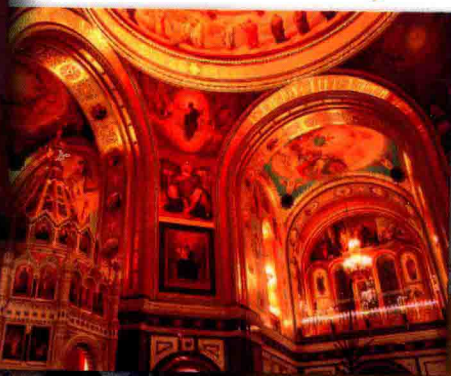
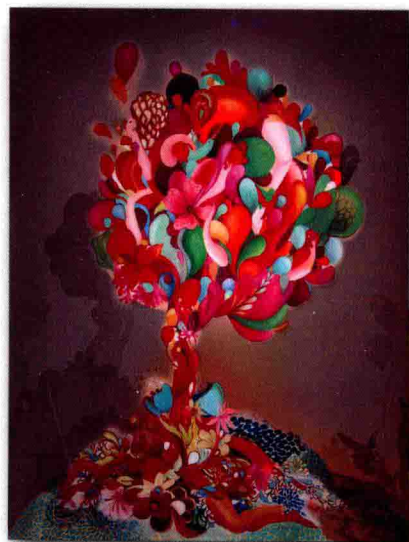

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

壁画设计

孙薇 主编

朱磊 田园 副主编

清华大学出版社

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

壁画设计

孙薇 主编

朱磊 田园 副主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

壁画设计是高等艺术院校非常重要的专业课程,也是壁画从业者必须学习和掌握的知识技能。本书根据壁画设计课程教学大纲要求,系统介绍壁画的基本概念、壁画种类、艺术语言、表现形式、创作理念等知识技能,并结合时代发展,注重案例教学,培养学生创作实践的能力。

本书具有知识系统、理论适中、结构合理、案例丰富、贴近实际的特点,具有艺术性和实用性,既适用于高校本科、专升本及高职高专院校设计专业课程的教学,也可以作为设计创作企业从业者的职业教育岗位培训教材,对于广大壁画爱好者也是一本有益的普及读物。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

壁画设计/孙薇主编.--北京:清华大学出版社,2015

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

ISBN 978-7-302-36080-3

I. ①壁… II. ①孙… III. ①壁画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J218.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 069676 号

责任编辑:张 弛

封面设计:李子慕

责任校对:袁 芳

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795764

印 装 者:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:11.5

字 数:256 千字

版 次:2015 年 6 月第 1 版

印 次:2015 年 6 月第 1 次印刷

印 数:1~2000

定 价:49.00 元

产品编号:058227-01

编 审 委 员 会

主 任：牟惟仲

副主任：(排名不分先后)

宋承敏	冀俊杰	张昌连	田卫平	腾祥东	张振甫
林 征	帅志清	李大军	梁玉清	鲁彦娟	王利民
吕一中	张建国	王 松	车亚军	王黎明	田小梅

委 员：(排名不分先后)

梁 露	崔德群	金 光	吴慧涵	崔晓文	鲍东梅
翟绿绮	吴晓慧	温丽华	吴晓赞	朱 磊	赵 红
马继兴	白 波	赵盼超	田 园	姚 欣	王 洋
吕林雪	王洪瑞	许舒云	孙 薇	赵 妍	胡海权
温 智	逢京海	吴 琳	李 冰	李 鑫	刘菲菲
何海燕	张 戈	曲 欣	李 卓	李笑宇	刘 剑
刘 晨	李连璧	孟红霞	陈晓群	张 燕	阮英爽
王桂霞	刘 琨	杨 林	顾 静	林 立	罗佩华

总 编：李大军

副总编：梁 露 鲁彦娟 吴晓慧 金 光 温丽华 翟绿绮

专家组：田卫平 梁 露 崔德群 崔晓文 华秋岳 梁玉清

序言

随着我国改革开放进程的加快和市场经济的快速发展,广告和艺术设计产业也在迅速发展。广告和艺术设计作为文化创意产业的核心和关键支撑,在国际商务交往、丰富社会生活、塑造品牌、展示形象、引导消费、传播文明、拉动内需、解决就业、推动民族品牌创建、促进经济发展、构建和谐社会、弘扬古老中华文化等方面发挥着越来越大的作用,已经成为我国服务经济发展重要的“绿色朝阳”产业,在我国经济发展中占有极其重要的位置。

