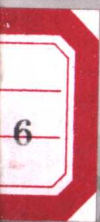

GAODENG ZHIYE MEISHU JIAOYU XILIE JIAOCAI
高 等 职 业 美 术 教 育 系 列 教 材

BIHUA SHEJI YU ZHIZUO

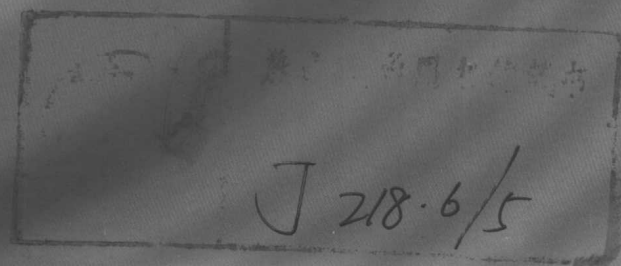
吴松 / 编著

重 庆 大 学 出 版 社

壁画设计与制作

吴松 编著

0406590 清华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

壁画设计与制作 / 吴松编著. — 重庆: 重庆大学出版社, 2002.9
高等职业美术教育系列教材
ISBN 7-5624-2575-2

I. 壁... II. 吴... III. 壁画—技法(美术)—高等学校: 技术学校—教材 IV. J218.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 067780 号

壁画设计与制作

吴松 编著

责任编辑: 周 晓 版式设计: 周 晓
责任校对: 何建云 责任印制: 张永洋

*

重庆大学出版社出版发行
出版人: 张鸽盛
社址: 重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A区)内
邮编: 400044
电话: (023)65102378 65105781
传真: (023)65103686 65105565
网址: <http://www.cqup.com.cn>
邮箱: fxk@cqup.com.cn (市场营销部)
全国新华书店经销
重庆海洋电子分色制版有限公司制版
四川省印刷制版中心有限公司印刷

*

开本: 889 × 1194 印张: 6 字数: 168 千
2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷
印数: 1—3 000
ISBN 7-5624-2575-2/J·35 定价: 33.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有 翻印必究

出版说明

chubanshuoming

新世纪高等职业美术教育理论和实践方法的形成,是高等职业美术教育专业人才培养规格和课程体系改革的研究与实践的直接结果。其特点在于高职美术教育的技能、创新、创业和可持续发展的新观念,在于适应市场的不断发展和职业岗位群的动态性变化,即须将传统美术教育的“由技入道”与21世纪思维训练的“由理入道”相结合。

如此,高等职业美术教育的特征,就在于要以“动态性”的教育理念为先导,以提高人才培养质量为目的,在社会需求的前提下,促进人才培养体系的不断创新,以适应本地区乃至全国经济和行业发展的需要。

高等职业美术教育的发展,教材建设是一个切入点,它能促使我们对实践有一个理性的思考、总结,并通过对经验的量化、细化,通过面向全国读者,对我们教学的可行性、前瞻性进行检验和校正。因而,教材建设不仅是总结,而且是研究,是探讨,是促进改革与发展现有教学体系的系统工程。2000年,由四川美术学院高等艺术职业学院申报的高职美术教育系列教材被全国高等学校教学研究会、全国高等学校教学研究中心批准立项,并于2001年2月开始实施该系列教材的出版计划。该丛书在编写指导思想上强调应用性、前瞻性的内容特征,强调理论够用,结合教学,结合实训,文字易懂、通俗,图例独特、新颖,并以教学体系、教学计划、课程大纲和设计案例来展开编写。

该丛书不仅适合高等职业美术教育,而且适应各类各层次美术教学,同时,也是职业设计师的工具书。希望本丛书的面世对21世纪初高等职业美术教育是一大推动,并对更广泛的社会读者产生影响。

21世纪初中国高等教育人才培养体系研究计划国家级立项课题
“21世纪初高等职业美术教育学——高等职业美术教育系列教材”

课题组

2002/12/2

前言

qianyan

在高等职业美术教育教学中,壁画涉及环境艺术设计、绘画艺术、装饰设计等多个专业学科,成为综合表达精神审美与实用功能的专业必修主干课。该课在高等职业美术教育、普通高等美术教育和其他层面的美术教育中,受到师生的普遍重视和欢迎。《壁画设计与制作》一书以教学大纲内容来展开,以制作方法为重点,根据教程单元为参照,提出题目,解决问题,明确重点,注重效果。本书系统性强,适用于教学、职业应用以及知识鉴赏,同时,亦是一本画典。

