

张映辉 著

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

西南师范大学出版社
XINANSHI FANDAXUE CHUBANSHE

壁画

新世纪美术教育丛书

新世纪美术教育丛书

张映辉 著

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

壁画

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

壁画/张映辉著. —重庆:西南师范大学出版社,2009.9

ISBN 978-7-5621-4745-9

I.壁… II.张… III.壁画—技法(美术) IV.J218.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 173073 号

壁 画

著 者:张映辉

责任编辑:王 煤 李 俊

特约编辑:周 璇

封面设计:梅木子

装帧设计:梅木子

出版发行:西南师范大学出版社

网址:www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编:400715

经 销:新华书店

制 版:重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

印 刷:重庆康豪彩印有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:6.5

字 数:188千字

版 次:2009年9月第1版

印 次:2009年9月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-4745-9

定 价:39.00元

总序

西南师范大学出版社出版的《新世纪美术教育丛书》几年前已开始分别以教材的形式出版,有的已再版数次,销路颇畅,读者反应颇佳。最近被教育部体育卫生与艺术教育司审查通过,定为全国高等学校美术专业课程教材。为适应美术专业教学发展的需要,根据教育部 2005 年 3 月颁布的关于《全国普通高等美术学(教师教育)本科专业课程指导方案》,西南师范大学出版社对该套教材进行了新的调整,组织编写了《外国美术史》、《素描》、《水彩画》、《水粉画》、《艺术概论》以及美术各科教材。

新改版教材的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学美术学系、华南师范大学美术学系等全国十几所艺术院(系)校的美术教师,撰稿人都是身在教学第一线,对所写学科有多年的教学经验,有长期的学术积累。其中有博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此,每一种教材都有很强的实用性,同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点:

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文,都着眼于面向 21 世纪。为适应形势需要,本套教材根据新的课程方案,增添了《雕塑》、《陶艺》、《构思与构图》、《外国现代设计史》、《西方美术理论简史》等科目,占全套教材的五分之一强。这里只是要说明全书的策划者具有的前瞻性的思想意识。在撰文过程中,所有的作者都力求融合新知识、新思路,使自己的著作对读者有新启示。有些作者是欧美留学归国的,或数次出访欧美的,他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者,在当今信息十分发达,很容易获取新知识的条件下,也都努力汲取西方文化中有益的东西,使自己的著作具有一副

新的面孔。这些都是为了赶上世界潮流,与世界接轨,以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、速写、色彩、设计,到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法等,应有尽有。而每一种教材也都力求系统完整,以使读者对该教材首先把握住总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出,通俗易懂,可赏可读,已成为其突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得诘屈聱牙,难以卒读,而是朗朗上口,余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识,图文并茂,印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要不断改进。这套教材,已不仅仅是西南师范大学出版社一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家和同仁的共同关怀下,该套教材一定会越来越完美。

应西南师范大学出版社之邀,写下上述一些看法,是为序。

首都师范大学美术系教授、博士生导师 李福顺

新世纪美术教育丛书编审 委员会委员

(排名不分先后)

丛书策划:宋乃庆 王 煤

孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教授	
秦秀杰	东北师范大学美术学院	副院长	教授	
李 岗	哈尔滨师范大学艺术学院美术教育系	主 任	教授	
康书增	新疆师范大学美术学院	副院长	教授	
李桂金	天津师范大学艺术学院美术系	主 任	教授	
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教授	
周安平	西南师范大学出版社	社 长	编审	
王 林	四川美术学院		教授	
陈和西	湖南师范大学艺术学院	院 长	教授	
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教授	
黄丽雅	华南师范大学艺术学院	主 任	教授	
帅民风	广西师范大学美术系	主 任	教授	
张玉泉	西北师范大学敦煌艺术学院	副院长	教授	
何 洁	清华大学美术学院	副院长	教授	
赵 健	广州美术学院	副院长	教授	
张 弘	广州美术学院美术教育系	主 任	教授	
余国华	福州大学厦门工艺美术学院	副院长	教授	
张小鹭	厦门大学艺术学院	副院长	教授	
汪晓曙	广州大学艺术学院	院 长	教授	

