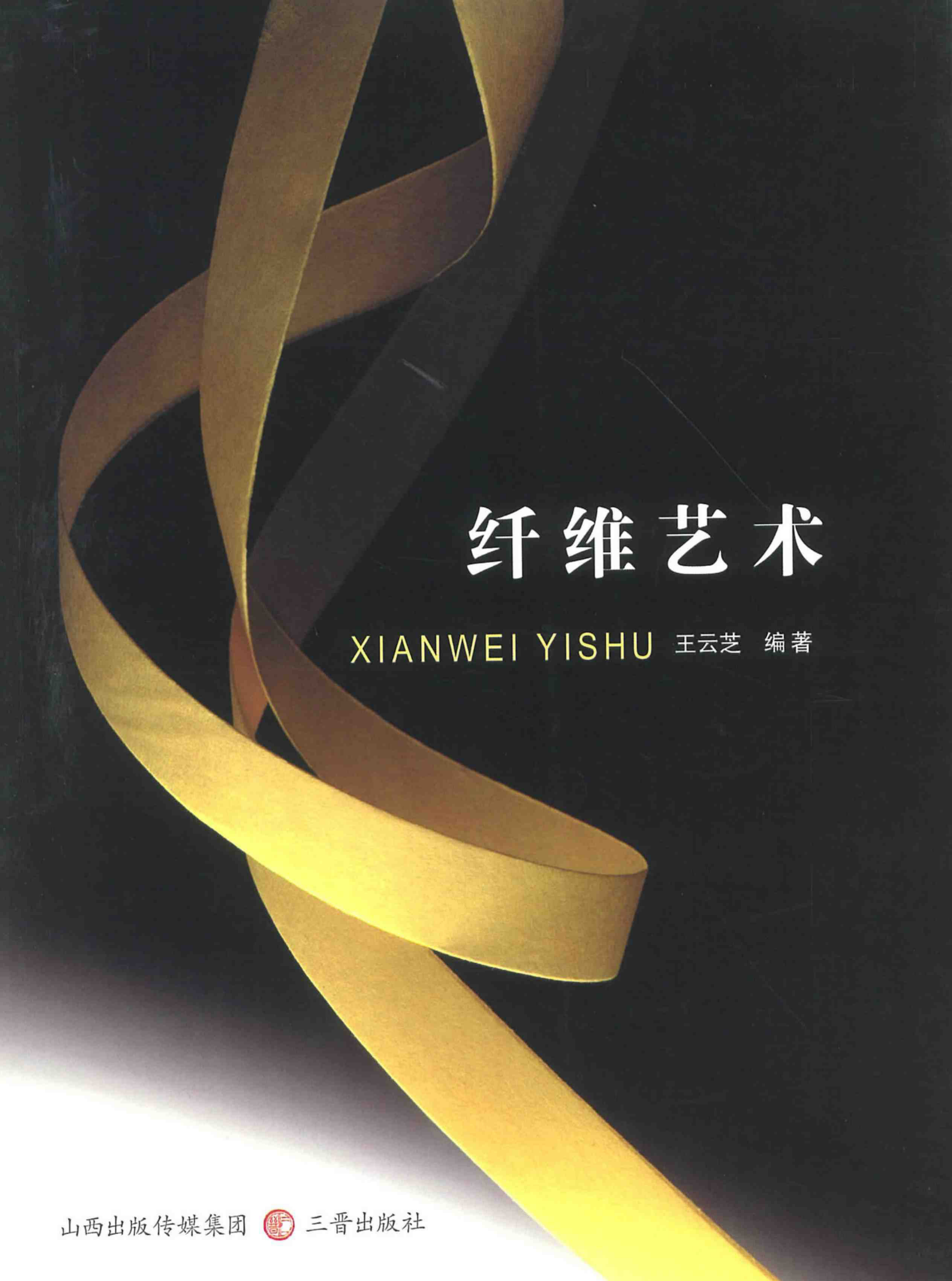

纤维艺术

XIANWEI YISHU 王云芝 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

纤维艺术/王云芝编著. — 太原: 三晋出版社,
2011. 6

ISBN 978-7-5457-0396-2

I. ①纤… II. ①王… 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(2011)第120860号

纤维艺术

编 著: 王云芝
责任编辑: 任如花
助理编辑: 赵亮亮
装帧设计: 李 珂

出 版 者: 山西出版传媒集团·三晋出版社(原山西古籍出版社)
地 址: 太原市建设南路21号
邮 编: 030012
发行营销: 0351-4922268(发行中心)
 0351-4956036(综合办)
 0351-4922203(印制部)
E-mail: sj@sxpmg.com
网 址: <http://sjs.sxpmg.com>

