

郭茂来 著

壁挂设计艺术赏析

AN APPRECIATION OF WALL
HANGING DESIGN

人民美術出版社

壁挂设计艺术赏析

郭茂来 著

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

壁挂设计艺术赏析 / 郭茂来著. - 北京: 人民美术出版社, 2000.9

ISBN 7-102-02203-4/J·1894

I. 标… II. 郭… III. 壁挂 - 工艺美术 IV. J534.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 056976 号

壁挂设计艺术赏析

编辑出版发行: 人民美术出版社

地 址: 北京东城区北总布胡同 32 号

邮 政 编 码: 100735

著 者: 郭茂来

设 计: 郭茂来 张 荣

责 任 编 辑: 张 荣

制 版 印 刷: 天津市建新彩色印刷有限公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 张印: 6

印数: 1-3000

版次: 2001 年 11 月第 1 版

印次: 2001 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-102-02203-4/J·1894

定价: 36.00 元

内容简介

本书侧重于从壁挂的产生、演变和制作工艺、形成风格的角度，阐述壁挂的功能与形式的关系；介绍传统壁挂与现代艺术壁挂的主要区别。并以现代纤维艺术的审美观念，对艺术壁挂在材料、结构等方面，实施再造的潜能开发，进行了较深入的探讨。

本书资料丰富、直观性强，适用于室内设计、环境设计、染织设计等专业的教学，适合广大壁挂爱好者在壁挂创作中的参考，也适合美术爱好者从中汲取更多新的营养。

艺术设计赏析 系列丛书

- 标志设计艺术赏析
- 壁挂设计艺术赏析
- 陶艺设计艺术赏析
- 服饰设计艺术赏析
- 室内设计艺术赏析
- 包装设计艺术赏析
- 建筑设计艺术赏析
- 展示设计艺术赏析
- 广告设计艺术赏析
- 家具设计艺术赏析

作者简介

郭茂来，祖籍江西南康，1956年生于河北张家口市，现为中国《装饰》杂志社特约撰稿人，中国工业设计协会、展示会会员，河北工艺美校副教授。

主要著作有《平面图形构成》、《剪贴构成》。与他人合作著有《动物装饰造型》、《水禽动物图案集》、《图案构成》等书。其中《平面图形构成》一书，参加全国八·五成果展，获“河北省教学成果二等奖”，被多所大、中专院校选为教科书。

主要论文有《面对市场培养开发型工艺美术人才》、《地毯中的格律》、《白沟泥模》、《图案与构成的异同》等。

主要设计作品壁挂《月光》、《山城》入选“1989年全国工艺美展”；服装《看瓜服》入选“全国首届民间工艺美术佳品及名人作品展”。另外有不少作品在国家和省级刊物发表、在省级展览会获奖，分别在美国、加拿大、德国、英国、新加坡、日本、香港等国家和地区展出。

目 录

前言	2
一、导言	3
二、壁挂的历程	3
三、壁挂的材料	4
1、壁挂的材料与技法	4
2、壁挂材料的审美	6
四、壁挂的形式	7
1、编织壁挂	8
2、刺绣壁挂	8
3、缝缀壁挂	9
4、蜡染壁挂	9
5、扎染壁挂	9
6、手绘壁挂	10
7、拼贴壁挂	10
8、漆艺壁挂	10
9、陶艺壁挂	11
10、木雕壁挂	11
11、金工壁挂	11
12、组合壁挂	11
13、综艺壁挂	11
图版	12

前言

设计,是一种以满足人类需要为目标的设想、计划,是连接文化、精神与物质文明的桥梁。人类通过设计和对设计方案的有效实施,改善人类自身的生存条件和社会环境,推动社会精神文明和物质文明的发展。

艺术设计是一种将艺术性与实用性相结合,既能体现审美功能,又能满足实用功能的多功能设计。在艺术设计中,具有使科学、技术、材料、工艺和艺术规律有机融合的特点,可反映出相应时代、地域的物质文明程度、科技发展水平、文化传统特征、社会审美时尚等各种因素。

因为,艺术设计活动在满足人类物质和精神生活需要的同时,也能改变人的活动行为、规定人的生活方式、启迪人的思维方法、影响人的社会意识。所以在现代社会中,艺术设计也越来越受到社会公众的普遍重视。

艺术设计赏析系列丛书,是一套系统介绍艺术设计规律,以及艺术设计的内容、风格、形式、技法的丛书。丛书在对艺术设计的一般方法、规律进行介绍的同时,还选择了具有不同特点的艺术设计作品,进行具体分析、研究。丛书采用图文对应、

相互补充的方式,从不同角度立体展示艺术设计的内容与形式,展示不同时代、不同地区的艺术设计作品风格。

丛书分为《标志设计艺术赏析》、《包装设计艺术赏析》、《广告设计艺术赏析》、《展示设计艺术赏析》、《建筑设计艺术赏析》、《室内设计艺术赏析》、《壁挂设计艺术赏析》、《服装设计艺术赏析》、《陶艺设计艺术赏析》、《家具设计艺术赏析》十个分册,各分册相对独立地侧重于一个具体选题方向,结合具有典型性的艺术设计作品,分别从艺术风格、实用特点、文化内涵、审美价值、社会功能,以及材料、工艺、形式、技法等不同的角度,进行深入浅出的具体介绍。

因为每个人对同一事物的理解、判断有相同、相似之处,也有不同、不似之处,所以,对艺术设计作品的评判、分析,也必然显现出“仁者见仁、智者见智”的各种不同角度和观点。更由于本书作者的局限,书中内容难免有不妥之处。真诚期望艺术设计界的专家、学者和广大读者朋友们不吝赐教。

