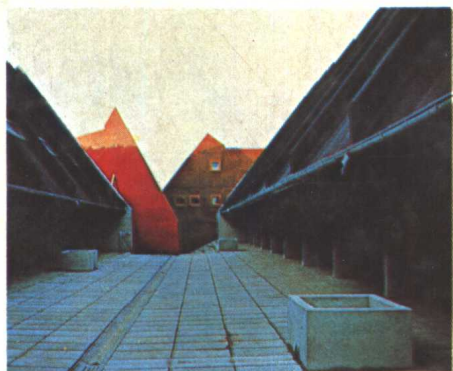

当代 国外公共艺术 一百例

2 036 3843 9

当代 国外公共艺术 一百例

吕荆如编译

花城出版社

责任编辑 曹昭仁 钟蔚帆

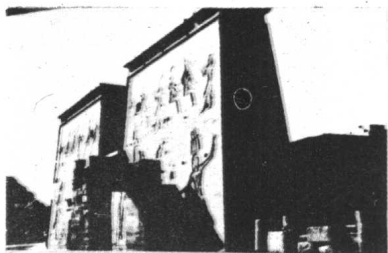
装帧设计 钟蔚帆

图片拍摄 郑绍滔

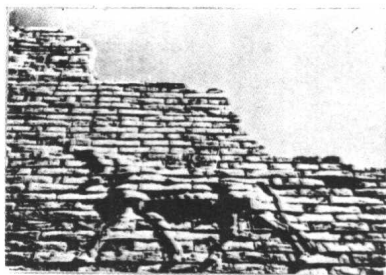
书 名 当代国外公共艺术一百例
出 版 花城出版社
广州市大沙头四马路
发 行 广东省新华书店
广州市大沙头四马路
印 刷 广东美术印刷厂
版 次 1985年1月第一版第一次印刷
书 号 8261·106
定 价 3.50元

人类伊始，就创造了美术的表达形式。人们通过美术这个手段，记载着自身的种种经历、纪念重大的事件、敬奉神灵、形象地表达着他们所崇拜的偶像和追求的理想。亚洲、中东、非洲等地区的一些古迹都说明了这个史实。古代有代表性的建筑环境的发展里程大致是：

- (1) 卡纳克寺院——埃及，公元前1470年；
- (2) 砖壁——巴比伦王国（今伊拉克），约公元前575—530年；
- (3) 宫殿——波斯波利斯，波斯王国（今伊朗），约公元前500年；
- (4) 帕特农神殿——阿克罗波利斯，希腊，公元前500年；
- (5) 石雕——以色列，锡卡普纳姆，公元200—300年；
- (6) 象穴宗教石雕，印度，戈第斯·锡瓦，公元600—1200年；
- (7) 拉利贝拉大教堂石雕——埃塞俄比亚，公元1137年；
- (8) 四湖塔——柬埔寨吴哥，公元1200年；
- (9) 印加寺院——秘鲁，马丘·波克丘，公元1500年；
- (10) 印加宗教人物雕像——玻利维亚，蒂亚瓦纳克寺院，公元1500年。

①

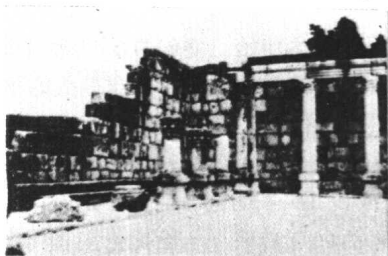
②

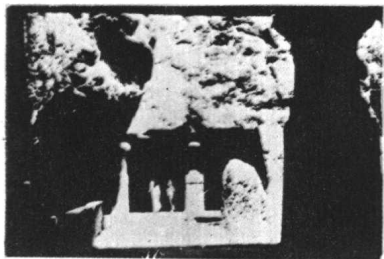
③

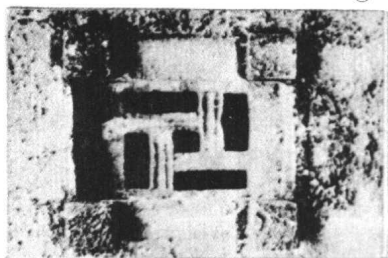
④

⑤

⑥

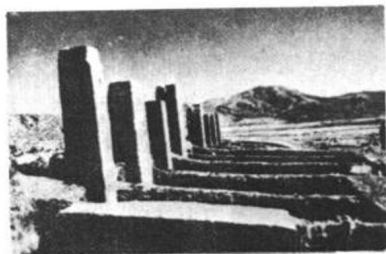
⑦

⑧

⑨

⑩

从这些遗留下来的人类文化财富，我们能够搜索到最初的朴质的美学意识，和忠实于自然与和谐的艺术观念。这些光辉的史迹对于现代设计家——继续研究和发 展公共艺术的人们，仍然是富有启迪的范例。现代艺术是古代艺术的继承与发展，而不是它的对立。

