

王艳
编著

壁画艺术与公共环境

BIHUAYISHU
YUGONGGONGHUAJING

DANGDAIBIHUAYISHUXINGCHENGYUJIFAYANJIU

当代壁画艺术形式与技法研究

武汉理工大学出版社

王
艳
编
著

壁画艺术与公共环境

——当代壁画艺术形式与技法研究

武汉理工大学出版社

内 容 提 要

本书根据21世纪环境发展需要,系统地介绍了环境艺术中壁画艺术与公共环境的艺术形式及技法研究,基于作者多年来实践、教学与研究,全书由八个部分组成:壁画艺术的一般性概念、壁画艺术的基本功能、壁画艺术的一般性分类、壁画艺术与公共环境关系、当代壁画艺术与各类公共环境、与公共环境相协调的壁画画面构成、公共环境中壁画艺术表现形式与手法、壁画艺术制作的材料与方式;在书中分类提供环境艺术壁画、建筑外立面壁画、室内壁画,用图片作为案例,通过案例对各种材料的表现技法进行解析,可读性强。

本书理论与方法并重,图文并茂,是环境艺术等专业的教材。也适合于其他相关领域专业人员阅读。

图书在版编目(CIP)数据

壁画艺术与公共环境/王艳 编著. —武汉: 武汉理工大学出版社, 2004.9

ISBN 7-5629-2161-X

I. 壁… II. 王… III. 艺术—公共环境—方法 IV. TB188

出版者: 武汉理工大学出版社(武汉市:武昌珞狮路122号 邮编 430070)

印刷者: 精一印刷(武汉)有限公司

发行者: 各地新华书店

开 本: 889×1193 1/16 **印 张:** 8 **字 数:** 252千字

版 次: 2004年9月第1版 2004年9月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5629-2161-X/J·29

印 数: 1-2500册

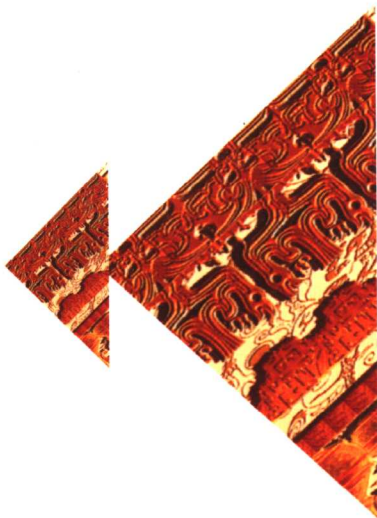
定 价: 48.00元

(本书如有印装质量问题, 请向本社调换)

王 艳

1962年生，1987毕业于湖北美术学院，现任武汉理工大学艺术与设计学院副教授、硕士研究生导师，湖北省壁画艺术委员会委员、湖北省美术家协会会员、湖北省建筑装饰工程项目评标专家。作品曾多次参加国内外展出并获奖，在核心及专业刊物上发表学术论文及作品数篇（幅）。作品参加第一届中国艺术节以及上海艺术博览会展出；湖北电视台卫视频道曾予以专题报道。

环境壁画

建筑外立面壁画

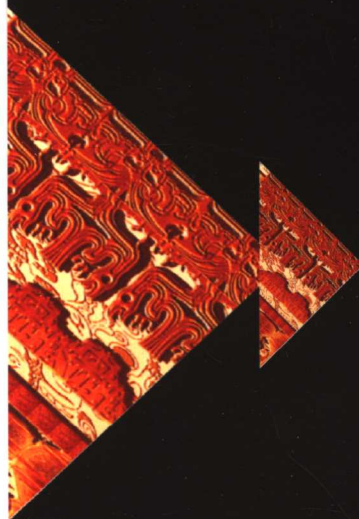
室内壁画

环境壁画

建筑外立面壁画

室内壁画

引言 新空间的开拓

引言 新空间的开拓

艺术的发展，始终是适应着人们的生存、生产或生活需要。历史的经验告诉了我们，在经济发展、社会进步的前提下，人们乐于享受公共艺术，并借此来改善生存环境的条件和提高日常生活的品质。随着人类进入新的时代，环境问题，成为人类进一步生存和发展的根本性方面，而且，随着在设计领域中观念和意识的更新，回归环境、回归自然的理念，又成为人类生活的一个公共性主题，由此，壁画艺术，以及壁画艺术在现代公共环境中所起的作用，是不言而喻的。

