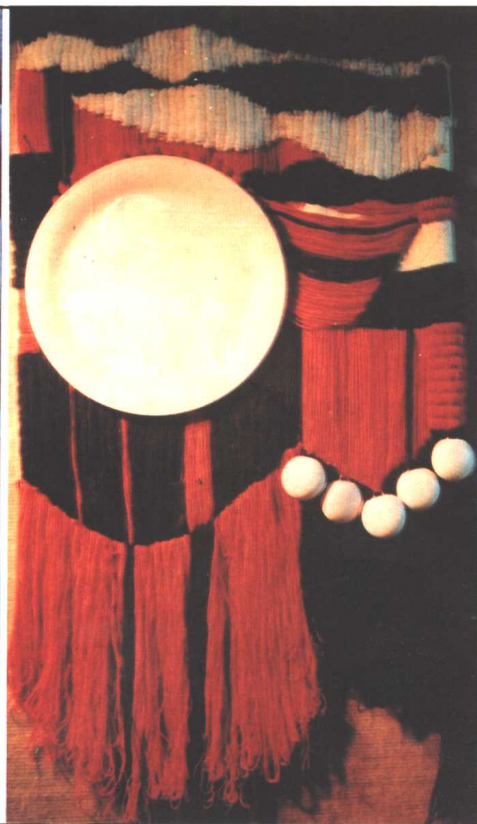

● 陈仲琛 李艳红 编著

现代设计
XIANDAI SHEJI

壁饰的材质与设计

辽宁画报出版社

居室美化装修指导

主 编 顾奇伟
副主编 张 辉

云 南 科 技 出 版 社

致 读 者

前年，曾有机会看到一家刚装修完的“豪华”新居。当时，真叫人哭笑不得。因为，把一个好端端的居家装饰得象路边的酒吧间，花里胡哨，俗不可耐，住在里面怎能静得下来好好休息。唉！生活改善，把自己的家装修美化一下，本是喜事，怕就怕花了钱，得不偿失，反而添上烦恼。但是，千家万户的事我们从事建筑设计的人也是鞭长莫及，帮不了什么忙。

去年，出版社人士来访，希望工程技术界能利用书刊出版为社会进一步尽心尽力。当时，又谈起家庭装修热，费钱不少，效果有好有坏，而书市上有关装修的书刊虽然不少，但多数专业性太强，所介绍的装修不太适合我国国情，书价又太高等等。希望我们组织些设计人员编写一本实用性、指导性强、价格又不贵的家居装修书刊。于是，就请来一批年轻的设计师商量，大家表示很愿意利用业余时间编写，并确定这本装修书刊的特点应该是：

- 针对居住者关心的问题，从理论、实践上给以解答。
- 满足大多数中等收入水平和装修档次的读者的需要。
- 能深入浅出，容易读、看得懂。
- 帮助居室装修的筹划、决策、安排。

于是，在出版社和云南省城乡规划设计研究院的支持下开始了编写工作。建筑设计师们在完成本职工作任务之时，挤出业余时间，经过八个多月的努力才脱稿付印。

这本书刊是否达到预期的效果呢，谨请读者给以检验吧！

顾奇伟

1994 . 8

壁饰的材质与设计

●陈仲琛 李艳红 编著

辽宁画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

壁饰的材质与设计 / 陈仲琛, 李艳红编著. — 沈阳: 辽宁画报出版社, 1997.5

ISBN 7-80601-134-X

I. 壁… II. ①陈… ②李… III. ①壁挂—材料②壁挂—工艺美术—设计—技法 (美术) IV. J529

中国版本图书馆CIP数据核字 (97) 第12766号

辽宁画报出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷

开本: 787×1092毫米 1/16 字数: 12千字 印张: 4 $\frac{1}{2}$

印数: 1—3 000册

1997年5月第1版

1997年5月第1次印刷

责任编辑: 周小风 韩 琦

封面设计: 韩 琦

文字编辑: 恩 国 小 风

版式设计: 韩君玉

责任校对: 姜 玫 等

定价: 42.80元

目 录

一、概论	(1)
二、关于形式美学	(4)
1.变化与统一	(4)
2.对比与调和	(5)
3.均齐与平衡	(6)
4.比例与尺度	(7)
5.节奏与韵律	(8)
三、设计预想图的表现	(9)
四、材料与设计	(13)
五、材料与工艺	(15)
(一)软质类材料的运用	(15)
1.蜡染	(15)
2.刺绣	(17)
3.编织	(17)
4.缝制、粘贴	(19)
(二)硬质类材料的运用	(19)
1.金属浮雕	(19)
2.木雕	(20)
3.刻瓷	(21)
4.镶嵌	(22)
(三)综合材料的运用	
六、壁饰与空间	(25)
1.关于空间	(25)
2.室内壁饰	(27)
3.室外壁饰	(28)
4.展示性壁饰	(28)
七、作品欣赏	(29)

缤纷变幻的现代社会，各种艺术形式蓬勃发展，艺术家们都在苦苦探索艺术表现的新观念、新形式。人类对美的追求与创造体现在人们生活的各个方面。壁饰艺术以其丰富的材质与奇特的工艺手段迅速崛起。无论我们流连于艺术画廊、展览大厅，还是出入于豪华酒店、高级商厦以至追求时尚的府邸，都会发现壁饰艺术品以其崭新的创意、特殊的质感正受到越来越多的人的青睐。

回溯历史，在中国这片古老的土地上，到处闪烁着灿烂的古文明之光。于我国甘肃、内蒙古阴山、云南沧源、四川珙县和广西宁明山等地分布着大量的岩画，这些早期的文化遗迹与西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画、卡瓦略斯洞穴壁画和法国拉斯科洞穴壁画同是世界艺术典范。