希望该书能激发你的创作源泉,清晰你的设计思路,给你提供种种设计手法,使你掌握种种制作手段。该书将带你走完有规律、有要求、有训练、有成绩、有意味的壁画设计与制作过程。

本书作为教材,不可避免地参考了众多学者的研究成果,以及学生的作品。在此,谨向这些作者表示衷心的感谢。

吴 松

2002年8月于川美桃花山

目 录

m u l u

1 绪 论	1
2 壁画设计的一般理论	5
2.1 概述	5
2.2 壁画在环境中的组合与情景创造	5
2.3 壁画在空间中的相对独立性与创造性	9
2.4 壁画的实验性	12
3 壁画的分类	16
3.1 壁画按功能的分类	16
3.2 壁画按风格的分类	25
4 如何做好壁画设计稿	28
4.1 壁画的三种样式	28
4.2 壁画稿的五种画法	32
5 壁画制作	39
5.1 湿壁画	39
5.2 丙烯壁画	46
5.3 重彩壁画	49
5.4 漆壁画	55
5.5 镶嵌壁画	58
5.6 浮雕壁画	74

当今世界将城市美学作为城市建设的指标已成为一种共识，城市也开始将艺术作为自身的目标，环境艺术开始从传统美术这一狭小领域开发出来，在更广泛的领域产生作用和效益。城市建设正从“硬件时代”逐步过渡到“软件时代”，生存空间的精神要素已作为可量化的指标写入城市规划纲领之中。比如法国，它在文化心理上的傲视全球，反映在政治、经济、文化和个人行为上，这是由于其传统的城市文化战略使然。是的，当我们徜徉在卢浮宫和奥赛博物馆，当我们漫步在巴黎德方斯新区和维耶特公园，其城市整体审美建设传达了这样一个信息：巴黎，一个伟大的城市。这样一个城市美学形象的定位以及由此而来的荣誉感和自豪感，对加强民族的凝聚力，消除工业化时代遗留的阴影，疏导不同族裔、不同阶层、不同社群的敌意，消除社会心理的不安定因素，起到了一个艺术之外的积极意义。比如威尼斯，它的墙面文化遗产以及历届双年展展示的当代艺术的前沿成果，为这个古代地中海城市在遗韵中又添新辉。以圣马可广场为表征的辉煌历史与以双年展为代表的当代艺术光环绵延着一个世界文化中心城市地位，这便是城市审美的成功佐证。比如德国小城卡塞尔，这个昔日纳粹指挥中心，通过卡塞尔文献展中的艺术作品，展示了对人类历史、人类生存以及哲学、环保等重大主题的反思，从而一扫小城历史的阴霾，提升了该城乃至德国的文化大国地位。比如墨西哥城的时任行政首长们高瞻远瞩，对墨西哥新壁画运动推波助澜，带动了墨西哥城乃至全国的壁画热潮，谱写了世界现当代壁画史的新篇章，同时也彰显了印第安文明、西班牙文化和当代文化的审美表征和精神内涵，让全世界认识了他们，也认同了他们。再如美国洛杉矶的好莱坞、印度影城孟买等，亦是以文化定位来塑造城市地位的。

在当今全球化的城市文艺复兴的“美”中，“美”、

“美的城市建设”之于地域与民族是具有积极的、和平意义的竞赛。“美的城市建设”是一个系统工程，壁画与其他城市景观艺术一样，是现代城市建设中画龙点睛之

图 1.1 永乐宫壁画（局部）（元）

笔。这些图形将积淀在城市的历史文化之中，渗透到民众的生活之中。

壁画，伴随着人类成长的历程，从旧石器时代石红色的动物石岩图像到信息时代的墙面现代综合材料图形，它们无不传达着人类对自身、自然以及社会结构的认识和审美，无疑，壁画也将伴随人类走向未来。壁画是一个广阔而自由的空间，壁画的形式与内涵越来越丰富：从宏篇巨制的纪念场面到情趣盎然的家居小品，从城市与建筑的标志图形到广受争议的墙面实验作品，壁画展示了人类对生活的理解，传达着人类对自身历史、现状、未来的反思、颂扬和希望。壁画创作正作为一种职业而愈来愈受到市场的青睐。

城市的墙壁给壁画家提供了广阔的空间，从户外到室内，在这种把画布绷在混凝土的交织中，视觉世界的新发现和新型材料的开发无穷无尽，街头巷尾，室内居家就好比一个开放的博物馆。

