

BI HUA YI SHU SHE JI JI CHU

壁画艺术设计 基础

丛书主编：李润生
潘 非
刘 牧

邢晓林 编著

529780

529780

选题策划 和 龚

BIHUAYISHUSHIJI CHU

壁画艺术 设计基础

邢晓林 编著

美术与设计基础丛书

丛书主编 李润生
潘非牧
刘牧

● 中国
社会
出版
社

图书在版编目(CIP)数据

壁画艺术设计基础/邢晓林编著. - 北京: 中国社会出版社,

1998.9

(美术与设计基础丛书)

ISBN 7-80146-058-8

I. 壁… II. 邢… III. 壁画-技法(美术) IV. J218.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 19051 号

MOE/28

美术与设计基础丛书

李润生

丛书主编 潘 非

刘 牧

选题策划 和 美

壁画艺术设计基础

邢晓林 编著

责任编辑 孟 谦

版式设计 孟 谦

中国社会出版社出版发行

北京西城区二龙路甲 33 号 邮政编码 100032

北京牛山世兴印刷厂印刷

新华书店北京发行所经销

*

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 7.75 插页: 20 字数: 100 千字

1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1-10100 册 定价: 19.00 元

ISBN 7-80146-058-8/G · 12

代 序

我是先识邢晓林人，而后识其画。

初识他时，他只有20来岁，有事承文业之志，正在美院上学。到90年代初，突闻他在京城创作壁画，已有些名气。其实，我在北京国际艺苑工作，因公司要饰以壁画，于是自然就想到他。一稿出来，小作修改，我就认可了。作品是锻铜，后衬磨砂玻璃，悬于墙面，从夹层中打光，因之多了几重光效的情趣和神秘。董事长刘迅是画界元老，对作品的挑剔也是有名的。他初见此壁画时，驻步端详了片刻。后行至楼梯才问我：“这是谁设计的？”我告之，刘老只言二字：“不错！”但这已是极难得的首肯和评价了。

以后，我与晓林交往甚密。他每每将其新作请我过目，共同推敲一番。也因此，我发现他对学问是力学、博采、精思之人。

我曾推荐他为航天部一个中心大楼创作数组壁雕。为此，他将中国从古至今的火箭与探空史作了细细的研究和考据，然后才从中提炼主题。画稿几经专家科学和艺术的论证，前后修改十余次，积叠起来竟有尺余。然而这数组三十余幅作品，就是一部独特的中国火箭发展史。

我曾偶见他的一本册页，全是鱼的变形，爱不释手，借来细细品味了几日，这几十页数千幅作品都是他“休闲”时信笔所至。但我深知其用心良苦；他是有目的、有意识地逼迫自己从不断的创作中去丰富、演练自己的艺技，其功夫之深可从同一主题的变形造化见之，个个独到，绝无败笔窥见。我深知，这些没有广泛的学识，丰厚的生活阅历，娴熟的技巧功夫，是绝难做到的。

有了这种扎实的基础，邢晓林就有了对不同主题较为敏捷的应变和把握能力，这也是他的独到之处。我搞不清他一年中要搞多少创作，但他每次到我这里来，都带来新的话题，带来新的思维，也常有自感未达到理想地步的苦恼。而真正使他不断亢奋的，正是在求索、启悟。跨越这些苦恼的过程。

邢晓林又是画界一杂家。他掌握了壁画多种材质的创作手段和技巧，又对油画、水粉、国画涉入颇深。尤对单线白描功力独到，杂到融汇贯通，就为他的主攻方向——壁画创作丰富了思想、技巧和手法。

教学清苦，创作艰辛，著书则极贫寂，邢晓林三者兼得，并在这个怪圈中不断的实践、总结，既有作品又富理论，得以不断完善和提高，这正是他有志和过人之处。

刘立宾

概论 (1)

第一章 中外典型壁画的形式积淀 (2)

第一节 外国古今壁画的构成形式 (2)

第二节 中国古代壁画的构成形式 (27)

第二章 壁画的艺术语言 (37)

第一节 壁画的特点 (37)

第二节 壁画的构图 (40)

第三节 壁画的用光 (43)

第四节 壁画材料与建筑 (46)

第五节 壁画的构成 (49)

第六节 壁画的形式美 (59)

第七节 壁画的空间 (62)

