

工艺美术设计丛书

现代壁饰设计与制作

杨玲 编著

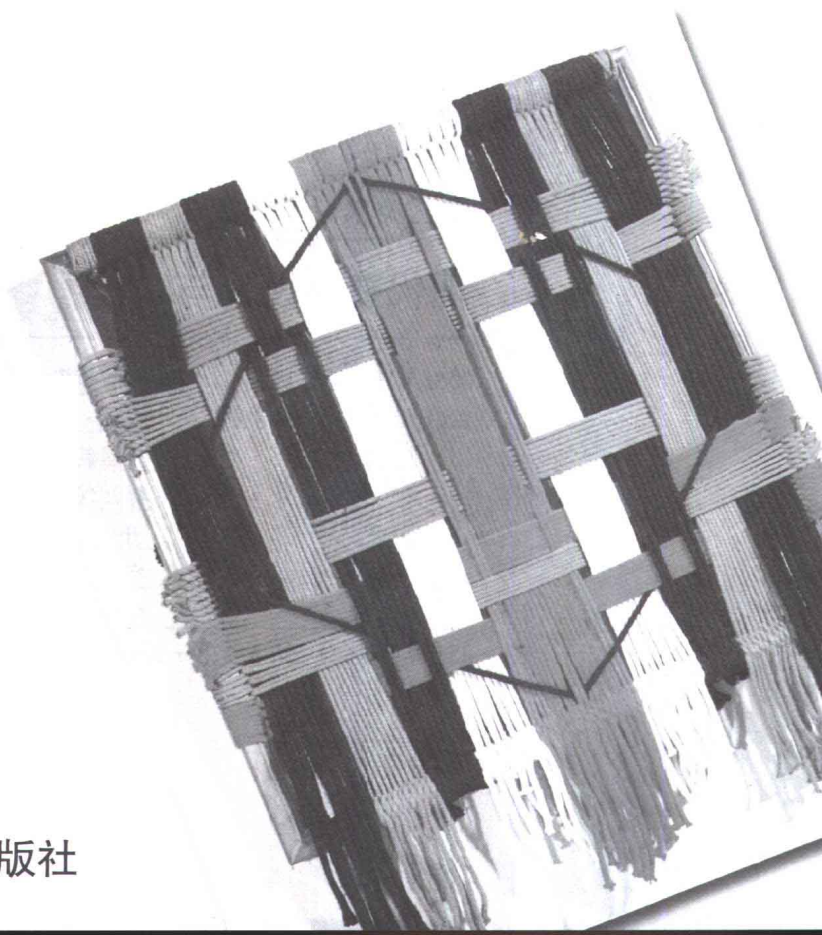
西南师范大学出版社

2

艺术设计
艺术设计从
艺术设计丛书

现代壁饰设计与制作

杨 玲 编著

XIANDAI BISHI SHI JI YU ZHI ZUO

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代壁饰设计与制作/杨玲编著. —重庆:西南师范大学出版社, 2001. 3

(工艺艺术设计丛书)

