

普通高等教育“十二五”规划教材

景观雕塑设计

赵学强 胡天君 贾良 编著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

普通高等教育“十一·五”规划教材

景观雕塑设计

编著 赵学强 胡天君 贾良
主审 陈佶生

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

本书为普通高等教育“十二五”规划教材。全书共分6章,主要包括概述、景观雕塑的类型及功能、景观雕塑的发展、景观雕塑的设计要素、景观雕塑设计流程与设计原则、景观雕塑设计案例分析等。

本书可供普通高等院校艺术类相关专业师生阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

景观雕塑设计 / 赵学强, 胡天君, 贾良编著. — 北京: 中国电力出版社, 2011.12

普通高等教育“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5123-2571-5

I. ①景… II. ①赵… ②胡… ③贾… III. ①雕塑—景观设计—高等学校—教材 IV. ①TU986.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第282414号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2012年5月第一版 2012年5月北京第一次印刷

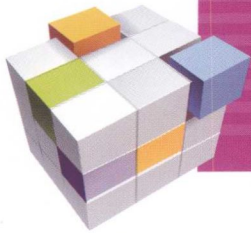
787毫米×1092毫米 16开本 7.75印张 180千字

定价 32.00 元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

前 言

现在我们不得不面对城市的扩张带来的人与自然疏离的问题。常在城市生活的人，一生的绝大多数时间都生活在钢筋混凝土筑成的建筑物里。每个人都需要一个舒缓压力的空间。人们渴望生存环境的扩展和心灵的舒缓，重返自然。景观雕塑是改善环境景观设计的手法之一，有许多环境景观主体就是景观雕塑，所以，景观雕塑在环境景观设计中起着特殊而积极的作用，世界上许多优秀的景观雕塑都已成为城市的标志和象征。

《景观雕塑设计》一书由山东建筑大学艺术学院赵学强、胡天君和内蒙古民族大学贾良编著。本书强调：景观雕塑是敞开的、通透的、铺在大地上的艺术作品。在那里，我们可以深切地感受到大自然的呼吸，体会人与自然和谐共处的愉悦。它将教会学生如何在公共环境中利用雕塑对所有有形资源加以整合利用，成为体现人文关怀并充分体现民意的景观本身，而公众能真正融入其中时，人、雕塑、景观的距离将完全消失。倡导“环境意识化”的同时，也应注重艺术与技术的完美结合。同时也强调，艺术家与土地的接触能使之从工业产品中解放出来，以获得艺术创作的灵感。人是自然的人，像植物这种“材料”的季节感就最能直接体现自然生命周期。雕塑家须懂得顺应材料的属性，去建造人性的回归之路。

雕塑是一个专业性很强的艺术门类，以纯粹的形体、空间等来表现的方式并不能被大多数人深入地学习和掌握，而通常情况下能激发观众兴趣的内容往往与叙事性以及象征性的文学语言等有关，这些属性仅有现实主义的作品表达最为充分。但公众对美的感受以及参与性却是与生俱来的，像造型景观这类无主题的艺术公共园区，公众并不费解，而且有很大的参与空间。所以，以公共领域为素材的景观雕塑，同时体现了人工督造与自然共生的特征，符合持续发展的生态人文观。这几乎调和了社会生态、自然生态与艺术生态的矛盾。将视点扩展成视野，提供一个放飞想象力、舒展生命力的空间，景观艺术可使人与自然焕然重逢。以可靠的、可亲的自然为媒质，是艺术向公众回归的最佳方式。

目 录

前 言

第 1 章 概述	1
第 1 节 景观雕塑的概念	1
第 2 节 景观雕塑的特征	4
第 2 章 景观雕塑的类型及功能	13
第 1 节 景观雕塑的类型	13
第 2 节 景观雕塑的功能	33
第 3 章 景观雕塑的发展	42
第 1 节 外国景观雕塑发展史	42
第 2 节 中国景观雕塑发展史	51
第 3 节 景观雕塑发展中的变化及雕塑家介绍	69
第 4 章 景观雕塑的设计要素	82
第 1 节 环境	82
第 2 节 尺度	84
第 3 节 空间	85
第 4 节 色彩	87
第 5 节 材料	88
第 5 章 景观雕塑设计流程与设计原则	93
第 1 节 景观雕塑的设计流程	93
第 2 节 景观雕塑设计原则	96
第 3 节 景观雕塑与城市空间规划原则	101

