

XIANDAI BIHUA JIFA XIANDAI BIHUA JIFA

现代壁画技法

李文海

江西美术出版社

现 代 壁 画 技 法

X I A N D A I B I H U A J I F A

李 文 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代壁画技法 / 李文编著. —南昌: 江西美术出版社, 2002.1

ISBN 7-80580-897-X

I. 现... II. 李... III. 壁画—技法 (美术)
IV. J218.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 090144 号

书名: 现代壁画技法

编著: 李文

出版: 江西美术出版社

地址: 南昌市子安路 66 号

发行: 新华书店

制版: 深圳利丰雅高电分制版有限公司

印刷: 深圳宝峰印刷有限公司

开本: 889 × 1194mm 1/16

印张: 4

版次: 2002 年 1 月第 1 版

印次: 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数: 3000

ISBN 7-80580-897-X/J·839

定价: 30.00 元

序

壁画是一种公众艺术,深受广大群众的喜爱。这种艺术形式在所有的绘画中历史最悠久、影响最广泛。早在距今2万多年的旧石器时代,在法国西南部的拉斯科洞窟的岩壁上就画满了各种动物群,这些动物形态生动,色彩明快,反映了2万多年前穴居的原始人类狩猎生活的生动场面。随着人类的进化,壁画在反映内容和表现方法上不断改进。在西方有粗地壁画、刷地壁画(湿壁画、干壁画)和各种材料的镶嵌、水泥、陶瓷、金属等等材料制成的壁画。在现代壁画中为更好地适应建筑物的需要,壁画所采用的材料和表现手段种类更加多样了。

中国的壁画艺术具有悠久传统和独特的气派与风格,是民族绘画遗产中重要的组成部分。且不谈远古时期的壁画,就从古代典籍中有记载的壁画至少是在公元前600年左右,春秋战国时期各地已流行壁画,例如“先王之庙”、“公卿祠堂”等的墙壁上就有了具有鲜明的主题思想和生动的艺术形象的壁画。由于中国传统的建筑材料主要采用泥、木、土和少量石材建造,所以依附在建筑物上的壁画也相应比较简单,一般以粗泥铺地再掺和麻筋、竹篾、棉花、驼毛之类的细泥铺在中层,上面铺盖沙泥,晾干压平后再刷以掺有轻胶水或豆浆的白垩土,然后轻刷矾水几遍,就在这样的基底上勾勒、染色,有的还加沥粉贴金。由于材料质地本身的局限,所以中国传统的壁画往往只适合于室内绘制。建国以来,我国的壁画艺术有很大的发展,采用的材料也越来越多,但中国的壁画艺术的表现形式与社会的迅猛发展还是十分不相称的,它远远不能满足人们的需求。因此,当今大力提倡和推广壁画艺术依然十分必要。

江西美术出版社出版有关壁画技法的书,无疑是件好事。由李文编撰十分适合,因为他在俄罗斯是专攻壁画艺术的,他所就学的那个莫斯科斯塔洛戈洛夫工艺美术学院,是俄罗斯工艺美术院校中历史最悠久、设备最齐全、师资力量最雄厚的一所高等学府,在壁画教学中,他们特别强调壁画的制作和实践。因此,李文6年的学习不仅对各类壁画的设计作了深入的研究,同时他取得了理论与实践相结合的具体经验。他的理论指导老师是俄罗斯著名的艺术理论家采力采夫斯基教授,壁画指导老师是俄罗斯著名的壁画家卡玛洛夫教授,李文受益匪浅,回国后他又为许多建筑物设计壁画并亲自参加制作,他写的这本壁画技法书也是他学习壁画和制作壁画的经验总结。因此这本书将有别于其他国内出版的有关壁画的书籍,更多的是壁画制作知识和实践经验,对广大壁画爱好者和学习、制作壁画的读者来说提供了可贵的参考资料。

