

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材

雕塑 · 建筑 · 环境

DIAOSU
JIANZHU
HUANJING

刘骥林 编著

陕西人民美术出版社

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材

雕塑·建筑·环境

DIAOSU JIANZHU HUANJING

刘骥林 编著

陕西人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

雕塑·建筑·环境 / 刘骥林编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2007.9
全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材
ISBN 978-7-5368-2132-3

I. 雕… II. 刘… III. 雕塑—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. J31

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第137133号

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材

雕塑·建筑·环境

刘骥林 / 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街131号)

新华书店经销 西安新华印刷厂印刷

889 × 1194 毫米 16开本 6印张 50千字
2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN 978-7-5368-2132-3

定价: 31.80 元

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究
地址: 西安市北大街131号 邮编: 710003
发行部电话: 029-87262491 传真: 029-87265112

前言

这是一本言简意赅、图文并茂、广为介绍中外古今雕塑作品与知识的教材。编者是我国著名雕塑家和美术教育家刘骥林教授。这本专为高等学校建筑学科及其相关专业而编著的最新教材,对于有志成为雕塑家的青年朋友,同样具有指导性质的意义。

倘若从文化氛围的大环境来看,雕塑、建筑、规划、环艺、城市建设以至人们的精神生活,历来有着千丝万缕的血缘联系。作为一名未来的建筑师、环艺师和身负育才重任的建筑与美术老师,如若不熟悉雕塑的基本内核,以及它与建筑、与环艺、与园林、与精神文明建设之间的内在连理和联系,那是不可思议的。

目前,我国正处在一个全面升腾、积极开展城市建设、改善人居环境、弘扬民族文化、构建和谐社会的蓬勃发展的新时期。如何从观念形态上去理解“以人为本”的一体性;如何从生态繁衍的角度去领悟“以育才为潜能”对于持续发展的重要性;如何从文化内涵、时代风采、地域特色的诸种关系中去提高建筑设计、雕塑创作以及人文环境的质量,仍是当前和今后一个时期需要不断探索、不断深化的历史命题。

雕塑,从某种意义上说,对于一座城市、一个公园、一处文化圣地,往往起着“点睛”的神奇妙用。

回顾我国近现代建筑、美术教学与教育的基本发展历程,迄今将近八十个春秋。直到上世纪末,几乎所有的建筑院校均无一本正式出版的雕塑教材,甚至连举办专题性的学术讲座也寥寥无几,这对多数建筑师的成长启程,总不免有些欠缺。

时至本世纪初,刘骥林教授编写了第一本雕塑教材,这是建筑院校教材建设史上一项拓荒性的举措,令人欣慰。

此次,建筑美术专业委员会与陕西人民美术出版社商定,趁《全国高等学校建筑美术教材》修订之际,特请刘骥林教授撰写了第二本适用于建筑学科的凝练、精到、知行结合的雕塑教材。我们深信广大建筑院校的师生是会欢迎的。

随着时日的演进,我们希望能有更多优秀的雕塑教材问世。凡是条件成熟的建筑院校,可先给研究生开设雕塑选修课,或者举办各类学术性的讲座,以利拓宽在校同学的审美视野。

建筑美术专业委员会主任、东南大学教授 金允铨

目 录

前 言 / 金允铨

第一章

雕塑的基本常识 /1

- 一、什么是雕塑 /1
- 二、雕塑是最古老的艺术 /1
- 三、雕塑无处不在 /3
- 四、雕塑遗产是人类形象的历史 /5
- 五、雕塑的社会功能 /7
- 六、雕塑的三种样式 /7
- 七、不同功能的雕塑类型 /11

第二章

中国雕塑的曲折历程 /15

- 一、简短的回顾 /15
- 二、中国传统雕塑的特点 /32

第三章

西方近、现代艺术思潮简介 /33

- 一、关于西方古典艺术 /33
- 二、关于现代主义艺术 /34
- 三、关于后现代主义艺术 /37

第四章

雕塑的艺术语言 /41

- 一、什么是艺术语言 /41
- 二、雕塑的艺术语言 /41
- 三、形体 /41

四、空间 /48

五、材质 /52

六、材料加工改造 /62

第五章

雕塑创作步骤 /67

- 一、构思 /67
- 二、定稿 /68
- 三、放大制作 /68
- 四、运输安装及后期处理 /68
- 五、布置环境 /68

第六章

雕塑·建筑·环境 /71

- 一、雕塑与建筑的不解之缘 /71
- 二、雕塑与建筑关系的三种类型 /71
- 三、建筑式雕塑和雕塑化建筑 /72
- 四、环境·景观设计·环境艺术 /73
- 五、公共艺术与雕塑 /80
- 六、设计环境雕塑需要关注的问题 /83

后 记 /88

注 释 /92

参考书目 /92

第一章 雕塑的基本常识

一、什么是雕塑

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。作为名词,雕塑的概念是用物质材料加工或合成,占有三维(或多维)空间的,具有作用于人的情感与心灵的精神功能,没有或较少有实用功能(物质功能)的人工制品。

传统观念把雕塑和建筑、绘画、工艺美术并列为

造型艺术四大门类。

二、雕塑是最古老的艺术

原始人类在制造第一块石器时,就开始了锻炼使用工具改造材料的技能,同时把使用的功能和对形体的认识联系在一起。这就具备了雕塑的基本要素,即人(制作者、雕塑家)、工具、物质材料、加工改造材料的过程和立体成品。制造石器是“雕”,制造陶器是“塑”。原始人类在用雕和塑的方法制造立体形象时,可以说就是雕塑的起源。(图1~图6)

