

修订版

壁画艺术技法源流

BIHUAYISHUJIFAYUANLIU

陈景容◎著

岭南美术出版社

作者简介

陈景容

Chen Jingrong

1934 年出生于台湾省彰化市。1956 年于师大美术系毕业后，1960 年赴日留学，入学武藏野美术大学西洋画科，1967 年毕业于东京艺术大学壁画研究所，获硕士学位。现为台湾师范大学美术研究所教授。专攻壁画、油画、版画及素描，尤其擅长技法方面的研究与探讨，发表了许多技法研究的书籍，成就颇著，并多次担任国内外美展的审查委员。

兹人从事壁画研究多年，除了壁画技法外，更专研于壁画创作。1987 年制作中正文化中心国家音乐厅壁画《乐满人间》；1988 年应征省立美术馆门厅大油画荣获第一名，完成《十年树木，百年树人》；近几年更热衷于马赛克壁画创作，于花莲门诺医院制作大幅马赛克嵌画《医心医身，视病犹亲》。

在 1976 年荣获金爵奖，1982 年荣获“吴三连文艺奖”；1998 年荣获法国春季沙龙油画部门铜牌，1999 年荣获第二届文馨奖，近年更荣获法国秋季沙龙入选。并曾在台北市立美术馆、省立美术馆、历史博物馆举行多次大规模个展。已出版 26 本著作。

重要代表著作 《油画的材料研究与实际应用》

《素描的研究》

《版画的研究与应用》

《构图与绘画分析》

《水彩画的研究》

《图解石膏素描》

《陈景容素描选》

《陈景容画集 I》

《陈景容画集 II》（曾荣获美术类图书金鼎奖）

《陈景容画集 III》

壁 画 艺 术 技 法 源 流

陈景容◎著 Chen Jingrong

嶺南美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

壁画艺术技法源流 / 陈景容著. —广州: 岭南美术出版社, 2005. 6

ISBN 7-5362-2788-4

I. 壁… II. 陈… III. 壁画—技法 (美术)
IV. J218.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第096429号

图字: 19-2003-204号

责任编辑: 刘一行 单德君

装帧设计: 陈长德

责任校对: 虞向华

责任技编: 钟智燕

壁画艺术技法源流

陈景容 著

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广州市岭美彩印有限公司

版 次: 2005年6月第一版

2005年6月第一次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/32 印张: 7.25

印 数: 1-2000册

ISBN 7-5362-2788-4

定价: 74.80元

目录

前 言	6
◎第一篇 绪 论	9
第一章 壁画的意义	10
第二章 壁画的本质	14
第三章 壁画的种类与技法	17
第四章 壁画的残片、损伤原因与剥离术	20
◎第二篇 西方的壁画	25
第一章 概论	26
第二章 史前时期的壁画	28
第三章 埃及的壁画	31
第四章 克里特岛的壁画	37
第五章 希腊的壁画	42
第六章 伊突利亚的壁画	45
第七章 罗马的壁画	49
第八章 庞贝的壁画	54
第九章 初期基督教壁画	60
第十章 拜占庭美术	64
第十一章 罗马式壁画	67
第十二章 哥特式的壁画	72
第十三章 文艺复兴时期的壁画	76
第一节 绪论	76
第二节 画家及其作品	79
第十四章 文艺复兴时期之后的壁画	132
第一节 绪论	132
第二节 传统的壁画	133
第三节 以油画画制的壁画	139
◎第三篇 东方的壁画	145

第一章	绪论	146
第一节	东方壁画与东西文化交流之关系	147
第二节	东方壁画与西方壁画的渊源关系	150
第三节	石窟寺与墓室里的壁画	151
第四节	论石窟寺的阴暗和壁画的关系	153
第五节	墓室中的壁画	154
第二章	东方各地的壁画	156
第一节	卡帕特基亚的壁画	157
第二节	北非的壁画	158
第三节	亚洲各地的壁画	159
第四节	高句丽和日本的壁画	164
第三章	敦煌壁画	170
第一节	敦煌的历史背景及其壁画	170
第二节	斯坦因和西域的壁画	174
第三节	结论	175
第四章	“中国”的壁画	178
第一节	中国各地的石窟壁画	179
第二节	中国寺观壁画	186
第三节	中国墓室壁画	189
第四节	台湾壁画与剥离术	191

附录	195
----	-----

一、我学壁画的经过	196
二、佛兰契斯卡的壁画巡礼	207
三、国家音乐厅的湿壁画《乐满人间》的制作过程	214
四、关于“大甲郭家古厝壁画剥离术”研究	218

