

纤维艺术专业培养方案

专业代码：

专业名称：纤维艺术

英文名称：Fiber Art

相关背景学科：美术学

一、培养目标

本专业旨在培养具备深厚造型艺术基础与相关艺术理论知识，掌握纤维艺术多样表现手段及多维空间形态塑造，具有独立思考能力，从中西方艺术精神融合的角度上进行当代艺术创作的综合性艺术人才。在学院“品学通、艺理通、古今通、中外通”四通人才培养的总体目标下，纤维艺术专业进一步强调实践与理论的结合，科研与上手能力的结合，打造创作型、复合型和创新型的人才，满足社会各界对艺术人才的需求。

二、专业培养指导思想

本专业站在当代艺术创作方法建构的高度，紧密结合当代纤维艺术的创新潮头，构建纤维艺术的创作理念。本专业指导思想为四个主要方面：

- 1、突出纤维艺术线性、织物、与柔性现成品的特征，着力纤维的材料性与可塑性探索，聚焦纤维表征与人的个体关系，强调深入生活、扎根本土的教学理念。
- 2、强调纤维语言的基本体验要素及纤维语言的多维思考方式，突出纤维艺术创作的实验性与批判性锋芒。
- 3、探索纤维艺术于空间中的建构，突破以往常规的三维塑造，向创造性、多元性的造型艺术转变，并借助纤维科学，进行跨学科、跨媒材的交互运用，构建具有时代精神的新型造型艺术。
- 4、探索纤维艺术的东方性精神研究，深入中国以丝麻为特性的表现历史及其自然诗性，并以此为基点，创建当代纤维艺术具有突破性的语言表达。

三、培养要求

纤维艺术属实践类造型艺术。本专业确立以纤维艺术技术基础和纤维艺术创作实践为主的二大教学内涵。学生通过专业造型基础、专业技术基础、专业创作研究以及专业艺术理论的学习，来了解纤维艺术的发展脉络和基本概念，掌握纤维艺术表现的基本手段与造型能力，以及纤维艺术的创作与思考方法。

本专业毕业生应掌握或获得以下几个方面的知识和能力：

- 1、了解和掌握纤维艺术学科的基本历史和基础理论；
- 2、了解和掌握纤维艺术造型的规律与方法，熟练掌握纤维媒介的相关制作技术；
- 3、具有独立完成以纤维等不同材料为媒介的多种艺术样式的造型和创作能力；
- 4、了解和熟悉本专业多个研究方向的本质与异同，相关创作方法、基本理念以及各自

在艺术和社会领域的发展方向与创造前景；

- 5、具有与本专业相关的基本科研和创作能力，以及一定的个性化表现和创造性。
- 6、具有一定服务于社会的实际工作能力和较强的适应与变通能力。

四、培养模式与教学策略

1、本专业学制四年,实行“造型基础教学-专业基础教学-工作室教学”的三段式教学模式。第一学年学生在造型艺术基础部进行宽口径、厚基础的培养。第二学年开始经学院专业分流进入纤维艺术系学习。其中第二学年在专业系中进行专业基础课和实验室技术课程的学习。三、四年级进入工作室,展开工作室研究方向的学习。

2、本专业以教学、研究、创作、展览、社会互动五大模块来形成有机交织的培养模式。富有特色的“工作室-实验室-研究所-美术馆-社会现场”五环联动的人才培养模式,在国内外艺术教育界产生了重要影响。设置了教学60%、研究与创作20%、社会互动20%三者互为促进的学、研、产培养机制。由实验教学、造型实践与创作、专业理论以及国际交流平台和网络平台为支撑;在研究与创作模式下搭建科研与课题研究、创作与展览两大平台,培养学生的科研与创作能力;在社会互动模式下,开展艺术项目和公共教育,培养服务于社会的工作能力。五大模块互为关联、环环相扣。

现教学模式下设有纤维造型艺术和纤维与空间艺术两个工作室,编织艺术和数字纤维两个实验室,以及当代纤维艺术研究所。其设立是基于纤维艺术教学与创作的发展理念,提倡协同发展,知识互补,资源共享,独立施教,构建完整的、不断拓展的纤维艺术学新概念。

• **纤维造型艺术工作室:**从造型本体、语言表现、多维空间、历史语境、社会人文关怀五个角度切入教学。在纤维媒介的思维中触摸感悟——现实、社会、生态、文化、精神等问题,在当代语境中展开实验性和开拓性的艺术创造思维,藉纤维材料与人类与生俱来的关联以及软材料具有的日常化、都市化、消费性的特征,促进纤维艺术在当代艺术创作中呈现的独特视角和批判性锋芒。

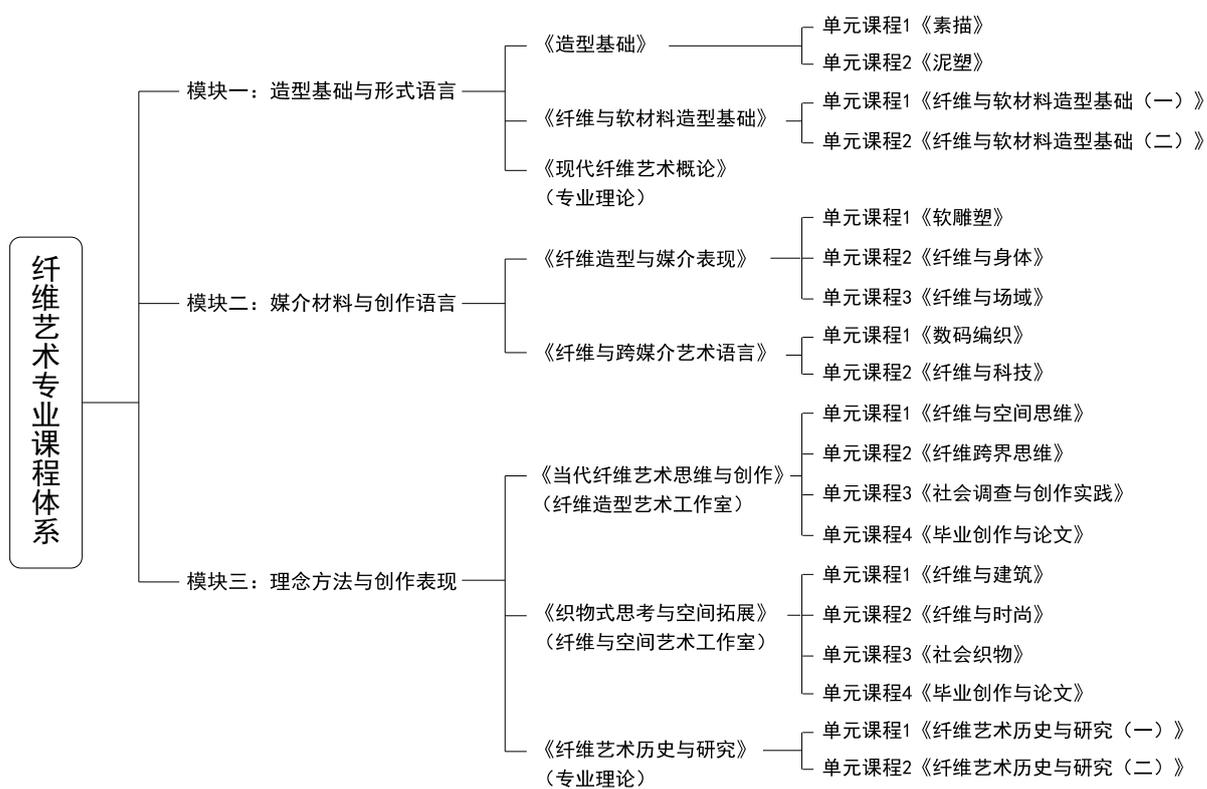
• **纤维与空间艺术工作室:**以纤维与软材料独特的材料性能与柔性结构为特点,探索纤维艺术的多样造型手段与空间建构。利用线性纤维与柔性织物的交织延展性与伸缩张力,以大型和复合的形体关系来结构空间,进而富有想象力地重构人与空间的关系。借助纤维科学,进行跨学科、跨媒材的交互运用,以纺织品与科技的融合作为一种新的实践模式与思考,构建具有时代精神的新型造型艺术,并使其成为公共空间中一种新的表现形式和新的活力。

• **编织艺术实验室:**强调纤维艺术造型手法的基础训练,注重传承与拓新。

• **数字纤维实验室:**强调纤维艺术的跨学科研究,注重织物与科技的互动研究。

• **当代纤维艺术研究所:**持续推动“杭州纤维艺术三年展”、“纤维艺术新锐展”等学术展览项目;着力纤维艺术历史与当代理论研究,并建构纤维艺术信息库。

五、课程体系

纤维艺术专业教学计划安排表

课程性质	课程名称	学时	学分	各学期教学安排						实验室课时	备注
				二年级		三年级		四年级			
				三	四	五	六	七	八		
公共必修课	大学英语	324	18	4×18	4×18	4×18	4×18	4×18	4×18		
	中国文学	36	2	2×18							
	外国文学	36	2		2×18						
	中国近现代史纲要	36	2	2×18							
	思想道德与法律基础	54	3		3×18						
	大学生计算机基础	36	2	2×18							
	毛泽东思想概论	72	4			2×18	2×18				
	马克思主义原理	54	3			3×18					
	中国美术史	72	4	2×18	2×18						
	外国美术史	72	4			2×18	2×18				
	体育	72	4	1×18	1×18	1×18	1×18				
专业必修课	《造型基础》-素描	80	4	20×4							
	《造型基础》-下乡实践	60	3	20×3							
	《纤维与软材料造型基础（一）》	188	11	16×8 20×3						188	
	专业理论《现代纤维艺术概论》	32	4	4×8							
	《造型基础》-泥塑	100	5		20×5					100	
	《纤维与软材料造型基础（二）》	160	8		20×8					160	
	《纤维造型与媒介表现》—软雕塑	100	5		20×5					100	

专业必修课	《纤维造型与媒介表现》 —纤维与身体	96	6			16×6					第九工作室
	《当代纤维艺术思维与创作》 —纤维与空间思维	104	6			16×4 20×2					
	《当代纤维艺术思维与创作》 —纤维跨界思维	120	6			20×6					
	《纤维造型与媒介表现》 —纤维与场域	90	5				16×5				
	《当代纤维艺术思维与创作》 —社会调查 与创作实践	90	5				16×5				
	专业理论《纤维艺术历史 与研究》	80	8			4×10	4×10				
	《当代纤维艺术思维与创作》 —毕业创作	200	15					20×6	20×4		
	《当代纤维艺术思维与创作》 —毕业论文	340	15					20× 12	20× 10		
专业必修课	《纤维与跨媒介艺术语言》 —数码与编织	96	6			16×6					第十工作室
	《纤维与跨媒介艺术语言》 —纤维与科技	144	8			16×4 20×4					
	《织物式思考与空间拓展》 —纤维时尚	80	4			20×4					
	《织物式思考与空间拓展》 —纤维与建筑	80	5				16×5				
	《织物式思考与空间拓展》 —社会织物	80	5				16×5				
	专业理论《纤维艺术历史 与研究》	80	8			4×10	4×10				
	《织物式思考与空间拓展》 ——毕业创作	200	15					20×6	20×4		
	《织物式思考与空间拓展》 ——毕业论文	340	15					20× 12	20× 10		
合计											

六、实践教学要求

在本科四年的教学中，实践教学安排在一、二、四年级各一次。依据不同年级对实践基地作不同选择，教学内容各有侧重，教学成果以写生作业、考察报告文本和创作草图呈现，注重对学生专业综合素质和独立创作能力的培养。

由工作室教师确定一个调研主题，安排学生围绕该主题，组成调研团队赴外地进行学术调研，并在此基础上进行专业创作，课程教学成果包括调研报告和在调研基础上的作品创作两个方面，并在课程结束后组织学生开展一次调研成果展。该教学活动沿袭美院传统“采风”课程注重生活与社会现实的结合，要求学生在具体的社会现象面前，综合运用视觉文化分析的方法“零距离”接触民间生活和民间工艺，并将情感经验提升到艺术语言的高度加以处理，依据社会学方法（田野考察、问卷、访谈、深度访谈等）展开调研。通过社会实践，深入现场，写生现场，考察相关企业、地域文化、历史传承、风土人情等，加强对现实社会和相关历史的了解并展开有价值的调研，以此作为艺术创作的思考方向与作品主题，继而在调研成果的基础上进行作品创作。