不少艺术家基于对传统艺术范畴的深刻印象，相继以新颖的材料和先进的工艺，创作了汲取古代设计思想的优秀作品。在艺术见解上表现了相同的方面：在所处社会的条件下，致力于表现生活，模拟自然，探求更高度的审美境界。

随着绘画和雕塑等领域中一系列现代艺术运动的发展，诸如十九世纪室外艺术的兴起、二十世纪现代雕塑的普及，各种流派（新达达、新写实、普普、欧普、集合、动力等）势必五花八门地反映到这种建筑结构艺术中来，但是它们的目的都是一个：解决建筑物内外空间的布局与处理，创造积极意识的、富有吸引力和生命力的新环境。因而公共艺术即是相应于某特定场所的形式、结构、功能以及气氛情调、风土习俗的艺术设计。现代的设计家们处于比过去优越得多的条件下，扩大而延伸地应用着光、音、色、速度、视觉、质材与其它技术手段，给人们提供美的享受，唤起感情

上的共鸣和心灵的沟通，激励奋发向上的精神。

早在二次大战前，美国和一些其他国家都已明确地提出了环境意识化问题，先后步入了对人和空间这个关系作重新认识的历史阶段。这个刷新的观念，首先反映在现有建筑物和场所的改观方面，其次是艺术和工程设计的进一步结合。六十年代以来，公共艺术得到更大的发展，呈现了具有鲜明社会性和各种信息功能。这里搜集了欧洲、亚洲、大洋洲等国家公共艺术设计项目一百例，提供参考。这些公共艺术作品的主要特点大致有如下几个方面：

(1)众所周知，不论是开阔的还是封闭的空间，独立的大型雕塑是最能主导气氛、活跃现场的形式。所以雕塑与浮雕在公共艺术中比重最大。在美国与一些西欧国家中，雕塑也象其它艺术形式一样，较少立足于公认的效果，大多数是宣泄设计者个人的情感、想象与感触。而且，这种个人因素，在这些国家中，受到社会重视的程度，也远甚于其它因素。艺术家们以自身的意识为基础，设想出表现渴望、幻想、成就和各种欲求的有形实体。相当多的作品超脱了传统的用材范围，漫无边际地选用着具有形色色结构美的新颖建筑材料，获取只有近代物体式艺术才能实现的光、色、透明等优美效果。

有些造型虽然仍以模拟自然、解释自然为题，实际上自然的实体和造型仅有一丝隐喻或联想的牵连；有些示意着某个动态的延伸或几个动态的凝聚；也有把空间当作实体，悬空着要表达的实体，把具象的质材、块体，组合成非具象的形体；甚至以堆积、并列、叠合和平衡等方法“任意”地摆布空间。“设计”的目的仅仅是为了突破观众视觉上的秩序，唤起人们的注意与兴趣。这类作品中，对材料的固有性质是不强调的，有些还有意地隐讳材料真实的质感与重量感，模糊着人们在平衡和比例方面的既成印象。

例如巴西雕塑家卡马戈[Camargo]的《开裂》。这是一件由近百个粗细不等的有裂缝的圆柱体堆积而成的长方形雕塑，表面涂了白漆。由于高低不平，在灯光照明下，形成了一个由受光面、侧面、阴影和黑缝相错纵交差的表面。有重量的实体在视觉中似乎已幻化，平面与一个个圆柱的轮廓也很朦胧，令人体会到的只有那模糊的浮升感。

(2)动态造型也是现代公共艺术中的一个趋势，它的起源可以追溯到木马屠城记中的活动木马。近代的创作有美国威尼斯圣马广场和纽约赫劳

德广场上报时的人像。现在，动态造型是普遍用于室内外装饰的形式。基本上可分为自然游动和借助于机械效应而活动这两大类。前者往往利用了气流、引力、比重、湿度、温度等种种因素之间的相互关系；后一种是应用了光、磁吸、水力或电动机的功能。

