

城市雕塑艺术

THE ART OF URBAN
SCULPTURE

陈绳正 著
辽宁美术出版社

THE ART OF URBAN SCULPTURE

ISBN 7-5314-1814-2

9 787531 418146 >

ISBN 7-5314-1814-2/J · 904

定价:99.00 元

城市雕塑艺术

THE ART OF URBAN
SCULPTURE

陈绳正 著
辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城市雕塑艺术/陈绳正著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
1998. 1
ISBN 7-5314-1814-2

I. 城… II. 陈… III. 城市-雕塑-鉴赏-世界 IV. J305

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 24254 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889×1194 毫米 1/16 字数: 100 千字 印张: 13

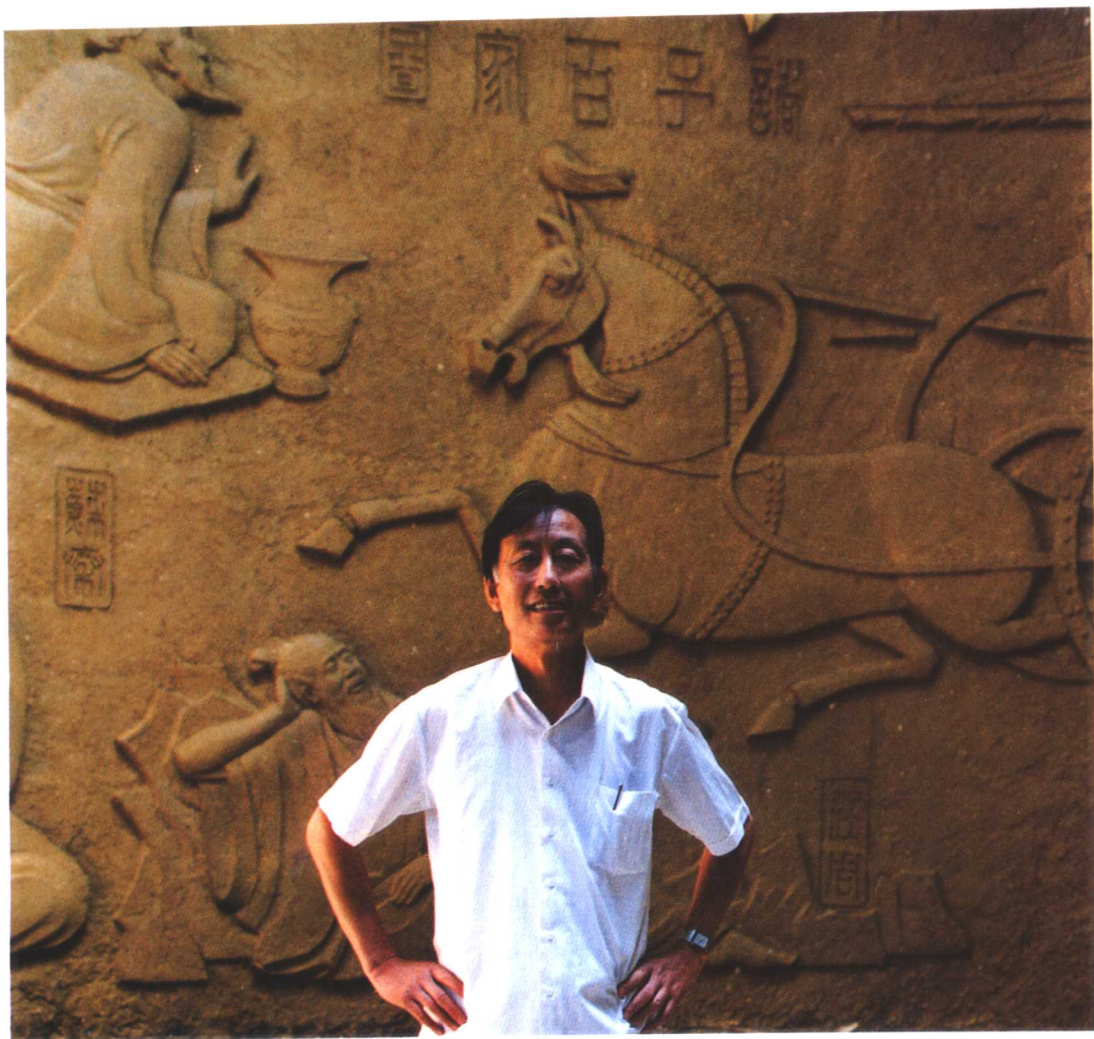
印数: 1—1500 册

1998 年 1 月第 1 版 1998 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 葛 彬 李生权 责任校对: 臧张王

封面设计: 葛 彬 版式设计: 葛 彬

定价: 99.00 元

作者小传

陈绳正 1935 年生于浙江温州。1952 年从上海考入东北鲁艺美术部雕塑系，1956 年毕业。1984—1993 年任鲁迅美术学院雕塑系副主任。现为鲁迅美术学院雕塑系教授、东北大学兼职教授、硕士研究生导师、中国美术家协会会员、中国雕塑学会会员。

40 多年来，除担任教学任务外，还参加过北京全国农业展览馆群像、沈阳中山广场大型群像、北京毛主席纪念堂雕塑工程、沈大高速公路雕塑等多项城市雕塑的创作。其他作品有《铁人王进喜》等等，分别建于辽宁、北京、黑龙江、吉林、甘肃、新疆、福建、深圳等地。

著作与论文有：《建筑与雕塑》（辽宁科技版及台北科技图书股份有限公司版）、《城雕创作中的环境问题论纲》、《城市雕塑纵横谈》、《城市雕塑与精神文明建设》、《走向室外空间》等等，发表于各报刊。