第八节 壁画浮雕造型 (64)

第九节 壁画形象变形 (66)

第十节 壁画色彩 (69)

第十一节 壁画设计注意事项 (83)

第三章 几种典型材料壁画的特点与制作方法 (85)

第一节 金属材料壁画 (85)

第二节 丙烯材料壁画 (90)

第三节 编织壁挂 (93)

第四节 玻璃壁画与窗玻璃装饰 (99)

第五节 陶瓷壁画 (102)

第六节 石材壁画 (107)

第七节 木质壁画 (110)

参考书目 (117)

概 论

壁画是最古老的艺术形式，有其独特的功能要求，并随着新观念、新材料、新工艺的产生不断发生变化。

壁画是按照一定的要求进行装饰性绘画创作的。它能表达一定的情节内容，又能表现创作者的主观感觉；有从属性，又要适应建筑环境功能，还要表现工艺材料的特殊美感。

壁画为了装饰上的需要，而进行多种形式法则的运用，突出表现的是形式美，强调形象的节奏和韵律，是创作者把握视觉规律、壁画造型语言，进行的综合性创造。

壁画为了表现上的需要，适应工艺材料的特殊性及其环境功能，对形象作适当的装饰变形。可以说，“变形”是壁画又一基本的造型语言。表现侧重于美的观点和艺术形式的体验，表现的过程是作者把对象的视觉感受诉诸于造型语言的过程。视觉感受、主观情趣、构成因素综合在一起，产生表现上的艺术效果。变形，在壁画创作上，没有确定的指向，又不能界定合理的尺度范畴，是作者运用装饰的法则，表现一种适应环境要求和经济规律的艺术形式。

现代壁画的兴衰，依赖于经济的发展，和建筑事业的发达。壁画在创作中产生了多种矛盾，这种矛盾随着壁画的完成

而得到解决，解决的过程定然要遵循一定的原则。

按照环境功能进行壁画创作的原则是建筑环境学现代语言的普遍原则。

这个原则，在所有的壁画创作规律中起着重要的作用，它为壁画作为建筑功能的一部分，或是独立存在的一幅画划分了一条分界线。壁画创作上的失败和主观意志的混乱，都可以归结为没有遵循这个原则。因为，按照环境功能进行壁画创作，是现代壁画创作中遵循的不变准则。

这个准则意味着，扬弃现存壁画中不协调的部分，从一个新的起点开始，从环境功能上考虑，抛弃“遗传”下来的文化枷锁，通过我们的艰苦努力，获取壁画创作中解放的欢笑。实际上，真正的创造精神永远是从头开始的，它贯穿整个的壁画艺术发展史。

环境功能使我们认真思考壁画语言的意义，新的材料的发现，为壁画创作形式语言提供了多种可能，在这里，我们不是说对壁画艺术创作一切美感要素都要抛弃。相反，艺术创作上的主观精神和艺术审美的各种要素，是壁画创作赖以创新的必要条件。合理利用材料，充分发挥装饰壁画的形式美感，才能创作出壮丽的壁画艺术。

第一章 中外典型壁画 的形式积淀

第一节 外国古今壁画的构成形式

一、原始时代的壁画艺术

壁画艺术是造型艺术的一部分,是各个历史时期文化水平、民族精神意识在一定环境中的具体体现。它的发展及各具特色的艺术形式是与人类文化和意识密切关联的。

壁画艺术的起源,是人类为了更好地生存。它有功利性的一面,更有纯为审美而创作的一面。

现在发现最早的壁画,大约在两万多年前(旧石器时代的晚期),法国高长洞窟的象和野牛,拉斯科洞窟的鹿、马、牛和人。当时的人类画在崖壁上的形象是他们常常看到的,这些形象,除了一定的“图腾”意义外,还有一种为生存而表达的意义。原始人把野兽作为主要的描绘对象,从形象的造型上我们可以看到手法简略、

古拙生动,有些用黑色线条描出,另一些以色彩鲜艳的泥土着色。这些壁画生气淋漓,洋溢着不可思议的生命力。给人印象最深刻的是西班牙北部阿塔密拉山洞洞顶的壁画《受伤的野牛》,垂死的野牛已奄奄一息,但头部却做出自卫的动作。可以看到人类那种敏锐的观察力。雄浑有力的线条、富有层次的肌体结构变化和控制得宜的色彩明暗,重要的是成功地刻画出动物临死前的那种顽强的生命。

