

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

壁挂 编织

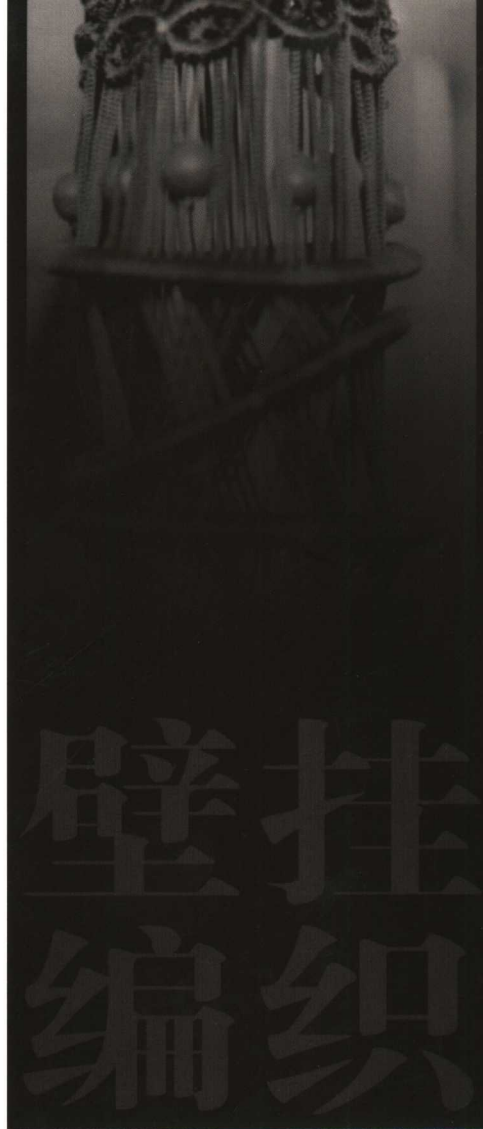
BIGUABIANZHI

马彦霞 编著

工艺美术法图示集

GONGYIMUISHU JIFA

TUSHIJI

工艺美术技法图示集

CONTEMPORARY ARTS TECHNIQUE ILLUSTRATION COLLECTION

壁挂 编织

BIGUABIANZHI

马彦霞 编著

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

挂毯编织

图书在版编目 (C I P) 数据

壁挂编织 / 马彦霞著. — 天津: 天津人民美术出版社,
2006.1
(工艺美术技术图示集)
ISBN 7-5305-3057-7

I. 壁... II. 马... III. ①壁挂: — 制作 — 基本知识
②编织 — 基本知识 IV · J525
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 110260 号

天津人民美術出版社出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.cn>

北京嘉彩印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

开本: 880 × 1230 毫米 1/20 印张: 3

印数: 1—3000

版权所有 侵权必究

定价: 24.00 元

马彦霞

毕业于天津美术学院

现为:

天津美术学院服装染织系讲师。

中国美术家协会天津分会会员。

中国工艺美术家协会会员。

艺术简历:

