

全国高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

Design

and production of fiber art

纤维艺术设计与制作

陈 玲 编著

中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

纤维艺术设计与制作 / 陈玲编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2012.4

ISBN 978-7-5019-8583-8

I. ①纤… II. ①陈… III. ①纤维—编织—工艺美术—高等学校—教材 IV. ①J523.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第275339号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 毛旭林

责任终审: 劳国强

封面设计: 锋尚设计

版式设计: 锋尚设计

责任校对: 杨琳

责任监印: 吴京一

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京画中画印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2012年4月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 7

字数: 200千字

书号: ISBN 978-7-5019-8583-8 定价: 35.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

101462J2X101ZBW

全国高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

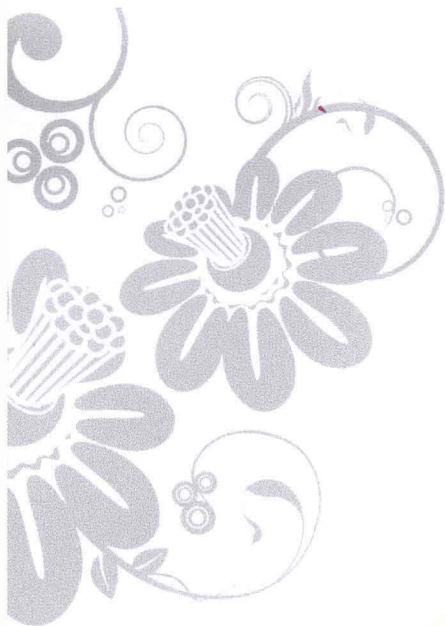
纤维艺术设计与制作

Design and
production of
fiber art

陈 玲 | 编著

 中国轻工业出版社

序

这是一本供高等院校使用的专业教材，教材所对应的课程是纤维艺术设计、工艺美术制作及室内陈设设计等。随着时代的发展，纤维艺术不断被应用在实际环境中，它与人们的生活、情感等都产生了千丝万缕的联系。“纤维艺术设计与制作”课程，已经具备相对完善的课程体系，有以下几点：

一、在阐释技法制作的同时，注重本专业与现代室内陈设等实用方向的结合，为本专业毕业生的就业打下一定的基础。

二、注重纤维艺术的国内外发展动态，关注当代纤维艺术新形式和纤维艺术的市场价值，使本专业学生在课程学习的同时尽早熟悉后续的业界情况。

三、注重联系现代大众热衷的“DIY创意设计”在纤维艺术设计中的运用，拓宽学生的专业知识和视野，帮助纤维艺术爱好者掌握基本技法和创作小件作品。

四、选择了该领域知名艺术家的创作实践案例进行了较深入的分析，有助于本专业学生及爱好者了解创作背后的故事、相关风格形成的原因，有助于对学生创意的启发。

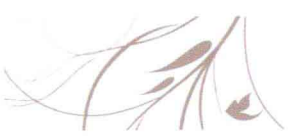
本课程建议教学者采用理论讲授和课题训练相结合的教学方法，在课堂中可使用教学幻灯、录像、示范作品等多种教学手段，鼓励学生实践和发挥

创新精神。本教材中传统作品制作讲解以欧洲戈贝兰编织材料和技法为主，因为戈贝兰的编织工具、材料易得并便于在有限的学时内掌握；而我国缂织的编织技法虽与戈贝兰技法基本相同，但缂织的材料要求较高，不便初学者学习和操作，故以戈贝兰技法和材料为主进行示范。

作为传统手工文化结晶的纤维艺术正逐步走向大众化、时尚化、多元化，从事纤维艺术创作的艺术家、设计师也越来越多，纤维艺术已不再是孤芳自赏的艺术作品，它将成为我们未来生活环境的重要组成部分，以纤维艺术为形式的陈设用品将会拥有越来越广阔的消费市场。本教材在梳理纤维艺术发展历史和现状的基础上，对纤维艺术的创作技法进行了深入的讲解和分析，通过大量手绘图稿、连续制作过程的图片来展现纤维艺术创作的核心技法；同时也阐述了纤维艺术在商业环境中的操作流程，希望能对本专业的师生和爱好者有切实的帮助和启发。