作者简介

张映辉

1991年毕业于山东艺术学院,获学士学位。

2001年毕业于清华大学美术学院绘画系,获硕士学位。

2004年毕业于清华大学美术学院绘画系,获博士学位。

现为山东艺术学院美术学院副教授。

作品入选国际国内展览。为各地设计绘制多幅大型壁画,受到社会肯定。文章发表于《美术》、《装饰》等各级专业刊物,并多次入选国际性艺术研讨会及论文集,著有《绘画境界生成论》、《秘响旁通——现代黑白绘画论析》等著作。

张映辉

目录

C O N T E N T S

第一章	■	002	壁画释义
第二章	■	004	壁画的历史沿革
第三章	■	020	现代壁画的基本属性
	■	一 020	附着性
	■	二 024	关联性
	■	三 026	开放性
	■	四 027	多元性
	■	五 032	提升性
	■	六 032	公共性
第四章	■	034	壁画的职能与功用
	■	一 034	连接壁画与建筑的结构关系
	■	二 037	强化环境的精神导向
	■	三 040	体现合而不同的生命睿智
第五章	■	044	壁画的材质类型
	■	一 045	颜料型
	■	二 046	硬质材料型
	■	三 050	软质材料型
第六章	■	052	壁画的表现技艺

	一	052	绘制
	二	057	雕刻
	三	061	拼嵌
	四	064	编织
	五	067	综合
第七章		068	壁画的创造过程
	一	069	考察与论证阶段
	二	069	创作与安装阶段
第八章		076	壁画形态的维度
	一	076	蓄势布局
	二	081	形调和谐
	三	086	色韵散发
	四	086	肌理表现
第九章		090	壁画的价值和意义
	一	090	体现出超越的精神特质
	二	092	尊重生命,关怀生命,安顿生命
	三	096	提升生存品格

作者简历

张映辉

1991年毕业于山东艺术学院,获学士学位。

2001年毕业于清华大学美术学院绘画系,获硕士学位。

2004年毕业于清华大学美术学院绘画系,获博士学位。

现为山东艺术学院美术学院副教授。

作品入选国际国内展览。为各地设计绘制多幅大型壁画,受到社会肯定。文章发表于《美术》、《装饰》等各级专业刊物,并多次入选国际性艺术研讨会及论文集,著有《绘画境界生成论》、《秘响旁通——现代黑白绘画论析》等著作。

张映辉

第一章 壁画释义

当人们区别绘画种类的时候,往往按材料、国家、地区和题材进行区别,相应的就有了诸如油画、水墨画和丙烯画、中国画和日本画、山水画、人物画和花鸟画等称谓,而按绘画的载体区分,亦相应的产生了壁画这种称谓。虽然不同时代和国别的壁画的取材角度、情感投入程度和表现技法有所差别而呈现各自的面貌,壁画形态最终必须依存于环境载体来实现却是不争的事实。所以,用“壁画”一词来概括这种绘画门类的特征可谓再恰当不过了。

从狭义的层面来看,壁画依附于建筑室内外墙壁和天花板等界

面而存在。透过画家的渲染描绘,天然矿物色、植物颜料和人工材料合力呈现出姿态各异的形式风格与生命气象,并与其载体环境相得益彰,壁画的命名由此而来。

从广义的层面来看,壁画的载体和手段显现出包容开放的特征。就载体而言,壁画可以附着于纪念碑和建筑立柱之上,而其他诸如隔断、地面等载体,也是其较为常见的存身之地。就手段而言,壁画并不是仅用手绘这一种手段完成的,画家既可以运用绘制、拼贴和镶嵌方式,也可以结合雕刻、编织等工艺手法,有时甚至依靠的是多种技法、工艺的完美结合。通过各种手

段独特的表现力,壁画最终把人们的梦想和激情呈现于大墙之上。

显而易见,壁画不但是以墙面为主要载体的视觉作品,而且是超越自然物象的艺术形式和绘画的一个重要分支。作为视觉艺术形式,壁画由于具有巨大的尺幅体量,从构思到完成装置于壁面,相应的需要较长的周期,有时也离不开群策群力的协调和支撑。它一方面与建筑构造、环境功能相关联,有机地体现了画作形态与所属环境空间的生成关系。另一方面,它又与社会文化、时代要求相呼应。必须承认,在人类的文明篇章中,壁画贯穿于整个绘画演化的轨迹

