

DESIGNART DESIGNART DESIGNART

美术设计教与学丛书

DESIGN 壁画设计

唐鸣岳 著

BIHUA SHEJI

ZITI SHEJI

BIAOZHI SHEJI

GUANGGAO SHEJI

TUAN SHEJI

FUZHUANG SHEJI

GOUCHEENG SHEJI

SHINEI SHEJI

ZHUANGSHIHUA SHEJI

BAOZHUANGZHUANGHUANG SHEJI

山东美术出版社

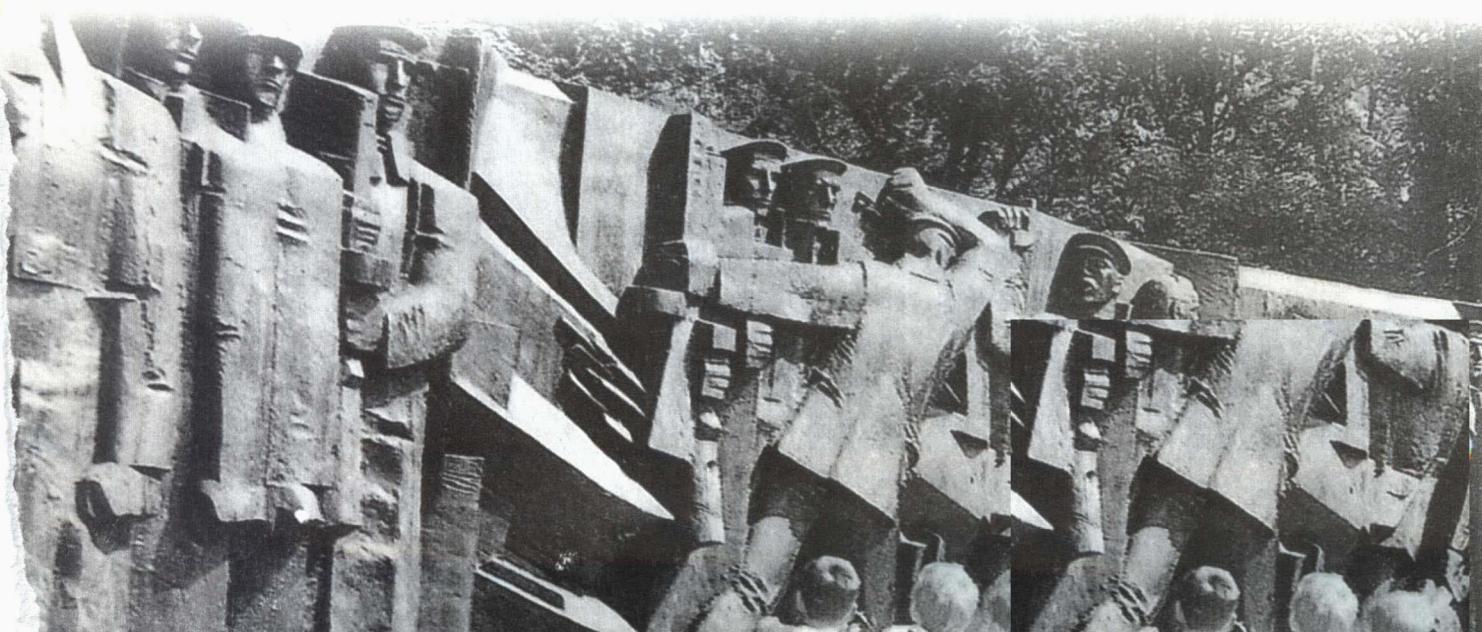
美术设计教与学丛书

壁画设计

BI HUA SHE JI

唐鸣岳 著

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

壁画设计／唐鸣岳著.－济南：山东美术出版社，1999

(美术设计教与学丛书)

ISBN 7-5330-1341-7

I. 壁… II. 唐… III. 壁画—设计 IV. J218.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第43440号

出版发行：山东美术出版社

济南市经九路胜利大街39号（邮编：250001）

制版印刷：山东新华印刷厂

规格开本：889×1194毫米 大16开本 2.5印张 16插页

版 次：1999年11月第1版 1999年11月第1次印刷

印 数：1—3000

定 价：19.80元

目 录

第一章 壁画的概念及其特征	1
第二章 壁画的功能	3
第三章 壁画与建筑环境	11
第一节 壁画与建筑类型.....	11
第二节 壁画与建筑结构.....	11
第三节 壁画与建筑空间.....	12
第四章 壁画的材料	15
第一节 壁画材料的选择.....	15
第二节 壁画材料的种类.....	17
第五章 壁画设计的基本方式	19
第一节 壁画设计的目标.....	19
第二节 壁画设计的程序.....	19
第三节 壁画设计的构思.....	19
第六章 壁画的构图设计	23
第七章 壁画的色彩设计	33
第八章 壁画设计作品欣赏	37
结语	68

第一章 壁画的概念及其特征

在《简明不列颠百科全书》中，关于壁画的条目这样解释道：“壁画(mural painting)是装饰建筑物墙壁和天花板的绘画。”在《西洋美术辞典》中，关于壁画的条目是这样写的：“壁画(wall-painting)或作(mural)，为各类壁画装饰的泛称。”

尽管说近现代室内外壁画与传统壁画在观念、定义诸方面呈现出越走越远的格局，但其基本概念并没有改变，应当归结为：壁画是利用建筑空间及其内外环境，在室内墙壁、承重柱、天花板和地面上以及室外墙壁上进行绘画，或者通过工艺手段及其它技术制作完成的画，作为艺术品装置于人类生存的环境之中。

壁画的重要艺术特征之一是它的审美价值不是通过展览会的墙壁来体现，而是依附于建筑物体的内外墙壁环境之中，不能忽视周围建筑物的风格，以及周围景物的色彩、形式等因素的影响。它承认制约且自觉地接受各种因素的制约，以满足社会公众情感的需求。面向广泛众多的社会公众，向所有的人开放的壁画多设置在建筑物的内墙、外墙面的重点位置上，形成室内外的视觉中心，展示效果直接，强迫着观者的感官，形成壁画与观者之间没有相互选择的自由的局面，从而毫无选择地接受它的存在。正因为壁画的幅面巨大，有负载宏大的信息量的能力，对空间有巨大的覆盖力和感染力，能吸引所有观者的关注和满足人的视觉，所以壁画家、设计者们都在运用独特的艺术语言同社会公众在情感上共鸣和心灵上沟通，传递施展壁画功能的作用，去表达包含壁画的社会功能和美学价值等更深层次的内容。

壁画得以生存的依附体是建筑，它通过建筑才能实现自身的价值，必须与建筑物及其环境有机地结合，其色彩的运用、画面设计与主题的处理，方可根本地改变建筑物的空间比例感。拉尔夫·梅耶说：“壁画作品必须有壁画的特征，一种非常肯定而又无法精确地规定的特征。它包括一定程度上适合于建筑艺术和空间的作用，假如作品是绘在已完成的建筑物里，那么必须把作品设计得适合于建筑艺术的设计，而不是给人一种表面装饰品的印象。”壁画不仅要受其自身特点所具有的规律的支配，还要受周围建筑的风格以及周围景物的色彩形式等因素的影响，在壁画的设计中必须有变化和对比地反映这些因素。壁画还会有明显的墙壁的特性或感觉，这种特性或感觉是考虑壁画作为建筑结构整体的一部分，绘制在永久的建筑物上，要从这一点来考虑所有美学和工艺的要求，去创造一种有意味的形式。

壁画的设计是建筑设计的继续，它并非是壁画与建筑的机械相加。在布鲁诺·塞维眼里“当然装饰艺术、雕刻及绘画是包括在建筑设计中的，(与经济性、社会和功能因素及技术条件一样)一切都会出现在建筑上，正如一切都会出现在重大的人类活动如艺术、思想或实践中一样。问题是以何种方式出现，不会是毫无区别的，正像人们不会相信有一种共通的、空泛的各种艺术的统一体一样。装饰艺术、雕刻和绘画加入到建筑的‘语法系统’中，是以他们应有的‘形容词’身份出现，而不是作为‘名词’那种独立存在的身份出现”。壁画是环境艺术的重要组成部分，在历史的各个时期，人们都非常重视生活环境的创造，极力将自己的思想意识通过环境反映出来，并且运用各种艺术手段加强它的感染力。自本世纪中叶，欧美等国的一些建筑师和艺术家就明确地提出“环境艺术”或“环境意识化”的概念，人和空间的关系被提到首要的位置，步入了人和空间的历史阶段。在对待与环境相关的建筑、雕塑、壁画等项艺术时，壁画家和设计者不再孤立地把壁画作品作为目标，而是以文化的视角来注视人们的生存空间。根据环境所必需的物理、心理的感受进行综合性的设计，更注重作品的意义，环境的整体性，艺术与工程技术的结合，以及人们与场所空间的关系。壁画在这种与环境的关联表现方面，以崭新的面貌为建筑物内外空间的布局处理创构一种有生命力的、有主体的、积极参与的内外空间，围绕在人们的生活周围，帮助社会公众对环境进行文化性的再认识，使人们领悟到壁画在特定环境中的意义，它在充实和改变着环境的面貌和功能。

