

线性材料在纤维艺术作品中的表现力探索

陈嘉欣¹

(1.黑龙江大学 艺术学院，黑龙江 哈尔滨 150080)

摘要：材料是影响纤维艺术作品面貌的关键。线性材料在纤维艺术中的应用来源已久。在传统和现代纤维艺术创作中尤为常见，因其可塑性好，艺术表现力强，深受艺术家们的喜爱。通过分析和研究各种线性材料的特性，形状，颜色和工艺，探索线性材料的在纤维艺术作品中表现形式。通过使用合适的工艺，来改变线的形状，探索更多线性材料不同的表现。

关键词：线性材料；纤维艺术；编织；装置艺术

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v2i1.191

引言

纤维艺术作为一种以材料为核心的艺术形式，其表现力与材料的特性密不可分。线性材料作为纤维艺术中的重要载体，凭借其独特的形态语言和可塑性，在艺术创作中展现出丰富的表现力。从传统编织中的经纬线到现代装置艺术中的金属丝、发光纤维，线性材料不仅承载着艺术家的观念表达，更通过其物理特性与空间环境产生互动，创造出多维度的视觉与触觉体验。本文旨在探讨线性材料在纤维艺术中的表现力，通过分析其材质特性、造型语言及空间应用，来探索线性材料在纤维艺术中的不同表现力探索。

一、线性材料的特征

(一) 纤维艺术的理念

纤维艺术的理念核心在于以“材料”为语言，以“触感”为媒介，打破实用与艺术的边界。纤维艺术作为以物质性为核心的艺术形式，其创作无论是平面表达还是空间装置，都建立在材料语言的深度对话之上。艺术家通过解构、重组等创作手法突破材料的物理属性与固有形态，在物质转化过程中植入观念表达，使麻绳、织物或合成纤维等载体既保持原始质感又承载隐喻象征。这种材料再创作并非简单的物性叠加，而是通过光影、肌理、密度的精准把控，构建出具有生命力的视觉叙事系统。

(二) 纤维艺术中线材的定义与属性

线性材料在每个领域都有着不同的意义。纤维艺术中的“线”指的是任何具有柔韧性和可以改变形状的细长体。现代纤维艺术就是起源于壁毯编织，从最初的利用经纬线编织，到后来多变的纬线造型。艺术家们对线材的使用也很多样化。纤维艺术实际上是以材料命名的艺术形式，因此材料对于纤维艺术而言非常关键，可以说材料是纤维艺术的第一语言^[1]。

传统纤维材料是利用棉、麻和丝等天然材料形成粗细一致的线材。主要用于高比林的编织。现代纤维材料可归纳为有粗细变化的人造纤维以及各类条状带有韧性可折叠弯曲编结的材料，制作工艺也随之从编织多种工艺并存。比如衍纸与编织工艺。材质的差异和分散的纹理使作品更加生动逼真，使人们能够体验到创作者更丰富的情感表达。有研究者曾说：“材料从一定角度上来说可以决定纤维艺术作品的表现手法、表现形式和作品最终的表现力^[2]。”在线性纤维材料的艺术创作中，不同材质会带给人完全不同的感官体验。麻纤维表面粗糙，能让人感受到自然的原始力量，当光线照在麻绳交错的结节上时，会产生深浅不一的阴影变化；棉纤维触感温暖柔软，用它编织出的结构会形成令人放松的视觉效果；丝绸纤维细腻光滑，半透明的质地能让作品呈现出空灵的美感。这些天然材质不仅通过触觉传递信息，更因为长期的文化积累，成为人们共同的情感记忆。

作者简介：陈嘉欣(1999—)，女，硕士研究生，研究方向为艺术设计研究、环境设计专业室内设计方向研究。

(三) 线性材料的分类体系

线性材料中有天然纤维、人造纤维、化学纤维、有机合成纤维。这些线材都是通过编织、缝纫、缠绕、粘贴等技法来丰富作品方式进行表现，线性材料的艺术语言和艺术技巧在其他艺术品中是无法获得的，这就是她的独特之处。例如，纤维艺术的线性材料具有独特的吸引力，通过表达情感来强调各种艺术感受，并使整个作品更加兼容和亲密。纤维艺术家感兴趣的是材料的美感，以及他们想要在作品中表达的含义。材料特征的不同也决定了视觉感受的差异，线材具有很好的创造性，造型表现力很丰富。也可以有着不同的使用方法，它可以利用线材重复堆积，形成面，还可以通过叠、卷来形成点的效果，既可以形成平面，也可以形成立体作品。线材的种类很多，我们可以运用卷叠折等各种方法来展现不同的效果。

