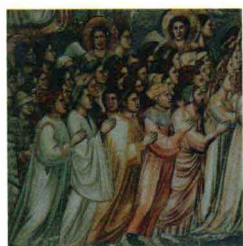
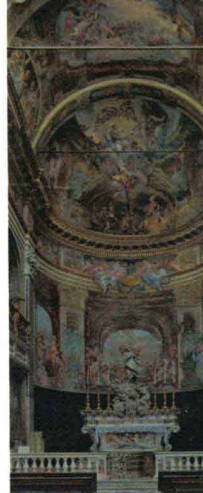

高等院校美术类学生
专业参考大系

世界名家 作品精选

壁画 的高度

浙江人民美术出版社

高等院校美术类专业参考大系

壁画的高度

世界名家作品精选

编著 / 张敏杰

浙江人民美术出版社

高等院校美术类专业参考大系

壁画的高度

世界名家作品精选

编著 / 张敏杰

浙江人民美术出版社

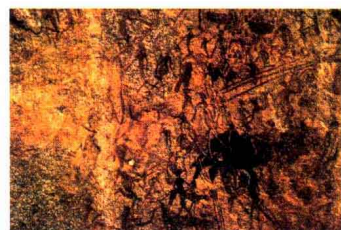
目录

4 / 前言
18 / 欧洲壁画
344 / 美洲壁画
568 / 非洲壁画
590 / 亚洲壁画

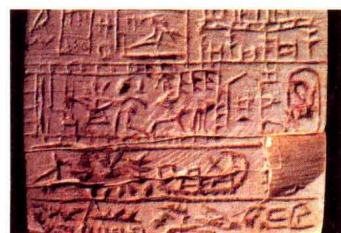
前言

鹿 阿尔塔米拉洞穴岩画
旧石器时代晚期 西班牙

酋长的葬礼 洞穴岩画 约2.5万年前
津巴布韦

国王佐塞尔的纪功板之二 第一王朝 埃及

小牛的诞生 萨卡拉的梅提叶吉墓
第五王朝 埃及

提起壁画，人们就会联想到以建筑物空间为基底的大型墙上作品。站在这种非移动的大型“架上作品”前，观赏者与之相比只是一个小小的存在而已。

源于意大利语“affresco”的壁画一词，原仅限于墙面上进行的湿壁画绘制，现泛指依附于建筑空间中界面上采用多种艺术门类、各种材料手段综合完成的所有绘制、雕刻作品。如果单就绘制壁画的概念而言，即指画家运用画具和媒介调配色彩于壁面上绘制的作品，它包括湿壁画、干壁画、蛋彩画、胶彩画、蜡画、油画、丙烯画等。

壁画最早起源于原始的洞穴画，集大成于欧洲文艺复兴时期，繁荣于20世纪，并伴随着人类文明的不断进步发展至今。应该说，壁画这一古老的画种时至今日在观念、材料语言方面都融入了最宽泛并最具当代科技语言的时代特性。本书主要是展现东西方自公元2世纪以来的壁画作品，并以单元的形式将欧洲壁画、美洲壁画、非洲壁画、亚洲壁画各个时期不同材料、不同风格的优秀作品进行梳理和介绍，让读者能清晰地了解东西方壁画之往昔以及现当代壁画所获取的艺术高度与发展变化的辉煌足迹。

作为人类最古老的一种绘画形式，人类的“画”依附于自然环境的洞穴、崖与岩之“壁”面上，这是壁画最原始的形态。迄今为止，经考证，历史最久的是在法国西南部发现的拉斯科洞窟中的壁画，距今约两万年左右。所发现的岩画遗存多作于距今4000年之前，分布于欧洲、亚洲、非洲及大洋洲。在较典型的西班牙阿尔塔米拉洞穴岩画、法国的韦泽尔河谷岩画、瑞典的塔努姆岩画、南非的布须曼岩画中都发现了内容相近，并同处于旧石器时期的壁画。中国境内的岩画多集中在广西花山、云南沧源、内蒙古阴山、新疆的阿尔泰等广大地区。进入新石器晚期，西方神庙建筑与当时在古中国、埃及、巴比伦、波斯等地域的宫殿、陵墓建筑的兴起，使壁画得以进一步发展。发现最早的是位于土耳其境内阿奈托利亚半岛上，建于公元前6000年的荷约克神庙狩猎与天葬壁画；最早的墓室壁画是公元前4500年埃及古王国时期，巴达利文

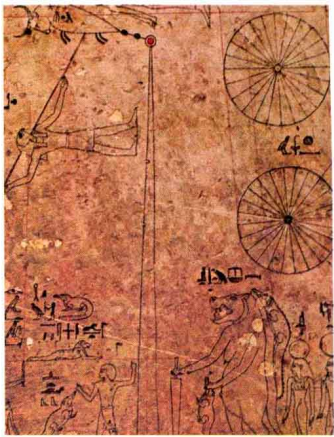
化遗迹中公社首领墓室中的《船载亡灵》壁画。据考证，中国最早的宫殿壁画发现于距今约3000至4000年前的商末时期，《楚辞章句》等文献中有“宫墙文画”、“壁衣帷帐”之记载，物证见于殷墟宫殿遗址出土的图像，似为壁画边饰纹样的壁画残片。

埃及古王国时期和两河流域帝国时代的宫殿浮雕壁画，爱琴海文化中之宫殿壁画，古希腊与罗马时代神庙及墓室等壁画，中国汉代、魏晋南北朝和唐代的寺窟壁画、墓室壁画、石刻壁画，均在世界壁画史中光彩夺目。

考古专家可能没注意到，这些绘于万年以前的动植物造型，在其后的时光中被相传并延续不变地重复绘制着。这些凭记忆和印象沿袭，所描绘的各种造像，线条自然流畅，形态生动并富有生气，既真实又概括洗炼，这些造像被绘者信手挥写让现当代艺术家叹为观止。古老的壁画对人类绘画史的启示是深远的，它说明“壁画”从诞生开始，就体现着先人对自身生存环境中精神氛围的关注。壁画上那些动物的形态或狩猎人心中的“图腾”被用于巫术活动；或被狩猎者用于原始宗教崇拜祭祀神灵；用于他们记述狩猎收获、承载纳吉祈福的寄托。不觉间它传及两万余年似乎已自然完成了“壁画”与生俱来的使命。

