

第一章

壁画概述

学习要点及目标

- 了解中外壁画的起源。
- 理解壁画的概念和意义。
- 掌握壁画的种类和功能。

本章微课视频

第一节 壁画的起源及发展

人类早期的艺术活动是从古代洞穴岩画开始的，如我国的贺兰山岩画、法国的拉斯科洞窟壁画等。

一、壁画的起源

根据相关考古资料显示，在欧洲、亚洲、大洋洲、非洲都有壁画的存在，其中最早的壁画可以追溯到史前时期，距今约有2万余年。现存史前遗迹大致可分为洞窟壁画和摩崖壁画两种。

这些壁画是先人留下的宝贵财富，值得我们去深入细致地探究。现存的欧洲洞窟壁画遗迹主要集中分布在法国和西班牙，其中以西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画和法国拉斯科洞窟壁画最具有代表性。根据记载，第一个发现旧石器时代洞窟壁画的是一位小女孩，小女孩跟随她的父亲来到阿尔塔米拉洞窟玩耍，偶然间在一个低矮的洞窟里发现了一些图案，内容主要是猎人和动物们的形象，较多的是野牛（见图1.1）、马、羊、驯鹿、鱼和鸟，散布在洞窟各处。同样巧的是，法国拉斯科洞窟壁画也是由小孩子发现的。1940年，法国西南部道尔多尼州乡村的四个儿童带着狗在追捉野兔。突然狗和野兔都不见了，孩子们这才发现野兔和狗都跑进了一个山洞，他们进入洞里，发现了一个原始人庞大的“画廊”（见图1.2）。这就是与阿尔塔米拉洞窟壁画齐名的法国拉斯科洞窟壁画，它被誉为“史前的卢浮宫”。

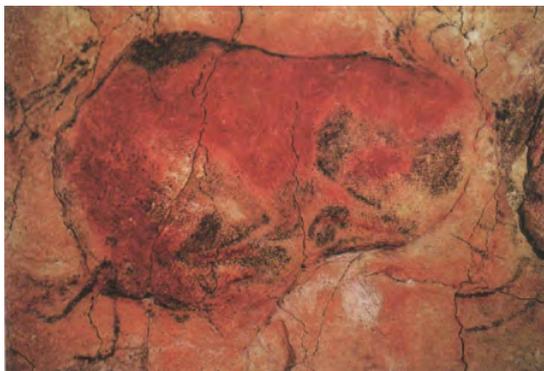

图1.1 西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画中的野牛形象

图1.2 法国拉斯科洞窟内景

二、壁画的发展

壁画作为人类最早的绘画形式之一，在记录人类社会进步和引导审美、美化生活方面发挥了重要作用。

（一）中国壁画的发展

中国是具有璀璨历史的壁画大国，为世界壁画艺术研究提供了丰富的遗迹资料。早在新

石器时期就出现了摩崖壁画，除了摩崖壁画外还有很多质朴、生动的岩画，如内蒙古阴山岩画（见图1.3）、云南沧源岩画（见图1.4）等。随着时代的不断发展，壁画逐渐从岩壁转移到了庙宇、宫殿、庭苑、石窟、陵墓等建筑物中。

图1.3 内蒙古阴山岩画

图1.4 云南沧源岩画

1. 秦汉时期

秦朝时，被誉为“天下第一宫”的阿房宫，其壁画、壁饰数不胜数。从秦宫的壁画残迹中可以看出有亭台、楼阁、人物、车马及树木等，风格雄健威武，运笔流畅，平涂设色，色料均使用矿物质材料，能够保持很长时间。

汉代厚葬之风盛行，厚葬也促进了壁画的发展。汉代壁画多以画像砖（见图1.5）、画像石（见图1.6）和瓦当的形式出现，题材广阔、数量多且内容丰富，主要用于宫殿、祠堂、墓室和房屋等建筑。汉代壁画一般分为“石刻”和“绘制”两种形式，石刻壁画主要是将选好的上等石料打磨好，然后仔细落稿，再认真雕琢；绘制壁画主要是先用墨线勾画出壁画形象轮廓，再用朱、青、黄等明朗的色泽点缀其中。

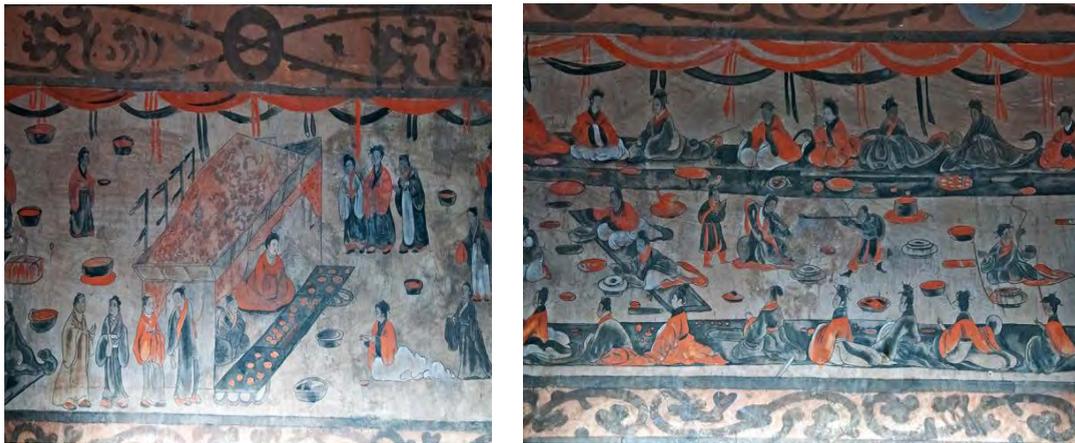

图1.5 制盐画像砖——模印砖雕

图1.6 武梁祠画像石——前石室正面局部

汉代的壁画内容较为丰富，常见有三种题材：一是以通俗易懂的壁画，阐述教育意义、明辨是非或鉴善劝恶。二是以墓主人生前的日常生活、财富和官阶为主要内容，比如墓主人的出行车驾和楼阁、宴会等。例如，打虎亭汉墓壁画《宴饮百戏图》（见图1.7），这是一幅长度为7.3米、高度为0.7米的巨幅壁画，它生动且逼真地描绘了汉代贵族与众多宾客宴饮并观看舞乐、杂技表演的盛大场景。三是汉朝时期佛教传入中国，加上道教开始兴起，宗教的发展让壁画艺术又有了新的面貌，出现很多表现宗教文化题材的壁画，如汉代时期的东西南北四神、神话故事、飞龙凤凰、日月星辰、山川草木等大量出现在汉代壁画中。

