

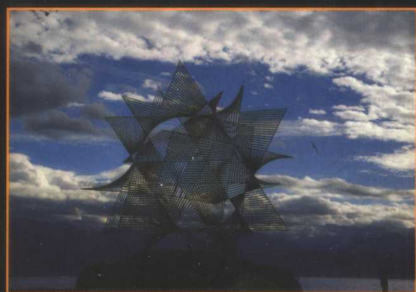
欧

宋克 编著

江西美术出版社

OUZHOU XIANDAI CHENGSHI DIAOSU

洲现代城市雕塑

欧洲现代城市雕塑

宋克 编著
江西美术出版社

ALQUILER
OFICINAS
13447135

OFICINAS
13447135

ALQUILER
OFICINAS
13447135

图书在版编目 (CIP) 数据

欧洲现代城市雕塑 / 宋克编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2001.9
ISBN 7-80580-817-1

I. 欧... II. 宋... III. 城市—雕塑—作品综合—欧洲—现代 IV. J331

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 062683 号

责任编辑: 徐 玫 朱金宇
封面设计: 付廷煦
版式设计: 赵 霞

欧洲现代城市雕塑
编著: 宋 克
出版发行: 江西美术出版社
(南昌市子安路 66 号江美大厦)
邮编: 330025 电话: 6524009
经销: 全国新华书店
制版: 深圳利丰雅高电分制版有限公司
印刷: 深圳宝峰印刷有限公司
开本: 787 × 1092 1/16
印张: 4
版次: 2001 年 9 月第 1 版
印次: 2001 年 9 月第 1 次印刷
印数: 3000
书号: ISBN 7-80580-817-1/J·770
定价: 36.00 元

目 录

1	序
2	前言
3	第一章 欧洲现代城市雕塑的历史渊源
4	第二章 欧洲现代城市雕塑的风格类型
5	第三章 欧洲现代城市雕塑与建筑空间 环境的完美结合
6	(一) 欧洲现代城市雕塑中的喷泉雕塑
6	(二) 欧洲现代城市雕塑中的广场纪 念碑雕塑
7	(三) 欧洲现代城市雕塑中的园林雕塑
8	第四章 欧洲现代城市雕塑的构成形式
8	(一) 点、线、面在欧洲现代城市雕 塑中的构成形式
8	(二) 几何形体的构成形式在欧洲现 代城市雕塑中的具体运用
9	第五章 构成欧洲现代城市雕塑形式美 的几个相关因素
10	第六章 “立体主义”在欧洲现代城市 雕塑中的具体表现形式
11	第七章 欧洲现代城市雕塑中的活动雕塑
12	第八章 欧洲现代城市雕塑的材料运用
13	图版
56	后记

序

欧洲给予世界的很多，雕塑是其一。

欧洲的雕塑源自古希腊，古风时代即奠定了它的样式，一直影响至今。

古代希腊是城邦社会，初识民主，呈公民议政的雏型，城市中设有公众聚集的场所，雕塑袒露街区，与建筑与城市合成开放的系统，人们自由徜徉其间。这是古希腊建立的传统，和当代城市的平民化趋势一脉相承。古代希腊的雕塑除青铜之外，多用石材，千年以来，风韵犹存，于今日也不失为一种启示。

中国亦有雕塑，其成就可与欧洲媲美，但成规模者多隐匿于深山大谷之中，静待香火。古代中国以农为本，宗亲为上，划地为界。皇室贵戚、富商大户，以至平民百姓，无不封土筑墙，以天井为圉，大有大宜，小有小宜，尽享天伦之乐。有雕塑如石狮者则分立门扉左右，怒目裂齿，拒人于门庭之外；庙堂、宗祠或有百姓往来，亦仅设碑碣牌坊，宣教功德，粉饰礼仪，其形式与目的与欧洲异趣；煌煌如秦兵马俑者，则深藏于地底，伴亡魂而居，竟千载而不语。今日中国政治清明，经济腾跃，社会开放，公民意识觉醒，城市急速发展，为五千年历史所未有；雕塑作为一种人文景观和城市精神，更是五千年未曾企及。雕塑公园、雕塑广场、雕塑街、雕塑纪念碑，有城市即有所求，盛况空前。此时，欧洲经验当可借鉴。

1996年宋克赴欧洲游学，历时半年，足迹遍及英、法、德、意、奥、荷兰、比利时、西班牙、摩纳哥、希腊、卢森堡等国家，拍摄古今雕塑数千余张，择其精美者，凡150余幅城市雕塑编辑成集。关于欧洲雕塑之图书惟我所见亦有数十种，然大半为外国人所著述；偶有中国人编纂者，其图例皆取之已刊印之书籍，以中国人实地拍摄而搜集成书者尚为凤毛麟角，仅此一着，弥足珍贵。雕塑是有生命的，因时而异，因人而异，细读宋克之所辑录，果然有独到之处。俗话说“百闻不如一见”，艺术尤其如此，希望有更多走出国门者，以其亲见告叙中国人对世界的新认识。随着时代文明的进展，各国不同文化之间的历史屏障逐渐消解，欧洲对我们并不遥远，我们对欧洲也不陌生。