壁画艺术从古代宫廷和宗教场所走向大众，美化城市和个人空间，已形成一种趋势，也是时代的进步。壁画在新城建设、旧城改造和美化家居方面发挥着日益重要的作用。特别是在旧城改造过程中，由于空气污染、

建筑的不配套，城市脏、乱、差、灰、旧等缺陷集中体现在墙面和一些可利用的地面上，一旦这些需要美化的墙面穿上壁画、壁饰多彩的衣服，我们常见的粗糙的、裸露的、脏烂墙面，甚至路面，便会与环境一道明丽整洁起来。

随着人们对家庭环境品质和精神需求的提高，家庭装饰已成为一种必需，壁画走入家庭已是一种必然，这既是壁画市场的一个增长点，也是国民对精神与物质空间享受的自然要求。

在发达国家，纪念场所、沿街建筑物、商业街、运动场、运动厅、公园、交通站点、娱乐场所、学校、医院、生活小区以及大多数中产阶级的居室，壁画无所不在；不同风格、不同尺寸、不同材料、不同题材的壁画比比皆是：有严谨醒目的几何图形，有自由奔放的表现图形，有规则与不规则的抽象图形，有刻画细腻的超写实图形；有历史叙事，有生活琐事，有科幻卡通，有机器运动，有生物结构，有自然平和的，还有出奇不意的，林林总总。总之，由于壁画的出现，原本枯燥无味的墙面变得生机勃勃，它以独特的方式鼓励人们创造美好的城市空间。

图1.2 骑马的行列（局部）（希腊）

学生在使用该书时应注意以下几个要点：

(1)了解壁画存在的职业背景，注意将书中内容与当前市场对位、比较。

(2)了解壁画的发展历史和各种风格样式，应认识壁画不等同于装饰画，装饰只是一种风格，不是一个画种，各个画种都可以有装饰风格。壁画包含丰富的样式。

(3)了解壁画的主要类别及其环境要素，了解这些类别在内容、形式上的主要特点。

(4)了解设计稿的主要画法，注意画稿与壁画之间的直接联系，注意壁画作为环境中的艺术品的定位，注意纸面与墙面的空间差异。

学生作业的内容与要求：

(1)第一张作业的内容、时间与要求

内容：完成一幅纪念性、叙事性、大容量的壁画稿。

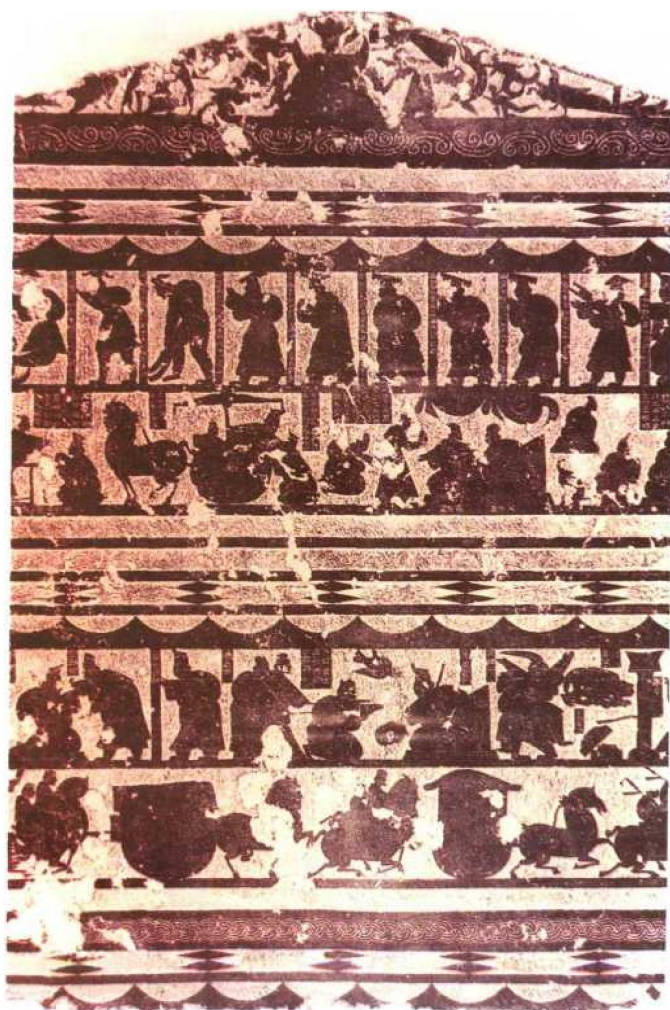
作业时间以每天6学时、每周18学时计，6周共计108学时。

图 1.3 洞窟壁画（左图）

图 1.4 法国世界民族艺术博物馆浮雕（右上图）

图 1.5 画像石（右下图）

时间:第1周消化教学内容,进行壁画构思,搜集资料,画小构图,可以是意向性的草稿,可以尝试不同的方式方法来画;第2周确定壁画稿的画法和大的构图,并细致地画出一些局部;第3~6周按照教师要求的作业尺寸完成壁画稿设计,并附小色稿或局部色稿。