应该说，壁画作为最早的绘制技术，驱动并引发着各种绘画门类的诞生和绘制工艺的开拓。拉斯科洞窟和阿尔塔米拉洞窟的壁画绘制尽管十分原始，但能保存两万余年的现象本身就值得研究。看其所用颜料，是来自于矿物质中的赭石、土黄、赤铁矿和各种锰矿以及木炭。先人以研磨法将其磨成红、黄、棕、黑等各种色粉，成为最原始且耐久的绘画颜料。绘制工具是取自动物毛皮和植物或鸟的羽毛，或直接用手指蘸色涂写，形成了人类最原始的“画笔”。先人用这些工具和颜料在洞窟壁面、穹顶上勾勒出物象的形态轮廓，将色粉用动物脂肪调和成色浆涂抹，用嘴巴将添入管中的色料吹到物象的轮廓当中，造成喷吹中特有的色彩微妙渐变、虚实灵动的视觉图趣。这里，图形在漫长的岁月中不断被石灰岩体渗出的碳酸钙水吸附固化，并逐渐与岩壁融为一体。这个并非浑然天成的化学作用给后人“湿壁画”技术的研发带来启示意义，亦可称之为最早的“湿壁画”。当纺织术、造纸术还没有发明和应用之前，人们用各种调和颜料在石壁或者墙面上作画，可以说壁画是此时期人类绘画中的唯一画种。

埃及，世界上最古老的国家之一。在公元前4500年巴达利文化遗址古王国时期的墓室壁画中，古埃及法老时代的人们相信灵魂不朽，人生最大愿望是为肉身消亡后的灵魂寻找“永恒”的归宿。人们信仰太阳神，相信人亡后会如太阳每日照常升起般死而复活，故而将尸体做成木乃伊存放于修建的金字塔中等待复活。在尼罗河上游开凿的规模建制宏大的法老墓、建造的大批金字塔精彩绝伦，堪称灵魂永恒的宫殿。除雕塑外，建筑四壁乃至穹顶都画满了壁画和象形文字。这些绘画多半是对石灰岩墙体浅浮雕的色彩加工，或直接画在浮雕上，或在刷过灰底的浮雕表面上敷色。使用颜料主要有石膏、骨黑、炭黑、铜绿、石青以及泥土炼烧成的土红、土黄、褐色等。画匠制造出各种粗细、大小

代尔埃尔—巴哈里女王墓 第十八王朝 埃及

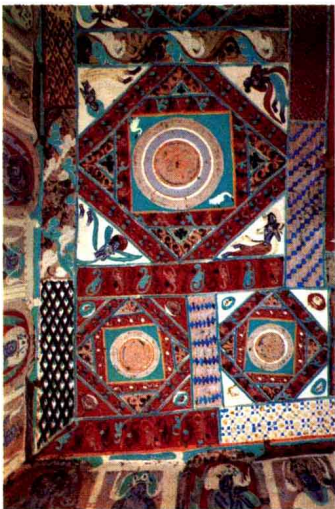
托勒密五世在神牛布墓斯前 石灰岩
托勒密王朝 埃及

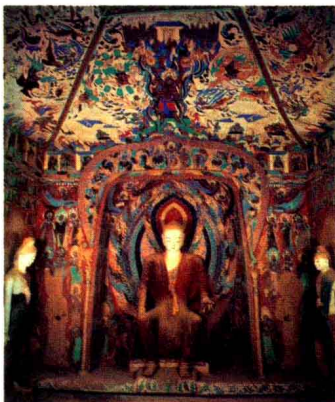
亚述阿赫迈尔王宫壁画 公元前8世纪 叙利亚

亚述阿赫迈尔王宫壁画 公元前8世纪 叙利亚

敦煌莫高窟第435窟 中国北魏

敦煌莫高窟第249窟 壁画 中国西魏

甘肃榆林窟25窟 壁画局部 中国晚唐

圣母起居图 山西汾阳圣母庙
壁画 中国明代

不同的笔和刷子来涂色、书写文字和勾勒物象。埃及的壁画几千年间延续着一种初创时期的造型法式，诸如人物造像的姿势、动态、比例都遵循一套严谨的规范标准。在多变的构图中，通过这些神态肃穆、宁静平衡、深沉庄重、祥和舒展的人物组合和文字图形记录着古埃及人丰富的生活和农、牧、渔、猎、祭祀、宴乐和歌舞庆典的场景。这些像文字的造像和似图像的文字，在古埃及壁画中风格独特，相得益彰。在“灵魂的宫殿”中仿佛有一首被人不断吟颂的安魂曲游荡于空间，映衬着在不同年代、不同画师绘制出的生动、真实，呼之欲出的完美造像。

古埃及人创造的奇迹至今令人感到震撼，在金字塔、在太阳神殿、在法老地宫中创造了真正意义上的壁画。我们看到，在适应不同建筑墙体的空间中，显现着变化多端的绘画构图。这些与建筑空间融为一体的装饰构图方式，深远地影响到同时代异地的壁画和其他绘画。埃及最古老的壁画《野鸭》绘制生动，造型严谨有趣，以平涂的装饰色彩与勾线轮廓凸显出强烈的风格。壁画在此除装饰神殿外，这种不拘于形式并带有人性意味的作品还具有极强的生命象征暗示。应该说，埃及壁画的整体造型多利用重复句式传达出一种神秘而永恒的宗教力量，使静止、古雅的作品在历史传统、文化结构、宗教信仰诸方面体现出强烈的民族个性。

有学者认为欧洲的“湿壁画法”最早可追寻到古埃及壁画的时代。今天我们把画在干燥石灰墙面上的壁画，相对“湿壁画”而言称为“干壁画”或“胶彩壁画”。当这种壁画中的“胶彩画”转移到纸面上的时候，则被泛称“水彩画”了。

胶彩画法是传统壁画中最主要的技法之一。中国传统壁画源远流长，在古代绘画中以其题材的丰富、气象的宏伟和表现形式与材料语言的多样，代表着中国乃至东方绘画最辉煌的成就。远溯到新石器时期的公元前10000-3000年左右，或更早的狩猎时代，在甘肃黑山峡、内蒙贺兰山，以及新疆库鲁克堪克、和田等地的山体石壁上都留有硬石块敲击、凿刻的摩崖石刻和用石灰矿石粉、土红粉绘制的岩画，记录了华夏先民游牧、射猎、祭祀的场景。

