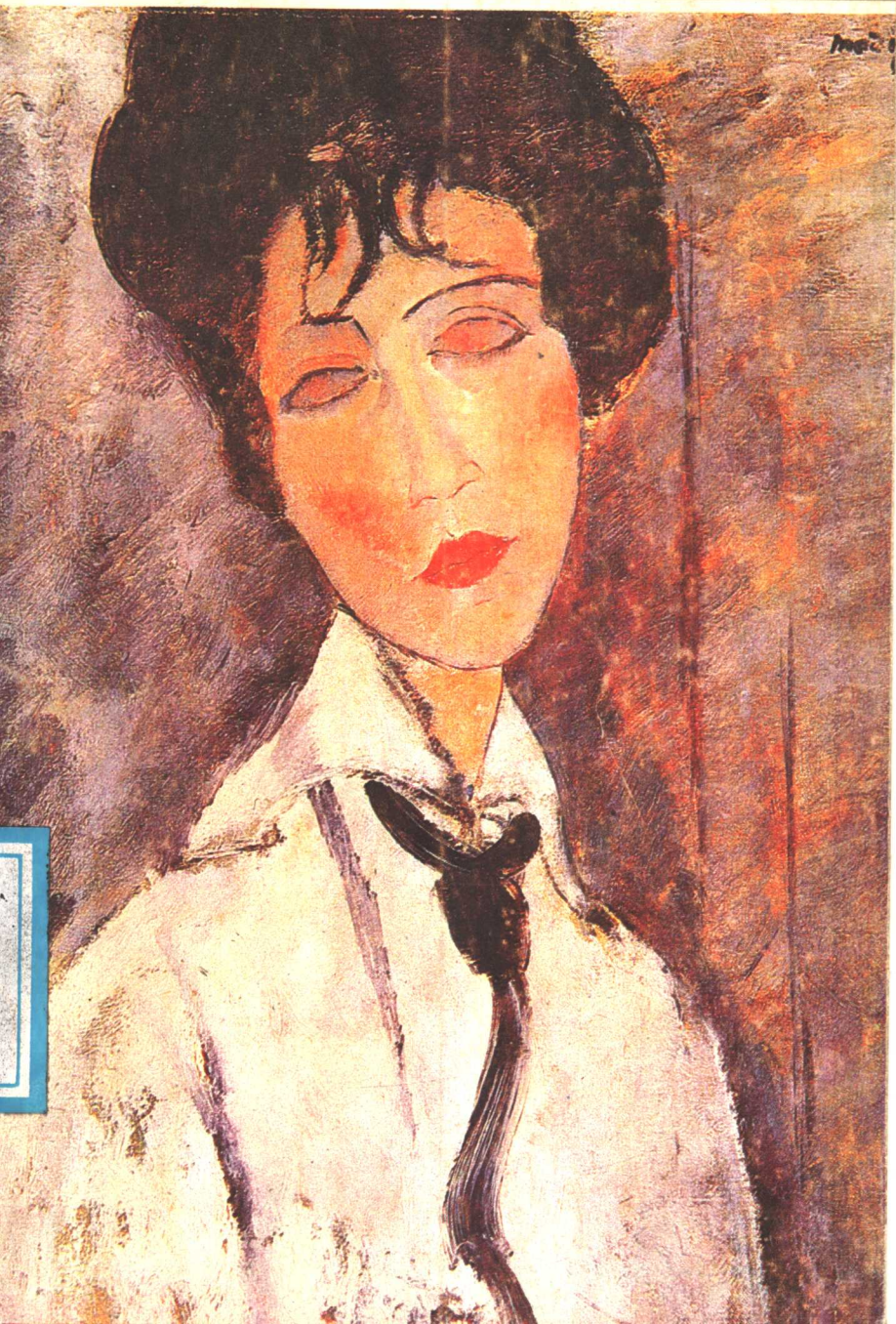


# THE PLASTIC ARTS

造型艺术



辽宁美术  
出版社



责 任 编 辑 阎义春

责 任 校 对 侯俊华

封面·版式设计 伊 言

造型艺术(9)

辽宁美术出版社出版

(沈阳市民族街2段5里6号)

