

清华大学自主科研计划文科专项经费资助

纤维艺术

向外而行
向内而生

FIBER ART

OUTWARD EXPANSION
AND INWARD ESSENCE

© 岳嵩 著

 中国书年出版社

清华大学自主科研计划文科专项经费资助

纤维艺术

向外而行
向内而生

FIBER ART

OUTWARD EXPANSION
AND INWARD ESSENCE

◎ 岳嵩 著

 中国青年出版社

图书在版编目(CIP)数据

纤维艺术:向外而行·向内而生/岳嵩著.——北京:
中国青年出版社,2022.10
ISBN 978-7-5153-6787-3

I. ①纤… II. ①岳… III. ①纤维—编织—工艺美术 IV. ①J523.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第189894号

责任编辑:赵凯
装帧设计:魏海建

纤维艺术

——向外而行·向内而生

FIBER ART: OUTWARD EXPANSION AND INWARD ESSENCE

岳嵩 著

中国青年出版社出版、发行

社址:北京东四十二条21号

邮编:100708

网址:www.cyp.com.cn

电话:010-57350513

各地新华书店经销

北京中科印刷有限公司印刷

开本:889×1194毫米 1/16 印张:15¹/₂ 字数:200千字

2022年11月第一版 2022年11月第一次印刷

定价:98.00元

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

目 录

第一章 引言	11
第二章 独立宣言：从“编织艺术”到“纤维艺术”	17
第一节 束缚与附庸：宗教与绘画的枷锁	19
第二节 传统到现代：欧洲现代纤维艺术的诞生	28
2.2.1 承启：从威廉·莫里斯到包豪斯的编织艺术	28
2.2.2 转变：现代主义美术的影响	32
第三节 完善与拓展：二战后的美国纤维艺术	51
2.3.1 后现代主义影响下的美国纤维艺术创作	51
2.3.2 纤维艺术的理论建设	67
第四节 推广与应用：新世纪的中国当代纤维艺术	74
2.4.1 学术展览的搭建和推广	74
2.4.2 当代壁毯艺术的应用	85

CONTENTS

第三章 向外而行：拓展与融合	99
第一节 迈向公共文化语境	101
3.1.1 契机：女性主义运动与纤维艺术	101
3.1.2 感知：大众性的人文关怀	104
3.1.3 互动：公众参与的艺术创作	116
第二节 初现端倪：交叉性的学术面貌	130
3.2.1 技术驱动与审美体验	133
3.2.2 跨学科的交叉创作	147
第四章 向内而生：肌理作为一种审美语言	173
第一节 纤维肌理语言的认知	179
第二节 “以材为美”的推演	184
第三节 “以工为巧”的理想	203
第四节 用情感诉说的色彩	224