进入奴隶时代和封建社会后的中国，壁画在绘制技术上有了长足的发展。周朝时期，《孔子家语》中叙述了孔子观周王壁画时，见“有尧舜之荣，桀纣之像，各有善恶之状”。三国时期魏将于禁被关羽俘虏，获释回魏后，魏国君令其揭曹操陵墓之景有文撰于《三国志·于禁传》。更有战国时代诗人屈原，在观看楚国神庙壁画时引发出《天问》的不朽诗篇。在秦汉之后，历代帝王在宫殿墙壁上用绘画礼赞圣贤功德、表彰人臣业绩的风俗，一直传衍到唐、宋、元、明、清。

中国传统壁画在题材内容上，可分为宫殿壁画、墓室壁画、石窟壁画、寺庙壁画四类。在宫殿与墓室中，壁画内容偏重史实的表现；石窟与寺庙壁画则以佛教、道教的神话、传说、教义为主要表现。自六朝、初唐时期印度佛教

东渡中国，与中国的儒道文化汇合之后，促成了中国石窟与寺庙艺术的繁盛。许多画师身为佛教、道教的僧众，他们信念虔诚，以多年延续不断的创作，为世界留下了规模宏大且数量不可胜计的壁画作品。自汉魏到唐宋，尤其至盛唐时代，中国传统壁画从艺术的整体水平到绘制的工艺技术均达到了辉煌的顶峰。最著名的画家诸如三国时代曹不兴，魏晋时代顾恺之、陆探微，齐梁时代张僧繇、曹仲达，盛唐时代阎立本、吴道子、李思训、王维、韩幹等等，都曾涉及于当时宫廷殿堂与寺庙的多种题材壁画创作。为此，他们对壁画技艺的传承影响和推动作用可想而知。

中国壁画艺术的博大精深，在于中国传统文化本体具有博取厚积的特征，善于吸收外来文化精髓，同时与本土文化综合汇聚形成豪放的气度品质。我们可以从敦煌莫高窟、麦积山石窟、新疆克孜尔千佛洞、甘肃榆林石窟、河南禹县赵大瓮墓室、内蒙古契丹皇陵、山西绛县金代墓、河北定州净众院地宫和西藏的布达拉宫等寺庙壁画，及从宋、元、明时代遗存的山西永乐宫、岩山寺、北京法海寺等具有代表性的壁画“博物馆”中感受到中国绘画对印度、中东艺术的融变；儒、道、禅学与佛教哲学思想上的汇综；神话、传说与现实内容的佐证。这种思想脉络无疑亦渗入到宫殿和墓室壁画的创作当中。敦煌莫高窟壁画创始于公元366年，千余年的历史仍存有492个洞窟。4500余平方米的壁画是世界上保存最好、数量最多的宗教壁画艺术。敦煌莫高窟壁画满载着一部中国古代社会政治、经济、文化、风俗、军事、建筑、宗教的历史而举世无双。

前面所提及吴道子等先师和戴逵、卫协、董伯仁、武宗元、高文进等名垂艺术史的画家的壁画作品，成为当今精彩之范本。中国传统壁画在墙体的“营造法式”方面，在颜料的种类和研制方面，在画具发明和绘制的程序技巧方面，以及包括构图、造型、线描等诸多法理方面，成了人类绘画史上辉煌的典范。

克里特文化开始于公元前4000年，壁画题材多以动植物、海草、岩石或捞海草的人物为主，这与其爱琴海的区位相关联。尤其是公元前1800—1400年间，克里特文化鼎盛时期的标志物——克尼索斯宫殿壁画，显现出个性豪爽、天真浪漫之海洋民族的绘画才华，人们享受和平生活的画面尽现在壁画中。在《巴黎妇人》的壁画残片中可以读到摩登华丽的女性，色彩淡雅，造型生动，凸现出迥异的绘画风格。

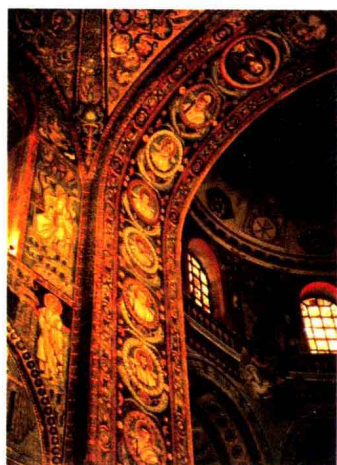
与中国春秋、战国时代同期的希腊人，经古拙期到公元前4世纪已经完成了“静而伟大、高贵而单纯”的理想。他们在雕塑和壁画艺术上揭开了西方古代文化的灿烂篇章。这个生活在地中海沿岸奴隶时代的民族，创造了一种让人文观念更贴近客观现状的艺术。古希腊美学崇尚善与美的统一，信仰身体与心灵的和谐是美的最高境界。我们从文献中可知，古希腊已有远近、透视和构图的统一法式，从画师赛由克斯画葡萄棚棚如生连小鸟都来啄食的故事看，造型能力已相当高深。希腊美术要求以写实、客观和真实的态度，从表象达至“理

罗马富人餐厅 壁画 纪元前后 意大利庞贝

复活 915年—921年 德国

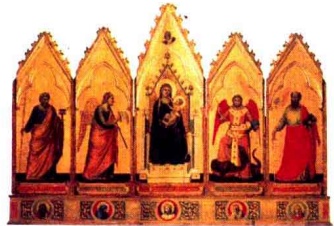
拉文纳圣维塔列教堂 6世纪 意大利

阿西西圣方济各教堂 壁画
约1300年以前 乔托 意大利

帕多瓦斯科罗维尼教堂 湿壁画
约1302年—1305年 乔托 意大利

博洛尼亚祭坛画 木板蛋彩画
1328年后 意大利

圣十字架教堂 木板蛋彩画
约1334年 巴隆切里 意大利

战斗（局部） 青铜 1475年
乔瓦尼 意大利佛罗伦萨

战争 1519年 米开朗基罗 意大利

想美”的探索影响至今。他们以力量与智慧为人体之神灵为宗旨，对人体解剖、比例、透视的研究使古希腊造型艺术对人体理想和真实美的表现，达到了登峰造极的境界。众多资料记述了当时希腊画家创作壁画的情形，他们运用透视法和色彩绘染法所“复制”出的人物形貌，传说已经达到了令观者产生错觉的程度。但遗憾的是，希腊的壁画几乎被后来的“反偶像崇拜”和“反遗教”的中世纪基督教信徒们毁灭殆尽。学者今天只能从文艺复兴后陆续出土的希腊陶器皿上的装饰纹饰和图画中，推想当时绘画的风格和造型技艺。凭借那些美妙绝伦的石雕和铸铜人体艺术，去想象当时与之并驾齐驱的希腊壁画的艺术气象。如此的研究就如同一个遗失的梦一样被寻找许久。庆幸的是，近现代考古学家们在古希腊伊利亚文化层发掘出了一些可推证到公元前5至4世纪的墓室壁画，以及出土于克里特岛米诺斯文化晚期的一些壁画残片，尤其是棺盖内所绘的跳水青年十分生动，跳姿和现代跳水尤为相似，生动自然，结构准确，成为欧洲“湿壁画”最早的例证。它近似中国汉魏和北朝墓室中那些为赶制在尸体下葬前，仓促绘写的“急就章”壁画，即墙面未干而完成的“湿性壁画”。

