

田欣 著

当代壁画艺术

DANGDAI BIHUA YISHU

Volta

吉林美术出版社

当代壁画艺术

田欣 著

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代壁画艺术 / 田欣著. — 长春 : 吉林美术出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5575-2378-7

I. ①当… II. ①田… III. ①壁画—研究 IV.
①J218.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第095245号

DANGDAI BIHUA YISHU

当代壁画艺术

作 者 田 欣
责任编辑 于丽梅
装帧设计 刊 易
开 本 710mm×1000mm 1/16
字 数 110千字
印 张 7.5
印 数 1—1000册
版 次 2018年9月第1版
印 次 2018年9月第1次印刷
出版发行 吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
印 刷 廊坊市海涛印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-2378-7 定价: 32.00元

前言

今天的世界日趋一体化，经济的连带关系日益紧密，科学技术把地球变小、距离拉近，意识与价值概念趋同，而艺术则向多元化发展。壁画艺术同样处在多元化状态之中。注重与整体环境相协调，体现建筑环境精神内涵，是当下壁画创作的关键所在。当代壁画艺术是与当代绘画、雕塑、建筑同步发展到今天的，发展的速度之快令人惊叹。它是当代社会的必然产物，它的形成与社会物质文明的高度发展是密不可分的。随着社会经济发展、物质生活条件的改善，人们更加关注精神的需求，同时社会对人的关怀也是前所未有的。在这种环境下，壁画正在以一个新的面貌建构、扩大着它的领域，壁画的形式、功能都得以不断拓展，展现出新的面貌并发挥它新的作用，这已成为壁画发展进程中一个不可阻挡的趋势。

壁画设计师们的思想需要跨越从前单纯以“墙”为依托载体的壁画设计，而是要融汇于空间与环境当中，进行空间和时间上所具有的深层内涵的挖掘。时代特色、地方文化历史传统、人群的自然构成及所在的地域特征和心理因素、环境功能、环境本身所采用的技术和材料等条件都成为壁画设计师的创作背景材料，只有符合环境设计观念所包含的几个方面的要素，才能创作出符合时代特点的、与环境设计共同发展的壁画作品。

本书共计4章，合计11万字，由田欣执笔撰写，由于时间仓促，加之水平有限，难免存在纰漏之处，恳请读者提出宝贵意见。

目 录

第一章 壁画概述.....	1
第一节 当代壁画的概念与艺术特征.....	1
一、当代壁画的概念.....	1
二、当代壁画的艺术特征.....	2
第二节 当代壁画的类型.....	4
一、具象壁画.....	5
二、抽象壁画.....	7
三、装饰壁画.....	8
第三节 当代壁画与环境的关系和作用.....	11
一、彰显城市历史、承载文化精神.....	11
二、提升空间内涵、增添环境魅力.....	14
三、延伸建筑结构、弥补空间不足.....	14
四、巩固教育功能、强化纪念作用.....	20
第二章 中外当代壁画.....	24
第一节 中国当代壁画.....	24
一、新中国壁画.....	24
二、首都机场壁画.....	25
三、当代地铁壁画.....	31
四、现代城市公共壁画.....	34

第二节 外国当代壁画.....	36
一、苏联壁画.....	36
二、墨西哥壁画.....	39
三、当代美国壁画.....	43
四、当代日本壁画.....	46
五、欧美街道壁画.....	50
六、街头涂鸦壁画.....	51
第三章 壁画创作.....	54
第一节 壁画创作与建筑场所的关系.....	55
一、机场、火车站、地铁站等公共空间.....	55
二、公园、游乐场、体育馆等娱乐场所.....	56
三、学校、图书馆、书店等文化场所.....	60
四、纪念馆、医院等公共场所.....	61
第二节 壁画构图的基本形式与规律.....	63
一、长卷式构图.....	64
二、波浪式构图.....	66
三、散点式构图.....	67
四、满幅式构图.....	67
五、对称式构图.....	70
六、放射构图.....	71
七、圆形构图.....	72

