

壁画设计

普通高等教育
艺术类“十二五”规划教材

MURAL DESIGN

■ 王焱 著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

普通高等教育
艺术类“十二五”规划教材

壁画设计

王焱 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

壁画设计 / 王焱著. — 北京: 人民邮电出版社,
2014.2

普通高等教育艺术类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-115-33715-3

I. ①壁… II. ①王… III. ①壁画—绘画技法—高等
学校—教材 IV. ①J218.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第009375号

◆ 著 王 焱
责任编辑 邹文波
责任印制 彭志环 杨林杰

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/12
印张: 14 2014年2月第1版
字数: 222千字 2014年2月北京第1次印刷

定价: 89.00元

读者服务热线: (010) 81055256 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

后记

很早就有撰写本教材的欲望和冲动, 恰逢人民邮电出版社也有此计划, 于是, 我与编辑们一拍即合。想来, 自己从事公共艺术教学与创作实践, 转眼已近30年。为了使本教材更加完善, 去年暑假我特地去欧洲考察两个多月, 了解十几个国家中二十几个城市和乡村的壁画与公共艺术历史和现状, 并与当地艺术家与教师们进行相互探讨与交流, 受益匪浅。回校以后利用寒暑假时间, 把此教材的文稿和图片一气呵成。

本教材参考了山东美术出版社出版、唐鸣岳所著的《壁画设计》, 安徽美术出版社2003年出版、张延刚所著的《壁画艺术与环境》等书籍的部分理论和观点。当然, 本教材还可能存在问题或不妥之处, 比如在选用自己在欧洲拍摄的一些壁画作品照片作为范例的同时, 还精选了部分国内外优秀作品和学生作业, 由于少数图片是从互联网上直接下载而来补充的, 因此不知作者姓名, 无法刊载作品名称和尊姓大名, 幸好本教材是出于教书育人为目的, 用以举例说明。如有冒犯或不妥之处, 敬请多多谅解和海涵! 在此对这些作者们深表感谢!

本教材也是笔者对自己二十几年来公共艺术设计教学和社会实践的一次总结, 敢于把自己的壁画作品也刊载出来, 实为教学目的而现身说法。由于水平有限, 难免有诸多不足之处, 对于同行而言可谓抛砖引玉, 真诚期望来自各方的赐教, 并欢迎读者提出宝贵意见, 共同探讨与提高。

作者: 王焱

2014年1月

目录 >>>

前 言

一、壁画设计的学科体系	04
二、教学目的和人才培养目标	04
三、教学内容和步骤安排	06
四、壁画设计教学内容与步骤安排表	06

第一章 壁画设计概论

第一节 壁画设计的概念和特征	08
第二节 壁画设计的作用与功能	12
第三节 壁画设计与建筑环境的关系
(思考题、作业安排)	21

第二章 壁画的历史与发展

第一节 外国壁画简史	25
第二节 中国壁画简史	39
第三节 中国壁画设计的现状与发展
(思考题、作业安排)	46

第三章 壁画设计的内容与形式

第一节 壁画设计的基础训练	54
第二节 壁画设计的内容与形式
(思考题、作业安排)	56

第四章 壁画设计的步骤与方法

第一节 建筑环境的调查与研究	88
第二节 壁画设计的构思与草图	88
第三节 壁画设计效果图制作	90
第四节 壁画设计方案展示与说明	93
第五节 壁画设计的制作与施工	95
(思考题、作业安排)	

第五章 壁画设计的表现技法与艺术规律

第一节 壁画的构图设计	98
第二节 壁画的造型设计	106
第三节 壁画的色彩设计	120
第四节 壁画设计的审美规律	124
(思考题、实践内容作业安排)	