1979年中国广告业从零开始,经历了起步、快速发展、高速增长等阶段,2011年我国广告营业额突破3000亿元,已跻身世界前列。商品销售离不开广告,企业形象也需要广告宣传,市场经济发展与广告业密不可分;广告不仅是国民经济发展的“晴雨表”、社会精神文明建设的“风向标”,也是构建社会主义和谐社会的“助推器”。由于历史原因,我国广告艺术设计业起步晚,但是发展飞快,目前广告行业中受过正规专业教育的从业人员严重缺乏,因此使得中国广告和艺术设计作品难以在世界上拔得头筹。广告设计专业人才缺乏,已经成为制约中国广告设计事业发展的主要瓶颈。

当前,随着世界经济的高度融合和中国经济国际化的发展趋势,我国广告设计业正面临着全球广告市场的激烈竞争,随着世界经济发达国家广告设计观念、产品营销、运营方式、管理手段及新媒体和网络广告的出现等巨大变化,我国广告和艺术设计从业者急需更新观念、提高专业技术应用能力与服务水平、提升业务质量与道德素质,广告和艺术设计行业和企业也在呼唤“有知识、懂管理、会操作、能执行”的专业实用型人才;加强广告设计业经营管理模式的创新、加速广告和艺术设计专业技能型人才培养已成为当前亟待解决的问题。

为此,党和国家高度重视文化创意产业的发展,党的十七届六中全会明确提出:“文化强国”的长远战略、发展壮大包括广告业在内的传统文化产业,迎来文化创意产业大发展的最佳时期;政府加大投入、鼓励新兴业态、发展创意文化、打造精品文化品牌、消除壁垒、完善市场准入制度,积极扶持文化产业进军国际市场。结合中国共产党第十八次全国代表大会提出的“扎

实推进社会主义文化强国建设”的号召,国家“十二五”规划纲要明确提出促进广告业健康发展。中央经济工作会议提出稳中求进的总体思路,强调扩大内需,发展实体经济,对做好广告工作提出新的更高的要求。

针对我国高等教育广告和艺术设计专业知识老化、教材陈旧、重理论轻实践、缺乏实际操作技能训练等问题,为适应社会就业需求、满足日益增长的文化创意市场需求,我们组织多年从事广告和艺术设计教学与创作实践活动的国内知名专家、教授及广告设计企业精英共同精心编撰了本套教材,旨在迅速提高大学生和广告设计从业者的专业技能素质,更好地服务于我国已经形成规模化发展的文化创意事业。

本套系列教材作为高等教育广告和艺术设计专业的特色教材,坚持以科学发展观为统领,力求严谨,注重与时俱进;在吸收国内外广告和艺术设计界权威专家、学者最新科研成果的基础上,融入了广告设计运营与管理的最新实践教学理念;依照广告设计的基本过程和规律,根据广告业发展的新形势和新特点,全面贯彻国家新近颁布实施的广告法律、法规和行业管理规定;按照广告和艺术设计企业对用人的需求模式,结合解决学生就业、加强职业教育的实际要求;注重校企结合、贴近行业企业业务实际,强化理论与实践的紧密结合;注重管理方法、运作能力、实践技能与岗位应用的培养训练,并注重教学内容和教材结构的创新。

本套系列教材包括《中国工艺美术史》《色彩》《艺术概论》《中外美术作品鉴赏》《素描》《广告学概论》《广告设计》《广告摄影》《字体设计》《版式设计》《包装设计》《标志设计》《招贴设计》《展示设计》《书籍装帧设计》等书。本系列教材的出版,对学生尽快熟悉广告设计操作规程与业务管理、帮助学生毕业后能够顺利走上社会就业具有特殊意义。

教材编委会

2013年4月

前言

壁画与所有的美术作品一样,是伴随着人类成长的历程不断发展和变化的艺术,这种艺术形式在绘画中历史最悠久、影响最广泛,是人类社会文明进程的纪念碑。从史前旧石器时代的岩壁图像,到传统的宗教壁画、墓室壁画、宫廷壁画,以及与建筑环境空间融为一体的现代壁画,都反映了人类在不同时期的社会生活、文化思想和精神风貌。与其他类型作品不同的是,壁画是以墙壁为载体而存在的,壁画在强调它的社会功能和审美功能的同时,也在为了更好地适应建筑物的需要而不断地融入环境、改善环境。

