

国家示范性高职院校精编实训教材

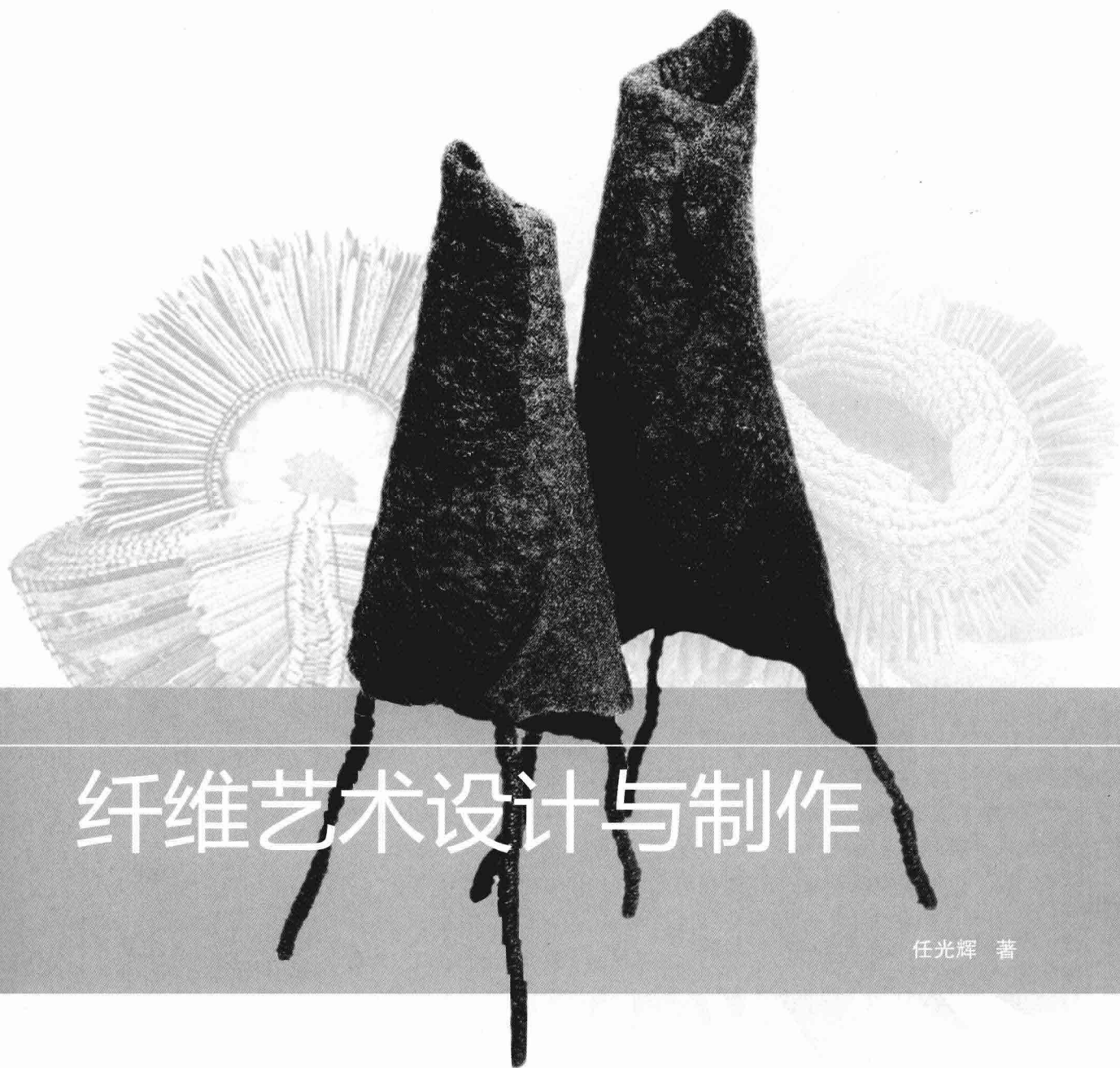
纤维艺术设计与制作

XIANWEI YISHU SHEJI YU ZHIZUO

任光辉 著

河北美术出版社

国家示范性高职院校精编实训教材

纤维艺术设计与制作

任光辉 著

河北美术出版社

策 划: 曹宝泉 田 忠
责任编辑: 田 忠
封面设计: 翰墨文化
装帧设计与制作: 翰墨文化

图书在版编目 (C I P) 数据

纤维艺术设计与制作 / 任光辉著. — 石家庄: 河北美术出版社, 2009. 1
国家示范性高职院校精编实训教材
ISBN 978-7-5310-3194-9

I. 纤… II. 任… III. 纤维—编织—工艺美术—高等学校: 技术学校—教材 IV. J523.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第211313号

国家示范性高职院校精编实训教材
纤维艺术设计与制作 任光辉 著

出版发行: 河北美术出版社
地 址: 河北省石家庄市和平西路新文里 8 号
发行电话: 0311-87060677 85915060 85915009 85915045 (传真)
网 址: <http://www.hebms.com>
邮政编码: 050071
制 版: 翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷: 河北新华印刷二厂
开 本: 889毫米×1194毫米 1 / 16
印 张: 5.5
印 数: 1~3000
版 次: 2009年4月第1版
印 次: 2009年4月第1次印刷