1997年为国家教委艺术教育司编写高师专科美术教育教材《设计与工艺》一书中《编织壁挂与蜡染制作》部分内容。

2002年编写21世纪中国高等美术院校艺术设计教学经典、服装染织艺术设计部分，并发表论文《结艺编织壁挂教学随笔》与作品多幅。

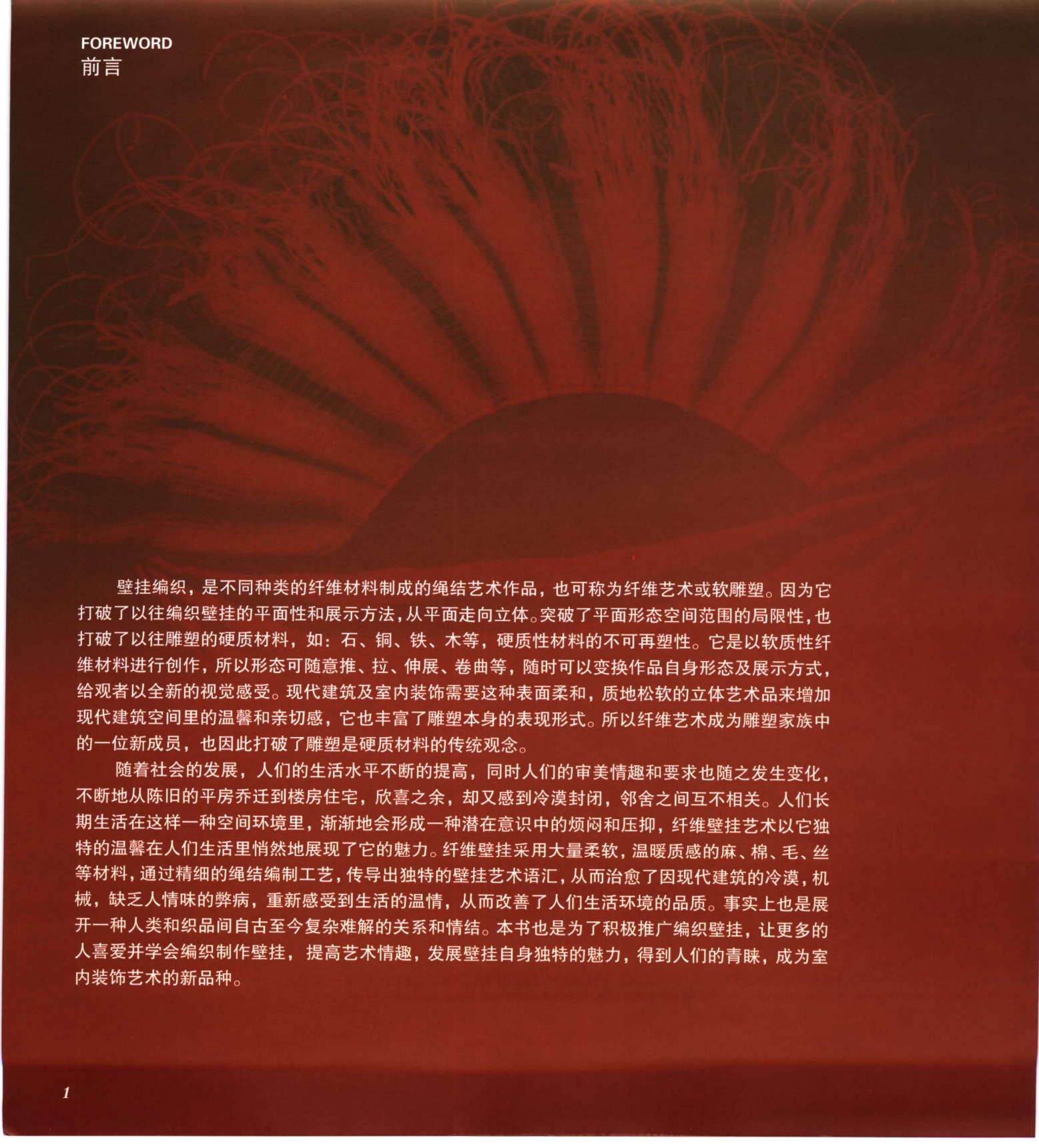
2002年两幅作品参加韩国《国际空间艺术展》。

2002年作品《阳》参加从洛桑到北京纤维艺术双年展。

2004年作品《剖析》参加从洛桑到北京纤维艺术双年展。

前言	1
第一章 概论	2
第二章 工具材料	3
第三章 结的编织方法及步骤	4
第四章 作品制作步骤	23
第五章 作品欣赏	31

壁挂编织,是不同种类的纤维材料制成的绳结艺术作品,也可称为纤维艺术或软雕塑。因为它打破了以往编织壁挂的平面性和展示方法,从平面走向立体。突破了平面形态空间范围的局限性,也打破了以往雕塑的硬质材料,如:石、铜、铁、木等,硬质性材料的不可再塑性。它是以软质性纤维材料进行创作,所以形态可随意推、拉、伸展、卷曲等,随时可以变换作品自身形态及展示方式,给观者以全新的视觉感受。现代建筑及室内装饰需要这种表面柔和,质地松软的立体艺术品来增加现代建筑空间里的温馨和亲切感,它也丰富了雕塑本身的表现形式。所以纤维艺术成为雕塑家族中的一位新成员,也因此打破了雕塑是硬质材料的传统观念。

随着社会的发展,人们的生活水平不断的提高,同时人们的审美情趣和要求也随之发生变化,不断地从陈旧的平房乔迁到楼房住宅,欣喜之余,却又感到冷漠封闭,邻舍之间互不相关。人们长期生活在这样一种空间环境里,渐渐地会形成一种潜在意识中的烦闷和压抑,纤维壁挂艺术以它独特的温馨在人们生活里悄然地展现了它的魅力。纤维壁挂采用大量柔软,温暖质感的麻、棉、毛、丝等材料,通过精细的绳结编制工艺,传导出独特的壁挂艺术语汇,从而治愈了因现代建筑的冷漠,机械,缺乏人情味的弊病,重新感受到生活的温情,从而改善了人们生活环境的品质。事实上也是展开一种人类和织品间自古至今复杂难解的关系和情结。本书也是为了积极推广编织壁挂,让更多的人喜爱并学会编织制作壁挂,提高艺术情趣,发展壁挂自身独特的魅力,得到人们的青睐,成为室内装饰艺术的新品种。