壁画不仅是环境的装饰，而且也是环境的一个组成部分，壁画的内容能够直接地传达特定环境或特定区域中人们的艺术理念和气息。因此，壁画的设计，首先应该在于人与环境的对应关系，它们既是对环境的诠释，也是对环境的拓展，它们使得某一个具体的、有限的场所和空间，升华成为一个具有某种抽象含义的、无限的艺术空间。

此外，随着经济全球化与城市化的普遍发展，将环境美学作为城市发展建设的一项具体的指标，已经成为一种全人类的共识，环境艺术，也就开始从传统美学这一相对狭小的领域中开发出来，而壁画艺术，具体地体现了这种要求，它们在城市的美化建设领域中将可能产生的广泛作用和效益，是有目共睹的。与城市中其它的景观艺术相比，壁画艺术，可以说是现代化城市建设中的画龙点睛之笔。君不见，壁画艺术已经成为了公共环境中的一个重要部分，无论是广场、还是宾馆、酒店等公共空间，无不流动着壁画艺术在生活中装点的智慧和灵韵。可以说，壁画艺术，已经积淀在城市的历史文化之中，并且渗透到民众的生活之中了。

当代艺术的发展，已经打破了传统艺术的格局，也为人们精神生活带来了各种新的启示。在今天，当代形态的壁画，已经发展成为一种具有公共环境艺术特征的艺术形式，它们一方面处于户外的公共空间，另一方面渗透进

室内的公共场所，实际上，它们已经与现实的生活环境紧密地结合到了一起。显然，环境类型的不同，壁画艺术的形式、内容、材料、构思、乃至效果等等也会大相径庭，同传统的壁画相比，它们未必都要以具象的语言方式表现某些具体的题材内容。而且在有些场所，壁画在视觉上的装饰功能，本来就有可能超越于题材和教育功能，于是，壁画就可以只是采用抽象的点、线、面的组合，利用纯粹的色彩的对比与融汇，在纯粹形式的层面上创造出一种美感的享受，或者，从视觉的效果上强化特定环境所需要的某一种氛围。

壁画艺术发展到今天，已经是美化对象、愉悦心情为主要目的，然而对于不同地区、不同民族、不同阅历、不同文化的人群来说，艺术的品味与欣赏的习惯，的确又有着很大的差异。壁画的创作，应该综合地考虑这些关系因素，充分地体现我们这个时代所共拥的生活风采和精神面貌，在艺术的自由表现中融纳艺术家们深切的人文关怀，尽可能地使更多的观众在相对而遇的瞬间产生出应有的共鸣，从而使他们获得艺术性的享受与精神性的启发。

中国作为一个文明的古国，具有悠久的公共艺术文化传统，在历代都留下了丰富的文化遗产。通过古代文献的检索，我们可以了解到中国古代壁画那引人入胜的内容与规模，如：战国时期伟大的诗人屈原的杰作《天问》，就是面对着楚国宗庙里的壁画场面有感而发的，那一口气而提出的一百八十多个问题，实际上，就是隐含了在视觉上相对应的丰富的画面，或者说，就是这些丰富的画面，启发了诗人富于浪漫精神的创作激情和创作灵感。通过历史的遗存，我们更能够直接地看到，陕西咸阳的秦国宫廷壁画残片，是距今两千三百年以前的手绘真迹，在魏晋南北朝以前，壁画在内容上多半是表现了神话与世俗生活，而在佛教传入以后，宗教的壁画又达到迅速地发展高峰，在唐代达到一个成就丰硕的顶点。可以这样说，中国历朝历代的壁画艺术，都是建立在与自然环境、建筑环境相和谐的基础上的，同时更重要的一点是，古代的壁画艺术，历来都不是反映在纯粹的形式上的，它们总是将自己置于特殊的精神活动场景中，并成为这个场景的有机组成部分。因而，它们长期以来，都在人们的审美期待中产生着巨大的艺术魅力和精神的感染力。