定 价: 28.00元

编者按

本教材以中外艺术家和设计师的优秀案例分析为主导,通过对纺织材料与纤维艺术造型的研究,探索纤维艺术的表现方法及其造型规律,发掘纤维艺术形态的独特结构和表现语言。现代纤维艺术的历史还相当短暂,然而其在室内装饰空间中的普遍应用却呈现出前所未有的蓬勃景象。在当代,运用各种纺织材料的纤维艺术创作不断推陈出新,艺术家们以独具特色的表达方式创造出新的艺术风格,并不断拓展纤维艺术的内涵,深入研究其在室内环境中和谐共生的艺术形态和语言,对于纺织品设计与纤维艺术创作具有指导意义。

本教材着重强化造型和材料技能训练,引导学生充分感悟材料,深化艺术思想和观念表达,展开实验性探索,培养学生的综合创造能力。优秀案例的原创性、理论知识的专业性及实训与理论相结合的实用性是本教材的特点及编著原则。通过案例分析,让学生在了解、掌握不同纤维材料特质和工艺手段特质的基础上,通过材料实践和实训,探索新的有创造力的表现手段及形式,从而获得一种驾驭材料、表现思想、寄托情感的自由,形成开辟和塑造审美新空间的活泼创造力。本书可作为高职高专艺术类专业教材,也可供从事室内设计和纺织品设计工作的业务人员参考。

向本文中参考文献的作者和提供优秀纤维艺术案例的艺术家,以及所有给我启示的学者,表示衷心的感谢,感谢清华大学美术学院纤维艺术研究所为我提供了良好的研究条件,谨向各位同仁表示诚挚的敬意和谢忱。

本教材得到了“山东省高等学校优秀青年教师国内访问学者”项目的资助,在此表示感谢。

在这里,感谢我的导师——清华大学美术学院林乐成教授和苏州大学纺织与服装工程学院王国和教授,在教材编写过程中给予的支持和帮助,同时感谢河北美术出版社的全体工作人员为本书的顺利出版提供的诸多帮助。

目 录

第一章 纤维艺术概述

>> 1

- 一、纤维艺术的基础知识 2
- 二、纤维艺术与现代建筑室内装饰艺术 3
 - 1. 纤维艺术与美术工艺运动 3
 - 2. 纤维艺术与德国包豪斯艺术设计学院 4
 - 3. 中国现代纤维艺术的发展 5
- 三、关于现代纤维艺术材料的界定 7

第二章 纤维艺术材料的应用

>> 9

- 一、纤维艺术的材料 10
 - 1. 天然纤维 10
 - 2. 化学纤维 26
 - 3. 现成品材料 34
 - 4. 小结 42

第三章 纤维艺术造型的基本方法

>> 47

- 一、编织造型的基本方法 48
 - 1. 编织造型 48
 - 2. 线本身的自然造型 56

二、面成型材料（面料）与纤维艺术造型	58
1. 悬挂造型	58
2. 褶皱与包裹造型	59
3. 缝纫和拼贴造型	61
三、小结	61

第四章 纤维艺术与现代建筑空间

>> 63

一、纤维艺术介入建筑室内空间的艺术形态	64
二、现代建筑空间中纤维艺术的形态分析	66
1. 纤维艺术在建筑空间中的壁面形态	66
2. 纤维艺术在建筑空间中的立体形态	75
三、现代纤维艺术在室内环境中的功能与价值	79

参考文献

>> 81

第一章 纤维艺术概述

1

训练目的—了解纤维艺术的基本含义及纤维艺术这一称谓出现的时代背景；当代纤维艺术发展的现状；纤维艺术与现代建筑空间环境的关系。

课题时间—4课时（以PPT欣赏讲述为主）

作业要求—收集有关纤维艺术在现代建筑空间环境中应用的案例1~2个，分析纤维艺术作品在材料运用上的特色及其在室内空间中的造型特点。

参考书目—黄丽娟《当代纤维艺术探索》，艺术家出版社

一、纤维艺术的基础知识

纤维艺术（Fiber Art）这个名词出现于20世纪70年代的美国。纤维本来是指由连续或不连续的细线组成的物质，它在动植物的体内起到维系组织方面的作用。纤维具有广泛用途，可制成细线、线头和麻绳，在造纸或制毡时还可以做成纤维层；同时也常用来制造其他材料并与其他材料共同组成复合材料。而纤维艺术（Fiber Art）这个新集合名词的出现，则代表着一种革新与现代化的艺术形式和理念。首先，纤维艺术在材料的使用上突破了纺织材料原有范畴，涵盖了任何可使用的柔软线型材料，并以此为主要媒介而进行设计制作的艺术作品。其次，它在设计理念上以现代艺术观念为主导，更为关注时代性、观念性的体现，更为注重对材料本身性能与特性的研究和探索并与现代建筑室内空间环境相结合。纤维艺术以其形式和过程的实验性、创造性，具有艺术家直接参与制作纤维艺术作品的不可复制性。因此，纤维艺术是艺术家以纤维材料为主要创作媒介，以传统纺织技术为依托，以现代艺术观念为主导，具有较为强烈的观念性、创造性、实验性、参与性、综合性和现代审美特性的一种艺术形式，是现代艺术观念、现代生活方式与多种传统和现代工艺相结合的视觉传达方式。

