

21世纪人与环境设计艺术丛书

壁画

艺术与环境

BIHUA YISHU YU HUANJING

张延刚 著

3.6

安徽美术出版社

21世纪人与环境设计艺术丛书

安徽美术出版社

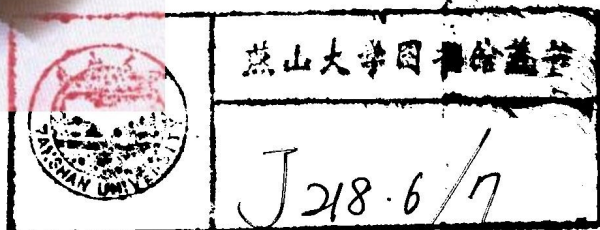
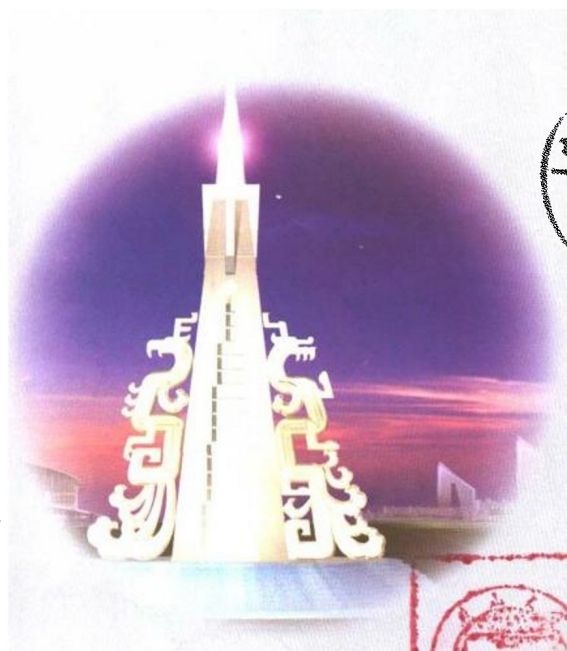
壁画

艺术与环境

BIHUA

YISHU YU HUANJING

张延刚 著

0650563

-67

图书在版编目 (C I P) 数据

壁画艺术与环境/张延刚著. —合肥: 安徽美术出版社, 2002. 11

(21世纪人与环境设计艺术丛书/王铁、陈新生主编)

ISBN 7-5398-1113-7

I. 壁... II. 张... III. 壁画-关系-环境-研究
IV. J218.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第084624号

丛书主编: 王 铁 陈新生

作 者: 张延刚

责任编辑: 曾昭勇 郭 蔚

封面设计: 李 虹

电脑制作: 王 铁 鲁亚宁

21 世纪人与环境设计艺术丛书

壁画艺术与环境

张延刚 著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

安徽美达公司制版

合肥杏花印务股份有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 7

2003 年 1 月第 1 版

2003 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1113-7 定价: 48.00 元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换

绪 论

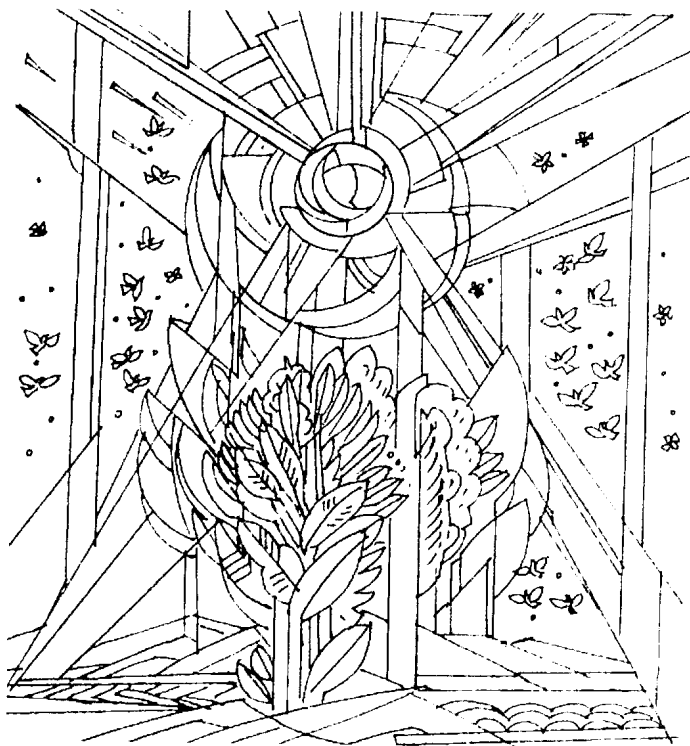
人类的文明悠久绵长，我们在沿着人类文明进步的足迹寻觅时，便会感到人类视觉感官的满足与创造形成的艺术作品是人类文明进步及精神意识变化的重要标志。作为视觉表达的艺术形式缤纷多样，而壁画在其中乃是独具个性，历史悠远。就表现形式而言，表现人类的精神意识伴随着人类相当长的历史时期，而客观地再现生活只是欧洲文艺复兴之后的事情。

