

BI HUA BAI TU

壁

画

朱基元

绘

百

图

福建美术出版社

朱基元绘

壁画百图

福建美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

壁画百图 / 朱基元绘. — 福州: 福建美术出版社,
2002.1
ISBN 7-5393-1095-2

I. 壁... II. 朱... III. 壁画-作品集-中国-现
代 IV. J228.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第097573号

策 划: 孙志纯
书籍设计: 志纯 + 精信

壁画百图

朱基元 绘

福建美术出版社出版发行

(福州东水路76号)

福建彩色印刷有限公司

开本 787 × 1092mm 1/8 19印张

印数 0001-3000

ISBN 7-5393-1095-2

J.1072 定价: 68.00元

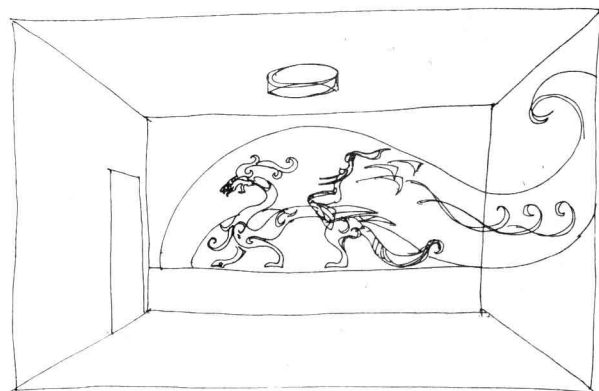

朱基元，1949年9月1日生，
江西南康人。福建省艺术馆画
家，中国艺术研究院文化艺术市
场研究中心创作委员，中国建筑
学会室内设计分会会员，中国舞
台美术学会会员，中国美术家协
会福建分会会员，福建美术家协
会水彩画分会常务理事。马来西
YA KE JU RUTER AAN KESANTIAN HUA
MAY (M) SDN. BHD 艺术工程设计
师。

壁画刍议

浅析朱基元壁画粉本艺术

● 俞梦彦

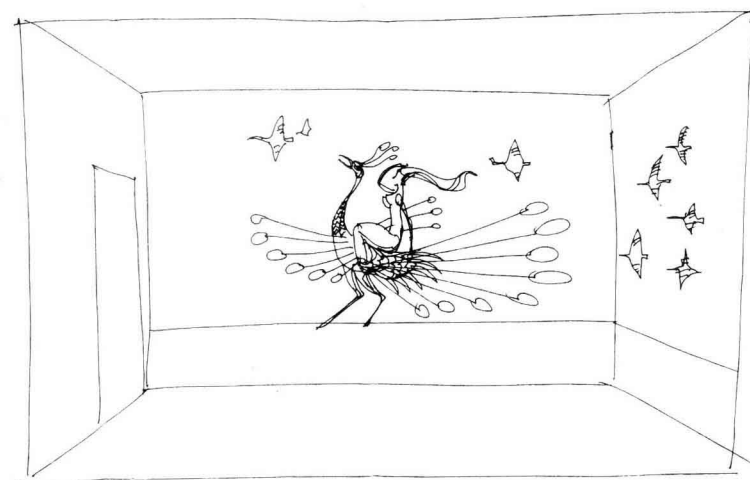
壁画是依附建筑物的艺术，是环境艺术的重要组成部分，也是历史最悠久的绘画形式之一。考古发现，法国拉斯科洞窟（The cave of Lascaux）中的动物壁画是人类美术史上最早的绘画记录，距今已有15000年左右。壁画忠实地记录了世界各个文明发源地的政治、经济、宗教、哲学、文化、科学的总体面貌和发展变化，以及许多民族盛衰消长和相互影响的历史。壁画伴随着人类灿烂的文明历程，留下了一页页辉煌的篇章。