“纤维艺术”顾名思义即在宣布它是纯艺术创作的一种类别。纤维艺术之所以能够成为一门独立的艺术，主要是因为它使用的材料和别的门类艺术不同，纤维艺术主要是通过纤维材料进行形象创造和情感表达的艺术，通过纤维材料创造性地运用各种艺术手段，以表达艺术家对社会、自然和艺术的看法，这就是纤维艺术创作的主体和潜在的核心。事实上自二次世界大战结束至今，各国纤维艺术家们，早已在创作天地里默默地奋斗了将近半个世纪。纤维艺术在不同国家、不同地域的文化背景下，经历着由传统文化至现代文化的传承、交融和演化，呈现出文化互动时代的繁荣景象。纤维艺术以其形态的多元化、艺术风格的多样性、纤维材料的综合性等诸多因素，构成了现代纤维艺术的基本特征，并被越来越多地应用于现代室内空间的环境中。（图1-1、图1-2）

自从艺术诞生之时，艺术的材料媒介便是丰富多样的。古往今来，任何视觉形象的内容都需要以具体的物质材料为载体，因为不管处于何种环境、何种发展过程之中，艺术创作与表现都是人类生活中不可分割的一部分，不论有何种限制，人类总是凭借着自己的智慧找到恰当的材料，通过艺术的语言，表达自己的情感、祈愿和理想。如绘画由最初的岩壁绘画到墙上绘画、布上绘画、绢上绘画、纸上绘画，其绘画的颜料由动物的血、矿物质颜料到植物颜料，再到蛋彩、水墨、油画颜料、水彩颜料等等。在人类的服装材料应用方面也同样遵循着这样的规律，由最初的文身到树叶裙、兽皮、网衣、棉布、麻布、毛衣、丝织品、人工合成纤维以及化学纤维等等。同样，纤维艺术也是将材料作为基本的元素，利用不同材料和不同的技法来表达观念和思想的。在多维度多元化的今天，纺织纤维材料以它自身的亲和力和表现力，赢得了艺术家们的推崇与喜爱，同时也满足了人们在艺术审美上的多种需求，为人们带来多样化的选择与多样化的艺术形式，为我们的生存空间增添了无限的温暖。

在现代室内空间环境中，纤维艺术在其形态上，从传统壁毯的二维平面形态，到现代软雕塑和装置的三维立体形态；在表现内容上，从传统的模拟具体绘画形象到充分发挥纤维材料本身的独特肌理；在表现技法上，由传统的编、织到采用缝缀、粘贴等多种手法；在材料上，由传统的棉、毛等材料的运用，到人造纤维、纸材、塑料等多种材料的介入都呈现出巨大的变化。这些变化的深层原因在于艺术家的生命体验及其现代设计观念的引入。艺术家不是简单地将多种材料进行堆砌，而是利用材料的特性，改变其外部特征并赋予新的形式和内涵，使其产生新的视觉效果，给人以美的享受。

在工业社会，现代纺织工业生产虽然重视材料的性能、触感等，但为了实用性的目的不可能去深入地挖掘材料的丰富性，然而，艺术实践却能通过材料的

物理形态传达出一定的生命意味。因此,在纤维艺术创作中,对材料的充分认识具有一定的现实意义。现代科技为纤维艺术创作提供了更加广泛的纤维材料,在当今的中外纤维艺术创作中,纤维材料创造性的使用拓展了作品的表现力、想象力和感染力,将各种材质的可能性充分发掘出来。应该说,虽然纤维材料在纤维艺术中的运用层出不穷,但从理论层面并未得到较

为充分的阐释,尤其是对纤维材料的界定及语言特征的表述还缺乏深入的论述。在此背景下,对优秀作品进行剖析,研究纤维材料的创作机理,就显得尤为重要。在此前提下,对纺织纤维材料的深入挖掘,在为纤维艺术家的创作提供更多启示的同时,也为纤维艺术在现代建筑室内空间环境中丰富视觉语言、建构构成样式提供了机遇。

图1-1 《山高水长》 羊毛壁毯
尺寸: 200cm×300cm
作者: 林乐成
创作年代: 2000年
陈设地点: 北京华腾大厦

图1-2 《水墨光阴》 纤维装置作品
尺寸: 260cm×66cm×66cm×6
作者: 任光辉
创作年代: 2003年
收藏: 浙江美术馆

二、纤维艺术与现代建筑室内装饰艺术

随着现代建筑艺术的发展,20世纪上半叶,纤维艺术作为现代艺术的一种形式开始萌芽。由于纤维材料的独特属性,纤维艺术品给人们带来的不仅是视觉上的美感,更有温馨、亲和、舒适等综合享受,加之其从造型到色彩、从平面到立体、从题材到文化内涵都有非常广阔的表现空间,因而发展十分迅速,现已被广泛应用于建筑空间的整体设计与居室的装饰中。