改革开放以来,因历史原因沉寂百年的中国壁画才重新起步,壁画教学担负着志在复兴的使命。系统、全面地学习壁画的基本概念、艺术语言、表现形式、创作理念及制作工艺和技法,准确地把握壁画自身的艺术规律,赏析当代世界各国优秀壁画艺术作品,从中博采众长、批判借鉴,对推动中国当代壁画的创研与教学具有积极作用。

以北京首都机场壁画的问世为标志,揭开了当代中国现代壁画的新纪元。当代壁画已经突破了传统壁画的概念,从户外到室内、从鸿篇巨制到家居小品、从宫廷宗教场所到城市及个人空间,作为与环境空间同时发展变化的、大型的、公众的艺术形式,壁画的形式与内涵越来越丰富,不同风格、题材、材料、技法的壁画无所不在,与美学、工艺学、材料学、心理学等紧密联系。随着人们对环境品质和精神需求的提高,壁画作为深受广大群众喜爱的公共艺术,其表现形式远远不能满足人们的审美需求,在大力提倡提高国民素质、提高群众审美水平的今天,大力提倡和推广壁画艺术这一综合造型艺术,创作出具有民族特色、时代精神的壁画艺术作品,是我们任重而道远的事业。

壁画设计是高等艺术院校非常重要的专业课程,也是相关从业、就业者所必须掌握的基本理论知识与技能。当前面对国际壁画设计制作业的迅猛发展与激烈的市场竞争,对从业人员专业技术素质的要求也越来越高,社会经济发展和国家产业变革,急需大量具有理论知识与实际操作技能的复合型壁画设计与制作的专门人才。为了保障我国文化创意产业经济活动和国

际壁画设计制作业的顺利运转,加强现代壁画从业者专业综合素质培养,加速推进产业化进程,提高我国壁画设计制作水平,更好地为我国文化创意产业服务,既是壁画设计企业快速可持续发展的战略选择,也是本书出版的真正目的和意义。

本书共七章,以培养读者应用能力为主线,在吸收国内外壁画设计界权威专家丰硕成果的基础上,精选风格鲜明和具有典型意义的壁画设计制作作品为案例;结合中外壁画设计发展的新形势和新特点,针对高等院校设计专业应用型人才的培养目标,系统介绍壁画的基本概念、壁画种类、艺术语言、表现形式、创作理念等知识技能,并结合时代发展,注重案例教学,培养学生的创作实践能力。

本书作为普通高等院校广告和艺术设计专业的特色教材,坚持以科学发展观为统领,严格按照教育部关于“加强职业教育、突出实践能力培养”的教学改革要求,强调将壁画设计基础理论教学与实践应用相互融合,注重启迪开发学生设计思维的创造性,注重训练和培养学生设计制作与表现的动手能力。本书的出版对帮助学生尽快熟悉壁画设计制作与应用操作规程,毕业后能够顺利就业具有特殊意义。

本书融入了壁画设计制作最新的实践教学理念,力求严谨,注重与时俱进,结构合理、知识系统、图文并茂、通俗易懂,突出科学性、艺术性、实用性,并采用新颖统一的格式化体例设计。

本书由李大军进行总体方案策划并具体组织,孙薇主编并统改稿,朱磊、田园为副主编,由具有丰富教学和实践经验的田卫平教授审订。作者编写分工:牟惟仲编写了序言,朱磊编写了第一章、第二章,侯绪恩编写了第三章,田园编写了第四章、第五章,孙薇编写了第六章,吴晓慧、温丽华编写了第七章,陈智、马金豆、房宇、李娟娟、李阳、王剑夫、陈阳莲、吕鸿博、李问涵、臧凡凡、许振东、赵倩、张宇航、王雅莉提供了部分图片,华燕萍进行了文字修改和版式整理,李晓新制作了教学课件。

在编写过程中,我们参阅了大量有关壁画设计的最新书刊和相关网站资料,精选收录了一部分具有典型意义的中外优秀壁画作品,并得到编委会及业界专家、教授的具体指导,在此一并致谢。

