

万物生长：纤维材料介入当代雕塑应用

胡佳艺 何颢

(景德镇陶瓷大学 江西 景德镇 333403)

[摘要]在前卫艺术的大范畴之中，现代纤维艺术凭借其昌盛的生命力正在蓬勃发展。我们反观纤维雕塑艺术的背面，艺术语言中材料对的重要推行作用，在当代社会多元文化背景下的雕塑材料研究上，材料从外部形态向内部逐步延伸的过程中自身语言也得到了丰富。本文试图通过研究雕塑在材料史上的角色转变，当代雕塑艺术在材料和观念上的拓展，以及雕塑美学、概念表达和文化意义的提升，分析纤维雕塑艺术在当代文化语境中的影响和趋势。

[关键词]纤维艺术；当代雕塑；现代材料；公共空间

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.050

纤维艺术是以材料的性状，也就是纤维性的，线性的材料媒介作为主要的界定，而不是以作品的具体面貌来界定的艺术形式，现代纤维艺术的基本特征可以归纳为形象多要素多、风格主题多样、综合材料多变。从国内国际角度看，20世纪的美国纤维艺术彼时正经历着传统与现代的蜕变时刻，并且还在受到立体、达达主义等运动的影响，呈现出开拓创新的多元景象。在中国的纤维艺术还处在壁挂艺术的层面时，艺术家万曼将纤维艺术和实验性精神带到艺术界，在一片软绵绵的纤维世界里，传统的硬质材料就显得那么秩序井然，没有人情味，纤维艺术一如既往的用其独特的美感安慰着人们疲惫又失落的神经。艺术家发现生活在钢筋城市中的人们越来越渴望内心的统一与和谐，于是借以一些新的语言来满足观众新的期待，出现了用纤维艺术美化周围环境的设计（如图1）。21世纪，中国纤维艺术开始阶段性飞跃，大型的国际纤维文化活动频频出现，不仅可以触碰到世界各地的纤维艺术作品（如图2），还能明显提高国民对纤维艺术的认知和欣赏。

图1《九月》

图2《蒲公英阻断蝴蝶的梦》

1. 纤维雕塑艺术对于当代实验艺术的全新解读

20世纪下半叶，“让材料有自己的话语权”的意识开始逐渐深入人心：软性材料随着现代纤维艺术的崛起进入了现代艺术创作，这样做带来的进步是材料从创作的载体变成了独一份的自身语言和质感肌理，从此，艺术家对雕塑的体验和研究领域被极大地拓展了。值得注意的是，纤维艺术前身可能就是实验艺术，这里的“实验艺术”与时效性概念挂钩，简单来讲，艺术家在创作任何一件有反叛精神的作品时，过程中及结束后都有可能被称为“实验艺术”。在很长的一段时间里，纤维艺术只是作为实验性观念展示的一种表现，也由于自身材料的局限性，纤维材料被认为是不

实用的艺术，是一种暂时性的媒介，纤维艺术可以分三类：天然、人造、有机合成等。在材料上纤维艺术品，（尤其是天然纤维）最大的缺点是易变形扭曲、在受潮后其表面强度会有所降低且稳定性较差。除了以上材料自身特性带来的不足以外，时常出现纤维作品运输困难、储存不方便、占用空间大、容易造成资源浪费等问题，因此在纤维艺术的表现过程中，艺术家会与运用到许多相关的辅助装饰材料，如各类金属、木材、等硬性材料，通过不同材料的组合，艺术家不仅要学习结合相应表现技法进行艺术表现，同时要以生态可持续发展的眼光创造艺术品的未来，最终形成一种以在其他人文意义上方式长久保留下来的纤维艺术品。纤维材料，在其漫长的历史发展早期，由于受到生产水平的限制，人们对纤维材料的认识还处在一种比较自然的、外在化的阶段，即材料的形状、颜色、软硬度、质地、光泽等感官的直觉认识上。随着现代艺术的进一步发展，纤维艺术正在发生更多的表现可能，逐步加入现代艺术思潮中符号学理论和后结构主义的相关观念表达，呈现为一种视觉错位，也逐步摆脱了材质的限制。纤维材料的可变和延展性质使艺术家作品既可以建构三维立体作品，也能融入自然建筑物，美国六七十年代的涂鸦艺术家以“接地气”的艺术创作美化了空间，克里斯托弗夫妇的独特包裹艺术闻名世界，都在社会层面产生了积极效应。在纤维艺术的创作过程中，无论是柔软的材料或是硬质的材料都具有其独一无二的特质，依靠具有创作性实验精神并深化纤维艺术独创性的艺术家们不懈的努力，纤维艺术在当代艺术界的新领域逐渐被大众所认知。

