

ZOUJIN BIHUA
BIHUACHUANGZUO YU
SHEJI

徐志坚 编著

走近

壁画

壁画创作与设计

福建美术出版社

走近壁画

走近壁画

12186

走近壁画

壁画创作与设计

徐志坚 编著

福建美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

走近壁画·壁画创作与设计/徐志坚编著. —福州:
福建美术出版社, 2001. 6

ISBN 7-5393-1051-0

I. 壁... II. 徐... III. 壁画-技法 (美术)

IV. J218.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第038153号

走近壁画·壁画创作与设计

徐志坚 编著

福建美术出版社出版

(福州东水路76号)

福建彩色印刷有限公司制版印刷

开本 889×1194mm 1/16 6.5印张

2001年6月第1版第1次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 7-5393-1051-0/J·1028

定价: 48.00元

作者简介

徐志坚，1958年出生，福建人。福建师范大学美术系副教授、装饰画教研室主任、硕士研究生导师、中国美术家协会会员。

1982年毕业于福建师范大学美术系。

1982年福建师范大学美术系任教。

1987年加入中国美术家协会。

徐志坚先生擅长装饰绘画，多年从事装饰绘画课程教学与研究。绘画作品曾参加：第六届、第九届全国美展；全国少数民族画展；全国第二届教师优秀美术作品汇展；全国首届静物油画展等各种全国性美术作品展并获奖，同时在多种专业刊物上发表。壁画实践上：曾从事丙烯、木质浮雕、仿铜浮雕、漆壁画、岩石雕刻、综合材料制作等多种不同材质的壁画创作。如厦门火车站、福州台湾大戏院的丙烯壁画《科学的春天》、《阿里山风情》；帆顺歌舞厅的木浮雕壁画《天地永恒》，南台乐庄的漆壁画《天鹅湖》；武夷山莲花峰风景区岩雕壁画群《扣冰活佛》组画等。

前言

壁画，是人类历史生存斗争和社会生活宏伟的画卷，是人类社会文明进程的纪念碑。无论从史前岩画、墙画、墓画、室内壁画到与建筑、环境一体的现代壁画都反映了人类不同社会文化思想的时代精神和风貌。特别是现代壁画强调壁画艺术的社会功能和审美功能。壁画艺术与建筑结合，融入环境，改善环境，与人的生存空间密切相关，因此，壁画是当代环境艺术主要表现形式之一。

在探索壁画艺术创作中，强调创作者“设计”意识是本书的重点，作者在书中具体阐述了壁画的表现形式、壁画的构成方式以及壁画设计的基本步骤。什么叫“设计”？英文为DESIGN，它和“创作”（英文为CREATE）的区别在于更注重“适应性”，它不仅需要创意，更是一种有针对性目标的求解活动。设计是从“现存事实转向未来可能的一种想象跃迁”（佩奇《给人用的建筑》），设计是“在特定情形下，向真正的总体需要提供的最佳解答”（玛切特《创造性工作中的思维控制》），设计是介于艺术与科学之间，它成为设计者观察世界并使世界结构化的一种方法。

壁画，是一项委托性的创作活动，一个公众化的社区项目，难以避开种种限制，种种非艺术的因素常常直接影响着壁画的艺术创作。如场地的限制、主题的预定、委托人的审美趣味、社区公众的接受层次、壁画创作的材料与造价的限制等等，都是壁画创作的条条框框，属于创作者个人的艺术空间并不太大，就是在这有限的个性空间内，还有因材料本身引起的使用工具及技法等方面的问题。有趣的是，越是限制，艺术家的创作思维越是活跃，越能拓展创作的思维空间，这是思维的反弹现象，一种被激发的高扬状态。没有限制，就没有创作。

本书最突出的特点，就是注重壁画的“创作”，注重创作过程的训练，避免了同类书籍中只重制作不重设计的倾向，或者说纠正了“制作可教，创作不可教”的流行看法。本书并没有忽视制作，而是将培养学生创造性思维能力贯穿到壁画创作的每一环节。

