

公共艺术元素丛书

温洋 主编

公共艺术造型

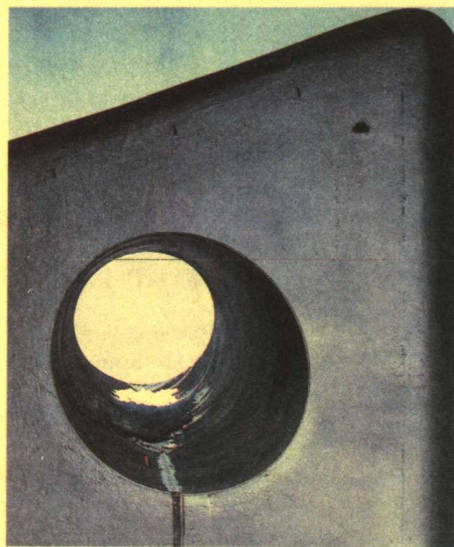

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

公共艺术元素丛书

公共雕塑

温洋 主编
都伟 张耿 参编

机械工业出版社

本书是公共艺术元素系列丛书之一,主要论述公共雕塑的表现和特征。作者从广义的空间造型艺术出发分析了具有公共性质的雕塑作品,并从中总结出相关的特征和联系,以形式分类的方式系统地阐述了公共雕塑的表现。书中根据公共雕塑的特征分为主题性与标识性雕塑、景观性与装饰性雕塑、装置性与互动性雕塑、风格性与建筑性雕塑四章。分别讨论了艺术思想的表达、文化意识的影响、形式美规律的运用、环境因素的表现、艺术同功能的关系、风格形式的发展及相关空间造型的联系等问题。本书是对公共艺术中重要的组成元素——公共雕塑的详尽分析和论述,是涉及雕塑和公共艺术的理论研究。

本书可作为从事艺术研究、雕塑创作、环境设计的人员进行专业研究的参考资料,也适合于从事艺术设计、工业设计、视觉导视的人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

公共雕塑/温洋主编.—北京:机械工业出版社,
2006.3

(公共艺术元素丛书)

ISBN 7-111-18546-3

I.公... II.温... III.雕塑—技法(美术) IV.J31

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第011619号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:宋晓磊 责任校对:申春香

封面设计:鞠杨 责任印制:李妍

北京恒智彩印有限公司印刷

2006年4月第1版第1次印刷

1000mm×1400mm B₃·7.5印张·2插页·186千字

0001—4000册

定价:59.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话(010)68326294

编辑热线(010)68327259

封面无防伪标均为盗版

公共艺术是一种艺术创作的思想方式,传达着艺术对公众的态度,以开放、交流、共享的方式表现着艺术的民主思想。公共意识的产生,是人类社会文明发展的体现,它是人类在艺术方面的思想诉求。

公共艺术影响了人们生活的各个领域,它将人的本能视觉愉悦秩序引入到人们生活的各个层面。公共艺术所特有的性质——公共性,是借以区分其他艺术形态的特征。“公共”作为艺术的定语来说明这样的艺术是共享的、而非个人的,是以共享和交流为前提的,公共群是艺术存在的主体,也是公共艺术存在的前提。“公共”又指出这种艺术存在的方式是以公共空间为核心展开的,公共艺术是人们日常生活中可以随意接触到的,欣赏艺术的过程就是生活本身的过程,公共艺术以各种各样的形式融入到生活内容中。在这里讨论的公共艺术不是以概念出现的文化意义和形式判断,而是从一种属性关系、一种艺术的表现规律出发,去探讨这种艺术形式存在的客观实质特性。从中能分析总结一些比较有科学性的、有逻辑关系的、有规律性的特征。

公共艺术元素系列丛书由《公共雕塑》、《公共设施》、《公共识别与视觉导视》三册组成。这套丛书以公共艺术为出发点,详尽地阐述了公共艺术表现的三种主要形式。以优秀的实例为基础,结合相应的理论叙述,构成以理论分析为依据,结合实例分析的结构形式,以期能够在纷繁的公共艺术形式中探索相应的规则和原理,对公共艺术的创作起到借鉴和启发的作用。

