

中国壁画

中国美术家协会壁画艺术委员会 编

清华大学美术学院 卷

中国壁画

中国美术家协会壁画艺术委员会 编

清华大学美术学院 卷

图书在版编目 (CIP) 数据

中国壁画. 清华大学美术学院卷 / 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, 2015.9
ISBN 978-7-5344-8313-4

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 (2014) 第 306558 号

选题策划 毛晓剑
责任编辑 毛晓剑
 曲冈民
装帧设计 雷 扩
 曲冈民
责任校对 吕猛进
责任监印 朱晓燕

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
 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.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 上海雅昌艺术印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/8
印 张 29.75
版 次 2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-8313-4
定 价 128.00元

营销部电话 025-68155683 68155677 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

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——清华大学美术学院卷》编委会

主编：郝海飞

目录

002 总序

一、文论

- 004 壁画——新时代的综合艺术 文/郝海飞
010 “华夏文化广场”的壁画与石鼎设计 文/袁运甫
013 “当代中国气派”的思路 文/袁运甫
018 “中华世纪坛”壁画及其环境的总体设计实践 文/袁运甫
022 壁画创作笔记摘抄(六则) 文/袁运甫
025 壁画创作偶记 文/袁运甫
029 壁画实践散论 文/袁运甫
035 国家画院公共艺术学院作品展前言 文/袁运甫
037 论公共艺术创作实践的宏观、综合、总体思考 文/袁运甫
042 试论中国现代壁画艺术的源流与发展 文/袁运甫
046 壁画的主宰 文/杜大恺
047 壁画漫谈 文/杜大恺
053 壁画拾零 文/杜大恺
055 《唐宫佳丽》创作谈 文/杜大恺
057 一本谈论壁画与壁画创作的书 文/杜大恺
058 中国当代壁画的幻想、中兴与裂变 文/杜大恺
061 装饰诸问题 文/张光宇
066 文化生态与公共艺术 文/郝海飞
069 琐碎的细节 文/郝海飞
077 开启中国现代壁画新路 文/唐薇
080 壁画·建筑·人 文/崔彦伟
083 公共艺术与东方美学思想 文/周爱民
087 当代北京地铁公共艺术之演变 文/翁剑青

二、创作 教师作品

- 093 关于北京首都国际机场壁画群的创作

三、教学 学生作品

- 163 教学理念与课程设置 文/崔彦伟
164 公共艺术作品 文/郝海飞
171 公共艺术设计课程范例
173 公共艺术设计《两端》 文/耿乐乐
176 《两端》 文/王汐月
179 记忆中的生命 文/周全
180 纤维艺术:壁画艺术的新媒材、新工艺 文/岳嵩、梁开
190 纤维艺术作品
198 “SURVIVOR” 2007
201 美国湿壁画专家罗伯特清华美院壁画专业教学记录
203 水性丹培拉课程
206 2002—2004年“春风行动”公益壁画教学实践活动事记
214 壁画专业基础教学作业选登

目录

002 总序

一、文论

- 004 壁画——新时代的综合艺术 文/郝海飞
- 010 “华夏文化广场”的壁画与石鼎设计 文/袁运甫
- 013 “当代中国气派”的思路 文/袁运甫
- 018 “中华世纪坛”壁画及其环境的总体设计实践 文/袁运甫
- 022 壁画创作笔记摘抄(六则) 文/袁运甫
- 025 壁画创作偶记 文/袁运甫
- 029 壁画实践散论 文/袁运甫
- 035 国家画院公共艺术学院作品展前言 文/袁运甫
- 037 论公共艺术创作实践的宏观、综合、总体思考 文/袁运甫
- 042 试论中国现代壁画艺术的源流与发展 文/袁运甫
- 046 壁画的主宰 文/杜大恺
- 047 壁画漫谈 文/杜大恺
- 053 壁画拾零 文/杜大恺
- 055 《唐宫佳丽》创作谈 文/杜大恺
- 057 一本谈论壁画与壁画创作的书 文/杜大恺
- 058 中国当代壁画的幻想、中兴与裂变 文/杜大恺
- 061 装饰诸问题 文/张光宇
- 066 文化生态与公共艺术 文/郝海飞
- 069 琐碎的细节 文/郝海飞
- 077 开启中国现代壁画新路 文/唐薇
- 080 壁画·建筑·人 文/崔彦伟
- 083 公共艺术与东方美学思想 文/周爱民
- 087 当代北京地铁公共艺术之演变 文/翁剑青

二、创作 教师作品

- 093 关于北京首都国际机场壁画群的制作

三、教学 学生作品

- 163 教学理念与课程设置 文/崔彦伟
- 164 公共艺术作品 文/郝海飞
- 171 公共艺术设计课程范例
- 173 公共艺术设计《两端》 文/耿乐乐
- 176 《两端》 文/王汐月
- 179 记忆中的生命 文/周全
- 180 纤维艺术:壁画艺术的新媒材、新工艺 文/岳嵩、梁开
- 190 纤维艺术作品
- 198 “SURVIVOR” 2007
- 201 美国湿壁画专家罗伯特清华美院壁画专业教学记录
- 203 水性丹培拉课程
- 206 2002—2004年“春风行动”公益壁画教学实践活动事记
- 214 壁画专业基础教学作业选登

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，从上世纪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。

