

【文学艺术】

现代建筑壁画艺术创作谈

蔺宝钢¹, 张 伟²

(1. 西安建筑科技大学 艺术学院, 陕西 西安 710055; 2. 长安大学 建筑学院, 陕西 西安 710061)

摘 要:现代建筑造型及室内外环境愈来愈重视文化的载体——壁画艺术的溶入,而壁画艺术如何对应于建筑,确立相应的艺术形式是现代建筑壁画所面临的任务,为此,应从设计理念及其理论的高度确立现代建筑壁画艺术创作的模式。

关键词:建筑壁画;创作模式;设计理念

中图分类号:TU—851

文献标识码:A

文章编号:1671-6248(2003)03-0082-03

The Creative View about the Art of Modern Architectural Fresco

LIN Bao-gang¹, ZHANG Wei²

(1. Academy of Art, Xi'an Architecture Science and Technology University, Xi'an 710055, China;

2. School of Architecture, Chang'an University, Xi'an 710061, China)

Abstract: people pay more and more attention of adding the art of fresco into the modern architectural mode and indoor and outdoor environment. However, how to make the art of fresco correspond to architecture and set corresponding art mode is the most important tasks to the modern architectural fresco. For this reason, we should use the way of designing idea and high level of theory to settle the process mode of modern architectural fresco.

Key words: architectural fresco; created mode; designing idea

建筑环境艺术是一门涉及自然生态、社会文化、科技水平等诸多因素的综合学科。不同地域、不同民族以及不同的时代都在各自的文化背景、伦理道德观念的影响下,形成各自特有的建筑文化与环境艺术审美意识,而建筑壁画作为建筑文化的重要载体已成为建筑与环境艺术中不可缺少的重要组成部分,它是将凝固的抽象化的建筑构筑物增加了具有形象化的人文思想的色彩,使建筑环境与空间具有更加丰富的内涵,建筑的文化性有了更加具体的并为大众所接受的艺术形式,因此,建筑壁画在建筑环境艺术中占有重要的地位。

一、现代建筑壁画的创作模式

从现代建筑壁画的发展趋势来看,建筑结构的趋向单一化、简洁化使得建筑环境内的壁画艺术也开始重视解决壁画与建筑环境的结合与协调关系,

特别是现代建筑的装饰艺术成为建筑的一个重要组成部分,使得传统的室内单一的建筑环境变得更具丰富的艺术美感。同时,也要求建筑内外壁画艺术摆正位置,首先要摆脱自身的过于独立性,由此而引发现代建筑壁画艺术在创作中应溶入新思想、新观念。这种新思想、新观念是随建筑的时代性而定,现代的建筑应用现代的建筑壁画设计理念,应建立在和现代建筑相对应的设计理念上进行设计,应符合现代人的欣赏习惯、现代人的生活感受,特别是对建筑环境艺术的认知感,环境的艺术化已成为现代城市建设与发展的重要标志之一,观念的更新是思想性的重要体现,脱离了时代性,是不可能产生好的艺术作品,改变旧有观念、顺应现代城市建设发展是建筑文化中应遵循的大原则。

从观念上理解,现代的建筑壁画已不是传统壁画艺术的代名词,因此我们可以从三个主要的方面

收稿日期:2003-06-10

作者简介:蔺宝钢(1962-),男,西安市人,西安建筑科技大学艺术学院副教授,主要从事城市雕塑艺术教学与科研。

来界定现代建筑壁画艺术的特征,即:现代建筑壁画艺术的形式美;现代建筑壁画艺术的材料美;现代建筑壁画艺术与现代建筑的协调美。

以上三个方面在现代建筑壁画的创作中起着至关重要的作用,并决定着现代建筑壁画艺术的风格样式,这种新的观念与思想是现代建筑壁画艺术区别于传统壁画艺术的重要因素,现代建筑壁画艺术正以全方位多角度的思维理念引导大众以新的美学欣赏方向,为拓宽建筑艺术的审美情趣增加了无穷的魅力。