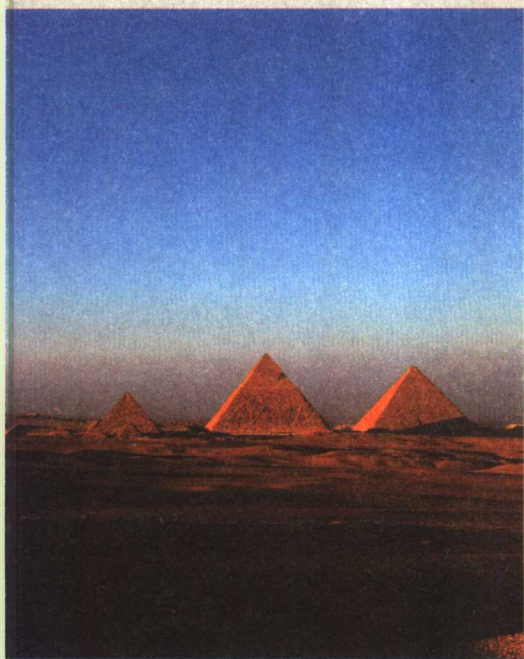
大连理工大学建筑与艺术学院艺术系主任 姜 桦

前言

公共艺术表现形式涵盖了部分传统和现代的艺术形式，这些艺术形式成为公共艺术的首要条件是它所具有的公共属性。对于公共艺术的解释，本书更趋向于广义范畴中的艺术表现，因为公共艺术本身就是一种思想态度，并不是某种具体的形式和风格。公共雕塑的定义已经超出了传统意义上的雕塑概念，是在广义的造型艺术中来探讨的。公共雕塑的发展，为造型艺术开拓了广阔的空间，也为公共艺术提供了重要的创作元素。

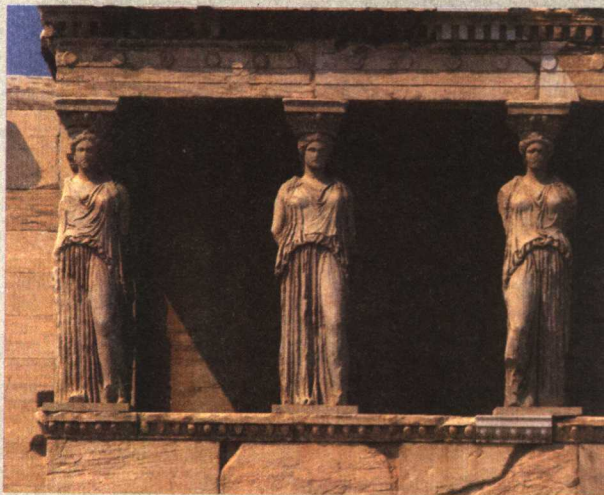
雕塑在公共艺术中特别是在公共环境中起到了视觉焦点和标志的作用，是公共艺术中重要的创作手段，公共雕塑以它独有的空间语言、材质和造型结构，让人们能感受到它的形式美感和审美内涵。公共雕塑能使观众真正融入到一种令人愉快的公共关系中，公共雕塑成为构成整体公共艺术有机的一部分。

雕塑是一门传统的艺术形式，在艺术表现中占有重要的地位。公共的特性也是雕塑艺术与生俱来的本质属性，作为一种以空间表现为语言的艺术形式，它所表现在共有空间中和环境联系上的外延特征都说明了它的公共属性。回望历史，雄伟的狮身人面像、经典的希腊雕像、哥特式的教堂圣像、文艺复兴时期的大卫雕像、古典风

格的法国园林雕刻，这些传世作品都展现在了公众的视野中。作为一种艺术形式，雕塑的公共性的特征一直是它表现的主要方式和创作目的。雕塑所处的公共环境所带来的公共艺术各因素之间的关系是直接显现的，而存在于这种艺术形式的内在的特征却也同样标示着它的公共属性。雕塑是一种空间艺术，这就意味着它必须占据和影响着一一定的空

