

高等学校美术学科技能课程教材系列

建筑壁画

刘青砚 著

山东教育出版社

高等学校美术学科技能课程教材系列

建筑壁画

刘青砚 著

山东教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑壁画 / 刘青砚著. — 济南: 山东教育出版社,
2013

高等学校美术学科技能课程教材系列

ISBN 978-7-5328-7888-8

I. ①建… II. ①刘… III. ①壁画 - 高等学校 - 教材
IV. ①J218.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第099585号

建筑壁画

刘青砚 著

主 管: 山东出版传媒股份有限公司
出 版 者: 山东教育出版社
(济南市纬一路321号 邮编: 250001)
电 话: (0531) 82092664 传真: (0531) 82092625
网 址: <http://www.sjs.com.cn>
发 行 者: 山东教育出版社
印 刷: 山东临沂新华印刷物流集团
版 次: 2013年4月第1版第1次印刷
规 格: 889mm × 1194mm 16开本
印 张: 10印张
书 号: ISBN 978-7-5328-7888-8
定 价: 59.00元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换)
印厂电话: 0539-2925659

修订版 说明

修订前的《壁画》一书是山东师范大学美术学院院长孔新苗教授主编的高等学校美术学科技能课程教材系列之一，并于2005年由山东美术出版社面向高校美术学科出版发行的。该书出版后就作为包括中央美术学院等近20所院校壁画专业教材或教学辅助参考读本，不到4年便售罄。在这些院校的要求下，也便有了修订后的版本。

本书在以下四个方面作了调整和改进：一、调整并增加了壁画材料和工艺部分章节；二、经调换的经典作品图例更突出现代性；三、删节部分空泛内容并进一步突出应用即实验性和教学的可操作性；四、做了部分版式修改。

借此，感谢山东教育出版社为修订和再版这本教材予以关心的刘东杰社长和付出辛勤劳动的责任编辑李广军，同时，也向书中所引用的壁画作品之作者表示衷心的感谢。

刘青砚
2013年4月

序

中国艺术教育在近20年来发展迅速，使高校艺术专业在校生的整体水平有大幅度提高。另一方面，由于高校生大多是从高中直接升入大学，他们对美术学科知识领域的认识往往局限于应试知识的范围，而对美术学科注重对历史人文传统的全面理解，注重学习过程中创造性思维与实践的自觉，注重艺术技能以情感表达为根据的经验性特质的把握，这些学科重要特点的认识相对不足。

我们由这一分析形成了本教材的基本编写思路，其出发点可以概括为这样两点：

1. 深化对技能知识的理解。区别于已往教材从美术的具体技能知识展开的体例，本教材侧重通过学习经典作品，将对美术技能知识的学习和理解，与提高学生对技能知识的人文内涵领会、培养创造性应用技术手段的自觉性相联系，力图提高学生对技能手段、作品视觉效果与情感表达、绘画实践之间内在关系的领悟能力。

2. 以经典作品构筑学习空间。教材是一门课程教学过程的知识平台，作为艺术教学，教材应给任课教师在教学过程中的创造性发挥提供充分空间。本教材采取了少文字、多图版的编写方式，力求在各种风格手法的充分展示中拓宽课程的知识内容，让教师可以根据课程和学生的特点而展开有所侧重的分析与阐释，提高教材与学习过程的互动性。同时，广泛选自各种艺术流派经典作品的彩色图版，将为学生减轻一些课外购书的负担。

最后要提及的是，中国美术学学科知识内容的一个重要特点，是“中西交汇”，但中西美术背后的文化、哲学传统又是有很大差异的。作为技能课教材在体例上不专门涉及这一问题，但通过对不同创作现象的展示，学习者可以深化对不同作品的审美品格、创作追求和制作手法的分析理解，加深对中西美术的差异与融合实践的领会。在当代开放的信息化文化语境中，空洞的概念或狭隘的偏激，都是艺术学习的障碍。

面向未来的中华艺术，需要在与世界艺术的广泛交流中获得新的生机。

新的创造，必然要求新一代创造者有新的知识素质。

孔新苗
2002年5月
于山东师范大学

目 录

修订版说明	
序	
第一章 壁画概述	1
一、壁画简史	1
二、壁画的审美特性	15
三、壁画的艺术特点	16
四、壁画的类型	17
第二章 壁画设计	19
一、壁画的题材	19
二、壁画的构图	21
三、壁画的造型	25
四、壁画的色彩	29
第三章 壁画与工艺材料和建筑环境	35
一、壁画设计意识	35
二、壁画材质类别与性能	35
三、壁画与建筑	36
四、壁画与建筑空间环境	38
五、壁画构成元素与材料工艺和建筑的关系	39
第四章 结语	54
一、具备深而广的艺术学养	54
二、具备熟练的计算机辅助设计能力	56
三、具备较强的表达能力和交往能力	56
四、融合斗魄、随而不流的高素质壁画艺术事业的人才	56
佳作选集	63

1 壁画概述

一、壁画简史

壁画，源于意大利语“affresco”一词，原仅限于指在灰泥墙面上进行的湿壁画描绘。现已泛指依附于建筑空间中的内外墙壁、室内天棚、窗棂及建筑界面上所有绘制、雕刻或由各种材料结合工艺手段制成的绘画作品。

壁画是最古老的一种绘画艺术形式。早在人工建筑未出现以前，人类的“画”是依附于自然环境的洞穴、崖或岩的“壁”面上，也被称为“岩画”（或称“岩刻”、“崖画”），这是壁画最原始的形态。迄今我们所发现的岩画遗存大都创作于距今约4000年前至3—4万年前之间，分布在西欧、南非、大洋洲和亚洲。比较典型的如西班牙的列文特和阿尔塔米拉洞穴岩画；法国的韦泽尔河谷岩画；南非的布须曼岩画等等。中国境内的岩画大部分集中在云南的沧源、内蒙古的阴山、江苏的连云港、新疆的阿尔泰等地区。

新石器晚期西方神庙建筑的兴起和当时在中国、埃及、巴比伦、波斯、亚述等帝国的宫殿、陵墓建设，使壁画这一依附于建筑环境的艺术得以发展。现发现最早的神庙壁画是位于土耳其境内的阿奈托利亚半岛上的建于公元前6000年的荷约克神庙壁画，内容是狩猎与天葬；最早的墓室壁画是埃及古王国时期，即公元前4500年巴达利文化遗迹中公社首领墓室中的一幅题为《船载亡灵》的壁画。据考古研究，我国最早的宫殿壁画出现在距今约3000—4000年前的商末时期。据《孔子家语》、《楚辞章句》等文献中有当时流行“宫墙文画”、“壁衣帷帐”的记载，物证见诸于殷