作者在这本册子中把分层壁刻(sgraffito)作为重点介绍是有一定道理的。因为分层壁刻这种壁画形式在我国尚未得到广泛地运用。实际上这种壁画形式与建筑物结合得统一、和谐,容易与建筑相吻合,使建筑的空间内涵得到进一步的延伸。分层壁刻随着光照的变化,立体层面显示出浮雕感,产生特殊的光影效果和艺术效果,这是其他壁画材料难以达到的。此外,分层壁刻的材料造价低廉,比较经济,更易于壁画的普及,不论在城市还是农村,不论在室内还是室外都可以采用。用分层壁刻这种材料制作的壁画在前苏联和俄罗斯被广泛运用,在艺术上和技术上都得到了进一步的发展。李文直接在那里取得分层壁刻的知识和经验,所以,他对分层壁刻的介绍是比较准确和实际的。

总之,我十分赞成在我国提倡壁画艺术,目前在环境艺术方面,城雕已受到人们的重视,可是壁画艺术似乎还没有引起足够的关注。当今全国上下都在重视国民素质的提高,作为公众艺术的壁画也是提高群众审美水平的最好途径和方式之一,希望大家都来关心中国的壁画艺术,为它的发展创造一个美好的空间。

目 录

分层壁刻·····	1
玻璃镶嵌·····	8
马赛克镶嵌·····	12
大理石镶嵌·····	17
图例·····	23

纪念性、装饰性绘画——壁画是人类文明历史中对文明的再现。现代壁画是以人类工业文明为之骄傲的建筑物为载体的。公共空间中的壁画更是空间中不可分割的一部分,用一位建筑师朋友的话来讲——壁画应该像从墙壁中长出来一样,它应该是物质中自然灵性美的再现。

以下介绍几种现代壁画形式和制作技法,希望对学习和制作壁画的读者能有所帮助。

分层壁刻

艺术传统和传承精神是现代艺术所反叛和否定的,但是传统艺术及其工艺技巧都是人类智慧的结晶,每一位艺术家都从前辈那里继承了传统技法和传统精神,在发扬光大的同时传承给了后继者。有了这种血脉传承,人类的精神财富和智慧才不断丰富和发扬光大。就一些古老而又生命力顽强的艺术形式来说,更是艺术家继承和发扬的结晶。

“sgraffito”一词源于意大利。现今知道最早的分层壁刻出现在15世纪的意大利并被广泛用于公共建筑,如广场、教堂和歌舞剧院等,后来传遍欧洲。特别是在前苏联时期,分层壁刻被发扬光大,众多的公共建筑为之提供了载体。分层壁刻本身不

图1

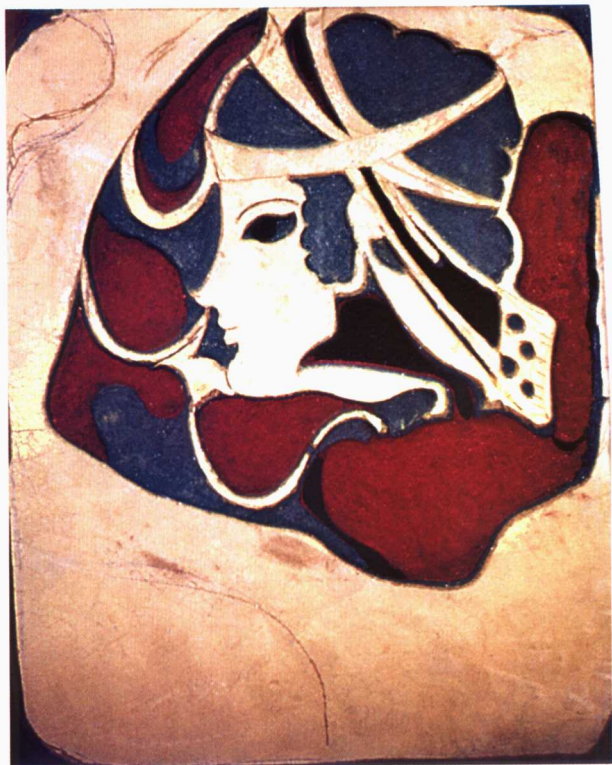

图 2

图 3

图 4

但从表现形式和材料上与建筑统一和谐,而且使建筑的空间内涵得到延伸。分层壁刻的强烈形式感和浮雕感使其具有纪念性意义,概括的整体色彩又使其极具装饰性的艺术效果。

(一) 建筑墙壁的要求

现代建筑的材料运用虽然具有多样性的特点,但是基本上还是以砖或是混凝土为主的,墙壁基底面处理得好坏直接影响到分层壁刻的牢固度。无论是砖墙、砖混墙还是混凝土墙都必须保证墙面坚固干爽,并使表面粗糙,以增强灰浆的附着力。