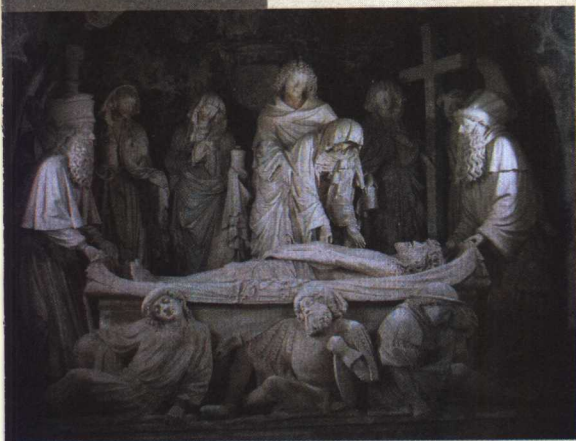
间，而这种空间又是随时间和运动而改变的，很难确定一个空间是永恒的或是专属某人的，那么从相对上讲它的作用就是针对群体而言的。关于公共性中交流和沟通还有公众权利问题，是可以这样理解的，很多公共雕塑确实是少数人或艺术家个人创作的，但这只是一个公共艺术实现的方法，毕竟这少数的人也生活在社会的公

共群体中，他们的思想体现了社会文化和公共意识的内容。从这个角度讲，公共艺术的产生无论是以何种方法实现，公共的交流、沟通和权利早已作用于它了。公共艺术是一种概念或现象，它不是建立过程的一种方法论。

现代艺术的发展在雕塑这种艺术形式中得以拓展。一方面，雕塑艺术作为一种空间艺术形态在更广泛的可能性中探索和表达现代艺术的创造力；另一方面，现代建筑艺术、景观艺术、装饰艺术、视觉艺术、数字艺术的发展也给雕塑艺术的发展创造了更多交流对象和创作空间。这两方面的发展互相渗透，互为影响，雕塑艺术的公共特性在发展中进一步得到延伸。

前言

在这里，我们对雕塑艺术重新进行了审视和归结，以一个空间造型艺术的属性观念来了解雕塑艺术。公共艺术的特点也包含了公共艺术形式之间的连带公共关系，即公共艺术内各艺术形态的联系，这使我们得以把目光投向更广泛的领域，在更广泛的领域内探讨公共雕塑的表达。我们讨论的是一种有别于传统雕塑定义

的广泛内容，和公共空间有关系的造型艺术都在视野范围之内，在这里试图建立一种雕塑的广义联系性，把它作为一种空间造型艺术来看待。可能在探讨的过程中对各种概念赋予不同的解释，有时也会模糊了很多艺术形式之间的界限，但这都是围绕着对一种具有公共性质的空间造型艺术形式的探讨展开的。

我们以公共雕塑的特征属性分类讨论和介绍，即分为：主题性与标识性雕塑、景观性与装饰性雕塑、装置性与互动性雕塑、风格性与建筑性雕塑四部分。

主题性与标识性雕塑。主题性雕塑着重分析的是带有纪念性的、主语性的以及记录性的公共雕塑。标识性雕塑是分析带有标志性的、区域识别性的以及功能识别性的公共雕塑。通过它们对主题与标识内容和形式的反映阐述这一类别公共雕塑的特性语言与形式。

景观性与装饰性雕塑。景观性雕塑包括公园、道路、社区、广场、娱乐场所等景观式的以观赏性为主要功能的雕塑类群。室内置景雕塑是指建筑、室内、公共场所等内部空间中的强调置景性为主的公共雕塑形式。通过雕塑在公共景观、室内及园林景观中的作用，分析公共雕塑的环境融合性、置景性、置景协调

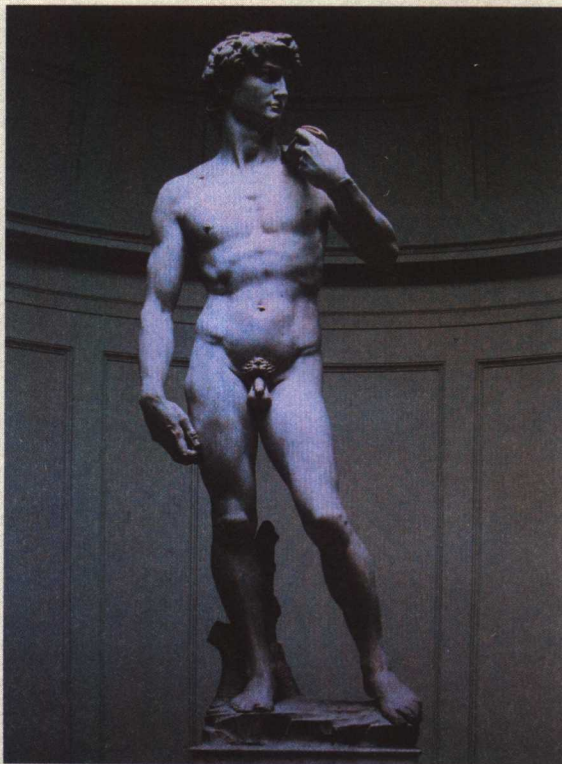
性与景观的主显性。

装置性与互动性雕塑。装置性雕塑包括地景雕塑和装置性雕塑。互动性雕塑包括以参与性为主的雕塑和外因素材料组成的公共雕塑形式。装置性和互动性雕塑是近现代出现的比较新颖的公共雕塑形式，通过对这两种雕塑形式的分析，阐述了公共雕塑艺术发展的新表现。