郭茂来

2000年5月

一、导言

艺术壁挂在现代的室内装饰中具有重要地位,受到公众较为普遍的喜爱。艺术壁挂之所以被人们普遍喜爱,除了艺术壁挂本身具有较高的审美价值和艺术生命力外。其中很重要的原因是,人们每天所接触的现代都市环境,从交通工具到生活日用品等,大多是出自冰冷的机器,是一些缺少情感的模式产物。而且,随着现代社会生活节奏的明显加快,人与人之间的情感交流也越来越少。从而使得那些长期生活在繁杂大都市,这种现代工业文明所造就的“第二自然”中的人们,常常怀念质朴的第一自然,渴望人与人之间情感的交流。将艺术壁挂,尤其是将那些用手工精心制作的艺术壁挂,装饰于室内,可营造一种既温馨,又富有个性的艺术氛围。使人们从钢筋水泥的包围和由冷漠的机器成批生产出的产品环境中,感受到一点人情味。同时,也能使人们渴望回归自然的心理愿望,在一定程度上能得以满足。

将艺术壁挂与绘画作品对室内的美化、装饰功能相比较,艺术壁挂还有其特有的优势。人们对艺术壁挂的欣赏,不仅可用眼睛观看,还可以用手和肌肤去触摸。这样可使人们更加直接地品味和感受艺术壁挂材质和结构所形成的触觉肌理效果。对艺术壁挂欣赏的可触摸性特点,不但能大大缩短自然与观赏者之间的距离,而且也能有效扩展壁挂制作者与观赏者之间的情感沟通形式,使艺术壁挂倍增亲切、朴实之感。

现代艺术壁挂的美化和装饰功能,决定了壁挂创作应以美化视觉环境,并营造出温馨、舒适、美好的室内精神氛围为主要内容。因此,现代艺术壁挂,无论从内容还是形式,都应追求表达美感,并以能够使人感到轻松、愉快的内容和形式为主。

对艺术壁挂的设计与制作,不一定仅局限于专业的壁挂艺术家。因为壁挂的种类有很多,能够用来制作壁挂的材料也很多。大多数壁挂的材料很容易找,而有些形式的壁挂,从制作工艺而言并不复杂。只要你热爱美,并有较强的创作欲望,你就可将你对美的独特发现和感受,利用随手可得的材

料,结合你所擅长的工艺技能,构成你理想中的艺术壁挂。

二、壁挂的历程

最早的壁挂,是由埃及的古老的游牧民族发明的。在当时的游牧民族中,有些能工巧匠,用手纺的毛线编织成毯子,用以代替兽皮,在可迁移的帐篷内挡风、御寒、防潮、隔音。人们在编织这些毯子时,将一些自己所喜爱的图案也编织其中。这样,就使这些毯子在实用功能之外,又增加了装饰和美化室内环境的第二种功能。

在这些毯子出现的初期,以及之后的很长一段时间内,在实用功能中,作为壁毯或地毯的划分并不严格。同一编织物,如挂于墙壁就称之为壁毯;如铺于地面,就称之为地毯。因此,早期的壁挂与地毯,从基本原料、制作工艺到装饰图案,均没有明显区别。其装饰图案,都不强调方向感的正与反,并以能构成多面对称的格律体构图居多(参见图1)。

随着社会物质文明的进步,房屋建筑水平的提高,昔日壁毯形式的壁挂,由以实用功能为主,逐步转变为以美化、装饰的功能为主。壁挂功能的转变,一方面直接导致刺绣、印染和硬质材料壁挂等不同材料、不同工艺的各种新壁挂形式的出现;另一方面也使得壁毯和地毯从装饰图案特点上,形成较明显的分类倾向。大多数地毯仍然保持着不强调方向正与反,多面对称的格律体构图。在装饰题材上,基本上还沿用几何、植物类纹样为主的特点。壁毯则不再局限于以往那种没有正反方向感的格律体构图形式。出现了在构图中,强调固定的上、下图形位置,明确最佳观赏方位的壁毯形式。壁毯的装饰图形组织,也出现了较为灵活的均衡式构图。同时,壁毯装饰图案题材范围也开始扩展,出现以风景、动物、人物、器物等内容为主的壁毯。

在壁挂设计、制作的历史进程中,大多数亚洲国家和地区所产的壁挂,基本上一直保持着壁挂图形的平面性,色彩的象征性、装饰性(见图3—7)。而欧洲壁挂的风格,则有过较大的波动。

欧洲传统壁挂在中世纪时,内容多表现历史故

事和神话传说,形式也具有平面性、象征性和装饰性的特点。这种具有编织语言个性的壁挂,到了13世纪,达到了较高的艺术水平。但是,在17世纪,欧洲壁挂的审美标准受到学院派油画的影响。因此,盲目地用壁挂去模仿著名油画,在当时成为一种风尚。有时为了使壁挂达到与油画维妙维肖的效果,在一幅壁毯的编织中,所使用的毛线颜色多达上千种。虽然,这类壁挂在纯编织技术上达到了很高的水平,但是,也由于过分地模仿绘画作品,而失去了壁挂编织语言的个性。到19世纪末,已经失去个性的欧洲传统壁挂走向低谷。

现代艺术壁挂孕育于德国包浩斯设计学校,发展于美国和欧洲。1919年建筑师格罗比斯在德国魏玛创建了包浩斯设计学校。该校主张将艺术与技术在学习中相结合。在对学生的培养过程中,既强调艺术创造力的开发,又注重具体工艺技能的训练。并且把美术和工艺的重点定位于各种日常生活必需品的设计上。在这所学校内,还专门设有供师生们进行纤维材料研究、工艺研究的纤维艺术研究室。最早对现代壁挂的探索,就是从这里开始的(见图8)。