第六章 壁画设计作品鉴赏

第一节 国外壁画设计作品鉴赏	136
第二节 本书作者王焱的壁画设计作品赏析	160

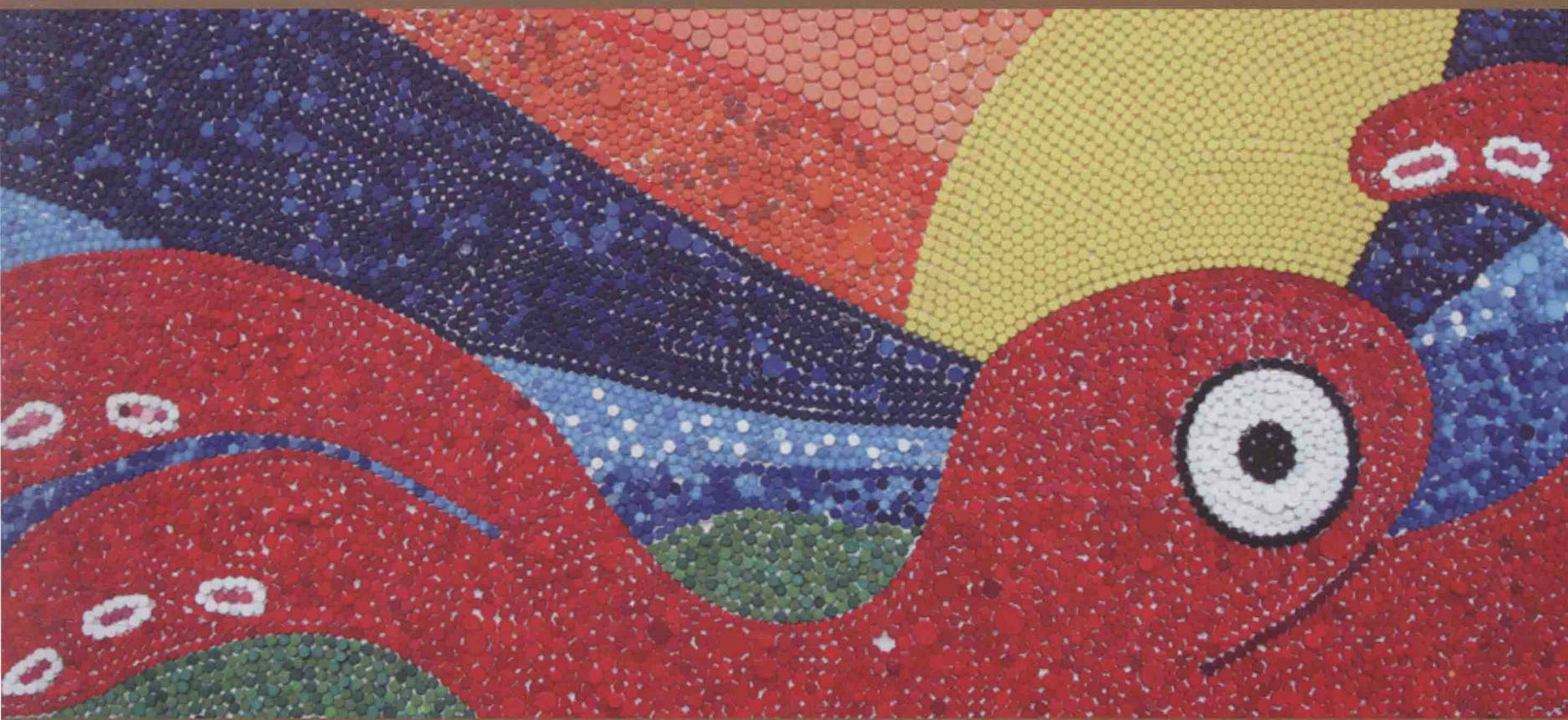
后 记

普通高等教育
艺术类“十二五”规划教材

壁画设计

王焱 著

人民邮电出版社

北京

目录 >>>

前言

一、壁画设计的学科体系	04
二、教学目的和人才培养目标	04
三、教学内容和步骤安排	06
四、壁画设计教学内容与步骤安排表	06

第一章 壁画设计概论

第一节 壁画设计的概念和特征	08
第二节 壁画设计的作用与功能	12
第三节 壁画设计与建筑环境的关系	21
(思考题、作业安排)	

第二章 壁画的历史与发展

第一节 外国壁画简史	25
第二节 中国壁画简史	39
第三节 中国壁画设计的现状与发展	46
(思考题、作业安排)	

第三章 壁画设计的内容与形式

第一节 壁画设计的基础训练	54
第二节 壁画设计的内容与形式	56
(思考题、作业安排)	

