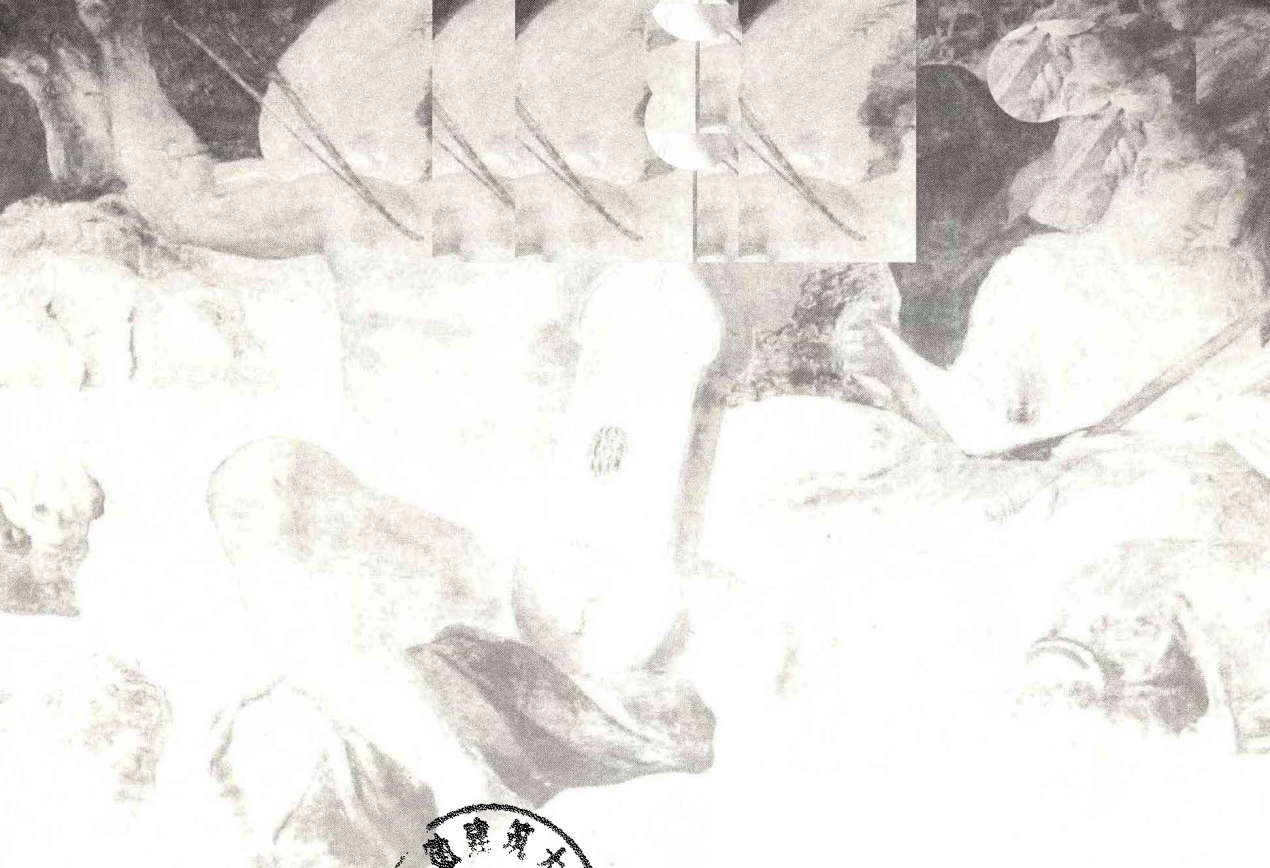

阮祖隆 著

西洋湿壁画艺术

XIYANG SHIBIHUA YISHU

上海大学出版社

阮祖隆 著

西洋湿壁画艺术

XIYANG SHIBIHUA YISHU

上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西洋湿壁画艺术/阮祖隆著. —上海: 上海大学出版社, 2011. 10

