

不为人知的文化遗产

柴梓宜&王成蹊

AGENDA

- KAP 安排介绍
 - 自我介绍
 - AIM
 - KAP内容
- 中国瓷器探索
- kahoot
- TOPIC 5 选择

我们的共同价值：

将对传统文化的坚持传递给整个社区

共同追忆这些逐渐逝去的文化

领略中国传统文化的美与气魄

延续这份文化基因

在传统文化的根基上再创造

KAP 内 容 介 绍

中国瓷器

瓷器制作

黄金提取

海报制作

中国传统神话

神话创作

中国传统壁画

壁画绘制

自选主题

...

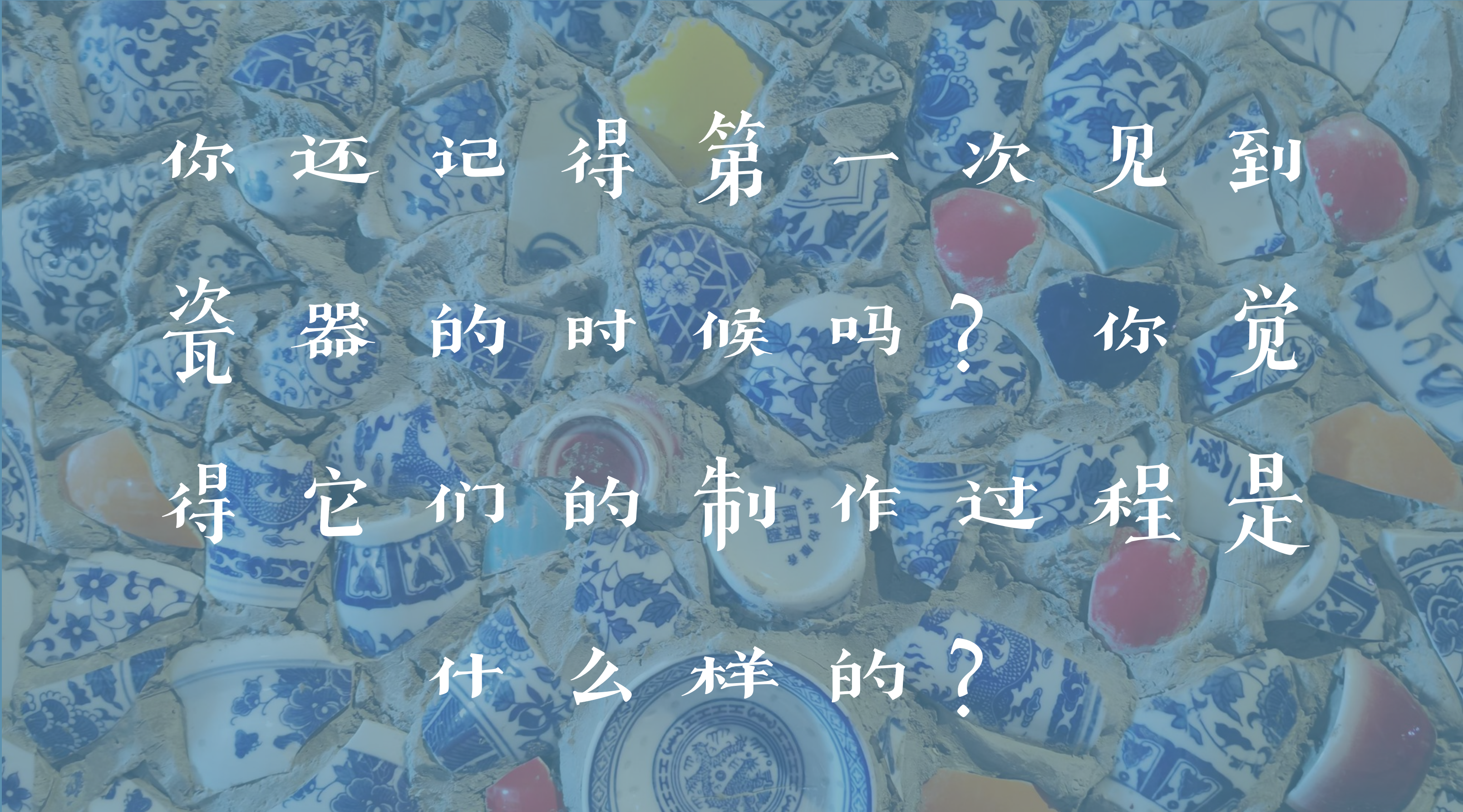
主题展览

主题展览

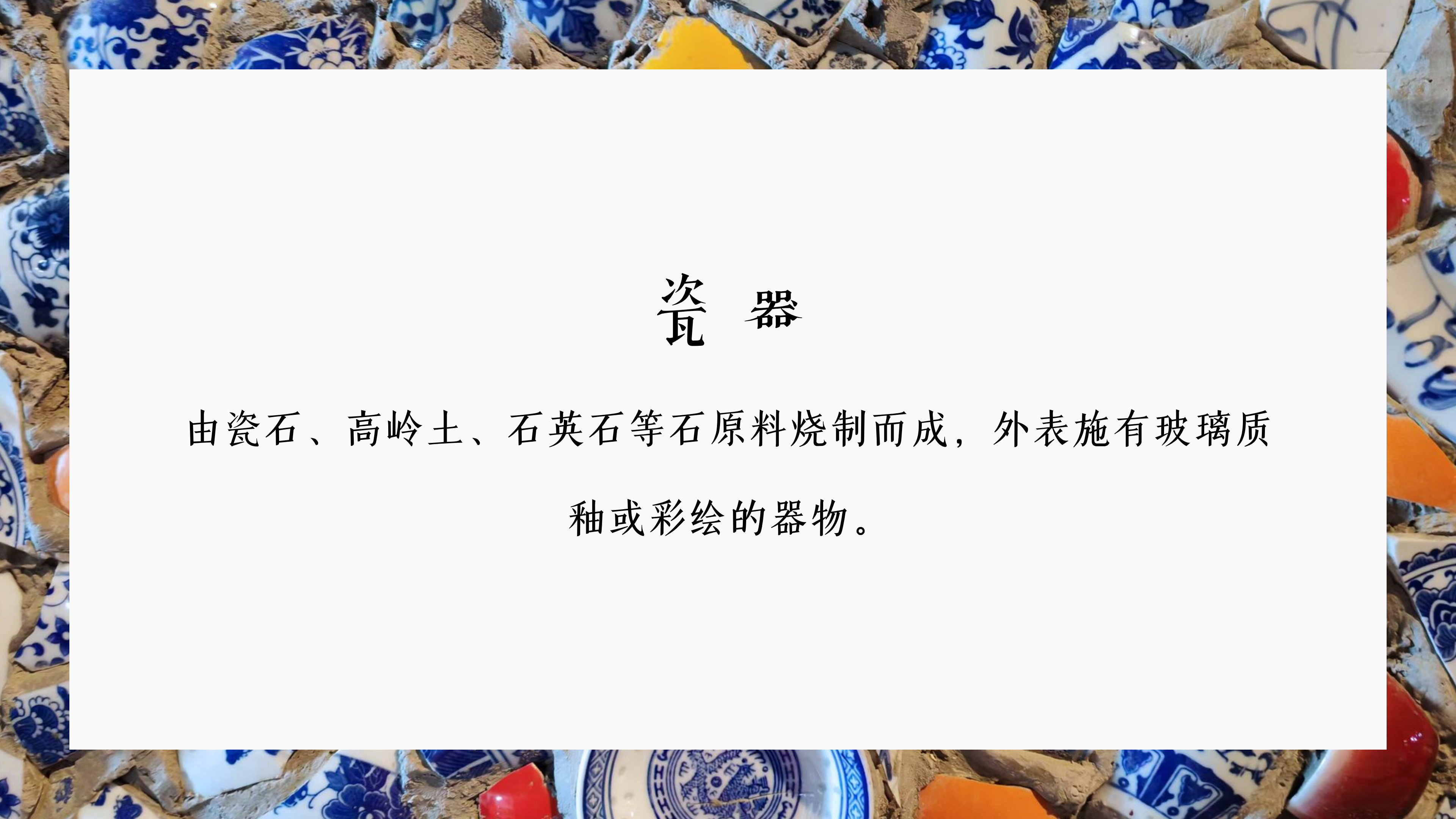
- 收集学生为每个主题所创作的作品
- 在学期末时，将在走廊里展出你们的作品
- 展览中也会加入具体工艺/文化遗产的相关信息
- 通过这样的展览，我们可以一起把我们所珍视的传统文化遗产展现给整个社区，让更多人关注到这一行动

次瓦器

你还记得第一次见到
瓷器的时候吗？你觉
得它们的制作过程是
什么样的？

瓷器

由瓷石、高岭土、石英石等石原料烧制而成，外表施有玻璃质釉或彩绘的器物。

涵盖话题

概览

用料

装烧

历史

The background image shows a ceramic workshop. In the foreground, several white ceramic bowls with blue floral patterns are stacked on a wooden rack. The bowls are slightly out of focus. In the background, there are more bowls and some wooden structures, creating a sense of a busy workshop. The overall color palette is warm and natural, with browns, whites, and blues.

一、瓷器概览

.....

瓷器的主要产地

中国瓷窑主要分布在中国东部，以景德镇为首，有朔州、淄博、怀仁、泉州等地

产瓷需要具备的地理因素

丰富的矿产资源（包括优质的瓷石、高岭土、釉彩原料）

水系发达，降雨适量

便利的运输网络（水运和陆地）

水流落差大，有山区（方便水力粉碎瓷石）

自然植被茂密，拥有理想的烧窑燃料

人力资源适足

二、制瓷用料

.....