目 录

序	7
前言	8
一、城市雕塑的历史发展	9
二、城市雕塑的社会效应和美学功能	79
三、城市雕塑的审美特点	93
四、城市雕塑的类型品种	97
五、城市雕塑的构思、构图和艺术处理	109
六、城市雕塑的位置选择	151
七、城市雕塑的尺度	157
八、城市雕塑的材质运用	162
九、城市雕塑的基座	174
十、城市雕塑的环境布置	184

序

田金铎

有人认为雕塑家偏重艺术实践而不愿研究理论，是“只练不说的傻把式”。其实不然，每个成熟的雕塑家都是不断地在艺术实践中去探讨、研究和证实各种理论论点的虚实、真伪，不断地提高自己的修养，推动雕塑事业的发展和繁荣。记得60年代，担任中央美术学院雕塑研究班导师的刘开渠先生，曾聘请王朝闻先生讲授文艺理论。在一年多的定期授课中，由于本身既是雕塑家又是文艺理论家，艺术修养全面，对美学有透彻的理解和体会，他从宏观的艺术规律的论述，到具体创作中的形象思维，讲得深入浅出，生动有趣而发人深思。后由报刊发表，编辑成集。引起了当时雕塑界学习、研究雕塑理论的热潮，也为这一代雕塑家打下专业的理论基础。王朝闻先生的理论课之所以有如此大的影响，除了他的渊博学识和深厚修养之外，主要是由于这是来自他的雕塑创作实践，是有感而发的。来源于实践的艺术理论，不是只在解释某个理论概念，或判断某种概念的是非，而是指出艺术创作规律，启发人们以正确的方法进行思维的探索和创作的实践。联想到我国历代的画论是如此精辟，能语语切中要害，成为跨越时空

局限的文艺理论的经典，就因为这是有成就的画家毕生的艺术实践的结晶。雕塑家们欢迎这种对实践有指导意义的理论，而不愿看那些读了半天回头一想除了几个新名词（有时是外来的或杜撰的）和故作深奥的词句之外，什么都没说的“理论”。

随着我国的改革开放和对外文化交流，艺术理论论著进一步发展繁荣。除少数全面否定历史和全盘西化的论调之外，大多数都去深化理论探索，或介绍和研究多种理论思潮，尤其是一些专业上有成就的艺术家的理论研究和论述，对实践的指导作用更加贴切、更加深入。无疑能对我国艺术事业的发展发挥促进作用。

陈绳正同志在不太长的时间内把图文并茂的《城市雕塑艺术》一书奉献在读者面前，并非偶然。这是由于他长期研究、积累并具备了各种主客观条件而至使水到渠成的。他50年代中期毕业于鲁迅美术学院雕塑系，后留校任教，曾在清华大学建筑系进修，曾译出《城市建筑中的纪念碑》一书，作为雕塑系教师的研究资料。80年代根据社会的需要拓宽教学内容，开设“城市雕塑”专业课程，并指导城市雕塑研究方向的硕士研究生，从建筑史

和城市雕塑发展史，到有关城市雕塑的诸多环境问题，城市雕塑的创作设计，直至效果图制作的课堂作业，形成完整系统的课题实施。并曾被全国城市雕塑规划组聘请为首届全国大中城市市长学习班作有关讲座，多次为各城市有关部门举办讲座。作为一个雕塑家，他在几十年的艺术实践中，为各地创作了许多座城市雕塑，在主题、环境、尺度、造型、材质……多方面都取得了完整协调的好效果。在本书中，陈绳正同志以简明平实的语言，从城市大文化的建设和弘扬时代主旋律的角度，对城市雕塑艺术作系统的阐述，并探讨了城市雕塑的艺术规律，对有关多方面的专业问题作了扼要的明确的分析。希望这本书的出版，能提高我们城市雕塑创作的思想内涵和艺术质量，发挥积极的作用，同时，也能成为美术院校的雕塑专业教材的补充。我也希望在美术教育第一线，尤其是在一些边缘学科中有成就、有能力，又有条件的同志们，把几十年艺术生涯中积累起来的学术成就留下来，以免“人去楼空”。这也算是我“杞人忧天”的一个建议吧。

1997年4月于沈阳

前言

陈绳正

城市雕塑，这个在国内已经为大家所熟悉的名词，实际上仅是在十多年前才出现的。它并不是十分准确的。它与近几十年来世界上流行的“公共艺术”、“景观雕塑”、“环境雕塑”等等，有着各有侧重而又相通的涵义。应该说，它主要是指：设置在室外的、城市公共环境中的雕塑艺术品。

20 世纪 80 年代以来，我国城市雕塑建设开始了一个崭新的阶段。从数量到质量，都有了一个大的发展。在可喜的形势下，必须看到，除少数较好的作品外，大部分都存在程度不同的问题。原因之一是，我国雕塑家对城市雕塑建设的迅猛发展，在室外大型雕塑的观念认识、学识修养和创作经验等方面没有来得及做好准备。客观形势对各美术院校原来侧重室内小型雕塑的雕塑专业教学提出了新的课题。各院校雕塑系相继开设有关课程。但总的说来，对被称为城市雕塑的室外大型雕塑的方方面面，尤其是相关的环境问题以及对雕塑作品的影响和要求，尚缺乏系统化的深入探讨和研究。

本书就是对研究生授课的讲义加以整理后汇集而成的。意图是在这方面作出具体而浅显的阐述，给初学者及爱好者以引导，给专业作者以参考。

1996 年岁末于鲁迅美术学院

1

城市雕塑的历史发展

Historical Development of
Urban Sculpture

在

人类文明史上,现存雕塑艺术品的历史可上溯到上万年。而遗存最早的大型室外雕塑只是4000—5000年以前的作品。在这条绵亘久长的历史长河中,人类各民族都作出了不同的贡献,共同谱写了极其灿烂的篇章,创造了众多的激动人心的城市雕塑艺术经典精品。了解这段历史文脉,熟悉这些不朽作品的各个方面,是我们创造当代城市雕塑作品的必不可少的重要借鉴和参照。