风格性与建筑性雕塑。分析具有风格流派为特点的雕塑创作形式，其中归纳了一些流派和艺术风格在公共雕塑领域中的作品，总结了艺术流派对公共雕塑艺术在形式上、风格上、创作思想上产生的影响。另外，针对雕塑与建筑的关系从空间形式及表现语言方面进行了联系性的分析和比较，试图在两者之间建立起一座桥梁，把公共雕塑的表现形态同建筑艺术做出多方位的联系。

公共雕塑艺术是公共艺术中的一种表现形式，公共艺术无法脱离所处的广大社会文化背景，公共艺术所呈现的复杂性和特征性与多元化的社会文化背景息息相关。本书中所描述的主题分类只是一种认知现象，是理解公共雕塑现状的一种途径，但却无法完全准确地描述公共雕塑的整体定位，因为传统的概念性的划分已经不能满足公共艺术呈现的多元化特征的界定。本书中讲述的内容力图具有代表性和典型性，但也会发现一件公共雕塑作品所表现的其他范围的特征。

本书侧重的是公共雕塑主要

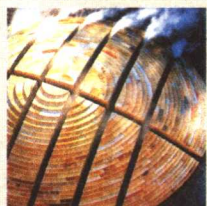
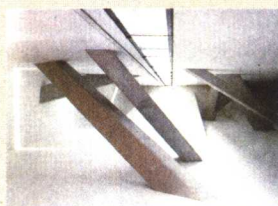
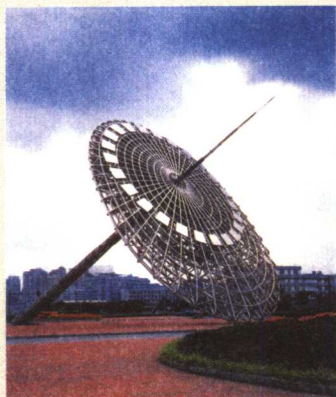

前言

特征形式的分析,并不存在绝对性。一种倾向的界定是一些或某个理论行为解说现象的方法,并且很容易陷入形式的泥潭。所以关注公共艺术的形式和特征与关注广义范围内的艺术思想同样重要,本书更强调以作品的特征和作用向读者呈现公共雕塑发展的种种表现,而非人物派别的归档,更非概念之间的矫枉。而是要在一个具有公共性质的空间造型艺术形式中探索广泛的意义和现象,试图建立一个具有广泛联系的认识体系。

编者

丛书序

前言

1 主题性与标识性雕塑 1

1.1 主题性雕塑 3

1.1.1 纪念性雕塑 3

1.1.2 主题性雕塑 25

1.2 标识性雕塑 35

1.2.1 区域识别性雕塑 36

1.2.2 功能识别性雕塑 51

2 景观性与装饰性雕塑 63

2.1 公共景观雕塑 65

2.1.1 主题与内容的协调 66

2.1.2 形式美的协调 68

2.1.3 风格与艺术表现的协调 74

2.2 园林景观雕塑 75

2.3 室内置景雕塑 89

3 装置性与互动性雕塑 99

3.1 地景雕塑 102

3.2 装置性雕塑 122

3.3 互动性雕塑 144

3.4 外因素雕塑 152

4 风格性与建筑性雕塑 165

4.1 风格形式性雕塑 168

4.2 建筑性雕塑 187

4.2.1 雕塑与建筑存在的前提特征 192

4.2.2 雕塑与建筑本质特征的异同 193

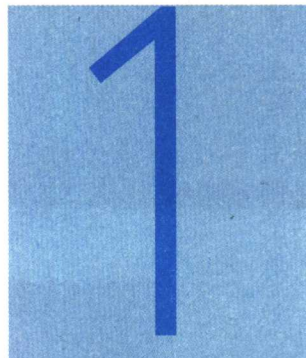
4.2.3 雕塑与建筑的广义特征 201

4.2.4 建筑发展的主要倾向 213

4.2.5 建筑对雕塑产生的影响 220

后记 229

参考文献 230

主题性与标识性

周佳望

公共雕塑的主题性与标识性是一直贯穿在雕塑艺术发展中的重要内容特征。雕塑是一种立体造型艺术,是以物质实体性的形体塑造及空间表现确立艺术形象,借以反映社会生活、时代精神,表达创作主体的审美感受和审美理想。