七、质量监控

- 1、专业必修课平均成绩60分以上（含60分）；
- 2、专业选修课修满4门；
- 3、非专业选修课修满4门。

八、计划学制：四年

九、毕业创作（论文）

针对四年级学生，要求其在导师的指导下，充分利用学院的实验室平台资源，综合运用个人所学的专业知识与技术，不限创作主题、表现媒介和作品形态，在毕业前独立完成一件能最大限度地表现出本人专业水准的艺术作品，以此作为对四年专业学习的成效以及个人在艺术观念、材料实验、社会感知等方面的探索与思考的全面展现，并以此作品参加毕业展。

毕业创作要求：创作与学位论文需在导师的指导下，由开题、实施、展出三个教学环节构成，并最终通过毕业答辩完成对创作与学位论文的评价。

作品要求：

- 1、作品数量至少一件（含系列组件）；
- 2、在呈现本专业教学基本内涵的基础上，作品应注重凸显作者对本专业造型语言及艺术表达的思考；
- 3、作品具有一定层面的原创性。

毕业论文要求：

- 1、毕业论文要求独立思考、独立完成，结构完整、文字通顺；
- 2、论文的论点明确、论据详实、引据可靠；
- 3、论文选题需与专业实践紧密结合，对本专业的艺术创作进行思考和理论阐述，并经

导师认定。

4、论文格式符合学校所定学位论文规范，字数要求为5000 至8000 字左右。

十、 授予学位：艺术学学士

十一、最低毕业学分和总学时：

毕业时至少应修满180 学分, 不少于2800 课时

十二、核心课程描述

1、《纤维与软材料造型基础》（Technique of 3D Fiber Artwork）

纤维与软材料造型基础是纤维艺术专业本科课程体系中，针对纤维艺术造型手法的基础教学，注重技术传承与拓新，着力纤维的材料特质与可塑性探索。课程宗旨在于建立学生对纤维艺术专业造型语言的认知，掌握专业造型技能和思维方法。该课程包含（一）和（二）两个单元课程。

2、《现代纤维艺术概论》（Comtemporary Fiber Art Theory and Critics）

现代纤维艺术概论包含纤维艺术的基础理论与现代纤维艺术发展史，目的在于使学生能够较全面地认识和了解纤维艺术的渊源和发展历程，认识和了解现代纤维艺术在各个不同历史时期所发生的变革及其创作走向，跟随这个社会历史和文化背景来涉入当代纤维艺术的创作思考。

3、《当代纤维艺术思维与创作》（Comtemporary Logic and Creation of Fiber Art）

纤维当代性思维与创作呈现的是纤维艺术专业“纤维造型艺术”方向在当代社会语境中所开展的实验性和开拓性艺术创造思维。课程从造型本体、语言表现、多维空间、历史语境、社会人文关怀五个角度切入教学，强调纤维艺术对社会发展的审视，对物性、材料的思考及消费现象的反思。该课程包含《纤维与空间思维》、《纤维跨界思维》、《社会调查与创作实践》、《毕业创作与论文》四个单元课程。

4、《织物式思考与空间拓展》（Textile Thinking and Space Exploring）

织物式思考与空间拓展的课程宗旨是在纤维艺术、空间艺术、以及与科技相结合的跨学科方向上建立系统化的理论和实验方法体系，并切入社会公共空间互动发展。课程将纤维艺术纳入多学科知识体系中发展纤维艺术的多维度视觉探索，注重将织物体系与科技的融合作为一种新的实践模式与艺术思考。该课程包含《纤维与建筑》、《纤维与时尚》、《社会织物》、《毕业创作与论文》四个单元课程。

十三、预期主要教学标志成果：省级优秀教学成果

《造型基础—素描》课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：素描

英文名称：Drawing

课程性质：专业必修课

学 分：4 学分 学时：80 学时

适用学生：本科二年级

先修课程：无

一、 指导思想

《素描》作为纤维艺术系学生进系的第一门课程，引导学生了解和掌握素描的造型语言，引领学生从习作素描向创作表现的思路开启转变。通过对素描的学习，来理解素描如何成为一种观察事物的方法和眼光。

二、 课程目标

1. 掌握和理解人体造型、结构、解剖的基本塑造方法；
2. 通过对室内空间的描写，加强学生空间观念意识的养成，加强对空间、透视的理解；
3. 掌握运用不同的工具（如铅笔、炭笔、木炭、钢笔……）和技法表现静物特有的材料质感和肌理特性；
4. 打破对于素描和速写的固有概念，延伸至创作草图的绘画与表现，深化对当代艺术语言的认识；
5. 借助素描的实践使同学认识纤维艺术创作的独特视角。

三、 课程内容

1. 讲授课程思路、要求、方向；
2. 素描演变的概况分析与介绍，大师素描作品欣赏和剖析；
3. 讲授素描多样性和功能性的转变与分类以及造型工具的运用，了解材质并体现材质；
4. 学习形式构成（黑白构成）在画面组织中的运用，明确形式语言和个人画面意向的关系；
5. 对空间透视的回顾和归纳；
6. 人体解剖理解和形体塑造的基本方法；

7. 初步了解创作草图和素描的有机结合，以及从基础训练到创作小品的转变；
8. 当代绘画素描的重新定义，明确素描课对纤维艺术家的效用；
9. 总结与讲评。

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第三学期	第一章 1、讲授课程思路、要求、方向； 2、大师素描作品赏析和剖析； 3、静物、空间场景写生①	4	16	
	第二章 1、静物、空间场景写生② 2、对空间透视的回顾和归纳 3、表现物象的质感和肌理 4、明确形式语言和个人画面意向	4	8	
	第三章 1、人体素描写生① 2、人体解剖理解和造型落实的基本方法	4	16	
	第四章 1、人体素描写生② 2、了解创作草图和素描的有机结合 3、基础训练到创作小品的转变，明确素描课对纤维艺术家的效用。	4	20	
合 计		20	60	

五、主要教学方法与手段

讲授课（理论大课，专题分析）、实践课（统一和个别示范）

六、课程作业

第一周：静物、空间素描习作 2 开纸作业 3 张（局部、材质表现）；

第二周：静物、空间素描习作 1 开纸作业 1 张；

课下作业：静物、空间局部速写 10 张（每周）；

第三周：人体素描写生 2 开纸作业 2 张；

第四周：人体素描写生 1 开纸作业 1 张；

课下作业：人物速写 20 张（每周）。

七、考核方式与评价标准

考核方式：根据任课老师的要求和学生单元课程课堂习作成果展示，由教研组长组织教师集体打分。

评分标准：1、单元课程总习作平均打分

2、单元课程期间进步程度因素参考

评价标准：1、体现素描造型的完整性和准确性，以及对于人体基本造型结构的理解。

2、掌握对不同材质物品的描绘，以及良好的空间表达。

八、推荐教材与主要示范参考资料

《万曼之歌》第二册，施慧，高士明，ISBN：978-7-5503-0072-9

《线条：当代素描》，沃尔克 阿道尔斯，ISBN: 9783832193010

《The Artist's Guide to human anatomy》，Gottfried Bammes， ISBN：
0-486-43641-1

《Der nackte Mensch》，Gottfried Bammes，ISBN：978-3-518-57409-6

《Votamin D New Perspectives In Drawing》，PHAUDON，
ISBN：978-0-7148-5713-8

《造型基础—下乡实践》课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：下乡实践

英文名称：Social Practice

课程性质：专业必修课

学 分：3分 学时：60学时

适用学生：本科二年级

先修课程：《造型基础—素描》

一、指导思想

《下乡实践》课程，侧重于对传统手工艺和现当代纺织工业生产的考察与认识。了解土布、蓝印花布、扎蜡染技术、竹藤编以及工业丝网印、纺织品织造、印染流程等。探究纤维艺术的历史渊源，认识纤维艺术在社会生产力中的角色，和纤维艺术与日常生活资料的关联。提升纤维艺术创作在材料、面料、制作技术上的认识。

二、课程目标

- 1、指导同学了解地方纺织历史及文化；
- 2、使学生认识和了解土布、蓝印花布技术、手工竹藤编和工业丝网印等技术和流程，为日后纤维艺术的创作打下社会基础，并在技术上给予参照；
- 3、了解当代手工艺的传承与发展状况；
- 4、了解当代纺织业生产的变革和发展。

三、课程内容

- 1、参观地方博物馆、艺术馆、手工作坊、现代工厂；
- 2、介绍纺织的历史概况与分析；
- 3、了解织物生产的过程及工业生存现状；
- 4、了解手工艺制作的方法及手工艺人的生存现状；
- 5、写生所见场景及人物；
- 6、PPT讲述写生经历及个人独特感受；
- 7、掌握绘画技巧，了解创作材料和技术，培养个人艺术素质；
- 8、学习作品整理和陈列。

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第三学期	第一章 1、有关地方历史、地理的介绍； 2、纺织概念知识点介绍； 3、纺织材料与来源的认识。	4	8	
	第二章 1、纺织历史概况介绍与分析； 2、纺织工业的地方特点分析。	4	8	
	第三章 1、写生观察视角和构图的分析； 2、写生的材料、技法，色彩的运用、掌握。	4	4	
	第四章 1、了解手工艺的现实状况； 2、对手工艺的未来进行分析猜想。	0	4	
	第五章 1、整理作品； 2、PPT 讲述考察经历和独特感受。	0	24	
合 计		12	48	

五、主要教学方法与手段

讲授课、实地参观、技法示范。

六、课程作业

作业数量：3 件

1、精选 15 幅写生绘画作品；

2、竹编技法学习小稿 1 件；

（根据每一年不同的下乡点选择不同的技术学习）；

3、PPT 演示汇报。

七. 考核方式与评价标准

考试方式：根据任课老师的要求和学生单元课程习作成果展示，由教研组长组织教师集体打分。

评分标准：1、单元课程总习作平均打分；2、单元课程期间进步程度。

评价标准：掌握写生绘画技术、画面完整、色调和谐；技法学习认真，动手能力强；PPT 演示对此次社会考察有独到见解。

八、推荐教材与主要示范参考资料

《5000 years of textile》，Jennifer Harris，ISBN: 9780714150895

《Gunta Stolzl - Bauhaus master》，Gunta Stolzl，ISBN: 9780870707735

《THE HANDBOOK OF TEXTILE CULTURE》，JEFFERIES，WOOD CONROY&CLARK(EDS),ISBN: 9780857857750

《NEW PERSPECTIVES IN DRAWING》，VITAMIN,DISBN 9780714857138

2. 介绍当代艺术家作品，并设置命题创作作业。课堂作品分析与讨论，课后讲评。少量的阅读作业，并在课堂教学中让学生组织并参与探讨。
3. 介绍编织的基本定义，类型和发展；编织的历史概况与分析；介绍纤维材料的基本种类；
4. 学习编织技法及肌理表现；结合编织技术实现色彩之间的穿插、渐变和转换；介绍立体编织技法，并使用多样材料实现；掌握多种编织技法的综合运用，体现平面编织的肌理感和立体感；
5. 纤维艺术家作品鉴赏。

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第三学期	第一章 自然植物染制 1. 植物染料的制作和运用方法，对于不同助染媒介的学习和认识以及运用。 2. 靛蓝染料制作和建缸方法，胭脂虫及茜草的染料的制作方法和运用。 3. 植物印染和蓝晒的技法示范。	6	10	
	第二章 化学混合染制和纹理制作方 1. ppt 讲解染色的历史和当代艺术中的运用。 2. 混合颜色和染料，二次染制以及对颜色渐层和渐变的处理。 3. 介绍并示范手工艺历史中传统蜡，折，缝，绑以及当代艺术中 4 化学防染和留白的方法。	6	10	
	第三章 拼贴，缝被和颜色运用原理 1. 学习基本的手动缝纫技巧和缝纫机缝纫技巧，从教学中强调色彩，材料，图形点线面的构成关系，不同元素和创作思维概念结合的平衡和互相支撑。 2. ppt 讲解，手工艺历史和当代艺术中的缝纫，拼贴与三维造型。 3. 缝纫技巧的示范教学，缝纫机的运用，双面贴布熨斗的结合运用，纤维材料的叠加和基本 3 维几何造型。	6	10	