要求:设计稿造型清晰、准确、完整,对照未来壁画最后效果来做,色彩安排明确,以备下一步放稿和选材方便。设计稿同时需要配上简洁的文字说明,包括壁画所在的特定空间(如果可能,可以将壁画稿与环境图合成在一幅壁画环境效果图上)、壁画内容、壁画形式以及真实环境的特征和空间尺寸。

(2)第二张作业内容、时间与要求

内容:完成一张纯装饰性或其他非主题性或实验性壁画设计稿。作业时间以每天6学时、每周18学时计,4周共计72学时。

时间:第1周消化教学内容,打开思路,构思、搜集资料,画小构图,数量可以多一些,从中筛选,并逐步明晰思路、构图和手法;第2~4周按教师要求的尺寸完成壁画稿设计,并附色稿或局部色稿。

要求:设计稿清晰、准确、完整,以备下一步放稿,色彩要表达得明确(位置、色相、明度都应清晰准确)。这一张作业主题限定性弱,以适应建筑环境,美化空间为前提,发挥的余地较大。设计稿同时需要配上简洁的文字说明。文字说明包括壁画所在的特定环境、空间尺寸、材料选用、壁画的主要构思、表现形式和最后效果,同样,如果可能将画稿与真实环境合成展示,效果会更逼真、直观。

作业内容和要求仅作参考,读者可根据实际情况改动。

图 1.6 九龙壁琉璃浮雕

壁画设计的一般理论

2.1 概述

壁画、壁饰是作为一种环境艺术品而存在的。面对城市空间充满缺陷和惰性的今天,设计者力图运用各种相应的艺术手法去解决这些空间环境中表现出的错综复杂的不协调和冲突,以获取一种近乎完美的环境艺术的审美。因而,壁画在城市空间中首先要考虑环境的要求和确定其表达方式,达成壁画与空间的良好秩序,以及相互方位的协调,即壁画的存在价值。设计者既要明白壁画为谁而作,又要体现环境艺术的文化整体性,包括艺术品内容、作品本身、周遭的科技因素,以及与种种文化活动的交融等等,由此来生成充满活力的新空间。

2.2 壁画在环境中的组合与情景创造

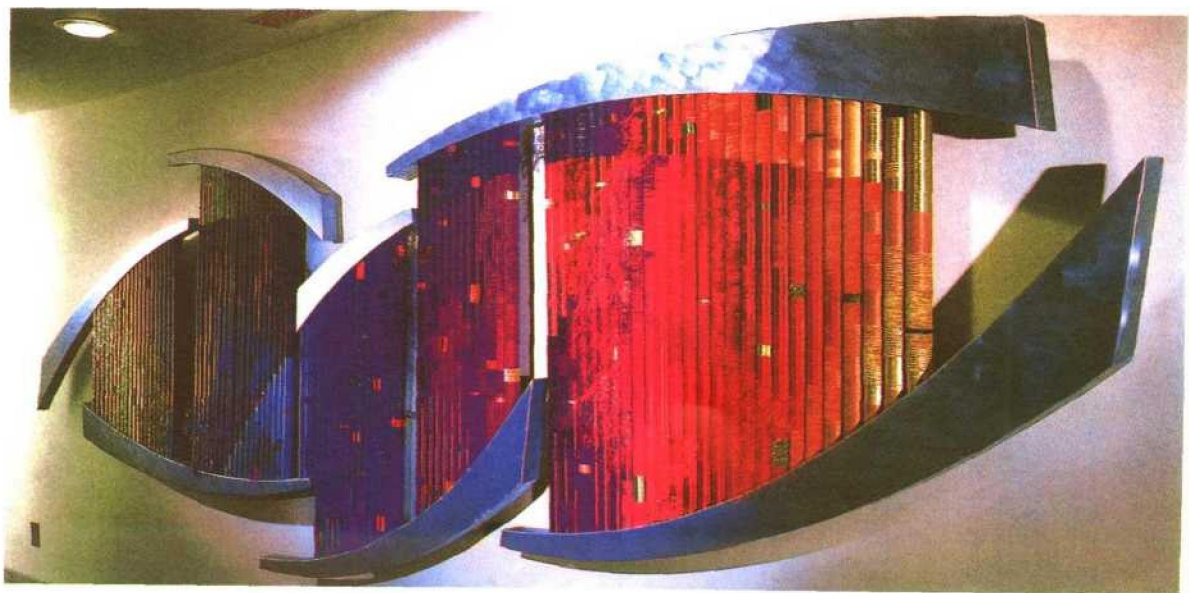
设计者首先要考虑壁画的外形,它并不一直都是像架上绘画一样的方形、长方形或规则形。制作时要把握