之中,凝结了不同地域、不同时代的人们生命体验和创造,折射出他们对真善美的向往和追求,并在漫长的历史过程中不断得到充实和丰富。与其说它是建筑主题的延伸和升华,不妨说展现在人们面前的是人类社会的经济、政治和生活的印记,从一个特殊的层面和特殊角度反映了人们对生命意义和存在价值的思考和追问。作为壁画的重要价值,追求人与自然之和諧、体现技术与艺术的完美统一和陶冶身心必须要在画作所处的建筑环境中方能体现,于是对空间的优化程度往往成为人们判定壁画价值的基本标

准。

同样,作为既古老又年轻的艺术形式,壁画的形态和风格都没有统一的模式和标准,也从来就不存在与设计、工艺之间不可弥合的鸿沟,它来源于艺术家的才情与智慧,基于现实又超越现实,因而其内在的精神内涵必然是开拓和提升。随时代的变迁、艺术的演化和公众的需求以及建筑风格和功能、地域文化、社会环境等多元的整合,壁画尽呈现出不断拓展和不断创新的态势。

图 2-1 西班牙阿尔塔米拉岩画
(局部)

第二章 壁画的历史沿革

壁画的发展历史源远流长,已形成了一个庞大而丰富的体系。如在同一部文献的精彩画面里,人们感悟了创作者的激情活力、体会到他们的理想和精神,领略了画家的高超技艺。

原始岩画是壁画最为悠远的源头。在壁画创作意识的萌芽时期,人们因生命信仰和图腾崇拜,开始绘制、雕刻了大量的岩画来表

现自然现象和生存活动。现存的许多遗迹包括旧石器时代的西班牙阿尔塔米拉洞窟岩画、法国拉斯科洞穴岩画以及非洲和亚洲的摩崖岩画。这些使用动物血液混合矿土涂抹或使用工具凿刻而成的野牛、狩猎者和图腾,包含着大量的史前生活气息,表露了质朴的生命情感(图 2-1)。随着社会经济生活的变化和宗教的传播,壁画日益