古罗马建国于公元前753年，罗马的艺术可以看做是对希腊艺术的延续，与希腊艺术同样受到中世纪基督教文化的排斥而受到洗劫，醉心于宏伟建筑物嗜好的罗马人之所绘壁画也几乎荡然无存。18世纪中叶，毁于公元79年的罗马庞贝古城被重新发现，维苏威火山爆发的岩浆将这座城市连同数万居民深埋地下。惨绝人寰的灾难使这座城市在瞬间消失，而建筑中的壁画却在不幸中得到保留，成为研究罗马式绘画和探索古希腊壁画风格与技法的依据。人们发现，呈现在完整光洁的壁画中的人物和景物刻画细腻，物象结构严谨且复杂和真实，色彩丰富变化微妙，立体与明暗表现动人，显然是多遍色彩的叠加和多次润色渲染所致。在《狄俄尼索斯神秘的崇拜者》中可以看到画师运用形体造型的语言，借助光影关系表现立体质感的空间效果，水平甚高。在罗马近郊，利维亚别墅的壁画可谓一幅精彩的园林风景写生。画面笼罩着晨雾呈现银绿色的色调，前后空间、虚实冷暖的层次变化自然真实，欣赏者面对这些公元1世纪前后时期的作品深感震惊。在造型理念上与希腊绘画不同的是，罗马人更注重对物象的真实再现。甚至罗马时代壁画中还出现了为人物包括平民所绘的肖像画，并为肖像确立“酷似”准则，这种对“再现真实感”的追求，同时亦表现在罗马时期绘画的风景和静物题材中，无疑构成了欧洲绘画写实主义传统的美学基因。

古罗马大型建筑多使用彩色大理石镶嵌壁画或地面画，并成为一种重要的装饰手段。马赛克表现出相当高的艺术水准和完善的技术工艺，从《伊索斯决战》的历史画中可以领略到艺术家在经营人物和组成宏大场面时卓越的构图水准，领略到战争冲突双方人物形象特征的精到刻画及表现心理情绪和处理各种器具细节的能力。强烈的戏剧性氛围表现触目惊心。

公元前520年至490年间，意大利半岛上的伊突利亚美术进入了黄金期。虽然公元前1世纪其民族被罗马吞并，但其精彩的壁画却得以留存。学者发

现，罗马的绘画一方面继承伊突利亚艺术之风，另一方面追随着希腊美术。在艺术的其他形式中，罗马的镶嵌壁画对中世纪欧洲绘画影响很大。公元5世纪到13世纪漫长的岁月中，欧洲占统治地位的基督教文明，在其具有象征性意味的哥特式教堂中，镶嵌的彩色玻璃窗画和镶嵌的壁画成了最重要的绘画形式，它亦成了中世纪壁画的重要标志之一。公元5至6世纪后，早期基督教艺术的发展为镶嵌壁画提供了发展机遇，公元313年，君士坦丁堡米兰敕令宣布基督教为合法后，各地兴土木建教堂，在教堂的穹顶、墙壁、窗格上布满壁画，玻璃镶嵌的华贵透明成为了可能。我们在意大利圣阿波利纳里诺沃教堂的镶嵌壁画《面包和鱼的奇迹》中，看到表现耶稣用两条鱼和几块面包拯救5000人生命的故事撼动人心，以4个被拯救的形体象征着众多的人群，手法表现精彩之极。哥特式艺术诞生于1144年，法国路易七世携众贵、主教在赞美肋骨穹顶支柱建筑的新教堂时而确立。那种减少壁面的彩色玻璃光亮象征神的光辉，照射着信徒们的心。

拜占庭帝国疆域跨越欧亚大陆，受东方艺术与希腊、罗马艺术和基督教文化渗透的影响。埃及与中东艺术中那种肃穆、宁静、超然物外的神秘意象影响着基督教艺术，使其一反希腊、罗马时代以真实的人性自然追求，而转向意象性、图示性，此时壁画艺术中那种图式化和平面化的装饰性画面呈现出飘逸华丽之感。

罗马人注重生活，享受华美，他们将平面墙壁增加幻视性进而赋予三度空间，呈现了壁画“幻想的建筑形式”：有始于亚历山大里亚，以蜡壁画技法画出各色大理石纹理的样式；有以视错觉的手法拓宽“远近法”的建筑样式；有流行于公元1世纪以黑色或红色为背景作幻想风景的样式；有更为细密深入、华丽梦幻形的样式。罗马式壁画的画师，以“移动工作坊”的形式游走于各地创作壁画而形成一种风气。他们在人物的脸、颈、手脚、衣褶处都画有一定的图形。或船帆形，或玉蜀形，以系统的颜色分层着色，然后提亮，呈现出复杂的色调，成为时尚。

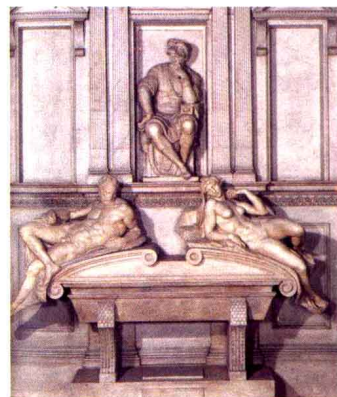
中世纪后期，蛋彩画法成为壁画和装饰画的重要技法，得到了广泛的应用并日臻完善。在涂有石膏的木板底子上作画，吸水力强，干燥极快，不宜大面积涂染。但可运作于细密经纬、多层次叠加的技巧，在水分干湿、运笔缓急和先后程序方面控制和掌握极为讲究。许多圣像画又结合金箔并用，壁画效果高贵、典雅。