例如美国雕塑家里基 [Rickey] 的《双针造型》。将两根上下端粗细不等的长钢条，以轴承和重锤固装在基座上，犹如放大了数十倍的两根大时针。利用钢条自重和重锤之间的微量差值，微微轻风便能带动钢条在空中缓缓摆动，构成随时都在回荡变化的形象。

以法国新建城市维特立·赛奈中心广场上的报时大球为例。内腔装有电动机的水泥大球，周围竖着刻有数字的24根小石柱。大球由电动机按钟表速度带动，缓慢旋转。走过的人们看到球面上白线所对准的小柱，便知道当时的正确钟点。

也有些设计兼用了机械、电气和光学的效应，获得不断闪耀、连续变异的效果。这类作品在展览厅、游乐设施中都比较常见。

(3) 随着对艺术意义的认识发展，许多设计都侧重于表现意识和追求效果。这个趋向，在物质上是由相继出现的一系列代用材料和人工材料为条件的。它们在形式上和感觉上更为适合于现代化的建筑环境，因而迅速而普遍地被用作占领现代化建筑群和城市环境的空间的媒介。原有材料的应用范围不断扩大，它们的传统界限几乎已完全打破。某些质材的体积和质感等观念，通过艺术意识的更新和实践，也有了修正。这个现状充分说明了公共艺术的实质——材料和技术的发展。但是，不论形象观念的改变，或创作中各种因素间相互关系的调整，都得服从于追求生命力的效果。现代艺术家们更有条件“不择手段”地探索表现活力的最佳途径。

由于经济上的原因和知识范围跨学科的限制性，设计中艺术和科技的结合只能到一定的程度。但是科技的进步，无疑地已大大促进了艺术创作向着比较完美的方向发展。如工业部门提供的大量热塑、热固性质材和各类涂料，赋予作品晶莹、光洁、反映和透射等悦目的效果；金属表面处理为室内外装饰用材的着色加工开拓了以前不能想象的选择范围；现代传播技术、计算机技术和电脑，为艺术家们提供了广泛的机遇，有力地帮助他们实现着高于人们实践能力的设想。与此相应的新情况是：一些艺术家的创作中，增加了传统习惯中所没有的内容——归纳严格的思想程序，向电脑

供以指令和变异演算方案，使之在逻辑控制下，实现人们预想的效果。

美国工艺美术家西赖特[Seawright]设计的既设壁画效果，也没实物装饰的《走廊》：在走廊中设置了12根涂上黑色甲酸的立柱。有一根立柱上顶着一个压克力圆球，球内装有电脑。它连续地向每根柱子发出信号，变化着灯光，控制着音乐，操作着通风开关。当人们在柱子之间往返走动时，暂时切断着中心球仪与外围立柱之间的通路，走廊中便交替地投射着彩色的照明图象。

(4)此外，悬挂工艺美术编织品、屏面磨漆和玻璃镶嵌等平面艺术，也是较普遍的装饰手段。其中最为突出的是壁画。鉴于近年来，一些国家对高大建筑物的巨幅墙面，进行了专门的研究和探讨，以新颖的涂料，大多是耐雨水和曝晒的树脂、树胶水彩，在墙面上绘制了鲜艳的象征性和标志性图象，活跃着枯燥的旧建筑物的外观，再现着原来的设计美。这些形式的描绘与涂覆，在保留原有空间比例的前提下，处理了空间，展示出某些场所的特点，使周围环境增添了生气。有些地区，还借助于色彩，使杂乱的建筑体综合统一起来，响亮了市容。虽然这些壁画只占有着墙面，但是和立体造型一样，具有浓厚的现代艺术气息。纽约是最明显的例子：不仅是街道两侧的楼房，就是停车场、地铁站、公路旁，大型的壁画争相鳞接，给观光者极其深刻的图象印象。