20世纪30年代,有一些受到德国法西斯迫害的德国包浩斯艺术家,移居到美国,他们也将包浩斯对纤维艺术的研究成果带到了美国。曾经执教于德国包浩斯的安娜·欧伯丝,是当时将包浩斯对纤维艺术的研究成果,在美国传播产生深远影响的艺术家。她将其创作的现代壁挂,以及其它纤维艺术作品在美国首次展出时,就在社会上引起了强烈的反响。安娜·欧伯丝的作品,为人们展示了新的艺术表现世界,开阔了人们的审美范围,给人们留下了新鲜的印象。并由此也吸收了更多美国艺术家,直接参与到对现代艺术壁挂探索和创作的队伍中。

法国现代艺术壁挂的创始人是让·吕尔萨。让·吕尔萨是法国现代画家,他还从事书籍插图、装帧设计、舞台美术设计和陶艺设计。让·吕尔萨自20世纪50年代开始,在法国的奥比松镇与工人合作,对传统壁挂从设计到制作等方面,都进行了一系列的改革。他主张在壁挂的设计和制作中,摆脱对油画的模仿,充分发挥壁挂编织语言的个性,并倡导不断地开发壁挂的新材料、新技法、新语言。他的

努力使得已经落入谷底,日见萧条的法国壁挂又重新焕发了活力,具有了自己的艺术特色。让·吕尔萨在壁挂设计中,精心利用壁挂的编织技巧,去构成富有现代感的装饰趣味。他的壁挂作品,图案简朴、色彩艳丽,充满幻想和浪漫气息(见图9)。在让·吕尔萨的倡导下,欧洲的壁挂艺术家与美国的壁挂艺术家相互呼应,对壁挂的材料和工艺全面开拓。使法国及欧洲的现代壁挂艺术家们,在对传统壁挂形式反思的基础上,不断探索使现代艺术壁挂与建筑交融、与材料和技术结合的新形式。并通过艺术实践,不断揭示构成壁挂新形态的可能性。

现代艺术壁挂对材料的不断开发和制作工艺结构、形式的不断创新,又促使壁挂艺术的表现语言不断丰富。使艺术壁挂成为现代纤维艺术中,具有重要地位的主导类别。

我国对现代壁挂的研究与创作始于文革结束。1981年春,美籍华裔女纤维艺术家、美国威斯康星大学教授罗·斯高,在中央工艺美院特艺系为来自全国各地的二十几位进修生授课。罗·斯高教授用了5周的时间,系统介绍了现代壁挂及纤维艺术理论,并直接指导学员们的具体创作实践。由此推动了我国现代壁挂的发展。也由此在我国出现了一批从事现代壁挂创作的纤维艺术家。1984年在中国美术馆举办的首届中国壁挂艺术展上,中国的现代壁挂作品首次在全国性的大型展览会出现,就受到公众和艺术界的关注(见图11、12、148)。1986年出自中国美术学院“万曼壁挂研究所”的《寿》、《青、争、则、生灵》、《孙书之意》,三件具有浓厚中国文化特色的现代壁挂作品,入选第13届洛桑国际壁挂双年展。使中国的现代壁挂艺术,以其博大的气度和华夏文化的精神内涵、现代的造型观念,首次展示于当今世界最有影响的壁挂艺术盛会。

三、壁挂的材料

1、壁挂的材料与技法

艺术壁挂的种类、形式有很多,但是无论何种壁挂形式,都离不开一定的物质材料。而所有壁挂的内容和形式,又都是通过对具体物质材料的不同加工手段,显现和再造出来的。壁挂的全部工艺过

程和制作技法,也都是依据和围绕着特定的物质材料设计、实施的。因此,在壁挂的整体构思中,材料是其表现内容和形式的载体,是为合理完善内容和形式服务的。尤其在现代壁挂的设计中,对材料内涵的开发,对材料利用方法的创新,已成为壁挂艺术家们利用壁挂表达其艺术观念时,非常重要的艺术语言。

不同的物质材料在物理性、化学性等方面,都具有不同的材质特点,可显现出不同的形状、色彩、肌理特征。这些材料所固有的各种特点和特征,既对壁挂的工艺手段和形式特点,具有某些方面的限制性,也对壁挂的具体制作手段和形式的构成,具有一定的启发性。材料本身的物理性、化学性特点,常常可启发设计师寻找到对壁挂制作的最佳工艺技法。材料本身的形状、色彩、肌理特征常常能引导设计师围绕材料的个性特征,因势利导地将材料的美感优势,转化为具体壁挂的形式优势和形象特征,成为对壁挂内容与形式设计构思的基本依据。

在壁挂设计、制作过程中,将材料的特点合理、巧妙地加以利用,可丰富壁挂的视觉趣味,加强其艺术的表现力和感染力。反之则影响对壁挂意境的表现,降低壁挂的艺术品位。所以,对壁挂所使用的物质材料的选择和对不同材料、造型潜能的研究,是艺术壁挂设计中十分重要的环节。

在壁挂设计中,将材料与壁挂形式和内容的具体结合方法,既可显现出壁挂艺术家对物质材料的独特判断,也可显现出艺术家对客观生活的独特发现,及对主观情感的独特表现和对形式美感的独特理解。壁挂艺术家如能积极合理地附合材料的特点,扬长避短,因势利导地利用材料特性,因材施艺地设计、制作壁挂,则可使壁挂作品,因对材料利用的合理、巧妙,而产生独特的造型趣味。

事实上,有很多一般人看来很普通的材料,经过艺术家有创意的再造后,就能给予其新的理解内涵,新的精神生命(见图42、66、167)。而艺术家利用普通材料,使其成为公众“意料之外,情理之中”的艺术形象,这种在平凡中见神奇的再造技法,则是建立在艺术家的审美、修养、知识,和对生活中客观美感的独特发现基础之上的。