授人以鱼，不若授之以渔。创作思维的方法和材料工具的制作手法同样重要，甚至更为重要。但是，“创作”的确不好教，美术创作不是模式化的生产，它所提供的只是个体的感性经验。在价值观上，它否定重复性的劳动，无需证实也无法证实创作者的心理幻象之真理性（即必然性）。那么，面对一个个成功的艺术作品，那些成为本书赏析图例的作品，是否真的没有内在的规律可言？难道真的没有创作的“通则”存在？不，作者就要回答这些问题。

该书原为福建师大美术系装饰绘画专业“壁画”课程所用教材，经作者重新整理修订，作为美术专业院校的教材参考书出版，让更多的学子、专家学者关心并参与壁画学科的建设。亦可供自学者或业余爱好者学习参考。作者长期在高校美术专业从事装饰绘画教学，对“壁画”一科有着丰富的理论知识，并且从事过多项壁画创作实践。该书的出版具有较高的实用参考价值和理论指导意义。

福建美术出版社

二〇〇一年三月十五日

目 录

第一章 壁画概述

- 1、壁画的基本概念与任务
- 2、壁画艺术的风格与演变

7

第二章 壁画的功能

- 1、纪念性
- 2、宣传性（广告性）
- 3、启示性
- 4、装饰性
- 5、标识性（外墙体）
- 6、怡情性

16

第三章 壁画与环境

- 1、环境的情景因素与壁画表现形式
- 2、环境的形态因素
- 3、环境的色彩因素
- 4、光环境因素

22

第四章 壁画创作设计

- 1、创作思维
- 2、图稿设计

32

第五章 壁画设计的表现手法

- 1、叙述性表现手法
- 2、纪要性表现手法
- 3、罗列性表现手法
- 4、场面性表现手法
- 5、综合性表现手法

40

第六章 壁画的画面构成

- 1、平面式构成
- 2、空间式构成
- 3、分段式构成
- 4、片区式构成
- 5、向心式构成
- 6、散点式构成

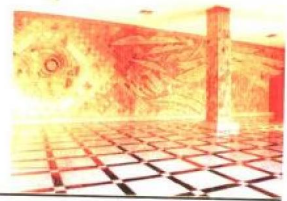
46

第七章 壁画的材料特点与制作

- 1、陶瓷壁画
- 2、湿壁画
- 3、沥粉贴金壁画
- 4、丙烯壁画
- 5、浮雕壁画
- 6、分层雕刻壁画
- 7、大理石壁画
- 8、漆壁画
- 9、综合材料壁画

54

附图 中外壁画欣赏

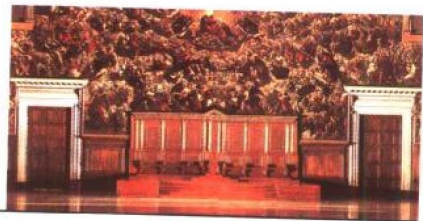
国内部分壁画作品

74

国外部分壁画作品

88

走近壁画

壁画创作与设计

徐志坚 编著

福建美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

走近壁画·壁画创作与设计/徐志坚编著. —福州:
福建美术出版社, 2001. 6

ISBN 7-5393-1051-0

I. 壁... II. 徐... III. 壁画-技法 (美术)

IV. J218.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第038153号

走近壁画·壁画创作与设计

徐志坚 编著

福建美术出版社出版

(福州东水路76号)

福建彩色印刷有限公司制版印刷

开本 889×1194mm 1/16 6.5印张

2001年6月第1版第1次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 7-5393-1051-0/J·1028