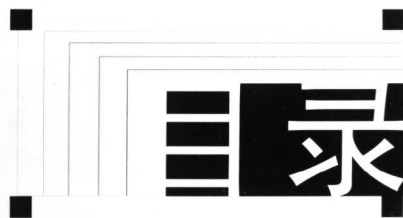
历史的变迁带来社会文化的不断进步，在今天，随着各种新材料、新工

艺的相继出现，壁画所使用的材料与工艺也在不断地发生着变化，并且以其独特而丰富的制作形式，以其富于装饰性的手段，表达和反映我们所身处的社会历史环境，由此也奠定了壁画艺术在公共环境中的重要地位。

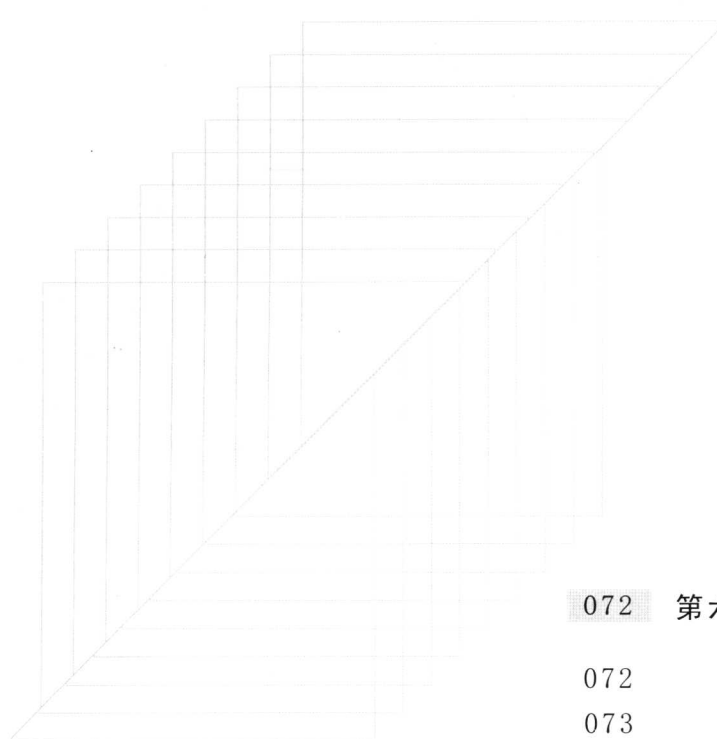
壁画存在于空间环境中，它的形式手法和物质材料多种多样，变化万千，乃至与时俱进。而且，对于公共空间环境的材质来讲，当代的壁画艺术较之于传统的壁画制作具有更加丰富的多元性。因此，壁画艺术之所以具有其它艺术形式不可替代的作用，这主要是由它们的这种特性所决定的。壁画艺术，既能改变空间环境，又能再创造空间环境，伴随着社会的发展、文明的进步，人们将会更加细致、更加人本化地关注到我们所生存的空间环境，精神性的追求和理想中的梦想，也会渗透到我们生存的每一个角落。

人们在追求美、追求美好生活的同时，会渐渐融入一些新的理念，对美的追求会表现出更为真实的内涵，并引导人们进行更深一个层次的思考。这种观念体现并丰富了公共环境艺术及壁画艺术的视觉语言与价值，多样的表现手法和新鲜的内容，使得壁画及公共艺术在趋向于多元状态中体现社会进步的每一个足迹。以这个角度而言，在全球经济一体化、国际文化交流日益频繁的今天，中国的壁画艺术置身于未来的文化交融和冲突之中，它们将在人们的日常生活和精神生活中发挥出独特的作用。事实将证明，中国悠久的壁画艺术传统，将在现代公共环境中重现艺术的生机和活力，它以自身的精神面貌、审美风格、价值观念，显示出不可替代的独特价值。