瓷器用料——装饰原料

来自于天然矿石，通过碾碎并掺水便可制成便于绘画的料彩。

料彩分釉上彩和釉下彩，与之对应的原料则分釉上原料和釉下原料。

釉上原料

分着色原料和助熔原料

着色原料的作用在于装饰

助熔原料用于优化烧制过程

常用的着色原料有金、铁、钒、铬、锰、锑、钴和砷。

常用的助熔原料有钾、铅、硼、钙、锌、钠。

特点：富有质感、哑光、易褪色

釉下原料

用于绘制被透明釉覆盖的釉下彩，种类

繁多

青花料：钴矿石

釉里红：铜矿石

特点：质感光滑、易保存、表面反光

瓷器用料——坯用原料

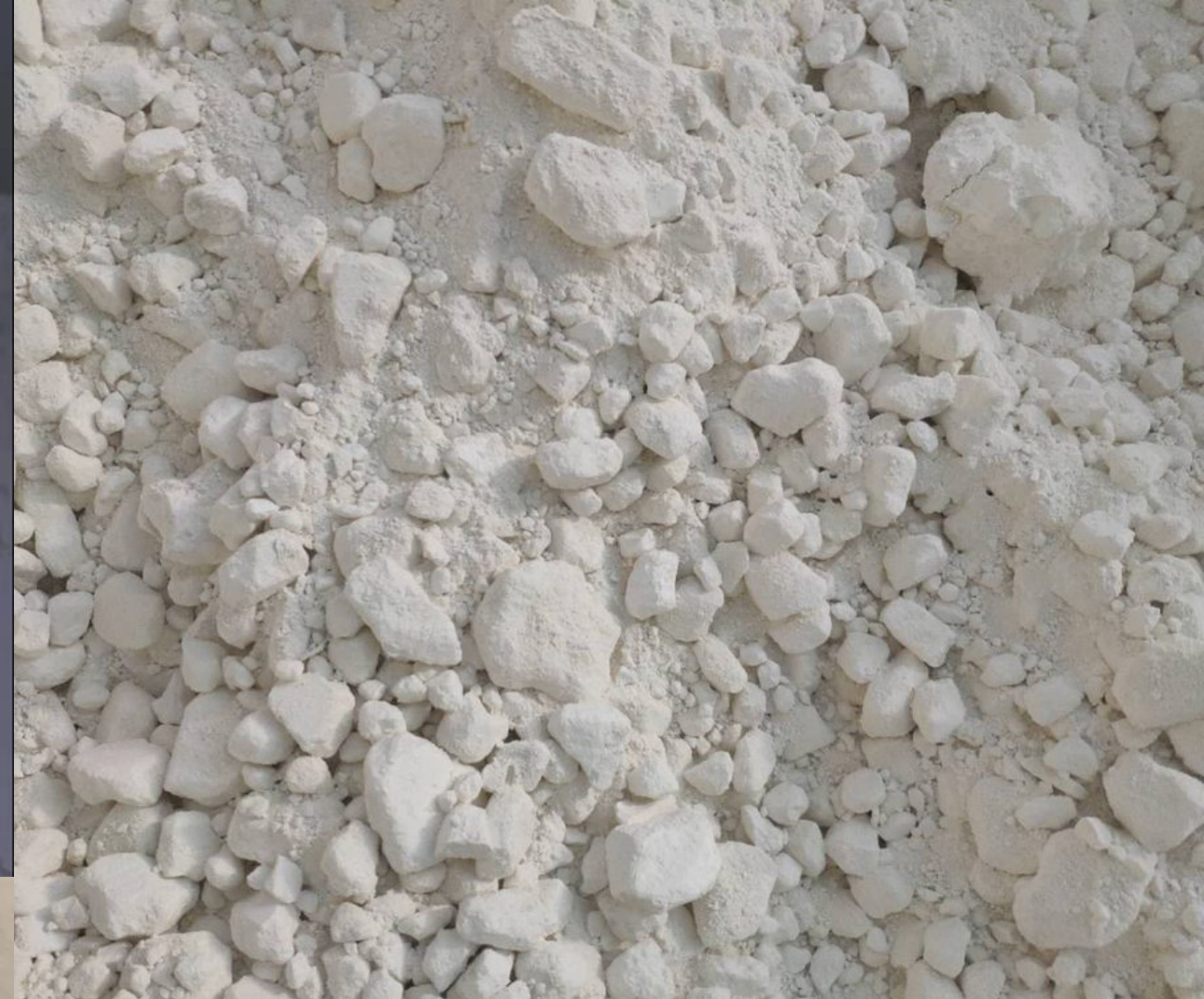
制作瓷坯所需要的山石，制作时，需经过以下14步的加工才可以用于制坯：

烧矿——碎石——舂石——筛料——制浆——制不——运石——淘洗——化不——稠化——陈腐——
铲泥——踩泥——揉泥

制坯时常用石英石与长石，但由于其烧制、粘合等方面性能较差，因此常将其与其他矿物或粘土混合配制成瓷坯。

坯用原料常以额外添加的物质命名，如长石质瓷、绢云母质瓷、骨灰瓷和滑石瓷等。

此外还有一个非常重要的制瓷原料——高岭土。其耐火性、可塑性极强，因此被广泛运用于各瓷器制造业中。

瓷器用料——釉用原料

釉料与坯料所用之物基本相似，其区别主要在于配方比例。坯料中，黏土占比较多，熔剂占比较少。釉料中，黏土占比较少，熔剂占比较多。且釉料中常辅以氧化物，加强最终的烧制效果。

釉用原料的制作中，需用上两样东西：

釉果——配釉用的瓷石土砖

釉灰——用石灰石与凤尾草层叠烧炼数次后经陈腐而做成的传统釉用助熔原料

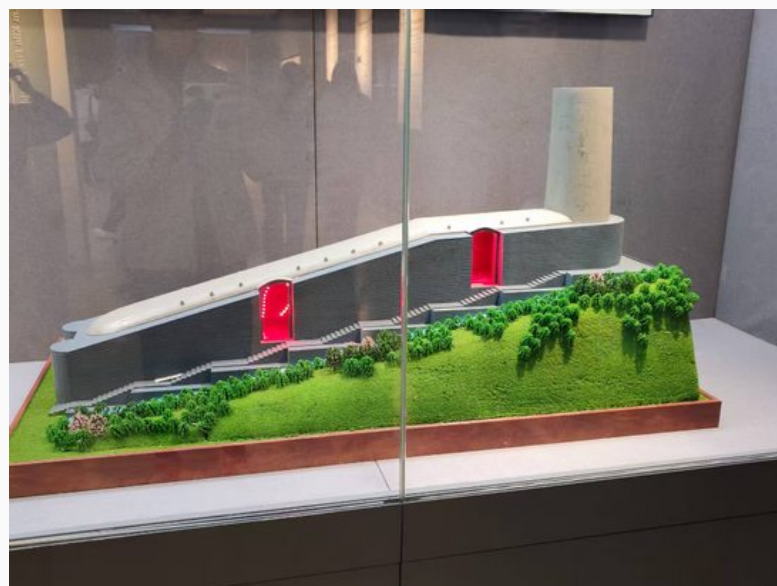
釉果与釉灰相结合，可制成釉

三、瓷器装烧

.....

瓷窑分类

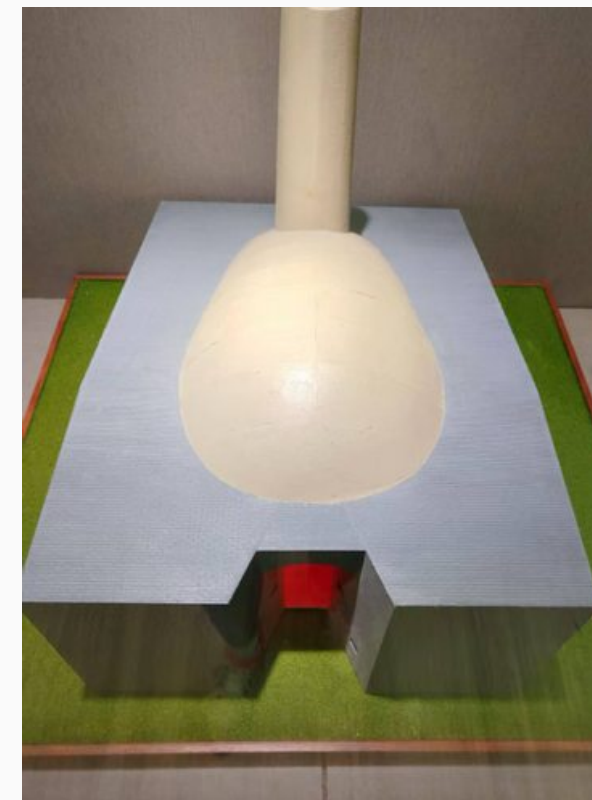
龙窑

葫芦窑

马蹄窑

蛋形窑

装烧窑具

垫饼

支圈

支钉

匣钵

瓷器制作步骤

《天工开物》道：“共计一坯之力，过手七十二，方克成器。其中微细节目，尚不能尽也。”

烧矿—碎石—舂（chōng）石—筛料—制浆—制不（dǔn）—运石—炼灰—配釉—制匣—
接匣底—制模—修范—淘洗—化不—稠化—陈腐—铲泥—踩泥—揉泥—拉坯—印坯—利坯—
合坯—挖足—打板—上浆—拼接—堆雕—镂雕—刻花—捏雕—削坯—接坯—运坯—晒坯—补
水—抟料—做标—起稿—淡描—汾水—荡釉—浇釉—吹釉—沾釉—促釉—清足—挑坯—整匣
—捧坯—装坯—满窑—架表—挑柴—点火—把桩—烧窑—掣窑—擂料—搓料—拍图—勾线—
填色—扒花—洗染—镶金边—落款—烤花—看色—茭草—码筒

四、瓷器历史

.....

