

欧洲墙饰 与镶嵌艺术

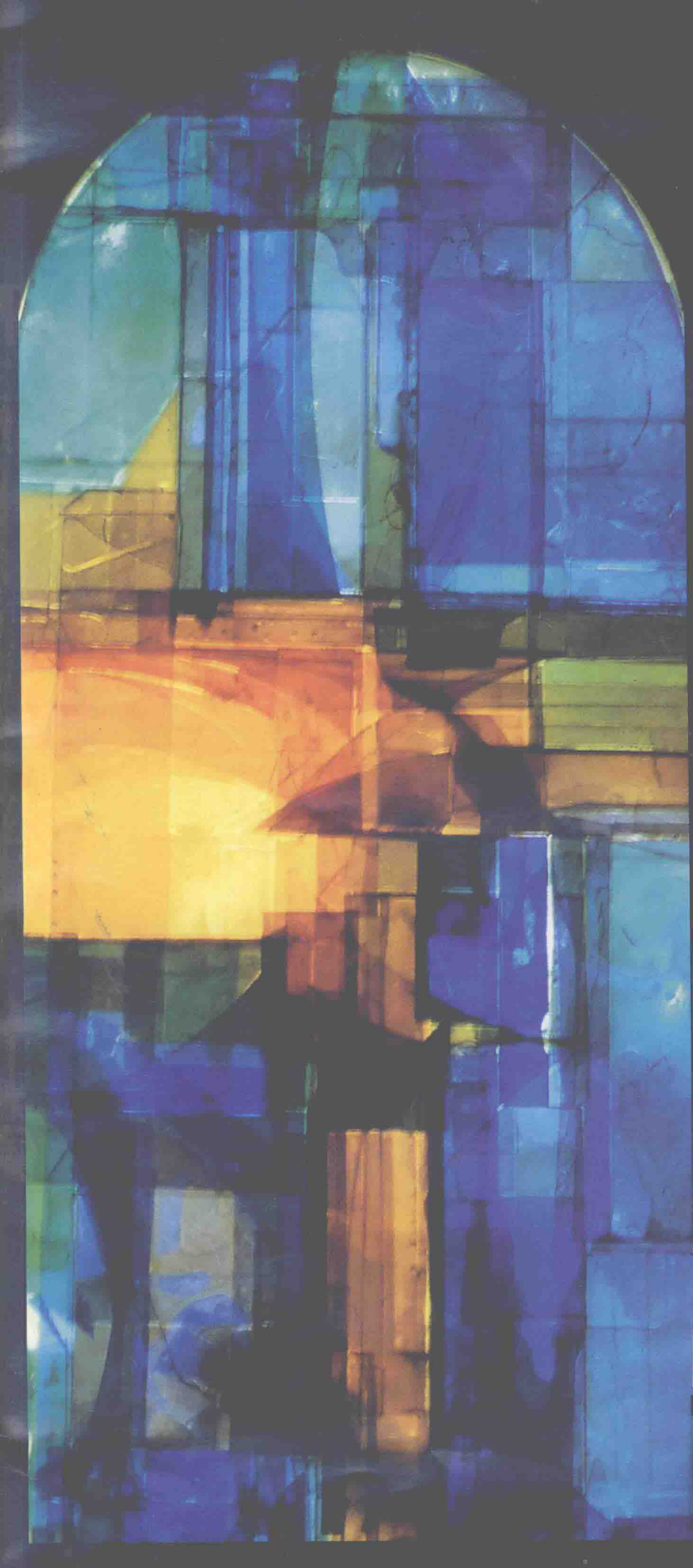
墙饰艺术——给现代都市环境注入勃勃生机

镶嵌艺术——环境设计中的奇葩

现代环境设计的一种新诠释

营造梦幻与美景

浙江人民美术出版社

欧洲的墙饰艺术

纯装饰性
纪念与叙事性
臆想与幻想性
地理指示性
标志性
材料的肌理性

欧洲的镶嵌艺术

镶嵌艺术在欧洲的发展
现代镶嵌艺术及其种类
镶嵌艺术与环境

浙江人民美术出版社

(浙)新登字 2 号

设计广角
《欧洲墙饰与镶嵌艺术》

信息·思维·实践

编著者：姜竹青

1962 年生于山东省青岛市。1991 年从中央工艺美术学院装饰绘画专业毕业，后获硕士学位，并留校任教至今。多年从事壁画艺术的教学与科研活动，创作的部分壁画艺术作品为国内外公共环境所采用。

