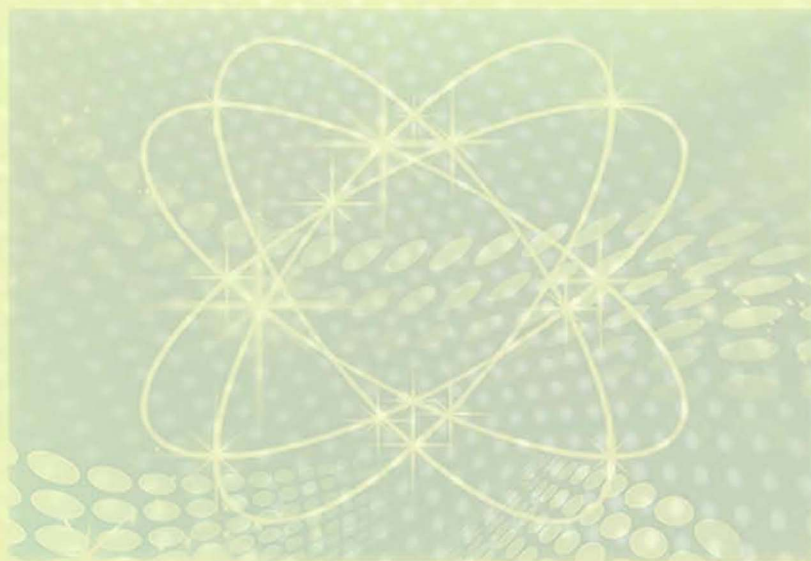

壁画艺术

吴松 著

重庆大学出版社

规划教材 精品教材 畅销教材
高等院校艺术设计专业丛书

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

壁画艺术/吴松著. —重庆: 重庆大学出版社,
2016.8

(高等院校艺术设计专业丛书)

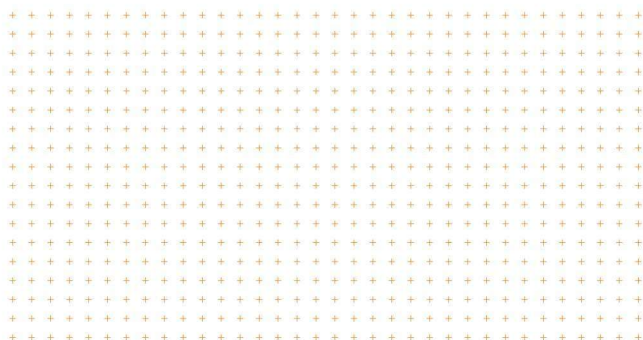
ISBN 978-7-5689-0053-9

I.①壁… II.①吴… III.①壁画—高等学校—教材
IV.①J218.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第187870号

丛书主编 陈珽年 许 亮

丛书主审 李立新 杨为渝

高等院校艺术设计专业丛书

壁画艺术 吴 松 著

BIHUA YISHU

策划编辑: 周 晓

责任编辑: 周 晓 书籍设计: 汪 泳

责任校对: 贾 梅 责任印制: 赵 晟

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社 址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮 编: 401331

电 话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传 真: (023) 88617186 88617166

网 址: <http://www.cqup.com.cn>

邮 箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆市川渝彩色印务有限公司印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 6.25 字数: 203千

2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-0053-9 定价: 37.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

高等院校艺术设计专业丛书

编 委 会

罗 力 四川美术学院副院长、教授

郝大鹏 四川美术学院副院长、教授

赵 健 广州美术学院副院长、教授

何 洁 清华大学美术学院副院长、教授

马一平 四川音乐学院成都美术学院院长、教授

吴家骅 世界建筑导报总编、深圳大学教授

何晓佑 南京艺术学院副院长、教授

吴 翔 东华大学工业设计系主任、教授

陈小林 四川大学艺术学院设计系主任、教授

黄作林 重庆师范大学美术学院院长、教授

文 红 重庆第二师范学院美术系主任、教授

陈劲松 云南艺术学院设计学院院长、教授

田 军 贵州师范大学美术学院院长、教授

梁 善 肇庆学院美术学院院长、教授

张 晶 华东师范大学设计学院教授

出版说明

“高等院校艺术设计专业丛书”自2002年出版以来,受到全国艺术设计专业师生的广泛关注和好评,已经被全国100多所高校作为教材使用,在我国设计教育界产生了较大的影响。目前该套教材已累计销售近百万册,其中部分教材被评为“国家‘十一五’规划教材”“全国优秀畅销书”“省部级精品课教材”。然而,时代在进步,设计教育在发展,设计学科自身的专业性、前沿性要求教材必须要与时俱进。

