

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

纤维装饰艺术设计

高爱香 ◎ 主编

XIANWEI ZHUANGSHI
YISHU SHEJI

 中国纺织出版社

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

纤维装饰艺术设计

高爱香 主编

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书对纤维装饰艺术的概念、发展历史、现状以及纤维材料、编织技法所产生的肌理美感与质感设计等作了详细的介绍；对纤维装饰艺术设计的创意思维与表现方法、创意素材与表现语言的特点作了比较系统深入的探讨；将纤维装饰艺术视为一种特殊的媒介方式，以较为纯粹和相对集中的视点来探究其多元的形态表现、材料的美感属性、主题与形式的表达方法、精神与审美价值的传播途径等，使读者能够从中获得多角度的思考和启发。希望通过本书中实践经验体系，使纤维装饰艺术设计创意与表现得到更好的拓展。

本书适合高等院校的服装设计、装饰设计、艺术设计等专业学生学习使用，同时可作为相关从业者和爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

纤维装饰艺术设计 / 高爱香主编. —北京：中国纺织出版社，2015.1

服装高等教育“十二五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-0821-6

I. ①纤… II. ①高… III. ①装饰设计—高等学校—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 170611 号

策划编辑：华长印 责任编辑：华长印 责任校对：寇晨晨
责任设计：何建 责任印制：储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124

销售电话：010—67004422 传真：010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

北京新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2015年1月第1版第1次印刷

开本：889×1194 1/16 印张：9.5

字数：157千字 定价：49.80元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

出版者的话

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教育部教高〔2007〕1号文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育学会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

(3) 实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

前言

纤维艺术是自21世纪以来，因环境艺术引起广泛关注而新崛起的一门古老艺术。它是以天然动物、植物纤维（丝、毛、棉、麻）或人工合成纤维为材料，用编织、环结、缠绕、缝缀等多种制作手段，创造平面、立体形象的一种艺术形式。

纤维艺术既是一种古老的艺术表现形式，又是一种现代的艺术表现形式。谓之古老，因其历史悠久，源远流长；称之现代，是其时代精神、艺术理念、材料肌理、制作工艺均发生了深刻变化。现在的纤维艺术应该是在继承传统纤维艺术基础上的传统纤维艺术的现代形态。

现在，国际纤维艺术正在传统纤维艺术坚实的路基上走向一个多元化发展的时代。它的设计创新在国际范围内得到空前的发展和迅速的提高，尤其是在表现形式方面，出现了从具象到抽象、从平面到立体、从室内到室外等富于创造性的纤维艺术作品。

在我国，现代纤维装饰艺术在改革开放后伴随着国家经济腾飞、人民生活日益提高取得了突破性进展，很多画家、工艺美术家及艺术院校师生纷纷走进壁挂和软雕塑等纤维艺术新领域，先后创作出一些带有标志性的作品，呈现出中国纤维艺术自由创作、百花齐放的春天。纤维装饰艺术设计已经深入到生活的方方面面，日益成为社会生活中不可或缺的部分，扮演着越来越重要的角色，改变着人们对自身的认识和对美的追求。

但是，在国内的纤维装饰艺术设计研究领域，我们所能看到的既有著作大都是从设计作品的角度来研究纤维装饰艺术的，基本上是画册加文字说明的形式，缺少从纤维装饰艺术设计理论角度系统而深入的研究。不从观念入手，不解决理论问题，不把理论问题落实到教育上，纤维装饰艺术的发展最终还是会受到限制的。

现在我国大部分高等院校的纺织品艺术设计专业和服装设计专业等都开设了“纤维装饰艺术设计”课程，但迄今为止还没有出版与专业相匹配的专业教材，教学效果亦受到了一定程度的影响，因此急需相应的教材供学生学习和设计实践使用。

我编写的《纤维装饰艺术设计》一书，作为西安工程大学的校内教材已使用多年，在教学中使用效果很好。该书对纤维装饰艺术各个时期的发展历史进行了系统的考察、梳理和归纳，对各种不同类型的纤维材料进行分析，充分发挥材料在造型领域中的作用。研究结合中国传统艺术的编、织、结等技法，充分发挥线的表现性和可塑性关系；研究现代图形设计的特征；探索新的适合纤维装饰艺术特征的图形表现形式；研究纤维材料与组织特征，根据图形的效果要求确定恰当的织物经（纬）纱和织物密度，以达到设计所要求的织物松紧度，并依据图形（局部和整体）的肌理效果进行不同部位的相应织纹设计，以产生最佳的视觉冲击力。