现代艺术流派与壁画的形式。首先壁画与建筑空间的关系呈现出两个方面，一方面出于传统，另一方面出于绘画所表现的观念。而设计的意识尤其显得重要，多以抽象化图形和概念化的图像表现。用阿伯特·奥里埃的解释就应该是“1.精神的，因为它惟一的理想是表现精神的。2.象征主义的，因为它是以形状来表现这一精神的。3.综合的，因为它是根据一种普通理解的方式来画这些形状和符号的。4.主观的，因为它从来也不将对象作为对象来看待，而是作为题材发现的精神符号。因此作为结果，它是装饰的，因为用埃及人或极可能用希腊人或原始人发明的纯装饰绘画，就是一种主观的、综合的、象征主义的精神的艺术表现”。壁画以建筑装饰的特性形式出现，脱离学院派的模式，从中世纪、东方艺术和原始艺术中寻求新的形式语言，这一趋势促使壁画转向装饰化的形式语言。

现代的壁画，在西方没有任何一种艺术能像它那样对最新的艺术流派作出迅速的反映。正如20世纪初叶，艺术的重要转变，就是由具象艺术转向抽象和非具象的艺术。就连毕加索这样能够同时从古典派、表现派、立体派、超现实派和装饰派风格进行创作的多才多艺的杰出大师的作品，也概莫能外。也就是说，现代艺术在某种程度上从

来就是多元的。综观西方壁画实例，如本世纪所流行的抽象主义、装配艺术、新达达主义、波普艺术、欧普艺术、动力艺术、极简艺术、大地艺术、观念艺术、超级写实主义、新幻象派、图案与装饰、新意象艺术、新表现主义、新抽象主义……都先后在壁画艺术中得以表现。其中大都流露出宣泄设计者个人的情感、想象与感触，而且，这种个人因素在欧美国家里，受到社会重视的程度，也远甚于其它因素，从而使现代艺术形式深入人心，被公众广为接受。壁画设计者对壁画语言的探寻真可谓既有对日渐破碎的传统意识的追念，又有新时代来临前的迷茫和痛苦挣扎的成分。

随着现代建筑向多功能转变，建筑设计中的环境意识被提到首要位置。此时流行的后现代艺术在观念上对壁画设计也有一定的导向作用，人们以怀旧的心理试图重新回顾人类的文明，并使之附加于现代艺术之中。这两方面的因素，都促使壁画艺术向多元化、多样化的方向发展。因而，后现代时期的壁画处于一种边缘性、综合性的位置上，融合光、音、色、速度、质材和其它技术的广泛应用，扩大和延伸着壁画的艺术感染力。壁画家和设计者们都在致力于视觉美感的创造，探求更高的审美境界。

在以西方现代艺术为主流的壁画艺术流行的同时，作为本源的壁画仍在发挥着引导社会的作用。如20世纪初的墨西哥壁画运动，即是以振兴民族文化为前提的。许多专注研究探索现代艺术的艺术家们，结合传统的绘画形式与现实的革命斗争内容，唤起本土民族的觉醒。尤其是在接近20世纪终结的今天，墨西哥的壁画艺术形式，成为国际公认的本世纪重要的艺术形式，成为不可或缺的公共艺术，而现代壁画设计者侧重当代文化和关注公众意愿成为时尚。

何塞·克莱门特·奥罗兹科曾经说过：“绘画的最高级、最理性、最纯粹和最有力的形式，就是壁画。它也是最公正无私的，因为它不可能成为个人谋私利的工具，不能为少数特权者服务，它是为人民的，是为所有人的艺术。”从中国敦煌的壁画、印度阿旃陀的壁画、意大利文艺复兴时期的壁画、前苏联十月革命的壁画、墨西哥的壁画运动、美国的街道壁画等等，都可以看出壁画不是博物馆和画廊中仅供展出陈列的艺术，它走向社会面向公众，把情绪和美高度结合。它要求具有思想性和社会性，由于壁画置身地特殊，除在纪念性、装饰性功能的基础上，不断增加和发展了社会象征、文化生活、提供信息、协调视野等更加深广的意义，它的景观性格造就了壁画具有强烈的公共功能。壁画是绘画中最具有公众性、社会性的绘画，壁画就是一种公共艺术。

作为公共艺术，积极的功能是促使生活艺术的传播，加速“艺术生活化，生活艺术化”。世界各国相继推出类似“百分比艺术”，使许多相应的法案顺利立法。当今世界性

的交通枢纽城市，已基本成为公共艺术的先导，其中壁画与建筑的结合形式成为最佳选择。仅从《洛杉矶市区的公众艺术》小册子中可以看出，特别将壁画与建筑装饰列为与雕塑同等的艺术品，分区地导引人们去欣赏，成为重要的景观。形成这种局面的主要因素大致有：

- ①宣传某种思想，具有公益性的需要；
- ②物质文化水平的提高，关心生存空间的质量，艺术成为公众的迫切需求；
- ③国家、领导阶层的重视、支持与扶植以及建筑项目中公共艺术的专项法定制度成为保障；
- ④国家间的合作与交往，形成了交通要道和大城市范围内环境建设方面的相互促进和借鉴交流；
- ⑤工商业的迅速发展，新材料、新技术、新工艺的大量涌现，将一切变为可能。
- ⑥各类艺术组织和艺术团体大幅度地增加；
- ⑦大部分国家的主要公共艺术项目都采用广泛公开征集方案的方式，大大促进了设计水平的提高和推陈出新。

壁画这一古老的绘画形式，开始朝向多元化、综合化方向发展。壁画家和设计者们都在致力于视觉美感的创造，探求更高的审美境界。总之，壁画能为社会公众所理解和接受，激励起人们的奋发向上精神，促进社会进步并能适应现代环境的审美需求。能解决好建筑物内外空间的布局的壁画作品，应当称其为是具有生命力的壁画作品。在现代化的建设中，城市的个性正在弱化，而新兴的城市有待于文化的建设，因而世界各国政府都将城市文化视为一个庞大的系统工程，作为环境艺术、公共艺术的壁画，必将同现代文化、现代建设同步发展。

第二章 壁画的功能

壁画通过提供直接而强烈地感受事物的各种途径对这些感受形式进行揭示、阐明并扩充感受。壁画使得个人的想象为他人所理解，又强调我们共同关心的事物。壁画是我们用以探索和展示人类现实概念的方式，是我们用以寻求终极真理的手段。

壁画的功能多始于建筑所有人的意图，当壁画家、设计者试图实现某个目标时，壁画的功能就被注入独特的形式之中。只要壁画没有离开它为之服务的环境，就会按照原定的意图发挥作用。如果将壁画置于不同的环境之中，其功能也会相应地改变。

壁画是作品与壁画家、设计者与观赏者之间进行交流的形式，它的作用是宣传、美化、歌颂、澄清、装饰、教育、促进、愉悦、诱惑、表现、治疗、通告、鼓励、综合、强化、解释、叙述、劝说、记录、揭示和改造，壁画还可以唤醒攻击、隐匿、欺骗、羞辱、激怒、遮掩和恐吓。壁画交流功能的重要性随着艺术目的不同而不同。

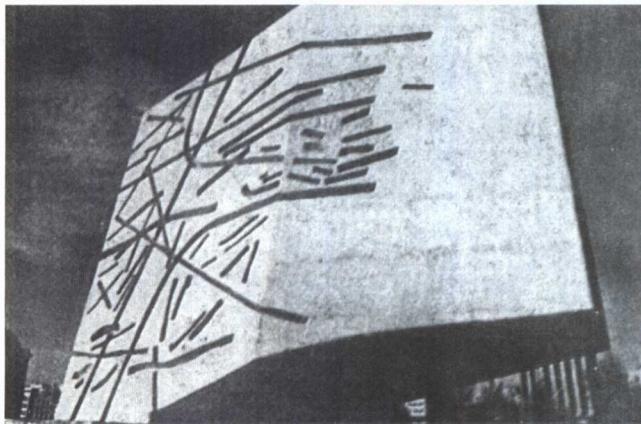

图 1

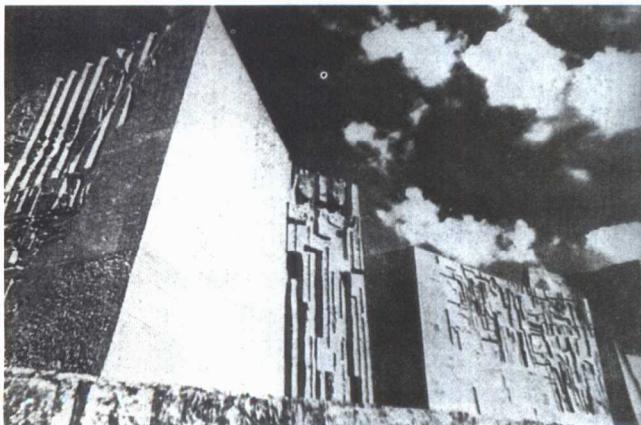

图 2

纪念性 是以纪念历史事件和杰出人物，象征某种成就和目标等作为壁画主题，使其成为宣传业绩、纪念名人、弘扬时代精神、进行教育的重要手段。

纪念性的壁画，不论是以建筑以外的自然景观环境为依托，独立于建筑之外甚至自成一体的，还是以建筑物之内建筑景观环境为依托从属建筑类型、空间、结构，服从整个建筑功能的，都应将目光更多地集中在环境空间的创造上。只有在特定环境空间气氛上帮助人们认识社会和精神生活的某种纪念意义，壁画才能发挥其纪念性的功能。(图 1、2)