在壁挂设计中,壁挂内容、形式与材料的配合,

可分为两种类别。一种是创意、构思在先,然后再去考虑选择,用何种较适合于内容表达的具体材料和工艺程序,去实现其构思。另一种则是,因为先有了某种材料,然后依据具体材料的特征,展开与生活内容中某些事物特征的相类似点进行广泛联想。壁挂艺术家在对联想内容的选择中,诱发对壁挂内容和形式的创意。再因势利导地利用具体材料的特征,去设计具体工艺程序、制作技法和组织构图,逐步完善壁挂的内容和形式。两种造型方法各有所长,前者深思熟虑、胸有成竹;后者利用机遇、随机应变。相比较之下,在两种方法中,因材施艺、因势利导的创作方法,更有助于充分展示物质材料本身的自然魅力。并在造型过程中具有较大的灵活性。因为因材施艺、因势利导的创作方法,在壁挂设计中可事半功倍的构成艺术壁挂的个性特征和艺术情趣。所以,因材施艺、因势利导,是一种值得提倡的艺术壁挂设计和制作方法。

在艺术壁挂的设计制作过程中,壁挂材料特点的限制性,常常是形成壁挂内容和形式独特性的重要因素。因此,艺术壁挂表现语言、装饰风格的特点,在很大程度上,也是在适应具体物质材料物理性、化学性的工艺加工特点,在适应具体物质材料形状、色彩、肌理特征的基础上产生的。对于艺术壁挂的设计师而言,将材料本身的美感特征和自然魅力充分展示,应该是在壁挂设计和制作过程中,格外受到重视,并尽可能精心加以利用的宝贵形象素材资源。材料所固有的特殊性和局限性,可直接制约艺术壁挂的基本形式,并由此而形成艺术与材料结合的独特魅力。材料的特殊性和局限性,还为壁挂艺术家的想像力、创造力,提供了基本依据,有助于艺术家脱离习惯性的素材利用范围,从不同的角度进行艺术构思,从而可拓宽艺术家发挥聪明才智的空间。在对壁挂材料的选择,和对不同材料所固有个性特征的适应与合理利用过程中,也可充分显示出壁挂艺术家独特的审美观念、生活积累、艺术修养、技艺水平和创造才能。

艺术家以其独到的眼光去审视、发现常人不经意的某种材料的美感价值,并通过对材料有个性的因势利导,借题发挥,将材料美、形式美、内容美、创造美有机地结合在一起,从而构成一种有意识的

“巧合”，使其艺术壁挂表达出的意境更加自然化，也更加耐人寻味（见图 68、134、169）。

通过研究材料的特点，艺术家可充分利用不同材料的物理、化学性质，去制定相应的工艺制作技法。依据材料的形状、色彩、肌理特征，去构成壁挂独特的艺术形象魅力。例如，对线的利用可以织、绣、钩、捆……；对绳的利用可以编、结、盘缠……；对布的利用可以染、补、缀、缝、卷、褶、剪、撕、镂、包……；竹、木可以雕、刻、锯、刨、磨、拼、插、粘、烙……；金属可以锻、铆、焊、铸、塑……；石料、塑料、陶土等不同的材料，各有各的材质特征，各有各在造型方面的局限性。但都可以依据其材质的可塑性，采用相适应的造型手段和加工技法，单独或综合构成艺术壁挂。

采用因材施艺、因势利导技法的另一优越之处在于，依据材料定位而进行内容和形式设计的壁挂制作，可使某些材料所具有的偶然性形状、色彩、肌理特征，巧妙地转化为壁挂形象的具体特征。这样，就使得这些由偶然特征所转化构成的艺术形象，因材料天然特点的不可重复性，形成壁挂作品独一无二的知觉特征。因此，因材施艺、因势利导的技法，不但可以大大提高壁挂作品的审美价值和造型趣味，也有利于对艺术壁挂收藏时的保值和增值。

2、壁挂材料的审美

对于艺术壁挂材料的利用，以及对材料的审美，不应只看重所取材料的贵贱、华丽与否。在艺术壁挂的设计中，材料的贵贱与艺术的价值是不同的概念。材料的华丽也并不等同于艺术的美。如果简单、盲目地使用贵重材料，追求空洞的华丽效果，不但不能增加壁挂的艺术美，反而还会削弱或掩盖艺术的美，有时还会产生俗气、奢侈的消极印象。

艺术壁挂材料的审美价值，不在于材料本身的物质价值是否贵重，也不在于视觉中的华丽与否。而在于艺术家是否能够将材料本身的特点，与壁挂的构思意境有机融合，并在壁挂展示的整体内容与形式的美感中，恰到好处地显现出来。因此，对于壁挂材料的选择，不应拘泥于某种固定不变的模式。应该说，我们身边各种现有物质材料，都有利用其制成艺术壁挂的潜能。任何材料，只要利用得

好，都可以产生美感效果。其前提是要能发现它的美感所在，并能把这种美与壁挂创意合理地联系起来。有很多在一般人眼中无足轻重的材料，乃至在常人眼中的废弃物，均有可能构成艺术壁挂魅力中不可分割的物质成分。都可以配合造型关系的整体，形成生动的视觉和触觉肌理（见图 137、138、141）。因此，壁挂艺术家在对壁挂材料的选择时，应对材料所固有的自然形状、色彩、肌理美，格外引起重视，并合理地加以开发利用。

材料所固有的自然美，是艺术壁挂可开发和利用的重要语言。因为，来源于自然的材料，带有一种淳朴的气息，具有亲切感，可缩短人与自然的距离差。所以，在对壁挂材料的选择和利用时，不但要善于发现和利用材料的自然美，而且在对壁挂的加工过程中，还需注意对自然的材质，不要过分修饰，以避免破坏自然材料本身所特有的材质美。艺术家将在材料中发现、捕捉到的客观自然美感特征，有效地加以利用。通过适当的技法，进行主观与客观结合的形象化引导，使其与壁挂的表现内容、意境吻合得天衣无缝。这样，不但能使公众在壁挂作品中感受到亲切、朴实的自然气息，还能很巧妙地通过壁挂显现出艺术家的主观思考与精神追求。使壁挂作品在带给人们直观的视觉美感享受的同时，还留有较多值得细细品味的联想空间（见图 44、111、130）。