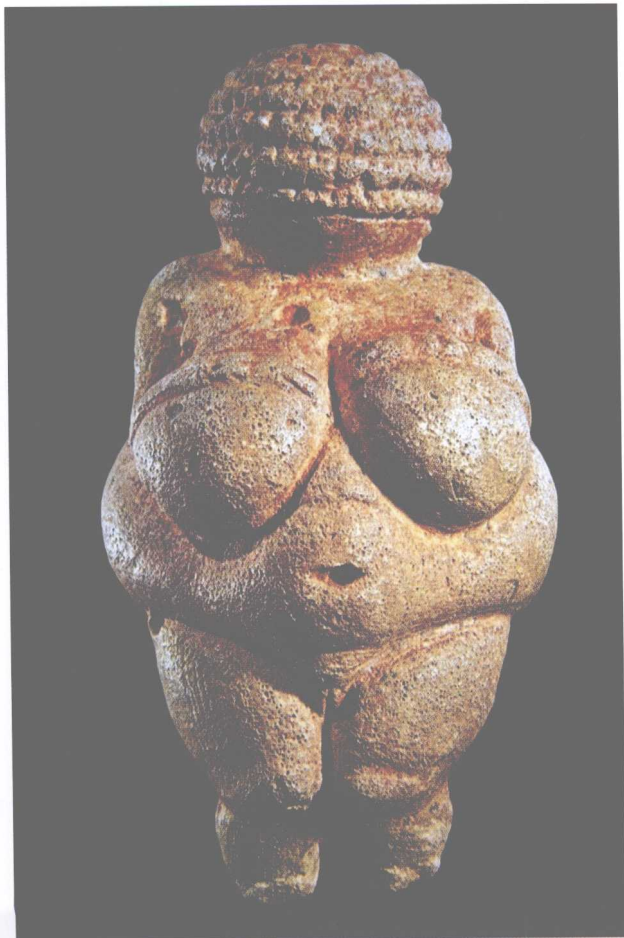

图1 威伦道夫女像 旧石器时代 维也纳自然史博物馆藏

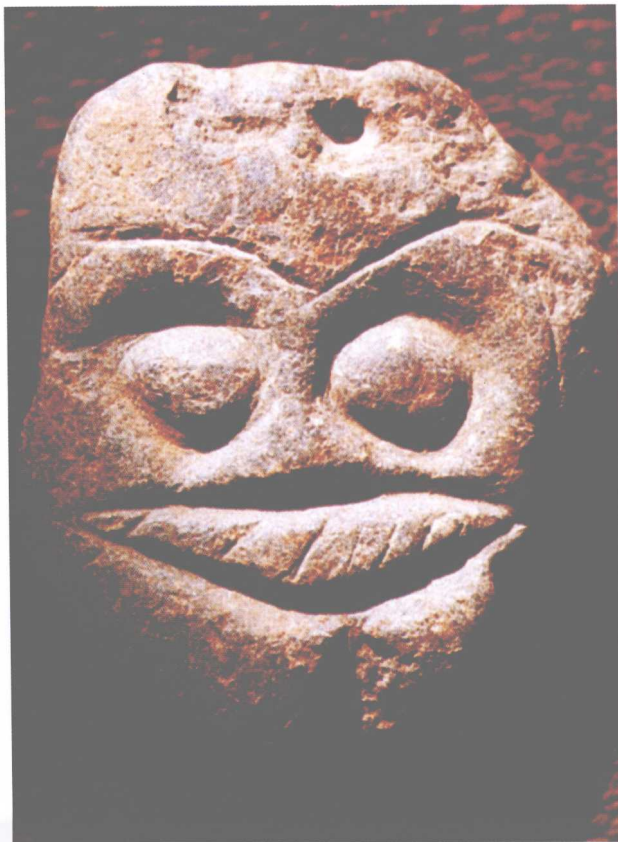

图2 石雕人头 新石器时期磁山文化 邯郸市博物馆藏

图3 人体塑像 新石器时期红山文化 泥塑 辽宁省博物馆藏

图4 猪龙玉雕 新石器时期 辽宁朝阳市博物馆藏

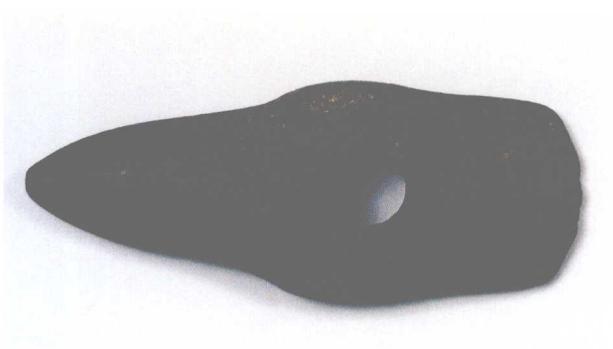

图5 石镐 新石器时期 南京博物馆藏

图6 船形彩陶壶 新石器时期 中国历史博物馆藏

三、雕塑无处不在

古今中外,凡有人类活动的地方,就有雕塑。雕塑渗透到人类生活的各个方面:远古的图腾,通灵的神器,庙里的菩萨,陵墓前的翁仲,衙门口的石狮,宫殿建筑的华表、丹陛、仙人、走兽,帝王的功德碑,名人的纪念像,装点城市广场绿地的雕塑,室内的摆设……大到国家的象征——国徽,小到每日花销的硬币上的浮雕,无一不属于庞大的雕塑家族。(图7~图13)