壁画所处空间各要素之间的组织关系,把握这种组织关系的本质,加入特定的精神内容,使其获得一种象征性的外型,即强调壁画在环境中的组合与情景创造。

建筑的空间环境是一个整体形象,或一个区域符号,这也是设计者创造出适合这个区域符号的新形式之出发点。区域性环境符号可能会给设计者带来限制,不过,也为设计的独特语言和深化环境的审美语言提供方向。

对于一些金属材料或特殊的反光材料组合的壁画,应充分考虑到金属与环境的关系,它涉及的综合因素更多,这时壁画已不是纯粹绘画的概念。壁画的材料可以与外部空间和周遭环境等组合成景观,通过点石成金的手法充分地与环境融合起来,使周围的人,地上的树,天上的云,四时风光,室内室外,真实交织着幻觉,使人产生崭新的视觉感受,使壁画主题和需要表述的语言变得丰富多彩。

图 2.1 金属与纤维材料作品

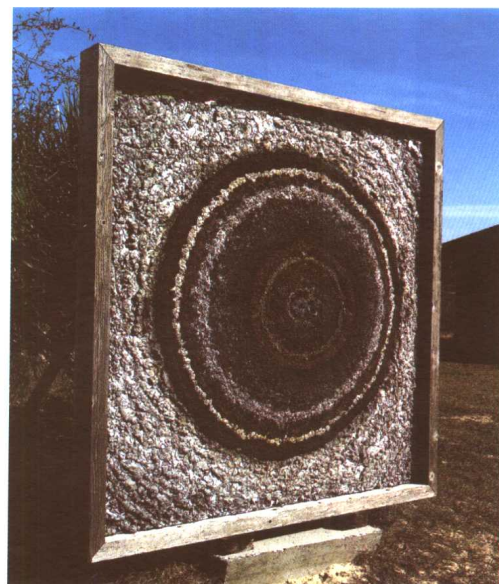
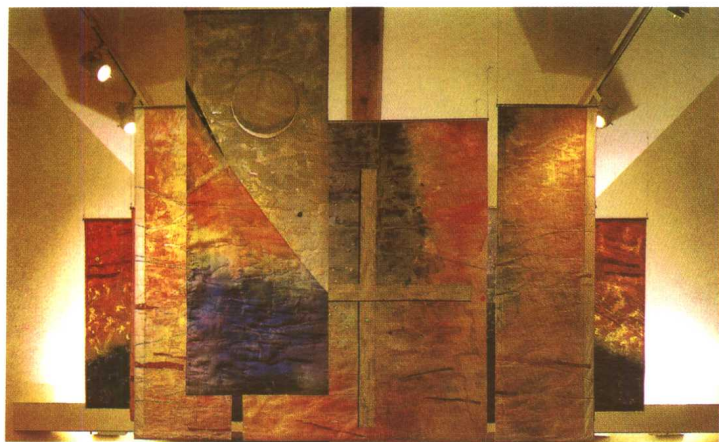

图 2.2 手工纸材料作品（左上图）
图 2.3 玻璃砖、陶与木刻作品（中图）
图 2.4 木与玻璃材料作品（右下图）
图 2.5 石等多种材料作品（右上）
图 2.6 纤维与铬材料作品（左下图）

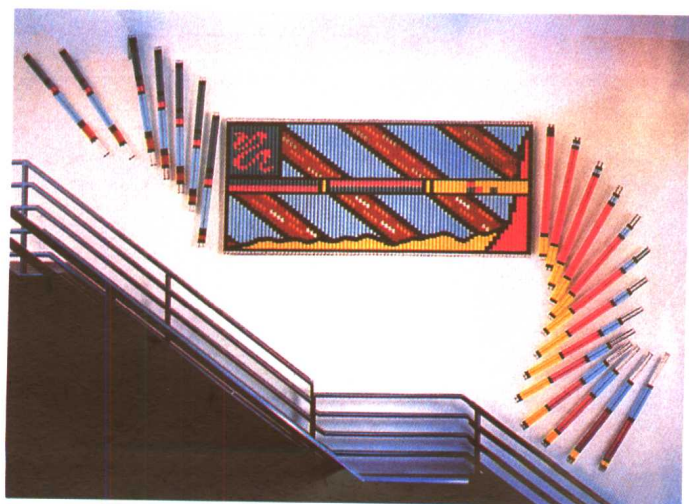

图 2.7 纸材料作品 (左上图)