初见雏形——商代青瓷

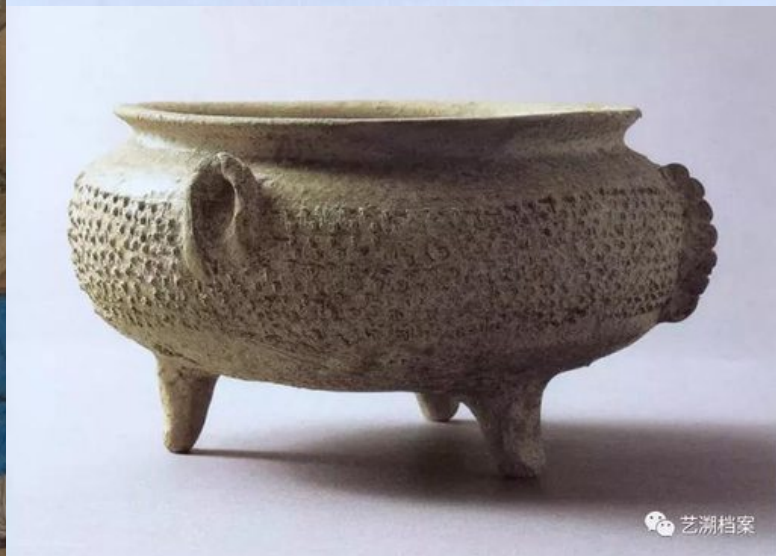
郑州铭功路商墓出土青瓷尊

商代青瓷基本具备瓷器特征，但烧制工艺并不成熟，因技术匮乏而具有众多缺点，其中包括：

气孔较大

胎料中杂质较多

釉色不够稳定

逐渐成熟——汉代

正式创烧青瓷

往往被用作明器

器形上多为壶、鼎、酒尊等容器

公元前三世纪瓷器真空期

逐渐盛行——隋唐五代

瓷器逐渐进入普通民众的日常生活，并成为出口海外的商品之一

陆羽在《茶经》一书中提及了当时生产瓷器的七大瓷窑，分别为越州、鼎州、婺（wù）州、岳州、寿州、洪州和邢州窑。

“南青北白”之说，代指南方南方浙江、越窑生产之青瓷与北方河北邢窑之白瓷。

晚唐创立带彩瓷器，出现黄釉、绿釉、红釉、花釉、三彩、绿彩、彩绘等等瓷器样式。

五代，湖田窑创烧青白瓷其釉色青中泛白，白中显青，介于青、白两色之间，釉面莹润，如冰似玉

黄金时期——宋代瓷器

“村村窑火，户户陶埏”

瓷器烧制系统化，通过逐渐转剩的海上丝绸之路运往国外，成为主要的大宗交易品之一。

出现许多名窑，包括：龙泉窑——青釉瓷、定窑——白釉瓷、耀州窑——印花青瓷、钧窑——色釉瓷、磁州窑——黑地白花瓷

除此之外，有一湖田窑烧制的青白瓷是宋真宗最喜爱的瓷器品种，因此被宋真宗以当时的年号命名为景德镇。

斗茶——以色、香、味三个角度比拼茶艺，并比拼茶具的精美程度。

景德镇生产的青白瓷被广泛认为是茶具中最为精美的品种之一

丧葬文化：因宋代道教兴盛，瓷俑常作为陪葬品被烧制

明器器具包括十二生肖俑、伎（jì）乐俑、四位神、文官俑、武士俑、镇墓兽、堆瓷瓶等

编号: 11897577 红动中国 (www.redocn.com) nm12m

编号: 8189073 红动中国 (www.redocn.com) smg988

大 创 新——元 代

元代见证了瓷器制作方式大创新：二元配方法

元代景德镇，有瓷匠在瑶里麻仓山发现了高岭土。经过试烧后发现，高岭土具有极强的可塑性和耐火性，并且烧制出的瓷坯色泽纯净。

瓷匠将高岭土与景德镇本地瓷石混合至一起使用，发明了“二元配方”制胎法。此法提高了烧成瓷器所需的温度，也因此减少了瓷坯在烧制完成后出现变形的概率。

大 创 新——元 代

新的瓷器品种

卵白釉瓷

创烧于元代，胎体厚重，釉面呈失透状，色白微青，恰似鹅蛋色泽。器型主要有高足杯、折（shé）腰碗、小足浅盘、大盘等。装饰上多采用印花，常见的花纹有云龙纹与花卉纹。

元朝枢密院曾在景德镇定制烧制官用卵白釉瓷，故卵白釉瓷有时也被称为“枢府瓷”。

元王朝地跨亚欧，疆域辽阔，因此民族文化交流众多。这在其时的瓷器制作上也有充分体现。元代青花的纹饰中，不仅沿袭了唐、宋以来广为盛行的“莲池鸳鸯”纹，更有藏传佛教中较为流行的珊瑚、火球、螺、角、盖等独特纹饰。

青花瓷

青花瓷是一种先在坯胎上用钴料绘画，再施以透明釉，然后在高温下一次烧成的纹饰呈蓝色的釉下彩绘瓷器。其虽然早在唐代便以出现，但真正被系统性地烧制还要等到元代，因此学界广泛将元代视作青花瓷的真正成熟期。

鼎盛时期——明代

明代是中国瓷器生产继元代以后的又一高峰。其时，明王朝设立了专属皇室的众多御器厂，不惜工本地创造出了许多精美瓷器。

同时，随着国内经济的蓬勃发展，各地也涌现出众多民窑，出现了“官民竞市”的繁盛场景。

洪武时期（1368——1398）

洪武二年，明政府首次在江西景德镇一代设立了御器厂，大量烧制气势宏伟、胎体厚重的大件瓷器。其品种主要包含了青花和釉里红。其中，由于钴料产地与元代有差异，因此洪武年间的青花花纹也与元代的青花花纹差距较大。洪武年间的青花瓷多半蓝中泛灰或偏黑，与元青花是的深蓝浓艳形成了较大的反差。

永乐时期（1403——1424）

《事物纪原》——“以棕眼甜白为常，以苏麻离青为饰，以鲜红为宝。”

可见，除当时已经盛行的青花瓷之外，明永乐年间还添置了甜白瓷、祭红以及各类釉上彩品种。

永乐年间使用从波斯进口的“苏麻离青”料，含铁量极高，因此在烧制过程中常常出现黑色的铁锈斑。

青花瓷器型中，出现了众多异域色彩浓厚的僧帽壶和花浇，反映了当时中外文化交流的盛况。其时的青花纹饰多见各种缠枝或折枝花果、龙凤、海水、海怪、游鱼等。

同时期，在众多瓷器底部出现了写有“永乐年制”的篆书落款。这也标志着明、清两代官窑瓷器书写年款的开始。

万历时期（1573——1620）

万历时期的官窑瓷器品种主要有青花和五彩两大类。万历前期时，瓷窑大多使用从新疆一带进口的回青，但因这种青料十分昂贵，因此数量逐渐告急。为降低成本，官窑大多决定改为使用国产青料——浙青。其特点为：色重时浓艳、色轻时淡雅，是所有国产青料中质量与性价比最高的钴料。

万历时期流行故事盘的制作，即叙述性瓷器

天启时期（1621——1627）

从万历后期起，直至天启年间，御器厂生产一直处于衰落状态。于所有明代遗留下来的瓷器

中，只有不过十件是完全无争议的天启官窑瓷。这也标志着明代制瓷业的逐渐衰落。

明晚期，朝廷风雨飘摇，直至崇祯时期（1628——1643），明代官窑基本上处于停产状态。至

此，明代的制瓷业画上了一个句号。

再续辉煌——清代瓷器

康熙、雍正、乾隆三朝时期，各地的制瓷产业都达到了历史高峰

青花虽仍然占据着瓷器审美的大致主流地位，但也不乏有其余彩色绘、颜色釉瓷器与其争锋高下。那时各窑厂所造青花瓷器样式大多与前朝相似。

清代釉下彩绘流行粉彩。其创烧于康熙晚期，成熟于雍正、乾隆两代。

《饮流斋说瓷》：“软彩又名粉彩，谓彩色稍淡，有粉匀之也，硬彩华贵而深凝，粉彩艳丽而清逸。”

粉彩用料为砷矿石，因其燃烧时的乳蚀作用使得其产生粉化效果。施绘工艺是先用含砷的“玻璃白”打底，再将彩料用芸香油调合，绘制而成。乾隆时的清宫档案亦称粉彩为“洋彩”。

明代民窑——早期

明代民窑发展，可分为早、中、晚三个阶段。其中，早期（1368——1435）为萌芽阶段，中期（1436——1521）为活跃阶段，晚期（1522——1566）为繁盛阶段。

明初，各地民窑所烧制的器型与纹饰皆较为单调。明洪武年间，民窑仅烧制碗、盘、杯、罐等日用器具。其中，盘的制作沿袭了元代的折腰形式，纹饰则以青花花卉为主，有缠枝花卉、简笔兰花和松竹梅等。其次则有云气纹、人物纹等。至永、宣时，民窑烧制中出现了梅瓶、盖罐、香炉、军持等等更具装饰效果的瓷质用品。

明代民窑——中期

各民窑在明中期迎来了它们的活跃期。其时主要流行青花瓷与仿官窑的潮流。有些民窑产的瓷器上甚至绘有五爪龙的纹饰。

成化年间，民窑的瓷器产量大幅增加，产品也更加丰富。其产品除日用器皿之外，还有各式的瓶、罐、炉、灶台、瓷砚、笔架、镇纸、净水碗等等。瓷器上的青花纹饰多见婴戏、梵文、翼龙、狮球纹、等等。

除青花外，明代民窑还烧制更种颜色釉和釉上彩瓷。如霁蓝、酱釉、黄釉、绿釉、孔雀绿釉、珐华彩、素三彩和五彩。

这时期，大多民窑也开始仿照官窑在瓷器上进行落款。一些瓷器上写有“大明年造”的款式，但更多的落款则是“长命富贵”、“玉堂佳器”、“天下太平”和“福”、“寿”、“吉”等吉祥铭文。