第三节 壁画色彩.....	73
一、壁画的色彩与环境.....	73
二、壁画的色彩与光源.....	76
三、壁画的色彩与造型.....	77
四、壁画的色彩与心理.....	79
第四章 壁画材料与制作工艺.....	81
第一节 壁画材料的种类.....	81
第二节 壁画的制作工艺.....	84
一、丙烯壁画.....	84
二、陶瓷壁画.....	86
三、镶嵌壁画.....	88
四、纤维壁画.....	92
五、金属材料壁画.....	94
六、玻璃材料壁画.....	97
七、漆材料壁画.....	99
八、综合材料壁画.....	101
后 记.....	105
参考文献.....	106

第一章 壁画概述

第一节 当代壁画的概念与艺术特征

一、当代壁画的概念

《简明不列颠百科全书》中将壁画定义为“装饰建筑物墙壁和天花板的绘画”。《西洋美术词典》中将壁画定义为“各类壁面装饰的泛称”。从上述概念来看，古今中外传统壁画艺术多以绘制方式为其主要表现手法，因此“壁画”一词概括传统意义上的壁画艺术是恰当的，但传统壁画概念显然不能完全概括现代壁画的含义，而且这样做也是不够科学严谨的。

当代壁画与传统壁画在观念、定义诸方面呈现出越走越远的格局，但其基本概念并没有改变，应当归结为：壁画是利用建筑空间及其内外环境，依附于建筑的各个界面，在室内墙壁、承重柱、天花板和地面上以及室外墙壁上进行绘画，或者通过工艺手段及其他技术制作完成的画面，作为艺术品设置于人类生存的环境之中。

当代壁画早已冲破传统壁画界定的观点，有了更深远的艺术空间发展。现代人生活方式的变化、审美习惯的变化、视觉资源的变化，导致对壁画所欲表达的功能有不同需求，导致功能不断地分化和融合，造成现代壁画样式的千姿百态。同时，

现代文明社会由于高科技的迅猛发展引起世界性的社会变革、生活变革，以及与之对应的环境与艺术的变革，越来越多的人希望在城市生活中随处可以感受艺术氛围，呼吁拥有一个丰富多彩的城市空间。另一方面，早在 20 世纪初，欧美一些建筑师和艺术家明确提出了环境意识化的问题，步入重新认识壁画与空间关系的新阶段。

50 年代后，欧美各国、日本、苏联和其他一些国家环境艺术迅猛发展，建筑规划中的环境艺术成为新的重大课题。全球的环境问题受到国内外普遍关注和重视，我国也早已把环境问题提升到国策的高度。当代壁画进入社会大舞台，向全社会开放，进一步公共化，成为一门更具科学意义的大公共艺术的组成部分，面临超越传统壁画的发展使命——更关注人自身和人与社会、环境、空间的关系，通过对传统壁画的继承与创新，更具有现代品格、现代性，从而还给人们一个更好、更美的城市空间。壁画历史的发展和实践也同时证实壁画概念的变化随着时代而发生。

二、当代壁画的艺术特征

当代壁画是一种涉及“多部类学科”的系统设计的综合性艺术。它依附于建筑而存在，却又有自己的艺术个性。壁画史论家们称现代壁画实际上是把建筑的物质世界向艺术的精神世界延伸的一种手段，是艺术家的理想在空间存在形态的外延。也就是说，壁画家们用这种独特的艺术形式深刻地表现社会生活和人的内心世界，创造积极意识的新的环境艺术品种，从而赋予当代壁画新的生命，成为最具历史精神、科学精神和民族审美精神的一种美术样式。

1. 公众性

壁画的公众性主要体现在它是面向所有人开放的。壁画创作既要遵守其自身规律，同时要展现出公众艺术的审美特征，使壁画与特定环境下人们的审美相和谐。

随着时代的发展,大众的审美情趣和社会文化意识的增强以及人们心理变化的需求,都直接影响着壁画的形态。

壁画的公众性特征使其自然而然地要面对来自不同方向的期望和批评,这决定了它的社会共融性及受众文化层次的多样性。当代壁画应包涵着现代人的意志、追求和审美情趣等因素,并尽可能地缩短与公众的期待视野的距离,同时,壁画作为一种艺术样式更应当通过作品去引导和启迪公众的审美意识。也就是说,壁画艺术既不能哗众取宠,放弃有思想深度的艺术生命力,也不能无视公众的审美取向而一意孤行,壁画艺术形态必然是呈现多元的复合及价值观念的多样纷呈。由于现代媒体、通讯以及交通的迅猛发展,公众获取最大范围的信息和参加各种文化活动成为现实。大众对精神文化及对艺术欣赏的广泛需求成为必然的趋势。作为与公众密切相关联的壁画艺术更要对此做出积极的回应,以期与公众达到最大范围的互动效应。