ISBN 7-5621-2458-2

I. 现... II. 杨... III. 墙-装饰美术-设计

N. J525. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 04259 号

工艺艺术设计丛书

现代壁饰设计与制作

2001 年 5 月第 1 版

西南师范大学出版社

出版、发行

2001 年 5 月第 1 次印刷

中国·重庆

邮政编码 400715

全国新华书店

经销

都江堰九兴印刷有限公司

印刷

开本: 787×1092 1/16

印张: 6

字数

50 千

全彩页

印数: 00001~10000

ISBN 7-5621-2458-2/J · 221

定价: 29.00 元

工艺美术设计丛书

现代壁饰设计与制作

序

都说：人生就像登山。
有的人雄心勃勃奋力攀缘一路前行付出艰辛和血汗，终于登上高山之巅俯瞰大地，领略到“一览众山小”的豪情。

有的人却掬一口清泉采几朵山花坐听鸟语仰看奇峰，“行到水

穷处，坐看云起时”，品味一路的山光水色诗情画意……

我觉得自己更喜欢后者的人生旅途。有一份轻松的心态，在平凡的生活中寻找到乐趣，于是生命中曾有的苦涩也终将变成甘醇的回忆。

这种心态就一直贯穿于我的壁饰创作过程。

我喜欢关注身边普通的材料,喜欢用绣、编织、粘贴等手工方法制作壁饰品。

毛线、棉绳、粗陶、木珠……灵感从这些不经意的材料中来,造型也变得更单纯,惟有浓郁的色彩却是刻意的追求着。

每每面对手中各种不同的材质肌理,常常会突发奇想。

小鸟、鱼儿、大地、白云……那极简单的象形与象征的图形,能让人插上想象的翅膀,咫尺之间自由的翱翔。

我认为壁饰作品的好坏不在

于她是大制作亦或小设计,她的生存价值只在于她是否“美”。心目中构想的美丽在双手的劳作中实现,可以说这就是壁饰创作最大的乐趣所在。为平凡的生活增添美,我将永远孜孜以求。

感谢西南师范大学出版社给了我这个机会,以近年来个人创作的作品和教学中接触到的部分范例,来谈谈对现代室内壁饰的一些个人看法,但愿能对年轻的朋友和同学们有所帮助。在此,也感谢为本书“习作评析”部分提供作品的吴晓彬、杨洁茹、钟楚锋、朱丹燕、张轶、周燕兰、陈丹、林晓东等同学。

杨 玲

于汕头大学

现代壁饰设计与制作

目 录

概论	1
一 现代壁饰的审美意趣	3
1. 视觉形式美	3
2. 材质肌理美	4
3. 色彩感情美	4
4. 环境和谐美	5
二 现代壁饰的借鉴与风格	6
1. 中国文化风格的借鉴	6
2. 外国装饰风格的借鉴	7
三 现代壁饰的造型与构图	10
1. 造型的归纳与变化	10

2. 现代壁饰的构图特点	12
四 现代壁饰的色彩运用	14
1. 材料本色的运用	14
2. 设计色彩的运用	15
五 现代壁饰的材料和制作	18
1. 材料的分类	18
2. 制作方法介绍	19
六 现代壁饰的装裱方式	23
七 学生壁饰习作评析	24
八 现代壁饰作品的应用与欣赏	26

现代壁饰设计与制作

概 论

其实在远古时代人类就已经有了壁上装饰艺术的创造,不是吗?那些古老洞窟内的动物、人物造型;那些在山崖上狩猎、舞蹈场面的岩画,就如同一幅幅生动概括的壁上艺术画卷。从今天的角度来看,那不仅记录下人类的生活,更充满人类的艺术智慧。

在中国,新石器时代的彩陶文化开创了装饰艺术的先河。几千年以前,人们就已经熟练地运用装饰的语言,把自然的形象加以变形,创造出动物纹、植物纹、几何纹、编织纹等装饰纹样。到今天我们仍然在彩陶图案那优美流畅的

造型面前,不由的发出由衷赞叹。而以后,青铜纹样、战国漆画、汉代石刻、唐朝壁画……辉煌的装饰艺术的发展史一直伴随着华夏文明的进程。

在西方,壁饰艺术的辉煌似乎也一直写在宫廷皇室教堂陵墓的墙壁之上。古埃及浮雕、罗马镶嵌画、波斯细密画和挂毯……艺术家和工匠们的高超技艺只能为少数人所有,离贫民百姓的生活相去甚远。

直至今日,随着社会科学文明的进步,新观念、新思维、新工艺、新材料的迅速改变和发展,艺术的观念和形式也在发生着自身的嬗变。科学的进步把心

理学、建筑学、物理学、生态学等多种学科的理论融入到环境艺术设计之中,使人们在满足遮风避雨的基本要求后,能够建立一个理想的生活和精神家园。

环境艺术设计的蓬勃兴起,也使传统的壁饰艺术焕发出青春活力,以崭新的面貌回归大众的生活,成为现代人美化环境、愉悦心灵、健康精神的艺术手段。壁饰艺术家们也改变了过去以绘画