辽宁省新华书店发行  
丹东印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/24 印张: 4

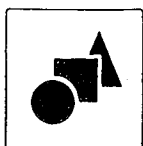
印数: 1—7,500

1987年7月第1版 1987年7月第1次印刷

统一书号: 8161·1149 定价: 1.80元



# THE PLASTIC ARTS



# THE PLASTIC ARTS

6	壁画创作随想			王文彬
13	制约中以求自由			
	——壁画创作杂谈			李民声
16	《乐女游春图》创作后记	许荣初	赵大钧	
25	壁画初探得失谈	徐加昌	任梦璋	祝福新
29	彩石的生命			
	——《棒棰岛的传说》创作拾零			李连凯
34	最初的尝试	刘秉江	周菱	
41	壁画临摹工作			潘絮兹
46	谈壁挂的创作			宋德昌
73	图案的基础练习			吴鑫城 译
51	山河颂壁画			王文彬
52	创造·收获·欢乐壁画	刘秉江	周菱	
54	木兰花壁画			李民声
56	水仙壁画			李民声
58	宴乐图壁画			李民声
59	乐女游春图壁画	许荣初	赵大钧	
63	棒棰岛的传说壁画	徐加昌	任梦璋	祝福新
65	蜀国仙山壁画	漆德琰	符宗荣	

# 造型艺术 9

# 目录

49	女人与鸚鵡	库尔培
	山林女神奥丽雅得	布克洛
50	海岸	夏凡纳
	孤芳	克诺普
60	米卡·莫洛佐夫(局部)	谢洛夫
66	娜德佳·德尔维茨和她的孩子	谢洛夫
	无名者肖像	谢洛夫
67	安德烈耶夫斯卡娅肖像	阿·伊·沙维诺夫
	绿荫丛中女竖琴家肖像	阿·伊·沙维诺夫
68	风景 静物	孟浩
69	静物 风景	勾玉斌
70	静物	孙月池
	风景	王凤起
71	竹石 萱花	杨海滨
	漓江秀色	李杏
72	芊绵映色	杨海滨
封面	带领带的女性	莫蒂里阿尼
封底	追踪者	劳申伯格

## 壁 画 创 作 随 想

• 王文彬

在那启蒙的童年，当我从印刷品中看到西斯廷教堂里米开朗基罗所作的壁画时，那些巨人般的形象使我激动不已。后来，在永乐宫以及敦煌所看到的古代壁画，都使我产生同样的感情；它们以一般绘画作品所少有的永恒的力量，让人们感受到它所产生的那个时代的脉搏。在我幼小的心灵中那些壁画家都是高不可及的伟人。我曾经在自己居住的一个黑暗角落的墙壁上画过“壁画”，这虽然是玩耍，然而却深深地铭刻下我的向往。

距那四十年在粉碎“四人帮”之后，中央美院成立了壁画研究室，好象是由于命运的安排我成了其中一个成员。这个决定虽然并不是我一时的心血来潮，然而却需要从头学起。好象是偶然的一次机遇，我竟然有了一块在建筑中画壁画的墙面，这是一块多大的面积啊！竟然有130平方米！它就在新建的“华都饭店”中餐厅内。于是在它上面画了我特别想画的画——《山河颂》。

这幅壁画的最初构图工作是从1980年夏天开始的。它采

取了传统的松鹤图和山水长卷的形式，在这个构图中基本母体形象是黄河！它一泄千里奔流入海，横贯于整个画面。表现黄河也是我多年来的宿愿。儿时从冼星海的《黄河之恋》、《黄河大合唱》的音乐形象中所感受到的，结合后来在黄河流域的战争经历同农民和战士一道参加黄河的抢险，以及解放后多次去水利工地的体验，使我对黄河儿女以战天斗地的精神为将要创造出的未来充满了希望。啊！从天上涌来的黄河之水！你是我们民族五千年文化的摇篮。我满怀激情地试图把自己的感情在构图中表达出来。在画面上伴随着黄河的是蜿蜒起伏于北方群山和由东向西伸展的长城；东岳泰山，西岳华山的雄姿分立于画面两侧，象保卫着黄河的勇士；前景上古老的青松与鹤群以它的象征性的形象表达了作品的主题——啊！祖国的大好河山，你是我们民族精神的象征，你与世永存！你目睹我们民族的光辉历史，也将会看到她更加灿烂的明天。