(a)

(b)

图1.7 《宴饮百戏图》（局部）

2. 魏晋、南北朝时期

魏晋、南北朝时期的壁画大都出自民间画工之手，风格基本上沿袭了东汉晚期的画风。壁画整体内容和日常生活紧密相连，简朴写实，有宴饮、车马出行、楼阁、农耕、乐舞、狩猎等。从北魏开始，大规模的凿窟建洞逐渐兴起，加上佛教的传入，促进了石窟寺的开凿和兴盛。石窟寺中除了大量的石雕佛像、泥塑佛像以外，就是遍布各个角落的壁画。随着佛教寺院数量的不断增加，壁画艺术也得到了蓬勃的发展。

3. 隋唐时期

隋唐时期经济出现了一段较长时间的稳定繁荣，文化也随之昌盛，佛教更是被推崇。描绘佛经内容或佛传故事的图画越来越多，将佛经中的故事用图画表现出来，又称为“经变”“变相”“佛经变相”，如图1.8和图1.9所示。供养人的画像也是唐代壁画的重要内容之一。供养人是指为开凿石窟、制作佛像、绘制壁画提供资金、物品或劳力的人。唐朝时期，大部分供养人的画像被绘在壁画的下方，也有在经变画中聆听说法的供养人。唐代是石窟壁画的高峰期，莫高窟、榆林窟以及山西许多唐墓的壁画遗存，都显示出中国古代壁画的风貌与艺术高度。

4. 两宋时期

宋代（含北宋和南宋），壁画步入了一个非常重要的历史时期，画风分裂成两种，一种

是以宫廷风格为主的“院体画”，一种是文人雅士推崇的“文人画”。这个时期寺观中也出现了艺术水平较高的壁画作品，其风格多继承唐代遗风，在其之上又有了进一步创新。寺观壁画是中国传统壁画的一个主要类型，主要绘制于道观和佛教寺庙的墙壁上，内容有佛道造像、传说故事、宋代社会风貌，以及耕作、织布等场景。例如，山西省高平市舍利山南麓的开化寺保存的宋代寺观壁画（见图1.10），河北定州净众院塔基地宫壁画（见图1.11）。

图1.8 《观音就难、现身说法图》

图1.9 《观无量寿经变之说法会》

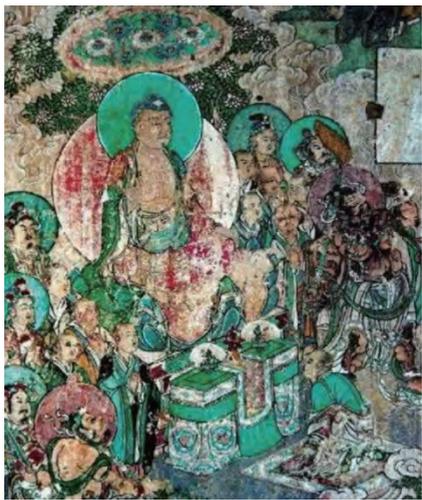

图1.10 《说法图》

图1.11 《涅槃变图》

5. 辽、夏、金时期

辽代，因受汉族的影响，统治者十分重视绘画艺术。壁画内容多以佛、菩萨、四大天王、供养天女等为主，朴实大方。辽代契丹贵族墓流行的主要题材大致有：表现游牧生活的题材，以四时风光为主的题材，宴饮内容、契丹人的狩猎场景等。例如，河北省张家口市宣化区河子乡下八里村发现的辽代张世卿墓壁画（见图1.12）。墓中满饰彩绘壁画，内容丰富，人物众多，壁画内容包括星象图、墓主人出行图、茶道图、散乐图等。西夏时期，壁画

主要绘制在佛教石窟中，集中在瓜州榆林窟和甘肃境内的敦煌莫高窟。壁画以药师佛、千佛、十六罗汉、供养人像、说法图、西方净土变等为主要内容。例如，甘肃敦煌莫高窟第409窟的西夏王妃供养图（见图1.13）和安西榆林第3窟的普贤变（见图1.14）。金代的壁画主要继承了宋代风格，并在其基础上继续发展。金代寺院，几经兵戈，多数废毁，有的则经改建，已非本面，至今壁画遗迹不多。由于金代的戏剧成就较高，所以以杂剧、伎乐为主的壁画题材比较普遍。

图1.12 张世卿墓壁画（局部）

图1.13 《西夏王妃供养图》（局部）

图1.14 《普贤变图》局部

辽、夏、金时期的寺庙壁画的作者多为一些优秀的民间画工，所作壁画的题材内容具有一定的乡土气息，反映了当时社会的一些生活情境和社会现象，如井陘栾庄金墓的捣练图壁画（见图1.15）。

图1.15 《捣练图》（局部）

6. 元朝时期

元朝时期，以山西永乐宫壁画、洪洞县广胜寺壁画最具代表性。其中，永乐宫壁画（见图1.16）是我国绘画史上的重要杰作，整幅壁画高度为4.26米，绘有各式人物289个，气势宏大。永乐宫壁画也被称为用线的集大成之作，具有极强的艺术感染力。除了寺观壁画以外，还有墓室壁画，元代墓室壁画主要分为“汉人墓”和“蒙古人墓”，壁画内容大多以生活习俗为主要题材，壁画风格更加雄伟洒脱。