中国壁画从古至今，浸透了先民和历代艺人、工匠的辛勤汗水，创造出大量独具民族风格，灿烂辉煌的壁画艺术，在世界艺术之林焕发出耀眼的光芒。中国史前古代岩画遗迹极为丰富，大都是敲凿而成的岩刻画。内容多表现动物、狩猎、争斗和巫术舞蹈等。色彩单纯，形象古朴稚拙，体现了原始壁画的简单粗犷的风格。战国时期出现了大量宫殿寺观壁画，发展到秦汉时期壁画艺术已蔚然壮观。这个时期的宫殿寺观壁画和墓室壁画的内容丰富多彩，有的以歌功颂德为主，表现统治者的威严；有的描绘历史故事，作为成败得失的鉴戒，有的绘制功臣肖像作为臣僚励志的楷模；有的描绘忠臣孝子、烈士贞女宣扬封建道德；有的表现乐舞百戏、丰盛筵宴、农耕放牧反映社会生活。还有许多画面以描绘神话故事、历史传说：如伏羲女娲、御龙升天、神禽瑞兽，翼龙翼虎等。他们已摆脱宗教、巫术的束缚而成为神话、历史、现实相混合的五彩缤纷的浪漫艺术

世界。这些壁画多以线描造型，布局饱满而实在，人物造型古拙夸张充满力量，线条流畅富有动感，常以弯曲弧线概括对象，艺术家已经掌握表现运动的复杂技巧，赋彩鲜丽明快、五彩斑斓。确立了以线造型的民族风格。

佛教自两汉传入中国，至魏晋南北朝开始迅速地发展起来。随佛教传入中国的佛教壁画，此时描绘的内容虽然主要是印度的佛传、佛本生，亦包含南北朝战乱、苦难的影子，但是壁画的风貌已完全中国化了，壁画的外形式（结构、线、色、图案装饰等）也与中国传统壁画形式相结合，那些代表魏晋以来门阀士族贵族的审美理想，摆脱世俗、摆脱现实战乱，飘逸自得秀骨清相的石窟雕塑，以洞察一切的睿智微笑，面对那惊恐的悲惨世界。中国风格样式的佛教壁画此时已充分地展现出来。

唐朝成为当时世界上最强大、最富庶、具有高度文明的大国。这时期佛教为统治者所利用和提倡，大规模石窟造像、石窟壁画不断涌现，其规模和水平都是空前的。在丝绸之路上，举世闻名的克孜尔石窟画、敦煌莫高窟壁画，此时已进入它的鼎盛时期，代表着我国封建社会壁画发展的一个高峰，是我国壁画的瑰宝。这些举世瞩目的壁画中，一部分是表现佛教题材的佛传故事，以及追求虚幻世界的大量净土经变画，这些经变画中常常出现盛大歌舞场面。另一部分是表现传统的神话传说、历史故事和现实故事。从广阔的

层面上反映了当时的社会生活，题材十分广泛，壁画场面宏大，构图热烈饱满，色彩瑰丽典雅，人物造型健壮丰满，形成独特的唐代造型和气派。线条融进深厚的书法底蕴更加流畅飞动，一切绘画技巧都达到空前水平。如果说魏晋南北朝的佛教壁画是一种地道的反理性的宗教迷狂，其画面的基调是狂热、紧张和粗犷，那么到盛唐的石窟壁画是以欢乐和幸福、绚烂和华丽的幻想构成极乐世界的颂歌。

宋元以后，因文人画思潮的发展，绘画上独尊水墨写意。依附佛教的壁画艺术从盛转衰，但值得一提的是永乐宫壁画的成就在石窟艺术落日余晖中呈现出辉煌的余韵。其造型的大度、线条的韵律、构图的饱满、色彩的浓重而典雅，为世人所称道。