我所选择的这一壁画的题材和主题，得到建筑设计师和投资单位的支持和赞同，从此我怀着兴奋的心情，投入紧张的创作的激流中去，日日夜夜，直到壁画全部完成——这总共用了两年时间。

两年的艺术实践使我向壁画创作的大门跨进了第一步，还谈不上有什么成熟的经验。过去谈到壁画的特点时总有些神秘感，其实壁画的内容、风格、形式、制作技术等特点与建筑的功能、风格、线条、装修特点以及人在建筑中对壁画的观赏方式密不可分，而且是从建筑的各种条件的制约中派生出来的，这是我创作壁画两年多来最主要的一点体会。

绝对的创作自由从来就不存在，但搞单幅画毕竟是想画什么就可画什么，想怎样画就怎样画，委实比画壁画“自由”得多。壁画首先必须依靠建筑的墙面而存在，这就不能不受它的制约。如果以为把单幅画放大上墙就是壁画，甚至认为壁画既可不讲透视、解剖，可以任意变形，在形式上可以自由发挥，这就是对壁画的天大误解。基于这种认识搞壁画创作就难免要“碰壁”。只有首先承认建筑对壁画的制约，并认真去研究壁画创作的规律，才可能得到壁画创作的“自由”。在这里多听取建筑设计师的意见可能是一个大有益处的做法，尽管它有时对画家来说是痛苦的。

凡是建筑都是有它的使用价值，壁画就要和建筑的使用功能相协调。米开朗基罗不可能在西斯廷教堂中画《维纳斯的诞生》，永乐宫中也没有《西方净土变》这类题材，在革命博物馆中不需要象《白蛇传》这样的内容，而在旅游饭店的餐厅中画《八女投江》也是不可思议的事。建筑壁画又不是



纯粹的实用美术，它既有实用的装饰作用也有审美的认识作用，它毕竟是现实生活通过艺术家的主观感受所创造出来的一种艺术作品。因此与建筑的格调及使用功能相协调的壁画主题和题材，是会有广阔天地的。

《山河颂》的题材被采纳，但这决不是构思的完结，因为还需要从建筑设计方案的角度对构图做深入反复的推敲，进而确定制作方案。

中餐厅建筑面积很大，宽36米，深30米，是整个饭店中最大的一个厅，壁画位置在大厅正中，构图就要适应这个“大”和“正”的特点。为此“不能画得大于实物”这一绘画上的常规就必须被破除，根据构图稿放大出来的仙鹤及松树都远远大于实物，最大的展翅仙鹤就有3米长，而在建筑中却恰到好处。壁画处于建筑正中的地位决定了画面的中心部位与墙面的几何中心相一致。大厅的门又在两侧，人们无论从哪一个门进入餐厅都只能看到画面的一侧，只有在行动中才能看到壁画的全貌，于是我不能不把构图大致分为左右对称的三个部分。从右侧进门正对泰山，左侧则正对华山。靠着画面上仙鹤飞翔的方向和线条的运动把人的视线自然引向画面的中心。这三个部分是以松树自然分割而形成的。再从壁画本身的比例看，由于它比较窄长，长与高的比例是4.5:1，容易产生压抑感，因此我在构图中以加强垂直线的分量来抵消它。例如把松树画得顶天立地，所有的树冠都冲出画外，有的象伸出双臂的巨人托住天花板的重量；此外还把画面分割为象屏风式的十二个长条（它们的间距与地面及天花板上的吊灯和成排的窗格线形成数学的呼应关系）也起到了这样的作用。同时壁画上的水平线又起了联结画面各部分的重要作用。由仙鹤的飞翔及古松树冠所形成的前一后、一明一暗的两个大的弧线（它们与天花板上吊灯的圆盘的弧线相呼应）使画面避免了因直线过多而产生的单调感。画面中心以三角形的组合，突出了它的稳定感。这些构图上的形式安排大多与建筑的特点相协调。经过多次反复推敲而形成的构图较初稿有很大不同，它的壁画味更浓了。

由于壁画面积一般都很大，它又难于象一般绘画那样有一个固定的观看距离，必须“走着瞧”，就象观赏中国的手卷画那样不存在一个固定的视点，因此可以不受焦点透视法的约束。焦点透视法在壁画中的运用，常常会破坏建筑墙壁的平面感觉，一般情况是不这么用的。与建筑线条相协调，既单纯又简洁，有如几何学那样严整的形式感，则是壁画构图所不能缺少的。它能从各种不同的角度和距离使人被一种鲜明的形式的节律感所吸引，从而增加壁画的魅力。这种构图

