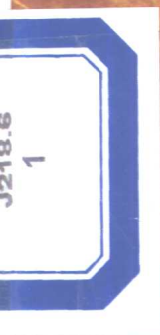

邢晓林 著

建筑壁画艺术

中国建筑工业出版社

建筑壁画艺术

邢晓林 著

建筑壁画艺术

邢晓林 著

中国建筑工业出版社出版、发行（北京西郊百万庄）

新华书店经销

精美彩色印刷有限公司 印刷

*

开本：889 × 1194 毫米 1/16 印张：6.25 字数：152 千字

2001 年 1 月第一版 2001 年 1 月第一次印刷

印数：1-1500 册 定价：96.00 元(含光盘)

ISBN 7-980033-02-7

TU ·02 (Z2006)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

(邮政编码 100037)

写在前面的话

壁画艺术从人类文明萌芽起，一直是人们所喜爱的艺术形式，它既能叙事，又能象征，即可抽象，又可写实；典型的历史传奇故事，浪漫的抽象装饰纹样，都可作为壁画的内容，有机地和建筑结合起来，成为一种人文景观，产生其它艺术形式所难以达到的效果。

许多艺术大师对壁画都存有深厚的感情。米开朗基罗、毕加索、马蒂斯、顾恺之、吴道子等等都在壁画艺术上做了种种探索，取得了无以伦比的成就，成为艺术宝库中闪闪发光的明珠。科学发展到今天，也丝毫没有改变画家对壁画的深情。从发展的趋势看，这种关系不仅不会变冷，恰恰是会越来越密切。其原因在于壁画作为一种造型手段，是画家表达感觉通向社会、通向大众并被认知的不可缺少的桥梁。

壁画的装饰功能到今天相对削弱，而增加了一定的独立性，这是社会经济、文化多方位的变迁引起的变化，有审美观念的变异，也有表现意识多方位的探求。壁画以自己旺盛的生命力，在艺术的百花园中引起世人的关注。壁画除了它的实用性外，它有自身的美学价值。

壁画，被称作是建筑中凝固的音乐，富于节奏感、韵律感和装饰性，是建筑不可分割的组成部分。壁画的目的是为环境起增辉作用，脱离环境，不能体现建筑功能的壁画算不上是成功的壁画。建筑功能、材料与造型的有机结合，装饰性与环境的协调统一，是非常重要的。壁画创作，在造型上只知软硬代表质感，粗细代表层次、急缓代表强弱、疏密代表虚实是不够的，合理的运用材料，充分发挥材料性能，是画家对壁画审美意识的具体体现。纯抽象的壁画，是画家感情的发挥，以造型自身的流畅与韵律，体现材料美感，表达出动人的情趣。也就是这些不可言状的造型，使壁画作品产生了引人的魅力。

壁画的构思，必须符合特定的建筑要求，对建筑的结构、光线、空间色彩、环境气氛都应有一个大体上的把握。一幅好的绘画作品，必须是适合特定环境的壁画。建筑的风格、造型，影响壁画的整体和装饰性。壁画是较永恒的艺术形式，对色调的统一、安定感、秩序感有特定的要求。比如我承担的北京科技大学校园内的大型壁画的设计指导思想就是“此壁画是大学建筑中重点中的重点，要求与环境谐调，体现建筑功能与环境互为补充、相得益彰，建筑为壁画铺彩，壁画为建筑增辉，统一谐调，又不失其各自独立性。面向二十一世纪，从教学与科研、发展、希望、美化环境出发、理实并重。”构思的过程抓住教学、科研、发展的主题，在中心部分表现了教学与科学研究，用象征形象表达“科教并重”的主题，是知识、人才、智慧创造的象征。前面部分，是对教学育人及对未来的探索，与后面部分文化的继承和延续，谐调在一个整体中。