是为序。

杜大恺

2000年12月17日

前言

纵观欧洲雕塑发展历史，我们能够看到古代、中世纪、文艺复兴和巴洛克时期的城市雕塑是沿着早期强调正面和体量、后期强调透空和空间的发展轨迹运行的。即使是到了19世纪末、20世纪初这个雕塑观念彻底更新的时代，雕塑创作仍是以强调二度空间为特征的。这个阶段是现代雕塑史上各个流派接踵而至、争奇斗艳的时代。雕塑大师罗丹的出现，标志着古典主义雕塑的终结与现代雕塑的开始。继罗丹之后的欧洲现代雕塑艺术就雕塑形式而言，一是遵循传统雕塑以体量感为造型基础，忠实模仿客观对象的传统手法；二是以马约尔、布德尔等为代表的向现代风格迈进的雕塑家；另外还有一类则是形式上完全叛离传统雕塑观念，这类艺术家着重于对“纯粹形式”的追求，他们的作品甚至完全超出“雕”和“塑”的概念，而把具有三度空间的艺术作品都归属于雕塑范畴之内。这些富有探索精神的雕塑家们，开创了革命性的新局面。他们把雕塑当作构成或装配结构来探讨。他们深入研究雕塑的形式问题，寻求雕塑语言与年代环境的整体化以及雕塑语言的空间转换关系。受原始艺术和古代艺术的影响，一些雕塑家的作品放弃了传统的造型评价体系，进而发展成为通过简单的体量转换关系而表达出创作的思想感情。

欧洲现代城市雕塑的风格是伴随着雕塑艺术的潮流而发展的，是雕塑风格发展的集中体现。

荷兰·海牙 不锈钢 200cm × 500cm

第一章 欧洲现代城市雕塑的历史渊源

摹仿的方式和数学逻辑构成了西方古典雕塑科学地再现客观世界的形式主义基础。达·芬奇要求艺术家要仔细地观察自然,直到变成心中的第二自然为止。在古希腊,毕达哥拉斯关于“一切立体图形中最美的是球形,一切平面图形中最美的是圆形”的数学原则,被广泛地运用在艺术的摹仿之中,不朽的雕塑《掷铁饼者》便是光辉的典范。

欧洲文艺复兴及巴洛克艺术的明显特征,就是理性地把特定的数学形式融入艺术之中,为此司汤达曾评论说,这种艺术“简直是一门精密的科学,就跟数学、几何、三角一样”。欧洲文艺复兴作为科学的透视学和解剖学的兴起,为雕塑透视和强调体面的造型语言奠定了基础。由此可见,透视学在艺术中的广泛应用体现了依循数学逻辑和理性思维的西方艺术的内在实质。

自18世纪60年代始,首先在英国发生了工业革命,资本主义经济在欧洲迅速发展起来。当时,在艺术上最有成就的是法国,并先后出现了古典主义、浪漫主义、现实主义等一系列的美术运动。法国大革命前夕,社会前进的主导力量需要它的艺术能够起到鼓舞人民的斗争勇气、树立英雄主义和新道德的教育作用,于是庄严肃穆的艺术形式被作为宣传革命的武器,他们极力倡导古典艺术,这就是古典主义应运而生并得以大力发展的主要原因。矗立在巴黎协和广场附近的塑像《圣女贞德》等一系列表现英雄主义的雕塑,便是这一时期的产物。这类雕塑在艺术形式上借助古希腊和古罗马的造型语言,注重塑造性与完整性,强调理性而忽视感情,强调

素描关系和体量的表现。古典主义雕塑在这一时期流行于欧洲各个城市,并在欧洲城市雕塑中占有相当的比例。

人类的艺术总是与人类的智慧水平同步发展的,人类的艺术也总是最能反映某一特定时期的时代气息。追溯欧洲古老的历史,当人类进入文明时代,便开始根据人类生活实践的切身体会来装饰生活。随着生产力的发展和社会的不断进步,人类开始了对生存环境的装饰活动,因而便出现了作为建筑装饰的环境雕塑。古希腊和古罗马的神殿建筑中的浮雕展现了雕塑艺术的永恒价值,雅典卫城的帕特农神庙雕刻便是光辉的典范。古罗马时期,由于城市建筑的大量兴起,使原本从属于建筑的雕塑开始走向广场,《图拉真纪念柱》开创了古代欧洲城市广场雕塑的先河。

欧洲文艺复兴时期关于透视学的深入研究,使西方艺术家在追求“写真”