早期雕塑艺术的发展主要集中在雕塑的内容主题性和形式的标识性上。时至今日,当公共雕塑以多元化的形式呈现在我们面前时,主题性与标识性仍是其表现的重要内容 and 特征。当然,公共雕塑的概念是当今时代的产物,但现代公共雕塑的发展是来源于更悠久的雕塑艺术,这也说明公共雕塑继承了雕塑艺术的所有特性,其中主题与标识性便是其中重要的一部分。只是在新的时代背景中,我们关注的主题与标识性具有了新的更广泛的意义。马克思在《资本论》中指出:“劳动过程结束得到的结果,已经在劳动开始时,存在于劳动者的观念之中,所以已经观念地存在着”。艺术创作和人类的劳动一样,都不是靠本能行事的,而表现为一种自觉的、有目的的行为。雕塑艺术的创作自始至终都离不开主

题性的特征,也同时成为一种带有标识性表现的艺术形式。二者是相互依存的,标识性依托主题性得以生存,主题性通过标识性得以表达。在这里以作品各自所表现的主要特征作以划分,这种划分不是完全割裂的生硬归类,而是在联系当中找出认识的方法,通过这种方式更全面地认识公共雕塑的这一重要属性(见图1-1~图1-3)。

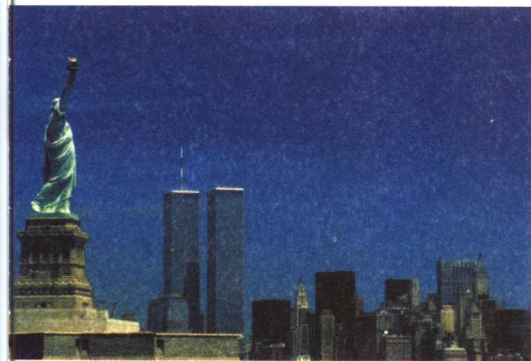

图1-1 自由女神 巴托尔蒂

图1-2 红色立方体 野口勇

1.1 主题性雕塑

公共雕塑主题是指作品中通过具体的艺术形象表现出来的基本思想,它是公共雕塑艺术的内容核心。这种主题性是公共雕塑艺术创作的原动力,是在创作中所贯穿的精神力量,是精神意志的表现结果。整个的创作过程都是围绕这个主题性展开的,所有的形式与表现都是服务于主题的,从这点来说,主题是创作的基石和灵魂所在。这一类雕塑的特征有着强烈的主题归属感,主题性的表述是它成立和作用的根本。

1.1.1 纪念性雕塑

在公共雕塑中,有大量主题为纪念性的雕塑作品。纪念是人类对自身历史发展中所曾经历的主观刻画和描述,这种主观性是以客观经历为依据,根据记录者所处的社会文化背景及使用的认知评价方法的不同而体现不同的价值取向。在纪念性雕塑中,通过对历史的记录可以看到不同时期对历史纪念性事件的评价。这种纪念性是以作者为创作的具体操作者,作者本身的审美取向和艺术价值观会使作品产生不同的风格和表现手法,在作者背后是他所处的更深层次的社会文化背景和政治因素在影响着作品的价值评判和历史地位。所以,纪念性本身是应该归结为主观性的记录,而且每个观者也带有主观色彩去欣赏和评判纪念性的雕塑。在更广义的认识范围内,纪念的客观评价是取决于时间段的一种认识方向。特定的时期会赋予某个纪念性雕塑特殊的价值和地位,但随着时间的推移,它纪念的内容会被逐渐的客

图 1-3 毛泽东在延安 程允贤

观化,纪念的神话光环逐渐退却,留下的是主题本身和那个时期的精神。人们看到纪念性雕塑的时候所思考和怀念的思绪应该称为二次纪念,因为人们看到的不是直接的历史记录,而是经过主观处理过的纪念性艺术品,纪念性的雕塑表达的是纪念发起者的经验观和

