

环境艺术新视野

环境雕塑设计

环境雕塑设计

design

孙绍群
编著

DESIGN

湖北美术出版社

环境艺术新视野

环境雕塑设计

环境雕塑设计

design

孙绍群 编著 湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

环境雕塑设计/孙绍群 编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2002.6

(环境艺术新视野)

ISBN 7-5394-1255-0

I.室...

II.孙...

III.城市环境—雕塑—图解

IV.TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 018604 号

环 境 雕 塑 设 计 © 孙绍群 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹂路 75 号

电 话: (027) 86787105

邮政编码: 430077

<http://www.hbapress.com.cn>

E-mail: hbapress@public.wh.hb.cn

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 5.25 印张

印 数: 3000 册

版 次: 2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1255-0/TU·8

全套定价: 136.00 元 本册定价: 34.00 元

引言

孙绍群

人类从来没有停止过对自身生存环境的改造步伐,小到衣服上的一颗纽扣,大到今天一个网络化、数字化世界的诞生。我们生活的周围无不充满了人类的智慧和创造。每一个时代,每一段历史都给我们留下了丰富的艺术宝藏,同时,也留给我们一个更为广阔的艺术想像空间。

如果你是一个设计师,不管是干哪一行的,你的生活一定充满了创造的乐趣和艰辛。虽然付诸实施的方案有限,但是你的艺术想像力是谁也扼杀不了的。由于职业的关系,我一直想编一本关于如何设计环境雕塑一类的书,可这一天却姗姗来迟,的确是水平有限,积累的资料不够。因为谈艺术创作难,谈环境雕塑设计更难。市面上有关雕塑艺术的材料不少,然而国外的多,重复的多。

我国的城市建设正进入一个快速稳步发展期,当今世界上几乎没有哪一个国家可以与之相比。环境雕塑的发展与之同步,正在精心装点着城市广场、景区绿化空间。环境雕塑是城市之“眼”,它从来就是城市的亮点。一个在雪地里长时间跋涉的人,即使戴了墨镜,也容易造成雪盲。不是因为雪地反光太强,而是面对空白无物的银色世界,我们的视觉找不到凝聚点,眼睛产生饥渴。环境雕塑就像雪地里的一间小木屋、一棵小松树,它应自然地“长”在那里,它使我们的视觉得到休息,心灵得到温暖。

在这里,我不想过多地给环境雕塑进行分类、定义,因为环境雕塑牵扯的学科太多,它包含了环境艺术、景观艺术、公共艺术、建筑艺术、园林艺术等等学科。就雕塑而言,可以把古典写实乃至抽象构成统统划分在内。书中所指的环境雕塑是指室外环境里专门设计的雕塑,有些是命题创作,有些是自由想像,是在委托与招标性质基础上进行的思考。环境雕塑是公共艺术的一个分支,也许本书涉及的内容不能准确地定义为环境雕塑,我只是从一个设计者的角度出发,就设计和创意以漫谈的笔调谈环境雕塑,将心得与体会和设计人员交流。书中流露的个人创作倾向和局限,这也是自然的。

由于我国城市雕塑起步较晚,而发展速度之快,让人始料不及。平心而论,成功的、有创意的不

多。很多在雕塑艺术上很有成就的雕塑家,却不愿意参与城市雕塑创作,认为受限制太多,难以发挥自己的艺术个性与追求,反而使自己的作品显得不伦不类。记得一位有影响的艺术批评家在一次雕塑座谈会上说,如果我们的城市雕塑中没有留下你们(指在座的有成就的雕塑家)的优秀作品,那将是时代的遗憾。应当承认,我国城市雕塑还没有发展到政府部门直接向艺术家订件的程度,城市雕塑成了谁都可以上去舞拳弄棍的空间舞台。城雕中的急功近利,甲方意识,价格竞争等等因素造成了目前良莠混杂,一窝蜂的局面。

非常遗憾的是,到目前为止,美术院校雕塑专业中至今基本上没有开设环境雕塑课,更没有把它作为课题来专门研究。这就产生了一种奇怪的现象,雕塑家都在做环境雕塑,却仅仅把它当作雕塑创作上的“副产品”。城市雕塑一度成了“菜雕”的代名词,可见它当然好不到哪里去。这就像音乐学院教的是美声和民族唱法,社会上大行其道的却是通俗、流行、摇滚音乐一样,雕塑家的“探索”和公共艺术之间存在着差异,这实在是这个时代的无奈。

我国有世界上最大的环境雕塑市场空间。雕塑的信息来源主要是西方欧美国家,环境雕塑是构成西方文化的重要特征之一。世界上没有哪一位雕塑艺术大师的作品不进入室外环境。提高我们环境雕塑的整体水平,已成为当务之急。

近几年来,很多城市都热衷于大型雕塑的建设,有的通过大量的招标形式来优选方案。但除了蜂拥而上,很多是在设计以外动脑筋,很少是扎扎实实地来研究设计。招标要么流于形式,要么最终导致流标,因为招标方认为没有设计出好的作品。这说明城市需要雕塑,更需要好的雕塑设计。公共艺术毕竟有它的创作规范,雕塑设计者必须了解世界公共艺术的发展动向,具有园林建筑及环境艺术各方面的知识,对雕塑材料及加工具有丰富的工程经验,还应具备综合性的艺术设计能力。环境雕塑必须作为一项专门的学问来抓。不要忘了,我们从事的是一项文化事业。城市雕塑的发展尚不尽如人意,究其原因,是与我们从事环境艺术的人努力不够分不开的。这正是我编这本书的动机。