形式的推敲既从建筑的特点出发又符合壁画所表现的内容，并不违反生活的真实，例如垂直线、水平线、弧线的运用，恰好与松树、行云及鹤群、树冠的形象相适应。而十二条线的垂直分割造成屏风似的感觉，加强了整幅壁画所要求的民族情调。我认为搞壁画必须讲究形式，但这种形式的追求和为形式而形式是绝对不相同的。

我们在推敲色彩构图上，花费的精力也是不小的，有关色彩方面的草图前后就画了几十种。壁画色彩需要与整个室内建筑的色彩统一考虑，由于餐厅中是由黄、棕、红组成的暖色调，因此壁画也以金色为主调，这样既可以加强阳光的感觉，也可以使色彩有分量，在远距离观看的壁画，那些有分量的色彩才有效果。

在推敲构图及色彩稿的同时，还必须收集具体的素材。为了再次体验山河胜概，领会作品的内涵，我带着助手遍历构图中的山河，在万里的行程中，画了数以百计的速写习作。接着我与助手王应全一同完成了1/25大的线描定稿。

线描定稿根据构图的整体安排把画面造型具体化。我们根据写生素材，在写实的基础上为强化山河的形象特征，进行取舍和夸张。例如，从造型上我们强调了华山如“立”，泰山如“坐”的特征，一个顶出画外，一个方方正正，并按照构图的需要，用山中瀑布加强了垂直线的分量；又如在表现黄河壶口瀑布时有意加宽了河道，使水流有较强的气势。我认为夸张与变形并不一定是壁画必须运用的手法，而它本身不是目的，它只是帮助体现艺术构思的手段。

与推敲定稿的同时，我们又用大量的时间专门去研究制作技术和方法，并作了很多小型的试验。这些研究直到上大墙正式制作中仍然在继续着。

壁画的制作对壁画创作来说是很关键的一个环节。在稿子确定之后，制作方法对壁画的艺术效果往往起着决定性的作用，例如怎样制作墙面才能使壁画坚固耐久？各种颜料材料和技术方法的选择和正确的使用等等。

壁画的制作有着多种多样的方法，最简单的就是直接画在墙面上，在这个方法中也有湿壁画和干壁画之分。干壁画中又以所使用的颜料（如：油画色、丙烯颜料、中国传统颜料等）的不同而分多种。此外借助于工艺手段的壁画种类也不少，如高温釉瓷砖壁画、釉上彩瓷砖壁画、马赛克壁画、沥粉贴金壁画等等。在决定制作方法时首先要考虑壁画所在建筑的墙面条件。（如室内、室外、采光状况、周围环境、建筑装饰特点等等）其次是壁画内容的要求，再加上对制作成本的考虑。

中餐厅内部环境有两个特点，一是壁画墙面处于逆光和侧光位置，画面光线较暗、光线不匀。二是与壁画相接的天花板全布满了由钙塑浮雕板拼接成的密密麻麻的四方连续图案和几十盏玻璃珠串成的吊灯装饰；壁画正对面的墙是大片有条楞的仿木料的装饰面。根据以上条件如采用一般的绘画方法制作，壁画就可能会被这种环境所“吞取”而达不到理想的效果。

在寻找制作方案时，我们考虑到《山河颂》壁画主题的民族风格特点，并从敦煌、永乐宫、麦积山等地传统壁画运用沥粉、贴金和影塑等方法中得到启发。在较暗的墙面上，大面积地使用沥粉、贴金（银）将会增加画面的亮度。在侧光之下浮雕又能取得较好的效果。这就反而使墙面光线的不利条件转化为有利因素。画面上的各种凸起与建筑内部装修的特点又能取得和谐一致。