1. 纤维艺术与美术工艺运动

19世纪中叶,欧洲建筑风格出现了两种方向,一种是文艺复兴以来的“新古典主义”风格和中世纪的“哥特式”风格;另一种则是受大工业生产的影响,采用新材料和新技术并注重使用功能的形式。而工业产品生产和纤维编织产品也受到建筑风格的影响。

为了显示英国工业革命的成果和推动科学技术的进步,为了炫耀大英帝国从各个殖民地所获取的丰富资源,并显示其开始支配世界的实力,当时在位的维多利亚女王和她的丈夫阿尔伯特公爵决定在伦敦海德公园举行一次国际博览会。1851年在伦敦举办的第一届世界博览会上,最引人注目的是约瑟夫·佩斯顿(Joseph Paxton, 1801~1965)的水晶宫(Crystal Palace),这座建筑是将在工厂生产的铁架、玻璃板,拿到展览现场装配,共耗时六个月。完成的建筑物长达563米、宽124.4米、高20.13米,建筑面积达7万平方米,相当于梵蒂冈彼得大教堂的四倍,成为当时世界上最大的单房建筑。英国虽然工业先进,但这次展出的设计作品在质的方面却是最粗陋不堪的,这引起了学者罗斯金(John Ruskin, 1819~1900)的抗议,他认为以机器来代替手工生产无法制作品质优良的产品,否定了机器文明,极力主张恢复中世纪时代的建筑家和工匠们的工作精神。罗斯金在他的著作《威尼斯之石》一书中则表达了他对中世纪哥特式建筑的崇敬之情,对文艺复兴以来由“学院派”推崇的“古典主义”建筑风格的不满。

罗斯金的主张深深地影响了一位英国艺术家,他就是威廉·莫里斯(William Morris, 1834~1896)。莫里斯崇拜罗斯金的理念,主张设立工坊,手工制作纺织品、壁纸、壁毯、彩色玻璃、家具等室内装饰艺术品,提倡重实践的工艺运动,史称工艺美术运动(The Art & Crafts Movement)。19世纪后期,机器生产了越来越多的工业制品,人们面临着这样一个问题:这些工业产品究竟应该是什么样子?伦敦的世界博览会展出的大量工业制品,其造型繁杂,令人惊愕。这也深深地刺激了莫里斯。他对设计的形式进行了新的探索。他认为艺术理念必须源自于大众,设计必须忠于材料的自然性质,以制作安静、诚实、永恒的精致手工作品,物品的形状必须与其使用目的一致。为了实现这一愿望,莫里斯在英国还建立了个人的壁毯编织工作室,亲自设计壁毯并指导编织制作。正如莫里斯所说:我们应该懂得人类智慧所创造作品的价值,人的大脑引导手的创造,虽然手工制作出来的作品可能会比较粗糙,但它也要胜过机器制作的东西;我们应该拒绝机器生产的东西,除非是自然的再创造——不仅仅是为了流行的需要去使用装饰物,而要取决于我们是否真的觉得它很美。莫里斯的主张,提出了艺术和手工艺怎样才能和谐相处、艺术创作

和工业生产怎样才能协调的问题,当这些问题日渐显露出来的时候,以改变手工艺地位和探求各种艺术根源为目的艺术与手工艺运动和新艺术运动便被催生出来了。威廉·莫里斯所倡导的“工艺美术运动”给社会对壁毯艺术的认识带来很大的触动,人们开始形成壁毯艺术是为了美的需要的观念,其应该展示编织物所特有的材料触感和经纬交织所体现的物质美感。莫里斯参与创作了一大批壁毯作品,其中《花树女神》(图1-3)就是其最有影响的作品。他的实践和思想为纤维艺术的进一步发展打下了基础。

2. 纤维艺术与德国包豪斯艺术设计学院

纤维艺术进入现代建筑室内空间,构成室内环境艺术中的一种艺术形式,绝不是当今的一种时尚与创新行为,早在1919年,现代设计艺术教育奠基者——德国包豪斯设计学院就首次将纤维编织艺术纳入正式的学院教育。包豪斯设计学院不仅开设有纤维编织艺术课程,并且还设有专门的编织作坊。并由工艺家和画家担任教师,共同负责教学指导。其编织作品可以分为个人作品、委托作品、学院本身的系列作品和为工业批量生产制作的样本四类。最初编织作坊由抽象画大师保罗·克利(Paul Klee)负责编织造型设计课程的教学,因而包豪斯早期的纤维织品深受其影响而倾向于抽象绘画。1929年在克利离开后,编织教学由戈塔·施托兹(Gunta Stolzl)、安妮·艾而伯斯(Anni Albers)和欧特·伯格(Ott Berger)三人负责,直至1933年因政治因素关闭为止。这时期的纤维织品注重纤维材质与编织结构纹路本身所展现的肌理特性,作品设计呈现出包豪斯的现代建筑造型理念,即简洁的几何图案,表达出工业时代倾向理性、冷静的风格(图1-4、图1-5)。1926年,戈塔·施托兹发表在《起点杂志》的文章中这样写道:“由于机械织布机的发展还没有达到完全可以替代手工织布机的程度,并且准确地说人类创作需要某种程度上还必须通过手工织布机来完成,因此我们仍然关注着手工纺织术,同样手工织布机可以允许不同形式和变化的存在,这使得我们可以先通过手工织布机的实验,成功之后,再进一步投入机械工业进行大规模批量生产。”根据织物的用途各异,使用者的创作目的也各