从这些最初的壁画中,显示了宗教、劳动与艺术密切的关系,除了地域、材料所造成的装饰形象的差异外,造型上多以线型为主。这些装饰形象是当时人类对自然对本体的神性的感悟。古人使用了一定规律化的表现手法,已有很强的概括能力,并已解决了在二维平面上表现三维空间的难题。他们也有能力表达自己一定的思想,并描绘在壁画中,前后延续了两万多年,这是一种历史上前无古人的艺术现象(图1-图6)。

图1 战争·法

图2演奏的巫师 法国 特洛亚·费莱尔

图3 部族生活图 前苏联 米努辛斯克

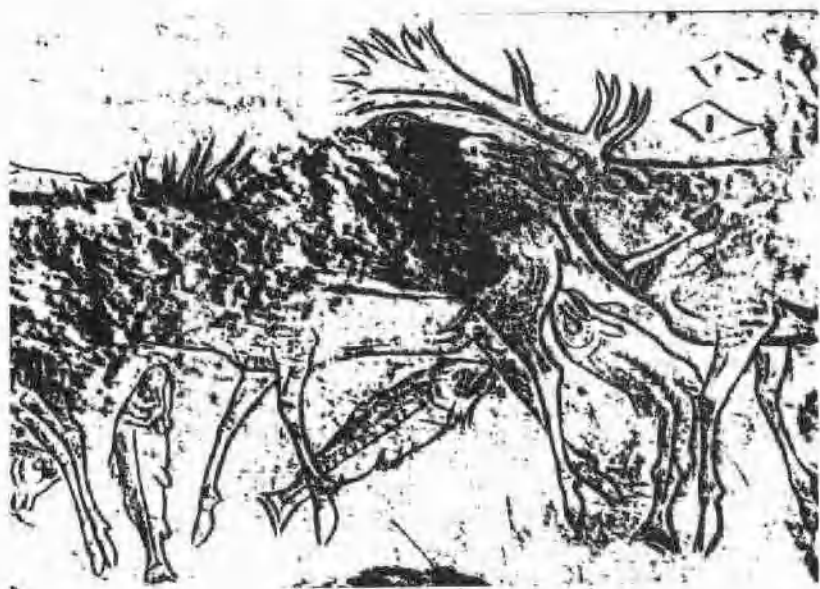

图4 驯鹿与鱼 法国

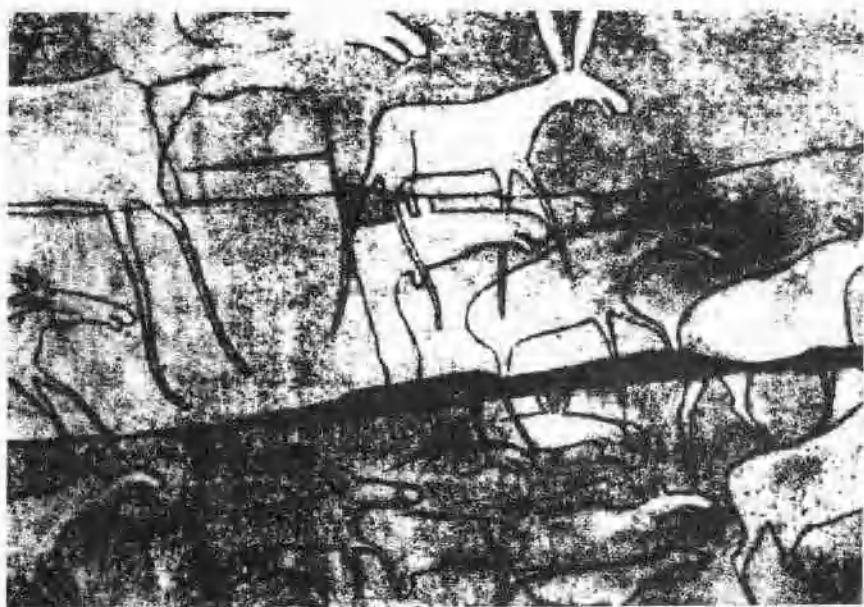

图5 麋鹿 前苏联

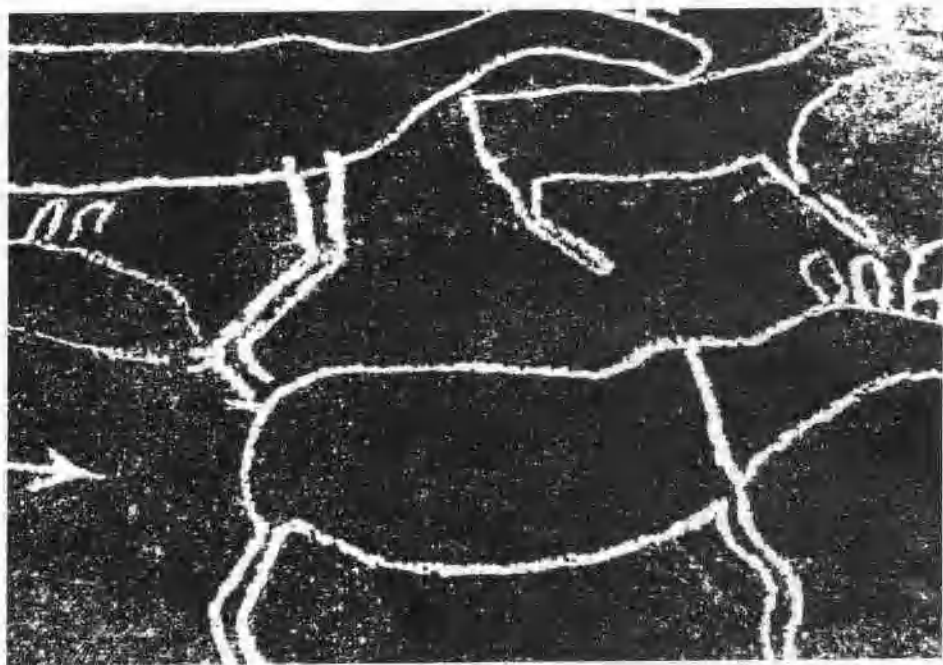

图6 箭镞与小麋鹿 挪威

二、古埃及的壁画艺术

古埃及是现代人心中的谜。一是它伟大的遗迹, 5000 多年的历史, 学术方面的崇高声誉给人留下深刻的印象。二是它那些荒废的纪念性建筑物, 神秘冷漠的雕像, 静止的壁画, 目瞪口呆的木乃伊所代表的文化, 总是给人以强烈的视觉感受。

古埃及人追求永恒的、静止不变的艺术和建筑形式(图 7)。