鉴于此,为适应我国设计学科建设和设计教育改革的实际需要,本着打造精品教材的主旨进行修订工作,我们在秉承前版特点的基础上,特邀请四川美术学院、苏州大学、云南艺术学院、南京艺术学院、重庆工商大学、华东师范大学、广东工业大学、重庆师范大学等10多所高校的专业骨干教师联合对该套教材进行修订。此次主要修订了以下几方面内容:

1. 根据21世纪艺术设计教育的发展走向及就业趋势、课程设置等实际情况,对原教材的一些理论观点和框架进行了修订,新版教材吸收了近几年教学改革的最新成果,使之更具时代性。

2. 对原教材的体例进行了部分调整,涉及的内容和各章节比例是在前期广泛了解不同地区和不同院校教学大纲的基础上有的放矢地确定的,具有很好的普适性。新版教材以各门课程本科教育必须掌握的基本知识、基本技能为写作核心,同时考虑到艺术教育的特点,为教师根据自己的实践经验和理论观点留有讲授空间。

3. 注意了美术向艺术设计的转换,凸显艺术设计的特点。

4. 新版教材选用的图例都是经典的和近几年现代设计的优秀作品,避免了一些教材中图例陈旧的问题。

5. 新版教材配备有电子课件,对教师的教学有很好的辅助作用,同时,电子课件中的一些素材也将对学生开阔眼界,更好地把握设计课程大有裨益。

尽管本套教材在修订中广泛吸纳了众多读者和专业教师的建议,但书中难免还存在疏漏和不足之处,欢迎广大读者批评指正。

高等院校艺术设计专业丛书编委会

2016年6月

前言

本书是在2002年出版的《壁画设计与制作》的基础上，重写而成。《壁画设计与制作》是作者当年主持申报的国家级美术系列教材中的一本。十几年过去了，壁画艺术有了新的发展，中国的城市建设也有了巨大的变化。但是，环顾我们生存的城市空间和新农村城镇，单调的水泥森林，简陋的新农舍设计，现有的城市与乡镇文化，已经让我们的城市品质、城市的软实力以及社会环境大打折扣。这种现状同时也给公共艺术提出了新课题，我们的艺术家以及专业人士，是不是应该运用壁画这一古老而不乏前卫的艺术形式，给寡淡粗陋的城市穿上文化的衣裳呢？这正是本书重新写作的用意。

这些年，作者周游了许多国家和地区，每到一地，都注意街头绘画以及各种场所的壁画，拍摄和收集了许多壁画壁饰图片，深感壁画这种形式的多姿多彩和旺盛的生命力，以及壁画给一个城市街区和场所带来的生机。此次重写就是从这些图片中选出一部分，分门别类，配以图说，试图通过言简意赅的方式，给读者一种观看壁画的引示。

在图片使用上除了作者拍摄的大量照片外，也引用了一些经典壁画的图片，在此一并致谢。同时，还要感谢为我提供图片的家人、朋友和学生。

吴 松

2016年4月7日于川美虎溪A1-1号

目 录

1 概 述	
2 壁画与环境的关系	
2.1 壁画在环境中的组合与空间营造	15
2.2 壁画在环境中的独立性表达	17
2.3 壁画与区域性文脉	18
3 壁画的分类	
3.1 功能分类	26
3.2 特征分类	32
4 壁画稿的设计	
4.1 设计流程与作业	36
4.2 壁画设计样式	37
4.3 壁画设计画法	44
4.4 设计稿的构图方式	52
5 各类壁画介绍	
5.1 湿壁画	60
5.2 油性材料壁画	62
5.3 丙烯壁画	63
5.4 重彩壁画	65
5.5 沥粉与贴箔壁画	67
5.6 漆壁画	69
5.7 镶嵌壁画	70
5.8 陶瓷壁画	74
5.9 浮雕壁画	76
5.10 金属壁画	80
5.11 纤维与刺绣壁画	82
5.12 拼贴壁画	83
5.13 涂鸦与动漫风壁画	84
5.14 影像与新媒体壁画	88
5.15 综合类壁画	89