(四) 线性材料的造型语言特征

纤维艺术包括古代手工艺品。在纤维艺术中，编与织一直都占据着重要的表现形式。纤维艺术中的“线”作为整幅作品的主要内容，具有极强的造型丰富能力。除了平织，种植绒毛和人字形图案外，传统编织是一种丰富的编织方法，结合了色彩调节功能，可以产生细腻的纹理和丰富的色彩。从传统的编织到刺绣，线材料都在一步步地进步。

纤维艺术作品，材料在一个作品中占据着主导作用，也是整个设计、创作的基本立足点。天然材料可以表达简洁、简朴、淳厚的概念；合成纤维更适合柔软和优雅的概念。材料是纤维艺术的关键，纤维艺术以材料为依托，通过不同方式进行表现^[3]。一个好的作品，它的创作过程就是合理选材表现的过程，材料是完成创作的物质保证也是交流情感的媒介与自我意识的外显。

二、线性材料在纤维艺术作品的应用

(一) 传统表现形式与工艺

纤维艺术起源于古老的挂毯艺术。传统纤维材料包括羊毛、棉、线、丝、毛等。纤维艺术材料包括三大类：动植物纤维材料、合成纤维材料和物理材料。线性材料的形状大多都是可以弯曲，可以任意曲折的，线性材料的统一特性就是线条本身带有的垂感，可以形成自然垂落的状态，自然线性给人一种放松、神秘感。每种材料构成不同的心理线索。它们都具有柔韧性之美，以及不同质地的美。

在编织壁挂创作中，线性材料通过编结、穿插、层叠等基础手法，以经纬交织的结构构建出丰富的空间语言。艺术家通过经线与纬线的规律性排列，将简单的线性单元转化为具有节奏感的视觉系统——横向线条的重复形成稳定的基底，纵向穿插的异色纤维打破单调性，而斜向交错的编织法则在平面中暗示立体维度。这种创作逻辑既追求整体结构的统一性，又通过局部材质的对比制造戏剧张力，最终在“秩序”与“变化”的平衡中实现艺术表达。

著名的纤维艺术家基维一生对高比林的工艺充满不懈的热情，从小就一直在深入研究。自1965年以来，基维已经创作了200多幅高比林作品。在他的概念中，纺织艺术家需要了解纺织材料的独特性，即编织感，并在创作过程中运用这种独特感进行编织。纤维艺术家是一位纺织工匠也是手工艺人，在纤维艺术的生产中，绘画技术和工匠编织技术都用于完成作品中。画家融入工匠是很自然的。基维的作品完全融合了高比林的编织，因其独特的艺术表现而被称为高比林之王，这与传统的高比林挂毯艺术有着很大的差别。

(二) 现代表现形式与工艺

1、综合材料

传统纤维艺术是现代纤维艺术的基础。随着时代的进步，纤维艺术作品中可应用的材料也愈加的多样化，越来越广泛，从传统的线、麻绳、丝绸等演变到现代纤维艺术的金属线、吸管、衍纸、天然线、人造线、铁丝、皮筋儿等。而且还丰富变化，毛线，色彩丰富，质地柔软，细细密密的排布形成色块空间，不同材料表现出的效果也有着很大的差异^[4]。天然线和人造线通常用高比林编织和刺绣等作品，通过经纬线交织以及线的缝纫。传统的高比林的作品处于表达其自然形式的水平，现代的毛线在工艺以及肌理上有了新的创新。它可以进一步显示毛线的属性。

现代纤维材料打破了传统材料的死板，将可以进行缠绕、捆绑的各种材料都运用在纤维艺术作品中。迄今为止，纤维材料也越来越丰富。材料的扩展也会逐渐的完善，未来更会有无限的发展空间。线性材料的可塑性也非常强，我们可以产生超越触觉的直接反应，并将材料属性的肌理转换成审美属性。每一种材料都具有视觉美感，线性纤维也不例外，而且有着美丽的质感。同时，由于纹理和体积的表达方法以及纹理和体积的表达方法不同，效果也有所不同。水平和垂直重叠会在纹理中产生富有同情心的浮动和权重。它还形成了完全不同的质感和美感，尤其是线性纤维艺术。必须牢牢把握材料的纹理及其表现技术。只有简单的材料才能反映出不同艺术技巧的质感和美感。