壁画是环境的艺术，它不是一幅说明图，它要求醒目、耐看，体现材料美感，以它的造型给人以启发、想象；它又是一种空间构成的艺术，它与建筑一样的持久，不能是今天看着好，明天就过时的艺术。设计壁画付出的代价与辛劳，远远比其他行业更长、更艰苦，作者需要勤奋、博采、深思，还要耐得寂寞。

我画的壁画不少，在国内国外、大学中学、宾馆饭店、机关工厂、公园商店等已落成多幅壁画作品，多种材料也尝试不少。壁画受时间、空间、环境、学力修养影响太大。要想在壁画设计上做出成绩，就意味着你必须有很大的牺牲精神和孜孜不倦的求索精神，面临种种困难与辛劳的磨难，以及屡屡失败的痛苦煎熬，只有克服了他人意想不到的困苦之后，方能取得一点点成绩。成功的壁画后面，艰苦的劳作与精神压力，只有画家自己知道。

壁画艺术是环境艺术的重要组成部分，并与现实生活密切相关。壁画与建筑是一种整体的关系，这种关系，是提高环境艺术档次的重要因素。因此，把壁画艺术归结为人类精神的凝固形式，有一定的道理。

如果有人问我，壁画艺术是什么？我首先想到我所走的壁画创作之路，特别是那些苦涩的教训和我的思想变化。

壁画创作是作者根据要求，对材料工艺、艺术形式的把握及具有一定的创作信心才能完成的。壁画的探索过程，使我们投入进去，并让我们的艺术观深深地消失其中。

壁画创作的过程是一个变化的过程。我首先要说明这个困难的变化，是因为在创作中，既然不是在画架前就能实现我们的梦想，也不是出门就能有碰上希望的那一天，那么创作者就要对他所面对的一切有所扬弃。在面对主管者、建筑设计师、业主、人文环境、社会环境、心理环境、材料、经费、构思构图、审定等等诸多因素过程中，壁画从头到尾都不会一成不变的。

壁画呈现于建筑环境、建筑空间和各种人面前，都是在同一个空间中形成的一个整体，壁画和它面对的观众部分精神得以沟通，但创作之初的诸多要素和壁画落成后形成的文化氛围，它们之间无法比较。有时，人们对此空间壁画的认识，超出了壁画本身所能告诉人们的一切。

世界上很多有成就的画家，都从事过壁画的创作，我从这些艺术大师和壁画的历史中增加了壁画创作的信心，在对大自然进行观察时，寻找壁画创作的恰当词汇；现实生活中的友谊、爱情、欢乐、痛苦，浩瀚的海洋、沙漠，寂静的星空、飘荡的流云都是我创作的源泉。

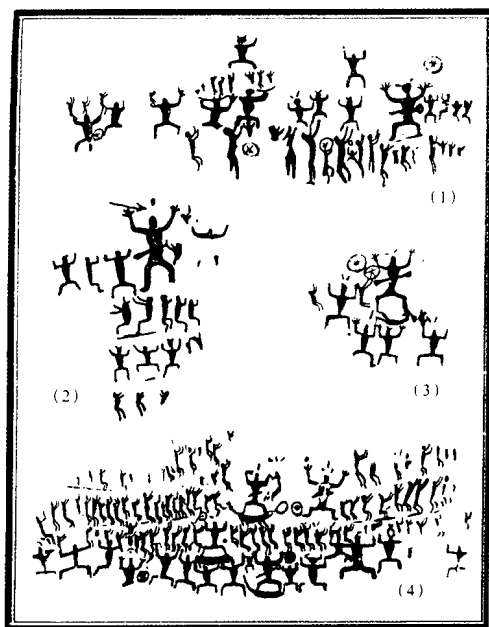
在如恒河沙数的艺术作品中，大部分艺术品做为收藏而没有进入社会公共环境。艺术作品的档次与收藏者的修养、经历、好恶、心态存在着很大的差距。公共艺术由于大众审美与经济条件的限制，没有广泛普及。很多的艺术家由于专业知识的过于专一，造成了艺术语言的贫乏，当面对改革开放的局面时，失去了很多表现才能的机会。艺术的生命在于创新，过于程式化的艺术形式，难于在艺术上有所突破。