1 概述

壁画一直伴随着人类历史，从远古时期的西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画到互联网时代的新媒体壁画，壁画已成为一个时代、一个文明特有的视觉印记。

在古代埃及、巴比伦、印度、中国、希腊、罗马；在欧洲文艺复兴时期；在西方后工业化时代；在以墨西哥壁画作为表征的拉美文化复兴时期；在当下的全球化时代，这种视觉印记无处不在。

这些印记传达着人类对自身、自然以及社会的记录、认识、探索和审美；传达着对历史、现实和未来的思考与想象。

壁画是一个广阔自由的艺术空间，它跨越我们已知的艺术媒介和手段，并且，它的形式与内涵越来越丰富，从鸿篇巨制的纪念场面到情趣盎然的居家小品；从城市与社区的标志图形到广受争议的墙面实验作品，壁画不仅仅作为一种艺术，还以一种生活形式生存在人类社会中。

壁画就像是一间艺术实验室，在那里，各种新的风格可以得到试错和发展。不论从美学的观点上讲，还是从社会学意义来看，壁画运动往往预示着艺术中许多极为明显的趋势。例如，墨西哥的壁画运动之于墨西哥现当代文化艺术；美国20世纪60年代的涂鸦壁画、幻觉壁画之于美国现当代艺术；中国20世纪80年代初的形式主义唯美风格的壁画之于当时的中国现代主义美术都是证明。

在我国，壁画从古代宫廷和宗教场所走向大众生活、城市环境和个人空间，已成为一种趋势，也是时代的进步，特别是在新城建设、旧城改造、美化家居方面发挥着日益重要的作用。

在西方发达国家，壁画无处不在，不同风格、不同尺寸、不同材料、不同题材的壁画比比皆是，有严谨醒目的几何图形、自由奔放的表现图形、规则与不规则的抽象图形、刻画细腻的超写实图形；有历史叙事、生活琐事、科幻卡通、机器运动、生物结构……林林总总。总之，壁画以其独特的方式为人们创造新的生活空间。使原本枯燥无味的建筑墙面乃至城市环境变得生机勃勃。

壁画壁饰是作为一种环境艺术而存在的。因此，在城市空间中壁画首先要考虑环境的要求来确定其表达方式，构成壁画与空间的良好秩序，协调相互方位，以期有效地呈现壁画的视觉价值；要明白壁画为谁而作，做什么以及怎样去做，以期体现出环境艺术的文化整体性和个性。壁画艺术具有以下特征：

（1）壁画艺术的叙事性特征

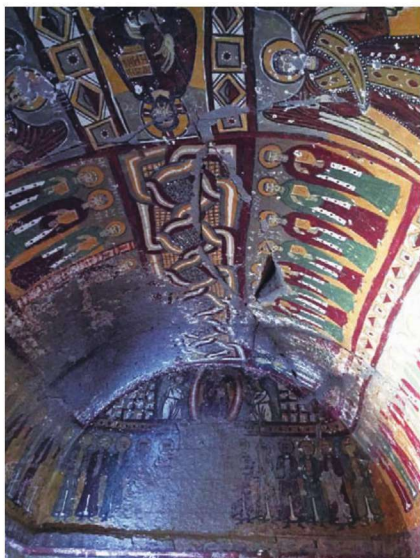
叙事性特征表现为内容的陈述和叙事图式两方面。一是故事传说、绘经传道和歌功颂德；二是叙事的连续性构图。在古代社会，无论是宗教与道义的宣扬、族群谱系的梳理，还是王公贵族的创世开业，壁画都起着视觉史记的作用，其实用功能的价值是很明显的。这一叙事性特征一直延续至今，虽然表现形式上有很多变化，但作用是一样的。当然，由于当今社会记事手段的多样化和方便性，壁画的史记与宣扬作用已没有那么明显了，但在大型的纪念性场所和主题性建筑空间，叙事性壁画的美学意义仍无法取代，仍然是主要的表现形式。