我们确定用浮雕表现仙鹤，在画面上充分运用沥粉线，把它作为造型手段，并大量运用金银箔及金银色。为此就要解决一系列艺术和技术问题：为了使浮雕、沥粉线与绘画统一，我们在浮雕手法上强调平面的装饰效果，而在绘画面上大量的沥粉线条之间填入各种不同粗细的有起伏的地子，形成类浮雕层，再于浮雕和地子上着色，进行过程中注意颜色与金银效果的统一，把金银箔也当作一种色彩来使用。以此取得浮雕、沥粉贴金与绘画效果的和谐一致。采取这样的制作方法，在现代壁画创作中还是第一次。因为古代的方法和材料技术，并不能完全适应现代壁画的需要。因此要与科研单位和工厂协作，还必须要有专人在这方面进行实验研究；例如在沥粉的方法上我们作了一些改革，为了适应表现不同要求，创造出不同形状和粗细的沥粉线，雕刻材料也是自己研究成功的，为了把金银当成色彩运用，在贴箔等方法上还作了新的尝试。……在这些方面从事雕刻及制作的同志们付出了大量的劳动。

在此我还想再说一点，大型壁画的制作需要一个很好的班子，他们与设计者形成亲密的合作关系，为了配合默契，设计者要以自己的创作构思去唤起他们艺术创作的热情，并和他们一起共同研究解决技术难题，和帮助他们提高自己的艺术水平。因为在上大墙的制作中，他们是主力部队。上墙之前我们作了1/25大的制作稿，和1:1的局部试作；由于篇幅有限，制作的详细过程不在此叙述了。

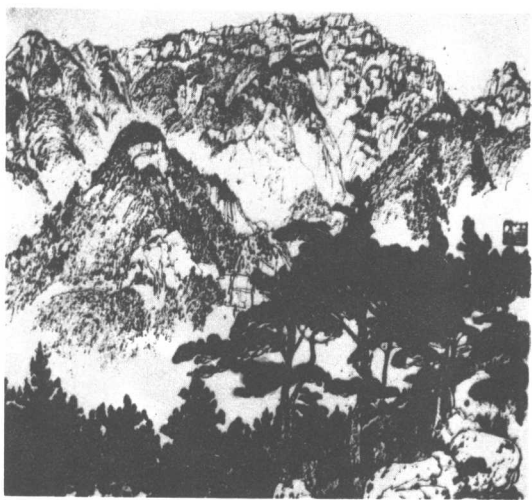
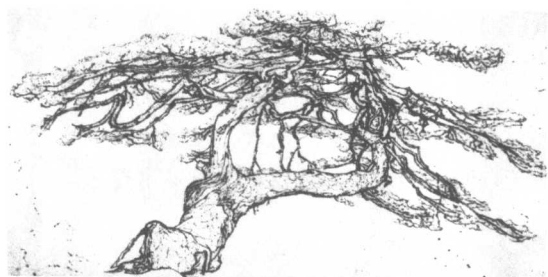
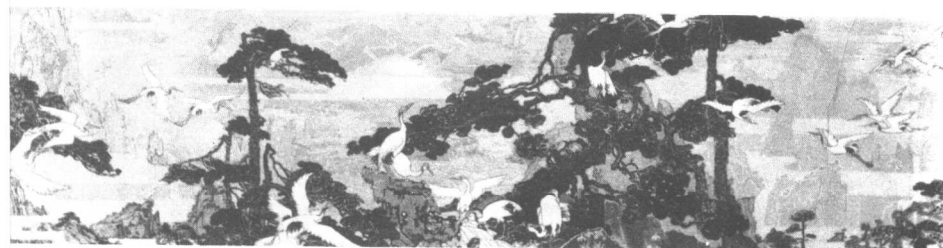
经过四个多月在建筑墙面上极其紧张的劳动，大型沥粉、贴金、浮雕、重彩壁画《山河颂》终于制作完成，经过复杂的制作工序，它收到了预期的效果。

我写这篇文章的目的，只是想借《山河颂》壁画的创作实践来说明建筑和壁画的关系，根据我的体会，壁画的特点，它的创作规律，包括题材、构图、形式、色彩、制作技术方法等各个方面，都和建筑的内容、形式密不可分。因此一个壁画工作者，懂得一些建筑，主动配合建筑的要求，这是份内之事，而且是一个最低的起码要求。