ISBN 978 - 7 - 81118 - 927 - 8

I. ①西… II. ①阮… III. ①壁画-绘画评论-西方国家 IV. ①J218.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 188256 号

责任编辑 傅玉芳

封面设计 柯国富

技术编辑 金鑫

章斐

西洋湿壁画艺术

阮祖隆 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 021-66135110)

出版人: 郭纯生

南京展望文化发展有限公司排版

上海上大印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 787×960 1/16 印张 14.25 插页 12 字数 234000

2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 7 81118 927 8/J·242 定价: 45.00 元

《航海图》湿壁画 公元前16世纪 希腊雅典娜国立博物馆

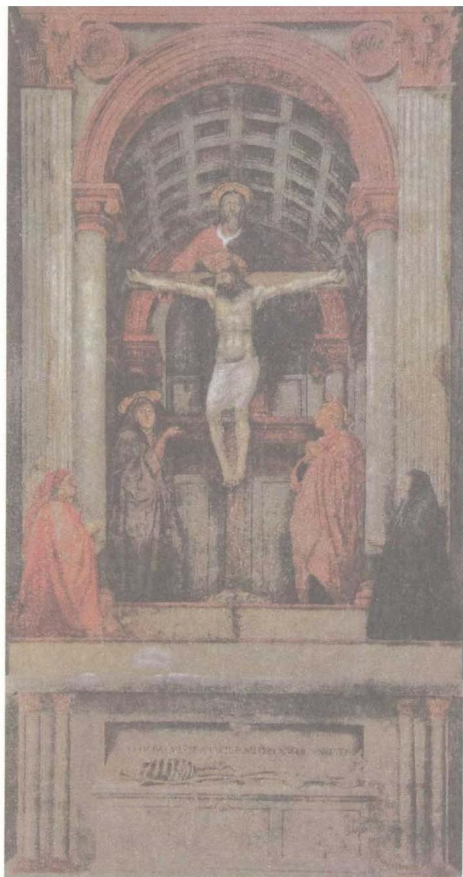

《圣母之死》湿壁画 12世纪 法兰西洛·里杰的圣·筒礼拜堂

《光荣的基督》湿壁画 12世纪 法兰西卑若宰·拉·委路礼拜堂

《圣·三位一体》湿壁画 马萨乔 1427年作
佛罗伦萨的圣·玛利亚·诺委拉教堂

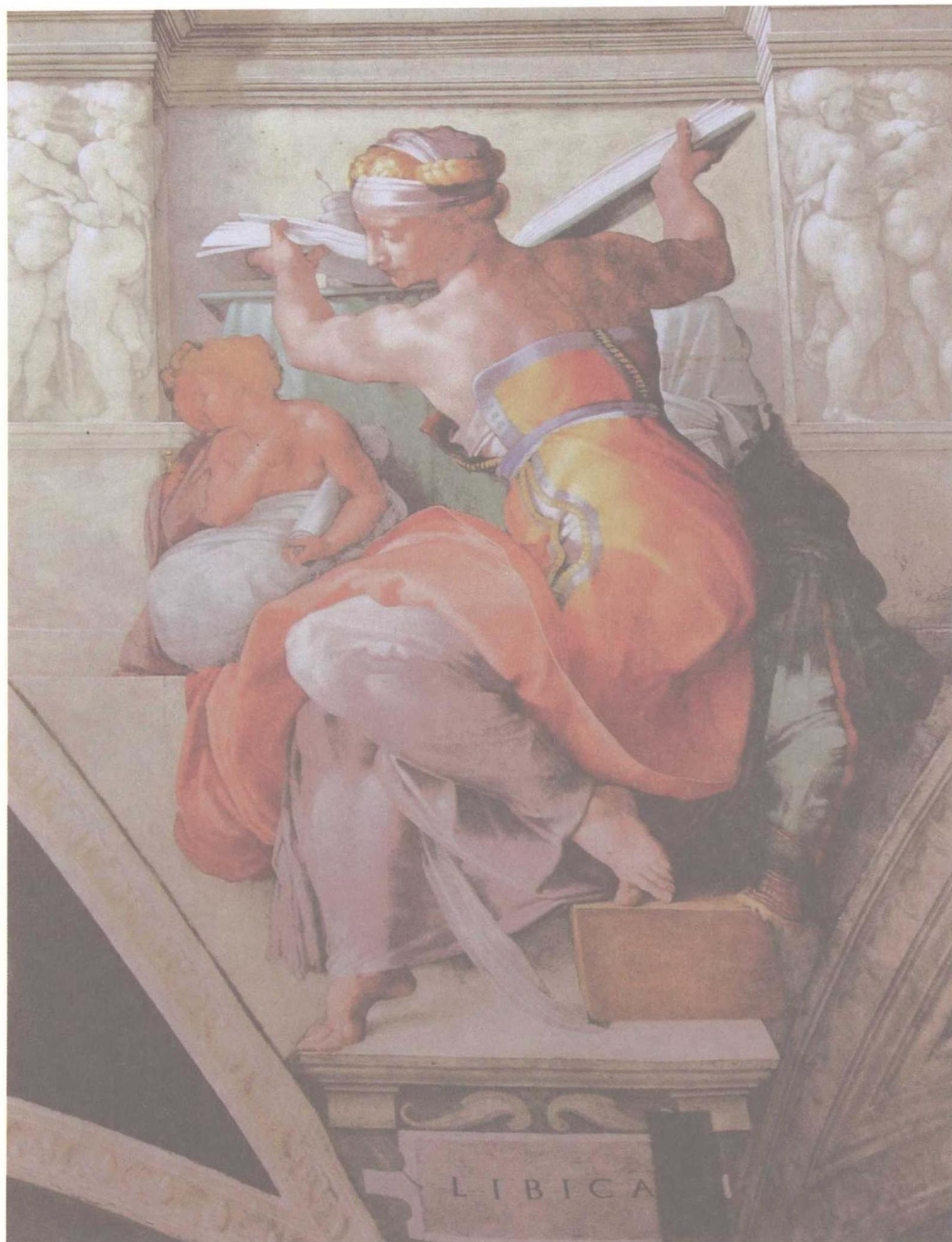

《加纳的婚宴》湿壁画 13世纪
土耳其哈盖阿·索菲亚修道院

《接受维纳斯赠物的少妇》湿壁画 波提切利 1485年作 法国罗浮尔美术馆

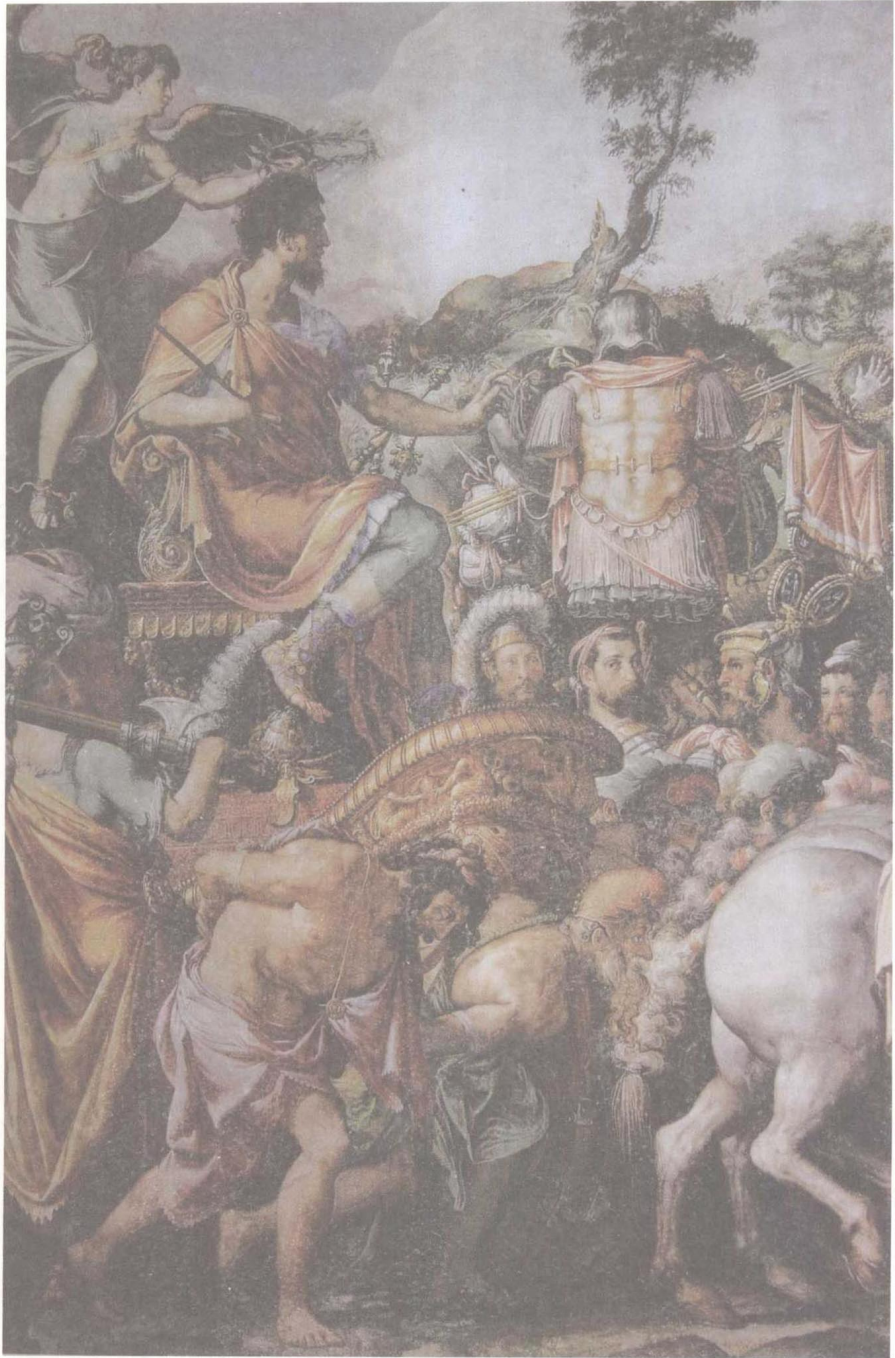
《巫女利比亚》湿壁画 米开朗基罗 1512年作 梵蒂冈官西斯廷礼拜堂

《雅典学院》素描纸稿局部（1） 拉斐尔 1509年作 米兰阿波罗希安美术馆

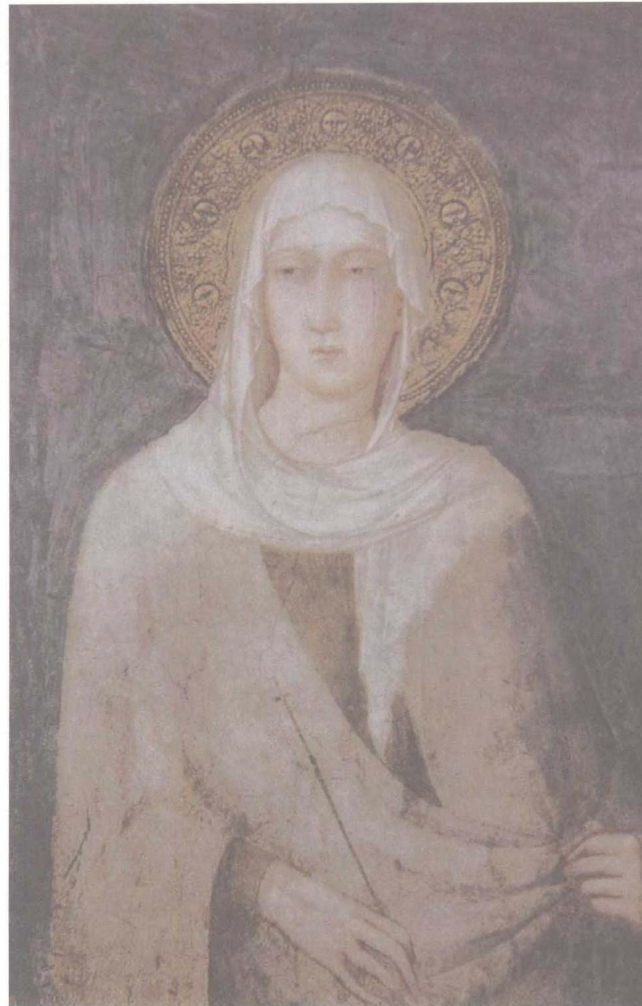