现代壁画的形式呈多元发展的态势，它对各种观念流派的美术思潮都做出最敏感的反应。在各国现代壁画发展中，本世纪出现的抽象主义、达达主义、波普艺术、观念艺术、超写实主义……都先后在壁画艺术中得到表现。艺术家的个性在壁画艺术中得到充分发挥，而民族本源的壁画与现实生活内容的结合，与时代精神的结合，也是当代重要的艺术形式。时下，有的壁画更向着综合发展，随着声、光、电等各种现代技术的广泛应用，正扩大和延伸着壁画的艺术感染力。

改革开放以来，我国的建筑业随着经济大潮而勃兴，这为新时代的壁画带来了复兴的机遇。

一批有质量的壁画在全国各地建筑群中出现。朱基元有幸加入了这一时期壁画创作的浪潮。十多年来他在省内外创作了大量壁画，还应邀前往马来西亚艺术考察和壁画创作，在社会上产生了一定的影响。现在，这里发表的七十多幅朱基元先生的壁画和粉本，是他十多年壁画创作生涯的足迹，从中可以窥见其壁画创作的整体风貌和他内心艺术世界的堂奥。

在这批壁画作品中，不论是带有神秘意蕴、充满浪漫色彩的《华夏古韵》《女娲造人》《瑶池会》等作品；还是描绘现实风味的《中国二十四节气图》《客家风情》《西施浣沙》等作品；不论是描绘天上的或是人间的，作者无不直接地取材于华夏古代神话、历史传说和民间故事。这 and 传统壁画内容一脉相承，它大量地吸取了我国传统壁画的精华，历代壁画的宝库成了朱先生取之不尽的矿藏。

壁画艺术发展的历史长河中曾经留存下无数精彩无比的壁画粉本，如现存的八十七神仙图卷、朝元仙仗图，敦煌藏经洞也发现曾存有数以万计的壁画粉本，这些精巧绝伦的粉本无疑都是历代艺术家壁画创作中经验的总结，不断丰富完善的结晶，它为我国壁画的发展、流传起着十分重要的作用。朱基元的壁画粉本充分借鉴了中国传统壁画风格，对线描技法的掌握十分娴熟，线的起伏、线的疏密、线的韵律、线的节奏，无不体现了中华文化的内涵，一张张优美的画面犹如一曲

曲线的交响乐。在线描构成的人物造型中可以感受到作者追求舒展、优雅、娴静的东方女性特有的美感和情调，在传统人物画造型简括、大气、圆润的基础上融入精细的美感。画家十分重视细节的描绘，线和形的排列势同而意背，强化装饰性的排列、组合，整体画面透露出强烈的装饰风。在《女娲补天》《华风古韵》《瑶池会》《长乐图》等神话故事的壁画作品中，可以看出作者广泛地吸收了远古图腾，青铜饕餮、夏商陶制、战国木俑、以及秦砖汉瓦的艺术精华，还有少数民族的纹身、图案。这些经过再创造的朱雀、白虎、飞龙动物造型、重新组合的青铜纹样、以及纹身后的飞天……使画面充满了神秘的梦幻般的意境，民族的风彩神韵更是强烈地突现出来。

画家在《浪花与礁石》《妙音鸟常鸣》等画面上展开了想像的翅膀，浪漫的水花洒满了壁画的各个层面。画家把无数的女人体组合在一个巨大的浪花上，以海洋中的贝壳和海草组合成女性的服饰，使画面既增强了装饰性，又增加了海洋神话的浪漫气氛。

《妙音鸟常鸣》则将人首与鸟的翅膀、羽毛巧妙地结合在一起，将古典乐器的协奏代替鸟的齐鸣，这种大胆的夸张想象与古代壁画中人首蛇身、人首鸟身等艺术精品似有异曲同工之妙。可以说这是作者对古代艺术消化吸收后的再创造。