世界上三大宗教的出现促进了宗教建筑与壁画的空前发展。在西方，中世纪的拜占庭式、罗马式和哥特式教堂壁画艺术，以及马赛克和玻璃镶嵌、挂毯工艺创造了辉煌。

13世纪前后的欧洲商业繁荣，资本主义萌生使资产阶级新生力量在欧洲经济、思想舞台上日益成长壮大。人性、人权、人文的呼声高涨，使神权不可冒犯、不可动摇的地位受到怀疑。人们探索科学的热情，推动着实证分析的思想和实践。古希腊、罗马艺术随着发掘陆续出土，“奇迹”出现再度燃起人

保罗教堂 湿壁画 1542年—1545年
米开朗基罗 梵蒂冈

洛伦佐·德·美第奇墓 大理石雕刻
1525年—1531年 米开朗基罗 意大利

桑塔玛丽亚修道院壁画（局部）
湿壁画 1609年—1612年 意大利

桑塔玛丽亚修道院壁画（局部） 湿壁画
约1612年 多门奇诺 意大利

圣保罗在雅典亚略巴右图景壁画（局部）
16世纪 意大利

奎里纳尔宫拱顶壁画（局部）1609年—1611年
湿壁画 圭多·雷尼等 意大利

斯皮诺拉宫大厅天顶壁画（局部）
约1637年 意大利

圣保罗在雅典亚略巴 湿壁画 约1695年
朱塞佩·安东尼奥·罗利 意大利

们敬羨和回归的热望。中国的造纸术和活版、活字印刷术适时地传入欧洲，“新”阶层、“新”思想借着“新”的传播媒介，在欧洲以空前迅疾的速度得以传播，促成了一次影响至今的欧洲思想文化革命——文艺复兴时期的来临。

文艺复兴时期思想文化、科学技术、宗教、政治与经济诸多领域所发生的具有开拓性的历史巨变，其影响是广泛而深远的。其最具象征性和代表性的成就，首推绘画艺术。此时期在绘画上前承希腊罗马、中世纪的遗风，下开西方近代艺术之先河，其艺术成就在许多方面都堪称登峰造极。文艺复兴时期对绘画表现规律的研究和发现，在工艺技法方面的发明与创造，至今还被现当代艺术家和学子们引为典范遵为法则。湿壁画技法、蛋彩画技法、油画技法、镶嵌画技法、铜版画技法、石版画技法、纸本水彩技法、素描画技法，以及石雕、木雕、铸铜雕塑，当时一切能见诸手工的造型艺术的技术和技巧，都日臻完善至顶峰的高度。

13世纪奇玛布埃将在希腊研习发现到的湿壁画技法引入自己的创作中，并将拜占庭样式注入自然主义的画风，赢得了声誉。他的学生乔托运用此技法，除注入立体感和自然主义之外，在画作表现上施以生活情趣和想象力，增添有秩序的、有趣味的构成要素。意大利小镇帕都瓦斯科罗维尼小教堂所绘制的《圣经故事》，成了影响意大利几代画家们的壁画经典之作。在格局为方形、半圆形的分割空间中，圣经故事的情节、场面以新的理想色彩或神秘雅致的古拙展开呈现精美。如同欣赏巴赫的音乐，朴实无华但却有一种宏大的精神存在。具真实感的人物造型刻画和色彩渲染，生动的戏剧性情节构思，使其成为文艺复兴与中世纪宗教题材绘画在观念与表现上有划时代意义的里程碑作品。

乔托被尊为近代绘画的创始者，画风吸引了其后众多艺术家追随效仿，从此，真正意义上的“湿壁画技法”在意大利文艺复兴盛期达到完善。这种长久不变且光彩夺目的独特技术，影响了后人壁画艺术的创作。米开朗基罗以一己之力苦作四年余，倾注全部心血，在罗马西斯廷教堂创造了辉煌的《创世纪》（1508—1512）和《最后的审判》（1534—1541）等创世杰作。他的技法程序是先用绿色勾出阴影，以褐色为主调画出结构素描后上色，每一区域计划精密。他以超凡的想象力，画出了造天地的上帝和上帝创造的人。以其超人的智慧和艺术才能，为“湿壁画”所能达到的成就画了一个令人叹为观止的句号。此后受鼓舞和影响的拉斐尔，创作了《雅典学院》（1509—1511），达·芬奇创作了《最后的晚餐》（约1495—1498），这些才气横溢的作品相继问世，留存于世。在《最后的晚餐》中，达·芬奇将画面中十二弟子分成四部分围坐于耶稣左右，解决了单调的构图；不同表情借助手势的统一性表现得恰到好处，巧妙地刻画了一种莫名的戏剧性效果。可以说，只有作为科学家的艺术家才能实现如此的构想。但达·芬奇由于在对材料技术的不断探索中，发明新技法失败，导致这件旷世杰作完成后不久色彩层便严重变异和剥落。

油画材料技法的发明渐趋完善并逐渐取代了湿壁画技法，成了五百年来

欧洲绘画的主要表现形式。但湿壁画法还是时断时续地为敢于接受挑战的壁画家们所垂青。17世纪意大利的提埃波罗（1690-1770）、18世纪的西班牙画家戈雅（1745-1828）、法国画家德拉克罗瓦（1798-1863）都曾试用这种技法创作出传世之作。进入17世纪后，高利（1639-1709）、安德烈波佐（1642-1709）等艺术家利用空间感和光的作用，使壁画语言更加丰富、绚丽，与同期建筑、工艺领域的艺术风格一起被称为“巴洛克”艺术。

拜占庭式镶嵌画因彩石难寻、运输不便、价格高昂、成本高而需求量日趋减少，17世纪后其工艺在壁画领域运用逐渐衰败。但在17至19世纪的俄罗斯，皇宫的兴建却使镶嵌工艺在冬宫、夏宫、叶夫捷林娜宫及各地兴起。石材、木质、宝石、玻璃、镶嵌工艺繁杂精湛。18世纪全面西学的俄罗斯在微型马赛克料器的艺术创作和生产工艺方面走在了欧洲的前列。19世纪俄罗斯圣彼得堡的依萨基耶夫斯基教堂镶嵌壁画的艺术成就使古典镶嵌壁画再入高峰。

19世纪末20世纪初西班牙建筑大师高迪在中世纪哥特式和现代建筑中架起了一座桥梁，成为镶嵌工艺现代建筑的先驱。

20世纪中叶，墨西哥新壁画运动涌现出的壁画家迭戈·里维拉（1886-1957）、奥罗斯科（1883-1949）和西盖罗斯（1896-1974）被称为“墨西哥三杰”。这几位有思想的画家以饱满的激情，创作了反映墨西哥历史和反殖民主义暴行的大型壁画。“三杰”在古代玛雅雕塑和壁画中吸取营养，融汇现代绘画观念和表现形式，以浓厚沉稳、厚朴粗犷、气势磅礴的强悍画风，影响并跨越疆域，创作出了堪称20世纪壁画中可以与欧洲文艺复兴时期作品相呼应的力作。