目 录

一、大型环境雕塑设计	001
(一)广场及大型空间的雕塑设计	002
设计理念	002
设计前的准备工作	004
大型雕塑的一般设计技术规范	005
设计实例与分析	009
题外思考	019
(二)主题性标志性雕塑设计	020
设计意识与特点	021
设计思路的形成	023
设计实例与分析	030
设计引发的思考	035
综述	039
二、小型环境雕塑设计	041
(一)景观小品雕塑设计	043
景观小品雕塑及设计特点	044
设计实例与分析	047
综述	053
(二)园林小品雕塑设计	058
园林小品雕塑的设计特点	059
设计实例与分析	067
综述	080

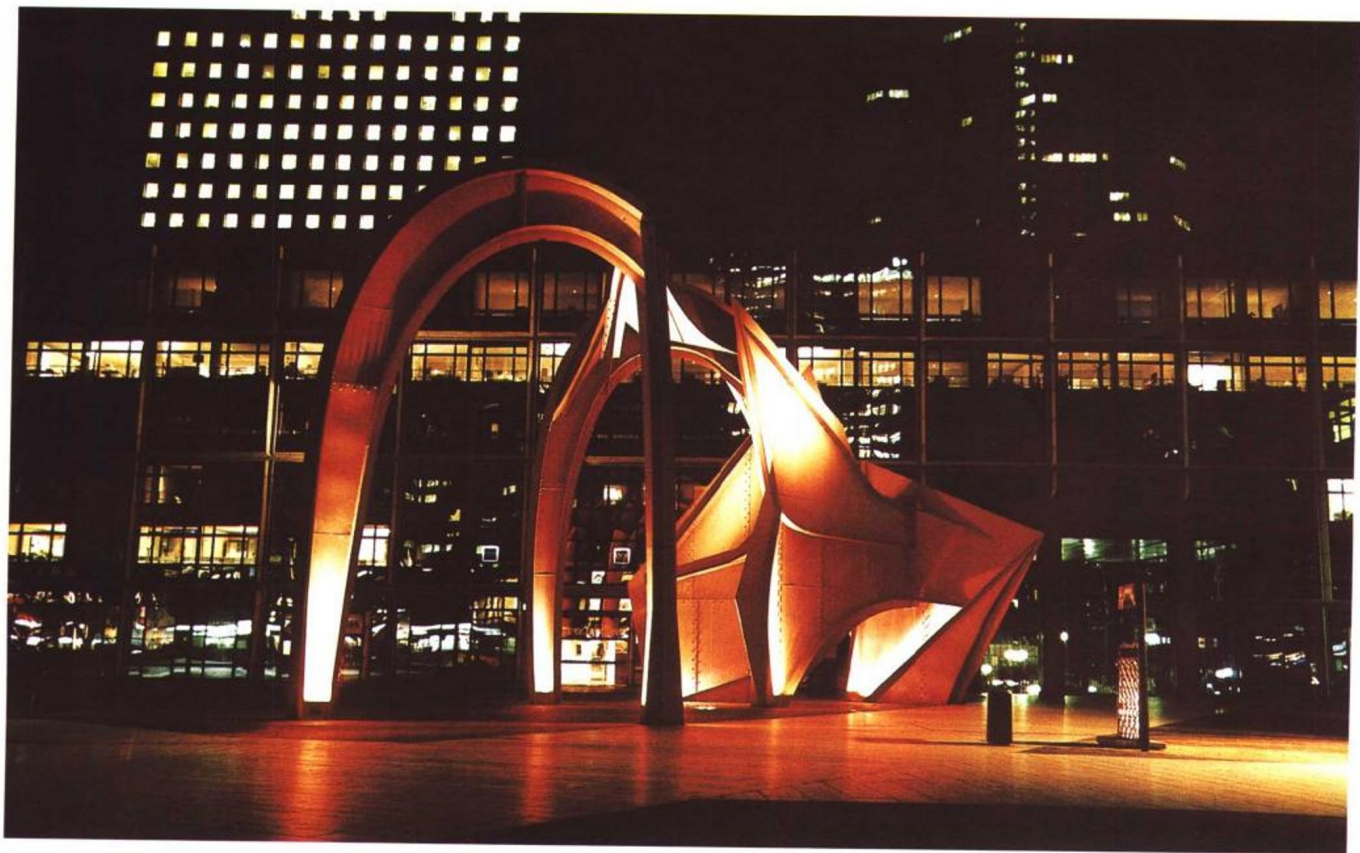

一、大型环境雕塑设计

把环境雕塑分为大型和小型,理论上是不确切的,所谓大和小之间没有一个恰当的尺度概念。我把大型广场雕塑和标志性雕塑划分为大型,是因为它们一般尺度偏大,所处的环境空间较大。其他类型的则分为小型,是指相对空间较小。正像建筑设计一样,高层建筑和低层建筑在设计规范上是不一样的,因为两者间空间尺度的不同,在结构的稳固和视觉的合理性上起着一定的制约作用。环境雕塑也是如此,绝不是任何一个方案都可以做成大型雕塑的。