主 编：袁运甫 刘 丽
责任编辑：杨海平 董春晓
装帧设计：何萧湘 龚旭萍

《欧洲墙饰与镶嵌艺术》

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

深圳利丰雅高电分制版有限公司制版

上海市印刷七厂印刷

1997 年 12 月第 1 版·第 1 次印刷

开本：889×1194 1/16 印张：2

印数：0.001—5.000

ISBN 7-5340-0760-7/J·655

定价：16.50 元

设计家

现代时装
设计入门

浙江人民美术出版社

设计家

广告摄影技巧

浙江人民美术出版社

设计家

城市环境雕塑

浙江人民美术出版社

设计家

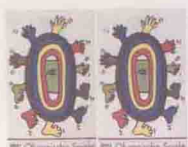
商业店面广告

浙江人民美术出版社

设计家

户外广告设计

浙江人民美术出版社

设计家

黑白广告艺术

浙江人民美术出版社

设计家

现代壁挂设计

浙江人民美术出版社

设计家

时装效果图

浙江人民美术出版社

设计家

样本图册设计

浙江人民美术出版社

设计家

广告全案策划

浙江人民美术出版社

设计家

女性形象广告

浙江人民美术出版社

设计家

广告摄影创意
100例

浙江人民美术出版社

设计家

纸的造型设计

浙江人民美术出版社

设计家

时装样式风格

浙江人民美术出版社

设计家

幽默广告艺术

浙江人民美术出版社

设计家

现代
装饰艺术

浙江人民美术出版社

《设计家》

设计家

室内表现图

浙江人民美术出版社

设计家

广告设计10法

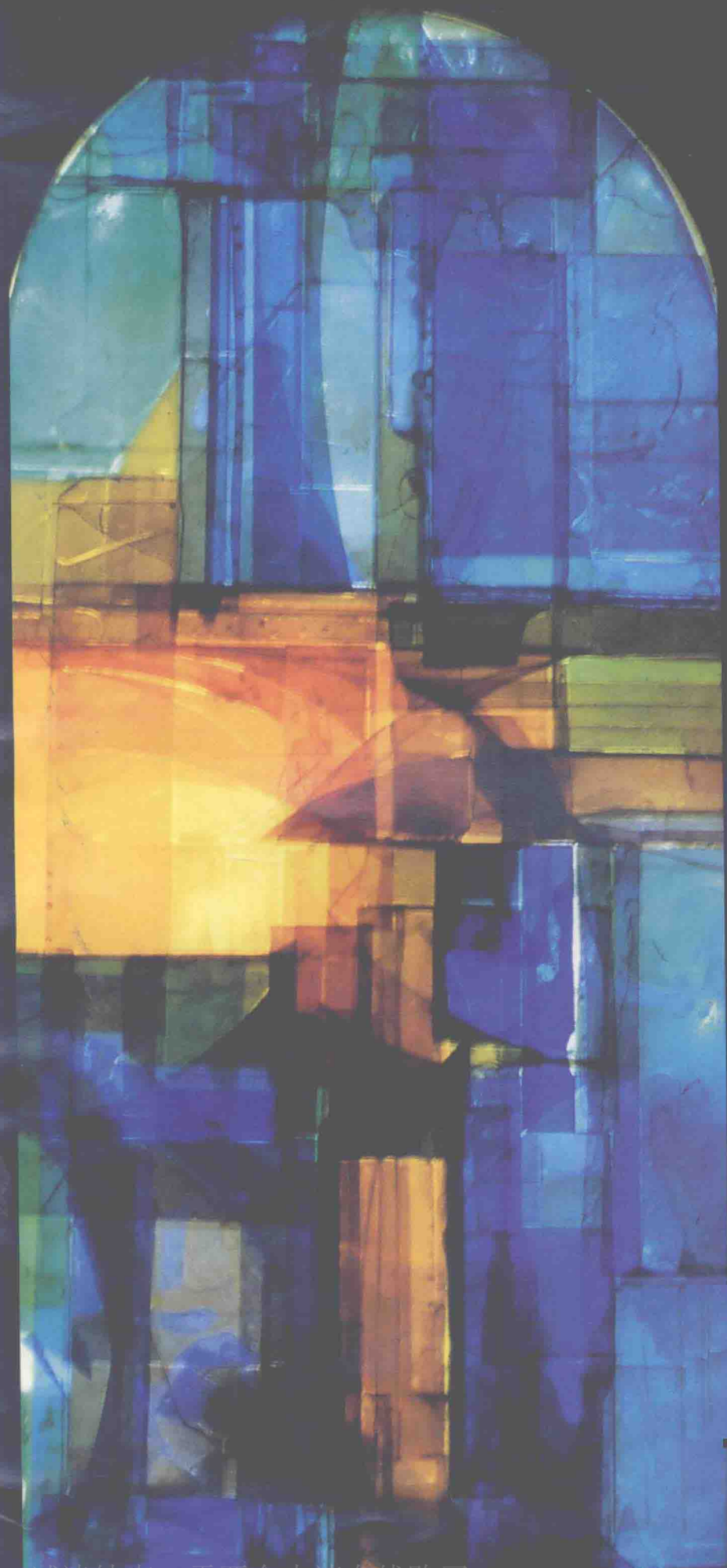

浙江人民美术出版社

- 时装效果图 19.50
- 商业店面广告 19.50
- 城市环境雕塑 19.50
- 女性形象广告 19.50
- 现代装饰艺术 19.50
- 广告设计10法 19.50
- 现代时装设计入门 16.50
- 纸的造型设计 16.50
- 现代壁挂艺术 19.50
- 室内表现图 19.50
- 黑白广告艺术 19.50
- 户外广告设计 19.50
- 幽默广告艺术 19.50
- 广告摄影创意 100例 19.50
- 时装样式风格 22.00
- 广告全案策划 19.50
- 样本图册设计 19.50

您如需购书目中的图书,请从邮局
汇款,免收邮挂费。书名写在汇票附言
上,请勿电汇。

浙江人民美术出版社发行服务部
地 址:杭州市体育场路 347 号
浙江出版大厦 19 楼
邮政编码:310006
电 话:5170300-1920、1922
5176089(直线)