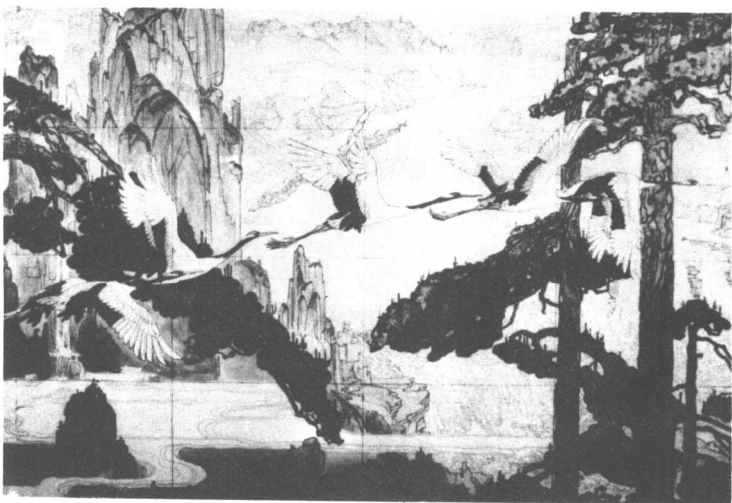
通过《山河颂》的创作实践，我深深地感到自己水平之不足，需要认真提高自己的艺术、生活和思想修养，因为对于壁画工作者来说，如何更好地概括我们的时代，反映人民的思想感情，这是我们无可回避的责任，这也是所有从事壁画创作同志们的心愿。



● 《山河颂》壁画与餐厅全景



- 最初的草图
- 古松习作
- 泰山写生
- 线描定稿  
(局部)



## 制约中以求自由

——壁画创作杂谈

● 李民声

**壁**画是一种环境艺术。

它依附于建筑和墙壁，与其它画种相比较，壁画是一种受多种条件制约的艺术。

它受到建筑本身的约束：受空间、距离的约束；受不规则形边框的约束；受题材内容的约束；受使用单位的约束；还要受不同材料的约束。

然而，这种种约束同时也构成了壁画的特点。

壁画作为建筑艺术的附属，是以它形容词的身份出现的，而不是名词。在建筑艺术美的圣殿之中，它和一块砖、一块瓦、一个吊灯、一张地毯起着同样的作用，都有它的使用价值与装饰价值。在各自的部位上，发出不同的音阶，汇成一部强大的交响乐。人们在其中领略着愉快、舒适、悲哀、宏大、激烈等情感。启迪着人们美的灵魂。

也许，一幅壁画的作用比一张瑰丽的地毯，一个迷人的吊灯更能引起人们的瞩目，是因为壁画有着更多的灵气、有情节、有主题、有形象。更少一点实用价值，更多一点欣赏价值而已。

建筑本身能决定题材。

环境与地点也能决定壁画的主题。

“科技馆”与“农展馆”，两个不同的建筑决定了两个不同的壁画内容：餐厅、舞厅、公园、广场……不同的环境和地点所要求的壁画题材也不应该相同。这就是使用功能对壁画主题的制约。

架上画，可以在生活中任选题材，而壁画首先要接受建筑、环境和使用功能所赋予的主题。然而，多种建筑，多种环境，多种使用功能又给壁画家提供了多种题材。壁画家们仍

然可以在生活的各个角落挖掘生活中的美，利用壁画形式再现人间。

一幅国画和一张油画放置室内，可以任意挪动位置，放远一点，放近一点，放在左面墙上，放到右面墙上。而壁画是规定的位置，周围的空间和视距是限定好了的，没有选择的余地。

建筑的特性（使它与所有其它艺术区别开来的特征）就在于它所使用的是将人包围在内的三度空间“语汇”。绘画所使用的是二度空间的“语汇”，尽管所表现的是三度或四度的空间。雕刻是三度空间的，人是在它周围来观看的。而建筑则象一座巨大的空心雕刻品，人可以进入其中并在行进中来感受它的效果。壁画就是在这样一个限定空间中的装饰品。

一幅壁画一般情况下比其它画种面积要大得多。所以，比例、尺度就成了壁画所特有的关键性问题。视距的远近也会制约画面中的尺度，形象太大而视距太小会造成一种压抑感，视距太大而形象过小又会造成烦躁感。所以壁画家不能看图纸尺寸作画，而要勘察实地、面壁构思。

壁画的不规则形是由于墙壁的起伏和延伸，有时需要从一个墙面扩展到另一个墙面，象敦煌壁画那样四面包抄起来所形成。还有门窗及必不可少的管道与通风设备等，都是壁画构图不可回避的问题。它决定着构图样式与表现方法。这是壁画在构图上难于其它画种的地方。但处理得当，这些障碍物会变成画面的一个必不可少的组成部分，与画面合为一体，不规则形边框也可以进行情节的转折，使画面加大时空观念，变被动为主动。