从史前旧石器时代的洞穴壁画，到今天公共环境中的艺术壁画，壁画艺术的功能历经从原始社会的认知作用，到奴隶、封建社会中的为宗教服务及作为宗教的主要宣扬手段，直至进入现代公共环境中以满足人类的视觉与心理需要的价值目的三个阶段。从形式上看，壁画艺术历经从原始社会的单纯形式发展到封建社会的描述与装饰性，再发展至现代社会空间环境中形式手法的多元性变化的过程。从壁画的作用上看，壁画艺术有着从人类早期壁画行为是本能的表现，到有目的地去表达，再到现代充

分地利用壁画这种丰富的艺术形式的变化过程。

现代公共空间环境中的壁画较之于传统壁画具有丰富的多元性。壁画艺术有着其它艺术形式不可替代的作用,主要是由其特性决定的。壁画存在于空间环境中,形式手法和材料多样。壁画可以参与空间环境的改变与再创造。伴随着社会的发展、文明的进步,人们将会更加细微地关注我们所生存的空间环境,精神性的追求和理想的呈现,将会渗透到我们生存的每个角落。人们在追求美的同时,会渐渐融入新的理念,这意味着对美的追求表现出更多思想内涵,并引导人们进行更深层次的思考。这种观念体现并丰富了公共艺术及壁画的视觉语言与价值。多样的表现手法和新的内容使壁画及公共艺术更趋多元状态,体现出社会进步的足迹。

目 录

绪 论

第一章 “学”——壁画艺术诠释	1
第一节 壁画的概念	1
第二节 壁画的特性	1
第三节 壁画的功能	6
第四节 壁画通常的表现形式	7
第五节 壁画与建筑的关系	7
第二章 “识”——壁画艺术与建筑结合的三要素	15
第一节 建筑的功能与壁画	16
第二节 建筑的空间环境与壁画	17
第三节 建筑的材料运用与壁画	20
第三章 “心”——壁画的设计理念	24
第一节 壁画创作应具备的素养	24
第二节 壁画创作的观念与意识	24
第三节 与壁画创作相关的问题	28
第四节 壁画的练习方式	31
第四章 “用”——壁画艺术形式语言	33
第一节 壁画视觉形式的产生	33
第二节 壁画艺术的表现形式	38
第三节 壁画常用的材料与工艺手法	43
第五章 “思”——壁画艺术与公共艺术的发展	47
第一节 观念的渗透	47
第二节 壁画艺术的人文趋向与表达	51
第三节 多元化与单纯化	52
图例欣赏	55
后 记	106

第一章 “学”——壁画艺术诠释

第一节 壁画的概念

壁画艺术伴随着人类文明的发展,具有十分悠久的历史,它是人类追求美的理想、表现精神世界的独特艺术形式。同时,壁画艺术也是人们喜欢的一种艺术形式,这是因为,壁画的题材相对于其它绘画形式较为广泛,可以是具象写实性的,也可以是抽象或意象的;可以是象征性的,也可以是浪漫性的。壁画艺术丰富的内容与表现手法形成有机的和谐统一并与建筑物相结合,使人产生的感受是其它绘画形式不可取代的。

壁画一词,如从字义上来看,是“各类壁画的装饰泛称”;从字面本身的含义上看,即可理解为墙壁上的画。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。用壁画一词概括传统意义上的壁画艺术是恰当的,因为古今中外传统壁画艺术多以绘制方式为其主要表现手法。现代壁画艺术在传统表现方式上扩展为两种形式:一是与环境紧密相结合,甚至壁画的设计就是在建筑功能或空间环境的意义上进行延展;二是材料与手法的多样性产生的丰富变化,当然这种多样性的产生是因为现代建筑功能与空间环境的变化引发的。

纵观历史,中国传统壁画艺术与西方壁画艺术相比较在精神层面的反映上有着较大的差异。中国传统壁画于含蓄中表达着审美的独特韵味,理想、意念的呈现是鲜明单纯的,这种美的理想在现代人的精神世界中尤感珍贵。西方的壁画艺术在文艺复兴之前尽管在表现形式上亦是平面化的,但仍能使人感到它在审美上以追求真实性和现实感为目的,这一目的在文艺复兴科学的方法作用下得以实现。回溯历史,壁画艺术最具有时代的特征,壁画艺术表现形式所体现的时代精神与审美追求较其它艺术形式有着独到、突出的作用。由此我们想到,原始先民不论在洞窟、崖壁还是墓室中都本能而直觉地采用壁画这一艺术手法,裸露无疑地表达人们的情感和对美的向往,就人类精神意义的表达,这种本能是多么伟大而使人赞叹。当今社会的变迁之迅速令人对现实产生新的困惑,事物变化瞬间即成为历史,艺术也进入一种对峙与矛盾的状态中。壁画艺术作为人类美与情感的表达方式,存在于空间环境,融入生活中,亲近、细微而平和,使当代人疲惫的心境得以慰藉。