第6章 景观雕塑设计案例分析 104

第1节 济南市小清河五柳岛大型景观雕塑《五柳风帆》分析 104

第2节 济南市腊山河湿地公园大型景观雕塑《老济南》分析 108

参考文献 115

第1章 概 述

第1节 景观雕塑的概念

雕塑是人类创造的一种艺术形式，艺术是人们对审美需求最强烈的表达方式。景观雕塑引进了环境与公共性的观念，因而成为现代艺术中最为人们所接受的艺术形式。通过景观雕塑，人们能够看到各种形式、各种材料、各种观念的表现。

一、景观

景观，无论在西方还是在中国，都是一个美丽而难以说清的概念。地理学家将景观定义为一种表象，或综合自然地理区，或呈一种类型单位的通称，如城市景观（见图1-1）、草原景观、森林景观（见图1-2）等；艺术家把景观作为表现与再现的对象，风景园林师则把景观作为建筑物的配景或背景；生态学家却将景观定义为生态系统或生态系统的系统。景观可以是一幅风景画，也可用来表达某一城市的地形或者从某一角度看到的地面景色（见图1-3、图1-4）。景观的初始意义是指一种瞬间的庄严、典雅的场景，有戏剧化的含义。我们实现的最伟大的进步不是力图彻底征服自然，不是忽视自然条件，也不是盲目地以建筑物替代自然特征、地形植被，而是寻找一种和谐统一的融合。为达到这种和谐统一，可以借助于调整场地和构筑物形式，使之与自然相适，如将山丘、峡谷、阳光、水、植物和空气引入规划之处，或在山川间、沿溪流和河谷慎重地布置构筑物，使之融入景观之中。因此，无论在西方或是在东方，景观都极重视画面效果，其造景过程极讲求画面的美学法则。

图 1-1 城市景观

图 1-2 森林景观

图 1-3 耶路撒冷圣殿山

图 1-4 耶路撒冷所罗门王子的神殿

所以，景观是风景，是视觉审美的对象；景观是栖息地，是人类生活其中的环境和空间；景观是生态系统，是一个具有结构和功能、具有内在和外在联系的有机系统；景观是符号，是一种记载人类过去、表达希望和理想而普遍认同和寄托的语言和精神空间。

二、景观雕塑

从东汉时期开始，佛教传入我国，世俗世界的一切艺术形式都为宗教和封建帝王的统治服务，雕塑也理所当然地被统治者利用起来。迄今为止流传下来的一尊尊佛教雕像（见图 1-5），仿佛在向人们诉说着宗教辉煌过去和统治者无上的权威。20 世纪以后，中国受到西方古典艺术的影响，艺术家们更加关注艺术的写实。这个时期的雕塑大多是主体性的、纪念性的伟人 or 人民群众形象的大型造像，具有非常明确的宣传功能和教育意义。雕塑发展到今天，艺术家们更加重视在传统雕塑的基础上展现个人的表现手法和艺术理念。可以说，现代雕塑的表现手法、材料的使用、构图立意更加贴近生活，更加具有感染力，使雕塑与环境、雕塑与人的距离拉近，慢慢形成了独特的景观雕塑（见图 1-6）。

图 1-5 龙门石窟雕像

图 1-6 日晷（上海浦东大道世纪雕塑，仲松）

界定景观雕塑并不是件容易的事。景观雕塑是以景观环境为平台的一种雕塑形式，其内容与表现形式多种多样。但是，景观雕塑是为特定的环境设计和创制的，与所在环境结合成有机整体是其基本特征和起码的要求。它有别于传统的、封闭的造型和纪念性雕塑，而是需要走近大众的空间。古今中外许多著名的环境景观都采用了景观雕塑的设计手法。有许多环境景观的主体就是景观雕塑，并且用景观雕塑来命名该环境。所以，景观雕塑在环境景观设计中起着特殊而积极的作用。