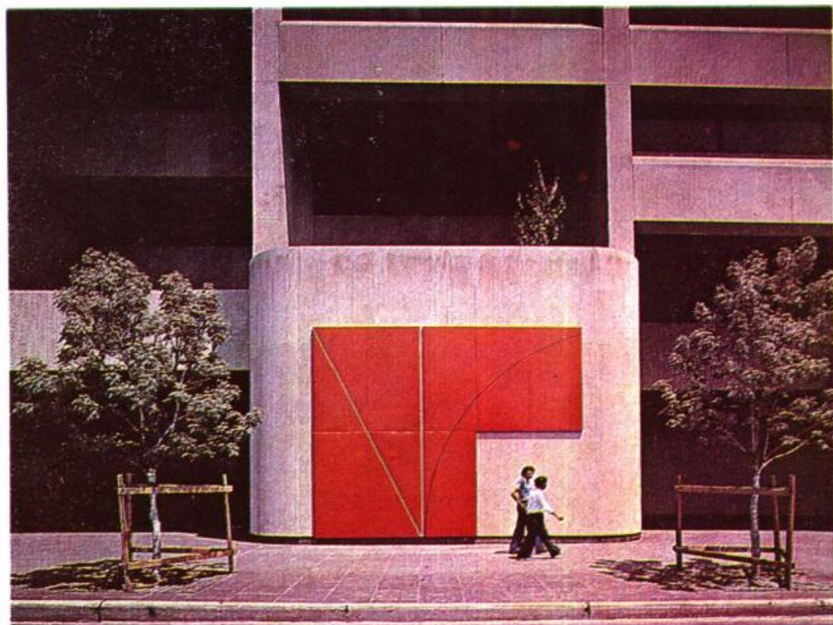
最近二、三十年中许多国家的公共艺术都相继获得了迅猛的发展，它们在装饰性、纪念性功能的基础上，增加和发展了社会象征、文化生活、调谐视野等更加深广的意义。世界性的交通枢纽城市，已基本成为公共艺术的先导。促成这个局面的主要因素是：

- (1)随着物质文化水平的提高，公众对艺术的需求日益迫切；
- (2)国家领导阶层的重视、支持与扶植以及建筑项目中公共艺术专款的法定保证；
- (3)工商业的迅速发展，新材料新技术新工艺的大量涌现；
- (4)各类艺术组织和艺术团体大幅度地增加；
- (5)大部分国家的主要公共艺术项目都采用广泛公开征集方案的方法，大大促进了设计水平的提高和推陈出新；
- (6)国家间的合作与交往，形成了交通要道和大城市范围内环境建设方面的相互促进和借鉴交流。

(1) 美国，俄亥俄州，哥伦布市
联邦大厦临街的墙面装饰。设计者
R. 曼戈尔德 (R. Mangold)

大厦沿街有互成 90° 的两个墙面，其上设计了分别由两块和八块
 48×76 英寸拼成的红瓷壁饰。这两
块墙面，一块向西，一块向南。南

墙靠近大厦入口，也大些。设计者采
用了相类似又不完全相同的图形，
以达到分割又统一的效果，并使之
成为大厦建筑本身的一部份。铝底
搪瓷块面上的对角线呈相反方向，
两个块面上弧线的半径是相同的，
但位置不同。

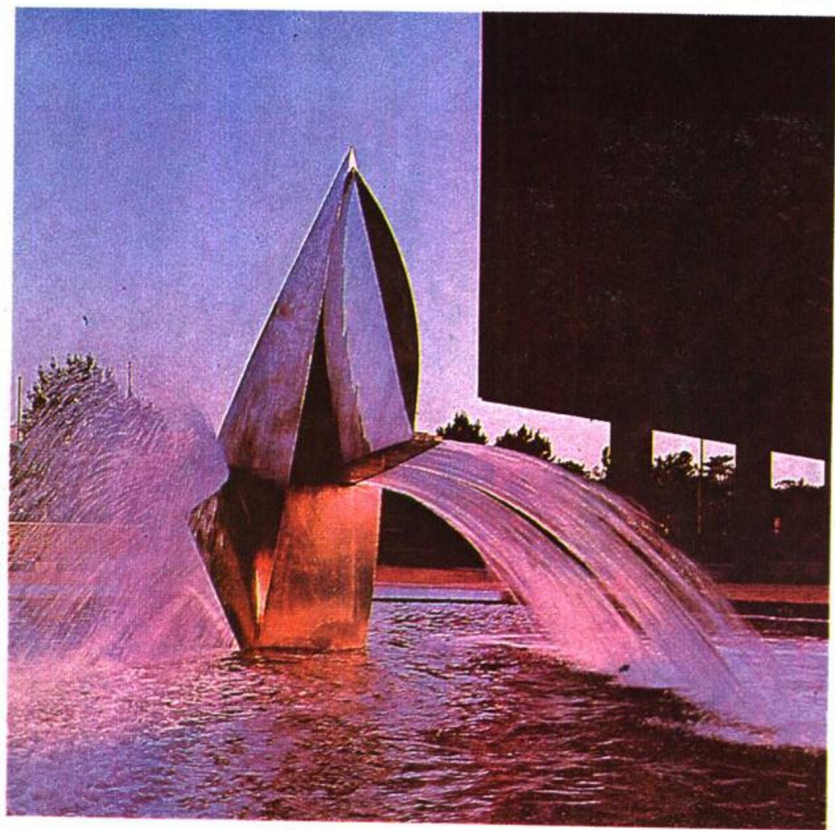
(2) 美国，费城法院大厦广场喷
水池， 16×28 英尺，水池直径
60英尺。设计者D.施莱格尔 (D.

