

中南民族大学民族美术实验教材丛书

纤维手工编织艺术

FIBER HAND-KNITTING ART

徐 晶 著

中国出版集团
世界图书出版公司

纤维手工编织艺术

FIBER HAND-KNITTING ART

徐 晶 著

中国出版集团
世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目CIP数据

纤维手工编织艺术/徐晶著. —广州:世界图书出版广东有限公司, 2012.6
ISBN 978-7-5100-4174-7

I. ①纤… II. ①徐… III. ①纤维-手工编织-工艺美术 IV.①TS935.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第271818号

纤维手工编织艺术

责任编辑 孔令钢

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲25号

http ://www.gdst.com.cn

印 刷 武汉美盈风谷印刷有限公司

规 格 787mm× 1092mm 1/16

印 张 8

字 数 120千

版 次 2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

ISBN 978- 7- 5100- 4174- 7/J· 0133

定 价 98.00 元

版权所有,翻印必究

中南民族大学国家级民族美术实验教学示范中心

实验教材编辑委员会

主 编 :罗 彬 周乙陶

主 任 :罗 彬

副主任 :周乙陶

编 委 :马 蕾 王 帆 王志勇 吴海广 周少华 闻 斌 郭红琳

徐 敏 龚 唯 潘 俊 潘伟超 (按姓氏笔画排序)

作者序

生活是从一条线开始

慢慢延展

编织成五颜六色的画面

线

有时会缠绕在一起

无法理出头绪

生活

也停滞不前

只有重新理清他们

才能继续前行

这些生活的画面

时而绚烂

时而暗淡

时而杂乱无章

这都是生活的必经之路

当然

非常感谢

那些在路上遇到的人和事

他们都将成为不同的色调

织入我的人生

Foreword

Life from a line

Slowly extended

Woven into a colorful picture

The Line

Sometimes intertwined

Too much to sort

Life

Came to a halt

In order to move on

Only to regroup them

The picture of life

Sometimes gorgeous

Sometimes dim

And sometimes chaotic

This is the only way of life

However

Thank you very much

Those people and things encountered

They will become different colors

Woven into my life

本书系2010年度中央高校专项基金项目“民族手工创意产业建设研究”（项目编号CSQ10014）研究成果

引言

创意产业最近几年的发展成为政策扶持的主要对象,在未来文化创意产业对中国经济的全面协调发展和产业结构的进一步调整将具有越来越重要的作用。从整体上看我国文化创意产业既是市场不成熟、需求不稳定、产业链尚不完整的风险产业,又是有效需求高速增长、市场前景十分广阔、经济效益非常诱人的朝阳产业。

西方发达国家的创意产业链已经慢慢成熟。以小型手工饰品产业为例,创意的生产是设计的核心,这些核心创作者是一些充满想象力的艺术家、设计师或手工艺者。他们能够贩卖限量制作的各種小东西,如独立的影像书刊、手工娃娃、手绘T-shirt、挂件饰品等。“独此一件,别无其二”的产品,不仅吸引了文化创意企业的目光,更成为市民和游客所热衷的宝贝。

在我国,对于民族宝贵文化资源的利用和再创造是实现文化产业跨越式发展的重要途径。创意产业包含着众多的门类,其中民族染织、民族服装配饰等民族手工创意产业,是以低成本、低能源、高环保为属性,在设计和生产过程中强调艺术设计美感,强调个人创作和每件作品的独一无二。在创意产业的体系中具有装饰性强、生产过程环保、民族符号体现充分等特点。成熟的民族手工艺创意产业,充分挖掘手工艺生产的特点,具有独特的文化和审美价值,在满足现代城市生活功能需要的同时,还具有丰富社会文化内涵、提供文化体验、促进生态经济和文化产业的可持续发展的作用。

在我国,编织艺术是既古老又有应用潜力的手工艺术。民族编织和染织技法适用性广泛,在历史长河中广受人民群众的欢迎。在长期的发展过程中,人们逐步认识到它的装饰美感,并从编织中体验到艺术美的精华。通过艺术的手段赋予各种不同的纤维以深刻、丰富的艺术内涵。各种造型图案使得民间工艺美术展现出多姿多彩的世界。到了近代,我国的编织艺术几乎涵盖了人们生活的各个方面。而到了现代,随着工业文明的迅速发展,全球经济一体化的大趋势,以及逐渐形成强势文化对弱势边缘文化的侵蚀,以致许多传统的民间工艺迅速衰退,尤其是很多编织技艺几乎到了失传的边缘。