为了增强灰浆的附着力,还要在坚硬的建筑表面固定一层铁网,然后在上面涂抹灰浆。

分层壁刻是以建筑灰浆为主要材料,调和以各种色彩的颜料粉,然后分层涂抹,再拷贝上原大稿子,按图形和色层,运用切、刻、剥、刮等手法,使其露出不同色层、不同形状,其效果极具浮雕感、装饰感和艺术表现力。

(二) 材料

主要材料有细沙、石灰浆、水泥、老粉、清水、铁等。在坚硬的混凝土墙面上固定铁网还需使用专门的钢钉枪。如果铁网的网眼过大还可用铁片固定。

图 5

图 6

黄沙这种材料具有伸缩性，松软且便于操作。同时沙的材质具有自然的感染力和表现力，沙的质量好坏直接影响到画面的精细度，所以沙一定要筛出杂质。石灰浆的作用如同调和媒介剂，也要除去杂质，特别注意不要留下颗粒，因为白色石灰颗粒在干透以后特别容易破坏整体效果。白水泥的作用除了增强牢固度以外，还有一定的增白作用。

分层壁刻的颜料是碱性的或者是经氧化后的颜料粉，它必须是能和建筑材料调和的。颜料的质量好坏直接影响到画面色彩的饱和度与耐久性。

（三）制作程序

由于材料干透的过程时间一般不长，所以要求制作时一次完成。如果一次无法完成的大型壁刻，可以按严格的制作工序分段进行，所以前期的素描稿和色彩稿准备工作的充分与否尤为重要。

设计稿的创作与架上绘画有许多不同。由于建筑墙面的形、光线和视角等环境因素的影响，还必须根据建筑的功能要求进行创作，使画面在大空间中成为建筑空间的延伸和建筑内涵的升华。所以它不是简单的架上绘画的放大，而是一种必须概括、提炼和整体的表现。

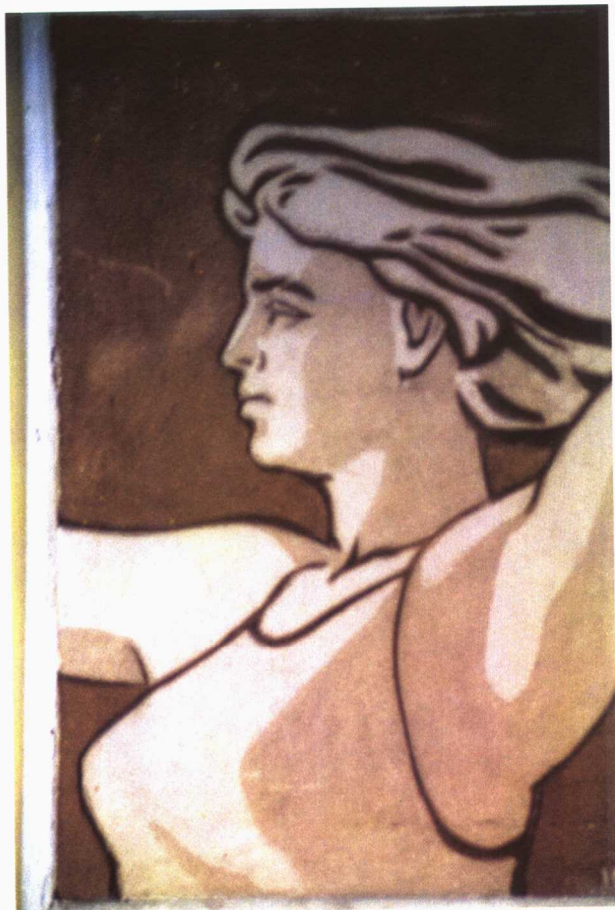

图 7

图 8

图 10

图 9

(四) 灰浆和调色方法

取细沙3份、石灰浆1份、黑水泥1份,加入所需色层的颜料粉,再加入适量的水搅拌均匀。(注意:水分适度,使灰浆能涂抹上墙为准。色彩的饱和度可以取一小块放在旁边以干燥后的色彩为准。)