三十多年来，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中的成果，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育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年在敦煌、2007年在芜湖召开的壁画研讨会。通过沟通，形成壁画发展的共识，不断地凝聚全国各地的壁画创作的中坚力量，扩大壁画影响，壮大壁画创作队伍。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室的壁画艺术家达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。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。

为了全面地、丰满地记录并呈现出现、当代中国壁画艺术事业的面貌。2013年，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，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，将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，研究成果的共享，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

壁画——新时代的综合艺术

——“面壁”58年的回顾与思考

一、历史的回顾

清华大学美术学院壁画与公共艺术专业（原中央工艺美术学院装饰艺术系壁画专业）自1956年作为一个独立专业招生以来，至今已走过了整整58年的历程。

1956年，中央工艺美术学院成立初期，即在装潢设计系设立了壁画专业（现在壁画专业的雏形），主要由张光宇、张仃、祝大年授课，培养了一大批优秀的专业人才。

1966年因“文革”而停止招生。

1975年成立特种工艺美术系，设立装饰绘画专业。

1977年恢复高考招生，招收装饰绘画本科生。

1980年正式恢复壁画专业。

1988年，特种工艺美术系更名为装饰艺术系，设立四个专业：装饰绘画、装饰雕塑、金属工艺、漆艺。

1999年中央工艺美术学院并入清华大学，在原装饰艺术系和基础部的基础上组建了绘画系，下设四个专业：油画、壁画、版画、中国画。原装饰绘画专业更名为壁画与公共艺术专业，原装饰雕塑专业独立成为雕塑系。金属工艺、漆艺专业与新成立的玻璃艺术、纤维艺术

四个专业共同组建了如今的工艺美术系。

2009年，按照清华大学美术学院学科调整的要求，根据进一步适应社会与城市文化建设的发展现状与培养综合艺术人才的实际需要，硕士研究生的招生方向由“壁画与公共艺术”改为“综合艺术研究”。

50多年来，清华大学美术学院壁画专业在张光宇、庞薰琹、张仃、郑可、祝大年、吴冠中、袁运甫等先生的教导下，培养了一大批在壁画艺术创作与教学领域里的优秀人才。他们中的大多数至今仍是中国壁画创作和教学以及艺术创作领域里的代表人物，在理论与实践诸方面成果丰硕，对中国现代壁画艺术的发展做出了重要的贡献。

例如：（按毕业年限排序）

楚启恩 56级本科班壁画专业
1956-1961 山东工艺美术学院教授
王玉池 56级本科班壁画专业
1956-1959 中国艺术研究所
卢德辉 56级本科班书装专业
1956-1961 天津工艺美术学院
乔十光 56级本科班壁画专业
1956-1961 清华美院教授
汪玉琳 56级本科班壁画专业

