

线型材料在现代纤维艺术中的表现

王融¹ 石永玲² 尚玉涛³

1 新疆师范大学 2 西北师范大学 3 昌吉学院

DOI:10.12238/jief.v3i6.4376

[摘要] 纤维艺术起源于古老的壁毯艺术,而纤维艺术在现代观念的影响下,正朝着多元化的方向发展。本文从纤维艺术中线型材料的发展和表现形式着手进行研究和分析,结合创作作品对线型材料在纤维艺术中的表现形式进行探索,使纤维艺术有丰富的视觉效果和表现力。

[关键词] 纤维艺术; 线型材料; 艺术表现

中图分类号: G834 **文献标识码:** A

Performance of linear materials in modern fiber art

Rong Wang¹ Yongling Shi² Yutao Shang³

1 Xinjiang Normal University 2 Northwest Normal University 3 Changji University

[Abstract] Fiber art originated in the ancient wall blanket art, and fiber art, under the influence of modern ideas, is developing in the direction of diversification. This paper starts to conduct the research and analysis from the development and expression form of linear materials in the fiber art, and explores the expression form of linear materials in the fiber art, so that the fiber art has a rich visual effect and expressive force.

[Key words] fiber art; linear materials; artistic performance

引言

纤维艺术凭借材料来表达其艺术设计,在材料审美上借助其特有的表现手法,向观赏者以平面或立面的形式表现美的感受,所以材料成为纤维艺术中不可或缺的元素,在常见的纤维材料中,线型纤维材料因其较强的可塑性具备很强的艺术表现性。

1 线型材料在现代纤维艺术中的概述

纤维艺术是一种属于材料的艺术,从其审美特性的角度出发分析,材料成为纤维艺术与其它艺术成分的分界,材料从一定角度上来说可以决定纤维艺术的表现手法、表现形式和作品最终的表现力。纤维作品的体现在一定程度上是对纤维作品的一种展示,给观者造成一种独特的视觉冲击。线型材料在纤维艺术材料中具有细长的外形,因质地有软、硬材料之分,通常情况下所指的线型软材料可认为是棉、毛、丝线等软质材料,硬性纤维材料通常指钢铁、铜丝等金属

材料。常见的线型纤维材料有棉、麻、丝、毛、纸、塑料、金属、尼龙、渔网等,以线条作为主要的表现形式,通过此种表现形式将材质的质感完美的表现。

2 线型材料在现代纤维艺术中的发展

2.1 纤维材料中线型材料发展的影响因素。随着科技以及工艺水平的提升,线型纤维材料的发展迎来了新的纪元,而线型纤维材料的发展影响因素主要集中在以下几个方面:首先在传统的纤维艺术中其线型材料虽然充满活力与激情,但受传统观念制约缺乏创新性。而线型材料本身具备较为出众的可塑性,艺术家在创作过程中将材料本身具备的天然特性与传统技法进行结合,虽然在材料的表现力上得到极大地丰富,但受到传统技法的限制,导致其创新点不足。因此,打破传统的创作技法模式,加强传统技法的创新将会成为纤维艺术发展的一项重要特点。其次线型纤维材料的创作过程同样受科技的影响。科技的发展带动

工艺水平的提升,同时使得线型纤维材料的种类变得多种多样。最后线型材料在表现形式上同样丰富多彩,其多样性历经平面至立体的发展,通过不同的表现手法彰显作品的艺术效果,打破平面艺术的空间局限性,如今的纤维艺术更加追求三维效果的体现。

2.2 现代纤维艺术中纤维材料的发展变化。随着社会进步以及科技发展,线型材料的发展状况同样变得更为多种多样,其发展特点主要集中在以下方面:首先是线型材料的发展打破了传统技法带来的局限性,新兴的纤维材料和创新后的传统技法带来更为丰富多彩的表现形式,这就使得纤维艺术的作品创作空间得到极大地提升。其次,纤维艺术的作品历经传统壁挂向软雕塑的发展阶段,由平面创作演变成为立体艺术,这在很大程度上丰富了艺术家的创作手法,使得纤维艺术的创作空间得到进一步的提升。

随着技法改进、材料增添、工艺改良,艺术家在创作过程中不断推进纤维

艺术在设计领域的发展。展现给观者多种多样的视觉效果,这也同样是纤维艺术的魅力,材料多样化、手法多样化、色彩多样化推动了现代纤维艺术的发展步伐和创作空间。

3 线型材料在现代纤维艺术中的表现

3.1 线型材料的工艺技法。纤维艺术中材料的类别因其来源广泛,同时材料本身优良的可塑性使得在创作过程中应用较为广泛,在纤维艺术的创作技法上同样具备多元化的特色。编织法是传统纤维材料常用的编织技法,而现代编织技法打破传统的编织方式,使编织从传统概念里脱离出来,成为现代纤维艺术中纤维艺术的转折点,也是线型材料重要的表现形式。