宣传性 是对某种共同的观念、共同关注的事物进行阐述，或对现实及地区问题进行叙事和说教，这类壁画具有交流思想和宣传鼓动的作用。

宣传性的壁画，往往负有完成某种具体任务的使命，又被看作传达信息的工具，素有突出主题、信息量大以及感召力强的特点，是向公众宣传思想的重要媒介，它所能达到的社会功能远非其它画种所能比拟。(图 3、4)

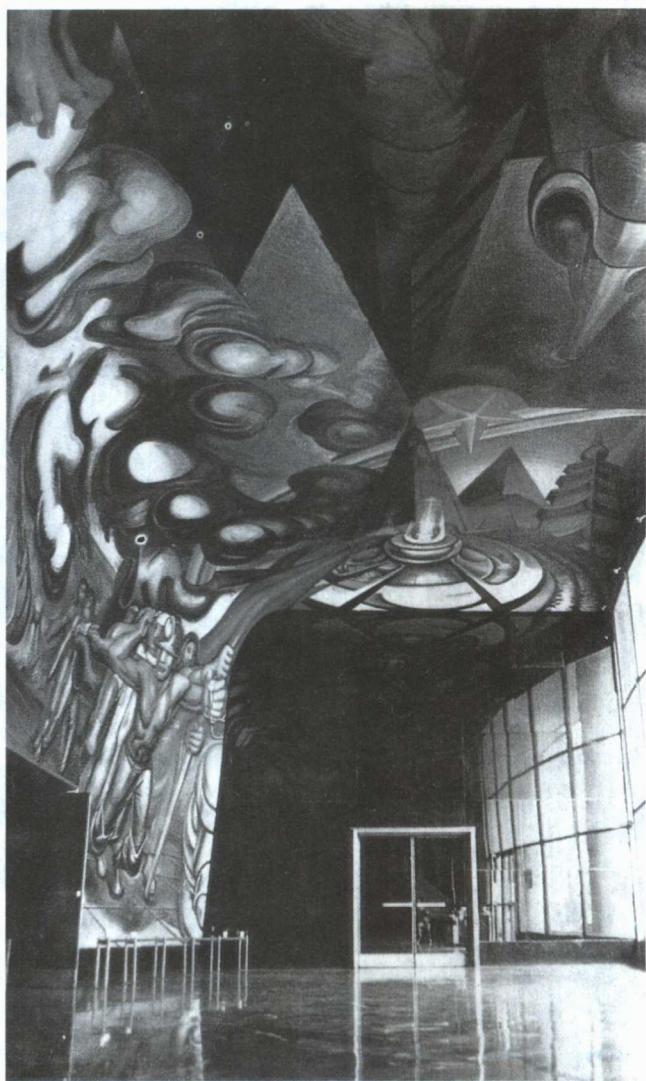

图 3

图 4

宗教性 是通过以宗教为内容的大量图解或图形创造出一种氛围，表现出在现实之外，还存在着超自然、超人类的神秘力量与境界，主宰着自然与社会，人们应该对之敬畏和崇敬。（图 5）

装饰性 是以某种形象与其内涵的总体构想相适应，或以特定建筑物美化、点缀起到烘托主题的作用，显示边界去从属环境与实地环境呼应，具有美化、纯化和转化环境的能力。

建筑中的内外墙、门厅和大堂壁画，都已成为空间序列中的认知标志，形成建筑序列中的起始、过渡和高潮，它的装饰成分已远远地超出了实用的部分，从美化装饰环境上大都是把握特定环境的个性，对代表特定环境的个性的原条件作有意识的处理。