为配合本书使用,我们提供了配套电子课件,读者可以从清华大学出版社网站(www.tup.com.cn)免费下载。

因编者水平有限,书中难免存在疏漏和不足之处,恳请同行和读者批评、指正,以便修订和完善。

编者

2014年11月

目录

第一章 壁画概述 001

- 005 第一节 壁画的概念与特点
- 008 第二节 壁画的功能与分类
- 023 第三节 壁画的继承与创新

第二章 壁画艺术语言解析 027

- 028 第一节 内涵丰富的表现题材
- 031 第二节 包罗万象的表现手法
- 035 第三节 灵活多样的形式美感
- 040 第四节 与空间环境的紧密融合

第三章 壁画材料的多重属性 048

- 049 第一节 常用的壁画材料
- 057 第二节 壁画材料的物理特性
- 057 第三节 壁画材料的心理特性

第四章 多变的壁画构图手段 060

- 061 第一节 平面式构图
- 068 第二节 空间式构图

第五章 丰富的壁画色彩技巧

071

- 072 第一节 环境色
- 073 第二节 主题色
- 073 第三节 结构色
- 074 第四节 色彩对比与调和
- 079 第五节 色彩的心理与情感

第六章 壁画的制作工艺

082

- 083 第一节 油性材料壁画的制作工艺及技法
- 087 第二节 湿壁画的制作工艺及技法
- 095 第三节 丙烯壁画的制作工艺及技法
- 100 第四节 沥粉贴金壁画的制作工艺及技法
- 105 第五节 漆壁画的制作工艺及技法
- 111 第六节 分层壁刻壁画的制作工艺及技法
- 114 第七节 陶瓷壁画的制作工艺及技法
- 121 第八节 马赛克镶嵌壁画的制作工艺及技法
- 127 第九节 玻璃镶嵌壁画的制作工艺及技法
- 133 第十节 木质壁画的制作工艺及技法
- 138 第十一节 石材壁画的制作工艺及技法
- 142 第十二节 金属壁画的制作工艺及技法
- 148 第十三节 纤维壁画的制作工艺及技法
- 154 第十四节 综合材料壁画的制作工艺及技法

第七章 壁画的创作设计

162

- 163 第一节 壁画创作的思维模式
- 165 第二节 壁画的设计创作

参考文献

173

第一章

壁画概述

学习 导语

壁画艺术是与人们生活密不可分的集艺术性和实用性于一身的艺术形式,是最古老的一种艺术形式。早在旧石器时代,石窟壁画就记载了人类早期的活动。系统地了解 and 掌握壁画的基本概念与特点、功能与分类、继承与创新,不仅能提高同学们对美的欣赏能力,而且还为艺术创作打下坚实的理论基础。

核心 概念

壁画的概念与特点、功能与分类、继承与创新

引导 案例

西班牙阿尔塔米拉洞穴是19世纪70年代发现的,是旧石器时代晚期原始绘画的艺术遗迹,距今有1.4万年至2万年的历史。阿尔塔米拉洞穴位于西班牙北部坎塔布利亚自治区的桑蒂利亚纳德耳马尔附近,洞穴长270米,大部分壁画分布在长达18米的洞顶和岩壁上,以红色、黄色、紫色和黑色绘制有野牛、野猪、野马、驯鹿及猛犸等动物,总数达150余只。

洞顶有长达15米的岩画,画着21头野牛,动物身长一到两米,姿态或站、或卧、或蜷曲、或挣扎,形象生动。当时的人类用坚硬的燧石工具在岩壁上凿刻出轮廓,使用色彩鲜明的天然矿物颜料作画,颜料在绘制前用动物的脂肪和血液调和,先勾线后涂色,表现出自然而质朴的风格。红色的颜料是氧化铁,蓝色的颜料是氧化锰,黄色的颜料是铁的化合物,黑色的颜料是骨头和木炭提取物。除了用手或颜料块涂抹颜

色,原始人类还使用羽毛、植物纤维等绘画工具以及兽骨腔管等喷绘工具。洞穴壁画技法简练、技艺非凡,让人叹为观止。1985年阿尔塔米拉洞穴被列入世界遗产名录。

阿尔塔米拉洞穴壁画《野牛》(如图1-1所示),表现的是一头野牛受伤倒地,蜷缩一团,怒视前方,动态栩栩如生。为了生动而完整地表现其形体和动作,动物的身体被表现成正侧面,特角则被正面描绘,充分显示出原始人对于动物解剖画结构的精准把握,被公认为是世界美术史上原始绘画的代表作。