(a)

(b)

图1.16 永乐宫壁画（局部）

7. 明朝时期

明朝时期，寺观壁画还比较盛行，但是壁画多由民间画工开设的画铺承接，主要为临摹之作，或者画一些戏曲演出及民间故事，适合广大民众欣赏。在一些大型寺院里，也有制作严谨、精美的壁画出现。例如，坐落在河北省石家庄市的毗卢寺，至今还保留着明代精美的壁画（见图1.17）；位于北京的法海寺壁画（见图1.18）是至今保存最为完整、绘制最精美的壁画作品，其工艺性达到了历代的最高点。

(a) 北斗七星

(b) 南斗六星

(c) 十一大曜等众

图1.17 毗卢寺壁画

(a)

(b)

图1.18 法海寺壁画（局部）

8. 清朝时期

清朝时期，壁画艺术在于继承，而少有发展，但其存在范围之广、工料之多样化却是前代很难相比的。由于清代比较重视建筑物的装饰，因此庙观、宗祠、戏台，以及会馆的墙壁上都绘有大量的壁画作为装饰，壁画的主要题材多以戏曲故事和民间传说为主。例如，太原晋祠关帝庙壁画（见图1.19），绘制于清代，主要是以关公的生平为题材进行的创作，共有80多幅，五彩描绘，据说是中国最早的连环画。

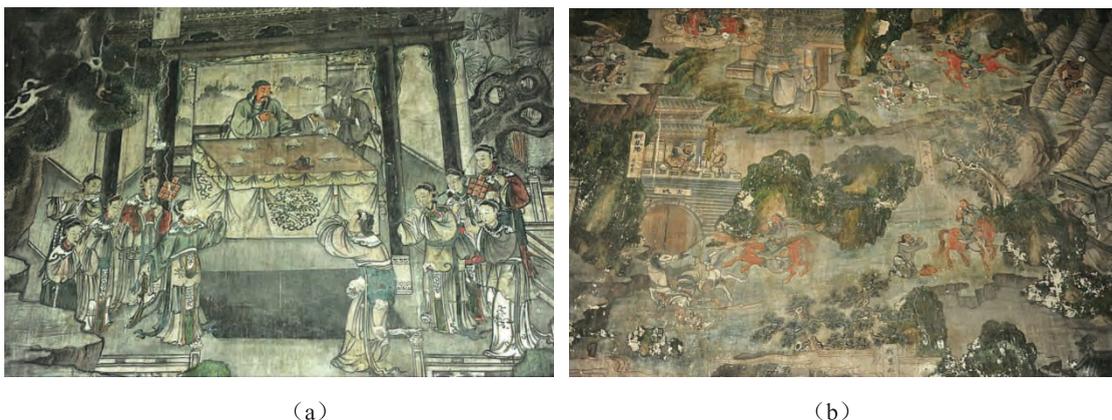

图1.19 太原晋祠关帝庙壁画（局部）

9. 清朝末年至民国时期

清朝末年至民国时期，时局动荡不安，壁画艺术的发展也受到严重的影响，甚至走入没落，但是壁画艺术并没有消失，仍然以各种各样的形式在民间存在着。

10. 新中国成立后

新中国成立后，对已经衰落的壁画艺术重新重视起来，培养了新一代的壁画专业人才。1979年首都国际机场大型壁画群的问世（见图1.20和图1.21），意味着我国新一代壁画艺术的发展踏上了一个新的台阶，具有划时代意义。此外，新材料、新工艺的运用与实践也带来了许多优秀的壁画作品。例如，陶瓷壁画、铜浮雕壁画、磨漆壁画、新型石刻壁画等，使壁画艺术得到了前所未有的发展。

图1.20 首都国际机场壁画《白蛇传》（局部）

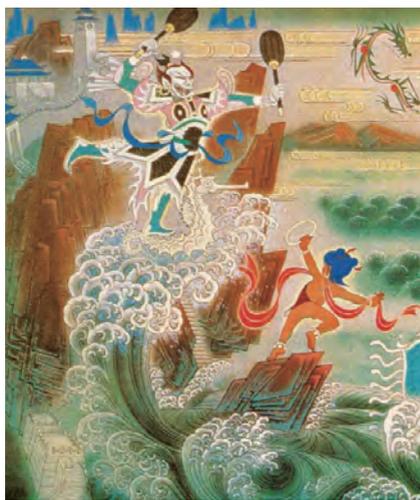

图1.21 首都国际机场壁画《哪吒闹海》（局部）

（二）西方壁画的发展

西方壁画同样历史悠久，尤其是早期的壁画，为人类的艺术发展留下了宝贵的财富。

1. 古埃及时期

在古埃及时期（约公元前3100—前332年，分为古王国时期、中王国时期和新王国时期，也有学者分为早王朝、古王朝、新王朝、晚王国等时期），除了金字塔以外，神庙建筑也是古埃及特有的建筑形式之一。神庙建筑必不可少的就是石柱，石柱的样式和种类很多，在柱身上布满了精美的浮雕。在古埃及，浮雕其实是一种壁刻，它使得壁画得以进一步地发展。古埃及的浮雕（见图1.22）与古埃及壁画（见图1.23），形象生动，人物造型结构严谨，装饰性强。

图1.22 古埃及浮雕

图1.23 古埃及壁画

2. 亚述帝国时代

亚述帝国时代（约公元前2600—前605年，分为古亚述帝国、中亚述帝国、新亚述帝国等时期），雕刻作品数量众多，这一时期的风格集中强调王权的威慑力、神圣性，使得亚述