清华大学自主科研计划文科专项经费资助

纤维艺术

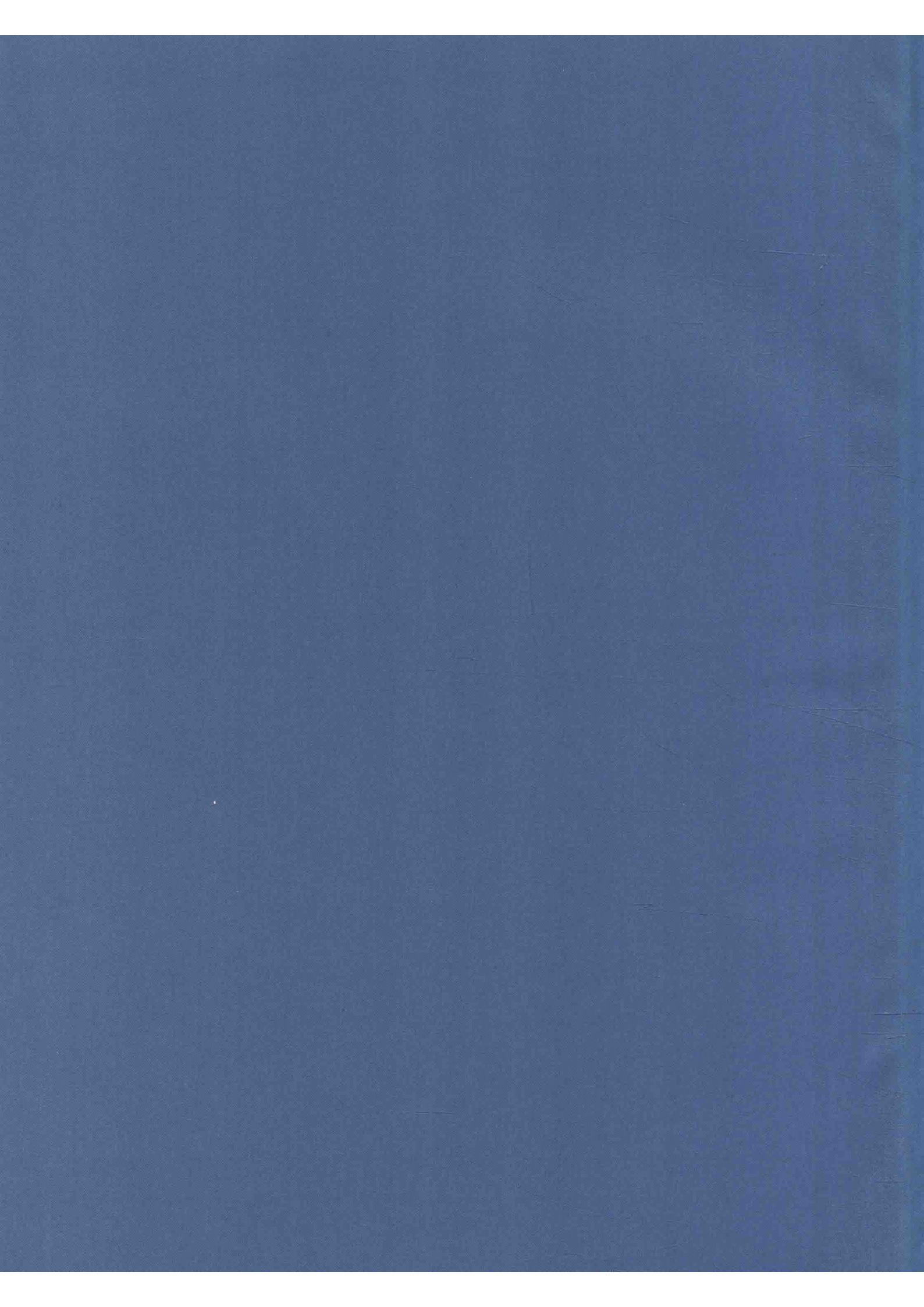
向外而行
向内而生

FIBER ART

OUTWARD EXPANSION
AND INWARD ESSENCE

© 岳嵩 著

 中国青年出版社

清华大学自主科研计划文科专项经费资助

纤维艺术

向外而行
向内而生

FIBER ART

OUTWARD EXPANSION
AND INWARD ESSENCE

◎ 岳嵩 著

 中国青年出版社

序一

2000年，继首届“从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展在中国落地后，纤维艺术这个新名词很快得到中国的高等教育届和艺术界的认同。其中，鲁迅美术学院装饰专业是全国较早地开设纤维艺术课程的艺术院校。2003年时值鲁美纤维艺术课程期间，我受邀到鲁迅美术学院装饰专业讲学，2004年秋我又陪同苏联功勋艺术家、格鲁吉亚著名纤维艺术家基维·堪达雷里教授前往鲁美授课，这两次鲁美之行让我与岳嵩有了更多的接触和了解，我看到了他对纤维艺术的热爱和憧憬。此后，他考取了我的硕士研究生，从此便正式开启了我们的师生关系。硕士毕业以后他又前往英国攻读他第二个硕士学位，随后在清华美术学院工艺美术系纤维艺术专业任教。从学生到一名青年教师，我们一起在纤维艺术的道路上践行。他参与到了我的很多创作实践和应用项目中，承担项目监制等具体的工作，同时也承担了“从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展的具体统筹和策划执行工作。岳嵩也曾随我前往世界各地，执行中国当代纤维艺术世界巡展的展览工作。他是一个幸运的同时又愿意付出辛苦的人，因此岳嵩获得了很多锻炼成长的机会和空间。