1. 古代埃及和西亚的城市雕塑

北非的古埃及和西亚美索不达米亚的两河流域是人类文明最古老的发源地之一。城市雕塑在这样的文化摇篮中有了繁荣的发展。

古埃及的室外大型雕塑作品大多是陵墓雕塑及神庙建筑雕塑。最著名的如大金字塔前的巨型狮身人面像、阿部辛伯神庙前拉美西斯二世的巨像及卡纳克庙前神道的神兽行列、石柱及墙面上的浮雕、圆雕立像,都有很高的艺术水准。完全独立的城市雕塑极少。政教合一的严格控制使古埃及大型雕塑的艺术风格有很强的程式化和单一化倾向(图1—3)。

西亚大型雕塑以浮雕为主,圆雕作品很少。如亚述尼尼微宫殿门前的五条腿神牛、依斯塔城门的琉璃动物浮雕、波斯波利斯宫殿的大量装饰浮雕,反映当时宗教信仰和社会生活,内容十分广泛并富有生活气息(图4—9)。

这两个地区作品的共同艺术特色是气势浑厚、手法简洁、严谨强烈的整体性和装饰感,以建筑感极强的形式语言与环境结合得很紧密。

2. 古代希腊罗马的城市雕塑

古希腊城市雕塑艺术因城邦与神庙建设而繁荣。著名的雅典卫城的兴

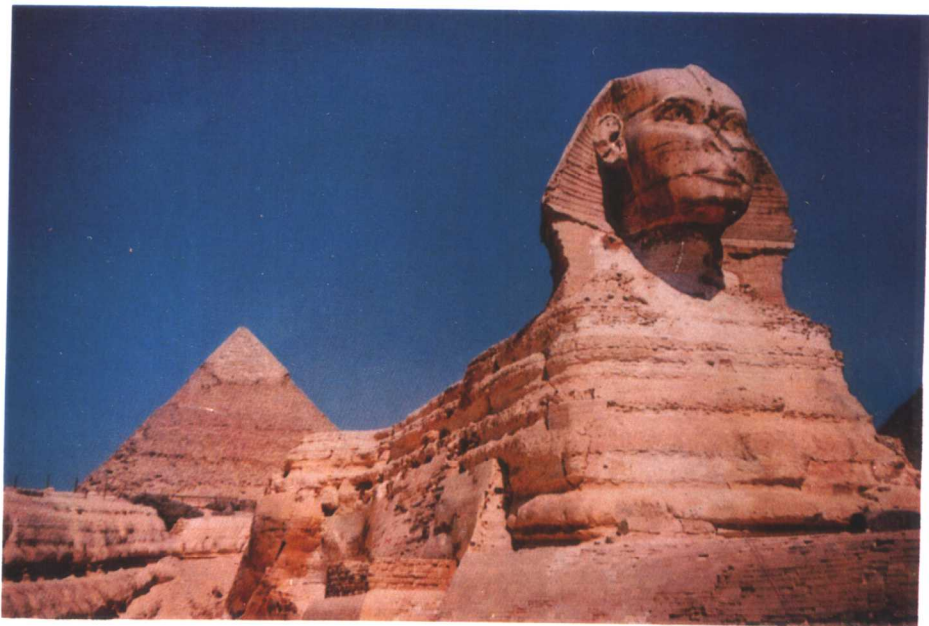
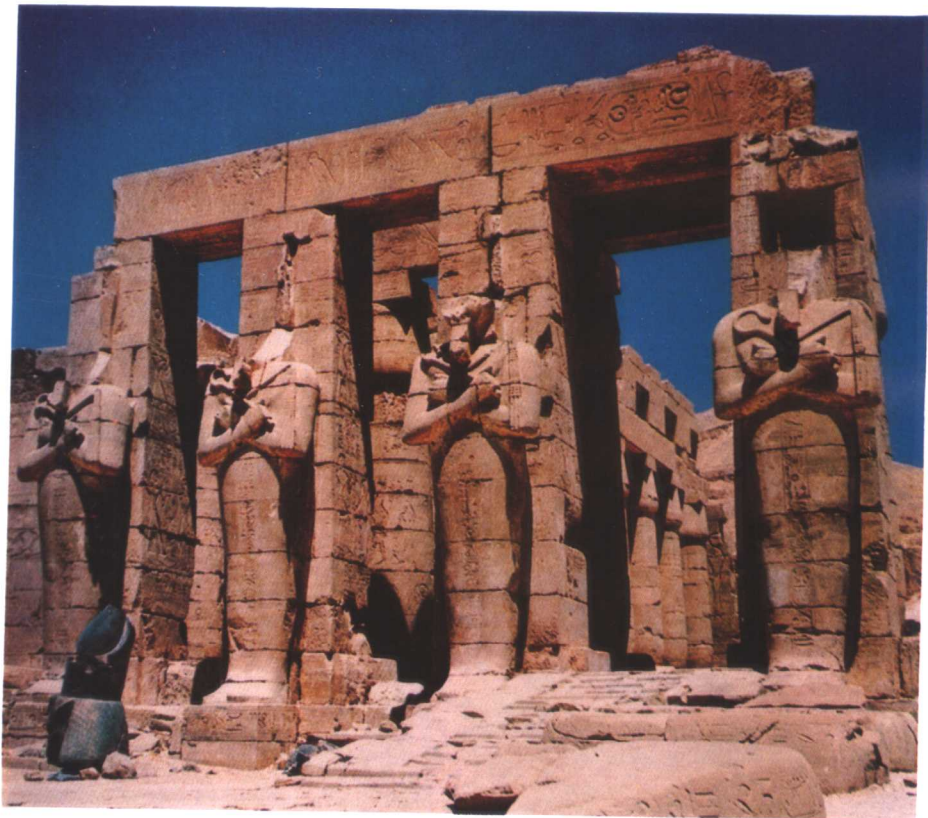