当代壁画艺术的含义与概念十分的宽泛,这是因为在时代的变化中由于人的审美与情感的变化,加之建筑环境本身的变化引起的。我国著名公共艺术家、教育家袁运甫教授指出:“在中国独特的社会形势下壁画艺术应是公共性的,是最具时代特征、具有中国气派的充分体现时代理想的公共性艺术。”这便是他所倡导的“公共艺术”,即是他所指明的“大美术”对于中国今天充满自信与希望的高速发展的开放变革的社会来说它能够适应这种时代脉搏的跳动,全面体现面向未来的以人为本的精神。

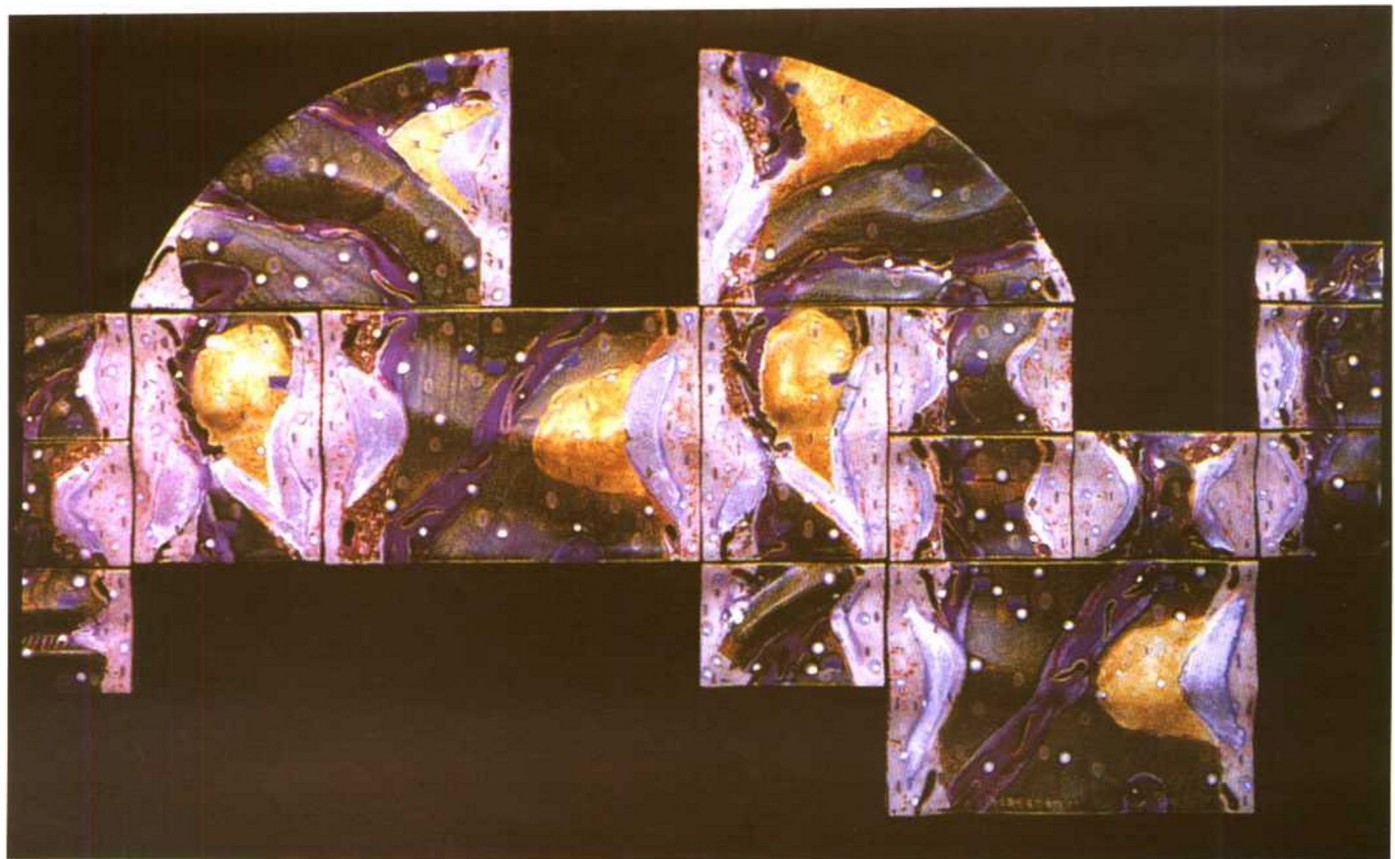
当代公共艺术的理念折射着时代精神,这其实是将艺术生活化。与传统壁画相比较,当代的壁画艺术被称为当代公共艺术,是因为它比较以兼顾应用为目的、比较对环境有依赖情结、比较以当代大众意识为依归、比较以社会整体意识为价值属性、比较积极愉悦甚至追求唯美、比较回避极端和手法的多样化。

