

现代艺术素质培养丛书

BIHUA

RUMEN YU XINSHANG

壁画

入门与欣赏

主编 邓淑君

吉林出版集团有限责任公司

现代艺术素质培养丛书

壁画 入门与欣赏

主编 邓淑君

吉林出版集团有限责任公司

图书在版编目(CIP)数据

壁画入门与欣赏 / 邓淑君主编. —— 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2013.5
ISBN 978-7-5534-1797-4

I. ①壁… II. ①邓… III. ①壁画—基本知识 IV. ①J218.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第095665号

主 编 邓淑君
副 主 编 李 者
编写人员 孙 琳 孟 维 殷 越 张 辉 佟抒彧

壁画入门与欣赏

主 编 邓淑君
策 划 刘 野 王宏伟
责任编辑 赵黎黎
装帧设计 张宇魁
开 本 720mm×960mm 1/16
字 数 80千
印 张 10
版 次 2013年6月 第 1 版
印 次 2013年7月 第 2 次印刷

出 版 吉林出版集团有限责任公司
发 行 吉林出版集团有限责任公司
地 址 长春市人民大街4646号 邮编: 130021
电 话 0431-88029825
邮 箱 YSXS@163.com
印 刷 三河市恒升印装有限公司

书 号 ISBN 978-7-5534-1797-4

定 价: 27.80元

版权所有 翻印必究

内 容 提 要

壁画作为一种最古老的艺术形式，最早可以追溯到石器时代原始人的露天岩壁上和居住的洞穴中的壁画。经过数千年的发展演变，壁画已从一种以记事为主要功能的形式，发展成为今天独立的艺术形式。本书介绍了壁画的起源、中国壁画与西方多国壁画的发展演变以及壁画与建筑的关系，使读者在了解壁画的同时，还能欣赏各式各样的中西方建筑。本书将壁画划分为绘画型壁画与材料型壁画两大类，并进行了详细的讲解。此外，还分别对沥粉画、丙烯画、马赛克镶嵌的制作方法、流程及所需要使用的工具材料进行了介绍。本书的壁画名著欣赏，展示了中西方多国历史上经典的壁画杰作。

前言

艺术是人类文明的重要组成部分，人类文明的发展促进了艺术形式的发展、艺术水平的提高。有了艺术，人们的生活内容更加丰富多彩，人们的精神世界也更加朝气蓬勃。

艺术是以生动的、可感觉的形象或声音来反映现实、复制现实，并以此提高人们认识、把握美的能力。在对美的追求中，一系列艺术创造形式也应运而生，音乐、美术、文学等形式让人们从听觉、视觉、思想等方面获得了美的享受。这种享受促进了人们对艺术的追求，而这追求蕴含着巨大的力量！

历史上，艺术的发展推动了人类社会的进步，例如，意大利的文艺复兴为资本主义的发展开辟了道路；中国的丝绸之路为世界各国间的贸易、文化的交流起到了巨大作用。今天，艺术在推动社会进步的同时已渐渐融入我们的生活，一件生活用品，可以是一件艺术品；一部文学作品，可以看作是人们闲聊的主题；一种艺术创作，也可以是一个人为之奋斗一生的事业。艺术的魅力在于它给人们的生活带来了无

限的能量。新的世纪，中国的文化产业得到了巨大的发展，艺术上的创新也为广大群众的生活带来了新的光彩，爱艺术的人们不用再担心曲高和寡。但是，随着现代化社会的高速发展，对整日忙碌的现代人而言，在有限的时间内尽览艺术历史的精髓，并非是一件易事。因此，帮助人们选择阅读有价值的文化艺术图书，了解名家和优秀作品，是出版者想要努力实现的愿望。

这套书分别介绍了动画、卡通漫画、雕塑、壁画、艺术设计、民间美术、版画和油画。每本图书从历史回眸、表现方法与发展过程、探究与创新、代表作品赏析等方面详细介绍了每一种艺术形式。在内容上，我们注重每种艺术形式发展的历史连贯性，并介绍相关的世界上著名的作品；采撷了最有代表性的作品，供读者学习、欣赏。在语言上，我们力求文字通俗易懂，条理清晰。在形式上，我们采用图文结合的形式，以帮助读者更直观地了解每种艺术形式的特点。作为服务于大众的图书，它可以是广大青少年的休闲读物，帮助他们提高艺术修养；可以成为美术爱好者参阅的读本，满足他们对艺术的追求；也可以成为学生一本辅导书，为他们开辟一个深入了解中国

