

编作 / 王庆珍
出版 / 黑龙江美术出版社

环境艺术设计丛书

壁 饰 环 境 艺 术

壁饰环境艺术

编著 / 王庆珍

出版 / 黑龙江美术出版社

(黑)新登字第8号

壁饰环境艺术

出版/黑龙江美术出版社

发行/黑龙江省新华书店发行

制版/浩美制版有限公司

印刷/辽宁省印刷技术研究所

开本/880mm×1194mm · 1/16

印张/13

版次/1995年12月第1版

印次/1995年12月第1次印刷

印数/1—5000

书号/ISBN 7—5318—0337—2/J · 338

定价/108.00元

环境艺术设计丛书编委

主 编

姚凤林

副主编

于美成 / 蒋悦 / 那泽民

责任编辑 · 整体设计

那泽民

序

· 于美成 ·

环境艺术的理论著述以丛书的方式出版，在出版界尚属首次。旨在于使人们对环境艺术有更加系统地全面地深入地了解 and 认识；在于对环境艺术的理论的总结和建设。

环境艺术是一种人类在空间环境中有意識的连续不断地营造美的活动，是一种综合的，全方位的，多元的群体存在。它由若干自然因素和人工因素有机组成的，并是与生活在其中的人类互相作用的物质化和意识化空间，是任何一种单体艺术品所无法比拟的。一般说来，环境艺术具有自然环境与人工艺术创造的结合，物境与人文的结合，局部与整体、小与大、内与外的结合，空间与时间的结合，表现与再现的结合诸多方面的特点。

环境艺术离不开艺术，但绝对不应与艺术创作活动等同。它毕竟是社会科学、自然科学、环境科学、技术科学和艺术等多种成份之间共生、渗透、影响、融合的学科，是人类物质文明和精神文明综合创造的结晶。环境艺术的创造，除了协调、整全空间环境中的各种因素外，主体在其中特定的心理机制也是不容忽视的。在欧洲兴起的接受美学理论认为，作品的审美价值和社会功能是由创作家的作品和欣赏者的接受意识两方面共同作用的结果，主张传统的文学史应由作者——作品——读者的关系史取而代之。也如同马丘比丘（MACHUPICICHU）宪章中指出的“……这样使观众不再是艺术品消极的旁观者，而是多价信息中的积极参与者。”公众的参与和存在，赋予艺术品以生命，体现了一种艺术的目的。因此，接受理论对我们是否能起到一定的激发作用，驱动我们在关心环

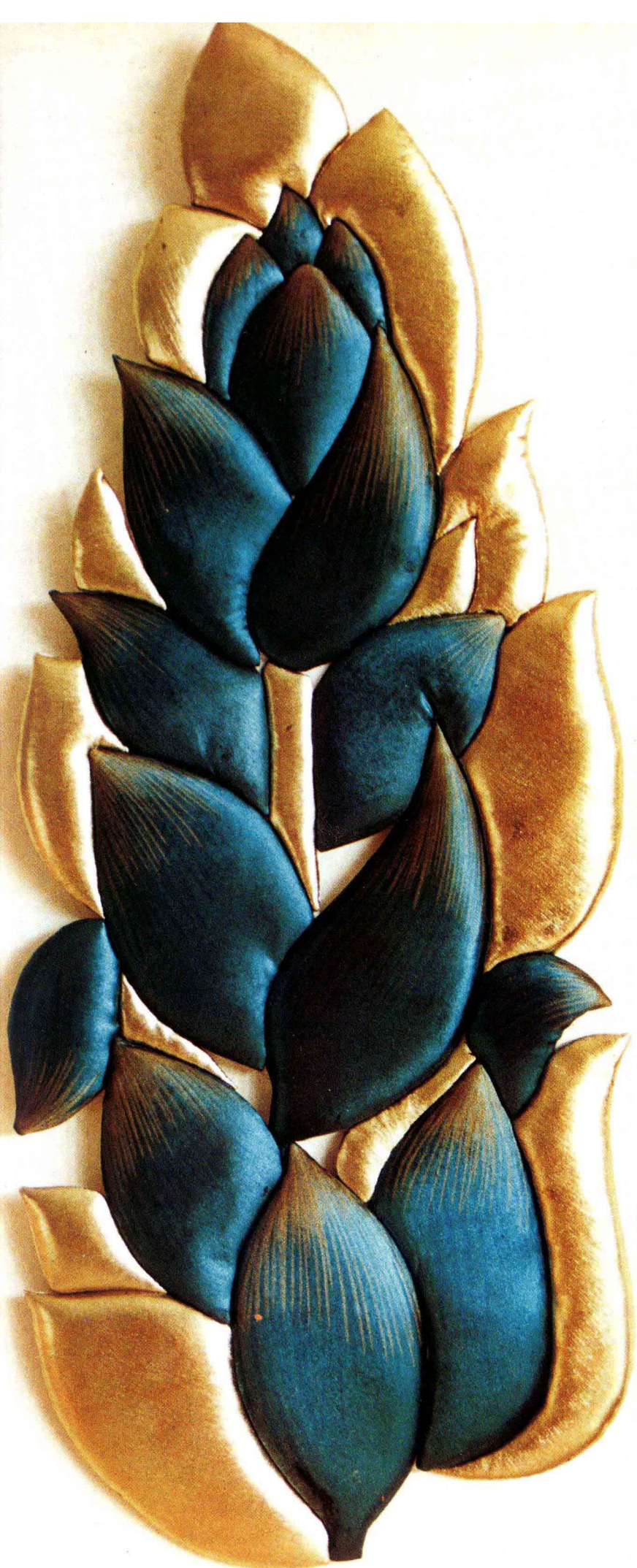
境艺术作品本身的优劣的同时，也花费一定的精力去研究设计者——作品——人的关系，构建环境艺术与人的心理感应，而从人的接受心态来作突破，提高环境艺术的创作水平。