第二节 壁画的特性

壁画艺术作为人类喜欢的艺术表现形式,有其独特的艺术特性与价值。不论是传统洞窟和寺院,还是现代建筑空间环境,有没有壁画在人们的视觉与心理空间上产生的变化完全不同,这是可以肯定并不难理解的。这种结果产生于壁画所具有的特性,主要体现在以下几个因素上。

一、壁画依附于特定的空间环境中

壁画艺术有别于纯绘画艺术的一大特性是,它一定要依附于特定的建筑或空间环境中。这一属性决定了壁画的艺术特性与形式。壁画与建筑形成有机的结合,成为相互作用的一个整体。从现代环境设计的角度来理解,壁画与公共艺术是环境创造中的有机组合。壁画艺术与公共艺术这种与生俱来的相互依附性,实际上是一种制约因素,然而恰恰是在这种限制因素中求得的自由表达,才更具鲜明性和动人的美感。壁画艺术存在于空间环境中,显示其独立的形态与美感的特性,完全是一种离不开其所依托的视觉表现形式,因此,壁画依存的建筑是其载体。全面整体地体会其建筑特性,对于恰当准确把握壁画设计的尺度尤为重要。由于壁画的依附特性、建筑功能及空间差异,决定了壁画存在的建筑墙面规格的多元化,如有方形、圆形、多边性和多样的几何形等规格,这亦为壁画的特性产生了鲜明的作用,反而使得壁画艺术设计中多了一种特定的限定因素。

几何形态结构与自然形态的融合

二、壁画具有大众性与开放性

古今中外的壁画艺术均存在于特定的空间环境中,寺院、教堂中传统壁画的目的在于以艺术的形式宣扬宗教的精神,由于艺术的感染力,因而宗教显得更加可信。建筑与空间环境关注人的审美与精神上的需求,因而,壁画艺术存在于其中则必然带有鲜明强烈的开放性与大众性。当然,由于历史上王公贵族他们所处的环境的封闭性,故处于其中的艺术只能为少数人所欣赏。现代和当代壁画极大地满足人对理想的追求,对人的关注与精神层面上的追求超过了以往任何时期,这充分显现出壁画艺术的公共性、大众性与开放性的特征。通过与传统壁画作纵向的比较,现代壁画艺术这一特性变得异常的突出。

三、壁画起到点缀与活跃空间气氛的作用

上述提到某一空间环境中壁画的存在与否对于空间环境的目的追求会产生完全不同的结果。对理想与美的追求是人类的天然禀性,在满足使用功能的同时,追求空间环境的艺术气氛和科学合理的意识成为现代建筑空间的新理念。壁画艺术对空间起到了不可替代的点缀作用,活跃和丰富了空间环境的气氛。现代建筑突出使用功能、材料合理利用以及空间环境的科学分割与设计,因而现代壁画艺术的点缀与活跃的作用较传统壁画更为突出,这体现出现代意识下的壁画艺术设计理念。如果在现代建筑中壁画过于突出自我个性,那么将会产生有悖于建筑功能和空间功能的设计理念,有碍于建筑功能与空间环境作为一个整体的统一设计原则。优秀的建筑应是科学、技术、艺术和人文相结合的综合体。

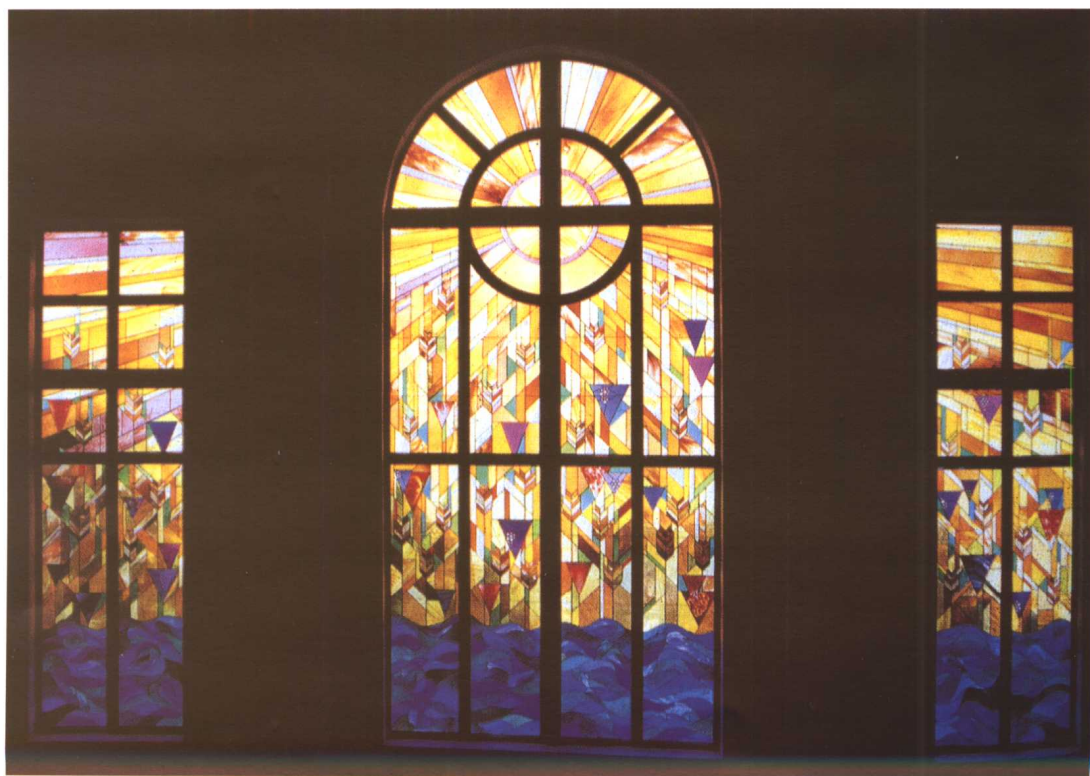
就环境艺术的整体统一原则而言,壁画艺术在整体空间环境中起到点缀的作用,体现了现代建筑与空间环境整体统一的设计理念,点缀的价值也准确地确定了壁画艺术在建筑与空间环境中的作用与价值。