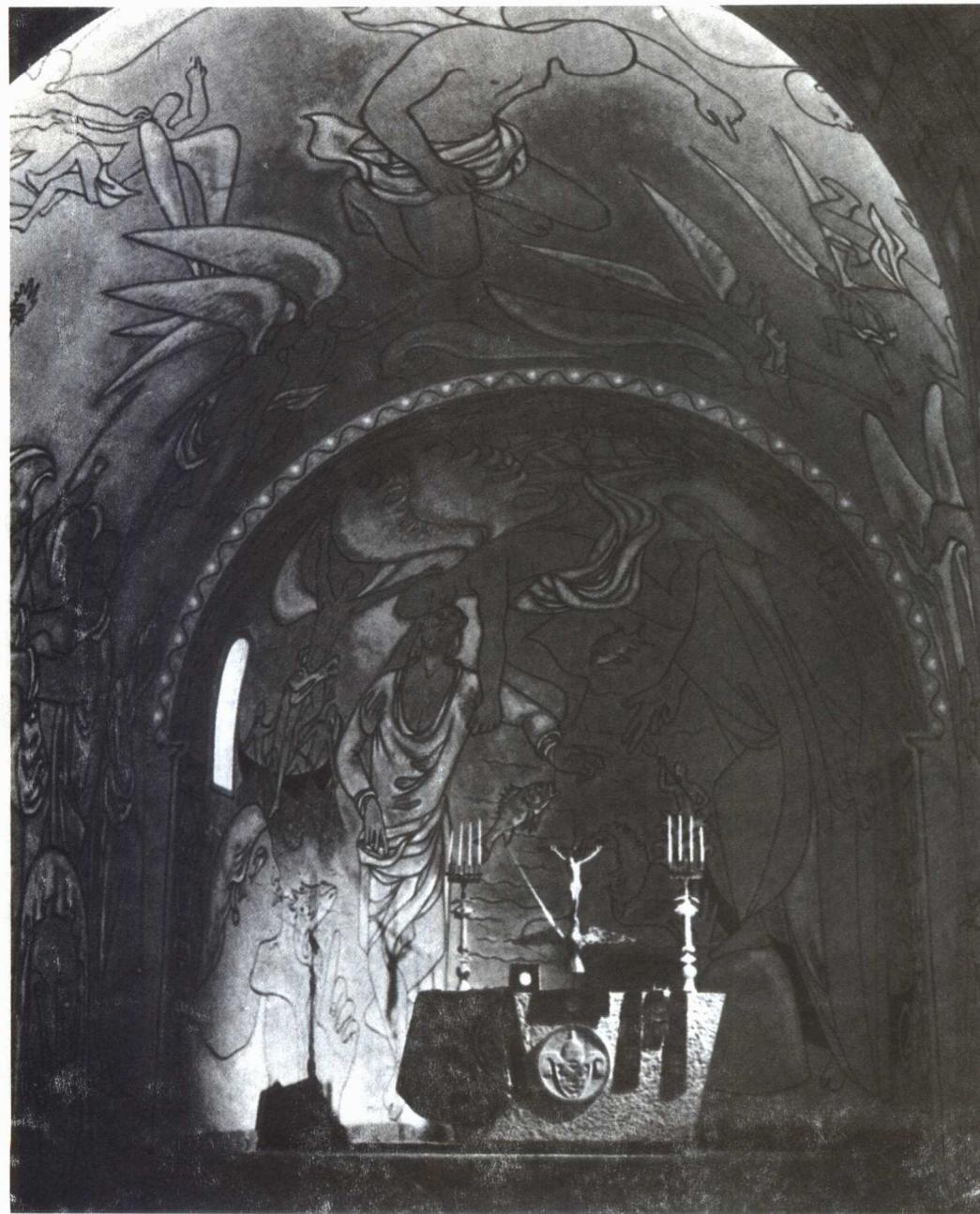

图 5

图 6

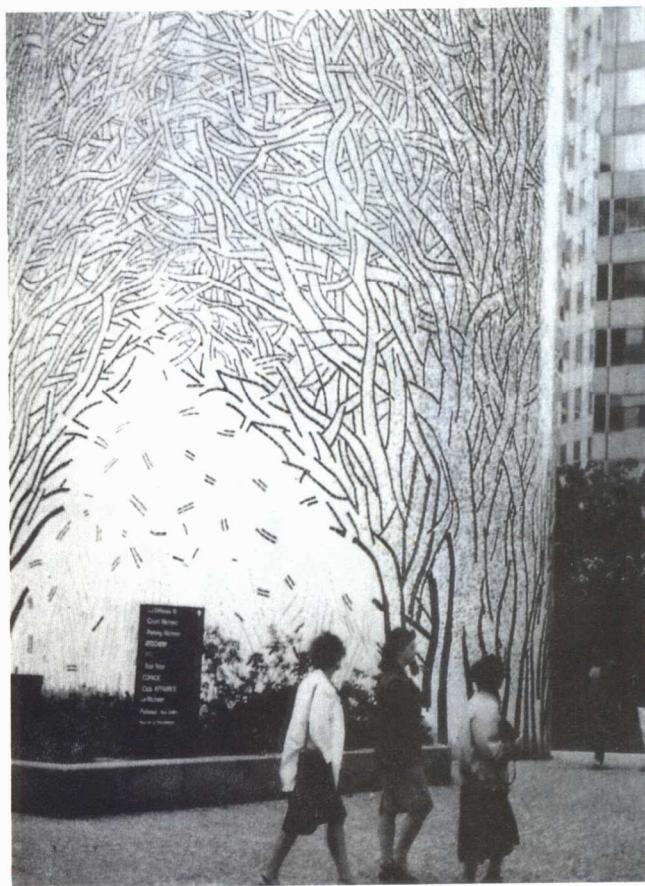

图 7

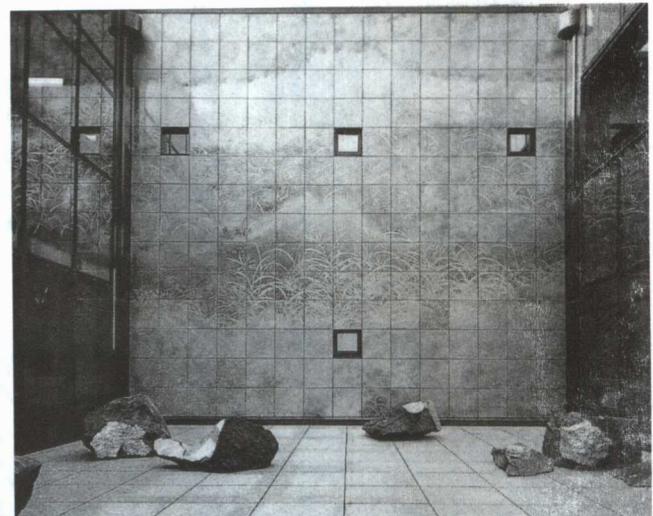

图 8

装饰性的壁画从内容上讲与建筑物的功能性是一致的，起到烘托主体的作用。在构成形式上带有一定的抽象因素，它能从唯美和协调建筑环境的角度，对空间环境进行装饰与美化，同时达到区别环境和醒目易见的目的，使其具有一定有实用功能。（图 6、7、8）

弥补性 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的缺陷，扩展空间和比例，连续协调新旧建筑之间的关系，其目的并非着眼改造建筑物本身，而是改变建筑物给人的印象，对环境空间进行优性调节。（图 9、10）

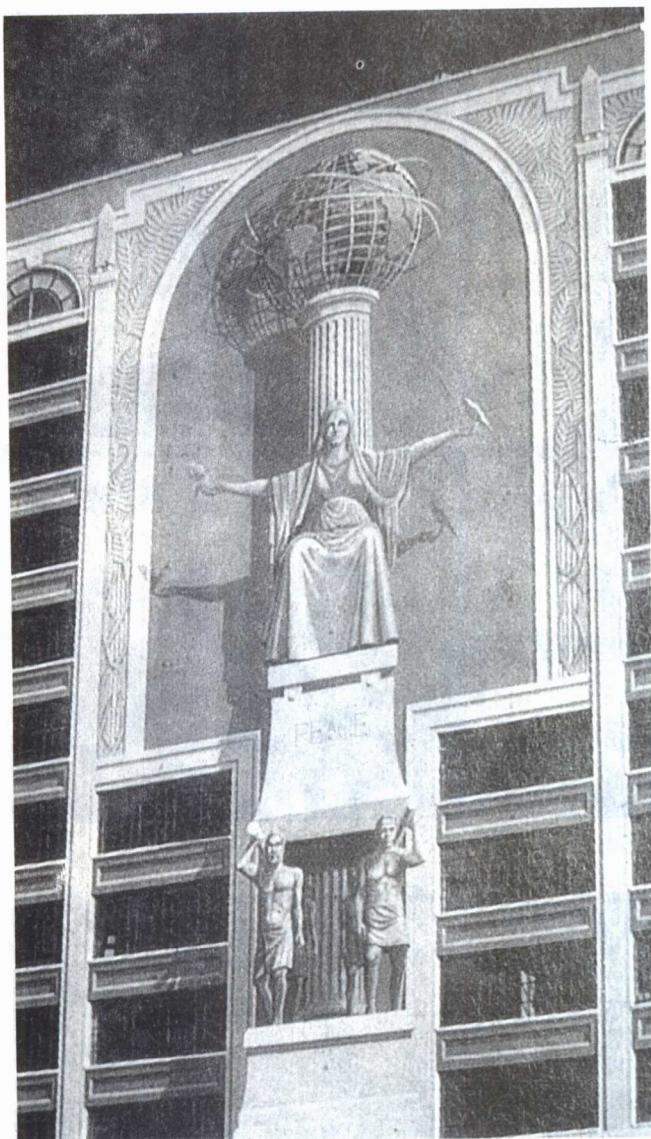

图 9

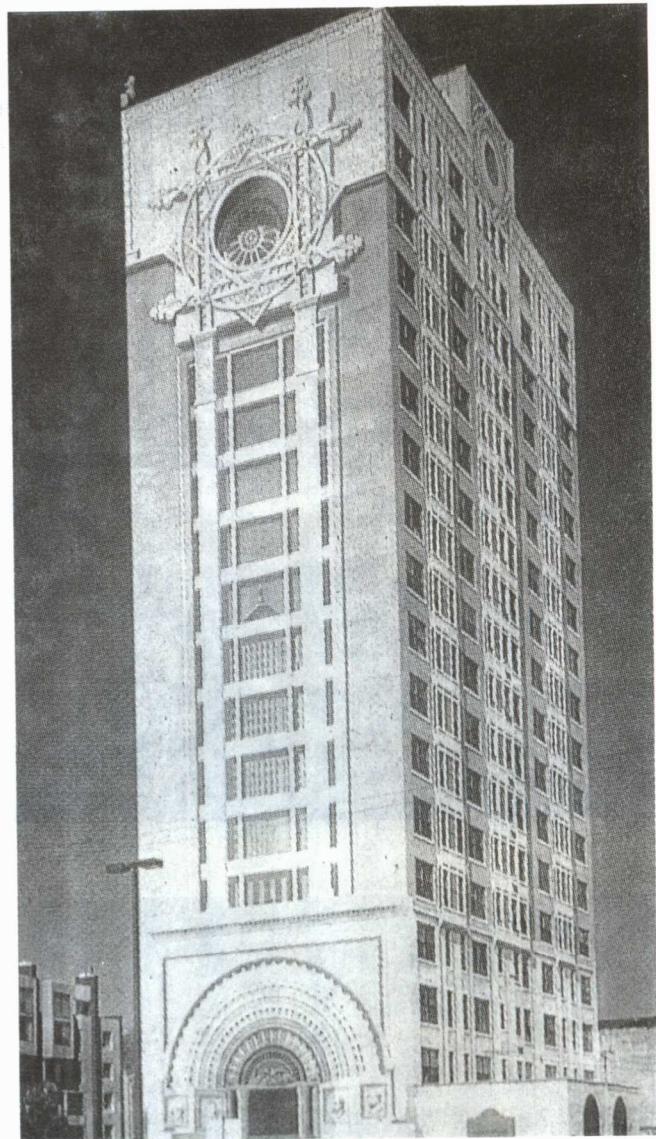

图 10

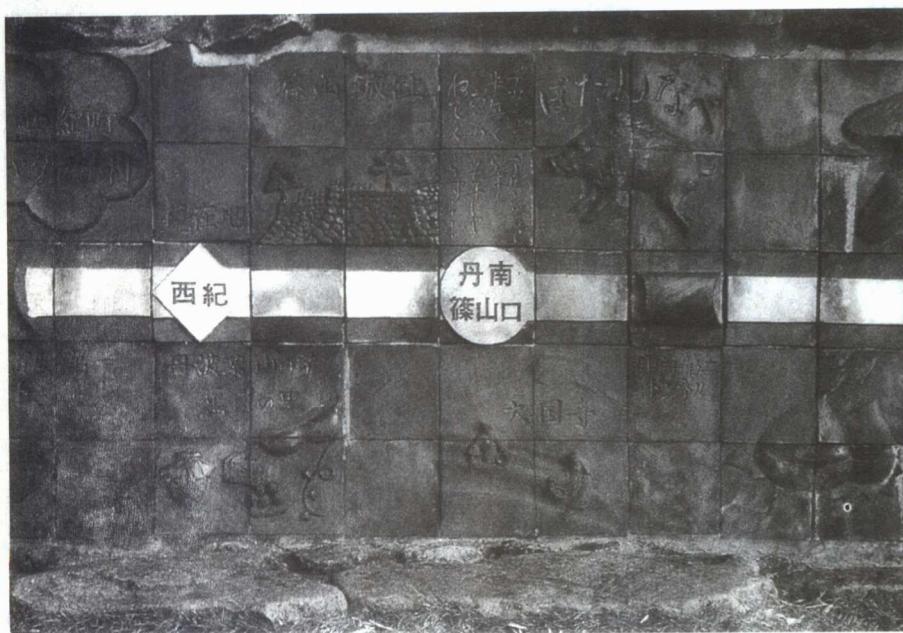

图 11

标记性 通过壁画的手法对特定的空间机能进行提示、强化，并赋予它主题形式，作为环境空间中的诱导标记，提供有关信息，这又使得壁画在某种程度上担负起辨向定位的使命。

标记性壁画通过它所发出的对视觉的冲击，增加所描绘物体的魅力。正由于它的表现力给予物体新的空间秩序和心理感应，使其方位感和形状变得更加强烈，能产生巨大的广告效应。（图 11）