定价: 48.00元

作者简介

徐志坚，1958年出生，福建人。福建师范大学美术系副教授、装饰画教研室主任、硕士研究生导师、中国美术家协会会员。

1982年毕业于福建师范大学美术系。

1982年福建师范大学美术系任教。

1987年加入中国美术家协会。

徐志坚先生擅长装饰绘画，多年从事装饰绘画课程教学与研究。绘画作品曾参加：第六届、第九届全国美展；全国少数民族画展；全国第二届教师优秀美术作品汇展；全国首届静物油画展等各种全国性美术作品展并获奖，同时在多种专业刊物上发表。壁画实践上：曾从事丙烯、木质浮雕、仿铜浮雕、漆壁画、岩石雕刻、综合材料制作等多种不同材质的壁画创作。如厦门火车站、福州台湾大戏院的丙烯壁画《科学的春天》、《阿里山风情》；帆顺歌舞厅的木浮雕壁画《天地永恒》，南台乐庄的漆壁画《天鹅湖》；武夷山莲花峰风景区岩雕壁画群《扣冰活佛》组画等。

前言

壁画，是人类历史生存斗争和社会生活宏伟的画卷，是人类社会文明进程的纪念碑。无论从史前岩画、墙画、墓画、室内壁画到与建筑、环境一体的现代壁画都反映了人类不同社会文化思想的时代精神和风貌。特别是现代壁画强调壁画艺术的社会功能和审美功能。壁画艺术与建筑结合，融入环境，改善环境，与人的生存空间密切相关，因此，壁画是当代环境艺术主要表现形式之一。

在探索壁画艺术创作中，强调创作者“设计”意识是本书的重点，作者在书中具体阐述了壁画的表现形式、壁画的构成方式以及壁画设计的基本步骤。什么叫“设计”？英文为DESIGN，它和“创作”（英文为CREATE）的区别在于更注重“适应性”，它不仅需要创意，更是一种有针对性目标的求解活动。设计是从“现存事实转向未来可能的一种想象跃迁”（佩奇《给人用的建筑》），设计是“在特定情形下，向真正的总体需要提供的最佳解答”（玛切特《创造性工作中的思维控制》），设计是介于艺术与科学之间，它成为设计者观察世界并使世界结构化的一种方法。

壁画，是一项委托性的创作活动，一个公众化的社区项目，难以避开种种限制，种种非艺术的因素常常直接影响着壁画的艺术创作。如场地的限制、主题的预定、委托人的审美趣味、社区公众的接受层次、壁画创作的材料与造价的限制等等，都是壁画创作的条条框框，属于创作者个人的艺术空间并不太大，就是在这有限的个性空间内，还有因材料本身引起的使用工具及技法等方面的问题。有趣的是，越是限制，艺术家的创作思维越是活跃，越能拓展创作的思维空间，这是思维的反弹现象，一种被激发的高扬状态。没有限制，就没有创作。

本书最突出的特点，就是注重壁画的“创作”，注重创作过程的训练，避免了同类书籍中只重制作不重设计的倾向，或者说纠正了“制作可教，创作不可教”的流行看法。本书并没有忽视制作，而是将培养学生创造性思维能力贯穿到壁画创作的每一环节。

授人以鱼，不若授之以渔。创作思维的方法和材料工具的制作手法同样重要，甚至更为重要。但是，“创作”的确不好教，美术创作不是模式化的生产，它所提供的只是个体的感性经验。在价值观上，它否定重复性的劳动，无需证实也无法证实创作者的心理幻象之真理性（即必然性）。那么，面对一个个成功的艺术作品，那些成为本书赏析图例的作品，是否真的没有内在的规律可言？难道真的没有创作的“通则”存在？不，作者就要回答这些问题。

该书原为福建师大美术系装饰绘画专业“壁画”课程所用教材，经作者重新整理修订，作为美术专业院校的教材参考书出版，让更多的学子、专家学者关心并参与壁画学科的建设。亦可供自学者或业余爱好者学习参考。作者长期在高校美术专业从事装饰绘画教学，对“壁画”一科有着丰富的理论知识，并且从事过多项壁画创作实践。该书的出版具有较高的实用参考价值和理论指导意义。