第一章 概论

编织艺术是一门既古老，而又年轻的艺术，说它古老是因为编织的起源早于文字和绘画。在远古时期人们就懂得了结绳记事。推究中国人打结的历史，距今大约七万年前的山顶洞人已知使用古针，据此推知当时必已有线，因此也必有结的存在。“结”为“两线相勾连者”，这个简单的解释把结的性质说得很清楚。把两根绳子勾连在一块儿，就得打个结。人在发明绳子时，就会打结了，因为绳子不打结是很难发挥功能的。只可惜结饰的各种绳线材料先天条件脆弱，经受不起岁月侵蚀，我们今天只能看见一些清代至民初的结饰还完整的保留下来。说它年轻是于六七十年代，编织壁挂艺术真正走出民间的低谷，开始形成符合自身的艺术语言。艺术家自己面对纤维结构，材料质感，肌理表现，手持织线，并注视感受织线，赋予织线自身的艺术语言。

织物作为艺术作品的存在，是从1919年，包豪斯学院的编织作坊中产生的。这里我们不能忘记包豪斯学院缔造者——格罗佩斯·魏玛。在格罗佩斯的努力下包豪斯办起了许多工厂供教学实践用。编织工厂是第一个设备比较完善的工厂，使包豪斯的编织品具有一种新颖的风格。

壁挂这门“年轻”的艺术，在世界艺术之林里有了一席之地。从此开创现代壁挂艺术的新纪元，壁挂艺术的飞速发展，已经冲出了欧洲大陆，播及到澳洲、美洲与亚洲。

1962年6月12日在瑞士洛桑举办了首届

国际壁挂双年展，这一盛事使全世界现代纤维艺术家振奋，也为纤维艺术的未来发展指明了方向。在第三届、第四届壁挂双年展中，以放宽了关于纤维材料内容和制作技法，使编织壁挂艺术从单纯的工艺美术，逐渐演变为具有现代意义的环境艺术。从此，编织壁挂艺术走向空间，走向立体，走向个性。开始呈现出形态各异表现手法丰富的作品，为编织壁挂艺术的发展奠定了良好的基础。揭开了编织壁挂艺术最为激动人心的一页。

1985年7月的第十二届国际壁挂双年展的宗旨是激励艺术家们抹掉“艺术”与“实用艺术”之间传统观念的痕迹，艺术家们巧妙的构思与编织技巧的自然结合，不照搬客观物象，是这届双年展的鲜明特点，并不断深入研究探索这些材料所包含的表现因素。1987年在第十三届壁挂双年展上，终于有了中国的纤维艺术家的作品，这是一件令人振奋的事情，说明中国的纤维艺术家在世界纤维艺术大都会上占有了一席之地。

本人应邀参加了2002和2004年从洛桑到北京——国际纤维艺术双年展。从这两次展出的作品不难看出，在纤维艺术中是没有国界的，来自世界各国的纤维艺术家有着许多的共同语言，那就是纤维艺术家在创造充满自然温情和淳朴韵味的艺术作品的同时，编织着人类对真、善、美不懈的追求。

图 1

图 2

图 3

第二章 工具材料

一.工具:

编结主要是靠一双灵巧的手,就能编织出各种形式的纤维编织艺术作品。此处为了方便我们的学习,特别列出几种能用得到的简单便利工具。

1.镊子和钩针:一根线要从其他线与线之间穿过时,可以利用镊子和钩针来辅助。

2.剪刀:为了修剪多余的线绳,准备一把小剪刀是必需的。

二.材料:

1.麻类:包括从各种麻类植物取得的纤维。

2.毛类:动物皮毛纤维,如:羊毛、驼毛、兔毛等。

3.丝类:蚕丝(即真丝)等。

4.棉类:各种天然棉和人造纤维。

5.竹、藤、草类、自然界各种天然纤维材料。

6.化学纤维、金属纤维、塑料纤维。

7.现成品材料,均可作为编织材料。

8.在当前的课程操作中,绳材料的使用,一般多使用成品麻绳,因麻绳经济,表现效果丰富,加之可以对麻绳进行染色等。

三.染料:

染料用化工商店所卖的直接染料即可。一公斤麻绳或棉绳需一袋染料。

1.染线容器:搪瓷盆或铝锅。

2.染线方法:将染料溶于水,水能没过染物即可,加热十分钟左右,捞出晾干即可使用。

如:

图1、图2、图3是从天然色麻绳染制成所需要的颜色和缠线方法。

图4是天然植物棉绳,染制方法及所用染料与麻绳相同。

从材料的选择开始，用材料去思考，是作为编织壁挂设计特有的规定性而存在的。因为不论是天然材料还是非天然材料，它们都有自己的原始形态、色泽、质感、肌理、它会直接诱发我们产生联想，向我们暗示着结构表现的形式范围，所以纤维材料是编织壁挂艺术的重要组成部分。