Schlegel)

广场上的雕塑应当衬托出周围
楼房的高耸感，向人们提供一个

致的比例。由于楼房较高大，场上并不十分光亮，应当选择较为明亮的质材。综合这些设想，施莱格尔设计了这个三角的喷水池。喷口线的高度恰似人的身高。斜棱打破着全由直线组成的楼房背景；不锈钢较明亮地反射着阳光。喷水只是整

个造型中活跃的一部份。冬天，水结了冰，这座雕塑仍然是完整和独立的。并且，由水力工程师设计出了模拟水坝的效果。在雕塑的另一个侧面，有三道水流从倾斜的狭缝中飞溅喷出，向观众提供那乘风破浪的感觉、那驶向新世界的渴望。

(3) 美国, 密执安州, 安·阿尔布联邦大厦走廊中的壁饰。设计者 S. 史密斯 (S. Smith)

史密斯接受的任务只是整个大厅中一个墙角的装饰。但是他认为墙角并不是微不足道的, 因为无论站在哪个位置都能看到这块面积, 它是视野中的最必然部份, 所以特别要注意的是色彩和谐调。

在这方瓷块砌成的直角形墙面上, 挂着由12块 4×8 英尺斜方形棉织工艺品缝合的壁饰。天花板上

直角形地装设了水银灯作照明。基于墙面黄绿色的背景, 斜方块采用了土黄、褐色、暗红、桃红、灰绿等棉纱绳编成。棉纱绳比较粗糙, 编织出的斜纹十分明显; 表面形成凹凸清晰的大颗粒排列纹样。喷射涂料后, 表面虽保留着起伏, 但很光亮, 在水银灯下产生着闪烁的折射。走进大厅的人们, 即使是漫不经心地在他面前走过的时候, 都会感觉到壁饰表面, 那光的跳跃和浮动。

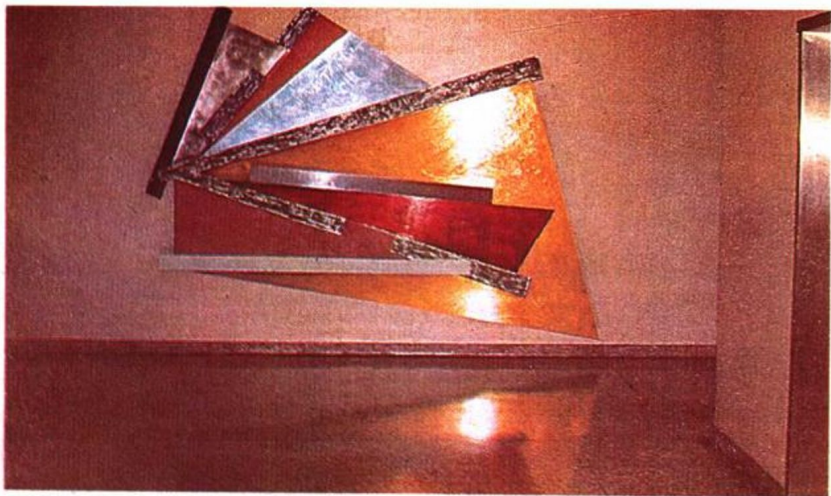
(4) 美国, 韦尔米顿市联邦大厦和法院大厅中的一组铝材壁饰。8英尺高, 15英尺宽。设计者 F. 斯特