后记	225
----	-----

参考书目	228
------	-----

一、
我所学的各种绘画技法之中，壁画可能是学得最完整的，我曾经于东京艺术大学获得壁画硕士学位，目前台湾正式学过壁画的也只有我一个人而已。

有一段时期（1967—1973年间），大家都说我是铜版画专家，因为在那时尚无人作铜版画，可是铜版画是我副修的科目，而我主修的壁画及嵌画，反而较少人知道；我在日本画了很多壁画，但在本地至今还没有机会尝试。

对于绘画各种领域的技法，大家都会有一个粗略的了解，壁画则可能是一般人较为陌生的，这也是促成我写这本书的动机。至今我已经出版了《油画的材料研究与实际应用》、《素描的研究》、《版画的研究与应用》、《构图与绘画分析》、《水彩画的研究》、《图解石膏素描》、《陈景容素描选》等七本技法的书，加上这本《壁画艺术技法源流》（台湾版书名为《壁画艺术》下同），那么对技法方面的介绍大致可说已经齐全了。而《东京画讯》和《剖析塞尚艺术》则是研究西洋绘画理论方面的著作。

至于纪念我从事绘画20年的《陈景容画集》，也在回台湾后第7年出版了。此外，我所担任的艺专美术科主任的任期已经期满，今后便可摆脱繁琐的事务与写作方面的工作，专心来作画，恢复纯粹作画的生活，这也是我最高兴的事。在本书出版之后，可能很少有机会再写书了，本书若有谬误之处，尚请艺坛同仁惠予指正幸。（1978年元月）

二、

很少有一本书的前言分为第一部和第二部，原来1978年写完这本书后迟迟无法出版，直到近日艺术家出版社何政广先生答应出版，才将尘封多年的原稿重新整理，让我感慨万千。这本《壁画艺术技法源流》早在21年前已经写好了，当时我刚卸任当了四年的台湾国立艺专（现在的国立台湾艺术学院）美术科科主任的工作，写完这本书时觉得今后可以不用再写书了，因为我是画家，写书对我来说是一个相当大的负担，每写一本书，几乎有四个月的时间无法专心创作。1978年之前我已经出版了10本有关绘画的著作。在当时参考书十分缺乏的时代，这几本书对当时学画的同学来说颇有帮助。

当快要卸任科主任之前，我又完成了《壁画艺术技法源流》这本书，可是拿到出版社，他们说这本书太冷门恐怕出版之后销售较为困难，以致没谈成，就这样一直放在书架上。直到最近想要整理出版过的著作，才重新拿下来。

本来我最专长的是壁画，也是学得最有心得的一项，所以向来以此为荣。我对壁画有一股浓厚的感情和使命感，每次我到欧洲，一定要花很多时间到有壁画的教堂参观。写完这本书之后，我常出国，所看到的壁画也比21年前的多，也更有心得，因此在最近为了出版这本书，增加了不少资料和更换了原先以黑白照片为主的插图；不料正在准备这些资料时，因病在台大医院开刀，即使住院时，我仍旧在病床上添加一些新的知识并对原先的内容稍加补充及修正。

回忆前言一所述，但愿这本书出版后可摆脱杂务，不再写书，专心于创作，有一股莫名的喜悦。加上从1977年，我到台湾师范大学美术系当专任教授（1973年已在台湾师范大学当兼任副教授），如此一来岂不更能专心创作呢？其实说来也好笑，1978年之后，我又再出版了17本书，不过其中有7本是随笔和游记，属于较随兴之作，可说本性难移。

回到台湾师范大学服务之后，在我一生中算是较为安定的时期。从住家到教室只要5分钟，节省了不少时间可用来作画，创作方面颇为顺利，生活上波折虽多但也还算充实。日子过得真快，一晃眼又是21年了，回想这几年间，我在台湾音乐厅画了一幅《乐满人间》的湿壁画，在花莲门诺医院也完成《医心医身 视病犹亲》的嵌画，同时至今我也出版了27本著作了。如今已到了退休的时候，刚好和这本书冰封多年无法出版的时间一样长，真是巧合。

人生过得真快，回想从卸下主任工作后，能意气焕发地写完这本书。可是现在我正躺在病床上重新写这篇前言，真是百感交集。

台湾目前也有从欧洲学壁画回来的画家，同时进口的画册很多，有不少参考资料，加上出国旅游也十分方便，和21年前有很大的改变。本书不但介绍重要的壁画作品，重点更放在随时提供一些不同的技法资料。除了可以给美术系的同学参考，也可以给到欧洲旅游的人增加对壁画的认识，也许对美术史也可换个角度来思考，若能如此，则幸甚。