墟宫殿基址“C”区出土的壁画残片，其图像似是主题性壁画的边饰纹样。埃及古王国时期和两河流域帝国时代的宫殿浮雕壁画，爱琴海文化中的宫殿壁画，古希腊、罗马时代的神庙、墓室和宅邸壁画，以及中国汉代、魏晋南北朝和唐代的墓室壁画、石刻壁画，均是世界壁画史上的伟大篇章。

世界上先后出现了三大宗教（佛教、基督教和伊斯兰教）后，壁画及装饰艺术又通过宗教建筑的推动而得到空前的发展。在西方，中世纪的拜占庭式、罗马式和哥特式教堂壁画艺术，以及马赛克和彩色玻璃镶嵌、挂毯工艺等，创造了辉煌的西方宗教壁画艺术传统。文艺复兴的发生，导致了壁画更倾向于世俗性与绘画性，许多画家在壁画中得到了更为宽阔的施展才能的空间“壁”域。仅在意大利就先后涌现出乔托、安哲利科、弗兰切斯卡、波堤切利、马萨乔、乌切罗以及达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔等诸位大师，他们均以其壁画艺术的创作成就而名垂艺术史。文艺复兴壁画的艺术形式在17世纪的画家诸如卡拉齐、达·科托那、高利、安德列·波佐、费雪那里得以发挥。他们进一步加强了画面空间的纵深度——运用奇妙的光线创造天国的美景，使壁画艺术的绘画技法达到更加丰富、绚丽的地步，从而同当时的建筑、工艺等领域的艺术风格一起被称为“巴洛克”艺术^{注①}。“巴洛克”艺术发展到18世纪，又被法国的画家伯夫伦等所倡导的“洛可可”^{注②}风格的艺术所取代。

在我国，举世瞩目的敦煌莫高窟壁画艺术始创于公元366年，后经十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋代、元代等逾千余年的历史，现存洞窟492个、壁画4500余平方米，是当今世界上保存最好、数量最多的宗教壁画艺术宝库。我国古代时期的宫殿壁画大都毁于战乱，而保留相对完好的多集中在地下的墓室、地表的石窟和寺庙里，具代表性的除敦煌莫高窟以外还有：新疆克孜尔和柏孜克里克千佛洞、甘肃榆林石窟、麦积山石窟、河南禹县赵大翁墓室、内蒙古契丹皇陵、山西绛县金代墓，以及山西平顺大云院、河北定州的净众院、静志寺地宫和位于西藏的噶玛丹萨、萨迦、白居、夏鲁、布达拉宫等

寺庙中的壁画。其中创作于元代的山西芮城永乐宫壁画和明代的北京法海寺壁画堪称为我国古代壁画艺术中的经典之作。

在我国古代，名垂于艺术史的曾从事壁画创作的画家有许多。顾恺之、张僧繇、陆探微、戴逵、卫协、董伯仁、曹仲达、展子虔、郑法士、吴道子、尉迟乙僧、李思训、刁光胤、朱繇、跋异、巨然、石恪、武宗元、董羽、高文进、张遵礼等，他们的作品被后人作为壁画艺术的范（粉）本所仰摹。

进入19世纪，人类社会的发展使艺术逐渐弱化了为宗教服务和为帝王御用的职能，大规模的宗教壁画创作式微，壁画艺术走向综合发展阶段。西方一些浪漫主义和象征主义画家，以及倡导新艺术运动的建筑家、装饰艺术家们探索壁画艺术在现代生活环境中的地位，他们脱离陈腐的绘画模式，积极地探求符合时代的形式语言，使壁画创作朝着风格化和装饰化的方向发展。他们中的杰出代表是：夏凡纳、蒙克、克里木特、惠斯勒、麦金托体、霍塔、高迪等。尤其是进入20世纪后，以马蒂斯、毕加索、夏伽尔、莱热、米罗、克利等艺术大师们为代表的壁画艺术创作，为新的壁画艺术发展带来勃勃生机。

中国壁画艺术的大发展是以20世纪70年代末的改革开放为契机、伴随着民族经济的发展大潮而实现的。自1979年具有划时代意义的北京“首都国际机场壁画群”问世以来，壁画艺术作品在国内公共建筑中像雨后春笋般地涌现。壁画艺术事业正得以健康地发展。

注①：“巴洛克”原是“歪曲的珍珠”之意，是区别于文艺复兴时期艺术的端正性。其绘画的特点是：色彩奢侈华美，线条曲折多变。建筑上的特点则是以活泼轻快的漩涡形曲线著称。

注②：“洛可可”系从法语rocaille转化而来，原为贝壳华丽之意，艺术形式常呈现“C”形或“S”形的曲线和轻淡柔和的色彩，特点是纤细轻巧。多用于建筑、室内陈设和装饰。