那么这些传统的手工技法的精华之处在哪里?如何利用这些技法增进当代人的生活和家居质量?这是留给现代手工创意产业的推动者和实施者的重要课题,本书旨在帮助广大艺术工作者通过对纤维手工编织技法的掌握,生产现代的以纤维手工编织为特征的艺术品。

本书对手工编织刺绣的历史进行了梳理。详细介绍纤维手工编织技法,其中着重介绍以高比林纤维编织技法 and 传统西兰卡普编织技法在现代生活中的创意性应用。浅谈利用扎染手段制作现代纤维艺术作品的技巧。并进一步结合教学和科研实践,通过师生作品详细讲述如何利用技法和民族文化资源元素进行创新。最后结合现代纤维艺术的国际科研新进展,还介绍了数十

位具有代表性的世界纤维艺术家及其代表作品,其侧重点在于这些纤维作品的制作过程及其顺应现代建筑空间和环境的特点。其中尤以美国、日本、欧洲艺术家的创作实践最具借鉴意义,比如南希将少数民族编织艺术融入到公共空间中,创造大型的作品,她在北京的工作室已经十年,将新的文化植入到创作之中,研究新的技法,如苏绣的技法,在制作中学习新的技艺,融入新的创意,这些让她的事业达到了新的高度,在中国打开了市场。南希的成功与她游走于东西方的体验以及开放的文化背景是分不开的,非常值得中国艺术家学习。日韩艺术家与我们的思路更加接近,韩国的张英澜教授不仅仅收集韩国各种刺绣技法与绣品,更时常思考如何将这些传统技艺保存并绽放更强的生命力。她首先独创把水墨绘画与刺绣相结合,不同领域互相嫁接,使传统工艺获得更新的生命力,她的作品也得到市场和收藏界的热捧。车英顺教授从手工创意的材料出发,探讨形式,她早年在欧洲留学,从手工制作的原点出发,作品简练富于现代感,也得到市场的肯定。日本的福本繁树和福本潮子多年研究绞织染,印染在和服上,市场价格十分昂贵。久保田繁雄研究海水的变化,将富有禅意的文化内涵赋予到作品之中,在大型空间中时有见到。闻名于世的大地艺术家克里斯多夫,更是将政治、经济、文化诸多领域的元素汇集到大型作品创作中,不仅轰动了媒体,更带来了巨大的经济效益。强调城市公共空间的设计是如何结合现代手工编织,实现符合现代城市精神的人居空间之营造的创意思路。

将传统编织技艺融入到现代高校相关专业的教学和科研实践活动中是本书的首要目的。除此之外,本书还力求迎合当代社会的生活节奏,把艺术的技艺同社会的需求相统一,不仅仅是对纤维艺术专业的学生,还对相关的爱好者,及其他对纤维艺术感兴趣的人都做一种思路上的启发。另外本书通过对优秀学生作品的介绍,从实践过程中的创意构思出发,揭示了完整的编织作品创作流程,对于相关专业的教学研究活动提供了很好的参考作用。

图1-1 清 缙丝山水楼阁图

序

蚕桑农业在我国起源很早,相传黄帝时代,他的妻子嫫祖就开始教导人们养蚕治丝,后世人们祭祀她为“先蚕”。关于植桑养蚕的最早记载见于《山海经·海外北传》:“欧丝之野,在大踵东,一女子跪据树欧丝。”这里描绘了这样一幅画面:在巨踵国东边的欧丝之野,有这么一个女子半跪半踞地在一棵树上吐丝。民间有关于蚕花娘娘的传说,《搜神记》中有记载蚕马的由来,而牛郎织女的故事更是家喻户晓。