图 2.8 纤维作品 (左中图)

图 2.9 墙面与木上瓷漆画作品 (左下图)

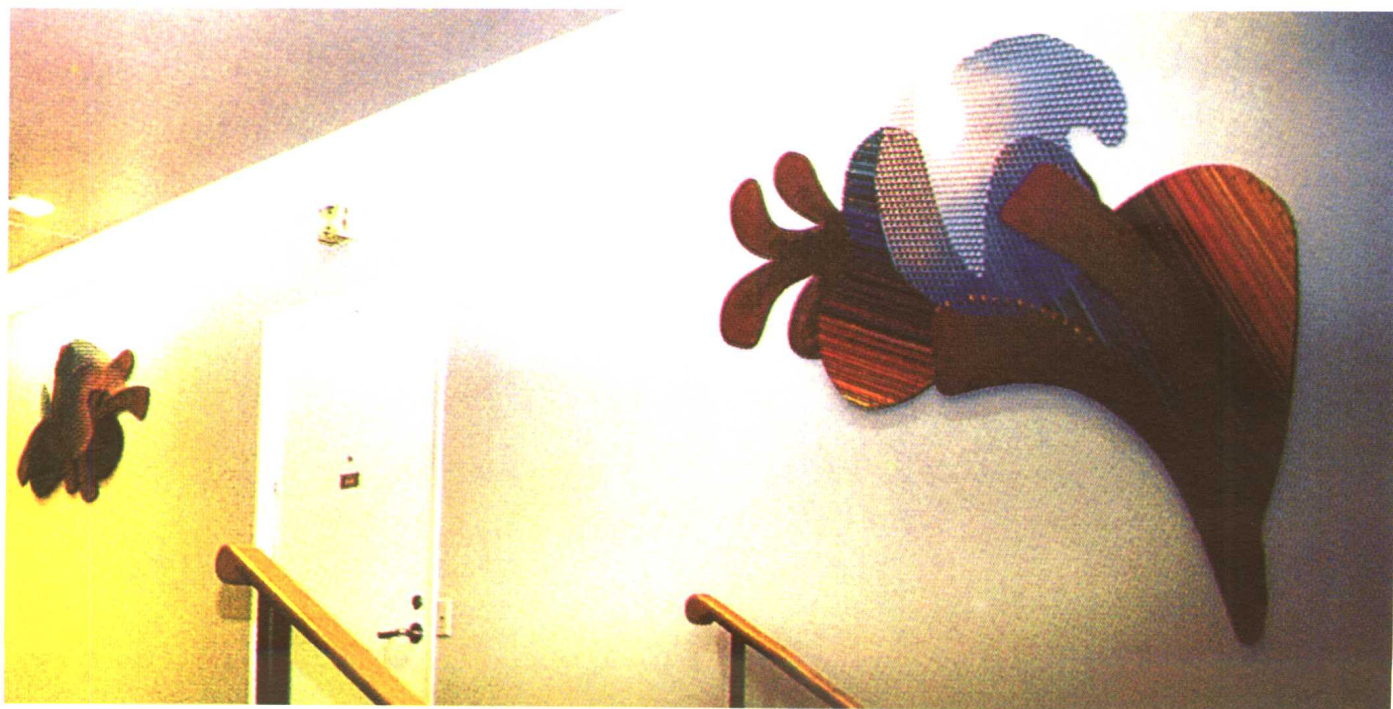
图 2.10 金属板着色作品 (右上图)

图 2.11 纤维作品 (右下图)

图 2.12 石质材料作品 (上图)

图 2.13 镜面影像作品 (下图)

2.3 壁画在空间中的相对独立性与创造性

在强调了壁画作品存在于地域环境的整体设计的限定之后，壁画作品也并非是整个环境的依附品，在空间中它具有相对的独立性与创造性，即拥有自己的个性语言，在整体环境中恰到好处地发挥自己的作用。