经 销 者: 新华书店
承 印 者: 晋中市万嘉兴印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 8
字 数: 160千字
版 次: 2011年6月 第 1 版
印 次: 2011年6月 第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5457-0396-2
定 价: 38.00元

版权所有 翻版必究

前言

纤维艺术首先是一种材料的艺术,纤维艺术设计就是材料的设计。材料以其独特的魅力使纤维艺术设计进入新的领域。本书着重阐述因各种纤维材料的不同而划分的各种纤维艺术,并借鉴传统工艺表现手法,在设计材料上寻求新的灵感,体现新的设计理念,运用新型的纤维材料进行创新设计。由于纤维艺术的材料极为广泛,形态多种多样,艺术语言极为丰富,所以对各种不同的建筑环境有非常强的适应力。由于纤维与人有天然的亲和力,有着其他工艺形式无法比拟的先天优势,极易获得视觉与精神的愉悦,体现人性的美感。色彩的介入则更丰富了纤维材料的表现魅力,加重了作品所蕴含的人文情感。

纤维艺术既创造物质形态,又表达精神内涵。传统样式的平面织物、现代样式的立体织物以及现在建筑空间用各种纤维材料表达观念的装置艺术,均可列入其中。它们在视觉与触觉、形式与内容等方面不断给受众以全新的审美体验。

纤维艺术是一种古老的艺术形式,在我国新石器时代早期的陶器上,编织纹理是最初的装饰图案。现代纤维艺术于20世纪60年代在西方崛起,80年代以后在我国迅速发展起来。“洛桑国际壁挂双年展”和从“洛桑到北京”国际纤维艺术双年展”,标志着现代纤维艺术的最新发展高度。

学习和研究纤维艺术,让我们融材料和创作于一体,充分利用纤维材料的特点,赋予纤维艺术作品更多、更丰富的文化内涵,让纤维艺术更贴近人们对美的需求,具有更强的艺术魅力。

