

高等院校**建筑**美术教材

Environmental Sculpture

环境雕塑

刘骥林 编著

Environmental Sculpture

湖北美术出版社

高等院校**建筑**美术教材

丛书主编 杜筱玉

Environmental Sculpture

环境雕塑

刘骥林 编著

湖北美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

环境雕塑 / 刘骥林 编著 .

— 武汉: 湖北美术出版社, 2002.2

高等院校建筑美术教材

ISBN 7-5394-1226-7

I . 环…

II . 刘…

III . 城市环境 - 雕塑 - 高等学校 - 教材

IV . TU-852

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 003577 号

策 划: 冯芳华 王 乔

责任编辑: 王 乔

文字编辑: 钱敏华

整体设计: 王 乔

环境雕塑 © 刘骥林 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号

电 话: (027) 86787105

邮政编码: 430077

h t t p: //www.hbapress.com.cn

E-mail: hbapress@public.wh.hb.cn

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 4 印张

印 数: 4000 册

版 次: 2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1226-7/TU · 5

定 价: 26.00 元

序 言

张良皋

担任高等学校建筑美术课的一群有志之士聚集起来，分头撰写了一套教学用书，由湖北美术出版社出版，这套书的书目是：

- 一、《素描基础》(华中科技大学杜筱玉、刘昕、李梅)
- 二、《钢笔画技法》(武汉大学杨力行、袁诚、华中科技大学秦凡)
- 三、《色彩静物》(中国矿业大学刘远智、华中科技大学杜筱玉)
- 四、《色彩风景》(清华大学高冬)
- 五、《室内外设计思维与表达》(武汉理工大学朱明健等)
- 六、《环境雕塑》(北京建工学院刘骥林)
- 七、《建筑表现》(华中科技大学李保峰、李钢)

一望而知，这套书几乎涵盖了建筑美术的全部内容，编写者也大多是富有经验和造诣的教师。可以预期，高校建筑专业的美术课教学，将有一套完整的、全新的教材，为教师和学生提供凭藉。

作为中央大学建筑系的一名老学生，看着这些书名就感到亲切。当前中国的建筑美术教学还保持着优良的传统，科目内容与我们昔年所学大致相同。在我们当年的课表上，一年级安排了“素描”和“徒手画”，二年级有“单色水彩”，三年级有“水彩画”(包括水粉)，四年级可以选修雕塑乃至油画。令人遗憾的是当年正值战争时期，缺少教科书。国外建筑学校流行的教学参考书是 Gupta 著的三本：铅笔画、钢笔画、水彩画(包括建筑渲染)，但价格昂贵，同学们只能在图书馆浏览而不能“拥有”。现在出版条件大为完善，老师们可致力著述，教科书也日趋完善。眼前的这一系列七本，当然已非首例，将来也料必有更好的后来居上，但这一系列书可以肯定是在当前条件下力求完善的一套。

值得讨论的是：这一系列书的选题是不是太“传统”了？是否有“守旧”之嫌？这会牵出一大串问题，不妨由近及远，顺次发问：建筑系该不该教美术课？建筑美术课该不该有新道道？该不该由“机器美学”或直接从科学来代替美学？建筑究竟是不是艺术？……这一串问题会越问越多，越问越大。

我们的回答会是简单的：建筑美术课的发生、发展和演变到今天的现状，完全出乎自然。建筑界不曾有过什么先圣先贤，奠定一个“哲学基础”，让后辈遵行无替。建筑需要用美术手段来表达人们的意图，也需要通过美术训练来提高人们的鉴赏能力。需要就是哲学上的“道法自然”。中国从“有史”以来，就是由画家经营建筑^①。王莽时代就举行过“建筑方案”的竞赛^②，从北魏的蒋少游一群^③，到隋唐的“三阎”^④，再到清朝最后一位设计颐和园的画家庆宽^⑤，都是专业化或者至少半专业化的建筑师。中国有世界最早的建筑学校——画院，至迟在五代的南唐、西蜀，就已成立画院。宋代的画院，更是日趋完备；到宋徽宗时期达到鼎盛。画院中的“屋木”一科，就是建筑科。中国画家与建筑，从来血肉相连。