四、壁画使空间环境精神化

壁画艺术具有使物质化的建筑空间环境向精神化转化的作用。我们知道,建筑围合成具有特定使用功能的空间,并利用装修与装饰手法对空间进行再创造与升华。不论是建筑的内部或外部空间,壁画艺术参与空间环境再创造具有其它任何装修手段所不可替代的作用,因为壁画是以艺术形式出现而参与空间的深入创造与升华,通过视觉对人们心理产生作用,使整体空间环境具有极其饱满的精神内涵与审美价值,形成建筑与空间环境的总体气氛。

悬雕——以意象的语言与材质工艺巧妙地结合，视觉效果单纯鲜明

彩色玻璃镶嵌——以传统的工艺形式表现抽象的图形视觉，视觉效果单纯强烈

意象形态融于抽象形态中，视觉富于弹性

外部空间环境的公共艺术

空间环境精神化,体现了人类各个时期的空间与精神意识。我们从敦煌洞窟中体会到的空间精神性是宗教在空间环境中充满精神情结的体现与张扬。现代空间环境精神性的体现则是含蓄平和中的一种体悟与传达,其中当然突出了建筑作为整体的理念上的新的追求。

壁画艺术的精神作用主要体现为两个方面:一是在单纯的纪念性标志建筑中,壁画往往作为建筑空间环境中的主要角色,体现出强烈的精神目的与价值;二是壁画对具使用功能的建筑的审美目的的追求与表现。后者所呈现的精神性相对于前者而言较为隐蔽,往往是让人于不知不觉中有所感悟,这也反映出现代建筑的诸多因素及整体和谐、统一的理念。

壁画平面与纵深的层次结合

五、壁画形态的多样性是壁画艺术另一个突出的特性

这一特点在现代壁画中体现得尤为显著。传统壁画艺术在内容、题材、艺术手法及形式语言上较现代壁画艺术略显单一,这是诸多原因形成的结果,当然其中最根本的应归结为两点:一是内容的单一性,如传统壁画大多以宗教为题材;二是存在的空间环境相对的长期稳定,传统壁画所存在、依附的载体变化不大,而现代壁画所存在的载体有着多样丰富的变化。现代壁画一方面更为大众化,另一方面极大地丰富了多种特定的功能性,加之高科技与材料的广泛应用,这一切自然极大地带动了现代壁画在体裁、内容、手法和形式上的多样性,亦体现出壁画艺术现代的特征。壁画多样性概括起来主要分为三类:一是自身绘画语言和特点较强的壁画;二是具有较强的装饰作用、形式感强烈的壁画;三是与现代环境协调一致的难以与建筑分割开来的壁画。当然,这三种类型状态相互之间仍然具有较多样的变化,而三种状态也只是诸多样式形式中的典型状态。此外,壁画艺术在功能的实现中兼用了多种工艺材料,也使壁画的形式语言日趋多样与多元化。这种多样的丰富性将伴随着建筑的发展与新材料的不断应用变得越加丰富和多样性。

第三节 壁画的功能

壁画的艺术价值源于它的应用功能,其功能性有别于纯绘画形式。这种功能的价值产生于壁画形成之始,同时壁画的功能性也源于建筑与空间环境的功能作用。所谓功能指的是使用功能。建筑空间本身具有实用性,不同的建筑有着不同的使用功能,不同的功能形成的视觉与心理的作用给人以不同的印象。壁画参与了这种功能的创造,并紧紧围绕着空间的功能发挥壁画所具有的功能。

壁画艺术功能性的体现离不开特定的空间环境。壁画在特定空间中建立起的视觉形象,转换至另一空间中则可能失去审美价值,功能特性自然亦无从谈起。因此,关于壁画的功能性离不开其所依附的载体与建筑空间环境。