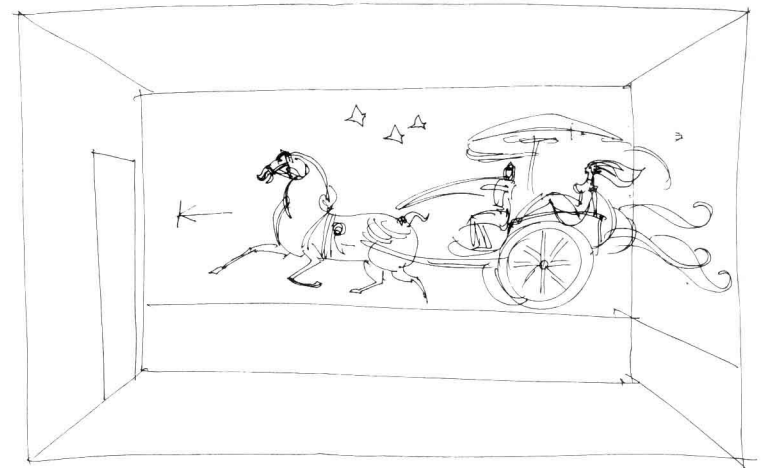
《中国二十四节气图》《南国雨林》《客家风情》等一些现实风味的壁画中，画家对农家风情、古

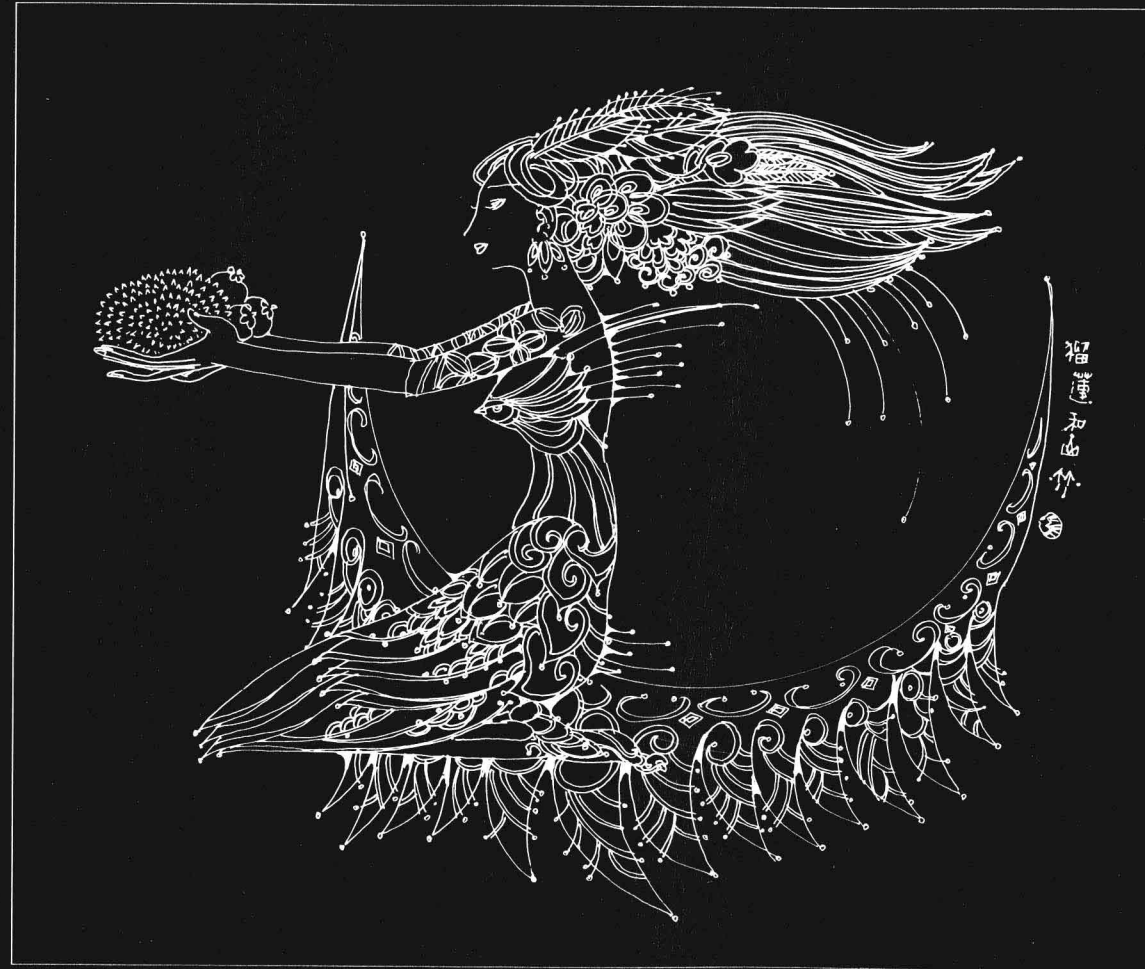
典人物服饰道具、自然风貌以及相关人和物入木三分的观察研究，发自内心的夸张提炼，浮想联翩的变形重组无不令人叹服。画家善于根据建筑和环境需要巧妙利用建筑空间、立柱、门框，营造出与环境和谐、协调的整体氛围。这些无不体现出画家对整体气氛的精心营造。