非洲古文明比较有代表性的要数埃及建筑、石刻、壁画了。壁画多见于法老陵墓与神庙中，以浮雕彩绘形式表现。欧洲中世纪是上帝的世界，拜占廷镶嵌壁画的成就最令人瞩目。欧洲最早的毛织壁挂也出现于中世纪，多悬挂于古堡墙壁上，既可以装饰环境，又能防潮保暖。而中国古文明、印度古文明和波斯古文明同期也已有织物艺术的出现。

社会的前进是艺术不断发展的先决条件。到了近代，欧美工业革命的兴起，导致了设计观念的革命性变化。特别是本世纪二十年代到四十年代期间，在德国“包豪斯”及俄国“构成主义”和荷兰“风格派”等现代审美思潮的影响下，一批先驱者勇于探索，打破过去以摹仿为主的表现形式，拓宽了多样化的创作母题，广泛运用各种素材，他们刻意追求个体创作的意匠和表现，为艺术家的创作找寻着新的空间。

壁饰，就字面而言，即墙壁上的装饰。但作为一门综合性的艺术，它已不是单纯的墙面装饰，而是一种艺术创造，一种有别于其它艺术表现手段的创意实现。

壁饰之美，不仅体现为作品外观的装饰美，更体现为关照人的内心，起着完善作用的材质的美。表现在壁饰上，棉、麻、丝、毛等材料的真实的美感和柔软温暖的质感，通过多种编织工艺，向人们传导出它独有的艺术魅力。现代金属材料表现在一幅幅精巧的壁饰上，仿佛向人们宣告着人类文明的进步与科学技术的发展，同时也暗示着那神秘迷人的未来。硬质材料与软质材料的巧妙组合则表现出一种刚柔相济的美感。

关于形式美学

1. 变化与统一

对立统一是事物发展的根本规律。大千世界，没有变化就没有发展和生命，而没有统一（即没有一定的规律与秩序），所谓变化就不可能存在，最终只能导致混乱与衰亡。装饰艺术中的变化与统一包括内容和形式的一致性，有条理、有序又不杂乱。自然界的物象是形形色色异常丰富的，要把千变万化的丰富的资料加以提炼，就必须运用艺术的变化统一手法。

一般说来，形状的变化有：长短、大小、曲直、方圆、宽窄、起伏、动静、向背、屈伸等。

色彩的变化有：浓淡、明暗、强弱、冷暖等。

排列的变化有：主从、聚散、疏密、虚实、纵横、高低、繁简、呼应等。

变化与统一是相对的，在变化中求统一，统一中进行变化。整体统一，局部变化，乱中求序，平中求奇。

2. 对比与调和

对比与调和规律是变化与统一的具体化。对比是变化的一种形式，调和是形的类似、形体趋于一致的表现。只有对比没有调和就会过于刺激、失调，仅有调和没有对比就会单调、枯燥、沉闷。

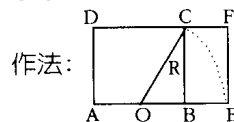
在装饰艺术中，对比的处理较调和而言，相对容易，无论是形体结构和装饰纹样，形状和色彩的强烈夸张就能造成对比。而要达到调和，也就是对比中的调和，相对说就较困难。形状和色彩既可用以对比，又可用以协调。同一形状的反复出现和同类色的并列能够产生协调，依靠主体形象和主导色彩是获得统一与协调的主要手段。

3. 均齐与平衡

事物的运动是动力与重心两者矛盾的统一。均齐与平衡是这种运动形式的美的法则。均齐类似于对称，是同形同量的组合，体现出秩序和理性。平衡体现了力学原理，以同量不同形的组合，形成稳定、平衡的状态。在自然物象中，均齐与平衡的现象比比皆是，如：正立姿势的人体、鸟虫的羽翼、花木对生的枝叶，都呈现着对称均齐的状态。宇宙星球的位置有一种平衡的力。微晶结构在总体上也是平衡的，但在个体上有的常常是相对均齐对称的。总之，自然界的千姿百态，都呈现均齐与平衡。

4. 比例与尺度

物体的高、宽、厚的关系，自有一定的协调比例。从形式美的意义上讲，运用得最多的比例与尺度是

作法：

所谓“黄金律”，即短边与长边的比例为1 : 1.618。

即 $AD : AE = 1 : 1.618$

黄金律体现了数的和谐之美。

比例与尺度是装饰形象与形象之间，局部与整体之间实际而又合乎逻辑的数理关系。

5. 节奏与韵律

节奏与韵律本质上是一致的，从原子的运动到行星的转行，春夏秋冬四季变化和昼夜交替，人体心房搏动，呼吸循环的肌理节奏，都是自然界中的节律现象。

节奏在装饰纹样的组织中，表现为一种条理和反复的形式。节奏具有机械美。韵律是节奏与节奏之间运动所表现的姿态，一定韵律和一定节奏的结合，就形成一种运动形式区别另一种运动形式的特征。一幅韵律优美、节奏鲜明的画面能唤起人们产生一种合乎律动的愉快的感觉。