	<p>第四章 平面以及多维度，多媒介拼贴造型</p> <p>1. ppt 教学，在当代艺术中纤维材料与多媒体和其他媒介的结合运用，纤维艺术在空间中的布置与安装。</p> <p>2. 创作实践</p>	6	10	
	<p>第五章</p> <p>1、有关软材料创作中经纬线编织概念知识点的介绍；</p> <p>2、基础编织技法介绍与实践；</p> <p>3、编织材料与来源介绍。</p>	6	10	
	<p>第六章</p> <p>1、编织历史概况介绍与分析；</p> <p>2、多样材料的编织实验。</p>	6	10	
	<p>第七章</p> <p>1、编织类型介绍与分析；</p> <p>2、指导学生用编织技术实现色彩之间的穿插、渐变和转换。</p>	6	10	
	<p>第八章</p> <p>1、了解传统编织纹样的文化含义；</p> <p>2、学习多种编织技法的综合运用，体现平面编织的肌理感和立体感。</p>	6	10	
	<p>第九章</p> <p>纤维艺术家编织作品赏析</p>	10	10	
	<p>第十章</p> <p>1、了解并掌握简单的空间中立体编织的技法；</p> <p>2、指导学生完成阶段作业练习，进入创作阶段。</p>		20	
	<p>第十一章</p> <p>1、编织课程总结；</p> <p>2、指导学生完成空间编织作品。</p>		20	
合计		58	130	

五、主要教学方法与手段

讲授课、技法示范、实践指导。

六、课程作业

作业数量：

- 1、染色日记，一人一本
- 2、个人创作—结课展示
- 3、书面作品陈述和课堂心得 500 字
- 4、各种编织针法基础练习； 1 件
- 5、多种材料及技法实践编织肌理 1 件；
- 6、空间中的壁挂创作 1 件。

七、考核方式与评价标准

考试方式：根据任课老师的要求和学生单元课程课堂习作成果展示，由教研组长组织教师集体打分。

评分标准：1、单元课程总习作平均打分；2、单元课程期间进步程度。

- 评价标准：1、作品需有一定完成度并充分展示课堂所学技法和材料运用；
- 2、按要求完成课程中所有试验和创作；
 - 3、作品需要展示完成过程，草图，小稿试验等。

八、推荐教材与主要示范参考资料

《The Wild Color》 Jenny Dean

《色彩构成》 Josef Albers

《The New Dyer—with color cue hue analysis aide》 Sally Vinroot and Jennie Crowder

《Textiles—the whole story》 Beverly Gordan

《Cochineal Red—The Art History of a Color》 Elena Phipps

《Shibori》 Yoshiko Iwamoto Wada / Mary Kellogg Rice / Jane J. Barton

《Batik And Tie Dye》 Dona Z Meilach

《5000 years of textile》， Jennifer Harris，

ISBN: 9780714150895

《Gunta Stolzl - Bauhaus master》， Gunta Stolzl，

ISBN: 9780870707735

《纤维与软材料造型基础》，施慧、黄燕， ISBN: 9787550305656

《The art of knitting》， Fran çoise Tellier-Loumagne，

ISBN: 9780500285572

《万曼》， ISBN: 7-81019-879-3

《The Essential Handbook of Weaving》, Murray, Rosemary, ISBN: 9780312264451
《SHEILA HICKS》
《THE ART OF WEAVING》
《JAPAN VOL2 , ART TEXTILES OF THE WORLD》
《USA VOL1 , ART TEXTILES OF THE WORLD》
《AUSTRALIA VOL2 , ART TEXTILES OF THE WORLD》
《KOREA , ART TEXTILES OF THE WORLD》
《SCANDINAVIA VOL1 , ART TEXTILES OF THE WORLD》
《SCANDINAVIA VOL2 , ART TEXTILES OF THE WORLD》
《THE NETHERLANDS, ART TEXTILES OF THE WORLD》
《CANNADA , ART TEXTILES OF THE WORLD

《现代纤维艺术概论》课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：现代纤维艺术概论

英文名称：Contemporary Fiber Art Theory and Critics

课程性质：核心课程、专业必修课程

学 分：4 分 学时：32 学时

适用学生：本科二年级

先修课程：《造型基础》、《纤维与软材料造型基础（一）》

一、 指导思想

现代纤维艺术在当代艺术领域独树一帜，特别是 20 世纪 60 至 80 年代，纤维艺术在欧美的变革与创新，至今仍展现出巨大的活力和影响力，使之从一个单项的艺术种类发展成为了一个综合性的现代艺术创作载体，从一场材料美学的变革发展成为一个与人的生存世界深刻沟连着的新艺术领域。因此，对于现代纤维艺术发展历史的了解，对于其实验性的演绎历程的认知，将使学生在更加开阔的视野中来认识纤维艺术，我们今天担负的使命。

二、 课程目标

从文化人类学和材料形态学的角度来看，纤维艺术与理论研究有着深厚的历史渊源。织物是一种人类文化史的见证和一种认识世界的方法，它既具有工具性，又具有认识论和本体性的意义。通过对纤维艺术专业理论、历史知识的系统学习，开阔学生的人文视野，在理论与实践探讨的同时，探索当代纤维艺术创作研究的新路。

三、 课程内容

- 1、中国/西方古代纤维艺术
- 2、现代纤维艺术的先声（织物与绘画）
- 3、现代纤维艺术的崛起（包豪斯及其影响）
- 4、现代纤维艺术的变革（欧洲、美国、日本）
- 5、新的追问——材料/形态的探索

三、 课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第三、四学期	第一章：中国古代纤维艺术	4		

	第二章：西方古代纤维艺术	4		
	第三章：现代纤维艺术的先声 (织物与绘画)	4		
	第四章：现代纤维艺术的崛起 (包豪斯及其影响)	4		
	第五章：现代纤维艺术的变革 (欧洲部分)	4		
	第六章：现代纤维艺术的变革 (美国、日本)	4		
	第七章：新的追问—材料的探索	4		
	第八章：新的追问—形态的探索	4		
合计		32		

五、主要教学方法与手段

以 PPT 课件进行可视化授课。在授课过程中注重研讨和互动交流。并利用纤维艺术系丰厚的藏书，进行课堂指导，使学生从直观的感性认识进入理性的思考

六、课程作业

- 1、结课写作，以论文的形式递交，字数 4000-5000。
- 2、艺术家个案分析，以 PPT 形式递交。

七、考核方式与评价标准

考核方式：根据任课老师的课堂要求和课程作业的质量，由教研组长组织教师集体打分。

评分内容：1、课堂表现。20% 2、结课作业。60% 3、考勤。20%

评价标准：要求论文写作能反映由课程学习带来的思考，并要求主题明确，文字通顺流畅，。

八、推荐教材与主要示范参考资料

《中国乡土手工艺》作者：高星,ISBN 7-5613-2784-6

《中国民间美术全集》作者：李寸送,ISBN 7-5328-1775

《Embodied Figures in a Landscape》作者：Marc Claramunt; Catherine Mosbach , ISBN 3-7643-6740-7

《Louise Bourgeois》作者：Louise Bourgeois,Thyrza Goodeve, Paulo Herkenhoff,Allan Schwartzman,Robert Storr; ISBN: 0714841226

《MAGDALENA ABAKANOWICZ》作者：Magdalena Abakanowicz, ISBN 88-7336-053-X

《Jagoda Buic》，作者：Jagoda; Et Al Buic, ISBN 0-88168-154-7
《Arte Povera》作者：Carolyn Christov-Bakargiev , ISBN 0-7148-3413-0
《Land and Environmental Art》，作者：Brian Wallis,Jeffrey Kastner, ISBN
0-7148-35144-5
《The Artist's Body》，作者：Amelia Jones, ISBN 0-7148-3502-1
《Minimalism》，作者：James Meyer, ISBN 0-7148-3460-2
《Art and Feminism》，作者：Peggy Phelan,Helena Reckitt,Karen Stein , ISBN
0-7148-3529-3
《5000年纺织史》，作者：詹妮弗 哈里斯 ,ISBN :9787565801990
《Fiber Arts》美国《当代纤维艺术》杂志 ISBN:770164334007
《Sculpture》美国《雕塑》杂志,ISBN: 07485164648377

《造型基础—泥塑》课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：泥塑

英文名称：Sculpture

课程性质：专业必修课

学 分：5分 学时：100学时

适用学生：本科二年级

先修课程：《造型基础—素描》、《造型基础—下乡实践》、《现代纤维艺术概论》

一、指导思想

纤维艺术系的泥塑课程主要定位于造型表现以及对空间的理解和思考上，为今后的立体造型打下良好基础。课程以人物为主要表现对象，泥塑写生为主要表现手段，借此学习，认识形体、空间及造型规律，并依据对形体、空间的认识和理解实现作者的表现。按照循序渐进的原则，要求不断提高低年级面对真实对象的再现能力，深入研究头像塑造的基本规律。培养正确的方法，提高造型能力和个人修养。

二、课程目标

- 1、掌握泥塑制作的基本程序和步骤；
- 2、培养整体的观察方法和整体与局部关系的处理；
- 3、掌握泥塑头像的基本节奏关系、空间运动关系与比例关系；
- 4、认识人物特征的普遍关系和特殊关系，也即一般与个别的关系；
- 5、理解解剖结构与形体结构的关系；
- 6、完成泥塑头像的造型，体现出作品的完整性，艺术性。

三、课程内容

- 1、头像骨架扎法,骨架与泥堆的关系；
- 2、头像泥塑的基本程序、步骤、观察方法和塑造技能；
- 3、泥塑、模特与作者位置的关系及头像构图等基础知识；
- 4、头颅、颜面、颈和五官的几何形构造以及内在的解剖结构关系，初步理解和掌握头、颈、胸的形体结构、比例与运动关系；
- 5、男女头部结构特征,男女性别形体差异，以及人物性格特征的表现；
- 6、着重对空间的理解，造型在空间中部署的基本规律。
- 7、强调养成远看、多角度、多方位的观察、检查习惯，树立形体深度感,横断面

的意识；

8、理解整体与局部的关系，一般与个别的关系。

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第四学期	第一章 石膏头像临摹		20	
	第二章 女青年头像		40	
	第三章 男老年头像		40	
合计			100	

六、主要教学方法与手段

- 1、讲解和示范相结合；
- 2、分析优秀示范作品；
- 3、通过每一个过程作业让学生获得相对的直接经验，进一步处理和解决面对的问题。

七、课程作业

- 1、石膏头像临摹（阿格里巴）1件
- 2、女青年头像1件
- 3、男老年头像1件

八、考核方式与评价标准

考核方式：根据任课老师的要求和学生单元课程课堂习作成果展示，由教研组长组织教师集体打分。

评分标准：1、单元课程总习作以不同阶段的作业分数的百分比进行评价，石膏头像临摹占课程分数的百分之20；女青年头像占课程分数的百分之20；男老年头像占课程分数的百分之60。2、单元课程期间进步程度因素参考。

评价标准：1、理解头像解剖结构与形体结构的关系，掌握泥塑头像表现的基本技能。2、完成泥塑头像的塑造，体现出作品的基本节奏关系、空间运动关系、比例关系，以及作品的完整性，艺术性。

九、推荐教材与主要示范参考资料

《伯里曼----人体解剖绘画教学》，(美)乔治.伯里曼，

ISBN: 9787549415304

《The Artist's Guide to human anatomy》，Gottfried Bammes， ISBN:

0-486-43641-1

《Der nackte Mensch》，Gottfried Bammes，ISBN: 978-3-518-57409-6

《Modeling the figure in clay》，Lucchesi Bruno，ISBN: 9780823030965

《泥塑技艺》，钱为著，ISBN: 9787532282579

《泥塑人像》，周思，刘家洪，ISBN: 9787122248268

《纤维与软材料造型基础（二）》课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：纤维与软材料造型基础（二）

英文名称：Technique Of 3D Fiber Art(2)

课程性质：专业必修课

学分： 8 学时：160

适用学生：本科二年级

先修课程：《造型基础》、《纤维与软材料造型基础（一）》、《现代纤维艺术概论》

一、指导思想

《纤维与软材料造型基础（二）》是一门二年级下学期开展的实验室基础课程，基于在学习平面编织、色彩、素描以及泥塑的基础上，针对纤维艺术造型手法的基础教学。通过学习盘绕、钩针、缝制、包裹、填充、捆扎等基本手段，以及针对羊毛这个特殊的软材料成型方式的着力纤维材料特质及可塑性探索，挖掘软材料的表现语言和视觉效果，探索三维形体的艺术表现。