图1 大狮身人面像
(高20米 古埃及 约公元前2530年)

被希腊人称之为“斯芬克司”的奇怪兽位于开罗附近尼罗河西岸的沙漠台地上,面向东方,守卫在三座大金字塔前。其面容是按照古王国第四王朝法老哈夫拉的形象雕刻的,象征着法老的超人智慧和力量,姿态庄重,表情莫测,充满了神秘的威严。高度概括的形体处理和惊人的尺度增强了艺术魅力。

图2 卢克索阿蒙神庙
(埃及古城底比斯 公元前14世纪)

古埃及新王国时期,皇帝与高于一切的太阳神相结合,被认为是太阳神的化身。太阳神阿蒙神庙代替陵墓成为摘皇帝崇拜的纪念建筑。通向太阳神庙的神道两侧密密排列着羊首狮身像。神庙建筑内外都装饰着圆雕和浮雕。

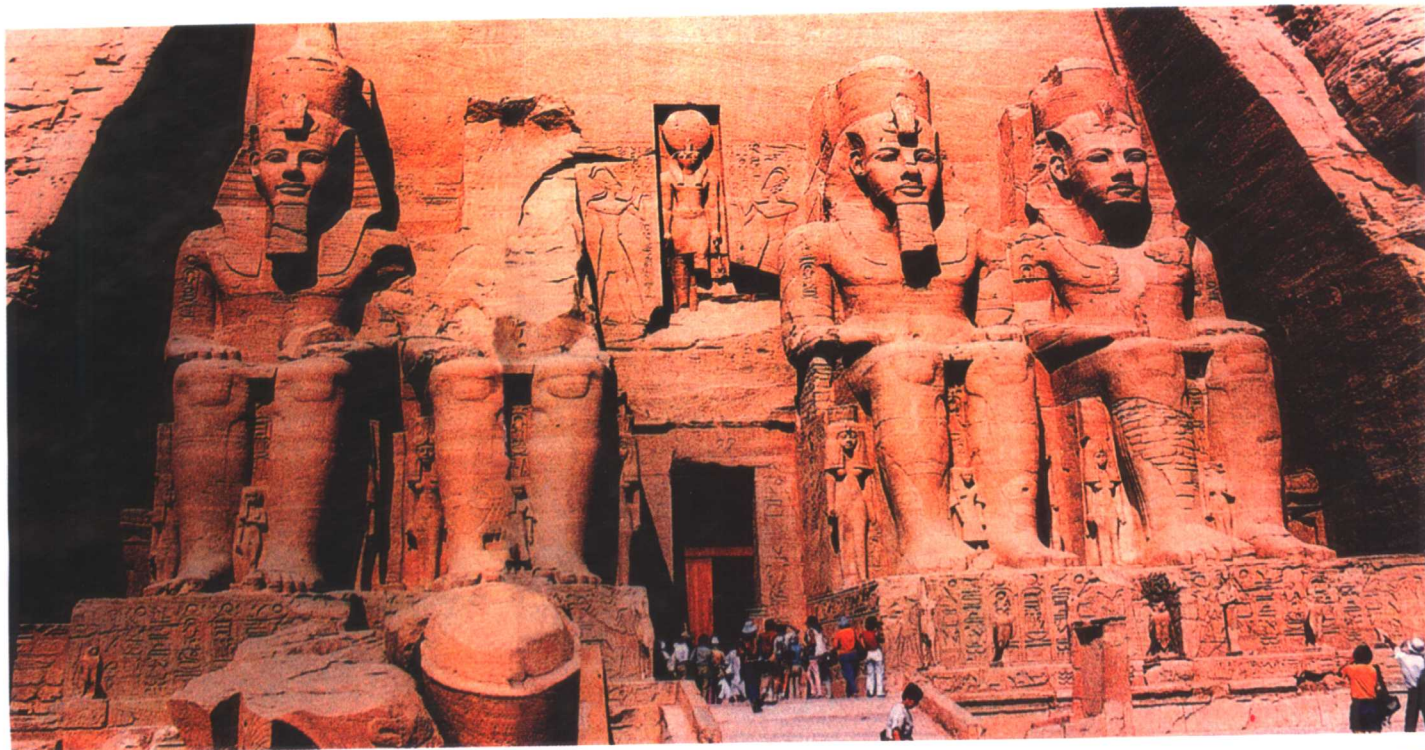

图3 阿部辛伯神庙前拉美西斯二世坐像
(石刻 高20米 古埃及新王国时期)

硕大的体量,呆板的姿态和深沉的神情,拉美西斯二世可能是为了庆祝登基30周年,于公元前1270年,令人在尼罗河岸一座砂岩山上凿出两座相邻的庙宇。较大的正入口耸立4尊坐像。每件重1200吨。同样的雕像并列在神庙的入口处,给人们造成群体的压抑气势。因修建阿斯旺水坝,1964年由联合国教科文组织统一安排50多个国家参与募集4200万美元,把它们锯成一千多块,耗时四年半,将之迁移到高处。

建为雕塑家大显身手提供了舞台。已不复存在的广场中心的持矛雅典娜铜像与仍保留下来的巴特农神庙的山墙、檐壁、陇间壁的浮雕及依瑞克先翁神庙的女像柱成为雕塑史上经典之作。象征手法的纪念性雕塑胜利女神、帕加姆神庙基座上的高浮雕等等,除极高超的写实技法成就外,在主题构思、位置选择、空间尺度和作品类型上都有突出的贡献。遍布城市的优胜运动员雕像更是开创了城市雕塑的表彰功能(图10—15)。

古代罗马大规模的城市建设使城市雕塑无论在品种上或数量上都进入了新的阶段。独立于广场中心的骑马像和凯旋门、纪念柱、大角斗场、公

图4 亚述尼微王宫正门
(今伊拉克北部摩苏尔 公元前8世纪)