视觉性 用较简洁的视觉语言，表达内容之外的意义。只侧重表现意识，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。

视觉性壁画注重形式，不考虑社会内容，只是一种视

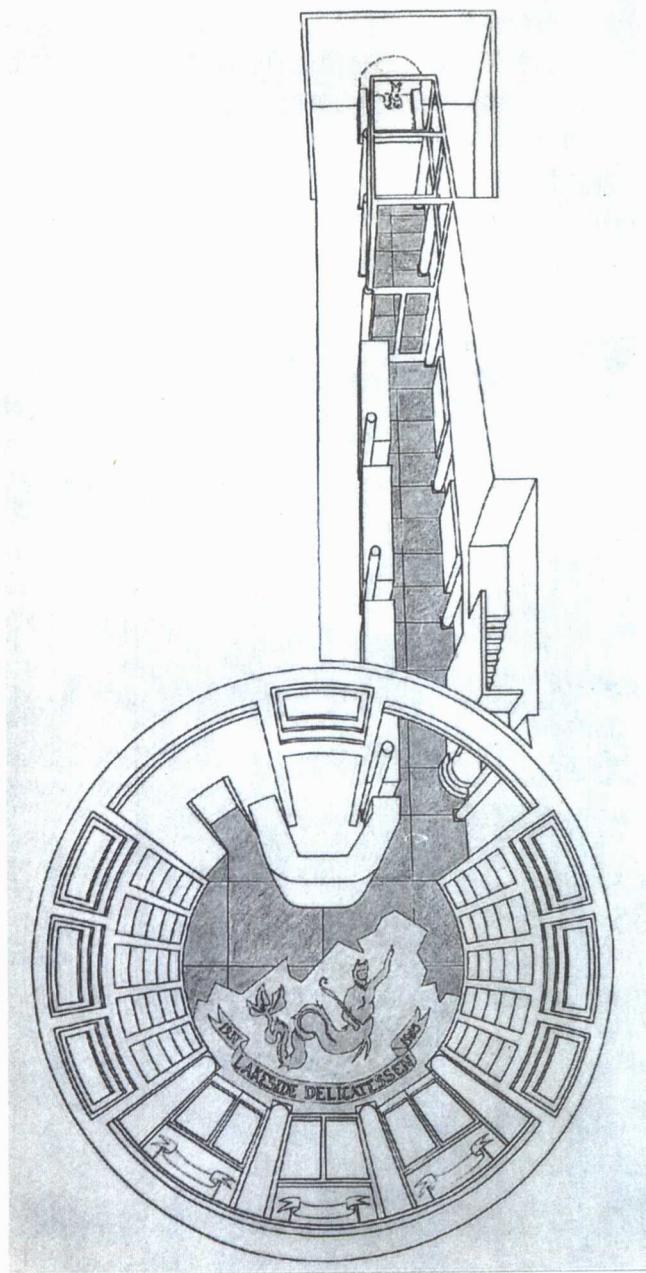

图 12

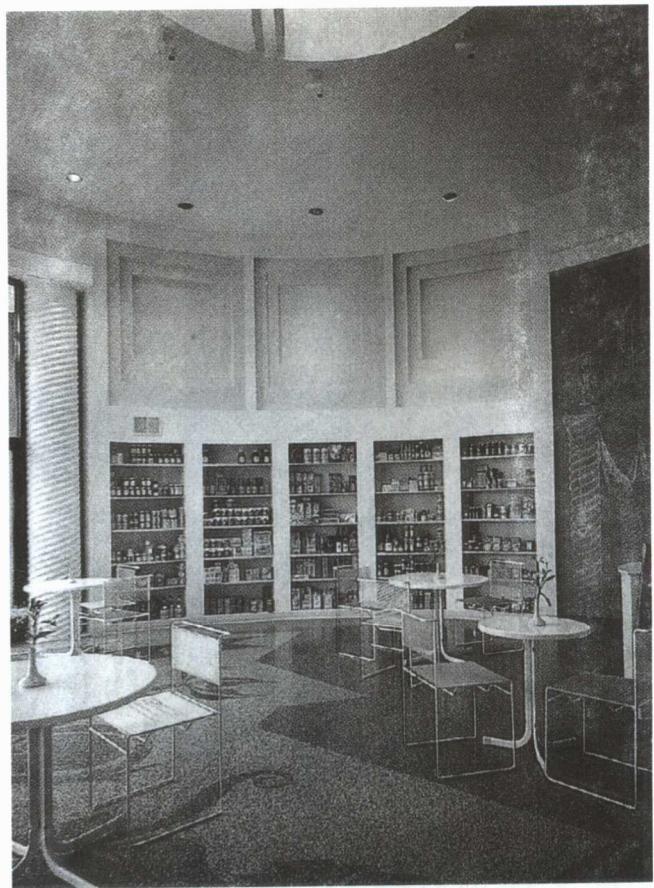

图 13

觉上的意识，一个符号，或一个概念。有的常为建筑空间的特殊要求而设计，有的运用综合科技创造新的艺术语言，诱发人们的联想幻觉，在感觉上和形式上，更贴近和适合现代化的建筑环境。（图 12、13）

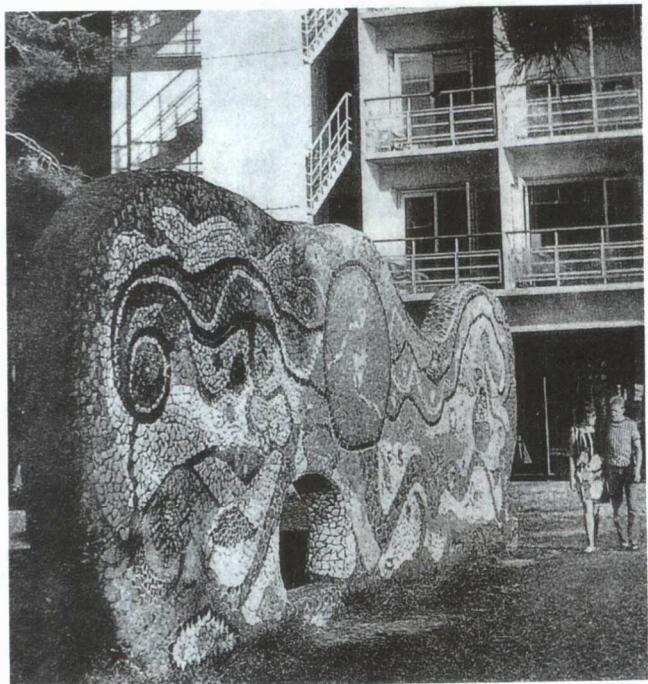

图 14

娱乐性 立足调节生活节奏,唤起人们的注意和兴趣,合理地考虑到各种特点,创造神奇有趣的富有幽默感的环境,供人们欣赏和愉悦。

还有些娱乐性的壁画,图像大多表现的是善意的恶作剧,主要是抒发设计者的幽默感,表达滑稽的奇想,在轻松和诙谐当中,放松一下紧张的情绪。(图 14)

随意性 是自由的不拘任何形式的,用最简便快捷的方式,随地强行涂抹、侵占公共墙面,宣泄主观的意念,达到发表公众性和个人性意见及产生影响的企图,通常不包

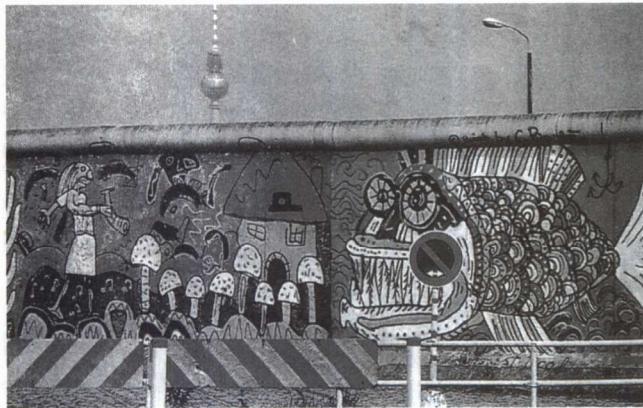

图 15

含商业性。

随意性的壁画是一种社会性无政府状态和道德的叛逆,对于城市居住环境的美观来说,它的破坏意识是不值得提倡的。但恰恰正是这种直截了当的随意性作品,生活气息浓厚,而且掺有苦中作乐的调笑、嘲讽和叛逆的姿态。作品中有一种不满足于自我,欲加以表达和驾驭的愿望,交流着他们的欢乐、烦恼和悲哀,倾诉着他们的尊严、权力祈望和抗争……他们迷恋于所有绘画模式中最“不纯粹”的模式之一的活力和真实。(图 15)

