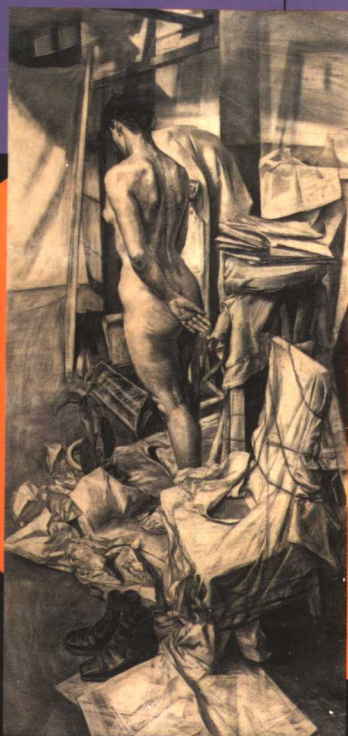


著名艺术院校

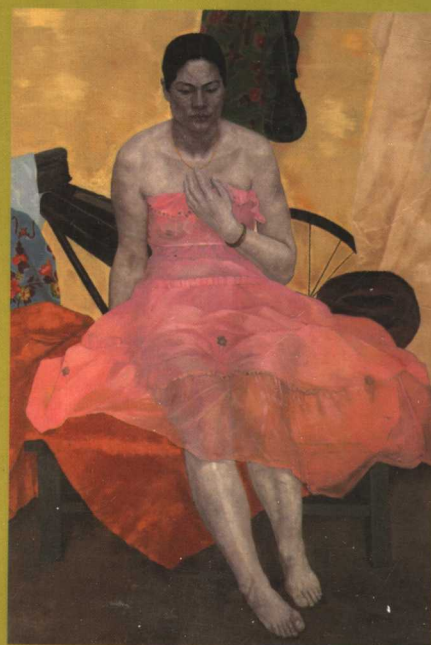
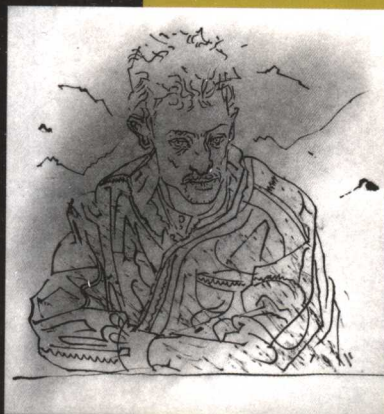
中央美术学院

壁画系

学生示范作品选



考生必备



天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

中央美术学院 壁画系



学生示范作品选

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

中央美术学院壁画系学生示范作品选 / 孙景波编.
天津: 天津人民美术出版社. 2003.7
(著名艺术院校)
ISBN 7-5305-2216-7

I. 中... II. 孙... III. 壁画-作品集-中国-现代 IV. J228.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 040813 号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

河北海顺印业包装有限公司印刷

新华书店天津发行所经销

2003 年 8 月第 1 版

2003 年 8 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 4.5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 36.00 元

壁画创作与教学思考（代序）

孙景波

我们说一部壁画史，是民族和国家命运兴衰的形象记载决不过分。以10年浩劫为终结，以文艺创作领域一些禁区的解冻为开端，以改革开放为机遇，20年前，正是壁画创作的初兴以引人注目的探索勇气，揭开了中国当代美术运动的新纪元。

回顾自首都机场壁画创作问世以来近20年的历史，中国壁画在推动当代中国画坛复兴运动中的先导作用已经成为一个不争的史实。首都国际机场壁画的产生，体现了振兴的中国经济和世界进行横向的比较时，一开始就敏感而又自然地关心到与它形象有关的文化审美层次上的需要，并从理论上印证了一个道理，即和一切先进国家在同期的发展阶段上都非常相似——起飞的生产力也产生着对改造环境条件的审美需求，而壁画创作的兴起和活跃也是依傍着经济条件和思想解放的程度同步进行的。

中国艺术院校的壁画专业学科也正是在这样的时代背景下开创的。20年前，国内壁画事业方兴未艾，中央美术学院和中央工艺美院的一些怀有振兴民族壁画之梦的教师们，在自己也刚刚踏入这块最具竞争因素的创作领域的时候，便随即提出了，为推动中国壁画事业的发展，培养一批更具专业素质人才的办学计划——美术学院中壁画专业学科的创建意味着“曾经历史辉煌的”中国壁画由此拉开了复兴的序幕。有如张仃、侯一民、周令钊、李化吉、袁运甫、梁运清、祝大年等一批壁画教育的创业者，他们没有把“壁画业”封存在一个为少数艺术家可以独擅专利的行业圈子当中，却以更大的热情为造就一支有更新知识结构、有更强竞争力量的壁画设计与创作的生力军倾注了他们后半生的心血和精力。20年来，中国的当代壁画在教学与创作的“互动”与“相长”的进程中，展示出历史空前的繁荣，我们不会忘却那些开创新时期壁画教育事业的前辈们，我对他们无私的远见卓识怀有由衷的敬佩。

壁画是人类绘画史上最初创，最古老的艺术，壁画也曾标志着中国古代绘画盛世最辉煌的成就，但却也是近百年来逐渐衰微近乎寂灭的一个领域。当代壁画创作与教学的再度崛起，正是在这样一个历史断层的此岸重新起步的。对悠久的民族壁画传统，当代的壁画创研和教学有着兴亡继绝的历史使命；对世界各国，尤其是国外近现代的壁画经验技术，我们须有博采优长、批判借鉴的眼光；对创立具有我们中华民族特色的，并富有新时代精神风貌的壁画艺术，则是我们今后几代人任重而道远的事业。

