

中国壁画

中国美术家协会壁画艺术委员会 编

上海美术学院 卷

江苏凤凰美术出版社

中国壁画

中国美术家协会壁画艺术委员会 编
上海美术学院 卷

图书在版编目 (CIP) 数据

中国壁画. 上海美术学院卷 / 中国美术家协会壁画
艺术委员会编. — 南京 : 江苏凤凰美术出版社, 2018.8
ISBN 978-7-5580-4182-2

I. ①中… II. ①中… III. ①壁画-绘画评论-中国
IV. ①J218.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第119265号

选题策划 毛晓剑

责任编辑 毛晓剑

吕猛进

王 煦

装帧设计 曲闵民

责任校对 吕猛进

责任监印 朱晓燕

书 名 中国壁画. 上海美术学院卷

编 者 中国美术家协会壁画艺术委员会

出版发行 江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmsebs.com.cn>

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 合肥精艺印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/8

印 张 43

版 次 2018年8月第1版 2018年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5580-4182-2

定 价 325.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

贵州师范学院内部使用

本书由上海高校“美术学”高峰学科建设项目资助

主办：中国美术家协会壁画艺术委员会

编辑：《中国壁画》丛书编辑部

顾问：李化吉 侯一民

主编：唐小禾

副主编：刘秉江 张一民 袁运生 曹 力

执行主编：毛晓剑

编委会委员：（按姓氏笔画排序）

于美成 王长兴 王印泉 王颖生 毛晓剑 叶武林
任世民 刘秉江 齐 喆 孙 浩 孙 韬 孙景波
杜 飞 杜大恺 李筱谦 李福来 杨清泉 张 静
张一民 张敏杰 陈人钰 陈建军 陈绿寿
努尔买买提·阿不力孜 林乐成 尚立滨 周炳辰 赵 拓
侯黎明 郝海飞 袁运生 徐永明 唐 晖 唐小禾
唐鸣岳 曹 力 韩金宝