的同时,在塑造技法上已具有构筑三度空间幻想的技术效果。在创作题材上,人文主义思想的艺术创作摆脱了中世纪的宗教束缚,追求享乐和体现人情味成了当时艺术家的主要创作内容。与此同时,建筑的空间组合更加多样,教堂、府邸、园林和广场蓬勃发展,与之相适应的广场雕塑、园林雕塑、喷泉雕塑也开始在建筑环境中发挥其独有的功能。总之,欧洲城市雕塑在文艺复兴时期得到了空前的发展。

第二章 欧洲现代城市雕塑的风格类型

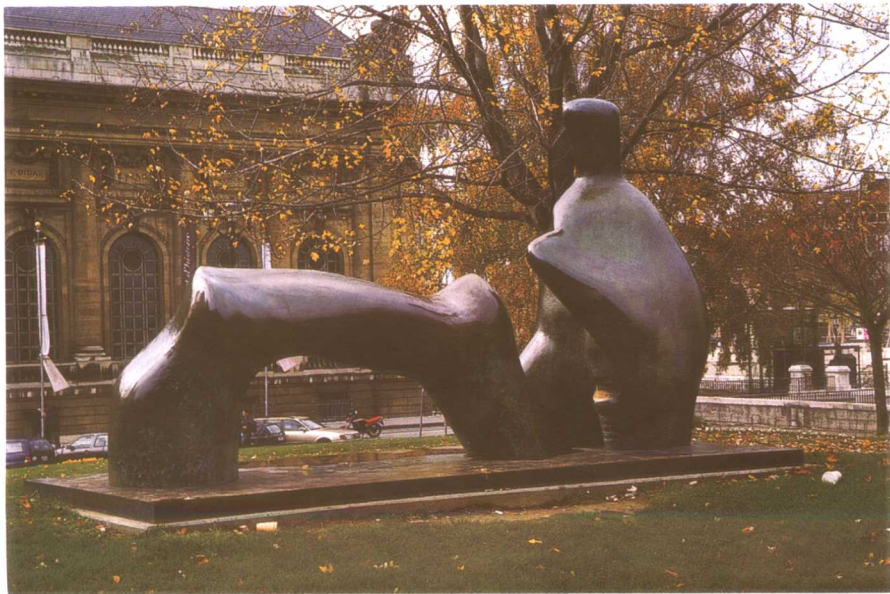
19世纪后,伴随着建筑技术的革命,大量公共建筑所形成的环境空间,为雕塑家提供了施展才能的更大可能。大量的纪念碑雕塑、广场雕塑、园林雕塑应运而生,遍及欧洲大部分城市,许多优秀作品后来还变成某些城市的象征。到了20世纪,建筑家对雕塑在空间的处理上则有了更进一步的理解。与此同时,雕塑家对新建筑的风格也显得格外关注。为使雕塑与建筑更加和谐统一,他们努力寻求新的表现手法,同时在雕塑材料的运用上也更加广泛。20世纪的雕塑一改传统模拟写实的创作观念,呈现出以几何形及变形为造型手段的多元化发展态势。

20世纪初到二次世界大战前是现代艺术史上各流派百花齐放的时代。二次世界大战之后,各艺术流派的创作观念和技法得以广泛综合地利用,新艺术的发展具有更加宏大的规模和趋势,这是一个风格扩散的时代。

欧洲现代城市雕塑在表现形式上的不断发展,不仅是由于建筑风格的改变,而且是时代审

美观念转变的结果。工业文明和高科技的发展,使人们产生了新的审美情趣,形象鲜明、简捷明快的雕塑作品越来越受到人们的青睐,几何形体构成原理在雕塑创作中得到了广泛的应用。这种几何造型语言在特定的城市景观中得到了新的升华,使它在整体的环境空间中找到了与之相适应的位置。在欧洲现代城市雕塑中,雕塑、绿化、建筑等因素都不能孤立存在,雕塑必须不断寻求新的语言和形式,以适应环境艺术的整体要求。欧洲现代城市雕塑已不再是以单一的手法和材

料模拟客观物象,而是根据特定的环境空间去寻求新的形象和材料,采用多元的表现手段去完善整体环境的美以及强调对新的空间节奏和韵律的表现,从而造成自然景观与人文景观的和谐统一。

瑞士·苏黎士 铸铜 250cm × 600cm

第三章 欧洲现代城市雕塑与建筑空间环境的完美结合

雕塑艺术表现了具体的空间形式，是占有空间的物体。雕塑的空间形式特点决定了欣赏者可以从任何一个角度去观赏，激发观者的联想并从中获得美感享受。

由于雕塑艺术是以立体形式置放于空间环境中的，因此在其周围就形成了一个自由的欣赏空间。观者可以任意选择观赏的角度和距离，他们审视雕塑的视角不是固定的，而是流动变化的。这种空间性使雕塑艺术的欣赏与环境空间紧密结合在一起，从而产生一种独特的审美特征。而雕塑艺术的魅力也就完全取决于它特有的空间效果，这种效果是以物质材料的手段摹拟客观物象的形态。由于每个雕塑的表现手法及置放的地点不同，其空间效果也因此各有差异。法国雕塑家法尔固夸在《雕塑的思考》中是这样说的：“必须使作品在空气、树木或建筑物的背景上显得特别突出，即使是从最远的地方也可以看得清楚。”