景观雕塑与近几年世界上流行的“公共艺术”、“城市雕塑”、“环境雕塑”等概念各有侧重，但又相通。景观雕塑主要包括设立在室外的、城市公共环境景观中的雕塑作品，可分为纪念性的、象征性的、标志性的、陈列性的、装饰性的、趣味性的、商业性的。景观雕塑在城市公共环境中可分为广场雕塑（见图 1-7）、街区雕塑（见图 1-8）、步行道雕塑、公共建筑雕塑、园林雕塑（见图 1-9）、水景雕塑（见图 1-10）、地景艺术、雕塑公园。

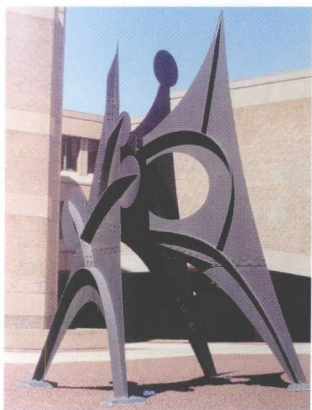

图 1-7 普林斯顿大学校园广场上的静态雕塑

图 1-8 纽约街区雕塑

图 1-9 我爱的人（细井严，1970年，北海道带广雕刻之路图）

图 1-10 水景雕塑

景观雕塑强调雕塑的景观化,它除了要具备创造性、独特性之外,还要考虑环境的整体性。好的景观雕塑能够营造出适宜的方位、角度、光照、方向、交通路线等视觉效果。作为整个文化的构成部分,城市景观艺术代表了城市、地区的文化水准和精神风貌。一些城市中优秀的雕塑作品以永久性的可视形象,使每个进入所在环境的人都会沉浸在浓厚的文化氛围之中,感受到城市的艺术气息和脉搏。景观雕塑还可起到调节城市环境色彩、调节人群心态和视觉感受的作用。近年来,我国景观雕塑建设始终把增添环境景观作为重点,景观雕塑绝大部分都被置放在公共空间中,基本转变了将雕塑设立在公园等半封闭环境中的传统习惯。一些景观雕塑因为可反映城市环境或地区的某些方面(历史、地理、政治、传说、风俗等)的特点,从而被公认为该地区的标志,这种现象在其他造型艺术中是绝无仅有的。例如,北京西单文化广场和王府井步行街上的景观雕塑作品就是凭借其独特的艺术特色而成为北京最繁华地区的标志(见图1-11)。

图 1-11 北京王府井大街景观雕塑

第 2 节 景观雕塑的特征

景观雕塑是为特定的环境或公共场所而设计、创作的艺术品,是面向公众的艺术形式。因此,景观雕塑也可称为“公共艺术”(见图1-12)。“公共艺术”一词的使用一直存在争议,直到今天,无论在美国还是日本,有关其概念都没有一个统一的、明确的定论。公共艺术

在不同的国家有着不同的称谓,如“公共建筑艺术”、“公共场所艺术”、“政府建筑中的艺术”等。它们都是由“艺术”和“公共”构成,其中“艺术”是中心词,“公共”是限定和修饰词。这具有两层含义:公共艺术是艺术,公共属性是其自成类别的界定核心(见图1-13、图1-14)。

基于上述理解,景观雕塑应属于公共艺术形态的范畴,通常具备以下特征。

图 1-12 比利时公共艺术

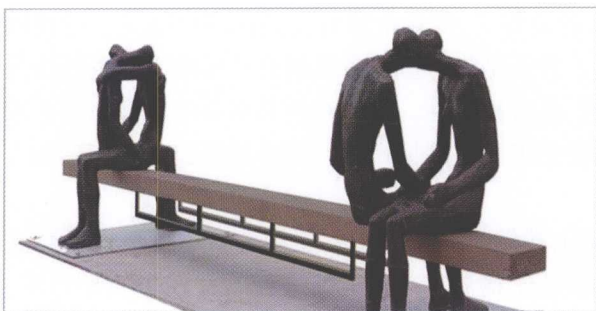

图 1-13 情侣凳（何镇海）

图 1-14 美国雕塑

一、景观雕塑的公共性

景观雕塑作为一种公共艺术形式，它是雕塑家的创作作品，是雕塑作品与环境融合而成的内容丰富的景观（见图 1-15）。景观雕塑排除了创作者情感经验、艺术观念、思想倾向、个人风格、实验艺术等满足了作者本身或一部分人的创作需求和无意识投射，在设置本质上是一种公共行为，是为公众反映和诉求其社会的、物质的、历史的、政治的需求而创作和制造的。在一个特定的环境中设置什么样的雕塑，应该有公众的参与和决定，再由艺术家来具体执行和操作。