欧洲的墙饰艺术

纯装饰性
纪念与叙事性
臆想与幻想性
地理指示性
标志性
材料的肌理性

欧洲的镶嵌艺术

镶嵌艺术在欧洲的发展
现代镶嵌艺术及其种类
镶嵌艺术与环境

浙江人民美术出版社

欧洲的墙饰艺术

墙壁—— 一个广阔的利用空间

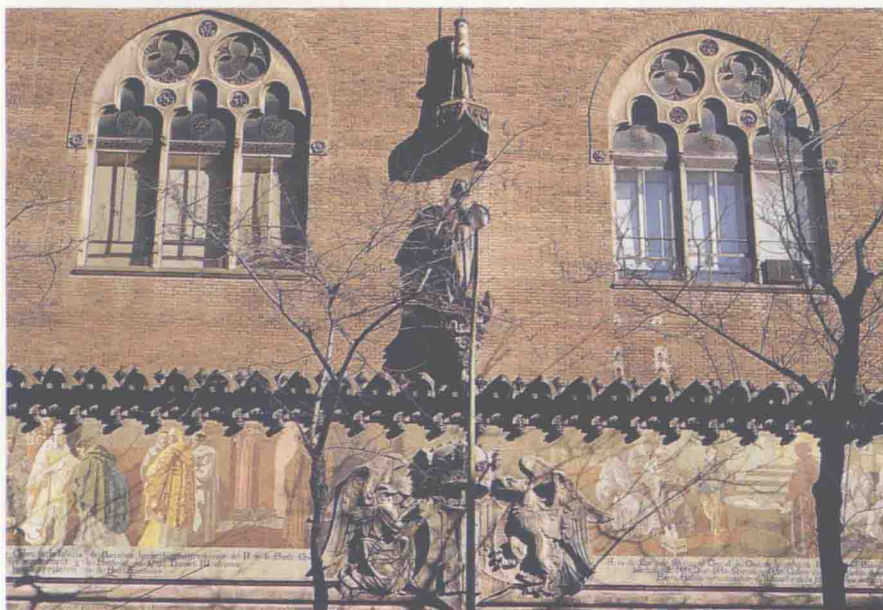
墙饰艺术近几十年在欧洲的发展非常迅速。

巡视欧洲的任何一个城市，无论是带有装饰的阁楼和用旧式砖砌成的多层楼房，还是棋盘交错的高层现代化建筑群，或是略带脏污的用砖或混凝土建造的建筑物、商业街、运动场、公园等各种公共设施，人们都会从墙壁上看到变幻丰富的各种形式与内容的装饰。从这一块又一块极尽精彩的墙壁上人们可以看到五花八门的墙饰艺术形式。

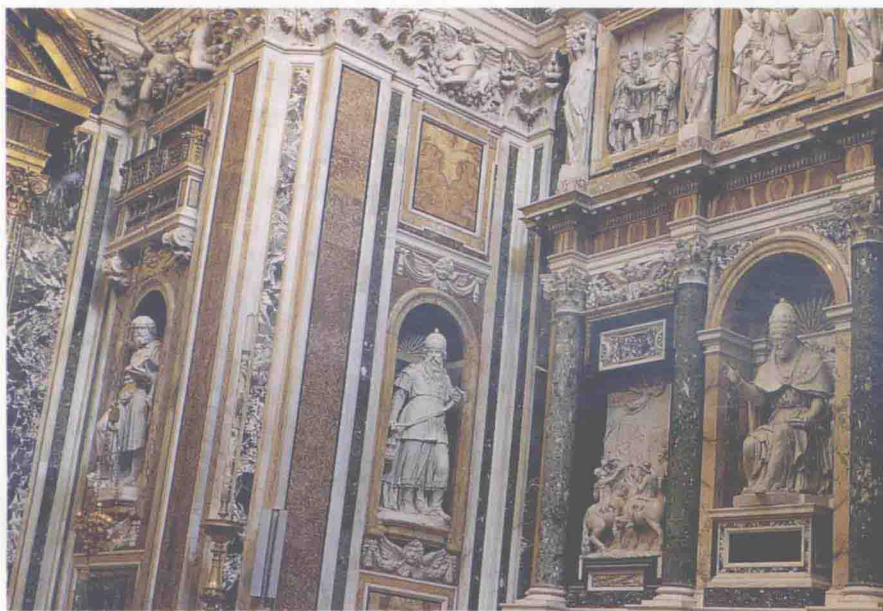
在沿街建筑物的山墙上、地铁站内、商业区、娱乐场、运动厅，到处可见醒目规则的几何图形、自由奔放的抽象图形、细腻入微的具象图形，颇具戏剧性。这些墙饰艺术作品所描绘的题材，可谓包罗万象。有以荒诞思维罗列叠加的生活琐事，有惊险绝伦的机器与生物运动，还有极具科幻性的卡通形象，引来不少孩子好奇的目光。它们使原本枯燥无味的墙面显得生气勃勃，并以其特有的存在方式鼓励人们创造美好的都市空间。在这里，强有力的造型与鲜明的色彩，极大地开阔了都市人的视野，焕发了都市环境的生机。

在古代，绘画和雕塑等艺术品在欧洲一直是为宗教、贵族阶层所拥有的“高雅”奢侈品，历代的达官贵人情有独钟，把它视为宣扬家族史，为自己树碑立“影”的借助物。而作为公共环境里的墙饰艺术虽也不乏其例，但描绘的多数为宗教故事。如图1中罗马圣依纳爵教堂大厅的天顶画就是其