001 《范登伯格中心广场雕塑》[美] 亚历山大·考尔德 1969年 红色油漆钢铁

002 《火烈鸟》[美] 亚历山大·考尔德 红色油漆钢铁 夜景中的火烈鸟

(一) 广场及大型空间的雕塑设计

大型空间雕塑是指在城市广场、交通大转盘、大型绿化空间里的雕塑。除环境对其起至关重要的作用外,在设计规范上也是有严格要求的。

设计理念

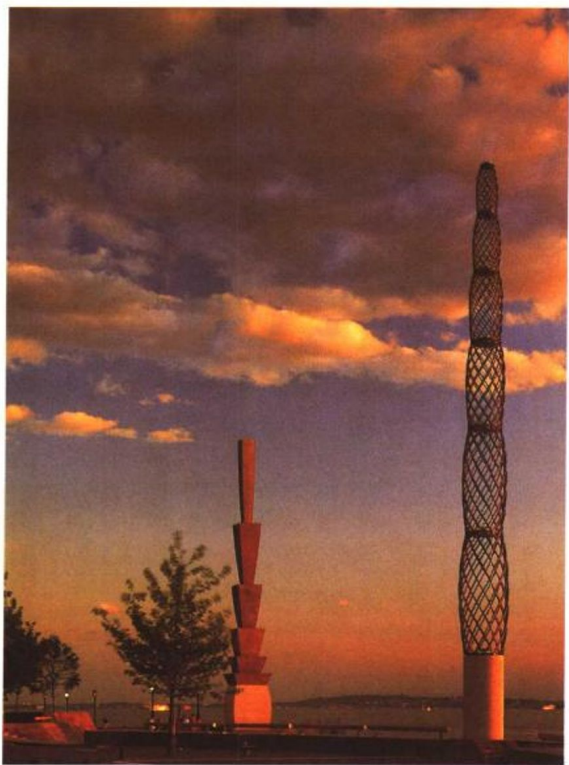
1. 以人文思想为核心

人文思想是几千年来人类文明的结晶,是建立在以人为本,尊重人性,充分肯定人的行为和精神,展现人的道德和价值观念基础上的。人文思想所表现的是人类共同追求的理想和精神财富。公共艺术中那种崇高的人文价值观和民族创造意识,正是大型雕塑在设计中所寻求的艺术魅力的“轴心”,雕塑在空间、形体、材料和色彩上的种种造型手段无不围绕着它运行。当今社会时代和历史的要求