20年来，国内经济持续稳定的上升，为城乡环境建设的改造与发展提供了前所未有的物质条件，也为壁画艺术造就了一个空前广阔的需求天地，美术学院作为壁画的创研和教学实体——一方面通过创作的社会实践摸索积累指导教学的经验，开拓壁画专业学科的门类；一方面通过教学实验，指导学生创作，形成自己的壁画教学思想体系，进一步拓展了社会实践的成果。正是在这种活跃的“教学相长”气氛中逐渐成长的学术群体，形成了一支代表着当代中国壁画水平和成就的中坚力量。20年来，国内一些最优秀的最有影响力的壁画作品，几乎都是由美术学院的师生们所设计和创作的。这种现象在当代世界美术活动中也是很特殊的——当本世纪的世界美术几乎全然地被市场经济商品化了的时候，在中国，在美术学院的教学领地中，仍然有这样一批坚持艺术理想的师生们。他们多年来依本初衷地开垦着这块圣洁的土地，坚持着学术荣誉的自我珍重。也许这就是被我们称之为“新学院派”的学风。中央美术学院壁画系自建立以来，抓住机遇，坚持教学与社会实践的有机结合，不断克服办学条件的困难，为适应时代发展需求的趋势，不断开拓和调整学科的知识结构，锻炼、培养自己的师资队伍和创作群体。20年间，经过差不多三代人的努力，可以说，初步形成了我们自己的教学体系。虽然，在中国的美术学院中，这是一个历史最年轻的系科，但它在中国美术教育史中，却是第一个也是国内目前惟一的一个壁画系科。它是应时代需求而必然出现的一个新生的事物，结合创作的社会实践，我们在自觉与不自觉中意识到，这一专业所特有的生命力，在推动着我们自身的学术建设同时，也在引发着相关艺术门类学科的教学改革。壁画在教学中是与多门类艺术学科相结合的综合性造型艺术，以目前我们已经开设的教学内容，比较世界各国的艺术院校同类专业而言，我们的学科结构也可

以说在内容上是最丰富的（因为除了学习西方的技法之外，我们还有自己民族的壁画传统技法），在具体的教学过程中，我们中国的教师们是最认真最有责任感的，因此我们的学生在艺术基础上更扎实，在创造性方面，具有更广泛的适应性。从教学的总体态势而言，虽然我们的教学硬件不如发达国家，我们年轻的教师们仍然在探索中前进，由于各种条件尚待成熟，我们在队伍中还没有能被当代人所公认的大师、巨匠，但我们可以有信心地说：我们正在创造条件，正在培养着有可能是下一世纪世界上最强的、最有前途的一支人才济济的杰出的壁画家们。

我们在创作中认识到，我们在教学中也始终不渝地强调——壁画艺术是公众艺术，壁画跻身于广大公众聚集的环境场所，因此必须具有与广大公众可以交流的语言。它的公益性决定了壁画艺术题材有益社会风化和手法的雅俗共赏。健康高尚的思想性，能为多数观众所接受的表现形式，是壁画构思的出发点。创作具有鲜明的时代精神、民族艺术特色，是我们创作教学中的时代要求。重视艺术观、思想和职业道德的培养，是壁画教学的根本。为此在教学中我们十分重视艺术理论修养，通过对外杰出壁画作品的赏析，提高学生的审美情趣，树立事业理想。通过加强社会生活考察和校外工艺选修的实践加深同学和社会的联系，了解公众对艺术的认识，端正壁画创作的方向。

我们在创作中体会到，壁画是环境的艺术，它具有从精神方面展示建筑空间的功用目的和文化内涵的作用，它赋予建筑以生命和灵魂，它要求与建筑本身具有相得益彰的谐调感。壁画的设计应能整体地考虑到建筑的外部环境特色、建筑自身的风格、建筑的材质及壁画所在环境的色调等等。要求壁画家和建筑设计师有审美认同的合作，壁画家要懂建筑，为此，我们在必修课中设置了建筑常识和初步认识并学会设计建筑平、立、剖及结构图的课程。

我们从社会实践中，不断尝试运用中外传统壁画技法的同时，更密切关注国内外这一领域中新技术的成果。在综合研究的基础上，逐步完善壁画材料工艺的教学，指导学生了解各种壁画材料及其材质的审美的特性，掌握其造型表现的特有规律，并学会运用不同的材料和制作工艺，结合建筑与环境的要求进行创作构思。我们在创作中接触到：手绘的油画法、丙烯画法、湿壁画画法、干壁画画法、蜡画法，以及这些画法的综合运用；我们在材料工艺中涉及到木雕刻、石雕刻、石膏多层刻、陶瓷、镶嵌、磨漆、织毯，各种金属材料的平面、立体造型以及多种材料的综合设计。这些与现代科技的结合，使壁画的造型手段较其它一切画种的方法都更丰富多彩。在各种手绘工具及各种材料手工工具之外，金属切割机、模压机、电动锻造机械、电动喷绘器械、电动雕刻机械也都列入了壁画的工具行列。作为一门最多边缘因素的艺术，当代壁画给这个最古老的概念注入了科技发展最新成果的内容而最具现代化品格。我们壁画教学由此开拓出多种门类的材料工艺选修课程，包括：中西传统手绘技法，陶瓷、漆画、镶嵌，金属造型，各种材质的综合设计及制作工艺。这些工艺课也面向全院各专业本科生、研究生开放选修，这些课目的设置为壁画设计与创作打开了新的思路。