景观雕塑大多放置在公共环境中。作为大众生活空间的一个重要组成部分，它时时刻刻刺激着身处在该空间环境中的人的感官，并将作者的思想感情传递给人们。这样的空间环境就要求景观雕塑必须具有公共性。通常所说的公共性，具体地说就是生活在现实社会中的人们都有参与其中并享受其带来的利益的权利；不论什么样的种族、肤色、阶层，具有什么样的文化背景和宗教信仰，人们在表达自己思想感情和选择生存方式时都是平等的。公共性是民主意识加强和社会开放程度扩大的必然体现。艺术的公共性在客观上促使景观雕塑作品要表达人们普遍认同的价值观念，使更多的受众产生共鸣。景观雕塑的公共性要求雕塑家在创作时，要考虑到作品本身必须具备大众认同的审美情趣和作品与周边环境及大众的和谐、亲近。

景观雕塑是人与社会环境和自然环境的交流，是与自然、社会发展的和谐统一。它的综合特征应该包括自然美学、环境、人文、生态等不同的角度，必须遵循公共的属性，方能融入公众的群体之中。“当代艺术有必要成为一种文化沟通与精神的激励，它

图 1-15 同一个词汇（亚特兰大分别用中、英、法、西班牙语和阿拉伯文的“和平”、“友好”，镂空于象征四方汇聚的纽带；飘临在山巅的金字塔顶，象征人类和平友好理念的无上崇高）

表现为对公共想象力的培养和对公众民主的培养。”群众个体对公共性的理解是不尽相同的，但自由和交流是公共性的基础。所以，并不是将雕塑作品放到公共环境中就是好的公共艺术。对艺术家来说，站在艺术的前沿、具有独创性，再加对公共事业的认真态度才能创作出好的公共艺术作品。为了使受众接受艺术家的独特视角，就必须将公共性和亲和力融入艺术语言中。

我们通常认为的雕塑大多是室内的架上雕塑，其实雕塑的造型和自由度更加适合室外环境（见图 1-16）。自古以来，雕塑大多是让观赏者走到近处进行欣赏。20 世纪以后，雕塑的发展慢慢使人们融入雕塑所在的景观当中，感受雕塑家所传递的思想感情和体会雕塑作品所蕴含的人文情怀。随着雕塑的发展，雕塑的尺度越来越大，并且已经离开基座成为景观本身（见图 1-17~图 1-19）。

图 1-16 WIG（清水九兵卫，1986 年）

图 1-17 等待风的来临（渡边行夫，1985 年）

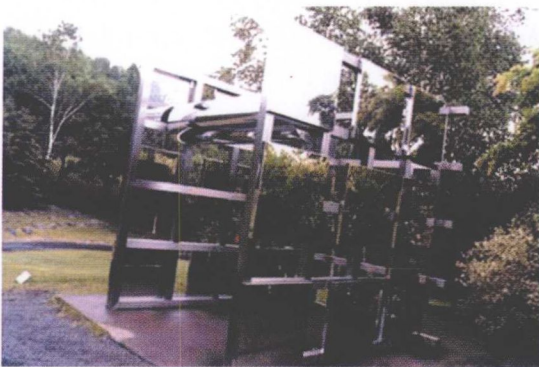

图 1-18 知性下沉（汤原和夫，1985 年）

图 1-19 我的天洞 85-7（井上武吉，1985 年）

景观雕塑的公共性要求作品必须与时代同步，无论是外在的造型设计还是内在的精神内涵，都应与当代人认同的审美情趣和思想意识同步；同时要求作品与所处空间环境必须达到和谐相容的关系，雕塑所处的空间更加广阔、开放，观赏者的欣赏角度更加丰富；景观雕塑的公共性还要求作品的形式美感要符合大众的审美要求，思想内涵要站在时代的前沿（见图 1-20、图 1-21）。