1956-1961 清华美院教授

方 铎 56级本科班壁画专业
1956-1961 （已故）

李鸿印 56级本科班书装专业
1956-1961 清华美院教授

黄国强 56级本科班书装专业
1956-1961 清华美院教授

连维云 56级本科班书装专业
1956-1961 （已故）

万 曼 55级保加利亚研究生
1955-1957 国际著名纤维艺术家（已故）

姚发奎 57级本科班壁画专业
1957-1962 人民美术出版社

张世彦 57级本科班商美专业
1957-1962 中央美院壁画系教授

丁绍光 57级本科班书装专业
1957-1962 美国 画家

岳景融 57级本科班壁画专业
1957-1962 清华美院教授（已故）

赵经寰 57级本科班壁画专业
1957-1962

李颜华 58级本科班壁画专业
1958-1963 中央电视台

郝 战 58级本科班壁画专业
1958-1963 中国对外艺术展览公司总经理

张一民 58级本科班壁画专业
1958-1963 原山东工艺美术学院院长、
教授

何淑山 59级本科班壁画专业
1959-1964 湖南美术出版社

龚森浩 59级本科班壁画专业
1959-1964 山西省博物馆

攸阳 59级本科班壁画专业
1959-1964 上海美术电影制片厂

马玉香 59级本科班壁画专业
1959-1964

孙能子 59级本科班壁画专业
1959-1964 上海美术电影制片厂

黄传伟 59级本科班壁画专业
1959-1964 日本

葛春学 59级本科班壁画专业
1959-1964 上海大学美术学院

李振甫 59级本科班壁画专业
1959-1964 敦煌美术研究所

冯永常 59级本科班壁画专业
1959-1964

黄云 59级本科班壁画专业
1959-1964 华南师范学院美术系

赵景森 59级本科班壁画专业
1959-1964

陈万余 59级本科班壁画专业

1959-1964

张朋川 60级本科班壁画专业
1960-1965 甘肃省博物馆历史部

张宏宾 60级本科班壁画专业
1960-1965 美国 画家

张奉杉 60级本科班壁画专业
1960-1965 清华美院教授

范兴刚 60级本科班壁画专业
1960-1965 敦煌文物研究院

刘绍荟 60级本科班书装专业
1960-1965 广西壮族自治区桂林师范
学院美术系教授

黄冠余 64级本科班书装专业
1964-1969 总政话剧团

王怀庆 64级本科班商美专业
1964-1969 北京画院 画家

刘巨德 78级壁画专业研究生
1978-1980 清华美院教授

杜大恺 78级壁画专业研究生
1978-1980 清华美院教授

刘永明 78级壁画专业研究生
1978-1980 清华美院教授

姬德顺 78级壁画专业研究生
1978-1980 广州美院教授

王怀庆 79级壁画专业研究生
1979-1981 北京画院 画家

彦东 79级壁画专业研究生
1979-1981 清华美院教授

路盛章 79级雕塑专业研究生
1979-1981 中国传媒大学动画学院院
长、教授

任世民 79级雕塑专业研究生
1979-1981 中央美院教授

周萍 79级壁画专业研究生
1979-1981 北京电影学院美术系教授

因篇幅所限,更多校友在此恕不一
列举,请谅。

二、教育机构

清华大学美术学院绘画系壁画与公
共艺术专业,是国内艺术院校中最早创
建、最具实力的集教学、创作、研究于
一体的教学单位之一。

1979年,北京首都机场壁画的创作,
对该专业在全国的发展产生了深远的影响。20世纪末,清华大学美术学院成立,
根据学科的合并与调整原则,以及中国
城市化进程与城市文化建设的需要,将
城市公共艺术的理念及其理论研究与创
作引入到传统壁画专业的教学与实践
中,将原有的壁画研究与创作方向,拓展
至更为广泛的综合艺术与公共艺术领域。

教学中主张联合其他相关学科的专家,合理吸取相关研究成果与新理论、新技术、新材料,提倡继承与创新本国优秀文化传统,同时借鉴和研究世界各国先进的公共艺术创作理念、经验、理论和成果,系统研究当代城市公共空间的艺术发展以及创作形式,注重艺术创作的形态与城市整体空间存在关系的研究,注重对当代文化精神与审美品质的研究,注重传统与现代文化的传承与东西方文化的比较研究,注重新材料、新工艺的开发与利用。教学目标是培养在壁画与公共艺术领域有独立创作能力的专业人才,已初步形成了具有当代学术特色、跨学科的创作理念与教学系统。

壁画与公共艺术专业现有专职教师5名,兼职教师6名。拥有300多平方米、高达10余米的专业工作室,配有法国进口的绘画升降机和高7.2米、长达15米的大型木制放稿墙面等设施,并为绘制大型绘画专设了二层的观察平台,是目前国内艺术院校中最好的专业壁画工作室之一,为本科二、三、四年级的学生、研究生,以及访问学者等提供了良好的研究与创作空间。

主要课程设置:素描、色彩、人体写生、白描、重彩、综合材料绘画、欧洲传统湿壁画制作、欧洲古典丹培拉技法、大型壁画的绘制放大、建筑风格导引、景观艺术设计、公共艺术设计、艺术实践、专业创作、透视、解剖、构图以及中外壁画史等。

三、创作成果

1979年北京首都机场壁画的创作开启了中国现代壁画发展的新纪元。主创人员大多先后任教于原中央工艺美术学院

装饰艺术系(特种工艺美术系)装饰绘画专业,如张仃、祝大年、吴冠中、袁运甫、权正环、乔十光、张国藩、张仲康、李鸿印、肖慧祥。时任装饰绘画专业的教师还有:朱曜奎、朱军山、范曾、严尚德、王学东、杜大恺、岳景融、卜维勤、彦东、申毓诚。外籍特聘客座教授有姚庆章(美国)、皮特(美国)、托尼(美国)、布朗(美国)、罗斯高(美国)等。他们为开拓中国现代壁画事业做出了重要贡献。

继北京首都机场壁画创作之后,装饰艺术系的教学紧密结合社会创作实践,在张仃、袁运甫先生的带领下,全系师生合作又相继完成了北京燕京饭店、北京建国饭店、银川火车站、北京饭店、北京长城饭店、中国社会科学院、北京地铁、河北省图书馆、西安轻工学院、西苑饭店、北京密云游乐场、北京龙潭湖公园、石家庄火车站、南通港客运大楼、北京发展大厦、尼泊尔国际会议中心、京西宾馆、西安皇城宾馆、北京友谊宾馆、北京市国家安全局、北京世界公园、敦煌山庄、中央政府赠送香港特区的礼物《永远盛开的紫荆花》等大型壁画和公共艺术项目。除此之外还创作完成了国家水利部、国务院发展研究中心、电子工业部、桂林市华夏文化广场、天津轻工学院、国家卫生部等大型壁画和公共艺术的创作任务。

进入21世纪,与清华大学合并后的装饰艺术专业并入绘画系,专业名称改为壁画与公共艺术专业,先后承担的大型公共艺术项目有:北京中华世纪坛大型彩色石材浮雕壁画、全国工商联壁画、北京国际机场T2航站楼壁画、最高人民法院壁画、最高人民检察院壁画、邓小平故居陈列馆壁画、人民大会堂金色大

厅壁画、政协文史馆壁画、人民大会堂北大厅中央领导接见区大型壁画设计、三峡坝区艺术与文化建设总规划、中国建设银行总行、北京国华投资大厦、北京前门铁路博物馆壁画、中科院图书馆、海军江阴基地大型浮雕凯旋门设计、广东大亚湾核电站大型雕塑设计、法律出版社壁画群、中国人民大学法学院壁画群、河南许昌检察院壁画群、河南郑州检察院壁画、河南商丘检察院壁画、北京地铁六号线壁画、广东恒大集团总部壁画等。其中多部作品在全国展览中参展和获奖。

