

纤缕之间皆有情

王珍珠

与冰冷的建筑立面相比,多元化的纤维材料不仅在视觉上凸显柔情特质,又能通过艺术家的技艺手法注入时代精神。科技的进步和工艺美术的成熟发展,将原本停留在平面上的纤维艺术开始向空间维度延伸。

纤维材料的来源总体上分为两种。一种是天然形成的物质,譬如棉、麻等植物产出的纤维,蚕丝、羊毛等动物产出的纤维。另一种是人类萃取自然纤维,经过加工形成的合成材料——人造纤维。这些纤维或是柔软、厚重、尖利、丝滑,或是颜色艳丽、古朴醇厚,材料的多样形态本身也散发着无穷魅力。

杭州纤维艺术三年展上阿卜杜拉耶·孔内特的作品《启动》(图1、2),回应了他对启蒙仪式和成年仪式的思考,这些仪式在非洲是一个对即将成年的人的考验。孔内特用传统的西非符号和广为认可的国家文化符号向参观者展现不同的社会习俗对个人成长的影响。

日本艺术家上野真知子擅长以各种不同材料创作装置艺术作品,包括丝质透明硬纱、竹子、钓鱼线、不锈钢丝、楮皮纸浆、陶土、树脂胶浆、发泡聚苯乙烯等。此次参展的针织艺术作品《无题》(图3),8米宽,11余米长,用楮皮桑皮浆制成纸,通过拉伸某些地方来表现波浪形,悬挂在天花板上。上野希望观众在作品的围绕中,能感受到久违的自然氛围。

传统的纤维艺术材料语言也在不断升华,创作者以更先进的现代手法增加了纤维艺术作品的当代艺术性。静止的纤维艺术逐渐开始了向有声、光、电、雾化等等更鲜活、有生命力的展现形式转变。《寻觅时光》(图4)以数码提花手工梭织技法将荒漠景象和人类及动物的活动景象混织在一起,两种纬线——棉线和反光线各自构成不同的图像。灰色的棉纬线结合黑经线形成荒漠的图像,同时另一个灰色的反光纬线和黑经线织成各种生命活动的样貌。因为同样是灰色的纬线,不能同时看见两个图像。反光线织成的部分只有在强光照射时才能反射出来,作者黄文英希望观者用手电筒或头灯的照射,寻觅隐藏在荒漠图像下的另一个只有自己才能照见的过去样貌。

艺术家利用材料本身的亲和力和来塑造作品,并传递对生活的理解,真情的流露往往会唤起置身欣赏作品的观众的共鸣,这是纤维艺术创作的基调,也是纤维艺术逐渐走进公众视野的原因。

在空间中,纤维艺术品不再是独立一体的,它能够巧妙地处理与建筑背景的联系。平面的作品削弱墙体的冷寂感,具有空间延展性的作品则直接影响建筑内部布局。

墙壁作为建筑物的主体,除了内部空间为人们使用,墙面悬挂的装饰方式也被人们利用起来。挂毯、织物作为壁挂装饰,尺寸可与墙壁契合,二者结合使空间更和谐。《自传之三》(图5)是欧尼拉·里道内人展的第一件作品,展现了她在刚刚成年时,在家里与母亲和哥哥之间的互动。在创作系列作品的时候,欧尼拉长时间地盯着空的白色袋子,让图像从潜意识中浮现出来。“在这个过程中,我获得了清晰的洞察,就像打开了记录我个人历史书籍里的几页,寻找人与状况隐藏的动态,以及我生命中潜在

力量的直觉。”艺术家利用创作让观众领会她丰富的情感世界,同时观者也会产生心理的共鸣。

观众开始追求复杂图案、更多样的视觉效果,艺术家们必须深入开发更丰富的艺术语言来回应。通过基于视觉节点的视觉软件,卡罗莱纳·埃斯特拉达发现彩虹山的颜色会受到全球变暖、氧化以及时间三个因素的影响。卡罗莱纳将这些生成的数据应用到一个新的纺织图案中。在作品《原始档案》(图6)的创作阶段,他用了四轮织布机、铜线和天然染料染色的羊毛球。通过反思气候变化带来的破坏性影响,将这些古老的知识应用到当下的语境中,让其发挥作用。

在立体形态的纤维艺术品创作中,作品不再拘泥于固定的墙面,而开始向空间延伸——半平面半浮雕至立体“软雕塑”。立体纤维艺术依附空间又装饰空间,给空间带来独特的个性和丰富的情感。它可以独立或者辅助空间设施体现环境的整体美、协调美、和谐美。在《手牵手》(图7)这件表

现关系的装置作品中,血色的绳子使纸在网中已经变了颜色。纸象征着人们写在许愿纸上的内心愿望——希望能遇到一个生命中重要的人。与一个人相遇,最兴奋的那一刻莫过于那个人将要出现的时候。等待的时候,你就能感受到他们的存在,即使他们的身影尚未出现。这也是作者盐田千春作品的一个中心主题——“缺席者的存在感”。当一个你亲近的人去世时,从他们在世时使用过的那些物品中,便能感受到缺席者的存在,如椅子、床或鞋子。奇怪的是,当一个人在场时,他们的存在感并不如缺席时强烈。参观者置身其中,往往想要探索这缠绕的线的方向来回,层层叠叠。这次创作还融入了与公众的互动,展览前征集了很多观众的内心想法,并让他们写在纸上,作为作品的一部分,开展时展出。

无论是立体形态还是平面形态的纤维艺术作品,一旦位于空间内部,就会或多或少地与空间产生联系,同时作为调节人与空间、空间和空间的重要媒介,如何发挥纤维本身的

特性,张弛有度,与空间相映成趣,也是目前艺术家所追求的进一步目标。

丰富的纤维材料展现出的张力适用于各种空间表达,铺平的、弯曲的、延展的、拉伸的、悬挂于空中等等,无论出于装饰还是实用目的,都能与所处空间达到和谐统一。并且,纤维艺术的材料特性和色彩美能够丰富空间视觉,促进人们心理感应作用,进一步升华空间表现力。《当一切尘埃落定》(2019)(图8)这件装置作品充满了整个房间,除了视觉效果外,还会带来多种感官冲击,在寂静中充满着浓重且温暖的氛围。行走在装置作品里(图9),仿佛置身于温室、红树林或原始森林之中。有些地方光线经过了过滤,不过也有明亮之处与浓重的阴影。单个作品的边缘互相交错,似乎被哑光面料的浅绿色连接在一起。观众慢慢地会意识到它们在尺寸、体量和细节上的明显差异,逐渐形成对装置的整体感受。

(作者单位:上海大学)

1	2	3
4	5	6
7	8	9