王云芝

2011年3月

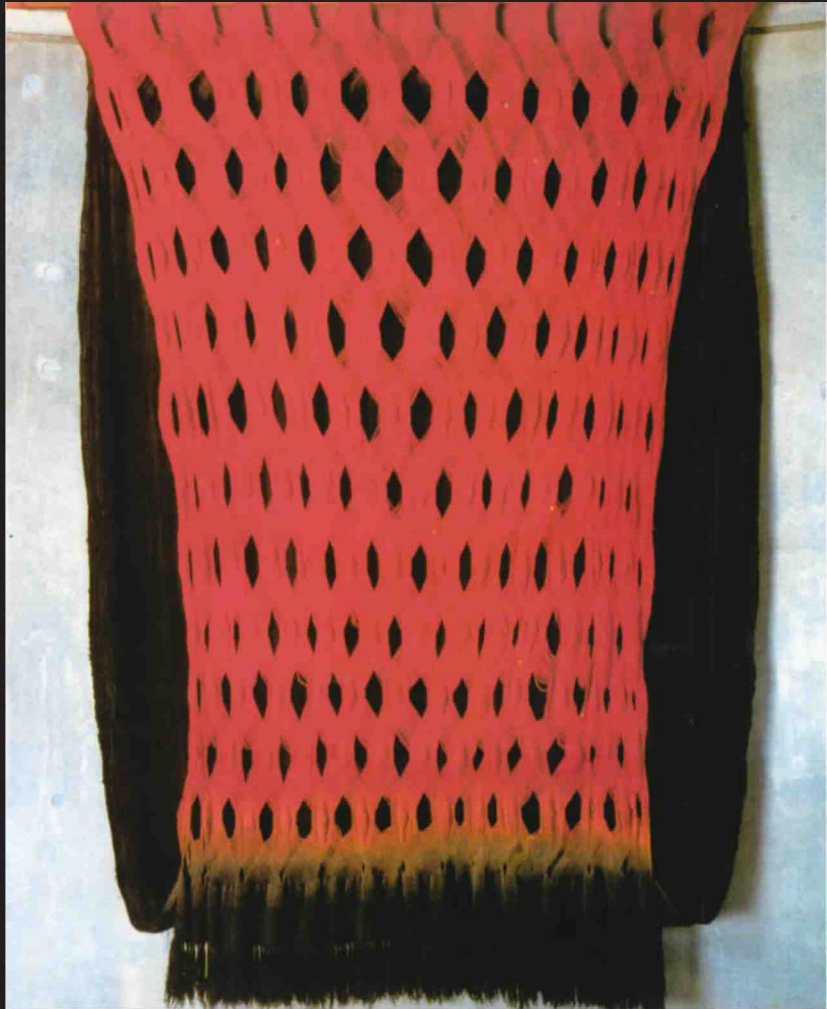
目 录

第一章 纤维艺术的起源和分类	/ 3
第一节 何谓纤维艺术	/ 3
第二节 纤维艺术的起源	/ 5
第三节 纤维艺术的分类	/ 8
第二章 纤维艺术材料与纤维艺术品制作程序和技法	/ 19
第一节 对材料的认识及其意义	/ 19
第二节 纤维材料的种类、特征及表现	/ 22
第三节 纤维艺术制作和技法	/ 27
第三章 纤维艺术设计的工艺和色彩	/ 33
第一节 纤维艺术作品设计的工艺	/ 33
第二节 纤维艺术设计的色彩美	/ 42
第四章 现代纤维艺术的产生和发展	/ 51
第一节 壁毯生产中心奥比松 和吕尔萨在现代纤维艺术产生和发展中的作用	/ 51
第二节 洛桑国际壁挂双年展	/ 57
第三节 中国的现代纤维艺术	/ 63
第五章 纤维艺术作品赏析	/ 73
第一节 国外纤维艺术作品作者简介和作品赏析	/ 73
第二节 我国纤维艺术作品作者简介	/ 95
第六章 教学实践案例	/ 99
后 记	/ 121
参考书目	/ 122

纤维艺术 · 1 ·

纤维艺术的起源和分类

第一章 纤维艺术的起源和分类

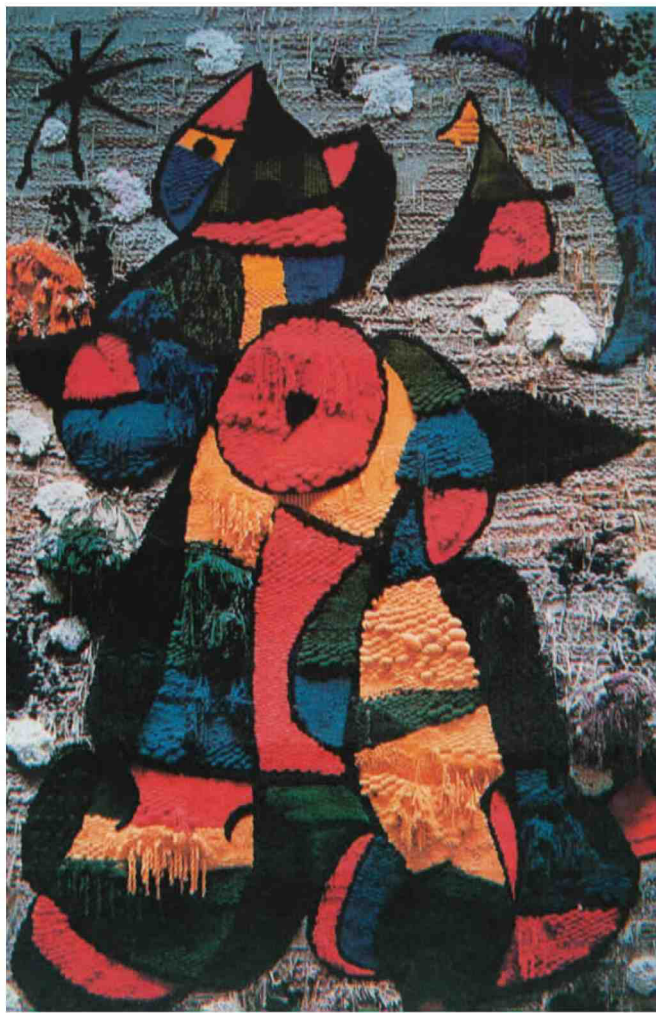
第一节 何谓纤维艺术

什么是纤维艺术？这个问题在过去对许多人来说是比较陌生的，涉及纤维艺术的美术教材和相关书籍是不多见的。纤维艺术这个名称只能在《装饰》、《美术》等国家级专业刊物、中国纤维艺术网等专业网址可以看到。近几年来，各种专业学术刊物及各大媒体都在频繁地介绍纤维艺术，各高等院校都相继开设了纤维艺术这门课程，从而使现代纤维艺术的相关信息唾手可得，对纤维艺术含义的界定也有了多种说法。