拉 (F. Stella)。图为其中一幅。

为使铝条和铝板能承附彩色涂料, 将加工好的原材先作粗化处理,

不规则地点涂基底油脂，然后拭上腐蚀剂，没有涂到油脂的块面便腐蚀成细小的坑洼。干透后涂上清漆。最后用丝网印刷方法，将各种色彩的透明涂料印上铝材表面。透过涂

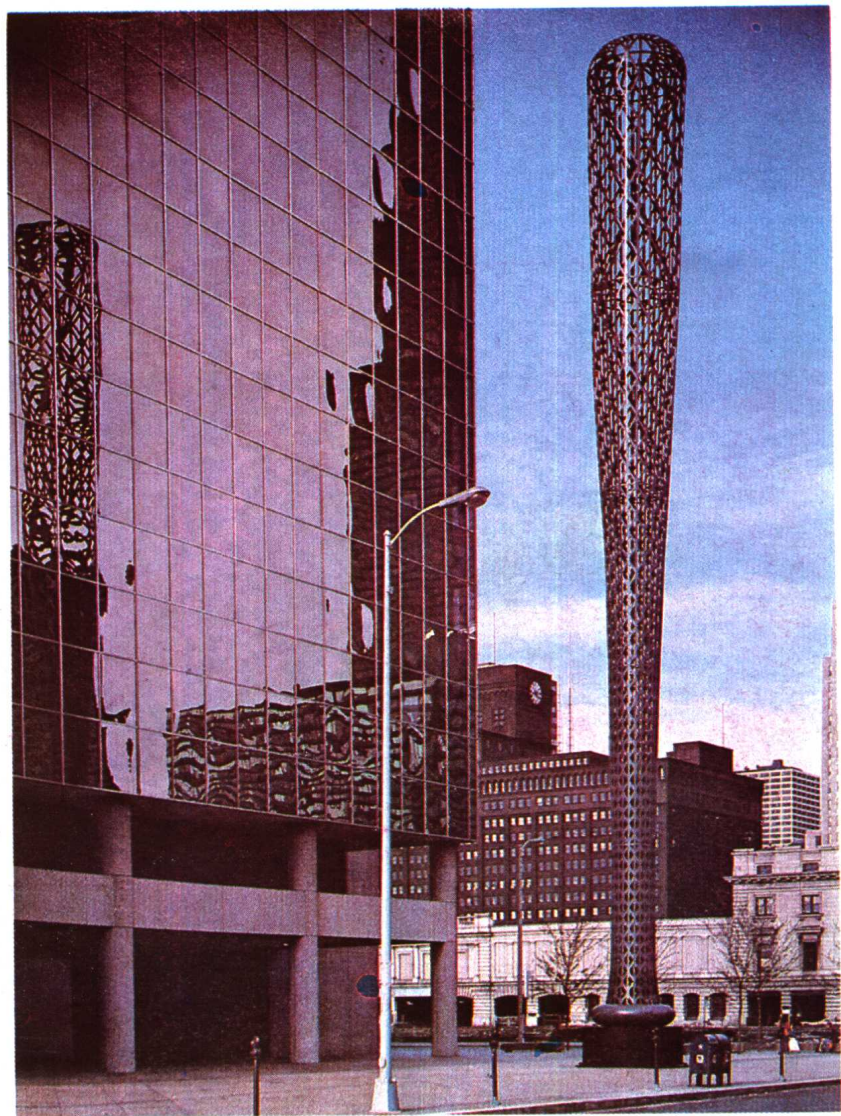
料能够看到底漆留下的自然纹样。GSA组织给予这件立体的壁饰很高的评价，赞它是公共艺术先行的代表；尽管保留着粗糙的外观，却提供人们兴奋和激励的气氛。

(5) 美国，芝加哥治安行政大楼前大型标记性造型——灰蓝漆涂覆的不锈钢镂空棒球棒。高80英尺，重21吨。设计者C.奥尔登泊(C. Oldenburg)