壁画的功能除了前面提到的活跃、点缀空间环境作用外,有的还具备使空间开敞延展或通过视觉产生稳定感作用。例如,在受到客观条件制约的有限的空间中,可以利用壁画手段使空间得以有展开纵深的视觉效果,这样可以达到从人的视觉、心理上产生虚拟的延伸空间的目的。有的空间环境根据建筑使用功能的需求具有一定的封闭围合性。例如,电影院的围墙面的通风窗子,虽只是起着空气流通的作用,但不利于电影院功能的实现,而利用壁画则可在视觉上保证墙面的完整性。此外,壁画还具有在流动空间中引导、加强流动空间的功能与作用,引导人们的视觉与空间的流动方向相一致,强化空间的使用功能,并且从视觉到心理上给人以精神性的作用。

建筑设计师在空间环境中往往较多地从强化空间功能的角度来考虑运用壁画这一表现手法,因此,壁画设计者要充分理解建筑师的意图,积极强化壁画的特殊功能,巧妙地利用建筑中的诸多因素,使被动因素转化为成功的设计。只有整体统一协调,才能充分体现出壁画的独特功能与价值。单纯注重壁画自身语言的表达,往往失去壁画与建筑空间环境形成的对应关系,壁画的价值与作用不但难以体现,甚至有碍于建筑的整体统一性,成为破坏因素。

利用壁画的特殊功能,强化了空间的个性

利用壁画的特殊功能，强化了空间的个性

第四节 壁画通常的表现形式

壁画艺术的特色,决定了壁画这一特殊形式具有着丰富多样的种类。不同的环境决定了不同壁画的内容和形式,壁画形式种类的界定超出一般意义上某一画种的变化。壁画的种类从题材上可分为叙事性、象征性、浪漫性和装饰性;从材料上可分为绘制类、软质材料类和硬质材料类;从二维与三维形体上分为平面类、浮雕类、高浮雕类、平面立体相结合类和悬雕类等;从形象表现上分为具象类、意象类和抽象类;从观念上分为视觉造型类及观念表达类等。

壁画具有种类的多样性与形式手法的多元性。现代建筑功能的多样性及科学性带动了壁画种类及形式的多样性的变化。丰富多样的形式种类,满足了建筑空间环境的需要,使壁画艺术与建筑形成更为合理紧密协调的关系。

第五节 壁画与建筑的关系

壁画是紧密依附于建筑上的,建筑与壁画是有机的综合体,两者的结合形成了人们追求的理想空间环境。壁画艺术与建筑是辩证的统一体,既是相互对应、相互作用、互为补充的,又是一个统一整体。建筑是人为地利用空间因素创造出的生活环境。建筑可分为两种类型:使用功能性的建筑物和非使用功能性的建筑。使用功能性的建筑是主要形式,即是我们可居可住的建筑物,非使用性的包含纯纪念性建筑及工业性建筑物体,如水坝、电站等建筑。

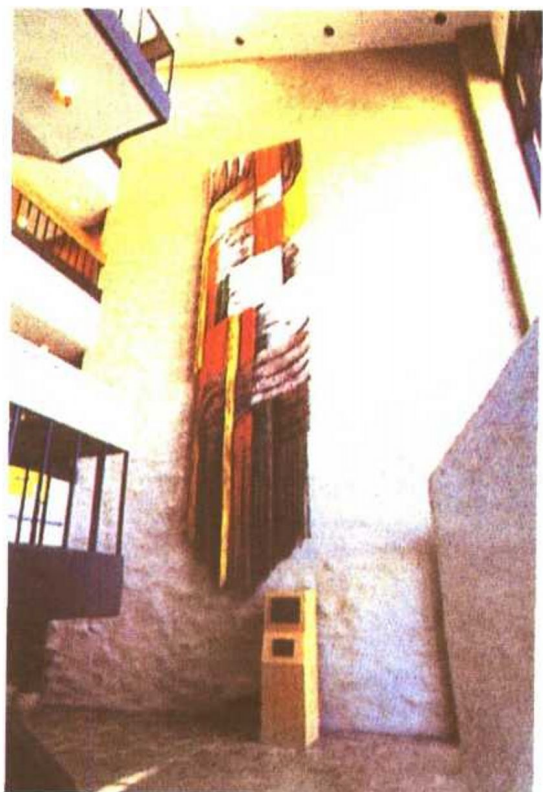
人类对美的追求体现在生活中每个角落,建筑物合理的空间构造仅仅是对实体空间量的分割,只是建筑因素的基本构成量,而艺术的装修不仅赋予建筑合理的肌肤,同时赋予空间以精神和性格,甚至通过艺术手法的运用可以改变建筑物已有的环境,达到另一种理想的境界。因此,建筑空间的科学的设计构成与建筑空间环境的深入创造,是一个完美建筑物构成的两个因素。两者的高度统一是现代建筑较为突出的特点,而传统建筑相对较注重建筑的装饰性,必然会以失掉使用功能为代价。