在纹样组织的具体构成上还有连续、渐变、重复、发射、回旋等方式，不同的构成方式产生不同的韵律美。

设计预想图的表现

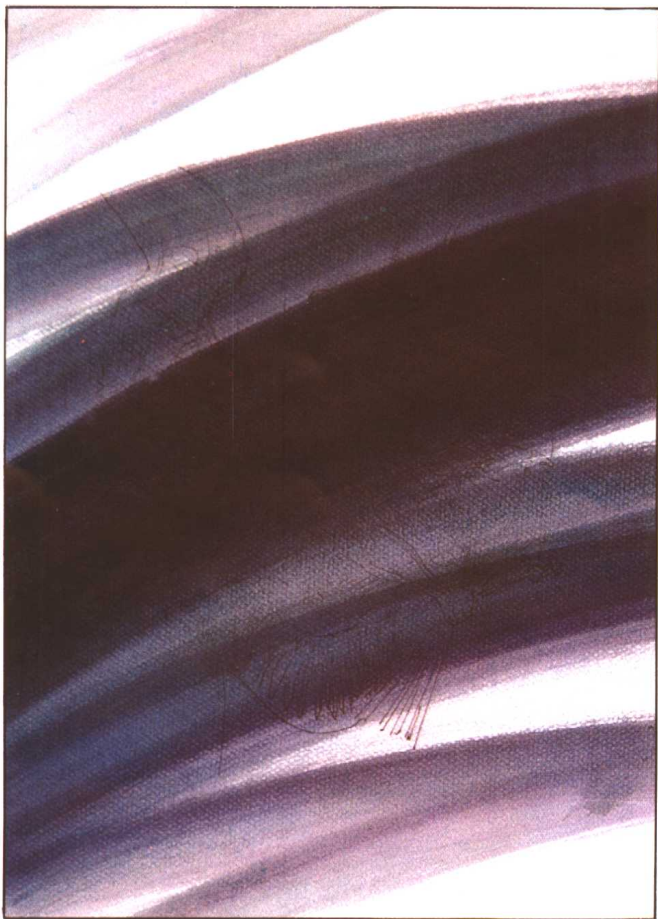
艺术设计预想图是设计师表达意图，交流设计方案，征询评审意见，以及进行工艺结构分析所必不可少的手段，它同样是创造性的思维表达过程。设计师要表达尚未制成的作品，且又必须让观者能正确理解。因此，预想图在设计与表现上就不能不受到一定的约束。

1. 作为壁饰预想图所应具有的基本特性：

A. 快捷性：迅速构思形象，在较短的时间里提供较多的方案。

B. 启发性：通过记录构思图形，不断获得新的启发，以创造更多方案。

C. 独创性：作为壁饰艺术设计，必须具有丰富的内涵和独创、新颖的形式。

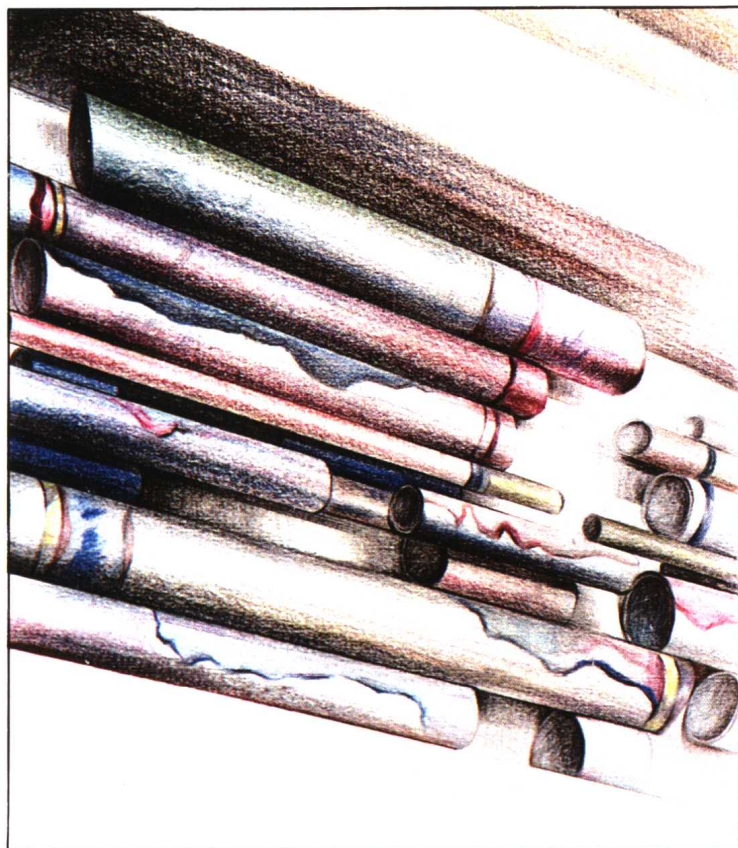
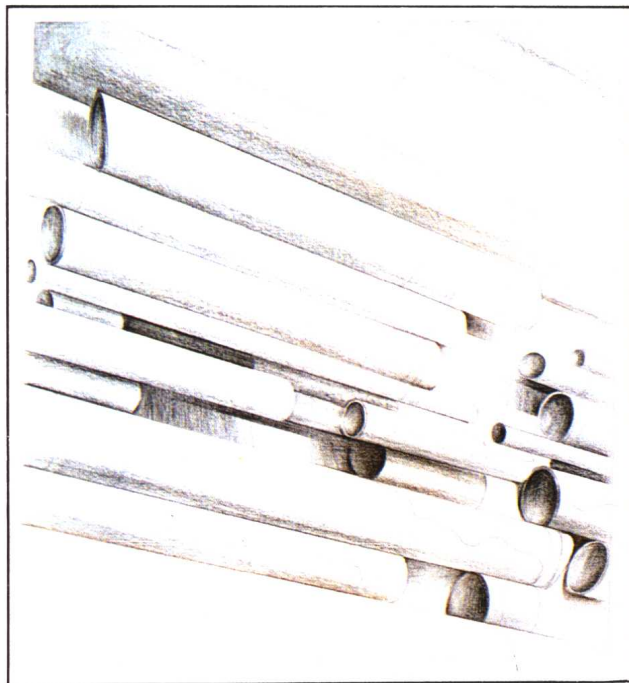
□ 3-1