墙壁在建筑中是起着隔断空间的作用。壁画也应该有同样的使用功能。因此，造就与建设二维空间的画面效果就成了壁画的本质特征。平面化就成了壁画的一种重要的表现手段。

壁画需要与环境协调，环境的制约能决定画面色彩。

使用单位也会给艺术家带来约束，他们会首先提出要“迎客松”、要“长城”等题材。有时在特定的环境中不合适。遇到这种情况，只有进行耐心的说服而别无它法。但也需防止作者一意孤行，只注意发挥个人特长不考虑接受者，也会成为断线风筝。

最后是材料的制约。

在一般情况下，壁画应与建筑合为一体，与建筑共存之。因此，壁画的协调性与耐久性是需要壁画家认真研究的。

中国古代是用矿物质颜料在石灰墙上作干壁画，西方十六七世纪用矿物质颜料在石灰墙上作湿壁画。还有教堂中的彩格玻璃画、马赛克等都是耐久材料。现代人利用陶、瓷作壁画。合成材料有丙烯、树脂等高分子聚合物。还有硬质材料的金属；软质材料的壁毯作壁画。还可以利用建筑材料

中的砖、釉面砖、水泥、木板、石子、大理石等作壁画。

所以，壁画家必须熟悉、研究每种材料的性能、特质和其具有的表现力，才能在特定的环境中优选出最佳材料。

每个画种的制约性，实质上也是其特点。在生宣纸上作画，下笔便不能涂改，而形成写意国画。木刻不能出现复杂的色彩层次。而黑与白的表现力便被版画所占有。

壁画的宏大无比，必然会生出新的造型观念来。固定的建筑、固定的墙面、固定的环境与空间，必然会生出相应的题材、相应的色调和相应的表现方法来。

工艺设计家可以从事壁画创作，油画家可以从事壁画创作，国画家、版画家、雕塑家也可以从事壁画创作，但首先要承认壁画的特点，接受其制约，顺乎其条件。然后再发挥自己的专长。望艺术家适应了这种种的制约以后，就会慢慢地生出自由来。





## 《乐女游春图》创作后记

● 许荣初 赵大钧

**在** 天津塘沽地区的渤海之滨，一座现代化的渤海宾馆拔地而起，它接待着来自日本、欧洲来华合作开发渤海石油的技术人员。壁画《乐女游春图》就在新建宾馆的餐厅中，我们从设计到亲自动手制作，在整整十六个月的时间内，得到了各方面的关心和支持，今天，我们回顾这一创作过程，感到有不少地方值得我们总结，以利于今后壁画创作质量的提高。因此，不揣冒昧，写出来就教于热心壁画艺术的同行们。

### 构思的获得

壁画依附于建筑，它通过壁画艺术家的设计和制作（以及工艺技术人员配合），最终体现着建筑设计师对建筑物功能、风格的设想。衡量一幅壁画的成功与否，重要的一条标准就是看它是不是达到了与建筑物的完美结合。

渤海宾馆建于海河入海口附近的废盐滩上，为了摆脱污染的空气而选择了远离塘沽闹市的郊外，盐碱地使宾馆周围的环境比较荒凉，树木稀少。建筑师为了使外国客人有一种宾至如归的亲切感，在餐厅设计中煞费苦心运用了一系列暖色调的锦缎组成的藻井和华丽的吊灯装饰着整个天棚，墙面的浅灰绿贴墙布和人造大理石地面的象牙白、黑和沉着的枣红色又创造了一种宁静的气氛，透过餐厅一侧的花格圆窗可以看到庭院中的竹影摇曳和池中的游鱼，令人想起东方园林的特殊手法。这种既富丽又沉静而亲切的建筑风格，使人们一走进餐厅就得到了一种美的享受，暂时摆脱了周围缺乏绿化环境的盐碱地给人们心理上造成了一种苦寂的感觉。

渤海宾馆既是外国石油公司工程技术人员的生活中心，它服务于中国的对外经济开放政策：所以，它同时又是个重要的对外经济合作的社交场所。餐厅中各种大中型宴会频繁