(五) 涂抹色层

涂抹色层时一定要注意,深色层应该铺在底层,再由深到浅往上覆盖,浅色层应在最表面。涂抹底层时一定要盖住铁网。运用泥工刀涂抹时要有力、均匀、快速。色层的厚度一般在1~2厘米左右,也可视情况而定。另外,每层的衔接必须是当第一层完成后,等干到用手轻按不留下凹印时,再将此层用木板打磨毛糙,以便在上面涂抹第二层时增强附着力。

(六) 分层剥刻

当最后一层——表面层涂抹完成后,待干到六七分的硬度时,将拷贝稿纸覆盖上去,用铅笔轻柔快速地将画面拷贝在松软的表面层。然后揭去拷贝纸,在表面层就留下了凹状线图形。再根据色彩稿的色彩,分层切、剥、刮下色层,露出所需的色层和形状。(注意:切边时一定要保持原稿外形的边缘线的准确性,同时注意刮剥下来的色土不要破坏表面层的整洁。)

图 11

图 12

图 13

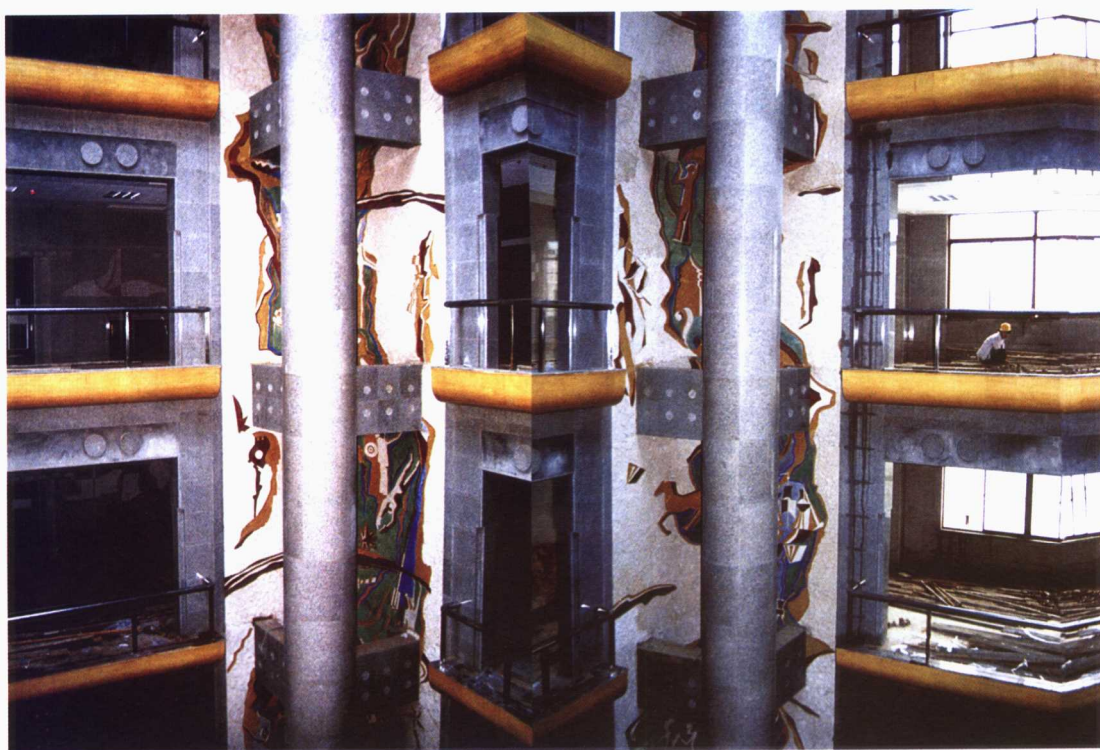

图 14

图 15

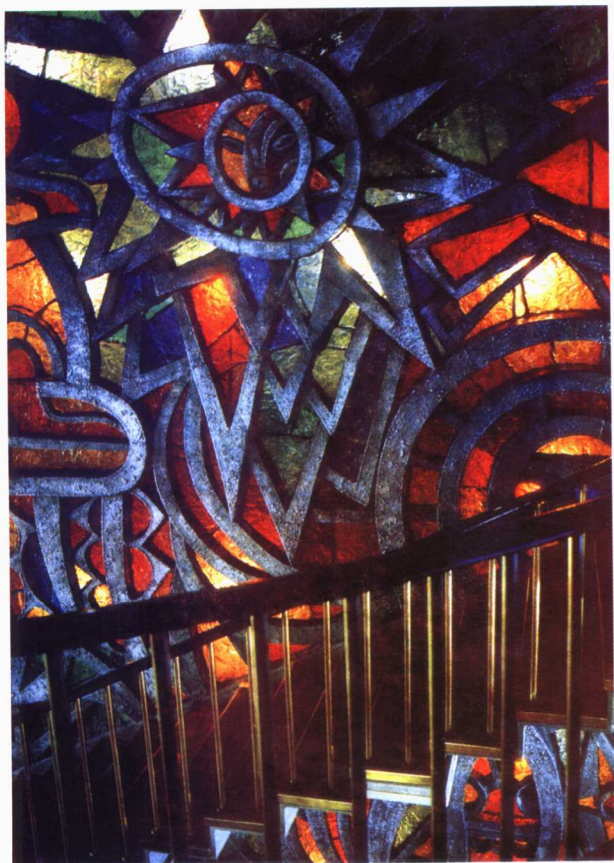