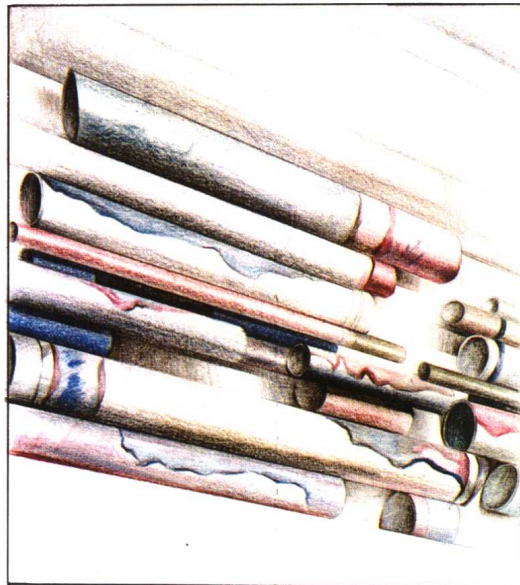
□ 3-2

□ 3-4

□ 3-6

□ 3-5

D.传真性：它具有真实感，忠实地表现设计意图，从视觉上形象真实地反映出造型、色彩、工艺和结构特征。

2.质感表现

质感就是物体表面的视觉特征。人们往往并不靠触觉来感知物体的重量、温度、干湿、软硬和粗细，而是通过视觉经验直接感受的。质感与物体色彩对光的吸收、反射有着直接的关系，但物体自身的组织结构——肌理更为重要。不同的材料具有不同的质感，同一种材料由于表面加工工艺的不同也会具有不同的表面特征。