3.1.1 经纬线编织法。经纬编织法是将线型材料在平面内使用经线与纬线进行创作,此方法又被称作交织法。著名的“高比林”编织便是经纬交织的产物,此种手法的使用使得艺术作品的艺术形象更加生动逼真。经纬编织法又可细分为纬织法、连珠纹、井字纹、裁绒、圈绒等,而笔者的创作《润》(如图1)就使用了纬织法、裁绒、圈绒等编织手法,运用毛线的厚重感,形成视觉上的吸引力,采用平面形态的表达可以很直观的感受毛线材料本身朦胧感,更清晰地从外观上表现所织的山水形象。

图1 笔者创作《润》

3.1.2 缠结编织法。缠结编织法是由绳线之间按照一定的规律进行缠绕、打结的编织方法。通过各种钩、织工具,按照一定规律将绳线进行编织,且通过钩、织产生各种不相同的图案,变化丰富

多彩。缠绕编织法是一种常见的编织手法,这种编织法做出的作品柔软且细致。在实践造型中通过弱化或隐藏固定线,来加强造型的变化。

3.1.3 计算机编织法。随着信息时代的到来,计算机也影响着人们的生活,电脑也被运用到纤维艺术的创作中,使得纤维艺术不再被手工编织所束缚,可以运用电脑编织出各种图案、影像,丰富了线型材料的表现力。

3.2 线型材料的色彩。纤维艺术设计中色彩的选用同样在创作中至关重要,在观者欣赏创作作品的过程中第一感官便是色彩带来的视觉效果。通常艺术家在创作过程中对材料本身进行染色加工,赋予线型纤维材料更多的色彩空间,方便作品展示需要表达的艺术效果。例如著名艺术家雅格达·布依奇在其作品《红色空间》体现的艺术效果,色彩的选择造成观者第一视觉冲击,成为艺术创作中的视觉效果的第一语言,吸引观者的注意力,并给予观者作品最直观的感情效果。红色的选择带给观者视觉冲击的同时给予思想上的启示,给予观者广阔的想象空间。在纤维艺术的创作中,不同的编织手法带给观者不同的视觉体验,更为单一的色彩带来的视觉冲击往往更加震撼。

线型材料的色彩在纤维艺术创作中同样重要,各种材料本身具备的色彩属性,创作者根据材料本身的色彩差异,将色彩属性结合不同的创作手法,丰富创作效果,带给观者不一样的视觉体验和情感想象。

3.3 线型材料的装饰性。在装饰艺术中材料元素的地位相当重要,在纤维艺术创作中,艺术家利用材料进行装饰,从而将纤维本身的质感美进行凸显和强化,艺术家采用不同的纤维材料并且结合不同的表现手法和编织技法,创作了多种多样的肌理效果,带给观者丰富多彩的视觉效果。在线型材料的装饰性中,纤维艺术的色彩美是创作中的重要元素。色彩和材质的互相融合凸显材料和肌理的统一,彰显色彩在装饰艺术中的和谐效果。色彩在艺术作品中占据第一主观效果,在纤维艺术设计中色彩受到工艺水

平的制约,而在作品空间环境的装饰中,利用色彩弥补缺失的意境。来自波兰的艺术家玛格达莲娜·阿巴康诺维奇在其作品《红色阿巴康》中,以麻、棕为材料并选用红色作为主色调,这幅大型的立体壁挂中央突出的尖三角丰富了作品的立体效果,热情奔放的主色调与装饰空间的空旷形成鲜明对比,赋予艺术作品本身一种孤独无援的感受,将色彩和作品材质结合,体现出色彩的冲击力,赋予观者一种心灵上的震撼和无限的想象空间。

4 结语

现代纤维艺术的发展离不开纤维材料的多元化发展,相对于创作艺术家而言,纤维材料往往激发创作者的创作灵感,带给观者不同的视觉享受。线型材料其本身独特的艺术表现力具备特有的审美体验。对各类线型纤维材料进行不同的造型设计、色彩赋予、工艺加工以及其装饰性的分析研究,探索出不同线型材料在艺术创作中的表现力。利用线型材料的表现力,结合不同的编织和创作技法,对线型材料在艺术创作中的表现力进一步得到彰显和优化。同时对传统技法的改良和创新促使纤维艺术的发展变得丰富多样,极大地提升了纤维艺术的创作空间和发展步伐。

[参考文献]

- [1]李观祖. 编织写出的视觉新形式——现代纤维艺术论[J]. 文艺研究, 1993(3): 126-140.
- [2]孙晔. 纤维艺术中材料的表现性——毕业创作体会[D]. 苏州: 苏州大学, 2008.
- [4]林乐成, 王凯. 纤维艺术[M]. 上海: 上海画报出版社, 2006.
- [5]施慧, 马锋辉. 纤维, 作为一种眼光[M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2013.

作者简介:

王融(1997--), 女, 汉族, 甘肃省白银人, 2021级美术学硕士, 新疆师范大学, 研究方向: 美术教育。

石永玲(1998--), 女, 汉族, 甘肃省定西人, 2020级国画专业硕士, 西北师范大学, 研究方向: 中国画。

尚玉涛(1990--), 男, 汉族, 甘肃省白银人, 昌吉学院, 助教, 研究方向: 体育教学。