第 一 篇

绪论

第一章 壁画的意义

壁画 (Mural painting, 或称 Wall painting), 顾名思义是画在墙壁上的绘画, 最古老的可以追溯到史前时期阿尔塔米拉 (Altamira) 的洞穴壁画 (Cave art) (图1), 其间经过埃及、希腊、罗马、中世纪各时代, 至文艺复兴时期 (图2)。在油画技法完成之前, 绘画可说是以壁画为主要技法, 时间之长也不是油画所能比拟。

壁画有各种不同的技法, 例如洞穴壁画和埃及、罗马的壁画并不相同。湿壁画 (Fresco, 意大利文 Afresco) 与干壁画 (Fresco Secco, 意大利文 Asecco)、蜡壁画 (Encaustic Wax, 意大利文 Encausto) 也各有差异。至于油画应用在壁画的也和真正的壁画相异, 东方和西方的风格也都有所区别。即使同一时代往往也因派别、师承的关系, 在技法上也都略有不同的地方, 所以壁画的技法也不能一概而论 (图3—图5)。

壁画最有代表性的技法可能是湿壁画 (Fresco), 正如铜版画里的腐蚀法 (Etching), 是一个代表性的技法。当湿壁画完成之后, 理论上来说在表面上会形成一层品质, 保护画面, 因此作品不易变色。由于这种优异性, 湿壁画也就为画家们所重视。37年前我曾研究出一种新技法, 将本来画在墙上的湿壁画亦能应用到以画板为基底材来制作, 成为能够搬运的壁画。

壁画除了墙壁之外, 顶棚亦可作画, 最重要的是要注意墙面的坚牢性和避免湿气、盐分、二氧化硫的影响。

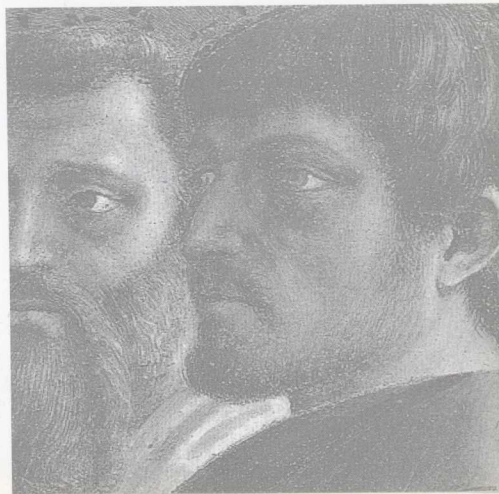
壁画在原先的意义含有咒术的、宗教的及教化意义, 以后才有属于艺术性、装饰性的壁画。例如庞贝的壁画, 利用壁画的技法, 画制大理石纹理和画上透视风景便是, 到后来才发展到纯艺术的壁画。