A.金属质感的表现（图3—1、2、3、4、5、6）

表面光洁的金属具有强烈的高光和明显的反光，明暗反差大，颜色与明暗层次往往捉摸不定，容易受环境色的影响。表现时应避免琐碎的描绘，而应采用概括的手法。

B.透明体质感的表现（图3—7、8、9）

透明物体具有透明和弱反光两种特性。表现时其颜色由环境及背景决定，一般比背景色浅些、灰些，其程度要视透明体的透明性与厚

度而定。此外还需把握好高光与反光的部位与形状。如果透明体本身有色，表现时其颜色在环境及背景色的基础上要带有它本身的色调倾向。

C.纤维编织表现（图3—10、11）

纤维编织的肌理效果表现在用色上应比较均匀、厚重并注意纹理的刻画。

D.陶质表现（图3—12、13、14）

对于较粗糙的表面，在背景处理及纸张的选用上可作相应的考虑。

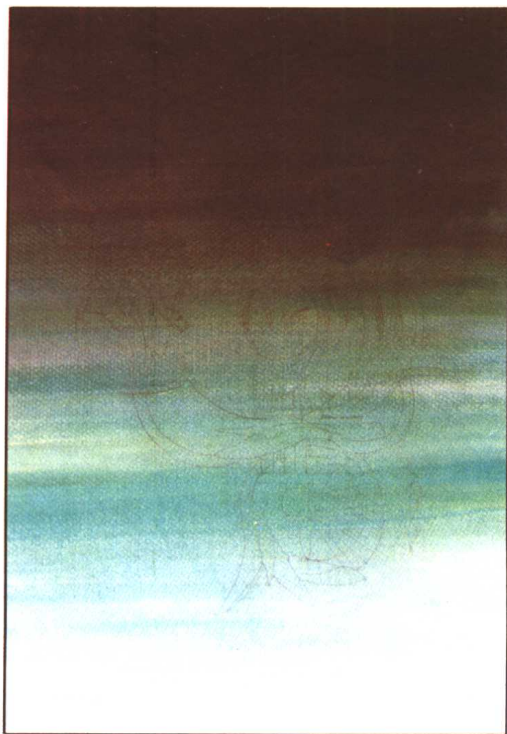
E.纸塑（图3—15、16、17）

利用各种纸材，经过折、剪、撕、揉、粘贴、喷色、穿插等方法，来表现壁饰的结构关系。

F.木板涂色表现（图3—18）

D.木雕表现（图3—19、20、21）

材料质感表现的意义，不同于绘画写生的写实含义，而在于充分表达设计的意念，能带动观者的联想力，设计用材及表面加工工艺和表面处理方法，能使观者很容易理解作者的创意。