全书分为纤维装饰艺术设计概述、纤维装饰艺术分类和主要形式、纤维装饰艺术材料的形态、纤维装饰艺术经纬组织编织技法、纤维装饰艺术自由组织编织技法、纤维装饰艺术设计构思创意、作品赏析等七章，且每章后均有与之配套的思考题。

本书在编写的过程中得到多方支持。第四章的编织法编织效果图由西安工程大学肖红提供，第三章部分内容由西安工程大学王晓霞参与编写，第五章部分内容由西安工程大学杨云参与编写，作品赏析部分图片来源于《从洛桑到北京——2002国际纤维艺术双年展作品选》及西安工程大学服装与艺术设计学院纺织品艺术设计专业学生作品，本书在出版中得到中国纺织出版社的大力支持，在此一并表示感谢。由于多方面的原因，书中不足之处在所难免，恳请同行及读者指正。

高爱香

2014.3

教学内容及课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容
第一章 (1课时)	基础篇 (2课时)		• 纤维装饰艺术设计概述
		一	纤维装饰艺术的概念
		二	古代纤维装饰艺术设计
		三	现代纤维装饰艺术设计
四		现代纤维装饰艺术设计在中国的发展	
第二章 (1课时)			• 纤维装饰艺术分类和主要形式
		一	纤维装饰艺术的分类
		二	纤维装饰艺术的主要形式
第三章 (2课时)	材料篇 (2课时)		• 纤维装饰艺术材料的形态
		一	纤维装饰艺术材料的类别、特点及表现
	二	纤维装饰艺术材质的色彩	
第四章 (4课时)	技法篇 (8课时)		• 纤维装饰艺术经纬组织编织技法
		一	织物的组织结构与织纹技法
二		编织技法	
第五章 (4课时)			• 纤维装饰艺术自由组织编织技法
		一	拼贴纤维装饰艺术设计
		二	褶皱纤维装饰艺术设计
		三	编结纤维装饰艺术设计
		四	刺绣纤维装饰艺术设计
	五	扎染纤维装饰艺术设计	
第六章 (35课时)	设计篇 (35课时)		• 纤维装饰艺术设计构思创意
		一	纤维装饰艺术设计的灵感来源
	二	纤维装饰艺术设计的创作原则	
第七章 (1课时)	赏析篇 (1课时)		• 作品赏析

目录

第一章 纤维装饰艺术设计概述	002
第一节 纤维装饰艺术的概念	002
一、装饰艺术的概念	002
二、纤维艺术的基本定义与范畴	002
第二节 古代纤维装饰艺术设计	003
第三节 现代纤维装饰艺术设计	005
第四节 现代纤维装饰艺术设计在中国的发展	006
思考题	008
第二章 纤维装饰艺术分类和主要形式	010
第一节 纤维装饰艺术的分类	010
第二节 纤维装饰艺术的主要形式	015
一、平面的纤维装饰艺术	015
二、立体的纤维装饰艺术	017
思考题	020
第三章 纤维装饰艺术材料的形态	022
第一节 纤维装饰艺术材料的类别、特点及表现	022
一、天然纤维材料	022
二、人造纤维材料	029
三、成品材料	036
第二节 纤维装饰艺术材质的色彩	037
一、纤维装饰艺术材质色彩的对比与调和	038
二、纤维装饰艺术材质色彩的空间应用	040
思考题	043
第四章 纤维装饰艺术经纬组织编织技法	046
第一节 织物的组织结构与织纹技法	046
一、三原组织及其变化组织	046
二、各种组织的对比效果	051
第二节 纬织技法	054