壁画除了画在室内的, 也有画在墓室、寺庙、教堂及公共建筑, 均可因其性质而画制不同的作品。

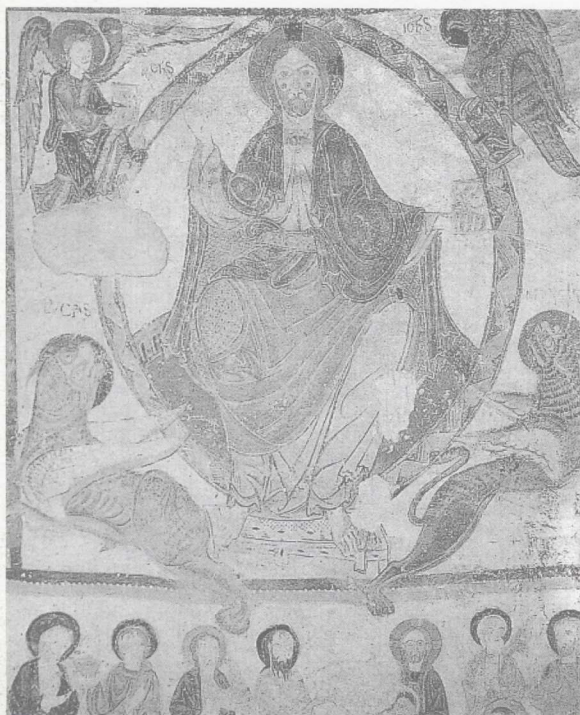
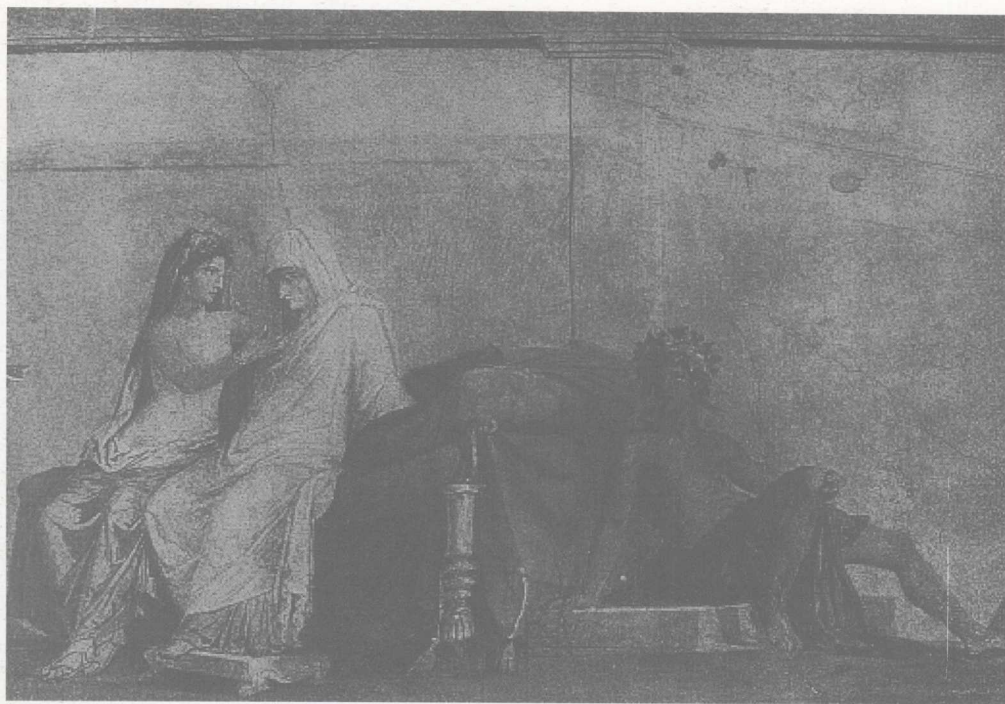
画制壁画除了壁画技法之外, 最基本的观念是要知道: 墙壁是一个“平面”, 作画时, 不要在墙壁上开一个“洞”, 要有平面性的、安定性的、纪念碑的观念, 当然是要耐看的、高尚的绘画。不仅如此, 壁画要配合建筑的样式, 要与建筑成为一体才不失壁画的意义。

由于湿壁画是壁画技法中最具代表性的技法, 画家之间常将壁画 (Wall Painting) 称为 Fresco, 这也正像铜版画, 也常有人称之为 Etching, 可说已经变成一种习惯用语。因此, 在此提及各种不同的