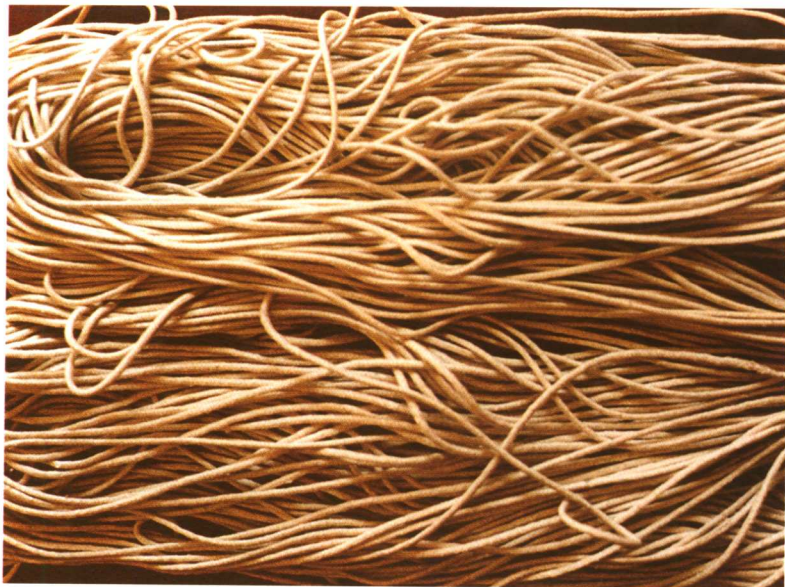

图 4

第三章 结的编织方法及步骤

1.定位线（龙骨线）

就是将编织的线绳固定在所需要的位置或形状上。定位线可有软质性材料和硬质性材料之分。

软质材料，如：可用我们编织用的线绳或铁丝等。

硬质材料，如：木棒、竹竿、不锈钢管等均可，按需要选定。

如图（5）

2.定位线结

有了定位线要想把编织线绳固定在定位线上就必须打个结，这个结我们叫它定位线结。定位线结通常用于固定绳索在一定的位

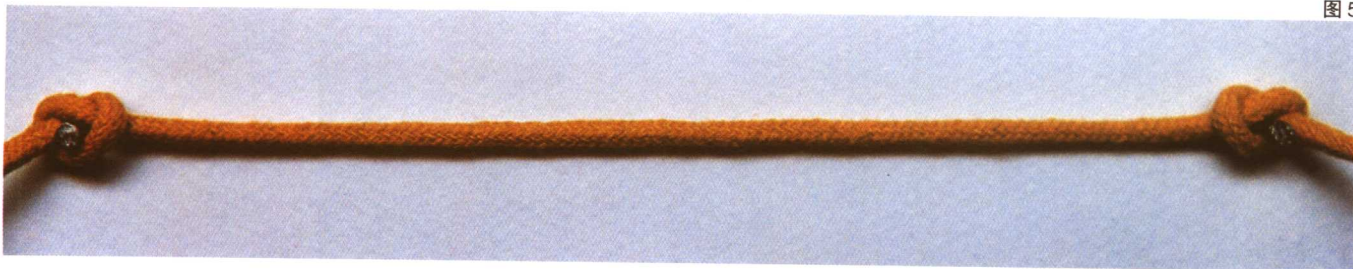

图 5

3.定位结编织方法

将准备好的线绳对折起来绕在定位线或木棒、竹竿及不锈钢管上。然后绳头与定位线交叉向后曲折形成的圈中穿出，拉紧，即形成一个“定位线结”。