自从60年代以来，环境问题日趋引起人们广泛的关注。环境保护、环境设计已经愈来愈多地成为生物学、医学、心理学、地理学、生态学、社会学、建筑学以及艺术美学的研究对象，环境心理学、环境社会学、社会生态学革新的交叉科学也随之出现，大大推动了社会科学的研究。环境艺术家和理论家经过多年的艺术实践和理论研究，也在他们的理论中提出了不少真知灼见。他们对环境艺术的认识和阐释，也许是从总体上的概括或基本性质的把握，也可能是试图从某一方面或某一问题的具体探索和揭示。因此，《环境艺术设计丛书》中的著述，是选择了不同门类、不同层面，或不同角度、不同问题的研究成果。这套丛书从策划、选题到编排颇有学术意识，既能给人们一种把握学术的方便，又有明确的文化意义。

我们在这里作的仅是一个新的起点。社会的进步，科学的发展，新观念、新思维、新技术、新材料、新工艺的应用，促进了环境艺术的嬗变，体现了“现代人类精神的创造”。环境艺术不是一种狭义的艺术观念，而是一种无处不在的艺术。跨入21世纪，将是环境艺术更加发展的时代。希冀有更多的环境艺术家和理论家投入对环境艺术理论的研究，使环境艺术的理论走向成熟和完善。

参考书目

- THE ART THE NEEDLE
DESIGNING IN FABRIC AND THREAD
- FIBER ART JAPAN
- Fabric and Needlework
ILLUSTRATION
- 四季压花
柳川昌子
淑馨出版社
- AUSTRALIAN
ABORIGINAL PAINTINGS
Jennifer Isaacs
- せがわ せつニキルトの世界 I . II . III .
JAPANESE
- THE GUILD 4 . 5 . 6 . 8 .
- TEXTILE DESIGNS
Ideas and Applications
- ASAFO!
AFRICAN FLAGS OF THE FANTE
- The Fine Art Index
1992 NORTH AMERICAN EDITION
- L'art
Populaire Ukrainien
- THE FORM1
Japanese Craftworks

目 录 Contents

写在前面

第一章 壁饰的特点

一 壁饰的种类

二 壁饰的作用

第二章 形态语言

一 外部形态

二 内部形态

三 点、线、面

第三章 壁饰的造型法则

第四章 物质形态

第五章 壁饰的色彩

第六章 壁饰的设计

一 壁饰的选题

二 材料与环境

三 模仿设计

四 继承设计

五 创新设计

导 言

每个人都生活在一定的环境中,“环境”指的是自然界的山水树木,也包括人创造的建筑,室内陈设以及生活中的各种用品。人类适应环境求得生存,改造环境求得发展,都出自人的“需要”。人有物质需要,但自从脱离了动物界,人的需要就不再是纯物质的形式,例如距今五六千年以前的彩陶,虽是生活用的炊具和盛器,但它的造型和纹样中却蕴含了原始人类的生活方式和宗教意识。环境与人的关系是相互作用的,人们按照自己的需要改造客观环境,而环境一经成为客观存在又反过来影响人,并且形成由于时代、民族、阶级不同而各具特点的风俗习惯、思想面貌和文化传统。鉴于环境这种积极的作用,各个历史时期人们都非常重视生活环境的创造,极力将自己的思想意识通过环境反映出来,并且运用各种艺术手段加强它的感染力,因此,历史遗迹和文物都有着强大的精神力量。

虽然说有了人类就有与之相适应的环境艺术,但明确提出“环境艺术”或“环境意识化”,则是本世纪初欧美的一些建筑师和艺术家。他们不满足于将空间只理解为实际存在的三度空间的传统观念,而把空间中的建筑、雕刻、绘画作用于人的感情,产生一种气氛,因而丰富和延伸了空间,称为第四度空间,也就是意识化的空间。为此,环境艺术力求通过整体规划,既发挥每一种艺术的独特功能,又巧妙安排使它们有对比、有衬托地组织起来,共同创造更加理想的空间环境。

在经历了很长一段时间对室内空间的纯理论探讨,把内部空间作为纯空间的一种结果之后,人们对墙面一类实体的兴趣日益提高,并促成内部“墙面装饰艺术”的发展。与纯工程性质的室内装修概念及作法不同,这里指的是创造一种给予人在视觉或心理上以良好影响的内墙装饰

艺术,这是室内设计的重要内容之一。

广义的内墙壁画装饰艺术史与人类的历史一样是十分古老的。早期的人类洞穴壁画向我们展示了居住者如何将岩洞壁面雕刻绘制出与人类生存活动相关的各种图形,所使用的方法一般用尖硬燧石在岩壁上划出轮廓,有的施以各种氧化物或焦骨等原始颜料。