福建美术出版社

二〇〇一年三月十五日

目 录

第一章 壁画概述

- 1、壁画的基本概念与任务
- 2、壁画艺术的风格与演变

7

第二章 壁画的功能

- 1、纪念性
- 2、宣传性（广告性）
- 3、启示性
- 4、装饰性
- 5、标识性（外墙体）
- 6、怡情性

16

第三章 壁画与环境

- 1、环境的情景因素与壁画表现形式
- 2、环境的形态因素
- 3、环境的色彩因素
- 4、光环境因素

22

第四章 壁画创作设计

- 1、创作思维
- 2、图稿设计

32

第五章 壁画设计的表现手法

- 1、叙述性表现手法
- 2、纪要性表现手法
- 3、罗列性表现手法
- 4、场面性表现手法
- 5、综合性表现手法

40

第六章 壁画的画面构成

- 1、平面式构成
- 2、空间式构成
- 3、分段式构成
- 4、片区式构成
- 5、向心式构成
- 6、散点式构成

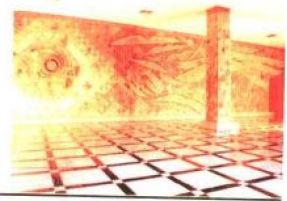
46

第七章 壁画的材料特点与制作

- 1、陶瓷壁画
- 2、湿壁画
- 3、沥粉贴金壁画
- 4、丙烯壁画
- 5、浮雕壁画
- 6、分层雕刻壁画
- 7、大理石壁画
- 8、漆壁画
- 9、综合材料壁画

54

附图 中外壁画欣赏

国内部分壁画作品

74

国外部分壁画作品

88

《第二只中国马》 法国拉斯科岩洞壁画

第一章 壁画概述

壁画的历史源远流长，早在旧石器时代，石窟壁画就记载了人类早期的活动，可以说是绘画艺术的前驱。在文明史的长河中，历代艺术家们留下了大量弥足珍贵的壁画精品，时至今日，随着文明的发展，科技的进步和各种新观念的产生，人们对壁画艺术有了全新的认识，壁画也迎来了它历史上更为丰富多彩的一页。

一 壁画的基本概念与任务

壁画，在《中国美术辞

典》中的定义是：壁画是绘画的一种，指绘制在土砖木石等各种质料壁面上的图画。在《西洋美术辞典》中，则定义为各种壁面装饰的统称。随着时代的演进、技术的提高和材料的不断更新，壁画的广泛概念已从形式内涵上的“平面绘画”定义，延伸到包括非绘画性的木、石、铜等材料构成的具有立体特征的壁面上的浮雕。但是，不论平面或是立体，绘画或是制作，壁画与“壁”是不可分割的。正如宣纸是中国画的载体，画布是油

画的载体一样，壁面是壁画的载体，是其最基本的物质基础。而载体并不是纯然被动的，它还将产生反作用，对壁画的内容与形式都产生直接的影响。

“壁”的含义，通常指建筑体的墙壁和性质上或形态上有立面概念的实体。如柱壁、岩壁、岸壁等。从壁画的意义上，“壁”还泛指所有人为或自然空间的面体，乃至天花、檐、梁、门窗、地面等亦可涵括其中。