在这些方面的窗口。总之，它是渴望心灵与艺术对话的读者的最佳选择！

这套书能够呈现在读者面前，我们充满了幸福与喜悦。幸福的是，我们有机会将这样一套好书制作出来；喜悦的是，将有越来越多的读者看到它，喜欢它，因它而受益。艺术的长河波澜壮阔，我们只愿这套书是这长河中一颗璀璨的明珠，不能激起惊涛骇浪，但能放射出启迪人们的光芒！

目 录

一、壁画概述 1

(一) 了解壁画 1

(二) 壁画的发展 3

(三) 壁画的艺术特点 12

二、壁画与建筑 16

(一) 壁画的功能性 16

(二) 壁画与建筑 34

(三) 壁画材料的运用与建筑 38

三、壁画艺术的分类 41

(一) 绘画型壁画 41

(二) 材料型壁画 51

(三) 壁画的价值和意义 57

四、壁画的创作步骤与技法 61

(一) 创作的前期准备阶段 61

(二) 壁画的创作 62

(三) 沥粉画的制作技法 63

(四) 丙烯画的制作技法 70

(五) 马赛克镶嵌的制作技法 77

(六) 玻璃镶嵌的制作技法 84

五、国内外壁画赏析

89

(一) 中国壁画赏析

西夏壁画 (一) 89

(二) 国外壁画赏析

埃及的壁画 118

古希腊的壁画 (三)

古罗马的壁画 (一)

拜占庭的壁画 (二)

文艺复兴时期的壁画 (三)

巴洛克时期的壁画 (一)

洛可可时期的壁画 (二)

19世纪以来的壁画 (三)

现代主义时期的壁画 (一)

抽象派的壁画 (二)

达达派的壁画 (三)

超现实派的壁画 (四)

表现派的壁画 (五)

战后时期的壁画 (六)

一、壁画概述

（一）了解壁画

1. 壁画的含义

简单地说，壁画就是画在墙壁上的画，也属于绘画的一种，它是绘制在土、砖、木、石等各种质料壁面上的图画。一幅优秀的壁画作品，能营造出良好的环境气氛，壁画就像美丽的衣衫和精美饰物一样，能够美化环境，装点生活，使人们的心情愉悦、舒畅。

在漫长的人类文明进程中，人们发明创造各种生产工具以满足物质生活的需要，同时也在劳作之余利用壁画这种绘画形式满足精神方面的需求，通常说的让艺术来陶冶人们的情操就是这个道理。在众多绘画形式中，壁画是人类最为古老的美术形式之一，它有着悠久的历史 and 民族的特质。

2. 壁画起源之初——原始岩画

据考察发现，壁画最早出现在原始人的露天岩壁上和居住的洞窟中，多为涂抹绘制的壁画。考古发现国内外许多洞穴、墓室留下的壁画堪称世界艺术典范。比如：中国

甘肃、内蒙古阴山、云南沧源、四川珙县和广西宁明山等地的岩画，国外西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画和法国拉斯科洞窟岩画。今天，人们仍然对创造出绚丽多彩和丰富多样的壁画乐此不疲，优秀的壁画作品可以使人们对生活产生美好的想象和向往，因此，对壁画的追求不仅仅是满足人们视觉上的愉悦，更重要的是体现精神上的需求。

广西花山岩画

现存的史前壁画遗迹一般分为洞窟壁画与摩崖壁画两种，在欧洲、非洲、大洋洲、亚洲都曾被发现过。早在石器时代，石窟壁画就记载了人类早期的活动，比较典型的是产生于大约两万年前的西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画和法国拉斯科洞窟岩画。从造型上看，它们大多以写实为主，造型生动、线条简洁，体现出了绘制者对大自然超强的观察力和感受力。从节奏上看，更具有有一种天然的力量，质朴率真、气势磅礴，呈现出了非常强烈的视觉效果。