壁画能为社会公众所理解和接受,激励唤起人们的奋发向上精神,促进社会进步并能适应现代环境的审美需求,应当称其为是具有生命力的艺术门类,它将随人类社会的进步永远繁衍下去,并不断创新进步。

2.时代性

当代壁画的概念早已不是传统壁画所能涵盖的,它除了满足视觉审美外,壁画所置于的环境还包括其历史的环境及社会的环境。各个历史时期的社会形态及经济科技发展等形态的特征,综合地形成了时代的面貌。壁画的艺术性也必须积极地反映时代的面貌,尤其是壁画的永久性特点也决定其设计还必须具有前瞻性的时代意识。

随着文明的演进,人类的审美情趣从单一趋向多元,审美层次也由浅入深作不断的递进与提升,作为壁画载体的建筑,其理念、类型、结构、空间、材质千变万化,壁画的公共需求层面不断拓展,需要壁画的语言不断地更新。时代的发展、观

念的更新、科技的进步，都为壁画语言的更新提供了外部条件与资源保障。壁画在兼收并蓄的学术氛围中沐浴时代审美的阳光，全方位、多层次地吸纳各门学科的科技成果，陶瓷、漆艺、木石、玻璃、金属、纤维、光电、水体等诸多材料所具有的材质美感，极大地丰富了壁画语言。

3. 审美性

壁画的重要艺术特征之一，是它的审美价值，不是通过展览会的墙壁来体现，而是依附于建筑物体的内外墙壁环境之中，故不能忽视周围建筑物的风格，以及周围景物的色彩、形式等因素的影响。壁画设计者承认制约，而且自觉地接受各种因素的制约，以满足社会公众情感的需求。

面向广泛众多的社会公众，向所有人开放的壁画多设置在建筑物的内墙、外墙面的重点位置上，形成室内外的视觉中心，展示效果直接，强迫着观者的感官，形成壁画与观者之间没有相互选择的自由的局面，从而毫无选择地接受它的存在。正因为壁画的幅面巨大，有负载宏大的信息量的能力，对空间有巨大的覆盖力和感染力，能吸引所有观者的关注和满足人的视觉需求，所以壁画家、设计者们都在运用独特的艺术语言同社会公众在情感上共鸣和心灵上沟通，传递施展壁画功能的作用，去表达包含壁画的社会功能和美学价值等更深层次的内容。

第二节 当代壁画的类型

随着壁画艺术的繁荣发展，当代壁画开始更多地抛开传统的壁画空间表现方法，而将注意力投入画面本身的营造。艺术家运用多种空间形式表达在视觉认知上对事

物的认识,抒发内心世界的真实感觉,这是当代壁画发展中一个突出而又至关重要的艺术现象。下面将当代壁画分为大致三种类型。

一、具象壁画

具象壁画追求的是现实空间的逼真幻象,其空间表现具有相对的静止性,主要原因是受根深蒂固的“摹仿说”和理性思维模式的影响。具象壁画是以客观世界为表现对象,把对象表现得就像我们所看到的一样真实,通过典型的艺术形象来表达艺术家的个人情感和观念。

具象类型壁画多见于一些历史题材或纪念性的全景画和叙事性的壁画,精细刻画层次丰富的体积感和纵深感,追求有如实境般的色彩关系。从而能够立时产生打动读者的强烈效应,可顺利流畅地表达某种具体主题的思想,使公众幻惑、惊喜、着迷,进而对艺术家所传达的情感理念产生信任感,对公众施加精神层面的积极影响。因此,实行艺术作品宣传教育的社会职能,是具象壁画的强项。徐州淮海战役纪念馆中的全景式壁画,依靠建筑、模型、灯光、声响等技术创造出富于魅力的视觉空间,纪念馆内360度的环形壁画首尾相接,地面塑型与壁画天衣无缝、紧密相联,让观众在观景台上产生一种身临其境的临场感(图1)。

具象壁画较易与人们现实生活中的视觉经验融合,因此,具象形态的方式是任何方式不可取代的。具象形式表现在每个不同的时期有着不同的认识与理解。在今天,具象表现方式往往融入了新的观念与意识的表现,也是最为普通大众所接受的表达方式,在人类壁画艺术发展壮大的长河中,是不可取代的。