普兰巴兰寺庙浮雕，有着印度教造型特点，孔武饱满。

墨西哥现代壁画三杰：里维拉、奥罗斯科、西盖罗斯。他们的壁画有更多的宣传性、革命性和叙事性，壁画在空间中的独立性相对较强（里维拉作品）。

宗教壁画。色彩和处理方式的变化与地域有关（土耳其）。

天顶壁画，矫饰、华丽。

窟顶花卉图案的装饰性排列。

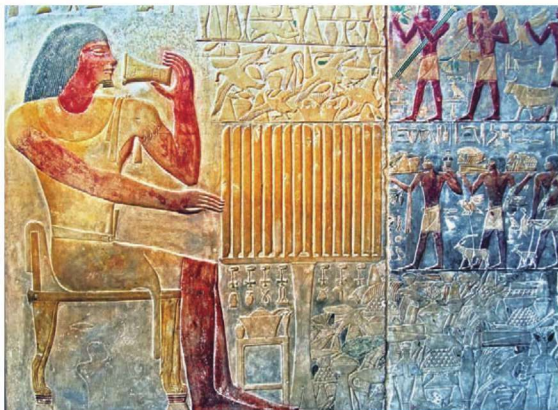
石窟中的彩绘佛龕。朱砂、赭石、石绿、石青等是中国绘画中常用的经典颜色（山西大同）。