(一)现代壁画的形式美

随着科学技术的日新月异以及经济、文化水平的不断提高,特别是现代的高科技引发了信息时代、计算机时代的迅猛发展,使人们的思维方式和生活节奏都大大加快,随之而引发的便是艺术领域里各种流派蜂拥而至,呈现多元化的发展趋势。由于人们在理念思维上发生了变化,在艺术风格上更多的转向对形式的大胆探索,建筑艺术的重大变化是从20世纪20~30年代开始的,首先在建筑形体上追求块感与简洁的造型。随着建筑科技的发展,以及节约土地资源有效利用空间的观念,现代建筑越建越高,其体积也越来越庞大,室内空间的功能区域界定越来越多,使得室内的空间有许多地方已无采光可言,大面积的墙壁空白靠什么来填充?包括室外的墙壁由于无窗可开也同样留有大量的空白墙壁,最合适形式自然当数壁画艺术。由于现代建筑设计思想的变革也引发了区别于传统壁画形式的现代壁画,更确切含义应该说是现代建筑壁画,它逐步摆脱了传统壁画模式中的过于独立性,在传统的壁画中如中国的敦煌壁画,它和建筑已无联系可言,前后历经几百年在石窟的墙壁上所绘制的画称之为壁画,但它的绘画风格根本无需过多考虑与建筑的关系,这种绘制在墙壁上的作画形式可以放在任何一个寺庙里、殿堂内。因此说它的绘制形式应算是放大在墙壁上的绘画艺术。因为传统的壁画艺术几乎不去考虑如何对应建筑的形式关系,现代的一些专家学者津津乐道谈论壁画艺术时或讲传统壁画的辉煌,或讲现代壁画的多样,但都忽视了或者说没有从根本上将现代建筑壁画艺术与传统壁画艺术区别开来。从壁画艺术的渊源来说,有其延续性,而更多的是一种本质的区别,特别是在形式上的差异。说传统意义上的壁画艺术是一种放大的绘画作品应不为过,如中国的永乐宫也好,敦煌也好,以及西方米开朗基罗的创世纪、达芬奇的最后的晚餐,其壁画的形式与当时的绘画风格并无两样,只是尺寸的

区别,位置设置的区别而异。而现代建筑壁画艺术要求的方面很多,就形式而言它所追求的首先是壁,其次是画。纵观中国现代的建筑壁画,由于其创作者大都是画家来完成,由于不深谙建筑的特点与建筑壁画的关系,因而走入了一个创作的误区,使得建筑壁画的创作溶入了强烈的个人色彩,因而出现了国画家创作的壁画带有明显的国画形式,更多的沿袭传统的壁画模式,并不考虑其所处的时代与建筑的模式。有许多壁画只是放大的长卷绘画,已不具备和现代建筑的对应与制约关系,失去了建筑壁画的特色。壁画艺术作为依附于墙面为载体的一种表现形式,究竟是适应墙壁还是破壁而立,这是现代建筑壁画所要解决的核心问题,也是多年来艺术界所探讨和关心的话题。

众所周知,室外的城市雕塑往往赋予一定的主题与思想,特别是大型的广场以及市区较大的街心花园还有城市的人口主干道,总是希望雕塑艺术能够作为一个城市的标志与象征,使雕塑本身承担着城市文化的内涵,而大多数的雕塑还是起到了装点城市的文化氛围,给一些寂静的视野空间以及过于现代的几何形式的建筑增加了一些柔和的美的欣赏因素。而室内外的大量空白墙壁也同样需要一定的视觉感知来调节对过于单调沉闷的室内空间的不适应性,但它与室外雕塑的区别在于受到更多具体的环境制约,它是在建筑环境内的一种对比与协调的关系。

现代建筑壁画形式美的追求是重要的,我们所见到的大量建筑壁画往往处于一些休闲的区域空间,很少见到在一些繁杂的区域如商场内设置壁画,休闲区域往往需要给人一种轻松的感觉,正如许多餐厅的背景音乐往往是播放一些轻音乐,而很少有播放交响乐。现代建筑壁画的特征注定了其形式存在的价值。处于公共环境中的壁画艺术从内容到形式上的风格特征,特别是现代建筑环境内的轻松和谐的形式美更适合公共环境中人们审美的情趣。

(二)现代建筑壁画的材料美

材料的演变与全方位的发展已成为现代建筑壁画创作的一个重要因素,许多壁画家已意识到建筑壁画的创作在选择材料的得当与创作的成功与否有着不可分割的作用,许多建筑壁画是根据材料的特征去构思设计壁画的形式,因此,材料的肌理美也是现代建筑壁画与传统壁画的重要区别之一。没有现代新型材料的多变与发展,也就不可能产生如此丰富多姿多彩的现代建筑壁画,如沈阳机场候机大厅设计制作的“向太空”作品是利用不锈钢进行制作的;陕西省宝鸡市幼儿园的壁画是用马赛克制作的。