在中国的画院为建筑培养人才时，西洋建筑还停留在石匠的“家学”。与中国相比，西洋建筑走了一段无法回避的历史弯路。西洋建筑的家谱要从埃及算起。埃及人并非不想用土木来作建筑，但尼罗河两岸生态恶劣，只好在石头上打主意，石匠就成了左右建筑的行业。希腊、罗马的生态比埃及强不了多少，建筑师的业务只能由石匠世家来承担，尽管石匠早已升格为雕刻家，但也改变不了事情的本质。雕刻家作建筑只能注重个

体，把建筑当成放大的雕刻，他们在这方面取得了辉煌的成就，但局限也就在此。到1795年法兰西艺术学院成立，才有条件让建筑学“复归”绘画，强调必须具有较扎实绘画基础的学生才能进入建筑学校。

我们现代建筑学校都直接间接师承或取法法兰西艺术学院。法兰西艺术学院选择素描和水彩作为建筑师的基本功训练很自然：素描侧重准确性，水彩侧重表现力。建筑师显然必须具备这两种本事，而且只要具备，就已够用。法兰西艺术学院为后学作了最佳选择，当然也不反对锦上添花。例如，钢笔画就是素描的延伸，水粉画就是水彩的扩大，其他木炭笔、粉笔、马克笔、油画笔……都是“武器”，真正的战士都不会拒绝新武器。不过，建筑师应该谨守一条：他所选择的武器必须为建筑服务。

上世纪初叶，也有不少建筑界的志士仁人，立志要为建筑师的美术训练作一番改革。其中德国一派学人，眼见德国工艺美术光彩照人的成就，受到“挡不住的诱惑”，把对工艺美术训练行之有效的成套方式引进了建筑。例如平面构成、立体构成、视觉训练、模型制作，等等。把这些课程引进到建筑，本是有益的尝试，而且也有不少学生，由此入门，成了出色的建筑师。但是相比之下，平面构成代替不了绘画，立体构成并不胜过雕刻；“视觉训练”貌似“科学”，但远不如绘画雕刻之开发“潜能”、培养“直觉”之直接有效；模型制作在建筑中本属必不可少，但在初期构思中全无用武之地，作为表现方式也不如绘画迅速有效，更勿论电脑的三维动画已经对模型制作构成威胁。谭垣先生对这种现象作了令人信服的定论：工艺美术是“小艺术”，建筑是“大艺术”，放大的小艺术不是大艺术。换句话说，对小艺术的训练方式不能全面施之于大艺术。

想在建筑这一门大艺术的教学取巧、走捷径，是徒劳的。我游历美国时，见到有的建筑学校的学生，醉心“抽象艺术”，结果在建筑上一无成就。他们的抽象艺术作品，完全不是我们四年级学生的对手。伊利诺技术学院(IIT)建筑系是密斯·凡·德·路亲手创办，率先废除了素描水彩而代之以彼德汉斯所创导的视觉训练，但在我到该校讲学参观时，他们已在视觉训练中悄悄恢复了一些绘画作业。但积重难返，他们的学生们仍然不能以绘画来表达的设计，只得乞救于模型，他们的模型制作得一丝不苟，相当精美，但我的评价却是“荒时废业”、“劳民伤财”，即使成为模型制作专家，也挡不住大量模型制作工匠来抢饭碗。彼德汉斯的高足佐尔先生曾到华中科技大学建筑系讲学，教授视觉训练，我们受过传统美术训练的学生对视觉训练接受之快、了解之深、出手之不凡令佐尔先生赞叹。我也曾当面求教于佐尔先生，视觉训练之美且标准何在？视觉训练与建筑如何结合？他的回答是：也在摸索之中。可见，视觉训练这一学科，至少可以断言迄今尚不成熟。

“道法自然”的确是历劫不磨的哲理。自然产生的事物常常就是合理的结果，完全不必喊些“不破不立”“破字当头”的口号来蛊惑人心，推销未必有效的“发明”。建筑界对美术课程的“创新”尝试并非全然白费，它多少丰富了教学内容，其可取之处自然会被纳入传统。同时以将近一个世纪的努力，从另一个方向的实践证明传统的建筑美术训练仍具有旺盛的生命力。西方建筑学校对传统美术教学正在流行某种怀旧情绪，并非空穴来风。我们建筑系的老师和学生，大可不必怀疑我们的美术课程是否过于“传统”“守旧”而正在犯什么“大方向错误”。教者尽心教，学者用功学，这就是一切！这篇序文，未必能为众家著者的劳绩增光添彩，但如果能为教学双方都加强一些信心，也就令作序人感到欣慰。