如图（6、7、8）

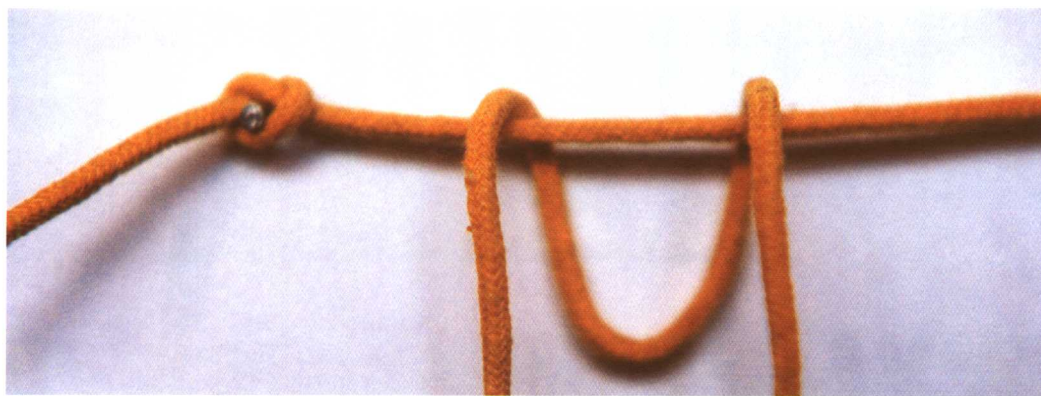

图 6

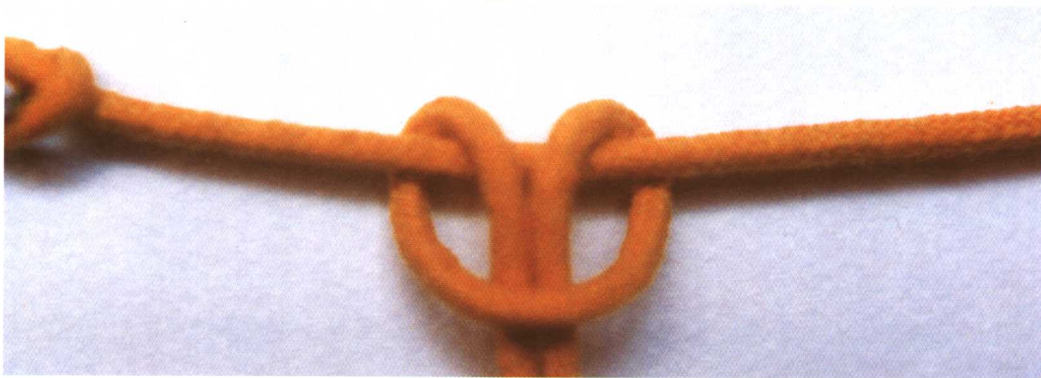

图 7

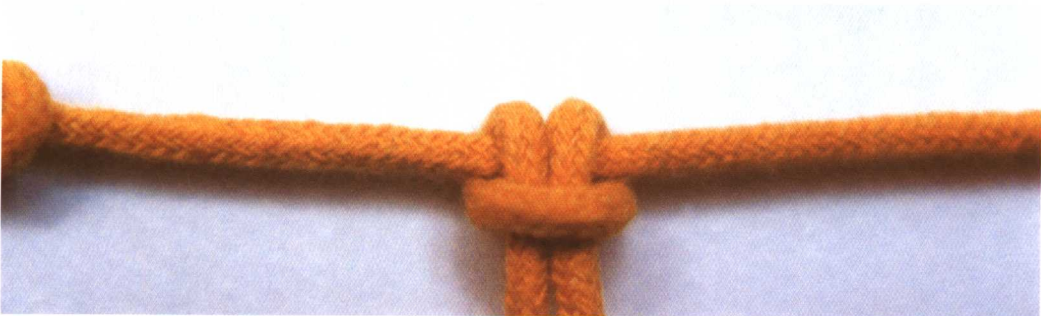

图 8

4.半结的编织步骤

(1)半结是平结基础,第一行与第二行错位编织可形成面。

(2)半结的编织方法:

从左向右顺序分为1、2、3、4根线。将两只手拿起4根线,用右手将第4根线从3、2根线前方经过与第1根线相交。

如图(9、10)

(3)将第1根绳与第4根绳相交后,从前面压住第4根,然后从后侧穿过2、3根绳,在从3、4根线相交后形成的圈中穿出即成半结。

如图(11、12)