的浮雕壁画带有明显的纪念碑性质。亚述时期开始使用彩色陶砖装饰墙体，加深了画面的整体华丽感，例如大流士苏撒冬宫外墙的彩陶装饰浮雕《武士》（见图1.24），这是手持长矛的武士行列，色彩鲜艳，运用了沥粉的技巧刻画人物绣袍上的图案。

图1.24 大流士苏撒冬宫外墙装饰浮雕《武士》

3. 公元前20世纪—公元前12世纪

公元前20世纪至公元前12世纪的爱琴文明，是希腊文明的源泉。在考古中，英国学者亚瑟伊文斯以传说为依据在克里特岛挖掘出了迷宫般结构的、庞大而豪华的宫殿——克诺索斯宫。克诺索斯宫因其迷宫般的结构成为克里特岛上几个宫殿中最著名的宫殿，也给我们留下了一些壁画残片。其中，《斗牛》（见图1.25）是一幅残损严重的壁画，画中描绘的是人与牛共舞的有趣场面：左边第一个姑娘手握牛角，正准备跃上牛背，中间深肤色的人正从牛背上向下翻腾，牛尾部的一个姑娘双手平举，平稳落地，三个动作就像现代体操运动中跳鞍马的连续动作，三人有着美丽的发辫、优美的体形动态和简单的运动装束，而那头巨大的正低头奔跑的公牛则被绘满黄色花纹，整个画面干净利落，形象生动自然。

4. 古希腊和古罗马艺术

在艺术史上，古希腊和古罗马艺术奠定了西方艺术的基础。希腊人热爱建筑，特别是神庙这样的建筑，他们借用数学、几何的严谨和雕塑、绘画的优美来追求建筑艺术的至高完美境界。例如，公元前447年在雅典建造的巴底农神庙，是平顶、长方形、四周环绕柱廊的大理石建筑，建在连续的三层阶梯平台上。神庙的雕刻有三个部分：第一部分是三角楣浮雕，内容是雅典娜的诞生和雅典娜与波赛冬争做雅典保护神的故事；第二部分是柱顶间、山墙下的排挡间饰，内容是众神之战和百人之战，此部分损毁严重；最重要的是第三部分，雕刻在圣殿外墙檐壁上方的浮雕，它的位置奇特，人们很难观察到这些精美的浮雕。浮雕的主题是雅典娜女神节上的盛大游行队伍。公元前3世纪，希腊人大量地把经过加工的石块用灰泥黏接拼镶在可冲刷和需要防水的地方，如道路、喷泉、澡堂、神殿的地面和墙面上。为了更丰富、更美观，他们运用了许多不同种类、质感和颜色的材料，如石块、玻璃、金属、陶瓷等，在加工工艺上也越来越细致。

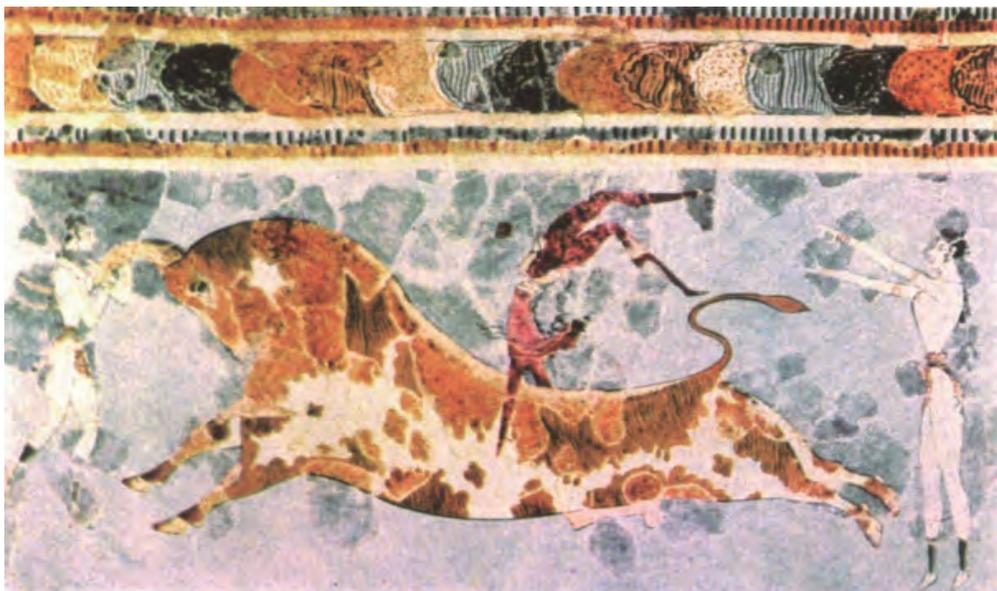

图1.25 希腊克里特岛上的克诺索斯宫壁画《斗牛》

5.6世纪—14世纪

6世纪到14世纪，西方壁画及装饰艺术通过宗教建筑的推动而得到空前的发展。中世纪的拜占庭式、罗马式和哥特式教堂壁画艺术，以及马赛克和彩色玻璃镶嵌工艺、挂毯工艺等，创造了辉煌的西方宗教壁画艺术。例如，罗马式教堂的圆拱花玻璃窗《基督升天》，如图1.26所示。

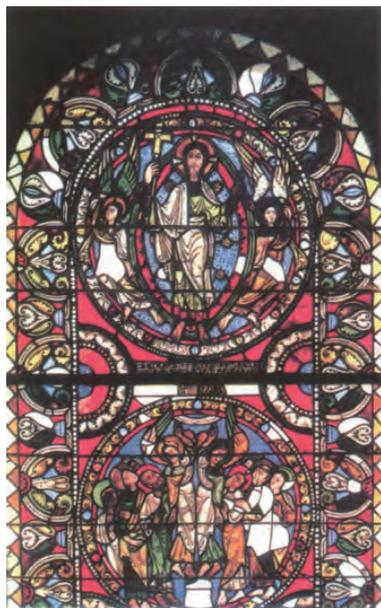

图1.26 《基督升天》花玻璃窗

6.15世纪—17世纪

15世纪的欧洲，壁画艺术更倾向于世俗性与绘画性，如拉斐尔的《雅典学院》（见图1.27）。拉斐尔的艺术被后世称为“古典主义”，不仅启发了巴洛克风格，也对17世纪法国的古典学派产生深远影响。17世纪的画家进一步加强了画面空间的纵深度——运用奇妙的光线创造天国的美景，使壁画艺术的绘画技法达到更加丰富、绚丽的地步，从而同当时的建筑、工艺等领域的艺术风格一起被称为“巴洛克”艺术，如图1.28所示。