例如:

《生命之树常青》 第九届全国美术作品展银奖、首届全国壁画大展大奖

《永久的缺憾》 第九届全国美展

《美的历程》 第九届全国美展

《法定天下》 首届全国壁画大展

《金色时光》 第二届全国壁画大展

《法律的进程》 第十一届全国美展

27件作品入选2012·大同国际壁画双年展

著作与教材:

中国当代装饰艺术 山西人民出版社
袁运甫主编、杜大恺副主编

装饰绘画散论 四川人民出版社
袁运甫著

有容乃大——论公共艺术——装饰艺术——美术与美术教育 岭南美术出版社 袁运甫著

艺术带谈录 山东文艺出版社 杜大恺著

中国设计批评——城市的表情 湖南美术出版社 郝海飞著

壁画艺术 吉林美术出版社 郝海飞著

装饰绘画画理 漓江出版社 崔彦伟著

城市、环境、雕塑 浙江美术出版社
姜竹青著

巴黎的小区环境 浙江美术出版社
姜竹青著

欧洲墙饰与镶嵌艺术 浙江美术出版社
姜竹青著

欧洲公共环境艺术 山东美术出版社
姜竹青著

公共艺术漫步 清华大学出版社
姜竹青著

欧洲现代城市雕塑 江西美术出版社
宋克著

墙壁上的世界——论现代壁画艺术
人民中国出版社 彦东著

壁画ABC 北京工艺美术出版社 张延刚著

壁画艺术与环境 安徽美术出版社
张延刚著

四、装饰的意义

面对中国城市化建设与公共文化发展的新局面，新时期的壁画艺术，在创作理论与实践方面如何适应当代城市文化发展的新需要，成为新的思考课题。

艺术发展当随时代更新，如同一个系统一样，不断地、谨慎地、有选择地更新是必要的。这种更新不是简单地删除或重建，而是对这个系统的历史与传统精髓有足够的尊敬并做出谨慎而有条理的梳理，是基于对其未来发展的预见和期盼，是对其学术性质的维护与评判，是对其自身发展产生的成果与糟粕的扬弃。

袁运甫先生在1989年就指出：“如果说中央工艺美术学院就目前而言是中国现代装饰艺术的策源地、大本营，也许不会有人表示诧异。50年代，当中国美术以‘巡回展览画派’为模式一边倒的时候，正是这里的一些艺术家抵御了这种艺术的绝对影响，以令人钦敬的智慧，

在当时允许的学术限度之内，借助仅有的应用艺术的领域维护了艺术的尊严，在十分有限的范围内坚持了对艺术形式逻辑与形式法则的研究和探讨。假若没有他们的学术判断与机敏的眼光，没有他们对艺术真诚到忘我的献身精神，中国现代装饰艺术的命运也就更加难以捉摸了。”（《中国当代装饰艺术——序言》1989年2月）

众所周知，装饰艺术在中国20世纪80年代近于荒芜的社会文化艺术生态中，起到了刺激和艺术启蒙的作用。祝大年先生之子、美术史学家祝重寿说过，装饰艺术是以“装饰”的名义，走“形式主义”之路。它以这种温和、中庸的称谓，躲过了政治围攻的风险，进入了一直被认为是最危险的“形式主义”禁区，获得了创作的相对自由。在某种意义上，装饰艺术，使原本高雅的艺术终于走下了象牙塔。唯美的特征，远离政治的约束，自由而丰富的样式，浪漫而无拘束的表现，显示了“艺术春天”的到来，它极大地满足了当时被禁锢多年的社会文化心理的需求。

吴冠中虽然很少谈论装饰，但他的“形式大于内容”和“形式就是内容”的论点，与张仃的“毕加索加城隍庙”之说，则为绘画形式的探讨、传统与现代、东方与西方的文化艺术融合，注入了一针强心剂。

依我看来，实际上是借“装饰艺术”之名，走“形式研究”之路。那个时代的中央工艺美术学院，在教学和创作中所呈现的多样化和综合性就充分证明了这一点。

在庞薰琹、常沙娜、黄国强等以空前的热情研究敦煌、麦积山、青铜器等中国传统艺术时，学院亦迎来了美国超写实

主义画家姚庆章，抽象表现主义画家布朗，当代艺术家托尼、皮特、罗斯科等等。各种新思潮、新观念、新技法相互糅杂，一瞬间闯入了光华路，真可谓百花齐放、争奇斗艳。

当年的热闹情景，今天看来，岂是一个“装饰”所能涵盖的。

在此背景下，专业的画家、艺术家在上世纪80年代左右，率先开辟了新中国壁画艺术创作的新天地。

中央工艺美术学院、中央美术学院、中央民族学院、湖北美术学院、鲁迅美术学院、广州美术学院等众多的画家，如张仃、祝大年、吴冠中、袁运甫、乔十光、袁运生、侯一民、李化吉、唐小禾、刘秉江、肖慧祥、杜大恺、刘巨德、王怀庆、戴士和、孙景波等等，他们面对改革开放的新局面和机遇，以专业的艺术水准和开放的胸怀与视野，顺应历史的需要，顺应国家文化建设的需要，以自己宽阔的艺术视野与智慧，以负责任的公民态度，深思熟虑的文化判断，结合自己精湛的专业技能介入了壁画与公共艺术品的创作。创作出了一大批新中国成立以来最为经典的壁画作品，这些作品保持了艺术的专业水准，所展示的审美品质和视觉图像，也颠覆了固有的视觉模式与审美桎梏，一度导致了壁画艺术创作的空前繁荣，甚至形成了中国当代艺术新的风向标。它们经受了历史与时间的考验，赢得了社会的首肯，从而为今天中国壁画事业的进一步发展，为高校的壁画专业教学与研究奠定了坚实的学术基础，树立了清晰的学术标准。