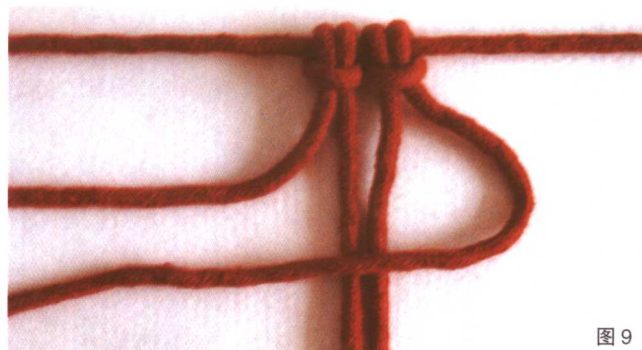

图9

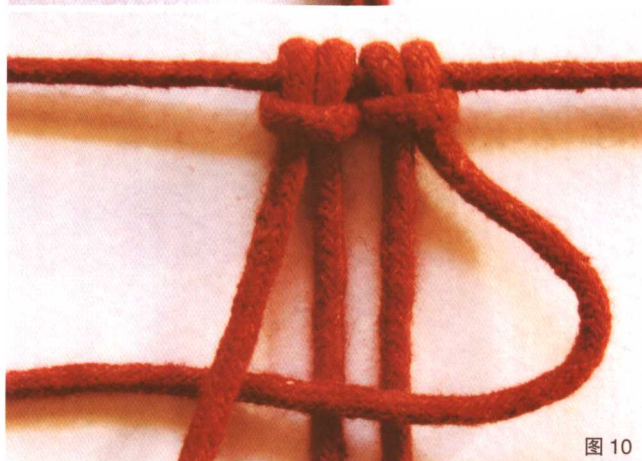

图10

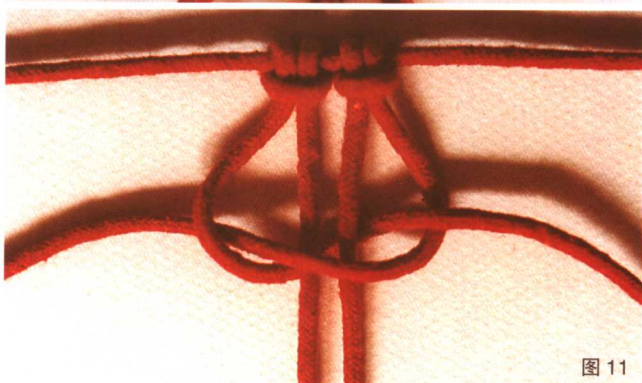

图11

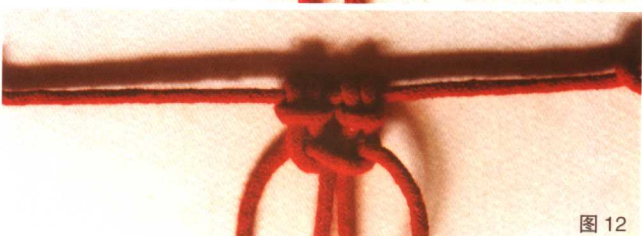

图12

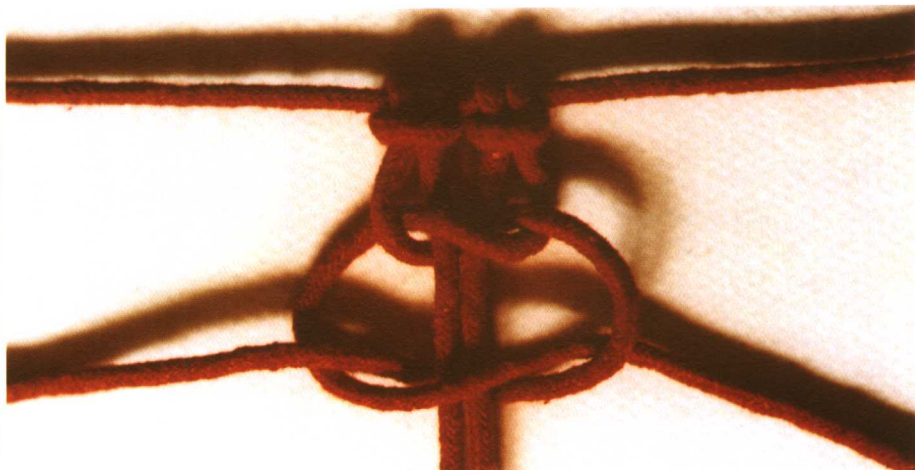

图 13

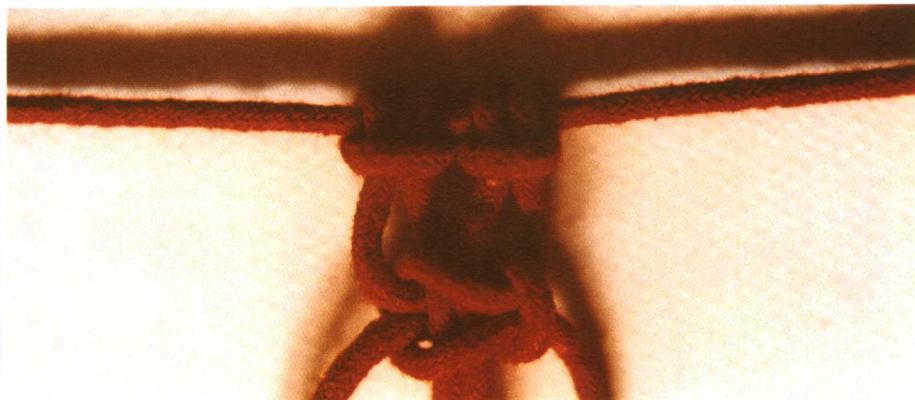

图 14

5.平结的编织步骤

- (1) 将已编好的半结继续编织。
- (2) 右侧最后一根线，现已变成左侧第一根线，从左向右压住2、3根线。
- (3) 再将左侧第一根，现已变成右侧最后一根线，从右向左穿过3、2根线，将与第一根线相交左右形成两个圆圈后，相互穿出拉紧绳索后，就形成一个平结。

如图（13、14）

6.平结带状

编织方法：用同一种编织平结方法，连续编织即形成平结带状。

图（15）

图 15

7.平结旋转带状编织方法

(1) 右边的一根绳向左压住中间两根绳。

(2) 左边的第一根绳, 压住右绳并绕到中间两绳后面, 再从右边绳形成的圈中穿出, 重复以上步骤, 即可形成旋转平结带。

如图 (16、17)