壁画与建筑密不可分，它通常以宏伟巨构之篇幅出现，被称为大型绘画，并以激动人心的体量引起画家们渴望实现“力作”创作的冲动。一生以小幅风景和人物写生为主的印象派画家莫奈（1840-1926）在古稀之年，竟以旺盛的激情创作了壁画巨构《睡莲》，满绕了两个椭圆形大厅的四壁。19世纪人类社会的发展使艺术逐渐弱化了为宗教服务和为帝王御用的职能。壁画创作使得画家及倡导新艺术运动的建筑家们脱离陈腐的绘画模式，积极探求符合时代的形式语言，壁画创作朝着风格化、装饰化和大型化的路径发展。夏凡纳（1824-1898）、克里姆特（1862-1918）、惠斯勒（1834-1903）等人，尤其是20世纪后的马蒂斯（1869-1954）、夏加尔（1887-1985）、莱热（1881-1955）、毕加索（1881-1973）、米罗（1893-1983）为新时期壁画艺术的发展带来了勃勃生机。印象派画家应用“光源色”开拓了绘画表现新的领域和技法，他们用直接写生代替了传统观念的“绘画创作”。作品以清晰、明丽的色彩，生动活泼更具个性的笔法，树立了自然主义“纯艺术”这一审美新典范。在科学技术空前发展使经济加速腾飞，民主观念深入人心，整个时代洋溢着乐观向上精神的背景下，欧洲美术进入了“现代主义”时期。现代艺术强调表现主观世界并侧重写意与抒情，注重形式探索和创新表现。

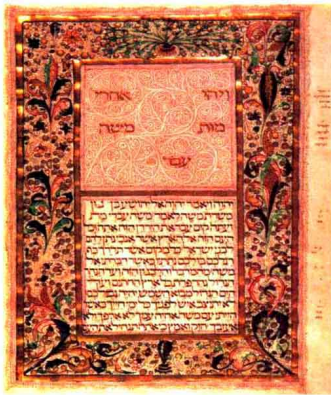
洛斯特新堡修道院博物馆 镀金、铜、珐琅
约1136年 奥地利

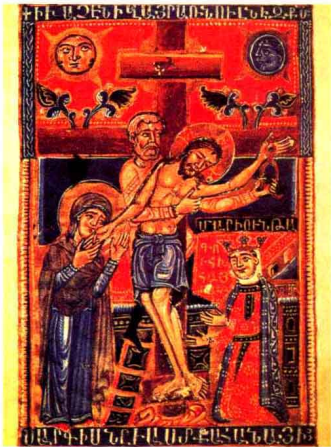
诱惑 壁画 12世纪上半期 西班牙

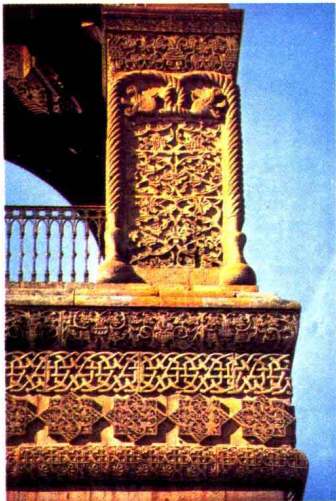
约瑟生平故事 羊皮纸、颜料 约1320年
西班牙巴塞罗那

《圣经》 羊皮纸、颜料 1482年
葡萄牙里斯本

基督受难 西里西亚 1346年 耶路撒冷地区

埃奇米阿津大教堂钟楼（局部）
约1658年 亚美尼亚

胜利之书（局部） 1584年 土耳其

吴哥寺 约953年 柬埔寨

玛雅艺术 747年—799年 墨西哥城

组装与生产 湿壁画 1932年—1933年
里维拉 墨西哥

现代壁画也逐渐从传统壁画注重客观世界反映、注重叙事与写实的情境中脱解出来，使得非功利性而纯观赏性的作品多了起来。现代壁画强调装饰性、社会性、大众性，在材料、技术、功能、内容、形式、风格等方面都与传统壁画迥然不同。同时现代社会追求的和平、民主、文明和进步的理想使现代艺术活跃异常，画派众多。其中，代表人物马蒂斯、鲁奥（1871—1958）、毕加索、米歇尔（1881—1955）、米罗、布洛克（1912—1956）、达利（1904—1988）、夏加尔等大师将他们“立体主义”、“野兽派”、“超现实主义”、“抽象派”风格的作品融入了壁画领域。壁画伴随着现代绘画观念多元化的衍生，依傍着现代建筑科技的迅速发展和人类对建筑环境生态观念的转变，从精神内涵到表现形式至工艺技法都发生了前所未有的变化。

20世纪，前苏联一体化经济体制使国家在公共艺术领域得以投入大量资金，同时有权威机构有效地监控艺术创作与艺术制作的水准，既有规范又有实施。因此，壁画创作在包括地铁、纪念广场等公共空间中进行了有效的艺术实践。在材料上既有高釉和色彩纯度高的马赛克浮雕彩绘、毛织壁毯，又有金铂和电动打磨，光亮平整如镜的天然石材料，在技术难度上已大大超出了佛罗伦萨式镶嵌艺术的表现范围。

在20世纪发明的绘画新材料中，丙烯在壁画绘制中受到画家们的普遍欢迎和使用。丙烯可被水调，能稀薄如水彩般地流淌；可厚堆，呈现油画般的肌理；色泽透明亮泽适于多层与多遍的叠加，在干燥后呈亚光状态，因此，特别适于室内外的大型壁画绘制。丙烯材料最初用于墨西哥20世纪50年代壁画创作当中，并随其壁画的影响传及世界。在美洲、欧洲、亚洲各国的公共艺术空间中丙烯材料被广泛使用。