003 《火烈鸟》从另一个角度看雕塑

赋予了公共艺术更高的价值标准,大型环境雕塑绝不仅仅是一件在空间中单纯的“存在物”,它所包容的设计思想和文化信息是艺术表现的核心。

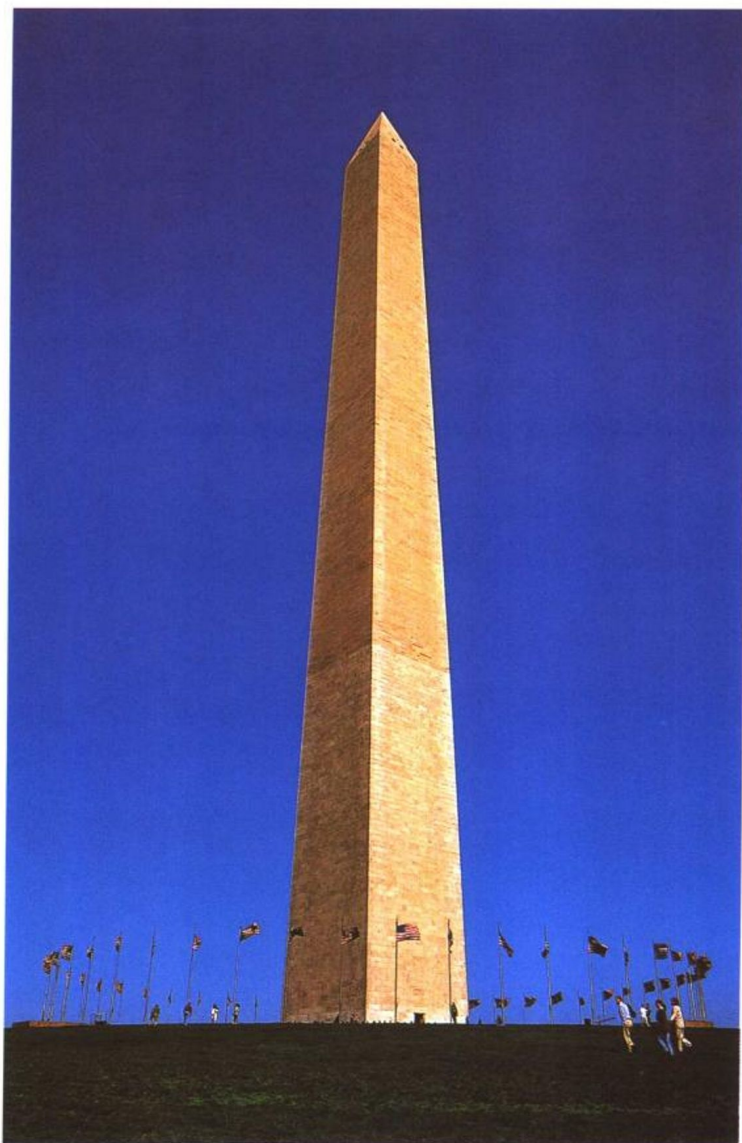
004 《瞭望塔》[美] 马丁·皮耶尔 纽约巴特利城市公园

2. 强调城市文化观

一个城市无论大小，必然有其自身发展的历史文脉，即使是经过移民迁都的新城区，也不会忘了老祖宗。这种潜移默化的浸润构成了它独特的风景线。“艺术源于生活”同时也源于现实，源于历史。大型雕塑强调城市文化是设计的前提，城市文化包括历史文化、地域文化、民风民俗文化等等。一个城市的外部形象除自然外首先是由建筑和雕塑构成的，了解了这一点，设计才上升到一种高度。

3. 环境雕塑与设计观念

21世纪是一个设计的世纪，在网络信息与数字化发展的今天，一切传统的生活方式和思维模式都将发生改变。环境雕塑也不例外，特别是大型雕塑。一个好的艺术构思只有和设计结合起来，才能发挥出它应有的魅力和功能作用。强调设计观念首先是要懂得“设计”，不仅仅是一种“平面”的或者是“立体”的设计方法，而是在“设计”一个

005 《华盛顿纪念碑》[美] 高 169m 纪念碑在高度上被特许超过国会大厦，成为广场视觉焦点。

城市的形象工程，“设计”城市品牌，“设计”它的未来等等。

一般说来，大型环境雕塑的设计是最难的。同时，它又是最能体现一个雕塑家艺术才华的最好空间。大型雕塑往往是通过招标形式来选择方案，一般大型雕塑设计要注意以下几点：

设计前的准备工作

1. 考察雕塑所处的环境状况

一个设计师如果不对设计现场有充分的了解,光靠灵感是难以设计出成功的方案的。现场考察要求对环境的建筑形式、主要人流及主要视点、交通线路等有所认识,从而对未来的设计在高度、体量、材质与色彩上有一个模糊的轮廓。

2. 收集雕塑的背景资料

背景资料主要包括当地人文环境、历史文脉、远景规划等,力争设计出独特的、有象征意味的设计方案。

006 《自由女神》纽约自由女神岛局部

007 《自由女神》纽约自由女神岛

大型雕塑的一般设计技术规范

1. 造型力求简洁, 结构要牢固

在室外环境中, “建筑是合围的空间, 雕塑是伸展的空间”。这话没错。但在大型超高雕塑中(15米以上), 其伸展度应该是有限的。一般来说, 雕塑的悬挑部分不能超过5~8米, 造型要和结构工程师密切配合, 有的可以采取金属拉索和合理的支撑。雕塑做得越大, 越要具备丰富的建筑知识。“大型雕塑建筑化, 小型建筑雕塑化”这话是有一定道理的。

2. 注意雕塑的抗风抗震

大型雕塑的设计一般会遇到雕塑面积过大, 体积过重的问题。设计中可以考虑雕塑的多体块处理, 还可以设计导风口, 以减少风力对雕塑的影响。雕塑的抗风抗震也可以通过计算机进行模拟实验,

008 《哥伦布纪念雕塑》[俄]

取得安全指数标准。

3. 避免雕塑表面大面积的不平整

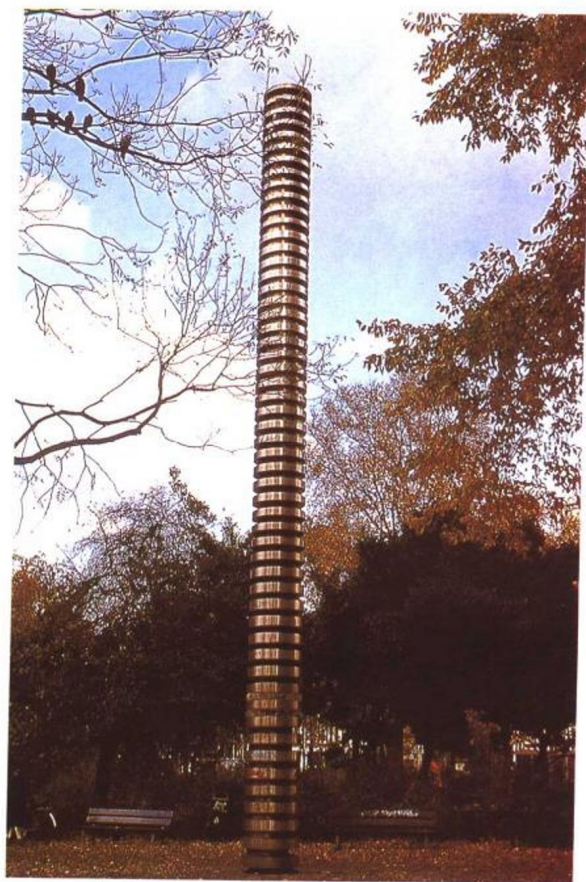
由于大型雕塑一般采用金属加工, 雕塑的平整度是目前城市雕塑中加工技术的难点, 在设计中可以利用分缝处理, 金属折板, 减少人工锻造的痕迹, 同时应用氩弧焊和激光焊(切割)等多种技术来完成。