共浴场、离宫花园等处的大量装饰雕塑都是这个时期的首创。统治者的高度重视使罗马城内雕塑数量剧增。据记载,公元4世纪前半叶,有两尊异常的巨像(其一高34米),22尊大骑

马像,80尊镀金像,73尊黄金象牙神像,3785尊铜像,大理石像还未记述在内。城市雕塑的政治功能和世俗化色彩大大增强,艺术风格上继承希腊,崇尚写实,但未达到同时期肖像雕刻

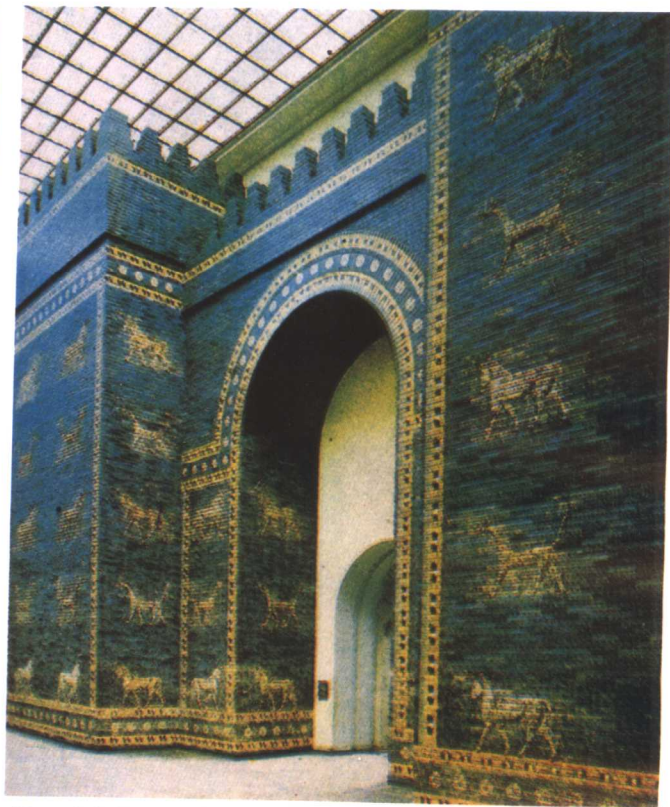
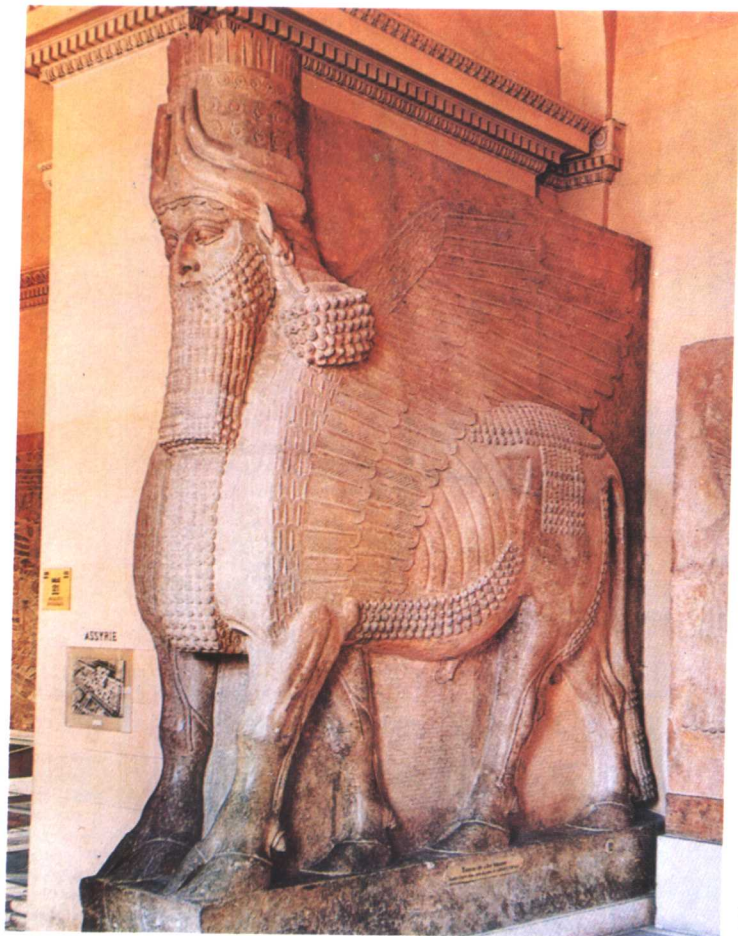

图 6 依斯塔城门（琉璃砖贴面 巴比伦 公元前 6 世纪）

图 5 入口处人首翼牛浮雕

经此门直通宫殿与神庙。象征睿智和健壮的人首翼牛浮雕被布置在入口两侧的墙面上。为照顾到人们从正面和侧面观看都能保持完整性，神牛被安上了五条腿。西亚的古代雕刻匠师并没有意识到他们已经突破了时空的限制，作出了重要的创造，可以说是现代艺术的真正先驱。此类神兽雕像共有 28 件。

图 7 蛟龙浮雕（依斯塔城门局部）

华丽的建筑上排列着彩色琉璃的动物浮雕，极富装饰感，而又保持了建筑感。动物形象中的狮子是战神依斯塔的象征，公牛作为阿达德神的象征，蛟龙是玛杜克神的象征。

个性刻划的高度（图16—19）。

古代希腊罗马城市雕塑的类型与品种，思路与手法，两千年来一直影响着欧美各国乃至世界各地。

3. 欧洲中世纪的城市雕塑

对异教文化的摧毁和早期基督教的反对偶像崇拜使欧洲中世纪在头四五百年中，城市雕塑的发展陷于停顿之中。直到公元9世纪，教皇强调要以形象化的雕塑艺术来宣传宗教教义之后，雕塑艺术才逐渐复苏。10世纪以后，随着大型教堂的兴建，建筑雕塑渐趋繁荣，罗曼教堂的门楣、柱头、墙面、窗口、壁龛……几乎所有能利用的部位都加上了奇丽诡谲的浮雕装饰，创造出一个神的世界。哥特教堂