图1-1 西班牙阿尔塔米拉洞穴岩画1

壁画,顾名思义是画在墙壁上的绘画。最初指在灰泥墙面上进行的湿壁画描绘。在《中国美术辞典》中的定义是:“壁画是绘画的一种,指绘制在土砖木石等各种质料壁面上的图画。”而在《西洋美术辞典》中,壁画则定义为各种壁面装饰的统称。现在泛指依附于建筑室内外墙壁、天花板、窗棂及建筑界面上所有绘制、雕刻或由各种材料结合工艺手段制成的绘画作品。

壁画是人类最古老的一种绘画艺术形式,是人类想象力和技能的产物。早在人工建筑未出现之前,壁画就记载了人类早期的活动,原始人在居住的洞穴中、露天的岩或崖壁上涂抹绘制着“岩画”“崖画”,这是壁画最原始的形态。

壁画的历史源远流长,现存史前遗迹一般分为洞窟壁画与摩崖壁画两种,大都创作于距今4000年至三四万年前。欧洲、非洲、大洋洲和亚洲都有遗迹发现。例如西班牙的阿尔塔米拉洞穴岩画(如图1-2所示)、法国的拉斯科洞窟岩画(如图1-3所示)、南非的布须曼岩画等,中国内蒙古阴山岩画(如图1-4所示)、宁夏大麦地岩画、连云港将军崖岩画(如图1-5所示)等,这些史前壁画或采用单色平涂绘制而成,或利用岩石的高低变化以石器敲凿磨制而成,在造型上基本上以写实为主,线条简洁流畅、质朴率真,造型动态强烈,整体效果气势磅礴。

新石器晚期西方神庙建筑、宫殿、陵墓的兴起(如图1-6和图1-7所示),使壁画这一以墙壁为载体而存在的艺术形式得以发展。位于土耳其境内阿奈托利亚半岛上的建于公元前6000年的荷约克神庙壁画是迄今发现最早的神庙壁画。最早的墓室壁画发现于公元前4500年埃及古王国时期巴达利文化遗迹中。

图1-2 西班牙阿尔塔米拉洞穴岩画2

图1-3 法国拉斯科洞窟岩画

图1-4 中国内蒙古阴山岩画

图1-5 中国连云港将军崖岩画

图1-6 埃及卡纳克神庙壁画

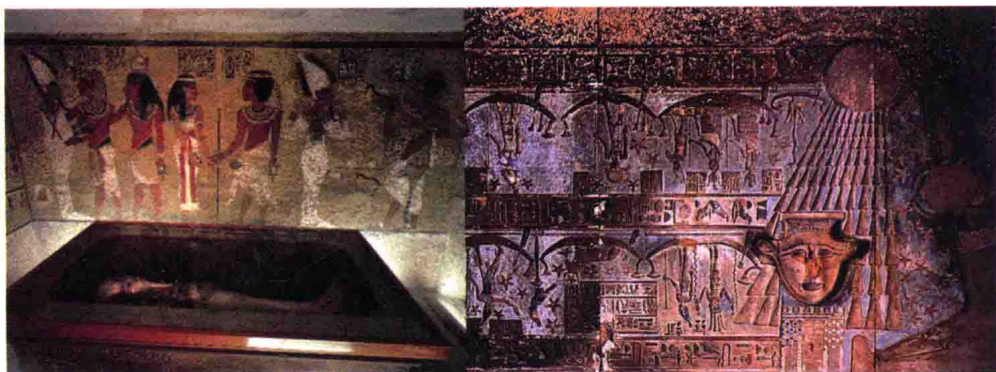

图1-7 埃及墓室壁画

我国最早的宫殿壁画出现在距今 3000 ~ 4000 年前的商朝末期。这些古老的壁画体现着时代的特征与审美追求,是人类对自身生存环境中精神文化氛围的关注,是世界壁画史上的伟大篇章。