不相同的特点,戈塔还在文章中列出了一些织物的种类,如:“遮盖物或窗帘:它们可以轻松地移动和更换,以符合每一个人在形式和色彩方面的不同品味和需要。地毯:房间整体布局的重要组成部分,并且经常起到重要的作用,其形式和色彩往往创造出两维的视觉效果。坐垫:需要吸引人的外观效果,以达到和其他物品水乳交融的一体效果。墙壁装饰物:不能仅从功能角度来讲,还应适用其他的标准,它们存在于一个纯自由的艺术表达领域中,但是这却产生于纺织业。”安妮·埃尔沃斯也曾这样说道:“纺织作坊的学生们开始关注实用效果是个有趣的转变过程。最初的时候,他们是如此深陷于材料本身,或是致力于研究其不同的处理方式,根本无暇他顾什么实用效果。但是现在,形式的自由发挥变成了理性的构思,因此,课堂上引进了更多的有关纺织机械的学习,同样还有毛线的洗染。所有可能性在经过认真探索之后,对确定明确的用途起到了显著的作用。”包豪斯艺术家对壁毯艺术与编织设计的独特理解和追求,使他们在材料和艺术中发现了取决于艺术的意义。并开始研究、探讨建筑师、工艺美术师及画家、艺术家之间的结合,研究纤维与建筑环境、室内设计、家具、装饰、陈设和纤维艺术之间的内在联系。当时的核心代

表人物是格罗皮乌斯、伊顿、康定斯基及克利等艺术大师。正是由于这些杰出艺术家的参与,加之新建筑观念的渗入,使纤维的材料、色彩与建筑环境的相互关系以艺术的形式得以强调,并在空间中构成了一定的有机体。他们不满足于将空间只理解为实际存在的三度空间的传统观念,而是把空间中的建筑、雕塑和绘画作用于人的情感,并使其空间与纤维产生一种艺术空间气氛,从而达到丰富和延伸空间的作用。纤维与建筑环境之间体现着建筑与艺术的结合,纤维艺术设计的优劣不仅在于作品本身的艺术效果,更重要的是它在室内环境中所起的作用如何,它的艺术价值应在整个室内空间中得到真正的体现。这种探索与创作实践,奠定了国际纤维艺术的发展方向。

3. 中国现代纤维艺术的发展

相对于欧洲传统的砖石结构,中国传统建筑以木架结构为主,形成了独特的室内空间。与之相配合,中国绘画和丝绸面料装饰成为传统建筑空间艺术的特有形式。运用织物组织、装饰、围护室内空间在中国由来已久,古代许多宫廷和官宅常用厚薄不同、色彩各异的幔帐来分隔室内空间,从而起到渲染空间气氛的作用。盛

图1-3 《花树女神》羊毛壁毯
作者: 威廉·莫里斯(英国)

图1-4 《无题》羊毛和马毛壁毯
尺寸: 245cm × 335cm
作者: 戈塔·施托兹(Gunta Stolzl)(德国)

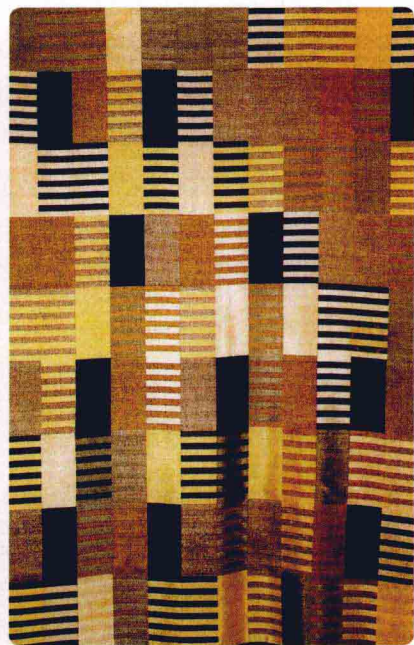

图1-5 羊毛壁毯
作者: 安妮·艾而伯斯(Anni Albers)(德国)

行于唐代的“壁衣”，就是用华丽的织物装饰室内墙面，从而起到隔音保温之功效。从战国时代直至明清之时，中国的纤维织绣工艺长久不衰，并进一步与社会生活的广泛需要相融合。