临时性 是在施工现场和道路危险处架设的临时围墙壁上进行绘制,掩饰正在建筑或装修的杂乱,使人们产生若无其事的感觉,忘却围隔中的施工现场,用来造成临时的环境氛围。

临时性的壁画是以行人为主题,保护人身安全,表现出对人的关怀,并且通过图像的表现使行人感到有亲切感。再者,考虑到市容作为美化环境的一部分,既提醒了过往的行人,又成为一个临时的景观。(图 16)

本世纪 30 年代美国正处于经济大萧条时期,政府为了扭转这种局面,推行“WPA”(建筑工程发展管理)计划,提供大量的就业机会来解决失业问题,资助失业的画家。当

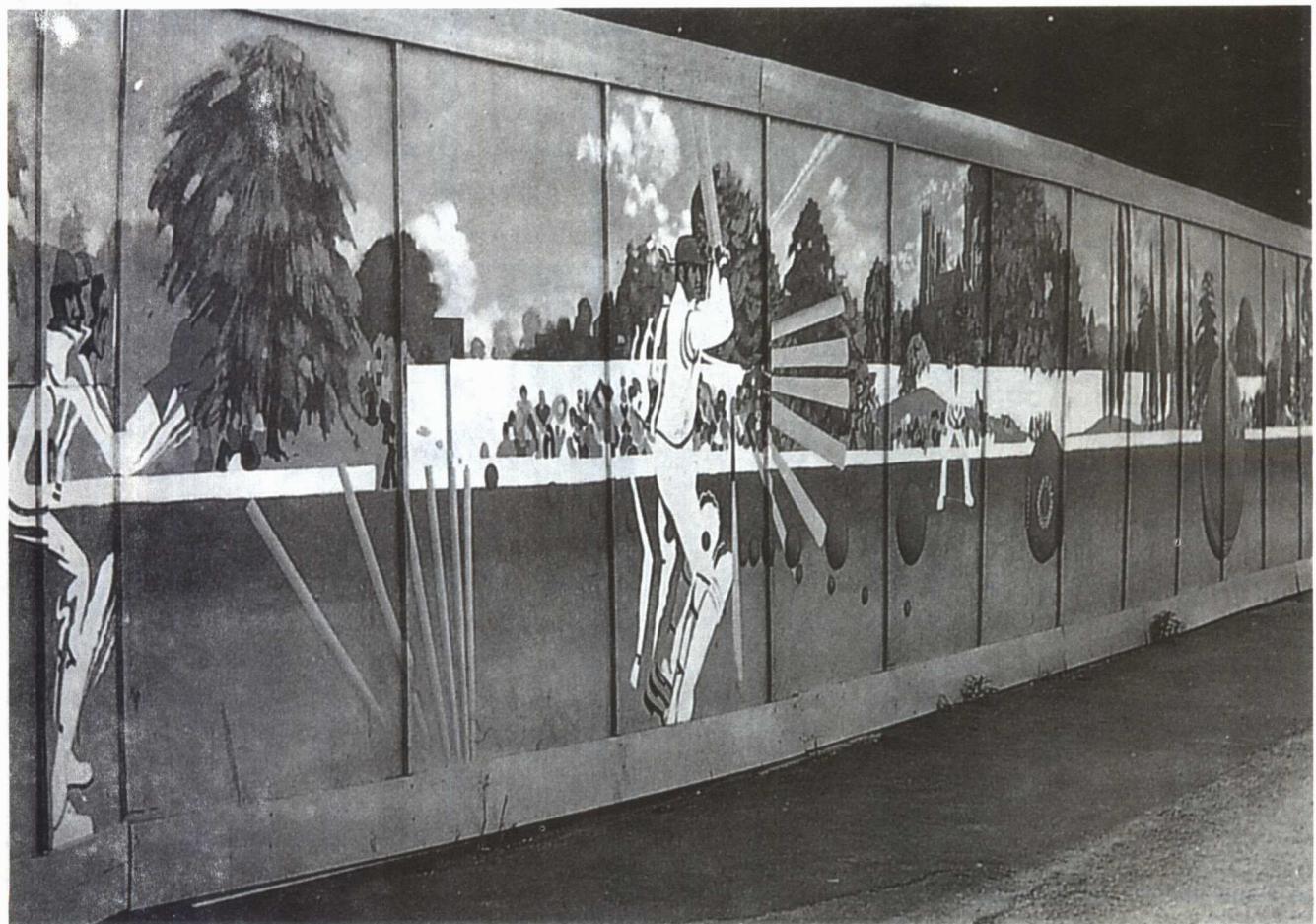

图 16

时，壁画作为重点项目之一被提出来。自1932年到1943年间，政府赞助了近4000幅室内外壁画，为艺术家提供生活费用及酬金等资助，这些壁画解决了5000名艺术家的职业

问题，体现了“WPA”解决就业问题的原意，又为壁画增添了一项功能。(图17)

壁画在特定的范围内，由于一定的数量和相当的规

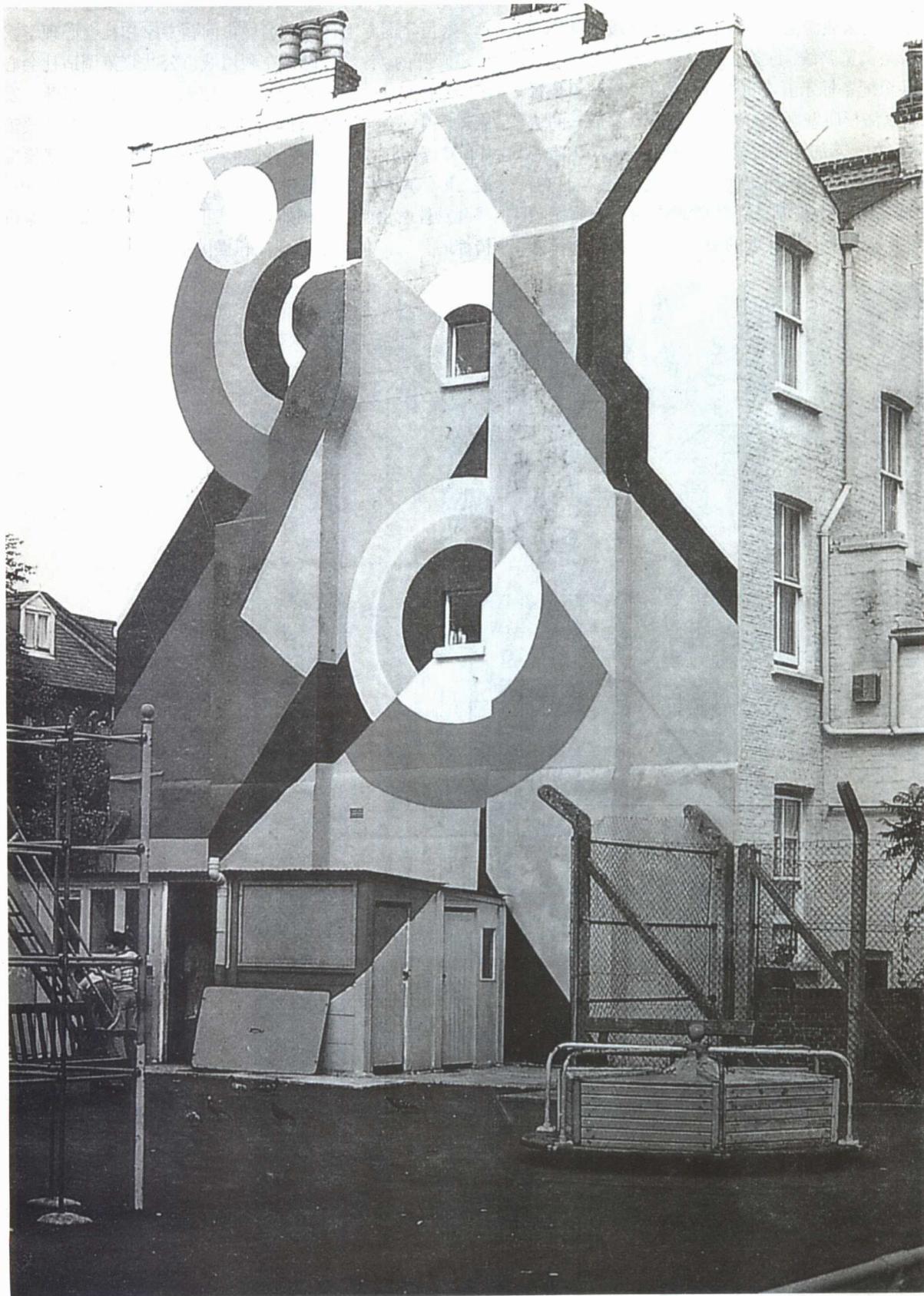

图 17

模，必然形成相应的经济功能。通常，大家都知晓在完成和制作壁画时需要一定的经济投资，落售后，似乎难以再看出有何经济效益。其实不然，在美国洛杉矶分布于各种建筑墙面上的1500余幅壁画，即成为该市的人文景观。像以壁画为主题的周末旅游活动，以壁画集中地段或某种专题划分的20余条浏览路线，每条线路跑一天可以看到50—60幅壁画，甚至配备标示五个重要地区的140幅壁画位置和背景情况的《洛杉矶壁画导游》等等围绕壁画展开的旅游资源。还有诸如《芝加哥公共艺术分布图手册》，为旅游者完整地提供出一个城市的历史面貌与文化性格。(图18)再如我国甘肃，把参观敦煌莫高窟壁画作为重要旅游项目。从敦煌每年接待的不计其数的游客来看，由此而带来