壁画艺术，它不但体现了建筑环境，更重要的是它体现了人文环境、社会环境。经济的发展，建筑事业的兴旺，使壁画艺术成为大众文化的需要，环境功能使我们认真思考壁画存在的意义，艺术语言、材料工艺的多样性，又为我们提供了多种创作上的主观精神和艺术审美的各种要素及诸多方面的协调统一，成为壁画创作中不可缺少的条件。

目 录

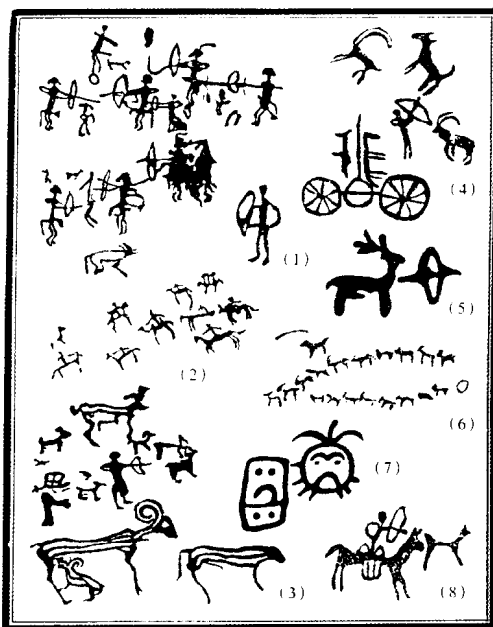
写在前面的话

第 1 章 壁画艺术的历史积淀	1
1.1 中国传统经典壁画	1
1.2 国外壁画艺术	7
第 2 章 壁画艺术特征	18
2.1 壁画的特点	18
2.2 壁画的种类	22
2.3 壁画创作素材的积累	26
2.4 壁画艺术与建筑的关系	28
2.5 建筑环境中的壁画选择运用	30
第 3 章 壁画艺术语言	32
3.1 壁画设计创意	32
3.2 壁画的构图	34
3.3 壁画的构成	36
3.4 壁画的空间	40
3.5 壁画形象的变形夸张	42
3.6 壁画的表现形式	44
3.7 壁画的形式美	46
3.8 壁画与灯光运用	49
3.9 壁画色彩	51
3.10 壁画设计制作中应注意的几个问题	55
第 4 章 几种典型壁画材料特点与制作	56
4.1 手绘壁画艺术	56
4.2 编织壁挂艺术	58
4.3 玻璃钢壁画艺术	62
4.4 金属壁画艺术	66
4.5 人造石壁画艺术	80
4.6 石材壁画艺术	86
4.7 木质壁画艺术	88
4.8 陶瓷壁画艺术	91

●广西左江岩画

- (1)、(4) 庆功献俘祈求战争胜利图。
 (2) 庆功图。画面高约3.2m、宽约2.5m,人像高在60~100cm之间。
 (3) 欢庆图。画面高、宽约3m。

●内蒙古狼山岩画

- (1) 征战图。
 (2) 迁徙图。
 (3)、(5)、(8) 行猎图。
 (4) 行猎运载图。
 (6) 放牧图。
 (7) 天神图。

汉画像石 南阳

汉画像石 南阳

●山东沂南汉画像石

- (1) 神兽纹图案。
 (2) 蹶张射猎纹图案。
 (3) 祥禽瑞兽纹图案。
 (4) 怪兽纹。

1.1 中国传统经典壁画

1

1、远古的传说

我国发现最早的壁画是分布在祖国东南和西南的岩画。广西左江的花山岩画,是我国规模较大的壁画群。

这些壁画,多用红色颜料绘制,具有艳明的风格特点,人物、动物造型多样,古朴、丰富,充满活力,为我们留下了具有民族风格的壁画艺术瑰宝。

2、汉代画像石壁画

画像石是当时遗留下来的重要壁画作品。人物、动物等形象,简洁大方,丰富多变,富于力度美,造形线面结合,夸张而装饰性强。构成形式多以平摆散点式组合而成,在适度的夸张中,反映劳动者的纯朴、热情,和“人神感应”的思想,并给人以豪放、古朴的力量美感。