文艺复兴时期是历史上壁面艺术最辉煌时期。在这个时期,雕塑、绘画与建筑三者达到了完美的结合,并主要表现在壁面艺术处理上。一是利用透视绘画扩大空间感,二是室内壁面广泛使用浮雕手法,三是对于繁复华丽以及富有寓意的装饰图案的追求,如意大利费拉拉的茜封诺伊亚宫的天花板与墙面整个采用雕木镀金装饰而成。到巴洛克时期,繁复的装饰更盛,整个室内摆设与壁面处理一体化的强烈趋势。这时期另一现象是出现了活动的可更换的壁上装饰物壁饰。

在现代建筑运动兴起时,提出了“装饰就是罪恶”的口号,室内设计转向对“灵活空间”“流动空间”等纯空间的探索。我们看到消极的装饰取消之后,壁面再次成为参与空间创造的手段。60年代以后,这种纯结构的、理性的和逻辑主义的做法开始受到人们的诘难。今天,壁面艺术已日益为人们所关注,壁饰也被提到相应的位置,并试图努力综合各个历史时期的经验,以最大限度发挥壁饰艺术的各种职能。值得注意的是,不管在什么时期采用什么手法,人以及人所认识的自然总是室内壁饰艺术的不朽主题。尽管有些壁饰艺术呈现几何化抽象化趋势,但在“语义”上始终没有离开过现实。这是由室内空间的本质所决定的。

第一章 壁饰的特点

壁饰，顾名思义，是“壁”与“饰”的结合，即通过种种工艺手段而完成的、与墙面融为一体的装饰。它可以用任何可以使用的材料来完成，也可以使用任何可以运用的方法来塑造。

壁饰也是一种涉及到“多部类学科”的系统设计的综合艺术。它依附于室内环境而存在，却又有自己的个性。它是壁画的一种，它与壁画的区别是尺幅比较小，观者处在面前一个较近的适当位置便可以进行观赏。它室内的陈设性强，是没有连续性而具有独立性的室内装饰艺术。这种装饰艺术由于其不同材料的运用所显示出的或高旷清逸，或朴拙自然，或精雅华奢艳贵，或浑厚遒炼及所涵盖的容量，表达的量感，力度、运动感以及逼人的气势，确是一般造型艺术所望尘莫及的。

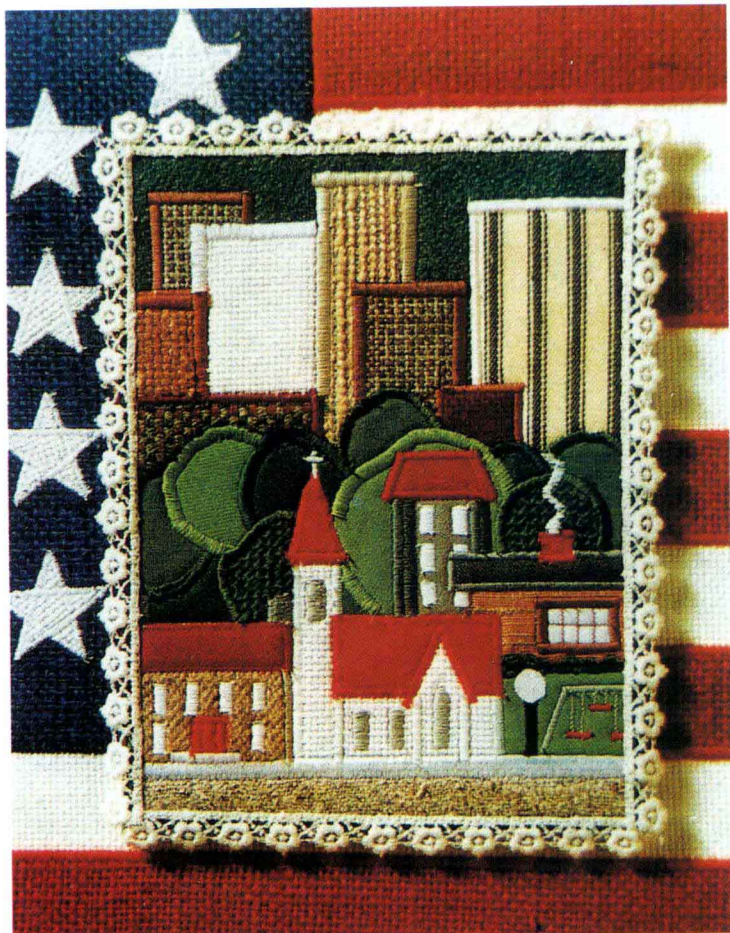
壁饰是建筑范畴与艺术范畴的结合。壁饰设计的优劣并不仅在于画面本身的艺术效果，更重要的是它在室内环境中所起的作用如何。它的艺术价值应位于壁饰在整个室内环境中所具有的创造环境艺术的价值之后。壁饰创作的成败与艺术家和环境艺术设计师在审美观一致的基础上能否灵犀相通地默契合作有直接关系。这种合作应该不是在工程的后期，而是在室内设计最初方案的开始就积极参与的设计。力求做到艺术家与设计师共同研究，达到壁饰与室内环境缺一不可的整体设计方案。不要等装修完成之后再请艺术家来为其装饰。不然就真的造成“壁”与“饰”的生硬结合。即不应是室内设计师随意留下一片空白，让艺术家去“补壁”。也不是艺术家闭门造车，待价而沽。