一般地说，壁画属大型绘画，甚者可称为绘画的工程。大，就要求与其幅面相当容量的艺术内涵，要求有与空间感相适应的视觉意象。一些杰出的大型壁画，有时容载着一部民族兴亡的历史，有时是一幅宏伟、壮观、气象万千的自然景观，像一座座历史的纪念碑一样，具有产生震撼观众心魄的视觉力量。因此，它要求壁画艺术家一方面要具有经营巨构，把握宏观气势的构想力，一方面要具备完成一件巨作所必须的体力、技能（包括指导助手，组织各种协作的工匠的能力）。一件大型壁画，从构思到完成，每每是经年累月的成果，这种漫长的操作过程，需要艺术家始终保持旺盛的创作状态，这是一种其它画种中无法体会的耐力的测试。中央美术学院壁画系曾接受为亚运会开幕式大型团体操设计和制作背景的任务。我们的学生每俩人曾负责指挥一个班的战士们，共同组织一个连的“兵力”，完成数万平方米的图像。也曾负责为河北文物研究所复制过大型墓室壁画，在这种“团队”似的“作战”方式中，师生们共同体验到一种统谐在作品中的集体意识。

壁画最重要的一个特殊性——即它几乎百分之百的是“命题”的作业，通常是画家们向委托人

按其命题呈交定件的一种运作方式。壁画不能回避“命题”的限定性，不能不考虑建筑使用的功能与与建筑风格的协调性，不能不考虑材料和表现形式的语言的限定性、特殊性，不能不考虑在达成的低造价的情况下，不降低自己的心力投入。要能够顽强地从各种束缚和限定性中最充分发挥自己才能——壁画的生命力实际上正是在诸多限定因素中体现的。——这便是壁画，这便是被历代壁画家所认同的“神圣而痛苦的事业”，一种“永远会留有遗憾的艺术”，即便是成就了杰出壁画作品的大师们也无一例外地从这种苦与乐的心路中奋争出来的。

总体而言，社会在发展，公众的眼界，也在发展中开阔得多了，今天壁画创作中虽然存在着许多问题，但全社会的客观条件比以前的时代要开放得多了，对艺术家也优越得多了。如果说，在本世纪我们尚未能产生大家公认的，有可能与古代壁画相抗衡的作品，对此感到惭愧的当然是我们自己。

北京首都机场壁画问世以来20年间，中国壁画应该说是一个红红火火的时期，也像是一段鱼龙混杂，泥沙俱下的流变不定的河床，大家都很忙碌，彼此却很少交流，较之其它造型艺术门类，它的产生周期较长，因此难能总领风气之先，因此也渐渐地失去了国内评论家们好奇心的关注。渐渐成了一个很少听到“声音的领域”。也许这有助于我们壁画创作者们在寂静中对自己的状况进行反思。——让我们把短短的新时期“壁画运动”放到历史长河中做一番比较，去找到一种自我感觉的定位和再前进的新的坐标。这种思考对于我们在美术学院从事壁画创作与教学的人们来说，有着特殊重要的意义。纵观中国古代壁画的成就，研究传统的宝贵精神，可以说，如敦煌，如永乐宫，如北京法海寺的壁画，都先于欧洲文艺复兴的时代，其构思之精绝，气象之宏伟，造型之独特而完美，也远在同期欧洲的壁画成就之上。近年相继出土的一些大型的汉唐间的古墓壁画，所显示的文明气度，技巧的精湛以及画家们面临墙壁信手挥写的自信力，都令今人叹为观止——在那样悠远的岁月，运用那样简陋的工具，在那种阴暗潮湿的条件下，何以产生如此不朽的力作？我想，其中最值得我们敬佩的应是，前贤们那样一种对艺术等同对宗教般神圣的感情。这是我们许多当代艺术家中所缺乏的。如像达·芬奇和米开朗基罗那样的艺术巨匠，是把他们的身心、生命与信念都化成一种形象，一种对世界的忘我的认识，仿佛自己就是上帝，就在创造世界。只有具备这样一种全身心投入的创作状态，罕有的勤奋，忘我的劳动，才能出现这样的艺术巨人，才能创作出这种的宏构巨制。如今，西斯廷教堂已经成为米开朗基罗个人艺术的纪念碑。壁画文化的影响力超出了教堂的空间，也超出了宗教的含义，成为全世界人类共同接受的文化宝藏。这正是我们当代壁画创作和教学中最须思考的问题，是我们在世纪之交，要呼唤和培育的一种精神。

20多年间，中央美术学院壁画系培养了八百多名本科生、研究生、外国留学生、大专生和不同层次的进修生，作为一支壁画事业的生力军，我们的学人已遍布国内国外，他们其中许多人确实做出了令学校欣慰的成绩。今天，回顾他们在校期间的一些尝试性的壁画构图和作品，仍然能体味出过去20年来师生一道在壁画的题材和表现手法的探索中共同经验的辛苦和快乐。这其中绝大多数没有机会“上墙”，也不被收藏家认购，也因没有“上墙”而未能参加国内外“壁画”展览或得到出版物的介绍，但其中许多作品表现出对我们时代现实生活的观照，对历史的理解，对艺术表现手法上富有个性因素的探讨的勇气，较之当前泛滥在众多公众厅、堂、馆、所中的一些艳俗之作，自有其可贵的品质，这使人相信，在下一世纪不久的将来，壁画的真正精神将因我们下一代壁画艺术家的成熟得到真正的发扬而走向辉煌。