第四章 壁画设计的步骤与方法

第一节 建筑环境的调查与研究	88
第二节 壁画设计的构思与草图	88
第三节 壁画设计效果图制作	90
第四节 壁画设计方案展示与说明	93
第五节 壁画设计的制作与施工	95
(思考题、作业安排)	

第五章 壁画设计的表现技法与艺术规律

第一节 壁画的构图设计	98
第二节 壁画的造型设计	106
第三节 壁画的色彩设计	120
第四节 壁画设计的审美规律	124
(思考题、实践内容作业安排)	

第六章 壁画设计作品鉴赏

第一节 国外壁画设计作品鉴赏	136
第二节 本书作者王焱的壁画设计作品赏析	160

后 记

>>> 前言

壁画设计属于公共艺术设计范畴，作为一个最古老的艺术形式，近年来被广泛运用，大到大型市政工程的公共环境设计、公园建设、建筑外墙、企事业团体形象设计，小到住宅小区美化、围墙装饰，甚至家庭装修、墙绘等，越来越多地采用各种形式的壁画进行美化。

为了顺应市场需求，目前全国许多美术学院、大专院校均开设了壁画专业或类似课程，尽管市场如此巨大，但是，综观全国的教材出版，却很少发现有关壁画设计的教科书，明显没有针对课堂教学的完整系统的教材。

笔者从事公共艺术设计教学和实践已经近30年，在培养了大批公共艺术设计人才的同时，也为全国各地的机关团体设计制作了许多壁画。作为一位该专业的大学教师，有责任和义务建立壁画设计的教学体系。撰写本教材，不仅仅是为繁荣我国的壁画事业贡献自己的绵薄之力，更是为了“抛砖引玉”。

壁画设计教学体系的建立，是对它的过去、现在和未来进行全方位有把握的研究过程，是把它的设计理念和技法通过课堂教学方式进行传播的最佳手段。系统、全面地认知、理解并掌握壁画设计的基本理论和艺术规律，是培养专业壁画设计人才的必经之路。因此，立足于一门独立的专业学科角度，运用系统的教学方法，培养具备宏观把握能力和实际操作能力的壁画设计专业人才，是本教材写作的目的所在。

一、壁画设计的学科体系

任何学科的建立，都有其广泛的基础理论体系作为支撑。壁画设计是一项艰巨的系统工程，具有边缘学科和应用学科等多重特质。从基础理论构成的角度分析，壁画设计作为一门学科涉及社会学、人文学、美学、科学、心理学、建筑学、景观学、公共关系学、造型艺术等多种学科领域，是各类学科之间互相渗透、相互影响的结果，它构筑了壁画设计非常广泛的理论基础，并形成了自身特有的学科体系。

二、教学目的和人才培养目标

壁画设计的教学目的在于培养具有较高综合素质的、有宏观把握能力和实际操作能力的壁画专业设计人才。这里所强调的综合素质包括以下几个方面。

1. 沟通能力：沟通的目的在于创造与社会、企事业团体，以及个人之间互相理解、互相支持的心理趋向

preface

和工作氛围，要求学生具有并掌握从接触、交流到切入各个环节的不同方式方法和手段，学习与各种不同性格的人交朋友的能力，以真诚踏实的工作态度与社会和团体的各个相关人士达成共识，是赢得良好的工作环境并取得信赖与支持，甚至事业成功的基本条件。

2. 组织能力：组织能力的培养，在于引导学生建立积极的协作精神，明确总体运作程序的组织管理方式和协调方法，掌握、处理整体与局部的关系，即使自己身为其中某个局部的工作人员，也应当充分认识到总体运作的基本计划和整体观念。

3. 策划能力：策划能力是要求学生具有从各个角度对社会相关环境、建筑墙壁等进行调查、分析、研究并进行整合的能力，利用科学的调研方法，提炼、整合信息并凝聚成具有预见性和创造性的策划方案，给墙壁环境以准确的定位，确定壁画的内容和主题，以及相适应的设计手段和艺术形式。

4. 创造能力：创造能力主要体现在创造性思维的培养和壁画创意方面，利用集中思维和发散性思维创意设计出的壁画，是否前所未有的，别具一格，并且与建筑和环境相融洽是创造性设计的关键。