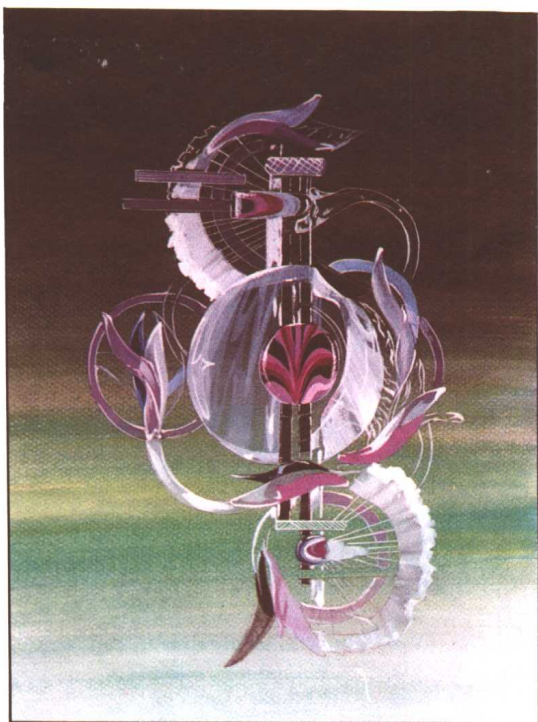

□ 3-7

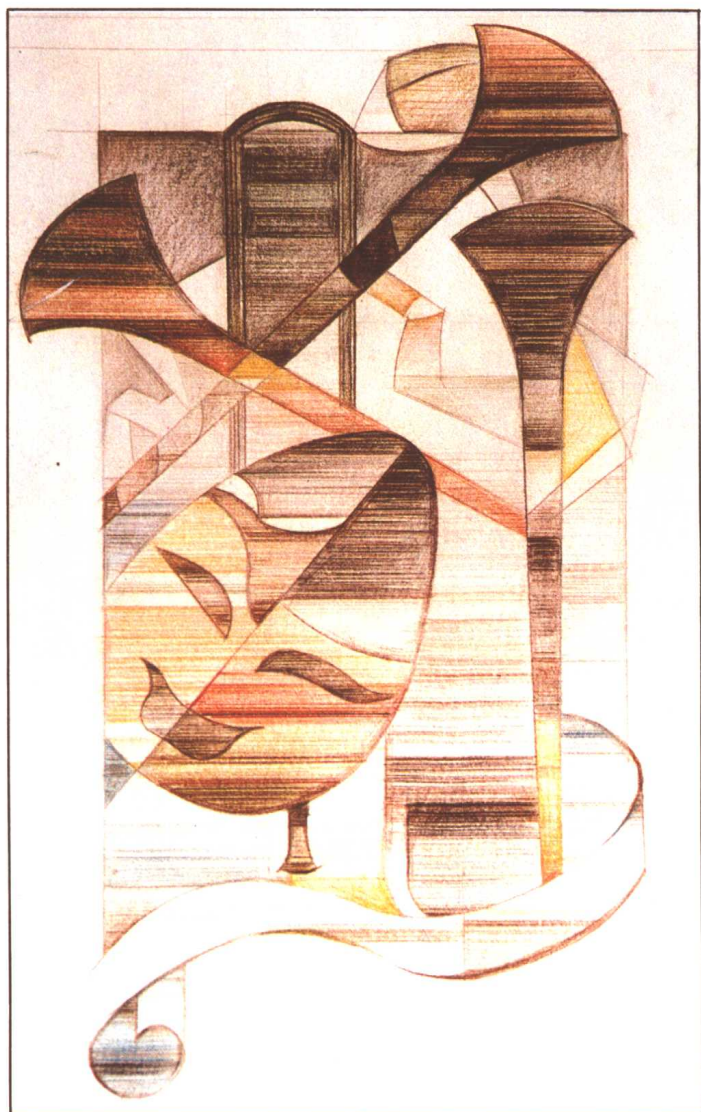

□ 3-8

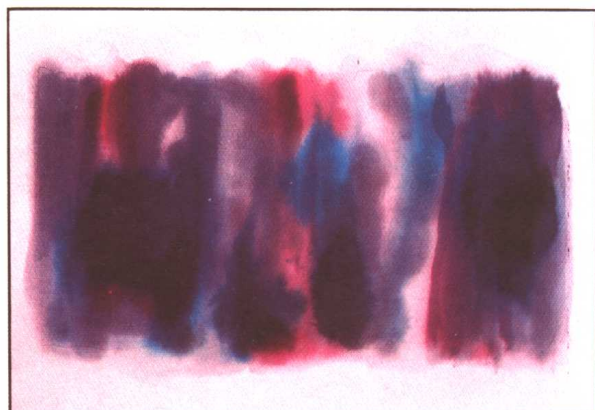
□ 3-9

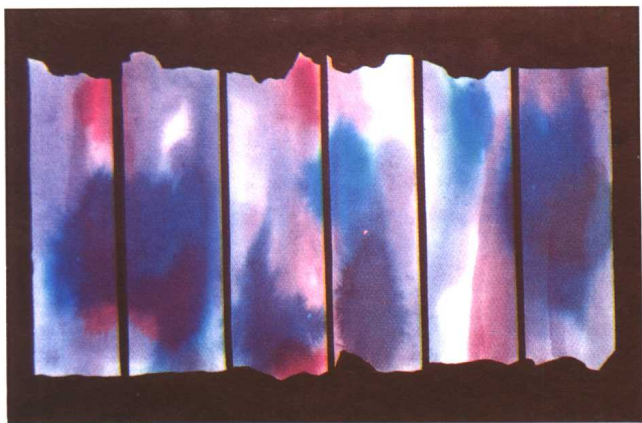
□ 3-10

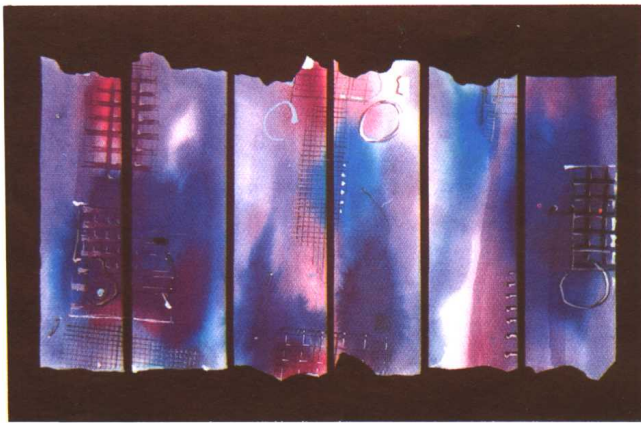
□ 3-11

□ 3-12

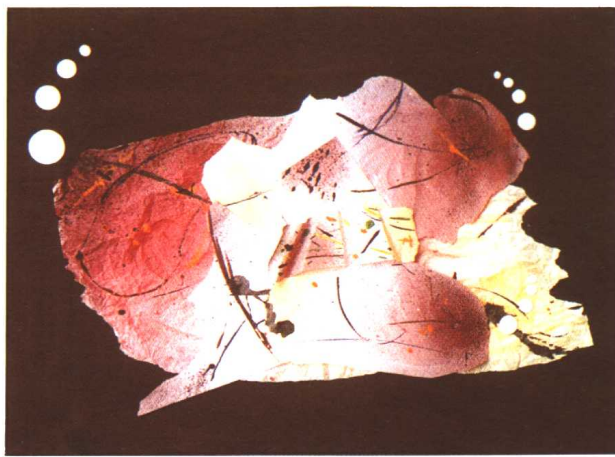
□ 3-13

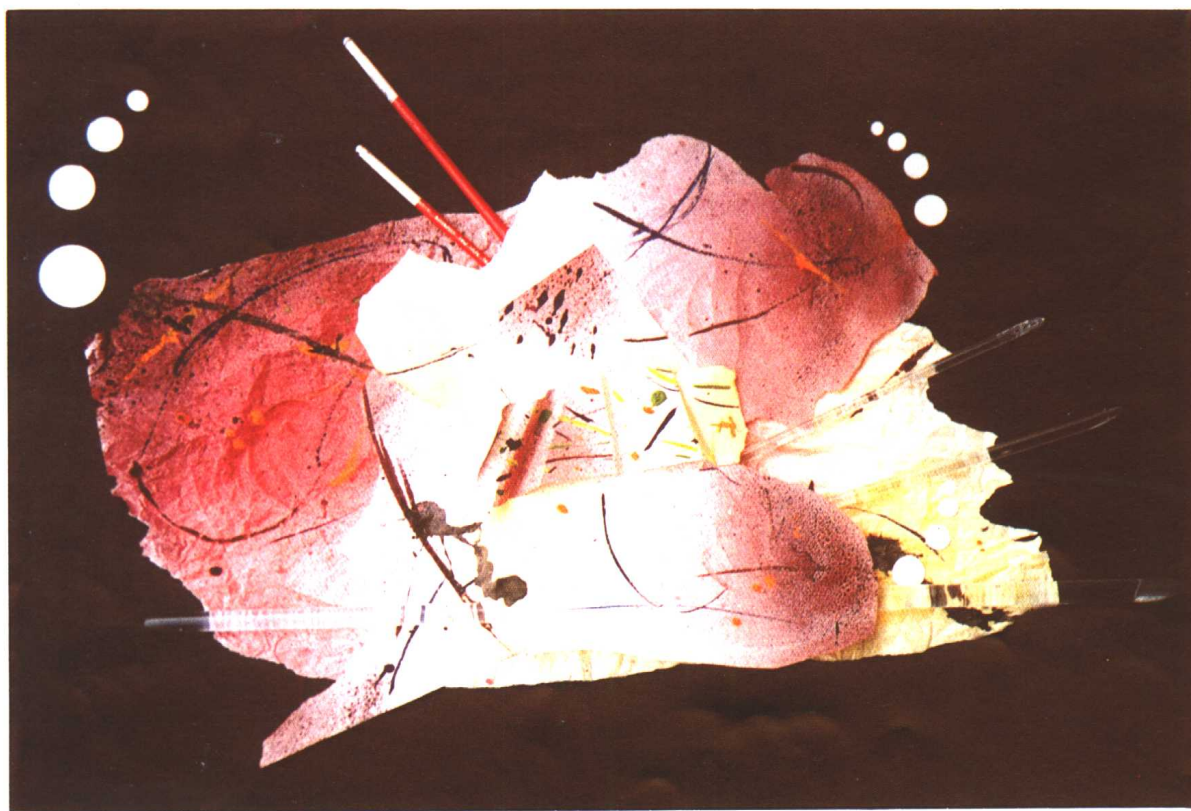
□ 3-14

□ 3-15

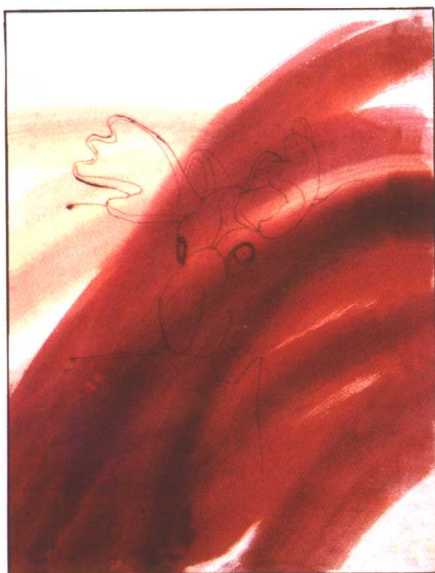
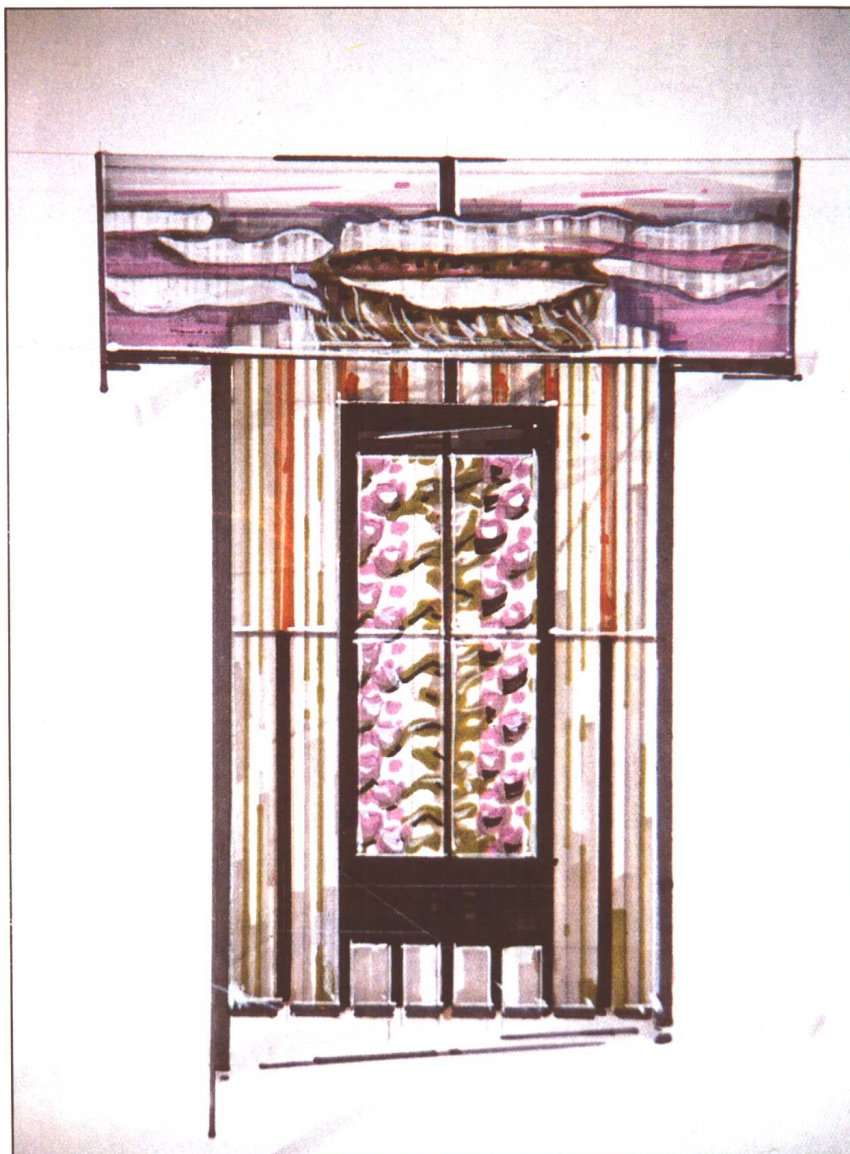

□ 3-16

□ 3-17

□ 3-18

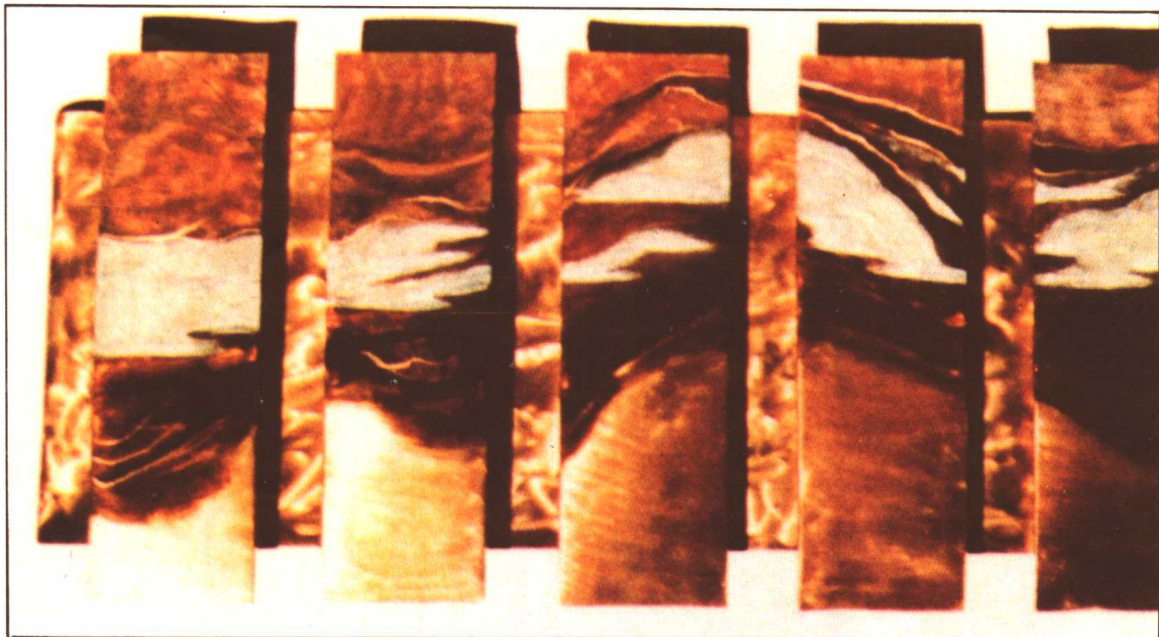