尽管早在1957年洛桑壁挂双年展的主办人让·吕尔萨在北京举办的壁毯展览，对中国纤维壁毯艺术产生了一定的影响，但是中国真正意义上的现代纤维艺术作品则出现于20世纪80年代以后，它的创作和发展与两位洛桑国际壁挂艺术双年展的参展艺术家有着直接关系。其中一位是出生于保加利亚的法籍现代纤维艺术家万曼先生（乌林·瓦尔班诺夫Maryn Varbanor），20世纪50年代他曾留学于中央美术学院和中央工艺美术学院，从其壁挂作品中我们可以感受到东方文化的气息。在他的指导下，中国艺术家以全新的设计理念，开始运用各种纤维和编织手段，制作出了中国第一批真正意义上的纤维艺术作品，并参加了第十三届洛桑国际壁挂艺术双年展，中国现代壁挂艺术开始在国际上崭露头角。另一位将洛桑精神带到中国的是格鲁吉亚现代壁挂艺术家基维·堪达雷里（Ciri Kndardi）先生，他一直以欧洲古老的“戈贝兰（COBELEN TAPESTRY）”编织工艺进行创作。1990年，基维受中央工艺美术学院的邀请来中国讲学，将“戈贝兰”工艺技法首次传入中国，对中国现代纤维艺术的教育和创作发展产生了深远的影响。如果说，万曼和基维·堪达雷里是洛桑精神的传播者，使中国现代纤维艺术取得了突破性进展的话，那么，一大批献身于纤维艺术事业的中国年轻艺术家，也为此付出了艰辛的努力。作为其中的一员，清华大学美术学院林乐成教授更是在中国现代纤维艺术教育的发展过程中做出了突出贡献。1985年，他率先在中央工艺美术学院开设壁挂课时，便要求学生用材料去思考，用编织去表现。1998年，他招收了纤维艺术方向的硕士研究生，这也是中国教育史上最早开设以纤维艺术教育为研究方向的硕士学位教育之一。他所教过的学生，毕业后大部分从事教学工作，并在各自的学校相继开设了纤维艺术的课程，纤维艺术教育迅速在全国开展起来。2000年10月，在清华大学美术学院和中国工艺美术学会纤维艺术专业委员会的大力支持下，于北京成功地举办了“从洛桑到北京——2000国际纤维艺术双年展暨学术研讨会”。这是第一次在中国举办的国际性纤维艺术双年展，展现了中国现代纤维艺术蓬勃发展的

面貌，以及中国纤维艺术家锐意创新、坦诚交流的姿态。2002年11月20日至30日，第二届“从洛桑到北京——国际纤维艺术双年展暨学术研讨会”在清华大学美术学院如期举行。本届展览由清华大学美术学院和中国工艺美术学会纤维艺术专业委员会共同主办，并吸纳了国内十多所院校作为协办单位。这些院校大都先后开设了纤维艺术课程或开办了纤维艺术专业，并拿出了许多具有探索性的纤维艺术作品。同时，也让世人看到了中国现代纤维艺术教育所取得的可喜成果。2004年11月20日，第三届“从洛桑到北京——国际纤维艺术双年展暨学术研讨会”在上海由上海应用技术学院承办，本届展览以延续“洛桑精神”的《北京宣言》为宗旨，在继承2000年、2002年国际纤维艺术展优秀成果的基础上举办，是一次世界纤维艺术界的盛大节日。来自美国、日本、韩国、挪威、拉脱维亚、格鲁吉亚、德国、孟加拉、英国、加拿大、瑞典、立陶宛等16个国家，两百多位艺术家的190多件作品，展示了国际纤维艺术领域内的最新成就（图1-6）。2006年10月27日至11月27日，第四届“从洛桑到北京——国际纤维艺术双年展暨学术研讨会”在苏州工艺美术职业技术学院举办，并同时举办了国际纤维艺术学术研讨会。来自世界各地的纤维艺术家汇聚一堂，共同推动东西方艺术的进一步交流和互动。至此，由中国工艺美术学会纤维艺术专业委员会和清华大学美术学院主办，其他地方院校承办的“从洛桑到北京——国际纤维艺术双年展暨学术研讨会”成了世界纤维艺术家的精神家园，亦成为促进国内外艺术院校之间相互了解与合作的桥梁，对中国纤维艺术的和谐发展起到了积极而深远的影响。2008年11月25日至12月25日又有来自26个国家的300位艺术家携带其最新纤维艺术创作成果，再一次聚首北京，参加由清华大学美术学院牵头举办的第五届“从洛桑到北京——国际纤维艺术双年展及研讨会”。自世纪之交至今，已成功举办了五届国际纤维艺术双年展，每一届都推动着各国、各领域的艺术家们不断挑战身心创意极限、不断尝试各种创作手法，来不断地诠释和塑造纤维艺术的内涵和魅力。

随着中国经济的发展和国际实力的提升，纤维艺术已经在中国现代建筑室内空间中大量应用，它不仅起到强化室内空间秩序的作用，同时也增强了室内空间意

境和气氛,使人的精神得以调节,灵性得以发挥。同时也印证了当代建筑对空间、环境、人、社会的再认识,以及注重情感、着眼意趣和讲究地方特色的设计思想。综上所述,从手工艺品到机织产品,由大工业生产至新手工制作的发展过程来看,纤维艺术以自身的发展让其本体形式获得了现代化的演化,它在技术与艺术、工艺与设计、空间环境与艺术作品的交织碰

撞之中,让人们重新体验到包含在形与色、材与质之中的精神内涵。

从纤维艺术作品在室内空间环境中应用的整体情况看,主要表现出两种功能:一是作为独立的艺术品,在建筑空间环境中成为陈设、展示的对象;二是作为一种环境因素,成为特殊的界面材料,对建筑空间起到装饰、分割、调整空间尺度和营造环境氛围的作用。