二. 课程目标

通过展开对各种纤维材料的塑型技术实验，来认识和掌握纤维材料造型的基本语汇。并通过对软材料创作手段的探研，对材料形态、色彩及空间造型的思考及创作思维的开启，从中认识和体验软材料创作中材料自身的意义以及与内容在表达层面上的内在关联。

三. 课程内容

- 1、第一阶段为“线成型”，盘绕和经编技法为基础开展软材料造型实验创作。
- 2、第二阶段为“面成型”，从面料的特质为切入点，熟悉并掌握缝纫造型，实现软材料造型手段的转换过程。介绍毛毡的发展历史及种类，掌握平面湿毡制作技法，多种材料与羊毛毡湿毡结合实验，延伸到立体湿毡制作方式。
- 3、第三阶段为“综合实验创作”，介绍艺术家作品及主题创作。展开对材料形态、色彩及空间造型的思考，实现一个从对软材料的启动和认识，到软材料塑型手段的变化以及创作思维的转换过程。

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第四学期	第一章 1、介绍面料分类及特性 2、软材料造型方式 1：线成型实验创作技法（盘绕、经编）介绍；学生技法实践：演示盘绕基本技法，学生技法实践。	8	12	
	第二章 1. 艺术家作品赏析 2、学生掌握经编基本技法，丰富线成型技法实践。	6	14	
	第三章 1 软材料成型方式 2，面成型实验创作技法（缝纫、拼贴、填充、赋型）介绍； 2 技法实验：演示缝纫基本技法，肌理制作，通过立体缝纫和物品的材料转换，让学生掌握缝纫和拼贴的基本技法。	6	14	
	第四章 1、技法实验：演示填充技法，并结合缝纫技法。 技法实践：学生学习将填充造型技法与缝纫拼贴技法贯穿，通过小创作进行造型练习。 2 创作实践 3 作品完成及课后小结	8	12	
	第五章 1、有关毛毡的历史及种类介绍； 2、基础湿毡技法介绍，了解湿毡特质，结合多种面料实验。 技法实践：学生完成湿毡的练习	8	12	

	3、立体湿毡制作方式 技法实践：学生掌握立体毛毡的制作方式，平面毛毡创作。			
	第六章 1、艺术家作品赏析 2、创作主题落实及实施	6	14	
	第七章 技法实践：学生完成立体创作，结课及打分。	6	34	
合 计		48	112	

五、主要教学方法与手段

讲授课、技法示范、实践指导。

六、课程作业

作业数量：

- 1 阶段课程的习作各 2 组
- 2 主题创作 1-2 组
- 3 课后小结 2 篇

七. 考核方式与评价标准

考试方式：根据任课老师的要求和学生单元课程课堂习作成果展示，由教研组长组织教师集体打分。

评分标准：1、单元课程总习作平均打分；2、单元课程期间进步程度。

评价标准：充分发挥材料特性，在平面与立体练习中，把握造型手段，结合创作意图呈现视觉语言的多样性。

八、推荐教材与主要示范参考资料

《MACRAME》，ISBN 0-307-42005-1

《WEAVING OFF-LOOM》，ISBN 0-8092-8922-9

《Kuenstlerische TEXTIL GESTALTUNG》，Lizenznummer:114-210/61/82

《纤维与软材料造型基础》，ISBN 9787550305656

《现代纤维艺术》，ISBN 7-5344-1286-2

《BASKETS》，ISBN 1-893164-04-7

《Natural Surfaces》, ISBN 0-500-51073-3
《MARYN VARBANOV》, ISBN 7-81019-879-3
《5000 years of textile》、《5000 年纺织史》, Jennifer Harris
《看不见的城市》, 卡尔维诺
《Sculpture Today》, Julia Collins
《Felt to Stitch》 Sheila Smith
《500 Felt Objects》 Mornu Nathalie
《 Embellish, Stitch, Felt》 Sheila Smith

《纤维造型与媒介表现—软雕塑》课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：软雕塑

英文名称：Soft Sculpture

课程性质：核心课程、专业必修课程

学 分： 5 分 学时： 100 学时

适用学生：本科二年级

先修课程：《造型基础》、《纤维与软材料造型基础(一)》、

《纤维与软材料造型基础(二)》、《现代纤维艺术概论》

一、 指导思想

《纤维造型与媒介表现》是纤维艺术专业本科课程体系中，对应“纤维造型艺术”方向的重要课程环节。注重的是纤维本体造型和材料媒介形式两者间的思维转换与语言融通，强调纤维语言的体验性。该课程内容的设置是纤维艺术整体课程构架中一个至关重要的衔接版块，承上《软材料造型基础》，启下《纤维当代性思维创作》。课程优势在于突破传统造型语言和媒介限制，发展出对材料媒介的转换性思考。

《软雕塑》是该课程版块的第一单元课程，是以纤维和软材料为主体的纤维造型实验性课程。通过展开对各种纤维和软材料的塑型实验，来实践纤维与软雕塑造型的表现语言，提高学生对形体的理解与塑造能力，并通过对软雕塑造型手段的探研，开拓对造型艺术创作的思考。

二、课程目标

本课程教学在于指导学生掌握软材料造型的基本方法与技巧，培养学生对三维形体与软雕塑的理解与塑造能力，使学生能进入独立、自由的创作状态。

三、课程内容

- 1、专业理论授课及软雕塑作品赏析。
- 2、在软材料线、面成型的基础上，着重掌握纤维与软材料的三维形体及空间形态的塑造。
- 3、注重对材料语言的运用，以及材料、技法、色彩与造型的关系组合，进行个性化艺术创作。

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第四学期	第一章 以多媒体形式授课，介绍、分析纤维造型中软雕塑的经典作品，艺术家个案及视频。	4	0	
	第二章 1、软雕塑造型材质的多样性与特殊性； 2、软雕塑造型手段的多样性。	4	8	
	第三章 软雕塑创作方案讨论。	8	12	
	第四章 软雕塑创作方案实施。		60	
	第五章 课程讲评与小结。	4		
合 计		20	80	

五、 主要教学方法与手段

- 1、多媒体授课及相关资料赏析，提供大量示范作业。
- 2、教授各种纤维材料的原理与运用，提高同学对材料的理解和认识。
- 3、制定课题，阐述课题的基本理念。
- 4、课题是一个引发点，指导学生在掌握材料造型技能的基础上，注重培养学生在创作过程中的艺术感受力和表现力。
- 5、上课过程中深入细致地与学生逐个交流，及时发现每个学生的闪光点，根据不同的需求给与相应的辅导或提供更多地的可能性，帮助他们尽快进入状态。
- 6、课程结束后进行作品展示，同时进行讲评。肯定学生在整个课程过程中的点滴收获与进步。

六、课程作业

- 1、创作草图 10 幅；
- 2、ppt 案例分析文本一份；
- 3、造型实验小稿 1 组；
- 4、完成软雕塑作品 1-2 件。

七、考核方式与评价标准

考核方式：根据任课老师的要求和学生单元课程作业展示，由教研组长组织教师集体打分。

评分标准：1、单元课程作业平均打分，2、最后一个课程作业完成情况。

评价标准：多样化呈现软雕塑的造型，具有一定的原创性。

八、推荐教材与主要示范参考资料

《Macrame》，作者：Mary Walker Phillios，ISBN 0-307-42005-1

《Weaving Off-Loom》，Dona Z.Meilach，ISBN 0-8092-8922-9

《Kunstlerische TEXTIL GESTALTUNG》，Ingeborg Fiegert，
Lizenznummer:114-210/61/82

《Louise Bourgeois》，Louise Bourgeois,Thyrza Goodeve, Paulo Herkenhoff,Allan Schwartzman,Robert Storr；ISBN: 0714841226

《现代壁挂艺术》，施慧，ISBN 7-5340-0657-9

《现代纤维艺术》，诸葛雨阳,邬列炎著,ISBN 7-5344-1286-2

《Baskets》，Lark Books，ISBN 1-893164-04-7

《Natural Surfaces》，Judy A.Juracek，ISBN 0-500-51073-3

《Maryn Varbanov》，Maryn Varbanov，宋怀桂，ISBN 7-81019-879-3

《The Art of Knitting – Inspiration Stitches, Textures and Surfaces》，作者：Francoise Tellier-Loumagne，Sandy Black，ISBN 0-500-28557-8

《World Textiles – A Visual Guide to Traditional Techniques》，John Gillow，ISBN 0-500-28247-1

《Material Connexion – The Global Resource of New and Innovative Materials for Architects, Artists and Designer》，George M.Beylerian；Andrew Dent，ISBN 0-500-51244-2

《The Art of Weaving》，Else Regensteiner,ISBN 0-500-51244-2

《The Form 1 – Japanese Craftworks》，Various Artists，ISBN 4-87246-194-0

《纤维造型与媒介表现—纤维与身体》课程教学大纲

开课系部：纤维艺术系

课程名称：纤维与身体

英文名称：Fiber Art and Body

课程性质：专业必修课

学 分：6分 学时：96学时

适用学生：本科三年级（纤维造型艺术工作室）

先修课程：《造型基础》、《纤维与软材料造型基础(一)》、

《纤维与软材料造型基础(二)》、《现代纤维艺术概论》

一、 指导思想

《纤维造型与媒介表现》是纤维艺术专业本科课程体系中，对应“纤维造型艺术”方向的重要课程环节。注重的是纤维本体造型和材料媒介形式两者间的思维转换与语言融通，强调纤维语言的体验性。该课程内容的设置是纤维艺术整体课程构架中一个至关重要的衔接版块，承上《软材料造型基础》，启下《纤维当代性思维创作》。课程优势在于突破传统造型语言和媒介限制，发展出对材料媒介的转换性思考。

《纤维与身体》课程是本版块的第二单元课程，藉纤维与人类与生俱来的关联角度，强调身体与纤维的关系的实验性创作课程。培养学生从人类对于纤维的体悟中、与生活经验的关联中，来展开实验性和开拓性的艺术创作与思考，推动当代纤维艺术的本体性探索的同时，开创纤维与身体的体验性与剧场化的新理解、新思维。

二、课程目标

本课程教学目的在于给学生增加身体这一媒介，让学生思考身体与纤维的表达，身体与艺术创作的关系，以培养学生的创造性思维，重点在于思维表达上强调体验性的创作教学。

三、课程内容

- 1、多媒体授课；
- 2、探讨身体与纤维的内在关系，及所包含的社会含义，着重思考作品与身体发生的意义，案例分析，方案讨论；
- 3、作品呈现方式不限，进行个性化表达。

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第四学期	第一章 以多媒体形式授课： 讲述纤维与身体与生俱来的关联，表达创作的基本要求及相关理论知识，案例分析。	4	0	
	第二章 探讨身体与纤维的内在关系及所包含的社会含义，着重思考作品与身体发生的意义，案例分析，方案讨论。	4	0	
	第三章 确定表达的主题和表达方式，并进行构思材料实验及作品制作。	4	16	
	第四章 实验性作品创作实施，作品呈现方式不限，进行个性化表达。	4	40	
	第五章 指导学生完成作品并进行结课讲评。	4	20	
合 计		20	76	

五、主要教学方法与手段

- 1、多媒体授课及相关作品赏析，提供大量示范作业；
- 2、制定课题，阐述课题的基本理念；
- 3、强调构思材料实验的重要性，促进学生动手实践；
- 4、上课过程中深入细致地与学生逐个交流，及时发现每个学生的闪光点，根据不同的需求给与相应的辅导提供更多的引导，帮助他们尽快进入状态；
- 5、课程结束后进行作品展示，同时进行讲评。

六、课程作业

- 1、创作草图 10 幅；
- 2、PPT 案例分析文本一份；
- 3、身体互动实验，制作模型 1 组及视频记录；
- 4、围绕所设定的主题完成作品实施。

七、考核方式与评价标准

能比较到位的理解表达作品与身体的关系。

根据学生单元课程课堂习作展示，由教研组长组织成员集体打分。

评分标准：1、单元课程总习作平均打分，2、单元课程期间进步程度。

八、推荐教材与主要示范参考资料

《Land and Environmental Art》，作者：Brian Wallis,Jeffrey Kastner， ISBN 0-7148-35144-5