7.18世纪

18世纪，洛可可艺术开始兴起，这是产生于法国、遍及欧洲的一种艺术形式或艺术风格，盛行于路易十五统治时期，因而又称作“路易十五式”，该艺术形式具有轻快、风雅、精致、细腻、繁复等特点。洛可可艺术风格被广泛应用在建筑、装潢、绘画、雕塑等艺术领域。例如，法国画家让·安东尼·华多（Jean-Antoine Watteau）绘制的《舟发西苔岛》（见图1.29），画中题材是取自当时的一个歌剧，描写一群贵族男女，幻想有一个无忧无虑的爱

情乐园；德国费斯堡的天顶壁画《圣母与握金翅雀的圣婴》（见图1.30）充分体现了洛可可艺术的优雅。

图1.27 拉斐尔的《雅典学院》

图1.28 “巴洛克”艺术

图1.29 《舟发西苔岛》

图1.30 《圣母与握金翅雀的圣婴》

8.19世纪-20世纪

进入19世纪，人类社会的发展使艺术逐渐弱化了为宗教服务和为帝王御用的职能，艺术开始走出了教堂与宫廷，壁画艺术也逐渐走向综合发展的阶段。西方的建筑家、艺术家们开始探索壁画艺术在现代生活环境中的地位，他们脱离陈腐的绘画模式，积极探索符合时代的形式语言，使壁画创作朝着风格化和装饰化的方向发展。进入20世纪以后，现代主义、立体主义、表现主义、抽象表现派、达达主义、野兽派、新艺术运动、包豪斯派、装饰艺术运动、波普艺术、未来主义、超现实主义、极简主义、后现代主义等艺术流派兴起，使壁画艺术的风格异彩纷呈，以马蒂斯（作品见图1.31和图1.32）、毕加索（作品见图1.33和图1.34）、马克·夏加尔（作品见图1.35和图1.36）、米罗、克利等为代表的艺术大师们给壁画艺术创作带来了勃勃生机。

图1.31 《红色的和谐》（作者：马蒂斯）

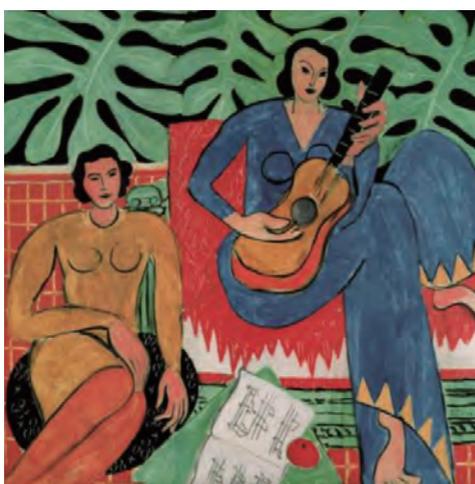

图1.32 马蒂斯的作品

图1.33 《捕鱼》（作者：毕加索）

图1.34 《海鸥》（作者：毕加索）

图1.35 《我与村庄》（作者：马克·夏加尔）

图1.36 马克·夏加尔给巴黎歌剧院画的天顶画

第二节 壁画的分类及功能

壁画是最原始的绘画形式，带有明显的墙壁特征。壁画主要以手绘的方式直接在壁面上完成，包括湿壁画、重彩壁画、蛋彩画、蜡画、油画、丙烯画、壁雕、壁刻、陶瓷壁画、漆画等。

一、按照时间分类

按照时间分类，壁画可以分为古代壁画和现代壁画。

古代壁画和现代壁画在功能上有本质的不同：古代壁画主要服务于宗教、统治阶级，用于宣扬教义，大多绘制于洞窟和寺院之中；而现代壁画作为公共艺术的重要组成部分，是为公共环境或公共空间注入理念、情感和美感的综合性艺术，所以公共性是现代壁画的显著特征。

1. 古代壁画

中国古代壁画按照建筑物类型和用途可分为四种：第一种是石窟壁画，如新疆克孜尔石窟、敦煌石窟中的壁画；第二种是寺观壁画，如山西芮城永乐宫壁画；第三种是墓室壁画，如唐代永泰公主墓中的壁画；第四种是殿堂壁画，只有文献记载，如今已不得见。

西方古代壁画主要分为岩画、墓室壁画、神庙壁画、石窟壁画、教堂壁画、宫殿壁画等。

2. 现代壁画

现代壁画包括以下四种。

(1) 手工画。手工画是指通过纯手工的绘画形式，直接画在某种材料上，画完之后将其直接张贴在墙上的画。这种手工画所用的材料分为高档类（有丝绸、金箔等）和普通类（有宣纸、素描纸张等）两种。

(2) 墙贴画。墙贴画是指通过电脑作图，再由机器用不同颜色的墨水喷画，组合成图案贴在墙面上的形式。它是现代工业的一种体现，通过机器生产，提高了生产效率。

(3) 手绘画。手绘画是画工直接将图案描绘在墙上的画，最具代表性的就是现代的墙绘和墙上涂鸦，他们的做法和前两者有点相似，但是手绘画的载体是墙面，没有通过其他的材料介质。手绘画也是现代建筑墙面装饰的首选之一，尤其在餐厅和饭店里，经常能看到墙绘的身影。