我乐于预言，21世纪，必将是我们中国文艺复兴的伟大时代，是我们民族在重整山河、再造生存的物质空间和文化环境并发生奇迹变化的时代，中国的壁画艺术也将伴随着起飞的建筑业获得更广阔的用武之地，——那应该是一个大师辈出的时代，我们现实的创作与教学的思考是努力为那个伟大时期的到来做好承前启后的准备。

目录



图版

低年级素描·····	(7)
高年级素描·····	(14)
速写·····	(25)
线构成·····	(29)
低年级色彩·····	(33)
高年级色彩·····	(38)
创作·····	(54)
课外创作辅导·····	(61)
材料工艺·····	(65)
走进大西北——生活写生与创作·····	(69)





静物 120 cm × 90cm 2000年 王长兴 一年级

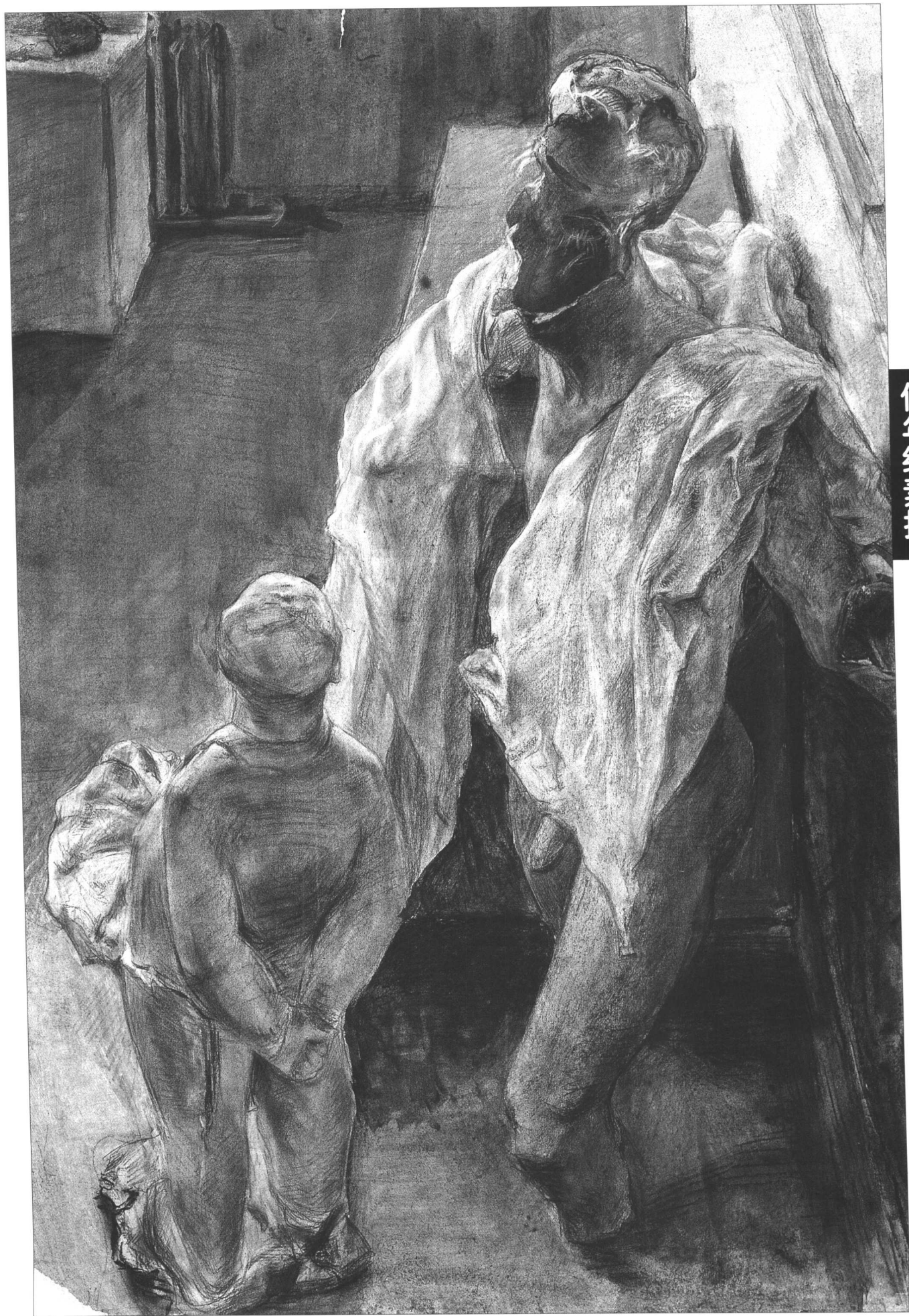
指导教师：孙韬

材料：素描纸、炭粉铅笔等

静物 120cm × 80cm 2000年 刘季春 一年级

指导教师：孙韬

材料：素描纸、炭粉、炭笔、粉笔等

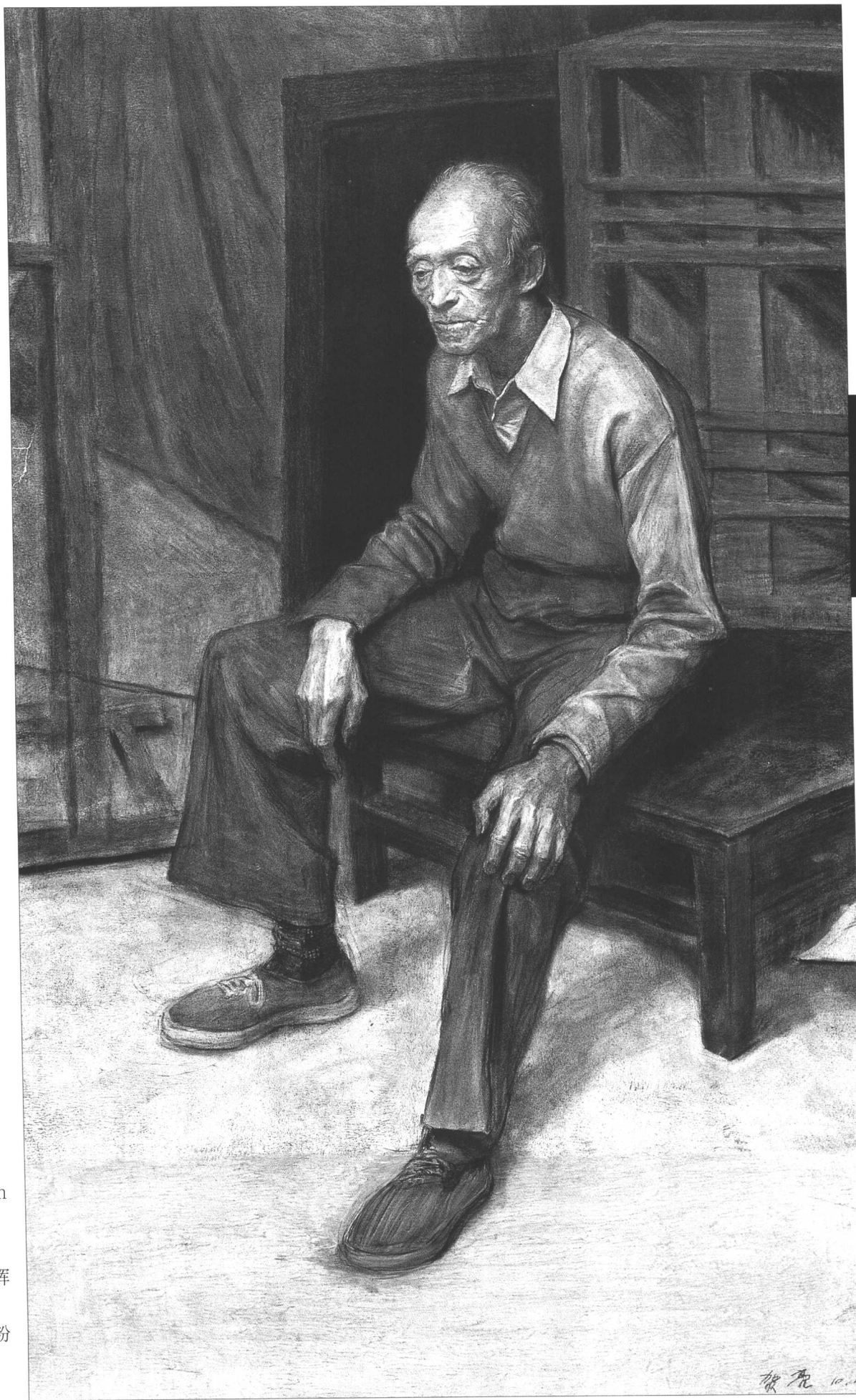




静物 120 cm × 90cm 2000年 贺亮 一年级

指导教师：孙韬

10 材料：素描纸、炭粉、炭笔、粉笔等



老人像