● 汉代壁画

● 敦煌壁画

3、历史的演进

晋、十六国、南北朝时期，都是社会动荡、大分裂、大融合时期。这时期的壁画，人物、动物造型生动，灵活多变，并有山水画出现在狩猎场面中，开敦煌壁画狩猎画法的先河。

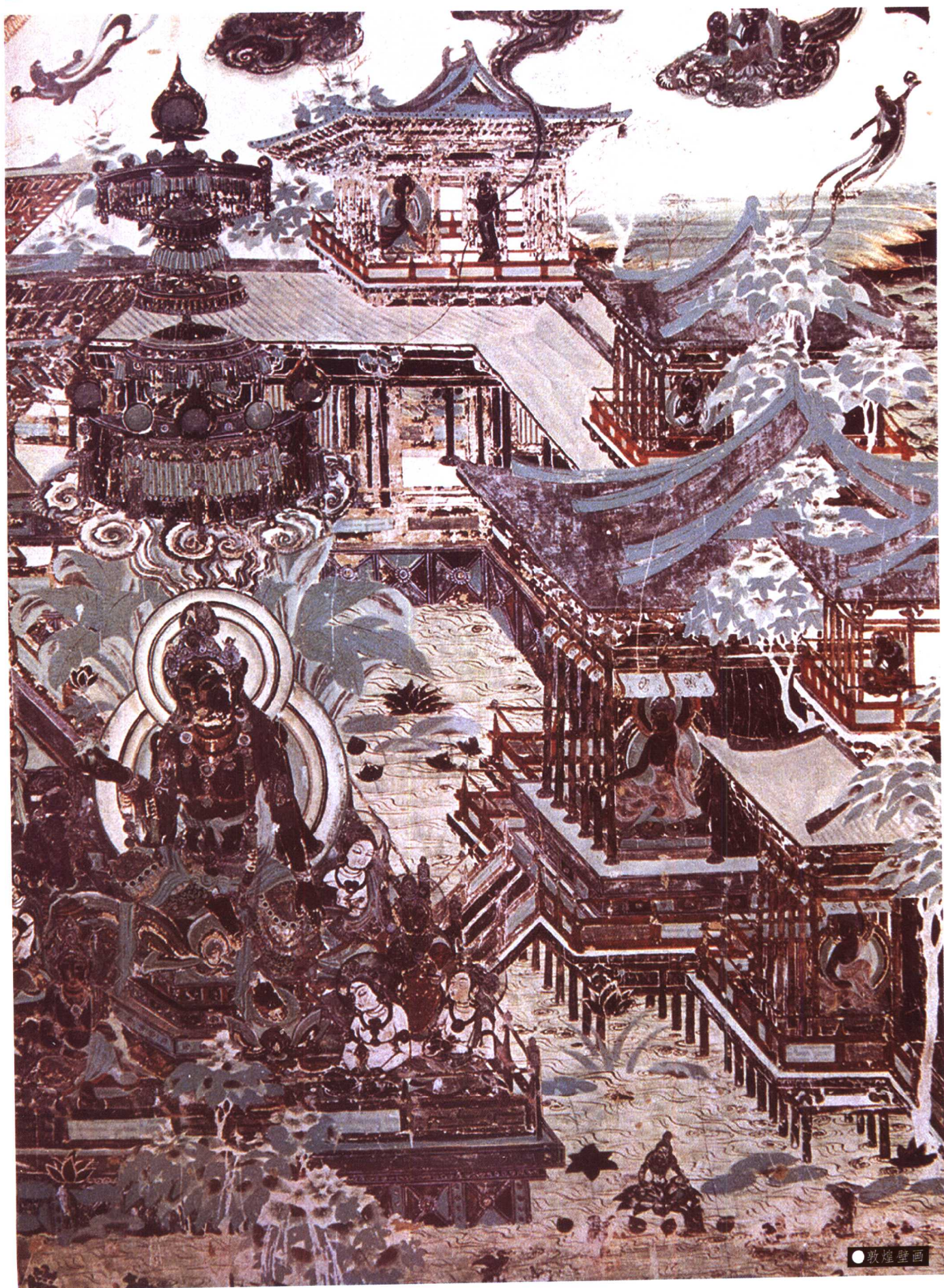
4、隋、唐壁画的辉煌

佛教自东汉传入中国，使石窟壁画兴盛起来，新疆的土鲁番、库东，甘肃的天水，永靖敦煌的壁画，在中国艺术史上占有重要的地位。

敦煌壁画，博大精深，气势雄伟，是世界艺术之林中的瑰宝。敦煌历时1600多年，经历十几个朝代，形成众多的壁画群。

隋、唐壁画以敦煌壁画为主要代表。题材广泛，数量众多。人物造型，隋代粗扩，唐代圆润，线条、造型、色彩达到封建社会艺术的高峰，并对后来的壁画有深远的影响。

5、元、明壁画精典

山西芮县永乐宫是我国元明壁画艺术精典代表。人物形象生动，线条强劲有力，设色浓丽高雅，富于装饰效果。