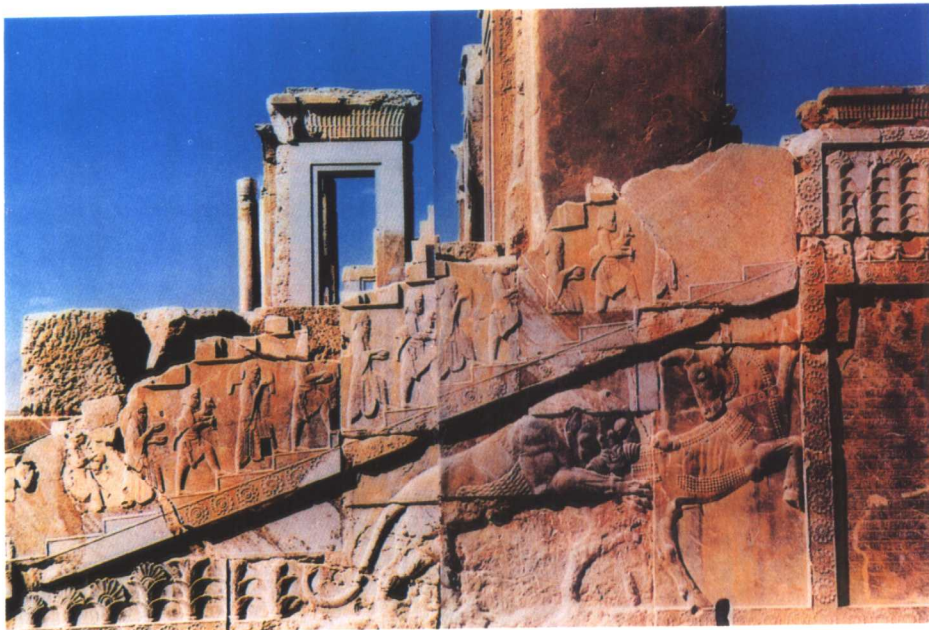

图8 波赛帕里斯王宫台阶浮雕
（现伊朗境内 公元前6世纪）

大流士一世王宫的宫殿墙裙、台基和台阶用石材贴面，刻满了四方来朝觐进贡的人们的装饰性浮雕。浮雕的题材和构图都与所在位置很贴切。浮雕艺术是西亚古代雕刻家的拿手好戏。

图9 大流士一世胜利纪念碑
（摩崖浮雕 3×5.50米 公元前532年—486年 今伊朗境内）

在高约60米的断崖壁面上刻出了大流士一世皇帝胜利地面对着被他擒获的俘虏们的情景。

图10 三女神（帕特农神庙 东山墙高浮雕局部）

（大理石 公元前5世纪 雅典卫城）

由雕刻家菲迪亚斯主持创作和建设的古希腊雅典卫城的建筑和雕刻都达到了古典艺术的最高峰。帕特农神庙东山墙高浮雕《雅典娜的诞生》中被称为《三女神》的这组作品，其流畅生动的衣纹显示了深厚的写实功力。原作现存伦敦大英博物馆。

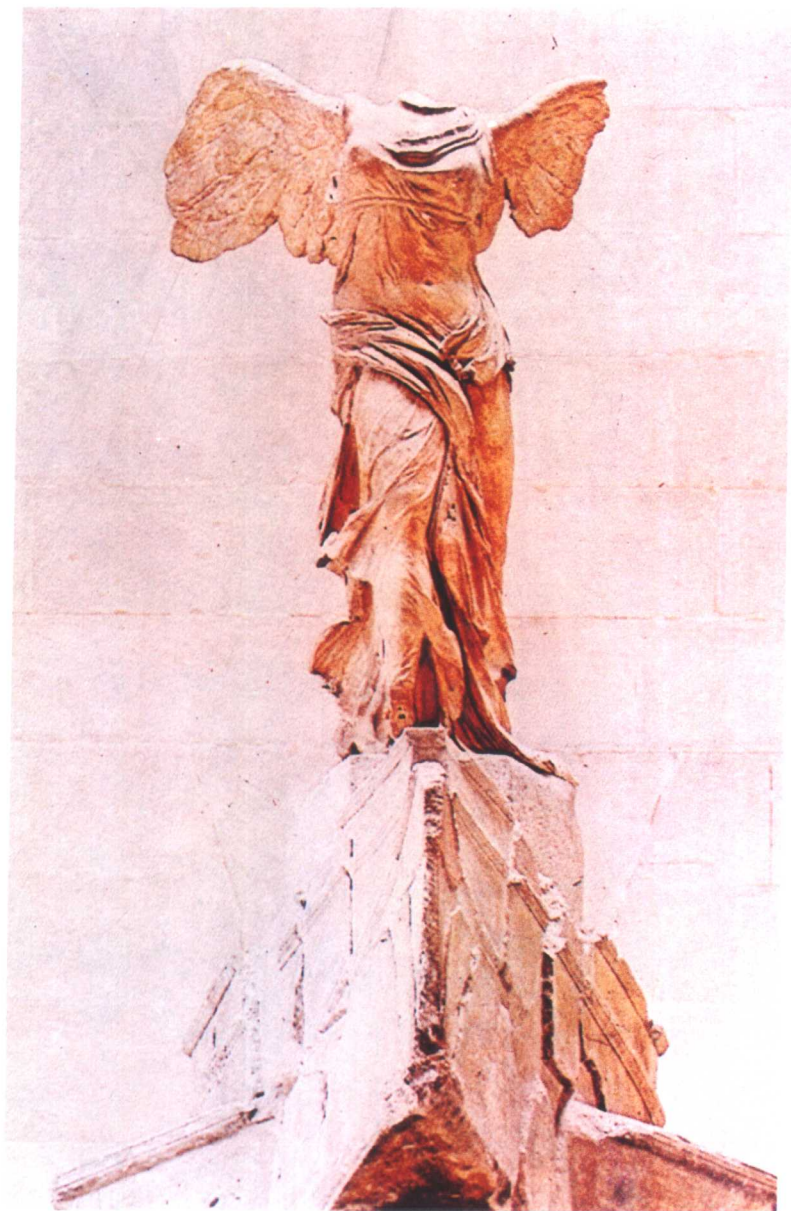

图 11—12 萨莫特拉克的胜利女神

(大理石 像高 3.28 米 公元前 3 世纪)