形式的再现为主的创作方式,直接面对材料和参与壁饰制作的过程。

正是因为多种材料的介入这一契机,使得现代壁饰艺术在环境功能的约束下,形成了一个独立的艺术门类。着眼于材料与形式的融合,材料自身美质的发掘和材料与建筑环境有机的互动关系等,成为现代壁饰新的研究课题。

现代壁饰设计与制作

现代壁饰的 审美意趣

在 对现代壁饰进行具体研究之前,首先我们为本文将要讨论的现代壁饰的范畴来一个基本的界定:那就是包括用天然材料、人造材料、实物材料等进行工艺制作的,以平面和浮雕式类型为主的壁面形态装饰作品。而且,本文主要选择了与建筑室内环境发生密切联系,对内部空间起到装饰和美化作用的现代壁饰内容形式进行阐述。对以空间形态出现的壁挂类型当另外进行讨论。

1. 视觉形式美

作为以装饰为主要目的的壁饰作

品,它的形式美感是首先打动人的地方,原因来自它给人们带来的视觉冲击力和心理感受。

一条直线与一条曲线,曲线因为有变化而显得丰满;蓝天白云衬托着的金字塔,带给人视觉冲击力的原因是它们之间刚与柔的对比。又比如海面驶过三五组风帆或者天空中排成人字的大雁让你感到心旷神怡,那是由于形象的疏密或重复所创造的节奏与韵律美使然……由此我们不难看出各种形式规律往往就存在于大自然的变化之中,正是那些符合人的审美情趣或具有视觉冲击力的组合与形象,使人产生不同的视

觉和心理感应。

艺术家因此产生创作的灵感,通过艺术的取舍、加工、想象,创造出多种具有装饰美的形式。有简洁单纯的形式,如(图4);有繁复丰富的形式,如(图5);有抽象而具有个性的形式,如(图6);还有自然变化的形式,如(图7)等等。各种艺术的形式感连同环境的装饰风格一起,营造出不同的艺术审美情趣。

无论选择哪种壁饰形式都必须服从环境的需要,能与环境有机结合的形式才是最完美的形式。

2. 材质肌理美

我们知道现代壁饰最重要的特征之一就是多种材料的参与,因此材质的肌理质感,包括由编制、缠绕、织造等手法得到的表面效果的不同,就创造出了一种新的壁上装饰形式——材料的肌理表达。(图8、图9)

肌理除了不同材料显现出的不同纹理组织之外,还通过制作技巧产生自然连续的形或形成一种抽象随意的状态,它改变了材料给人的最初感觉。这种新的构成,造成了厚实、张力或集结的心理感受。同时,肌理质感给人触觉上的粗糙、柔滑、软硬等感觉,也使人产生不同的体验。可触可摸产生可亲可近,在冰冷的建筑材料对比中,尤其能营造出一种亲和力。而让肌理和质感直接显露的壁饰手法,更加容易与建筑环境契合,产生良好的和谐效果。

人们欣赏以肌理为主要表现形式

的现代壁饰作品,是对美的自然物性与自然状态的一种情结使然。可以说材质肌理美的表达是现代壁饰艺术中一个特别的语言。

(图10)是以大面积的粗细毛线排列,突出表现画面肌理状态对比的作品。

3. 色彩感情美

现代壁饰作品的感情色彩运用非常具有引导作用,不同的调子,不同的次序,不同的意境,把人们带入特定的氛围之中,这也是壁饰艺术的另一审美特征。

色彩的感情与象征意义,如喜庆、忧郁、浪漫、和平等等,运用在现代壁饰上的目的也在于使观者产生共鸣,进入作者所表达的情绪和精神世界之中,能引发观者心灵的愉悦或诗意的享受等各种艺术的体验。