最初的壁是天然形成的，

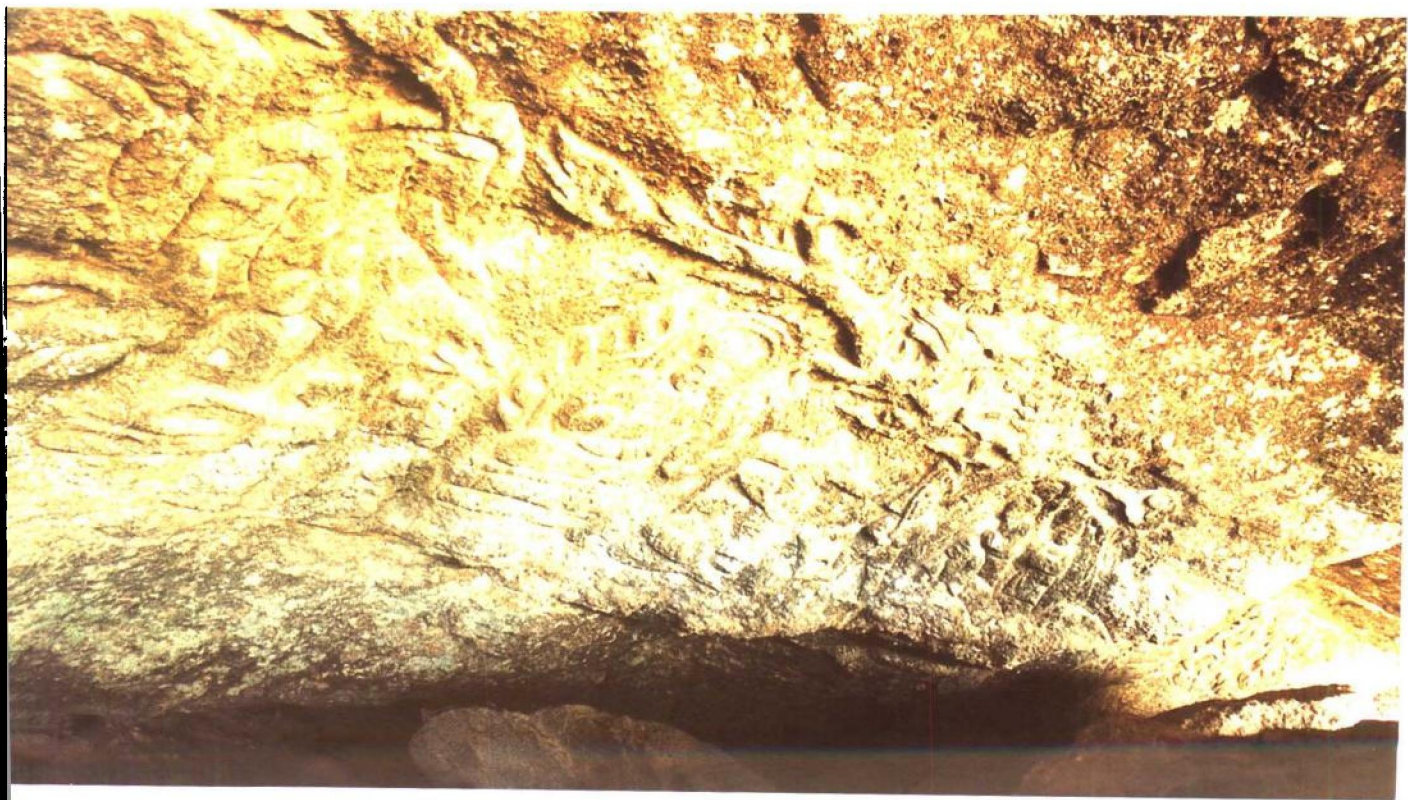
后来逐渐有了人为的建筑，人们借助墙壁挡风遮雨，在自然空间中围合起人类已有的空

间，从而改善生存条件及生活品质，产生安全感与独立性。但人类的文明好比一柄双刃

剑，壁在遮挡天敌侵害的同时也遮挡了视线，隔离了自然，从而带来了束缚。因此，居住

《活佛求雨济民》（上） 《闽王迎见扣冰活佛》（下） 洞窟岩壁 浮雕壁画 徐志坚