图7 面具 印尼苏门答腊

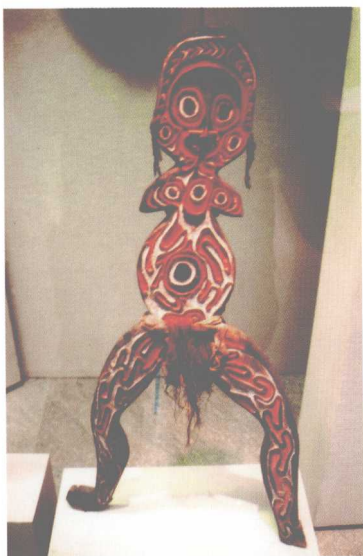

图8 原始雕像(非洲) 美国大都会艺术博物馆藏

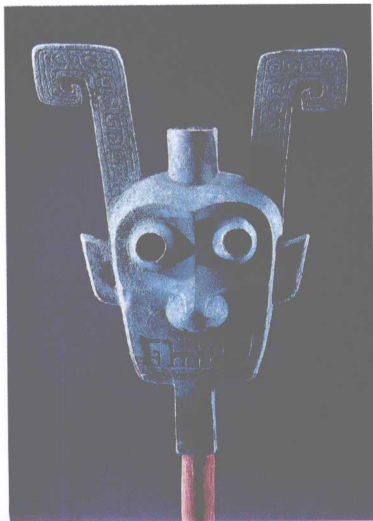

图9 双面人头形神器 商 铜 江西新干县大洋洲出土

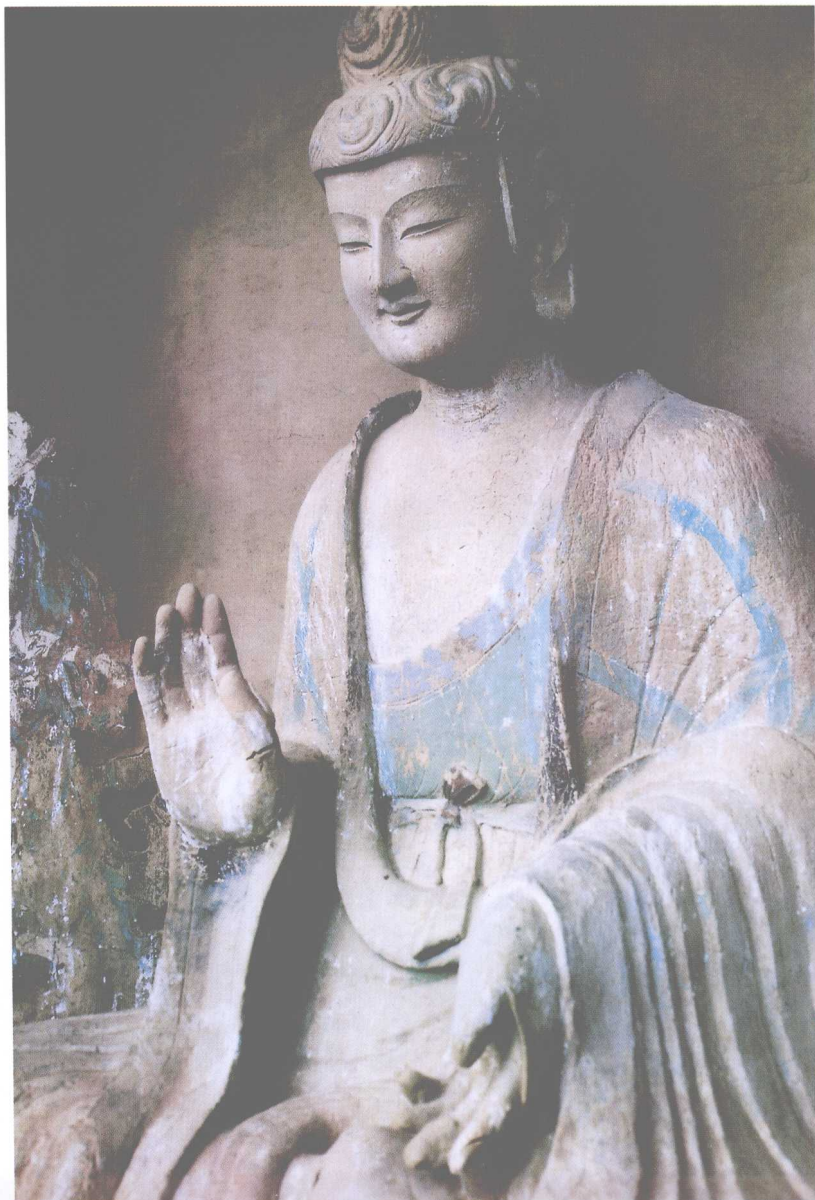

图10 坐佛 西魏 泥塑 甘肃麦积山石窟第44窟

图11 神道石像群 北宋 河南巩县永定陵

图12 凤戏龙陞阶御路石刻 清 河北遵化清东陵

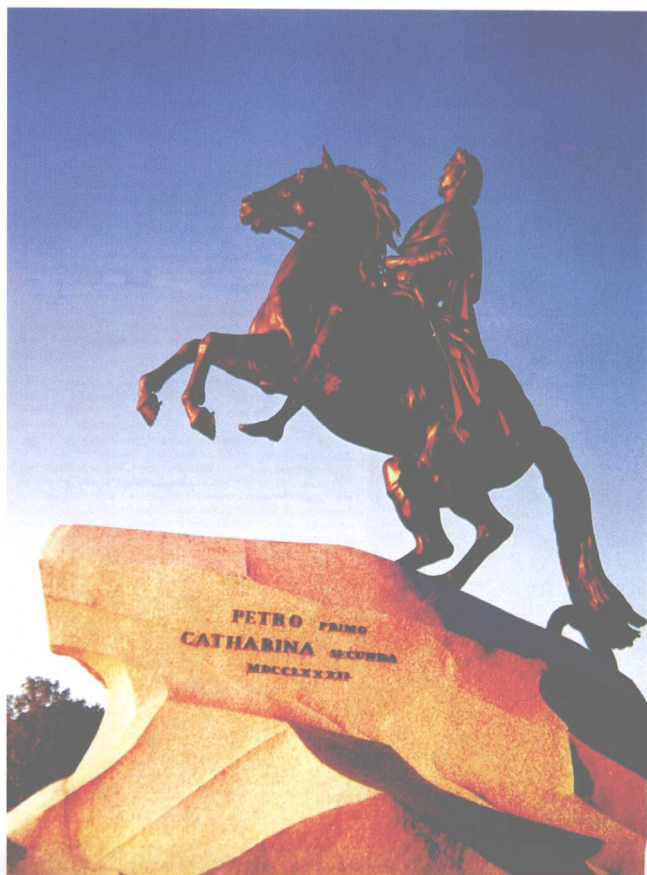

图13 彼得大帝 法尔科内(法) 1782 青铜 圣彼得堡