2001.12.6

注 释

①西汉刘向《说苑》记载较早的传说：“齐起九重之台，国中有能画者，则赐之钱。狂卒敬君，居常饥寒。其妻端正。敬君工画，贪赐画钱；去家日久，念其妇，遂画其像，向之喜笑。”

②《汉书·王莽传》：“营长安城南堤封百顷……莽乃博征天下工匠诸图画，以望法度算。”

③与蒋少游同时代的建筑画家，有北魏的高遵、南齐的陶景真。

④“三阎”指阎毗、立德、立本父子。同时代的建筑画家有：展子虔、郑法士、郑法轮、董伯仁、杨契丹等。

⑤庆宽(1848~1927)正黄旗人，原籍铁岭。光绪十四年(1888)颐和园动工，由庆宽设计绘画。他本是画家，有醇亲王像等作品传世。

丛书顾问

樊明武（华中科技大学 校长）

周祖德（武汉理工大学 校长）

丁烈云（华中科技大学 副校长）

阎新平（武汉理工大学 副校长）

赵 冰（武汉大学城市建设学院 博士生导师）

姜贵君（湖北省教育指导委员会）

丛书主编 杜筱玉

《基础素描》	华中科技大学	杜筱玉	刘 昕	李 梅
《钢笔画技法》	武汉大学	杨力行	袁 诚	
	华中科技大学	秦 凡		
《色彩风景》	清华大学	高 冬		
《色彩静物》	中国矿业大学	刘远智		
	华中科技大学	杜筱玉		
《建筑表现》	华中科技大学	李保峰	李 钢	
《环境雕塑》	北京建工学院	刘骥林		
《室内外设计思维与表达》	武汉理工大学	朱明健	栗丹倪	周 艳
		周锦琳	肖 文	

目 录

序 言	张良皋
一 什么是雕塑	1
雕塑是一门最古老的艺术	1
雕塑无处不在	1
雕塑遗产是人类的形象历史	1
什么是雕塑	1
二 雕塑的社会功能	9
纪念、教育、传播	9
美化环境、美化生活、陶冶情操	9
认识、表达与交流	9
审美欲望的满足	10
三 雕塑的三种形式	11
圆 雕	11
浮 雕	11
透 雕	11
四 雕塑与建筑、绘画的关系	14
五 不同功能的雕塑类型	16
六 雕塑的艺术语言	16
形 体	17
空 间	18
材 质	23
加工改造方式	28
七 雕塑创作步骤	31
构 思	31
定 稿	32
放大制作	33
运输、安装及后期处理	33
布置雕塑环境	34
八 对环境雕塑设计的几点建议	34
1. 明确雕塑在环境空间中的作用	34
2. 环境雕塑要注意人的参与	34
3. 雕塑与环境的调和对比关系	35
4. 雕塑的尺度和体量	35
5. 环境雕塑设计个性化	36

一 什么是雕塑

▲ 图1 威伦道夫女像 旧石器时代
维也纳自然史博物馆

雕塑是一门最古老的艺术 作为造型艺术四大门类之一的雕塑，其历史比建筑、绘画、工艺美术都要悠久。专家们认为，雕塑比绘画产生的年代要早得多。旧石器时代，原始人类在制造最粗陋的石器时，就已经把使用的功能和对形体的认识联系在一起，同时锻炼着使用工具改造材料的技能。这已经具备了雕塑的基本要素，即人（雕塑家）、工具、物质材料、加工改造过程和立体成品。制造石器是“雕”，制造陶器是“塑”。当原始人用雕和塑的方法制造立体形象时，就是雕塑的起源。

雕塑无处不在 古今中外，凡有人类的地方就有雕塑。雕塑渗透了人类社

会生活的各个方面：原始的图腾，古代的神像，寺庙里的菩萨，陵寝前的石像，衙门口的狮子，屋脊上的吻兽，名人的纪念像，帝王的功德碑，城市的装饰，家庭的摆设，大到国家象征的国徽，小到每天花销的硬币，都属于庞大的雕塑家族。