中国壁画艺术的大发展是以20世纪70年代末伴随着经济发展大潮而实现的。自1979年具有里程碑意义的北京“首都国际机场壁画群”为始，壁画艺术在中国公共建筑中如雨后春笋般涌现并得以蓬勃的发展。80年代后，中国改革开放进一步发展，也给艺术家提供了施展才华的机会，创造了良好的创作环境。现代壁画艺术开始全面复兴。袁运生的《泼水节——生命的赞歌》，张仃的《哪吒闹海》，李化吉、权正环合作的《白蛇传》，袁运甫的《巴山蜀水》，肖惠祥的《科学的春天》，祝大年的《森林之歌》等作品，皆以不凡的开篇，拉开中国当代壁画复兴序幕，也推动着中国当代壁画开始走向新纪元。同时，更使壁画教学得以推广，并成为美术学院重要造型艺术课程。

从首都机场壁画创作距今的30年，中国壁画艺术从凋零走向繁荣，呈现出多元的态势。几代壁画家在公共艺术空间中创制了数以万计的具有鲜明民族特色和强烈时代精神的壁画作品。众多艺术家走向公共空间，在墙面上实现着画家的思考 and 艺术语言的探索。他们以崭新的空间理念、非凡的精神与毅力，运用智慧和技术使壁画创作在材料、形式、工艺、题材和表现语言诸方面都有了质的突破和飞跃。

壁画既古老又现代，它是时间和空间相结合的艺术，既有社会文化功能

性，又是集造型艺术多学科为一体的艺术审美形式。

在社会功能性上，壁画不仅为环境之“装饰”，还具备在主体内容与形式中，承载着时代文化取向这一特殊的社会属性。在原始社会，壁画图像是视觉感官的取悦，是巫术和祭奠信仰的驱动，亦是他们生存体验中的一部分。在古代文明时期，壁画充当着记载史实、炫耀功绩、教助人伦、传授知识、施加法术的重要角色，有着记史、宣传、教育、宗教的功能。不同地域、不同民族、不同宗教、不同文化形成了各自不同的文化和艺术的基本特征。古中国、印度、埃及等区域壁画呈现着深沉含蓄而丰富典雅之感；两河流域受亚述帝国豪华之风影响呈现着宏大壮阔、华丽富贵之感。古希腊与罗马时期壁画则受地中海文化的影响，呈现出浑厚幽深、清新古雅之感；中世纪时期的教堂壁画则受教廷规定呈现出庄严肃穆之风；而中国唐代壁画因处于封建社会鼎盛时期，呈现出雍容华贵、富丽堂皇的风格。因此，壁画因时代与地域各异，各自呈现着因情境不同而社会文化属性不同的功能特性。

壁画因建筑空间和环境而存在。传统壁画“面壁造影”将原有建筑的物质空间改变为精神空间环境，使视觉感受突破墙壁在虚幻的形式中获得审美满足，实现了将理念“物化”为空间的精神幻想。古代中国壁画图像清晰，层次简约，造型结构单纯，图像重复均衡，整体和谐，使二维平面的表现丰富、有序、协调。我们看到，古罗马庞贝城壁画在画面体积感上，加强了室内外环境的相互联系，并扩大了室内的空间感，更显豪华宽敞。还有作品为突破建筑墙面的稳定感，以矛盾空间的绘画形式补充了建筑空间形制的不足，达到建筑本身不能达到之空间效果，将视错觉手段与建筑的物质空间环境相结合，表现为想象的空间。回望19世纪末，新建筑的科技含量使壁画被赋予“环境艺术”这一新的词义。由此，人和空间环境的关系被提升至重要位置，并有学者在艺术史论中通常以建筑环境来为壁画定性分类，将之分为洞穴岩画、石窟壁画、寺庙壁画、教堂壁画、墓室壁画、宫殿壁画、私宅壁画等。时至今日，此分类早已突破了原有概念和区域，在现代壁画表现上已拓展为多种形式。它或是与环境紧密结合，或是在建筑功能上进行拓展，或是多重材料与手法的丰富化，或是承载着记录历史之神圣使命而呈现出多重定义的壁画形式。

在材料工艺使用上，各区域因环境不同而各异，古埃及陵墓壁画和意大利湿壁画，壁面平整防腐，色彩鲜艳耐久。在美索不达米亚地区因气候干燥、土质疏松，则运用石材和烧陶制作壁画镶嵌。中世纪出现了彩色玻璃和马赛克镶嵌。现代壁画则以新工艺和新材料极大拓宽了壁画艺术的表现手法和形式。

壁画艺术特点可概括为六个方面：

1.综合性。体现为制作上的多手段、风格上的多形态、功能上的多维性、学科领域的多元性。多手段体现在绘制、雕刻、镶嵌、编织等方面，实际运用中有诸如电喷、刻沥、腐蚀、衍缝、枪绣、模铸、锻塑、焊接等。多形态体现在传统壁画中的宗教壁画、墓室壁画、宫殿壁画、及现当代的主题性壁画、观赏性壁画、装饰性壁画等，以材质划分，有硬性材料的石刻、镶嵌、金属焊

哈加公园壁画 板上油彩 18世纪 瑞典

耶路撒冷地区景观 木板油彩
19世纪末 奥地利

奎尔公园 瓷砖玻璃镶嵌 1914年
安东尼·高第 西班牙巴塞罗那

维罗纳街头壁画 丙烯 2007年
维罗纳 意大利

生存问题 丙烯 2007年 德国柏林

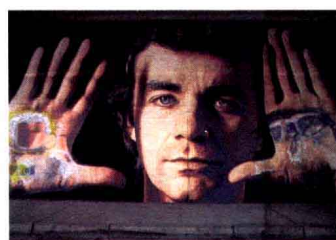
巴黎伟人墙 1988年
多米尼克·迪朗 法国

墙饰 2009年
帕斯卡尔·梅卢尔等 法国

花之韵 彩色玻璃拼嵌
2000年 俄罗斯

肖像壁画 涂料 1985年
特威切尔 美国洛杉矶

接类及软性材料和绘制性壁画。多维性体现在壁画具有认识功能、教育功能和装饰美化环境等功能特点，中外传统宗教壁画是以表现宗教故事和弘扬宗教教义而具有教育功能；原始社会的岩画、墓室壁画和宫殿壁画多具认识和记录功能；或以审美功能为主，以取悦于视觉感官为目的的无主题装饰壁画作品。多元性的表现，在于壁画发展至今始终未间断对壁画性质理解上的修正，将建筑环境的物质性空间改变为精神空间的职能始终存在着。它是人类文化在现实时空中的迹化形式。不仅融注于诸如绘画、雕塑、工艺等造型艺术方面，还将建筑学、光学、人体工学、材料学等学科的知识，广泛融入和运用于历史的、哲学的、宗教的、民族和民俗等诸方面的文化之中。可以看出，从文化学角度上而言，壁画可称之为视觉的“百科全书”。