纤维是与人类生活最密切相关的材料之一，大致可以分为天然动、植物纤维（丝、毛、棉、麻等）与人工合成纤维两大类。而所谓纤维艺术，是指在古老传统编织基础上不断发展的新的艺术理念。纤维艺术是一个大的概念，是用编织、绣塑、缝缀、环结、缠绕等多种制作手段构成软体或综合材料构成体。它包括传统的各类染织品、缣丝、地毯、壁毯等，也包括在传统基础上创新，具有现代意义的壁挂、软雕塑和纤维装置。是自20世纪以来因环境艺术引起广泛关注而新崛起的一门艺术。

纤维艺术既创造物质形态，又表达精神内涵，它的范围极其广泛。传统样式的平面织物（壁毯）、现代样式的立体织物（软雕塑）及在现代建筑空间用各种纤维材料表达观念的装置艺术作品均可列入其中。它们均可在视觉与触感、形式与内容等方面不断给受众以全新的审美体验。

纤维材料质地柔软，色彩丰富，因而纤维作品拥有丰富

壁毯 米罗(西班牙)

《倒影》 玛娜娜·基吉卡什维里

《开关》 多特·赫拉普·凯恩克特(丹麦)

的表现力和独特的艺术语言，它可以达到笔墨、油彩无法达到的艺术效果。纤维艺术既有传统工艺美术的属性，也有现代艺术设计的特征；同时还兼容绘画、雕塑等纯艺术的特质，具有丰富的审美功能和实用功能。纤维艺术品在参加工艺美术展时是手工艺品；参加艺术设计展是设计作品；参加绘画展时是壁画作品；参加雕塑展是软雕塑作品；应用在建筑空间的大型纤维艺术品则属于公共艺术。因此，纤维艺术具有很大的综合性。

纤维艺术是集实用功能与审美价值于一体的艺术形态。特殊材质的运用和表现形式的多样化，使纤维艺术独具平面性、立体性及空间性等诸多造型特点。而纤维材料质地本身所具有的物理性与化学性，又使纤维艺术作品具有御寒、保暖、防潮、吸光、隔音等功能。但纤维艺术最重要，同时也最容易被忽视的作用在于：以突破固定模式的创作态度加工处理自然柔软或新颖多变的综合材料，满足了人们深层次的心理需要。现代社会快节奏的生活方式、竞争的社会关系、紧张的工作环境，从各方面给人们施加压力，而纤维艺术具有天然亲和力，在一定程度上，消除了现代生活中大量使用硬质材料制品所带来的冷漠感，重新让人情味回归生活。

丝线编织

第二节 纤维艺术的起源

一、编结

在石器时代，我们勤劳的祖先过着渔猎、采集的生活。为了生产和生活的需要，人们制造了砍砸、刮削用的石器，又利用渔猎物的剩余皮与筋，或竹、藤、柳、草等天然植物材料编结渔网和篮筐。从打制石器起，人类就开始了制造活动，并在制造活动中显示出了造型意识和审美意识。

在人类文明史中，最早的文化样式大概就是编结和编织了。从旧石器时代到新石器时代的漫长岁月中，原始先民留下了令后人惊叹不已的石器、骨器、陶器，然而精美的编织物却因容易腐烂而无法保留至今。

原始社会曾经有过编结、编织的辉煌时刻并不是臆测，在新石器时代后期的半坡和庙底沟的一些陶器上，都发现有编织的印痕。近年来，在吴兴（今浙江省湖州市）钱山漾新石器时代的遗址中曾出土200多件竹编文物，出土的竹编品种有篓、篮、谷箩、竹席等，还有打鱼、养蚕和农业的各种用具，大多是用刮光加工过的篾条编织出人字文、梅花眼、菱形格、十字纹等各种花纹。事实表明，纤维织物先于陶器，已在人们的生活中普遍使用，而且其实用性和审美观已很好地结合在一起了。

二、纺织

随着采集和农耕的发展，人们对植物纤维的利用有了进一步的发展。在编织渔网与篮筐经验的基础上，人们逐渐认识到，有些植物的外皮纤维比较长，如葛、麻捻成丝会有更大的强度，而且更柔软。在我国新石器时代的仰韶文化时期的遗址中，曾普遍发现陶质或石质的“纺轮”。