雕塑遗产是人类的形象历史 历代

念简单又明确，在《辞海》中这样解释：“雕塑，造型艺术之一。是雕、刻、塑三种制作方法的总称。以各种可塑的（如粘土等）或可雕可刻的（如金属、石、木等）材料，制作出各种具有实在体积的形象。”（《辞海》1979年版）20世纪以来，世界发生剧烈变化。世界大战，革命，民族解放运动，科技迅猛发展带

▲ 图2 巨石阵 中石器时代（英国）

美术作品遗产中雕塑的数量最多。这些用不同材料、形式制作的雕塑，记录了当时的社会生活、时代心理、审美情趣和文化特征。那些早已湮灭、难以捕捉的古代人的情感、性格，凝结和展现在这些作品里。一部雕塑史，可以说就是一部形象的、实在的人类心理—情感历史。

什么是雕塑 或者换种说法，雕塑是什么？“雕塑”这个词既是名词，也是动词。作为名词，是立体艺术品的统称，作为动词是指创造雕塑艺术品的行为、过程 and 手段。在20世纪前雕塑的概

▲ 图3 石镐 新石器时代中国江苏邳县出土

来丰厚的物质财富，同时也带来环境污染、资源匮乏、核战争威胁；个体意识觉醒，个性解放，苦闷、怀疑、反思……反映在艺术上的变化，首先就是对传统的反叛，强调对个性自身的同情和关注，追求精神的自我拯救，实现艺术对生命意义的追求。正是这种人文精神导致艺术领域发生革命性变革，雕塑也处于异

▲ 图4 女性陶俑 公元前4000年（埃及）

常活跃状态。许多对世界艺术发展有重大影响革命性试验是在雕塑领域发生的。科技的进步，对空间和形式探索的不断深入，新技术、新材料的应用，对雕塑领域的革新起着有力的促进作用；加上艺术家突破艺术门类界限的努力，雕塑和其他艺术之间的界限越来越模糊。在这样的情况下，古典传统的关于雕塑的定义显然已经过时。一些雕塑理论家提出新的雕塑定义，各抒己见，各有千秋。目前还没有一个比较全面、权威的

▲ 图5 人形浮雕陶壶 新石器时代 中国青海乐都出土

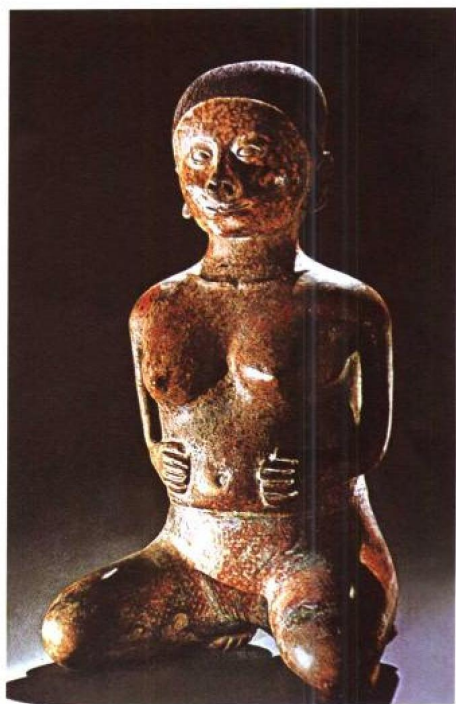
雕塑定义，其实有没有定义对雕塑的发展无关紧要。不过为了说明方便，本文提出如下雕塑定义供参考：雕塑，是以天然或人工材料加工或合成、占有三维空间的、具有精神功能而没有或较少有实用功能（物质功能）的人工制品。