009 《祖国母亲》[俄] 伏尔加格勒马马也夫纪念碑主体雕塑

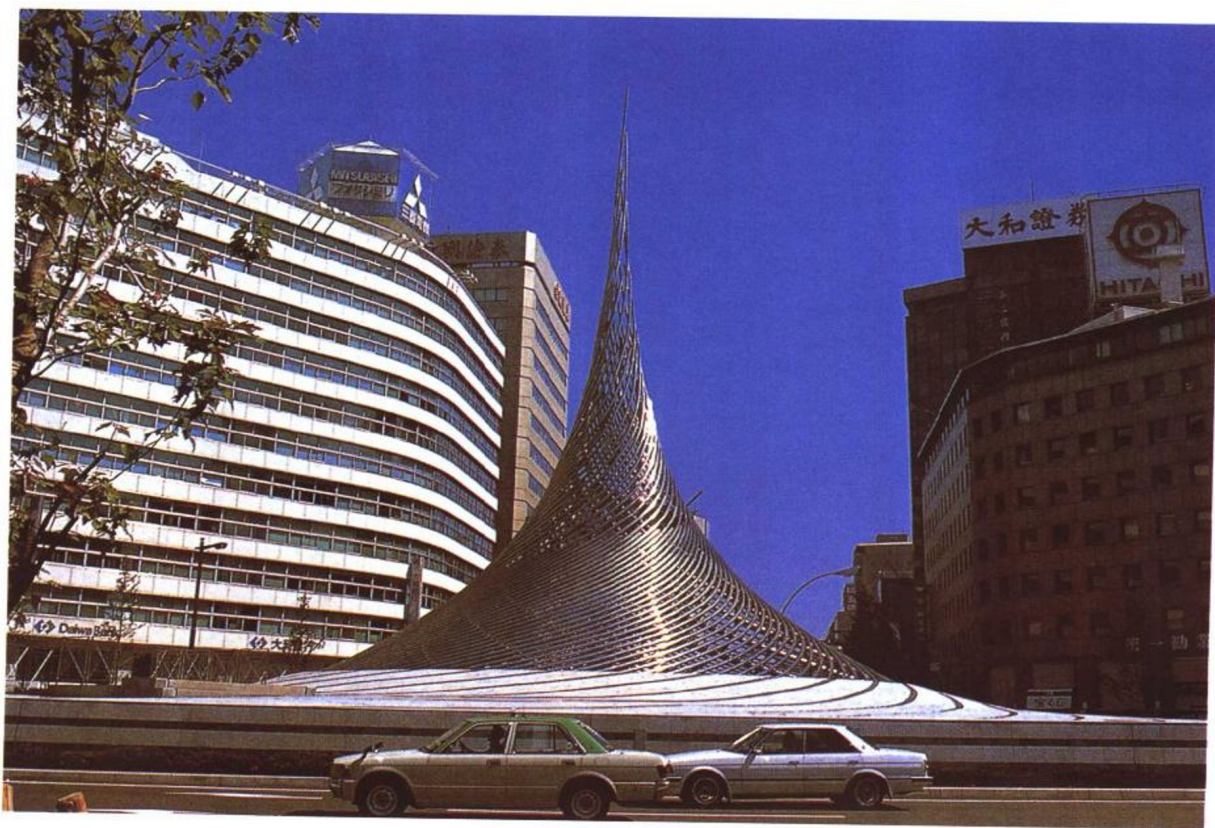
010 【西班牙】巴塞罗那奥运村标志雕塑

011 【荷兰】大型环境雕塑

4.保持雕塑内外
部气压和温差的一
致性

金属材料在室
外长时间暴晒和冷
凝中会引起伸缩,特
别是经彩色处理后,
关键是雕塑经焊接
后往往是极其封闭
的,造成了雕塑内外
部气压和温差的
不一致,引起雕塑表
面的不平整。解决问
题的方法很简单,在
雕塑不经意的地方
进行钻孔处理,但要
注意雕塑内部钢结
构的防腐与渗漏。