一、各种编织技法	056
二、编织肌理的独特风格魅力	061
思考题	062
第五章 纤维装饰艺术自由组织编织技法	064
第一节 拼贴纤维装饰艺术设计	067
第二节 褶皱纤维装饰艺术设计	069
第三节 编结纤维装饰艺术设计	075
第四节 刺绣纤维装饰艺术设计	078
一、丝带绣	078
二、贴布绣	079
三、锁绣	079
四、打籽绣	081
第五节 扎染纤维装饰艺术设计	082
一、自由扎法	083
二、平缝串针法	083
三、折叠平缝法	085
四、卷缝扎法	085
五、平缝满针法	085
六、综合方法	087
思考题	089
第六章 纤维装饰艺术设计构思创意	092
第一节 纤维装饰艺术设计的灵感来源	092
一、从自然界捕捉构思创意	092
二、从传统艺术中捕捉构思创意	092
三、从材料特性中捕捉构思创意	092
第二节 纤维装饰艺术设计的创作原则	096
一、风格与图形的关系	096
二、图形与材料的关系	100
三、纤维装饰艺术设计与空间的关系	101
四、纤维装饰艺术设计与形式美法则的关系	102
五、风格与环境氛围的关系	108
思考题	111
第七章 作品赏析	114
参考文献	143

基础篇——

纤维装饰艺术设计概述

课题名称：纤维装饰艺术设计概述

课题内容：纤维装饰艺术的概念

古代纤维装饰艺术设计

现代纤维装饰艺术设计

现代纤维装饰艺术设计在中国的发展

课题时间：1课时

教学目的：了解装饰艺术、纤维艺术的概念，熟知纤维装饰艺术设计的起源、发展和风格，并掌握中国纤维装饰艺术的现状和发展情况，为后面的学习奠定基础。

教学方式：讲授法、举例法。

教学要求：1. 了解装饰艺术、纤维艺术的概念。

2. 熟知纤维装饰艺术设计的起源、发展和风格等。

3. 掌握中国纤维装饰艺术设计的现状和发展情况。

第一章 纤维装饰艺术设计概述

第一节 纤维装饰艺术的概念

一、装饰艺术的概念

装饰艺术作为人类最古老的艺术形式，在历史演变的长河中对人类生活的变化发挥着巨大的作用，它依附于主体而存在，是一种赋予主体以美感的艺术，有着广泛的内涵，并遍布于人类生活的各个领域，激发着人类爱美的欲望和审美的要求。装饰艺术由于地域和文化的差异呈现出千姿百态的艺术形式，并与各自的文化背景紧密联系、相互融合，成为人类文化的一个重要组成部分。

现实生活中，装饰艺术的样式是随材料的不同，呈现出不同的形式，以其自身的特点，改变着人们的生活习惯和审美心理，同时，人们生活习惯的改变，又对装饰艺术提出了新的要求。装饰艺术的功能，主要从属于某种客观对象，适应客观环境要与工艺制作相结合，要受材料和制作工艺条件的制约，因此，装饰艺术又具有一定的工艺性。一般来说，装饰艺术总是根据不同的装饰要求来选择适当的题材、构图、造型、色彩及表现技法，配合工艺制作条件以装饰某一环境或物体，所以，装饰艺术制作风格的形成，不是某个人出于个人爱好而创造出来的，而是在不断适应客观对象的要求、克服工艺制作局限的过程中自然产生发展的。

对装饰艺术概念的界定历来是众说纷纭，没有一个固定、统一的说法。装饰艺术随着不同的民族、不同的地域、不同的特性有着不同的风格样式及时代特征，因此，人们对装饰艺术的概念也会有不同的解释。我们只有从相对准确、全面的角度，对装饰艺术的概念进行界定，这样才能更有利于对装饰艺术本身进行规范化、系统化的研究。

装饰艺术：是一种以某种客观对象为题材，依据形式美的法则，从图形、色彩、形式、风格等方面进行主观的设计，从而带给人们审美愉悦，并从文化、理想、象征、历史及寓意等方面满足人们更深层次的需要。装饰艺术不仅是一种艺术现象，也是一种文化现象。不同地域、不同时代的装饰艺术，深刻、生动地反映出那个地域、那个时代的文化内涵，其地域特色和时代精神也往往在装饰艺术中得到充分的体现。

二、纤维艺术的基本定义与范畴

纤维艺术作为一种古老而又年轻的艺术形式，虽然与传统的纺织、编织手工艺有着千丝万缕的联系，却也有了脱胎换骨的全新面貌。20世纪以来，由于纤维艺术自身语言的特殊性日益被艺术家们高度重视，逐渐成为现代艺术门类中一种新的表现形式。由于纤维艺术真正发展与形成的时间不长，所以，没有形成一个统一而完整的概念。人们曾经对纤维艺术有过“纺织艺术”、“编织艺术”、“织物艺术”、“织锦艺术”、“织锦绘画”、“纤维绘画”等称谓，或者仅以“壁挂”一词代替所有形式的纤维艺术品。