2

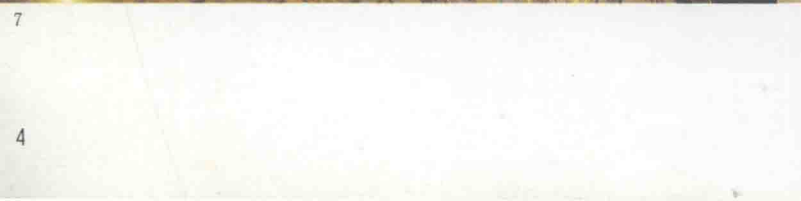
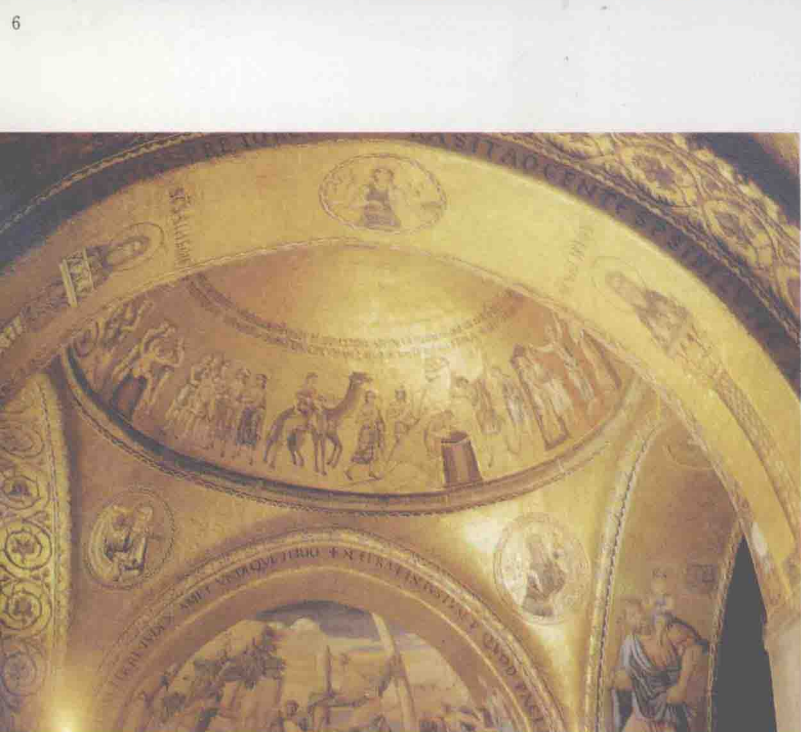
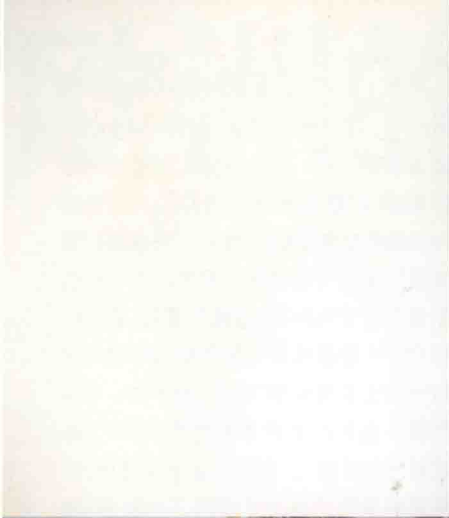
3

4

中一个例子。其他的许多环境装饰也多以此为内容。图2为西班牙巴塞罗那古建筑的墙面装饰,图3是意大利威尼斯建筑的墙面装饰,这些都是借用宗教题材对墙壁进行装饰的实例。另外,也有一些墙面以奢华的贵族生活为背景进行装饰。图5是巴黎小皇宫的室内环境,墙面为壁毯,典型的罗可可时代壁画风格。追求田园趣味的宁静与和谐也是墙面装饰的一种手法。图6为巴黎小皇宫的室内墙面装饰,采用了古典式雕刻与镶嵌,以表现其豪华与尊贵。也有单纯为华丽而装饰的墙饰艺术雕刻,如图8巴黎LAFAYETTE春天百货的室内墙面。我们从这些墙饰艺术所遗留下来的“影子”里,可以部分地了解画家与工匠们为环境所作出的努力与贡献。

科技的发展、人类思想意识的进步,为艺术思潮与艺术观念带来了许多根本性的转变,深藏于宫殿、博物馆中的“精神艺术品”越来越多地走向民间、社会,而且语言更趋于大众化。生活节奏的加快、社会信息流通的强化,使艺术语言自然地逐渐趋于社会化、商业化,单调的“精神艺术”之路愈走愈狭窄,甚至难以生存。然而古老的墙饰艺术却得以留芳至今,依然优美地装饰着环境。这些墙饰艺术既蕴含着欧洲古典文化丰厚的艺术语言,又对现代环境作出了新的诠释。现代社会高度发达的商业信息使广告业应运而生,广告被艺术家们艺术化后成为墙上的壁画,更具价值。墙饰艺术为城市带来明亮的色彩,成为掩饰古老灰色墙壁的最好方式。近代工业革命以后,各种新材料的出现又为丰富墙面提供了更多的可能与方便。墙饰艺术已不再仅仅是纯艺术的转换形式,它以自身在空间中存在的自由度与多样性,为艺术家们的创作提供了施展才能的广阔天地,使生活在既规范又不乏人情味的空间中的人们精神得到了陶冶,身心得到了愉悦。