还有许多利用各种材质的肌理制作的建筑壁画,这在传统壁画是不可想象的。

材质的优劣并不决定壁画的成败,最重要是如何利用和开发材料肌理的美学价值,只有巧妙的构思并与材料的肌理特性相吻合才会有好的建筑壁画作品问世。现代新型建筑材料的开发会改变室内外的建筑与装修的风貌,同样也会启动建筑壁画的形式语言,一个优秀的壁画家如果对新型材质的特性缺乏足够的认识也就难以制作出与建筑物相适应的壁画。因此,熟知材质的肌理美是建筑壁画创作的基本要求。

(三)现代建筑壁画与建筑环境的协调美

现代建筑壁画所容纳的范围广,对于画家要求的知识面更宽。因此,壁画的设计决非壁画家妙笔加构思就可完成的,它已不具备个体的单一架上绘画的特征。现代建筑壁画的发展使壁画界同仁清醒地认识到:一幅壁画的创作,首先应对建筑与室内设计构思的理解与建筑环境装饰特征的理解是至关重要的。建筑壁画艺术在创作思想上是否需要承载过多的内涵也是我们讨论的焦点。大多数建筑壁画在创作时总感面积很大,壁画家总想设计出宏篇巨著,使作品的内容过于丰富,因而易失去建筑壁画的形式美,处于公共环境中的建筑壁画应使人们在轻松的氛围中受到陶冶,通过审美意识的提高,潜移默化地达到教育的目的。这也是当今与传统的只重说教而忽视审美的主要区别。

现代建筑壁画的发展与现代建筑发展是一个同步的概念,现代建筑的发展使得壁画艺术的理念与形式更加超前,体现了一个时代的进步,它与建筑艺术的发展是密不可分的,这正是更多的壁画家呼吁壁画艺术与建筑艺术的结合问题。

现代建筑壁画的模式更多的趋于将传统的三维空间模式推向二维空间,更注重壁画形式的平面化,更多的溶入于设计构成因素与装饰因素。从现代建筑壁画的理念上分析,可看出,壁画在内容上、形式上追求平面化的装饰效果是受现代工业文明发展的影响,以及与现代建筑壁画所处的空间与位置有直接关系。作为现代人,生活节奏不断加快,而现代壁画基本上都是处于公共场所,而公共艺术一方面是它的功用性,另一方面则在于它的精神与文化的内涵。

城市的功能日趋丰富与复杂,公共环境与公共设施日益增多,人口膨胀,使人们在高度紧张、压抑及快节奏的状况下生活。而壁画的独特魅力恰恰可

起到休闲和调节的功能,改造和美化了单纯的环境空间,使得建筑空间多姿多彩。

二、建筑壁画的目的

每一座城市,每一座建筑物所处的地理位置、经济地位、产业特征以及文化背景甚至在不同的发展周期都有其强烈的个性与特征,建筑壁画的目的见图1。

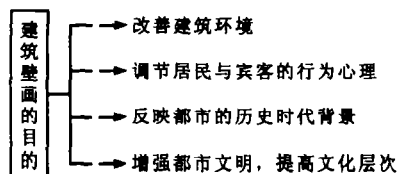

图1

公共艺术已不是个体的行为。处于公共艺术中的建筑壁画,在一定范围内往往可成为一种文化现象,象征着一个国家、一个民族的文化精神,一座城市的特点。如美国的城市街道将大煞风景的大量旧墙面绘制成壁画,形成了一种全新的街区风貌。许多国家里也有类似的街区壁画,使得现代壁画有大规模装饰城市的作用,并且较其它艺术形式更加强烈和大众化,这种全新的观念使现代壁画具有更强烈的文化色彩。

三、建筑壁画发展的未来

在美国壁画(mural)的含义是由壁画、壁饰(mural decoration)与墙壁装置(mural installation)三个内容组成的,其形式已将现代壁画艺术的材料与装置特点都作为一种重要的艺术表现形式。

随着信息时代的到来,使人们的艺术认识上从理念到形式都发生飞跃。从建筑、绘画、雕塑以及音乐都以全新的风貌展现在世人面前。现代建筑壁画的发展还要靠壁画家宏观构想与多方面的修养来构成,任何一种急功近利的行为都会影响壁画艺术的健康发展,并给后人留下难以修正的垃圾。

建筑壁画的发展会愈来愈趋向边缘学科,它不再是一种绘画形式,而是走向多学科的综合。论及壁画艺术的未来,很难有一个统一的标准,这要靠壁画家们去不断探索。

参考文献:

[1] 徐志坚.走近壁画[M].福州:福建美术出版社,2001.

[责任编辑:陈志和]