的直接的经济效益是显而易见的。

利用建筑艺术、公共绿化、雕塑、壁画等公共艺术形式，对城市现代化之初造成的住宅、交通工具和人际关系等压力所导致的心理冲突、焦虑、烦躁等现象进行心理调适，这也是国际上许多著名城市问题专家和社会心理学家早已呼吁的。各国政府都在利用城市公共政策调适社会心理，解决城市生活的心理冲突，使人在审美情绪发生、发展过程中，建立高雅和谐的心理调节机制。这种公共政策中相当重要的内容是鼓励公共绿化、公共艺术的规模发展，也就是说壁画也兼有心理调适的功能。在任何环境中，壁画功能都会重叠。例如：壁画可以同时是装饰的、振奋精神的，又能传达道德真理和提供重要信息。

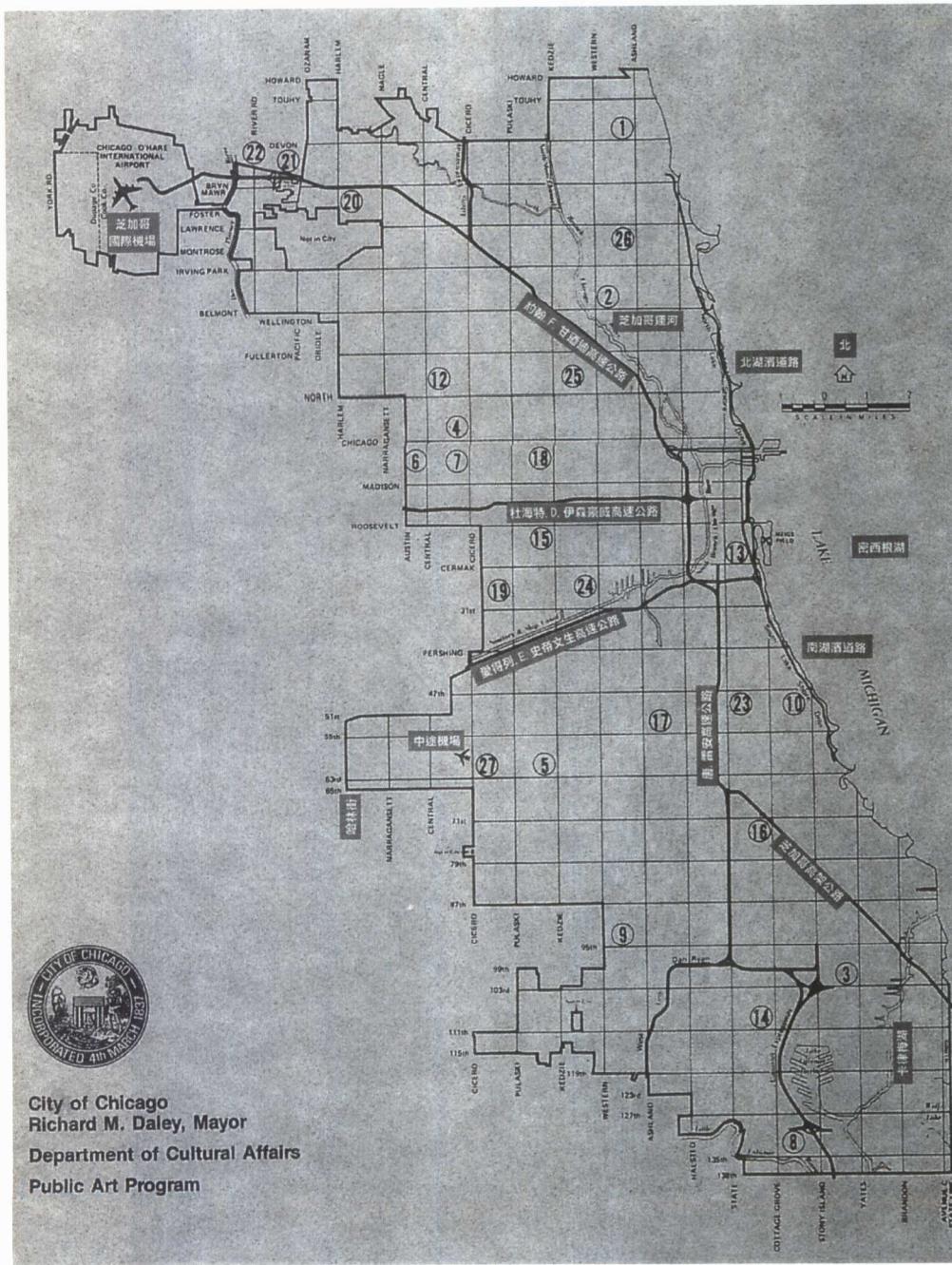

图 18

第一节 壁画与建筑类型

第三章 壁画与建筑环境

壁画与建筑的关系基本上呈现出两种协调方式。

以和谐和适应的方式与环境相近，在人为的空间限定里，维护墙壁的有限价值。壁画同墙面的二维空间的平面性在感觉上保持一致，壁画与墙和建筑的风格、意境构成配合与适应的协调关系，形式与建筑空间有所关联，形成一个较为完美的空间。(图 102、103)

以矛盾和冲突的方式与环境相异，在人为的空间限定里，拓展建筑空间的限定范围。壁画设计冲破所依附的墙面的二维空间的平面性，使建筑空间的实际界定范围在视错觉上加以延伸。壁画与墙和建筑的稳定感形成冲突、对立的协调关系，与建筑空间相抗衡，达到另一种程度上的合一空间。

图 19

一座建筑的形成、尺度与空间的组成，反映着功能设计的要求、结构与构造的要求、造价的经济现实、外形与风格上的形态素质。在建筑环境中首先与壁画发生联系的是来自建筑类型的限定。所谓建筑类型，是由于社会或人向建筑提出各种不同的功能需求所致，于是出现了建筑学分类中的公共建筑、工业建筑和民用建筑等等类别。

壁画作为建筑整体中的一部分，在设计之前都要与这些条件一起作综合性的考察，其内容与形式服从于建筑的使用功能、风格和格调，壁画的艺术语言与建筑均表现出民族独有的社会文明和文化特色。这一点从我们所熟知的许多国家建筑的壁画中，是很容易发现和理解的。

置身于特定的建筑类型中的壁画，必须与该建筑类型和功能性质相一致，因此而限定了它的题材、内容和表现形式。壁画在建筑的内墙或外墙上，扮演着对其使用功能进行强化处理的角色，用符号或图像对其作出限定的强调和文化意义上的暗示和升华。(图 19、20)

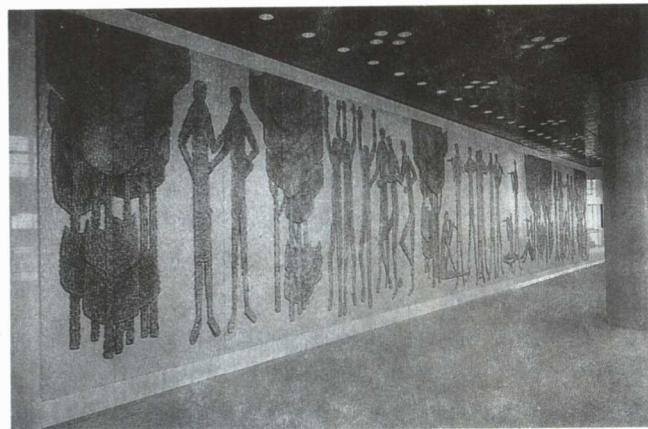

图 20

第二节 壁画与建筑结构

不同建筑类型的不断出现，需要形式上相应的空间形式，所采用的物质技术手段推动着建筑结构的发展。所谓建筑结构是指建筑的实体表现(内、外界面)的具体形状和建筑形象的结构逻辑。仅就结构形式而言，可分为以墙或柱承重的梁板结构、框架结构、大跨度结构和悬挑结构等四个结构体系。由于对建筑构造部件和围护物件——地面、墙体、立柱、楼层和屋顶进行限定，这种种构件赋予建筑的形态，在无限的空间中划出一块块区域模式，区分出室内和室外，并且界定出各空间的边缘。建筑结构的形态影响着建筑物容积的空间尺寸、比例和布局，建立起千姿百