“纤维艺术”这一概念具体而清晰地出现是在 20 世纪 60 年代末期,它的产生与瑞士洛桑有着密切的关系。1962 年,在法国纤维艺术大师让·吕尔萨的积极倡导下,瑞士洛桑成立了“古代与现代国际壁毯中心”,英文简称 ICAMT,并于 1966 年 6 月 6 日通过章程,拟订“国际壁毯展览”,采用双年展的操作模式。在 1965 年举办的第二届瑞士洛桑双年展中,开始出现了一批采用非传统机织方法所创作的纤维艺术作品。这些具有独创性及探索性的作品,逐渐取代了法国壁毯设计学院在双年展中的优势地位。第二届双年展中的“一些艺术家已经不再满足于这种古典的哥白林(法国巴黎的双面壁毯最为有名,其英文名称为 Gobelin,译为:哥白林)技术,并试图打破这一创作框架。他们通过采用新的材料而将壁毯制作的一些传统法则放到了一边。对于这些创作上的革新,纯粹派艺术家给予了含蓄的欢迎。”在其影响下,新兴的纤维艺术在表现形式与创作宗旨上都与传统的壁毯艺术表现出越来越大的不同,实际上这些作品已经超出了传统壁毯艺术的范围。纤维艺术家们意识到,这些非传统的作品需要一个恰当而概括的称谓,“壁毯”这一概念对这一新生事物而言,很明显具有一定的局限性,为此他们发起了一个名为“织物艺术”或“纤维艺术”的运动,试图通过这一做法来抗衡发展了数百年的传统壁毯艺术。

目前,人们对“纤维艺术”一词所涵盖的内容已经基本达成了共识,现代纤维艺术的基本概念:以天然的动、植物纤维或各种人工合成纤维为材料,用编织、环结、缠绕、缝缀等多种制作手段,创作出平面、立体形象的一种造型艺术。它包括传统样式的平面织物(壁毯)、现代流行的立体织物(软雕塑)和在现代建筑空间中用各种纤维材料制作,并能表达造型语言的装置作品。

随着纤维艺术的发展,现在纤维艺术在材料的选择和使用上体现出多样性,不仅继续沿用了传统的天然纤维(如棉、麻、毛、丝等),而且大量地采用人造合成材料。作品在色彩、质感、肌理及技法的表现力方面都有了很大的提高。纤维艺术在形式上从平面走向立体。除了材料和技法的不同,现在纤维艺术在艺术创作上是艺术家、设计师直接面对织机进行创作,实现了创作与制作的统一、设计师的情感与纤维材料的结合。每一件艺术作品都是艺术家的思想、情感、创意的体现,并且是独一无二的。这较传统纤维艺术是一个质的跨越,现在人们已经将装饰的理念及艺术形式引入到纤维艺术之中。

第二节 古代纤维装饰艺术设计

纤维装饰艺术源远流长,纤维编织是人类历史上最早的一种符号。据记载,大约在 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作品,其织造技术和现代的哥白林工艺十分相近。这是一种以天然纤维毛或棉作经线,用彩色羊毛为纬纱织出的富于装饰性的双面织物,是世界上最古老的手工纺织技艺作品。在我国,纤维编织的源头可以追溯到人类之初。据考证,早在旧石器时代中期,许家窑的先民们便使用以植物韧皮或动物皮条编结网兜的“抛石索”。编结又用于捕鱼,即《周易·系辞下》所载:包羲氏“结绳而为网罟,以佃以渔,盖取诸离”,这即是原始的编织技术。在良渚文化早期,人字纹、十字纹、菱形花样等运用已达到一定水平,为编织技术的发展奠定了坚实的基础。春秋战国时期,编织技术有了新的突破,丝织品已具有地方特色,如“长沙战国楚墓出土的锦有深地红黄色菱纹锦、褐地红黄矩纹锦、朱条地暗花对龙对凤纹锦、褐地

双色方格纹锦等。湖北江陵出土的战国锦古朴富丽，颜色多达六种，其中舞蹈人物动物纹三色锦纹样最为复杂，由七个单位组成横贯全幅的花纹，经向长 5.5 厘米，纬向宽 49.1 厘米，经纬密度 156×52 根 / 平方厘米。”这些作品可以表明当时我国纤维装饰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，表明当时已经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。“南北朝时期栽织毯织法传到中原地区，用简单机械生产的 S 形打结法的地毯出现了。”