总之，壁画艺术是人类历史生存斗争和社会生活的宏伟画卷，是人类社会文明进程的里程碑。无论从壁画历史地回顾，还是在今天对环境艺术的重新认识，当代的壁画，反映着当代社会文化和科学技术水平的独特风貌，并且倡导着独特的生活理念。在现代壁画艺术强调艺术的社会功能、提升审美功能的同时，壁画艺术正在发展着新的开拓型空间，它们与建筑紧密结合、它们自觉地融入周边的环境、甚至积极地改善着我们的生活环境，由此，它们与人类的生存空间是息息相关的。一句话，壁画艺术，是当代环境艺术最主要的表现形式之一。

000	引 言	新空间的开拓
002	第一章	壁画艺术的一般性概念
005		什么是壁画
009		壁画艺术的历史与风格演变
020	第二章	壁画艺术的基本功能
020		纪念性
021		宣传性
022		启示性
023		装饰性
024		标志性
025		欣赏性
028	第三章	壁画艺术的一般性分类
029		功能性的分类
033		风格化的分类
036		技术上的分类
042	第四章	壁画艺术与公共环境的关系
043		什么是公共环境艺术
045		在公共环境中认识壁画
048		壁画艺术与公共环境的对应原则
052	第五章	当代壁画艺术与各类公共环境
053		壁画在公共环境中应用的历史回顾
059		壁画与公共环境的三个关系因素
064		壁画与自然环境
065		壁画与广场环境
066		壁画与园林环境
067		壁画与室内环境
068		壁画与室外环境

072 第六章 与公共环境相协调的壁画画面构成

- 072 平面式构成
- 073 空间式构成
- 074 分段式构成
- 074 片区式构成
- 075 向心式构成
- 076 散点式构成

078 第七章 公共环境中的壁画艺术表现形式与手法

- 078 当代壁画艺术的三种基本样式
- 080 公共环境中的壁画表现形式
- 084 公共环境中的壁画表现手法

088 第八章 壁画艺术制作的材料与方法

- 088 陶瓷壁画
- 089 湿壁画
- 090 沥粉贴金壁画
- 090 丙烯壁画
- 091 浮雕壁画
- 096 分层雕刻壁画
- 097 大理石壁画
- 097 漆壁画
- 098 镶嵌壁画
- 101 重彩壁画
- 102 纤维材料壁画
- 103 综合材料壁画