如(图11)用玫瑰红、大红等色彩的组合构成红色的调子,构图在平稳中求变化,在黑色的衬托下使作品有一种浓郁的民间气息。这种有意营造吉祥和喜气的色彩关系的做法,就明显带有作者的感情倾向,目的是通过色彩传递给人某种心理的提示,从而引发艺术上的共鸣。

(图12)采用了蓝绿色调子关系。色彩深浅次序的安排带出的是宁静悠远的氛围,充满了闲情逸致的情调。运用和谐的色彩关系处理就是作者感情取象的表达方式,也引导观者进入简洁的画面所创造的遐想空间。

可见,色彩感情的正确把握常常会达到事半功倍的效果。

4. 环境和谐美

现代壁饰与其他艺术门类不同点之一,是它强调环境功能。也就是说离开了特定的环境,去讲求壁饰的形式、材料和色彩是不全面的。

一般来说,酒店或园林等公共环境的壁饰,以大的作品制作和鲜明的视觉效果取胜,如(图13)。住宅、别墅、店面等室内空间则以作品的形式独特及材质肌理的变化见长。(图14)

壁饰与环境相适应相和谐融为一体,这就涉及到壁饰的形式、材料、色彩、尺度等各个方面,可以说是一个综合素质考虑的问题。对于公共环境的壁饰作品,往往在设计建筑方案时就加以整体安排,制作的材料和形式基本固定,才能更加保证效果的理想。而中小

型室内空间的壁饰作品配置,常常更多的考虑作品风格、色彩与环境气氛相协调,是一种灵活多变的组合关系。

来看看现代壁饰作品在几个室内环境应用的实例:

(图15、图16)是借鉴中国民间传统形式的羊毛材料手绣作品,在以木结构为主的中式环境中显得十分融洽,富有装饰意趣。软硬材质对比;鲜艳的羊毛色彩与沉稳的木质本色对比都在这个画廊空间里寻求到统一。

(图17)是一家敞开阅读的专业技术书店的一角,简约的壁饰作品与简洁的装修风格,共同营造着一个读书、查阅资料的怡然环境。

(图18、图19)是一间时装店面的环境空间,因为销售对象是讲究生活品位的女士,服装质地以棉麻类休闲时装为主。这类时装的个性化和时尚的感觉与棉绳、粗陶组构成的壁饰作品形成了和谐优雅闲适的购物环境。

现代壁饰设计与制作

现代壁饰的 借鉴与风格

我们的艺术创造和鉴赏能力的提高靠积累、实践和感悟,如果再能博取众长“洋为中用,古为今用”,必然会更加开阔我们的艺术视野,更加丰富我们进行壁饰艺术创作的语言。

1. 中国文化风格的借鉴

中国的文化历史悠久,加上人口众多地域辽阔,因而蕴藏着多民族创造的多姿多彩的装饰艺术风格和形式。其中中国传统图案;中国民间装饰风格;中国少数民族文化就有不少值得去学习

借鉴的东西。

今天的说法是“首先是民族的,然后才是世界的”,所以我们身处在这个有几千年装饰艺术历史的国度,没有理由不去了解和发掘自己国家和民族的好好的艺术风格形式。学习和借鉴是取其精华去其糟粕,不拘泥于一些形式符号的再现,而是为了在思考和消化之后,创造出有底蕴的自己特有的创新形式。

中国传统图案

例如中国的彩陶、瓦当、唐朝卷草,汉代画像石、敦煌壁画等等传统的图案造型和构图中就包含了几千年艺术的精华。古人创造的统一与变化、对称与

均衡、对比与调和、节奏与韵律等形式法则,仍然是现代壁饰造型所依循的理论。传统装饰图案的格律体构图、平视体构图、散点构图等装饰性构图原理,仍然在新时代的装饰艺术发展中呈现出它的魅力。借鉴传统规律表现新题材的壁饰作品摒弃陈旧的概念,创造既具有中国传统风格又富有新意的现代壁饰作品才是我们追求的目的。(图 20,图 21)