图 1

图 2

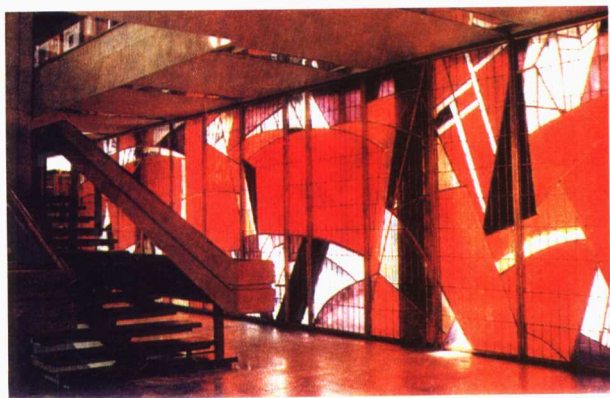

图 3

图 4

玻璃镶嵌

自 4000 年前世界上出现玻璃这种材料以来,它就被生活和艺术所广泛钟爱。彩色玻璃具有美妙、绚丽的色彩和独特的晶莹透亮的材质感和梦幻般动人的视觉效果。

与其他艺术形式一样,玻璃镶嵌的发展也与宗教的兴衰密不可分。中世纪的宗教为玻璃镶嵌提供了题材和舞台,使玻璃镶嵌的工艺制作提高到一个非常高的水平。那些教化人的宗教内容和阳光照射下玻璃斑斓的色彩,在压抑空旷的教堂内营造了一种神秘、美丽而庄严的氛围。

随着现代的玻璃工艺的发展如吹管、研磨、磨砂等技术的丰富,玻璃制品在日常生活中得到广泛的运用,特别是在现代公共艺术领域里,玻璃镶嵌这种古老的艺术形式正焕发出新的光彩。

(一) 玻璃镶嵌的材料

玻璃镶嵌的制作过程较为复杂,要准备好各种材料和工具。

1. 创作设计稿;
2. 色彩稿;
3. 线描稿;