由此可见,我们的祖先在远古就已开始从事和丝织有关的活动,纺织作为妇女们的一项重要工作被喻为丰衣足食的象征,而手工编织,无疑是妇女们纺织的最早生产模式。随着纺织技术的提高,纺织品逐渐从一种日用品转变为商品,进而成为安国兴邦的象征。到公元前138年,张骞通西域,“丝绸之路”上开始往返绢、绸、锦、缎、绫、罗、纱、绮、绒、绉等丝织品。

在中国,纺织品作为一种艺术形式的历史,也十分久远。缂丝就是中国最传统的一种挑经显纬的欣赏装饰性丝织品。缂丝兴于唐盛于宋,南宋是缂丝艺术最精美的时期,被作为皇家御用织物之一。这些今天看来仍是巧夺天工的手工编织是纤维艺术的独特魅力所在。

19世纪末20世纪初,新艺术运动中诞生了现代纤维艺术。随着科学技术的进步,纺织业已经进入了全机械化生产时代。作为日用品和商品,纺织物已然脱离了手工制造过程,只有在艺术领域,纺织品还保留着手工的痕迹,而现代纤维艺术进入20世纪80年代,越来越走向对手工创造的回归。

中国作为纺织业大国,在纺织技术全自动化的今天,如何看待手工编织,是这一代纤维艺术家应该思考的问题。令人欣慰的是,仍有不少纤维艺术工作者们在孜孜不倦地继承和发扬祖先留下来的传统技艺,徐晶就是这些艺术家中的一员。中南民族大学创建了民族手工编织工作室,徐晶身体力行地在教学中探索传统手工编织技术的可能性,将纤维手工编织艺术传承下去。徐晶在本书中从多个角度介绍了传统手工纤维艺术。难能可贵的是她详细收集了古往今来世界各地的纤维材料与制作技法,一一分类说明,其中不乏最普通的平织法和染线等技法,也有我们较陌生的西兰卡普编织技法等,不论在编织技法的广度和深度上都是一次详尽的阐述。第四部分的教学案例让我们不但看到了作者身为传授者的努力,也看到了他们探索创新的成果,同时也能给读者以启发。

徐晶的这本书,以通俗易懂的语言概述及浅显又专业的技法介绍,让纤维艺术为更多的人所熟知,也让我们看到了纤维艺术的美好前景。

中国美术学院教授 施慧

2012年3月3日

Preface

The sericulture agriculture in China has long history. According to legend, the Yellow Emperor's wife, Lei Zu, began to teach people silkworm silk and later people worship her as a "silk worm". The earliest record about mulberry sericulture found in Shan Hai Jing - Overseas North pass on: "OuSi the wild in large heel east, a woman kneeling, according to tree OuSi." Which depicts a picture: country in the foot with six toes heel the east Ousi the wild, so a woman knelt half according to spinning in a tree. Folk legend on the Silkworms Goddess, "Immortals", has documented the origin of the silkworm horse. Furthermore, the love story of the Cowherd and Weaver Girl is a household name.

Thus, our ancestors had already begun in ancient engaged in related activities and silk textile as an important work. Women has been hailed for weaving as a symbol of living in more affluent, and hand-weaving is undoubtedly the first production model of the women textile. With the improvement of textile technology, textile gradually turns into a commodity to commodity, and thus become a symbol of a prosperity state. With Zhang Qian's effort from 138 BC, silks, brocades, satins, damasks, yarns, velvets, and other various kind of silks are traveled on "Silk Road".

In China, the history of textiles as an art form is also very long. The tapestry is the most traditional significant latitude decorative silk. Tapestry began in the Tang Dynasty, prospered in the Song dynasty, and Southern Song Dynasty is the most beautiful period of tapestry art, as one of the Royal Queen fabrics. These still appears today is the intricate hand-woven fiber art unique charm.

Modern fiber art birth with Art Nouveau movement in late 19th century and early 20th century. With the progress of science and technology, the textile industry has entered a full machine production times. As a commodity and commodities, textiles already out of hand-made process, only in the arts field, textiles retained traces of hand. Modern fiber art walk more and more toward the return to hand-create from the 1980s.