▲ 图6 兽面纹玉碗 新石器时代 中国江苏吴县出土

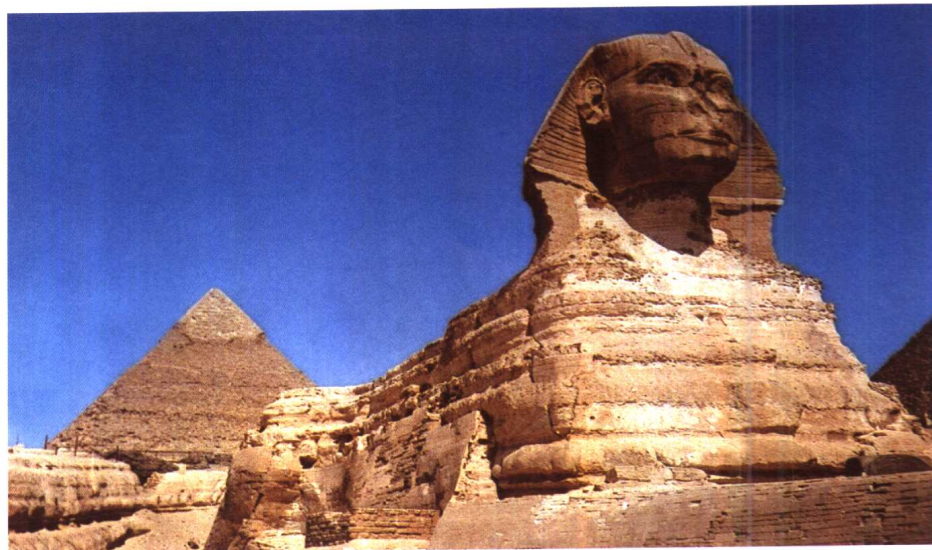
▲ 图7 鹰形陶鼎 新石器时代 中国陕西华县出土

▲ 图8 跪姿少女 古代美洲雕塑

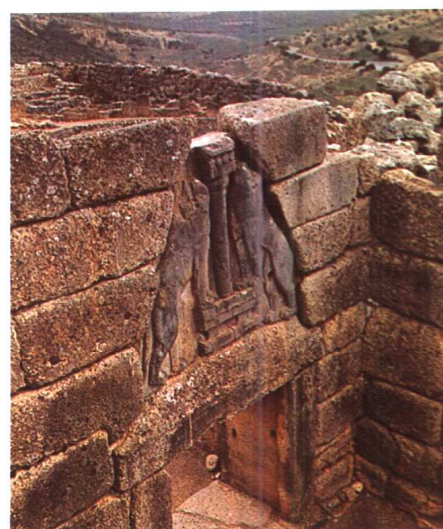
▲ 图9 祖先像 非洲雕刻

▲ 图10 斯芬克斯像 公元前2600~2500年(埃及)

▲ 图11 濒死的牝狮 公元前7世纪 亚述王国

► 图12 狮子门 公元前1300年 迈锡尼文化

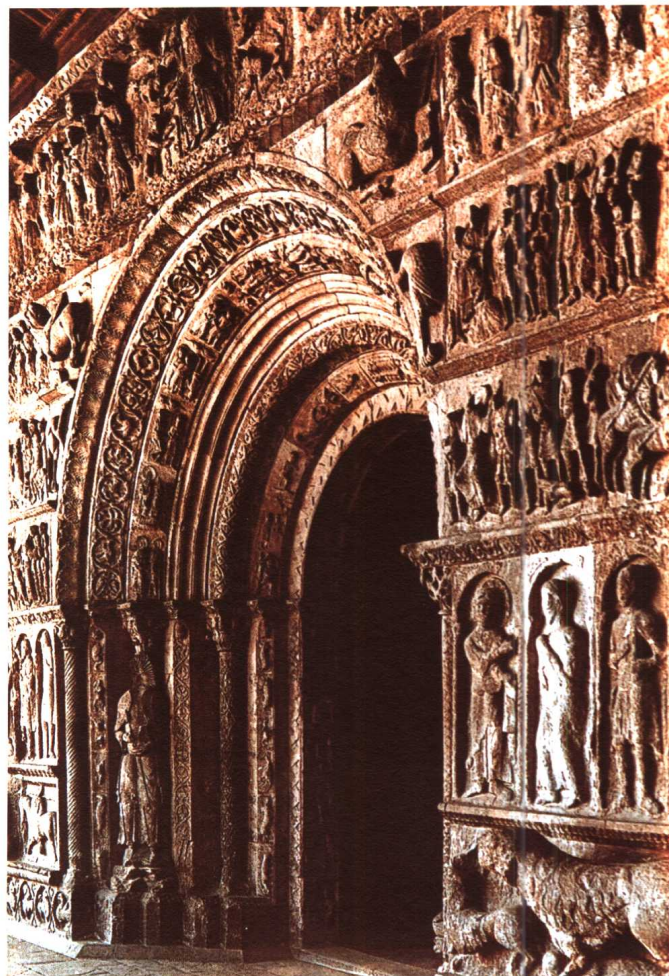

▲ 图13 诸神与巨人之战 公元前180~160年 佩尔加蒙宙斯祭坛

▼ 图14 图拉真纪功柱 107~117年(罗马)