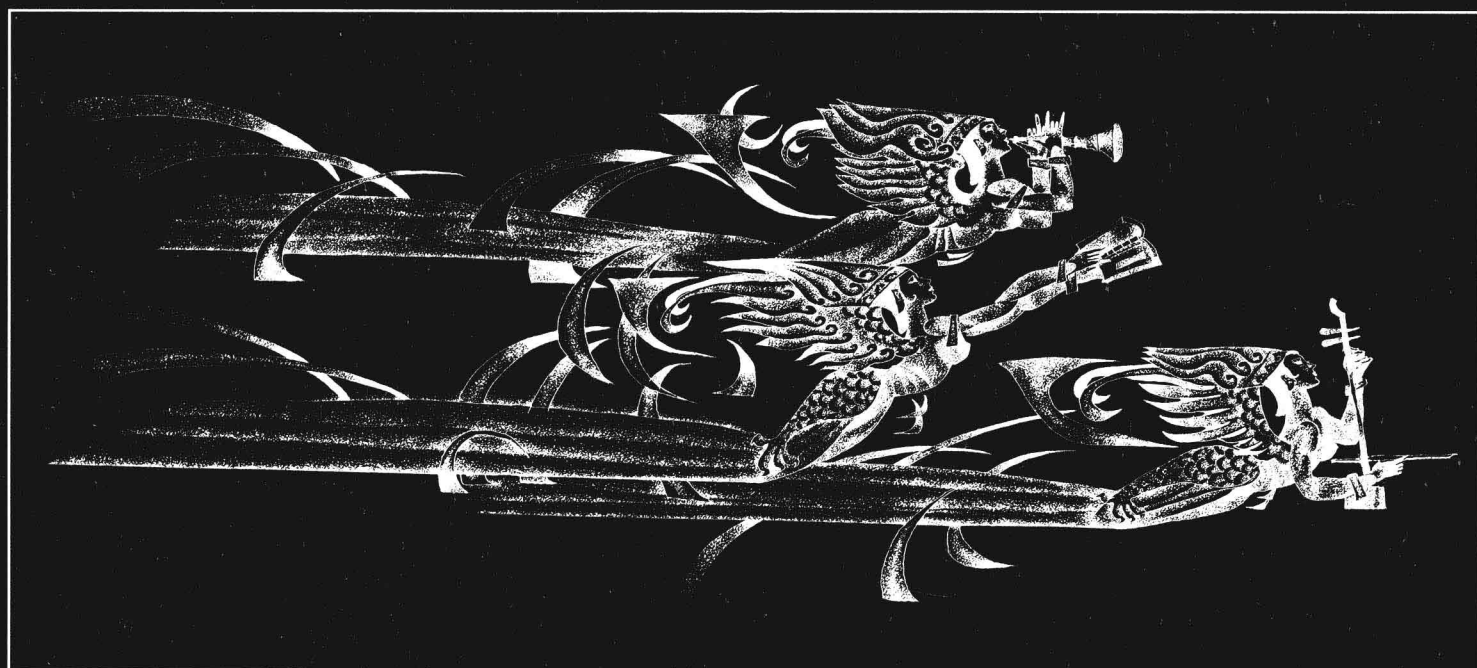
前些日子，我浏览了朱基元先生多年来的大部分作品，又一起进行了深入交流。他对华夏传统文化的理解、对西方古典艺术和现代艺术的迷恋以及他海纳百川的艺术胸怀，都给人留下深刻的印象。目前他在壁画创作上已取得了骄人的成果，这与他年青时刻苦自学、丰富的舞台美术设计和制作经验以及大量的连环画创作实践是分不开的，这些经历是他今天成功的坚实基础。