进入21世纪，面对城市化的进程以及建设公共文化的新需求，中国社会的各个方面都面临着新的挑战 and 困惑，壁画乃

至装饰艺术,同样也面临着更新与挑战。装饰的滥觞,及其随后商业化的介入、品质的变异与媚俗的泛滥,亦引起了学术界的警觉。因此,对装饰的理解和日渐变异、蔓延的“装饰风”以及相关壁画艺术品质的争论,对壁画艺术未来的发展走向的忧虑与争论,便成为广泛关注的焦点。

袁运甫先生在《中国当代装饰艺术》的序言中就指出:“不可否认,由于对装饰含义的认识相左,亦往往产生或表或里的不同艺术追求,或仅仅视装饰为外在的‘美化’手段。这种种片面的看法常导致艺术创作的统一性被分裂开来甚至成为敌对的两极,如是艺坛的说教或媚俗的画风亦不胫而至。因此正视装饰艺术高层次的文化品格是甚为重要的。”李化吉先生对此也指出:“通俗不是媚俗。”

壁画艺术所服务的社会层面广泛而复杂,不像架上绘画或独立绘画创作那样崇尚个人价值与判断。因此,不应因壁画艺术的社会服务属性而误解和降低它原有的学术水准。商业的、相对通俗的艺术只是艺术家服务于社会的一部分,但绝不是全部,更不应视为唯一的学术目标。服务于社会各个层面,满足公众不同的文化需求,借此传播高品质的文化,引领和提升公民文化诉求,推动文化进步,正是壁画艺术特殊的使命和职责。

毋庸置疑,“装饰”是特定时代的产物,它顺应了那个时代的文化需求,发挥了应有的作用,赢得了那个时代的喝彩,更是那个时代艺术家自我更新的勇气与能力的证明。

历史已经证明,装饰艺术的理论与实践,是一把开启艺术风格个性之门,不拘一格,海纳百川,引导中国现代艺术

走向“大美术”和综合艺术之未来的钥匙。

我们不应因它的历史局限而简单地删除它或者否定它,应从历史的角度来公平地评判它的作用和意义。今天,我们仍应该以这种能力和勇气来重新审视自身,回顾自身文明发展的轨迹,借鉴世界文明的智慧和先进成果,根据我国城市文化发展的现状与需求,找到当下壁画艺术新的发展方向。

当今的中国艺术与上世纪80年代的艺术相比,已经产生了天翻地覆的变化。作为当代中国艺术发展系统中的一员,壁画艺术理应有新的思考和作为。事实上,从来都是艺术家、画家在执教和引领中国壁画艺术的发展,全国各大美术院校壁画专业的教学与研究,莫不如此,无一例外。高校的艺术教育应永久坚持创新与引领的研究方向,保持对未来文化与艺术发展的持续兴趣与足够的敏感,这是艺术教育的最终理想和目标。

未来的壁画艺术,为了能高质量地服务于中国城市文化建设,为建立新的公民文化,为国家核心文化的建构贡献一份应尽之力,理应继续重视和保持艺术的高品质和高水准,适时更新,不断进步。如此,方可保留壁画艺术应有的尊严和未来发展的广阔空间。

五、壁画——综合的艺术

历史上,壁画艺术大多描绘宗教或公民世俗生活,借此传播道德尺度与人文教义,所谓“成教化,助人伦”。在当代,壁画艺术至少具备或体现着以下功能。

1. 服务公民文化需要。因其样式受众面宽泛和广大,可为社会各层面的文化需求提供服务,反映城市文化时尚,

并通过商业模式实现或实施文化商品的传播,肩负文化的普世功能。

2. 引领公民审美,助力发展城市公共文化。在社会与公民文化中导入正直、关爱以及具有普遍道德水准的文化,同时,吸收和反映主流文化与艺术的最新观念与成果,为构建国家核心文化结构发挥重要与特殊的作用。

进入新的世纪,国家持续的改革开放,世界各国之间文化的交流,使艺术创作观念发生了重大变化。艺术家在对历史、种族、文化、制度反思的基础上,将目光投射到对未来人类生存的忧虑、期盼以及关注上来。

图像消费时代的到来,信息的快速交换,导致了对新观念、新视觉的持续追求与更新。传统画种与样式之间的界限开始出现松动与模糊,雕塑的立体和平面也不再对立,它们开始相互融合与渗透,以期寻求新生命的诞生。跨界的创作思考,跨界的材料使用,甚至跨界的展陈方式,当代艺术正以前所未有的速度与姿态,去适应新世纪的快速变化与文化审美需求。而新技术、新材料的辅佐,使这一追求成为可能。