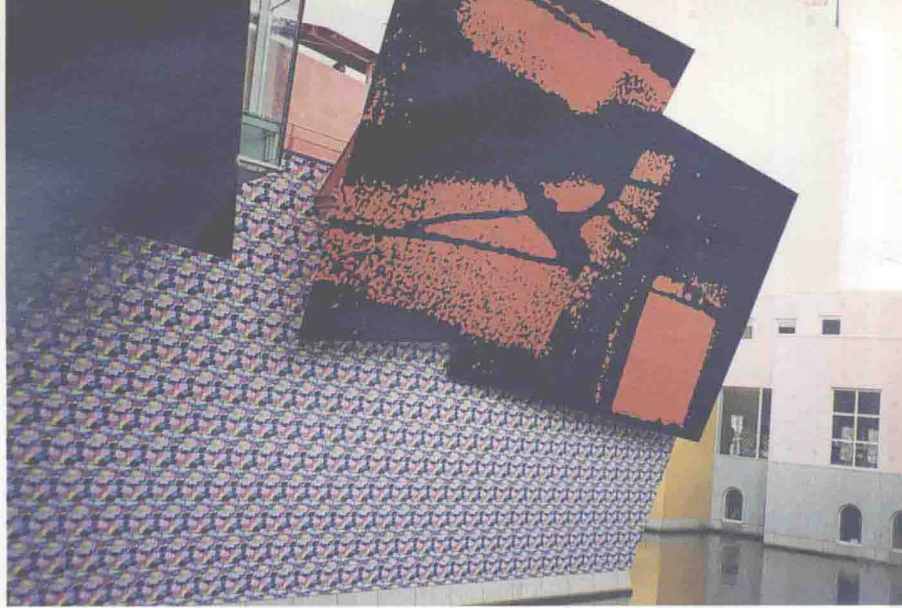

1 纯装饰性

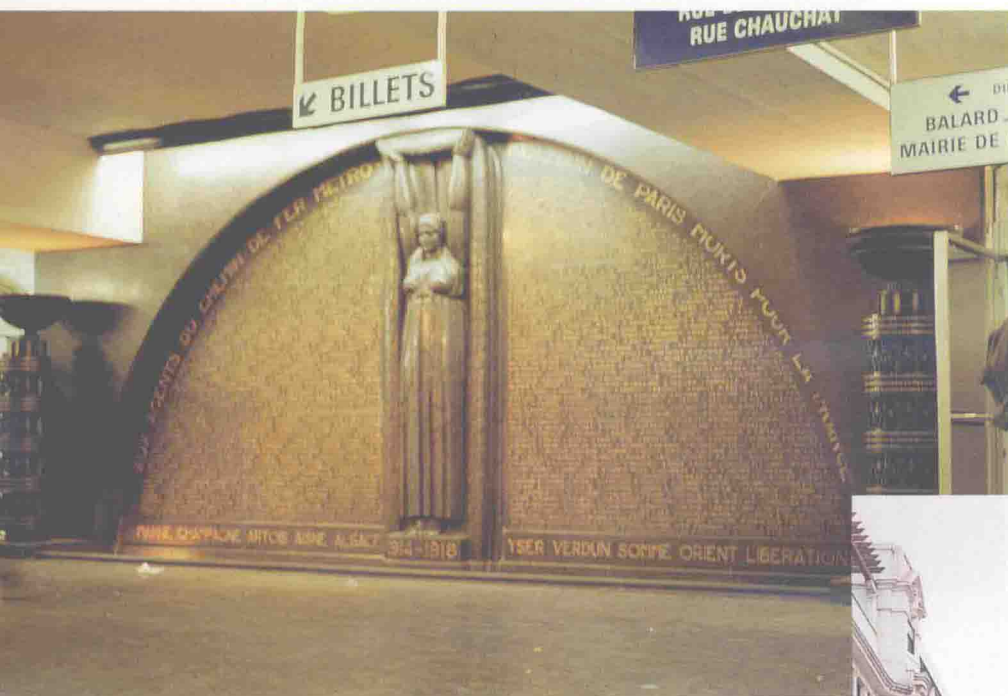
纯装饰性墙饰艺术是最常见的一种形式。作为艺术,首先要唤起人们的美感,一些粗糙、裸露的墙面,一经穿上这种“多彩的衣服”,便会使环境为之亮丽起来。纯装饰性风格顾名思义即无主题,纯粹是为了美化环境而运用一些美的规律与法则进行设计。

纯装饰性的风格是多种多样的,总的归纳起来,不外乎具象与抽象两种。设计家们凭借自己的想象,运用各种创作手法,使墙面成为他们自由遨游的艺术天地。图10是巴黎市区一家幼儿园的墙上壁画。画面通过几种鲜明质朴的动物图形,如大象、牛、鹿,表现一种孩子般的天真,造型单纯、色彩强烈,非常适合孩子们单纯的视觉心理。图11是德国Buleme市壁画。画面通过一组变幻交错的手,象征两性的符号♀(雌)、♂(雄),可谓大自然与人的心手交印,组成一个交织的世界。还有一幅西班牙多雷多的街头壁画,画面安置在一家餐馆的墙面上,画中描绘一桌别具特色的佳肴,具有非常浓厚的生活气息。把日常生活里大家司空见惯的东西通过概括提炼表现出来,让人看了觉得亲切感人。图12是荷兰GRONINGEN市美术馆的外墙壁饰。这是一个颇具后现代设计风格建筑,壁饰充分借助建筑形态的变化,以墙面代替画布,通过强烈的红黑对比,概括出一个现代化美术馆的特征与新意。设计上的大胆与不拘一格,使建筑本身成为一幅环境作品。图13是巴黎地铁站站口墙面的高浮雕装饰,这种以人们共识的形象进行组合创作的形式是西方人非常喜欢、并经常运用于建筑墙面装饰的形式之一,尤其在较正式、庄重、严肃的场合,使用得更多。由于浮雕本身易与建筑材料及环境取得一致,所以是单调的建筑材料的丰富与补充。形象与材料的统一具有永恒性,是对环境良好的优化。