为了纪念击溃埃及舰队所取得的胜利而建在萨莫特拉克岛上的海边高耸的岩石上。基座处理成船头的形状，表明了雕像所处的情节瞬间。刚刚飞降下来的女神，双翼尚未收拢，动态把握得微妙生动。人体和衣裙刻划得十分完美，不愧为古希腊最杰出的城市雕塑。发现时，已是 100 多块碎片，头和双臂已残缺。也有人说，原设计是在一个喷水池中。

由于建筑结构的不同，室内室外多用圆雕和高浮雕装饰，形象刻划上逐渐世俗化。欧洲中世纪的雕塑，内容上不能脱离宗教内涵，形式上必须依附、从属于建筑的框架，服从并加强建筑的韵律和节奏。众多的繁复丰富的雕塑为建筑披上了一件华丽的外衣，整座教堂犹如琳琅满目的雕塑博物馆（图 20—22）。

在这长达近千年的历史时期中，没有出现离开建筑而独立于室外空间的城市雕塑作品。处于“黑暗时代”有

着特殊美学价值的建筑雕塑，艺术风格从符号性渐变为生动写实，从崇尚灵性转变为世俗化，晚期哥特式雕塑已经跨入了文艺复兴的门槛。

4. 欧洲文艺复兴时期的城市雕塑

人文主义思潮的抬头以及古代文化的发现使城市雕塑再次出现高潮。加上对古典作品的研究和深入探索的科学精神使当时城市雕塑的思想深度和艺术水平都达到新的高峰。基

培尔提的两座浮雕青铜大门、威洛基俄和多那泰罗的两件骑马像杰作、米开朗基罗的大卫像都在经典作品之列。开始时，这些作品只在中世纪遗留下来的不规则的城市广场中加以布置。直到米开朗基罗的罗马卡比托里梯形广场建成，骑马像重新占领广场中心，并和建筑环境构成严密的联系。虽然，布置的是一件古罗马的骑马像，但在位置安排、空间尺度直至地面铺装都有着经过推敲的严谨的比例和构图关系，保证了良好的视觉效果。这

图 13 依瑞克先翁神庙的女像柱廊

(大理石 公元前 5 世纪 雅典卫城)

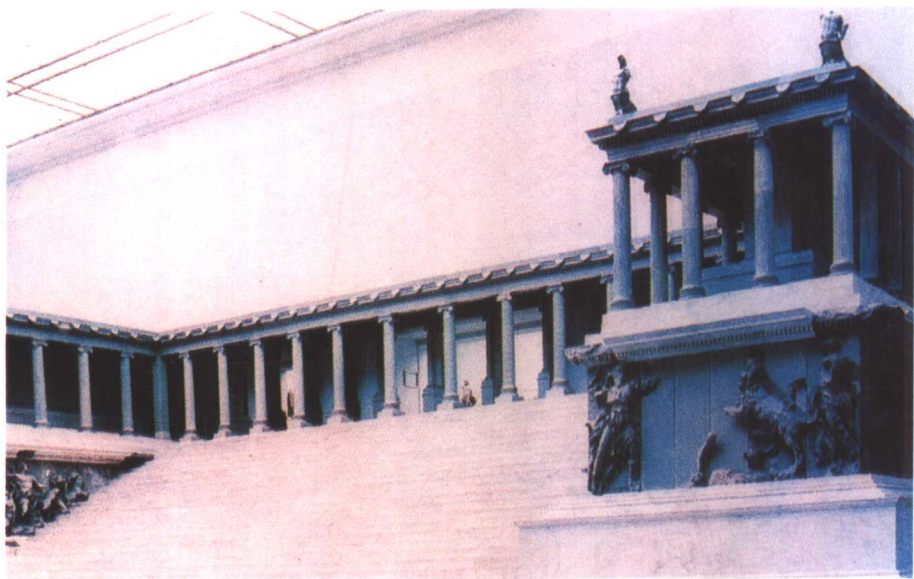
雅典卫城建筑群中最奇特的依瑞克先翁神庙,南立面的西端建造了女像柱廊。由 6 尊恬静安详的女郎雕像支撑着檐部,发挥了建筑上的承重功能,既使建筑活跃起来,又让在前面经过的祭祀雅典娜的游行队伍能充分观赏。这种巧妙的处理成了欧洲两千年来多次摹仿的先例。

图 14 宙斯祭坛

(大理石 公元前 197 年—159 年,帕迦姆)

图 15 神与巨人之战(宙斯祭坛基座高浮雕局部)

这座华丽的宗教建筑完全没有内部空间。超出正常比例,高达 5 米多的基座上围绕着 120 多米长的高浮雕。雕刻生动有力,技法熟练,有戏剧性的效果,明暗对比十分强烈,已经是游离在建筑之外了。

是由于这位精通雕塑和建筑的大师有机地完整地统一构思设计和建造,才使之成为历史上不朽的艺术珍品(图 23—32)。

5. 欧洲 17—19 世纪的城市雕塑

以罗马为代表的各地城市规模宏大的、有规划的建设为城市雕塑的发展迎来了更高的高涨。广场、花园、宫殿、市政厅、教堂、府邸、桥梁、公墓……都为城市雕塑的布置准备了广阔的舞台。