012 《飞翔》【日】名古屋火车站前大型雕塑

013 《盟约》[美] 亚历山大·利伯曼 1975年 红色油漆钢铁

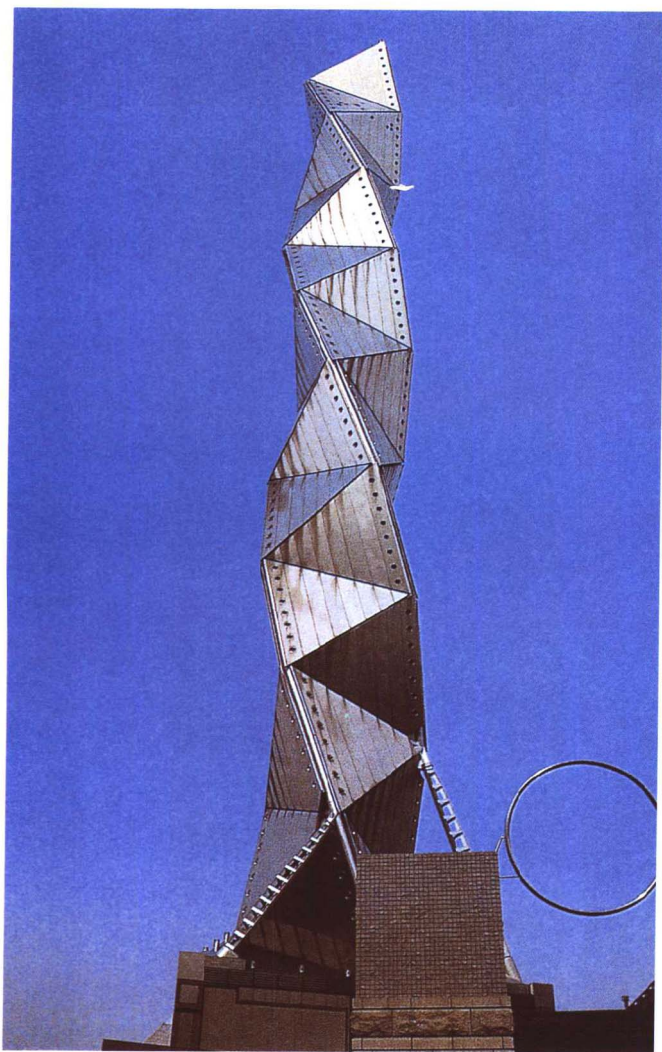

014 《紫色钟楼》[美] 洛杉矶珀欣广场

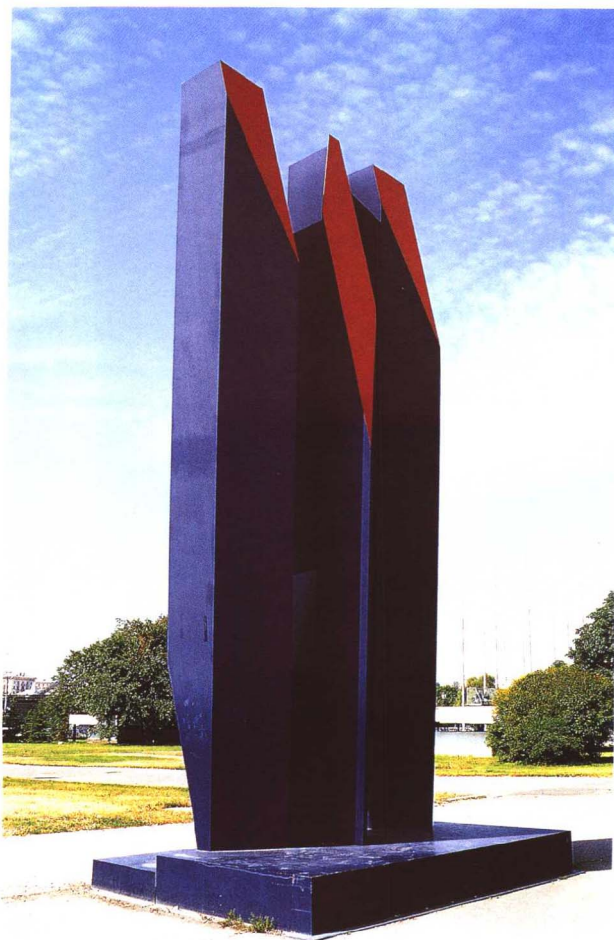

015 《崛起》[美] 华盛顿巨人公园大型具象雕塑

强调设计规范的目的是寻求方案的可行性,从而在设计中做到心中有数,在雕塑的高度与体量上有所控制。丰富的工程经验积累是设计成败的前提。环境雕塑因空间而存在,绝不是任何一个设计方案都可以放得很大。了解了这一点,才会使我们的设计不至于那么“勉强”。雕塑似乎是随着高度、体量的增加所受的限制越多,反之愈来愈自由,愈来愈个性化,材料、色彩愈来愈丰富。