大楼前较为宽广的地面上需要一个象烟囱那样竖起的形象，一个引人注目的标记。棒球是美国最普遍的运动之一，棒球棒是人人熟悉的形象。它竖在广场中间，仿佛有

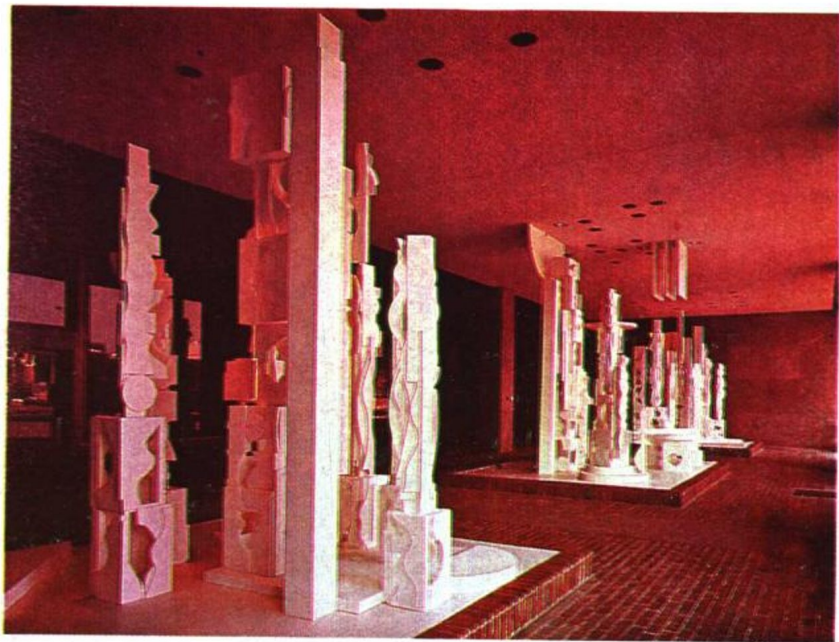
一只无形的手拿着，将它指向天空，引发人们向往宇宙。棒的下端设计了一块圆桩形水泥基础，供人们引伸地想象它扎根于地下深处。棒的表面加工了钻石般菱形的镂空花纹，既减轻了重量，又象征着球场边的槛网。这根棒代表着生气盎然的精神与体魄，也示意着紧密组合的工业体系。它的位置选在梅迪逊大街，正好是城市南北的中心。

(6) 美国,费城联邦法院大厅入口的立柱群。设计者 L. 涅韦尔逊 (L. Nevelson)

这个立柱群由29根木柱组成,排列成三组以标明承办不同业务的通道。每天清晨开始,这座题名为《二百周年的黎明》的石柱群也随之受到逐步照明,直到所有的立柱都呈现在明亮的灯光下。立柱上图

形与纹样都十分细致精巧,象征着廉洁严正。三组立柱群都设置了相同的方形基座,座面和立柱一样也是白色,四周用与大厅地面相同的褐色方砖围砌。设计者强调,基座是立柱群不可缺少的组成部份。每组立柱群与天花板之间都有一部份相联,但形式都不相同。

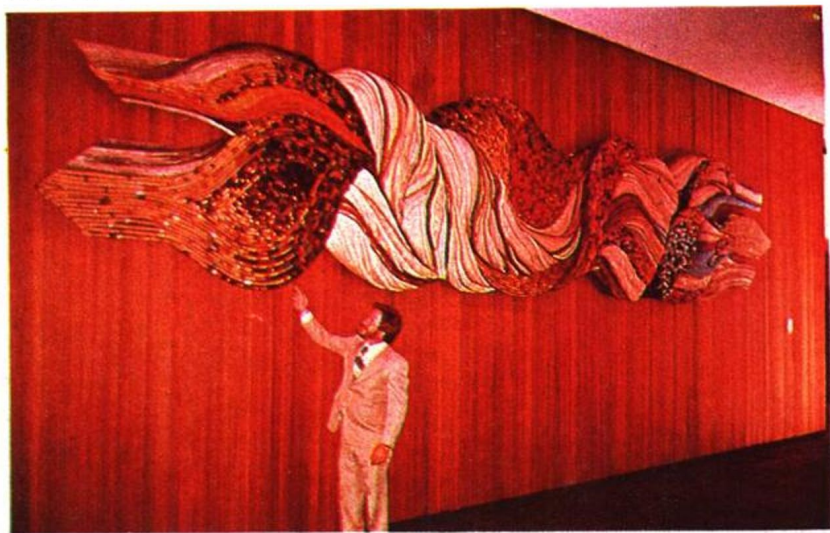
(7) 美国,加州里士满保安中心主厅走廊壁饰——30英尺宽,5英尺高,10英寸厚的编织浮雕。设计