需要强调的是，在艺术壁挂设计中，对自然材料的利用，不应追求对自然界物质对象的简单再现，更不能以制作生物标本的样式去还原自然。而应基于探索的精神，发挥创造性，巧妙地用一种物质材料，去表现对另一种物质的感受。在壁挂中寻求不同物质在形态知觉之间的联结点，并加以主观处理，求其与再现对象的“似与不似之间”（见图 38、129、143）。

对壁挂材料和具体造型技法的选择，还应结合壁挂的造型风格、色彩效果、肌理感觉，以及不同局部在构图中的主次关系，呼应关系，心理影响等综合因素。以完善壁挂的表现意境和装饰功能为中心，进行整体权衡。

在壁挂中，不同材料给人的触觉和视觉感受均不相同，对人心理的影响也不相同。人们对不同材

料可形成轻、重、软、硬、冷、暖、粗、细、明、暗,以及透明、半透明、不透明等不同的知觉印象。在壁挂中,利用相同的材料,采用不同的加工技法(见图17、30、149),或者利用不同的材料,配合不同的加工技法(见图151、160、162),都可以构成丰富的视觉节奏变化和肌理对比效果。

在材料与技法的配合下,不但可有效地丰富壁挂的视觉和触觉语言,增强壁挂的艺术表现力,还有助于形成壁挂独特的装饰美感和独特的艺术风格。因此,合理借助材料肌理、色彩、形状的自然特征,充分利用材质对人心理的影响力,去寻求壁挂在丰富视觉和触觉中的整体和谐,既是壁挂设计中的重要手段,也是对壁挂材料审美的重要依据。

四、壁挂的形式

壁挂的形式十分丰富,而且对壁挂形式的分类,也有不同的分法。

如果从对壁挂内容的知觉信息角度分类,壁挂可分为具体壁挂(见图18、44、53、67、80、87、92、98、106、117、123、130、137、169)和抽象壁挂(见图12、36、63、75、86、102、124、131、152)。

如果从壁挂的形态特征角度分类,壁挂可分为平面壁挂(见图11、29、54、68、79、85、94、96、107、118、155)、半立体壁挂(见图26、39、64、70、93、100、120、127、133、141、145)、立体壁挂(见图38、46、72、91、103、122、129、170)。

如果从壁挂的制作材料角度分类,壁挂可分为软壁挂(见图20、49、60、74、82、95、140、144)、硬壁挂(见图90、104、119、128、132、138、166)、综合壁挂(见图48、97、111、139、148)。

如果从壁挂的制作工艺角度分类,较常见的形式有编织壁挂(见图1——49)、刺绣壁挂(见图50——64)、缝缀壁挂(见图65——75)、蜡染壁挂(见图77——83)、扎染壁挂(见图85——89)、手绘壁挂(见图90——95)、拼贴壁挂(见图96——104)、漆艺壁挂(见图105——116)、陶艺壁挂(见图117——122)、木雕壁挂(见图123——129)、金工壁挂(见

图130——133)、组合壁挂(见图134——141)、综艺壁挂(见图142——170)等。

壁挂的形式不是孤立的。壁挂的形式既受到壁挂装饰功能的制约,又受到制作壁挂的材料限制。壁挂的装饰功能决定了壁挂的形式,应与被装饰的室内环境氛围相协调。壁挂形式与室内环境的谐调,并不是将壁挂的材料、色彩、样式简单地融合于室内环境之中,而是要求壁挂在特定的室内环境中,既能与室内的整体装饰风格、文化氛围谐调统一,又能与室内已有的其它物品,在材质、肌理、色彩、形态的某些方面,显现适度对比的距离感。一般而言,对这种距离感的把握,不应使壁挂在室内整体关系中,产生一种生硬、孤立的印象,而应使壁挂与环境中的材质、肌理、色彩、形态,构成积极补充和相互衬托的关系。使壁挂在室内的整体环境关系中,起到“画龙点睛”的作用。

壁挂与室内环境的适度对比,是有弹性的。对于不同的室内环境而言,对比关系的强烈或含蓄,各有不同的心理感受,二者各有其长处。一般情况下,对壁挂形式的选择,要因人、因时、因地而定,不能笼统地一概而论。

因人的选择是指,对壁挂形式的选择要考虑到房间主要使用者的宗教信仰、文化程度、艺术修养、审美习惯、经济状况,以及民族、年龄、性别等各方面的因素。例如,有些图形在不同文化传统中有不同的理解。有此色彩在不同的国家和地区有不同的象征意义。这些对图形、色彩理解和象征的不同之处,在一定程度上也会影响到人们对不同形式壁挂的审美态度。

因时的选择是指,对壁挂形式的选择要体现时代特色,要考虑季节变化等因素。例如,在冬季,毛织壁挂能带给人温暖、舒适的感觉。而在夏季时,同一毛织壁挂则常常使人产生燥热的印象。而且如果养护不当,还有可能因为出现虫蛀,带给人烦恼。

因地的选择是指,对壁挂形式的选择要考虑到壁挂装饰环境的建筑风格、室内空间大小。要考虑室内陈设、装饰的风格和材质、色彩倾向等因素。例如,宾馆、客厅的壁挂,造型风格可明快、活泼一些。书房、卧室的壁挂则可精巧、典雅一些。在空间较大的墙面,壁挂的尺寸可大一些,并且可考虑