三、关于现代纤维艺术材料的界定

在纤维艺术的创作中,纤维材料主要可分为天然材料和人造材料两大类。纤维艺术所使用的材料包括了可用于纺织领域的棉、丝、麻、毛、棕等天然纤维材料和各种合成及人造纤维;非纺织领域的纸、皮革、金属丝、竹、藤、树枝、树叶、羽毛和许多属于准纤维概念或非正常纤维概念的材料,如:树脂、热溶胶、塑料、橡胶、聚酯、电线等可产生类似纤维形态的材料,以及现成品实物材料等。

在现代室内装饰空间中,纤维材料的应用可以通过两个方面来界定:一方面是指除了传统纤维材料以外的新材料被运用于纤维艺术创作中,用它们既可以

塑造出平面形态又可以创造出立体的空间装置形态;另一方面是指在建筑室内空间环境中,采用两种或两种以上的材料和技法进行创作的纤维艺术作品。

现代纤维艺术是一门既古老而又年轻的艺术。作为现代艺术的一种重要形式,在建筑室内空间环境中具有特殊的地位,它是艺术界、建筑界广泛关注的艺术形式。从古老的擀毡工艺,地毯、挂毯的编织艺术,缂丝技艺中,我们都能体察出现代纤维艺术的组成因素。现代纤维艺术在艺术形式和语言的探索上具有独特的方式和特点,其丰富的艺术语言、多样的展示形式在建筑室内空间环境中是其他艺术样式所无法替代的。艺术需要

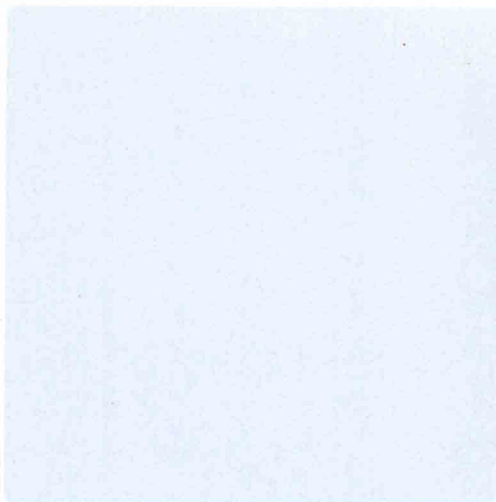

图1-6 第三届“从洛桑到北京——国际纤维艺术双年展暨学术研讨会”上海展年参展艺术家合影

图1-7 戈塔·施托兹的壁毯作品（德国）

图1-8 欧特伯格的地毯作品（德国）

不断地创新与发展，新的纤维材料还会不断地产生，新的艺术表达形式也将会不断出现。通过对纤维材料在室内空间中的综合运用，纤维艺术家的主观能动性得到充分的发挥，观念和思想得到更自由、自主的表达。

第二章 纤维艺术材料的应用

2

训练目的— 通过对纤维材料的分析，了解纤维材料在纤维艺术创作中的运用，训练学生对各种纤维材料的认识能力和运用能力。

课题时间— 12课时（以PPT欣赏讲述为主）

作业要求— 收集可用于创作的纤维材料，根据其中1~2种纤维材料，设计一幅壁挂画稿。

参考书目— 林乐成、王凯《纤维艺术》，上海画报出版社

一、纤维艺术的材料

人类的发展史，可以说是一部材料的发展史。从古老的石器时代、彩陶时代、青铜时代、丝绸时代，到现代的钢铁时代、复合材料时代，直至今天的纳米材料时代，每一次新材料的出现都会给人类发展带来质的飞跃。而艺术则通过特定时代的材料充分体现各个时代的文明水平和发展里程。在现代建筑室内空间环境中，我们可以更清楚地看到纤维材料作为纤维艺术的首要创作媒介在其中所占的重要地位。随着现代科学技术的发展，越来越多的新型纤维材料被应用于纤维艺术的创作中，同时也促使纤维艺术家们对现、当代纤维艺术独特语言进行着广泛的探索以及大胆的开拓和试验，纤维艺术创作不仅表现了一定的思想内涵，而且更注重材质本身的魅力，使纤维艺术构成形式呈现出开放而多元化的风貌。现代纤维艺术在材料的开拓、空间形式的创造及作品超大体量制作等方面凸显于国际艺坛，纤维艺术中众多不同形式的试验，尤其是以线性特征对现代建筑室内空间的改造和重构，形成了现代纤维艺术发展的重要方向。艺术家总是在努力地挖掘和探索一切可能的新型材料，从多方位、多层次探索纤维材料的诸多可能性，从而创造出形态、风格各不相同的艺术形式，不同的纤维材料使艺术作品呈现出不同的面貌。

1. 天然纤维

在建筑室内空间环境中，天然纤维用于纤维艺术创作主要以动物纤维和植物纤维为主。动物纤维包括毛纤维（绵羊毛、山羊毛、兔毛、驼毛、马毛、牦牛毛、羽毛等）和腺分泌纤维（桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、柳蚕丝等）；植物纤维主要包括种子纤维（棉、木棉、椰子绒等）、韧皮纤维（苧麻、亚麻、黄麻、大麻、罗布麻、洋麻等）和叶纤维（剑麻、兰麻、蕉麻等）。随着科学技术的发展，新的天然纤维又有出现，比如菠萝叶纤维与现在普遍使用的竹纤维，它们都是大自然奉献给我们的优质纤维原料。自古以来，天然纤维材料以其自然朴素的