仰视石窟中的彩绘佛龕，角度不同，感受也就不同（山西大同）。

意大利祖国祭坛浮雕。

着色浅浮雕（古埃及）。

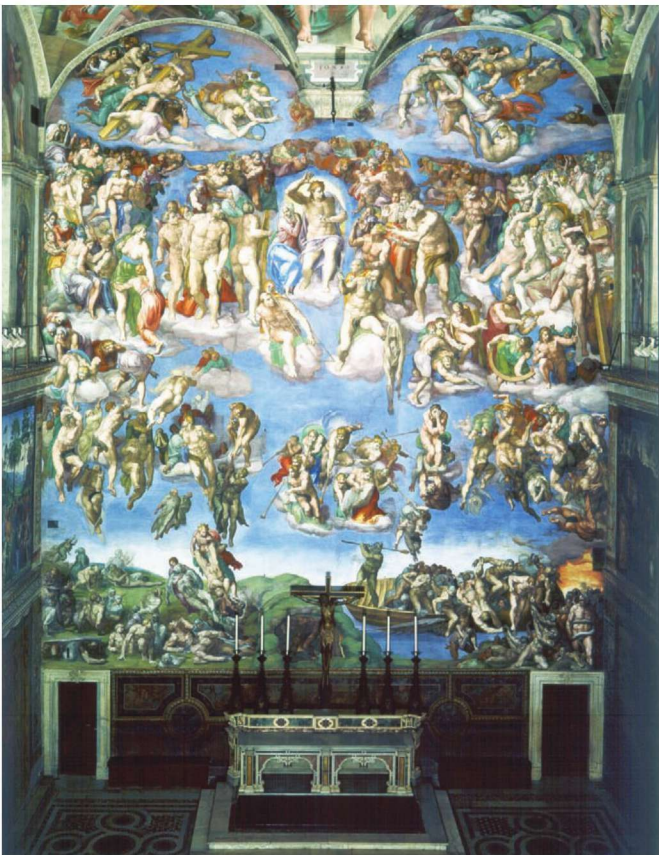
阳光投影在斑驳的马赛克壁画上，穿越历史和现实。

宗教壁画和各种装饰布满了整个空间。拜占庭时代教堂壁画风格（伊斯坦布尔）。

长廊天顶壁画。俯仰之间的对话，犹如来自另一个世界的鸟瞰，芸芸众生的朝拜。

梵蒂冈西斯廷小教堂壁画。巨大而艰辛的工作，宏大的叙事场景，艺术天才对空间的把控能力无人比拟（米开朗基罗作品）。

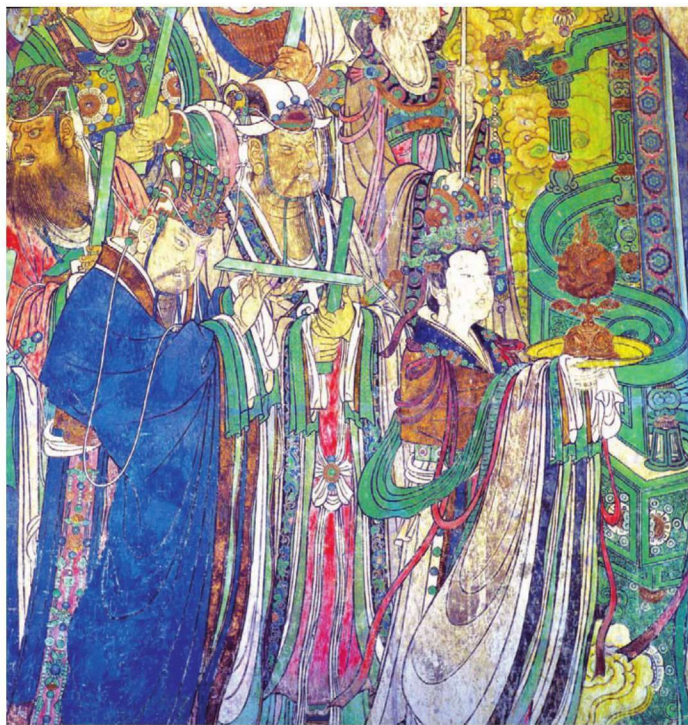
雅典学派（拉斐尔）。

天顶壁画（油彩/罗马葡萄牙学院）。

永乐宫壁画。造像的大与小，动与静。

永乐宫壁画。序列与组合，稳重中呈现出动感。

永乐宫壁画。文臣。

永乐宫壁画。人仙、神怪间的顾盼。

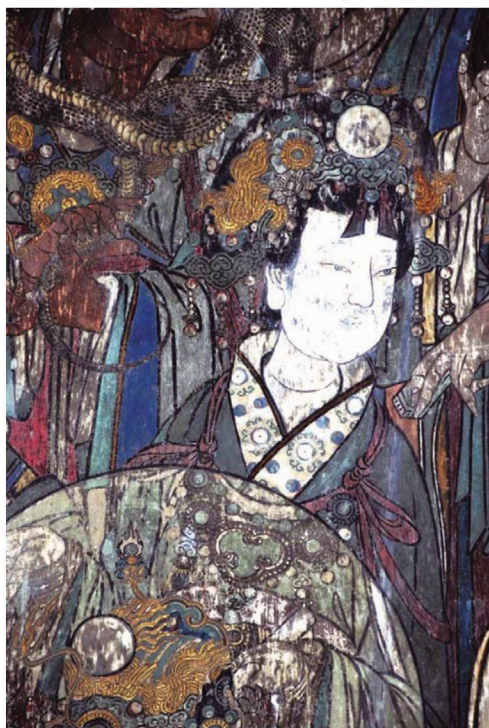
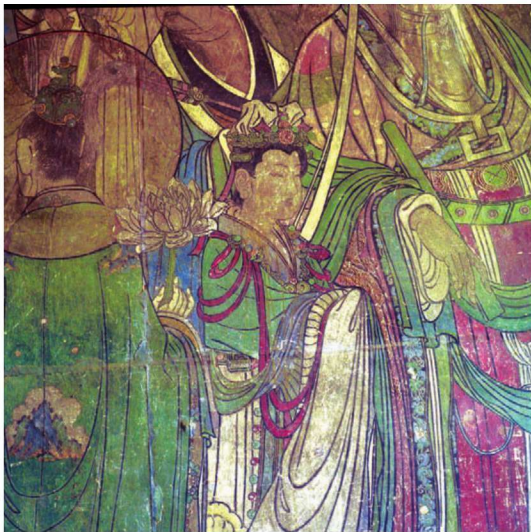
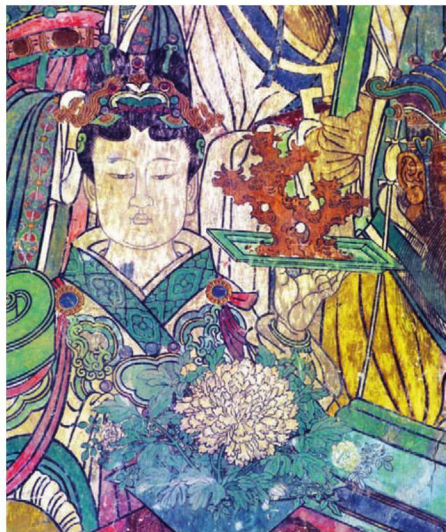
永乐宫壁画。背景渲染运用了写意的手法。