感谢我的导师林乐成教授多年来给予我的悉心指导，把我带进了纤维世界，让我看到了更广阔的天空；感谢我的另一位老师王宝韧先生，教会我很多做人的道理，同时对我的专业给予了很多宝贵建议和帮助；他们远见卓识和耐心细心让我受益匪浅。同时向本书中引文和参考文献的作者、所有给我启示和帮助的学者以及我的学生们表示衷心的感谢。

目录

第一章 纤维艺术概述

006

007 / 一、纤维艺术的概念

011 / 二、古今中外的纤维艺术

016 / 三、现当代中外纤维艺术

018 / 四、实践项目一：熟悉材料的种类及特点

024 / 五、实践项目二：设备与工具的应用

第二章 纤维艺术的设计与制作技法

028

029 / 一、材料与技法的辩证关系

030 / 二、传统技法——技法的继承与练习

030 / 实践项目一：编织之平织、技法

035 / 实践项目二：纬编技法

037 / 实践项目三：人字纹编织技法

038 / 实践项目四：栽绒技法

039 / 三、新技法——技法的综合与创造

040 / 实践项目一：打碎、重构

042 / 实践项目二：编织、缝制、粘贴

044 / 实践项目三：切割、缠绕

046 / 实践项目四：扎染、镶嵌

048 / 实践项目五：多种混合技法

050 / 实践项目六：缠卷、捆扎

052 / 实践项目七：拼贴、编织、缝制

053 / 实践项目八：灵感的获取

第三章 纤维艺术的造型和色彩

056

058 / 一、平面形态造型

060 / 二、立体形态造型

063 / 实践项目：造型的创新

066 / 三、纤维艺术的色彩表现

070 / 实践项目一：色彩的统一

072 / 实践项目二：绗缝

第四章 纤维艺术作品的商业应用 074

075 / 一、纤维艺术对建筑空间和环境的影响 | 077 / 二、纤维艺术在空间中的功能与应用

第五章 纤维艺术常规设计服务操作流程 084

085 / 一、前期沟通、现场勘测

090 / 三、计算成本、选定材料

089 / 二、功能定位

093 / 四、职业要求

第六章 国内外纤维艺术的发展动态 094

095 / 一、国内外纤维艺术动态

098 / 二、现当代纤维艺术家

103 / 三、国内专业院校学生作品欣赏

111 / 推荐书目

第一章

纤维艺术概述

学习目标

□ 使学生了解纤维艺术的概念及种类，全面了解世界纤维艺术概况和古今中外著名的纤维艺术作品，为后续的深入学习奠定基础。

教学要求

□ 要求学生掌握一种基本的编织技艺——戈贝兰（高比林），在此基础上逐渐掌握多种中外纤维艺术中的编织技法，并对中外纤维艺术的发展脉络和成就有清晰的了解。

实践项目

□ 通过市场采购、收集、分析、对比，掌握纤维艺术设计所用材料的各种特性。
□ 在教师的指导下购置并熟悉纤维艺术设计与制作所需的工具及其具体用法。

“伟大的艺术以谦逊的方式存在。”

——勒·柯布西耶

一、纤维艺术的概念

纤维艺术（fiber art）这个名词最早出现于20世纪70年代的美国。这个名词代表着一种全新的艺术表现形式，也是对传统染织艺术和装饰艺术形式的革新（图1-1-1~图1-1-3）。

有些人对“纤维艺术”这一名词很疑惑：“它到底是什么呢？织毛衣吗？织地毯啊？刺绣吗？编篮子吗？……”是又都不是。著名纤维艺术家、清华大学美术学院教授林乐成是这样定义其概念的：纤维是与人类生活最密切相关的材料之一，大致可分为天然动、植物纤维（丝、毛、棉、麻等，图1-1-4、图1-1-5）与人工合成纤维（图1-1-6）两大类。而所谓纤维艺术，即艺术家利