同时,城市化建设的进程,新的城市设计、新的眼界、新的空间、新的景观、新的尺度、新的材料运用,使我们的城市展现了历史上从未有过的新景观,尽管它饱受诟病和置疑。

面对新时代、新观念、新需求、新城市、新景观,新材料、新的种种可能,壁画如何适应这种变化,产生新的样式和面貌,逐渐成为新的课题,艺术教育理当对此做出积极反应。

早在上世纪80年代,袁运甫先生就

提出了“大美术”的创作理念，旨在打破传统藩篱，面向历史与未来，倡导以综合的理念、包容的胸怀、探索的精神寻求艺术创作的新样式。1999年，清华大学美术学院将传统的壁画专业更名为壁画与公共艺术专业，增设公共艺术设计、建筑与景观、建筑导引、综合材料创作等课程。纤维艺术研究所、玻璃艺术设计专业、大型历史绘画研究所等相继成立，与原有的绘画系壁画专业、雕塑专业、环境艺术设计、视觉传达艺术设计、工业艺术设计、展示艺术设计、陶瓷艺术设计、漆艺设计、金属工艺设计等传统优势专业一起，合力构成了强大的师资力量、雄厚的教育资源、丰富的教学结构与课程设置。

这种各专业之间的密切配合与交流，不同专家所形成的跨学科的知识运用，传统与现代的结合，摒弃门户之见的胸襟，综合的艺术创作观念和手段，综合材料和工艺的合理运用，形成了中央工艺美术学院传统的教学系统和特色优势，从而延续至今。正是在这种巨大而有效的合力下，出色地完成了人民大会堂、毛主席纪念堂、北京首都机场壁画、香港紫荆花雕塑、中华世纪坛大型彩色石材浮雕壁画，三峡坝区艺术与文化建设总体规划，奥运会相关项目，北京地铁二号线、六号线壁画设计，上海世博会等国家级重点艺术设计项目，赢得了广泛赞誉。

当代壁画已不再拘泥于某种单一的样式和材料，在传统壁画的基础上，它应该有更为广阔的天地与空间。

壁画艺术除了具有一定的装饰功能以外，其公共属性决定了它应以建构国家主体文化为主要目标。假如国家文化存在核心理想，那么在战略层面，壁画艺术应

对此做出积极呼应和鼎力支撑。在当今世界多元化以及不同文化相互影响的背景下，小到每个公民的言谈举止、行为守则，大到自然、环保、生态、战争、民生、经济、政治、道德、伦理等，都可能成为壁画艺术创作的主题与目标。其创作思考、创作方式，在形式方面也应更为灵活，内涵更为深刻，更具有对人性本质与未来的严肃思考，更具有当代中国新文化的特点

多元、兼容、综合、创新，是壁画艺术发展的未来。多元文化不是杂草文化，需要梳理、筛选和有目标、有质量地建构。

坦率地说，壁画在严格意义上并不能被称为一个画种，因为任何材料、任何工具、任何风格都可以创作壁画作品，只要它符合建筑与空间功能的要求。

事实上，在中国高等艺术教育的历史中，本来并没有壁画和壁画家的专业和相应称谓，只是当职业油画家、中国画家、版画家、雕塑家等投入到壁画创作领域后，这个称谓才第一次正式出现在学科目录和职业名录中。可以说，壁画家实际上就是职业艺术家和画家。

现实也确是如此，看看全国各大艺术院校壁画专业老师的职业教育简历就清楚了。综观史上留存的这些作品，并不仅限于所谓流行的“装饰”风格的制约，而是呈现出了多种不同的风格，而这些风格是与这些艺术家自己的画风紧密相关的。他们各自用自己熟悉的材料、技术、手段和风格来创作壁画作品。即使在装饰风格流行的上世纪80年代，壁画作品的风格也从未趋同过，尽管这些不同的作品都对不同的公共空间起到了大致相同的装饰作用。

因此，综合的、自由的绘画表现，专

业的技能与知识，丰厚的传统文化遗产，当代艺术的最新观念与思考，全球化的视野，最新材料与工艺的运用，比以往更加自由与开放的城市环境与空间，国民审美的提高与眼界的开阔，给未来壁画艺术的创作和表现形式，提供了新的可能与动力。

这种综合的艺术，既可以表现史诗般的壮观场面，又可以呈现精致、细腻、浪漫、抒情的魅力，它几乎可以容纳、集中或综合所有艺术样式的精华和优势，从题材、尺度、材料、质感、技法、环境、创意、综合视觉与环境效果等各方面，具有令人惊奇的发展空间与无限的可能，它将使艺术家在创作时感受到更大的自由，这种吸引力是任何一个单一画种所不具备的。

伟大而辉煌的敦煌壁画、永乐宫壁画、法海寺壁画等，曾经承载着民族的文化精神与灵魂而光耀世界。今天，当我们面临着复杂的新时代，面临着塑造国家新文化的挑战时，的确应该有所作为并且勤奋认真地付出努力。我们要牢记并感谢毕生为壁画艺术事业辛勤劳作的老一代艺术家，是他们果断地肩负起了新时期壁画艺术发展承上启下的担子，为壁画艺术未来的发展奠定了坚实的基础。因此，我们有理由期待壁画这门古老而又充满活力的综合艺术形式，能在新的历史时期迎来它的再次复兴。

