

当代纸纤维艺术设计及其特点研究

□ 马晓维

摘 要:纤维艺术这一现代艺术形式在发展过程中融合了多个国家的优秀文化基因,被人们称作“既古老又年轻”的艺术。我国纸文化历史悠久,人们在纸中寄托了丰富的文化情感,再加上近年来可持续发展和环保理念的迅速普及,纸纤维受到越来越多艺术家的喜爱。本文在对纸纤维及其特点进行论述的基础上,列举了纸纤维艺术设计的表现方式和表现手法,并总结了当代纸纤维艺术的特点,总结了几条当代纸纤维艺术设计原则,希望能为相关设计者提供借鉴,促进现代纤维艺术设计的持续发展。

关键词:纸纤维;艺术设计;材料;肌理

纸作为一种绿色天然的材料,在当代纤维艺术设计中有着独特优势。众所周知,纸的种类非常繁多,不同纸张拥有着不同的颜色、手感、厚度和平滑度,具有不同的性能和使用方式。当代纸纤维艺术设计主要采用牛皮纸、瓦楞纸、宣纸和报纸等材料,设计者通过对纸纤维材料进行剪切、粘贴、撕扯、印染等处理,表达丰富的情感内涵,带给人独特的艺术享受。

1 纸纤维及其特点

1.1 纸纤维

纸纤维历史能够追溯到东汉时期,蔡伦使用树皮、渔网等材料改进了造纸术,使纸纤维材料有了新的变化。在现代工艺中,纸纤维材料主要指由植物纤维原料经过加工而成的纤维状产品,并且可以根据实际用途的不同将其加工成不同规格的产品,有着成本低、环保的特点。

1.2 纸纤维的特点

首先,纸纤维较为环保,且十分普遍。在当代纸纤维艺术设计中,设计者使用的设计材料既包括工业用纸和原初纸纤维,还包括生活中的废旧纸张和各种包装盒等材料,这充分体现出纸纤维材料环保易得的特点。其次,纸纤维有着极强的柔软性和可塑性。将纸纤维材料加水打成浆后,纤维之间的连接就会断开,此时可进行千变万化的塑性,再加入黏性材料,待其干燥后就可获得强度较大的艺术成品。最后,纸纤维具有融合性。遇水即散、脱水即聚,能够巧妙地与其他材料进行融合,展现出奇特的艺术效果。例如,纸纤维与羊毛、树叶、羽毛、花瓣等进行融合,能够创作出粗犷的绘画作品;与铁丝、石块、贝壳等硬性材料融合,能够创作出极富立体感和真实感的艺术作品。

2 纸纤维艺术设计的表现形式

2.1 不同材质的肌理表现

中国传统剪纸艺术是对纸纤维材料的一种巧妙运

用,其一般使用鲜红的纸张材料,用剪刀在二维平面上进行创作,作品能带给人极强的视觉冲击。现代艺术家受到剪纸艺术的启发,使用不同材质的纸材创作出拥有丰富肌理效果的平面艺术品,如施威特(Schwitters)在1939年创作的作品《无题》、波拉克(Pollock)的作品《单簧管》。波拉克将废旧报纸和墙纸做成纸纤维材料,并用这些材料作画,最终呈现出一种黑白色调的效果,使画面极富故事感和内容感。设计者将不同肌理的纸纤维材料打碎后再漂洗、上色,能够获得更加灵活多样的表现方式,如纸浆印染作品。纸纤维的独特肌理在立体化作品中的运用使其拥有了许多雕塑作品都不具备的艺术语言。当观众观看作品时,能够看到或紧或松、或粗糙或细腻、或柔软或坚硬的视觉体验,仿佛一片片草原,又仿佛一片片沙漠,忽而在高山忽而又在海洋,引发人们丰富的情感联想。

2.2 多样化的色彩表现

人类是一种视觉动物,当人们接受到不同色彩信号时,情绪中枢会同时被调动,由此产生或活泼或冷静、或浓郁或低调的感受。在纸纤维艺术设计中,设计者通过巧妙的色彩搭配,运用暗示和衬托的手法,呈现艺术语言,完成与观众的交流。有的设计者喜欢保留纸纤维与生俱来的色彩风格,以展现自然之美,尤其是那些纯白色作品,有一种超凡脱俗的气质,让观者在一个虚无缥缈的空间展开无尽遐想;有的设计者会使用矿物燃料或化学燃料对纸浆进行染色,纸纤维的特殊性会使颜色材料晕染开来,再加上它独特的透光性,使整个画面显得朦胧婉约,如薄纱、如河流。

2.3 平面化的表现形式

纸纤维艺术经历了从平面到立体的演化过程,而平面纸纤维壁挂是纸纤维艺术最常见的形式,最初由房间内装饰用的壁毯发展而来。设计者通过对纸纤维材料进行撕扯和堆叠处理,保留纸的原生质感,塑造出一幅幅层峦叠嶂的山水画。设计者还可以将纸纤维材料作为书画颜料,运用滴漏、泼洒、浇灌或直接书写的