表 1-1

中国壁画史简介

历史时期	艺术分期	种类	地区（位置）	题材内容 （代表性作品）	材料、形式特点	备 注
原始社会（后期）	原始社会艺术 （新石器时代）	岩画	南 云南省沧源 广西宁明、龙洲	渔猎图、战争巫祝图、舞蹈、太阳神、人面像、类文字图腾等	主要是用红色颜料（动植物汁脂融合红色矿土制成）随意涂抹。符号化图式较多，类文字图腾造型怪诞、神秘。	刻凿或涂绘于岩石壁上的画，故又被称为“崖画”、“壁画”、“岩刻”等。
			东 江苏连云港 福建华安	类星植物像、稷神崇拜图、类文字图腾、人形等	绘制与刻凿两种。特点是象征性的。造型简洁生动。象征和抽象图式多。	
			北 内蒙古阴山、甘肃祁连山、黑山、新疆阿尔泰	野生动物、狩猎图、舞蹈、放牧、车辆、人物交媾等	多是刻凿的岩画。早期用砾石凿，以面造型多，后期（铁器时代）用铁锥刻，以线造型多。画面丰富，规模宏大，造型稚拙、趋向真实、动态生动、纯真。特点：象征性、理想化的。	
奴隶社会、夏商周及春秋战国	先秦艺术	壁画	夏、商、周 殷墟宫殿基址“C区”南 50 米处	壁画残片（13×22×7cm）图案纹样似是主题性壁画的辅助花纹。另有记载此地有当时流行的“宫墙文画”或“壁衣帷帐”的物证。	红色纹和黑色圆点纹样造型，设色类似彩陶图案。形式简析、表现率真。特点：活泼。	仅限于文献记载和发掘的残块碎片。
			春秋战国 宫殿战国时的墓室：包括河南洛阳小屯村 湖北江陵天星观 咸阳秦都宫殿建筑遗址	历史人物题材，起“成教化、助人伦”方面的作用 （一）漆画《漆绘锦瑟》（局部） （二）帛画《夔凤人物画》 《神人骑凤图》中有神人、凤鸟等	在白灰墙面上用红、黄、黑和白四种颜色绘制大型壁画装饰纹样，包括“田”字形和卷草纹。造型趋于严谨，并以线为主。色彩较前丰富而有装饰性和强烈的动感，线条刻凿劲健流畅、形象夸张、生动。	据《孔子家语》、《楚辞章句》、《庄子》、《外篇》、《田子方》、《说苑》等文献记载。
封建社会、秦汉时期	秦汉艺术	画像石刻壁画	山东嘉祥武梁祠 山东沂南县 四川成都、新津等 河南南阳、洛阳 江苏徐州 陕西绥德咸阳、礼泉等地	《荆轲刺秦王》《泗水取鼎》《凯旋宴饮》《百戏马术》《耍刀击鼓》《收获弋射》《采莲图》《农作》《龙》《象人斗兽》《击鼓起舞》《迎宾宴饮》《耕耘》《犀牛车骑》《牛耕图》《纺织》《出巡》	以面造型和以线造型两种，但多属前者，材质有石刻和砖雕两种，均为墓室石刻壁画。山东石刻壁画构图多“横带式”，构图饱满，内容多是宫廷生活和礼教方面的，造型严谨而富装饰性。四川、河南等地的壁画内容多是世俗化生活内容，造型生动而富有情趣，构图松散，表现自由。	汉代是中国封建社会的上升时期，也是形成中华民族的文化艺术特色的关键时期。
		墓室壁画	西汉 河南洛阳 甘肃武威 陕西西安交大 东汉 辽宁金县营城子汉墓 河北望都汉墓 河南洛阳 内蒙古和林格尔 江苏徐州	《伏羲和女娲》《人首神鸟》《天象》《二十八宿》《日月星象》《升天图》《青龙白虎》《舞蹈》《月象》 《羲和捧日》《墓主升天图》《祝寿图》《日月流云》《车马出行》《四神图》《寺门卒》《宴饮庖厨》《乐舞百戏》《宅第望楼》	在涂有白粉的墓壁上用矿物质颜料如石青石绿以及红土、白色和黑色即兴绘制。特点是：线条粗犷有力、自如流畅，无造作气，讲究自然概括。 秦汉艺术为：气魄纯朴、深厚雄大。纯：创作态度；朴：创作作风；深：作品情感；厚：给人的感觉。	
三国两晋南北朝时期	魏晋南北朝艺术	石刻壁画	河南洛阳、巩县 陕西咸阳、礼泉	石棺装饰画《董永遇仙姑》《供养人礼佛图》《林间奏乐》《帝王礼佛图》《供养人歌舞图》《飞天》《牛车图》	多用阴线雕刻，线条流畅而富有节奏和装饰性，人物造型准确，雕工精巧秀丽，是一种理智、巧思见人工的美。	在表现人物方面，以线造型的雕刻艺术在这一时期达到了相当高的水平。
		彩画砖	河南邓县	乐队、牛车、鞍马、人物	红砖上的浅浮雕。以凸出的线条造型，动态生动而富有节奏和装饰性。	

(续表)

历史时期	艺术分期	种类	地区（位置）	题材内容 （代表性作品）	材料、形式特点	备注
三国两晋南北朝时期	魏晋南北朝艺术	石窟壁画	新疆拜城克孜尔 新疆库车森木塞姆 新疆吐峪沟高昌 甘肃天水麦积山 甘肃敦煌莫高窟 甘肃武威天梯山	《供养乐舞图》（76 窟）《因缘故事图》（27 窟）《散花天女图》（30 窟）《布施华盖与罗云洗佛足》（44 窟）《立佛图》（5 窟）《尸毗王割肉贸鸽》（254 窟）《五百强盗成佛图》（296 窟）《鹿王本生故事图》（257 窟）《萨埵那太子舍身饲虎图》（428 窟）。共保留完整的石窟 40 多个，其中以 249、250、290、428 窟较为重要	洞窟内刷浆（胶）粉做底，绘制方法有先勾线描后填色和先填色后勒线两种，多施矿物质，颜色包括土红、中黄、褐、黑、白和石青石绿等。新疆境内壁画多用单线平涂色法，艺术风格分“龟兹风”、“汉风”、“高昌回鹘风”。敦煌艺术的特点是风格粗犷，造型整体，表现果断，色彩注意大块面效果。处理上有凸凹晕染法，富有装饰性和动感并有强烈的浪漫主义色彩。	寓形寄意的浪漫主义表现风尚的兴起。粗犷放达中见情感是这时期的主要特点。敦煌壁画始于此时期。
		寺庙壁画	据史书记述，这时期有壁画的寺庙共 28 处，主要有：镇江甘露寺 江陵惠聚寺 汝州白雀寺 固州海觉寺 江都东安寺和炳灵寺	《维摩诘像》《行道天王像》《水府图》《水雁图》《中朝名士图》《洛神赋图》《女史箴图》《横泉斗龙图》《孔子十哲像》《四龙图》《龙图》《卢舍那佛像》以及花鸟、山水、人物	颜料绘制： 以线造型、骨法用笔、随类赋彩、传神写照。代表画家有：顾恺之、张僧繇、陆探微、董伯仁、戴逵、卫协、杨子华、田僧亮、曹仲达。	仅见于文学记载，其画迹皆不复存在。此时画家不分文野，故也不分科。许多著名画家介入壁画创作。
		墓室壁画	甘肃嘉峪关(6、7 号墓) 山西太原娄睿墓 辽宁桓仁高句丽墓 河南灵宝坡头村墓 辽宁辽阳魏晋墓 新疆吐鲁番阿斯塔那墓	《猎鹿图》《出行图》《牵驼、牵牛图》《武士图》《牛与神兽图》《出猎图》《舞俑图》《角抵图》《吹角图》《驾鹤仙人图》《羲和捧日、嫦娥捧月图》	流行用模印画像砖拼嵌壁画。 以流畅粗犷而富有节奏的线条造型，略施淡彩。造型有世俗化的生动感，表现情感率真。人物有表情，构图有层次且富动感。有生活气息。	模印砖拼嵌壁画的形式出现并流行。
隋代	隋代、唐代	石窟壁画	甘肃敦煌莫高窟 甘肃永靖炳灵寺石窟 甘肃麦积山石窟	现存 17 个窟。主要有 397、419、305、302、392、420、440、404 等窟，内容包括《乘象人胎》《法华经变譬喻品》《观音救难》《三菩萨》《佛说法》《藻井平棋方格图案》《飞天》《西王母》《萨埵那太子本生》	颜料绘制： 构图新颖、形象趋于严谨、疏密有致。形象刻画意足笔到。逐渐有场面描写。线条处理简练、刚中带柔，体现出写实和拙的朴实美感。	敦煌壁画尚存完整的共有 492 个石窟，窟洞里保留着 45000 余平方米的极为精彩的壁画作品。
		寺庙壁画	上都定水寺、海觉寺、洛阳云华寺	车马、人物、楼阁，《法华经变相图》《弥勒下生经变》《弥勒变》	代表画家：展子虔、董伯仁、郑法士。	仅据文学记载。
		墓室壁画	山东嘉祥徐行敏墓 宁夏固原史勿晤墓 陕西三原李和墓	《墓主夫妇宴享行乐图》《备马出行图》《牛车出行图》《武士图》《伎乐图》 主要是石刻线画包括：人物花鸟图案	绘制： 线条劲挺、色彩淡着、平易脱俗，表现流畅洒脱，构图繁密。	
唐代	艺术	石窟壁画	甘肃敦煌莫高窟 新疆克孜尔石窟 新疆柏孜克里克石窟	开窟绘制壁画的共 236 个石窟，代表石窟有 57、220、235、217、103、323、328、45、156、159、146、158、85 号等。内容包括《净土变》《药师净土变》《观经变相》《幻城喻品》《宋国夫人出行图》《张议潮出行图》《吐蕃王礼佛图》《涅槃变相》等。新疆克孜尔有 114、17 等窟，代表性的内容有《商旅图》《征战图》。 柏孜克里克石窟有 80 个，代表性的是 25、32、29 号等窟	颜料绘制： 内容丰富、造型严谨、构图饱满复杂，色彩富丽。人物富有表情，刻画精妙、细致，景物包括楼堂殿阁，透视严谨，刻画精细、缜密。题材广泛、人物众多。可概括为：丰满深厚、富丽堂皇。	唐代是我国石窟艺术的鼎盛时期。唐代开窟共 236 个，较任何朝代都多。