5. 表现能力：表现能力体现在两个方面：一方面是语言表达能力，论述自己的设计思想，通过具有说服力的交谈或文字，把自己的设计理念传达给业主客户。这是获得认同，达成共识的基础。另一方面体现在由抽象概念到具体形象的技法表达与展现上，壁画设计人员独立的个性气质通过美的视觉形象表现于墙壁或其他介质上。运用造型艺术自身的构图、造型、色彩语言来传达内容、美感和设计理念。这两方面多属于技术和技法，要求学生从训练入手，掌握理论基础、基本技法，并活学活用。从绘画技法到设计技法、各种材料的熟练运用，以及计算机辅助设计、软件等高科技手段的掌握和驾驭。

总之，壁画设计专业方向是多学科交叉的综合性艺术设计专业，需要进行多个方面的培养，以弘扬传统文化艺术为宗旨，探索城市公共艺术设计在城市文化、城市功能和城市生态建设中的功能和地位，强调公共艺术设计的观念创新、艺术创造与现代材料和技术应用相结合，培养在公共艺术设计领域从事壁画艺术设计实践和教学科研工作的专业人才。

三、教学内容和步骤安排

教师讲授和学生自学相结合，通过讲授壁画艺术设计的理论常识，鉴赏学习传统东西方壁画和现代壁画艺术，观察自然和生活，也即通过间接途径、直接途径和科学途径进行学习和训练，纵向艺术史寻根求本，横向东西方文化的两种形式比较借鉴。结合大量的优秀作品，师生共同分析其创意与表现手法，加强学生的独立创作能力和对相关知识的认识与理解，并针对个别学生的个别问题做具体分析解答。

通过本课程教学使学生了解壁画的历史和发展过程；掌握现代壁画艺术设计制作的特点、艺术规律和表现手法；结合实际课题进行设计实践；培养学生应变、驾驭、想象各种平面形态和空间的创造力，使他们善于自由组合富有变幻和活力的空间秩序，提高学生艺术的心力、眼力和功力，在促进基础训练和培养创造性设计思维之间，进入优化的互补和良好的美学思考中。要求学生从学习艺术文化的高处着眼，注重创意，掌握构图、造型、色彩的艺术规律，学会壁画艺术设计的创作方法和各种形式及材料的运用和表现，因材施艺，因艺施料，避免沦为盲目的形式奴隶、技术匠人。吸取和运用中国传统壁画的特点，结合国外现代造型的技法，反映现实自然与生活，达到能根据各种公共环境的要求而独立创作出具有独特美感的壁画艺术设计作业是本课程的教学重点和目的。

四、壁画设计教学内容与步骤安排表

周次	教学形式	教学内容	作业、要求
1	课堂教学	讲授壁画设计概论、中外壁画的历史和发展；壁画设计的内容与形式、功能，以及与公共环境的关系、案例分析、作品鉴赏	思考、提问、解答、临摹学习
2	社会教学	自选公共空间的墙壁，进行环境调查研究	现场拍照，了解所自选壁画设计的环境状况
3	社会、课堂教学讨论	讲授壁画设计的步骤与方法、表现技法与艺术规律，策划设计壁画设计方案草图、讲演；设计思想、内容与形式，并答辩	创意设计壁画草图
4	课堂教学辅导	壁画设计制作	确定内容形式，绘制设计图纸，各种技法运用
5	课堂教学辅导	计算机辅助设计制作以及材料的应用	制作竣工效果图、撰写设计说明
6	完成作业，教学总结和评估	辅导学生完成作业，并根据学生的壁画设计说明以及壁画设计作业的水平来综合评价学生的专业素质，给出总成绩	由专业教师和任课教师共同评定成绩

第一章

壁画设计概论

本章教学目标与要求：

通过本章学习，主要让学生们了解壁画设计的基本概念和常识，为课程的深入学习打下良好基础。要求学生必须初步掌握本章基础理论知识。

THE FIRST CHAPTER

第一节 壁画设计的概念和特征

壁画设计, 英文翻译有两种, 即mural design(壁画设计: 通常指大型壁画设计)、design of wall painting (壁画的设计: 指墙壁上绘画的设计)。在壁画设计教学里用mural design较为恰当。作为人类历史上最早的绘画形式之一的传统壁画概念是: 墙壁上的艺术, 即人们直接画在墙面上的画。但是, 目前看来, 传统壁画概念显然不能完全涵盖现代壁画设计的定义, 因为古今中外传统壁画艺术多以绘制或雕刻方式为