城市雕塑依附于其存在的环境空间，因此，城市雕塑必须以综合考虑分析其周围环境为基本出发点。历史留给我们的众多艺术名作，无一不是在特定环境中展示它亘古不变的美学价值的。人类在选择环境、创造环境的同时，自觉或不自觉会倾注更多的感情因素，并学会了用美的法则创造环境，使环境更适合于人类的生存及审美需求。

由于城市雕塑艺术的三维空间属性及其特殊的视觉传达功能，使其在现代城市环境中具备了极其重要的存在价值。环境艺术是自然与艺术的结合，是人类文明发展的必然结果，

它不仅改变了自然本身的价值，同时也使其具备了更高的审美价值。许多欧洲现代城市雕塑作品都是在与环境取得和谐统一之后，才显示出其独特的艺术魅力。

城市雕塑与城市建筑之间的关系至关重要，它们的风格必须协调一致。如巴黎爱德华广场的凯旋门是最具代表性的作品：它的中心是摹仿罗马人的凯旋门，是拿破仑一世于1806年敕令修建，1836年落成的。它的上端饰有6块描绘历次重大战役的浮雕，东西两侧还有4块巨大的浮雕，其中《马赛曲》和《拿破仑加冕》堪称西方艺术史上的经典之作。由于凯旋门的建筑风格是摹仿古

罗马的君士坦丁凯旋门，所以其雕塑的创作手法在形式和内容上都是以古希腊和古罗马为准则，就是制作当代人物时也要给他加上古代的服饰并赋予他一种古代英雄的气质。

由此可见，环境雕塑必须与建筑风格协调一致。不同民族在不同时期都有不同风格的建筑，也有与之相适应的雕塑作品。在欧洲现代城市建设中，涌现了大量现代风格的雕

意大利·比萨 铸铜 200cm × 200cm

塑作品。

（一） 欧洲现代城市雕塑中的喷泉雕塑

产生于古罗马的喷泉雕塑，在中世纪之后，很快在欧洲城市中流行起来。这种喷泉雕塑大多以复杂的人物群像为主，其人物造型也是典型的古典风格，水流的设计也是服从于雕塑的构图需要。

在欧洲的很多城市雕塑中，把喷泉和雕塑结合在一起的喷泉雕塑占有相当的比例。由于喷泉雕塑是结合喷水特点，并给观者一种活泼的感觉，所以喷泉以雕塑的形式出现会更加增强其吸引力。现代风格的喷泉雕塑有多种设计方法，雕塑根据喷水的形式可安放在中央位置，水从雕塑内喷流出来，同时也可以置放在出水口的四周，这要根据情况而定。欧洲雕塑家利用抽象的几何形体雕塑与变化生动的流水方式相结合，创造出了生动的喷泉雕塑。

在很多欧洲城市景观中，雕塑常被置于湖边或水池中，由于水面的反射作用，雕塑与其形成优美的倒影，交相辉映。在欧洲城市雕塑中，很多雕塑家喜欢利用水面，在他们的设计中出现了各类水体造型方式，同时运用机器组合也会使人产生一种神秘奇特的感觉。

（二） 欧洲现代城市雕塑中的广场纪念碑雕塑

从古罗马的《图拉真纪念柱》开始，纪念碑式的雕塑便开始在欧洲普遍流行起来。欧洲的广场纪念碑大致有以下几种形式：（1）方尖碑。它是一种最早起源于埃及，之后又流入欧洲并得以广泛发展的纪念碑形式，如巴黎协和广场著名的方尖碑便是典范。（2）圆柱碑。这是一种由古罗马兴起的纪念柱，如《图拉真纪念柱》一样，圆柱上有浮雕装饰。（3）以雕塑为主要形象的纪念碑。这种从十七八世纪在欧洲兴起并被广泛应用的雕塑形式，一度成为巴洛克时期广场雕塑的主流。

由于纪念碑雕塑是在室外条件下被观赏的，因此光影和外轮廓的处理就显得尤为重要了。为使人们远距离能够观察到雕塑的主题，雕塑家们在整体与细部关系的处理上，努力做到在

细部服从整体、整体统一细部的原则基础之上进行创作，从而使整个纪念碑的风格、主题和形象等诸多方面达到协调统一。

由于纪念碑雕塑常常是置放在数十公尺高的台座上，雕塑的比例自然会随着人们移动的视点而发生变化，所以雕塑和碑座的关系对整个雕塑的构图就起着重要的作用。在欧洲城市纪念碑雕塑中，雕塑家们充分考虑到人的视觉规律及雕塑自身的比例问题，他们根据雕塑的大小、高低、动态等因素进行设计构图，尽量与基座保