最后，谨向为本书提供资料帮助的所有艺术家同仁以及各界朋友致以衷心感谢，没有他们的鼎力支持，没有他们提供的宝贵资料，编辑这本书是无法想象的。

郝海飞

2014年5月3日于京郊

“华夏文化广场”的壁画与石鼎设计

文 / 袁运甫

一、《华夏之光》是为营构一个完整的环境而设计的文化广场的一个部分。《华夏之光》壁画建于广场侧面，呈半弧形，壁画前设计有舞台和小型喷泉等，可供开会及演出之用。壁画采取中心相对的构图，与正对面的月牙楼古典建筑遥相呼应。四面环山，葱林翠柏，巨大的绿茵草坪更增添了十分优美而诱人的自然生气。因是露天室外壁画，故用异形的彩色花岗岩石雕制作，长106米、高5米，历时2年完成。

《华夏之光》是桂林市七星公园“华夏文化广场”的主体艺术作品，它歌颂了我们伟大祖国7000年来在文化艺术、科学技术方面的光辉成就，激励炎黄子孙弘扬传统艺术和科学的精粹。《华夏之光》石雕壁画和文化广场中另一件大型艺术作品“世纪石鼎”纪念雕塑落成之时，正欣逢香港回归祖国之日，因此更具有深刻的强国雪耻的意义。民族豪情，国运强盛，是千千万万华夏儿女的共同心愿。华夏之光是生生不息的民族光辉，它会永远普照大地、光照千秋。

二、壁画之正中和两侧拱门，形成了一个中心对称的画面结构。这三个部分的壁画处理亦形成了比较突出的主题内涵，

尤其是中心画面以双龙玉璧为主题，选用了古代“完璧归赵”的典故，具有团聚之意，表达了1997年香港回归祖国这一重要的历史事件。中心的太阳光照宇宙，祥云聚合，红莲盛开，形成了充满兴盛祥和的整体气势。中心的左右两侧矗立的华表和云冈雕塑，更加强了伟大的历史和文化的意蕴，是当作一首歌颂祖国的交响乐来创作的。

右侧的拱门上端是以少数民族的艺术为装饰，其中心突出地表现了藏族的建筑艺术。拱门两侧的巨大石雕人像与坐狮更增强了内在的力量和宏大的气势。

左侧拱门上端和两侧是以戏剧、舞蹈、编钟、鼓乐反弹琵琶、龙门武士石刻艺术等为表现内容的，也考虑到日后将有一系列表演艺术在此登台献艺，同时具有特定功能的呼应作用。

为了在视觉上把三个中心点起到画龙点睛的作用，故把三个不同的星象图采用钛金浮雕镶嵌处理，使整个画面更辉煌庄重。

三、具体的形象简介：应说明的是，不能完全用“看图识字”的概念来看画。主要是整体视觉的艺术效果和形象相互关联的内容。大体上分26个部分，有

一百几十个石雕组合，比较概括地体现了我国古代文艺、科技的成就。特别是它的整体集群视角构成了强大而威武的中国气魄，这正是这幅壁画最重要的精神力量和视觉体现。

从右至左的顺序较突出的形象是：

○四相及玉兔月纹——青龙、白虎、朱雀、玄武，其方位代表东西南北。

○医学——针灸穴位人形、麻醉术（麻沸散在外科手术上的应用）、中草药、中医人体评析图。

○商贸——古钱币、航海商船。

○雕塑艺术和青铜铸造术——汉代玉饰玉器、长信宫灯、中山剑、三星堆武士、马踏飞燕，以及门侧的秦俑和汉代石狮。

○广西壮族自治区铜鼓及纹锦——飞鸟、渔猎图。

○化学——火药的发明产生应天雷、火弓箭。

○右侧拱门——其内容见本说明书第二部分。

○数学——中国最古老的教学图饰“河图”、“洛书”，其侧有西汉勾股弦图、圆周率图等。

○建筑学——广西壮族自治区风雨

《华夏之光》 500cm × 10600cm 彩色石雕壁画及石鼎雕塑 桂林七星公园 1997年 袁运甫

楼、秦宫、大雁塔、万里长城、中国现存的最大木结构建筑应县木塔。

○岩画——广西花山岩画。

○哲学——金木水火土五行图纹、儒释道纹饰。

○文字学——竹简书法、象形文字。

○中心部分——其内容见本说明书第二部分。

○天文学——古观象台、金乌玉蟾日月纹、彗星观测图、浑天仪、星象图、古代星象定位玉壁图——代表中国古代在天文学方面观象测时的成就。

○地学——地动仪、测距车原理图。

○工学——造纸术、活字印刷术、指南针、纺织机、地动水纹仪、开封铁塔、赵州桥。

○航海学——郑和宝船。

○陶瓷——制陶术和烧成技术成果，其中如左侧河姆渡文化（7000年前）的黑陶猪身花叶纹。

○光学——汉代透光照纹铜镜。

○纺织——丝绸工艺。

○左侧拱门——其内容见本说明书

第二部分。

○生物学——酿造业、物种分类学如虫、鳞、介、禽、兽、人的分类。

○植物和农学——植物分类、精耕细作、农业机械、犁的发明与数千年的应用。

○畜牧学——牛耕、采桑图、渔猎图。

○地矿学——矿产开发和分子结构图。

○水利学——都江堰、灵渠、治水灌溉。

这里要说明的是，这幅壁画的完成，不仅有作者的辛勤投入，也还有山东莱州石雕厂50余位雕刻师和数位甚具艺术实践经验的技师的精心监制，同时还有10余位科技专家、顾问的积极指导，提供咨询与建议，经2年的努力，使之得以最后完成。