图 1-1-1 《未来的风景》 考乌洛·安布罗斯
（意大利）羊毛挂毯 130cm×200cm 1921

图 1-1-2 《未来的风景》局部

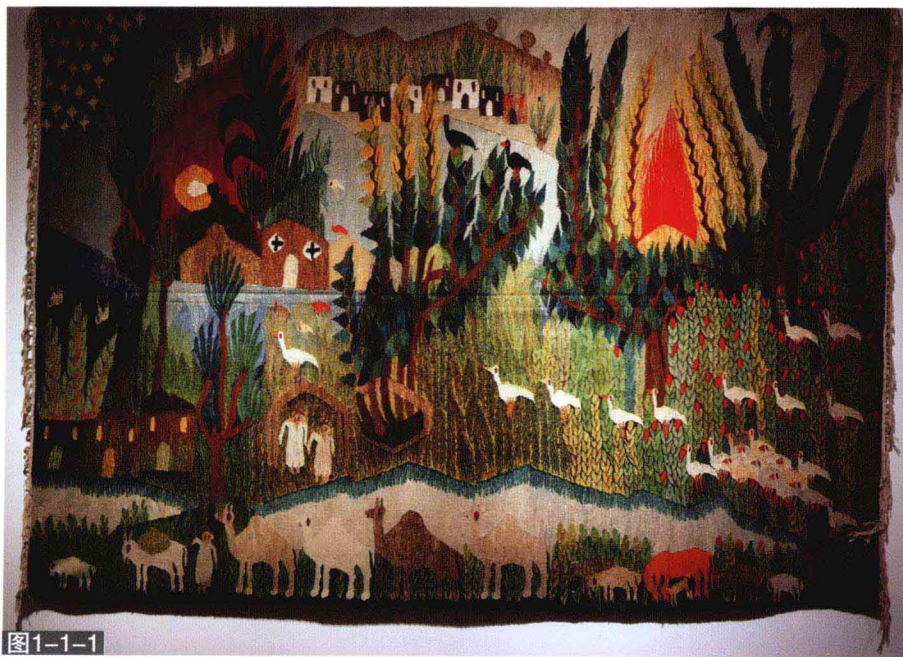

图1-1-3

图1-1-4

图1-1-5

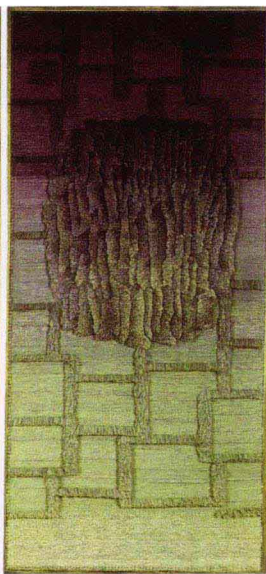

图1-1-6

图 1-1-3 《无题》 马蒂斯（法国） 羊毛

图 1-1-4 《都市交响曲》 尼跃红 羊毛 2010

图 1-1-5 《春夏》 林乐成 羊毛挂毯 2002

图 1-1-6 《你和我》 岳嵩 综合材料 2009

用这些与人类关系最密切、最具亲和力的材料，以编织、环结、缠绕、缝缀等制作手法来塑造平面、立体的空间装置形象的一种艺术形式。纤维艺术既创造物质形态，又表达精神内涵，它的范畴极其宽泛，传统样式的平面织物如壁毯（图1-1-7）、现代样式的立体织物如软雕塑（图1-1-8~图1-1-10）以及在现代建筑空间中运用各种纤维材料表达艺术观念的装置艺术作品（图1-1-11、图1-1-12）均可列入其中，它们均在视觉与触觉、形式与内容等方面不断地给观者以全新的审美体验。这个概念既完整地说明了纤维艺术在材质方面的要求，又表达了它在创作形式上的灵活性，不拘泥于传统的平面形式；既表现了纤维艺术的悠久历史和传统形式（图1-1-13），又包含了纤维艺术的现代面貌（图1-1-14）。