技法，以便让大家了解壁画一词，看来是简单的两个字，其实涵盖的范围很广，是值得我们重视研究的。

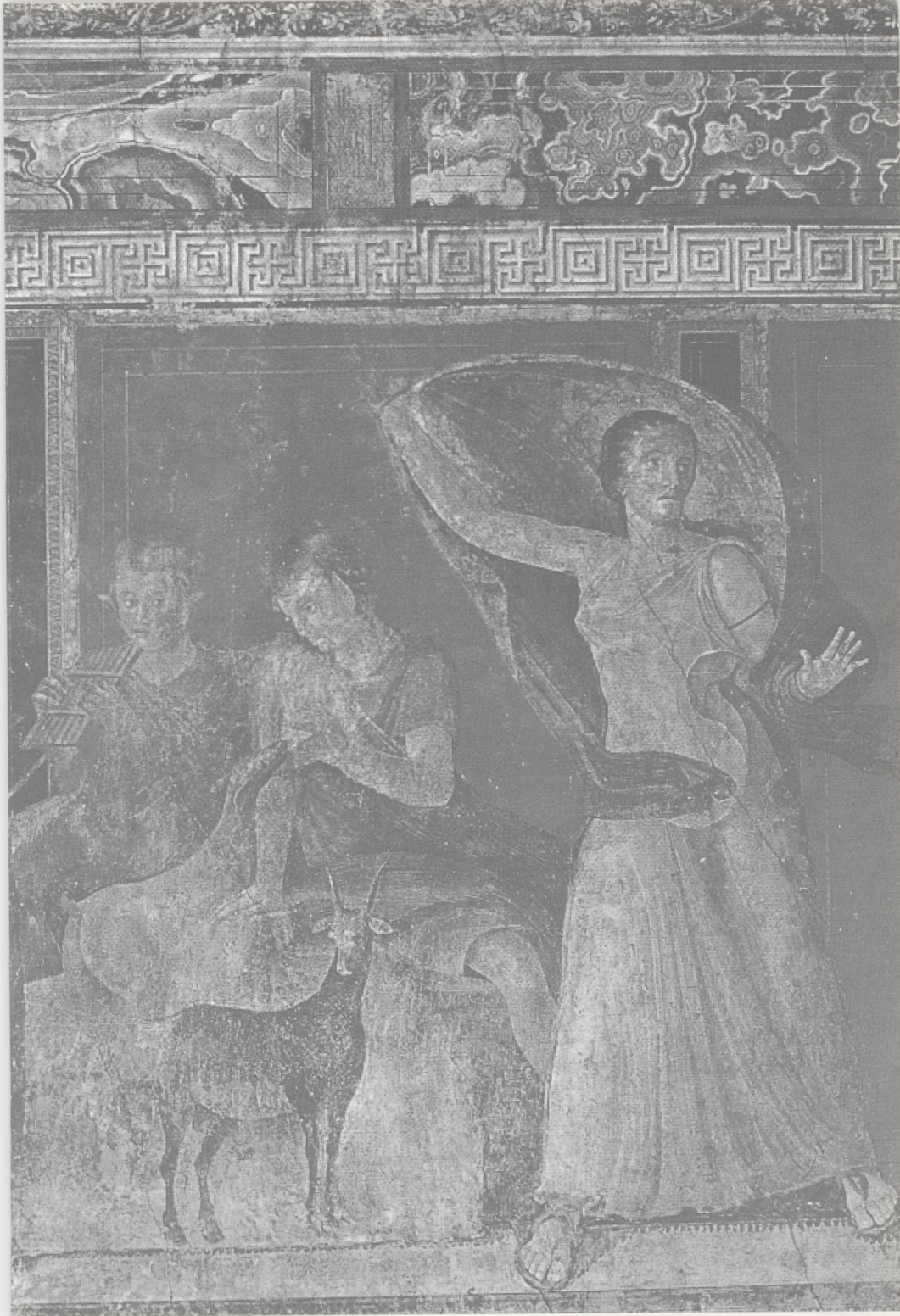
- 1 洞穴壁画 西班牙 阿尔塔米拉（上图）
- 2 税金（局部） 湿壁画 马萨其奥（下图）

3 阿鲁德布朗提尼家的婚礼图
梵蒂冈图书馆（上图）

4 干式壁画 色彩看来较为淡雅，
造型平面化（下图）

5 戴奥尼索斯的秘仪 蜡壁画
秘仪庄（下页图）

第二章 壁画的本质

当我们提起壁画，就会联想到油画，但是油画也好、水彩画也好，不论是如何大幅的作品，人们都可以把画搬运或放在画架上欣赏，也就是说这类作品是可移动的，即所谓“画架上的作品”。而壁画是固定在墙壁上，当要观赏画时，人们总是要到那墙壁之前才能欣赏，这就是壁画与其他绘画不同的地方。

当人们站在壁画之前，也许会感觉到人只是一个小小的存在而已，欣赏壁画必需仰着头，还要移动身体。简单地说，壁画不是像油画用画布，也不像国画用绢或用纸做基底物，而是用墙壁来做基底物的绘画作品，也可以说，是用建筑物的全部空间为基底物的绘画，这空间本身便已经具备有一定的质量的感觉，如墓室、教堂、居室等，这些因素无形中会影响观赏者的情绪，所以壁画家在尚未作画之前就应考虑与作画的特定空间配合，完成后，作品才能协调一致，更增加其效果（图6）。

