

中国高校通用设计教材丛书

纤维艺术

林乐成 王凯 著

SH

上海画报出版社

中国高校通用设计教材丛书

纤维艺术

林乐成 王凯 著

SH 上海画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

纤维艺术 / 林乐成, 王凯 著. — 上海: 上海画报出版社, 2006

(中国高校通用设计教材丛书)

ISBN 7-80685-553-X

I. 纤… II. ①林… ②王… III. 纤维—编织—工艺美术—高等学校—教材 IV.J523.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第018834号

策 划: 邓 明

张仲煜

主 编: 汤义勇

责任编辑: 叶 导

技术编辑: 李 荀

封面设计: 汤义勇

中国高校通用设计教材

纤维艺术

林乐成 王凯 著

出版: 上海画报出版社

地址: 上海长乐路672弄33号

发行: 全国新华书店

印刷: 上海财经大学出版社印刷厂

制版: 上海今色电脑图文创意有限公司

版次: 2006年4月第1版 第1次印刷

开本: 889×1194 1/16

印张: 9 印数: 0001-5000

书号: ISBN 7-80685-553-X/J.554

定价: 45.00元

序

21世纪是设计的时代

经过20世纪的蓬勃发展,设计已成为一门融科学技术、经济、艺术于一体的新兴的交叉学科和经济全球化背景下一一种巨大的创意产业。设计正以创造性的活动不断推动着人类文明与社会经济的发展,受到许多经济发达国家的高度重视。

随着改革开放的深入和中国经济的强劲发展,中国的设计教育也得到了前所未有的快速发展,并逐步构建起高层次设计人才培养的教育格局。

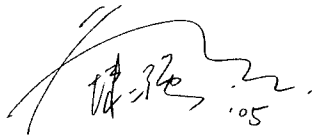
为了更好地适应社会市场的变化与需求,更好地参与国际竞争,近年来,国内许多高等院校在设计教育的办学理念、目标、体制、教学模式、学科建设、人才培养计划、课程体系、教学内容等方面,不断加强改革的力度。而设计教材作为体现教学内容和教学方法的知识载体,在培养创新型设计人才,全面推进素质教育,深化教育教学改革等方面,越来越显现其重要的作用。

优秀的设计教材,必须为教育内容提供广度上的广阔空间,促进教与学的互动启发,进而独立感受、思考,掌握理论和实用的关系,推动传承与创新的实践。

《中国高校通用设计教材丛书》是上海画报出版社的重点项目,编委会特意邀请了国内著名设计院校的专家、学者来撰写这套教材,目的是为了在社会人才需求多样化和国内艺术设计本科教育发展的趋同性以及设计教材同质化现象形成的矛盾中,寻求突破、与时俱进。由于执笔时还未能读到这套丛书,它能否做到融理论性、实用性、前瞻性、权威性与一体,以形成新特色,创立新的品牌,则有待各同道的肯定。

我期望这套颇具创意的设计教材,在中国的设计教育领域发挥出其应有的重要作用。

是为序

2005年2月5日于香港

靳埭强 中国著名设计家 靳与刘设计顾问
铜紫荆星章勋衔
国际平面设计联盟AGI会员
香港正形设计学院董会主席
汕头大学长江设计学院院长
北京中央美术学院客座教授

目 录

1	第一章 纤维艺术概述
1	第一节 纤维艺术是历久弥新的艺术
4	第二节 纤维艺术的功能特点
6	第三节 纤维艺术与建筑空间及应用价值
8	第二章 纤维艺术的起源及其发展（上）
9	第一节 纤维材料的运用和编织技艺的产生
12	第二节 古典壁毯编织技艺类型
14	第三节 中世纪时期的壁毯艺术
20	第四节 文艺复兴、巴洛克和洛可可时期的壁毯艺术
23	第五节 莫里斯同“艺术与手工艺运动”时期的壁毯艺术
25	第六节 包豪斯与编织艺术教育探索
27	第七节 吕尔萨与奥比松壁毯的复兴
32	第三章 纤维艺术的起源及其发展（下）
33	第一节 洛桑国际传统与现代壁毯双年展
41	第二节 “从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展
52	第四章 纤维材料技法与制作程序
53	第一节 对材料的认识及其意义
54	第二节 纤维材料的种类和特性