图 1-1-7 《彼罗斯曼尼之梦》基维羊毛挂毯

图 1-1-8 《命运网线》罗斯（中国）软雕塑 2008

图 1-1-9 《花丛中》局部

图 1-1-10 《花丛中》罗纳尔德·莫朗（萨尔瓦多）纸 150cm × 50cm 2007

图1-1-7

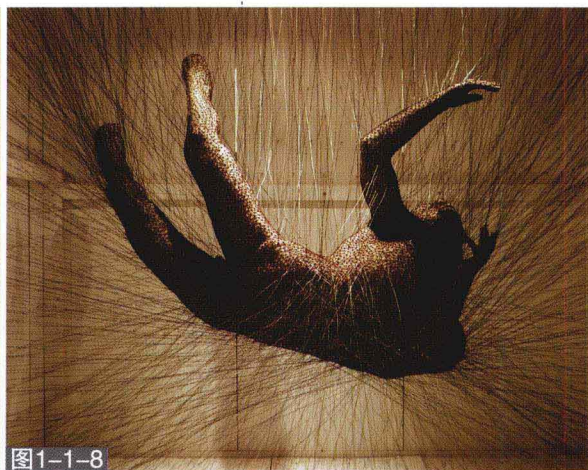

图1-1-8

图1-1-9

图1-1-10

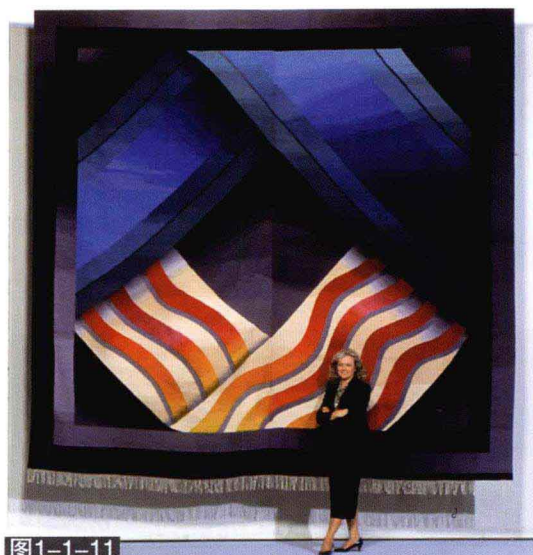

图1-1-11

图1-1-12

图1-1-13

图1-1-11 《循环》南希·科兹考斯基(美国)
羊毛挂毯 200cm×200cm

图1-1-12 《水墨光阴》任光辉 装置 2003

图1-1-13 《美女与独角兽》佚名 羊毛挂毯
欧洲中世纪

图1-1-14 《你和我》局部 岳嵩 综合材料
2009

图1-1-14

二、古今中外的纤维艺术

1. 古代中国的纤维艺术

中国是一个拥有悠久手工文化历史和深厚手工艺传统的文明古国。自古以来，中国的织物名扬四海，古代中国人热爱习称“编结”的纤维艺术，人们会把“经”与“纬”的构造关系，比作“天”与“地”的生态关系或社会关系，将编结比喻为“经天纬地”，用一个盘长结去象征“天长地久”、“生生不息”。所以我们说，纤维艺术是人类最早的艺术活动之一，也是手工文化的典型代表和现代艺术的重要形式。

古代纤维艺术制品（例如地毯）的历史可以追溯到大约10万年以前，那时的纤维制品主要用来防寒、保暖，现存的古代纤维制品实物很少，我们能看到的古代作品就更有限了。

地毯最初是游牧民族制作并用来抵御寒冷的生活必需品，一门手工艺由此产生。中国古代使用地毯的历史与丝绸之路息息相关。在那个时代，地毯也已开始被作为高级工艺品的一种进行交易。

在汉魏时期，生活在高寒地区的人们已经能够在织制毛布等粗毛织物的基础上编织出极具装饰性的精毛图案。彩色纬纱奇妙地编织出奔马和卷草花纹，体现出汉代织物的纹样风格和工匠们的高超技艺。

为了不断适应绘画的表现，中国古代的编织技法也更加丰富，到了唐代，缂织的方法有撮、勾缂、搭梭、刻鳞等。到了宋代，由于皇帝崇尚文化艺术，酷爱书画，形成了很好的社会文化氛围。以名家书画为蓝本的缂丝作品也出现了，北宋画家张择端的风俗画《清明上河图》，被以缂织的表现方法表现，成为具有代表性的宋代艺术欣赏品，“书画织物化，织物书画化”是对这一时期书画艺术与纤维艺术并行发展、互相影响比较切合的概括（图1-2-1）。

2. 古代欧洲的纤维艺术

欧洲的传统编织艺术（Tapisserie，法语），中文译为壁挂——以挂毯为形

图1-2-1

图 1-2-1 《缂丝》佚名 天然丝 宋代

式的织物艺术品。壁挂通常是指有装饰性图案纹样的绘画性挂毯。壁挂也被称为“戈贝兰”（Gobelin），这既是一种传统编织技法的名称，也是古代欧洲绘画性壁挂的代名词。