持一种协调稳定的关系。

随着历史的发展和审美观念的转变，欧洲现代城市雕塑的风格类型也呈日益多元化的趋势发展。纪念碑雕塑的造型语言也发生了很大变化，传统雕塑部分和建筑部分已不被现代雕塑家作为最重要的因素考虑，取而代之的是将雕塑和建筑融为一体，成为

葡萄牙·里斯本 花岗岩 3000cm × 2000cm

一个能体现某种思想内容的综合造型。这种创意体现了现代雕塑家们对纪念碑雕塑的形式有了更进一步的理解和创造。

欧洲现代雕塑家从主题需要出发,采用抽象雕塑的造型语言表达某种纪念意义。随着现代纪念碑设计风格的日益多元化,雕塑家们力求突破传统模式的束缚,为创造出更能代表这个时代的造型语言而不断地努力着。

(三) 欧洲现代城市雕塑中的园林雕塑

园林雕塑的特点,决定了它要与其所处的周围环境发生必然的联系。这些联系主要表现在:雕塑与植被的关系、雕塑与园林的比例关系、色彩关系以及形体对比关系。

由于欧洲的园林雕塑一般置放在绿地上,有时也置放在经园林设计师精心设计的特定园林环境中,雕塑作品必然会受到环境的影响,并产生相互作用的关系,所以,雕塑作品的比例就显得尤为重要。和谐的比例能使雕塑和周围环境融为一体,达到完美的艺术效果,反之,则会显得画蛇添足,过于勉强了。

雕塑的欣赏要求具有一定的空间,欧洲雕塑家们在进行园林雕塑设计的同时,比较注意

雕塑主体与周围树木及草坪的关系。有些雕塑安置后需配植树木,在选择树种时,他们充分考虑到树长成后的高度和树冠形状,注意到了树高应和雕塑的比例配合协调,并保持一定距离。这样,可以给观者保持一定的视距以供观赏。另外,雕塑的形体和主题与树木的选择也有很大关系,比如一些纪念性的、题材庄严的雕塑,他们就配置了一些柏树或法国梧桐,这样可以突出雕塑的主题,形成一种崇高而严肃的气氛。另外,雕塑家们还非常重视雕塑和植物的色彩关系问题。由于四季的变化,植物的色彩也是不固定的,但相对而言还是以绿色为最长的保持期。雕塑的色

彩一般是采用对比色进行处理的,但也要根据特殊情况进行特殊处理。比如,园林中最常用的大理石雕塑置放在绿色的草坪之中,从而使雕塑显得更为突出,并使雕塑和大自然浑然一体,起着美化园林的作用。

法国·巴黎 铸铜 180cm × 70cm

瑞士·苏黎士 铸铜 180cm × 80cm

第四章 欧洲现代城市雕塑的构成形式

雕塑的核心与本质在于它具有三度空间的特质,它是以物质形态出现并占有一定空间形式而存在的。为此,黑格尔曾对传统雕塑下过这样的定义:“雕塑用来塑造形象是占据空间的物质,这物质还处在原始的一般性的实际存在,其中可以运用到艺术里的特殊具体因素只有它的一般性空间体积,以及就这些体积尽量塑造出美的所能达到的空间形式。”

(一) 点、线、面在欧洲现代城市雕塑中的构成形式

点在雕塑构成中一般是由结构产生的,但多数情况下表现在具象雕塑中,比如人体突出的手指关节、乳头等,在抽象作品中一般是为视觉需要而创造的。在欧洲现代城市雕塑作品中,为了突出雕塑的某个局部或夸张雕塑的张力,而使面与面或线与线相交,从而造成几何形的角或点,目的是使雕塑的整体结构在视觉上产生凝聚力,从而达到主次分明、统一和谐的作用。

线在平面构成和立体构成中起着重要作用。在欧洲现代城市雕塑的很多抽象作品中,线的作用不仅局限于只作为形象的轮廓,而是以线自身表现为基础,依循力学的规律及审美原则进行组合而达到线的重构,从而产生由线构筑的形式美特征。线在雕塑中通过扭曲、回旋、缠绕以及各种运动轨迹的变化组合,使雕塑形象产生种种不同的形状。欧洲现代城市雕塑经常利用曲线封闭回旋的构成方法,使线在空间进行重新组合并照顾到各种角度和方位,以抽象的形式表现某种象征意义,从而呈现出一种新的艺术效果。

面的构成形式在欧洲现代城市雕塑中得到了广泛的应用,它打破了雕塑中多为封闭性空

间的传统形式,创造了更为开放的空间形式。现代雕塑中由面所构成的种种造型,按照一定的曲线轨迹进行多方位的变化和重复,使面在多维空间中得以展开。雕塑家将钢板裁切重构组合,并运用旋转上升的面形成有秩序的强烈的节奏感,创造了生动的视觉效果。运用面的旋转及扭曲的造型手段,在欧洲现代城市雕塑的创作中应用得较为广泛,它既可塑造某些具体形象,又可隐喻一些抽象的哲理。