图 16

图 17

8.平结面状编织方法

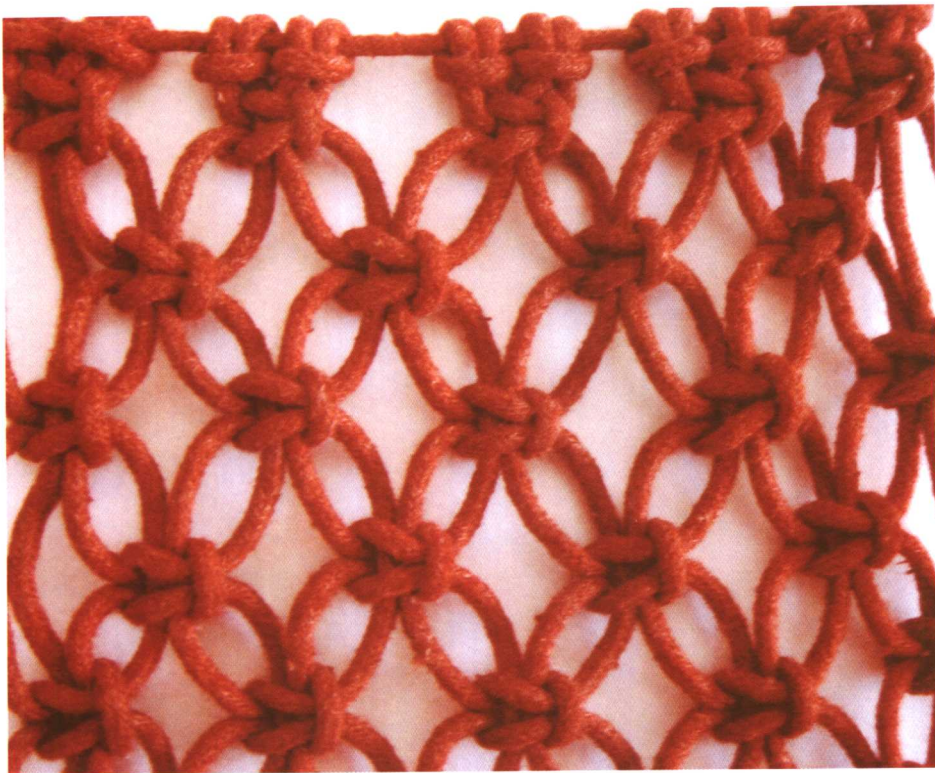
(1) 将线绳固定在定位线上, 线绳的数量由面的宽度决定。

(2) 每四根线绳为一个平结, 第一排全部打完平结后。第二排平结位于上一排的两个平结之间, 并取上一排两个结绳的一半作为下面一个平结的编织用绳, 组成一个新的平结, 这样就形成了平结面状形式。

如图 (18)

图 18

9.平结的网状形式

将第一排平结拉紧后，第二排平结与第一排留一定的距离即可，形成网状形式。

如图（19）

10.平结编织的异形形状

（1）如不同的形状，外形的起伏变化，都可用平结表现。

（2）将定位线，固定成所需要的形状，然后将编织的线绳用定位结固定在定位线上，编织即可。

如图（20）

图 19

图 20

11. 锁边结 (双连结)

(1) 从左至右制作锁边结, 先将编织线绳固定在定位线上, 然后再另用一根线作为胎线, 以便缠绕之用。

如图 (21)

(2) 将编织线绳绕胎线一圈, 手从胎线后侧拿一根编织的线绳头, 然后将这根编织线绳, 由左向右再绕胎线一圈。将线绳头穿进胎线与编织线绳形成的圈内, 拉紧编织线绳, 即可形成一个从左到右的锁边。

如图 (22、23)