在西方，从中世纪开始，纤维艺术在欧洲各国得到迅速普及，西欧的教堂里出现了很多具有东方风格的丝织壁挂。与此同时，织物与绘画相融合的壁挂织造工厂相继在法国和比利时等国建立，并不断扩展其规模。当时，许多一流的画家和宫廷画师同时也是纤维艺术品的设计者，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。与此同时，我国的隋唐五代是封建社会的鼎盛时期，这一时期的生产力在各个方面都有空前的发展，给后世以深远影响，也是手工业技术快速发展的时期。纤维作品的编织技术从早期的简单编织纹中以平纹经线显花，到以一组纬线与两组经线交织而成斜纹的纬线显花的纬锦，再到两组纬线与一组经线交织而成的纬显花织法，显花的织法逐渐占优势，而多综多蹻与束综提花相结合，能织出更为丰富多彩的花纹织物，同时还出现了只有彩纬往复而省去通纬的缂毛技法。这一技法是对经纬交替编织技法的突破，创造性地拓展了古代纤维艺术的表现力，至今仍在沿用。

欧洲 12~16 世纪是哥特式艺术风格的盛行时期（哥特式艺术风格是夸张的、不对称的、奇特的、轻盈的、复杂的和多装饰的，以频繁使用纵向延伸的线条为特征），这一风格特征反映了基督教的时代观念和中世纪城市发展的物质文化面貌。这个时代是欧洲纤维艺术作品发展的黄金时代，纤维艺术作品是教堂和城堡中大面积石壁上最重要的装饰品，其表现内容取材广泛，除宗教题材之外，还有骑士狩猎和田园牧歌等生活场景。

这一时期产生了以《奉告与祈祷的启示录》为代表的一些经典之作，如图 1-1 所示。《奉告与祈祷的启示录》是由法国宫廷画师设计和巴黎壁挂名匠制作的耗时惊人的巨幅作品，是法国现存最古老、最大幅面的壁挂。

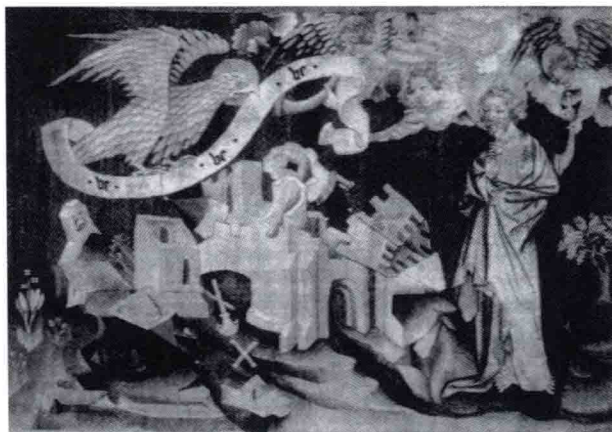

图1-1 《奉告与祈祷的启示录》局部

在我国,这一时期纤维艺术品也得到进一步发展。宋代在唐代原有编织技术的基础上走向完善和成熟,在选择材料上有较大的发展,图形方面也有其特点。唐代的图形设计以艳丽、豪华、丰满为其特点,宋代图形设计则以轻淡自然、端重庄严为其突出的时代风格。图形的构成形式出现了二方连续、四方连续、散点式、团花式、折枝花式、几何纹等。元代图形总体上仍是两宋传统的继承和发展,但同时打上了较深的西域文化、蒙古文化的烙印。明清时期,在北京建立了专供皇室享用的地毯织造工厂。清代地毯工艺得到进一步的发展,形成不同特色的风格,如新疆地毯属于轻薄型羊毛栽绒地毯,图案为中亚风格的细碎几何纹,其中新疆和田地毯是东方地毯的代表之一。在清代,和田地方官吏向朝廷的供品中都有地毯,至今故宫博物院尚陈列有和田地毯。和田地毯图形别致,风格独特,色调高雅,在图形结构上充分体现了东方民族的艺术特色。它多以植物花朵、枝叶及有趣味的各类动物为基本造型,加以夸张变形,并辅以有变化的几何形构成,富有浓郁的民族特色。另一具有代表性的是京式地毯。京式地毯是在中国的传统文化氛围中孕育而成,它在图形、构图和表现技法等各种设计语言方面广泛吸收了青铜器、玉器、书画和雕刻等其他门类的历代工艺美术作品之精华,形成了自己独特的艺术风格。随着时间的推移,在京式地毯图形风格的基础上,又先后派生出美术式、古纹式、民族式等风格的作品。它们作为纤维艺术的组成部分,体现了纤维艺术作品当时的发展状况。