2.永久性。体现在材料的耐久和壁画题材的永恒两个方面。材料择用的原则是耐晒、防潮、耐腐蚀、抗磨损、易清洗、防褪色。题材的选择具有永恒性，以避免时政与现实世态的时限性不时发生变化而慎选。其永久性特点还表现在超前性的不可或缺性，或具有更多的预案设计性。

3.适应性。既努力使其艺术形式和内容与此时此地的公众审美通感和文化共识相适应，易被接受而达到壁画的功能性作用，又力图将富有地域审美特色和具有普遍审美情趣的形式元素或文化符号，建构至现代壁画艺术语系的形式中，使两者融合而达到传统与现代的审美结合，以适应时代发展的需要。

4.包容性。表现在壁画可容纳诸多选题要求下的形象和情节内容，亦可将上下几千年的重大事件重叠在同一作品中，打破常规，出现多个视觉中心和趣味中心。制作上可使用多种技艺和多种材料，只要选题需要，与环境协调，软硬材料均可。从文化形态上可使传统与现代共存、理想与现实并置。

5.扩展性。表现在壁画与环境的整体性中，画面造景与周围环境呼应，产生无际的画面延伸感。它能激活空间氛围，具有使公共空间环境精神化的功能。对理想与美的追求是人类的天然秉性，在满足使用功能的同时，追求空间环境的艺术氛围和科学文化的传播意识成为现代建筑空间艺术的新理念。在利用艺术手段对建筑空间进行再创造与升华的过程中，不论是建筑的内部或外部空间，壁画以其形式的再创造改变并扩展了空间。

6.开放性。是壁画的另一特征，古今中外的传统壁画在特定的空间环境中，以艺术的形式记录历史和宣扬某一时期的人类价值。现代壁画在公共空间中特性不言自明，因而壁画的存在则必然带有开放性和大众性。现当代壁画对大众理想的追求和对人类精神层面的关注超过了任何时期，因而更加凸显出壁画艺术的公共性、大众性与开放性的特征。

在壁画制作的类型中，绘画类壁画有湿壁画、坦培拉壁画、丙烯和油画材料壁画。雕刻类壁画有线型、面型和阴与阳的雕刻。传统中国汉、唐画像石、画像砖，古埃及、两河流域和爱琴海文化、古希腊古罗马的石材浮雕即属此类。现代硬性材料壁画的表现上有石板、木板、陶板、金属板雕刻和腐蚀等方法。工艺类壁画是一种品种多样、形式丰富、应用广泛，择用不同材料和工

艺手段制作的壁画。传统工艺类壁画有马赛克镶嵌、彩色玻璃镶嵌、陶板与彩瓷板、漆画、编织壁挂等。现代新工艺壁画更加丰富多样，其中珐琅彩掐丝镶嵌、料漆镶嵌、玻璃喷砂、人造彩石浮雕等，既能体现材质的物质美感又能体现技艺的工艺品质。

壁画具有纪念性和装饰性两类的功能特性，纪念性壁画特征是以历史文献性素材为依据，以教育和认识功能作为寓教于识于美的壁画类型。在传统壁画题材中如宗教壁画，在现代壁画中如历史题材的全景画、广场纪念碑形式的壁画，它们强调壁画本身的社会性。装饰性是以美化建筑环境为目的的壁画类型，它一般不设置叙事情节，而是借助客观物象为素材，经装饰化形式建构抒情达意，以抽象性的形式语言来表现一种审美。

壁画造型由于自身语言特色要求，形成了将自然形态进行创造性的重组、收缩或解构的特征。具有装饰性特征和富有表现性的特定意蕴，经创构组合后形成各种至美的造型，运用富有表情的弧线、曲线和直线构成各种变化：或以冷漠与机械、淳朴与柔和，流畅自然、丰富明确、珠圆玉润般构成自然有机形；或以联想、幻想和灵感思维状态下自由的发散构成随机形；或以体现人文个性内涵，具有丰富表现力的构成产生偶然有机形；或以材质和手工艺所表现的肌理与形状呈现特殊形，这些形态增强了壁画本身富有创意性的特殊美感需求。

壁画的造型特点在区别于其他造型艺术的同时，有着固有特性。从构图的整合性方面看：壁画造型与构图是有机不可分的统一体，是在构图形式规范内发挥其“势”与“质”的感染力，形式“远观其势，近取其质”，即构图整体有“势”，造型细节有“质”。从公众识别性方面看：壁画作为众乐性特质其造型语言应具有易懂易看的公众性审美要求，受群体“审美认知度”的制约。从建筑的协调性方面看：在建筑类型和建筑空间的功能相协调上，要相互呼应，动静结合，相映成趣，在建筑形制与空间功能上相协调。从材质的适合性上看：所用材料、工艺手段应与建设体本身的功能、空间和主题要求相协调。

壁画的色彩具有观念化、理性化、人性化特征。从设计概念上讲，有条件色，即色彩与环境中的建筑达到一种和谐的美感；有主题色，即壁画主题内容限定以色彩所具有的象征性、隐喻性、联想性、通感性为依据进行设计，充分表达作品的主题所指。有文脉色，即强调历史和民族文化色彩个性的设计，将其与现代审美观念融合，是一种带有文化内涵的色彩；有结构色，即以体现色彩的装饰美为宗旨，用色彩关系建立某种美感效果，达到令人赏心悦目的视觉效果。

构图、造型、色彩是壁画创作的三要素，互为作用不可分割。运用主题色、文脉色、结构色等色彩规律，将色彩意识化的主题创造体现人的审美理想。注重体现材料的色泽美感，体现出其他绘画手段不能实现，只有现代材料壁画才能呈现的“天然”美感。

波浪 编织 2004年 约翰·瑟尔斯 美国

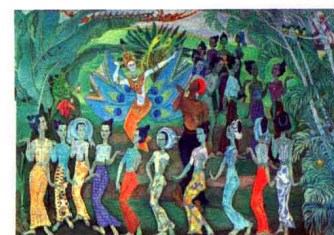
丝带 玻璃 2009年 凯瑟琳·曼哈顿 美国

森林之歌壁画(局部) 釉上彩绘
1976年 祝大年 中国

白蛇传壁画(局部) 丙烯 1979年
李化吉、权正环 中国

泼水节壁画(局部) 丙烯 1979年
袁运生 中国

唐人马球图壁画(局部) 丙烯 1983年
张世彦 中国