图 1-20 大广场（约翰迈斯）

图 1-21 美国芝加哥广场景观雕塑

二、景观雕塑的环境性

环境性是指景观雕塑与其所在的环境连接成的有机整体。因此，景观雕塑不是独立存在的，它是城市整体、建筑环境、森林公园等的组成部分或重要的构成元素，并与环境中的其他要素保持良好的沟通和互动。进一步说，离开了所处的环境，景观雕塑的本质和意义就会改变，成为另一种意义上的艺术品（如架上雕塑、工艺性雕塑等）。同时，若城市或建筑空间中缺少这些景观雕塑，环境也会变得不够完美。高品质的城市与建筑环境更应注重公共艺术的文化性、历史性，尤其应注重公共艺术与环境的协调与平衡，公共艺术不能成为环境的负担。

景观雕塑的环境性要求主题与内容的协调统一。主题与内容是一切人类艺术创造的自然存在，自然景观雕塑也脱离不了这个实质。环境的主题与内容说明了它的性质和特征，也就说明了“这里为什么是这样”和“这里我们能做什么”的问题。景观雕塑则解决了这样的问题。

景观与雕塑在主题与内容之间要有一个协调、统一的关系。这种关系要具有共同的准则、共同的价值、共同的认知语言、共同的伦理道德。景观雕塑作为公共环境的一部分，不能脱离环境这个大的主题，否则，这个雕塑存在的意义就会遭到人们的质疑，这种雕塑也就不再具有永恒性特征。历史变迁，许多人类智慧的结晶已不复存在，但是，用石、铜、陶、玉、泥等材料制作的雕塑，在经历了千百年后仍保存了下来，如陕西临潼的兵马俑（见图 1-22）、甘肃敦煌的彩塑（见图 1-23）、四川的乐山大佛（见图 1-24）以及埃及的胡夫金字塔（见图 1-25）等。

图 1-22 秦代陶俑

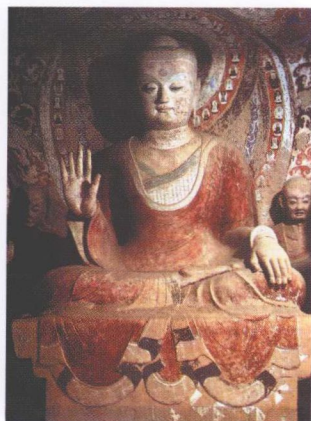

图 1-23 敦煌莫高窟彩塑

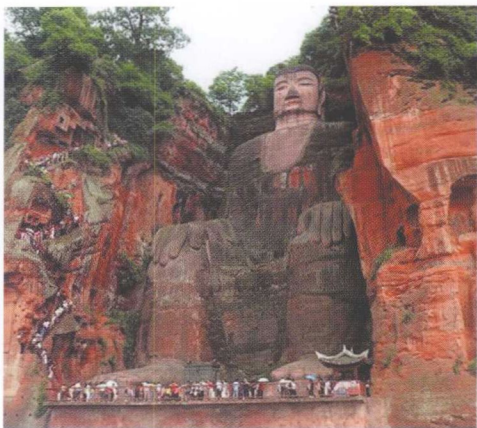

图 1-24 乐山大佛

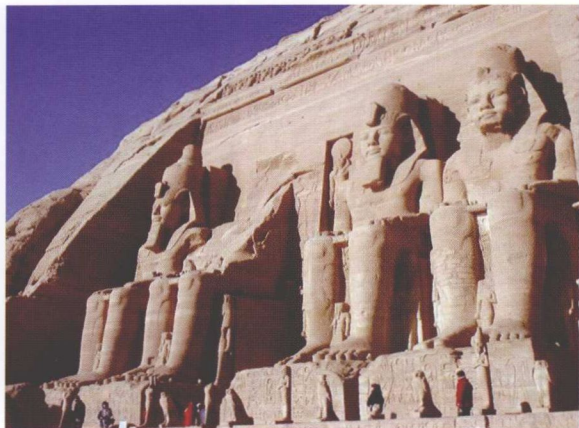

图 1-25 埃及胡夫金字塔

当然，有的雕塑作品（如某些装置雕塑、实验雕塑等），是作者有意识地从个人的创作角度出发，从另一个角度阐释艺术的思想。这种雕塑作品在一定程度上满足了作者本身或一部分人的要求，但没有考虑到景观雕塑的公共性，所以不能称为景观雕塑。