图 5

4. 各种彩色玻璃。传统的玻璃一般都表面整齐光滑，厚度分为薄型玻璃（4~10厘米）和厚型玻璃（10~20厘米）。现代的异型玻璃则厚薄不均，形状不等；

5. 玻璃镶嵌条。镶嵌连接条的形状根据形的要求，主要有H形和T形等，材料有铅、铁、铜、钢、木等；

6. 黏连媒介。现代的黏连媒介剂非常多，如各类快速固胶、树脂、水泥等；

7. 上釉着色工具及烘烤箱。

（二）制作方法与步骤

1、镶嵌条的制作：

根据设计稿镶嵌条的位置和大小，将H形和T形铅条或其他材料的凹形条烧、熔、敲、切制作成所需的形状。镶拼成画面框架，留出在接头处并不要焊牢，以便玻璃的镶嵌。

2、割切玻璃：

根据设计稿在拷贝纸上放大到实际尺寸并编好号码，用玻璃割刀裁切好玻璃，然后放在编号位置。

3、绘制和上釉：

在设计时尽量概括和整体的同时，利用手工绘制一些细节和局部也十分重要。绘制所需的颜料，

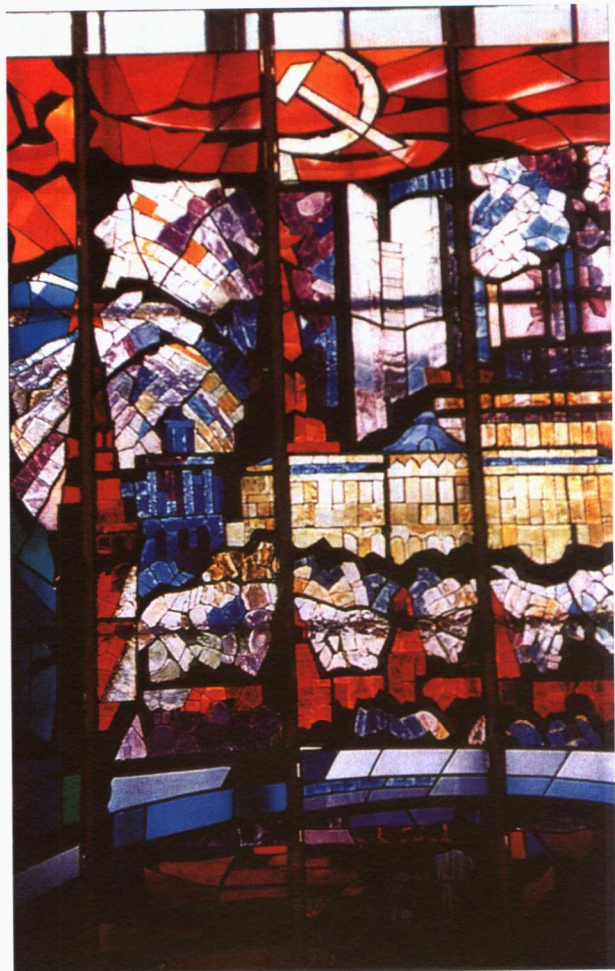

图 6

图 7

图 8

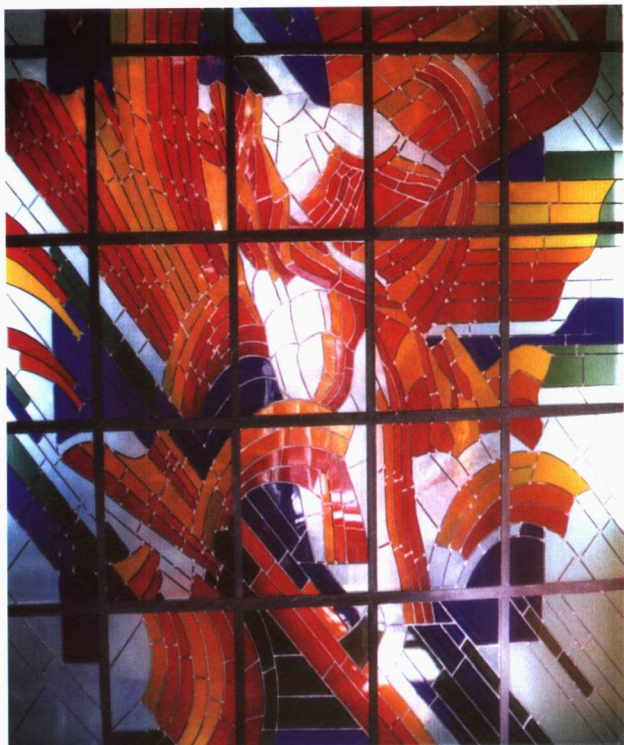

图 10

图 9

目前常用的有玻璃颜料、珐琅釉料、陶瓷釉料等。调和剂常用的有阿拉伯胶、白砂糖、白醋等，然后将绘制好的玻璃经高温烘烤使颜料熔于玻璃表面，烘烤温度一般为 $1200^{\circ}\text{C} \sim 1400^{\circ}\text{C}$ ，视玻璃的软硬厚度，调增温度高底差 500°C 左右，烘烤时间约为 $30 \sim 60$ 分钟。

4、镶嵌：

根据设计稿将玻璃从画面的一边边缘开始，镶嵌入镶嵌条的凹槽处，然后将接头处固定并焊牢，也可以在整個画面镶嵌完后焊牢所有接头处。最后用水泥或灰膏填补住玻璃与镶嵌条凹槽处的缝隙，使玻璃固定牢。