中国的民间风格

中国民间风格包含着丰富的地域特色和造型特色,如民间剪纸、刺绣、皮影、木版年画等等,以丰富生动、不受约束的想象力和平面构图形式、稚拙有趣的造型特点,形成世界上独一无二的民族风格。今天,这种民间的艺术被融入世界时尚潮流,正越来越显示出她的动人丰采。学习中国民间艺术的造型构图特点,就是要把生动活泼、无拘无束的思维方式运用到现代壁饰的形式中去,从而张扬个性化的审美特点。(图 22、图 23)

中国少数民族风格

中国少数民族文化风格的突出表现,是在他们的服饰文化上的反映。

比如藏族是游牧民族,他们把最有价值的东西都随身携带,于是毛皮、各种特殊石材的挂饰品、金属的配饰等集于一身,形成了与其他民族不同的服饰风格。其造型、材料、色彩的组合特点使我们可以从中受到一种造型组合上的启发。又比如苗族女子的嫁衣,从小就在老人的指点下细心的绣制,上面的装饰构图就像是一个包罗万象的浓缩的

画卷。图案中有民族的历史变迁记录,形式中包含了这个民族认为最美好的事物和愿望。在了解的基础上学习少数民族的风格,能够帮助我们创造出别具风情的带有浓郁民族色彩的形式。(图 24、图 25)

2. 外国装饰风格的借鉴

外国民族风格

世界各个民族的装饰艺术都带上了自身明显的烙印,正是他们的不同风格构成了丰富多彩的艺术宝库。学习和借鉴外国各民族的装饰风格,使我们的作品题材更广泛。把异国情调糅入个人的创作风格,常常会创造出与众不同的魅力,毕加索就是从非洲民族风格的借鉴中找到一种独特的装饰灵感。非洲的木雕、南美洲的编织、印尼的蜡染等等,就造型、图案风格大胆夸张变形,具有强烈的装饰性效果。特别是一些国家土著民族的艺术作品,依然保留着自然的雕琢痕迹,给人天真、拙朴、原始的心理感受,使我们这些生活于现代城市的人们在借鉴中得到创作上的启示,找到一个现代感与人情味自然的平衡点。(图 26、图 27、图 28)

古埃及壁画、浮雕中的民俗风情人物的造型风格,也是带有典型的民族特色的范例。侧面的脸部正面的身体造型有极强的装饰性,加上发式和服饰的特点,成为一种平面装饰效果的组合形式。而希腊瓶画上的造型,则侧重表现形体的结构、线条的优美和构图上的均衡与呼应,(图 29、图 30)。这些形式都

是外国典型的民族装饰风格的代表。另外,我们还可以从外国的现代建筑、工业设计产品、甚至广告、布艺纺织品等现代的设计形式上,借鉴其现代的材料、色彩、图形的运用特色,使我们在进行壁饰设计时有更多的参考资料和元素。

西方艺术家的装饰风格

在西方现代艺术的各种流派里,有在不同时期创造出众多优秀作品的艺术家,对世界现代装饰艺术的发展起到了推波助澜的作用,各种书籍画册都有分门别类的介绍。在此,仅选择一些在构图、色彩或表现形式上与现代壁饰设计有某种共同之处和借鉴意义的艺术流派和艺术家加以扼要的介绍。

马蒂斯 被称为野兽主义流派的创始人之一,他的作品早已被人们所熟悉。他以剪纸的造型、平面的装饰性的形式构图打破自然的透视概念,并运用明亮单纯的装饰性色彩来平衡画面。他通过形状和线条的和谐安排,产生了美和宁静的次序来表现他的精神追求。正如他自己所说“我的画就像安乐椅一样,让人们去休息”。马蒂斯的画和他在构图中寻求平衡、和谐及美感的思想,都对现代壁饰创作有很大的启迪作用。

毕加索 作为立体派代表人物之一,是一位世界级的艺术大师。他大胆创新和借鉴其他民族的东西,在绘画、插图、陶艺等多方面都有很高的造诣。他在构图中把自然对象分解为几何形的面,再用交错的线条在画面建立不同于正常视觉习惯的新的次序。这类作品不强调主题性,而是在“破坏”中建立起