(二) 几何形体的构成形式在欧洲现代城市雕塑中的具体运用

随着人类对艺术思考的不断深化,欧洲的雕塑家们已不仅仅满足于传统形式的表现方法,他们在深入探求雕塑语言方面做出了不懈的努力。雕塑家在传统的“团块”、“体量”等概念的基础之上,努力探索雕塑的三维空间,并逐渐形成了新的构成方法。

由几何形体作为现代雕塑构成的最基本元素之一,这一原理已被广大西方现代雕塑家成功地运用

到他们的创作之中。罗马尼亚雕塑家布朗·库西的《吻》,那男女拥抱接吻的场面并未按自然形态进行塑造,而是把形象凝炼成一个立方体,观者须认真辨认,方可区分角色,这无疑增加了雕塑的神秘色彩。欧洲许多雕塑家从自然形态中寻求相应的几何形体为造型基础,同时也从自然物体中获得创作灵感,从而使雕塑创作有了明显的飞跃。这种由单纯几何形体经过打散重构组成的造型,打破了传统的模式,为雕塑造型语言的发展起到了推动作用。

第五章 构成欧洲现代城市雕塑形式美的几个因素

欧洲现代城市雕塑大体可分为建筑雕塑、广场雕塑和园林雕塑。由于城市雕塑大部分是露天置放的,它要求观者须通过一定视距进行多角度观赏,所以雕塑的形式和造型手段与室内雕塑有所区别。城市雕塑的特性可归结为如下几个方面:(一)根据不同题材的不同要求进行设计;(二)根据不同的环境要求进行设计;(三)注重雕塑外轮廓的处理;(四)注重雕塑整体和细部的统一及其表面起伏关系的处理。

由于雕塑所处环境及题材要求的不同,对雕塑的表现手法也就有所不同,如法国雕塑家扎特金为纪念凡·高逝世所创作的雕塑,其雕像的表面被处理得简短有力,很像凡·高画中的笔触;而同样出自扎特金之手的,位于荷兰鹿特丹市为纪念二次世界大战、抗议法西斯野蛮暴行的雕塑《被破坏的城市》则是采用立体夸张的表现手法,巨大扭动的身躯,两臂向上,仰头呐喊,从而使雕塑显得更加庄重。由此可见,纪念性雕塑要根据它的题材特性,采取不同的表现手法。

园林雕塑多是配合人们休息娱乐的“小品”,所以雕塑家们经常选择一些欢快、活泼、富有生命力的形象作为创作内容。同时,由于雕塑置放的地点多为林荫小路、小块空地和草坪之中,观者只能走近之后才能仔细观看,所以雕塑家们在处理手法上大多是细致的。而处于高山或广场纪念碑上的雕塑,观者只能远看,其形象的处理多具有简洁概括、外轮廓明显等特点。总之,欧洲现代城市雕塑都是根据不同空间

环境的具体要求而精心设计的。

对于以体积表现为对象的欧洲城市雕塑而言,外轮廓的处理是它最重要的造型特征。由于城市雕塑首先要考虑的是远距离给人的视觉印象,所以外轮廓要鲜明清晰,它应使人通过外轮廓的影像就能立刻领会到雕像的内容和主题思想。如果外轮廓处理不好,就会产生杂乱无章的效果,从而使雕塑的主题无法突出。所以,雕塑家们在进行城市雕塑创作设计时,往往通过对轮廓线的强调,着意刻划出雕塑自身的深刻含义和结构

特征。

欧洲现代城市雕塑中一些杰出的作品都有这样一个共性:远看具有较强的视觉冲击力,近看有很精彩的细部处理。欧洲雕塑家在进行创作时,比较注重整体与细部的统一,尽管有些雕塑细部被处理得很丰富,但也都都被统一在整体之中,并为充实整体而精心创作。

瑞士·洛桑 金属、彩色喷涂 300cm × 400cm

第六章 “立体主义”在欧洲现代城市雕塑中的具体表现形式

产生于20世纪初的立体主义绘画和雕塑,标志着现代艺术进入了一个新阶段。立体主义艺术家把几何图形运用到雕塑创作之中,形成了抽象构成的雕塑,它的出现完全抛弃了人们习惯的视觉经验和对客观物象的描绘,朝着更为主观的方面迈进了一大步。