60	第三节	纤维艺术制作设备和工具
61	第四节	编与织的基本技法
65	第五节	高比林的织作程序和要领
70	第五章	纤维艺术的创意与表现
71	第一节	平面形态纤维艺术的创意与表现
83	第二节	立体形态纤维艺术的创意与表现
90	第三节	综合材料纤维艺术的创意与表现
100	第六章	纤维艺术的实践性教学探索
101	第一节	教学理念
101	第二节	教学特色
104	第三节	教学成果
108	第七章	纤维艺术作品赏析
109	第一节	欧洲纤维艺术
115	第二节	美国纤维艺术
118	第三节	日本纤维艺术
120	第四节	韩国纤维艺术
124	第五节	澳大利亚纤维艺术
126	第六节	中国纤维艺术
136	后 记	
137	参考书目	

第一节

纤维艺术是历久弥新的艺术

什么是纤维艺术？我们之所以提出这个问题，是因为就目前国内的状况而言，无论是《辞海》和《现代艺术辞典》，亦或《中国工艺美术大辞典》中都未收入“纤维艺术”这个词条，甚至《中国美术史》、《外国美术史》、《中国工艺美术史》、《外国工艺美术史》及《世界现代设计史》等通用的美术教材，也都没有直接提到“纤维艺术”的概念。然而与此相悖的事实却是，近几

年来各种学术期刊及各大媒体都在频繁地介绍纤维艺术，无论是《装饰》、《美术》、《美术观察》等国家级核心刊物，还是中央电视台、北京电视台、上海电视台、《人民日报》、《中国教育报》、《中国文化报》、《北京晚报》、《北京青年报》及各类网站等大众媒体都有专题报道。在2000年前对多数人来说尚显陌生的“纤维艺术”，其相关信息如今已唾手可得，但一个相对

1 华盛顿国家艺术画廊壁毯 米罗

1

明晰的概念却仍是亟需界定的。

纤维是与人类生活最密切相关的材料之一，大致可以分为天然动、植物纤维（丝、毛、棉、麻等）与人工合成纤维两大类。而所谓纤维艺术，即艺术家利用这些与人类最具亲和力的材料，以编

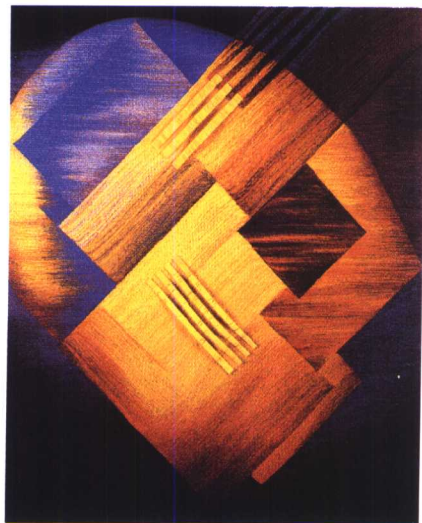

3

织、环结、缠绕、缝缀等制作手段来塑造平面、立体和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（壁毯）、现代样式的立体织物（软雕塑）以及在现代建筑空间中用各种纤维材料表达观念的装置艺术作品均可列入其中，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。同时纤维艺术又因其历史悠远，故常被人称作历久弥新

的艺术。

纤维材料柔软，色彩丰富，容易从视觉上引起人们的情感共鸣，因而纤维作品拥有丰富的表现力和独特的艺术语言，它可以达到笔墨、油彩无法达到的效果。纤维艺术既有传统工艺美术的属