□ 3-19

□ 3-20

□ 3-21

现代艺术的任何表现形式都与材料有关，材料的运用是壁饰艺术中不可缺少的手段。也可以说不可能离开材料谈表现。

在设计中运用材料的方法通常包括两种：

1. **设计形象** 然后再考虑用什么材料进行表现。设计过程一般经过五个阶段：

A、构思。构思是艺术创作的前提。构思是对所要表现对象的内容、形式、选材及处理手法，在头脑中反复思考、酝酿，形成的一个初步规划。构思是设计过程的起点。

B、收集有关资料进行分析，勾出许多草图，（4—1、2、3）尽可能收集相关资料。在收集参考资料的过程中很可能激发灵感。

C、按照构思要求，将草图加以判断，从众多的可能性中选出最佳方案。

D、选材。（4—4、5）选择适应的材料至关重要，初期构想，最终要靠材料表现出来。

E、确定方案，付诸实现。（4—6）设计过程的最后一个步骤就是将最好的设计方案具体化。被选出的设计方案在此可进一步考虑得更详尽、更完美。

当然在实际作业中，过程很难精确地加以分段，它们往往是相互交错，尤其是当与材料接触时，会随时改变想法，这是可贵的灵感迸发。我们应当抛弃用一种物质去打扮另一种物质的想法，把真诚和想象结合起来，那么任何一种材料都会显露出真实的美。