历史价值观的表现。这些纪念性的雕塑是按照纪念者的目的和期望建立起来的,通过对历史经验的记录,表达纪念者主观的意识引导,用来强化意识形态的统治。正因为纪念性雕塑所特有的政治因素,所以纪念性雕塑自古就被统治者所重视,纪念性的雕塑也成为最具有社会影响的公共艺术作品(见图1-4)。

按照历史学的划分,在古代时期大量的纪念性雕塑反映的主题都是君王和宗教人物。纪念性雕塑的目的就是歌颂和怀念,所以采用的手法也都以美化和夸张为主,在歌颂和赞扬的同时表现出被纪念主体崇高和权利的威严。纪念性也是一种心理效应的应用,雕塑给人一个视觉冲击,使人觉得和被纪念的人物之间有全面的差距,难以逾越。被纪念人物精神的崇高、力量的强大、功业的显赫,都不是现实的人所能企及的,甚至突破想象力的极限。要达到这种效果最简单的办法,便是使纪念物显得规模宏大,大到超乎想象,使纪念物显得能存在长久,久到超乎想象。这样的形象使人感到压抑,压抑感是崇拜的起点,而崇拜是纪念性必须的效应。世界上最宏大、最庄严、最经得起岁月磨练,如时间般永恒的纪念性雕塑产生在埃及,它可以说是最为古老的公共雕塑的表现形态。其中最

为代

主题性与标识性雕塑

图1-4 马赛曲 吕德

表性的是坐落在离孟斐斯不远的吉萨高地上的金字塔和狮身人面像。这三座金字塔从东北向西南依次是库富、哈夫拉和门卡乌尔。金字塔的艺术构思反映着古埃及的自然和社会特色。金字塔的艺术表现力主要在其外部形态,在于它纪念性形象对视觉直观的强大冲击力,阔大而雄伟,朴实而开朗。在哈夫拉金字塔的下庙旁边是一座巨大的狮身人面像,据说是哈夫拉的像。它高约20m,长约46m,主体就是用原地的岩石砌筑起来,局部采用了石块补砌的办法完成的。它浑圆的头部和躯体,与远处金字塔的方锥形形成鲜明的对比,使整个纪念群富有变化,更完整了。变化,或者说对比使艺术群体统一,没有变化的重复,艺术群体是不能成为完整体的(见图1-5和图1-6)。

纪念性雕塑的形式长久以来是以写实的手法来表现的,艺术家必须掌握并运用严格的透视、解剖等科学原理,用物质材料模仿或再现物象的具体形态,如人物动物的比例、结构、肌肉、运动变化等,追求物象的整体或局部的形似,通过对自然严谨之象细致精确的刻画,获得具体真实的雕塑艺术效果。