永乐宫壁画。运笔稳重大方，一气呵成。

永乐宫壁画。画面恢宏，壮观广大。其造型、赋彩、运笔，出神入化，惊为天人之作，真乃前无古人后无来者。

永乐宫壁画。经典的造像。

（2）壁画艺术的形式美学特征

壁画的形式美学特征表现为：壁画的肌理、色彩、造型、构图等形式要素与建筑体的合一性特征；壁画特有质感的独特性与象征性，造型、色彩、材料和构图形式感的强化以及个性化和多样化特征。

首先，壁画受制于建筑环境和空间，它的构成、态势、材质、手法，无论是近看还是远观，要与建筑体协调呼应；其次，在设计壁画的上述形式要素时要强化和外化形式感；除了美化环境的作用之外，也尽可能恰到好处地表达作者的艺术个性，并体现出题材的象征性。

壁画在表达语言上主要表现为写实性、装饰性、综合性。

①写实性。这种形式历史悠久，从古到今都是壁画主要的面貌之一，它表现的内容一般多为叙事性，包括大容量的历史、战争、宗教、民族、教育等内容，气势宏大，强调其教育和宣传意义。形式上可能是绘画、高浮雕、浅浮雕、透雕等某一样式，也可能是几种样式的综合。主要风格有古典、新古典、写实、超写实以及现实主义的写生风格等。

②装饰性。一方面它源于民族民间艺术的装饰图式，这是装饰性艺术的一个重要源泉，也丰富着现代装饰艺术的内涵；另一方面，装饰性浮雕也得益于装饰艺术运动，加上欧洲现代主义运动在设计领域的应用和观念上的突破，如相当有影响力的形式主义运动，它们借助传统和时尚的风格在绘画和装饰性浮雕领域得到了充分的体现。

③综合性。由于人文精神对工业时代过分物质化的怀疑，随着艺术设计领域的演变，整个环境艺术领域更强调精神性，并对过分装饰化进行反思反叛。有意思的是，他们仍然受惠于工业文明提供的诸多便利，利用各种材料，利用时尚语言来体验个人的存在，于是有了纯粹抽象和个性化的发展，体现在材料、创意、效果和受众上，它是比装饰化样式更自由的样式。

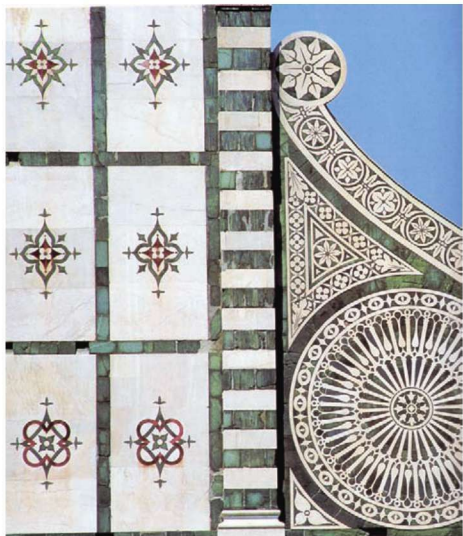
大胆性感的外墙彩色装饰（西班牙·巴塞罗那）。

洛可可风的卷草花鸟门饰，金属材质。

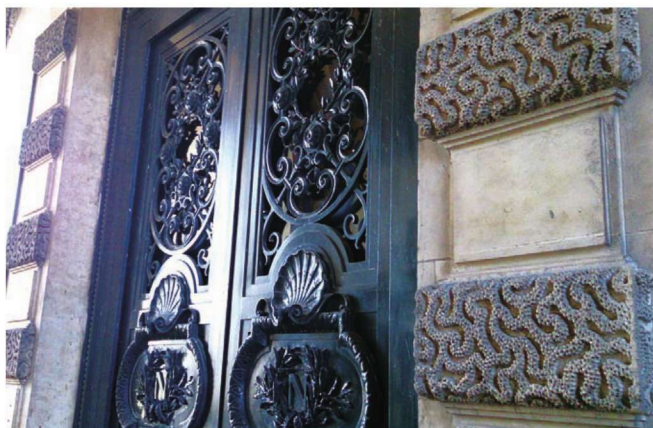
现代天顶壁画。古典的形制，现代人的思考，壁画介入社会，传达作者的思想（奥罗斯科作品）。