2

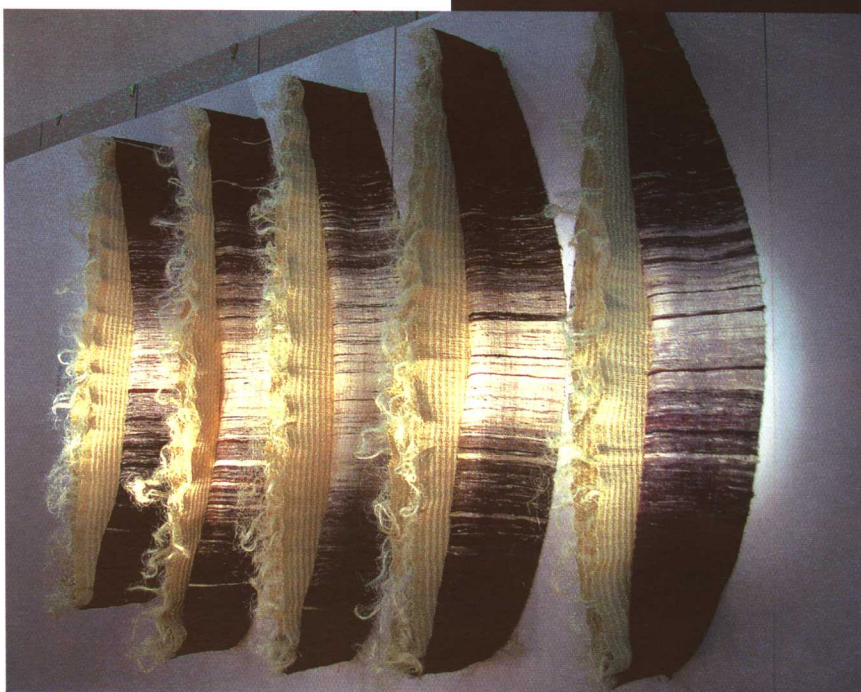
4

5

性,也有现代艺术设计的特征,同时还兼容绘画、雕塑等纯艺术的特质,具有丰富的审美功能和实用功能。其参加工艺美术展时是手工艺品,参加艺术设计展时是设计作品,参加绘画展时是壁画作品,参加雕塑展时是软雕塑作品,应用在建筑空间中的大型纤维艺术作品则属于公共艺术,因此,纤维艺术又具有很大的综合性。

众所周知,中国是一个名扬四海的织物大国,其织造的传统久远。早在汉魏时期,生活在高寒地区的人们已经在织制毛布等粗毛织物的基础上,创造出了更富于装饰性的精毛织物。既有用“通经断纬”的编织方法织成人物形象的缂毛壁挂,又有用“U”字形扣和“8”字形扣打结织成花纹的毛毯。到了唐代,用缀织法织制而成的具有绘画内容的缂丝,创造性地拓展了古代织物的表现天地。在继承传统的基础上,近几年中国现代纤维艺术的发展尤为迅速,已经形成了一定规模。现代纤维艺术不再局限于传统织物的模式,各种技巧、各种手法、各种材质构成了其独特的视觉语言及表现手段。特别值得指出的是,中国成功地举办了“‘从洛桑到北京’国际