在西方,中世纪的拜占庭式、罗马式和哥特式教堂壁画艺术,以及马赛克和彩色玻璃镶嵌(如图 1-8 所示)、挂毯工艺等装饰艺术,通过宗教建筑的推动而得到空前的发展,创造了辉煌的西方宗教壁画艺术传统。进入 19 世纪,社会的发展使壁画艺术逐渐弱化了为宗教服务的职能,逐步脱离陈腐的绘画模式,积极探求新的形式,壁画创作表达人们的情感和对美的向往,向风格化和装饰化的综合方向发展,为新的壁画艺术发展带来勃勃生机。

中国的壁画艺术伴随民族经济的发展,以 20 世纪 70 年代末的改革开放为机遇,在国内公共建筑中如雨后春笋般涌现。随着人们审美观念的变化,城市化进程的不断加快,现代壁画

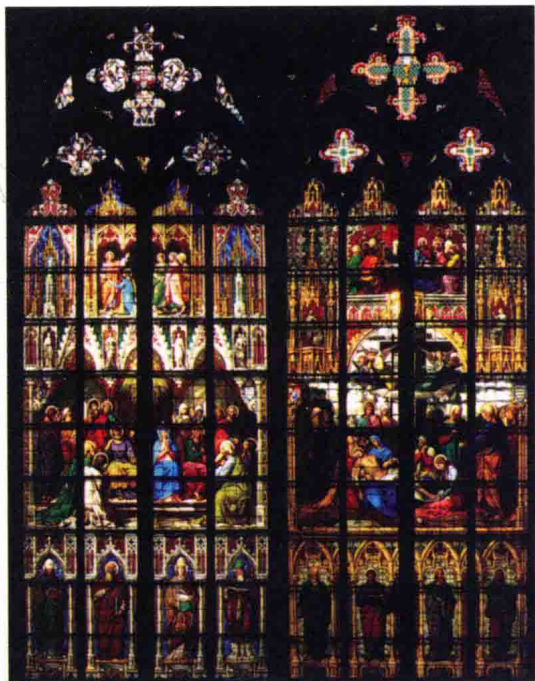

图1-8 德国科隆大教堂玻璃镶嵌壁画

的表现形式、语言内涵都与传统壁画有着很大差异。

我国的壁画艺术处于起步晚但却发展快速的阶段,随着全球经济一体化的发展,文化、信息的交流和传播将以更快的速度和更广的范围进行,必将给现代壁画艺术带来良好的发展环境和契机。

第一节 壁画的概念与特点

背景知识

壁画,顾名思义,是指绘制在建筑物的墙壁或岩石上,以及其他如洞穴壁面上的图画。原始壁画的画壁多选择在通风良好、岩面平整、石质粗细适中的环境里。制作方法或用颜料涂绘,或用石器敲凿,或用金属工具刻画。主要用于原始人类记事和原始的图腾崇拜,是人类追求美、记载美的最初形式。

一、壁画的概念

在《中国美术辞典》中,壁画的定义是:“壁画是绘画的一种,指绘制在土砖木石等各种质料壁面上的图画。”在《西洋美术辞典》中,壁画定义为各种壁面装饰的统称。在《简明不列颠百科全书》中,关于壁画的定义是:“壁画是装饰建筑物墙壁和天花板的绘画。”“壁”通常是指建筑体的墙壁,或性质、形态上有立面概念的实体。如墙壁、柱壁、岩壁、天花、檐、梁、门窗、地面等。随着时代发展,观念日益更新,技术日益提高,材料日益更新,壁画的表现形式与手法都产生了深刻的变化。

相对于传统壁画,近现代壁画的概念已从形式内涵上的平面绘画定义,延伸到包括非绘画性材料构成的具有立体特征的壁面浮雕。不论平面或立体,绘画或制作,壁画总是需要依附于特定环境的载体。壁画利用自然或人工环境空间进行创造性的设想和规划,通过制作,将人们的主观愿望和艺术才能赋予其中,是将材料与设计融入公共环境中的艺术。

二、壁画的艺术特点

壁画艺术在创作形式上的特点可概括为以下几个方面。

1. 公共性

壁画作品面向广泛的社会大众,满足公众的情感需求。公共壁画多设置在建筑物内外墙面的重点位置上,实现公共空间的公益化,表现社会大众关心的主题,形成室内外的视觉中心,是对公众想象力的培养和素质的陶冶。

壁画艺术家摆脱了那种只关注风格的狭隘和自我表现,以独特而直观的方式来表达公众普遍性的价值观,并恰当使用技艺手段,使展示效果更直接,体现公众的生存经验和所关注的文化问题,努力激发观众对现实生活和生活经验的联想,形成壁画作品与公众之间良性