壁饰大多采用工艺制作来完成。如雕刻、编织、锻造等形式。它创作材料表面肌理的迥异，使壁饰呈现出各自的材料美和工艺美。材料是体现工艺美的物质条件，在壁饰创作中应注意把材料的性能和运用放在一个重要的地位。只有选择搭配的材料与室内建筑材料的质地相吻合，恰到好处，相得益彰，才能做到室内装饰风格的完美统一，充分发挥其应起的装饰作用。善于合理、充分地使用物质材料在壁饰中与精神因素形成互为舟水的关系，是艺术创作中不可忽视的问题。随着科学技术的不断进步和发展，我们不断地把新的材料，新的工艺手段引进到壁饰创作中来，创造出无愧于时代的艺术品。

一、壁饰的种类

壁饰从制作方法上可分为工艺型壁饰和雕刻型壁饰；从建筑环境上，作品内容上可分为功能型壁饰和纯装饰型壁饰；从造型语言上可分为写实型壁饰和抽象型壁饰。

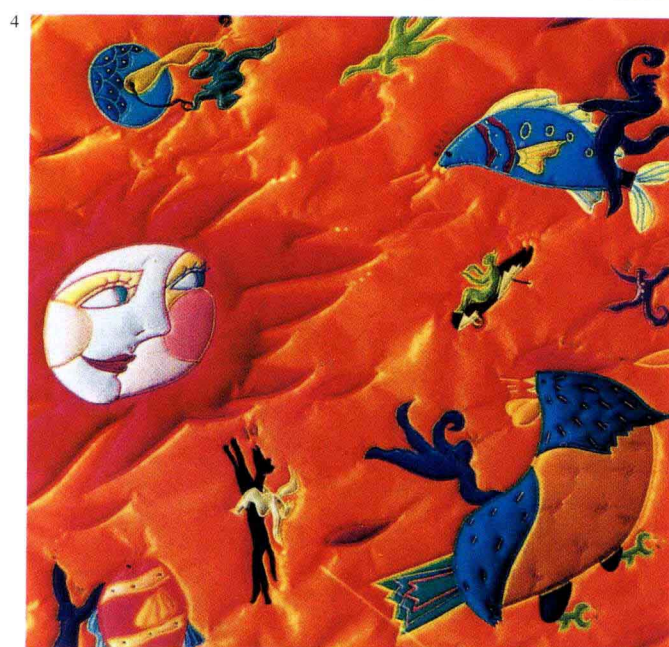
1、工艺型壁饰——工艺型壁饰是先由画家设计草图，画面的最后效果通过工艺手段来体现完成。这类壁饰因其材料、技法的不同，呈现出名目繁多的艺术形式。如毛织壁饰、彩锦绣、金属组接、蜡染、扎染、理石