元、明壁画，继承了传统，用浪漫的手法绘制，对我国传统壁画有广泛影响。

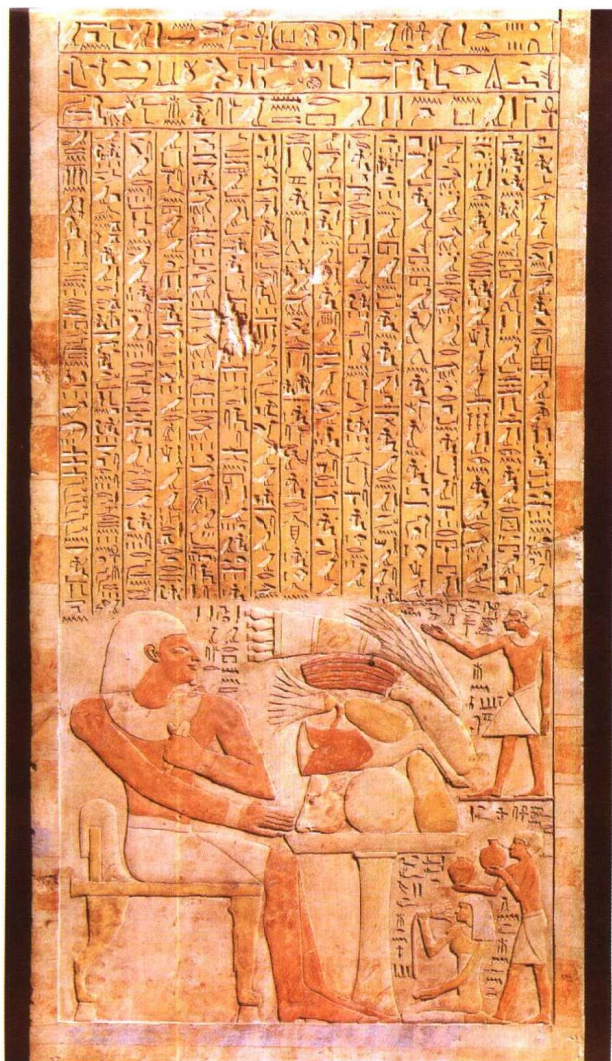
●首都机场壁画 张竹作

6、建国后的壁画成就

新中国建立后，特别是七十年代末八十年代初，形成了壁画艺术发展的新浪潮。以首都壁画创作为起点，促进了今天壁画在建筑中的广泛运用，并起到一个承前启后的作用。

● 洞窟壁画

● 古代埃及的壁画表现空间常常用遮叠法，法老的形象保持完整，只能遮叠其他形象。法老的形象大，突出神圣的感觉。表现人多的场面用横线隔成段落，使形象明确，一目了然。“侧脸正肩法”是埃及古人独创的表现方法，目的是为了增强人物的动势。

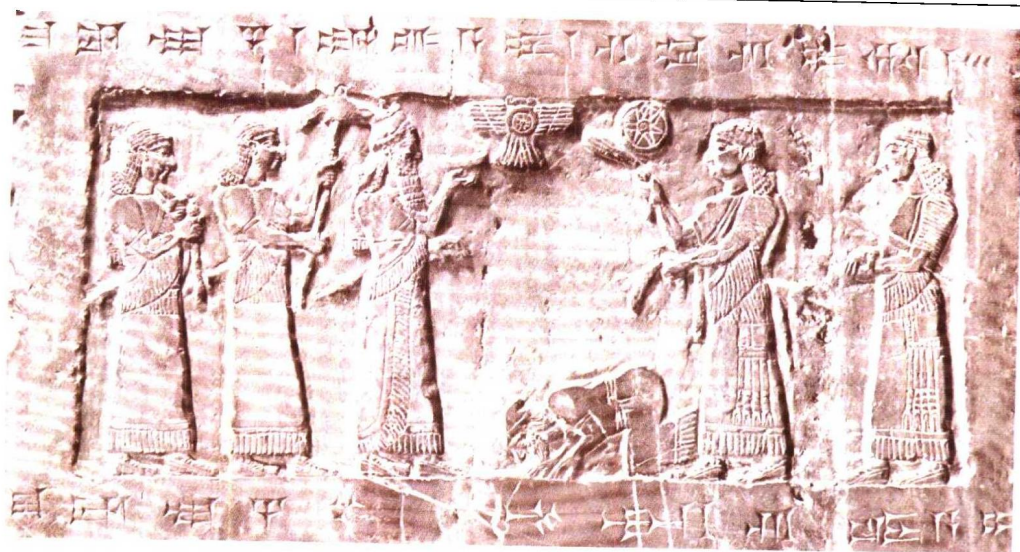
第2节 国外壁画艺术

1、洞窟壁画

最早的壁画往往是世界性的，也是跨时空的艺术。

外国发现最早的壁画是洞窟壁画，是人类在发明农业、畜牧和金属之前的艺术。人类狩猎、采集的生存时间大约二百多万年之久，洞窟壁画大约在旧石器的晚期出现。

北西班牙的阿尔塔米拉壁画群，展示了野生动物的场面，反映了多层面的复杂意义。

2、埃及壁画的永恒主题

古代埃及壁画以其永恒的主题，优美的表现形式和灿烂的色彩，体现埃及古人类特有的世界观和宇宙观及特有的活力，因此而使壁画艺术显得不朽。在壁画中，大都体现了宗教意义有关的形象，也验证着尼罗河流域人们对地理环境的回应。

壁画中的形象，多以正肩侧脸出现，造型优美生动，是远古另一种文明主度发展的产物。

古代埃及的壁画表现空间常常用遮叠法，法老的形象保持完整，只能遮叠其他的形象，法老的形象大，突出神圣的感觉。表现人多的场面用横线隔成段落，使形象明确，一目了然。“侧脸正肩法”是埃及古人独创的表现方法，目的是为了增强人物的动势。