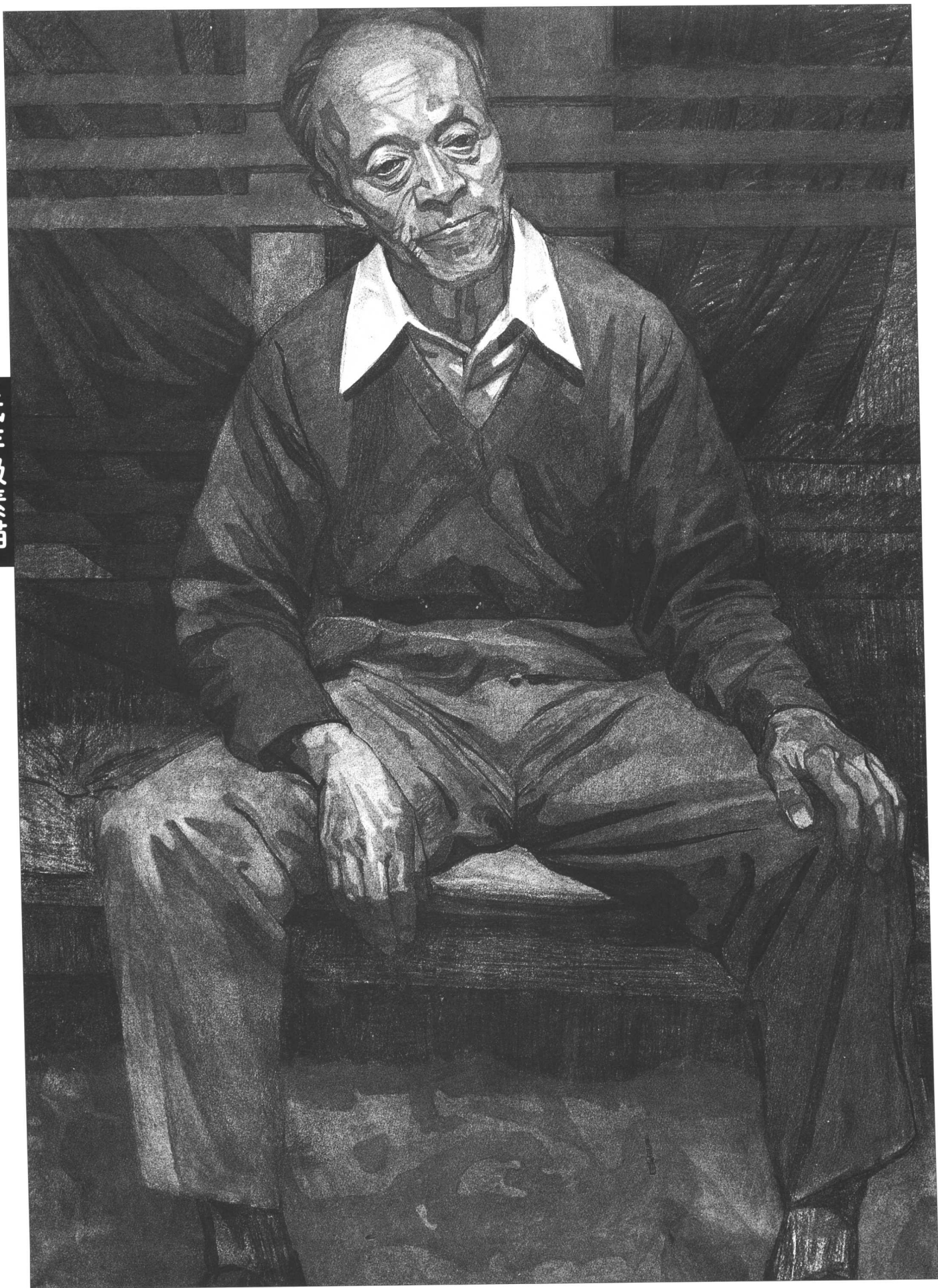
140cm × 100cm

2001年 贺亮

二年级

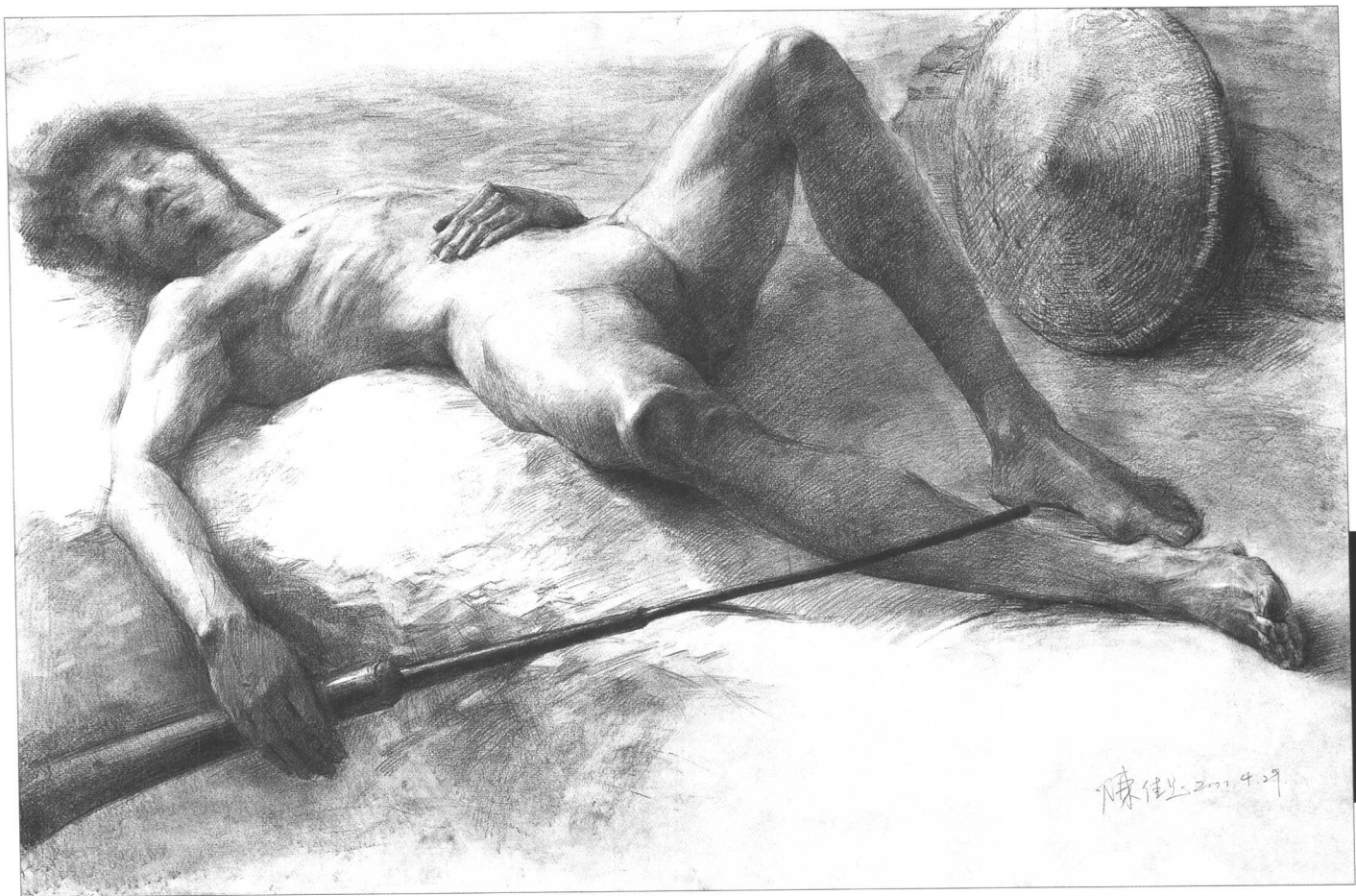
指导教师：唐辉

材料：素描纸、
炭粉、炭笔、粉
笔等



老人像 150 cm × 100cm 2001年 王长兴 二年级

12 指导教师：唐辉 材料：素描纸、炭粉、炭笔等



男人体 120 cm × 80cm 1999年 陈佳思 一年级
指导教师：孙韬
材料：素描纸、铅笔等

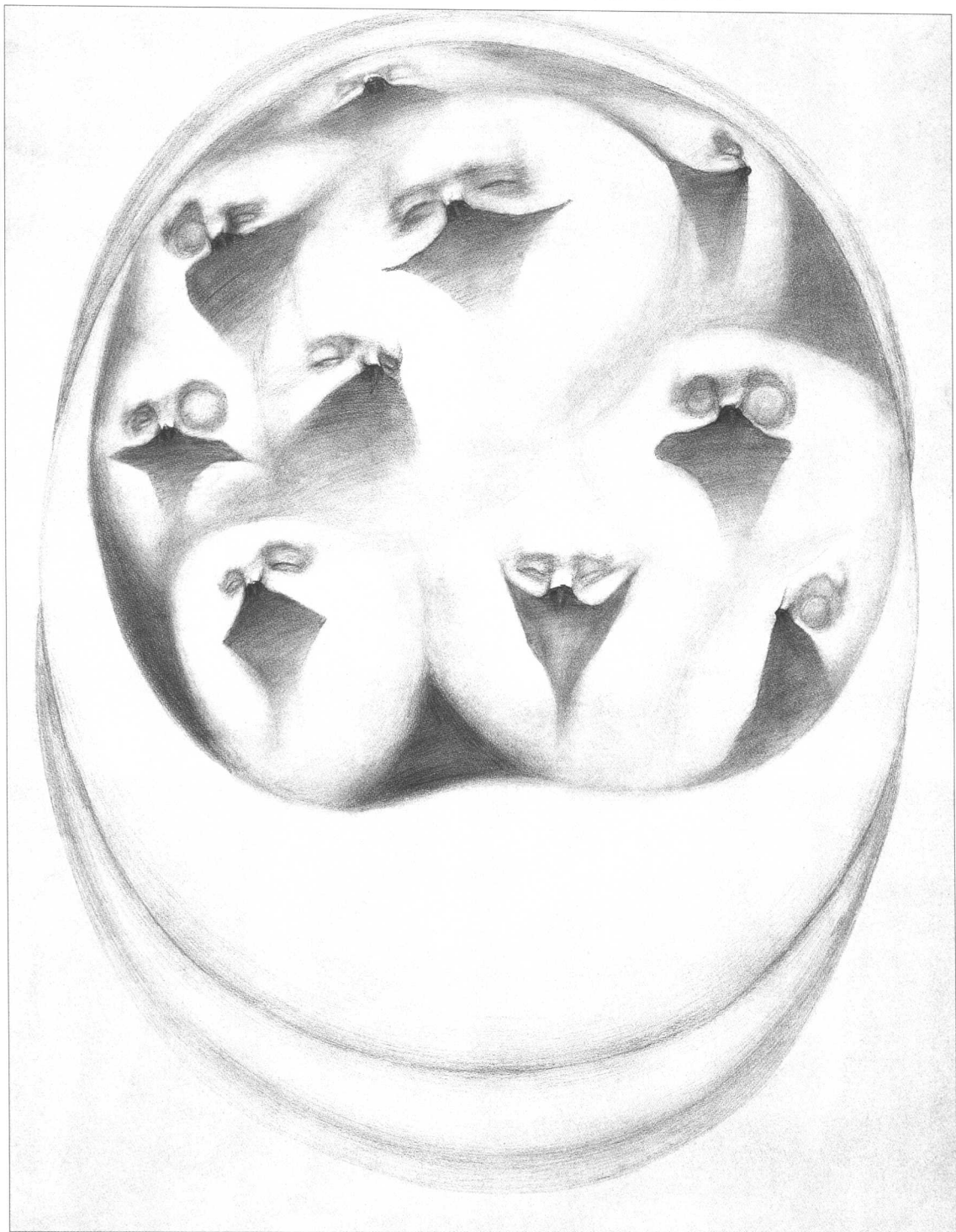
第8、9、10页的作业是我2000年在壁画系一年级新生入学之后安排的第一张素描作业。在壁画系过去的课程中，这一阶段一般安排的作业为大卫头像等石膏写生。我感到新生入学之后马上画石膏作业太枯燥，而且许多同学在入学前画了大量的石膏素描，容易产生腻味心理，而我安排的静物写生，摆脱了瓶瓶罐罐的老套子，用美院生活中最常见的物品，将复杂的质感因素和形体因素相结合，尽可能将“死亡的静物”摆出具有生活情结的气息来，以此调动学生的表现冲动。此外在上课前我为学生做了一次素描技法示范，鼓励学生学习多种素描材料的表现方法，如作业图一，就是在用炭粉和水做的底色上利用“加、减”法完成的素描。这三张作业都或多或少地运用了湿画法。（孙韬）