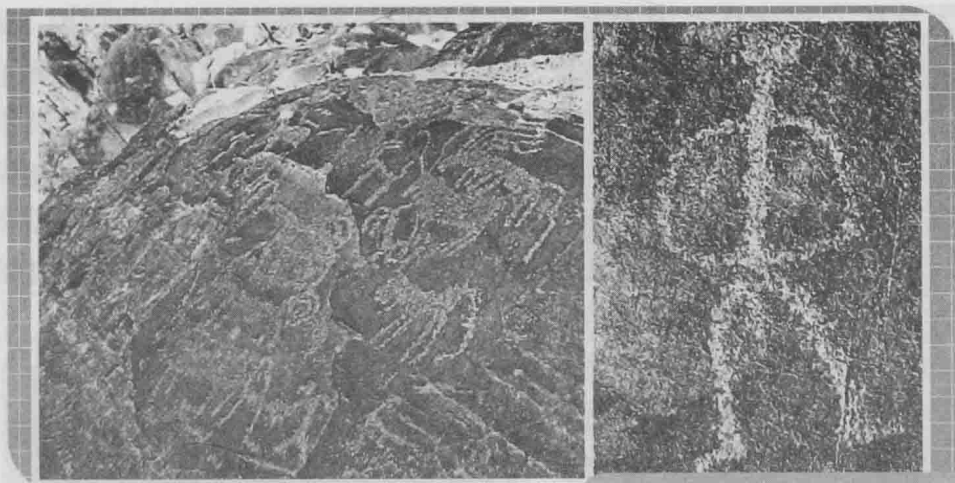
史前岩画，如连云港将军崖岩画，它是以石器敲凿磨制而成，题材多以人面形象、农作物以及一些抽象符号为主。内蒙古阴山岩画也是最早的岩画之一，在长达一万年的时间里，祖先们创作了许多图像，这些图像互相连接把整个山体变成了一条东西长达300千米的画廊。有推测说这是在宗教或巫术的感召下，先人不辞辛劳创作出来的。此外，在宁夏卫宁北山地区大麦地岩画带遗存的史前岩画数量也非常惊人。经岩画专家考证，其早期岩画可追溯到距今两万年至三万年的旧石器时代，在方圆6平方千米的原始环境中遗存岩画个体图像达8532个，平均每平方千米就有个体图像1422个，超出了国际公认的世界岩画“主要地区”规定标准的140多倍，堪称世界之最。

在墨西哥发现的大量阿斯特克壁画，绘制水平很高，具有很强的装饰意味，有着区别于欧洲和中国独特的艺术魅力。这些古老的壁画是人类的祖先期盼本民族的兴旺，以图腾的方式表达了一种美好的祝愿，同时也是人类生存的真实记录。

《受伤的野牛》
阿尔塔米拉岩洞壁画

中国是世界上岩画最丰富的国家之一。近年来我国陆续发现了大量

宁夏卫宁北山地区大麦地岩画

（二）壁画的发展

1. 中国壁画的发展

中国的壁画在公元前3世纪的战国时代已有了记载，如汉代司马迁的《史记》、战国韩非的《韩非子》、北魏时期酈道元的《水经注》，都记述了一些有关岩画的资料。这些岩画大多反映了狩猎的场景，还原了当时人类的生存景象。从现存完好的壁画来看，大部分内容与宗教相关。宗教壁画是我国壁画艺术的一个重要分支，先有佛教壁画，而后产生道教壁画。岩画主要集中在如下地区：（1）黑龙江省 海林县（2）内蒙古自治区 鄂尔古纳左旗 鄂尔古纳右旗 扎鲁特旗 巴林右旗 克什克腾旗 阿鲁