三、景观雕塑的强制欣赏性

因为景观雕塑是为特定的环境而设计的，所以它本身就已成为环境整体不可分割的一部分。人们可以不去博物馆参观出土文物，也可以不去美术馆或画廊欣赏绘画或架上雕塑（见图 1-26），但只要人们处在环境中，就不得不看放置在其中的雕塑。强制欣赏性使得景观雕塑可以经常性地陶冶公众的心灵，教化人们的思想，引导人们的审美观。中国古代无数帝王通过佛教雕塑引导和教化人们的思想，在现代精神文明建设中，景观雕塑几乎发挥着同样的作用，这就要求设计者慎重地对待每一件景观雕塑（见图 1-27）。

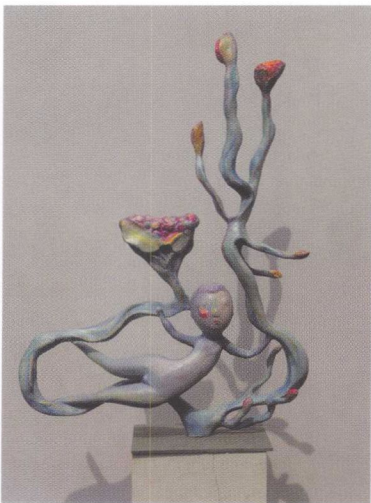

图 1-26 荷系列（高长虹）

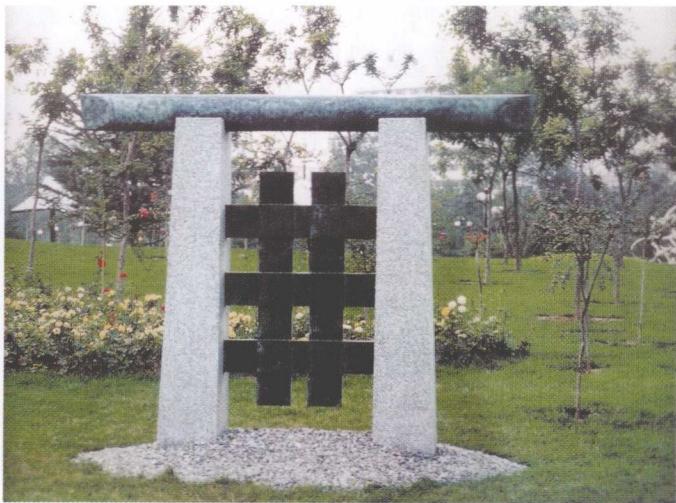

图 1-27 人流（默里·德瓦特，美国，铜、花岗岩）

四、景观雕塑的形式性

艾迪生说：“我们一切感觉里最完美、最愉快的是视觉。它用最多样的观念来充实心灵，它隔着最大的距离来接触外界的东西；它能经久地连续运动而不感到疲劳，对本身的享受不感到厌倦；能包揽最庞大的形象，能摸索到宇宙间最遥远的部分。”形式美是指构成事物的物质材料的自然属性（色彩、形状、线条、声音等）及其组合规律（如整齐一律、节奏与韵律等）所呈现出来的审美特性（见图 1-28）。形式美是一种具有相对独立性的审美对象。它与美的形式之间有质的区别。美的形式是体现合规律性、合目的性的本质内容的自由的感性形式，也就是显示人的本质力量的感性形式。形式美与美的形式之间的重大区别表现在：首先，它们所体现的内容不同。美的形式所体现的是它所表现的事物本身的美的内容，是确定的、个别的、特定的、具体的，并且美的形式与其内容的关系是对立统一、不可分离的。而形式美则不然，形式美所体现的是形式本身所包含的内容，它与美的形式所要表现的那种事物美的内容是相脱离的，而单独呈现出形式所蕴含的朦胧、宽泛的意味。其次，形式美和美的形式存在方式不同。美的形式是美的有机统一体不可缺少的组成部分，是美的感性外观形态，而不是独立的审美对象。形式美是独立存在的审美对象，具有独立的审美特性（见图 1-29）。