图1 淮海战役纪念馆全景壁画

二、抽象壁画

抽象是相对于具象而言的，如果说具象表达中包含具体事物形象，抽象则是剔除事物的具体形态，把形态符号化，然后通过有条理的组织，让画面形成一种秩序并通过这种特有的秩序来构成一种视觉冲击，从而传达创作者的创作目的和意图。如毕加索的壁画《格尔尼卡》（图2），画家以象征和抽象的立体主义手法，以超时空的形象组合，打破了空间界限，蕴含了愤懑的抗议，成就了史诗的悲壮；在支离破碎的黑白灰色块中，散发着无尽的阴郁、恐惧，折射出画家对人类苦难的强大悲悯。画面中是无法找到对具体事件和情节的描述的，更深层次的东西是在这些意象背后的象征意义，这也正是作者的真实意图。

图2 毕加索《格尔尼卡》

作为建筑环境中的一部分，抽象类型的壁画能很容易地与周围建筑构件的形状、材料、布局取得视觉上的和谐。抽象图形的形状、姿态、走势、色彩经过严格斟酌组合成壁画的特定画面，观众可以从画面中感悟到某种情绪、气氛、意境的若有所现。抽象壁画注重形式上的视觉效果，艺术家以简洁、单纯的形态以及视觉的符号化来参与和渗透人们对城市空间环境的创造，使作品成为极富人性、理念和品位的时空艺术，并极易与所介入的环境空间取得呼应的效果，体现出强烈的时代感。如加拿大蒙特利尔地铁壁画《向日葵的思念》（图3），图中所看到的是由5个从黄到淡紫色渐变、大小相同、开口朝顺时针方向转向的圆构成，图形简单，色彩丰富，动感极强。平面的圆像运动的齿轮，又似摆动的钟表，给人以遐想，整体来看，相映成趣。不由得佩服设计者的独具匠心，将速度、运动、方向的主题阐释得生动而精彩。通过壁画构图、色彩的动感因素使空间产生流动的意向，使人产生一种导向性联想，不经意从一个空间依次进入另一个空间。作为一个地铁车站的壁画，有着强烈的整体感，留给人深刻的印象和美好的感受。

三、装饰壁画

进入20世纪，受后现代观念的影响，现代建筑向多功能、简洁的方向发展，建筑风格注重材料特色的体现，建筑语言追求单纯、明朗、简洁。壁画从属于建筑，从属于环境。因此，当代壁画作为现代建筑环境的一个组成部分，必然受到上述诸多因素的影响与制约。为了与建筑文化氛围相协调，当代壁画在建筑观念与艺术观念的影响下，画面中的造型向几何化、图案化方向发展，当代壁画走向装饰风格成为一种必然趋势。