现在越来越多的材料和先进设备的综合利用，使玻璃镶嵌的制作可以根据艺术家的要求不断创造出新的技巧和方法，因此，玻璃镶嵌的艺术魅力必将更加光彩夺目。

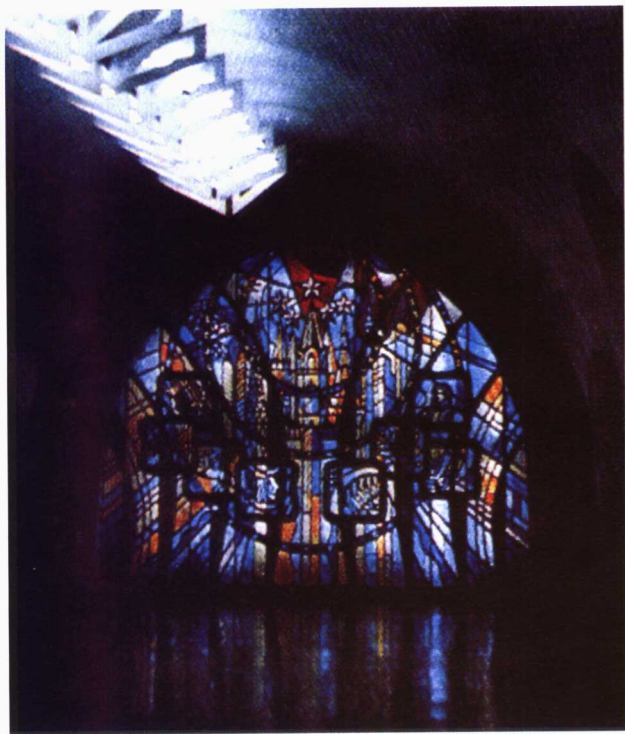

图 11

图 13

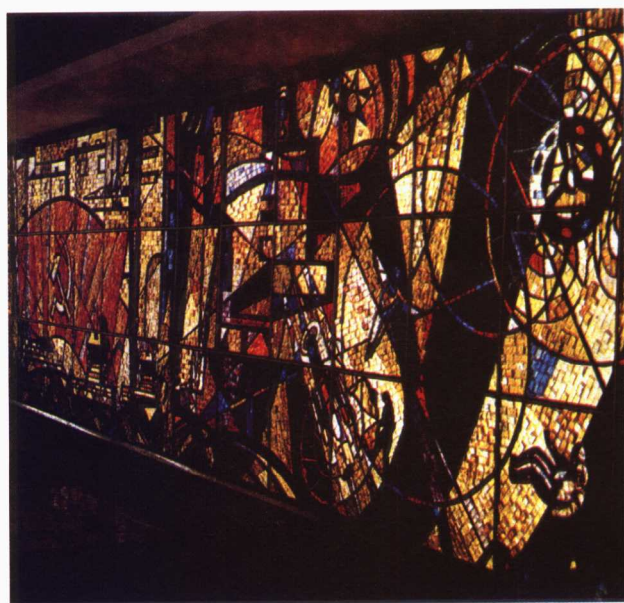

图 12

图 14

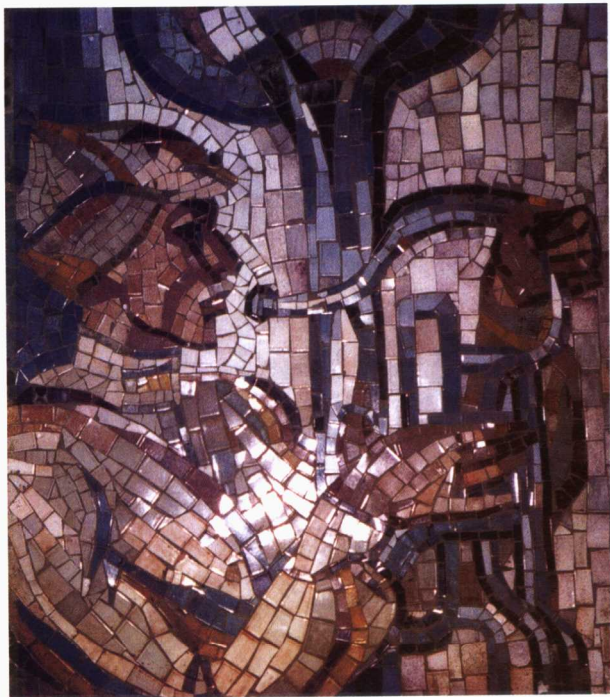

图 1

图 2

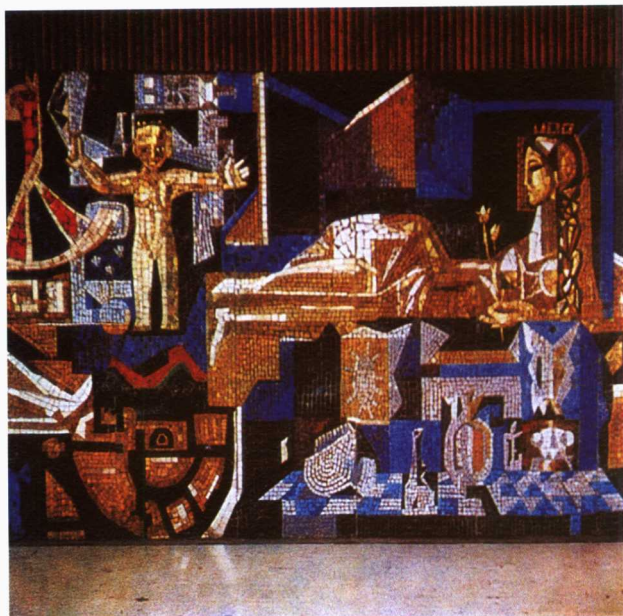

图 3

马赛克镶嵌

马赛克镶嵌：古罗马人称这种技术为opus musivum，意为“小块的拼置”，现在一般都是从意大利语“masaico”翻译而来。迄今发现最早的马赛克装饰品是在神庙中。公元前4世纪左右，古希腊人用海边各色小圆石装饰露天井、庭院。并发明了玻璃马赛克（压制彩色玻璃）技术。到了拜占庭时期，马赛克技术的运用达到了一个高峰，宗教为之提供了巨大的舞台。经过许多世纪保留下来的宗教题材的马赛克艺术作品依然光彩照人，都得益于能适用于各种气候条件和环境的自然石材、陶瓷、彩色玻璃等制作材料的坚固和耐久。

（一）工具与材料

1. 特制钢锤和锤座；
2. 医用尖锥钳；
3. 泥水刀；
4. 钢凿、榔头；
5. 厚牛皮纸、橡皮泥、胶水。

（二）制作方法和步骤