2. **以材料触发灵感** 然后再去考虑用什么样的造型去体现。因材而施艺，材料有其自身的品格。材料的不同性质和特征，往往决定着不同的造型形式和与之相适应的技术手段（4—7、8、9）。

壁饰的制作，可以说是对材料美的发现和运用的过程。艺术家需要对材料有详尽了解，恰到好处地组合运用才能实现其设计构思。材料会不断激发我们的想象和创作激情。

□ 4-1

□ 4-2

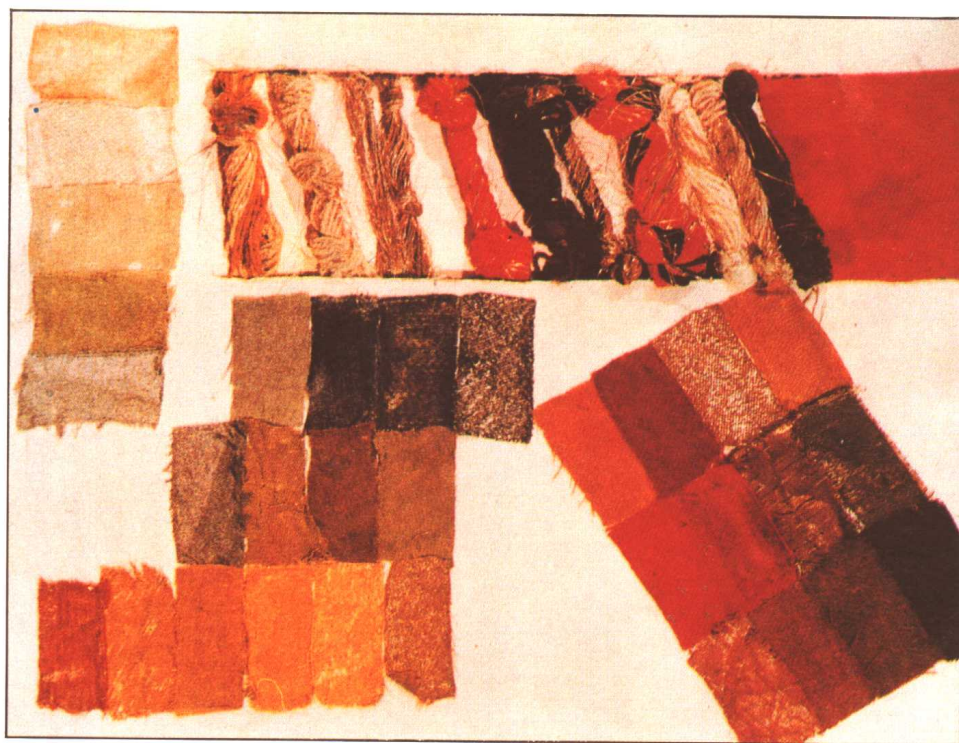

□ 4-3

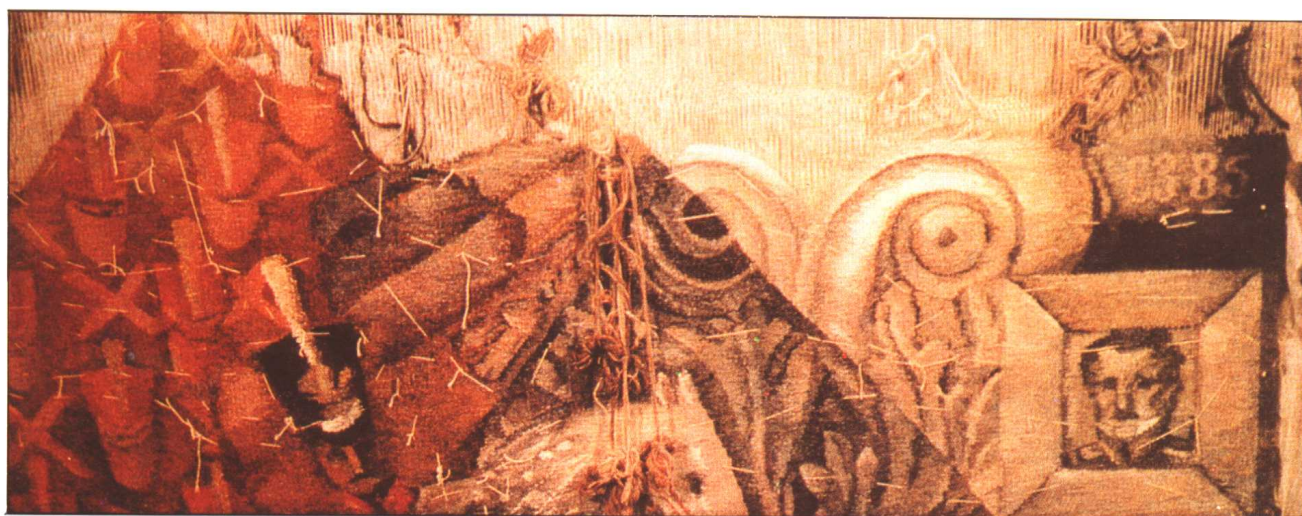

□ 4-4

□ 4-5

□ 4-6

□ 4-7