(4) 装饰画。装饰画是指通过绘制或者印刷出画心，然后用木条或者木板绷起，或者直接在木板上作画，而后直接挂在墙上的画。

二、按照壁画技法分类

按照壁画技法分类，可分为绘画型和绘画工艺型。

1. 绘画型

绘画型是指以绘画手段（尤其是手绘方法）直接在壁面上完成作品。绘画型又可做如下分类。

(1) 干壁画：在经过粗泥、细泥、石灰浆处理后的干燥墙面上绘制。

(2) 湿壁画：基底半干时，以清石灰水调和颜料绘制，须一次完成，难度较大。

(3) 重彩壁画：以矿物颜料为主，调和动物胶或植物胶绘制在墙面或洞窟中的壁画，颜色可长久保存，不易变色。

(4) 蛋彩画：以蛋黄或蛋清为主要调和剂的水溶颜料，在干燥壁面上作画，不透明、易干、有坚硬感。

(5) 蜡画：先将蜡与颜料混合并画在木板或石质上，再加热处理。

(6) 油画：画于亚麻布或木板上的一种壁画形式。

(7) 丙烯画：主要是以丙烯酸为主要调和剂来作画，它的特点是快干、无光泽，是现代壁画常用的方法之一。

以上画法有时混用，或与工艺制作、浮雕结合。

2. 绘画工艺型

绘画工艺型主要是以不同工艺、不同的材料来完成最后效果的壁画。传统的工艺类壁画包括彩色玻璃镶嵌画（见图1.37）、湿壁画（见图1.38）、重彩壁画、陶瓷浮雕壁画（见图1.39）、马赛克镶嵌壁画（见图1.40）、漆画（见图1.41）、高温釉下彩陶板壁画、低温釉上和釉中彩瓷板壁画等。随着社会的不断发展，新材料及新工艺的不断产生，为壁画的工艺形式和制作手段提供了更加多样的选择。现代壁画主要包括珐琅彩掐丝镶嵌壁画、玻璃喷砂壁画、金属工艺壁画（见图1.42）、木材壁画（见图1.43）、石材浮雕壁画（见图1.44）、丙烯壁画（见图1.45）、印染壁画、蜡染壁画、人造彩石镶嵌壁画等。

图1.37 彩色玻璃镶嵌画

图1.38 贡扎加宫天顶画——湿壁画

(a)

(b)

图1.39 陶瓷浮雕壁画《九龙壁》（局部）

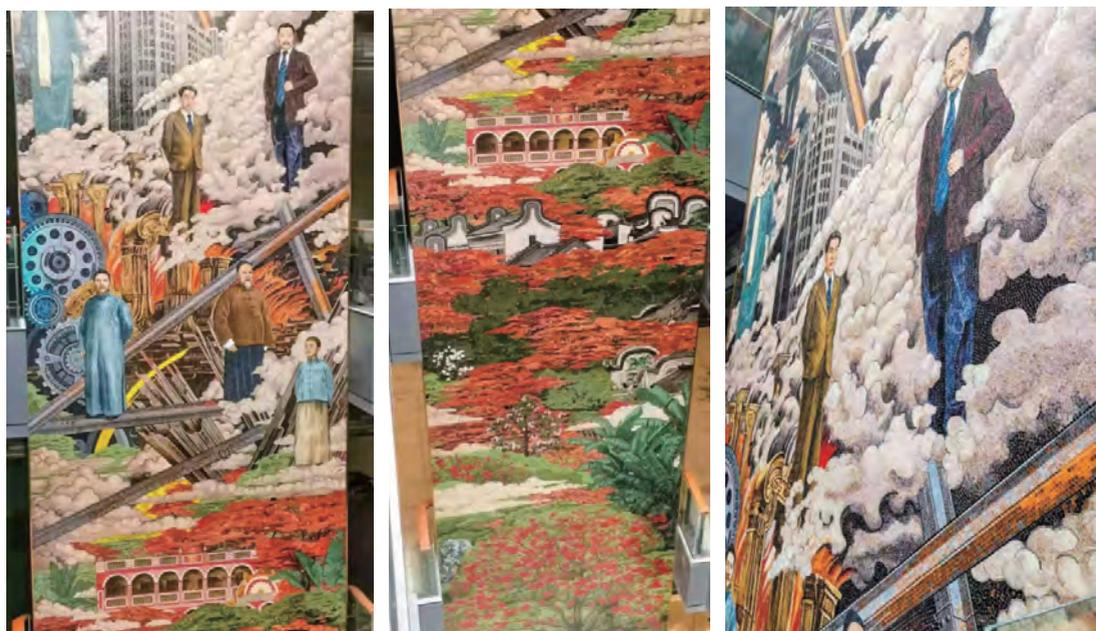

图1.40 马赛克镶嵌壁画《香山星座》(局部)