形式,创作出题材多样的装饰画,满足现代人的个性化审美需求。此外,平面纸纤维还延伸出了经过粉碎、折叠、卷曲、雕刻而形成的纸雕装饰画、衍纸装饰画等艺术形式。

2.4 立体化表现形式

在进行纸纤维艺术立体化创作时,设计者首先会使用木条或者铁丝、钢丝等金属材料构建大致框架,再使用纸纤维材料在框架上进行进一步加工。还有一种“软雕塑”表现形式,它是将已经创作好的平面形式的作品与立体构架进行结合,最终呈现出一种立体形态。例如,艺术家常洁的作品《新闻一号》,她将许多旧报纸卷成圆筒状,再按照一定的比例进行高低不一的排列,最终呈现出古埃及金字塔的造型,这种将古老与现代的文化符号进行结合的形式展现出纸纤维材料的独特魅力,给人一种神秘感和震撼感;中国软雕塑艺术家施惠将中西方文化理念进行融合,将油画的木制框架作为造型结构,把中国传统文化中的宣纸做成线条状在框架上进行网状造型设计,最后将纸浆泼洒在表面,在不同光照条件下形成了一幅幅编织图画。

3 当代纸纤维艺术设计的特点

3.1 审美与实用功能并存

随着现代工艺的发展,纸纤维在经过高科技手段处理后,功能大为提升,能够运用于过去并未涉及的领域,如建筑和家具制造等领域。在现代工艺的加持下,设计者能够根据设计需要随意改变纸纤维材料的材质和硬度,以达到既美观又具备实用性的家具设计要求。纸纤维家具所具有的环保和循环利用的特性以及特有的亲肤性使其越来越受到消费者的喜爱。纸纤维家具经过现代工艺处理后拥有了其他纸制产品所不具有的防水性能和耐用性,再经过设计者的承重设计,拥有了堪比塑料、木质家具的实用性,还有着重量轻、个性化的特点。

3.2 材料的环保性

我国是一个人口大国,人均资源占有量低于国际平均标准。并且随着社会经济的发展,生活垃圾越来越多,这对人们的生活环境造成很大威胁。对一些生活废纸进行再利用,是一种变废为宝的做法,纸纤维材料在经过艺术品塑形后还可以进行再次利用,用到其他艺术品的创作过程中。另外,纸纤维艺术品的材料来源于自然,这些材料废弃后能够被大自然降解和吸收。

3.3 蕴含着独特的情感文化

纸张作为人们进行信息交流的书写材料,人们潜

移默化地将各种复杂情感投射到纸这一特殊物品上。信息时代,人们在生活中见到纸张的机会越来越少,人们对纸张的特殊文化情感被埋藏在了记忆深处。许多艺术家在进行纸纤维艺术设计的时候都会将特定文化元素融入其中,赋予作品一定的文化价值,从而唤醒人们内心深处的情感记忆。艺术家施惠在作品《凝风》中,将宣纸打成的纸浆做成规格不一的柱状物体,这些圆柱有数米高,或长或短、或粗或细,仿佛是一根根支柱,撑起了中华民族历史悠久的文化情感。在圆柱内部橘色灯光的映衬下,它们又仿佛变成了一根根火炬,那些透过表面纹理发出的光亮仿佛在诉说着中华民族五千年薪火相传的精神内涵。

3.4 展现出诗意与浪漫之美

许多艺术家孜孜不倦地探索纸纤维艺术,想要创造出更为独特的艺术美感。在《修订》系列作品中,艺术家通过纸纤维艺术语言重塑世界,使许多梦境般的画面变得具象化,这些作品犹如一篇篇优美的散文和诗歌,让人读后久久不能忘却。

4 结语

纸纤维是纤维艺术的重要组成部分,它经历了从立体到平面的过程,拥有形式的丰富性、题材的灵活性、审美的艺术性等多种特性,在当前消费者越来越崇尚环保和可持续发展的环境下,相信纸纤维艺术设计一定能够迸发出新的活力与生机。

参考文献

- [1]王丹红.纸纤维的合理化运用[D].天津:天津美术学院,2018.
- [2]龚建培.纤维艺术的创意与表现[M].重庆:西南师范大学出版社,2007.
- [3]王博.从实用到再造——论纸纤维艺术的形式语言[J].美术大观,2010(02):67.
- [4]杜娟.纸纤维艺术的创作形式与情感语言表达研究[D].天津:天津科技大学,2017.
- [5]王彦梅.论纸纤维媒材在当代纤维艺术中的可塑性[D].北京:清华大学,2015.
- [6]张磊.论纤维艺术制作中纸浆材料的表现性[D].沈阳:鲁迅美术学院,2015.
- [7]陈伊华.纸纤维在造型艺术创作中的运用研究[D].苏州:苏州大学,2019.

(作者单位:吕梁学院艺术系)