与中国相比,在19世纪下半叶的欧洲,西方纤维艺术艺术家开始追求模仿油画的效果,逼真细腻地追求色彩层次,一幅作品的色线竟达几百种,同时还嵌入金银丝。金碧辉煌的空间效果极大地迎合、满足了当时统治者炫耀华贵的心理需求。这种仿制油画的制作形式,一直延续并影响到现代。

第三节 现代纤维装饰艺术设计

现代纤维装饰艺术萌芽于20世纪早期。1919年,德国创建的设计学校——包豪斯,在其设计理念之一“实现艺术与技术的新统一”的倡导下,开始探索现代设计的教学与实践,在建筑、绘画、纺织工业设计等领域都实行了对材料和工艺的研究。有才华的画家、建筑师、雕塑家纷纷加入这一运动,涌现出了一批早期的纤维艺术家。这个运动催生了新的建筑观念、新的造型观念以及对结构、空间的观念,同时极大地促进了纤维艺术的发展。包豪斯的艺术家们认为,纤维艺术作品的境界应该是用材料来创造超越材料的思想,强调建筑与材料、建筑与人的精神、建筑与社会的和谐关系,从而使传统的纤维艺术作品在色彩和编织结构、编织造型上出现了新的形式和面貌。

1933年8月,包豪斯彻底解体之后,一些被德国法西斯迫害的纤维艺术家纷纷移居美国及其他国家,重新推广并进一步开发现代纤维艺术的领域。如曾经任教于包豪斯的阿伯斯教授和夫人安娜到美国任教后,以他们的纤维艺术作品和艺术理念影响了许多艺术家,使现代纤维艺术在美国蓬勃兴起。

从20世纪20年代开始,法国著名纤维艺术家让·吕尔萨是纤维艺术的开拓者,是第一位真正把现代设计观念和新的装饰性融入到纤维艺术中。他主张纤维艺术作品要与时代精神相一致,并与现代环境相结合,使纤维艺术作品的面貌焕然一新,从此,纤维艺术作品进入了一个崭新的阶段。从让·吕尔萨在1920年创作的具有纪念碑意义的纤维作品《世界的歌》中,我们能够深刻地感受到这位现代纤维艺术先驱者的追求。吕尔萨的作品不仅表达了现代纤维艺术设计的观念、思想情感,而且以现代

装饰的图形、色彩及象征主义的艺术手法,丰富和强化了纤维艺术的表现力,改变了以前纤维艺术作品移植绘画的传统模式。在他的倡导和影响下,纤维艺术的创新在国际范围内得到空前的发展和迅速的提高,尤其是在表现形式方面,出现了从具象到抽象、从平面到立体、从室内到室外等富于创造性的纤维艺术作品。随着时代的发展和观念的更新,纤维艺术从此走向了一个多元化发展的时期。许多纤维艺术家在探索纤维艺术作品与绘画的融合、织物与雕塑的构成以及纤维艺术与建筑空间的综合表现力等方面,显示出他们独特的想象力与创造力,如图1-2所示。

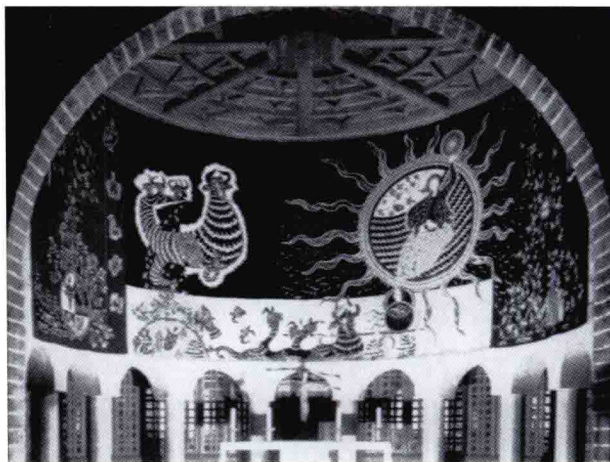

图1-2 让·吕尔萨作品(1955年,法国)