四、雕塑遗产是人类形象的历史

古代遗存的美术遗产，以雕塑数量最多，保存最完好。这些用不同材料、不同形式制作的雕塑，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生存状况、思想情感、性格理想，都展现在这些作品中。这是一部人类心理情感的历史，一部人类的文明史。这部历史还在由我们当代的雕塑家继续谱写下去。(图14~图20)

图14 巨石阵 中石器时代 (英)

图16 佩尔加蒙宙斯祭坛 公元前180~160 云石、石灰石 柏林国立博物馆

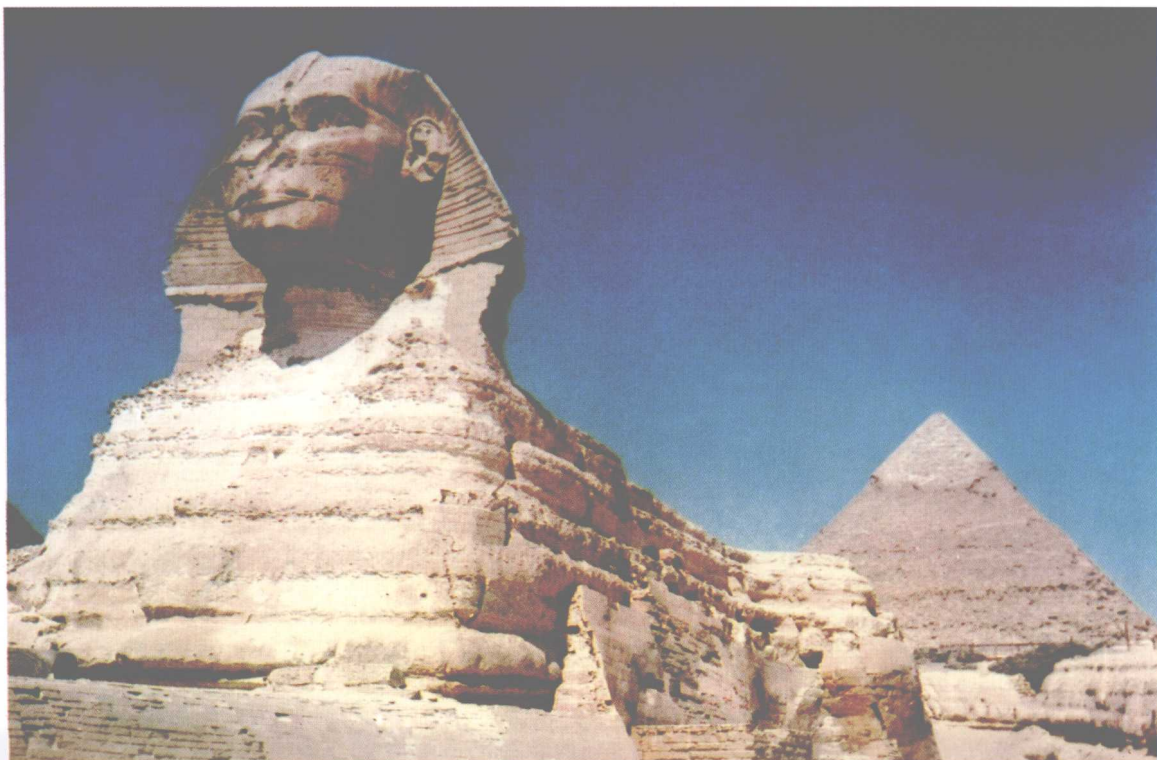

图15 斯芬克斯 公元前2600~2500 (埃及)