编织与刺绣是一直伴随人类社会发展的手工劳作形式和生活方式。从20世纪以来，纤维艺术迅速地融入了现代主义、后现代主义的浪场，在短短一百年间，以壁毯艺术为代表的编织技艺脱离了绘画的束缚，逐渐形成了独立的技艺价值和审美语言。从包豪斯的安妮·阿尔伯茨到“洛桑国际传统与现代壁毯艺术双年展”的创建者让·吕尔萨，再到东欧的雅戈达·布伊奇、万曼，这些欧洲具有传统纺织背景的艺术家的，尊重工艺基础并努力地向外拓展工艺的维度。同时，另一批来自欧洲和美国的画家和雕塑家，如：马塞尔·杜尚、罗伯特·莫里斯、伊娃·海瑟带着实验性的精神，将纤维视为一种非传统媒介，探讨纤维媒材所隐喻的文化价值、社会功能和哲学态度。来自两个不同领域的艺术家们，带着不同的目的和视角，在80年代初形成了现代纤维艺术的相对完整的审美体系。这股力量也渗透到了中国。改革开放后，工艺美术在我国经济发展中的重要位置，让中国纤维艺术的发展有了独特的风貌。中国相继举办了几个重要的壁毯艺术展，如：1985年在中国美术馆举办

的“中国当代艺术壁挂展”、1988 香港“中国现代壁挂艺术展”。1999 年，清华大学美术学院率先成立纤维艺术专业，招收本科和硕士研究生。在 20 多年的教学和科研实践中，清华美院纤维艺术专业一直秉承着善于动手、勤于劳作的实践性的教学方法，同时强调学科互补、专业互动、资源共享的教学思路，让纤维艺术教育在中国生根、落地、发芽，并通过多种人才培养方式不断地向外拓宽发展空间。经历 20 多年的发展，通过大量的公共空间实践和具有国际影响力的学术展览搭建，让中国成为新世纪国际纤维艺术发展的重要舞台。纤维艺术逐渐呈现出一个交织着工艺美术、当代艺术、公共艺术等概念的开放面貌。在这其中，坚守与跨界是发展和变化中的关键词。

岳嵩将他的这本书命名为“向外而行，向内而生”，这反映出他对于纤维艺术从历史角度的思考和辨析。2019 年夏，岳嵩的第一任博士生导师赵萌教授不幸离世，赵萌老师帮助他拓宽了对于纤维艺术认识的视野，因此他的学术研究重心也放到纤维艺术与公共艺术的交叉领域，这也形成了这本书中“向外而行”的理念和内容。上个世纪 80 年代和 90 年代，纤维艺术在以美国为代表的西方国家，通过价值宣扬和文化运动进入了公共文化的视野和领域。这场纤维艺术潮流和运动，让纤维艺术开始具备了当代性的文化特征。岳嵩的这本书比较真实、客观地记录了那些艺术家们如何挖掘和利用纤维媒介的特质，并从艺术实践和文化事件的角度去解读当代公共文化。书中对于美国纤维艺术发展的记述扩充了我们在教学中的理论研究素材。书中还关注了当下信息时代新媒介对纤维艺术创作的影响，他也因此策划了由清华美院、美国费城艺术学院联合举办的“2020 中美纤维艺术与科技创新交流展”。在本书的最后一个章节，回归到纤维艺术的本体语言——由工艺和材料构成的肌理特征和表达，这延续了他硕士阶段的研究成果，并在此基础上添加了新的案例介绍，更加深入地解释了他对于纤维肌理的理解和认知。

向外而行，向内而生，正是当代文化背景下工艺美术学科的发展规律。正如他所说，纤维艺术宛如一株根茎浸润在工艺和材料的土壤里，经脉经过不断生长延伸接收来自各个领域的滋养，正逐渐枝繁叶茂。我也认为每一个工艺美术人都应该是内求于心，外求于道。希望岳嵩未来能继续坚守清华美院纤维艺术的实践性教学模式和发展思路，同时开拓进取，获得更多当代性的学术成果。