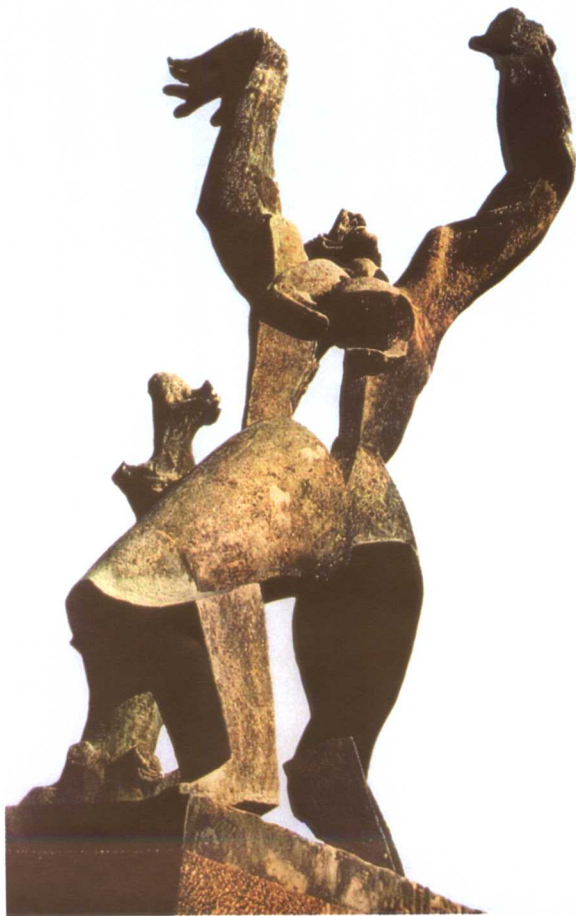
20世纪初工业、科技的迅猛发展,使客观世界和整个欧洲社会都发生了巨大变化。各种新机器以它们的线条和体积表现出了一种有功能的、机动的物象,这种物象渐渐被人们所接受,并认为是美的。这一时期的艺术家们试图把机械美的某些特征表现到雕塑之中,他们主张艺术应该反映时代的节奏和韵律,反对雕塑中的传统题材,主张表现现代生活。他们为雕塑艺术能有根本性的突破而努力,并很快把机械和技术以及与其相适应的速度、力量和竞争这一新时代的特征融入雕塑创作之中。

立体派雕塑家的代表人物、法国雕塑家奥西普·扎特金,他所创作的立体派雕塑在欧洲雕塑史上产生了巨大的影响,矗立在荷兰鹿特丹市街头的著名雕像《被破坏的城市》,就是为抗议法西斯暴行、纪念被破坏的城市鹿特丹所创作的。作品采用立体派的表现手法,以扭转的几何形曲面及实体与透空的对比组成人体结构,雕像双手伸向天空,仰面朝天,竭尽全力地呼喊,生动地刻画了人民抗议法西斯暴行的愤怒情绪。这件作品从构思到完成,

共花费了6年的时间。它采用实体与虚空间相互穿插的构成形式,使人体在极度扭曲的状态下形成几何的棱角和线条,从而表达了作者强烈的思想感情。

《被破坏的城市》是欧洲现代城市雕塑中典型的纪念性雕塑。

荷兰·鹿特丹 青铜 高600cm

第七章 欧洲现代城市雕塑中的活动雕塑

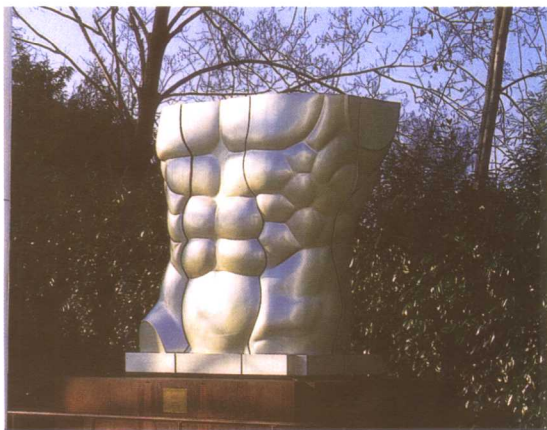
在20世纪的现代艺术运动中，特别是在雕塑领域，由于科技文明的不断增长和工业的大力发展，人们普遍存在着一种疏离社会、厌恶机械的心理情绪，同时却又不断利用科技成果为社会生活服务。因此，20世纪50年代以后，雕塑与工业、科技、机械相结合的趋势愈来愈明显。雕塑家把机械力学、光学、电磁或水的作用结合起来，并使之与室内外环境相适应。这样，便产生了一种新兴的雕塑门类，被称作“活动雕塑”。活动雕塑产生于30年代，但在欧洲城市雕塑中被广泛应用则是在50年代以后。

美国雕塑家亚历山大·考尔德是当代活动雕塑的创始人。他于1926年来到巴黎，并开始对活动雕塑产生了浓厚的兴趣。他用细绳和金属线模仿制作了一些马戏团的动物、人物和道具，后来他又结识了米罗、阿尔普、莱热等一批法国艺术家，并受他们作品风格的影响，开始制作活动雕塑。