浩瀚无垠多姿多彩的往古, 覆盖着埃及大地, 在一万多年前史前朦胧岁月中, 古埃及人在蜿蜒如带的尼罗河狭长的流域定居。公元前 4000 至 3000 年间, 在最初的法老统治下, 它开始发出灿烂的光芒, 并兴盛若干世纪。

法老建立了高度复杂而精美的建筑壁画艺术, 有一种装饰的美感。埃及的雕刻家把神祇、君王的巨大形象刻在石头上, 画家绘上鲜明的色彩, 并在庙宇宫殿和陵墓中绘出栩栩如生的壁画, 王公贵族享受着豪华的生活, 住在饰有壁画的厅堂。他们认为死是

生的延续, 于是尽心竭力修建坟墓——永久的住宅。

埃及致力于真实的观念, 因此他们在表现形象时选用最明显的角度。每转换角度, 一定是以 90 度为准, 因此他们表现一种观察角度, 即正面、正侧面。人物的眼睛和肩膀是正面的, 头和腿则是侧面的。为了能让灵魂看到失去的岁月和四季永恒的情景, 便在这些季节的系列画中, 描绘出比真实世界更清晰、更有秩序的世事(图 8)。

三、美索不达米亚的壁画艺术

古代两河流域中, 底格里斯河与幼发拉底河的美索不达米亚壁画, 有着灿烂辉煌的成就, 在浮雕创作上接近于成熟的境地, 这些浮雕造型生动准确, 技巧熟练。公元前亚述王国时代是两河流域浮雕艺术最丰富最高的阶段。如《猛扑战车的狮子》把狮子痛苦勇猛的形象表现出来, 表达了捕猎过程的激烈场面; 画面形象生动, 技巧成熟, 观察准确, 并善于在浮雕深浅凹凸中表现写实的形象(图 9、10)。