者 J. 库米林 (J. Kuemmerlein)

设计中参考了海水汹涌的景象。制作时,先以彩色毛线密密地

盘绕在马尼刺麻绳上，再将这些麻绳按设计图形排列盘旋，组成面积和纹样方向都不相同的一小块小平面。然后按构图将小块面相邻接编排，联合成起伏很大的水浪图形。衔接的空隙用纤维材料填塞，位置

固定后，用涂料加覆表面，干透后即硬化，且略有光泽。整个板状组合装在5英寸厚的层压板上，挂上墙面。此件色彩过度十分鲜明，波纹粗壮，前呼后拥，被誉为充满生气的创作。

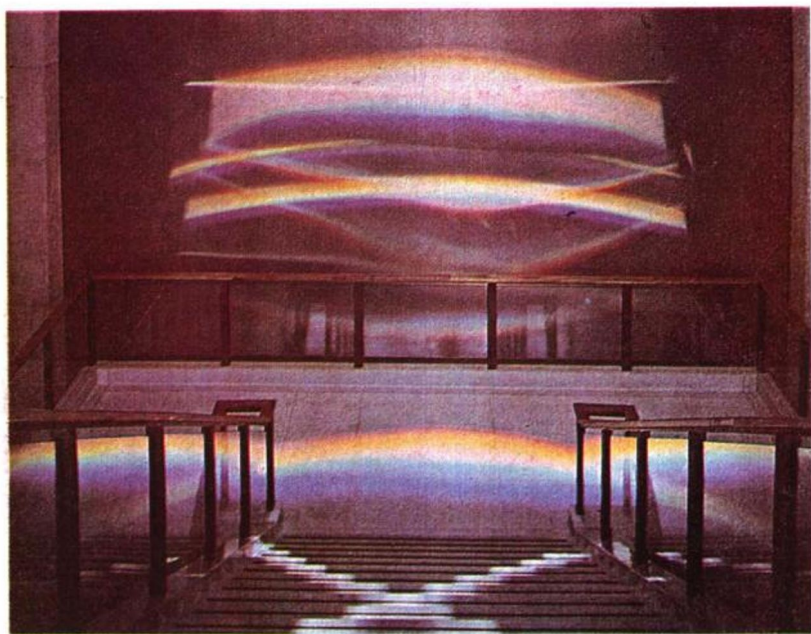
(8) 美国，林肯市法院，楼梯回廊的灯光壁画。设计者C. 罗斯 (C. Ross)

设计者在楼厅顶面装置了27个三棱镜，通过它们将变异光谱图象分别投射到环廊的墙面和楼梯的台阶上。前者是壁画，后者即用作照明和指示行进方向。用于投射壁画的三棱镜柱，各长104英寸，宽

$9\frac{1}{2}$ 英寸，由丙烯制成。每条棱柱中，盛满液态石蜡。通过特别的聚光灯（也可借助部份自然光），藉助棱柱的过滤，便能投放出散射变异的灯光画面。几个图象组合时，有些锐利清晰，有些朦胧隐约，宽窄各异，弧度不一。众多的谱带交错、重叠、相随、平行，形成一幅可以随时投放随时熄灭的灯光壁画。棱柱表面

不规则的起伏曲线是很关键的，因为这些变化的弧度能形成柔和的色彩过度。另外棱柱组装中，工作端的聚焦也十分重要，百分之一英寸的显微误差都会导致图象位移或消失。据实践经验，这种棱柱结构的

投射，以褐色墙面为最合适。中、小型楼房的环廊中，只需用上三个聚光灯和五个棱柱，便足以构成这种照明型壁画。再简单些的系列，也能有效地起到指示方向的作用。

(9) 美国，加州里士满市保安中心大厦走廊中的壁饰——9英尺高，20英尺长的挂毡。设计者L.库克(L. Cook)

这件壁饰是由9块连续纹样的小毡缝合而成的。毡面采用了水浪

形图案。浪间线条用加筋捆扎的方法使之鼓隆出来，这些梗条由粗到细、由深到浅、由红到蓝地变化着。小毡织成后，再缝合在一起，构成在色彩和形态上既有规律又自由奔放的效果。