清华大学美术学院教授林乐成

2022 年 10 月

序二

20世纪60年代中期至70年代初，观念艺术的思潮甚嚣尘上，其主要表现就是艺术的去物质化。半个世纪过去了，当我们回望这段历史的时候，就会注意到这股思潮不过是西方现代主义艺术在探索形式语言的方向上走到极致的必然结果。观念艺术去物质化的理念与艺术的本质相冲突，最终导致其式微。首先，尽管大部分观念艺术家抛弃了传统的艺术媒介和载体，但是他们所借助的文字、影像、照片等记录手段依然是物质化的，这与他们的初衷自相矛盾。其次，艺术从根本上讲，就是艺术家通过技艺，以美的视觉形式来呈现其观念。艺术的载体必然是物质的，当这个底线被抽去的时候，艺术也就必然走向终结。今天，我们在肯定观念艺术探索的价值的时候，必须清晰地认识到它的缺陷与不足。

今天，观念艺术已经是明日黄花，艺术创作仍需具有“唯物思维”的意识，也就是不断探索物质在艺术创作中的作用及其各种可能性。纤维艺术就是当代艺术中从物质的角度切入，进行艺术探索和尝试的一个非常活跃的领域。清华大学美术学院的林乐成教授对中国当代纤维艺术的发展做出了非常巨大的贡献。他主持的“从洛桑到北京”的国际纤维艺术双年展已经成为这个领域的一面旗帜，产生了广泛的国际影响。

清华美院的青年教师岳嵩可谓纤维艺术领域的后起之秀。他不仅在创作上成绩斐然，而且还对纤维艺术的创作规律和理论有着非常深入的思考。最近，他结合自己多年的艺术创作和教学经验，完成了一部关于纤维艺术的具有学术价值的专著。纤维艺术脱胎于编织艺术，从原来的传统手工艺，逐渐发展成为以纤维为材料、以编织为手段的当代艺术形式。随着创作手法和表现语言的不断丰富，纤维艺术作为一个概念也在不断地丰富着它的内涵，其外延也在不断地扩展。因此，岳嵩对纤维艺术不断拓展的边界的思考，以及对其作为一种艺术语言的独特性的概括和凝练，对我们理解纤维艺术的前世今生，以及它未来的无限可能提供了坚实的理论基础。

祝愿岳嵩在纤维艺术领域取得更大的成就。

是为序。

清华大学美术学院教授张敢于清华双清苑

2022年11月8日

目 录

第一章 引言	11
第二章 独立宣言：从“编织艺术”到“纤维艺术”	17
第一节 束缚与附庸：宗教与绘画的枷锁	19
第二节 传统到现代：欧洲现代纤维艺术的诞生	28
2.2.1 承启：从威廉·莫里斯到包豪斯的编织艺术	28
2.2.2 转变：现代主义美术的影响	32
第三节 完善与拓展：二战后的美国纤维艺术	51
2.3.1 后现代主义影响下的美国纤维艺术创作	51
2.3.2 纤维艺术的理论建设	67
第四节 推广与应用：新世纪的中国当代纤维艺术	74
2.4.1 学术展览的搭建和推广	74
2.4.2 当代壁毯艺术的应用	85

CONTENTS

第三章 向外而行：拓展与融合	99
第一节 迈向公共文化语境	101
3.1.1 契机：女性主义运动与纤维艺术	101
3.1.2 感知：大众性的人文关怀	104
3.1.3 互动：公众参与的艺术创作	116
第二节 初现端倪：交叉性的学术面貌	130
3.2.1 技术驱动与审美体验	133
3.2.2 跨学科交叉创作	147
第四章 向内而生：肌理作为一种审美语言	173
第一节 纤维肌理语言的认知	179
第二节 “以材为美”的推演	184
第三节 “以工为巧”的理想	203
第四节 用情感诉说的色彩	224

01

第一章

引
言