佛罗伦萨百花教堂大理石壁饰，高超的大理石切割与镶嵌技术。

机械、力量的美感，工业化时代的现代主义风格（巴黎）。

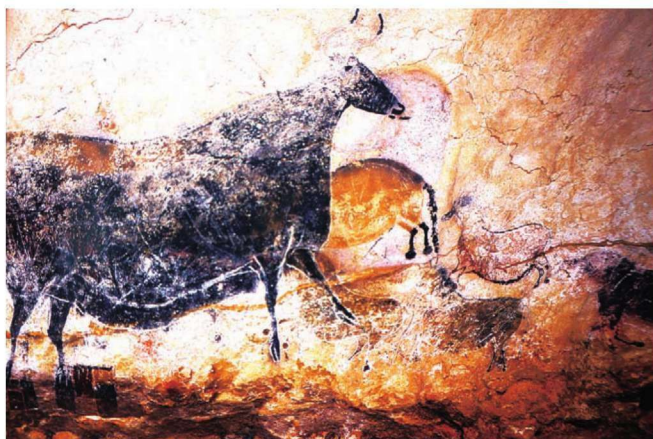
卷草与贝壳纹样，石砖肌理与门墙纹饰。

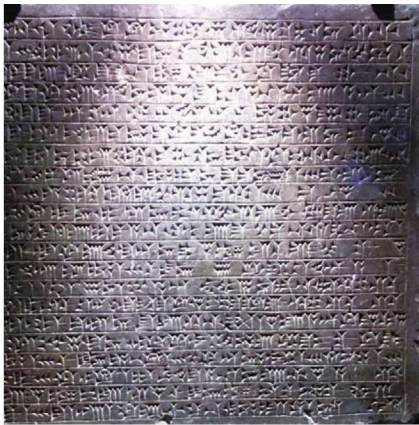
异形的曲线穿插，门壁除了功能之外，其想象力令人惊叹。

重复的图形，重复的力量。

石器时代洞窟壁画。来自人类童年的艺术信息（西班牙）。

楔形文字的图画象形（古埃及）。

漂亮的穹顶，漂亮的石材。

（3）壁画艺术的生活化特征

在人类社会早期，人们对自己生活环境的涂涂画画发自一种本能。壁画在古代除祭祀和公共场所之外，也是贵富之家的个人品位的体现和地位象征。而在当今的生活环境中，随着物质生活水平的提高，人们对家居品质、文化精神以及个性化审美的需求，家庭装饰便成为一种必需，壁画走入家庭也是一种必然，这既是壁画艺术市场的一个增长点，也是国民精神享受的要求。

壁画装饰美化生活环境、居室空间，其发生的场所可以是在厅堂、书房、回廊，也可以是卧房、厨房、卫生间等，其绘制风格多种多样，这和业主的喜好有关；在业主可以发表主见的情况之下，壁画的个性也会明显起来，壁画的生活化特征便表现得多姿多彩。

壁画装饰美化生活环境、居室空间，其发生的场所可以是在厅堂、书房、回廊，也可以是卧房、厨房、卫生间等，其绘制风格多种多样，这与业主的喜好有关。

生活化特征还表现在壁画的内容上，由于个人化空间的前提，壁画的内容和业主的生活喜好有关，这一方面显示了壁画作品的个性，同时也带来了壁画内容的丰富多彩，题材跨度较大，但一般都与个人空间有关，和居家私密的小众情调有关，形制上要求和环境一致；制作上强调精细和谐，能够近观远看。

园林与大地。地面作为一种“壁”，壁作为空间中艺术载体的延展意义。

床饰。有纹样，有故事。

咖啡馆墙绘，注意有趣的顶灯。

有绘画感的金属玻璃镶嵌门（高迪设计作品）。

这个鲜活的场景，犹如穿越到古埃及一般（古埃及）。

涂鸦风作为美国文化的的世界性传染无处不在（印尼日惹的饭馆）。涂鸦是城市荷尔蒙的宣泄，而这件作品显装饰和商业感。

墙壁就是图画。

愉悦温馨的情调。