科尔沁旗 赤峰市 苏尼特旗 察哈尔右翼旗 达茂联合旗 固阳县 乌拉特中旗 乌拉特后旗 杭锦旗 乌海市 鄂托克旗 阿拉善左旗 阿拉善右旗 额济纳旗 林西县 四子王旗 呼和浩特市 阿巴哈纳尔旗（3）山西省 吉县 陵川县（4）宁夏回族自治区 石嘴山市 惠农县 贺兰县 青铜峡市 永宁县 中宁县 中卫县岩画（5）甘肃省 靖远县 永昌县 玉门市 嘉峪关市 肃北蒙古族自治县 安西县 玛曲县 甘南裕固族自治县（6）青海省 刚察县 共和县 天峻县 德令哈市 都兰县 格尔木市 玉树县（7）陕西省 神木县（8）新疆维吾尔自治区 哈密县 巴里坤县 托克逊县 乌鲁木齐市 乌鲁

木齐县 木垒县 青河县 富蕴县
阿勒泰县 额敏县 塔城市 裕民县 托里县 布克赛尔县 伊吾县 博乐市
温泉县 霍城县 尼勒克县 新源县 岩巩留县 伊宁市 特克斯县 昭苏县
拜城县 尉犁县 温宿县 巴楚县 皮山县 且末县 若羌县 和静县 (9) 西藏自治区 日土县 革吉县 改则县 文部县 索县 那曲县 班戈县 申扎县 定日县 当雄县 贡嘎县 墨托县 巴宿县 (10) 四川省 珙县 昭觉县 西昌市 綦江县 巴县 (11) 云南省 丽江纳西族自治县 碧江县 岩永德县 耿马县 沧源县 元江县 麻栗坡县 怒江福贡县 怒江泸水县 西畴县 漾濞彝族自治县 弥勒县 邱北县 路南县 宜良县 (12) 贵州省 贞丰县 关岭县岩(花江岩画) 赤水县 六枝特区 开阳县 丹寨县 长顺县 册亨县 (13) 广西壮族自治区 扶绥县 崇左县 宁明县 龙州县 凭祥市 田东县 靖西县 天等县 大新县 邕宁县 上恩县 金秀县 (14) 江苏省 连云港市 灌云县 (15) 安徽省 淮北市 (16) 浙江省 仙居县 (17) 福建省 福州市 漳州 华安县 南靖县 龙海县 漳浦县 云霄县 东山县 诏安县 (18) 广东省 珠海市 (19) 澳门

澳门 (20) 香港 香港岩画 (21) 台湾 高雄县。

(1) 汉代壁画

汉代盛行厚葬，壁画经常会出现于墓室中，古朴生动的造型，浪漫飘逸的气质，无不体现了汉代自由、豁达、超然的精神风貌。

汉代墓室壁画 洛阳烧沟卜千秋墓《顶脊奔兔》

(2) 唐代壁画

唐代壁画艺术经历了北魏、西魏、北周、隋朝多个朝代，继承了汉代艺术的风格，又受到外来文化的影响，从内容上把佛经故事与神话传说结合起来，以人们喜闻乐见的方式表现出来。特别是敦煌莫高

窟，它始建于366年，壁画绘制的总面积约45万平方米，虽然还是以宗教题材为主，但却融入了现实生活的内容。此外，人物形象的精心描绘，摆脱了以往宗教神话的单调，使得大唐盛世的风韵一览无余。

敦煌莫高窟壁画

（3）宋代壁画

宋代壁画艺术继承了之前的人物表现技法，出现了现在所能观赏到的“永乐宫壁画”作品。由于不同的朝代对美的理解与标准不同，相比之下，宋代壁画缺少汉代、大唐盛世蓬勃向上的气势，壁画不再反映现实生活而沦为宗教宣传的工具。

山西永乐宫壁画

（4）明清壁画

法海寺

明清的壁画，虽然也有像法海寺这样的稀世之作诞生，但逐渐地偏离了时代的精神，无论是画面的气势和人物的造型，还是形象的刻画，都无法与敦煌壁画相媲美。因此，也就失去了壁画艺术的社会功能性。

总之，古老的中国壁画艺术包罗万象，体现着当时社会的政治、经济、文化、风俗、军事、建筑、宗教等多元内容，以其独特的魅力，向世人展现着它辉煌的成就，在世界美术史上树立了一个无与伦比的典范，是全人类的优秀文化遗产。