(续表)

历史时期	艺术分期	种类	地区(位置)	题材内容 (代表性作品)	材料、形式特点	备注
唐代	唐代艺术	寺庙壁画	陕西临潼庆山寺 山西五台县佛光寺 新疆和田丹丹乌里克佛寺 山西高平开化寺	《吉祥天女》《五僧图》《伎乐天女》《天王镇妖图》《降魔像》《地狱变相图》《观宝图》《乐天诸神图》《五龙图》等等,主要以道释人物为多,山水花鸟辅之。	颜料绘制。技巧熟练,线条浓淡。墨色虚实相映,流畅飘逸。设色以朱砂、石绿、土黄为主。有“焦墨淡彩”的唐画之风。代表画家:吴道子(画圣)、尉迟乙僧、李思训、陈静心、刁光胤、张素卿等。	多据文献史料记载,实物迹存甚少。
		墓室壁画	陕西西安市南郊李爽墓 陕西乾县章怀太子李贤墓 陕西乾县永泰公主李仙蕙墓 陕西乾县懿德太子墓 陕西长安县执失奉节墓 陕西咸阳万泉县主薛氏墓	《青龙、白虎图》《观鸟捕蝉图》《迎宾图》《狩猎》《侍女人物》《礼宾图》《狩猎出行图》《马球图》《仪仗图》《驯鹰图》《牧马图》《舞乐》等多描写墓主人生前生活与故事等内容	绘制风格与宫廷工笔画风一致。线条空灵明快、形象生动、运笔奔放、设色简淡、形神兼备,有生活情趣,注意人物内心情感的刻画。	此时代的墓室壁画艺术与石窟壁画艺术尽管风格各异,但审美价值相等。
五代	五代艺术	石窟壁画	甘肃敦煌莫高窟 甘肃安西榆林窟(现存41个)始建于北魏、五代、西夏、宋、元时期	代表性的窟有:100、61、36、220、98、108、146窟。内容:《于阗王供养图》《龙王礼佛图》《新祥文殊菩萨》《法华经变相》《鹞回鹤公主出行图》《文殊变》《大五台山图》	颜料绘制:粉墨金碧,勾勒晕染、异常精彩。造型中供养人与主人的比例均与真人等同,色彩也鲜艳夺目。 61窟《大五台山图》是我国10世纪美术史上的一件重要作品。	这时期莫高窟内的“佛教事迹图”特别受到重视。壁画的表现具有程式化特点。
		寺庙壁画	山西平顺大云院	《西方净土变图》《观音和大势至》《法华经变》《观世音菩萨》《飞天》	绘制按程式化方法(已形成了壁画的特定模式)——似工笔重彩,富有装饰性。 代表画家:朱繇、跋异、王仁寿等。	
宋代	宋、辽代艺术	石窟壁画	甘肃敦煌莫高窟 甘肃安西榆林窟	莫高窟有壁画的90多个窟,代表性的窟有61、76、55、454等窟。以“经变图”为主,其次是千佛、菩萨、供养人等,《朝元仙仗图》《弥勒菩萨像》《西方净土变》《法华经变》《报恩经变》《五台山图》《金光明变》《观音经变》《维摩诘经变》	其绘制方法和艺术风格有明显模仿唐和五代壁画的倾向,但技巧更加熟练,描画圆润。 宋代后期倾向装饰,色调柔和,线条软弱,人成为画面的主要描写对象——人成为主人。	佛教壁画(石窟壁画)艺术逐渐走向衰落。
		寺庙壁画	河北定州净众院塔基地宫和静志寺塔基地宫 山西高平开化寺和应县佛宫寺	《佛教故事》《佛祖涅槃》《须阇太子本生图》《佛祖说法图》《梵王礼佛图》《帝释礼佛图》《善事太子本生图》《鹿女本生图》等,还有许多道释人物故事间作龙水纹样	彩绘,其风格仍受唐代画风的影响,有许多壁作品,袭用主唐代壁画的旧时粉本,但并非全部照搬,其间也有新的创造。 代表画家:石恪、巨然、武宗元、董羽、王霭、高文进等	摆脱西域佛教绘画的影响,逐步形成独具中国特色的壁画艺术风格。线描造型达到较高的水平。
		墓室壁画	河南禹县白沙镇赵大翁墓 内蒙古契丹皇陵——辽庆陵 河北宣化张世卿墓	《宴饮图》《四神图》《生行图》《乐舞图》《侍女图》《十二生肖图》《归来图》《松林熊豚》《秋林群鹿》《游牧图》	绘制主要以流畅娴熟的线条作为造型手段,早期色彩浓烈,晚期趋向淡雅,造型比例准确,结构严谨且极富装饰性。	

(续表)