主要表现手段。现代壁画设计由传统表现方式发展为多种形式, 强调与环境的紧密结合性, 甚至壁画的设计就是在建筑功能或空间环境意义上进行延伸, 材料与手法上的多样性产生了丰富的变化, 当然这些多元化是随着现代科学技术发展、现代建筑功能丰富与空间环境变化而逐渐繁荣的。因此, 当代壁画设计的概念应该为: 它是针对特定空间中的建筑实体的某部位, 根据一定的目的与要求而进行的关于造型艺术主题、内容、色彩、材料及表现形式等方面的创造性设想与计划。利用建筑空间及其内外环境为载体, 在室内外墙壁、承重柱、天花

图1/1 现代公共艺术环境

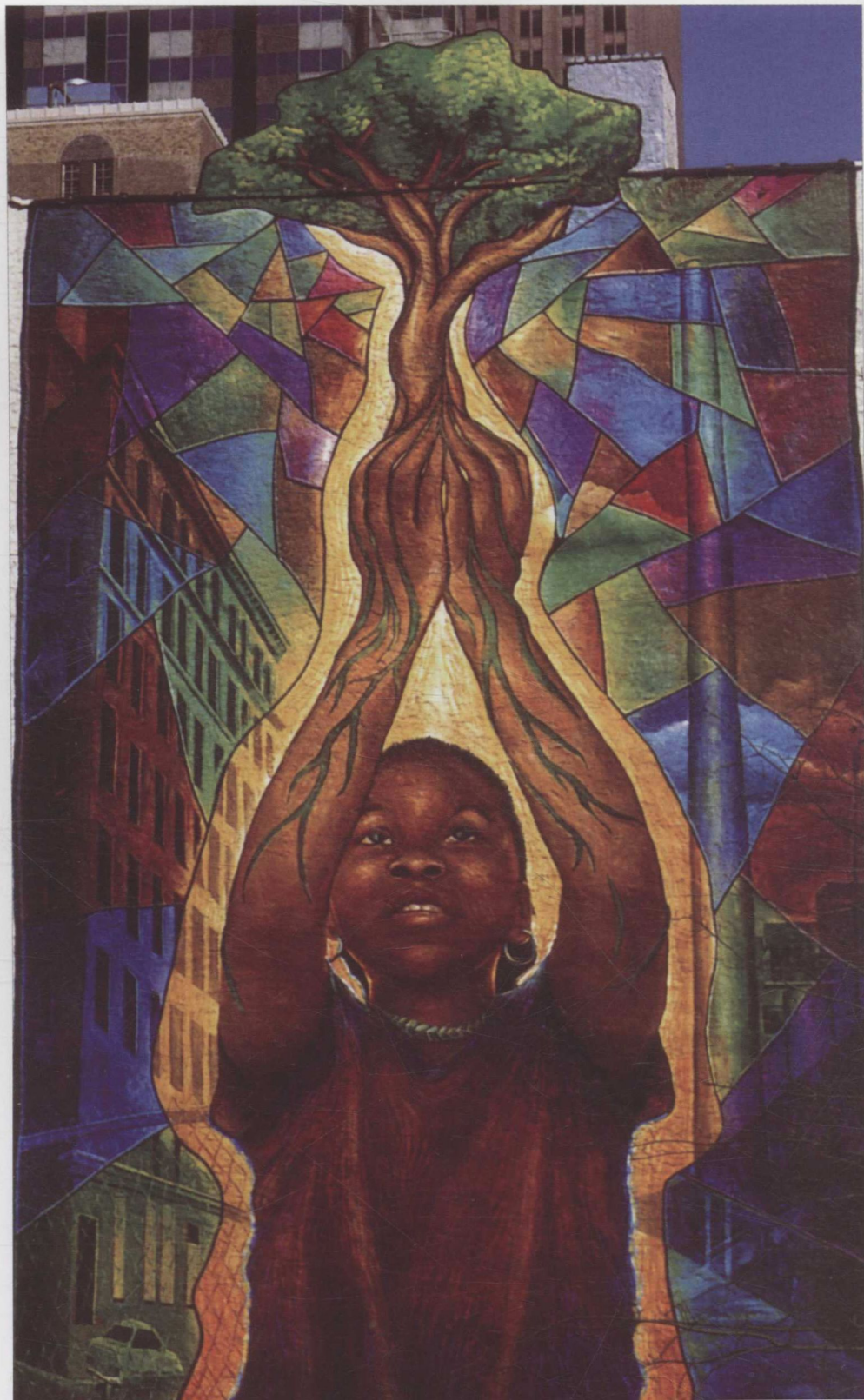

图1/2 城市色调

板或地面等一切建筑实体上进行的各种绘画和视觉设计，或者是运用某些材料和工艺手段以及现代科学技术设计制作的大型装饰艺术作品，作为公共艺术形式装置于人类生存的环境之中。壁画设计是人类为了满足物质文明或精神需要而进行的有目的的公共艺术活动，它是人们反映自然、社会、文化、观念，以及改善生活环境和生活方式的行为体现，运用艺术、科

技和材料等手段来解决人类生存空间中的视觉、心理等诸多精神和实用功能上的综合问题。从狭义来说壁画设计是所有墙壁上的各类装饰设计，从广义上讲它属于公共艺术活动中的一种造型艺术形式。

显然，当代壁画设计的概念与含义变得更加广泛，这无疑是因为随着时代进步，人们的审美与情感，以及科学技术

和建筑环境本身的变化而发展起来的。对于飞速发展并充满着希望与自信的中国社会来说，壁画设计完全适应着时代脉搏的跳动，并全方位体现着面向未来的以人为本精神。它折射着时代精神，将艺术进一步生活化，以应用为目的、以公众意识为基础、以社会互动为价值属性，与人类生存环境相依赖的满足人们的唯美、愉悦、思想意识等各种心理、生理、精神或物质上的需求，并体现着多元化的特征。