在公元5—8世纪，绘画性壁挂盛行于拜占庭帝国。早期的壁挂与宗教、神权有着密切的联系。壁挂的尺度一般都很大，可覆盖整个墙面，画面内容主要以《圣经》故事、历史和神话传说为题材，画面细腻而富有装饰性。直到17世纪前，欧洲的传统壁挂由于它的实用功能和装饰功能在贵族生活中被广泛应用。

12—16世纪初期，欧洲出现了哥特式艺术，哥特式艺术风格反映了基督教盛行时代的审美观念和中世纪城市发展的物质、文化面貌。这个时代是壁挂发展的黄金时期，壁挂成为教堂和城堡中大面积石壁上最重要的装饰品。

这一时期产生了以《奉告与祈祷的启示录》为代表的许多经典壁挂作品。《奉告与祈祷的启示录》是由法国宫廷画师设计的，整幅作品高6米，全长140米，是法国传统巨幅壁挂的代表作。作品取材于《圣经》故事，设计者将众多的神与人的形象与繁杂的景物、植物、自然完美地融为一体。西方美术史学家认为，这是一件可与同时代的绘画、雕塑相提并论的杰出艺术品（图1-2-2）。

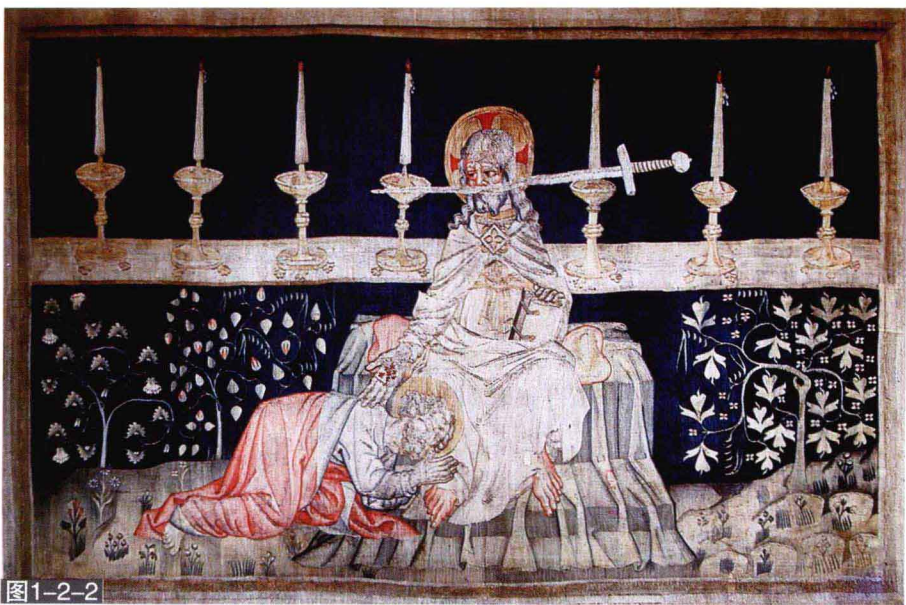

图 1-2-2 《奉告与祈祷的启示录》(局部)
佚名(法国) 羊毛挂毯 欧洲中世纪

1. 戈贝兰

“戈贝兰”（又翻译成“高比林”）是一种源于法国的欧洲传统编织技艺，后被用来特指以这种技法织成的欧洲传统壁毯，最早可追溯到15世纪中期位于巴黎郊区的戈贝兰家族染坊。戈贝兰以柔韧的棉线作经线、以柔软的彩色羊毛为纬线在立式织机上织制而成。由于戈贝兰家族织制壁毯的技术娴熟，作品精美，备受宫廷青睐，17世纪初就开始专门为法国王室生产有绘画内容的壁毯。到了路易十四时期，宰相戈培尔主持成立了宫廷性质的“戈贝兰皇家手工工场”，而使“戈贝兰式壁毯”闻名于世（图1-2-3）。

2. 奥比松

奥比松也是一种源于欧洲的编织技法，由于起源于法国的奥比松城，技法和产品也因此得名。由于它的机器是卧式织机，占地面积较大，因此没有戈贝兰那样在亚洲及其他国家和地区得到推广运用。但是，奥比松在