明代民窑——晚期

嘉靖年间，全国的民用瓷窑场数量、质量达到高峰阶段。其时，明代大多数民窑只产青花而不产其他样式的瓷器。在所有青花品类之中，瓶的生产数量属最多；其次是镇纸、笔插等文房用具；万历年间，属香炉、盖罐和执壶的器型种类最为丰富。

因当时佛教文化盛行，各民窑在碗盘上大量使用“开光”形式（即佛教文化）的装饰。

天启年间，青花瓷中纹饰以简笔写意风为主要，崇祯年间以单线平涂为主。有些瓷窑在瓷器上首次运用了皴法以修饰山水风光。这段时间，在瓷器上运用最为广泛的题材当属人物故事，如婴戏、老叟等。同时，

明晚期的青花瓷经常在瓶颈处使用下垂的变形蕉叶图案加以装饰，是其时特有的风格。

款识方面，有仿照宣德、成化官窑年款（仿古），也有书本朝年款，更有“大明年造”款。然而多数者仍然为吉祥款。

主题五 选择

谢谢

柴梓宜&王成蹊

不为人知的文化遗产

第二课

柴梓宜&王成蹊

AGENDA

- 回顾上一次KAP
- 介绍瓷器绘制的步骤
- 开始绘制

瓷器鼎盛时期是什么时候？

鼎盛时期——明代

设立了专属皇室的众多御器厂

涌现出众多民窑，出现“官民竞市”的场景

瓷器制作共有多少道工序？

瓷器制作步骤

《天工开物》道：“共计一坯之力，过手七十二，方克成器。其中微细节目，尚不能尽也。”

烧矿—碎石—舂（chōng）石—筛料—制浆—制不（dǔn）—运石—炼灰—配釉—制匣—
接匣底—制模—修范—淘洗—化不—稠化—陈腐—铲泥—踩泥—揉泥—拉坯—印坯—利坯—
合坯—挖足—打板—上浆—拼接—堆雕—镂雕—刻花—捏雕—削坯—接坯—运坯—晒坯—补
水—坭料—做标—起稿—淡描—汾水—荡釉—浇釉—吹釉—沾釉—促釉—清足—挑坯—整匣
—捧坯—装坯—满窑—架表—挑柴—点火—把桩—烧窑—掣窑—擂料—搓料—拍图—勾线—
填色—扒花—洗染—镶金边—落款—烤花—看色—茭草—码筒

和釉上彩对应的是什
么？

釉下彩

使用釉下原料，包括：

青花料——钴矿石， 釉里红——铜矿石

特点： 质感光滑、易保存、表面反光

产瓷需要具备的地理
因素有哪些？

丰富的矿产资源（包括优质的瓷石、高岭土、釉彩原料）

水系发达，降雨适量

便利的运输网络（水运和陆地）

水流落差大，有山区（方便水力粉碎瓷石）

自然植被茂密，拥有理想的烧窑燃料

人力资源适足

你还记得哪些窑装烧具？

装烧窑具

垫饼

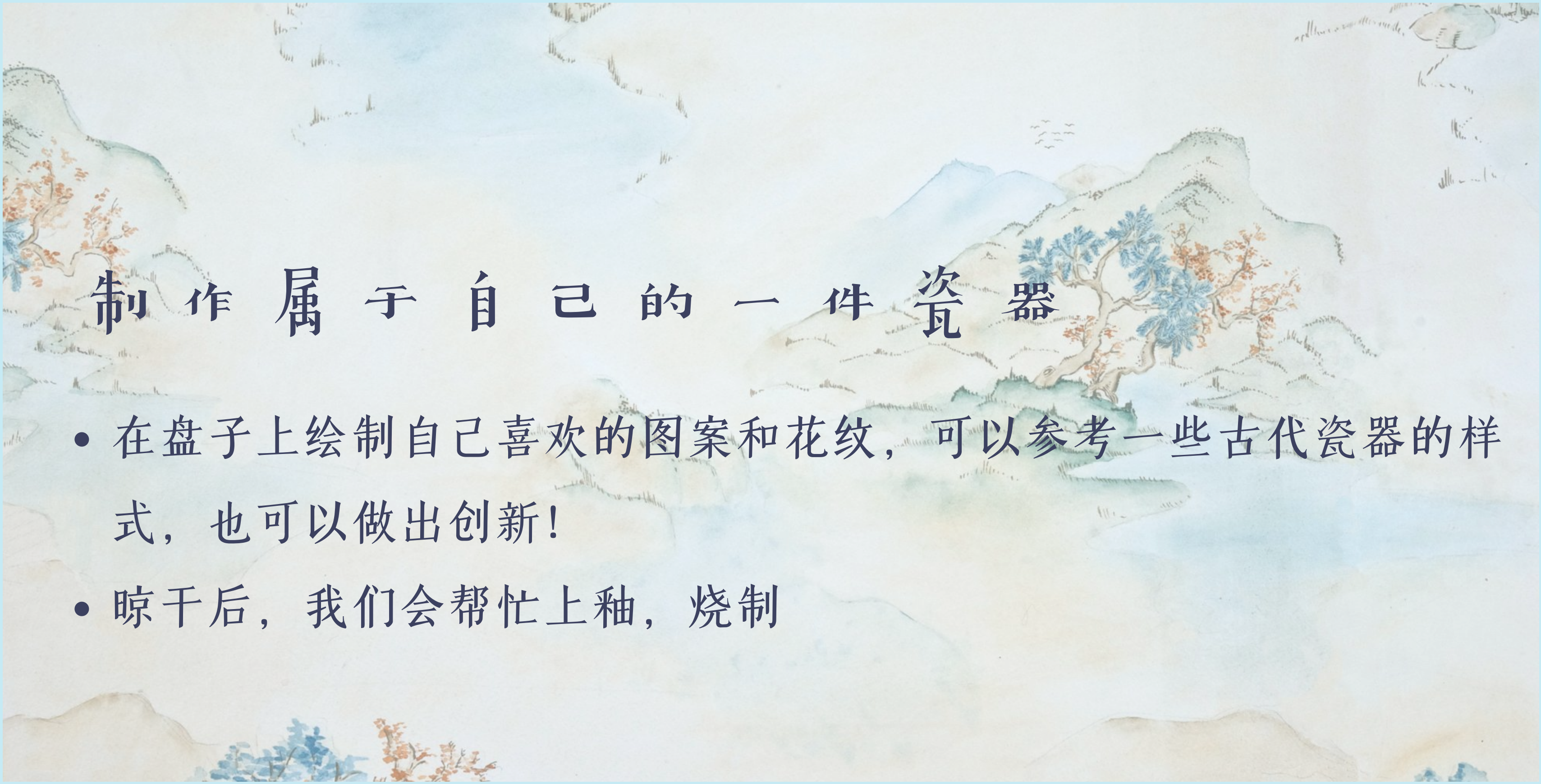
支圈

支钉

匣钵

制作属于自己的一件瓷器

- 在盘子上绘制自己喜欢的图案和花纹，可以参考一些古代瓷器的样式，也可以做出创新！
- 晾干后，我们会帮忙上釉，烧制

大明萬曆
年製

天啟
年製

TOPIC 5

柴梓宜&王成蹊

谢谢

柴梓宜&王成蹊

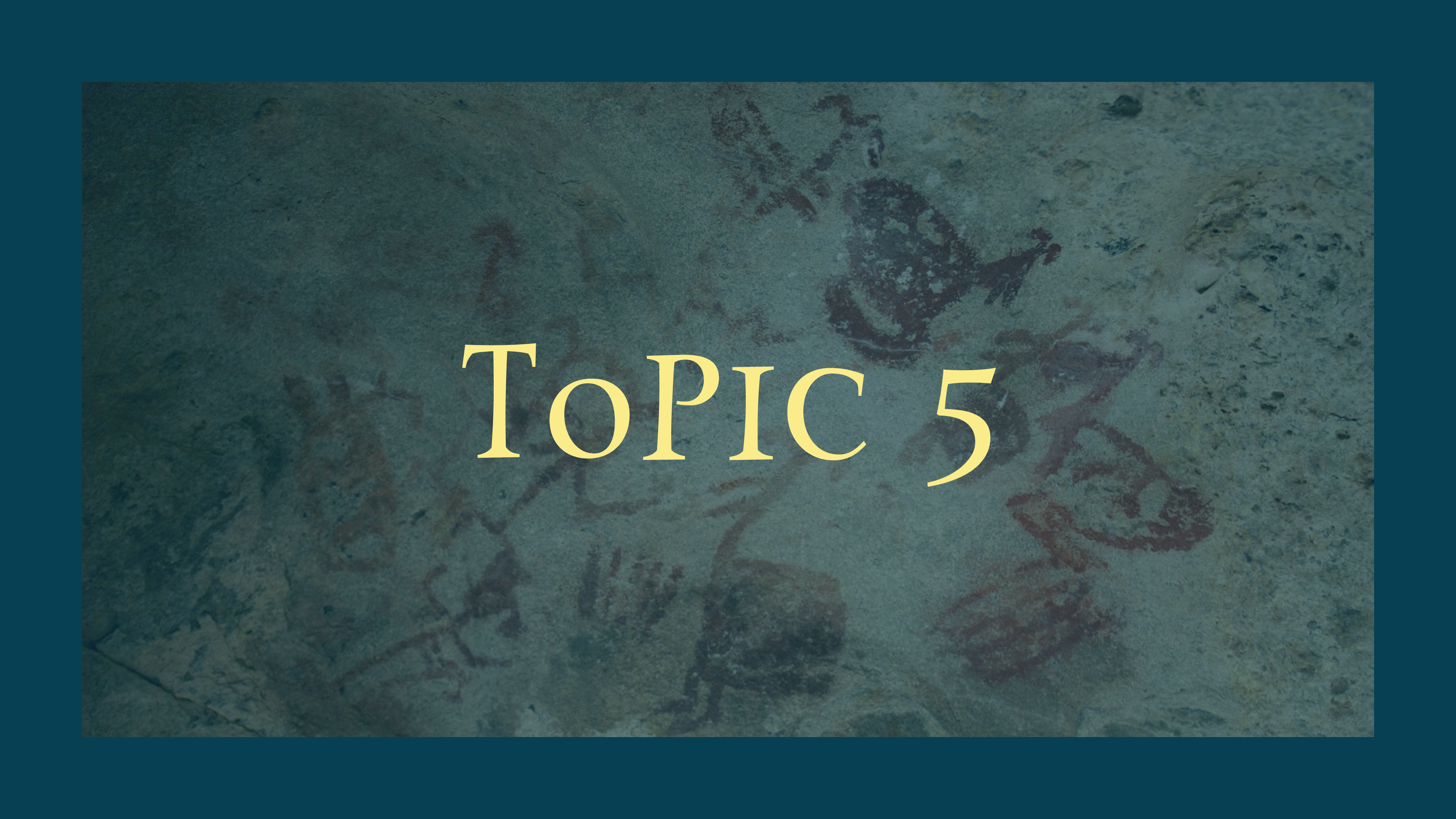
不为人知的文化遗产

柴梓宜&王成蹊

AGENDA

- TOPIC5选择
- 壁画绘制
- 壁画基本元素

TOPIC 5

绘制壁画

- 模仿：模仿敦煌壁画中的人物形象绘制一幅壁画
- 创新：运用敦煌壁画中的常见颜色绘制一个你感兴趣的物品/场景，或者运用不同的颜色绘制壁画中的一个形象
- 也可以尝试临摹敦煌壁画中的场景/角色！