“华夏文化广场”的中心雕塑，也是经过多次设计研究，最后才确定以“石鼎”的形式更为合适。这也考虑到建此广场的目的，是为了纪念和庆祝香港回归，“鼎”的形式更符合纪念性的永恒要求。同时也考虑到七星公园本身是桂林市文化历史悠久的公园，园内以碑林和古迹著称，从整体情致气象来说，应更富有传统和

清新的风格为好，不适宜太动态的、具象的形象。应与壁画相呼应，更具有庄重的中国气派和装饰性特色，因此我们设计了一座纪念香港回归的“石鼎”。并在取材上与壁画呼应，以石材制作。鼎座以广西壮族自治区铜鼓上面的纹饰作装饰。四周以石龙为座，方便孩子们休息。同时形成了一条中轴线的小道，贯穿于壁画与月牙楼之间，使大广场具有统一的紧密联系。

“华夏文化广场”“建鼎记”共140个字，分别篆刻于石鼎前足之内侧。两段文字如下：

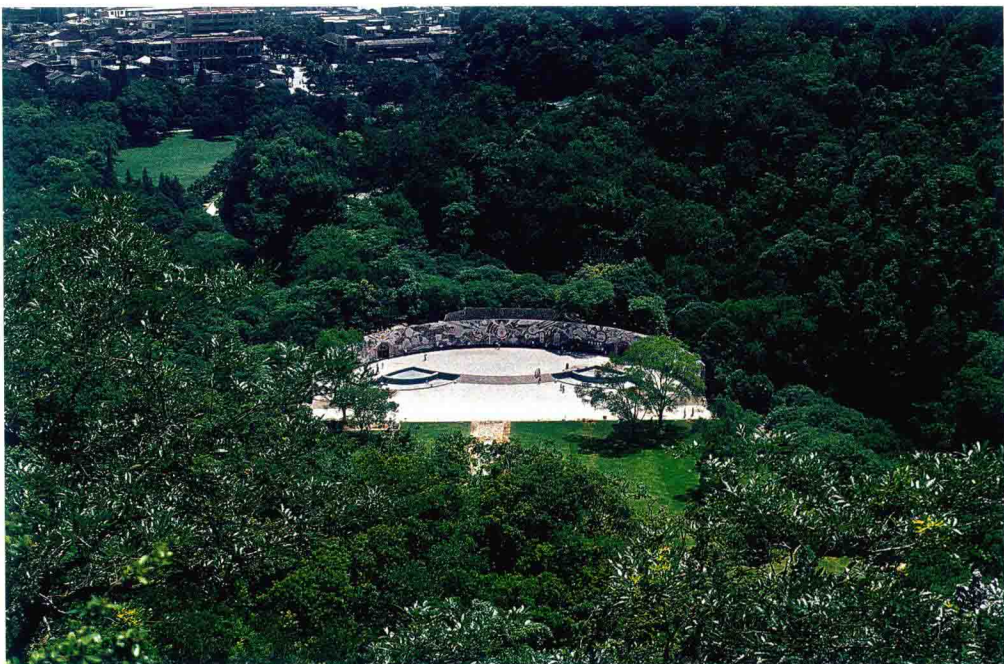
大鼎立地，欣逢香港回归祖国之日，又临千禧将至之时。沧桑百年，感慨万千，尤激励华夏儿女发奋图强，振兴强大祖国乃匹夫之责。浩气长啸，共策宏图，立鼎抒怀雕绘“甲天下”。

大鼎取山西新绛马首山之曲石，众人开路，挖山取石，重过38吨，继邀半百神斧百日精雕成器。曲石击之声韵悠扬，汉唐碑刻多取之。上苍赐石七星亦天作之合，盛祥之兆也。

在设计这座纪念性的“世纪宝鼎”时，我们考虑到七星公园著名的历代文人撰文石刻“桂海碑林”以及驼峰山、奇石馆、七星岩、芙蓉石等景点都以奇石造像著称，因此决定选用整块巨石雕刻成形。为挑选重色石材，经多次调研和测试，才选定山西新绛马首山之曲石，其色如钢，打磨后坚实圆润，华滋如玉。

石鼎的基座呈圆形，直径9米，周围置以四座弧形小龙雕，环抱宝鼎，也增添了威武中的活跃气息。

广场除中央通道和舞台外，还有15000平方米左右的大草坪，它像一块洁净的绿丝绒平铺在广场上。据闻近几年，中秋月夜，桂林市千百人家均在草坪上燃烛团聚。老少围成一圈，边食月饼，边赏歌舞，其乐融融，一派幸福祥和的景象。我心中极为感动，艺术能为人民提供精神满足，实在是艺术的终极目的。但想，一年一次是不是太少了，如有更多的满足，也许艺术就能给人们更多欣喜和快慰了！这正是公共艺术新发展的必然性。

《华夏之光》 500cm × 10600cm 彩色石雕壁画及石鼎雕塑 桂林七星公园 1997年 袁运甫

《华夏之光》 500cm × 10600cm 彩色石雕壁画及石鼎雕塑 桂林七星公园 1997年 袁运甫