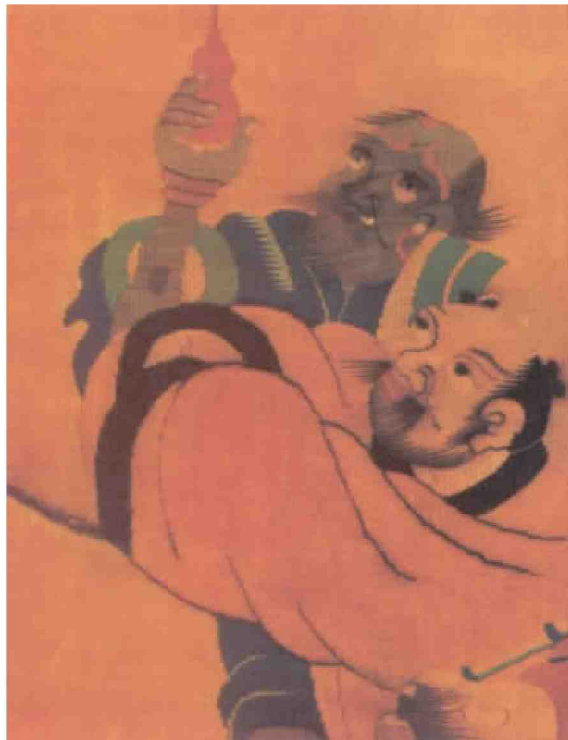
1930年，在北京房山县周口店山顶洞人遗址中发现了一

龙凤虎纹绣罗 战国

绣片 汉代

《八仙拱寿图轴》局部 缂丝 元

枚磨得十分光滑的精细骨针，针长82毫米，直径3.1毫米，针孔直径1毫米。这显示了距今几千万年前原始先民处理纤维的水平，同时也表明他们已经能缝制简单的衣服。当然，那时缝制衣服的材料可能还只是兽皮之类。

当我们的祖先掌握了用纺轮把葛、麻纤维纺成线的技术的时候，编织也就开始了。在当时的陶器上曾留下织物的痕迹，如在庙底沟、半坡等仰韶文化遗址中发现了大量带有布纹印痕的陶器，布纹每平方厘米约有经纬线各10根左右。1972年，在江苏省吴县草鞋山新石器时代遗址的第十层（属马家浜文化）发现了3件碳化的织物残片，织物原料经鉴定是野生葛纤维，织物上还织有花纹，是以纬线起花，构成山形或多重菱形的斜纹；织物的稠密度为经线每厘米10根，纬线每厘米26~28根。这是我国目前发现最早的葛布织花遗物。距今6000多年前出现织有花纹的织物，表明我国纺织工艺发展进入了新的时期。

新石器时代的大汶口文化时期，先民们的纺织技术有了进一步的发展。这时，人们发明了骨梭，梭的运用使制造纺织物的质量和速度大大提高。人们将搓成的麻线双股或三股拧在一起，以提高纺线的牢固度。在吴兴钱山出土的麻布每平方英寸有经线78根，纬线50根，已经比较精细了。

体现在新石器时代陶器上的编织纹很多，他们记录着整个新石器时代不同地区、不同时期的编织时尚。甘肃省秦安县大地湾文化的陶器表面压印网状交叉绳纹；马家窑类型晚期的彩陶上出现了弧曲形网纹。另外，在“兴隆洼文化”、“红山文化”“薛家岗文化”“彭头山文化”“大溪文化”等文化遗址中都有不同形式的编织纹，反映出当时纤维编织已相当普及，和人们的生活息息相关。随着文明的发展，纤维与艺术、科技、生活结合，形成了独特的视觉语言——纤维文化。

三、画绩

原始时代的人们在装饰自己的时候，除了佩戴各种成串的兽骨、兽牙，植物果实等制成的装饰品外，还有文字、文身等形式。新石器时代晚期，我国的先民在掌握了手工纺织和缝制衣服的技能以后，就开始将文身的花纹转移到衣服上，衣服成为新的纹饰对象。

在纺织技术还没有发展到能够在织物上织出花纹的时候，

《人首马身武士像》(汉代毛织壁挂)
新疆洛普普拉墓地出土(公元1~2世纪)

人们对衣服的纹饰最初只能是延续文身的概念，而且当时已经成熟的陶器彩绘技术为美化衣服提供了可直接借鉴的方法，即在衣服上画花纹，从此产生服饰艺术中的画绩技术。画绩（音义同“绘”）技术在中国进入奴隶社会以后发展为官府手工业的重要工种，也就是《考工记》中记载的“画绩之工”。长沙马王堆一号汉墓出土的精美纱袍使用的就是印花敷彩技术，说明画绩一直到西汉还是很重要的装饰手段。

现藏于英国维多利亚和阿尔伯特皇家博物馆的一块在新疆古楼兰遗址中发现的汉代“奔马”纬毛，是迄今为止中国出土文物中年代最早的一件通经断纬织物。彩色的纬纱奇妙地编织出奔马和卷草纹，体现出我国西北地区装饰纹样的风格和工匠们的高超技艺。