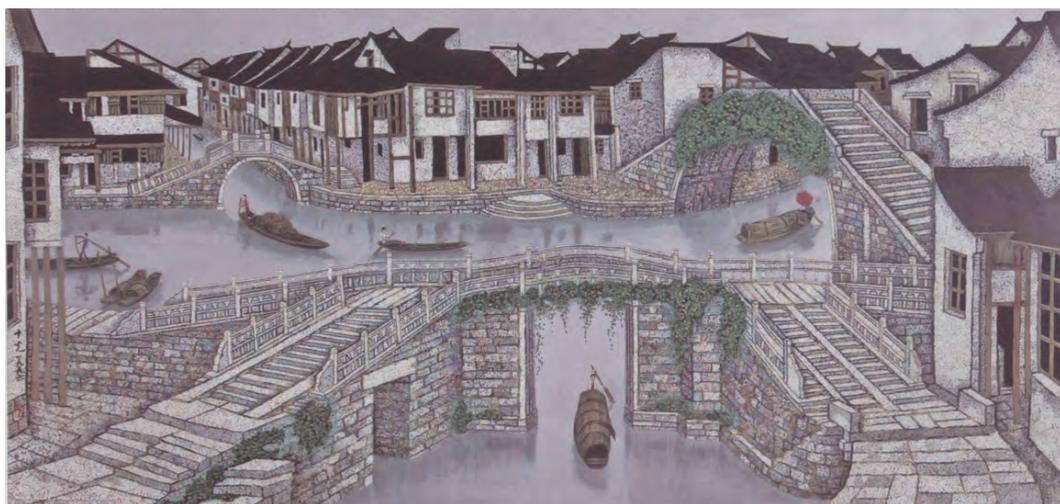

图1.41 漆画《江南春色》

图1.42 金属工艺壁画

图1.43 木材壁画

图1.44 石材浮雕壁画

图1.45 丙烯壁画

三、壁画的功能

壁画的功能体现在特定的建筑空间或环境中，并服从于建筑空间或环境的使用功能。壁画设计能对建筑空间起到特有的点缀和装饰作用，活跃并丰富了空间环境的艺术气氛。另外还可以使空间敞开、闭合、延伸或扩大，弥补建筑的缺憾，使建筑设计更加完善，使人们产生稳定、庄严、舒适、热闹、安静、愉悦、温暖或凉爽等心理感觉，甚至还具有流动空间导向、强化建筑空间使用的功能，从视觉到心理给公众提供精神享受。

壁画的功能主要有以下几点。

1. 纪念性

纪念性壁画主要是以纪念某一历史事件或杰出人物、某种成就或目标等作为壁画主题。纪念性壁画大多是以历史题材、人物形象为主体，故事情节作为辅助与铺垫，宣传业绩、纪念名人、引导大众积极健康地追求高尚，弘扬时代精神，进行宣传教育为目的。纪念性壁画的表现形式有三种：第一种以自然景观环境为依托；第二种独立于建筑之外甚至自成一体；第三种以建筑景观环境为依托，从属于建筑类型、空间、结构，服从整栋建筑功能，如英雄陵园、纪念堂、公共场所的“文化墙”壁画、历史题材的全景壁画、纪念碑式壁画等均属于此类。图1.46为雕塑家滑田友创作的《五四运动》壁画。

图1.46 《五四运动》（作者：滑田友）

2. 宣传性

宣传性壁画是对某种共同的观念或共同关注的事物进行叙述。这类壁画往往负有完成某种具体任务的使命，具有突出主题、信息量大和感召力强的特点，是向社会公众宣传某种思想的重要媒介，具有一定的社会功能，如图1.47所示。

图1.47 浙江省平阳县麻步镇的民居外立面上关于垃圾分类的壁画彩绘

点评：浙江省平阳县麻步镇的民居外立面上关于垃圾分类的壁画彩绘，使一面面外墙成为了“垃圾分类”宣传的亮丽景色。这种彩绘墙生动形象，使每个居民都能更直观地了解“垃圾分类”的优点，从而带动整个镇区的“垃圾分类”。同时，彩绘墙也让单调的墙体有了新的图案和色彩，而且还普及了垃圾分类知识，绘出了文明新风尚。

3. 装饰性

装饰性壁画是将装饰功能置于首位，对特定建筑、空间进行美化、点缀，衬托主题，使之与周围环境相呼应；强调形式感和装饰性，注重美术语言的应用，较少受到情节和内容的约束，表现形式上更为自由。装饰性壁画在构成形式上具有一定的抽象性，它能从协调建筑环境的角度，对空间环境进行美化与装饰，同时达到醒目和区别环境的目的，又具有一定的使用功能。例如，中国古建筑中设置的影壁墙，一般是把它修建在大门的入口处，作为建筑物的屏障，或设在大门的对面，把人流引向门厅。它起着内外空间过渡的作用，同时也是整个空间序列的开始。

4. 弥补性

弥补性壁画是根据某种需要和体验去掩饰和消除墙面所造成的单调乏味，扩展空间和比例，协调新旧建筑之间的关系，通过有意识的设计来达到空间环境的优化，使不如意的原条件发生转换和得到优性调节。

5. 标记性

标记性壁画是指运用绘画的手法对特定的空间环境进行提示、标记和强化，并赋予它某种主题，作为空间环境中的诱导、指引标记，提供相关的信息，使壁画在某种程度上担负起

一定的定位功能。例如，可以利用天花板、墙面，以及地面的壁画，强化识别功能和意识功能，指引人们更好地去识别空间区域和方向。

6. 视觉性

视觉性壁画是指使用较简洁的视觉语言进行表现，追求形式，协调视野，为人们提供美的享受，创造富有吸引力的视觉形式。

7. 娱乐性

娱乐性壁画立足于调节生活节奏，唤起人们的注意和兴趣，合理地考虑到各种特点，创造神奇、有趣和富有幽默感的环境，供人们欣赏。

作品欣赏

如图1.48和图1.49所示的两幅作品都是以视觉性为主进行的创作。其中，图1.48所示作品把生活在海洋中的生物巧妙地安排在云层之中，与天空中的飞鸽、纸飞机一起在云端翱翔，用色简洁细腻。

图1.49所示作品把日常生活中的猫咪、气球、街巷和门店等通过巧妙的设计安排在一个画面空间里，整个画面色彩柔和、轻快。画面中的街巷设计有一定的纵深感，远处的猫咪被气球带到了半空中，右边建筑的窗户中有小动物们探出头好奇地看向街巷中的小男孩，房檐上还有两只巨型猫咪，整幅画面仿佛是一个童话动物世界，给观赏者带来视觉上的享受。

图1.48 学生作品（作者：吕树岩）

图1.49 学生作品（作者：翟珊珊）

如图1.50和图1.51所示的两幅作品都是以视觉性为主进行的创作。其中，图1.50所示作品描绘了一个梦幻般的森林场景，通过夸张的手法把植物、花卉放大。画面中虚实结合，远处