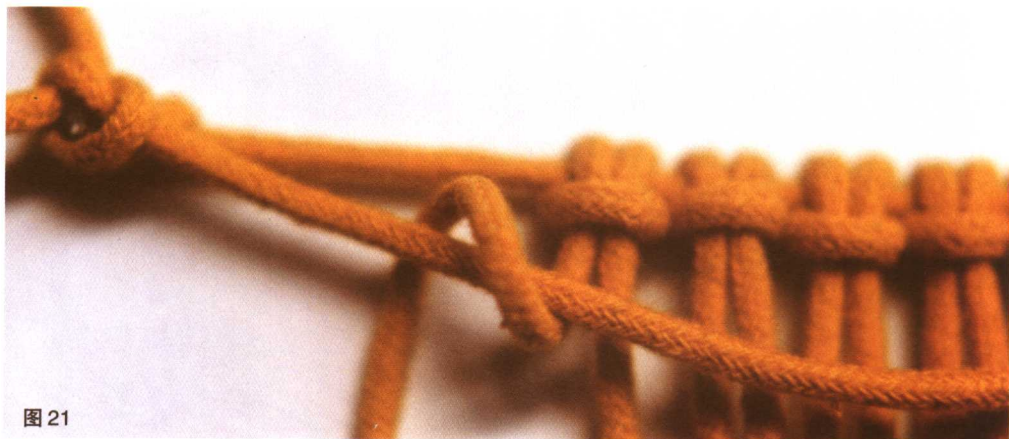

图 21

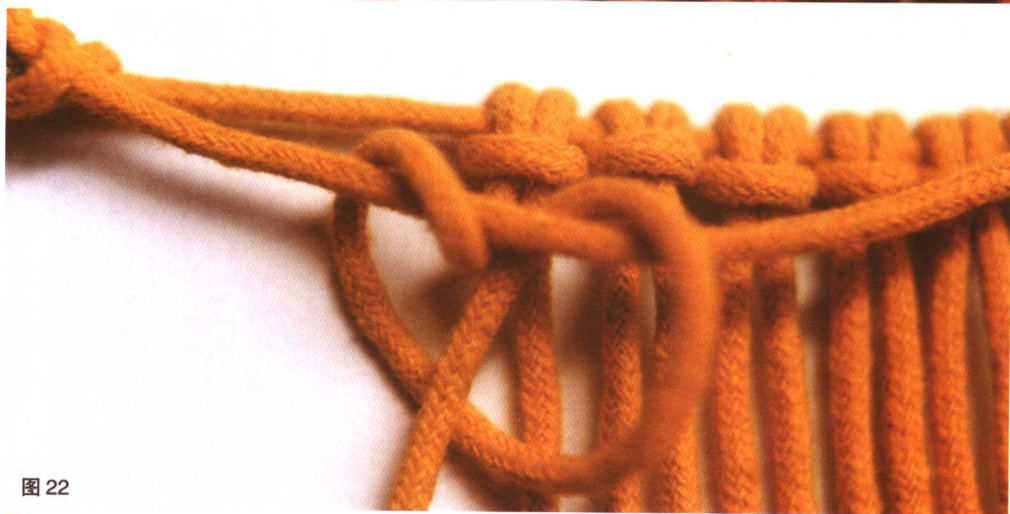

图 22

图 23

图 24 12 从右至左制作锁边结

将第一排的胎线绳转向左，准备编织第二排从右至左的锁边结。（也可再另用一根胎线）

如图（24、25）

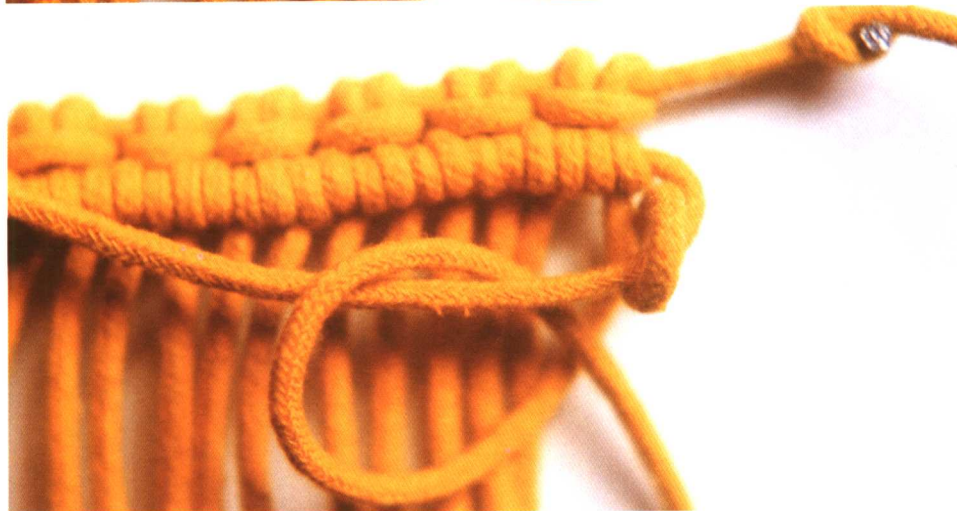

图 25

图 26

13. 锁边结面状形成

将锁边结从左至右，再从右至左以此类推，就形成锁边结面状。

如图（26）

14. 锁边结垂直编织法

(1) 将编织线绳固定在定位线上，作为编织胎线，然后再另拿一根线绳作为编织线。

(2) 将另拿的红色编织线，从黄色胎线后侧向前绕出，并绕一圈，再将红色线由后向前绕一圈后，穿过由红色线绳与黄色线绳形成的圈内拉紧使之垂直，即成锁边结垂直法。

如图(27)

(3) 第二排锁边结垂直编法

将第一排编好的锁边垂直结编织线，从右向左编织，缠绕穿进红色线与黄色线之间即可。

如图(28)

图 27

图 28