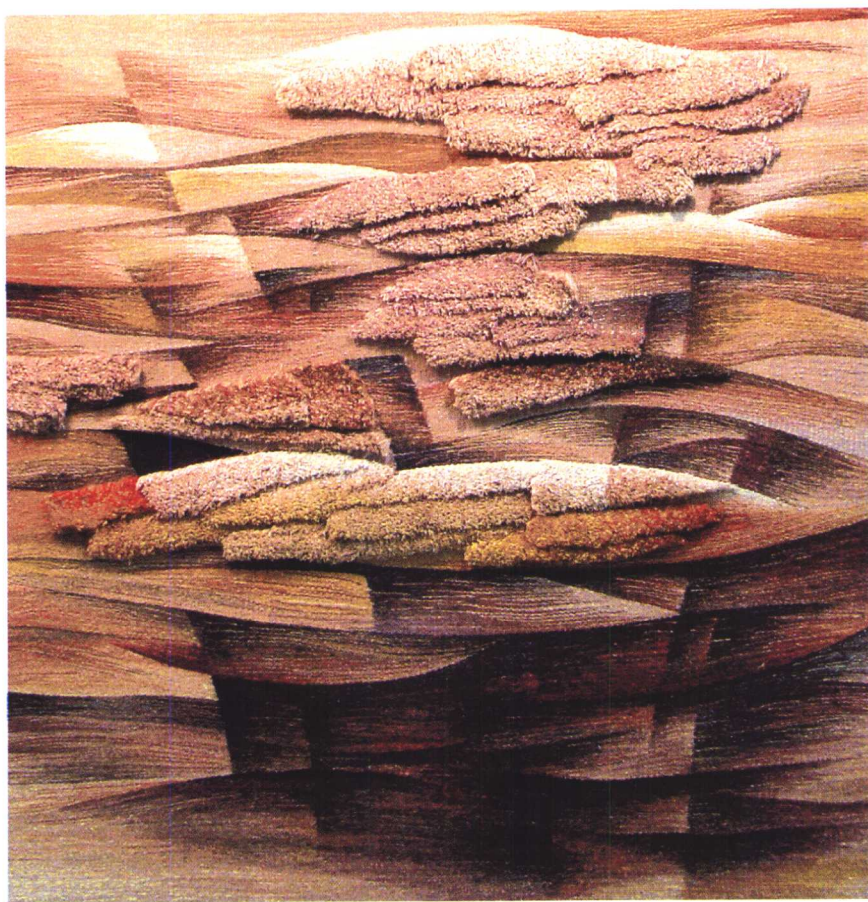
6

纤维艺术双年展暨学术研讨会”,纤维艺术家的作品也多次参加“全国美术作品展”、“全国壁画大展”、“全国现代工艺美术展”等大规模的国家级展览,这意味着纤维艺术作为一门独立的艺术样式,已经得到了社会的承认,在中国现代艺术史上占据了其应有的一席之地。大量的纤维艺术作品已经成为公共建筑空间中的高雅装饰品,诸多画家、雕塑家、工艺美术家、艺术设计家及艺术院校的师生们纷纷走进纤维艺术创作的新天地,中国的现代纤维艺术呈现出前所未有的繁荣景象。

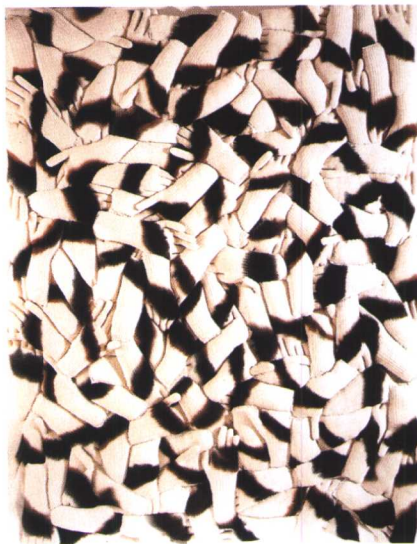

7

- 1 联合国会议厅大型壁毯
- 2 翱 尼跃红
- 3 联合国教科文总部大厦陈设的古老织机
- 4 奥尔菲之一 万曼
- 5 遥远的声音 川井由夏
- 6 月下的瀑 韩丽英
- 7 荷塘 袁运甫

1

2

相关,其特质超越了绘画、雕塑以及其他艺术形式的功能范畴——正如弗朗索瓦兹·克莱尔·普鲁东所说:自然畅达地抵达人的精神层面。当纯欣赏性的壁毯从实用织物中脱离的那一刻起,纤维艺术便从对人类直接的物质关怀转向深层的精神关怀。现代社会快节奏的生活方式、激增的社会关系、紧张的工作环境,从各方面给人们施加压力,而纤维艺术具有的天然亲和力,能给人们以抚慰,并以超越时空的力量唤起人们对于远古文明的向往。

第二节 纤维艺术的功能特点

纤维艺术是集实用功能与审美价值于一体的艺术形态,特定材质的运用和表现形式的多样化,使纤维艺术独具平面性、立体性及空间性等诸多造型特点。而纤维材料质地本身所具有的物理性与化学性,又使纤维艺术作品具有御寒、保暖、防潮、吸光、隔音等功能效用。但纤维艺术最重要,同时也最易被忽视

的作用在于:其以突破固定模式的创作态度加工处理自然柔软或新颖多变的综合材料,满足了人们深层次的心理需要。纤维艺术作品与人的生活情感密切

3

4

5

6

7

8

- 1 飘 王凯 (2002)
- 2 无题90-E 郑璟娟 (1990)
- 3 立位形态纤维艺术作品 八木真理代
- 4 时光的记忆 任光辉 (2004)
- 5 玫瑰之路 海纹娜·赫尔玛克
- 6 董色年华 胡金黎、侯刚、张雷
(乡村会所客厅 2003)
- 7 春秋繁露 史文莉
(清华工美建筑装饰工程公司会客室)
- 8 魂舞 陈瑾 (北京东方太阳城会所 2004)

1

2

第三节 纤维艺术与建筑空间及 应用价值

人们活动于建筑空间之中，并与建筑空间的各种因素发生关系，无论是使用功能还是审美价值，不同建筑空间的艺术处理，会营造出不同的氛围，创造出不同的效果。其中，纤维艺术在软化建筑空间，协调人与自然、人与社会、人与人的关系等诸多方面，起着至关重要的作用。