105 结 语 走向多样化的未来

108 后 记

109 参考文献

第一章 壁画艺术的一般性概念

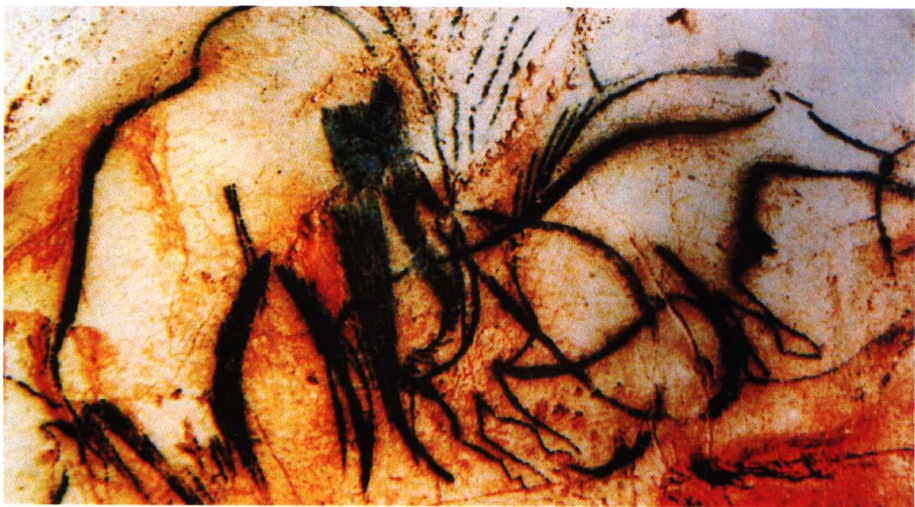
第一章 壁画艺术的一般性概念

人类文明，悠久绵长，当我们沿着人类文明进步的足迹寻觅时，时常会感到人类为了视觉感官的满足而创造出的形式丰富的艺术作品，是人类文明进步和精神意志变化的一个重要标志。作为视觉表达的艺术，无论从其内容、还是艺术形式，它们都是缤纷灿烂而多种多样，然而壁画艺术，更是以其鲜明的艺术个性和强烈的艺术魅力，折射出艺术光彩，无与伦比的表现形式表达了人类的精神意识，并且丰富了人类的精神生活。

从史前旧石器时代的洞穴壁画，发展到今天公共环境中的现代材料壁画，壁画艺术从功能上看，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以及作为宗教主要宣传手段的作用，直至进入现代社会以后，它们在公共环境中满足着人类视觉与心理需要的价值和目的，这是三个不断进步和发展的演变阶段。而从形式上看，这一艺术形式经历了从原始社会的单纯形

《洞穴岩画》
法国旧石器时期

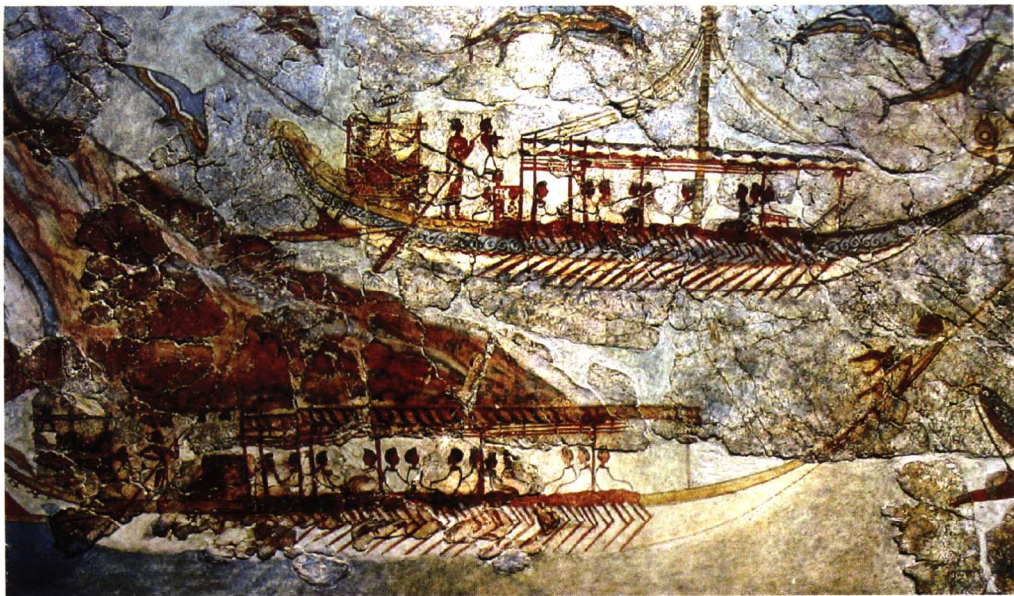

《洞穴岩画》
西班牙旧石器时期

式发展，到封建社会的叙事、描述、装饰性，再发展至现代社会空间环境中多元性形式手法的变化过程。再从壁画的精神目的上看，壁画艺术有着从人类早期壁画本能行为的表现，到有目的地去表达思想和理念，再到现代艺术充分地利用壁画这种丰富的材料形式显示其自身的存在价值的变化过程。