图 7 古埃及墓室壁画

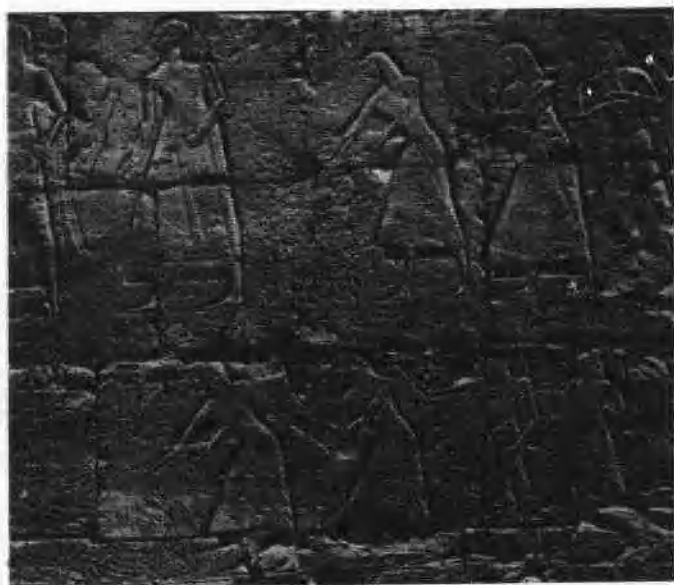

图8 古埃及壁画

图9 巴比伦城的浮雕壁画

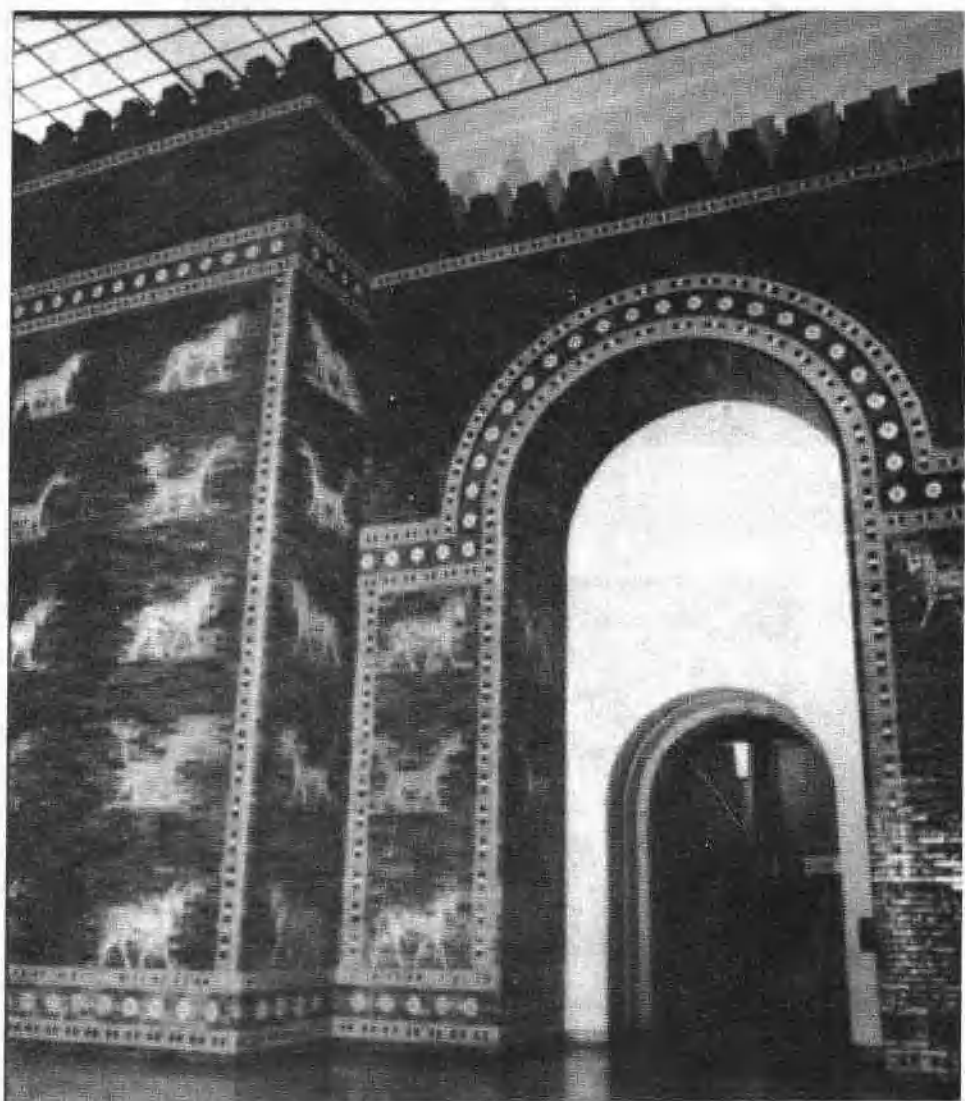

图 10 巴比伦城的浮雕壁画

四、古希腊、罗马的壁画艺术

希腊艺术在今天看来，显得格外生动。古希腊人从一种“神人同在”的观点表达他们对神话世界的理解。古希腊神话中的神可以塑造成典型的人，并且有人的品格和七情六欲。希腊神话丰富了希腊人的精神生活，也丰富了希腊的艺术。

希腊人重视现世的生活和享受，反对禁欲主义。他们在壁画中表现原野、森林和溪流，并有神灵出没其间，表现出人的勇气、公正和智慧。他们先用黑色描绘出形状，也常常把不同的颜色区别各个区域，然后涂上统一的颜料，再加上一些内部的细节。人物和物体并没有完全按三度空间表现，但试着用写实手法描绘所表现的对象；在描绘形象线条的同时，注意人与人的关系，明快的色彩和生动的形象产生一种优美的关系。这些壁画的主题，包括了一种死后继续享乐的愿望。

罗马艺术形成于 11 世纪至 12 世纪，

这时期有稳固的政治形式，不断上升的经济，为罗马艺术的兴盛奠定了基础。教皇的胜利使宗教艺术随之发展起来，在教堂内无一例外地绘制壁画作品。在罗马风格的建筑内部，有非常大的墙和相对小的窗，有很多供画家施展身手的地方。在新涂灰泥的墙上作画，水彩常与胶彩、蛋彩两种画材结合运用。罗马的浮雕壁画，体现了英雄气概，并达到了辉煌的成就。从庞培城出土的壁画中，可以看到表现手法趋向写实，线条优美有韵律、技巧成熟、设色大胆，罗马的绘画大部分有三度空间的出现。