《雅典学院》素描纸稿局部（2） 拉斐尔 1509年作 米兰阿波罗希安美术馆

《卡米卢司的胜利》湿壁画 方济各·萨路威提教堂 1545年作
意大利帕拉左·委奇欧宫

《受胎告知》湿壁画 庞托尔摩
1528年作 意大利圣·菲利奇塔教堂

《圣女马卢嘎利塔》湿壁画 西蒙·马
若提 1322年作 意大利圣·方济各教
堂

前 言

西洋湿壁画是门非常古老的传统壁画技法,历史悠久,内容极其精彩,曾经在很长一段时期里一直为西洋壁画艺术的主流画种,在西洋美术史上占有极其重要的历史地位。同时湿壁画以其独特的技法手段,使得大量经典古壁画得以保存下来,其中不乏许多具有里程碑意义的伟大壁画作品,所以湿壁画技法的历史意义是其他画种所无法替代的。

然而这门看似熟悉的湿壁画艺术,其许多内容却十分令人陌生,知道其技法知识的人更是少之又少,人们对湿壁画的认识,往往只局限于一种模糊的名称概念,而一些零星的关于湿壁画的介绍,使湿壁画艺术愈加显得神秘和高深莫测。本书的写作目的,就是想通过对湿壁画的发展历史、各个时期的壁画风格、材料工艺以及制作技术等作一系统梳理,向读者展现一个真实而又具体化的湿壁画艺术,起到普及西洋绘画知识、提高对传统壁画鉴赏能力的作用。

如今中国的油画艺术已经高度发展,无论是制作技术还是理论研究都已经相当发达,西洋油画已经成为一种能与中国画并驾齐驱的重要画种。这种油画文化的高起和人们对其他西洋传统画种的知识不足,形成一种鲜明对比和一种美术知识上的不协调,它不利于中国西洋画事业的健康发展。在这种情况下提倡传统西洋画知识的学习与研究,就显得尤其必要,它能够帮助我们深刻了解西洋绘画文化的内涵所在,了解油画艺术的形成与发展过程,了解西洋画文化的深刻历史背景,从而全面提升我们对西洋画艺术的鉴赏能力和表现能力。

要成功驾驭西洋绘画艺术,还必须从熟知西洋文化知识和艺术思想的

基础做起,其中文化传统知识尤为重要,这样才能够真正了解西洋绘画艺术的昨天与今天,从而把握其明天的发展方向,在思想意识上与西洋艺术达成一致,从而充实我们对油画艺术的内在见解能力。传统湿壁画是油画艺术的一个先族,它们之间有着千丝万缕的因果关系,其中许多风格形式是一脉相承的,审美习惯更是传承明显。