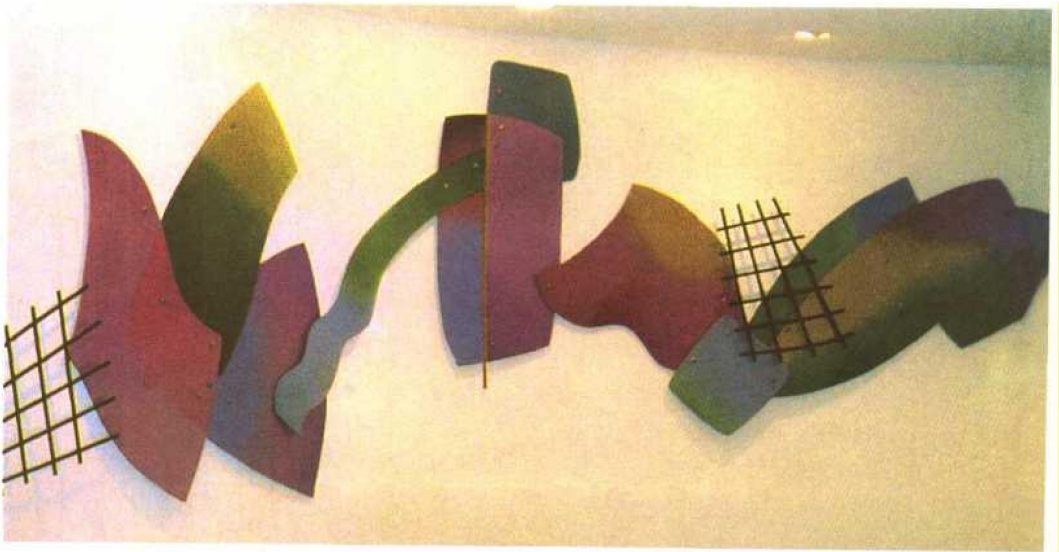
首先是壁画作品的整体情致。情致如同交响乐的主旋律，虽然有多个乐章的变幻起伏，但主旋律却贯穿始终。从美学主题上讲，环境艺术品有表“性”、表“意”两种。前者主要从艺术格调去提炼作品的美学主题，从而激发某种审美精神；后者主要是从造型、色彩、空间、材质的设定上去提炼作品的审美主题，借此引发某种意义上的联想，即审美趣味。

其次是壁画作品的形式构成语言。形式感作为一种视觉信息符号，不仅体现在构图内容上，而且体现在抽象构成上，它给人的是第一印象。设计者应在考虑环境艺术品功能的基础上，努力创造一种直观的感性符号，使人们重新审视周遭生活，从中找到出人意料的感性形象，比如生活中司空见惯的圆球、弧线结构，以及它们所代表的真实物件，从中提炼出壁画语言中基本的形式语言和构成语言，并使之升华成一种时代感。

第三是壁画作品的色彩语言。色彩是环境艺术的一种充满理想的外衣，是艺术品中非常活跃的一种语言。它在人们的直观中最显情感，其鲜明的个性使整个壁画在环境语言的组织过程中，成为沟通环境、壁画与人之间的纽带，从而使环境更富生机。