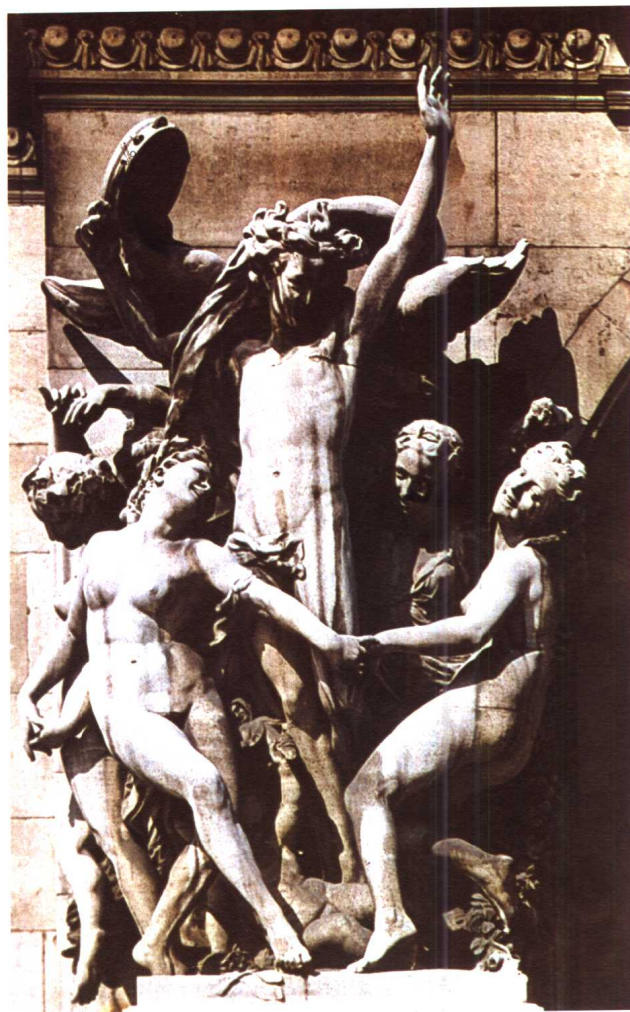

▼ 图15 圣玛丽亚大教堂西大门 1150年(西班牙)

▲ 图 16 摩西 1513 ~ 1516 年 (意大利) 米开朗基罗

▲ 图 17 舞蹈 巴黎歌剧院入口 (法国) 卡尔波

▲ 图 18 加莱义民 (法国) 罗丹

▲ 图 19 人面钺 商 中国山东青州出土

▲ 图 20 石雕牛 商 中国河南安阳出土

▲ 图 21 秦始皇陵兵马俑坑军阵 中国陕西临潼出土

▼ 图 22 马踏匈奴 石雕 西汉 中国陕西西安

▼ 图 23 石雕天禄 南朝永宁墓 中国南京

▲ 图 24 奉先寺大佛 唐 中国河南洛阳

► 图 25 彩塑罗汉像 北宋 中国山东长清灵岩寺

二 雕塑的社会功能

纪念、教育、传播 一个事物的发生、发展是因为它对人类的生存发展带来利益。原始人雕刻图腾,不是为了审美,而是为了向它表示敬畏。这些古怪的东西是荷载着原始人的观念、愿望和想象的载体,原始人认为它有巨大的法力,能团结自己的部落,保护和降福给自己,降灾给敌人。大概从这时起,人们就发现了雕塑的“功用”。这种功用被