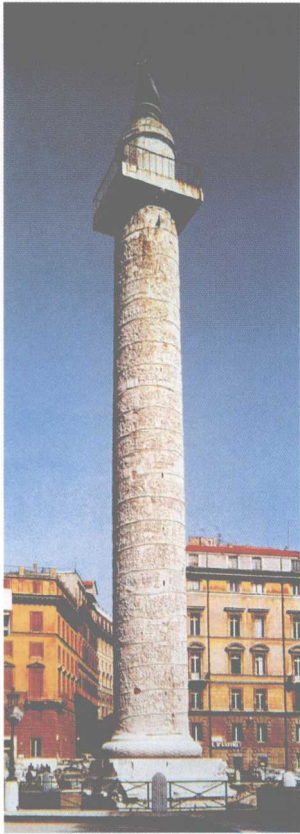

图17 图拉真纪念柱 110~113
云石 罗马图拉真广场

图18 朱理亚诺·德·美第奇墓 米开朗琪罗 1524~1534 佛罗伦萨圣罗伦佐教堂

图19 四河喷泉 贝尼尼(意) 1648~1651 云石 罗马纳瓦纳广场

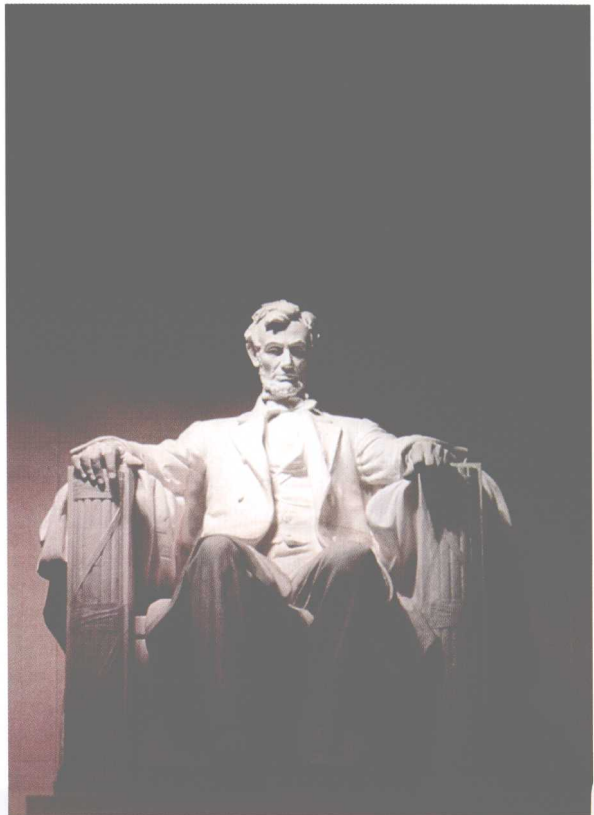

图20 林肯纪念像 美国华盛顿林肯纪念堂

五、雕塑的社会功能

1. 崇拜、纪念、教育、传播

人们需要雕塑是因为雕塑可以为人类的生存与发展带来利益。远古先民雕刻的图腾不是为了审美,先民相信图腾是祖先的化身,是自然力的形象化,它有巨大的神力,崇拜它能团结本氏族,给自己降福消灾,给敌人以毁灭打击。先民们发现了雕塑这种东西可以将看不见、摸不着的观念、意志、理想和愿望物质化、对象化和形象化。雕塑的这种功能被后来的宗教(除了那些禁止偶像崇拜的宗教)发挥到极致,为后世留下了数量极多的雕塑珍品。

雕塑的形象性,使它能穿越时间和空间,跨过国家、民族和语言的障碍,传播某种思想和意志。雕塑的立体性,使它带有一种亲切感或是某种强制性,不管你是否愿意,它总是年年、月月、天天向你诉说着同一件事,大型雕塑成为城市或建筑的肌体的有机组成部分。雕塑材料的永久性,使它能够做到事实上的永恒和不朽,这非常符合建雕像者希望教育子孙万代的意愿。雕塑是极好的传播思想、巩固政权的工具,这就是历史上各时代的统治者要倾全国人力物力建造大型雕塑的原因。这类带有强烈功利目的的雕塑,在现代有逐渐减少的趋势。

2. 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、家具及器皿,总之和人类生活有关的一切物件,除了一般的舒适、适用之外,还要有精神的享受,就像马克思说的:“依照美的规律来造型。”当代,随着城市化进程的加快,协调现代社会人和自然、人和社会、人与人之间的关系,调动所有的手段创造一个和谐环境,使人们得以健康的生活和发展,是摆在所有管理者、规划师、设计师面前的最大课题。作为空间艺术的雕塑,它的潜移默化、陶冶情操、净化心灵和美化环境的作用,越来越受到重视。

3. 认识、表达、交流

人们需要表达与交流。雕塑家把自己对社会、自然、人生的感悟,对心灵世界的探求;把自己的情感与奇想通过艺术手段熔铸或者发泄在雕塑作品里,于是雕

塑就获得了生命。观赏者面对雕塑作品,在审美的愉悦中体味到雕塑家希望表达的思想和感情,引起思考、引起共鸣,观赏者同时也将自己的感受注入雕塑,欣赏的过程不是单向的灌输,而是交流。这种表达与交流是全方位和超时空的,我们可以通过雕塑作品和各时代、各国家的作者神交。

当代雕塑的品种和制作手段的多样化,做雕塑已不是那么神秘,每个人都有可能成为雕塑家,用雕塑表达与交流早已不是少数雕塑家的专利,因此,雕塑的表达与交流的功能就更为突出和重要。在创造、表达、交流的进程中,实现了艺术最终目的,就是人类以自身的无限创造性去探索和思考关于世界、人生的哲理,发掘人类的心灵世界的无限复杂性与丰富性,这些探索、发现和认识的成果又丰富了人类的心灵世界。