经历了几千年的漫长岁月，大部分人类早期的编织物已经自然消失，但幸存的实物和亘古不变的编织技艺始终伴随着人类文明的发展，足以使我们沿着这条大道去重新探寻纤维艺术的历史。

《带着俘虏的帝王》 埃及（公元 5-8 世纪）

《骑手和丘比特》 埃及（公元 5-8 世纪）

第三节 纤维艺术的分类

纤维艺术有多种分类，一般可以通过表现形态、使用材料、制作技术、艺术风格四种方法将它们分为多种类别。

一、从表现形态上分类

(一) 壁面形态

壁面形态也可称悬挂形态，它是古老挂毯艺术的一种延伸，人们通常将这种形态的作品统称为壁挂。纤维艺术的壁面形态主要以壁挂等形式依附于建筑物的墙壁之上。传统的挂毯与现代纤维壁挂虽然都是建筑环境中的有机组成部分，但在观念上有着很大区别。与传统纤维艺术挂毯相比，现代纤维艺术壁挂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习惯。

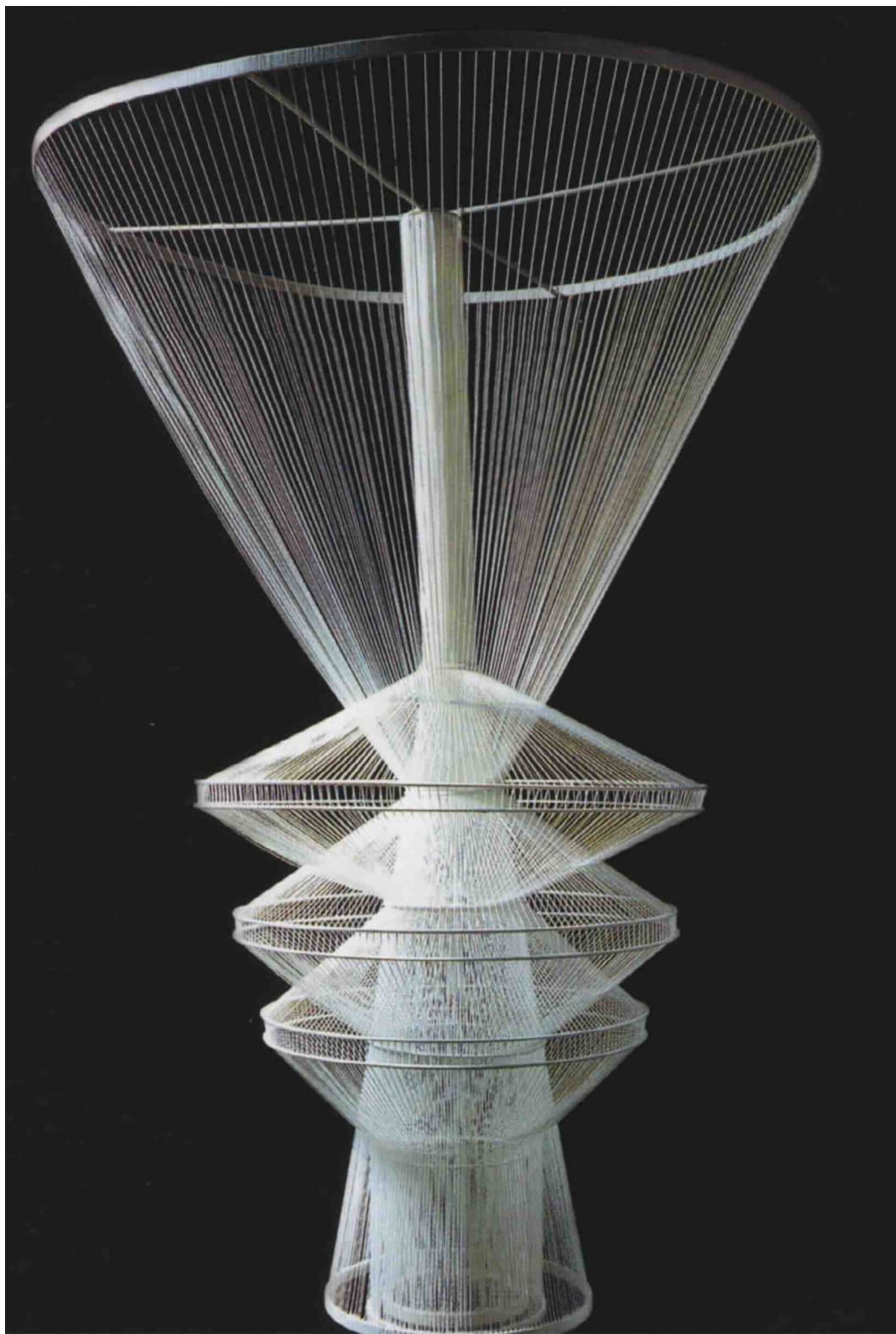
现代壁面形态的作品除了在观念上超越了传统的概念外，在材料处理上也呈现了本质体现与材质对比两种充分显现材质属性的新形态。