艺术的天地是无止境的，艺术的进步不仅是技艺的熟练，同时在于观念的更新和思路的突展。画家如果能在更高的艺术层面上对自己提出要求，如对每一幅作品能有更多的推敲，在意境的深度上、在造型的民族特色和个性化的结合上、在技法的纯度上、在材料的选择和应用上，都进行新的探索 and 追求，那将使他的壁画艺术更臻完美。再有时日，我想他会有新面貌的力作问世。

2002年1月

目录

西双版纳风情	捌拾肆
浪花与礁石	捌拾
飘	柒拾玖
月夜赏牡丹	柒拾捌
荷花图	柒拾柒
女娲造人	柒拾陆
欢乐的原野	柒拾肆
春风吹过南亚	柒拾叁
龙女献宝之二	柒拾贰
劲舞	柒拾壹
龙女献宝之一	柒拾
劲舞	陆拾玖
梳	陆拾捌
客家风情	陆拾陆
陈青姑斩蛇	陆拾伍
青山何在	陆拾肆
飞天之二	陆拾贰
飞天之一	陆拾
妈祖的传说	伍拾捌
长乐图	伍拾陆
古乐舞	伍拾肆
珍珠姑娘	伍拾贰
牡丹仙子	伍拾
赴瑶池	肆拾捌
塔西堤风情	肆拾柒
金狮鱼的传说	肆拾
葛仙化蝶	叁拾柒
骑虎进山	叁拾肆
吹箫引凤	叁拾壹
妙音鸟	贰拾捌
戏说马来鲤鱼湖	贰拾壹
天女散花	拾陆
中国二十四节气图	玖
瑶池会	壹
目录	
前言	

西施浣纱	女媧补天	情系石牛	壮哉山河	南国林	马来云海	武夷云涛	飞瀑图	南国雨林	天风海涛之一	天风海涛之二	孔子出游图	飞龙图	夜宴图	劲舞	孔雀赋	龙凤呈祥	百鸟朝凤	风华古韵之一	风华古韵之二	劲舞	劲舞	风华古韵之三	送沈下贤谪尉南康	苏东坡访田辟	十洲风起一龙吟	孔雀图	花卉一组	壁画一组	仙人台	南国雨林	沽酒过南康	沥线描金一组	妙音鸟常鸣
捌拾伍	捌拾陆	捌拾柒	捌拾捌	玖拾叁	壹零零	壹零贰	壹零肆	壹零陆	壹零捌	壹零玖	壹壹零	壹壹壹	壹壹贰	壹壹叁	壹壹肆	壹壹陆	壹壹捌	壹贰零	壹贰贰	壹贰叁	壹贰肆	壹贰伍	壹贰陆	壹贰捌	壹叁零	壹叁贰	壹叁叁	壹叁肆	壹叁陆	壹叁柒	壹叁捌	壹肆零	壹肆壹