4. 审美欲望的满足

几乎所有的孩子,当他们手里有一块泥巴或面团时,都会兴趣盎然地捏塑出自己想象的东西,这个现象证明了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志的展示”。^[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。雕塑家在创作状态时,驰骋在想象和幻想中,体验到一种精神自由的愉悦;在改造材料的艰苦劳作中,显示出技巧、智慧和力量,获得一种发现和创造的愉悦,看到作品将自己的思想感情对象化和物质化,会产生一种成就感和审美欲望的满足。创作者在创造的愉悦、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。这就是推动艺术发展的根本动力。

六、雕塑的三种样式

1. 圆雕

独立于空间中,立于地面或悬挂于空中,可以从各个角度观赏的雕塑。

2. 浮雕

被压缩在平面上的一种雕塑样式。它以底板为依托,只有180度的观赏面。光线照射的角度和强弱程度对浮雕的艺术效果有很大影响。浮雕构图比较自由,可以表现众多人物、大场景,是建筑装饰经常使用的雕塑样式。根据对形体压缩程度不同,可以分高、低、薄三种浮雕,三种浮雕之间没有严格界限,许多作品往往混用三种浮雕。现代制作浮雕的方法很多,可以

说,凡有形体起伏,而且只能从180度观看的,都可以归入浮雕类。(图21~图31)

3. 透雕

又叫镂空雕,是没有底板的单面或双面的浮雕。(图29、图32)

现代艺术经常使用综合的艺术手段,有的作品很难区分圆雕、浮雕和绘画的界限。(图33)