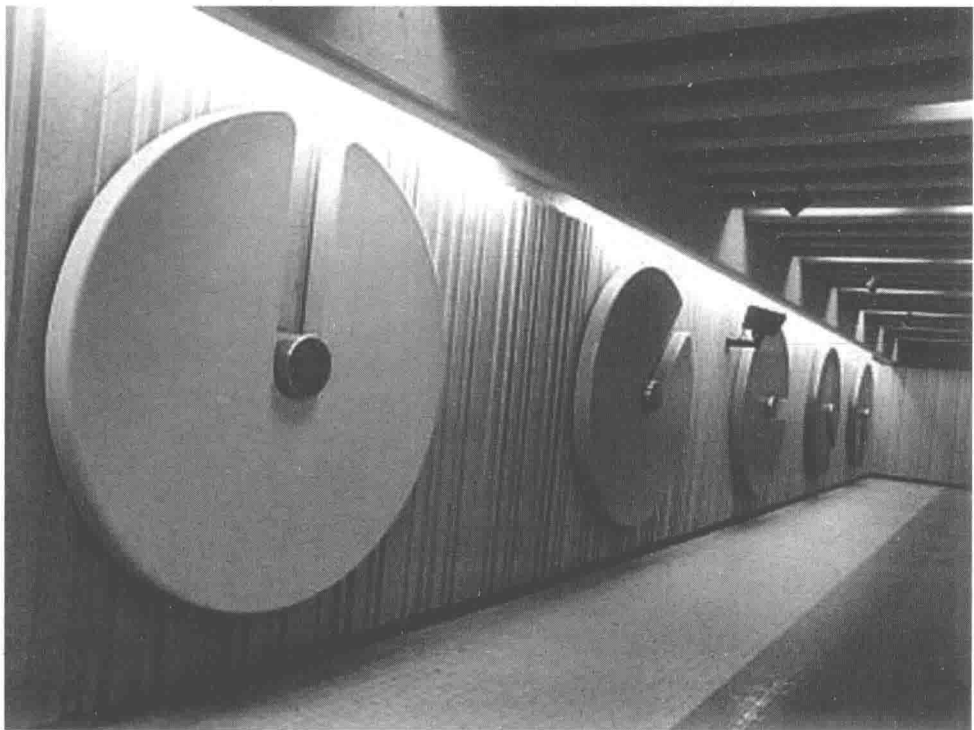

图3 加拿大蒙特利尔地铁壁画《向日葵的思念》

南京地铁元通站壁画《璀璨新城》(图4)构图呈带状,运用简洁、清晰的方圆几何形与跳动变换的色彩,表现了未来城市之印象。充分考虑视觉效果与充分开放的触觉感受,选取边缘斜面带一定角度及一定深度、双面凹进并配以方中嵌圆、双重色彩相组合的圆形人造水晶为主要材料。人造水晶的材质形状、肌理质感、鲜艳色彩等特性在特定的地铁空间与光线下带来了非凡的视觉效果,极具装饰效果。

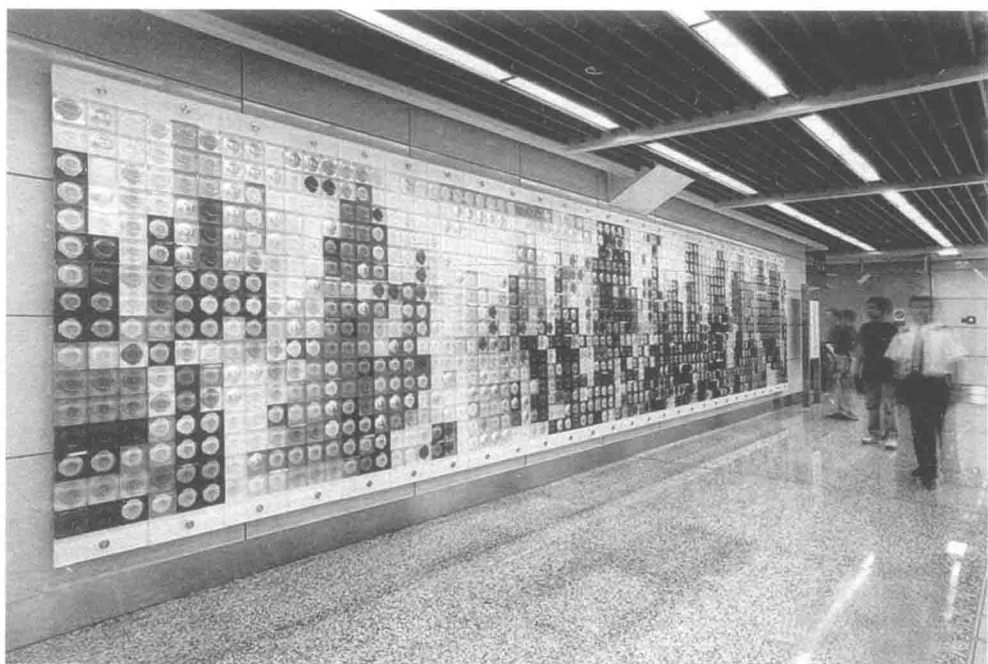

图4 南京地铁元通站壁画《璀璨新城》

不可否认，当代壁画家在创作过程中对各种材料的尝试应用以及画面装饰风格语言的大胆探索，给壁画艺术带来了突破性的变革。材料制作的工艺壁画所产生的装饰视觉效果吻合了现代建筑的时代特征，强化了现代建筑的功能，并与现代建筑形成一个有机的整体，成为建筑环境不可分割的一部分。如果说现代建筑是空间构成的艺术体、是凝固的音乐，那么当代壁画就是组成这首乐章的生动符号，它能使沉闷封闭的空间产生连续、流动的美。