2、装置艺术

纤维材料装置艺术是以纤维材料为主的艺术展现形式^[5]。在纤维装置艺术中，线性材料的应用让作品充满了

动态的生命力。艺术家们不仅用毛线、麻绳这些传统线材，还会尝试金属丝、塑料管甚至发光纤维来创造空间魔法。比如中国艺术家林天苗用白色棉线缠裹整个房间，从天花板垂下的帘幕随着人的走动轻轻摇晃，像是被冻结的白色瀑布突然活了过来。而美国艺术家珍妮特·艾克曼用彩色尼龙线编织出巨型漂浮装置，这些比头发还细的线在城市上空组成流动的彩色云团，阳光穿透时会在建筑表面投下彩虹光斑。装置艺术带来的自然韵律和运动节奏，是有力而优美的，纤维材料在自然环境中形成的质朴美感和独有张力更是超乎人们的想象^[6]。

三、当代纤维艺术的发展趋势

当前纤维艺术的发展呈现出两个鲜明趋势：一方面，传统工艺与现代表现手法持续交融，手工编织的秩序感与自由创作的表现力在碰撞中寻找平衡；另一方面，材料的物理属性与精神象征不断深化，线材的弯曲、层叠、交错不再只是视觉游戏，而是转化为承载文化记忆的载体。这种转变提醒我们，材料的价值不在于新奇程度，而在于其能否搭建起观者与作品之间的情感桥梁。现代纤维艺术在展现形式上多元化、创作风格多样化，在空间上也从二维空间逐渐走向四维空间^[7]。

总的来说，当代艺术观念与纤维艺术的融合是一种全维度形式艺术创新，通过与不同材质、工艺的巧妙结合，将纤维艺术推向了一个全新的艺术领域，形成了一种独特的创作语言和表现形式，为现代视觉提供了更多元化的艺术风貌^[8]。

结语

随着时代的发展，线性材料的探索越来越广泛，线性材料的种类也在不断的扩大，艺术家也正在慢慢释放新材料，以尝试新的表达方式。线性材料是艺术家们最喜欢的材料之一，在平面纤维作品中，不同的线性材料结合不同的技法表现出来的效果也是不同的，线的造型变幻多样。在平面纤维艺术作品中，我们要充分了解不同线性材料表现出不同的工艺，更要进行创新，让更多的线性材料运用到平面纤维艺术作品当中，探索不同的表现手法。

在纤维艺术的创作长河中，线性材料始终是沟通物质与情感的无声语言。从最基础的经纬交织到多元化的形态演变，线材的每一次突破都折射出人类对艺术表达的深层探索。当代创作者既需理解麻绳的粗粝质感，也要体会丝绸的细腻触感，这种对材料本真的尊重让平凡的线材焕发出独特魅力。当艺术家的双手与材料的特性产生共鸣时，再简单的线条也能编织出直抵人心的力量。

参考文献：

- [1] 翁郁婷.传统线性纤维材料的艺术造型语言分析[D].天津美术学院.2021.
- [2] 孙晔.论纤维艺术中材料的表现性[D].苏州大学.2008.
- [3] 王雅楠.现代纤维艺术材料语言探析[J].西部皮革,2020,42(14):6-7.
- [4] 李莉.现代纤维艺术的多元化发展趋势研究[D].河北大学.2007.
- [5] 赵慧婷,侯东昱.传统手工艺创新基点浅析[J].西部皮革,2022,44(07):25-27.
- [6] 魏彩芸.浅析纤维艺术的展示形态与材质表现[J].美术教育研究,2020(21):32-33.
- [7] 王兰珍.纤维艺术创新设计新思考[J].美与时代(中),2011(12):79-80.
- [8] 向明锐.当代艺术观念下的纤维艺术多元化表现[J].辽宁丝绸,2024(01):57-58+10.

Exploration on the Expressiveness of Linear Materials in Fiber Art Works

Chen Jiaxin¹

¹ School of art, Heilongjiang University, Heilongjiang, Harbin 150080, China

Abstract: Materials are a key factor influencing the appearance of fiber art works. The application of linear materials in fiber art has a long history and is particularly common in both traditional and modern fiber art creation. Due to their excellent plasticity and strong artistic expressiveness, linear materials are deeply favored by artists. By analyzing and studying the characteristics, shapes, colors, and techniques of various linear materials, this paper explores the forms of expression of linear materials in fiber art works. Furthermore, by adopting appropriate techniques to alter the shape of threads, more diverse expressions of linear materials are explored.

Keywords: Linear Materials; Fiber Art; Weaving; Installation Art