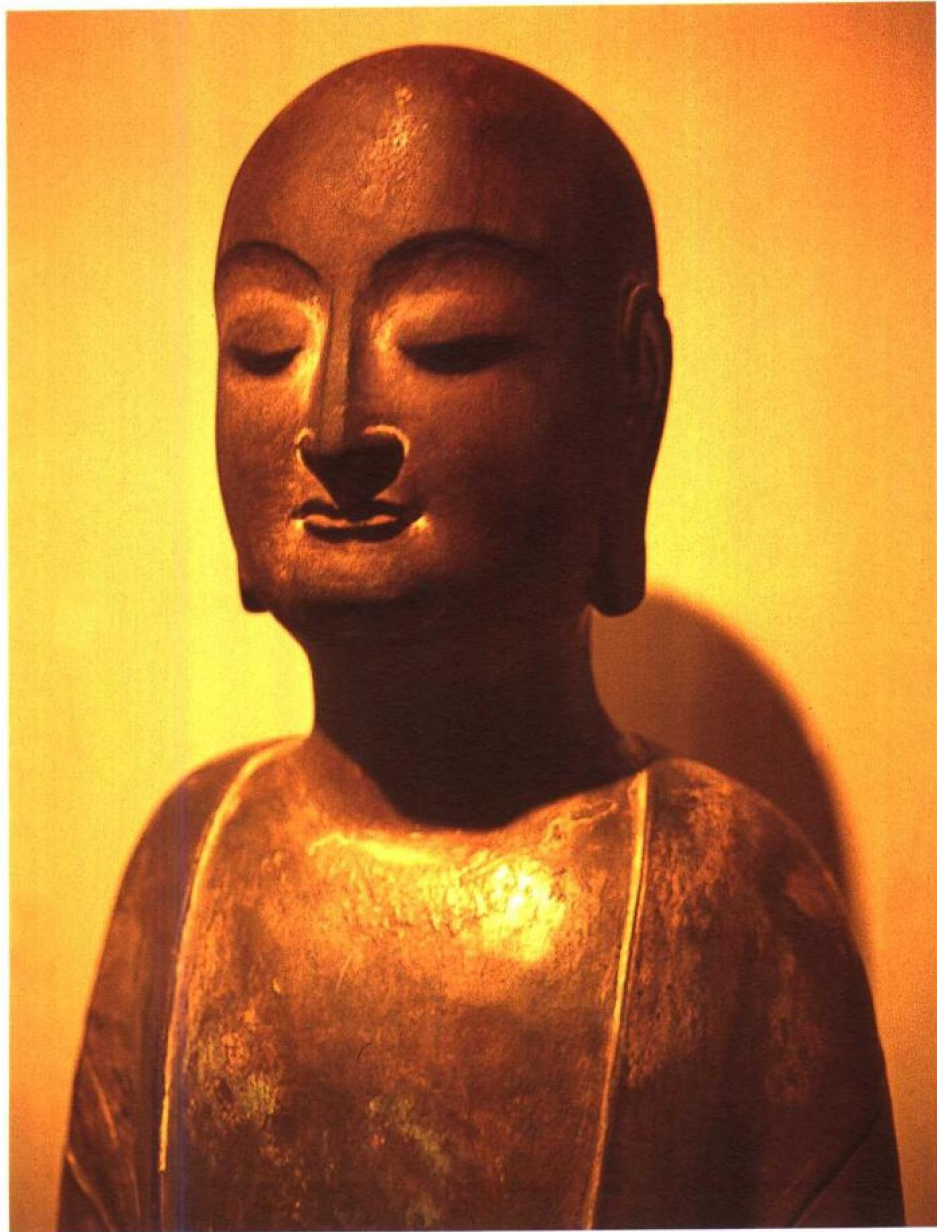
以后历代统治者发扬。雕塑的形象性,使它能穿越时间和空间,跨过国家、民族、语言的障碍,传播某种思想、意志。雕塑的立体性,使它带有一种强制性,不管你愿意不愿意,它总是年年、月月、天天向你诉说同一件事。雕塑材料的永久性,使它能够做到事实上的永恒和不朽。雕塑是极好的传播思想、巩固统治的工具,这也是古代帝王在生产力低下

的情况下,仍要倾全国人力物力建造大型雕像的原因。这种有强烈功利目的的雕塑,从古至今都在建造,只是内容变了,实质没有变。

美化环境、美化生活、陶冶情操

人们生存的环境、活动的空间、居住的房屋、使用的工具、生活的器皿等,除了直接的功能之外,还要像马克思说的:“依照美的规律来造型”。具有特殊形态的雕塑,在装饰和美化生存环境方面有着无可比拟的功效。现代人对环境的关注和改善、美化环境的要求,使雕塑家得到从未有过的施展才能的大好时机。雕塑的潜移默化、陶冶情操、净化心灵的作用,受到人们的青睐。