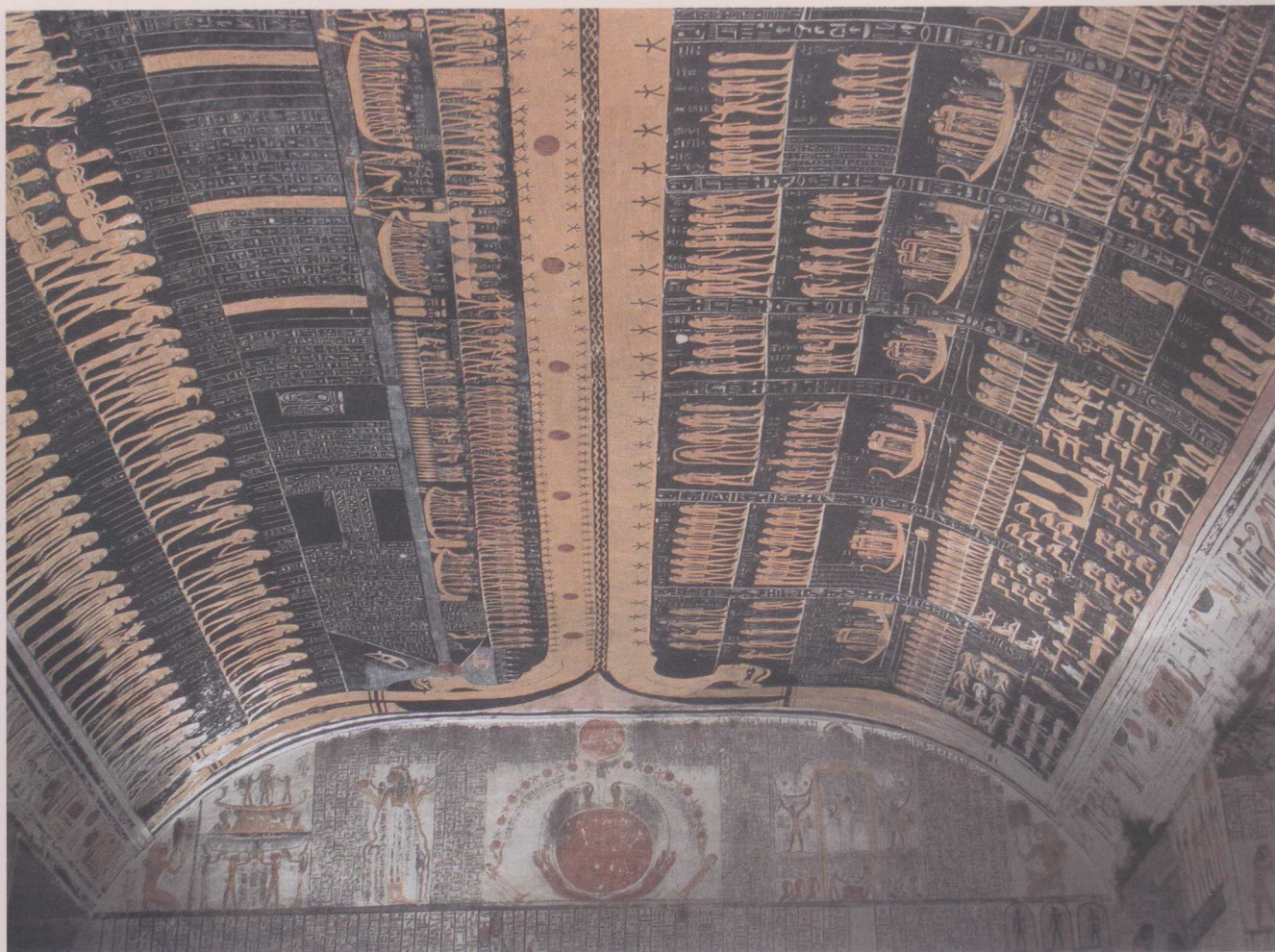

图 2-2 埃及墓室壁画

成为必不可少的艺术形式和社会现象,在神庙、陵墓、石窟、教堂和寺观中占据了相当重要的位置。像公元前两千多年前结合彩绘、浮雕手法创造的埃及墓室壁画(图 2-2)、约公元前一世纪用矿物质和植物颜料绘成的印度阿旃陀石窟壁画、公元前后用蜡结合颜料绘制的意大利庞贝城壁画,还有从公元四世纪起绵延近千年绘制的敦煌壁画(图 2-3)以及元代画

图 2-3 敦煌莫高窟北魏 254 窟壁画
《舍身饲虎图》(局部)

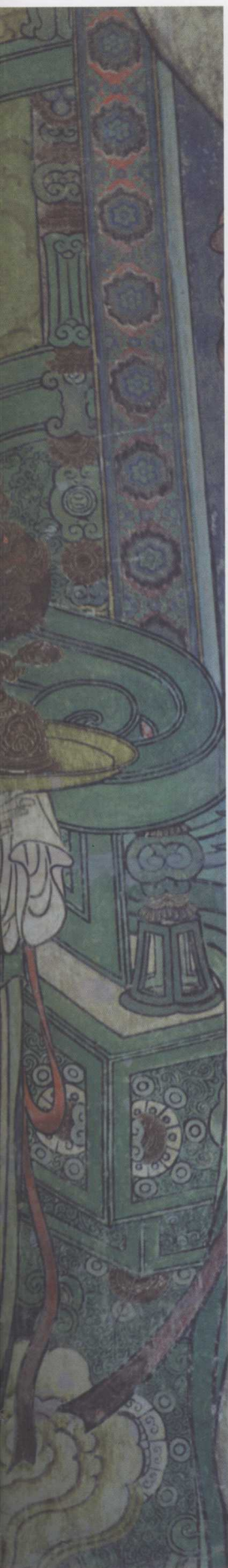

图 2-4 元代永乐宫
三清殿壁画
《朝元图》(局部)

图 2-5 日本高松冢古坟壁画

家和画工绘制的场面浩大的永乐宫壁画(图 2-4)都是有力的实证。

从众多壁画中的造型、色彩、材料以及肌理来看,不同时代、国别的作品存在着截然相异的形式特征,皆成为我们判断和理解建筑风格、壁画类型和文化内涵的至关重要的信息。壁画中神秘璀璨的两河流域风格、华美雍容的隋唐格调、理性抒情的欧陆风情,既有佛家的出世禅意,也有基督教等宗教的文化因子,透过现有的遗迹,依然向人们传达着不息的生命讯息(图 2-5)。比较起来,中国传统壁画的基本取向是静谧深邃的,尤其是魏晋南北朝以来,艺术家追求由外及内的境界提升,故而虚灵空远的情趣描绘占据了壁画的主流,也涌现出吴道子、武宗元等著名的丹青圣手。从现存的唐代章怀太子墓室壁画、永泰公主墓室壁画、懿德太子墓室壁画、元代广胜

图 2-6 明代法海寺壁画(局部)