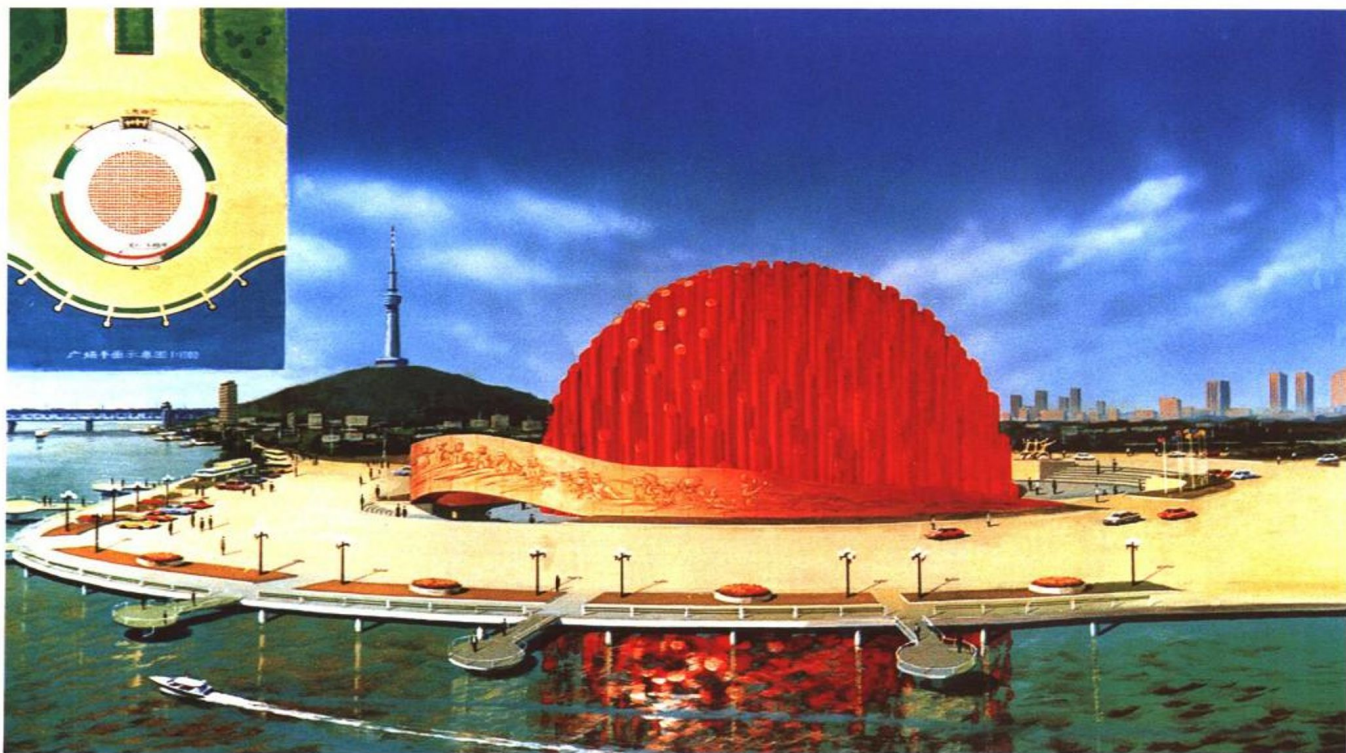
016 【俄】与环境形成色彩对比的环境雕塑

017 【日】大型景观标志 茨城县水户艺术馆

018 【西班牙】毕加索 芝加哥市民中心大厦环境雕塑

019 《初升的太阳》孙绍群 1996 年 大型景观雕塑设计方案

设计实例与分析

以下将以设计实例展开设计分析。大型雕塑首先强调设计的“独创性”，其次是雕塑在空间上的视觉效果，然后把结构和造型怎样结合起来。

《初升的太阳》大型广场雕塑设计方案在设计之初正值世纪之交，构思由“世纪广场”展开，设计分三个部分：

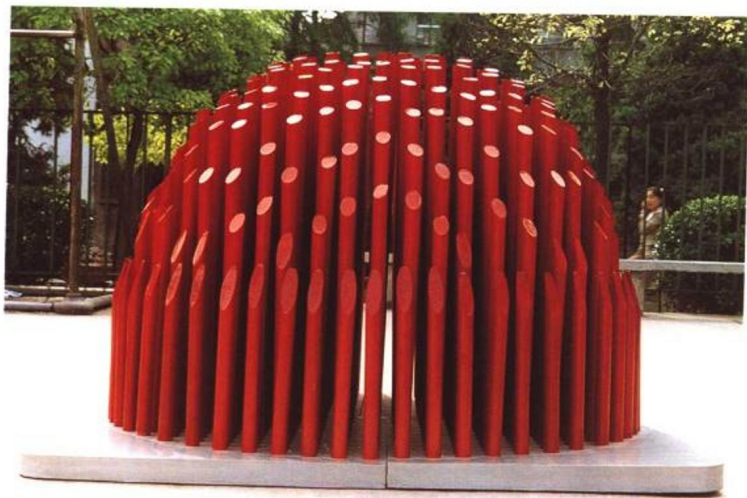
1. 大型雕塑主体；
2. 广场与地下停车场；
3. 新月形两面浮雕墙等。

由365根巨型红色钢管组成的雕塑主体形象如旭日初升，在大地上喷薄而出。下沉式的广场设计更加强了雕塑的爆发冲击力。作品形态在城市高低错落的方形建筑群中，起到了协调互

020 《初升的太阳》孙绍群 1996 年 广场与雕塑设计鸟瞰图

补的作用。人们在雕塑中穿行，进入红色方阵，庞大的体量使之成为标志性景观视觉焦点，在无形中增强了城市景观文脉中那种英雄主义的历史情结。作品取“日月同辉”之意，新月形浮雕墙由低渐高形成开口。广场经下沉式设计后自然形成环形地下停车场。

021 《初升的太阳》孙绍群 1996年 雕塑设计模型

022 《玄鸟生商》傅中望 1997年 雕塑施工现场

023 《玄鸟生商》傅中望 1997年 雕塑施工现场

《玄鸟生商》大型城标雕塑是为河南商丘市设计的，雕塑处于开阔的十字路口大转盘，高度20米。为了展现开发区日新月异的风貌，体现地方商机，作者巧妙地把甲骨文“商”字进行变异，以凤鸟纹加以装饰。雕塑的透空处理和张力，既保持了各方位视觉上的一致性，又不阻碍交通视线。