当现代纤维艺术在欧洲各国蓬勃兴起之时,让·吕尔萨创作风格的作品深深地打动了美国人,美国艺术家也潜心探索纤维与编织的种种表现形式。如艺术家葛哈特·若代尔与辛西亚·薛拉,都是在传统织物的领域中致力于编织技术的改革与创新。他们在纤维艺术领域里都有艰辛的创作史,并勇于接受新技术的挑战。而其他画家及雕塑家则利用现代纤维艺术作品的形式来拓展他们的创作语言,通过传统的编织技术,探索最现代的课题,促使观众关注到织物及观念的本质,这种趋势对当时纤维艺术的发展起到了极大的促进作用。

现代纤维艺术遍及世界各地,现代纤维艺术家通过相互联系与影响,不断展示自己的研究与发现,使古老的纤维艺术走向一个多元化发展的时期。无论是平面形式的壁挂艺术,还是立体形式的软雕塑艺术以及建筑空间中的纤维构成艺术等,以其丰富的内涵,强烈的个性,为人们的审美视野拓展出新的领域,极大地丰富了造型艺术的表现语言。

第四节 现代纤维装饰艺术设计在中国的发展

近几十年来,现代纤维装饰艺术在中国得到迅速发展,涌现出了一批优秀的工艺美术家,作品风格可分为南北两派。北派的代表人物有袁运甫、温练昌、常沙娜等,他们在设计中注重装饰,从传统纹样和民间艺术中汲取营养,创作出具有强烈民族气魄的纤维艺术作品,奠定了北派纤维艺术的主流;

南派则以杭州为中心，其发展受万曼的艺术影响颇多，形成了既有中国风土气派，又呈现出国际化趋势的南派纤维艺术风格。

改革开放初期，从事纤维艺术的都是老一辈的艺术家，他们逐渐摆脱了“千篇一律”、“集体化”的行为，激发了古老手工编织艺术的兴起，艺术家们在经、纬之间找到了艺术创作的灵感与渴望，同时，古老手工编织艺术又唤醒了艺术家对未来美好生活的期盼。由于特定的环境，艺术家思考得更多的不是如何体现感受和材质，而是如何编织，如何反映题材、内容，强调的是画面、主题性设计，还没有摆脱绘画创作的方法，对材质与形式的感召力还没有足够的认识；对材质与内容、形式与肌理、艺术与技术还不能做到很好地体现与把握；表现手法和形式单一，主要是单个设计、平面化形式，没有虚实变化，没有细腻化的刻画，也就是用简单工艺的手段来表现画面，而不是相互结合、合而为一。

20世纪80年代中期是中国现代纤维艺术发展的一个极为重要的历史阶段。保加利亚籍的国际著名纤维艺术家瓦尔班诺夫·万曼先生，为我国纤维艺术事业的发展作出了重大贡献。他的作品追求对材质肌理的体现，厚重而质朴。他来中国讲学和创办工作室，培养了一批年轻的纤维艺术家，并亲自指导了1985年中国首届壁挂艺术展。1986年，在他的指导下，中国的三件作品《静则生灵》、《寿》、《孙子兵法》首次参加瑞士洛桑国际壁挂双年展。图1-3所示为1987年作品《寿》，参加第十三届瑞士洛桑国际壁挂双年展，实现了中国现代壁挂艺术走向世界的零的突破。图1-4所示，中国现代艺术家梁绍基在作品《孙子兵法》中，以土黄、棕绿色调的棉麻进行编织与编以竹筒的汉书形式的组合，用具有中国传统文化的材料所形成的特定图像，充分表现出这部古老兵书特殊的历史含义与艺术魅力。中国特有的传统文化以富有时代感的壁挂形式在世界艺坛中引起注意，中国现代纤维艺术从此走向世界。这一时期的纤维艺术创作，风格趋向于多样化，既有追求毛感的厚重，也有追求麻感的质朴；既有追