图1 殃及池鱼

谢谢！

柴梓宜&王成蹊

不为人知的文化遗产

柴梓宜&王成蹊

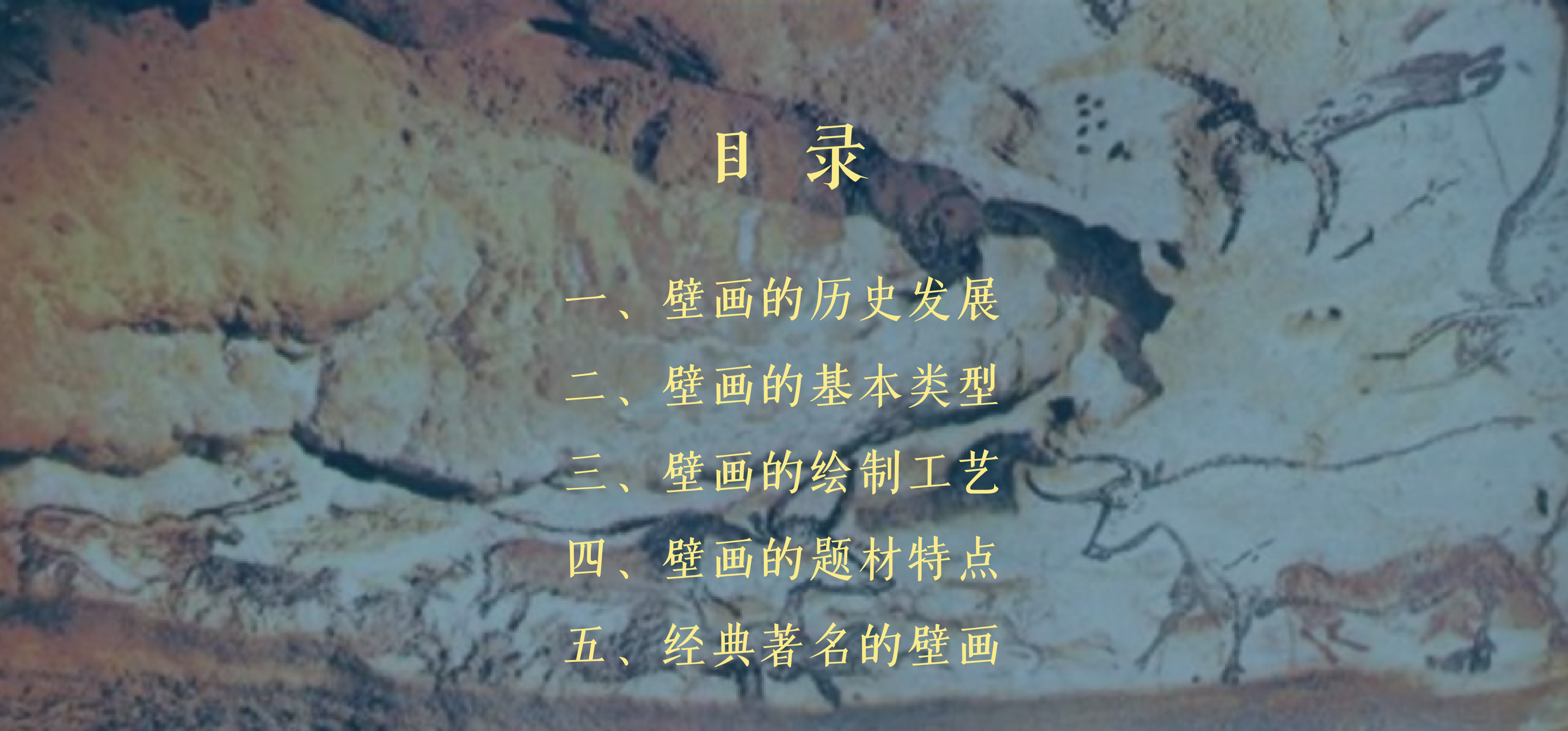
AGENDA

- 壁画基本介绍
- KAHOOT

壁画

你 知 道 什 么 著 名 壁 画 吗 ？

目 录

- 一、壁画的历史发展
- 二、壁画的基本类型
- 三、壁画的绘制工艺
- 四、壁画的题材特点
- 五、经典著名的壁画

壁画的历史发展-原始社会至夏商周时期

起源：旧石器时代晚期至新石器时代初期

“宫墙文画”
“壁衣帷帐”
——《楚辞章句》

岩石上刻画或凿刻日常活动画面

内蒙古阴山地区的岩画展示了这一时期的绘画艺术

夏商周时期，壁画逐渐出现在殿堂、院落中，用于宣传教育，如描绘尧舜、桀纣等历史人物的形象。

内蒙古阴山地区的岩画

壁画的历史发展-秦汉时期

秦汉时期是壁画艺术的重要发展阶段

壁画成为宣扬功业和王权的重要艺术形式，
宫殿寺观和墓室壁画成为主要形式

汉代墓葬壁画尤为盛行，内容丰富多彩，包括神灵怪异、历史人物和日常生活场景等

此外，汉代壁画技法多样，色彩鲜艳，线条流畅，写实性增强

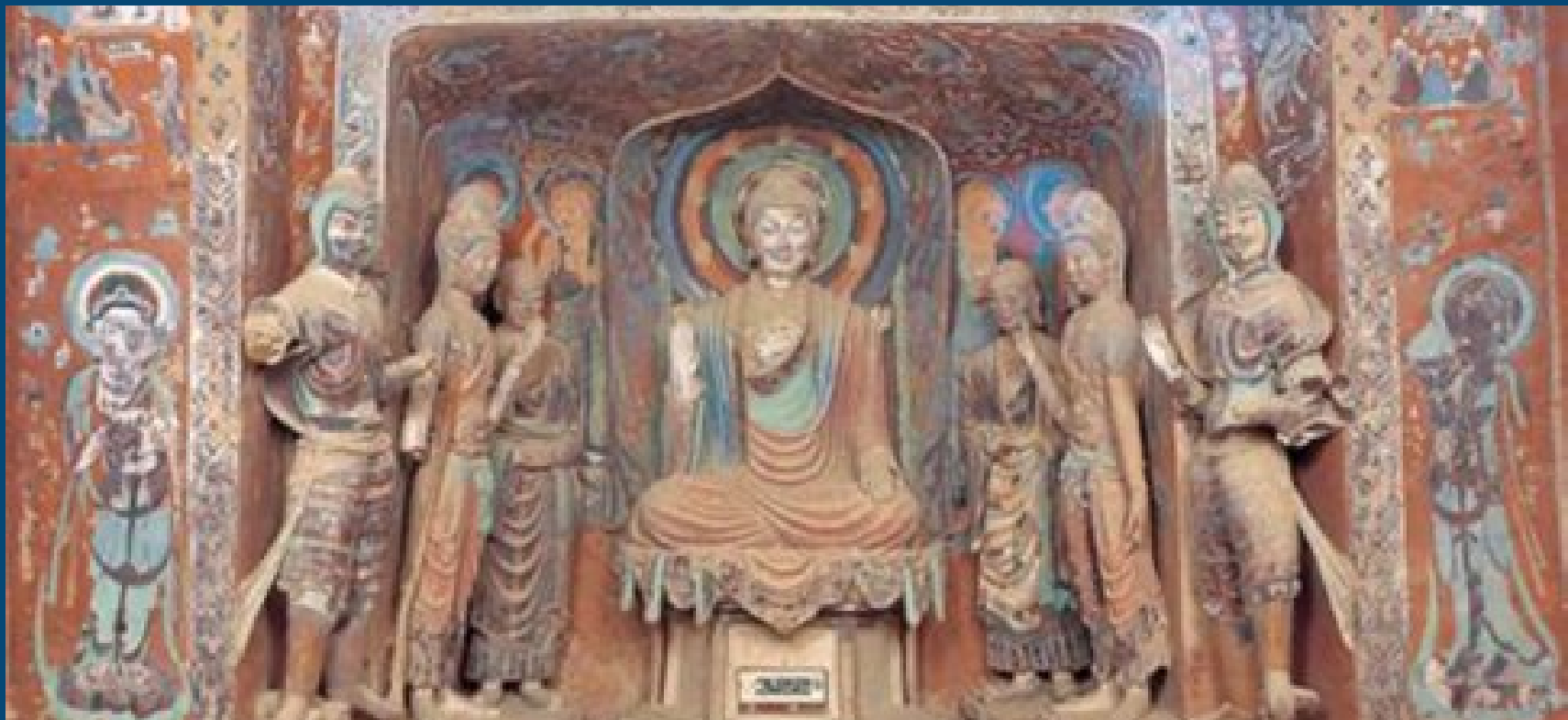

2. 陕西靖边新莽前后墓壁画

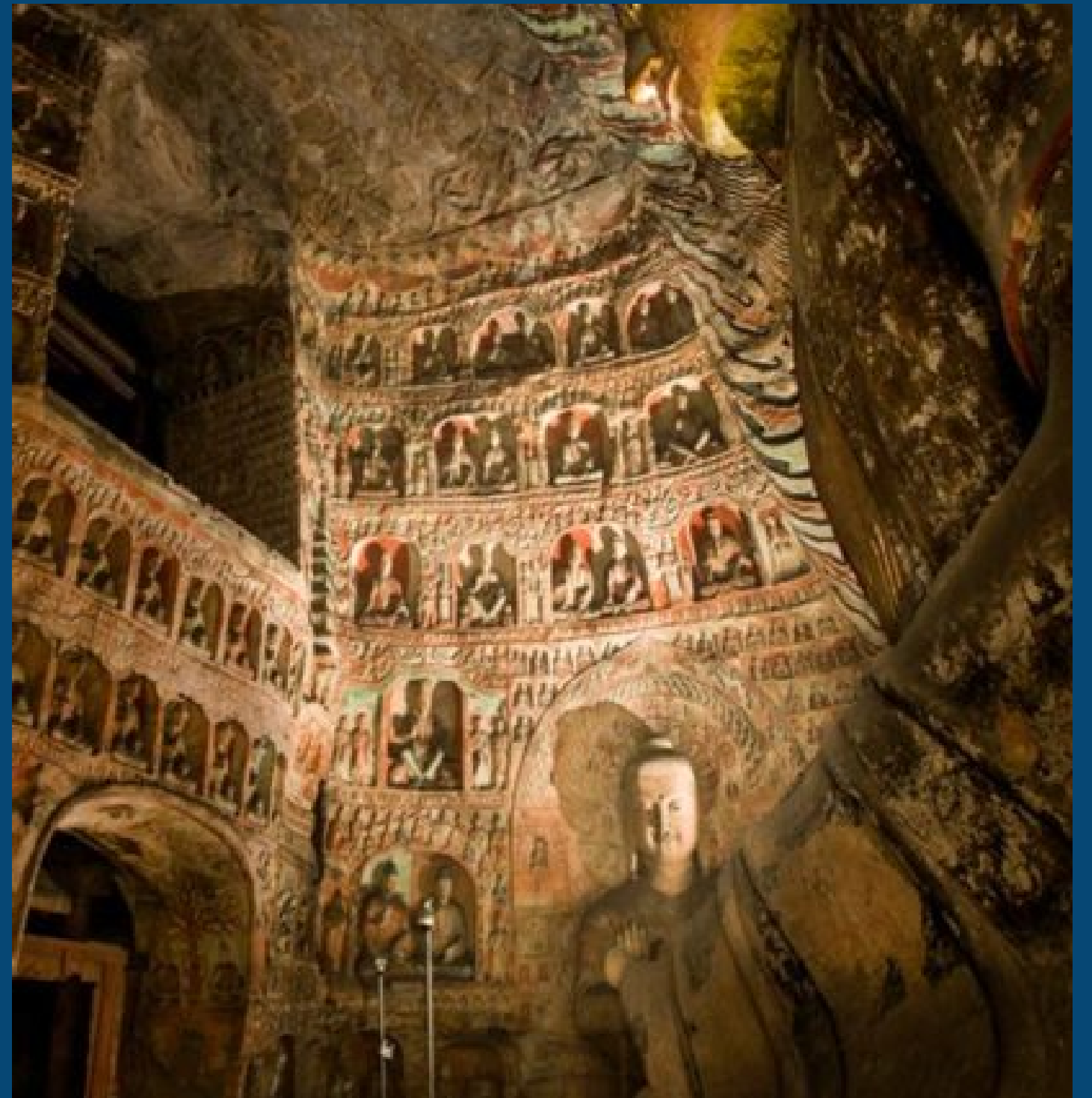
壁画的历史发展—魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期，佛教传入中国，壁画艺术受到佛教文化的影响，石窟壁画成为这一时期的代表。敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟等石窟群的出现，标志着佛教壁画艺术的兴起。