作为美国现代纤维艺术的旗手，杰出的艺术家希拉·席克斯(Shila Hicks)在1972年为法国巴黎的IBM公司大楼创作的壁挂《记忆》利用成束亚麻纤维，发挥缠绕的技法语言，用红、橙色绸缎将麻束包裹起来，使丝线缠绕和麻线暴露产生强烈的纤维质感对比，显示出纤维线性的原始美感。最后把长条绳状元素进行编织，表达出“传统编织的不朽精神”。通过对材料的深刻认识及对其品质的充分挖掘，因材施教，充分挖掘纤维素材的自然特质，引入联想和想像，创作出令人回味的纤维艺术作品。在室内空间给人以独特的视觉和触觉的双重感受，从而创造了一种超越本身形态而带来的独特室内情境。

这类壁挂形式的现代纤维艺术作品主要突出材质属性与

《极地的回声》壁挂 珍妮特·库莫林(美国)

《交叉》人造丝 松本美保子(日本)

壁挂
苏珊·斯塔尔(美国)

编织肌理，通过视觉能引起一种触觉感并带有强烈的材质肌理里的接触感。

(二) 立体形态

亦称“软雕塑”形态，即软性和伸缩力的雕塑。在这类作品中，艺术家们运用纤维材料特有的肌理和厚度，利用其可塑性和悬垂性的特点，在空间体现纤维的特有张力。

立体形态可分绕性结构形态和支撑性结构形态。

1. 绕性结构形态

纤维材料都具有围绕性的特点，由藤、竹等纤维材料编织而成的容器，就是利用这种材料的围绕性而制作的。有围绕性就有空间，实际上就是一种空间的存在，犹如篮筐的结构一样。如琼尼·塞格·布朗福特用打包带一类的材料编成《无提手的篮子》，它有一个并不明确的内部空间和开口，整个造型像一个扭曲的躯干。这里，既有古老编织工艺的影子，又有新的构思。

2. 支撑性结构形态

现代纤维艺术中有的软雕塑作品首先是以木、金属等材料为框架基础，然后用软性的纤维材料进行编织缠绕，或是将已编织成的平面纤维制品与立体性的架构相结合；甚至是没有框架，利用纤维材料加工后形成自身的“可站立性”，从而形成材料与形态密切相揉合的三维立体形态。

《羽衣 / 着物》丝纸 安谷屋教子(奥地利)

二、从使用材料上分类

按一般纤维材料的性质,我们可将纤维分为棉、毛、丝、麻等自然纤维和人造纤维、合成纤维、无机纤维等化学纤维两大类。但在这两种材料的使用上,又有各种不同的情况。我们结合国际上的惯例,尝试提出以下的分类:

(一) 自然纤维材料

包括用棉、麻、丝、毛、葛、竹、藤、棕、各种蔓草类(如龙须草、蒲草、乌拉草)及玉米皮等和一些新开发的自然纤维材料(如:罗布麻、菠萝叶、香蕉茎等)制作的纤维艺术。

(二) 化学纤维材料

包括用人造纤维和合成纤维等制作的纤维艺术。

(三) 混合纤维材料

包括运用化学纤维各类间的混合、自然纤维各类间的混合及化学纤维和自然纤维的混合等制作的纤维艺术。

(四) 纸质材料

用各种手工造纸和工业造纸作为材料,制作的艺术品,也称纤维艺术。

(五) 综合材料

上述各种材料的混合和综合制作的纤维艺术。

三、从制作技术上分类

从制作技术上分类,即从制作工艺上的分类。这种分类方式主要强调的是引发作品结构肌理、视觉效果的技术或工艺特征,也是目前常用的分类方法之一,我们可概括为以下几种类型:

(一) 编织类

包括了一般毛织、丝织中的手工编织、纬织、栽绒、编结和花边、竹编、草编、藤编等,以及现代金属、塑料等材料的编织。

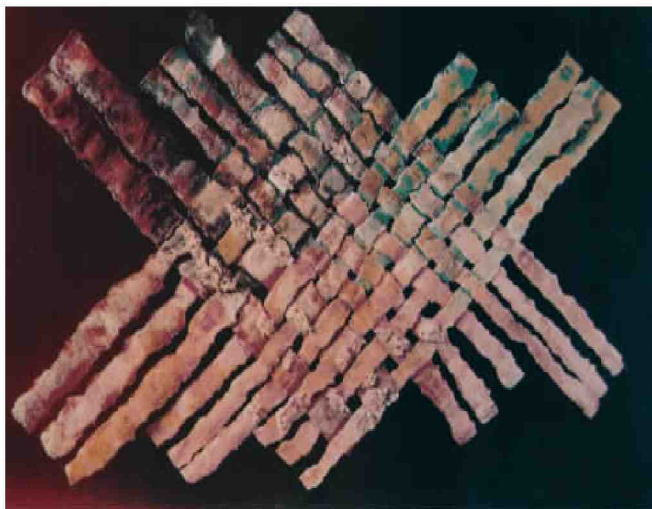
(二) 印染类

包括了直接印花类的型版漏印、型版印、丝网印、数码喷射印;防染印花类的蜡染、扎染及手绘等。

(三) 刺绣类

包括了传统的彩绣、塑绣、枪绣、绗缝、抽纱等和现代的电脑刺绣等。

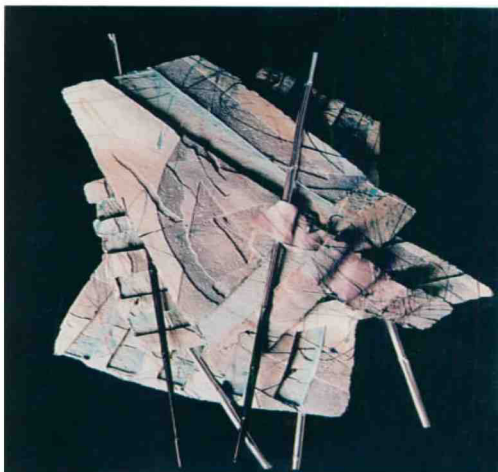
(四) 纸艺类

纸纤维系列一

纸纤维系列二

纸纤维系列三

《生物躯体系列》综合材料 珍妮特·玛卡瑞恩(美国)

包括了各种手工纸浆的平面图形、立体造型和现成纸材料的综合技法等。

（五）综合类

包括了现代人可能想像和实现的各种在纤维织物上使用的方法，以及上述各种方式的综合使用。

四、从艺术风格上分类

从艺术风格上划分，纤维艺术可分为具象风格和抽象风格两大类。

（一）具象风格

具象风格是超越了单纯的再现客观形象，在表现现实形象中侧重形象追求的一种方式。如17~18世纪欧洲“戈贝兰”挂毯就是属于具象风格的一种，但它的具象主要是对油画般画面效果的艺术再现，而不是对客观物体的直接仿效。“戈贝兰”挂毯作为纤维艺术中具象风格的传统典范，它是由织工直接按照绘画编织的。具象风格主要是依靠高超的染色技术，使常备的毛纱和绢丝达到一万多种不同的色泽，且每种色彩有200个色阶之多。

（二）抽象风格

所谓抽象，就是把某种情感中感知的物像，抽离其本质的属性，对物质本质的反映。艺术的抽象是通过对物像具体的各种形态因素进行分析后，以特定的形式来反映最理想、最本质的视觉要素。它比具象的表现更为理性，也更具视觉表现的冲击力。抽象风格的纤维艺术品一般是通过材料感、肌理图形等形式和个性化语言来创造的；抽象风格常常以色彩和形象的律动等含蓄地传达作者对社会、艺术、人生等的主观感悟和情感寄托。

当现代纤维艺术从传统挂毯中脱胎而出的那一刻起，现代纤维艺术家们就热衷于以抽象的风格来体现形态、材料和肌理之美。德国包豪斯的斯托尔兹、南斯拉夫的雅科达·布依奇、波兰的阿巴卡诺维奇都是以抽象风格来表现他们在纤维艺术语言中的各种创新。

（三）意象风格

意象风格是指艺术家不是单纯地模仿自然物像，而是在对自然物像深刻理解的基础上发挥艺术想像力进行主观创造，从而达到抒情达意的目的。意象风格可称作装饰风格或图案风格。它的原则是既以客观物像为依据，又与客观物像有一

戈贝兰壁毯 安妮·阿尔伯斯(德国)