态的墙面。壁画所在的位置必须要受到空间划分以及柱、梁、门、窗等结构的制约。例如：拱架间的大面积花棂窗墙，人字屋顶上端形成的三角形的墙，半球形的穹隆天顶，顺楼梯倾斜的锯齿状菱形墙面，墙面自身和外缘带门洞、窗洞的墙面等等。墙与建筑的构造是一体的，这就为壁画的依附体带来规则形的墙面、不规则形体的墙面，甚至支离破碎的墙面外缘形状，它们直接或间接地影响着壁画的画面结构。这些受建筑结构制约而产生出来的墙面，驱使壁画的设计必须因势利导地顺应各种具体结构形态，与建筑实体表面相吻合，同建筑的结构逻辑之间保持着内在的联系。

壁画在大部分情况下置身于墙面，墙面赋予建筑物以形式，并给出内外空间的边界，窗口把光照和空气引入建筑物的内部空间。位于壁画中的各种洞孔、构件和建筑物间的墙形，又要突破其限制。壁画在语言设计上更注重为一个建筑物中的特定位置构思和制作，充分利用墙面上那些内在要素的规律性，使之既不影响又能反映内部空间和结构的特点，不规则的墙和窗洞，都能在壁画的内容中起到积极的作用。

天顶与地面是形成空间的两个水平面，由屋顶结构所演变出的天顶，可以反映出结构的形式和跨越空间的方式。天顶是给人以强烈视觉感受的大面积界面，其装饰特性对室内空间总体装饰有着非同小可的影响。壁画有时沿着垂直的墙面通过转角走向天顶，组合成特殊的空间。天顶与观者是有一定距离的，并且是分离的。这一距离通常大到足以使观者能够在一个相对窄的视角内，一览整个天顶画和周围有关场景的环形装饰，如果处理得当，将有助于空间的完整与统一。

地面通常反映着它跨越空间的传递荷载的方式，一般被看作是供使用的表现，要承托家具、设施，人又要活动在其上，显露的程度受到一定的局限，观者还要借助人的有限视高来看它的透视，但由于其位于视平线以下，因而

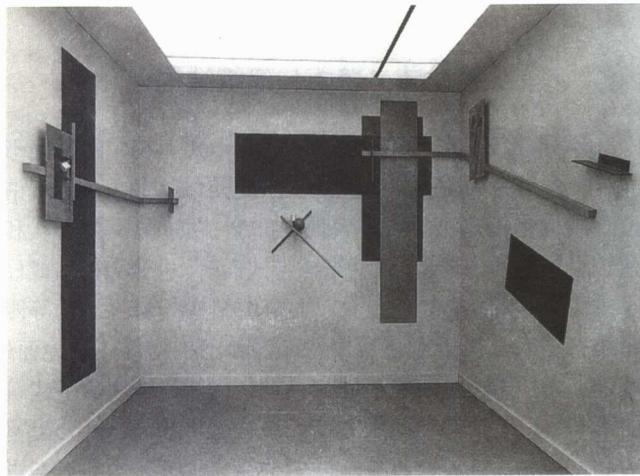

图 21

给人的视觉感受较天顶更为强烈。许多作品皆在地面上展开，以加强其空间变化来谋求效果。（图 21、22、23）

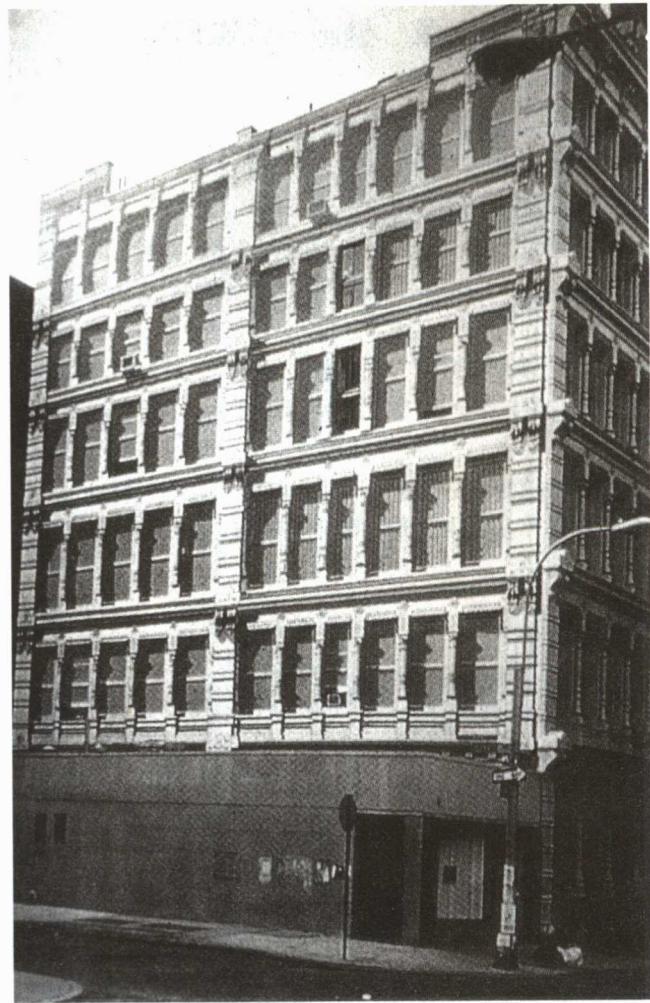

图 22

图 23

第三节 壁画与建筑空间

历史上每出现一种新的结构都为空间形式的发展开辟

了新的可能性，空间首先是由建筑结构体系形成的。建筑物不外乎有两个空间概念，即内部空间和外部空间。进一步限定空间的要素也是多种多样的，如地面、墙面、柱和天花板、连续的曲线的表面等等均可限定出无限的空间，再由门、窗和楼梯使之与其它空间联系，空间之间均有互相连接的体制，由各种功能来限定空间。空间还划分为垂直的、水平的、彼此层次交错的等等。人们在围隔建筑空间时出于两重目的：其一，最根本的是为了满足一定的功能使用要求；其二，还要满足一定精神感受的审美要求。壁画的设计便以这两个方面为基本内容而谋求与之相适应的形式。壁画就两重目的的前者而言，对建筑墙壁的使用空间和作用没有任何改变，不占有建筑的实用空间；就后者而言则不同，由于壁画设计的不同使观者对其空间的感觉也不相同，在视觉上和心理上使建筑物内部空间或外部空间，能具有不同的气氛和不同的艺术感染力。

建筑中由功能特点不同的在重复与变化交替着的大小、高低形状以及开敞和封闭的程度不同的空间相互连接在一起。不同形状的空间也会由于它们的形状不同而给人以不同的感受。壁画的设计要充分利用各自的特点，同样，可以按照一定的艺术意图，给人以某种特殊感受和形成某种特殊氛围。

建筑空间的长、宽、高，正如空间的形式一样，都直接和建筑物的结构体系的性质有关。建筑空间的尺度对精神感受影响很大，制约着壁画面积的尺度。只有置身于这种空间中，才能实际感受到建筑空间提供给壁画巨大画面的尺度，使得壁画的体量强迫着观者的感官，也只有壁画才具有这种独特的视觉冲击力。

壁画所在墙面的位置，要与观者有足够的视距，所产生的效果才能完整。建筑设计的发展具有无限的可能性，加之建筑功能相异而致形成不同的空间形态。同样，壁画设计也具备无限的可能性。一般说来，壁画在较封闭的空间易于形成氛围，但会使人感到堵塞、神秘；相对在较宽

敞的空间，则难以形成氛围，但会使人感到开放、明快。由此可见，空间的封闭和开敞，会影响到人的情绪和精神感受，作为设计者不可忽视壁画对人视觉、触觉、行动和心理上的感受等诸方面因素的影响。(图 24、25、26)

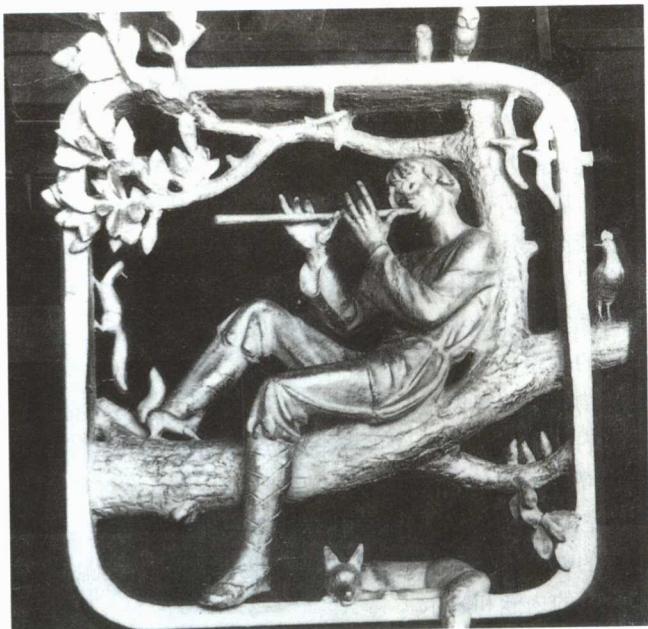

图 25

图 26

图 24