

园林景观美术精学精练系列教材

教育部园林专业教学指导委员会 指导审定
高等院校园林专业“十一五”规划通用教材
宫晓滨 总主编

雕塑与平面造型艺术

李险峰 主编

俞征 王立君 副主编

中国林业出版社

TU986.4/47

2007

园林景观美术精学精练系列教材

教育部园林专业教学指导委员会 指导审定
高等校园园林专业“十一五”规划通用教材
宫晓滨 总主编

雕塑与平面造型艺术

李险峰 主编
俞征 王立君 副主编

中国林业出版社

整体策划: 刘开运 责任编辑: 裴振华

图书在版编目 (CIP) 数据

雕塑与平面造型艺术 / 李险峰主编. —北京: 中国林业出版社, 2007.6

(园林景观美术精学精练系列教材 / 宫晓滨主编)

ISBN 978-7-5038-4832-2

I. 雕… II. 李… III. 园林建筑—雕塑—技法 (美术)—教材 IV. TU986.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 089721 号

《园林美术精学精练系列教材》编委会

主 任: 宫晓滨

编 委 (编委排名按拼音顺序):

白 杨	段 超	段渊古	段植林	高 飞	韩 红	何 蕊	黄仕雄	贾 军
冷 静	刘开运	李寿刚	李 文	李险峰	龙云飞	李彦雪	马锦天	马铁明
裴振华	祁 峰	秦仁强	沈登峰	隋慧文	涂汉兵	卫 红	吴建慧	王可心
王立君	王 茜	王郁新	吴 哲	王志海	邢延龄	尤长军	杨 格	叶 理
俞 征	翟翠娟	周 棣	朱 磊	张 敏	张胜起	张天殊	赵云龙	张友强

出版 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

网址 www.cfph.com.cn

E-mail luckylongman@163.com 电话: 010-66174569

发行 新华书店北京发行所

印刷 中国科学院印刷厂

版次 2007 年 9 月第 1 版

印次 2007 年 9 月第 1 次

开本 210mm × 285mm

印张 6.5

字数 150 千字

印数 3000 册

定价 45.00 元

序

在风景园林与现代景观的设计工作中,表现性的设计效果绘画能够在平面图、立面图和剖面图的基础上,将设计的最终效果以“立体”的直观方式展现出来,给人以身临其境的视觉感受。因此,设计效果的表现绘画,是一个整体设计的重要组成部分。

在风景园林与现代景观的美术教学上,除了必须的绘画基础教学外,与设计有着密切联系的专业性绘画课程,应在整体美术教学中占有重要地位。

风景园林与现代景观设计的“表现绘画”无疑是风景画,但又与一般纯艺术性的风景风情画有所差异。一方面,它应带有很强的艺术性而具表现力与感染力;另一方面,又要基本满足风景园林与现代景观设计的一些技术性要求,具有科学性和功能上的说明性。

在具备了以上两个基本要求的基础上,可以从两个方面入手钻研:一是偏重艺术表现力,追求表现绘画的艺术性语言。在写实主义具象绘画大范围内,尽可能的充分发挥绘画者个人风格与“新的技法”而有所创新。在这点上,我认为此类绘画作品的个人风格越显独特,技法水平越高,其绘画本身的艺术性就越强。现代派中的抽象性绘画,用在设计表现绘画中是不合适的,不论是教学、创作或设计都是这样。可以做些尝试,但最好勿滥用。二是偏重设计技术与功能上的说明性,追求“绘图”的技术语言。在“图”与“画”这两者之间,好的“图”,其美感常常不逊于“画”,“图”的线条和某些抽象性语言,多又为“画”所不及者。同时,在绘图工作中,仍可充分发挥个人的风格,这已不是鲜见之事了。

另外,不论是一个“画种”,还是一个“画派”,都是以“质量”与“数量”这两个基本点为前提的,研究此类绘画的人多了,自然会有更多更好的作品出现。目前有两种人在进行表现绘画的探讨:一是设计师,二是画家。我认为设计师最好多注意一些艺术表现力绘画规律及技法方面的研究,这样,对其整体设计是很有好处的;绘画出身的人则最好多研究一些设计上的绘图技术性问题,这样,其绘画作品便会自然生出一些意想不到的艺术效果。在这中间,会有新的发现和新的灵感的闪现。“图”和“画”之间,是完全可以相互借鉴与通融的。