在建筑空间的陈设与装饰中，纤维艺术独特的创作技法、丰富的肌理表现和深厚的文化底蕴，不仅取悦着大众，更是在向他们传达着一种新时期、新阶段中现代人所应怀抱的生活理想和相应的处世态度。“没有一种材料既如此古老，又如此现代；没有一种艺术语言是这样地丰富多彩，且语意表露得又如此亲

3

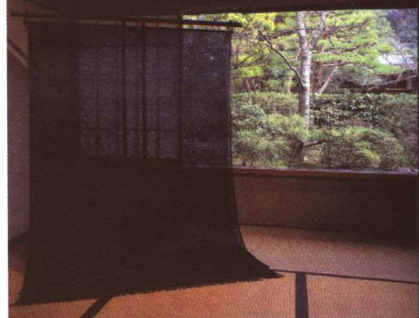
切近人。”因此建筑师们常常评价纤维艺术是现代建筑空间中最温暖人心的艺术。纤维艺术作品充满自然气息的材料质地和手工制作的韵味情调，唤起了人们对大自然的深厚情感，在一定程度上消除了现代生活中因大量使用硬质材料制品所带来的冷漠感和单调感，让“人情味”回归人间。

思考题：

纤维艺术有哪些造型特点与实用功能？

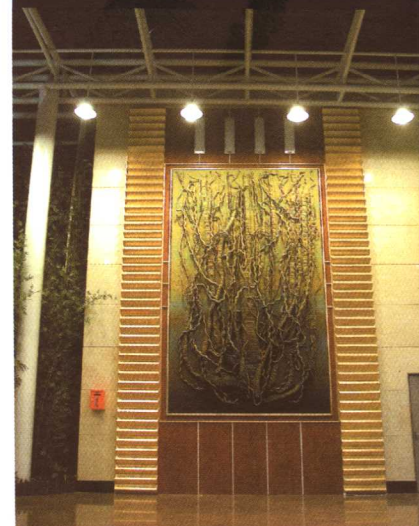

4

5

- 1 舞台幕布 朴秀喆
(韩国釜山文化会馆大讲堂 1988)
- 2 金色草原 爱尔斯·彼特勒
- 3 山高水长 林乐成
(清华大学美术学院大堂 2005)
- 4 圣餐变奏曲 爱尔斯·彼特勒
(德国法兰克福 Evangeli)
- 5 月光 福本潮子 (艺术家工作室)
- 6 根深蒂固 林乐成
(北京弘晟大厦大堂 2004)

6

**Fibre
Art
Design**

第二章

纤维艺术的起源 及其发展(上)

第一节 纤维材料的运用和编织 技艺的产生

在人类文明纵横交错、奔流不息的历史长河中，没有任何一种文化创造的模式比编织技艺更具生命力，因此它始终没有离开人类生存、生活、生产的主流。手工编织技艺在何时、何地产生？至今学界没有定论。同石器、陶瓷、金属等硬质材料制成的手工艺品相比，以软质的天然纤维制作的、年代久远的编织物之所以十分少见，是因为它只有在极其干燥的环境中才能得以保存。因此，在

各类编年史中很难找到其相关资料，故不足为怪。

众所周知，人类最初是用树皮、树叶、兽皮、草、麻等天然材料包裹着自己而走进结绳记事时代的。虽然难以确定第一块编织物是何时出现的，但我们可以确信它肯定先于埃及金字塔和巴比伦神庙而产生在那些诞生古老文明的地方。尽管编织的材料事实上要比陶器更容易腐烂，但众多考古发掘证明，在新石

1 秘鲁帕拉卡斯织物（公元前5~前3世纪）

1

2

器时代之前就有了经纬线交织结构的织物。

大约在六七千年前的原始母系氏族社会,人类便开始掌握了麻类植物纤维的编织方法。这些编织方法清晰地映射在黄河流域仰韶文化遗存的大量印纹陶器上,其网状纹理让我们看到了原始人类是如何从蜘蛛、鸟等动物的生存活动中得到了灵感,并发现植物纤维的长度是可以用来编织成形的,这便是人类最早、最简单的编织技艺。同时它也证明:制陶和编织可能都是由编篮术演化而来的。

英国当代著名诗人、艺术评论家爱德华·卢西-史密斯(Edward Lucie-Smith)在他的《世界工艺史》一书中指出:“尽管陶器制作一般被认为是仅次于工具制作的最初工艺,但可能因为其不可避免地 and 泥土有联系,因此实际上它不应该列居首位。在学会制作一个真正的瓦罐之前,人们已经学会了许多其他的技能。在这些最初的技能之中,可能具备了制备和缝合兽皮及编织篮子的能力,这两者是与狩猎和采集的社会相联系的,而不是和定居在一个地方耕种