这一时期的壁画风格多样，包括“龟兹风”、“西域风”、“汉风”等，体现了多元文化的融合。

敦煌莫高窟（第322窟）

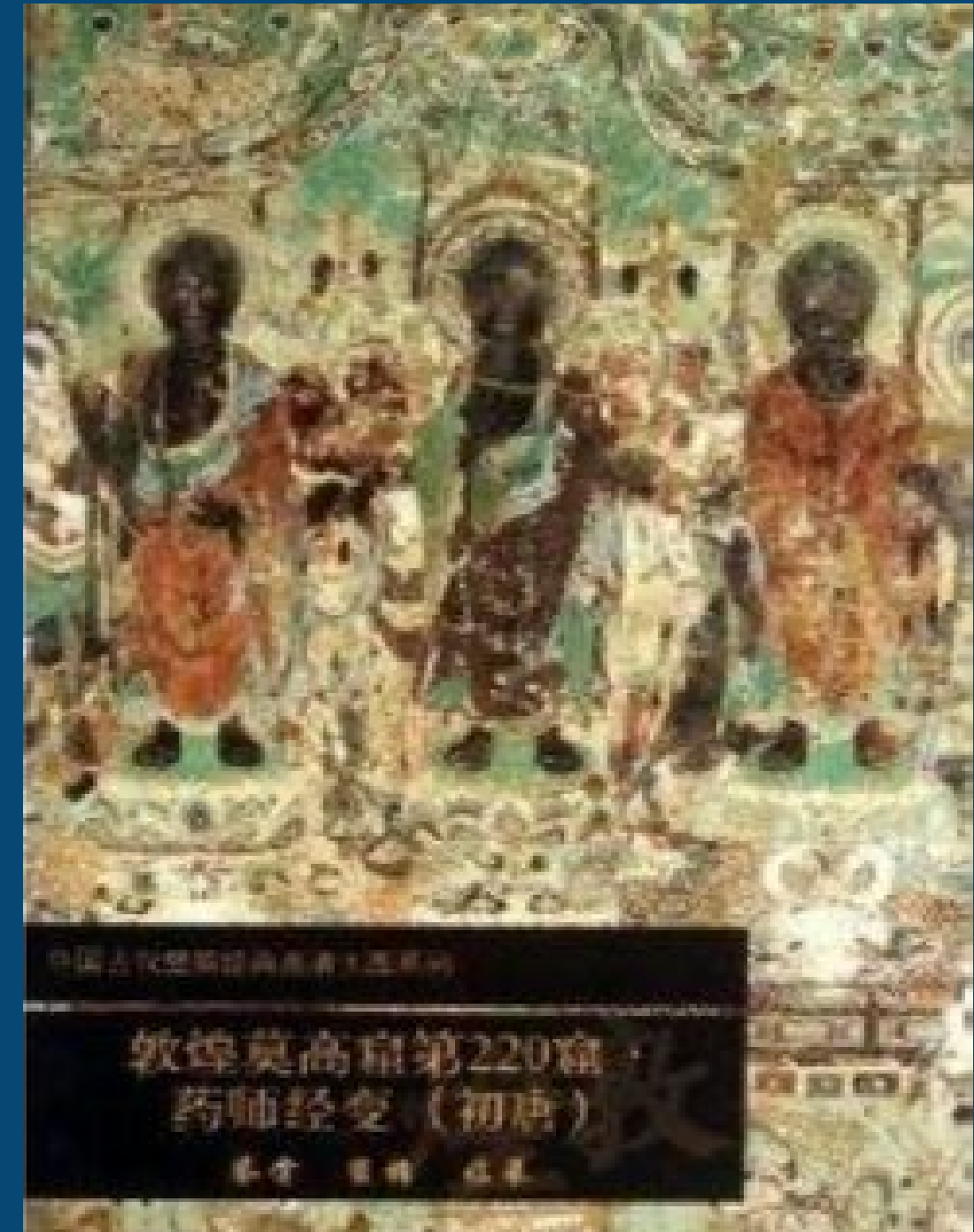
云冈石窟（开凿于北魏兴安二年）

壁画的历史发展-隋唐时期

唐代壁画题材广泛，技法成熟，风格细腻，具有浓厚的生活气息

敦煌莫高窟的壁画在这一时期达到巅峰，内容涵盖佛教故事、历史人物和世俗生活等

唐代壁画还吸收了外来艺术元素，形成了独特的艺术风格

壁画的历史发展—宋元明清时期

宋代以后，壁画艺术逐渐衰落，但在部分地区仍有发展

例如，山西芮城永乐宫的壁画是宋代壁画的代表

元代壁画在题材和风格上有所创新，题材多涉及宗教和民间故事

明清时期，壁画艺术进一步世俗化，题材更加多样化，但整体水平有所下降

山西省高平市开化寺

壁画的基本类型-按绘制场所分类

寺观壁画：

主要绘制于寺庙和道观中，内容多与宗教信仰相关，如佛教壁画和道教壁画

例如，永乐宫壁画以道教题材为主

法海寺壁画则融合了唐宋绘画技法，具有重彩设色和沥粉堆金的特点

永乐宫的《朝元图》

壁画的基本类型-按绘制场所分类

石窟壁画：

以敦煌莫高窟为代表，内容丰富，
包括佛教故事、佛像、飞天等

反映了佛教文化的传播和发展

壁画的基本类型-按绘制场所分类

东平汉墓壁画，位于山东省东平县境内汉代墓室。|东平|汉墓壁画...