编务主任：孙 韬

编务副主任：王长兴

编务执行：田 鲁

装帧设计：雷 扩

《中国壁画——上海美术学院卷》编委会

主 编：杨清泉

副主编：曹 跃

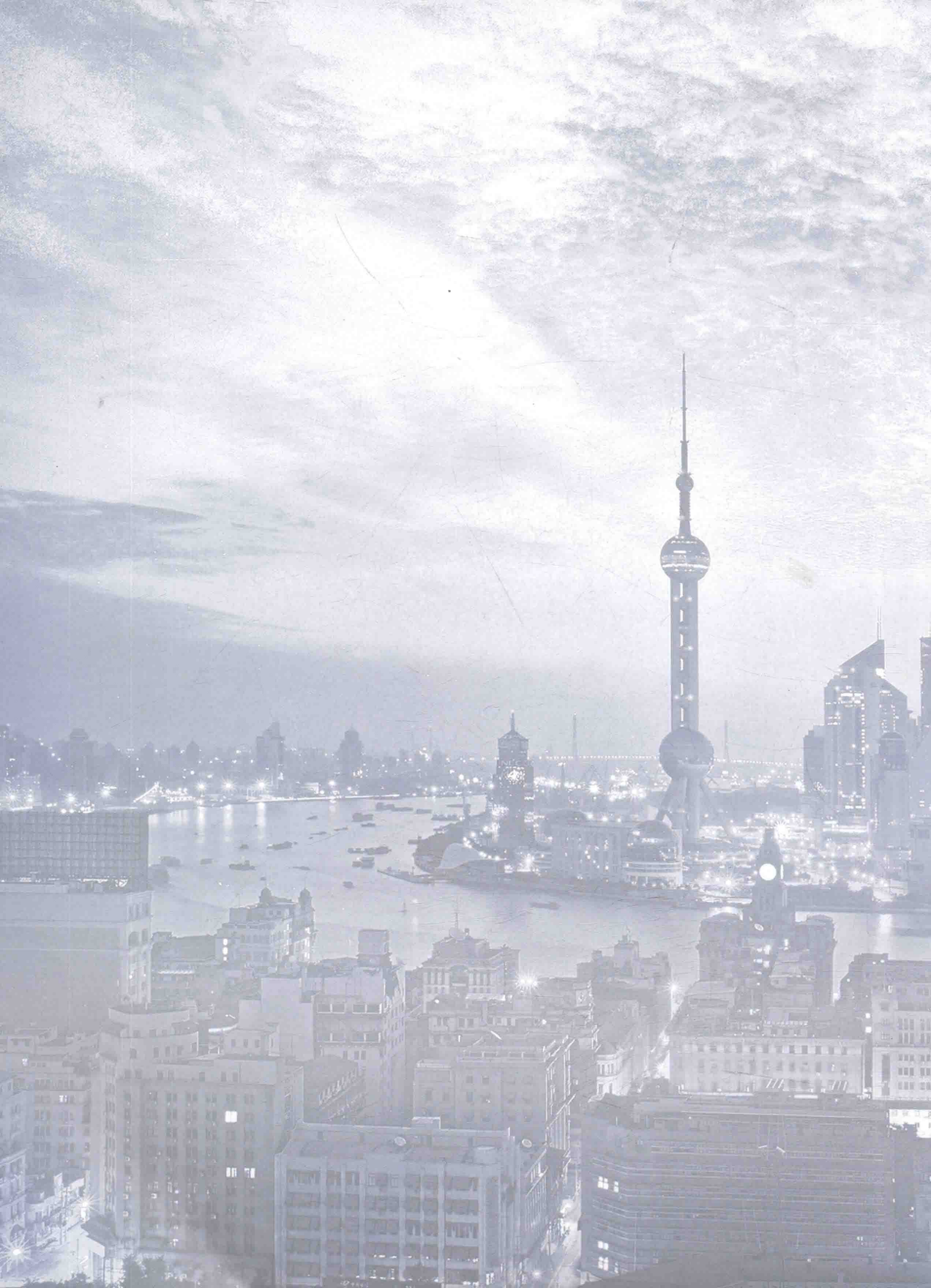
编 委：杨清泉 肖 谷 卢治平 张海平 那泽民

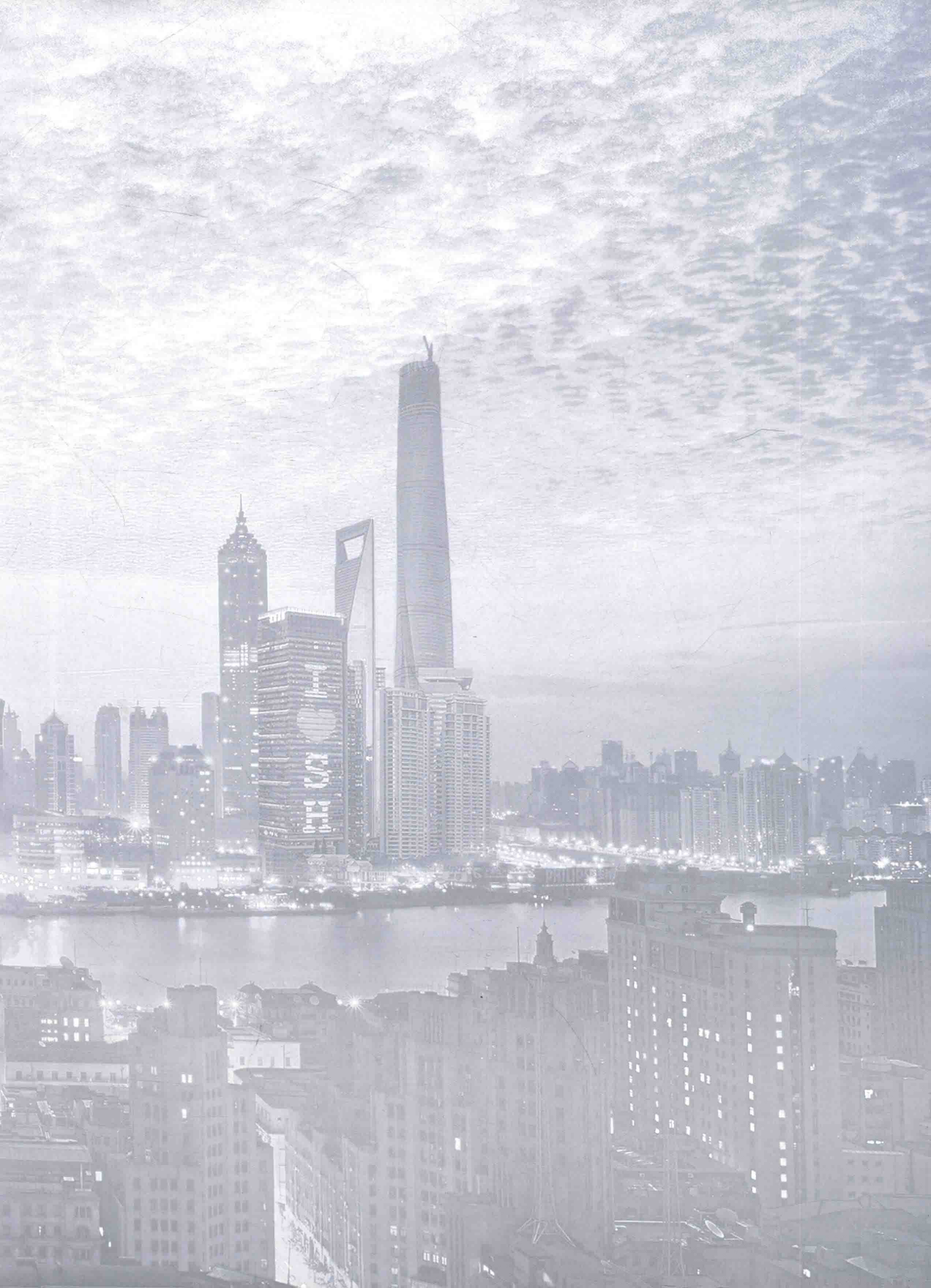
阴 佳 何小青 曹 跃

编 辑：陈蓉娟 李胜菊 韩子仲 岑沫石 王岩松

编 排：陈蓉娟 刘 振

封面设计：杨清泉

目录

- 002 中国壁画丛书总序 文/唐小禾
005 《中国壁画——上海美术学院卷》前言 文/汪大伟

纵论篇

- 009 壁画当随时代行——当代壁画在城市环境中“最适化”之探 文/杨清泉
033 我的公共壁画创作 文/肖谷
041 艺术与空间的对话 文/卢治平
046 精神内涵与艺术魅力——浅析浮雕创作中艺术语言的运用 文/张海平
054 对公共壁画与现代城市状况的再思考 文/浦捷
060 敦煌壁画中的外来文化因子管窥——《敦煌石窟艺术全集》评析 文/那泽民
071 创作随想 文/张德明

壁画篇

- 076 风情万种的上海壁画 文/曹跃
079 历史回眸·古典壁画 1843—1949年
093 永恒记录·重大题材壁画 1979—2018年
117 时代霓裳·景观壁画 1979—2018年
165 地铁壁画摄影 1994—2018年
217 墙绘·涂鸦 2000—2018年

教学篇

- 234 壁画教学访谈 文/杨清泉
236 上海大学美术学院壁画专业教学 杨清泉/主稿 韩子仲/整理
246 材料语意与当代壁画艺术 文/曹跃
255 壁画在空间中扩展 文/韩子仲