景观雕塑的美的形式基本上可分为两种：一种是内在形式，指创作者所想表现的内容；另一种是外在形式，指内在形式的感性外观形态（如材质、线条、色彩、肌理、形状等）。人类可以通过肉眼看到的美的对象，通常在外形上具有一定的特征，如均衡、对称、比例、节奏、韵律、变化、一致等（见图 1-30）。

形式美是欣赏景观雕塑时首要的审美要求。设计师在确定题材、主题后进行造型创作时，面

图 1-28 丹宁霍夫和马钦斯基（柏林）

图 1-29 信息时代（张琨、胡冰，钢板喷漆）

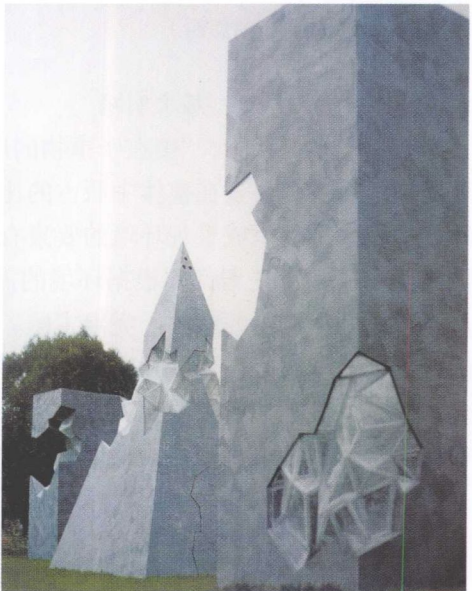

图 1-30 易（杨奉琛，中国台湾，不锈钢、玻璃）

临的第一个问题是构图的形式式样。有些主题要求庄严肃穆，构图式样应该是静态的稳定、持重。形式美具有普遍性，是美的法则。景观雕塑的形式美是绝对的，一件形式美的景观雕塑足以在雕塑史上占有一席之地（如布朗库西的作品《无限柱》，见图 1-31）和引起人们的共鸣（如青岛五四广场的《五月的风》，见图 1-32）。景观雕塑的形式美体现在千差万别的艺术形式之中，但它们也有着共同的规律。

图 1-31 无限柱（布朗库西）

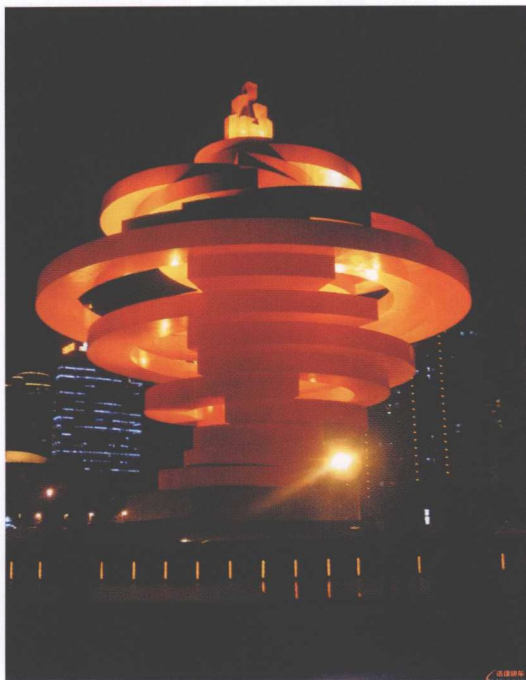

图 1-32 五月的风（青岛五四广场）

（一）重点突出、层次明确

亚里士多德认为，“美在于事物的形式和比例”。特别是在一个由若干元素组成的整体环境中，每一个要素在整体中所占的比重和所处的位置都是非常关键的，都会影响到整体环境的统一性。组成景观环境的要素有很多种，如绿植、水体、雕塑、建筑、铺装、公共设施等。每一个要素都要根据环境的需要，表现出不同的比重和体量以及位置、形态等，从而形成一个有机的整体。突出主题、分清强弱，通过各种因素的合理安排达到所要表达的效果。这样看来，景观雕塑在整体环境中所占的比重就要作一个整体性的考虑。不同的环境中，景观雕塑所占的比重完全不同：在广场中可能会存在大型雕塑，在园林中可能会存在雕塑小品。大型雕塑给人以强烈的视觉冲击，雕塑小品则有画龙点睛的微妙之用。