Fiber artists should think about how to look hand-woven with as a big country of with fully automated in textile technology today. The good news is that there are still many fiber artists who worked tirelessly to inherit and carry forward the traditional skills of the ancestors. XU Jing is one of them. With the national hand-weaving studio at the South-Central University For Nationalities, earnestly practice in the teaching and learning, handed down the art of the traditional fiber hand-woven art.

Xu Jing describes the traditional handmade fiber art from various angles in the book. The most valuable thing is the detailed collection of fiber materials and production techniques through the ages all

over the world, one by one classification description, some are the most common techniques of flat weaving and dyeing line, and we are more familiar with the Xi Lan Ka Pu weaving techniques, regardless of on the breadth and depth of the weaving techniques is a thorough exposition. The fourth part of the teaching case let us not only to see the efforts of being a teacher, also see the results of their exploration and innovation, but also give the readers to inspire.

This book, with plain language and simple and professional techniques introduced, will make more people familiar with fiber art, and see the bright future of fiber arts.

China Academy of Art
Professor Shi Hui

2012- 03- 03

目 录 Contents

第一章 纤维艺术概述	1
Overview of Fiber Art	
1.1 纤维艺术源流	1
Origin of Fiber Art	
1.2 中国的纤维艺术	5
China's Fiber Art	
1.3 中国传统织绣艺术	6
Chinese Traditional Embroidery Art	
1.4 民族手工编织室的作用	13
The Role of Nationalities Hand-woven Studio	
第二章 纤维的表现力	15
Expression of The Fiber	
2.1 纤维的平面造型	15
The Flat Shape of The Fiber	
2.2 纤维的立体造型	15
The Three-dimensional Shape of The Fiber	
2.3 纤维的肌理造型	18
The Texture Shape of The Fiber	
2.4 光线对肌理的表现作用	19
The Performance Effects of Light on Texture	
第三章 纤维材料与制作技法	21
Fiber Materials and Making Techniques	
3.1 纤维的材料与工具	21
Fiber Materials and Tools	
3.2 综合材料的肌理特征	22
Mixed Materials Texture Characteristics	
3.3 纤维手工编织工具	24
Fiber Hand-woven Tools	
3.4 西兰卡普编织机	25
Xi Lan Ka Pu Knitting Machine	
3.5 木制机梁	26
Wooden Machine Frame	
3.6 铁制机梁	27
Iron Machine Frame	

3.7 木织机的编织技法	28
Weaving Techniques of Wood Machine Frame	
3.8 染线的工艺流程	30
Technical Process of Dyeing Line	
3.9 拉水平线的工艺流程	34
Technical Process Pull the Horizon	
3.10 锁经线的工艺流程	35
Technical Process of Lock Longitude	
3.11 绕线技法	36
Winding Techniques	
3.12 平织法的工艺流程	36
Technical Process of Flat Weaving	
3.13 一般平织技法	38
Generally Flat Woven Techniques	
3.14 线的自由变化	38
Freedom Changes of The Line	
3.15 不同材质肌理产生美感	39
Different Material and Texture to Sense of Beaut	
3.16 栽绒手法制作效果	40
The Results of Tufted Practices	
3.17 辫子纹的工艺流程	41
Technical Process of Braid Pattern	
3.18 棍子纹的工艺流程	42
Technical Process of Stick Patter	
3.19 土家族西兰卡普织锦技法	44
Tujia Xi Lan Ka Pu Tapestry Techniques	
3.20 西兰卡普的图案特点	51
Xi Lan Ka Pu Patterns Characteristics	

第四章 纤维艺术的教学案例	57
Teaching Cases Fiber Art	

第五章 国际纤维艺术概览	100
Brief View of The International Fiber Art	

第一章 纤维艺术概述

1.1 纤维艺术源流

纤维艺术虽然对于我国来说是一个外来名词,但实际上就其本质来讲,它早已存在于我国悠久的历史之中。它包含着许多的内容,例如我们最熟悉的壁毯,各种编织工艺品,织锦、刺绣、印染等。在现代的公共空间中它更是占据着很大的位置,例如大型公共空间中的软雕塑,室内公共空间的软装饰等等。随着时代的发展它所包含的内容越来越多,越来越广,所以它是一门既古老又年轻的艺术。