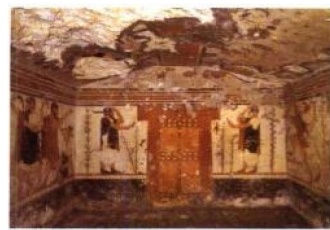

3、两河流域的壁画形式

古代底格里斯河和幼发拉底河的环绕地域，有着灿烂的壁画艺术，其主题永远是人与神、人与自然力的关系。

这些壁画，企图展现宗教崇拜的经验。自然的永恒的冲突，也是两河流域文明的产物。这些艺术带给我们强烈的印象，画面形象生动，技巧成熟，是中东艺术中的瑰宝。

4、古代希腊、罗马壁画艺术

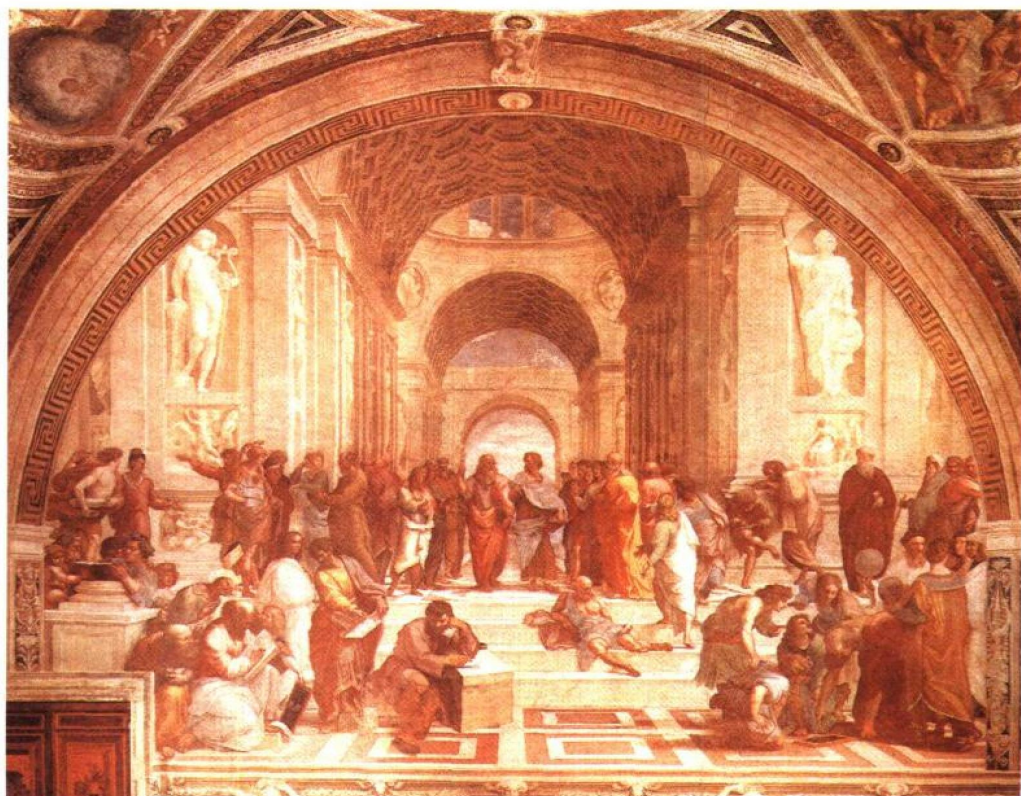
希腊罗马艺术，在今天看来，显得格外生动。古希腊人的“神人同在”的观点，体现在壁画中，丰富了希腊人的艺术宝库。

希腊人重视现世的生活享受，在壁画中体现了人神共舞的场面。他们用黑色画轮廓，用不同的颜色区别不同的区域，人物又有三维表现。罗马的壁画，达到很高的成就，绘画手段走向写实，技巧成熟，设色大胆，大部分有三维表现。