一个自我安排的形式画面,因而更具有视觉上的装饰效果和现代感,这种表现方法为装饰艺术提供了新的构图形式语言。

米尔顿·埃弗里 美国现代艺术家米尔顿·埃弗里是与毕加索同时期的人物,他的作品从构图形式到色彩都带有很浓的装饰性。有人曾把他的艺术称为美国的“野兽派”,因为他的作品与马蒂斯的风格有相同点,同样采用了“综合的单纯化”的画风,多用粗犷的线条和带装饰感的色块。但他在画面中所表现出的优雅、抒情的个性特征却是十分纯粹的。

机械主义 20 世纪的工业革命,给艺术带来了具有重要意义概念——构成。俄罗斯的塔特林成为构成主义的倡导者,并将这种理论带入西欧。机械主义的构成形式的特点,是人与机械的一体化,单纯的色彩和机械的外形代表他们对时代的认识和理解。其各种平面形象的组合如积木般构搭在一起,形成了一种机械主义独有的构成形式。这也是在现代壁饰构图上常常借鉴的构图形式之一。

抽象构成主义 西方抽象构成主义在 20 世纪占有举足轻重的地位,它不仅是一种艺术思潮,还推动了现代工业设计、现代建筑环境设计的发展。抽象构成主义的特点是有意识隐去自然形态的描写,追求有次序的合理美,即音乐性。它是以多变化多形体的几何形构成画面。

抽象构成主义的艺术家的杰出人物有康定斯基、克利、米罗,还包括欧洲

艺术的代表人物艾伯斯和瓦萨尔利,新风格派画家蒙特里安等。其中蒙特里安的线条和色彩作品,今天仍直接影响到现代艺术与现代设计的造型与构成观,在现代壁饰的抽象构图形式中更占有一席之地。

纤维艺术流派 20 世纪 30 年代迁往美国的包豪斯女艺术家安娜·欧伯斯举办了第一个纤维艺术展,轰动了美国进而流行到整个欧洲。纤维艺术因为突破了传统编织的生产方式,是由艺术家自己面对织机和选择材料,建立起一个抒发艺术感受和个人创作语言的自由空间。同时,纤维艺术家在传统壁挂艺术材料毛、棉的基础上,不断尝试

新的天然纤维材料、人造纤维材料甚至现成成品材料,并试图使纤维艺术的悬挂形式由单纯的壁面形式向空间形式发展,构成“软雕塑”的概念,开创了纤维艺术新的纪元。

从 1963 年首届至今,已举办近 20 届的洛桑国际壁挂双年展,使纤维艺术逐步在国际艺术领域形成了自己独特的现代艺术的地位,成为一种环境装饰的艺术门类。

美国波普艺术大师劳申伯格,法国现代壁挂艺术创始人让吕尔萨等可以说都是在理论和实践上极力推动纤维材料艺术的倡导者和代表。(图 31、图 32、图 33、图 34、图 35、图 36)

现代壁饰设计与制作

现代壁饰的
造型与构图

马

蒂斯在《画家笔记》里写到“……我的图画整个安排都具有表现力。人物形象或物体所占据的位置,它们周围的空白空间,相互比例,每一样东西都发挥着作用。构图就是画家为了表现他的情感用一种装饰的方式随意安排各种不同因素的艺术。”他的这段表白,为现代壁饰的构图方式下了一个注脚。

现代壁饰的造型与构图规律也是传统装饰艺术形式语言的延续和演变。

1. 造型的归纳与变化

在现代人的眼里,过于写实和细腻的壁饰作品明显带有复制绘画的倾向,显得有点缺乏现代感。但这并不表明具象的作品就不受欢迎,它们仍然占有非常大的比例。只是多种制作材料的参与其中,使现代壁饰的造型更趋向于对具象的作品进行较大的变化和归纳整理,以符合现代壁饰的制作方式。

化繁复为简洁

看齐白石老人画游虾,并没有画出