风景园林与现代景观设计的专业特点,表现在包含了组成风景景观的所有因素:树木植物、花卉、山石地势、水体、古今中外园林建筑、铺装道路、各类雕塑以及所有实用性与装饰性的人工构筑物等。在这些类别中,又各自具有千差万别而生动鲜活的万千物象。风景园林与现代景观的设计表现性绘画,在物象种类和内容上的庞大与丰富,又是其他任何一种绘画所不可比的。因而,从事园林表现绘画的创作者,尽可以在涉猎面上广泛一些,活跃一些,这不仅是设计专业上的需要,也是绘画艺术创作上的需要。

园林设计表现绘画的艺术语言丰富,工具材料广泛:素描速写、水彩水粉、国画山水、钢笔、签字笔、炭笔、马克笔、彩色铅笔、“色粉棒”、“油画棒”;素描纸、水彩纸、绘图纸、复印纸、硫酸纸、草图纸等等,各样画种和各种工具均可采用。因此,这种绘画从整体上看,在艺术表现力上又显得十分生动活泼,在技法研究上也为我们提供了十分广阔的天地。

雕塑作品在园林与景观环境中占有重要地位,中国传统园林中的“石品”设置,在其观赏性上一直被人们称道,呼其为“抽象雕塑”,可见中国人在文化传统上自古就具备了对园林雕塑很高的鉴赏水平。近、现代雕塑作品中,不论是传统写实性,还是现代抽象性,都在园林设计的点题点景与艺术烘托上起到非常重要的作用。因此,对雕塑这一艺术的认知和了解,对于园林景观设计工作,具有重要意义。

感谢中国林业出版社文化教育编辑室组织编绘了这套“园林景观美术精学精练系列教材”,为风景园林和现代景观类的美术创作与教学提供了一个很好的展示机会,这是很有实

际意义的,也特别感谢中国林业出版社沈登峰参与丛书大纲编写,感谢参与此套丛书编绘与插图绘画工作的老师和同学们,为丛书提供了丰富而美丽的作品。很希望能见到更多更好的此类作品,以便大家互相交流,共同进步。

宫晓滨

2007.8. 北京

前

言

艺术性是园林景观设计永恒不变的话题。随着园林景观事业的发展,园林雕塑及各种平面造型艺术景观作为园林景观的构成要素,越来越多地受到广大景观设计师的重视,对于园林景观艺术性的提升具有巨大作用。

本书介绍了园林中雕塑及各种平面造型艺术景观的基本概念和它在园林中的应用、主要特点以及分类,在此基础上加入了对园林雕塑及各种平面造型艺术景观材质的介绍,以及园林雕塑加工安装全过程的实例图片。使广大读者可以直观、清晰地了解、学习景观雕塑从制作到安装的全部过程,针对性强。此外,本书列举了大量园林雕塑及各种平面造型艺术图片实例,并附有文字说明和图片分析,对广大园林工作者、雕塑工作者以及相关院校师生都有很好的参考价值。

园林雕塑及各种平面造型艺术景观的研究在我国尚属起步阶段,还有许多问题有待解决,本书为抛砖引玉而编写,希望能够与致力于此项研究的广大同仁共同努力,推进园林雕塑及各种平面造型艺术景观事业的蓬勃发展。

编者

2007年8月

目 录 CONTENTS

序

前言

第1章 园林中的雕塑与平面造型艺术景观 / 1

1.1 概述 / 1

1.2 雕塑及平面造型艺术景观的特点 / 1

1.3 雕塑及平面造型艺术景观的分类 / 2

第2章 雕塑及平面造型艺术景观的材质及加工安装方法 / 3

2.1 材质分类 / 3

2.2 加工方法 / 4

2.3 安装 / 10

第3章 雕塑及平面造型艺术景观应用实例分析 / 13

3.1 平面造型艺术景观 / 13

3.2 立体艺术景观 / 29

后记

参考文献

第1章 园林中的雕塑与平面造型艺术景观

1.1 概述

随着城市的发展,现代园林中雕塑及平面造型艺术景观的应用越来越广泛,各种造型艺术运用于园林环境之中,与山、水、植物、建筑等园林诸要素相互映衬、相互融合,赋予园林强大的艺术魅力,同时也作为城市文化的载体,提升了园林景观的文化品位和精神内涵。

园林雕塑有着悠久的历史,中国古代园林中很早就有雕塑装饰的应用。汉武帝时建章宫北太液池畔的石鱼、石牛、织女;江南园林中被喻为“抽象的雕塑”的太湖石,其“瘦、皱、透、漏、丑”的特点,玲珑剔透,使园林生色不少。在西方,早在文艺复兴时期,雕塑就成为了意大利园林的组成部分;法国古典园林中同样多见大理石和青铜雕塑,生动而富有魅力,与喷泉相结合形成富有动感和生命力的园林景观。