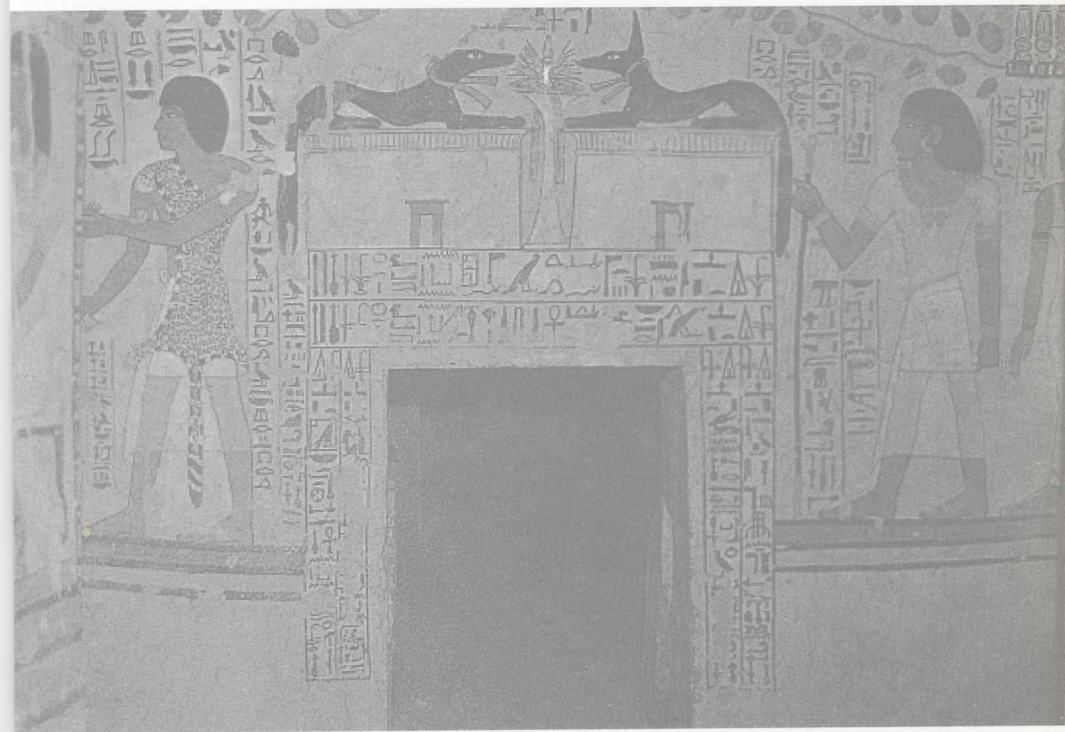
目前壁画给我们的印象和概念大都是经由书本的插图或是画册的介绍而来。从画册上所看到的壁画的感觉大致和油画没什么太大的差异，并不能将壁画的规模、气势、复杂的构图和建筑空间的关系显现出来。所以从画册上所知道的壁画，可说是缺少了建筑因素的绘画作品。来自建筑物本身的影响，不能从图片中领悟出来。

最古老的壁画是旧石器时代的洞穴画，仔细推想的话，那些壁画也不是纯为供人欣赏而描绘的。例如在法国西南部鲁菲尼耶克的洞窟画，是画在距离洞口约2公里的深处，那里有无数的线刻画，这些壁画是画在人们不易接近的神秘场所，可见是为了咒术，而不是“为了艺术而艺术”或为了人们的欣赏而画的。著名的拉斯克洞窟，虽然有现代的人工设施入口处，很容易接近有壁画的地方，但是不知道本来的入口是否就在那里。无论如何，这种壁画也是为了超现实的咒术和灵魂而描画的。

凡是墓室壁画，无论是埃及、伊突利亚、高句丽，原则上都是为了死者所画，但是也有例外，像埃及的墓室附设有祭室，墓室的部分虽然永远封闭起来，祭室的部分却可以让参与祭典的人们参观。散落在罗马郊外的地下墓室壁画，原则上也是为了死者而作的；黑暗的地下虽然有教堂，但信徒的出入也毕竟有限，这些壁画的目的多数是用来祈求上帝，保护死者的灵魂。以后发展成为大教堂式的基督教圣堂也多多少少具有

这种墓室壁画的性质。当然经过文艺复兴之后，对于个人的意识日渐发达，遂有装饰性或纯艺术的壁画的出现。

总之，壁画最早是始于洞穴画，集大成于文艺复兴时代，后来因油画技法的完成，以及教堂建筑样式的改变而渐趋衰微。在墙壁上我们固然可以挂油画、水彩画、版画，或放雕塑、浮雕，或作陶画（图7）、铜饰，但都不如画壁画来得庄重，因为壁画和嵌画（图8）成为墙壁的一部分，与建筑物成为一体，不像别的艺术品要凸出壁面。近年来因建筑物的壁面增大，大家也注重公共艺术，壁画也渐有恢复昔日光彩的趋势。

6 圣尼菲尔墓 埃及 蒂培