《Embodied Figures in a Landscape》，作者：Jeffrey Kastner ， ISBN 3-7643-6740-7

《Jagoda Buic》，作者：Jagoda; Et Al Buic， ISBN 0-88168-154-7

《Arte Povera》，作者：Carolyn Christov-Bakargiev ，ISBN 0-7148-3413-0

《The Artist's Body》，作者：Amelia Jones， ISBN 0-7148-3502-1

《Minimalism》，作者：James Meyer， ISBN 0-7148-3460-2

《Art and Feminism》，作者：Peggy Phelan,Helena Reckitt,Karen Stein ， ISBN 0-7148-3529-3

《Meret Oppenheim – From Breakfast in Fur and Back Again》 ， 作者：Belinda Gardner 、 Thomas Levy， ISBN 3-936646-29-5

《By Hand – The Use of Craft in Contemporary Art》，作者：Shu Hunh,Joseph Magliaro， ISBN 978-1-56898-610-4 ，

《Annette Messenger – The Messengers》，作者：Annette Messenger， ISBN 978-3-7913-3922-1

《Sculpture Today》，作者：Judith Collins， ISBN 978-0-7148-4314-8 ，

《 Louise Bourgeois 》， 作者： Louise Bourgeois,Thyrza Goodeve ， Paulo Herkenhoff,Allan Schwartzman,Robert Storr ， ISBN 0714841226

《当代纤维艺术思维与创作—纤维与空间思维》课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：纤维与空间思维

英文名称：Fiber Art and Spacial Logic

课程性质：核心课程、专业必修课程

学 分：6 分 学时：104 学时

适用学生：本科三年级（纤维造型艺术工作室）

先修课程：《造型基础》、《纤维与软材料造型基础(一)》、

《纤维与软材料造型基础(二)》、《现代纤维艺术概论》

一、 指导思想

《当代纤维艺术思维与创作》呈现的是纤维艺术专业“纤维造型艺术”方向在当代社会语境中所开展的实验性和开拓性艺术创造思维。课程从造型本体、语言表现、多维空间、历史语境、社会人文关怀五个角度切入教学，强调纤维艺术对社会发展的审视，对物性、材料的思考及消费现象的反思。

《纤维与空间思维》课程是该课程版块的第一单元课程，培养学生重点围绕空间的多维性角度进行创作的实验性课程。要求学生探索纤维材料在物理空间和心理空间的呈现与表达，对空间与媒介、空间与人之间的关系进行思考，从空间形态以及材料的多维性角度进行探索，形成更具拓展性的纤维艺术创作研究。课程以“材料、空间、思维”为关键词，培养学生的创作思维方法与创造能力。

二、 课程目标

本课题教学目的在于培养学生的多维空间创作思路，以及空间元素的表达方法。探索纤维艺术中独特的空间形态结构和各种材料内涵的语言表达，使学生能进入独立、自由的创作状态。

二、 课程内容

- 1、专业理论授课，软材料空间思维与表达。
- 2、着重思考作品与多维空间发生的意义，案例分析，方案讨论。
- 3、指导学生进行个性化空间表达与创作实施。

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第五学期	第一章 以多媒体形式授课： 讲述空间思维表达创作的基本方法 及相关理论知识，案例分析。	4	0	
	第二章 形态空间与材料： 以内涵和转换意义上的空间思维为 课题，提交实验性方案，展开讨论。	4	16	
	第三章 方案概念模型制作。	4	16	
	第四章 实验性作品创作实施		40	
	第五章 指导学生完成作品并进行结课讲评。		20	
合 计		12	92	

五、 主要教学方法与手段

- 1、 多媒体授课及相关资料赏析，提供大量示范作业；
- 2、 制定课题，阐述课题的基本理念；
- 3、 认识和分析软材料的特性与内涵，提高同学对软材料的理解和运用。要求学生动手实践；
- 4、 上课过程中深入细致地与学生逐个交流，及时发现每个学生的闪光点，根据不同的需求给与相应的辅导或提供更多地的可能性引导，帮助他们尽快进入状态；
- 5、 课程结束后进行作品展示，并进行讲评，肯定学生在整个课程过程中的收获。

六、课程作业

- 1、创作草图 10 幅；
- 2、ppt 案例分析文本一份；
- 3、作品模型 1 组；
- 4、创作作品一组。

七、考核方式与评价标准

考核方式：根据任课老师的要求和学生单元课程作业展示，由教研组长组织教师集体打分。

评分标准：1、单元课程作业平均打分，2、最后一个课程作业完成情况。

评价标准：能正确理解纤维与空间思维课题的内涵，形成空间思维的意识，选择性地使用纤维材料进行表现。

七、推荐教材与主要示范参考资料

《True to Form》，ISBN 962-7283-16-0

《Buch Skulpturen》，ISBN 4-570-01033-3

《Das Material der Kunst》，C.H.Beck,ISBN 3-406-48028-4

《The Jeff Koons Handbook》，Jeff Koons,ISBN 0-500-27695-1

《素朴之诗》，施慧著，ISBN 7-81083-087-2，中国美术学院出版社 2002 年

《Maryn Varbanov》，Maryn Varbanov，宋怀桂，ISBN 7-81019-879-3

《Magdalena Abakanowicz》，Jasia Reichardt,Mary Jane Jacob,Magdalena Abakanowicz，，ISBN 88-7336-053-X

《Fiber Art Japan》，Kyoji Tuji，ISBN 4-397-50393-1

《House of Concept – Design Academy Eindhoven》，Louise Schouwenberg，ISBN 978-90-77174-17-3

《Tom Friedman》，Charlotte Eyerman,David Neuman,Richard Julin,Liv Stoltz，ISBN 0-7148-3986-8

《Sheila Hicks 50 Years 》 Susan C. Faxon,Joan Simon,Whitney Chadwick，ISBN: 0300121644

《Annette Messenger – The Messengers》，Annette Messenger，ISBN 978-3-7913-3922-1

《Sculpture Today》，Judith Collins，ISBN 978-0-7148-4314-8

《True to Form》，ISBN 962-7283-16-0

《Buch Skulpturen》，ISBN 4-570-01033-3

《当代纤维艺术思维与创作—纤维跨界思维》课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：纤维跨界思维

英文名称：Fiber Art and Intermedia Logic

课程性质：专业必修课程

学 分： 6 分 学时：120 学时

适用学生：本科三年级（纤维造型艺术工作室）

先修课程：《造型基础》、《纤维与软材料造型基础(一)》、

《纤维与软材料造型基础(二)》、《现代纤维艺术概论》

一、 指导思想

《当代纤维艺术思维与创作》呈现的是纤维艺术专业“纤维造型艺术”方向在当代社会语境中所开展的实验性和开拓性艺术创造思维。课程从造型本体、语言表现、多维空间、历史语境、社会人文关怀五个角度切入教学，强调纤维艺术对社会发展的审视，对物性、材料的思考及消费现象的反思。

《纤维与跨媒介》是该课程版块的第二单元课程，强调跨学科、跨媒材的教学，以纤维与化学、生物学、科技、计算机编程等学科的融合作为一种新的实践模式与思考，构建具有时代精神的新型造型艺术实验性创作课程。纤维艺术作为在国际当代艺术背景下应运而生的新型学科，呈现出了多维性、跨界性、综合性及开拓性的特质，纤维艺术的跨媒介创作是纤维艺术未来发展的重要方面之一。

二、 课程目标

本课程的教学目的在于拓宽学生对纤维造型艺术的认识，锻炼学生的发散性思维，以纤维与多媒介学科的融合实验，进行纤维的跨媒介研究。在纤维与不同媒介的体验与尝试中，体会纤维艺术的多维性、包容性，通过造物的方式创作出具有新的表现形式和新活力的当代艺术作品。

三、 课程内容

- 1、理论讲授；
- 2、展示跨媒介纤维艺术作品案例，讲解分析，拓宽学生的思维；
- 3、创作构思、草图设计与方案讨论。
- 4、学生可与其他院系或院校的同学合作，结合多种媒介如生物、化学、物理、

计算机、科技等，进行创作。

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第五学期	第一章 以多媒体形式授课： 讲述纤维与跨媒介艺术创作的基本要求 及相关理论知识，案例分析。	4	0	
	第二章 以纤维与化学、生物学、科技、计算机 编程等学科的融合实验，着重研究纤维 与其它媒介所能产生的关系，通过造物 的方式进行创作。案例分析，方案讨论， 确定表达的主题和表达方式。	8	0	
	第三章 材料实验及作品制作。	4	20	
	第四章 实验性作品创作实施，进行个性化表达。	4	40	
	第五章 指导学生完成作品并进行结课讲评。	4	36	
合 计		24	96	

四、 主要教学方法与手段

- 1、多媒体授课及相关资料赏析，提供大量示范作业；
- 2、制定课题，阐述课题的基本理念；
- 3、教授多种媒介的原理与运用，提高同学对多媒介的理解和使用。强调学生的动手实践能力。
- 4、上课过程中深入细致地与学生逐个交流，及时发现每个学生的闪光点，根据不同的需求给与相应的辅导或提供更多的可能性，帮助他们尽快进入状态。
- 5、课程结束后进行作品展示，同时进行讲评。肯定学生在整个课程过程中的点滴收获。
- 6、课题是一个引发点，指导学生掌握和熟悉多种媒介的表现技能，注重培养学

生在创作过程中的艺术感受力和表现力。

六、课程作业

- 1、创作草图 10 幅；
- 2、PPT 考察分析文本一份；
- 3、材料实验及小稿 1 组；
- 4、完成作品实施。

七、考核方式与评价标准

考核方式：根据任课老师的要求和学生单元课程作业展示，由教研组长组织教师集体打分。

评分标准：单元课程平时成绩结合最后一个课堂作业完成情况。

评价标准：对纤维与跨媒介实践的体现，作品具有一定的创新性。

八、推荐教材与主要示范参考资料

《Fred Sandback》 James Lawrence, ISBN: 1934435589

《Invisible Might》 Tim Nye, ISBN: 1891027212

《Textiles: The Whole Story》， Beverly Gordon, ISBN: 0500515662

《Ann Hamilton》， Ann Hamilton, ISBN: 0810941600

《Fiber: Sculpture 1960-Present》， Jenelle Porter, Glenn Adamson, T'ai Smith, Sarah Parrish, ISBN: 3791353829

《Untangling the Web: Gego's Reticularea, an Anthology of Critical Response 》， 作者： Mar á Elena Huizi, Ester Cresp ín, Melina Kervandjian, Mari Carmen Ram íez, ISBN: 0300166133

《With Reference to Hans Haacke》， Oliver Schwarz, Hans Dickel, Hans Haacke , ISBN: 3863351037

《纤维造型与媒介表现—纤维与场域》课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：纤维与场域

英文名称：Site and Fiber Art

课程性质：必修课程

学 分：5分 学时：90学时

适用学生：本科三年级（纤维造型艺术工作室）

先修课程：《造型基础》、《纤维与软材料造型基础(一)》、
《纤维与软材料造型基础(二)》、《现代纤维艺术概论》、
《纤维艺术历史与研究》

一、 指导思想

《纤维造型与媒介表现》是纤维艺术专业本科课程体系中，对应“纤维造型艺术”方向的重要课程环节。注重的是纤维本体造型和材料媒介形式两者间的思维转换与语言融通，强调纤维语言的体验性。该课程内容的设置是纤维艺术整体课程构架中一个至关重要的衔接版块，承上《软材料造型基础》，启下《纤维当代性思维创作》。课程优势在于突破传统造型语言和媒介限制，发展出对材料媒介的转换性思考。

《纤维与场域》课程是该版块的第三单元课程，把“场域”作为艺术创作源点的实验性创作课程。设定一个实验性场域或与社会服务结合，强调作品与场域、公众的交互关系，探讨艺术作品和设定的场域所能发生的关系。课程主要研究在空间场中如何将意象造型和所设定的场域发生关系，要求学生思考作品与场域、与人的关系，突出重点是将各知识点融入典型课题的训练中。

二、 课程目标

本课程教学目的在于给学生设定一个场域，让学生围绕所设定的场域展开发散性思考，挖掘自身与场域的关联及场域所指向的社会议题，并在所设定的场域中进行创作。意象场域的表达以培养学生的创作思维方法、创造能力为基本原则，重点在于拓展艺术创作的思维表达。