雕塑可配置于规则式园林的广场、花坛、水池中,也可点缀在自然式园林的山坡、草地、池畔或池水中。在园林中设置雕塑,其主题和形象均应与环境相协调,雕塑与所在空间的大小、尺度要有恰当的比例,并需要考虑雕塑本身的朝向、色彩以及与背景的关系,使雕塑与园林环境互为衬托,相得益彰。

平面造型艺术景观包括地面铺装、壁画彩绘等,同样有着悠久的历史。园林铺地景观的创造在中国由来已久。江南私家园林中的“花街铺地”,北方皇家园林中的“八宝铺地”都是古典园林中铺装的典型代表,它们以其精美的形象和深远的文化内涵在丰富古典园林的视觉景观和思想意境方面起着不容忽视的作用。而宫殿、宗教建筑上的彩绘以及壁画艺术的应用令建筑增色不少,烘托出皇家园林的大气华贵,宗教园林的肃穆静谧。

现在这些造型艺术在园林景观的建设中更是越来越多地呈现于我们的视野,成为园林景观中不可或缺的重要元素,是艺术在园林景观中最直观的表达形式。它们作为视觉美的感知对象,是基于物我分离的基础之上的,即人作为欣赏者。同时,观众在这些景观中寄托了个人的或群体的社会和环境理想。这些造型艺术,尤其是雕塑艺术在公共景观艺术中起到视觉焦点和标志的作用,是园林景观艺术中重要的创作手段。雕塑以它独有的空间语言、材质和造型结构,让人们从远近视角都能感受到它的气势和活力,使观众真正融入到一种令人愉快的空间关系中。

1.2 雕塑及平面造型艺术景观的特点

1.2.1 艺术性

作为一种公共艺术,艺术性是其最突出的特点,各种造型艺术景观都蕴含着深层的艺术内涵,具有强大的艺术生命力。一座主题性雕塑或一幅记录事件始末的壁画,通过与园林环境的融合升华,可

以传达出其蕴含的文化意义,展现出其独特的艺术魅力,丰富了景观环境的文化底蕴。一些优秀作品以永久性的可视形象使每个进入其所在环境的人都沉浸在浓重的文化氛围之中,感受城市艺术气息和城市的脉搏,它们凭借着独特的艺术性起着调节城市色彩、调节人群心态和视觉感受的作用。

1.2.2 公共性

园林中雕塑及平面造型艺术景观大多安置于室外,也就是放置于一个公开的、由公众参与和认同的公共空间之中,是街头的公众文化、公共艺术。这些公共性的场所往往是人流不息、车辆往来、视域开阔的开放型空间。因此必须具备形体和视觉上的开放性、多角度视域的观赏方式以及公众的介入等特征。它必须面对接纳多层次对象的需求,满足公众对其的参与性、可及性,使公众在与之的接触中进行交流,了解其内涵。作为视觉体验的对象,它能强化场所特质,它所传达的社会文化意义或透露的讯息,能引发环境使用者的共鸣与联想,使其与公众之间形成良性的互动。因此,园林中雕塑及平面造型艺术景观具有广泛的公共性。

1.2.3 人工性

园林中雕塑及平面造型艺术景观是由人设计,由人制作并放置于一定的园林环境之中的,其上保留着浓重的人工雕琢、修饰的痕迹,附着着浓郁的人工气息,因此人工性是其重要特点之一。

1.3 雕塑及平面造型艺术景观的分类

1.3.1 分类方法

园林中造型艺术景观据其形式大体可分为平面艺术景观和立体艺术景观两大类。

1.3.2 平面艺术景观

平面艺术景观包括园林构筑物立面上的壁画、彩绘以及地面铺装等。

无论是具有一定历史价值,作为一种墙上文化供人们参观游览的壁画,还是古典园林中廊檐梁枋上的和玺彩画、旋子彩画、苏式彩画,它们发展到现代逐渐形成一种以园林构筑物立面为“画板”的装饰性的壁上艺术,这些都属于平面艺术景观的范畴。