笔者对于西洋壁画艺术的兴趣可说是由来已久,学生时代就非常崇拜意大利文艺复兴时期的壁画艺术,特别是米开朗基罗的西斯廷礼拜堂的巨幅天顶画,留有极其深刻的艺术印象。留学日本期间选读了西洋壁画的硕士课程,成为研究西洋湿壁画艺术的一个起点。而真正认识西洋湿壁画艺术,则是一个漫长而又艰辛的学习过程,其间充满着艺术享受。一个品味和赏析古壁画艺术的过程,需要有长时期的学习和大量外文资料的积累,并且通过深入细致的分析研究,才能进入一种接近于真实湿壁画的艺术境界。如果说欧洲文艺复兴时期的湿壁画艺术曾经给我们带来了心灵的震撼,那么这种极度辉煌的绘画艺术成就是怎样产生的、造就这种伟大艺术产生的社会因素又是什么?这些都有待于我们去认真探索与剖解。

事实上,西洋湿壁画技法的历史可以追溯到古代西亚、美索不达米亚等古老的文明时期,考古学家在那里找到了距今四千多年前的古老湿壁画残片,并且恢复出各种古时候的壁画图像。其中一些壁画图像的内容非常清晰,能够看到当时的各种描绘痕迹以及清晰的水彩画笔触,令人难以想象。随着考古研究的不断发展,湿壁画的历史也许还会向前推进,同时古壁画的实物资料也会变得更加丰富,从而使得错综复杂的湿壁画历史明朗起来。湿壁画有许多独特的画种优点,其中最突出的是画面的坚固性能——一种几百年不变的画面耐久性能,而这种优异的壁画性能,主要来自壁画颜色的无机状态。所以湿壁画具有很强的耐潮和防霉能力,在壁画保存上是其他任何画种都无法相提并论的。如果没有这种西洋湿壁画技术,许多古壁画作品都无法保存至今,而西洋美术历史也会变得扑朔迷离。

16世纪后期,由于油画技术的兴起,其方便的制作工艺和精美的色彩表现能力,使得其他所有传统画种都变得失色,湿壁画也开始淡出主流画坛,逐步变成一种传统意义上的民间绘画形式。但是湿壁画艺术其独特的审美趣味和色彩魅力依旧存在,依旧深受欧洲人民的喜爱并且深深融入传统文化之中,成为欧洲民族骄傲的一种地域文化。

现今漫步于阿尔卑斯山的乡村小道,依旧能够感受到那里浓郁的湿壁画艺术气息,在许多民宅的墙面上依旧能够看到各种各样的湿壁画图像,其中包括风格多样的历史壁画。这些壁画大多数来自民间画家之手,所以壁画内容都显得非常轻松,充满着乡情和欢乐。这些内容淳朴而充满真情的湿壁画,与山村的建筑景色非常协调,形成一种独特的地方文化景色;这些并不起眼的湿壁画作品,已经深深融入当地人的实际生活,成为一种不可缺少的环境文化元素,犹如那里醇香的葡萄酒,给人们的日常生活带来欢快。

如今西洋湿壁画艺术虽然已经淡出了欧洲美术的主流画坛,但是其悠久的历史文化和艺术底蕴依旧存在,并且有着再创辉煌的巨大可能性,等待着伟大复兴时机的再次到来,所以研究湿壁画艺术具有现代意义。我们学习湿壁画艺术不能只看到其辉煌的历史、局限于对名作的追忆和赞美,还必须发现它潜在的艺术价值和现代创新意义。这方面的成功例子是举不胜举的。日本当代壁画家绢谷辛二就是一位湿壁画技法的热情探索者,他利用传统的湿壁画技术,创造出了一种崭新的架上湿壁画模式,这种非常方便的新绘画制作方法,不仅具有传统湿壁画的色彩魅力,而且显示出一种极其鲜明的现代艺术价值。