的互动、沟通和影响。与此同时,观众对于壁画作品的反馈和评价,也成为检验壁画水平的一个重要指标。公共性在社区壁画和街道壁画、地铁壁画和机场壁画中尤为突出,成为20世纪以来壁画不可或缺的属性。

如曼谷机场的壁画(如图1-9所示)设置在通道旁的壁面上,巨大的尺幅和强烈的色彩对空间有很强的覆盖力和感染力,能吸引所有过路者的关注。壁画运用具有本国特色的艺术语言与国内外观众进行视觉和情感上的沟通,传递着壁画的社会功能和美学价值等更深层次的内容。

图1-9 曼谷机场壁画

2. 适应性

壁画作品的表现需要附着于载体界面,依附于建筑物内外墙壁环境之中,服从于特定的环境和气氛需要。壁画受限于所依附的载体,壁画的尺寸、造型、色彩、材质都要与建筑环境的整体风格、所处的墙面结构以及周围景物的色彩、形式等因素巧妙结合。壁画作品依附于诸如室内外墙壁、天花板、门、窗、隔断、立柱、地面等不同质地、方位、大小的建筑构件,壁画作品的耐久性特点需要设计师进一步考虑作品材料的防水、防潮、耐晒、硬度、耐腐蚀、易清洗、色泽持久等因素以及壁画设计的超前性。

面对公众的壁画作品负载着丰富的信息,无论是题材内容或是形式建构,设计师都要注意尽量压缩个性的表达,努力使壁画的艺术形式和内容与大众的审美意识和文化共识相适应,才能被广大受众所接受。壁画作品在美化其所依附载体的同时,提高了大众的艺术审美,调节了人们的精神状态,从而达到壁画艺术的功能作用,成为建筑环境的标志与象征。将富有民族审美特色和审美情趣的形式元素或文化符号建构到现代壁画艺术的形式之中,从美感角度对画作进行视觉呈现,丰富了环境空间的细节,进而明确载体的功能,达到传统审美与现代审美的结合,适应时代发展的需要。

世界各地的优秀壁画项目处在不同的环境空间中,形态各异,题材广泛,但都必须与该

建筑类型和功能性质相一致,因此限定了壁画的题材、内容和表现形式。我们要将线条、符号、图像和色彩转化成建筑环境中的协调要素,在有限的建筑空间内增加无限的感染力(如图1-10所示)。

图1-10 南京地铁站台壁画

3. 多元性

多元性包括材质多元性、形态多元性以及涉及学科领域的多元性。现代壁画体现了不同学科的交叉与融合,材料、技艺、主题的多元化发展使艺术与科学兼蓄,传统与现代共存,理想与现实并置。壁画使认识功能、教育功能和装饰美化等功能得以体现,审美价值也随之得以拓展。

(1) 材质多元性

多元性的壁画材质包括天然和人工颜料绘制的重彩壁画、丙烯壁画、油彩壁画、漆壁画、陶瓷壁画、玻璃壁画、珐琅壁画、搪瓷壁画、金属壁画、石材壁画、马赛克壁画,以及用丝麻、羊毛等软质材料编制而成的纤维壁画。现代壁画的制作在继承传统材料的基础上,对不断涌现的金属、玻璃钢等现代工业化材料和高科技材料在实际应用上进行全方位的探索,创作了造型各异的艺术作品,适应并满足了不同范畴和尺度的环境需求。

(2) 形态多元性

在不同的历史时期,多样的材质和工艺制作手段与不同的建筑功能性质相结合,使壁画作品呈现出多样的形态。现当代壁画形态的拓展与艺术的流变形成有机的关联,新艺术运动、后印象主义、达达主义、抽象表现主义、波普艺术、超级写实主义、装置艺术、观念艺术的影响,使壁画艺术呈现出丰富多彩的形态。

壁画不再是简单的造型和绘画艺术,当代壁画吸纳了不同的文化与传统、不同的艺术门类和不同的表现技艺,与壁画艺术相关联的文化、思潮、观念日益发展。当代壁画家能以其丰富的视觉语言最大限度地展示自己的创作理念和个人风格,多样的形式语言丰富了公共环境的装饰功能和娱乐功能(如图1-11所示)。