12

纯装饰性

14

13

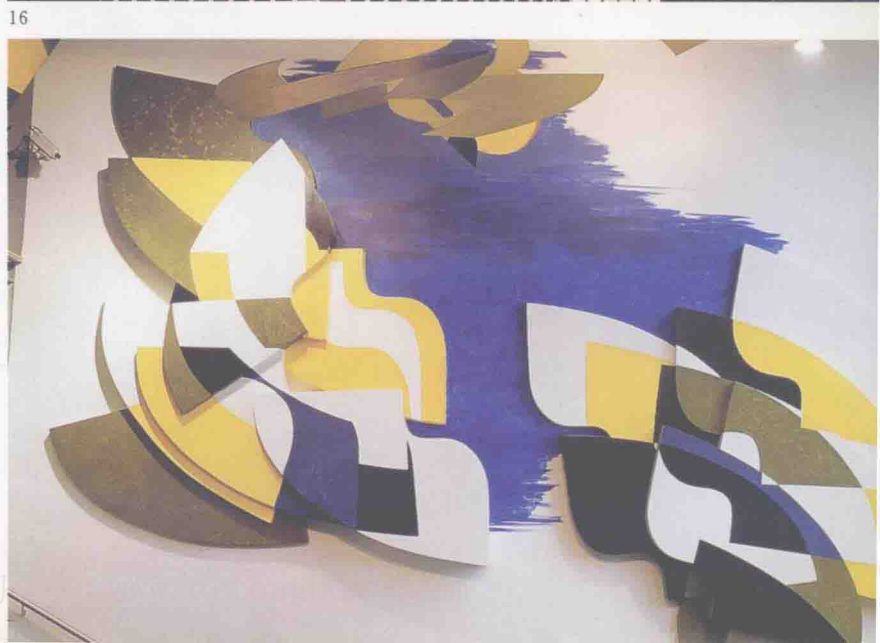
6

抽象性装饰是在环境中运用较多的方法。抽象性装饰一眼即可看出形、块、线、点的走向,大部分由色彩明快的直线或曲线组合而成。虽然这些几何图形或抽象图形与具象图形相比没有什么意义,但这种形式与现代化的城市环境极易融合,因此使用的范围也就更广泛。图14是西班牙巴塞罗那市的环境壁画,黑白两色的单纯交织排列,与周围建筑环境相协调,在络绎不绝的车流中显出秩序。壁画与环境相得益彰。

在荷兰鹿特丹市有一幅室内壁毯设计,它以抽象的色线为主要造型手段,在空间变化穿插,像一束束春光,带来清新的气息。壁饰中的短线像生发的新绿,与室内的落地天窗、鲜花一同给人以春意盎然的感觉。另外,法国巴黎市的一些街头壁画以红、黄、蓝、白、黑为主色相,随意写来的法文字母和带有卡通漫画意味的形象组合在一起,让人觉得欢快、轻松,又带几分幽默。图15、图16是巴黎大学大门入口处的壁画。这幅巨大的瓷砖镶嵌壁画安置在楼宇规整的现代化校园入口处,在整洁规则之间注入一块自由空间,而且在色彩处理上与建筑物相协调。图17是德国慕尼黑市写字楼的室内壁饰。这是一组由板状物组合而成的立体环境壁饰,色彩上采用在强烈的补色之间做对比的手法,产生一种闪烁变幻的视觉效果,就像一团跳动的云块从外面飞来。图形虽然单纯,却很能活跃气氛,平添一份趣味。

15

16

2 纪念与叙事性

由于墙饰艺术是一种公共环境艺术，所以它具有很强的普及性。环境与大众的关系最密切，因此一些带有社会意义的题材和主题便受到设计师们的青睐。因为这些画面所描绘的主题都是大家所熟知的形象与内容，观众们容易接受，并且通过可视

形象进行交流。图 18 是法国地铁的一组伟人壁画，画面那种新闻图片式的描绘，带有传真与史料的真实性。大幅的头像均是欧洲政治、文化、艺术、科学界有卓越贡献的人物。跳动的三角点块，像历史留下的痕迹，引人追思。图 19 是巴黎蓬皮杜文化中

18

19

心的波普光板装饰。这个画面试图让人们给蓬皮杜文化中心带来决定性作用的前总统蓬皮杜先生留下更深的印象。人们为了纪念这位可敬的领导者，在文化中心入口的大厅内悬挂他的形象，表达了巴黎人对智者的敬意。

叙事性主题亦是一种非常古老的传统形式，古代的壁画多以大量的宗教叙事作为墙饰艺术的第一主题。由于这种形式面积大、涵盖力强，可以以讲故事的方式详实地刻划主题人物，所以观众可以从变化丰富的造型语言中寻找那些自己所熟知的历史、文化、民俗典故。我们现在漫步在欧洲街头，还能看到这方面的佐证。图 20 是奥地利维也纳的墙上壁画。

意大利是对欧洲文化历史的发展产生过积极影响的国家，悠久而灿烂的古代文明一直影响至今。意大利壁画大多以宗教故事为创作素材，画面适形而绘，既古朴又典雅。维也纳曾是欧洲文化中心，高贵的古典音乐令多少人心驰神往。同样，它的街头装饰也表现出维也纳人的浪漫与多情。现代欧洲墙饰艺术继承了这一传统，并在此基础上发扬光大，使形式语言更自由洒脱。图 21 为巴黎现代艺术博物馆壁画，描绘了电的发现与发展的历史，运用象征性的红色作为主色调，刻画了一组组与之有关联的事件与人物。图 22 是巴黎大洋洲、非洲艺术博物馆墙面的浮雕壁画（局部）。这个博物馆是法国非常有影响的博物馆，收藏了大量非洲及大洋洲的艺术作品。壁画同样采用叙事性手法，对非洲及大洋洲地域