现代壁画艺术或公共艺术是在参与建筑空间环境再创造中体现出其存在的价值和作用的。壁画传达给人的视觉作用、心理作用是与建筑整体一致体现出来的。建筑为壁画存在的载体,建筑因为有了其它装修手法不可替代的方式——壁画,从而更具魅力。然而,壁画与建筑之间的关系如果较为对立,那么壁画的意义就会失去,进而会破坏建筑整体的统一和谐,无疑,此时壁画将是失败和多余的,而建筑也没有能够达到预想的艺术效果。

现实中我们面对许多成功、有价值的壁画作品,在评判其价值意义时离不开它对建筑空间环境产生的作用,离开特定的建筑空间,优秀的壁画艺术是没有意义与价值的。当然,我们也可以看到许多失败的壁画,有的是内容与形式手法过于突出壁画自身的价值,有的问题是在于创作者艺术素养及品位上。这些壁画作品使建筑师反感,因为壁画破坏了建筑整体和谐的美,所以,壁画创作中分寸把握与自身语言形式的定位十分重要且细微,略有差异则产生完全相反的作用。因而,现实中我们体会到壁画与建筑之间的关系在于细微分寸的把握与控制。这包含着

对整体与局部关系的深刻理解与把握。壁画艺术应是含蓄平和地体现着其作为建筑构成中的特殊手法而起到的独特的作用。

现代建筑向多功能化发展,注重材料特色的体现,追求单纯、强烈、简洁的艺术特点。壁画艺术作为建筑的组成部分,必然受到上述因素的影响与制约。许多现代主义建筑师反对过多地利用壁画这一艺术形式,因为使用不当往往会破坏他们追求功能性、单纯简洁的艺术效果。但是,现代主义建筑在发展到一定成熟期后,人们对其体现的功能与单纯的材料特性已经不能满足,期望在此基础上有所追求与修正。因此,壁画艺术也随之产生观念和手法上的变化。壁画必须从形式到材料手法上去适应这种变化与发展。

利用纤维的质地,较好地与空间环境形成了呼应的艺术效果

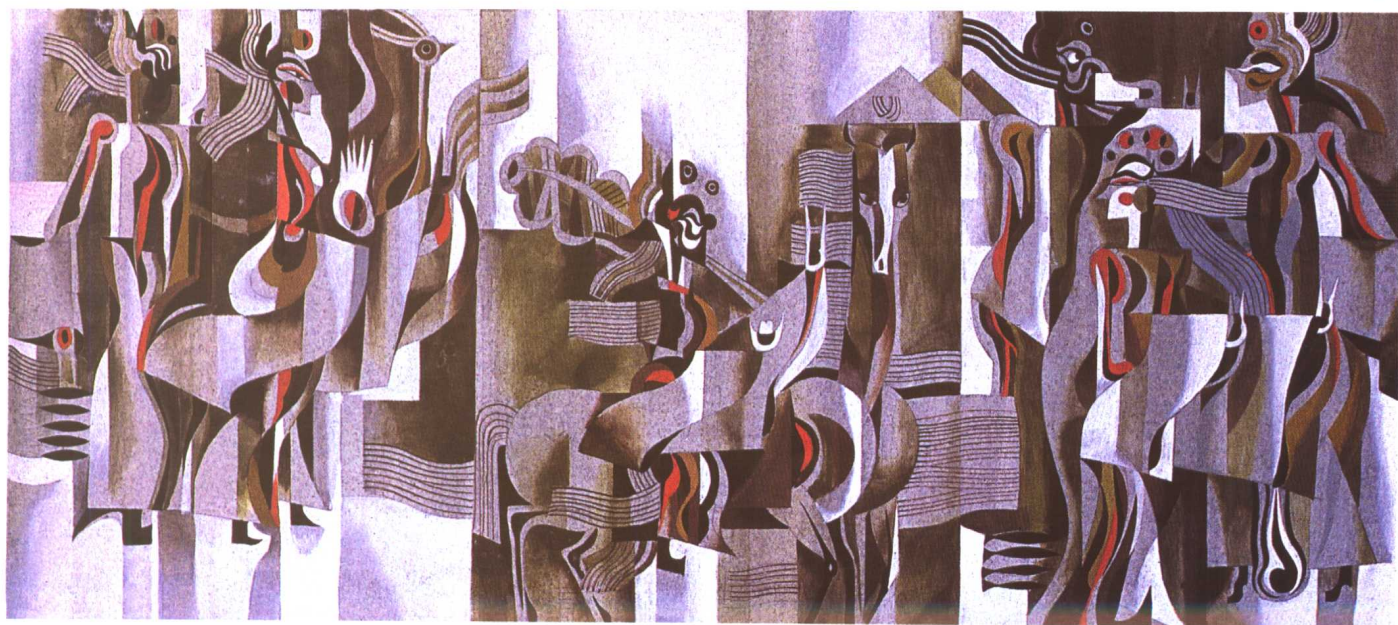

以陶质充分体现出肌理美感,较理想地融入空间

当代壁画艺术及其他公共艺术发展的特点正向综合性方面发展。这种趋势的显现是受到当代建筑的影响。当代建筑在较多关注使用功能的合理性、科学性的前提下同时也较注重科技含量以及由此产生的环保的新的理念。建筑的手法更为多样,科技含量更高,壁画与建筑形成的关系是建筑的综合性更为紧密的组合关系。壁画的语言更隐喻、单纯化,壁画艺术与建筑产生了前所未有的新的相互关联、互为依存的紧密关系。