三、 课程内容

- 1、多媒体授课；
- 2、空间场域的选择，着重思考作品与空间发生的意义，案例分析，方案讨论；

3、作品在空间中的呈现，进行个性化空间场域表达。

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第六学期	第一章 以多媒体形式授课： 讲述纤维与空间场域表达创作的基本要求及相关理论知识，案例分析。	8	0	
	第二章 1、空间场域的选择： 着重思考作品与空间发生的意义，案例分析，方案讨论。 2、确定场域表达的主题和表达方式并进行构思。	8	0	
	第三章 材料实验及作品制作	0	20	
	第四章 实验性作品创作实施：作品在空间中呈现，进行个性化空间场域表达。	0	40	
	第五章 指导学生完成作品并进行结课讲评。	4	10	
合 计		20	70	

五、主要教学方法与手段

- 1、多媒体授课及相关资料赏析，提供大量示范作业。
- 2、制定课题，阐述课题的基本理念。
- 3、教授分析方法，要求学生动手实践。
- 4、上课过程中深入细致地与学生逐个交流，及时发现每个学生的闪光点，根据不同的需求给与相应的辅导提供更多的引导，帮助他们尽快进入状态。
- 5、课程结束后进行作品展示，同时进行讲评，肯定学生在整个课程

过程中的点滴收获。

六、课程作业

- 1、创作草图 10 幅；
- 2、PPT 案例分析文本一份；
- 3、根据空间环境创作小稿，制作模型 1 组；
- 4、在选定的场域中完成作品实施。

七、考核方式与评价标准

考核方式：根据任课老师的要求和学生单元课程作业展示，由教研组长组织教师集体打分。

评分标准：1、单元课程作业平均打分，2、最后一个课程作业完成情况。

评价标准：能较好的理解、表达作品与场域的关系。

八、推荐教材与主要示范参考资料

《Land and Environmental Art》，作者：Brian Wallis,Jeffrey Kastner，ISBN 0-7148-35144-5，

《Embodied Figures in a Landscape》，作者：Marc Claramunt;Catherine Mosbach,ISBN 3-7643-6740-7

《Jagoda Buic》，作者：Jagoda; Et Al Buic，ISBN 0-88168-154-7

《Arte Povera》，作者：Carolyn Christov-Bakargiev，ISBN 0-7148-3413-0

《The Artist's Body》，作者：Carolyn Christov-Bakargiev,ISBN 0-7148-3502-1

《Minimalism》，作者：James Meyer,ISBN 0-7148-3460-2

《Art and Feminism》，Peggy Phelan,Helena Reckitt,Karen Stein，ISBN 0-7148-3529-3

《Meret Oppenheim – From Breakfast in Fur and Back Again》作者：Belinda Gardner、Thomas Levy，ISBN 3-936646-29-5

《By Hand–The Use of Craft in Contemporary Art》，

作者：Shu Hunh,Joseph Magliaro，ISBN 978-1-56898-610-4

《Annette Messenger – The Messengers》，作者：Annette Messenger，ISBN 978-3-7913-3922-1

《Sculpture Today》作者：Judith Collins，ISBN 978-0-7148-4314-8

《Louise Bourgeois》，作者：Louise Bourgeois,Thyrza Goodeve，Paulo Herkenhoff,Allan Schwartzman,Robert Storr，ISBN 0714841226

《当代纤维艺术思维与创作—社会调查与创作实践》课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：社会调查与创作实践

英文名称：Social Research and Artwork Practices

课程性质：专业必修课程

学 分：5 分 学时：90 学时

适用学生：本科三年级（纤维造型艺术工作室）

先修课程：《造型基础》、《纤维与软材料造型基础(一)》、
《纤维与软材料造型基础(二)》、《现代纤维艺术概论》、
《纤维艺术历史与研究》

一、 指导思想

《当代纤维艺术思维与创作》呈现的是纤维艺术专业“纤维造型艺术”方向在当代社会语境中所开展的实验性和开拓性艺术创造思维。课程从造型本体、语言表现、多维空间、历史语境、社会人文关怀五个角度切入教学，强调纤维艺术对社会发展的审视，对物性、材料的思考及消费现象的反思。

《社会考察与创作实践》是该课程板块的第三单元课程，结合社会考察进行的创作课程。旨在指导学生认识和了解纤维艺术是一个富有人文精神特质的艺术，是建立在一定的地域文化基础之上的，每一个地域都有自己独特的文脉和历史。带领学生进行社会考察，与当地的民俗、民艺及相关企业建立联系，考察当地的手工艺与文化生活，深入纺织企业的生产线与发展历史，在进行社会思考与调研分析的基础上，进行艺术创作。

二、 课程目标

本课程教学目的旨在让学生进一步探索 and 了解纤维艺术所承载的社会涵义。通过社会实践，深入现场，写生现场，考察相关企业、地域文化、历史传承，加强对现实社会和相关历史的了解并展开有价值的调研，以此作为艺术创作的思考方向与创作主题，继而在调研成果的基础上进行有指向性、针对性的艺术创作。

三、 课程内容

- 1、理论授课；
- 2、展示相关纤维艺术作品案例，进行分析，拓宽学生的思维；
- 3、整理考察调研素材，进行创作构思；

- 4、草图设计与方案讨论；
- 5、每次课程会选择不同的考察点，对其历史与文脉之间的关系及当下状态进行深入调研。并以此为主题，展开艺术创作。

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第六学期	第一章 以多媒体形式授课： 讲述社会考察艺术创作的基本要求及相关理论知识，案例分析。	4	0	
	第二章 探索与了解纤维艺术所承载的社会涵义，通过社会实践，深入现场、写生现场、考察相关企业、地域文化、历史传承等，加强对现实社会和相关历史的了解，并展开有价值的调研，	8	20	
	第三章 1、案例分析，方案讨论，确定表达的主题和表达方式，进行构思； 2、材料实验及作品制作。	4	16	
	第四章 实验性作品创作实施，进行个性化表达	4	30	
	第五章 作品讲评。	4		
合 计		24	66	

五、主要教学方法与手段

- 1、多媒体授课及相关资料赏析，提供示范案例；
- 2、制定课题，阐述社会考察的意义。
- 3、考察过程中与学生展开讨论与交流，及时发现每个学生的闪光点，根据不同的指向给与相应的辅导，帮助他们尽快进入状态。

4、课程结束后进行作品展示，同时进行讲评。课题是一个引发点，指导学生了解 and 掌握社会调查的方法与创作实践的关系。

六、课程作业

- 1、创作草图 10 幅；
- 2、PPT 调研分析文本一份；
- 3、创作文本一份；
- 4、完成作品实施 1 件（组）。

七、考核方式与评价标准

考核方式：根据任课老师的要求和学生单元课程作业展示，由教研组长组织教师集体打分。

评分标准：1、根据单元课程平时成绩结合最后一个课堂作业完成情况。

评价标准：有针对性的结合具体的调研考察所展开的艺术创作，作品有一定的指向性与社会意义。

八、推荐教材与主要示范参考资料

《Land and Environmental Art》，Brian Wallis,Jeffrey Kastner, ISBN 0-7148-35144-5

《Embodied Figures in a Landscape》，Jeffrey Kastner ， ISBN 3-7643-6740-7

《Jagoda Buic》，Jagoda; Et Al Buic, ISBN 0-88168-154-7

《Arte Povera》，Carolyn Christov-Bakargiev ， ISBN 0-7148-3413-0

《The Artist's Body》，Amelia Jones, ISBN 0-7148-3502-1

《Minimalism》，James Meyer, ISBN 0-7148-3460-2

《Art and Feminism 》，Peggy Phelan,Helena Reckitt,Karen Stein ， ISBN 0-7148-3529-3

《Meret Oppenheim – From Breakfast in Fur and Back Again》 ， Belinda Gardner ， Thomas Levy, ISBN 3-936646-29-5

《By Hand – The Use of Craft in Contemporary Art》，Shu Hunh,Joseph Magliaro, ISBN 978-1-56898-610-4

《Annette Messenger – The Messengers 》，Annette Messenger ， ISBN 978-3-7913-3922-1

《Sculpture Today》，Anna Moszynska, ISBN 978-0-7148-4314-8

《纤维艺术历史与研究》课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：纤维艺术历史与研究

英文名称：**Histories and Researches of Fiber Art**

课程性质：核心课程、专业必修课程

学 分：8 分 学时：80 学时

适用学生：本科三年级

先修课程：《造型基础》、《纤维与软材料造型基础(一)》、
《纤维与软材料造型基础(二)》、《现代纤维艺术概论》、

二、 指导思想

纤维艺术历史源远流长，从古代的编织到 20 世纪 80 年代现代纤维艺术的变革，其中的变迁和发展构成了人类文明史的一部分。另一方面，纤维艺术涉及范围之广，也是其他艺术门类所未能企及的，从日常生活的女红到大地艺术，从家中最普通的针线衣物到最新科技的纳米纤维与碳纤维应用，从神话中的隐喻到世界资本主义发展的关键，从身体的感知到空间的融合，令其勾连起一张庞大的网络，将艺术与文学、经济、政治、建筑、设计、产业等等联系起来。可以说，在 21 世纪的今天，纤维艺术已经发展成为一门与人类世界的历史发展深刻关联的跨学科的新艺术领域。因此，在对现代纤维艺术发展历程了解的基础之上，对纤维艺术进行全方位、多角度、深挖掘的研究，令学生进一步从更加开阔的视野中来认识纤维艺术，并能结合专业创作课程有所体现，是这门课程设置的初衷。

二、课程目标

织物艺术在人类诞生之初就已经出现。织物是一种人类文化史的见证和一种认识世界的方法，它既具有工具性，又具有认识论和本体性的意义。编织是人类最原始的艺术创作形式，它也是纤维艺术得以存在和发展的根本。让学生一方面了解纤维艺术的悠久历史，另一方面认识今天最前沿的纤维艺术拓展，并能结合个人创作实践，是本课程的基本目标。本课程以十个专题为骨架，纵横交错，展开对纤维艺术历史与研究的进一步探讨。十个专题的设置，注重点的深挖，线的梳理，及面的扩展。希望通过这门课程的学习，学生能开拓宽广的人文视野和多元的思维，在理论与实践探讨的同时，探索当代纤维艺术创作研究的新路。

三、课程内容

1、纺织与神话—关于纺织、织物在东西方神话中的一些隐喻

- 2、绣画—中国江南传统刺绣的一些研究
- 3、针言-箴言—关于纤维艺术中的针与言说
- 4、从壁挂到纤维艺术—洛桑国际壁挂双年展 1962-1995
- 5、中国现当代纤维艺术的崛起—从万曼壁挂研究所到中国美术学院纤维艺术系
- 6、社会织物—中国/世界近现代棉纺织业的兴衰
- 7、全球化下的纤维艺术
- 8、织物与文学—文学作品中的织物及其启示
- 9、纤维与建筑
- 10、纤维与设计

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第五学期	专题一：纺织与神话——关于纺织、织物在东西方神话中的一些隐喻	8		
	专题二：绣画——中国江南传统刺绣的一些研究	8		
	专题三：针言-箴言——关于纤维艺术中的针与言说	8		
	专题四：从壁挂到纤维艺术——洛桑国际壁挂双年展 1962-1995	8		
	专题五：中国现当代纤维艺术的崛起——从万曼壁挂研究所到中国美术学院纤维艺术系	8		
第六学期	专题六：社会织物——中国/世界近现代棉纺织业的兴衰	8		
	专题七：全球化下的纤维艺术	8		
	专题八：织物与文学——文学作品中的织物及其启示	8		
	专题九：纤维与建筑	8		
	专题十：纤维与设计	8		
合计		80		

五、主要教学方法与手段

以 PPT 课件进行可视化授课。在授课过程中注重研讨和互动交流。课前利用纤维艺术系丰厚的藏书，进行必读文献和选读资料的阅读引导，令学生有目的、有选择地进行阅读，对专题内容进行深挖了解。