质地、温馨亲和的品性而一直被现代艺术创造者们所青睐，并由此产生了别具一格、影响深远的纤维艺术作品及其多种多样的造型方式。

（1）毛纤维

纤维艺术采用的动物毛纤维，大致有绵羊毛、山羊毛、驼羊毛和兔毛几种。动物毛纤维细软而富有弹性，强韧耐磨，并具缩绒特性，因而一直以来就是纤维艺术家理想的编织原料。动物毛纤维是纤维艺术最常用的材料，其中以羊毛为主。羊毛依其品种分为绵羊毛和山羊毛。绵羊毛是从绵羊身上取下的毛被或毛丛，山羊毛是从山羊身上取下的毛纤维，它又分为山羊毛（较粗毛纤维）和山羊绒（从山羊身上取下的细绒毛）。

A. 羊毛纤维

羊毛纤维柔软而富有弹性，织物手感丰润、色泽柔和，具有良好的保暖性，羊毛作为一种主要的纤维材料被广泛运用于纤维艺术作品的创作中。现代纤维艺术的原始形态毛毡和壁挂，本来就是人类通过纺、织、编、结等工序完成的最基本的手工劳作，利用与人类生存相关的天然纤维材料来达到对于自身生存空间的满足，并实现自己的审美需求。据史书记载，约在4000年前埃及和巴比伦就有了羊毛编织壁挂，现存最早的实物是公元前15世纪埃及人留下来的可布特织物。可以说，从那时起人们就开始利用羊毛制作纺织装饰品了。在南美秘鲁、智利，北欧挪威、瑞典等国都保存有大量完好的古代羊毛织物，其中的装饰织物以天然纤维毛为经线，以

图2-1
原羊毛

彩色羊毛为纬线织出富于装饰性的壁挂作品。

由于羊毛表面鳞片的存在,使得羊毛有定向摩擦作用,这是羊毛产生缩绒的首要原因;其次由于羊毛的卷曲,使得羊毛的运动是无规则的,它使毛纤维之间互相缠结,穿插纠缠;另外由于羊毛本身具有高度的拉伸和回缩性,当受到外力作用时形成纤维的反复穿插、蠕动,导致卷缩和缠绕,从而形成致密且不易散开的集合体。由此可

见,定向摩擦效应,卷曲、柔软性和弹性是羊毛产生缩绒的直接原因。许多纤维艺术家利用羊毛缩绒特性,并借助于湿热条件、化学试剂及机械外力的作用,把松散的毛纤维进行造型,从而将其塑造成为具有独特审美效果的艺术作品。英国当代纤维艺术家玛丽·克莱尔(Mary-Clare Buckle)的作品,就是充分利用羊毛的这种特性创作的类似毛毡的纤维艺术作品。(图2-2至图2-8)

范例2-1:

玛丽·克莱尔(Mary-Clare Buckle)纤维艺术作品欣赏

英国当代纤维艺术家玛丽·克莱尔(Mary-Clare Buckle)

她是一位毛毡艺术家,生于菲律宾,在英格兰南部的汉普郡长大。毕业于英格兰中央大学珠宝设计专业。

她的创作灵感来自中世纪那些珐琅、黄金首饰盒、壁毯和掺有黄金的古罗马彩色玻璃制品。

图2-2

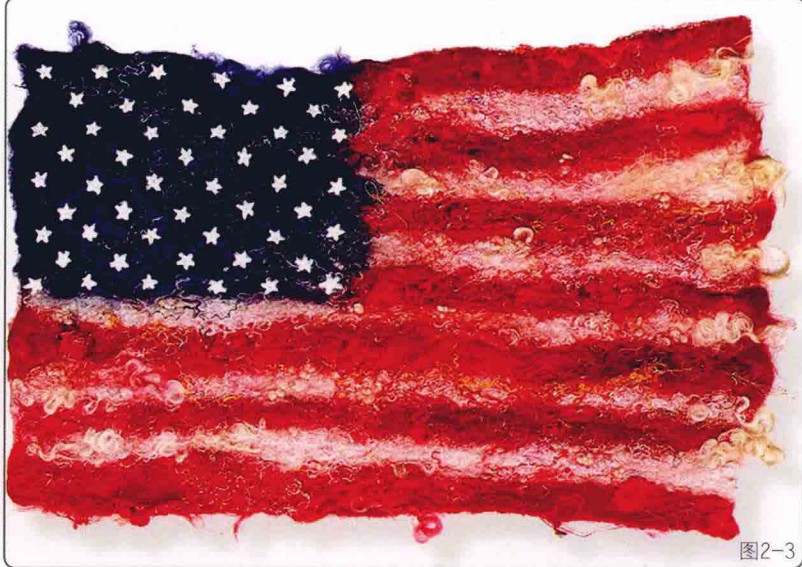

图2-3

图2-4

图2-2 《反思》2003年

图2-3 《山姆》
尺寸: 52cm×37cm 2004年

图2-4 吻吻