3

土地的社会相联系的。”

人们还发现,早在公元前5000年左右的埃及,就已经开始制作和今天的埃及人仍然在制作的相似的精美篮子。选择草和树叶等不同的天然植物材料,采用缠、盘、编等不同技法制作而成的篮子,其意义不仅在于满足了原始的使用功能,更重要的是,它比原始人制作工具更有预见性、逻辑性、条理性,是一种系统的运用材料的技艺行为。编篮的最终形式完全表达了编制工艺的特点,今天的许多基本的编织和编结技能的原

理就存在于古老的编篮工艺当中。在遥远的安第斯的崇山峻岭之中,北美印第安人也用一种永恒不变的情感在他们的篮子上表达出诗一样的意境。

尼罗河和两河流域孕育出了人类早期的编织技艺。埃及由于气候干燥,可以令许多纺织品完好地保存,从而使得在此最容易找到可以表明古代纺织工艺发展情况的证据。已知最早的有关编织工具的描绘,便出自埃及拜达利(Badari)出土的一个前王朝时期的盘子中,其年代在公元前4400年。而早在公元前3000年的第一王朝时,埃及人已经能生产每英寸不少于120~160根纱线的精美麻布织物。到了第十一王朝,即公元前2100年,簇绒技术已用于生产与现代土耳其毛巾相似的织物。在公元前1450年的埃及浅浮雕和壁画上则描绘了编织物的装饰;背廊-哈史珊(Beni-Hassan)的墓碑上,刻画了手持织梭的男子,以及织机和编织的场景。打结编织的技艺已经出现在埃及的麻纤维织物上,这说明栽绒编织技艺已经有了雏形,为人类早期表现图形和色彩提供了成熟的编织条件。到了公元前1435年埃及第十八王朝

4

时,有图案的织物便开始出现了。

底格里斯河和幼发拉底河流域的美索不达米亚(今伊拉克、叙利亚、土耳其、约旦、巴勒斯坦一带和伊朗西部),出现了苏美尔艺术、阿卡德艺术、古地亚艺术、乌尔第三王朝艺术、巴比伦艺术、赫梯艺术、亚述艺术、新巴比伦艺术和波斯艺术。其中,在公元前2800年至公元前2340年间著名的苏美尔建筑古迹中,如乌鲁克的埃-安那神庙和天神阿努神庙、埃什努纳方型神庙和海法吉椭圆型神庙等,用石灰石、霏石雕凿的苏美尔人的神像和祭祀像,其下身穿着的大长裙就是用羽毛或树叶编制的。而在公元前1800年的亚述王国统治者曾经居住过的尼尼微(Nineveh)的宫殿壁画上,我们则看到了编织匠师、织机及作坊的画面,证明此时就有关于打结编织物用途的记载了。

大约公元前3000年的印度河流域,人类织造的材料主要是植物韧皮纤维和棉花等天然纤维;大约公元前1000年左右,斯堪地那维亚半岛住民大量使用的是羊毛纤维;与此同时,中国商周时期的匠人已利用蚕丝织制罗、菱、纱、绉等制品。蚕丝纤维被大量地运用,成为中国对于人类使用纤维材料的一大创造。

公元前1100年至公元前200年,秘鲁南部沿海的帕拉卡斯半岛的帕拉卡斯人在编织技艺上已达到了很高的水平。由于该地区处于干热的沙漠地带,大量的木乃伊被完好地保存了下来,留下了大量的纺织物,有薄纱、丝绵、羊驼毛和棉的混合织物,晚期还出现了绣花工艺。这是迄今我们能够看到的一个地域、一个民族、一个国家能够保存的大量完好编织的珍贵实物。

当今世界上年代最古老、保存最完整

- 1 秘鲁帕拉卡斯织物(公元前5~前3世纪)
- 2 中国汉代毛织壁毯 人首马身武士像
(新疆洛普普拉墓地出土 公元1~2世纪)
- 3 中国汉代毛织壁毯 复原的武士像
(新疆洛普普拉墓地出土 公元1~2世纪)
- 4 埃及可布特壁毯 葡萄树下的野兔
(公元3~4世纪)
- 5 埃及可布特壁毯 游动的鱼
(公元3~6世纪)

5