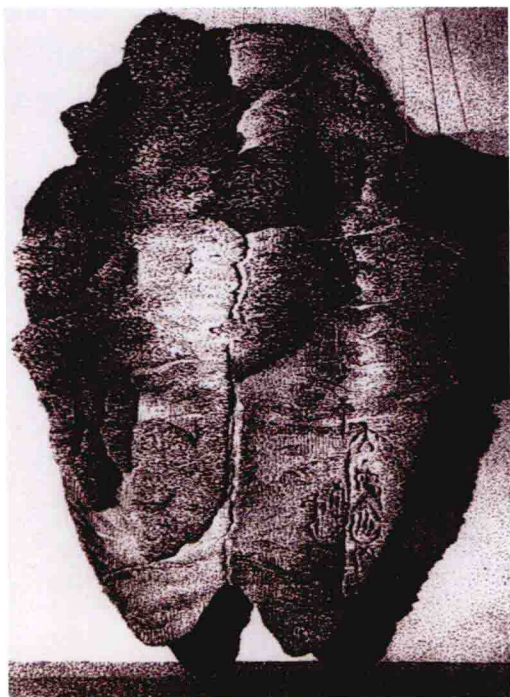

图1-3 《寿》 朱伟、施慧

图1-4 《孙子兵法》 梁绍基

求色彩的丰富变化、严谨的造型,也有追求肌理外观的特征、材质对比的表现。艺术家尽可能地发挥经、纬编织这一独特的艺术语言,用不同的材料来塑造形体,以表达人们的精神世界,充分展现艺术与技术相结合所产生的内在魅力,并不断挖掘编织技艺与艺术创作手段所发挥的特长。与以前相比,对材料的理解更加深刻,增加了编织艺术的语言,对形象的表达不再简单,而是强调对意境、情感的追求。可以说,是工艺完善了艺术,艺术促进了工艺,使我国纤维装饰艺术达到了一个新的境界与高峰。

这一时期,很多画家、工艺美术家及艺术院校师生纷纷走进壁挂和软雕塑的新领域。1984年由中国工艺美术总公司和中央工艺美术学院主办,在中国美术馆举办了“首届中国壁毯艺术展”,在中国美术界引起了不小的反响。此后,“软雕塑艺术展”、“袁运甫壁毯艺术展”、“88年壁毯艺术展”(参展人数和作品最多的一次)、“上海现代纤维艺术展”等展览先后推出了一批带有标志性的作品。

20世纪90年代末,高科技迅猛发展,新材料不断涌现,人们的生活逐渐步入小康,对美的追求也产生了很大的变化,对系列配套作品的需要,使纤维装饰艺术的领域不断得到扩展,单个的、墙面的作品已不能满足现代人的需求。现代纤维装饰艺术设计材料既采用毛、丝、棉、麻、棕、藤等天然材料,也使用化学纤维、金属、塑料、纸等人工材料。纤维装饰艺术作品创作根据不同意境对不同材质的运用,变换着工艺,改变了经、纬技艺单一表现的局面。虽然材料的发掘及利用很丰富,但是更多的是堆砌,多数材料还没有真正找到合理的表现语言。在建筑环境的装饰上,人们注重硬质材料的运用,而轻视软性材料的作品运用,这对纤维装饰艺术的发展有一定的限制。现在,纤维装饰艺术设计只限于作品本身的设计,缺少与空间环境整体的、有机的结合。

近10年来,北派以清华大学美术学院林乐成教授为主开设的纤维壁挂课,主要以欧洲最古老的哥白林为研究内容,在对欧洲哥白林艺术语言的探索中,重新认识到织物与绘画的真正价值。林乐成教授的创作、教学和策展活动,无不促进着中国纤维装饰艺术教学与创作面向国际、面向社会、面向市场的发展,使其逐步实现了跨学科、跨专业、跨领域的互动与超越。南派则以中国美术学院开设的“纤维与空间艺术工作室”教学模式,逐步形成了当代艺术教学中极富特色和具有开创性学术方向的教学研究体系。在南、北两派的带动下,中国其他地区的院校也相应出现了一些纤维的课程,在教学方面有了新的突破。

每两年举办一次的洛桑国际壁毯艺术展,对中国的纤维装饰艺术向多元化发展起到了推动作用。形式从平面向立体发展,材料从天然材料向光纤材料发展,传统编织向各种技法融入方面发展等。在继承传统的同时探索前沿,逐渐以意识形态层展开的纤维艺术创作在形成,使纤维装饰艺术原本单一的形式风格向多元化的风格方面发展。

思考题:

1. 装饰艺术的概念是什么?
2. 纤维艺术的概念是什么?
3. 哥特式艺术风格对纤维装饰艺术的影响有哪些?
4. 纤维艺术的开拓者是谁?
5. 纤维装饰艺术在中国是如何发展的?