园林铺装,指在园林环境中运用自然或人工的铺地材料,按照一定的方式铺设于地面而形成的,具有功能性和美化作用的地表形式,也是平面艺术景观的一种形式。

1.3.3 立体艺术景观

立体艺术景观主要指园林雕塑。

雕塑是用雕、刻、塑三种方法,取黏土、石、木、金属等物质材料,制造的占据三度空间、具有实体性的艺术形象。而园林雕塑是指放置于一定的园林环境之中的造型艺术品,是以园林环境为背景的室外雕塑。它是现代园林景观不可或缺的构成要素之一,是一种环境艺术。无论是游园中小型雕塑的装饰美化作用,还是城市标志性雕塑的象征作用以及其对于一个城市的历史与文化的凝聚,都突显出其作用范围的广度。园林雕塑以其鲜明的文化特质,艺术地为城市树立起与众不同的形象,构成美好的环境空间。

第2章 雕塑及平面造型艺术景观的材质及加工安装方法

2.1 材质分类

2.1.1 平面艺术景观

平面艺术景观的依托材料有大理石、混凝土、水泥、玻璃、木材、金属、合成材料等。

2.1.2 立体艺术景观

(1) 传统非金属

常见材料有石材、木材、混凝土、玻璃等。

石材,品种众多,色泽纹理丰富。常用石材有花岗岩、大理石、青石、砂石等。石材质地坚硬耐风化且分布广泛、资源丰富,是大型纪念性雕塑的主要材料。

木材,是人类最早使用的建材之一,种类繁多,园林雕塑常用的木材有楠木、红木、椴木、樟木、杨木、松木、楸木、桃木、柏木、梨木、檀木、榉木、龙眼木等等。相对于石材和金属来说,木材材质轻,强度高,有较好的弹性和韧性,耐冲击、耐振动性好,易加工和进行表面装饰,对电、热、声有良好的绝缘性,并且有优美的纹理与柔和温暖的质地,其优点是其他材料无法取代的。但由于木材的吸湿性,它在干燥前后的材质变化较大,因而木材需干燥到与其使用的地方水含有率相符合时才不会变形、开裂。

混凝土,是水泥、沙子、石子和水混合后的凝固物,具有硬度高、质量重、耐风化、成本低的特点。但其质松易碎,内里要以钢筋支撑,造型可能会受限。

玻璃,质地坚硬而透明,色彩丰富。现代雕塑常利用玻璃的透明特性来获得良好的光影效果。

(2) 金属

金属材料硬度高、韧性好、光泽亮,是雕塑的主要用材之一。常用的金属材料有铜、钢、铝、铁、金、银等。金属材料雕塑一般是通过锻造、铸造等方法将制作好的艺术形象用金属材料固化而制成。金属材料制成的园林雕塑耐风化,可以持久保留。

(3) 合成材料

主要合成材料有树脂、玻璃钢、亚克力等。

树脂是一种高分子化合物,有一定的耐化学腐蚀和抗冲击性能,相对于玻璃来说不易破碎;较之金属材料而言,密度小、比重轻且不会生锈霉变,因此许多场合已经开始取代金属和无机非金属材料。