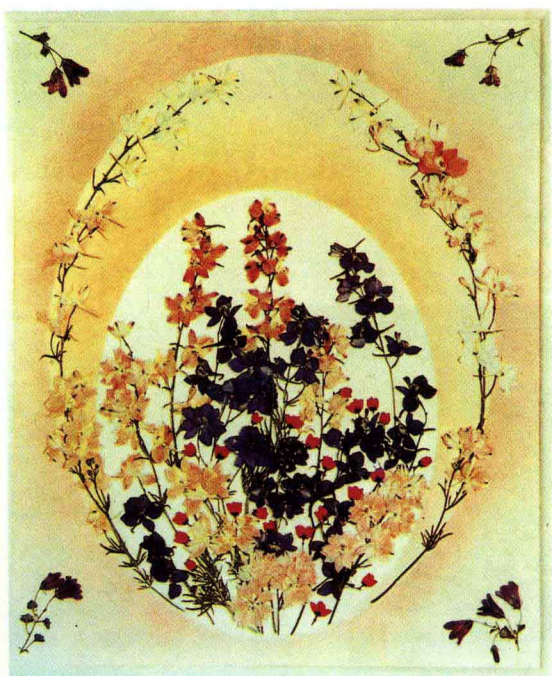

1

2

14

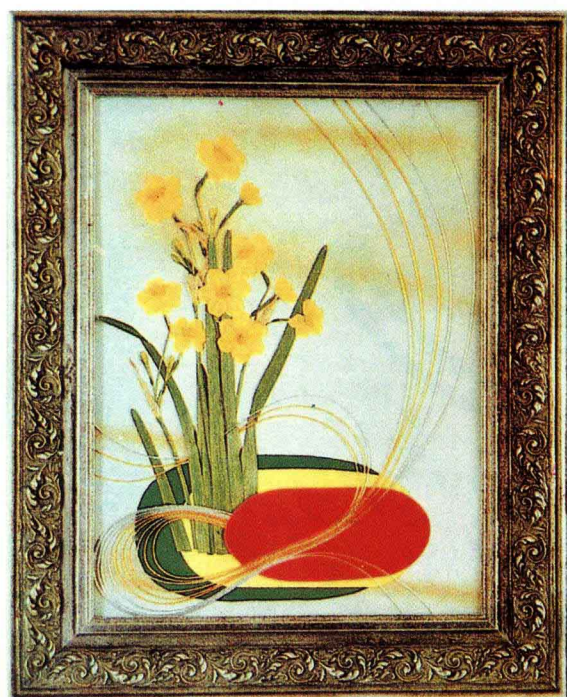
10

11

13

12

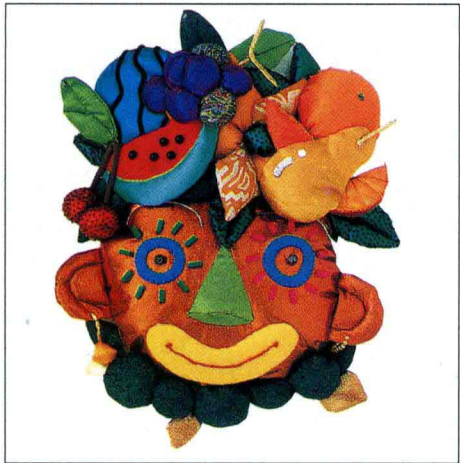
9

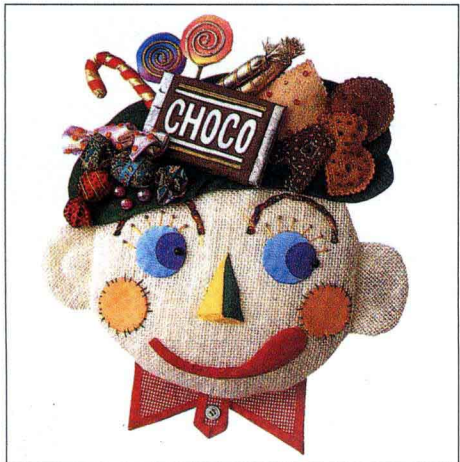
15

16

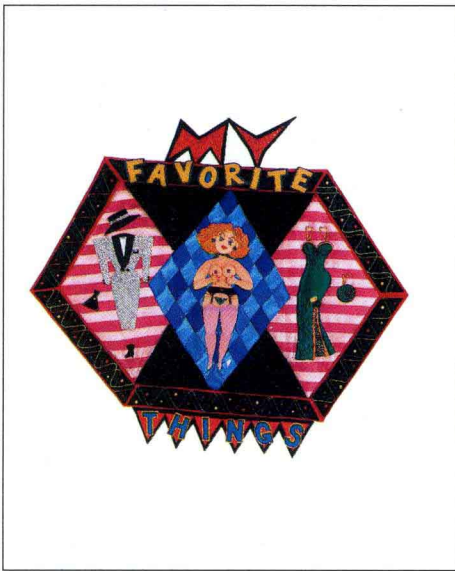
17

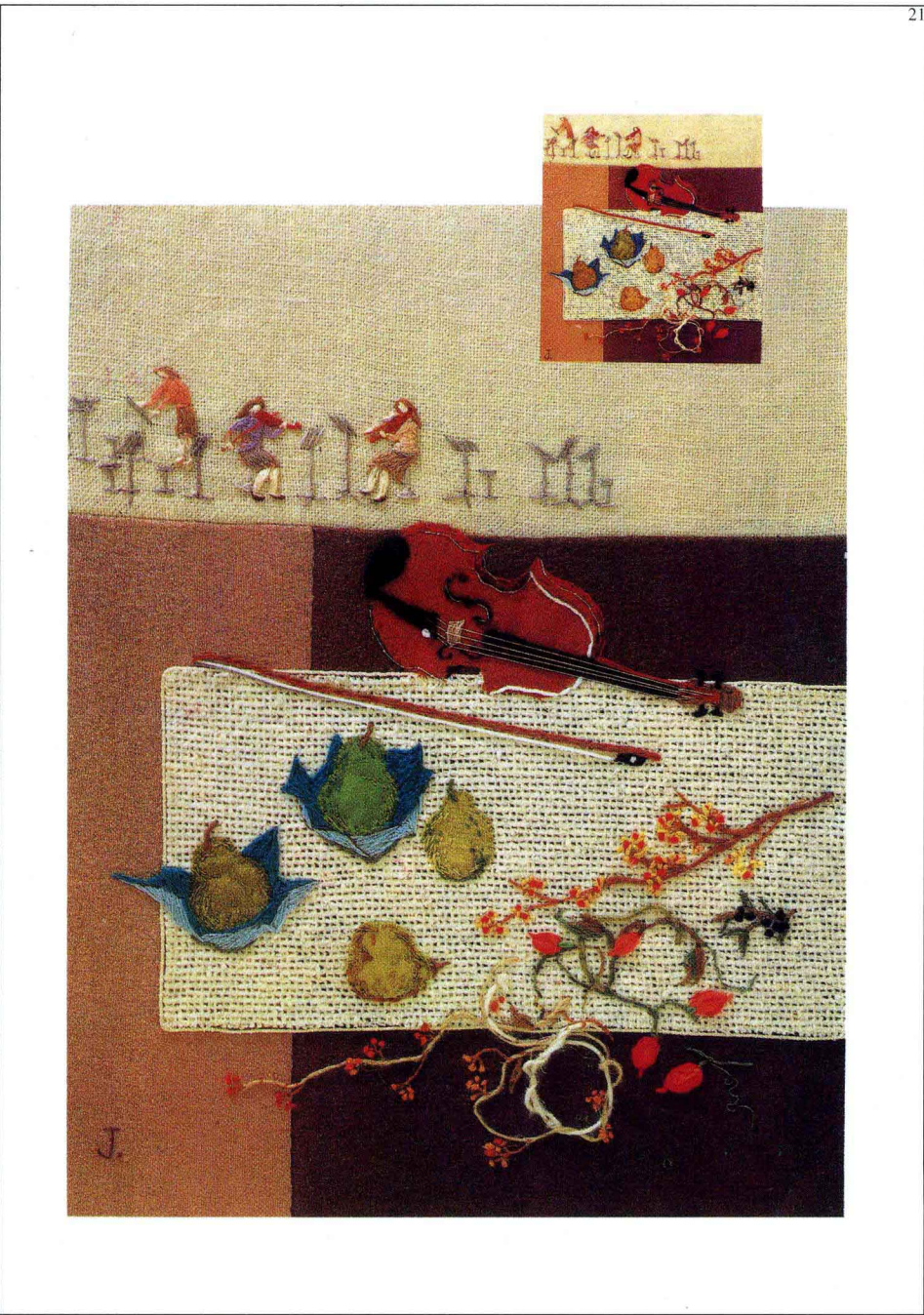
18

19

20

21

23

24

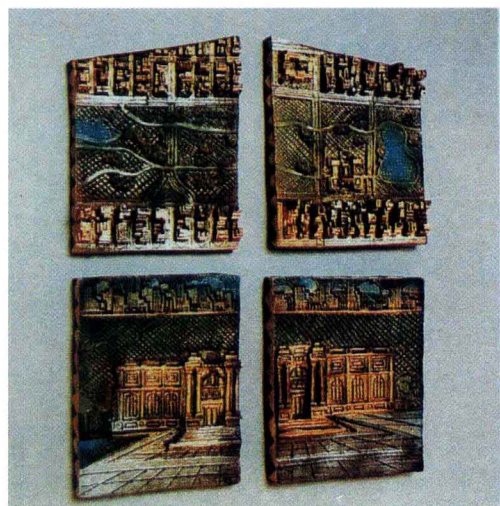

22