2. 西方壁画的发展

(1) 古埃及壁画

埃及是世界上最古老的国家之一，它的壁画发展也有着非常悠久的历史。古埃及人认为人生是短暂的，死亡才是永恒的，这种追求灵魂不朽的信仰，包含着他们对灵魂永恒的强烈渴望和对大自然的热爱。因此，壁画大都画在法老（古代埃及对国王的称呼）陵墓与神庙中。古埃及壁画以浮雕彩绘形式展现，用线刻的方法作画，描绘形象大多采用平面造型而少有立体形象，画面饱满，疏密均匀，又配以象形文字，具有强烈的装饰效果。当人们观赏和研究古埃及壁画时，似乎可以看到几千年前古埃及奇妙、充满生气的生活情景。

《受伤的野牛》
阿尔塔米拉岩洞壁画

（2）希腊壁画

希腊艺术永远是人类最为之骄傲的典范之一。自文艺复兴至今，希腊艺术成为整个西方艺术的基石和灵感之源，其影响波及波斯、埃及，直到遥远的印度，也间接影响到了中国及远东地区。希腊艺术诞生在爱琴海的几个相互对抗的小岛文明之中，它们是培育希腊艺术的土壤。爱琴海文明总是让人产生异常丰富的联想：他们是谁？发生了什么事？为什么这一切突然消失了？这就是几千年来，经希腊人口口相传，代代相承，不断得到完善并保存下来的希腊神话，它为壁画艺术提供了永不枯竭的灵感源泉。公元前5世纪的希腊，在政治、经济、文化上都达到了巅峰，壁画艺术也大放光彩。在继承古埃及壁画精髓的同时，又融入了新的几何样式，形象更加真实生动，与建筑更好地结合，有了自己独特的装饰风格。虽然流传下来的古希腊壁画很少，但是人们还是可以从当时的雕刻和建筑中看出希腊壁画昔日的辉煌。

（3）古罗马壁画

古罗马帝国时期的壁画，在雄

古爱琴海文化时期壁画
《巴黎女郎》公元前1500年

厚财力的支撑下，以各种艺术方式装点着庞大豪华的城市，人们可以发现，壁画艺术在当时的地位和盛况。据考证，庞贝壁画是罗马壁画中保存最为完好的。19世纪末，德国艺术史家奥古斯特·马奥对庞贝壁画进行了系统的整理和分类，影响一直延续至今。

一般来说，庞贝壁画可分为四类，第一类为镶嵌样式，用泥灰和颜料在墙上模拟大理石等高贵石材的效果，流行于公元前2世纪至公元前90年；第二类为建筑样式，用颜

料在墙壁上涂抹出富于立体感的建筑和景观，流行于公元前90年至公元前20年；第三类为装饰样式，它更能体现装饰的效果，流行于公元前20年至公元45年；第四类为奇幻样式，幻想中的亭台楼阁层层相叠，奇异的形象和华丽的色彩使墙面更具动感，流行于公元45年至1世纪。

公元1世纪古罗马壁画
《猎杀人身牛头兽》庞贝壁画

（4）意大利壁画

文艺复兴时期是西方历史上极为重要的时期，作为当时艺术和文化中心的意大利，人文主义思想通过大量的壁画作品大放异彩。宗教、历史或神话故事虽然是壁画的主要题材，但传达出的却是对崇高的、悲壮的人性的关怀。这一时期的作品无论是风格还是题材都比欧洲同时期的其他国家更加系统、丰富和成熟。意大利文艺复兴盛期和后期，优秀的美术人才辈出，他

们以鲜活的人物和真实的世界为素材，广泛运用自然景物作为背景。同时，绘画技法也得到完善，不少传世作品技艺超群，至今仍为世界艺术宝库中的珍贵财富。像大家熟知的乔托的《哀悼基督》、达·芬奇的《最后的晚餐》、波提切利的《春》、米开朗基罗的《创世纪》等壁画作品中，无不闪耀着人性的光辉。尤其是拉斐尔的《雅典学院》，通过对希腊历史上著名的哲学大师柏拉图和亚里士多德等人物

的现实化描绘，将文艺复兴时期的人文思想集中地表现了出来。

《圣柯洛乔教堂湿壁画》乔托
《最后的晚餐》达·芬奇

《春》局部 波提切利
《雅典学院》梵蒂冈教堂壁画 拉斐尔