在四壁围合空间中的人类，便需要借助艺术弥补单一沉闷的气氛，拓展视觉与心灵的空间，同时也增强文化气息，带来美的享受。

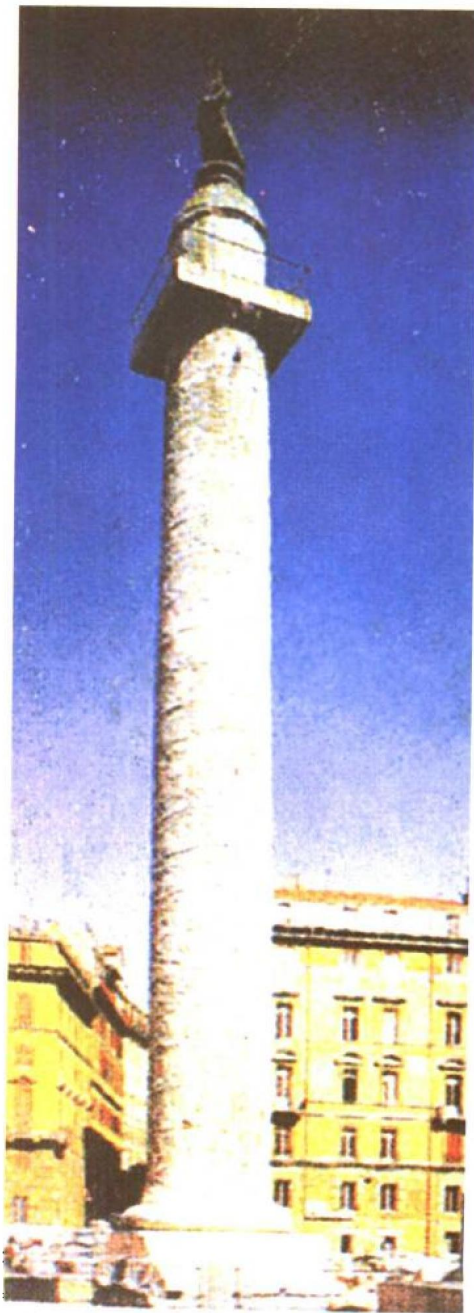
相对于早期或传统壁画，近现代壁画已在各方面都发生了深刻的变化，观念日益更

新，技术日益进步，材质日益丰富，使壁画的表现形式与手法产生翻天覆地的变化。但归根到底，它的使命与内涵并没有发生根本性的改变。壁画总是依附于特定环境中的特定壁体，总是利用自然或人为的环境空间进行一种创造性的设想