图1-2 东汉 蓝白染花棉布

追本溯源,我们来揭开它神秘的面纱。我们的先祖在旧石器时代就用植物的纤维和动物的皮毛编织渔网,制作衣物用于生存和保暖。可以说这就是最早的纤维艺术形式。纤维材料的温暖亲近和天然的色泽使它时时伴随在我们的左右。纤维艺术的历史也是社会、经济、文化发展的历史。世界上各个民族对于纤维材料的处理方式各有不同,各具特色的染织技法和编织技巧,带着浓郁的民族风格,是艺术家们挖掘不尽的宝藏。

在我国,纤维艺术的种类更是百家争鸣,异常繁荣。除了各历史时代中不断发展的编织技术之外,中国56个少数民族的各种编织印染技法和各种瑰丽的图案设计更是不断丰富着华夏文明。在中国历史发展中,仅织锦工艺就有着3000多年的历史,在春秋战国时期织锦工艺有着很大发展。湖南长沙马王堆汉墓出土的织锦,色彩雅致,图案细腻、规整,已经能制作出二重和三重经锦,特别是还有起绒组织的起绒织物,如果剪断绒线就是现代的金丝绒面料,比法国发明的金丝绒面料要早很多年。其中仅仅重48g的真丝禅衣。薄如蝉翼,上面还有精细的绣花纹样。当时的绣花工艺也十分发达,仅仅用手工制作的骨针刺绣,著名的有信期绣、长寿绣、乘云绣、字纹绣,还有云气纹、花卉纹、几何纹及文字纹等。在印染方面更是发达,当时在官方专门设有相关机构,工艺也区分得非常细,有涂染、套染、浸染和媒染。染色的染料也分植物和矿物染料。这种技术被日本掌握后在日本得到推广,至今都完好地保存着。马王堆的编织色彩就有30余种。

这些作品可以表明当时我国纤维艺术品图形和编织技术已经形成。秦汉时期,毛纤维材料在纤维制品中的应用也相当成熟,如新疆出土的葡萄纹和龟甲纹的毛织物,表明当时已能用纬纱起花技术织造各种花纹的毛织物,纤维编织技术又达到一定高度。

在古代罗马,中国的丝绸被誉为开在野地里的花朵。而它美丽的色彩与光泽甚至胜过自然的

美。运用纤维材料织造平面画作在东方和西方都有着悠久的历史。在中国,汉代就出现了仿山水花鸟画的缂丝画,缂丝画是以经纬交结成纹,画面多以纬线变化颜色来创作的。精美的缂丝画由丝绸之路传入欧洲,当即成为最受欢迎的织品。

图1-3 (法国)路易十四参观高比林织毯工作

在壁毯方面,我国北方著名的新疆壁毯,历来以贡品或商品传入中原。其造型华丽繁复,吸收波斯风格,色调明快,许多金线勾勒,无论是作为墙壁装饰还是用于厅堂之中都金碧辉煌,令人心怡。内蒙古是游牧民族地区,有着浓郁的地域风情。随着季节变化他们经常四处迁徙。羊毛地毯是他们必备的生活用品,他们设计的羊毛地毯将防潮、保暖、装饰等功效融为一体,整体风格大气豪迈,正符合他们草原上奔驰的豪放性格。壁毯色彩则是以白蓝色为主,主要有丹凤朝阳等喜庆吉祥图案,并且内蒙古从明朝起就是我国织毯中心。西藏壁毯以毛织著称,做工细致、造型简约、色彩浓烈、线条细腻,有着浓郁的宗教气息,呈现出西藏人民对于宗教的虔诚信仰。到了唐代我国的编织工艺达到新的高峰,这时期编织图案华丽、丰满,色泽艳丽。宋代图案设计简洁,色彩清淡自然。在造型上注重构成主义法则,有二方连续、四方连续、折枝花、几何纹样、注重法则对称等。到元代,由于和西域、蒙古的接触密切,地毯风格又展现出不同文化杂糅的综合风格,体现出许多的异域风采。到明清时期,在北京有专门制作地毯的加工厂,专供皇室享用。其风格