历史时期	艺术分期	种类	地区(位置)	题材内容 (代表性作品)	材料、形式特点	备注
西夏·金·元代	金、元艺术	石窟壁画	甘肃敦煌莫高窟 甘肃安西榆林窟 (西夏建有4个)	建窟90多个(西夏窟77个)代表性的有3、97、490、61、465、398、409、327、328等窟。作品包括《千手千眼观音》《供养菩萨》《炽盛光九曜图》《炽盛光佛经变图》《千手托钵观音》《回鹘王礼佛图》《文殊变》《水月观音》《欢喜金刚》	绘制:构图严谨,结构准确,用色丰富,并用黑白灰制造空间,人物刻画生动,并多用装饰纹样。“回鹘”风格:人物造型结构挺拔结实,色调单纯,效果近似版画,有严谨、顽强的视觉感受。	金代无石窟壁画记载,敦煌与安西(莫高窟与榆林窟)石窟壁画至元代结束。
		寺庙壁画	山西芮城永乐宫 山西稷山青龙寺、兴华寺 山西洪洞广胜寺 山西朔县崇福寺 山西繁峙岩山寺	《朝元图》《奉宝玉女》《吕洞宾故事》《王重阳故事》《三界诸神图》《元君圣母图》《杂剧图》《园林梳妆图》《太子投象》《八仙图》《释迦佛》《鬼子母变相图》	绘制:画面饱满,人物表现生动,线条流畅而富张力,表现技法十分娴熟,色彩丰富而具装饰性。代表画家:张遵礼。 突出的特点:已摆脱西域绘画的影响,从而形成独具中国特色的壁画艺术。	多出于民间画匠之手,但技巧达到相当高的水平。元代的壁画艺术主要是以寺庙壁画为代表,最具典型的是山西芮城永乐宫壁画作品。
		墓室壁画	山东高唐虞寅墓 河南焦作老万庄墓 山西绛县金代墓 山西芮城全真教教主墓 山西大同冯道真墓 内蒙古赤峰沙子梁墓	《放牧图》《出行图》《郭巨行孝》《供养菩萨》《弹箏伎乐天》《杂剧》《道童》《对座图》《观鱼》《论道》	从方法上已大量出现“沥粉堆金”的表现手法。 绘制:造型人物比例匀称,线条流畅,多是白描淡彩,人物形态世俗而生动。	
明代	明代艺术	寺庙壁画	共11处,代表性的有: 北京法海寺 河北石家庄毗卢寺 山西新绛东岳稷益庙 四川蓬溪宝梵寺 四川新津观音寺 河北正定隆兴寺 云南丽江大觉宫 山西汾阳圣母庙	《帝释梵天图》《水月观音像》《文殊菩萨图》《罗汉缝补袈裟图》《地藏王说法图》《普觉菩萨》《鬼子母图》《百岁朝圣图》《捉蝗农夫》《十六罗汉像》《十大明王》《五湖百川等众》《天帝及从女图》《斋供图》《圣母出巡图》《演乐宫女图》《孔雀明王法会图》	涉及的题材范围很广,但表现形式则趋单一。多是民间画匠绘制,因而绘画的造型和设色明显带有程式化的特点——人物脸谱化、色彩艳丽而有装饰性,造型十分繁锁,但从绘制工艺上则显示出很高的水平。可概括为:世俗化的艺术。	明王朝统治者对壁画创作有严格的规定和要求。严厉的高压手段使画家们怵然自警。这也是明代壁画日趋衰落的重要原因之一。
		清代艺术	画 甘肃张掖大佛寺 内蒙古土默特右旗美岱召 山东泰安岱庙天贶殿 山西大同华严寺	《胁侍菩萨图》《西游记》《观世音菩萨救难图》《三娘子礼佛图》《文殊菩萨缘》《回銮图》《启陛图》《罗汉图》《释迦牟尼本生故事》《说法图》	人物表现沿袭明代造型,但色彩趋向简淡,画中的山石、流水、树木表现生动,具有同时代文人画风的笔调特点。另有些绘制手法受西画的影响,出现有凹凸晕染的立体表现手法。 概括:繁絮的艺术。	壁画的表现手法呈现多样,但整体上走向没落。
自唐代(公元七世纪)至近代(清末)	藏传佛教壁画艺术	太平天国壁画	国都南京各家王府内 浙江金华侍王府殿内 浙江绍兴的一些殿堂 江苏江宁、金坛等地	题材内容以山水、花鸟、走兽居多。人物作为点缀的次要内容来表现	绘制:以象征性手法,多采用文人画的表现手段。	壁画的功能为装饰宫殿,借题材内容的象征性手法来歌颂太平天国。
		石窟壁画	甘肃敦煌莫高窟 甘肃安西榆林窟	吐蕃时代(781年)莫高窟代表性的窟有112、232、237、359、360、361、159等窟,典型内容有:《反弹琵琶》《西方净土变》《金刚经变》 榆林窟:代表性的有25窟,有《普贤经变》等	绘制:色彩饱满、艳丽,线条遒劲,人物、建筑庄重典雅,画面构图亦颇具匠心。	藏传佛教有独特的教义和仪式。由此形成了风格独特的藏传佛教艺术。她是我国寺庙壁画的重要组成部分。
		佛寺壁画艺术	西藏噶玛丹萨寺 西藏萨迦寺 西藏白居寺 西藏夏鲁寺 西藏布达拉宫 西藏扎什伦布寺 青海乐都瞿昙寺	《供养天女图》《念青唐古拉山神》《礼佛图》《七星图》《萨迦五祖像》《曼荼罗》《佛本行图》《牲祭图》《五佛五智》《护法金刚》《金城公主入嫁吐蕃图》《力士》《松赞干布像》《宗喀巴像》	绘制:受印度阿旃陀石窟壁画的影响,表现上也有伊朗细密画的手法,整体上形成了“藏卡”绘画的特点:表现方法千篇一律地坚守着固定的程式。但人物的背景如山水、鸟兽、花草、云水等表现十分自如生动。 总体风格特点为:造型生动,画面整洁壮观,设色艳丽、线条挺秀、刻画细腻。	