罗马风格的玻璃镶嵌画，在阳光由外照射时，更显得生动活泼。绘制玻璃镶嵌画的方法，是在一块平板上，画出各个形状的区域，依此切割，将珐琅质的油彩上在玻璃上，火烧后用铅条结合起来，使光亮的部分经光照后突出出来（图 11、12、13）。

图 11 古希腊时期的墓室壁画

图 12 古希腊时期的壁画

图 13 古罗马的浮雕壁画

五、文艺复兴时期的米开朗基罗

文艺复兴时期是艺术历史上自觉的时代。文艺复兴不是复制古人的工作，而是创造和超越别人，是一种排斥中回归古典的艺术运动。其中，米开朗基罗、达·芬奇、拉菲尔是文艺复兴三杰。

米开朗基罗是典型的因神启发而具有超人能力的天才。他认为艺术不是科学，而是人的创造，唯有将“人”从羁绊桎梏中“解放”出来，才能满足人的精神需求；他坚信人的形象为至高无上的表达形象。它表现的人物外表冷静，但内心仿佛波涛汹涌而

苦于无法行动，他在壁画中塑造了一些肌肉强健、充满情感的人物，表现了英雄的风采和超凡的美感和力度。壁画《创世纪》是时代的杰作，米开朗基罗将大片的顶棚分隔成许多小画面，并将数以百计的人物，有条不紊地分布其间，气势磅礴。“创造亚当”呈现出的不是肉身的亚当，而是神光和灵魂闪现的情形。

米开朗基罗不以题材内容的历史事实为重，而在于表现现实完整品质的人的品德、意志、力量，突出表现了文艺复兴时期的人文精神(图 14、15)。

图 14 上帝创造亚当 米开朗基罗作

图 15 最后的审判 米开朗基罗创作