镶嵌、彩陶、彩色玻璃壁饰等等。图 1-24，在制作工艺上，在材料选择上、在手段的新奇上、在结构的精巧上，以最大限度发挥了现代手工艺或现代工艺的性能。

2、雕刻型壁饰——是用雕刻的手法制作的壁饰。它包括木雕、砖石雕、沙雕、泥雕等各种材料的浮雕壁饰。这类浮雕壁饰是介于绘画和雕刻之间的一种壁饰形式。它在一定厚度的平面上塑造、刻画形象。它没有

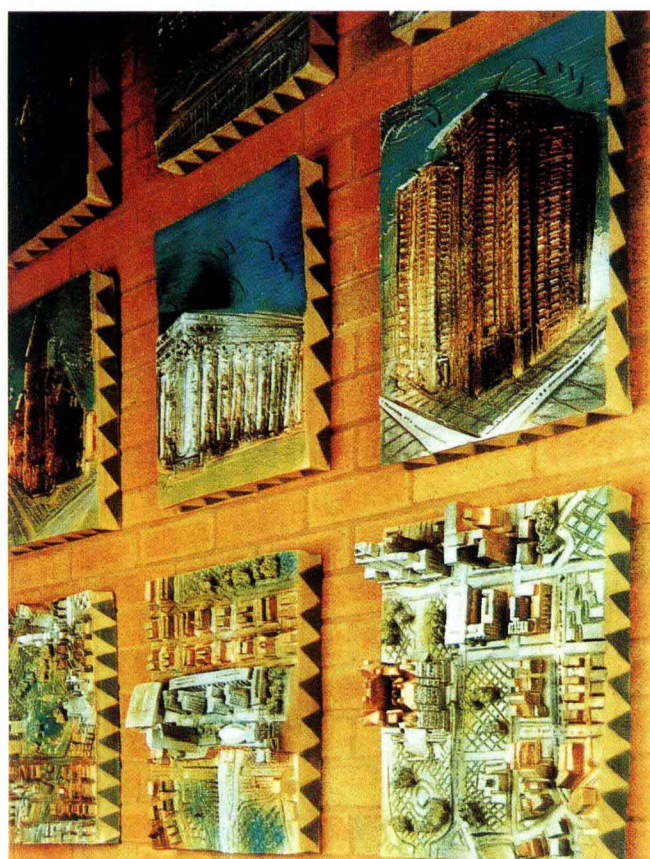
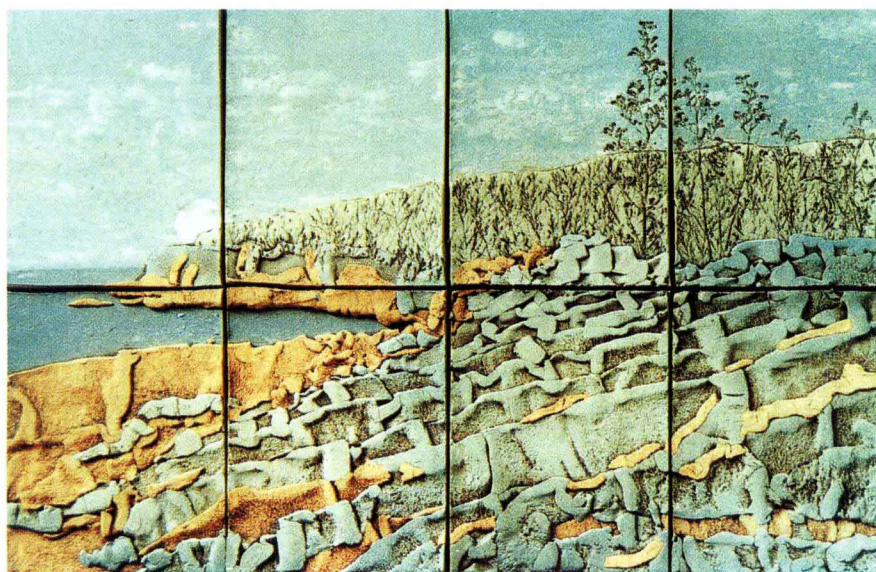
孤立突起的高点，而是与底板保持完整的平面性，因此能够经得起多光源的考验。它具有极强的建筑性，不会因为形象的凸起而破坏墙面的平整，它的形象在平面上展开，它的体积感不是圆雕的实体感而是绘画的视觉量。它以光为墨，以刀做笔，在石头或木等材料上雕就出来浑然一体的视觉形象。如图 25-32。