注:中国现当代壁画略。

表 1-2

外国壁画史简介

历史时期	种类	地区（位置）	题材内容 （代表性作品）	材料、形式特点	备注
原始时期	岩画	西班牙北部山坦德以东的山梯拉纳地区 西班牙列文特地区 法国南部、东部 南非腹地	《阿尔塔米拉洞穴岩画》（15头欧洲野羊、3头牛、3头母鹿、2匹马、1只狼，狩猎人物）《处死罪犯》（5个弓箭手）《渡河的群鹿》《手执角杯的妇女》（多是野马、壮牛、驯鹿、山羊等动物）《布须曼人捕鱼》《狩猎场面》《围猎大象》	形式上有三大类： ①简单的线描图形，这是选择富有特征的角度，用轮廓线构成的。它的形象特征极为清晰。 ②强调实体与比例的剪影形人物，用块面构成，没有细部描绘。 ③强调各局部典型特征的拼合式造型，局部特征明显，强调物体的整体性。 制作有凿刻和用单色描绘两种。	欧洲岩画与中国岩画相比较更倾向写实且十分生动逼真。
古、中、新王国时期	墓室浮雕与壁画	埃及古王国时期：萨卡拉金字塔、库孚、哈夫拉、门考拉陵墓 中王国时期：贝尼·哈桑第16州长克姆荷太普二世墓 新王国时期：底比斯梅纳墓、莫拉莫斯墓	《书记官》《舞者、乐师和歌唱者》《两个奴仆在饲养羚羊》 《渔猎图》《捕禽图》《送葬图》 《三个女乐师》《塞梅尔赫征战》《拉美西斯三世狩猎图》《蛇王之碑》	浮雕和彩绘两种。 从风格上看：埃及艺术受墓室壁画影响，深沉、含蓄而丰富； 亚述的文明受宫殿豪华富丽的影响，宏大、壮观而华丽； 地中海的文化受世俗生活影响，绘画清晰、明快而典雅。 从形式上看：死人地位高于活人，壁画夸大墓主人的形象，人物按等级来划分大小，形成等级排列的艺术形式。 亚述帝国的浮雕是以纪念碑式的形式出现，一般按事件发展，制作成上下等高的浮雕，中间插入一段铭文或标题，形成上下区间成构图。 地中海地区的壁画大多是以镶有上下两段装饰带，作为画的边框，精美的边饰衬托着中间清晰的黑白反衬或线条的画面，形成具有装饰性的画面效果。	波斯帝国(新巴比伦)、亚述帝国、古巴比伦同属“美索不达米亚”。 (现伊朗、伊拉克和沙特阿拉伯一带)
两河流域帝国时代	宫殿浮雕	西亚（中部） 底格里斯河、幼发拉底河（伊拉克境内） （最古老的文明发祥地之一） 河两岸建有许多王宫	《拉希什大战大捷》《亚述那西尔帕王猎狮》《鸟神》《追剿敌兵》《亚述巴尼帕王军洗劫哈曼》《受伤的牡狮》	浮雕石板是苏美尔人早期艺术的代表，风格粗犷。 亚述帝国时风格华丽。 新巴比伦帝国时出现有富丽明亮的釉面砖。	又称“亚述”浮雕风格。
爱琴海文化	宫殿壁画	爱琴海通地中海两岸：埃及、叙利亚、以色列、土耳其、希腊是欧亚非分界海。 爱琴海文化区域主指希腊（克里特岛）、土耳其一带（小亚细亚）	《斗牛图》《怪兽》《渔家少年》 《舟行图》《百合花之家》《蓝猿风景》《持杯的男子像》 克里特岛克诺索斯王宫壁画、基克拉斯群岛的住宅壁画（均属希腊）。	雕刻与绘制两种。 雕刻强调形式上的整齐划一而缺少变化。绘画崇尚自然，有世俗化倾向，造型准确生动，色彩装饰性强，构图饱满。	又称“波斯艺术”，属“爱琴文化”（是继古埃及和两河流域文明后出现的）。
希腊罗马时代	神庙浮雕	希腊科孚的阿特米斯神庙和埃吉纳的埃菲亚神庙 罗马城内图拉真巴西利卡会堂	希腊文化最初体现在希腊神话与传说中，内容多表现以宙斯为代表的奥林匹斯山诸神。 （一）山墙浮雕。（二）多利安式神庙的壁间浮雕。（三）回檐浮雕。（四）罗马纪念性浮雕。 罗马时期：《和平祭坛》《图拉真记功柱》，宣传英雄业绩或记载重大历史事件。	希腊：建筑神庙及神庙的装饰 罗马：建筑公共设施并注重内部结构系统与装饰。 均是中高浮雕，追求现实的真实，形态生动，结构严谨，有立体感。	从荷马时代（公元前11世纪—前8世纪）到希腊化时期（公元前4世纪—前1世纪）的4个世纪里，希腊文化一度成为地中海文化的中心。罗马帝国和文化时期形成于公元1世纪前后。
	墓室壁画	意大利巴斯安姆地区《战士墓》（4世纪） 南斯拉夫卡萨拉克省意大利中部埃特鲁里亚墓	《凯旋归来的战士》《战士出征》 《特洛伊王子与阿基里斯》《捕鱼图》《男仆与摔跤者》	绘制：壁画艺术进入探索和发展阶段，因而表现手法趋向多样，技巧逐渐成熟。运用明暗造成立体效果，但条带装饰仍受希腊影响。	此时的壁画对后来的壁画艺术产生重要影响。
	私宅壁饰	意大利庞贝城遗址 博斯科里利之家 弗隆顿之家 尼禄的黄金宫 维季的住宅（别墅）	《伊苏斯之战》《饮水的鸽子》《街头音乐家》以及许多用于装饰的图案纹样	多是地坪镶嵌画：出现了当时绘画的写实倾向（用明暗解决立体感），开始运用光线解决空间及画面效果的问题。 ①镶嵌式；②建筑式；③主题式；④别墅装点式	此时出现镶嵌画（即马赛克，泛指小石片、玻璃片或陶片镶嵌），但此时只能应用到地面装饰（地坪镶嵌画）。
西方中世纪时期	教堂镶嵌画	土耳其君士坦丁堡圣·索菲亚大教堂 罗马圣母玛丽亚大教堂 基辅公国的圣·索菲亚教堂 君士坦丁堡圣·萨尔瓦多雷女修道院	《基督——神圣的智慧》《圣灵降临》《君士坦丁九世和皇后左文》《祷告中的圣母玛丽亚》《圣母加冕》《大天使加百利报喜》 《基督降生》《登记处的玛丽亚和约瑟》	早期的“泰塞顿”和“斯玛尔蒂”法（略）。 材料：彩色玻璃和陶片等镶嵌。色泽华丽，造型富装饰性。遵循的原则是：崇高、神圣、永恒、辉煌，与教堂的型制共同营造豪华、庄严的气氛。 此时对造型和透视问题进入了实质性的研究。	西方中世纪艺术的主要代表是宗教艺术。以拜占庭艺术为杰出。其它包括早期罗马式等范例（略），并对欧洲后来的嵌壁画艺术产生重要影响。

(续表)