024 《玄鸟生商》傅中望 1997年 大型城标设计方案

025 《升腾》傅中望 2000 年 大型雕塑设计方案

026 《画中国画》傅中望 2001 年 大型雕塑设计

《画中国画》大型具象雕塑利用画框的“取景”意味，在雕塑的空间包容性上跨入一个新的思维环境，它使人的视觉和思绪得到延伸。雕塑的意义已不在手与画框的形式表现上，由一个雕塑的自体空间引伸到一个外部环境空间状态。雕塑安放于威海海边，其对面著名的刘公岛曾是甲午海战的军事要地，雕塑巧妙地把历史和今天进行观照。在这里，我们不得不承认“画框”运用得“独具匠心”，作品表现的积极意义和文化内涵是不言而喻的，它将引发城市雕塑设计中诸多问题的思考。

027 《画中国画》傅中望 2001 年 大型雕塑设计

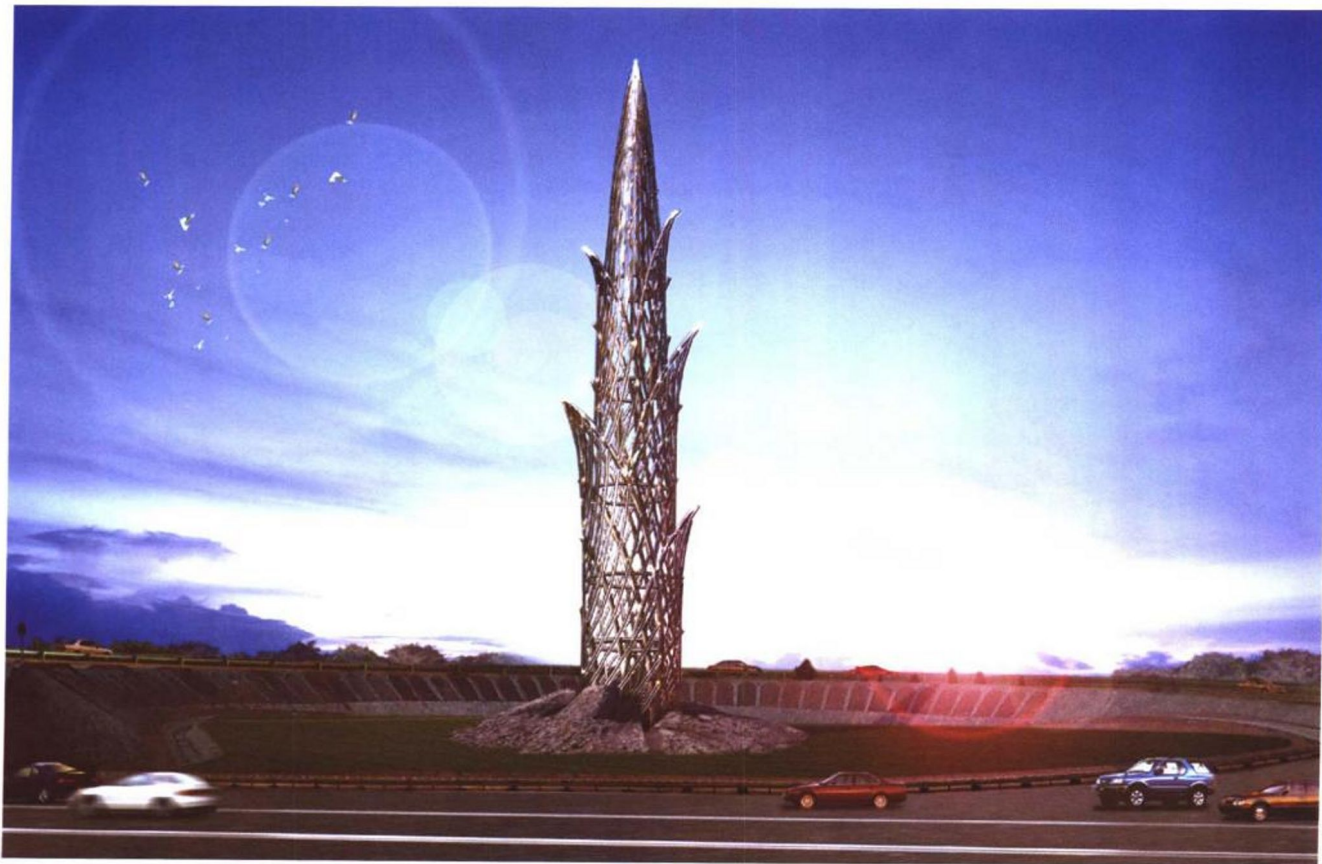
《红色轨迹》在设计中以寻找城市发展史的眼光，不同时空的人物如匆匆过客。在这里，鞋的变化承载着历史的变迁，也留下了时间的脚步。环境雕塑在设计中首先要突出的是“独创性”，其次是“大众化”。

028 《红色轨迹》傅中望 1998 年 大型雕塑设计方案

《雨后春笋》的设计高度达三十多米，作品利用金属管材的直曲交错，以

网络构成原理形成巨大的虚拟空间。雕塑仿佛像一座水晶之塔，弯曲的不锈钢管加上焊点，在流动观赏中产生一种斑斓闪烁的艺术效果。雕塑的镂空式处理，使其在抗风和维护上都能达到一定的技术要求。

029 《雨后春笋》孙绍群 2002 年 高 30m 金属管材 大型雕塑设计方案