壁画是人类追求审美的理想、表现精神世界的独特艺术形式，同时，壁画艺术也是人们最为喜欢和乐于接受的一种艺术形式。这是因为，壁画的题材相比于其它的绘画形式更为广泛，同时也更为大众化、更为直观化。早在旧石器时代，洞窟壁画就记载了人类早期的生产和生活活动，记录了人类日常行为中的喜悦与痛苦，可以说是独立的绘画艺术的前驱。在文明史的长河中，历代的壁画艺术家们留下了大量弥足珍贵的壁画精品，时至今日，随着文明的发展，科技的进步和各种新观念的产生，人们对壁画艺术必然具有了全新的认识，因此，壁画也迎来了它历史上更为丰富多彩的一页。

从另外的一个角度上看，人们对于艺术的要求，是缘于物质生活发展的共同水平和基础。现代文明的发展，一方面带来了科学技术的不断进步，带来了生活质量在本质上的变化，然而另一方面，也带来了日益突出的环境问题，并使得人们在新的认识下重新反思人的生存与环境、与自

《船》 锡拉岛弥诺斯壁画（局部）
雅典国立古代文物馆

然的关系。在这样的一个状况下，我们所说的对于生活环境质量的要求越来越高，既是包括了自然生态环境的保护和恢复，又是意味着在此基础上重新建构人类的人文环境和生存空间，因此，一系列的公共环境艺术，就被推到了一个重要的位置上来加以考虑。

公共环境离不开创造，离不开美化生活的创造。而壁画艺术，作为人类最早发展起来的一个古老的视觉艺术形式，它既是一种以美化对象、愉悦心情为主要目的艺术手段，又是与实际生活的建筑环境紧密结合在一起的。壁画艺术，不仅是公共环境艺术的组成部分，而且是对现代环境理念的诠释和拓展。壁画艺术与环境建筑全方位的协调，体现了公共环境艺术在文化整体性上所体现的一个重要特征。因而，壁画艺术在现代公共环境中所处的地位，以及它们之间相辅相成的关系，也就越来越显得重要。

今天，将环境美学作为城市建设的一项指标已经成为了一种共识，环境艺术的观念也已经开始从传统的绘画美学这一狭小的领域开发出来。壁画艺术，在城市文明和美化建设的领域中，

《翔》 玻璃器碎瓷纹 张世椿 浙江大学

也将产生更为广泛的作用和效益。与其它城市景观艺术相比,壁画可以说是现代城市视野中的一个画龙点睛之笔,它将积淀在一个城市的历史和文化之中,渗透到民众的生活和精神之中。

1 什么是壁画

关于“壁画”的概念,在《中国大百科全书》的“美术卷”中是这样定义的:壁画,是一种“装饰壁面的画。它包括用绘制、雕刻、以及其他的造型手段或工艺手段,在天然或人工壁面(主要是内外建筑物内外表面)上制作的画。壁画作为建筑物的附饰部分,通过建筑绘画的相互适应,达到建筑的实用性与绘画的感染力的和谐统一,既具有意识形态方面的功能,又具有建筑的装饰与美化功能,构成环境艺术的一个重要方面。”

实际上,壁画艺术的概念,与它所依附的物质载体“壁面”有着根本上的联系,不管它们是天然的壁面,还是人工的壁面,都是壁画构成艺术的基本物质要素。

通常,“壁”的含义,是指与地面垂直的建筑体墙壁,或者是指在性质上或在形态上有着立面概念的实体,如:柱壁、岩壁、石壁、岸壁等。从壁画的意义,“壁”,还泛指所有人为或自然空间的面体,乃至建筑物中的天花板、幅、梁,