历史时期	种类	地区（位置）	题材内容 （代表性作品）	材料、形式特点	备注
西方中世纪时期	彩色玻璃画	法国夏特尔教堂 法国布尔日教堂 法国夏库·古尔小礼拜堂	《基督升天》《圣母与圣子》《圣家族》《乐善好施》《受胎告知》《耶西之树》	镶嵌嵌画后随哥特式建筑兴起。早期颜色：白、紫、青、红、绿5种；后期出现有近20种颜色，造型图案化。早期繁琐，晚期简洁。借阳光呈现神秘灿烂之感。	主要镶嵌于教堂窗棂上，少量出现在皇家殿堂中。
	壁画	法国安吉尔公爵捐献到博物馆 美国大都会艺术博物馆藏 法国巴黎库列尼博物馆 比利时布鲁塞尔艺术博物馆	常以旧、新约《圣经》的场面为主题来表现宗教故事，后随宗教的世俗化，在挂毯中常出现古代的神话、宫廷恋爱诗及帝王狩猎等题材。 《启示录》《九头龙与圣母》《七支烛台和基督》《独角兽》《陪伴贵妇人的独角兽》《八月·猎鹿》	毯是用羊毛、棉、麻织成。 早期为平面图案的装饰化风格。后逐渐接近于写实绘画：追求画面的三维深度，即空间感表现。	源于拜占庭时代罗马教廷对东方织物的偏爱。
文艺复兴时期	绘制壁画	意大利 佛罗伦萨：托斯卡那帕都亚阿瑞那教堂 圣玛丽亚·德尔·卡明大教堂 美蒂奇家族宫殿 多明戈教派圣马可修道院 罗马：西斯廷礼拜堂 米兰：圣玛丽亚·德格拉齐埃教堂食堂（达） 罗马：西斯廷教堂天顶画（米）西斯廷小教堂（米） 罗马：梵蒂冈署名厅（拉） 梵蒂冈宫“埃利奥多罗厅”（拉）	从乔托时代（1266—1377）到拉斐尔1520年去世这一段时期内意大利的湿壁画，木板蛋彩画及油画是意大利乃至欧洲文艺复兴艺术的精华。 乔托：《犹太接吻》《哀悼基督》等（文艺复兴之前的画家及作品） 马萨乔（1401—1428）：《纳税钱》 乌切罗（1397—1475）和安哲利科（1400—1455）：《圣罗马诺之战》《圣母聆报》 弗兰切斯卡（1429—1492）：《示巴女王的故事》 波提切利（1444—1510）：《春》《骑士比武》 达·芬奇（1452—1519）：《最后的晚餐》 米开朗基罗（1475—1564）：《先知像》 《洪水》《创造亚当》《诱惑与被逐》《末日审判》 拉斐尔（1483—1520）：《基督把一串钥匙交给圣彼得》《水妖盖拉契》《雅典学院》《巴尔纳斯山》《赫拉奥多斯被逐》《驱逐阿堤拉》	绘制的表现方法：透视图、明暗和立体表现法、比例与解剖知识等科学因素的注入等。 壁画在材料和技法方面经历过三个阶段： ①用清水或石灰水调合颜色在湿灰泥未干之前迅速作画（上色前用炭笔画出构图，再用赭石色画出素描初稿），如乔托。这是14世纪以前的方法。 ②14世纪后出现蛋彩画。方法是用蛋清作色彩的溶液并加阿拉伯树胶和水调好后再结合颜色作画。类似当今的薄油画画法，如波提切利和安哲利科等画家。 ③尼德兰画家凡·艾克创造的用亚麻子油、胡桃油和罂粟油作溶液剂，使颜色与油脂相溶合。达·芬奇和拉斐尔均用此种方法。17世纪后油彩中又加上玛王帝脂或香松树脂，更加强了油性韧性。这就十分接近于今天的油画颜色了。 整体风格特点：构图饱满而有层次，造型生动严谨而富立体感，色彩丰富而细腻。	文艺复兴是指欧洲15、16世纪出现的一种文化现象，——在诗人、哲学家、文艺家对古希腊、古罗马文化研究中提出并持续地确立起来的新思想——摆脱中世纪对宗教的过度弘扬。转而对人自身的研究和表现以及对现实事物的关注。客观上，壁画艺术获得突出的发展也是由于现代都市文明的建立所致。此时的壁画开创了古典主义油画艺术之风尚。
十七、十八世纪	教堂壁画	意大利法尔奈塞宫天顶 巴尔贝尼宫天顶 圣苏教堂天顶 圣伊格那提教堂天顶 德国奥顿布伦修道院天顶 费斯堡住宅内大厅天花板 法国巴黎苏比士公寓椭圆厅	卡拉齐（1557—1600年绘制）：天顶壁画 达·科托那（1596—1669）：《教堂巴尔贝家族的荣光》 巴蒂斯塔·高利（1639—1709）：《耶稣在南姆的胜利》 法拉·安德列·波佐（1642—1709）：《圣伊格那提欧的崇拜》 [德]费雪：《旋转升腾的人群》 [法]伯夫伦（1667—1754）：建筑装饰性壁画	绘画风格华丽、宏大。在天顶的壁画中画家运用透视关系表现无限的空间感。色彩艳丽，笔触自由，光线强烈，构图繁复。其风格被称为“巴洛克”艺术（原指奇形怪状的荒诞之意，即以违反古典主义创作规则而名）。其内容情节也富戏剧性。这种风格从意大利开始流行到欧洲各国。后（18世纪）由“洛可可”画风取代。装饰性风格：与建筑融为一体的新奇而柔和的特点。	罗马教廷崇尚的庄严宏伟、富丽堂皇的思潮，左右着此时的艺术。因而产生“巴洛克”和“洛可可”风格的艺术。“洛可可”艺术是由法国倡导的。
十九世纪至现代	象征主义壁画	[法]德·夏凡纳（1824—1898）：《文艺女神在圣林中》《圣热纳维埃芙》《劳动》 [挪威]蒙克（1863—1944）：《摘苹果的女人》《中立》《太阳》《养育之恩》《历史》 [奥地利]克里木特（1862—1918）：《音乐》《欢乐的渴望》《天堂·地狱》《贝多芬》《哲学》《医学》《法学》（草图） [荷兰]让·托洛普：《岁月之歌》		造型和色彩都是主观创造的。象征主义绘画的理想是表现精神的。形式是装饰的，而不是“架上绘画”的方法。	自19世纪摆脱了壁画为教廷、帝王服务的职能，而使这一艺术走向综合阶段。
	新艺术风格壁画	[英]木克内尔·惠斯勒（1834—1903）为杰齐尔的寝室——“孔雀室”创作的壁画 [苏格兰]尼·麦金托体为代表的“格拉斯哥学派”为布卡南街茶馆墙面的装饰 [比利时]维克多·霍塔（1861—1947）为布鲁塞尔的塔塞尔旅馆设计的壁饰 [西班牙]安东尼·高迪（1852—1926）为尼古拉第一房间的玻璃门窗设计，为巴特罗公寓镶嵌的壁饰		材料的形式趋向多样，追求与建筑环境浑然一体的装饰效果，造型手段丰富，追求时代和民族特色。	英国是“新艺术”的发源地。
	二十世纪以后的壁画	[法]马蒂斯：以舞蹈为题材的壁画，法国南部旺斯的多明俄教堂壁画 [法]莱热（1881—1955）：《大游行》《建设者》（壁画稿） [俄]马克·夏伽尔（1887—1985）：巴黎歌剧院天顶壁画、莫斯科犹太人剧院大厅和休息室壁画		材料和形式手段丰富，并运用了许多现代工业材料和科学技术。 画家的绘制追求个性，体现的是个人的思想观念或鲜明的唯美主义倾向。	壁画艺术的社会职能逐渐丧失，从而走向世俗化和自由状态。
		[墨西哥]里维拉（1886—1957）：《阿拉梅达公园星期日下午》 《创世纪》 [墨西哥]奥罗兹柯（1883—1949）：《革命斗争》《古人类》《战壕》《征服与新秩序》 [墨西哥]西盖罗斯：《新民主》《对独裁者的革命》《矿工罢工》 《民族团结》		从意大利文艺复兴运动中寻求规范。 方法也多是“湿壁画”。画面加大透视，形象夸张；色彩追求民族特色，强调画面的视觉冲击力，有强烈的视觉感染力。	取材现实，崇尚绘画的革命立场并反映民众思想。