25

28

26

27

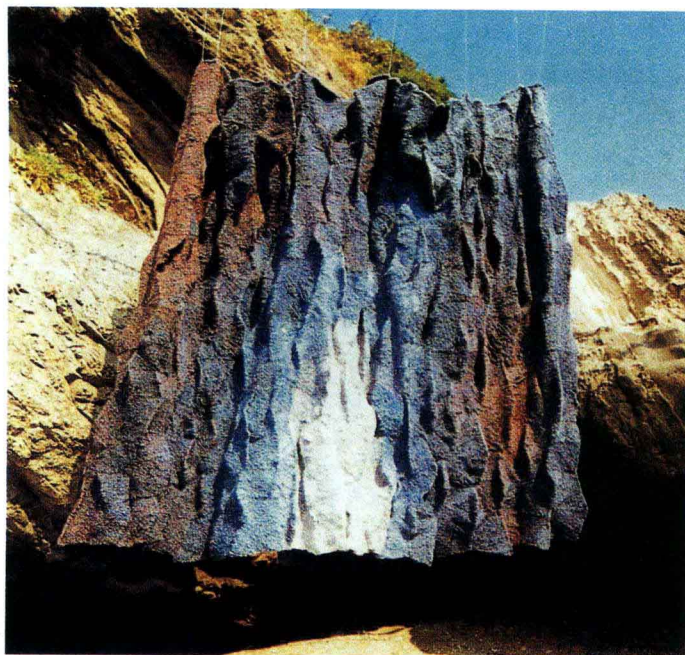

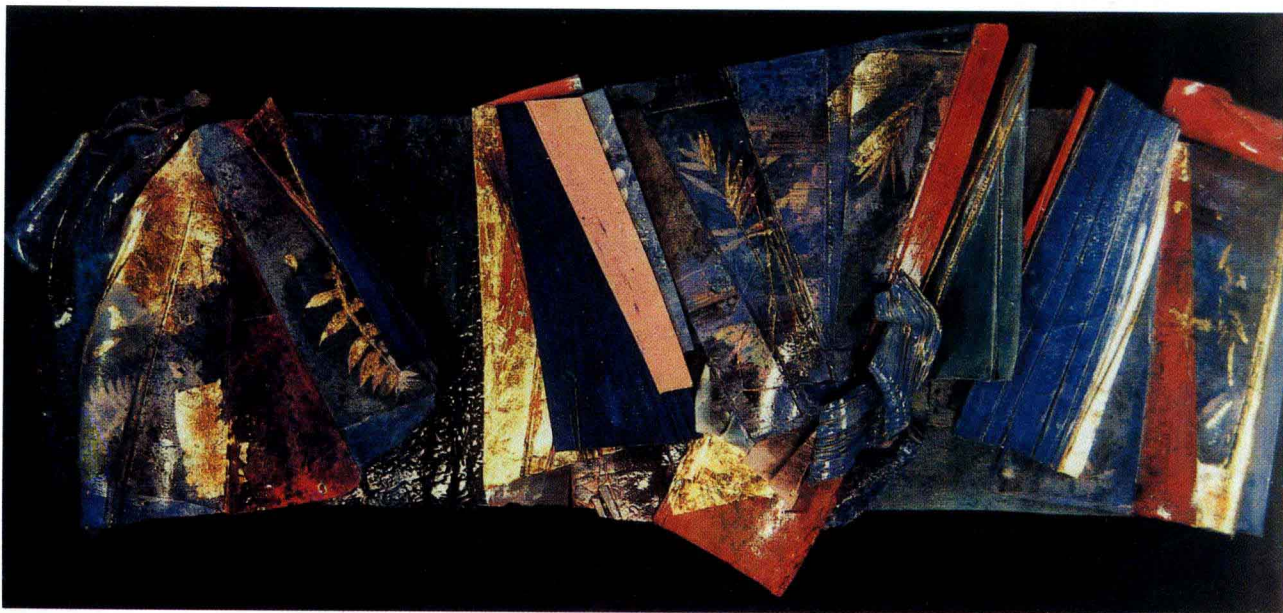
30

31

29

32

3. 功能型壁饰——在装饰、美化室内环境的同时又具有一定实际功能的壁饰。一般分为三种：一是具有一定的使用价值的；如悬挂于墙面的置物架，在结构上有存放物品的功能，在造型及色彩上又装饰了环境。二是指示说明性壁饰；如一些厅堂中悬挂的有纪念意义或说明性的壁饰，注重的不仅是说明其义，在造型上材料运用上，装饰技法上都适合于室内的建筑风格。三是指南性壁饰。它往往是一座楼或一层楼的分布。现代的设计方法已摆脱了传统的添色画箭头的办法，亦注入了设计者丰富的想象力，极大胆的构思，使其使用功能与装饰功能不分胜负。如图 33—41。