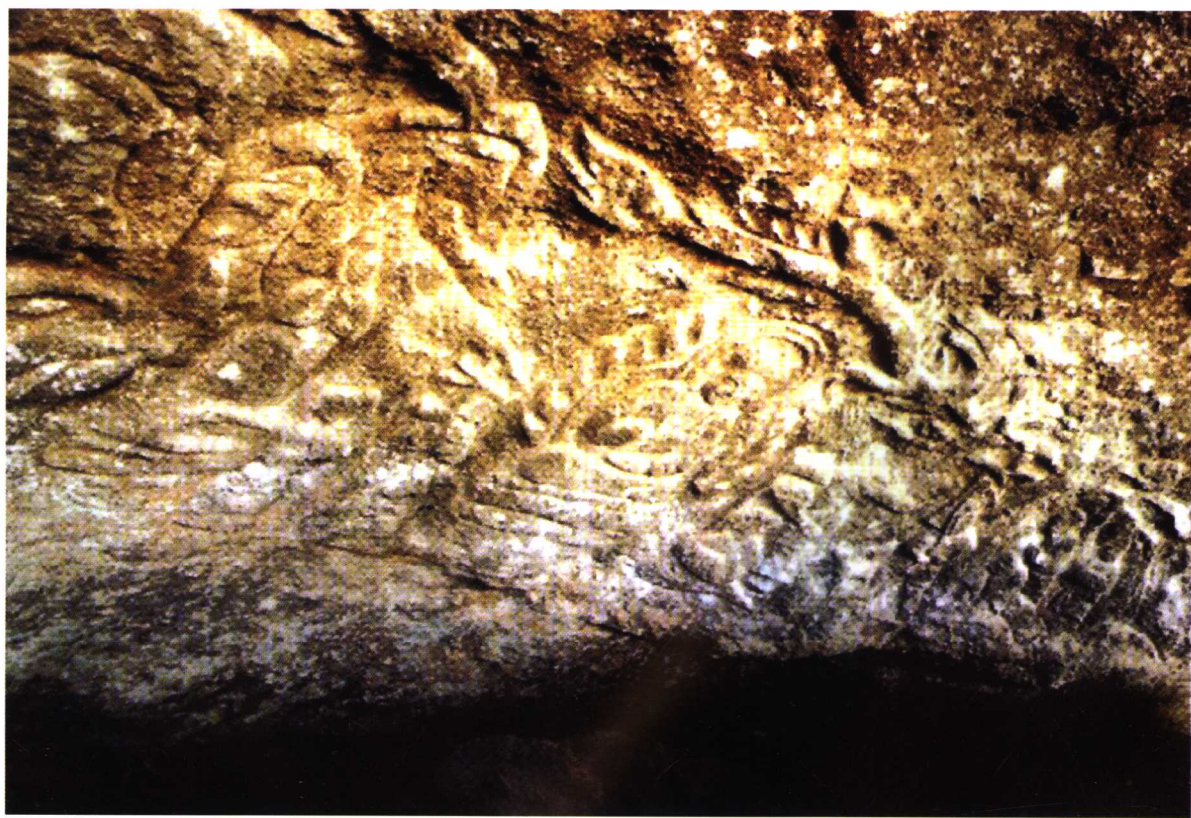

《花山岩画》(局部) 战国

而且，即使是门窗、地面等等，亦可以涵括在其中。

最初的“壁”是天然形成的，如自然环境条件中的石壁、岩壁等等，后来，逐渐地发展起来了人为的建筑，产生了人为的“壁”的概念。因为，人们借助于建筑的墙壁挡风避雨，由此避免天敌的侵害，同时，也可在自然的空间中围合出一个人们自己所占有的空间，从而改善了生存的条件及生活的品质，产生一种生存的安全感与独立感。但是，任何事物均有两面性，“壁”也是如此，因为，“壁”在遮挡天敌侵害的同时，也遮挡了人们的视线，使人们隔离了自然，从而带来了束缚。因而居住在四壁围合空间之中的人类，便需要借助于艺术来弥补单一沉闷的气氛，拓展视觉与心灵的空间，同时也增添了具有文化特性的美的气息、美的享受。

所以在这个角度上讲，壁画艺术，应该是在人类文化活动中最早独立出来的一种绘画艺术形式。从现存的史前时期的绘画遗迹上看，最早的

《闽王迎见扣冰活佛》洞窟岩壁 浮雕壁画 徐志坚