图 1-2-3 《中国花园》布歇（法国）戈贝兰挂毯 18 世纪

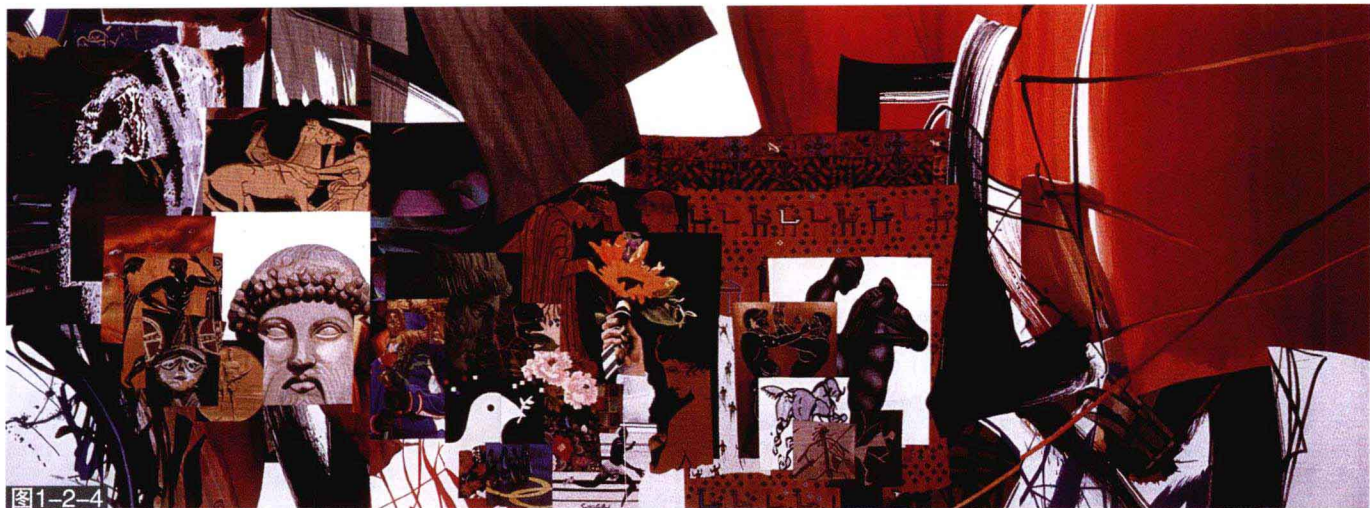

图1-2-4

图1-2-5

法国和欧洲仍然被视为一种珍贵的传统工艺和产品（图1-2-4）。奥比松城是法国一个重要的地毯产地。奥比松城于1665年获得法国皇家的契约开始进行结绒地毯和平织地毯的生产。尽管奥比松的产品风格不断发展，但它始终将其自身传统视为珍宝，有的底图过了100多年还会继续运用。奥比松的平织地毯采用的是挂毯的编织技术，在水平织机（亦称卧式织机）上用低经方法编织。

3. 绶织

绶织是中国古老的织造方法。它以毛、丝等纤维材料作纬线，在垂直的前后经线的间隔与交叉中穿行平织，以小梭或线轴引各色丝线，在预定的图形内来回穿织，能表现出生动的形象。绶织织物的特点是织成的形象正反两面相同，而左右方向相反。因纬线回转的地方彼此不相关联，故图形周围留下锯齿状的空隙，如同雕镂刀刻出来的，而且织物匀薄，故称“通经断纬”（图1-2-5）。以丝为纬线称绶丝，以毛为纬线称绶毛。

4. 云锦

云锦是织锦的一种，以华美著称。云锦是在元代织金锦的基础上发展起来的，主要特征是在织锦中加织金线或银线，盛行于元、明、清三代，产品

图1-2-4 《为了理想》 让·盖拉尔德（法国） 奥比松羊毛挂毯 20 世纪末期

图1-2-5 绶丝 佚名 天然丝 宋代

主要为御用贡品。云锦织造工艺复杂，需在5~6米长、4米高的大花楼木质提花机上由上下两人协同操作生产，所用的金银线大多是真金真银制成，用料考究，被古人称为“寸锦寸金”。云锦华美瑰丽，如彩云般绚烂多彩，花纹浑厚优美、色彩庄重浓艳，织工精细，具有金碧辉煌的艺术风格和视觉效果（图1-2-6、图1-2-7）。

图 1-2-6 喜珠龙妆花罗云锦 佚名
天然丝 宋代
图 1-2-7 大红底牡丹云锦 佚名
天然丝 现代