采用立体或半立体的壁挂形式。在现代感强的环境中,壁挂的造型抽象性可强一些。而在室内陈设传统味道浓重的环境中,如果采用很现代的抽象壁挂装饰,就有可能使人产生不伦不类的感觉。

因此,只有使壁挂的形式与其装饰的环境相协调,才能使壁挂充分发挥出装饰、美化的功能。反之,如果壁挂的形式与环境不协调,不但不能发挥出壁挂的装饰、美化功能,反而有“画蛇添足”之感。

壁挂的具体形式有很多,而现有的壁挂形式也并不是一成不变的。因为壁挂的制作材料和工艺特点,在一定程度上决定和制约了壁挂的形式的特点。所以,人们对壁挂材料和工艺的不断开发,又会促使壁挂不断产生新的材料、新的技法、新的装饰语言和新的知觉形式。壁挂艺术家们对壁挂形式的不断创新,不但能不断丰富和美化我们的视觉环境,使我们不断感受和体验到各种新鲜的美感,同时也有助于我们不断开阔视野,使我们从中获得不同的启迪。

1、编织壁挂

编织壁挂是壁挂家族中最大的一个分支,有着最久远的过去和最兴旺的现在。传统的编织壁挂,多是以毛线或丝线为原料,以手工编织成平面或浅浮雕的壁毯形式。现代的编织壁挂,除壁毯之外,还出现了各种各样的新形式。但各种编织壁挂的新形式,又都是由手工编织的传统壁毯形式演化、派生出来的。

传统的壁毯依据其产地不同,风格特点有各种区别。

亚洲各地的传统壁毯,既有共性,又有个性。亚洲各地传统壁毯的共性是,普遍以图案化的造型为主流。长期以来,始终保持着平面化的装饰性风格。从构图框架上,大多采用大边、小边、外扎边相配套,并在边与边、边与大底之间,都是利用线道来造成各部分之间,相互隔离的基本模式。

亚洲各主要产区传统壁毯的个性,主要通过壁毯的图形、色彩内容,以及组织结构特征的不同而显现出来。例如,我国新疆地区的传统壁毯,色彩浓艳,图案以几何形的花卉纹样居多(见图3)。我

国北京地区的传统壁毯,色彩典雅,图案范围较宽。植物、动物、景物、人物、器物 and 几何图案,都可以成为其素材(见图4、5)。西亚一带的传统波斯壁毯,色彩华丽,图案花纹以细密著称(见图6)。

欧洲传统壁毯的特点,在早期也是以平面化的装饰性风格为主,到17世纪时,欧洲传统壁挂开始转向对油画的摹仿,从而失去了自己的特点。

现代编织壁挂可分为现代编织壁毯和个性编织壁挂两大类。现代编织壁毯仍然保持传统壁毯的基本编织工艺和基本毯形样式,但其毯面的图形,既完全摆脱了欧洲传统壁毯那种摹仿名画或照片的倾向,也完全摆脱了亚洲传统壁毯那种大边、小边、外扎边配套,毯面纵横多层线道的构图模式。现代壁毯追求利用编织结构和材料的特点,扬长避短地设计毯面图形,强调用明确的装饰性语言营造壁毯图形意境(见图8—28)。

个性编织壁挂则脱离了传统壁毯的基本样式,侧重于对多样化编织结构和材料的开发,强调利用纯粹的编织及编织语言和壁挂的肌理变化、空间变化构成其具有个性化的造型魅力。个性编织壁挂将材料与编织结构相结合的独创性,视为重要造型语言,常用较自由的编织、编结工艺,不拘模式地构成壁挂的不同肌理特征和丰富的空间层次。

从对个性编织壁挂形象特征认知上,可分为具象形式(见图30、32、34、35、41、44、45)和抽象形式(见图29、31、33、36、37、38、39、40、42、43、46、47、48、49)。从空间特征上,可分为以二维空间为主的形式(见图29—37)和以三维空间构成的形式(见图38—49)。以三维空间构成的,编织壁挂也被称为“软雕塑”。软雕塑也是现代纤维艺术中一种较为流行的艺术形式。

2、刺绣壁挂

刺绣是中国优秀的民族传统工艺之一。据考证,我国刺绣工艺至今已有三四千年的历史。辽阔的地域,使我国不同地区的刺绣形成不同的风格。在我国比较著名的刺绣风格有苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣和苗绣等。我国以刺绣制成壁挂的历史也很久远,汉代时的刺绣壁挂就已经有很生动的特点了(见图50)。

刺绣工艺的主要技法有错针绣、乱针绣、网绣、满地绣、锁绣、纳绣、纳棉、平金、盘金、戳纱、十字挑花、擞和针、套针、戗针、打子、辫子股绣、直针、缠针等。

刺绣壁挂具有做工精、重量轻、层次丰富等特点。对室内的装饰不受地域、季节变化的制约，尤其适合在家庭、宾馆、会客室等不很大的室内空间营造出优雅、亲切的气氛。

刺绣壁挂也曾经出现过摹仿著名绘画作品或照片的倾向。随着艺术观念的转变，现代刺绣壁挂艺术家们，开始探索以更能充分发挥刺绣技法优势的刺绣语言，设计、制作出突出刺绣工艺魅力的艺术壁挂。尝试对刺绣材料和技法的不断开拓、创新，并追求使刺绣壁挂能体现更加独立的审美价值和装饰趣味（见图51—64）。

3、缝缀壁挂

缝缀壁挂，是以织物为基本原料，采用缝补、缀拼等工艺而制成的壁挂。

缝缀的工艺源于民间。人们把裁剪服装等剩下的下角料集中起来，将各色碎布拼合，化零为整地加以充分利用，使其制成被面、褥面、坐垫、书包、服装等物。这样，既能够十分节约地充分利用材料，又可因为缝缀材料本身的变化丰富，从而使得将各种色彩、纹样的碎料经缝缀加工后，构成一种局部生动变化，整体和谐统一的装饰美感。早期的民间缝缀工艺大多是由纯手工制作。这样，在一件缝缀作品中，既凝聚着作品缝缀者辛劳的千针万线，也凝聚着作品缝缀者无限的爱心与温情。正是由于在缝缀作品中，这种淳朴爱心与温情的凝聚，使缝缀作品给人的感觉格外亲切。