所以当我们提倡学习与研究传统湿壁画艺术的同时,不仅希望有更多的美术同仁参与,更希望大家能用现代科学的眼光去审视历史,重新认识这门珍贵的传统湿壁画技术,从中寻觅到更多有价值的艺术创新道路。

目 录

前言	/ 1
绪论	/ 1
第一章 西洋湿壁画的起源	/ 3
第一节 古埃及的墓壁画艺术	/ 4
第二节 美索不达米亚艺术和湿壁画艺术	/ 14
第三节 米诺斯文明与湿壁画艺术	/ 21
第四节 希腊罗马文明与湿壁画艺术	/ 34
第二章 中世纪基督教的湿壁画艺术	/ 56
第一节 卡塔括比的湿壁画艺术	/ 56
第二节 早期基督教堂的湿壁画艺术	/ 62
第三节 拜占廷修道院里的湿壁画艺术	/ 73
第四节 拜占廷边缘地区的基督教堂的湿壁画艺术	/ 85
第五节 “罗马风格”时期基督教堂的湿壁画艺术	/ 90
第三章 欧洲文艺复兴与湿壁画艺术	/ 104
第一节 歌特时期的湿壁画艺术	/ 104

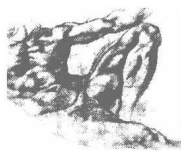

第二节	佛罗伦萨画派与湿壁画艺术	/ 123
第三节	文艺复兴时期的艺术三巨匠和湿壁画艺术	/ 149
第四节	16 世纪以后的欧洲湿壁画艺术	/ 188

第四章 传统西洋湿壁画技法 / 189

第一节	湿壁画的制作原理	/ 189
第二节	湿壁画的墙面制作技术	/ 191
第三节	湿壁画的画面分割法与制作步骤	/ 196
第四节	湿壁画的画稿技法	/ 200
第五节	湿壁画的颜料选择和涂色技术	/ 206
第六节	湿壁画的干画技法	/ 211
第七节	其他湿壁画技术	/ 216

后记	/ 220
----	-------

绪 论

本书中有一些湿壁画的专门术语令人陌生,所以在正文之前写上一段文字,作为湿壁画知识的一个铺垫。西洋湿壁画译音福雷斯考(fresco),意思为“湿绘壁画”,或者说“湿绘法”,就是在湿润的墙面上进行壁画描绘,这是一种古老的传统壁画技法。

传统的西洋壁画大致分为两种,即干壁画和湿壁画。文艺复兴时期的名画家瓦萨里这样讲道:“大部分画家只能工于蛋彩画和油画(干壁画),只有一小部分技法娴熟的画家才能制作湿壁画。”可见湿壁画对于绘画技术的要求非常之高。

因为湿壁画需要有娴熟的绘画技法,而且把绘画和墙面制作结合在一起完成,是一种泥水工和画家兼一身的作画过程,并且必须在短时间里完成壁画描绘。湿壁画制作最需要果断力和作画技能,作画过程粗犷而消耗体力,因此富有一种男子汉的阳刚气质属性,所以古人也称其为男子汉绘画。相比之下鸡蛋画和油画都显得清秀和富有文人气质。

湿壁画的历史非常悠久,但是最出名的要算梵蒂冈宫的湿壁画装饰,那里聚集了欧洲文艺复兴时期众多的意大利绘画大师的经典名作,特别是米开朗基罗和拉斐尔的湿壁画作品,被称为是欧洲湿壁画艺术的顶尖之作。欧洲文艺复兴是湿壁画艺术的极度辉煌时期,这一时期人们创造出许多极具影响力的湿壁画作品,对后来西洋绘画艺术的发展产生巨大影响。于是人们经常把欧洲文艺复兴运动和湿壁画艺术联想到一起,形成一种湿壁画就是文艺复兴时期产物的错误印象。

其实湿壁画的历史非常古老,它的起源也并非欧洲大陆,早期西亚的许