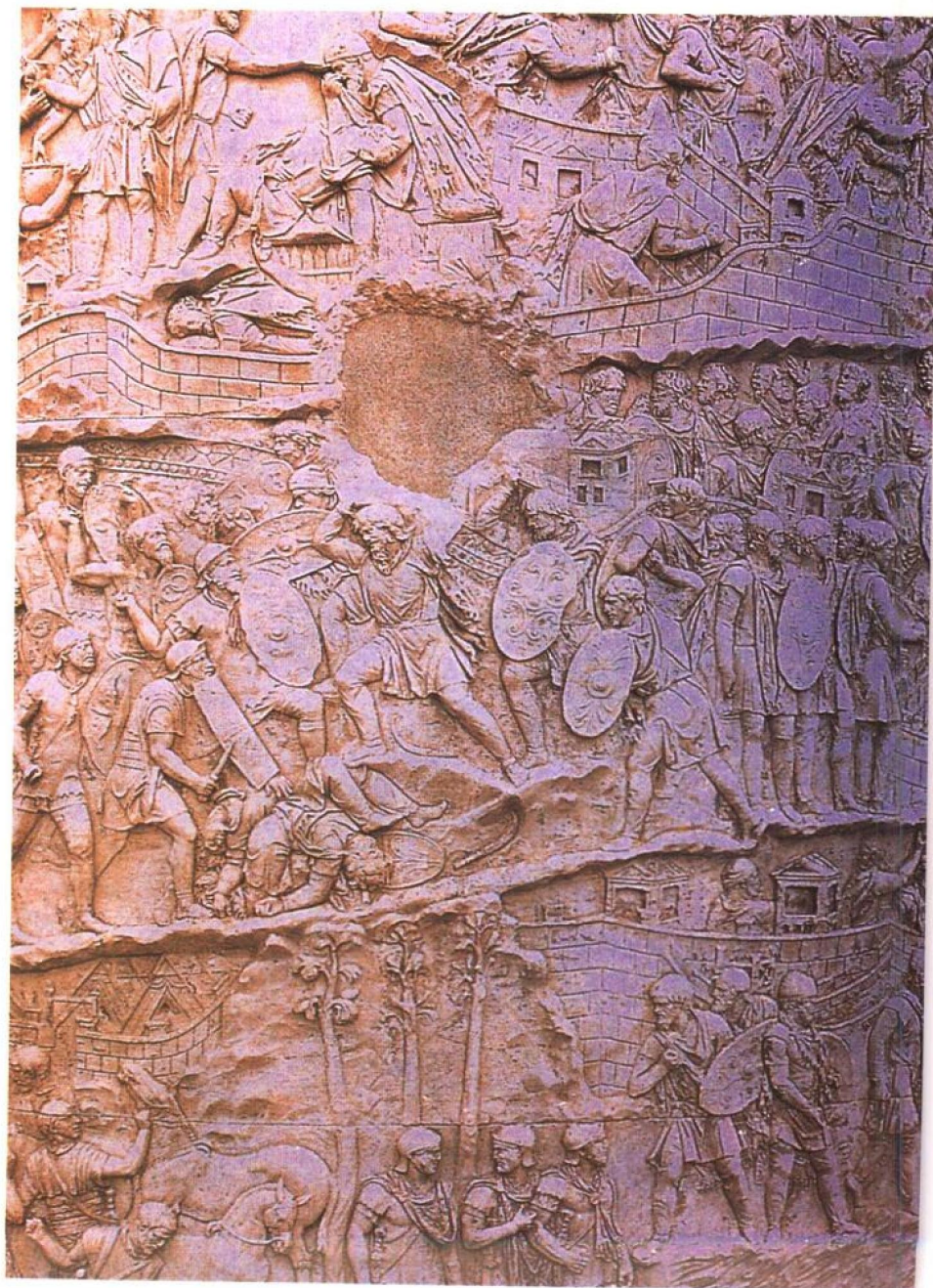
和规划，通过制作，将人们的主观愿望和艺术才能赋予其中。计划构思的完成，视觉语言的传达方式，计划与传达方式的实施，为壁画创作过程的核心内容。

壁画的设计并非壁面与绘画的简单相加，它是整体环境

图拉真纪念柱 柱壁浮雕壁画

图拉真纪念柱(局部) 古罗马

设计的延续，必须受到环境的制约与影响。如果把一个空间比作一个“场”的话，独立绘画作品的价值和功能存在于某一既定时间段落中，具有可替换和移动的特征，因而成为“场”的附属物；而壁画则在图式设计和空间分割过程中注定了它和“场”的同一体性，即壁画本身和建筑空间一并构成了“场”。正是在这个“场”中，形成了人类早期的平面艺术如地画、岩画、墙画等，并孕育了独幅绘画的诞生。壁画是为某一特定环境中的特定位置

构思和制作的，壁面置于环境与建筑的空间中，与空间有机地融合在一起，壁画的载体是“壁”，随着环境中“壁”体形态的多样，壁画幅面也因此千变万化，单一的幅面、转折的幅面、环绕的幅面、向天花、檐梁、地面延伸的幅面，以及由于壁体的特异形态或附着物因素造成的各种异形幅面等等。故而壁画有它独特的视觉语言规范，那就是顺应环境变化，在形态构成上寻找与其相融合的契机。同时，由于视线的移动或位置的转变，壁画

效果会随之改变，特定环境中，有时微妙的光线或角度的变更，也能给观者以新的感受与体验。设计者还应针对这一特点，因势利导地运用相应的表现方式，赢得观者的视线，获得理想的效果。

处于环境中的壁画不是孤立存在的，其周围的景物、建筑的形式、风格都对它产生影响，设计者应当认识到这种制约，使壁画与周围环境形成一个和谐的统一体。有必要强调的是，壁画设计作为现代设计大家族中的一员，由于现代社

《大牡牛》 法国拉斯科洞窟壁画