壁画的主要特征是它的审美价值不是通过展览会的墙壁来体现，更不是私密空间里的纯艺术品，而是必须依附于特定的建筑内外墙壁或空间环境之中；其次是它的公众性和开放性，以及外形、空间、造型、色彩、材料、工艺、内容、形式、技术等方面的丰富多样性。从现代环境设计的角度来理解，壁画这一公共艺术形式与建筑环境的有机结合，形成相互作用的一个整体，同时也相互制约着。而正是这种相互作用和相互制约形成了壁画的鲜明特征、相互关系，以及审美价值和强劲的生命力。

图1/3 具象壁画

图1/4 抽象色块

图1/6 标记

图1/5 遮挡美化

图1/7 教育

第二节 壁画设计的作用与功能

壁画设计之所以有其强大的生命力和艺术魅力，是源于它所独具特色且不可替代的作用与功能。其作用与功能区别于其他各种造型艺术形式。壁画设计的作用与功能往往始于建筑所有人的意图，也称为业主的意图，同时壁画作品也是建筑、业主、设计师与公众观赏者之间进行相互作用和交流的形式与桥梁。

壁画设计与建筑环境有机结合，既相互作用又相互制约着。其相互作用主要表现在建筑为壁画提供载体，而壁画赋予建筑各种宗教作用、纪念作用、宣传作用、教育作用、装饰作用、标记作用、弥补作用、娱乐作用、商业作用、审美作用、导向作用、精神作用、随意性视觉临时作用等。甚至还可以唤起攻击、欺骗、错觉、恐吓和羞辱等各种不同的实用作用、精神作用和心理作用。这些作用也随着业主与壁画设计师的意图不同而产生不同的效果。（见图）其制约主要表现在建筑制约着壁画的尺寸、外形、风格、色彩、材料、内容和形式等，而壁画在与建筑必须和谐统一的同时，也制约着建筑的空间环境和使用功能等。

壁画设计的功能体现在特定的建筑空间与环境，并服从于建筑空间和环境的使用功能。不同的建筑有其不同实用性的使用功能，壁画参与了这种使用功能的创造，并紧紧围绕其发挥着壁画设计所特有的功能。它是在特定建筑环境中创作的视觉艺术，假如只把壁画单独搬迁至另一个环境里，可能就会失去它的特有功能和审美价值。因此，壁画的功能性离不开它所依附的特定建筑载体，壁画的存在与否会直

图1/8 宗教