图3《包裹国会大厦》

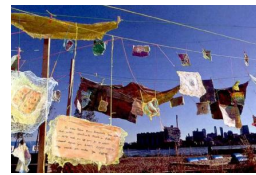

图4《箱根之学》

2. 纤维雕塑在景观空间营造公众情感共鸣现象

“人们活动于建筑空间中，并与建筑空间的各种因素发生关系、无论是从实用功能的角度还是从审美的角度，不同的建筑空间、不同的艺术品陈设与装饰，可以营造出不同的氛围，创造出不同的效果。”除了利用软材料，纤维艺术家还试图介入公共空间协调人与自然的动态关系，如运用纤维艺术品在大型公共空间里协助防止返潮、遮挡光照等。如图5的加拿大艺术家堀内纪的《螺旋型花园》，希望借塑造编织探讨空间、人类、自然三者之间的关系。纤维艺术是一种利用自身材料就能给人们带来化学反应的艺术，这是指当人看见用毛线或布这种软性材料做成的雕塑，下意识的就会通过审美经验对材料做出直接的心理反应。这首先是由于随着现代文明的发展纤维材料由最初用作生活取暖变为美术媒介应用，所以人会产生一种与生俱来的纤维材料亲近感。其次，在人们的童年时期都有与软性玩具接触过的温暖体验，间接导致成人后再去欣赏艺术作品时，我们会不自觉的试图重复童年时期的感官体验，艺术家可以借助这些特性使

艺术从居高临下的位置重新回归到人们的情感本身。其次，随着现代纤维艺术逐渐趋于发展成为一个被欣赏的当代艺术门类，其本身的实用性和功能性相对的被弱化的同时更是受到了当代艺术观念的直接影响。这不仅使观众有触感上的亲近，在视觉上纤维雕塑还拥有天然的交互性：当现代纤维艺术脱离二维平面转向三维空间发展，逐渐影响固定空间的环境面貌时，不可避免的使其具备了装置的某些特质，它所具有的交互性随之也显现出来。其材料本身具有的功能和商品属性有关，纤维艺术的前身就已经具有交互特性。交互性指审美客体——观众在对艺术作品的欣赏过程中欣赏、使用或参与作品中成为一部分，被观众移入主观体验的情感，这时艺术品本身的审美价值已被改变，完成交互过程。对于当代纤维艺术来说，交互过程更为主动，更有利于艺术家与观者的情感搭建、交流，是建立在织物早期交互经验基础之上的延伸和发展。

图5《螺旋型花园》

2009年的上海世博会英国馆就是运用纤维材料极具启发性的例子，设计师托马斯西斯维克结合了数字媒体和当代实验性建筑的概念实践，最终以独特的视觉效果呈现给观众英国在物种保护方面的成就。展区外部被安排“生长”有六万余根向四周伸展的触须，看上去就像某种生命体在摇曳生姿，六万根亚克力杆触须里每一根里都含有种类、形态各异的种子，这些触须还会传导光线来提供展馆内部照明，如织物般严谨的内部结构和有机的外形在兼顾环保的同时，向我们展现了有生命的纤维艺术如何介入人类生活的居住空间。纤维材料将其软性特质用强化的方式转换成现实经验中艺术的符号，让物质的自然属性转化成为具有视觉意义的观众“个性”。而纤维雕塑的智慧在于用软质材料暂时遮盖住物体的本性，通过软硬材料之间的置换，干扰了对现实生活价值体量的说明，产生新的情感表达。由于其延展性，纤维材料比其他传统材料更容易实现创造者的想法，并有效地占据从建筑内部到自然地理艺术实践的空间。艺术家利用这些优势，充分调整安排自己的作品，从而改变和创造一个新的环境，给人们最熟悉的情感共鸣。