- 259 大“纤”世界——当代纤维壁画材料形式探究 文 / 李胜菊
- 268 城市壁画的理想与未来 文 / 王岩松
- 274 通时达变——壁画创作有感 文 / 陈蓉娟
- 280 谈“趣味”——现当代壁画的趣味化现象浅析 文 / 陆慧
- 282 论“光”在壁画艺术中的应用 文 / 沈唯
- 286 践墨随敌——探寻现代壁画构图的布局 文 / 夏天雨
- 292 透光的壁画——对彩色镶嵌玻璃壁画本体语言的研究 文 / 陈菲
- 300 古韵再构——传统戏剧题材用于当代壁画创作与环境“最适化”之探讨 文 / 刘振
- 304 教学作品
- 322 教学活动札记
- 323 浦东涂鸦现场

学术活动篇

- 326 上海市美术家协会壁画艺术工作委员会学术活动
- 328 上海美术学院与龟兹艺术研究院共同举办克孜尔石窟壁画展览、讲座
- 329 上海美术学院参加中国美术家协会壁画艺术委员会学术活动

- 331 后 记 文 / 杨清泉

封面图释 文 / 杨清泉

中国壁画

中国美术家协会壁画艺术委员会 编
上海美术学院 卷

中国壁画丛书总序

文·唐小禾

中国是具有悠久壁画历史的国家，中国古代壁画，以敦煌莫高窟为代表的石窟壁画及庙堂壁画，曾经创造了世界文化的高峰，成为全人类宝贵的艺术遗产。

伴随着中国的改革开放与崛起，从20世纪70年代后期开始，首都国际机场壁画等一批优秀的建筑壁画艺术作品的出现，开创了中国壁画复兴的先河，其创新精神影响了整个中国的画坛，也形成了社会大众对壁画艺术全新的认识与认同。如今，壁画已经遍布于我国大江南北各类建筑与公共设施之中，成为我们时代的一道风景。

1980年，中央美术学院、中央工艺美术学院（清华大学美术学院前身）率先建立壁画教学系。到本世纪初，全国设有壁画专业教学的高等艺术院校和综合性大学就有40多所，在校学生数千人。

1985年，中国美术家协会建立壁画艺术委员会。从1989年的全国第七届美术作品展览开始，设立独立的壁画展区。2004年，中国壁画学会建立，至今已举办了三届中国壁画大展，并举办壁画艺术高级研究班，培养壁画创作专才。

30多年来，我国的壁画家团体与学术机构、壁画创作与创作的组织工作、壁

画艺术研究、壁画艺术教学已形成完整体系。壁画专业创作、壁画工程实施与学术研究的队伍已经成熟和壮大。

这个时期，壁画作品集与壁画研究著作不断出版。我国古代壁画多有大型画册与专著。现当代壁画大型画册主要有《中国现代美术全集·壁画卷》（张仃主编，辽宁美术出版社，1997年）、《中国壁画百年》（侯一民、李化吉主编，中国建筑工业出版社，2004年）。1984年全国第六届美展后，历届全国美展画册均有壁画专项或专集出版。

2012年9月，由中国美术家协会、中央美术学院、山西省大同市人民政府主办，中国美协壁画艺委会承办的“国际壁画双年展”，比较集中地展示了中国现当代壁画发展的成果，特别是极具发展潜力的、活跃在艺术前沿的中青年壁画艺术家的艺术创作及代表中国当代壁画高等教学中的前沿探索与当前面貌的教学成果，出版大型画册《大同·国际壁画双年展》（江西美术出版社，2013年），编入作品500余幅。