玻璃钢是用合成树脂和玻璃纤维加工成型,强度高、质量轻,并有一定的抗腐蚀性能。

亚克力是一种特殊的有机玻璃,具有高光亮度,拥有丰富多彩的颜色,夜间色彩艳丽并极具穿透力的特点,抗日晒雨淋,韧性好,不易破损,使用寿命可长达十年以上。

2.2 加工方法

2.2.1 绘

在平面的依托材料上，用丙烯、油漆、传统彩绘材料等耐紫外线颜料绘制成目需要的艺术形象的方法。

2.2.2 雕

雕也就是雕刻，是利用刀、凿和其他器具，通过锤子等外力，对石头、木材、竹、砖、干漆、骨头、金属等一切可雕刻的材料进行削切，用递减的方法制作出作者心目中的物象。

石雕制作方法：

1、玻璃钢稿

2、玻璃钢稿 1 : 1 制作石雕

3、开荒

4、检查各点

5、精细雕琢

6、石雕与玻璃钢稿

石浮雕制作方法：

1、线稿

2、由线稿制作成石膏稿

3、石膏稿

4、按照石膏稿进行石雕

5、石膏稿与石雕

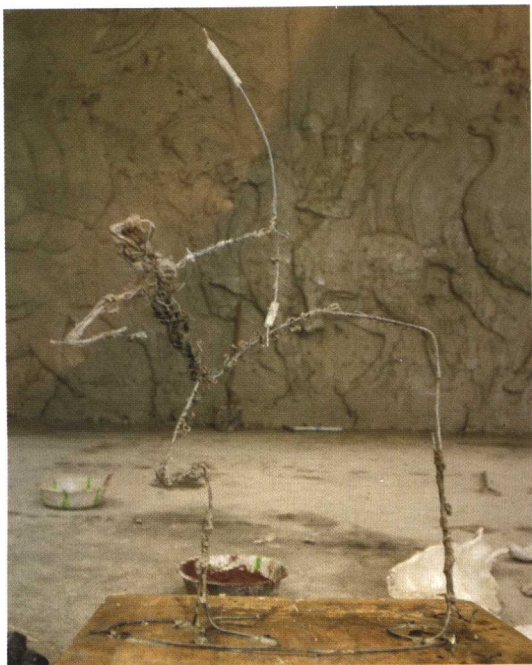
6、石浮雕制作完成一

7、石浮雕制作完成二

2.2.3 塑

塑可称为塑造,是以“加减法”并用的方式,进行有意识的形态附加,最终达到理想的形态。最常用的方法是泥塑,用黏性较强的黏土和一定的水充分混合后形成塑泥,用塑泥塑造就是泥塑。一般泥塑是造型的中间过程,塑造成型的雕塑往往通过材料转换的工艺流程,如翻制成石膏、玻璃钢等。还可视情况进行硬质材料复制。经过烧制、铸造等手段,使其成为硬质的永久性材料,如铁、铜、铝等金属材料。

1、作泥塑骨架子

2、泥塑

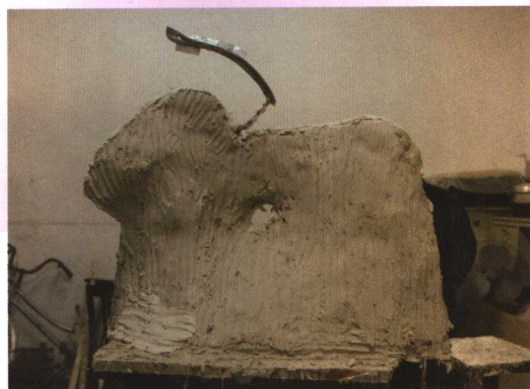
3、泥塑完成

4、翻模插片

5、刷硅胶

6、制作石膏外模一

7、制作石膏外模二

8、制模完成

9、开模一

10、开模二

11、清理模具

12、刷树脂贴玻璃布

13、合模、开模完成

2.2.4 锻

运用锤子、錾子等工具反复敲击具有一定厚度的板状或片状的金属表面，改变其物理性能，使其呈现出有意识的并且凹凸起伏的物象，这种方法就是锻造。将锻造的形状焊接起来，再经过打磨、表面处理就形成了雕塑形象。

2.2.5 铸

金属材料经过高温可以熔化为液态，将其注入模具中，经冷却后便可成型，这种方法就是铸造。主要有铸铜、铸不锈钢、铸铝合金等。很多经典的园林雕塑艺术品都是用铸造的方法制作而成的，千百年来这些雕塑依然完好如初，魅力无限。

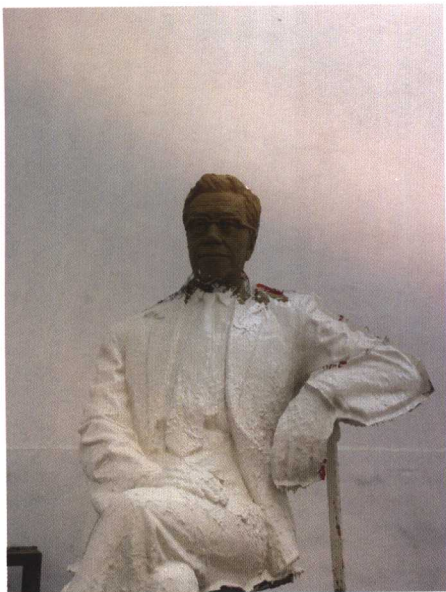
锻造

1、搭架子上大泥

2、泥塑完成

3、浇石膏翻模

4、石膏模

5、开模掏泥

6、清理模具刷玻璃钢

7、翻制成玻璃钢

8、翻蜡模修模

9、制作铸造通道

10、铸造安装完成

2.2.6 浇灌

浇灌是在模具里浇灌填充的雕塑材料，等材料充分固化后去掉模具得到雕塑的一种方法。浇灌用的材料一般是冷固性材料，如树脂、水泥等。

2.3 安装

2.3.1 结构

园林雕塑体量上一般要大于架上雕塑，因此雕塑内部结构需要专门技术人员进行计算、设计，特别是大体量的金属雕塑更是如此。

1、雕塑基址

2、灌混凝土基础、柱、梁

3、贴石板

4、砌砖