20

21

的风土人情进行了典型性描述。不论是黑种人、白种人，还是黄种人，每个地方都有颇具特色的生活风景，汲水、狩猎、捕鱼、采集、垂钓、拉网、收获、开垦、划船等等，涉及的生活面非常广泛。画面中间还巧妙地穿插了有地方色彩的大象、犀牛、角鹿、奔马等动物形象来加强区域特色，是叙事与造型的完美统一。

这种纪念与叙事性壁画在很大程度上带有一定的意图性，它反映的社会情绪，或者某些人的喜怒哀乐也带有一定的政治倾向，诸多的因素混杂在一起，使这类壁画多以具象形式表现在墙面上。而具象形式的壁画最易让普通人接受，因此也就充满感染力与视觉吸引力。从而人们把这种交织着设计家们的创造力和汗水，糅合了人文、

历史、文化、风俗、宗教的壁画，看作是最能具体体现活动于该地域的人们的人文状态与生活倾向的一种艺术形式。只有传统风貌的流露才能真正透视现代的文化渊源，因为它是地域文化的延续，因此，用这种纪念与叙事性的形式表现是最恰当不过的，它在每个民族的文化、艺术中都占有很重要的位置与分量。

22

3 臆想与幻想性

这种以露天为主的臆想与幻想结合的壁画形式始于二十多年前,应该说它的始祖是广告,只不过是画家们将它艺术化之后使其价值更高、更有趣味、更富于理想化。我们以法国为例,来介绍一下这种最早产生的形式语言。

1971年巴黎开始出现这种墙饰艺术形式,莫瑞耶(Morellet)在 Rwe Quimcampois 及 Rue Aubry-Le-Boucher 这两条街的交口画了第一幅带有明显倾向的此类壁画,两年后桑可(Tamas Zanko)在 47 Boulevard de strsbourg 绘出著名的作品《树荫》,这幅画现在仍耸立在那幢房子的外表。

从 1993 年开始,巴黎约有 1600 面墙壁被登记为可绘画的墙,其中有 80 面墙运用此种形式被艺术家们改造过。

巴黎已确定了明确的政策,让艺术家来发挥其想像力,使巴黎壁画拥有强烈的个人色彩,让巴黎的街头也成为露天博物馆和现代美术馆。这些壁画紧密关注艺术思潮,甚至对新思想起了推波助澜的作用。图 23 中,画家描绘了一个人用竹竿搭建建筑物之间的“桥梁”,无论从动态还是从情景的角度,都使人觉得惊险。空中的星星又夸张了天空的高度,更增加了几分险情。这样的画面很容易引起人们的注意。图 24 是

巴黎工区壁画,这幅壁画将建筑与自然巧妙结合为一体,给古老的社区环境注入了大自然的气息。图 25 则是充分运用了人们的想像力,非常风趣地描绘了一个打开的“思想”。壁画上的爸爸对儿子说: Vous etes ici. 意思是:这是它。是的,这不正是塞纳河畔的巴黎吗?天上、地下,非常有趣。

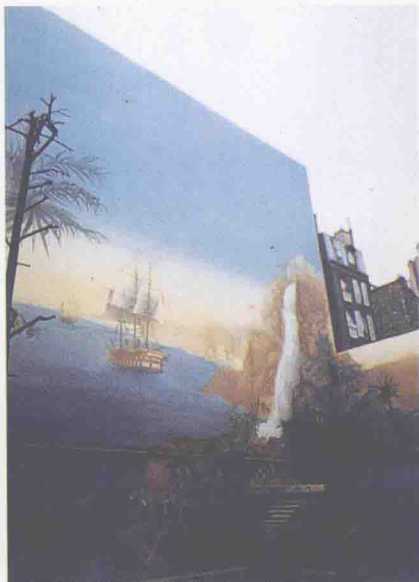
法国的这类壁画涉及的范围和地区是广大的,除了巴黎之外,马赛、里昂、格赫诺博(Grenoble)、海恩(Rennes)、吐鲁斯、胡昂(Rouen)等地也开始有类似的壁画,哪怕更小的城市像莫兰(Merlan)也有此类壁画,这似乎已成为法国的一种新时尚。人们从这些形与色的组合中、从大胆的构图形式中得到了一种美的享受。如果单纯从墙上这些艺术品的含义来看仿佛并无很深的意义与哲理,但仔细探究一下又能悟出几分旨趣。人们喜欢这种构图形式,有时甚至会有一种绘画与空间的“游戏”里了解历史。艺术品,已不再单单是美术馆和博物馆里的藏品,在那些不满足于成天给美术馆或画廊作装饰绘画的艺术家当中,有一种在更敞开的城市环境内将自己的艺术作一番表现的倾向。当他们意识到要将自己的情感赋予更广阔的天地时,他们把“画布”在混凝土的交织中”,墙面成为他们淋漓尽致地挥洒的自由所在,这“坚固的表面”使他们感到自己的强大,因而这种对“墙壁”的向往已成为实现人们臆想的乐园,而无数这样的“画布”(墙壁)正在等候着这些艺术家。这不是画廊里的那种小幅画布,是能将自己的表现力作最大限度发挥的富有极大魅力的画布。