中国美协壁画艺委会和中国壁画学会举行过多次全国性的壁画学术研讨活动。张仃先生任第一届壁画艺委会主任

时，曾在中央美术学院主持过壁画研讨会，参加者都是当年致力于“壁画复兴”的优秀艺术家，多是中央美术学院与中央工艺美术学院教师，还有建筑界的几位前辈，这是改革开放新时期中国壁画队伍的初次聚合。侯一民先生是第二届壁画艺委会主任、中国壁画学会会长，曾连续主持了2000年在北京、2001年在敦煌、2002年在济南、2007年在芜湖召开的壁画研讨会。通过沟通，形成了壁画发展的共识，不断地凝聚全国各地的壁画创作的中坚力量，扩大了壁画影响，壮大了壁画创作队伍。2010年我受命负责壁画艺委会工作，于2011年由壁画艺委会与江西省文联在江西庐山联合召开“全国高等院校壁画创作与教学研讨会”，应邀或报名参加的全国各院校和研究所的壁画艺术家达130多人，经过认真准备的发言和论文宣读，较为系统地总结了30年中国壁画创作与教学的经验。2012年9月在山西大同，壁画艺委会又发起了与中国美协建筑艺委会的对话会，壁画家与建筑师就当代壁画与当代建筑的关系展开了讨论，观点交锋，增进了两个相互依存学科间的了解。2014年9月，壁画艺委会与广州美术学院联合召开“壁画创作与教学

研讨会”，从广州美术学院20年的教学经验中，深入探讨壁画专业性的界定问题。这些会议有的放矢，或交流创作成果，或提出当前壁画创作面临的挑战问题，取得了学术成果。

北京是中国当代壁画复兴的发祥地、创作的重镇。中央美术学院、清华大学美术学院是当代壁画教学的先行者。然而，以中国之大，全国各省市、各高等艺术院校在壁画创作、研究与教学上也都是各领风骚，有鲜明特色，成果斐然。