六、课程作业

课程作业分为三个阶段：

第一阶段：针对专题内容，在调研基础之上进行不超过 10 分钟的 PPT 汇报讨论。

第二阶段：针对特定专题，根据特定材料和手段进行小创作，并要求草图、小稿。

第三阶段：在专题讨论的基础之上写一篇文章（不少于 2000 字），是对某一个专题进行的更深入的思考或者回顾。

七、考核方式与评价标准

- (1) 平时上课出勤率（不得迟到、早退） 20%
- (2) 汇报 PPT（内容、形式） 20%
- (3) 小创作及草图 40%
- (4) 结课文章（内容、观点） 20%

八、推荐教材与主要示范参考资料

丁佩. 绣谱[M]. 姜昞 编著. 北京：中华书局，2012

沈寿口述，张謇整理. 雪宦绣谱图说[M]. 王逸君译注. 济南：山东画报出版社，2004

孙佩兰. 中国刺绣史[M]. 北京：北京图书馆出版社，2007

许嘉. 绣画：中国江南传统刺绣研究[M]. 杭州：中国美术学院出版社，2017

李娥英. 苏绣技法[M]. 北京：轻工业出版社，1965

孙佩兰. 吴地苏绣[M]. 苏州：苏州大学出版社，2009

兰佩瑾编，孙佩兰等撰文，章挺权翻译. 苏州刺绣：汉英对照[M]. 北京：外文出版社，2009

上海博物馆. 顾绣国际学术研讨会论文集[M]. 上海：上海书画出版社，2010

上海博物馆 编. 海上锦绣：顾绣珍品特集[M]. 上海：上海古籍出版社，2007

包燕丽，于颖. 顾绣[M]. 苏州：苏州大学出版社，2009

薛亚峰，唐西林，杨鑫基 编著. 顾绣[M]. 上海：上海文化出版社，2011

ROZSIKA P. *The Subversive Stitch: Embroidery and the Making of the Feminine*. London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2012

斯舜威，施慧主编，《我织我在：2016 第二届杭州纤维艺术三年展》，杭州：中国美术学院出版社，2016

苏州博物馆，苏州市非物质文化遗产保护管理办公室编. 《梁雪芳刺绣作品集》. 上海：上海书画出版社，2017

哈里斯主编，李国庆等译. 纺织史[M]. 汕头：汕头大学出版社，2011

萨拉·马哈拉吉 (Sarat Maharaj): “阿刺克涅的体裁：织物跨文化研究初探” (戴章伦 / 申舶良译) [J] 原文刊载于《*Journal of Design History*》，第四卷第二期，1991 年 1 月 1 日，pp75-96。

刘佳婧：“纺织女、母亲、女神—纤维艺术与女性神话”[D]，中国美术学院博士论文，2018

- 施慧，高士明主编，《万曼之歌：马林·瓦尔班诺夫与中国新潮美术文献集》，杭州：中国美术学院出版社，2011
- 施慧主编.《纤维读本》，杭州：中国美术学院出版社，2019
- 施慧主编.《纤维艺术文集》，杭州：中国美术学院出版社，2019
- Shi Hui, Xu Jia,“Envisioning Fibre in the Cultural Heritage of Hangzhou, China”, *The Handbook of Textile Culture*, edited by Janis Jefferies, Diana Wood Conroy and Hazel Clark, Bloomsbury, 2016
- 施慧编著，《第5空间 纤维与空间艺术》，杭州：中国美术学院出版社，2009
- 施慧，黄燕编著，《纤维与软材料造型基础》，杭州：中国美术学院出版社，2013
- 刘树青著，《中国纺织的历史记忆》，北京：中国纺织出版社，2015
- 严中平，《中国棉纺织史稿》，北京：商务印书馆，2011
- 方显廷，《中国之棉纺织业》，北京：商务印书馆，2011
- [美]斯文·贝克特著，《棉花帝国》，徐轶杰，杨燕译，北京：民主与建设出版社
- 罗苏文，《高郎桥纪事》，上海：上海人民出版社，2011

《纤维与跨媒介艺术语言—数码编织》 课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：数码编织

英文名称：Digital Weaving Art

课程性质：核心课程、专业必修课程

学分：6分 学时：96学时

适用学生：本科三年级（纤维与空间艺术工作室）

先修课程：《造型基础》、《纤维与软材料造型基础(一)》、

《纤维与软材料造型基础(二)》、《现代纤维艺术概论》

一、指导思想

《纤维与跨媒介艺术语言》是纤维艺术专业本科课程体系中，对应“纤维与空间艺术”方向的重要课程环节。课程定位为，运用跨学科媒介发展纤维软材料与时代科技的互动研究，从而探索新型造型艺术语言。课程优势在突破传统造型艺术的空间和物理质量限制，拓展纤维艺术跨学科链接优势。课程版块共包含两个单元课程。

《数码编织》是该课程版块内第一单元课程，为纤维艺术专业的实践类创作课程，引导学生在掌握传统编织手法的基础上，运用数字成像技术和电脑模板设计相结合的手法，操控数码提花织机。将科技手段、艺术理念和工艺结构三者结合在一起，实现计算机程序语言编辑模式下，多种纤维材料、编织结构与织物纹样的呈现，并以此作为纤维艺术基础表现语言之一，进一步推动纤维艺术创作的开展。

二、课程目标

使用数码提花织机作为一种终端编织工具，开拓纤维编织艺术与数字文化的交互性表现语言与艺术创造。掌握数字成像技术、电脑模板设计和数码提花织机三者间的贯穿应用技术，完成从图形构思到数字编程转译再到编织输出三个阶段的学习和制作。

三、课程内容

- 1、数码编织与当代纤维艺术表现语言的理论知识讲座；
- 2、数字成像技术和数码编织软件基础演示课程；
- 3、原理分析与实践：从编织样版设计到编织艺术创作的实施；
- 4、数码提花织机实践和编织结构、图形、肌理的演变；

5、纺织企业技术考察

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第五学期	第一章 数码编织与纤维艺术理论讲座	4		
	第二章 软件基础课程	8	12	
	第三章 编织样版创作与分析	8	20	
	第四章 数码织机实践和艺术演变		40	
	第五章 纺织企业考察		4	
合计		20	76	

五、主要教学方法与手段

- 1、开展理论知识讲座，介绍数码编织技术与当代纤维艺术创作的关联和未来发展趋势；
- 2、以单元教学方式关联手工编织、电脑模板设计、数码提花织机创作三个阶段的转换。
- 3、结合纺织企业考察，跟进数码提花织机的技术创作和社会应用；

六、课程作业

- 1、手工编织样稿 1 件
- 2、数码编织创作 1-3 件

七、考核方式与评价标准

考核方式：根据任课老师的学术要求和学生单元课程作业展示，由教研组长组织成员集体打分。

评分标准：1、单元课程作业平均打分，2、单元课程期间进步程度。

评价标准：掌握从手工编织到数码样版，再到数码织机创作三个阶段的基本技术操作，并呈现完整数码编织创作作品。

八、推荐教材与主要示范参考资料

《Weaving Off-Loom》 ISBN 0-8092-8922-9

《Kunstlerische TEXTIL GESTALTUNG》 Lizenznummer:114-210/61/82

《现代纤维艺术》 ISBN 7-5344-1286-2

《World Textiles – A Visual Guide to Traditional Techniques》 ISBN 0-500-28247-1

《纤维与跨媒介艺术语言—纤维与科技》课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：纤维与科技

英文名称：**Fiber Art and Science Technology**

课程性质：核心课程、专业必修课程

学分： 8 分 学时：144 学时

适用学生：本科三年级（纤维与空间艺术工作室）

先修课程：《造型基础》、《纤维与软材料造型基础(一)》、

《纤维与软材料造型基础(二)》、《现代纤维艺术概论》

一、指导思想

《纤维与跨媒介艺术语言》是纤维艺术专业本科课程体系中，对应“纤维与空间艺术”方向的重要课程环节。课程定位为，运用跨学科媒介发展纤维软材料与时代科技的互动研究，从而探索新型造型艺术语言。课程优势在突破传统造型艺术的空间和物理质量限制，拓展纤维艺术跨学科链接优势。课程版块共包含两个单元课程。

《纤维与科技》是该课程版块内第二单元课程，为纤维艺术专业的实验类创作课程，引导学生在跨学科理念的出发点上，结合材料科学、电力电子等多学科领域的技术知识，综合性地开拓纤维材料、纤维结构、纤维造型与其他媒介间相互作用的可能性，并以此为基础，推动纤维艺术创作的创新视点和跨学科实验交互的未来。

二、课程目标

将纤维艺术创作思维切换进入科学规律的应用性思维体系中，能动性整合多学科领域的技术知识和技术实践，用以发掘纤维材料的非常规性能和新形态，从而实现科技所造就的纤维材料在艺术表现力和新型感知语言方面的新发展。

三、课程内容

- 1、纤维结合科技艺术作品案例介绍与分析；
- 2、数控技术学习单元；

3、方案构思与材料细化实验；

4、综合制作与呈现；

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第五学期	第一章 作品案例介绍与分析	8		
	第二章 数控技术学习	20	20	
	第三章 方案构思与材料实验	8	32	
	第四章 综合制作与呈现		56	
合计		36	108	

五、主要教学方法与手段

通过艺术作品案例分析，培养同学对科技手段的兴趣点，从而跟进到数控应用技术的授课单元，并在此基础上将纤维结构、性能和造型综合多媒介手段进行实验创作，最终开拓出纤维艺术的新视觉。

六、课程作业

- 1、艺术案例分析报告 1 份（PPT）
- 2、实验样稿 3 件
- 3、综合装置 1 件

七、考核方式与评价标准

考核方式：根据任课老师的学术要求和学生单元课程作业展示，由教研组长组织成员集体打分。

评分标准：1、单元课程作业平均打分，2、单元课程期间进步程度。

评价标准：要求实验样稿呈现科技手段的可行性应用，综合装置能反

映出合理性设计，并契合创作立意。

八、推荐教材与主要示范参考资料

《Das Material der Kunst》 ISBN 3-406-48028-4

《House of Concept – Design Academy Eindhoven》 ISBN 978-90-77174-17-3

《Material Connexion – The Global Resource of New and Innovative Materials for Architects, Artists and Designer》 ISBN 0-500-51244-2

《Sculpture Projects Muenster 07》 ISBN 978-3-86560-300-5

《织物式思考与空间拓展—纤维与时尚》课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：纤维时尚

英文名称：**Fiber Art and Fashion**

课程性质：核心课程、专业必修课程

学分：4分 学时：80学时

适用学生：本科三年级（纤维与空间艺术工作室）

先修课程：《造型基础》、《纤维与软材料造型基础(一)》、
《纤维与软材料造型基础(二)》、《现代纤维艺术概论》、
《纤维艺术历史与研究》、《纤维与跨媒介艺术语言》

一、指导思想

《织物式思考与空间拓展》课程宗旨是在纤维艺术、空间艺术、以及与科技相结合的跨学科方向上建立系统化的理论和实验方法体系，并切入社会公共空间互动发展，课程版块共包含四个单元。

《纤维时尚》是该课程版块内第二单元课程，为纤维艺术专业的实践类创作课程，引导学生结合时尚理念和时尚审美进行纤维材料的实验性创作，运用先修课程中所掌握的多种纤维材料成型手法，开展纤维艺术创作在创意性和应用性两个方向上的思路，致力于推动纤维材料、纤维艺术创作与前沿时尚三者间的接洽。

二、课程目标

关联软材料创意体验的研发，从新鲜、敏锐、灵动的审美角度，将纤维材料的传统成型手法与实验性的创意思维相结合。结合审美需求，运用综合的手法，塑造纤维艺术在时尚感知（包含视觉、触觉、感应）方面的特色。

三、课程内容

- 1、纤维时尚知识讲座和视觉分享；
- 2、纤维肌理、结构、质地的新视效实验单元；
- 3、纤维时尚创作单元。

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第五学期	第一章 纤维与时尚知识讲座	8		
	第二章 纤维肌理、结构、质地的新视效实验		32	
	第三章 纤维时尚创作与应用思考		40	
合计		8	72	

五、主要教学方法与手段

- 1、知识讲座：从视觉资料的收集整理中，建立对纤维时尚的认识；
- 2、新视效实验和创作：引导同学尝试纤维材料和其它媒介结合，开拓视觉新鲜点和时尚创意趣味。

六、课程作业

- 1、纤维时尚视觉资料文献（PPT 格式）
- 2、纤维肌理、结构、质地的新视效实验 3-5 件；
- 3、纤维新视效运用思考 3 案例（手绘草图或电脑效果图）
- 4、纤维时尚创作 1 件。