23

25

24

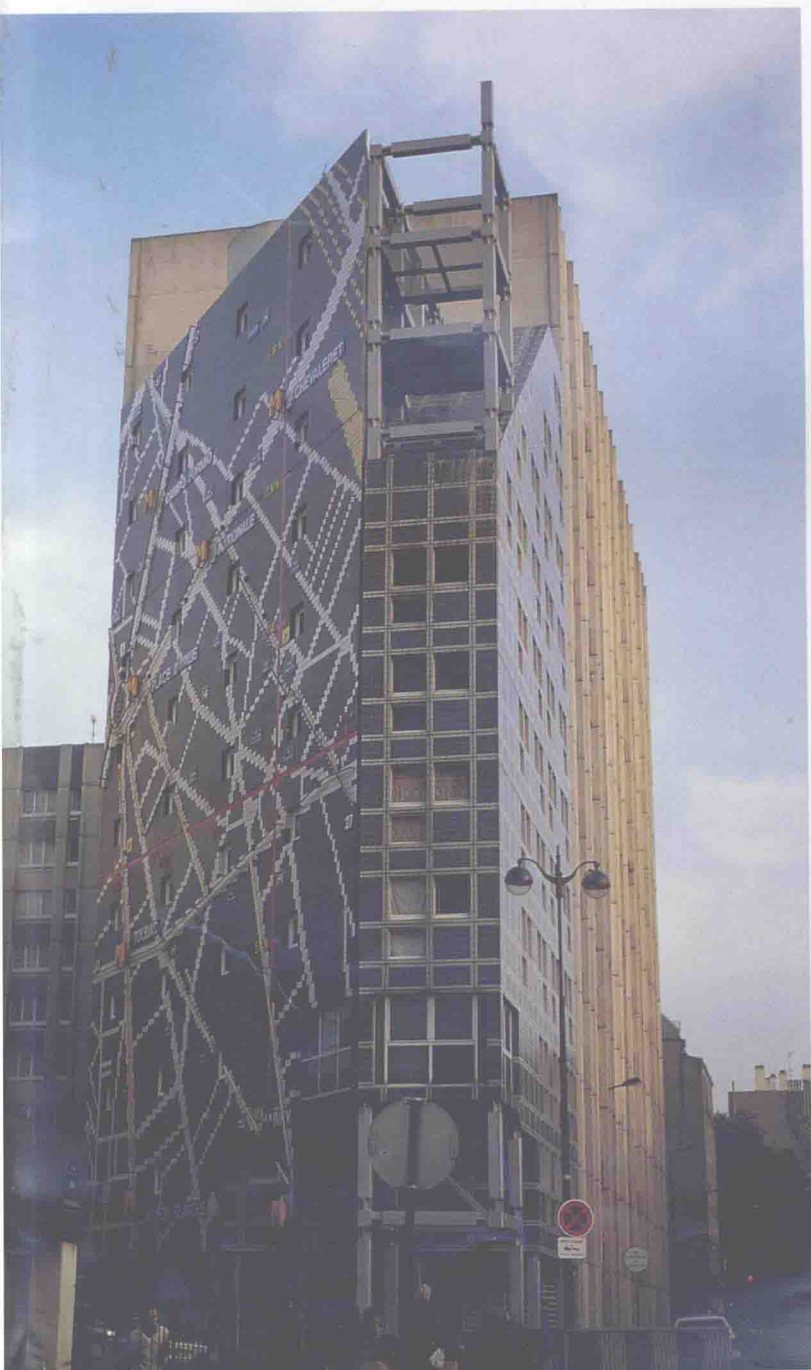
4 地理指示性

墙饰艺术,可以作为公共环境艺术中的装饰点缀,而无任何功能上的实际意义。然而,设计家们从未放弃充分利用墙壁,设法使墙上壁画具有实际用途,即赋予它地理指示性。

图 26、图 27 为巴黎市区墙上的镶嵌壁画,两幅壁画均是放大的区域地图。图 26 通过旁边画面一人物手里的指示杆指出该地区的地理位置,视觉上既明确又亲切。图 27 的地图更有特色,壁画有十几层楼高,视觉冲击力大,目标性强,在远处就能注意到这张巨幅地图。地图的地理指示性极强,把该区域的地铁分布情况清晰地标志出来。地图本身的线面组合与建筑的线面组合浑然一体,作者的构思大胆独到、富于创造性。设计家充分考虑到该地区人们的实际生活,带给他们更多的方便,于通俗中流露出设计者“不经意”中的经意。图 29、图 30 是巴黎地铁巴士底站(BASTILLE)的地铁壁画。1789 年,法国爆发了资产阶级大革命,巴黎人民攻占了象征专制与恐怖的巴士底监狱。由此,该地区在法国历史上占有极其重要的位置。设计家们充分利用了这一社会背景,在地铁壁画中描绘了该历史事件的整个过程,使

26

28

29

30

地理指示性

31

12

乘客路经此地,通过观赏壁画便能辨认出该地区的地理位置。图 31 是巴黎卢森堡公园门口酒吧的环境与墙饰设计。整个环境格调清新,灯罩装饰与壁画和谐统一。画面描绘了卢森堡公园的各种景致,手法淡雅、轻松,使那些无论是到过还是未走进卢森堡公园的人都有身临其境的感觉。图 32、图 33 是西班牙巴塞罗那高迪教堂地铁站的两幅彩色水泥壁画。两幅壁画描绘了马路两侧的风景与景观,同样具有指示、联想的作用,以显示该地域的地理位置。

有的壁画还有诱导人流的作用。由于绘画艺术语言的自由,因此使人们觉得这种标识并不生硬。图 34 为比利时布鲁塞尔的地铁壁画。画面通过不同类型人物的组合来组织人流。虽然画面本身有焦点,但画面从左至右的斜线,与左边的圆形、右边的红色人物臂部,再加上画面中的黑色箭头与电梯标志都指示出“大门”的方向,所以

32

壁画同时具有指示上的诱导性,功能的内涵更为丰富。

地理指示性墙上装饰的风格是多种多样的,由于环境功能不同,设计师往往赋予艺术创作以不同的意义与内涵。

33