中世纪的壁画，多以教堂壁画为主，表现神话故事和上帝的意志。

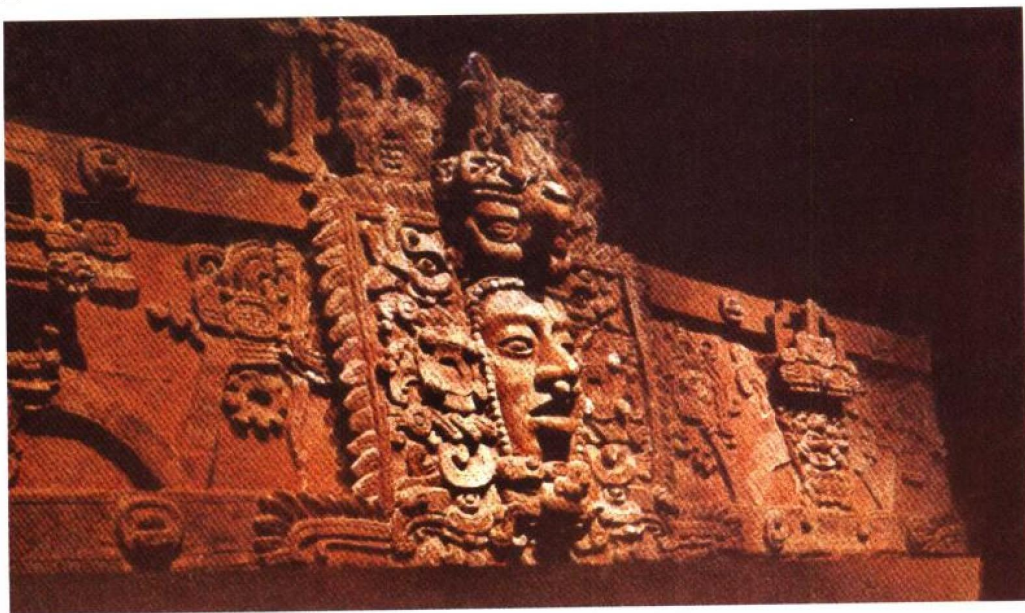
10

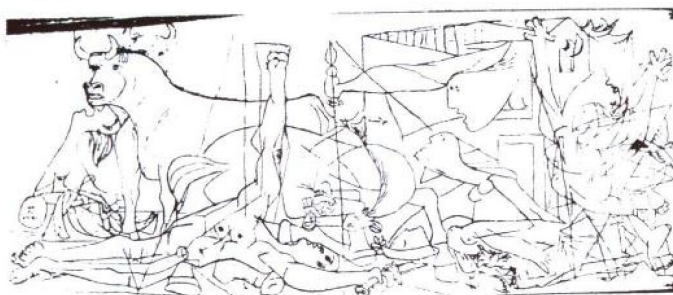
5、文艺复兴时期的壁画

文艺复兴时期的历史，是以科学为追求目标的艺术史。米开朗基罗，是壁画艺术的杰出代表，他坚信人的形象为至高无上的形象，他塑造了肌肉强健、充满激情的英雄风采，构图气势磅礴，突出文艺复兴时期的人文精神。

米开朗基罗、达·芬奇、拉菲尔为文艺复兴的三杰。

●南美马雅文化的文物，留给后人的是一种强烈而神秘的视觉感受，在平面上起来高浮雕，中浮雕，低浮雕和底纹，高度统一在一个画面中，给人以难忘的印象。

6、古代玛雅、印加壁画艺术

拉丁美洲地区的玛雅、印加文化、距今已有两三千年的历史。玛雅的浮雕艺术是古代艺术中的灿烂明珠。玛雅的浮雕刻制效果强烈，体积巨大，构思深广，层次交错，结构复杂，有明显的装饰味，因此独具艺术魅力。

7、现代壁画

最具影响力的立体派画家毕加索，创造了惊人的艺术，其壁画形象也具有代表性。