七、考核方式与评价标准

考核方式：根据任课老师的学术要求和学生单元课程作业展示，由教研组长组织成员集体打分。

评分标准：1、单元课程作业平均打分，2、单元课程期间进步程度。

评价标准：多样化呈现纤维材料的特殊成型效果，融合其它媒介开展思路和创作，呈现时尚创意趣味。

八、推荐教材与主要示范参考资料

《By Hand – The Use of Craft in Contemporary Art》 ISBN 978-1-56898-610-4

《Flowers of Silk & Gold – Four Centuries of Ottoman Embroidery》 ISBN 1-85894-105-9

《Baskets》 ISBN 1-893164-04-7

《Natural Surfaces》 ISBN 0-500-51073-3

《Material Connexion – The Global Resource of New and Innovative Materials for
Architects, Artists and Designer》 ISBN 0-500-51244-2

《织物式思考与空间拓展—纤维与建筑》课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：纤维与建筑

英文名称：**Fiber Art and Architecture**

课程性质：核心课程、专业必修课程

学分：5分 学时：80学时

适用学生：本科三年级（纤维与空间艺术工作室）

先修课程：《造型基础》、《纤维与软材料造型基础(一)》、
《纤维与软材料造型基础(二)》、《现代纤维艺术概论》、
《纤维艺术历史与研究》、《纤维与跨媒介艺术语言》

一、指导思想

《织物式思考与空间拓展》课程宗旨是在纤维艺术、空间艺术、以及与科技相结合的跨学科方向上建立系统化的理论和实验方法体系，并切入社会公共空间互动发展，课程版块共包含四个单元。

《纤维与建筑》是该课程版块内第一单元课程，为纤维艺术专业的实践类创作课程，引导学生结合建造结构、建筑空间和环境体验三个相互关联的环节，发展整体空间思维能力，系统化地将纤维材料和纤维艺术表现语言纳入大空间的营造范畴。旨在拓展柔性纤维材料对建筑形制和空间营造所实现的视觉新体验，并在一定程度上将人群互动关系的思考切入其中。

二、课程目标

将纤维形态的创作定位建立在建筑形制和空间体验两个层面之上，同时切入建造结构的实验性创造。在探讨柔性材料对话三维空间的视觉语言基础上，发展软材料空间驾驭的多种可能性以及创造软材料特殊建造结构的潜力。

三、课程内容

- 1、纤维与建筑知识理论讲座；
- 2、纤维材料空间视觉案例分析；
- 3、3D 空间场景模拟单元（电脑效果或小模型制作）；
- 4、立体模型创作单元（结合材料）。

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
	第一章	8		

第六学期	纤维与建筑知识理论讲座			
	第二章 纤维材料空间视觉案例分析	8		
	第三章 3D 模拟场景定位（软件应用）		32	
	第四章 立体模型制作		32	
合计		16	64	

五、主要教学方法与手段

- 1、以知识讲座形式，培养同学对纤维、建筑、空间、结构、环境体验的关联性认识；
- 2、通过软件课堂学习单元和小模型制作单元，引导同学的空间创作意识，结合空间场景的模拟，探讨纤维材料的空间成型可能性。
- 3、通过立体模型制作单元，切入软材料从材质、结构的具体操作和空间表现。

六、课程作业

- 1、空间透视草图 3-5 张；
- 2、纤维样版资料册 1 份；
- 3、3D 空间场景模拟（电脑效果文件若干或小模型一件）；
- 4、完整立体模型 1 件。

七、考核方式与评价标准

考核方式：根据任课老师的学术要求和学生单元课程作业展示，由教研组长组织成员集体打分。

评分标准：1、单元课程作业平均打分，2、单元课程期间进步程度。

评价标准：要求作品呈现清晰的空间结构意识，并强调各色纤维材料在大尺度空间中的特质和艺术表现可能性。

八、推荐教材与主要示范参考资料

《Land and Environmental Art》 ISBN 0-7148-35144-5

《Embodied Figures in a Landscape》 ISBN 3-7643-6740-7

《Sculpture Today》 ISBN 978-0-7148-4314-8

《Material Connexion – The Global Resource of New and Innovative Materials for

《Architects, Artists and Designer》 ISBN 0-500-51244-2

《The Form 1 – Japanese Craftworks》 ISBN 4-87246-194-0

《织物式思考与空间拓展—社会织物》 课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：社会织物

英文名称：Social Fabric

课程性质：核心课程、专业必修课程

学分：5 分 学时：80 学时

适用学生：本科四年级（纤维与空间艺术工作室）

先修课程：《造型基础》、《纤维与软材料造型基础(一)》、
《纤维与软材料造型基础(二)》、《现代纤维艺术概论》、
《纤维艺术历史与研究》、《纤维与跨媒介艺术语言》

一、指导思想

《织物式思考与空间拓展》课程宗旨是在纤维艺术、空间艺术、以及与科技相结合的跨学科方向上建立系统化的理论和实验方法体系，并切入社会公共空间互动发展，课程版块共包含四个单元。

《社会织物》是该课程版块内第三单元课程，为纤维艺术专业的实践类创作课程，引导学生从社会视角出发建立对纤维艺术创作的综合认识和思考。从纤维织物所维系的“社会性”议题出发，根植于纤维艺术所涉及的材料、经济、文化、科技甚至政治等多种社会发展轨迹，以综合的视角和全新的研究模式建立起同学对纤维与织物的新认识。

二、课程目标

将创作思路联系与社会相关的意识形态，包括社会问题、历史文化和人群心理等综合性因素，以关联性思维和综合性的创作手法发展社会关怀意识下，纤维材料、纤维结构和纤维造型所呈现的独特艺术表现语言。

三、课程内容

- 1、社会织物理论知识讲座；
- 2、织物信息研究与分析；
- 3、艺术家作品及案例分享；
- 4、主题性创作构思与实践指导。

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第六学期	第一章 社会织物理论知识讲座	8		
	第二章 市场调研		12	
	第三章 织物信息研究与分析		20	
	第四章 艺术家作品及案例分享	8		
	第五章 主题创作		32	
合计		16	64	

五、主要教学方法与手段

- 1、知识讲座：围绕织物的社会性主题开展理论知识授课；
- 2、社会调研：通过实地调研，了解织物类别与制作技术；
- 3、信息整理：从综合信息的角度建立对织物的社会性认识；
- 4、主题创作：结合相关织物材料，将关注点演绎为作品。

六、课程作业

- 1、社会织物考察与研究报告一份（PPT 格式）
- 2、主题创作 1 件，形式不限。

七、考核方式与评价标准

考核方式：根据任课老师的学术要求和学生单元课程作业展示，由教研组长组织成员集体打分。

评分标准：1、单元课程作业平均打分，2、单元课程期间进步程度。

评价标准：

- 1、要求研究报告在反应社会调研概况的同时，切入相关综合信息的思考；
- 2、要求创作形式为，凸显织物材料的完整作品形态，并契合作品主题反映。

八、推荐教材与主要示范参考资料

《Art and Feminism》 ISBN 0-7148-3529-3

《Meret Oppenheim – From Breakfast in Fur and Back Again》 ISBN 3-936646-29-5

《Arte Povera》 ISBN 0-7148-3413-0

《Annette Messager – The Messengers》 ISBN 978-3-7913-3922-1

《Sculpture Today》 ISBN 978-0-7148-4314-8

《Material Connexion – The Global Resource of New and Innovative Materials for Architects, Artists and Designer》 ISBN 0-500-51244-2

毕业创作 课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：毕业创作

英文名称：Graduation Artwork

课程性质：核心课程、专业必修课程

学分：15分

学时：340学时

适用学生：本科四年级

先修课程：《造型基础》、《纤维与软材料造型基础(一)》、
《纤维与软材料造型基础(二)》、《现代纤维艺术概论》、
《纤维艺术历史与研究》和工作室课程

一、指导思想

本课程为纤维艺术专业的实践类创作课程，是对学生四年所学专业知识和专业技能的一次大检验。要求学生运用背景知识，充分发挥个人综合能力和主观创造性，创作出呈现本专业标准和特色的作品。

二、课程目标

运用纤维材料造型的多种表现语言，并结合传统手作技法，强调纤维材料在造型、色彩、肌理等方面与环境的匹配性和融洽度，进而开拓纤维艺术品在室内室外的公共空间领域的特色应用。

三、课程内容

第一阶段，艺术家作品欣赏与分析；

第二阶段，毕业创作方案主题讨论与确定；

第三阶段，毕业创作方案制作与调整；

第四阶段，毕业创作方案展示规划；

第五阶段，毕业创作点评。

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第七、八学期	艺术家作品欣赏与分析	20		

	毕业创作方案主题讨论与确定	40	40	
	毕业创作方案制作与调整		200	
	毕业创作方案展示规划		20	
	毕业创作点评	20		
	第×章			
	第×章			
合计		80	260	

五、主要教学方法与手段

从纤维装饰艺术和展示空间相关联的知识性讲座开始，引导学生思考纤维造型语言的在陈设空间中的表现和展示方式，发展纤维装饰性语言和陈设空间之间的关联性创作。在手法上可以结合纤维材料的传统手作技法和其他应用型技术手段，结合艺术装饰的审美性和空间功能开展创作思路。

六、课程作业

- 1、纤维装饰资料调研报告（PPT 文件）
- 2、壁面装饰 1 件或三维陈设 1 件

七、考核方式与评价标准

考核方式：根据任课老师的学术要求和学生单元课程作业展示，由教研组长组织成员集体打分。

评分标准：1、单元课程作业平均打分，2、单元课程期间进步程度。

评价标准：壁面装饰和三维陈设在作品造型、色彩、材质等多方面需匹配预先设定的空间环境。

八、推荐教材与主要示范参考资料

- 《现代壁挂艺术》 ISBN 7-5340-0657-0
《Baskets》 ISBN 1-893164-04-7
《Natural Surfaces》 ISBN 0-500-51073-3
《Maryn Varbanov》 ISBN 7-81019-879-3
《Material Connexion – The Global Resource of New and Innovative Materials for Architects, Artists and Designer》 ISBN 0-500-51244-2
《The Form 1 – Japanese Craftworks》 ISBN 4-87246-194

毕业论文 课程教学大纲

开课系部：纤维艺术

课程名称：毕业论文

英文名称：Graduation Thesis

课程性质：专业必修课

学 分：15 分 学时：200 学时

适用学生：本科四年级

先修课程：《造型基础》、《纤维与软材料造型基础(一)》、
《纤维与软材料造型基础(二)》、《现代纤维艺术概论》、
《纤维艺术历史与研究》和工作室课程

一、 指导思想

毕业论文是学生对本专业理论思考的梳理和总结，要求在导师指导下，由开题、论证、写作、答辩等环节构成。论文应在理解本专业教学内涵的基础上，凸显学生对本专业艺术方向的理论研究和思考，并最终通过毕业答辩完成对学位论文的整体评价。

二、 课程目标

毕业论文要求反映学生对艺术的思考、研究与写作能力。论文要求选题合理，结构清晰、论据充分、引证可靠、文字表述流畅。

三、 课程内容

- 1、梳理写作素材；
- 2、确定选题并作开题报告；
- 3、论文结构深化讨论；
- 4、论文写作。

四、课程进度与学时分配

学期安排	主要教学内容	理论学时	实践课时	备注
第七、八学期	第一章 1、论文选题讨论；	20		

	2、论文素材梳理。			
	第二章 1、确定选题； 2、开题报告答辩。	40		
	第三章 论文结构深化讨论。	20		
	第四章 完成论文写作。	120		
合计		200		

五、主要教学方法与手段

确定选题，独立完成，穿插讨论与指导。

六、课程作业

论文字数应在 8000 字左右。

七. 考核方式与评价标准

考试方式：根据任课老师的学术要求和学生最终呈现的论文，由毕业答辩委员会集体打分。评分标准：最终完成论文质量打分。

评价标准：体现对当代艺术创作与研究的独立思考及论文写作完成度，包括选题、结构、论述思想与文字表述能力。

八、推荐教材与主要示范参考资料

- 1、中外美术史与美术理论文集；
- 2、纤维艺术理论文集；
- 3、优秀艺术评论文章及论文；
- 4、著名艺术家访谈与传记。