以缝缀工艺制成艺术壁挂，则有意识地强化这种凝聚于千针万线之中的爱心与温情。在缝缀壁挂的设计、制作过程中，利用缝缀工艺所构成的视觉丰富性，不但可营造一种细腻的人性感，而且也以其特有的工艺结构特点，形成很自然的装饰美感。也正是基于这些因素，虽然现代艺术壁挂对缝缀工艺的利用，从材料、技法到形式，已经不拘泥于民间传统缝缀的正宗性，而是追求使材料、技法和形式向多元化发展。但是，在现代缝缀艺术壁挂作品

的设计中，都依然珍视民间传统缝缀工艺那种质朴风格，都普遍保留着民间传统缝缀工艺中那种人性的关爱（见图65—75）。

4、蜡染壁挂

蜡染是一种历史悠久的手工染花工艺（见图76）。蜡染工艺的染花原理是利用蜡的排染性特点，封闭被染织物的某些部分，使这些部分因不能与染料接触，而显现出未被染色的图形花纹。

蜡染壁挂的工艺制作过程是，先将白蜡或黄蜡等能够起排染作用的物质，放在容器中加温至熔化。用熔化后的蜡液在布、帛等纤维织物的壁挂基料上，画出所需的装饰图形。当用蜡液画出的图形冷却凝固后，可采用折叠基料的方法，使被画上蜡的部分形成不规则的裂痕。然后，选用不需加温就可固色的常温或低温染料，对用蜡处理过的壁挂基料整体染色。经过染色之后，再将壁挂放在热水中煮洗去蜡。蜡染壁挂在染色时，没有被蜡封闭之处，被染色，而被蜡封闭的部分，则因与染料隔离而不被染色。在蜡封闭部分折叠出的不规则裂痕，以使得少量的染料随裂痕渗透到壁挂基料上，从而在这些地方可显现生动变化的冰裂纹。这种冰裂纹在蜡染壁挂上，既能丰富壁挂形象明度、肌理的层次感，又能使壁挂增加一种亲切、自然的印象（见图77—83）。

蜡染壁挂的制作，既可用单色，也可用多色。多色蜡染既可一次封蜡，然后用不同色彩的染料，在不同的区域染不同的色。也可封一次蜡，染一种色。脱蜡后，再依需要再封蜡，染另一种色，以构成各种不同知觉感受的肌理层次和色彩效果。

5、扎染壁挂

扎染也称为绞缬，也是一种古老的手工染花工艺（见图84）。扎染的染花原理是通过对被染色织物，在染色前采用“缝”、“包”、“扎”等防染措施，隔离被染织物的某些部分，使这些部分因不能接触染料，或不能较充分地吸收染料，而形成未被染色，或染色不均的图形花纹。

传统的扎染多以平织的棉、丝等织物为基料。随着现代社会各种合成纤维织物的增多，和各种新结构织物的纺织品不断出现，使扎染工艺所能构成

的图案风格也趋于丰富。

扎染壁挂制作的工艺过程是,先将布、帛等纤维织物需要留出花纹的部分,用线进行缝扎、包扎、捆扎;或不用线,直接对被染基料进行结扎、拧扎等,做局部防染的准备。然后,将实施了防染处理的织物放入染料中染色。经染色后,再将其放入清水中漂洗至无浮色为止。之后,将扎线拆除,将结、拧部分解开。

因为在扎染的染色过程中,纤维材料对溶解于水中的染料有一定的渗透作用。所以,常常使被扎结部分的边缘地带形成一种十分自然又非常丰富的色彩浓淡层次变化。而且在扎染的过程中,还能出现许多在设计之外的偶然效果。这些由工艺特点造成的色彩层次,和意料之外的图形和色彩关系,使扎染壁挂具有一种自然、神奇的魅力(见图85—89)。

扎染壁挂既可染单色,也可染多色。多色扎染的染色过程,是在前一次扎染的基础上,根据花纹、色彩布局的需要,再重新扎封,并染色。一般情况下,多色扎染的染色顺序,应先扎染浅色,后扎染深色。这种先浅后深的染色顺序,有助于对壁挂色相和明度层次关系的整体把握。

用扎染工艺制作的壁挂,具有原料成本低廉,制作工艺简便,不需要专用工具,加工时间快捷等多种优点。这些优点,可使扎染壁挂成为一种较易在大众中普及的艺术壁挂创作形式。

6、手绘壁挂

手绘壁挂是指,利用某种基本材料为载体,以绘制技法为主制作的壁挂。

手绘壁挂不等同于纯绘画。手绘壁挂与纯绘画的不同之处,主要通过两方面体现出来。

首先,纯绘画是一种以表现性功能为主,并相对独立的绘画形式。其表现内容和形式,具有自由性。是依据画家的心境和兴趣而成其内容与形式的作品。纯绘画的构思,可以不受其作品展示环境因素的制约。

手绘壁挂,是一种以装饰性功能为主,并具有从属性的绘制形式。其表现内容和形式,不是孤立的,要受到其装饰功能制约。是依据对特定室内环

境变化、装饰的需要,而成其内容与形式的作品。手绘壁挂的构思,受到其展示环境中,现有材质、色彩、造型风格等因素的制约。是在综合权衡各种因素后,以强调对环境亲切感的营造,并追求“适型造型”的构成壁挂形象的具体特征。