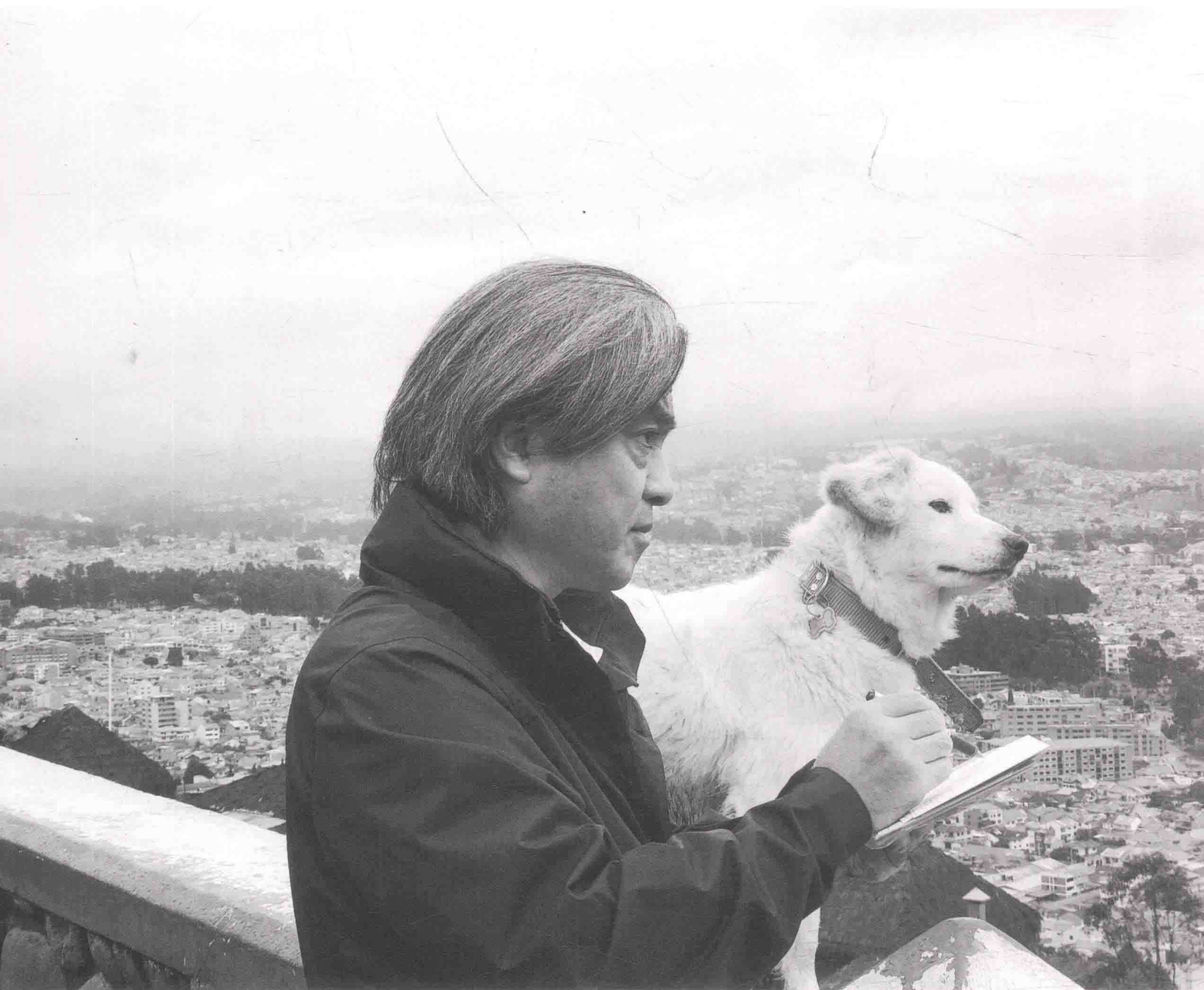
为了全面、丰满地记录并呈现出当代中国壁画艺术事业的面貌，中国美协壁画艺术委员会与江苏凤凰美术出版社一拍即合，于2013年联合发起编撰《中国壁画》丛书。丛书各卷由全国各地的高等艺术院校、艺术研究院所、艺术家团体自编，展现各自一方壁画艺术创作、研究、教学的成果。大江南北各卷汇集，就是中国壁画一个总的面貌。丛书的编撰，是对我国现当代壁画艺术成果进行研究、整理的过程。丛书图文并茂，具有较高的文献价值与文化保存的价值，以及艺术欣赏的价值，更将直接有利于当前壁画创作与教学经验的借鉴与交流及研究成果的共享，从而促进中国壁画艺术的繁荣与发展。

《中国壁画》丛书各卷由全国各壁画专业单位自愿参与，独立编撰。由江苏凤凰美术出版社按程序列入计划，分批、分卷陆续出版。

感谢江苏凤凰美术出版社，感谢各编撰单位壁画同仁们的积极奉献！

2014年10月

唐小禾 / 湖北省美术家协会主席
中国美术家协会壁画艺术委员会主任

厄瓜多尔昆卡市望景台速写 汪大伟 2017年11月

《中国壁画——上海美术学院卷》

前言

文·汪大伟

《中国壁画——上海美术学院卷》终于出版了。此书是中国美协壁画艺术委员会主编的《中国壁画》系列丛书之一，上海美术学院负责编撰上海地区的部分。该书汇集了上海近百年来 的壁画作品及专业学术论文，内容丰富，图文并茂，可谓是一本博上海地区古今中外壁画发展众彩的专辑。

作为中国近现代文化都市，上海独特的发展历史所形成的海派文化，影响了城市风貌与风土人情，造就了上海这座城市的文化底蕴并持续影响着几代人。《中国壁画——上海美术学院卷》通过对上海各个历史时期壁画的汇集和梳理，从中能清晰地看到城市与文化的相互作用。壁画不仅是建筑公共空间的装饰，也是时代精神的一面镜子，折射出社会的审美取向和精神需求。百年前，西方壁画艺术随着西方建筑进入上海，成为城市文化不可或缺的组成部分。时至今日，时代变迁，作为国际大都市，“海纳百川，兼容并蓄”的海派文化精神依然是支撑上海城市壁画艺术创作发展的根源。