图 16 《母狼乳婴》(罗马城标)

传说特洛依城被希腊人攻破时,有兄弟俩逃亡出走,后被母狼喂养长大。哥哥罗马诺创建了罗马城。因此,母狼被尊为罗马的国母。这件母狼雕塑为依特拉利人所作,两个小孩是文艺复兴时代添加上去的。后成为罗马的城标。

图 17 君士坦丁凯旋门

(公元前 312 年 罗马)

集建筑与雕塑于一体的凯旋门是古罗马的创造。有 3 个券洞的君士坦丁凯旋门是纪念把基督教奉为罗马国教的第一位罗马皇帝君士坦丁征服马克森希厄斯而建的。墙面和门洞里有描写皇帝出征的浮雕和铭文。女儿墙上有象征胜利和光荣的马车,十分壮观华丽,使后世的统治者纷纷仿效。但这座凯旋门的部分组件是从一些过去各时代的纪念性建筑上拆来的。

图 18 图拉真纪功柱

(总高 42.8 米 109 年—113 年 罗马)

图 19 图拉真纪功柱浮雕局部

长达 200 米的浮雕带围绕纪功柱 22 圈,描绘了图拉真皇帝两次远征的史迹。柱子中空,可循 185 个石级盘旋而登。柱顶的图拉真雕像 1588 年被更换为圣彼得雕像。在 24 米×16 米的小院子里树立起高达 42 米的石柱,其强烈的反差造成心理上的震撼,加强了对皇帝的崇敬感。这种纪功柱的形式,也被欧洲后世的许多统治者所模仿。

图 20 夏特尔教堂正入口处雕像

(公元 12 世纪 法国)

雕像完全从属于建筑的结构,几乎成了附属品,是最早的哥特式雕塑。

图 21 巴黎圣母院入口门楣浮雕
(公元 13 世纪 法国)

密布在哥特教堂外墙上的装饰雕刻都是以圣经故事为题材的，人物形象从符号化的处理渐渐趋向生活化。

图 22 亚眠大教堂列王廊

雕像被严格地限制在建筑的框架之内。

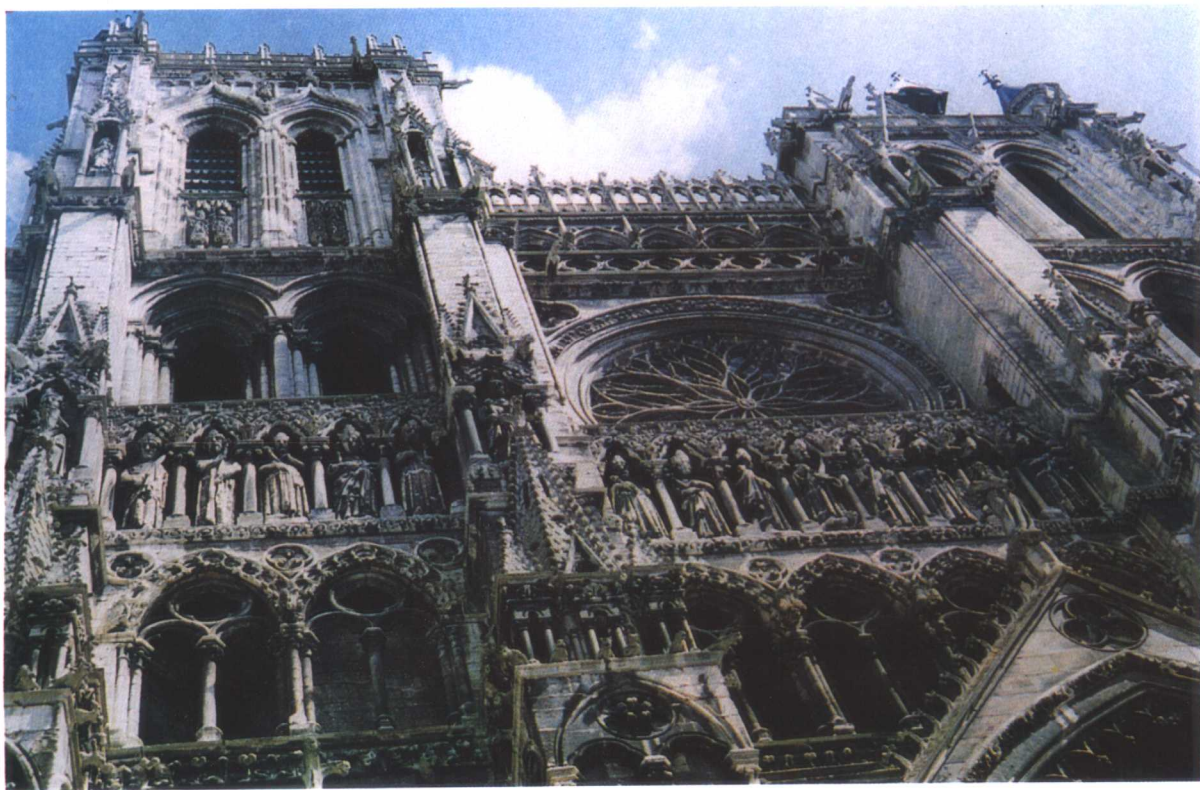

图 23 《天堂之门》（青铜 1425 年—1452 年 佛罗伦萨洗礼堂东门）
劳伦佐·基培尔提

这是为了感谢上帝以一场瘟疫杀死了大部即将攻入佛罗伦萨的米兰军队，市政当局请基培尔提创作的，耗时二十多年。大门的浮雕表现出强烈的空间透视感。以圣经故事为题材，写实手法纯熟，是文艺复兴时代的经典作品，被米开朗基罗誉为“天国之门”。