（二）均衡

均衡具有动态均衡与静态均衡两种基本形式。所谓动态均衡，就是强调时间和运动这两方面的因素。在景观环境中，视点是不确定的，而是在连续的运动过程中完成的；运动的均衡则是强调环境以一个时间和空间周围贯穿的均衡关系。所谓静态均衡，就是在景

观环境中以构图、空间体量、色彩搭配、材质等组合而成的一种相对稳定的平衡关系。这种平衡关系是建立在视觉感受基础上的，并非绝对的平衡（对称除外），见图 1-33。

均衡的原则体现在景观雕塑中，主要是对放置位置、体量、材质、形态与颜色的要求。

（三）节奏与韵律

亚里斯多德认为，“爱好节奏和谐之美的美的形式是人类生来就有的自然倾向”。节奏与韵律本是音乐术语，借用到视觉审美中，便是或鲜明、或微妙的对比关系与美妙的韵味与律动。古希腊、罗马雕塑讲究“三道弯”的节奏感，中国传统雕塑注重画面的气韵生动，气韵是指其节奏与韵律并巧妙运用。景观雕塑本身线条的互相穿插、形体的起伏变化，无不在其自身的艺术约束中，最大限度地追求着节奏与韵律的表现力与艺术魅力。

节奏是指画面上对比双方的交替形式，如明暗、强弱、粗细、软硬、冷暖、方圆、大小、疏密、紧松、急缓等对比因素，其搭配与反复出现的频率与对比关系就构成了画面的节奏感。韵律则是指画面上的启、承、转、合及一波三折的韵味与律动关系，如线条的运动轨迹，色调的微弱变化，笔墨的干、湿、浓、淡等节奏因素之间的过渡转换等。因此，画面上节奏与韵律的强弱与急缓如同音乐一般，会带给人视觉与心理上的快感与美感，好的节奏与韵律使人神清气爽、赏心悦目，为艺术作品平添无尽的魅力与美感。景观环境与雕塑可以根据这一点，既加强整体的统一性，又可以求得丰富的变化（见图 1-34）。

（四）比例与尺度

1. 比例

达芬奇曾说：“美感完全建立在各部分之间的神圣比例关系上。”我国古代画论早有“丈山尺树、寸马分人”之说。比例是指事物整体与局部及局部与局部之间的关系，一切造型艺术都存在比例是否协调的问题。协调的比例可以带给人们美感，使总的组合有理想的艺术表现力。比例是整体与局部之间存在的逻辑关系，是必然存在的关系。但是，

图 1-33 吻之门（布朗库西）

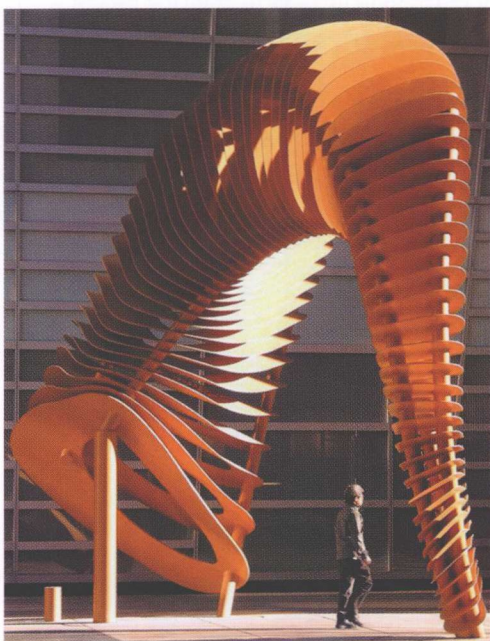

图 1-34 现代城市景观雕塑