《情歌》丝毯壁挂 设计:张延刚

《节目》壁毯 设计:张延刚

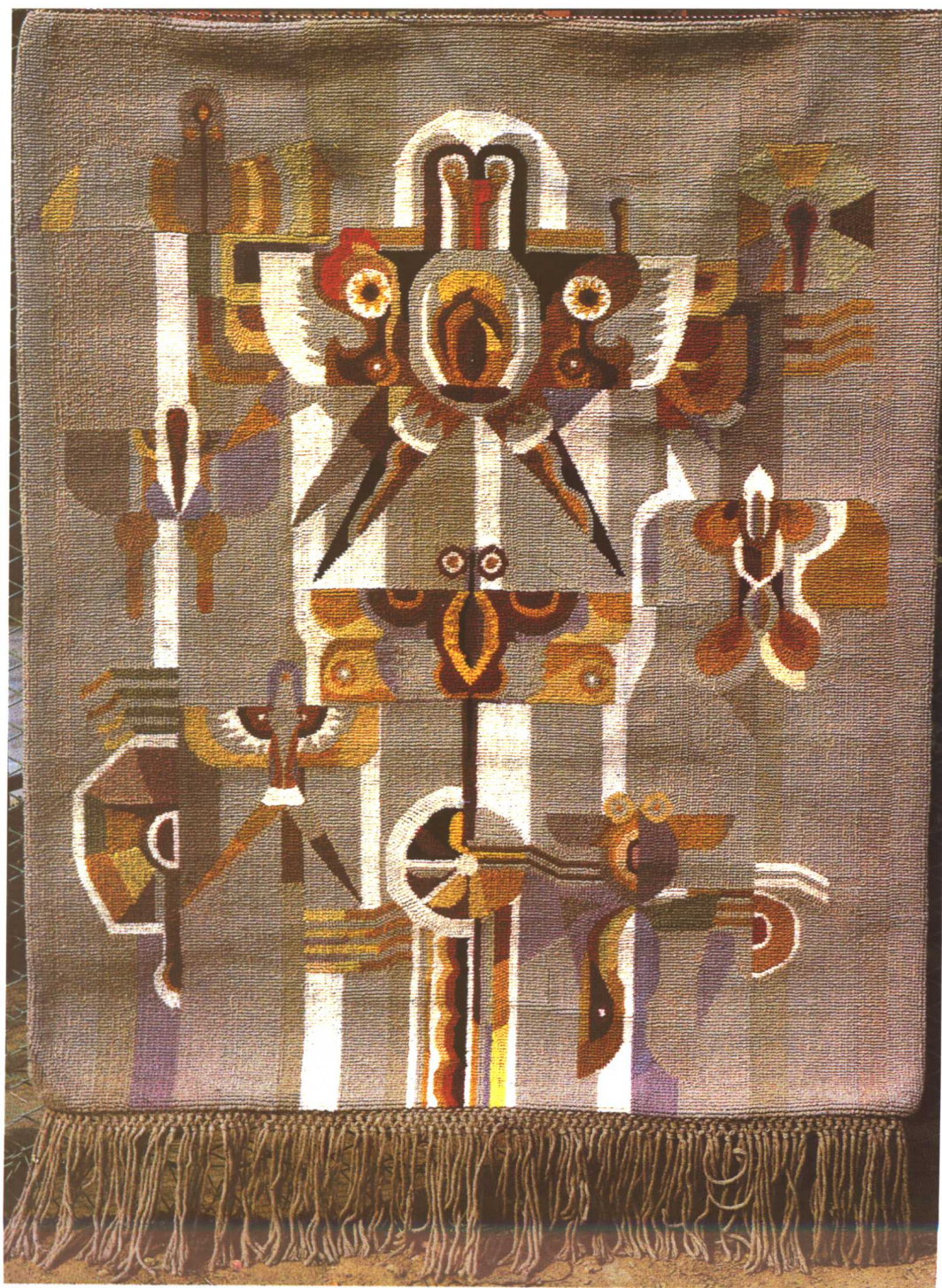
《青山览胜图》重彩壁画 设计：袁运甫 张延刚

《海底世界》丝毯壁挂 设计：张延刚

《春归》刻灰壁画 设计：张延刚

《风筝》毛毯枪绣
设计：张延刚