图 2.14 文字意象图形作品（上图）
图 2.15 铝板着色作品（下图）

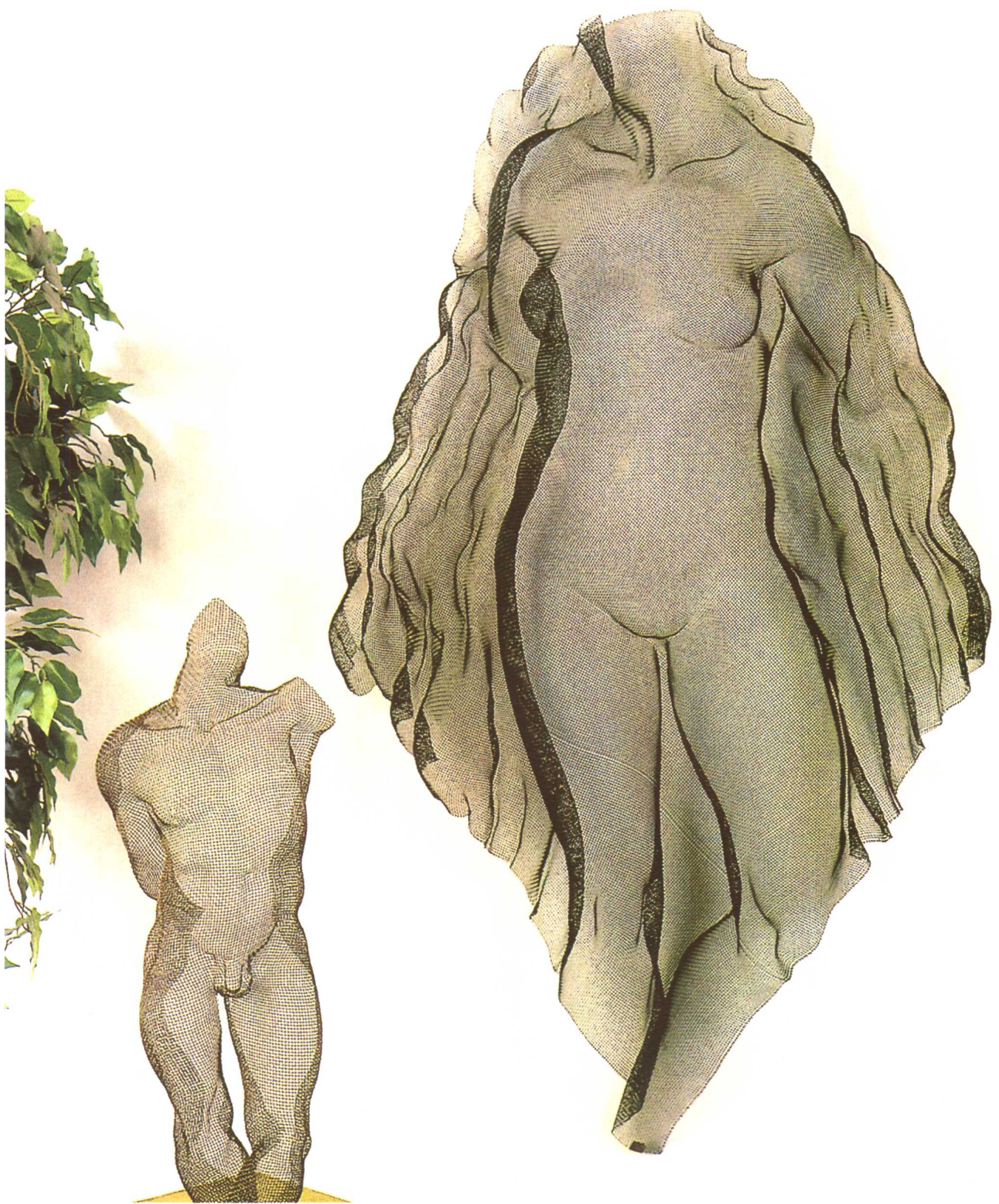

图 2.16 钢丝网造型作品

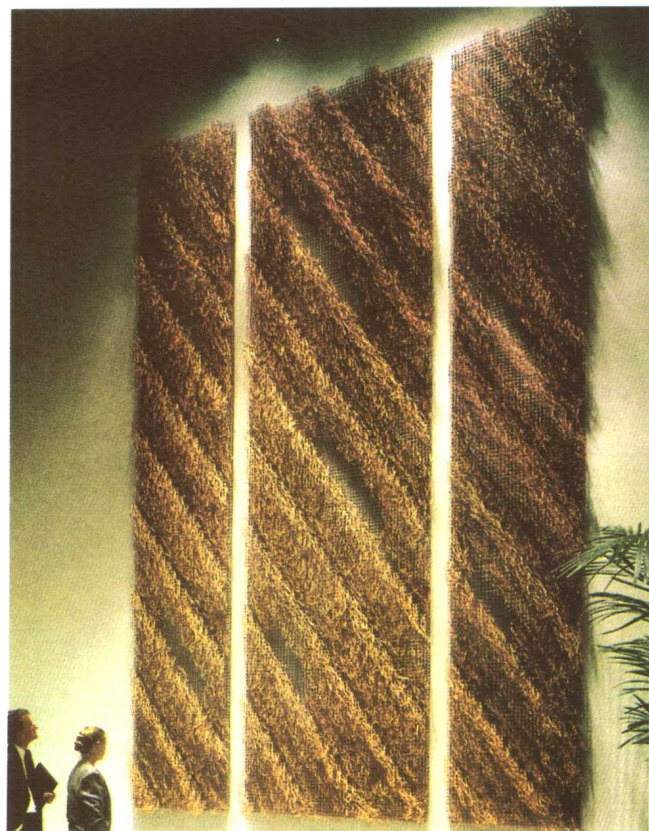

图 2.17 铜线与金属丝网编织作品 (上图)

图 2.18 玻璃着色作品 (下图)