图21 浮雕 骑手 古希腊帕特农神殿 公元前438~432 大英博物馆藏

图22 浮雕 工业 默尼耶(比) 1892~1896 青铜 巴黎奥赛美术馆藏

图23 浮雕 做个神秘的女人吧 高更(法) 1890 着色木雕 巴黎奥赛美术馆藏

图24 浮雕及圆雕 地狱之门 罗丹(法) 1880~1917 青铜 巴黎罗丹美术馆藏

图 25 浮雕 佛传故事 北魏 石刻 山西云岗第六窟

图 26 浮雕 飒露紫(唐太宗坐骑) 唐 石刻 美国宾夕法尼亚大学美术馆藏

图 27 浮雕 童子启门 南宋 石刻 贵州遵义杨桷墓

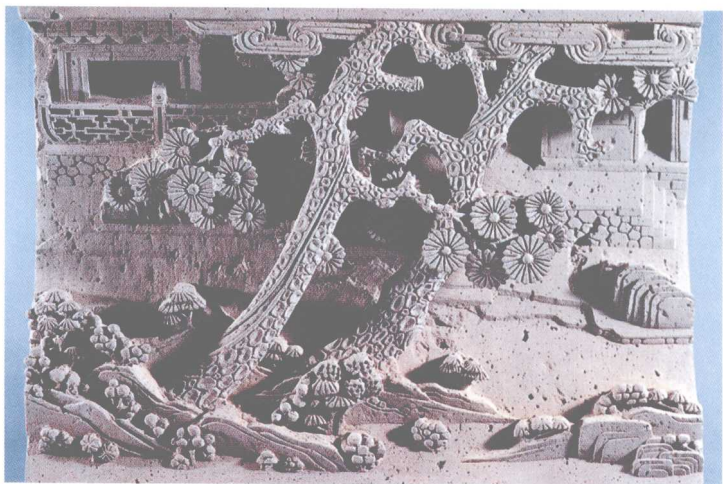

图 28 浮雕 双松 清 砖雕 安徽省博物馆藏

图 29 透雕 驭龙 汉 美国芝加哥艺术博物馆藏

图 30 浮雕 纽约联合国大厦

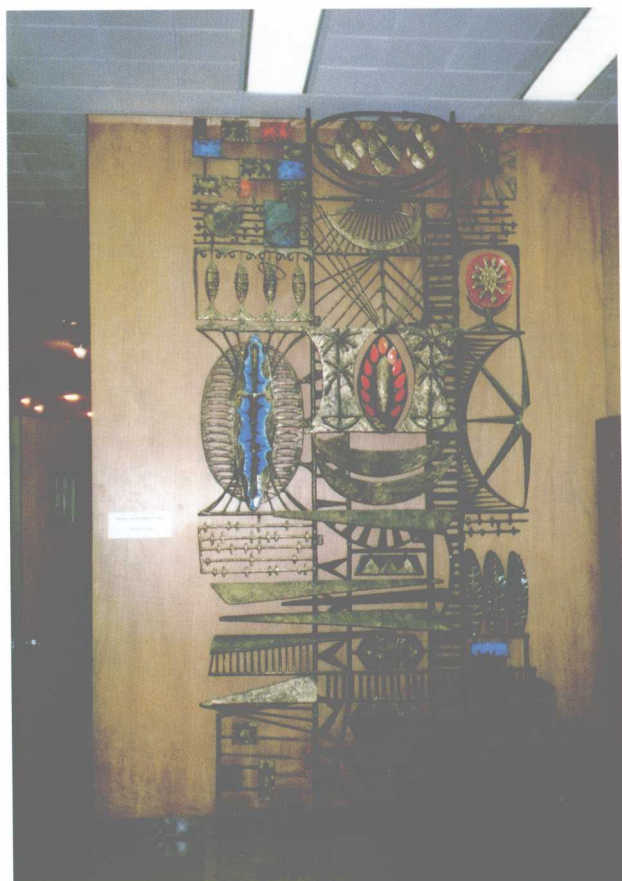

图 31 线浮雕 美国某大学图书馆

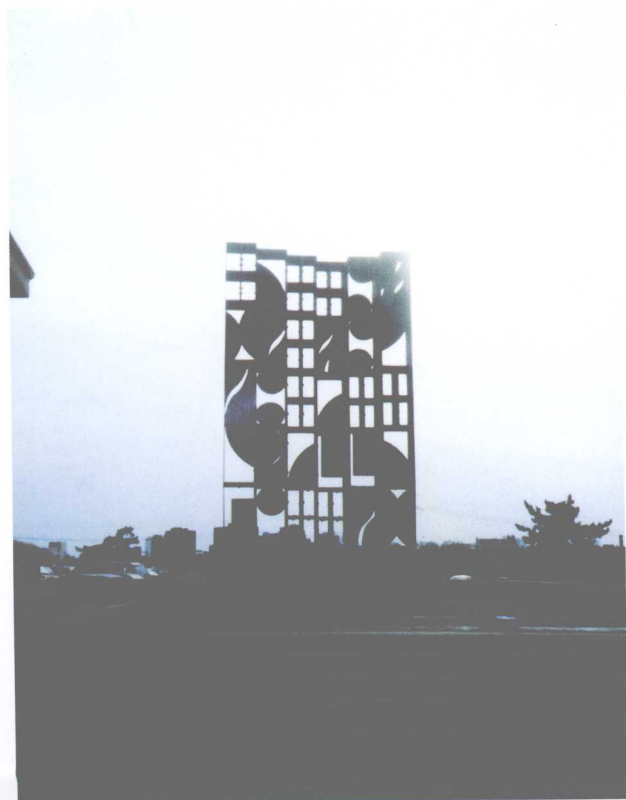

图 32 透雕 (美) 奈维尔逊 费城艺术博物馆

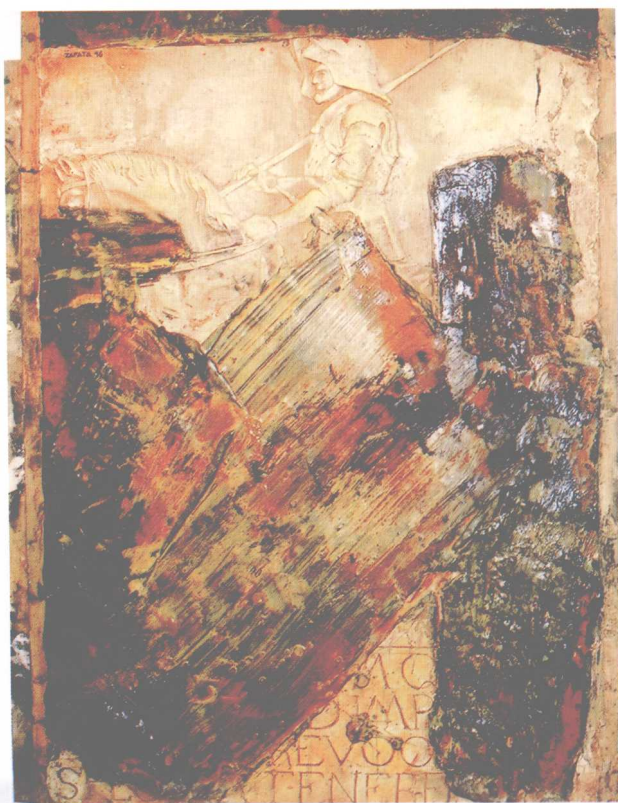

图 33 浮雕 1996 年芝加哥艺术博览会展品

七、不同功能的雕塑类型

世界上几乎所有有相对稳定形状的材料,都可能成为雕塑的材料,单凭这一点,就可以想象雕塑家族该有多么浩瀚庞杂。因为雕塑涉及的范围太广,对它进行分类是件困难的事。雕塑分类可以有各种分法,比如按功能分,按材料和加工手段分,按表现对象分,按造型风格分,按尺寸体量分,按安置地点分……每一种分类方法都有特定的理由和研究范围。现仅按功能将雕塑大致分类。

1. 纪念性雕塑

以纪念重大事件及历史上起过重大作用的人物为主题的雕塑。它是公共雕塑的一种,往往成为控制环境的主体或中心。(图 34)

2. 环境雕塑

“环境”的概念有广义、狭义之分。广义的环境概念是指一个国家、一个地域的整体自然环境和社会环境。狭义的环境概念是指人们居住和活动的空间。环境雕塑是指为美化某一特定环境设计和摆放的雕塑。(图 35)