墓室壁画：

主要绘制于墓葬中，反映墓主人的生活场景、日常生活和财富状况

例如，汉代墓室壁画常描绘宴饮、车马等生活图景

壁画的基本类型-按绘制场所分类

山西永乐宫三清殿-元代壁画《朝元图》... zhuanlan.zhihu.com

殿堂壁画：

绘制于宫殿、厅堂等建筑墙壁上，内容多为山川景物、文武功臣、神灵怪异等

如山西芮城永乐宫的壁画

壁画的基本类型—按制作材料与工艺分类

绘画型壁画：

包括干壁画、湿壁画、蛋彩画、蜡画、油画和丙烯画等

干壁画在干燥墙面上完成，湿壁画则在湿润墙面上绘制

绘画工艺型壁画：

包括壁雕、壁刻、镶嵌壁画和陶瓷壁画等

壁雕和壁刻注重浮雕效果，镶嵌壁画则通过拼嵌不同材料完成

1. 陕西定边郝滩新莽前后墓壁画

壁画的绘制工艺

最早在《营造法式》第十三卷中有记录，其曰：

“造画壁之制，先以粗泥搭络毕，候稍干，再用泥横被竹蔑一重……”

1. 墙面准备

壁画的制作首先需要对墙面进行处理。这一过程包括修平墙面、涂抹底层材料以及晾干。例如：

在敦煌石窟壁画中，首先用粗泥打底，再覆盖细泥，待其干燥后涂上白垩土或石膏作为底层

汉代墓室壁画则在石板或空心砖上涂刷白色底漆

宋代壁画制作中，先用粗泥搭络，再用麻丝加固，最后涂抹细泥

壁画的绘制工艺

2. 起稿与设计

壁画的起稿是绘制的第一步，通常由画师完成。具体步骤包括：

直接起稿：画师用毛笔蘸淡土红颜色在墙面上勾勒出整体布局 and 主要人物轮廓。

画稿放大：根据预先设计的小样稿，按比例放大到墙面区域，并用粉本（粉笔）标记。

细节勾勒：使用细线勾勒人物轮廓和五官，确保画面比例准确

3. 上色与填充

上色是壁画绘制的核心步骤，通常分为以下几个环节：

涂底色：在起稿的基础上，先涂上一层底色，如白垩土、石灰或石膏

分色填充：根据色彩分布图（“色标”），由师傅画上色标，弟子按照色标进行涂色。

晕染与平涂：早期壁画多采用西域法的晕染技法，后期逐渐简化为平涂

沥粉贴金：为了增加立体感和辉煌效果，常在人物冠饰、幡盖等部位采用沥粉贴金工艺

壁画的绘制工艺

4. 勾线与定型

勾线是壁画绘制的最后一道工序，通常使用浓重的铁线描完成：

勾线成形：在涂色完成后，用铁线描勾勒出人物轮廓和细节，使画面更加立体

定型完成：勾线完成后，画面基本定型，后续只需进行细节调整

5. 保护与修饰

壁画完成后，还需要进行保护和修饰：

表面涂层：涂刷保护层以增强颜色饱和度和耐久性

检查与修复：画师会仔细检查作品，确保无遗漏或错误，并由雇主进行最终验收

壁画的题材特点

中国古代壁画的题材类型丰富多样，涵盖了宗教、历史、生活、神话等多个领域，反映了不同时期的社会风貌和文化特色。

宗教题材

宗教题材是中国古代壁画的重要组成部分，主要集中在寺观壁画和石窟寺壁画中

佛教壁画尤为突出，内容包括佛像、菩萨像、佛本生故事、佛传故事、因缘譬喻故事等

如敦煌莫高窟的壁画以佛教题材为主，展示了佛教文化的繁荣
道教壁画也较为常见，如山西永乐宫的壁画以道教内容为主

藏传佛教

壁画的题材特点

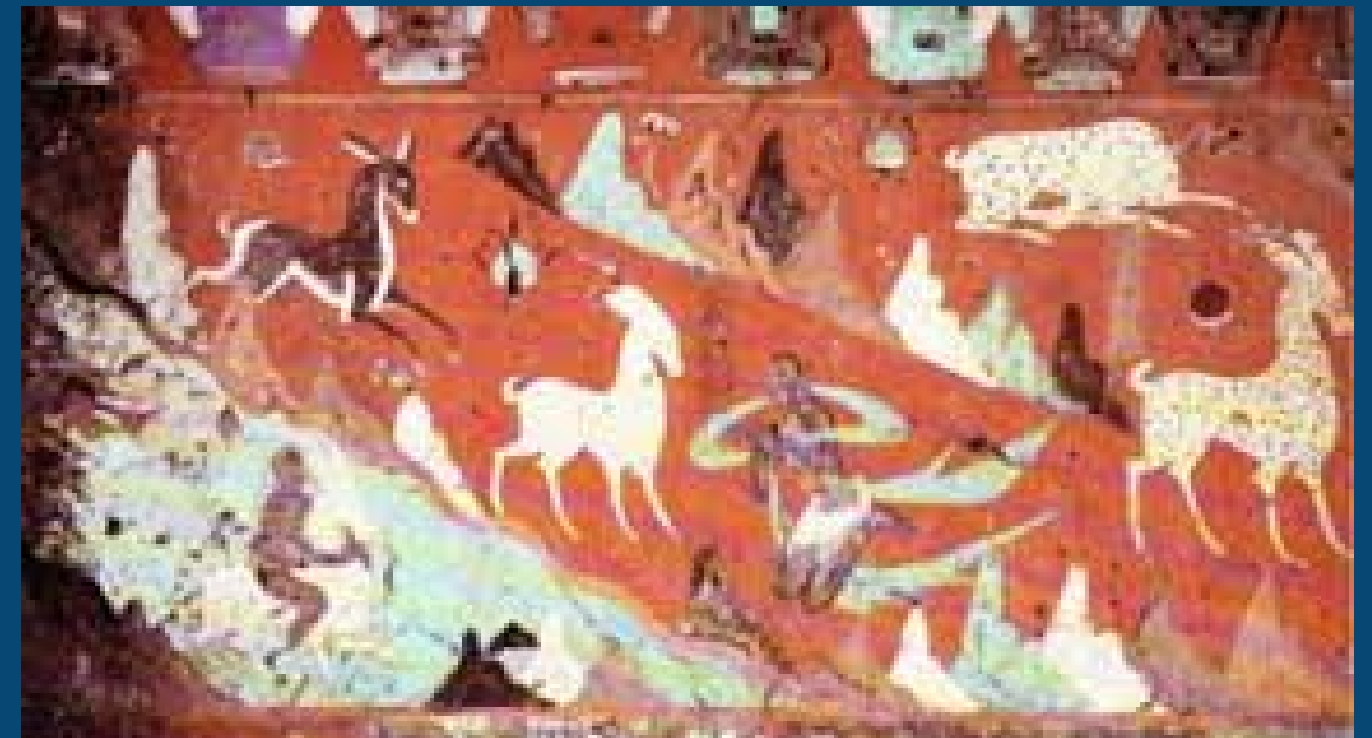
历史与生活题材

历史题材的壁画多描绘历史事件、英雄人物和重要场景，如汉代墓室壁画中的历史故事和烈士贤人形象。生活题材则反映了当时的社会生活，如宴饮、车骑、农耕等场景，常见于墓室壁画和殿堂壁画中。

神话与传说题材

神话与传说题材在古代壁画中占有重要地位，常见于宗教和世俗壁画中。例如，魏晋南北朝时期的壁画中常出现四神、飞龙等神话元素。此外，神话故事如《山海经》中的神兽和传说人物也被广泛绘制。

壁画的题材特点

历史与生活题材

历史题材的壁画多描绘历史事件、英雄人物和重要场景，如汉代墓室壁画中的历史故事和烈士贤人形象。生活题材则反映了当时的社会生活，如宴饮、车骑、农耕等场景，常见于墓室壁画和殿堂壁画中。