4. 纯装饰性壁饰——纯装饰性壁饰在整个室内壁饰中占相当大的比重。它主要是美化，点缀室内的环境。其画面的构图、造型、色彩、动势及透视均以条理化、图案化、理想化处理方法取得装饰效果。其特点是：注重形式感和色彩与室内格调的协调，有的甚至只是为了构图和造型的需要而设置。次之是更重视材料和工艺制作技巧表现，在某些方面强调其与室内构件或其它技术相吻合。如图 42—53。

5. 写实型壁饰——或称具象壁饰。就是运用现实中的具体形象来制作成的壁饰。它追求的是自然地再现生活和表现人们的思想感情。但并不是将现实中的空间感、进深感，完全真实地表现出来，而是表现现实中的有一定识别性的具体形象。不抽象，但有一定的形体概括。例如制作一件花卉的壁饰，在造形上可以让任何人都承认它是花，却不是具体的哪种花，而是经过概括、整理的，却没有脱离“花”的本质的花卉。如图 54—75。

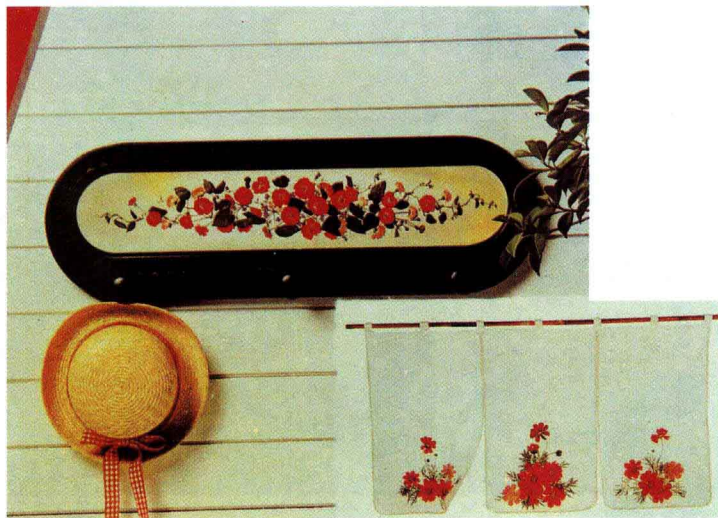
6. 抽象型壁饰——在艺术范畴中，抽象是相对具象而言的。作为抽象艺术典范，我们可以从非洲艺术、美洲艺术（印第安人艺术）、大洋洲和亚洲各国的传统艺术和现代艺术中，看到抽象形式和抽象表现手法的广泛应用。有些作品看上去只是单纯的点、线、面构成或者几何形体构成，见不出具体的客观物象，似乎与现实生活无关。但实际上，这种表现形式是从自然形态中演化来的。因此不可能完全脱离现实生活，只不过是间接的，象征的表现而已。如图 76—90。

壁饰较之于一般绘画而言，由于其工艺制作特性，在表现方面比一般绘画更多地采用抽象形式。这种形式要求作者应具有高度的概括和抽象的能力，以及巧妙地构思和构图组织能力。

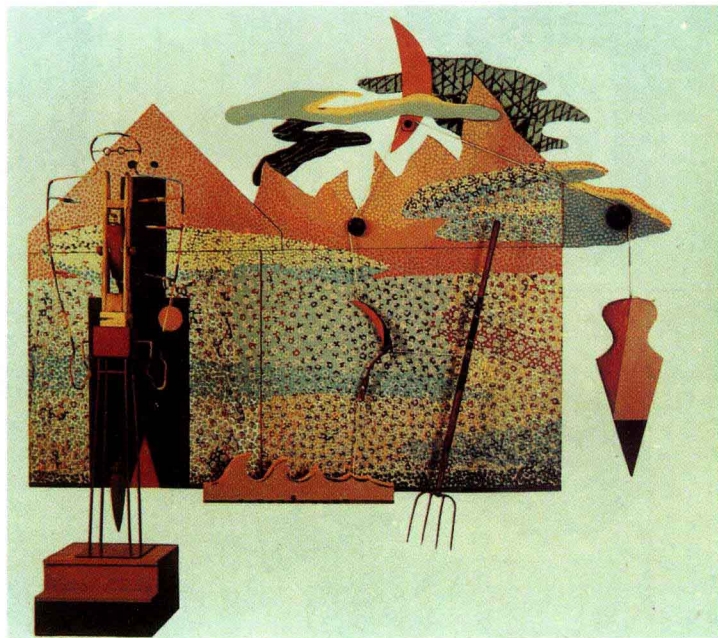
在壁饰中，抽象表现手法有两种；一是几何形的抽象。即用理性归纳的方法，将自然形态进行概括、简化，舍弃不必要的具体细节，保留最能体现其特征的局部，然后越过简洁化的界限构成抽象形态。简言之，就是由具象形到简化形，再到几何抽象形的过程。另一是将分解局部形象重新组合抽象，也就是将自然原形中最能体现特征的局部分解为若干个单元形象，这些单元形象经

33

34

35

过一定的夸张变形后，再重新组合成一个抽象的整体形象。但是由于某些局部仍带有具象的痕迹，因此只能是半抽象。