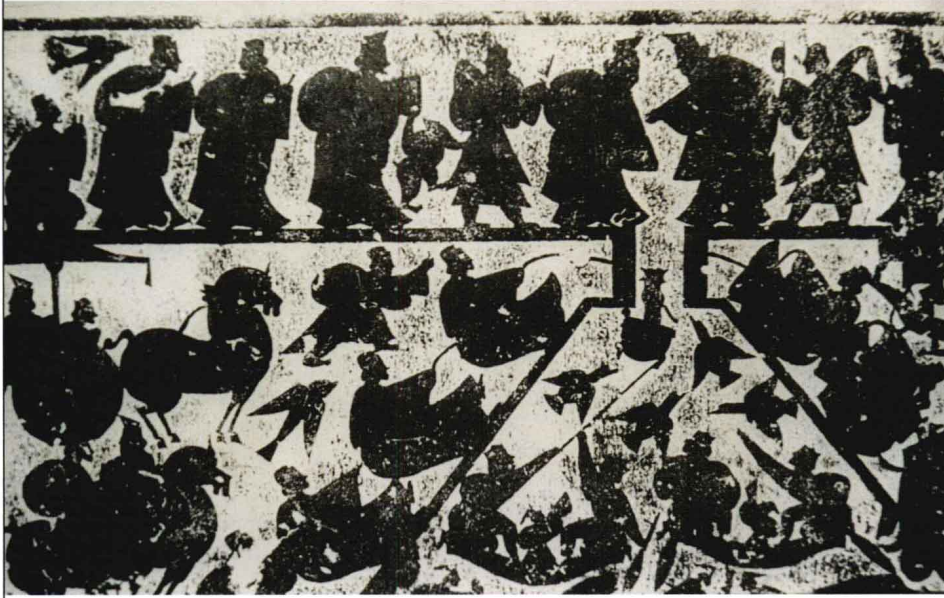

图1. 涸人取鼎（局部） 汉代 山东武氏祠石刻

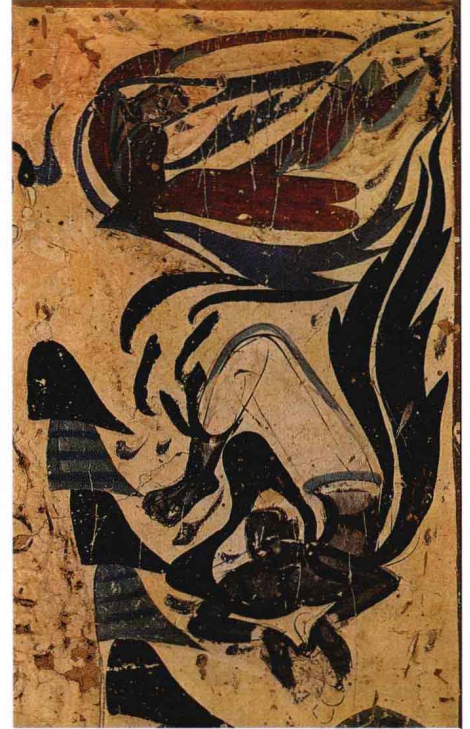

图2. 南壁飞天二身 西魏
敦煌壁画 249窟

图3. 龕楣伎乐飞天七身 西魏
甘肃敦煌莫高窟 285窟

图4. 伎乐天（局部） 北魏
甘肃敦煌莫高窟 24窟

图5. 释迦与弟子 (局部) 初唐 石刻

图6. 观天量寿经变 (局部) 盛唐 甘肃敦煌莫高窟 217窟

图7. 飞天 (局部) 晚唐 甘肃榆林窟 25窟

图9. 法华经变相 五代 甘肃
敦煌莫高窟 61窟

图8. 维摩诘经变·维摩诘 五代 甘肃敦煌莫高窟 98窟

图10. 文殊变（局部） 西夏 甘肃榆林窟

图11. 诸天神众（局部） 永乐宫壁画
三清殿西壁

图12. 圣母起居图·迎驾 明代 山西汾阳圣母庙

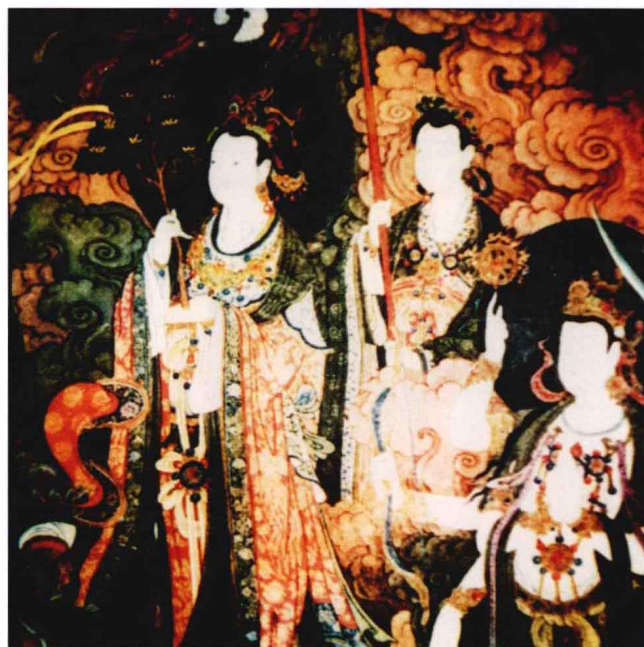

图13. 天后（局部） 明代 北京法海寺

图14. 礼佛图 清代
藏传佛教壁画