上海美术学院是上海地区历史最为悠久的美术学院，自然而然地受到了海派文化的滋养并呈现出兼容并蓄的都市美院气质，而这一特质势必会影响到上海壁画艺术的教学与创作。近些年来，上海美术学院与海外一些公共艺术家合作，提出了公共艺术学术研究课题。壁画作为在公共环境中最能体现文化内涵的艺术载体，成为公共艺术研究的重点。研究的主要目的是从公共艺术的社会作用角度，探讨城市建设中当代文化形象的塑造。在外滩陈毅广场、上海青少年基地、上海地铁、上海世博园等重大市政工程的公共艺术项目中，壁画艺术的创作实践，在形式上力求融入公共环境，在内容上力求反映时代精神，创作出具有时代气息，与上海丰富多元的都市文化、当代城市形象相匹配的壁画艺术作品。20世纪90年代末，上海城市高速发展，城市公共空间形式丰富多样，艺术需求多元取向。由此，对新观念、新材料、新技术的认知逐渐地融入到当代壁画创作中。后滩地铁站的《珠光人影》，是2010年上海世博会期间我们创作的多媒体壁画，也是国内第一幅以声、光、电为媒介，与观众现场交互的具有现代科技含量的壁画。无疑，这在中国壁画艺术创作上是一种突破性的尝试和有益的探索。从当代建筑公

共空间来说，它呈现出极大的和谐与合适度。对于现代城市中的人来说，它轻松地让人们体验到公共空间的亲和力与人文关怀，并且开阔了公众的审美视野，突破了壁画的传统形式，增强了艺术与公众之间的沟通与互动，更具亲和力。

城市在发展，科技在进步，空间形态在变化，人的审美观念也在改变。在瞬息万变的时代，公共艺术如何适应变化的一切，是摆在美术学院教育面前必须要思考的问题。传统壁画技巧和材料与现代空间形式不匹配的问题、传统壁画形式与当代人们审美需求不对称的问题、传统壁画创作观念和与社会文化建设发展不相适应的问题，都需要我们通过创作实践、理论建设、人才培养去回答和解决。

壁画艺术，从起源及其历史发展的过程来看，其自身属性都离不开社会学意义，也比其他艺术形式具有更强烈的社会学诉求。无论在哪一个历史时期，壁画艺术总是敏感地反映着社会的发展与变迁；因此，人们对于壁画的价值判断也是随着社会历史文化的发展、变迁而变化的。壁画正是这样以满足各种文化诉求、介入公共空间、营造公共文化氛围、影响公共文化趣味，成为公共艺术的一个重要形式。在公共艺术的语境下，上海地区的壁画艺术正积极主动地融入到上海国际化大都市的发展进程之中，成为展示城市风貌、传播先进文化理念、优化公共空间、开阔公众审美视野、提升城市公共环境的人文品格的重要的艺术形式。

在祝贺《中国壁画——上海美术院卷》出版之际，要感谢杨清泉教授和她的团队历经数年的不懈努力，完成了该书的编撰工作。这是首本较完整地介绍百年上海壁画的史料专辑，为研究上海地区的壁画艺术打下了扎实的基础。

新时代赋予了壁画艺术发展的更大空间：发挥艺术家们的丰富想象力和创造力，全新的形式将矗立在公共空间，它的艺术感染力将渗透人们的公共生活，激发和鼓励着人们积极向上的生活情趣。我们期盼着这样的作品在上海出现，乐见壁画艺术更加辉煌的明天。

2018年3月于上海

汪大伟 / 上海美术学院执行院长、上海市美术家协会副主席

为浮雕壁画《洒向人间都是爱》制做小泥稿 杨清泉 2009年7月