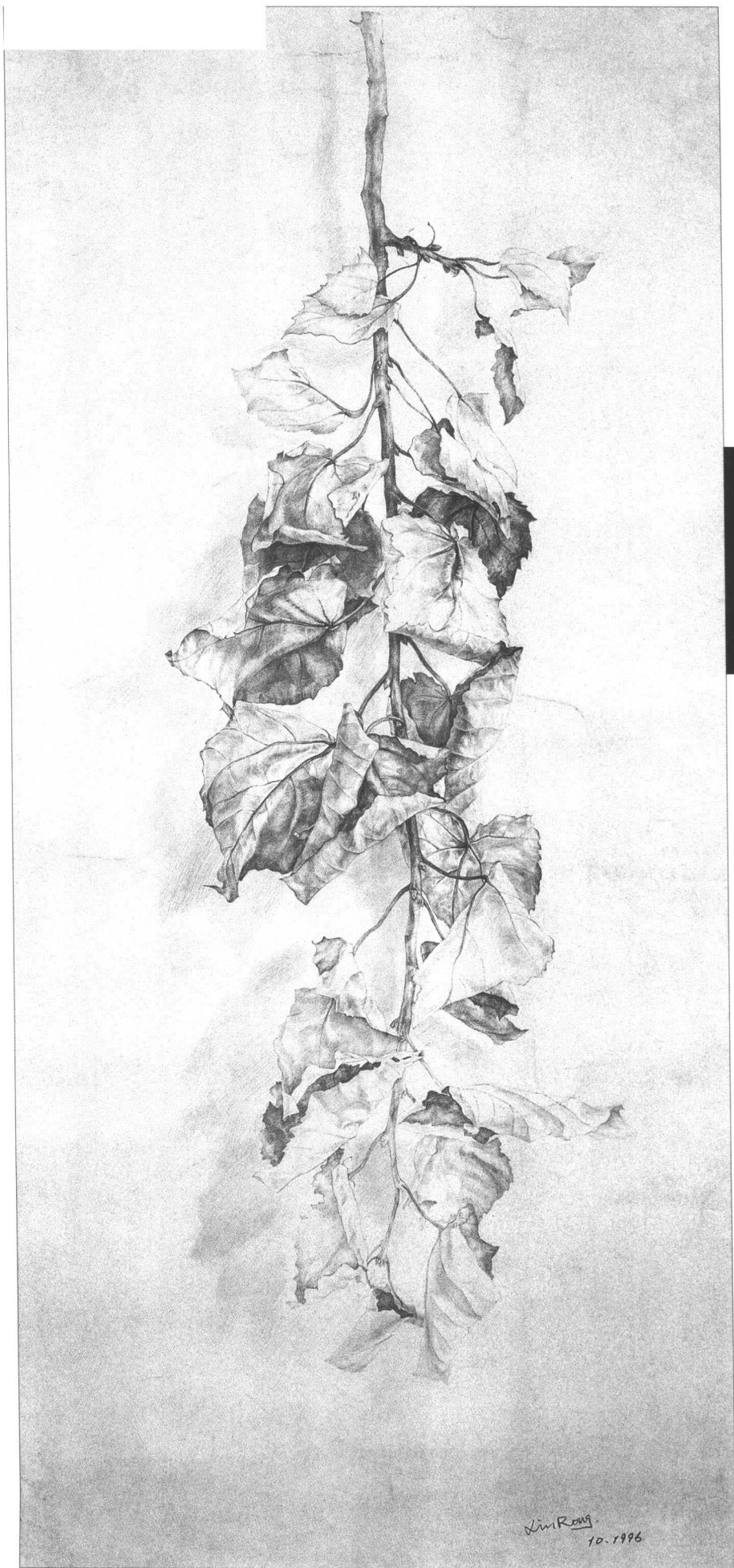
高年级素描教学要求

进入高年级的素描要求除了对造型的进一步掌握和认识之外,对于画面整体的处理和控制以及表现形式上的尝试也将成为该课程中需要获得重视的部分。提高这方面的能力也是为今后的艺术创作打下良好的基础。

素描造型课程分非写生练习与写生练习两个部分。非写生阶段更多侧重于造型表达中的主观意念,强调个性对视觉表现中的发挥作用。由于需要有更多的实验过程,所以作业进行中要求系列化,以多幅作业的表达方式去围绕一个问题去重复不断地解决。力求达到细化认识,彻底掌握,并能最终完整体现个人的表达思维。

写生作业主要围绕固定的对象进行写生练习。尽管在实际训练中有现成的物象限定,但也不妨碍每位同学建立起自我的作画角度和手段。希望作业最终能达到具有独立认识和思维的表现方式与形式效果来。





素描 静物写生
1996年 张欣荣 二年级
指导教师：陈文骥
材料：铅笔、素描纸