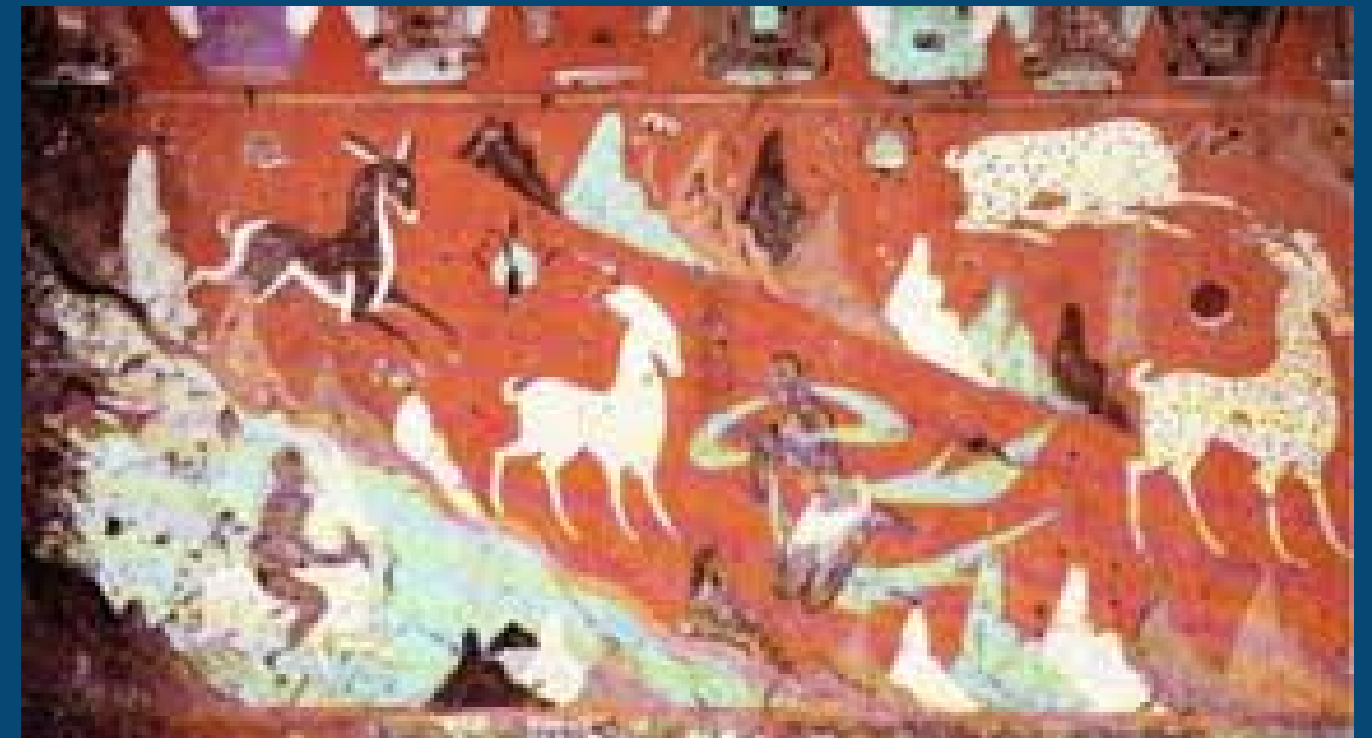
神话与传说题材

神话与传说题材在古代壁画中占有重要地位，常见于宗教和世俗壁画中。

例如，魏晋南北朝时期的壁画中常出现四神、飞龙等神话元素。此外，神话故事如《山海经》中的神兽和传说人物也被广泛绘制。

张骞出使西域

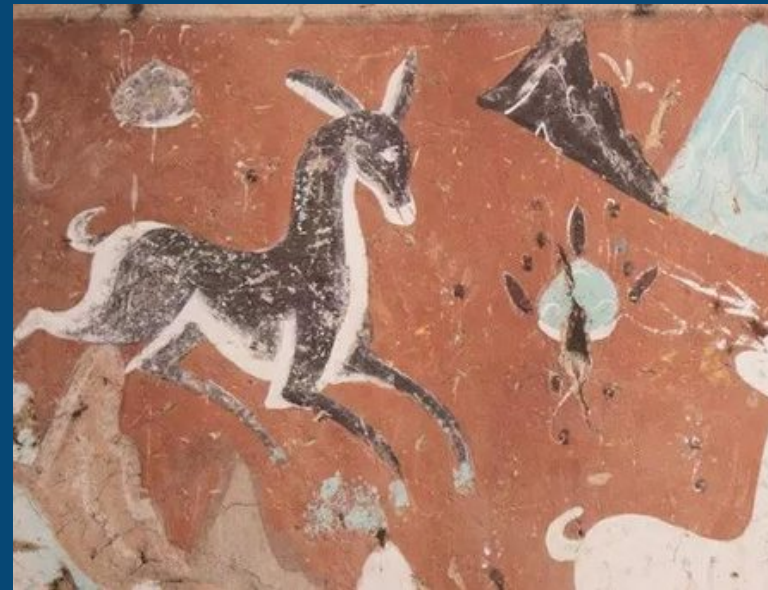
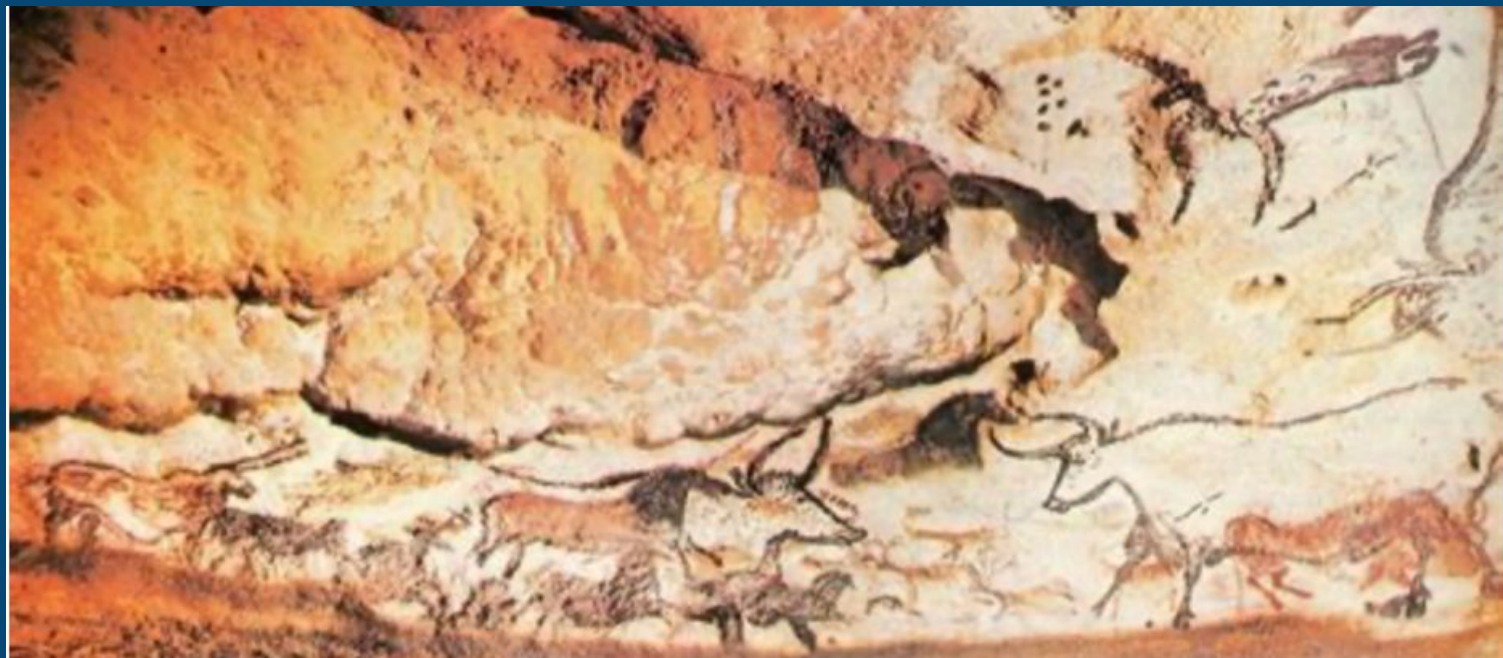

九色鹿

壁画的题材特点

自然与动物题材

自然与动物题材在早期壁画中较为常见，如岩画和洞窟壁画中的动物形象，展现了古人对自然的崇拜和观察。这些题材不仅具有装饰性，还反映了古人对宇宙和自然的理解。

世俗风情与社会风貌

世俗风情题材主要描绘当时的社会生活和风俗习惯

如唐代壁画中的宴饮场景、乐舞百戏等

唐代壁画乐舞,唐代乐舞,唐代乐舞 ...

壁画的题材特点

墓葬题材

墓葬壁画是古代壁画的重要类型之一，主要描绘墓主人的生活场景、官阶、财富等

例如，汉代墓室壁画中常见的车骑出行、宴饮狩猎等场景

这些壁画不仅具有装饰功能，还体现了墓主的社会地位和生活理想。

君车出行图(部分) 佚名 壁画 纵70厘米 横134厘米 河北安平县东汉墓... Chinese P...

经典壁画

《九色鹿本生故事画》取材于佛教本生故事，讲述了九色鹿救了一个溺水者，但溺水者为了贪图国王的赏赐，出卖了九色鹿的故事。壁画通过连环画的形式，将故事情节分段描绘，展现了佛教中“善恶有报”的教义。

壁画采用“连环画”的形式，将故事分为多个场景，按照时间顺序依次展开

画面布局紧凑，情节连贯，观众可以清晰地跟随故事发展

画面中的人物和动物形象被安排在自然环境中，如山川、河流、树木等，形成了丰富的空间层次感

九色鹿的形象优雅而神圣，鹿身以白色为主，点缀着彩色的斑点，象征着其灵性和高贵。

溺水者和国王的形象则较为写实，溺水者的贪婪和国王的威严通过表情和姿态表现得淋漓尽致。

经典壁画

线条与色彩：

线条流畅而有力，尤其是九色鹿的轮廓线，展现了北魏时期“疏体”绘画的特点。

色彩以红、绿、蓝、白为主，对比鲜明，具有较强的视觉冲击力

九色鹿的彩色斑点与背景的素色形成鲜明对比，突出了其神圣性。

叙事手法：

壁画通过“左图右史”的叙事方式，将故事情节分段描绘，每一段画面都独立成章，但又与整体故事紧密相连

画面中的人物动作和表情生动传神，如九色鹿救人的慈悲、溺水者告密的狡诈、国王的威严等，都通过细节表现得淋漓尽致

经典壁画

《车马出行图》描绘了汉代贵族出行的场景，反映了当时的社会生活和等级制度

汉代壁画多用于宫殿、庙堂和墓室中，内容以历史事件、神话传说和日常生活为主，具有浓厚的政治教化和装饰功能。

构图布局：

壁画采用横向展开的构图方式，画面从左到右依次描绘了车马、仪仗队和随行人员，形成了一种动态的叙事效果。

画面中的人物和车马被安排在自然环境中，如山川、树木等，形成了丰富的空间层次感。

人物造型：

人物形象以写实为主，姿态各异，表情生动

例如，驾车者的专注、骑马者的英姿、随行人员的恭敬等，都通过细节表现得淋漓尽致。人物服饰和车马装饰精致华丽，反映了汉代贵族的奢华生活。

经典壁画

线条与色彩：

线条流畅而有力，尤其是车马的轮廓线，展现了汉代绘画的成熟技法。

色彩以红、黑、白为主，对比鲜明，具有较强的视觉冲击力
车马的装饰和人物的服饰通过色彩的搭配，突出了其华丽和尊贵。

叙事手法：

壁画通过“左图右史”的叙事方式，将出行场景分段描绘，每一段画面都独立成章，但又与整体故事紧密相连

画面中的人物动作和表情生动传神，如驾车者的专注、骑马者的英姿、随行人员的恭敬等，都通过细节表现得淋漓尽致

КАНООН

谢谢！