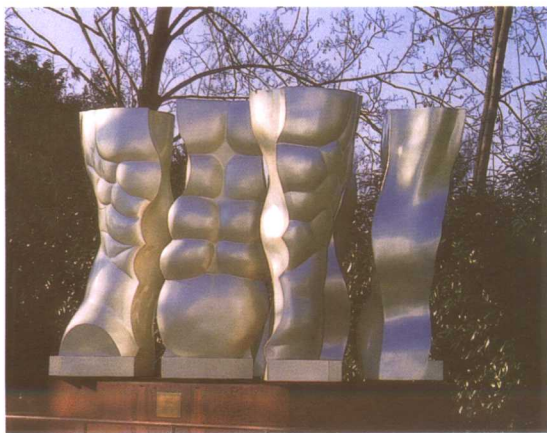
考尔德设计的活动雕塑是借助于风力或其他动力而在大自然中摆动，为现代城市景观增添了一道亮丽的风景。同时，考尔德也利用金属板制作一些固定雕塑，他的作品完全背弃了传统雕塑中量感的概念和创作手段，而是以复合形态的空间关系为基础，将涂有颜色的钢板切开，按照构图的要求进行重新组合焊接，再用螺丝固定起来，并使之与城市景观相适宜。考尔德为巴黎联合国教科文组织总部而作的固定雕塑，在欧洲现代城市雕塑作品中可谓典范。受考尔德活动雕塑的影响，60年代末，欧洲出现了一种利用各种霓虹灯制造幻觉效果的光派艺术。

艺术家利用电机驱动机械部件活动，再利用光效果和错觉等表现方法，使雕塑作品活动起来，并制造出色彩斑斓的艺术效果。这种艺术通常是将科技成

果、电动技术和雕塑艺术相结合。活动雕塑在欧洲现代城市雕塑中得到普遍的应用。

瑞士·洛桑 不锈钢 300cm × 400cm

(活动造型)

第八章 欧洲现代城市雕塑的材料运用

不同的材料产生不同的质感,同时,质感也是通过材料表现的。“在某些艺术中,这种因素特别明显,简直实有其物,雕塑家用大理石或金属创造与人体类似的实物”(涅陀希文《艺术概论》)。从古希腊和古罗马雕塑中可以看到,大理石一直是雕塑家首选的材料,《大卫》、《摩西》、《拉奥孔》等不朽之作都是由大理石雕刻而成。这不仅是由于意大利北部盛产全世界最优质的大理石原材料,而且,它质地细腻,易于表现人体结构和肌肉的质感,“因为它洁白无瑕,光泽温润,特别是它的颗粒状组织和温和的反光,比起白黏土似的死气沉沉的石膏岩石有很大的优越性”(黑格尔《美学》)。

欧洲传统雕塑中另一种常用的材料是青铜。青铜材料坚固质美,深受广大雕塑家的喜爱。其色调深沉,量感厚重,色泽青润,既适合表现感情奔放的题材,又适宜肃穆庄严的纪念碑式雕塑。青铜材料在欧洲城市雕塑中得以广泛地应用。另外,其他材料如花岗岩、不锈钢、水泥、彩色钢板等都在欧洲现代城市雕塑中发挥着作用。在选用各种材料的时候,一定要根据雕塑的题材内容和表现手法来决定,否则就会产生不和谐的感觉。马戈利斯说:“艺术作品被体现在一种物质对象中,也就等于说艺术作品的特性必须和那种体现艺术作品的物质客体特性联系在一起。”由此可见,雕塑材料的质感美必须统一在雕塑的特定内容之中,例如罗丹的《加莱义民》群像,其复杂的衣纹和细部,如果用大理石就很难表现,而采用青铜材料则能表现得淋漓尽致。

随着社会经济的不断发展和科学技术的不断进步,越来越多的新材料被广泛应用到欧洲现代城市雕塑的创作中,如玻璃、合金、塑料、高强度彩色混凝土等等,这些新材料的运用使欧洲现代城市雕塑的表现力及材料美日趋丰富与完善。另外,随着工业文明的发展和雕塑观念的更新,很多艺术家在利用废弃的机器零件和工业废屑及下脚料进行雕塑创作,有些还喷涂成五颜六色的色彩以增强雕塑的感染力。他们把雕塑作品当成生产成果的精神标志,对雕塑的概念重新下了定义,对雕塑究竟是什么或者应该是什么的探讨更加深入,其结果是导致了欧洲城市

环境中出现了大量的由工业产品组合而成的金属雕塑。另外,还有一部分艺术家,受传统民间艺术的影响,他们选择陶瓷及建筑废片作为创作材料,并饰以传统民间色彩,希望将艺术创作的整个过程变得更加神秘离奇。总之,欧洲现代城市雕塑在材料的运用上已日趋丰富和多元化,呈现出了不择材料、不择手段的发展态势。

法国·巴黎 钢材、彩色喷涂 200cm × 400cm

图版