图 34 加塔梅拉达骑马像 (意)多纳泰罗 1445~1450 帕多瓦圣人广场

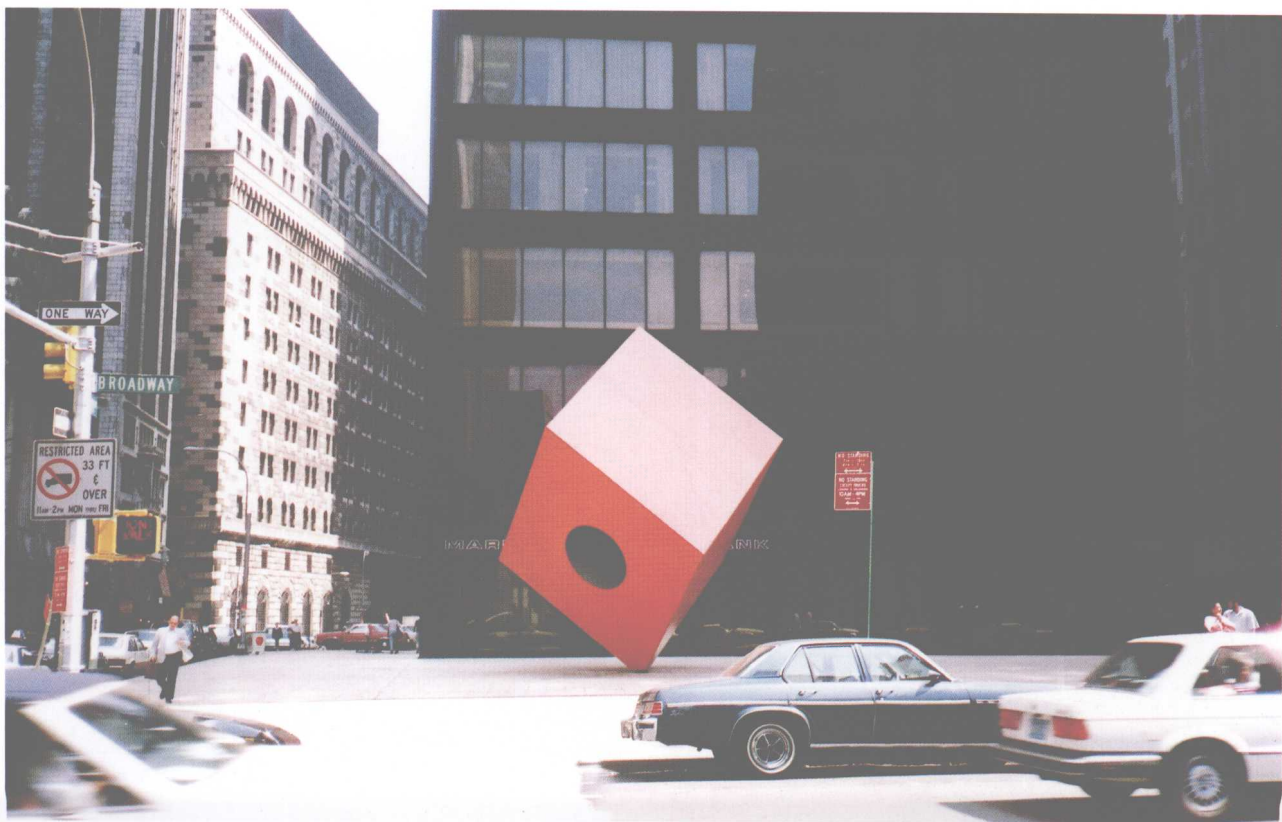

图 35 环境雕塑 (美)诺古奇 美国纽约华尔街

图 36 纽约街头雕塑

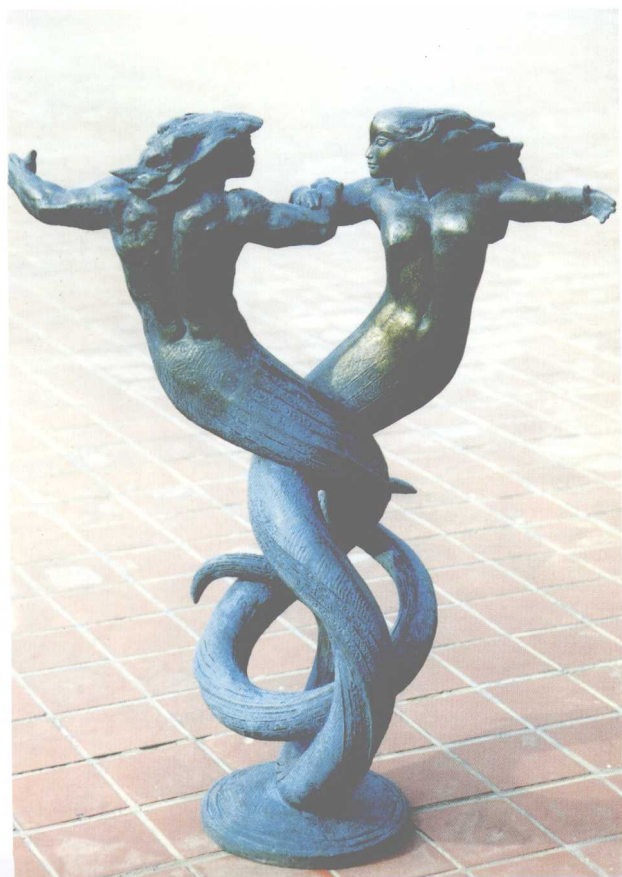

图 37 天地之交(伏羲与女娲) 刘骥林 1997 青铜

3. 公共雕塑

在公共环境空间中建立的美化和装饰环境的雕塑，是环境雕塑的一种。它和环境雕塑的区别在于它的公共性。公共环境分室内与室外，室外环境指街道、广场、绿地、商业区、居民区、工厂、桥梁……在公共场所人们视野所及的空间都是室外公共空间。室内公共环境指车站的候车大厅、机场的候机厅、会议厅、影剧院、旅馆、体育馆、学校、大型商场……公共雕塑是和广大群众生活联系最为密切、对城市风貌影响最大的雕塑类型。(图 36)

4. 架上雕塑

在美术馆、博物馆、画廊里展览和陈设的雕塑，如肖像雕塑、主题性雕塑。这类雕塑以审美为目的，题材、材质、尺寸、摆放位置、布光等等都很自由，很多影响雕塑潮流的实验性作品产生于这类雕塑。这类雕塑多以商品形式进入市场，成为政府部门、企业或私人的藏品，对美化室内空间环境和提高人们审美修养起很重要的作用。(图 37)