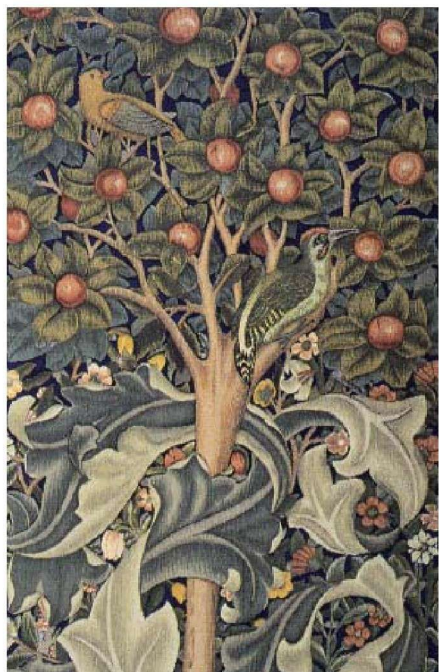

图1-4 (英国)威廉·莫里斯 壁毯作品

图1-5 (法国) 莱歇织毯

建立了许多壁挂工厂,许多画家也同时设计壁毯的纹样,他们根据教堂、城堡以及其他各种建筑的不同环境特点,创作出各种规格的纤维作品。这些作品既有着防潮、御寒、保暖等多项实用功能,又具有绘画性、装饰性、纪念性的观赏价值。

欧洲12至16世纪是哥特式艺术风格的盛行时期。哥特式的夸张、繁复和华丽、注重装饰,使壁毯在这一风格上愈演愈烈。同时也反映了当时的市场发展和社会的面貌。这个时代是欧洲纤维艺术作品发展的黄金时代,纤维艺术设计的主题内容也更加广泛,除去宗教主题的内容更涉及生活中的狩猎、花卉、景物和田园牧歌式的生活场景。纤维艺术作品是教堂和城堡中大面积石壁上最重要的装饰品。美国西尔·卢旦尔^[1] 编著的《世界染织集成》一书指出,“西方人对于壁挂的概念,来自于欧洲的中世纪,强调复杂的画面结构和厚重的羊毛织品。西方的织锦以宗教题材为主,后来主要描述贵族王室生活,尺寸巨大,风格写实。”而织锦画的技法与缂丝相同,一般以棉线和羊毛为材料,由当时著名的艺术家绘制草图,然后由织工制作完成。

[1]西尔·卢旦尔,美国艺术家。

吸收了中国传统文化的诸多因素。如书画、古玩、玉器、青铜等不同门类的艺术特点,从而形成自己独特的风格。整体上既华丽、富贵,又孕育着深厚的东方民族的艺术特色。

在西方,纤维材料的运用同样有着悠久的历史。编织、打结、栽绒技术很早就产生于欧洲。从中世纪开始,壁毯开始在教堂中普及。许多东方风格的丝织壁毯非常流行。和中国一样,西方开始也是将壁毯模仿平面画作。在法国,比利时

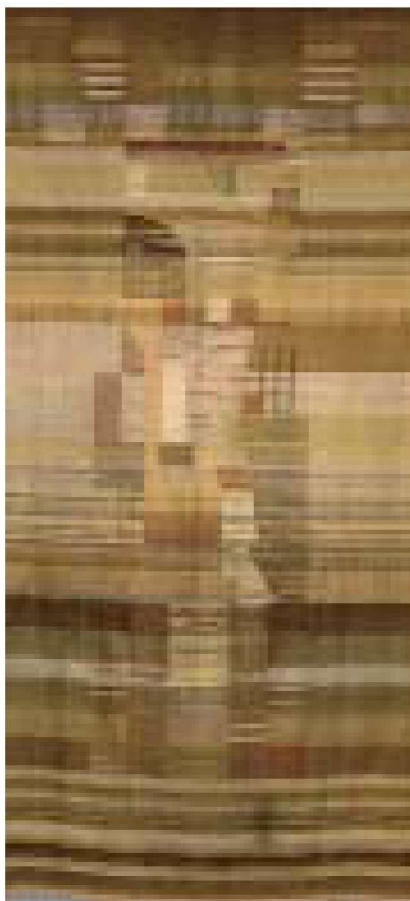

图1-6 (德国) Gunta Stulzl 织毯