的人物拿着画笔和调色盘在进行绘画；画面中轴线上的人物手里拿着调色盘和颜料桶从桥上走过，仿佛要穿过桥梁去进行“森林绘画”；近处的人物在悠然地吹奏着笛子，左边的青蛙陶醉地在一个硕大的紫色蘑菇上聆听优美的笛声，整个画面充满了奇幻的色彩，仿佛是一场视觉盛宴。

图1.51所示作品描绘了一个奇妙的海底世界，鱼儿和水母游向一扇半开的大门，仿佛要进入一个海底世界的宫殿。大门里有美丽的建筑支柱、阶梯和海底植物，还有盘旋上升的水柱，门里和门外的色调形成了鲜明对比，带给观赏者一定的想象空间。

图1.50 学生作品（作者：张怡康）

图1.51 学生作品（作者：王茹）

知识链接

拉斯科洞窟壁画

法国拉斯科洞窟壁画被人们称作“原始人庞大的画廊”（见图1.52），也被誉为“史前的卢浮宫”。其中，一个外形不规则的圆厅最为壮观，圆厅洞顶画有65头大型动物形象，有2~3米长的野马、野牛、鹿；有4头巨大的公牛，最长的有5米以上，真是惊世杰作。

在拉斯科洞窟中的一个井状坑底部一块突出的岩石上，画着一个人类狩猎的场景（见图1.53）。图中的人物很值得注意，其形象被图案化了，长着鸟头或是戴着鸟冠，双手各生长着四个指头，脚下还残留着折断的矛棒，和野牛组合在一起，似乎受了伤的样子。我们从壁画中可以看到戴着鸟冠的变形人可能已经死去，它让我们思绪一下子飞跃到那个为生存而挣扎的时代。有人认为图中人物是伪装成动物的猎人，目的是狩猎时接近猎物，也有人认为是巫师为祈求狩猎的丰收而施行的巫术。学者们认为该画可能是在表现某种观念，或者有某种纪念性目的。

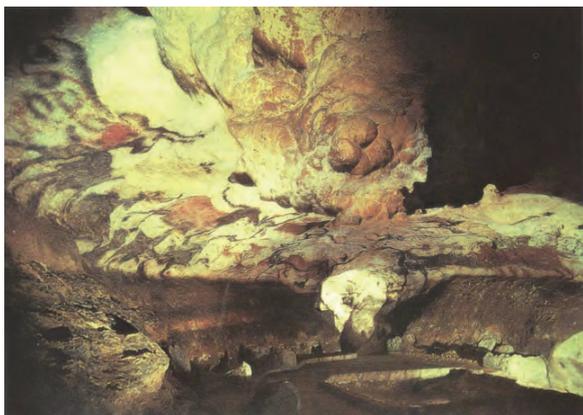

图1.52 拉斯科洞窟内景

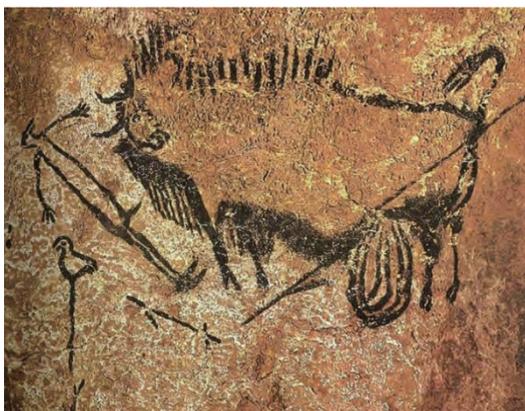

图1.53 人类狩猎的场景

专题研究

永乐宫壁画的线描

永乐宫壁画是元代壁画的经典代表，是我国古代道教壁画发展到最高水平的范例。壁画有画圣吴道子之风韵，其衣纹多采用铁线描的技法，用笔有力度，劲健而流畅。壁画中人物衣带飞舞飘逸，充分发挥了线条的高度表现力。其中，人物服饰的造型、装饰均秉承了唐宋两代的风格特征，色彩丰富，采用重彩勾填；人物服饰的绘制多用描金，庄重肃穆，气势磅礴；人物造型饱满生动，在冠戴、衣襟、熏炉等处采用沥粉贴金技术来突出人物的衣袖图案、璎珞饰物和花钿，如图1.54所示。

(a)

图1.54 永乐宫壁画

(b)

(c)

图1.54 永乐宫壁画（续）

课堂实训及示例

1. 临摹永乐宫壁画局部。
2. 掌握沥粉贴金、重彩设色的表现技法。

图1.55所示作品中的人物为永乐宫壁画中的水星，勾线上色后进行整体的打磨做旧，色调清雅统一，线条流畅，配饰部分采用沥粉贴金的技法，并用高温加热铜箔使其氧化变色，达到华丽且特殊的肌理效果，是一幅优秀的临摹作品。

图1.56所示作品是对永乐宫壁画中的灵芝玉女的临摹作品，色调华丽厚重，以青、黄色为主，用重彩勾填的表现手法再现了永乐宫壁画的内容。

图1.57所示作品是临摹永乐宫壁画中的西王母形象，作品截取了壁画中最精华的部分，做旧的背景很好地衬托出了头冠、头饰和衣领上华丽的金饰，同样采用沥粉贴金的技法，很好地表现出了人物的雍容华贵。

图1.58所示作品临摹的是执扇玉女，在整体的蓝绿色调中，凸显了点缀其间的金色的配饰，适当地打磨做旧保证了画面的完整性，线条的勾勒符合永乐宫壁画铁线描的特征。

图1.55 学生作品（作者：蒲瑾婧）

图1.56 学生作品（作者：田思源）

图1.57 学生作品（作者：崔娅婷）

图1.58 学生作品（作者：郭雷）