图6《上海世博会英国馆》

3. 当代艺术的研究已经深入到新公共艺术的边缘

现代科学技术的大大发展了艺术领域的新材料和新工艺，物体本身变成了它的名字，这说明雕塑从艺术家的制作

物变成了艺术家的挑选物。光媒介多媒体科技手段也参与到交互式纤维作品创作中来，纤维艺术以某种不可代替的视觉效果进一步丰富了感官艺术的交互体验。如第七届国际纤维双年展中展出的金安莎作品《城市森林》，作者运用塑料管材和亚克力板塑造了一组概念性的现代城市街区，并辅助荧光灯照在白色的材料上，使这个微型城市带有一丝梦幻喧闹的感觉。为了进一步去渲染氛围，当观赏的人走近时，灯箱里安置的感应器就会发出与之对应的科幻迷离的音效。在各种声光电的加持下作品产生了视觉冲击，观赏者内心感受到听觉和视觉的共鸣，呈现出既真实又梦幻的“城市森林”的效果。软性材料无限地打开了艺术与生活、私人空间与公共空间之间的界限。这种开放性可以作为当代艺术观念传播的承接点，并与各种新媒体相结合介入装置作品。扩展和职业、干预和互动、领域特异性和暂时性都揭示了纤维艺术的特点，寻找到纤维艺术在当代公共领域的位置。纤维材料外在化的再创造过程在已不再采用单纯以手工编织和染印技艺等，身边不起眼的物品也可能成为创作材料。2005年，威特海姆姐妹敏锐地观察到，复杂的非欧几里德几何学通常存在于自然界中陆地植物和海洋生物的建模中。结合了科学发现和艺术创造，她们利用钩针编织技术制作各种造型的珊瑚礁模型，发起“双曲线针织珊瑚礁计划”，将几何、设计技术和生态产品引入艺术规划，在网站上使用专门的计算程序展示了珊瑚礁模型。来自不同地区的7000多名志愿者用彩色丝线编织不同类型的珊瑚礁，用铁丝和塑料废料编织有害的有毒珊瑚礁借此来反映海洋生态面临的危机。在世界各地巡回的过程中，信息在互联网上的传播已经成为一个关键因素，这在许多全球公众参与性艺术项目中发挥了积极作用。从某种程度上说，这些大型作品指明了由纤维材料和软材料构成的公共艺术作品的建筑发展方向。艺术作品不仅是材料的创新发展，也不仅仅是吸引公众参与和互动，更是探索自然、人、空间和未来之间的关系。

图7《城市森林》

图8《双曲线针织珊瑚礁计划》

结语

纤维雕塑所具有的特殊个性在当代艺术的领域中正与实验艺术、景观空间、公共艺术紧密联结，呈现出多元开放的风格，艺术家们广泛的探索和大大的开拓与实验最终实现

(下转第325页)

茶加工培训、茉莉花茶审评培训、茶艺技能培训、茉莉花绣球制作培训、红领电商培训、农产品直播培训等专业技能培训, 社会服务能力进一步提升, 茶叶生产与加工专业群的社会影响力逐年增加, 发挥了茶叶专业群示范基地的示范引领作用。

结语

随着我国经济发展的方式转变、产业转型升级的加快以及市场化就业机制逐步形成, 职业院校开展专业群建设意义重大, 应加快茶叶生产与加工专业群体系建设、专业群课程体系改革, 推进茶叶生产与加工专业及相关专业的发展, 推动地方产业发展, 提高服务地方支柱产业的能力, 形成优势互补、错位发展的专业化发展格局, 整合现有资源, 通过共建共享提升专业群发展潜力, 为当地及周边地区经济发展输送“懂农业、爱农村、爱农民”的高素质技术技能型农业人才, 助推乡村振兴。