认识、表达与交流 人人都有表达与交流的愿望。雕塑家把自己对社会、自然、人生的感悟,把自己的喜怒哀乐和奇思妙想通过高超的技巧熔铸在雕塑作品里。观赏者面对雕塑作品在审美愉悦中体味到雕塑家要表达思想和感情,这种表达与交流是全方位和超时空的。当代雕塑的品种和手段的多样化,用立体艺术表达感情已不再像以前那样是少数雕塑家的专利,每个人都可能成为雕塑家,雕塑的表达与交流的功能就更为突出和重要。在创造、表达、交流的过程中,实现了艺术的终极目的,就是人类以自身的无限创造性去发掘、探索和认识人类心灵世界的复杂性与丰富,在此进程中,同时丰富着人类自己的心灵世界。

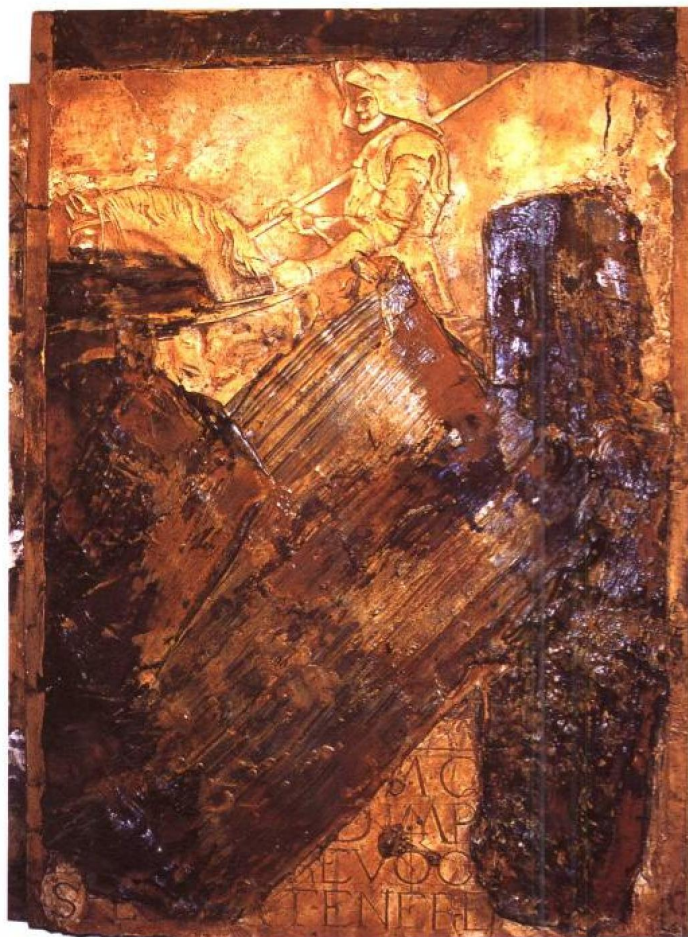
◀ 图26 阿难像 唐 美国芝加哥艺术博物馆藏

▲ 图 27 美国芝加哥耐克体育用品商店门前装饰浮雕

审美欲望的满足 审美欲望是人类本性的精神需求，它不包含直接的功利目的。“人与动物不同，人具有自由意识，人需要感知周围的世界，并对之寄托自己的热情，希望和想象。……通过对事物的观照产生自由联想，从而得到心理上的满足”。艺术创作是“在完成具有审美效果的作品过程中，人感受到自身本质力量的对象化与自由意识的展示”¹。

人们需要雕塑，是因为它可以创造出丰富奇妙的形体，满足人们的好奇心和审美欲望。雕塑家在创作中，在想象和幻想驰骋中，体验到一种自由的愉悦；在改造材料的劳作中，显示了技巧、智慧和力量，获得一种发现和创造的愉悦；看到作品中把自己的思想情感对象化、物质化，会产生一种成就感和审美欲望的满足。人们就是在这创造的愉悦、发现的愉悦和审美的愉悦中，体味到世界之奇妙，精神之深邃，生命之美好。(图 1—26)

▲ 图 28 浮雕 1996 年芝加哥艺术博览会