另外,纯绘画强调不同画类,采用相对稳定的载体材料、颜料和工具、技法。

手绘壁挂对载体材料的利用则不固定,对颜料也不局限于一般的绘画用颜料,而对工具、技法更具有较大的灵活性,注重“因材施艺”体材料和工具、技法(见图90—95)。

7、拼贴壁挂

拼贴壁挂是用拼合、粘贴的方法制成的壁挂。拼贴壁挂具有材料来源丰富,易于工艺操作等特点。

依据拼贴材料的不同,可以将拼贴壁挂分为软质材料拼贴(见图96、102)、硬质材料拼贴(见图100、101、104)和综合材料拼贴(见图97、98)三种基本形式。

由于在壁挂设计中,拼贴材料的不同,不但可丰富壁挂的图形和色彩效果,而且对丰富壁挂的肌理特征,也能发挥重要的作用。因此,在拼贴壁挂的设计和制作过程中,可通过对不同材料的选择,使拼贴壁挂的视觉和触觉变化丰富;使其装饰趣味增强。

8、漆艺壁挂

漆艺壁挂是特指用大漆为主要原料制作的壁挂。大漆也称为天然漆,是从漆树上分泌出的液体。漆树是一种多年生落叶乔木,原系野生。我国在西周时就已开始进行人工培植漆树,而且我国也是世界上最早使用漆制品和产漆最多的国家。因此,在国外,人们也常把大漆称为“中国漆”。漆艺壁挂的原料除大漆外,还可以配合金、银、铝、蛋壳、贝壳、木材等各种材料,以及银朱等入漆颜料。

漆艺壁挂技法也很丰富,常用的技法有刻漆、堆漆、雕漆、嵌漆、绘漆、磨漆等。

漆艺壁挂浑厚绚丽,深沉而含蓄,是一种制作精细的壁挂形式(见图106—116)。

9、陶艺壁挂

中国是一个曾以陶瓷著称的文明古国,在中国,陶艺有着辉煌的历史。以陶瓷工艺制成的壁挂,也受到人们的喜爱。陶艺壁挂,主要是指小型陶艺装饰,如陶艺挂盘等形式。

陶艺壁挂的技法和形式也有很多种,比较常见的形式有手绘(见图117、118)、刻花(见图119)、浮雕(见图120)、透雕(见图121)、堆雕(见图122)等。陶艺壁挂在烧制过程中,其釉彩可形成不同的特点,产生自然的丰富变化。这些釉彩的变化,常使陶艺壁挂因此而增添个性特征,并产生更加迷人的魅力。

10、木雕壁挂

木雕壁挂是以木材为原料,采用雕刻工艺制成的壁挂。依据木雕壁挂的不同特点,可以将其分为浅雕壁挂(见图123、124)、深雕壁挂(见图125)、透雕壁挂(见图126)、圆雕壁挂(见图129)四种形式。

因为木材本身的天然材质特点,常使木雕壁挂产生一种自然、朴实的印象。使人与大自然从心理上更加接近。所以,在对木雕壁挂的设计、制作过程中,要格外重视对其自然肌理和色彩特征的利用。这些自然肌理和色彩特征,不但能诱发艺术家对艺术形象的构思,而且也是沟通人与自然情感的主要媒介。

11、金工壁挂

金工壁挂是指以金属材料 and 工艺制成的金属工艺壁挂。较多见的金工壁挂形式,以平面或半立体的形态居多(见图130—133)。

金、银、铜、铁、铝、钢等金属材料,都可以制成壁挂。经常用来制成壁挂的金属材料有铜、不锈钢和铁等。

金工壁挂的制作工艺有多种,例如,锻造、铸造、焊接、雕刻、镂空、镶嵌、镀金、镀银、镀铜、镀彩色镍、镀彩虹铬、电解处理、抛光、染色、火焰喷涂等。

金工壁挂在壁挂的大家族中,虽然仅属于小支

系,但是,金属材料所特有的光泽、颜色特征,以及金属加工过程所具有的延展性、可塑性,使金工壁挂形成独特的风貌。

12、组合壁挂

对现有材料,不改变其基本特征,也不做过多的修饰,而是采用比较简便的方式将其组合后,所构成的壁挂,就是组合壁挂(见图134—141)。

组合壁挂具有材料来源广泛,制作工艺简便的优点。常常能以与生活客观“似与不似之间”的形象特征,营造出一种“巧合”的幽默感和平中出奇的新鲜感。

在组合壁挂的创作过程中,艺术家通过对现有客观材料的形状、色彩、肌理等自然特征进行认真观察,并以此为依据,寻求对现有客观的重新发现。艺术家以其新发现为切入点,以强烈的个性化体验,创造性地将现有材料进行组合,从而赋予其新的内涵和新的生命。

因为组合壁挂的设计、制作,多是利用最普通、最常见的材料,其工艺制作对技术性要求也不高。所以在组合壁挂的创作过程中,最关键的环节,其实就是一个转换视觉角度,去重新审视客观材料的内容并重新联结和解释客观材料内容的独特构想。

13、综艺壁挂

综艺壁挂是指使用综合材料,配合综合工艺技法制作的壁挂。

综艺壁挂的材料配合,较多见的有两种类型。一种是由不同特点的软材料相配合的形式(见图144、145、14—156);另一种是由软材料与硬材料相配合的形式(见图147、148、164—170)。以软材料与软材料相配合的综艺形式,肌理对比丰富而含蓄。以软材料与硬材料相配合的综艺形式,肌理对比显著,可形成材质间较明确的互衬性。综艺壁挂的具体工艺技法,则依材料特点的不同而不同。

因为合理、巧妙的技法本身,也可引起视觉兴趣,产生美感。所以,在壁挂设计和制作中,构成技法的丰富性、综合性,也是使壁挂提高审美价值的一种方法。