参考文献

- [1] 李立. 乡村振兴战略下高职院校新型职业农民培育模式研究[J]. 农村. 农业. 农民(B版), 2021, (04): 63-64.
 - [2] 宋琪, 李德伦. 乡村振兴背景下新型职业农民培育现状与路径分析[J]. 中国商论, 2021(20): 178: 180.
 - [3] 吴升刚, 郭庆志. 高职专业群建设的基本内涵与重点任务[J]. 现代教育管理, 2019(06): 101-105.
- [基金项目] 本文系广西壮族自治区教育厅关于公布广西职业教育第一批专业发展研究基地《广西职业教育茶叶生产与加工专业群发展研究基地》(桂教职成〔2018〕37号)、广西中等职业学校品牌专业茶叶生产与加工专业(桂教职成〔2020〕8号)建设的研究成果。
- 作者简介:
黄金凤(1990-)女, 南宁市横州人, 讲师, 本科, 研究方向: 涉农类教育。

(上接第98页)

雕塑本身在空间内的更多展示。一方面, 纤维艺术的物质本质符合现代艺术所倡导的精神, 加入对生活环境、人类未来的思考拓展了对纤维艺术研究的广度和深度。另一方面, 纤维艺术的语言特征将成为未来科技产品设计、软装系统的重点, 在当代艺术的文化语境中继续蓬勃生长。

参考文献

- [1] [英] 贡布里希著. 范景中译. 林夕校对. 艺术发展史. 天津人民美术出版社, 1998
- [2] [美] H. H. 阿纳森著. 邹德侬, 巴竹师, 刘廷译. 沈玉麟校对. 西方现代艺术史. 天津人民美术出版社, 1994
- [3] 张鸣. 纤维软雕塑艺术的历史溯源及其表征[J] 学术论 2008(03): 182-184
- [4] 梅琦. 限制与重构——现代纤维软雕塑创作方法探究[J] 西北美术 2011(04): 38-41.
- [5] 施慧. 从边缘走进主流——当代软雕塑[J] 中国美术 2010(03): 083-089.
- [6] 孙振华. 从现代材料艺术到当代艺术[J] 美术 2009(08): 038-043.
- [7] 高艳梅. 材料·艺术·生活[T] 大众文艺学术版 2011, (21): 284下转165.
- [8] 吕珍妮. 论当代装置艺术的交互性[D]. 湖北美术学院, 2018: 26-45.
- [9] 程晶. 纤维艺术在建筑空间中的应用研究[D]. 武汉纺织大学, 2013: 20-26.
- [10] 林乐成, 尼跃虹. 当代国际纤维艺术: “从洛桑到北京”

第七届国际纤维艺术双年展作品选[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2004.

- [11] 吴青林. “残破”之境——蜡染绘画语言自述[J]. 艺术工作, 2017(06): 84-86.
 - [12] 曾丽思. 当代纤维艺术的中国意象[D]. 清华大学, 2015: 14-41.
 - [13] 宋飞, 董唯. 情境交融——论现代纤维艺术的语言意境表现[J]. 艺
 - [14] 孙洋. 纤维艺术盛宴——浅谈如何表现和发展软雕塑 201007: 240-241.
 - [15] 杨建宏. 赵宁. 空间的延伸——软雕塑在现代纤维艺术中的运用[J]. 美与时代, 200309: 45-46.
 - [16] 龙翔. 第5空间展——纤维与空间艺术展[J] 雕塑, 2009(04): 26-29
 - [17] Nicholas Hlobo. Where Is Your Navel? [J]. Sculpture Magazine 2010(09): 28-35
 - [18] 林乐成. 当代纤维艺术的回归第七届“从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展[C] 装饰, 2012, (2).
 - [19] 王凯. 纤维艺术的新视野——从六届国际纤维艺术双年展看中国纤维艺术的创意演进[C] 装饰, 2010(12).
- 作者简介:
胡佳艺 景德镇陶瓷大学美术学雕塑创作与理论研究方向研究生 333403
何颀 景德镇陶瓷大学陶瓷美术学院雕塑系本科生 333403