在西方雕塑史上,写实表现手段占据了相当长的一段时间。从古希腊罗马艺术、中世纪宗教艺术时代到文艺复兴、巴洛克、

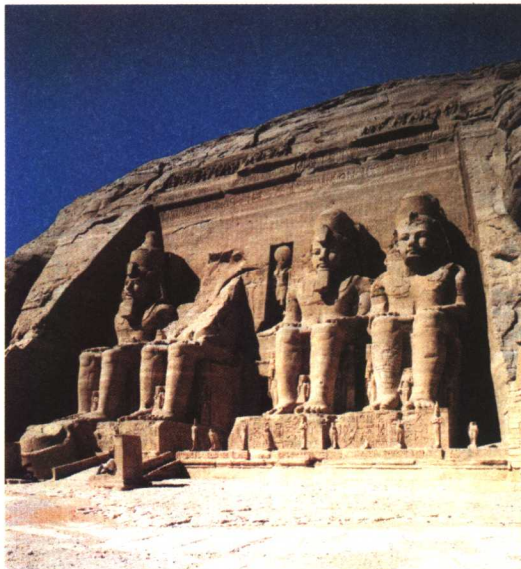

图1-5 阿布·辛拜勒神庙前的拉美西斯二世像

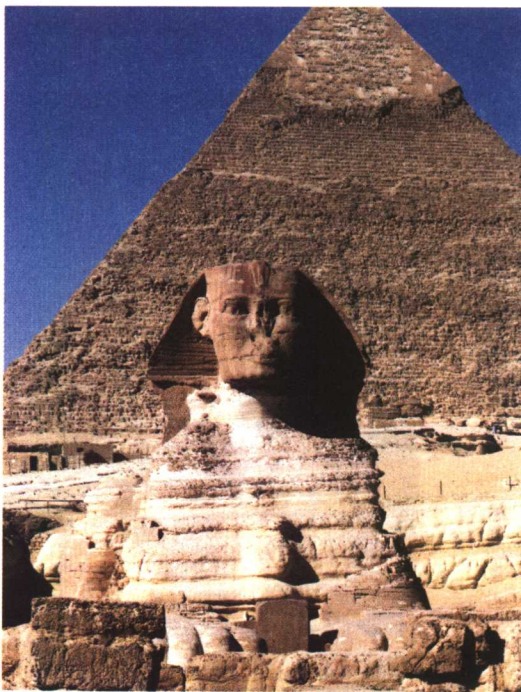

图1-6 哈夫拉的狮身人面像

图 1-7 萨宾人的抢夺

图 1-8 朱利亚诺·梅蒂契像 米开朗基罗·博那罗蒂

古典主义、浪漫主义等时期写实手法无不贯穿其中。在泥、石、木，以及青铜等金属材质上，写实手法造就了辉煌的成就，他们几乎占据了世界雕塑史的主要篇章。现今写实具象手法在纪念性雕塑中仍是主要的表现形式之一，具象雕塑情节生动、形象逼真、形体准确，使接受者容易理解主题，明确雕塑表达的意义，也让纪念性雕塑的创作者比较容易地把握创作精神。这也成为大多数纪念性雕塑的发起者和创作者的首选表现方式（见图 1-7 ~ 图 1-9）。

尽管写实雕塑在表现范围上还有相当的局限性，但通过艺术家的努力，运用大量比喻、暗示等手段使具象纪念性雕塑具有了更深层次的表现力。马约尔的《布朗基纪念碑》是一个犹如奔马般气势昂扬，又如青松般坚挺和刚毅的健壮女性裸体形象，她跨着有力的大步站立在大地上，全身上下散发着力量与信心，充满着一股坚不可摧的英雄气概。雕像的塑造饱满、坚实、有力，具有一种古典的，明晰的韵味，有强烈的雕塑感，一切形体充斥着力量与意志，仿佛永远不畏惧时间的变迁。马约尔通过这个意味深长的女人体形象，向观众传颂了英雄主义的赞歌。雕塑摆脱了具体的人物形象约束而使得作品的内涵与意蕴更加丰富和深沉，更具有广泛的普遍代表性，让雕塑的

意境获得一个更广阔的驰骋空间（见图 1-10）。

《彼得大帝纪念碑》是俄国女皇叶卡林娜二世邀请法尔孔奈为她的丈夫，也就是俄罗斯现代化的开拓者——彼得大帝塑造的一尊骑马纪念碑。法尔孔奈用了 12 年时间创作了这尊 18 世纪最雄伟的骑马像。它屹立在涅瓦河旁市中心广场上，马的前蹄腾空跃起，表现了一往无前的决心，后蹄踩着一条象征“无能为力的妒忌”的蛇。基座主体材料选用波罗的海沿岸的整块花岗岩，形似汹涌的波涛，与人物、马匹的动式有机融合，在块上形成对比关系，使纪念碑气势磅礴，寓意深远（见图 1-11 和图 1-12）。

《美国拉什莫尔国家纪念碑》是通过写实表现的纪念性雕塑大型作品之中的代表作，为纪念性雕塑在公共艺术方面开拓了新的视野。1923 年，历史学家鲁滨逊倡议在海拔 1890m 的拉什莫尔山峰雕塑伟人像。雕塑家博格勒姆受委托进行设计，决定雕刻在美国历史上做出过巨大贡献的四位美国总统 华盛顿、杰斐逊、林肯和罗斯福。雕塑依山势交错，尺度惊人，极具震撼力。四个肖像中只有华盛顿像是胸像，头部塑造成圆雕，其他三人都只是高浮雕头像，使美国第一任总统占有最突出的地位。华盛顿像的胸部从衣领开始也做成浮雕，逐渐

图 1-9 圣女贞德

图 1-10 布朗基纪念碑 马约尔

图 1-11 彼得大帝纪念碑（一）法尔孔奈