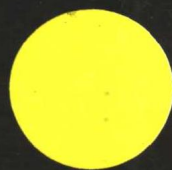

现代实用建筑艺术丛书

建筑

与雕塑

陈绳正 刘昌明 编著

●现代实用建筑艺术丛书

建筑与雕塑

陈绳正 刘昌明 编著

辽宁科学技术出版社

内 容 简 介

雕塑，在建筑中占有重要地位。古今中外的优秀建筑都附有许多雕塑作品，千古不朽。

今天，我国城市正向着高度物质文明和精神文明发展，建筑雕塑不仅美化了环境，也反映了人们审美的愿望和时代精神。

为了普及建筑与雕塑知识，作者深入浅出地介绍了雕塑在中外建筑史上的显著地位，又列举了160多幅彩色照片，介绍了现代城市雕塑的典型实例，不仅给人启迪，而且对城市建设、市区规划、环境艺术等单位以及工商企业、部队营区建设，都具有实际的参考价值；对建筑师、城市管理干部提高艺术修养，也是十分必要的资料。

建 筑 与 雕 塑

Jianzhu yu Diaosu

陈绳正 刘昌明 编著

辽宁科学技术出版社出版

(沈阳市和平区北一马路108号 邮政编码 110001)

辽宁省新华书店发行 阜新市印刷总厂印刷

开本：787×1092 1/16 印张：5 字数：20,000

1992年4月第1版 1992年4月第1次印刷

责任编辑：周振林 版式设计：吴凤旗

封面设计：李秀中 责任校对：李秀芝

印数：1—6,558

ISBN 7-5381-1418-1 / TU·80 定价：18.00元

(辽)新登字4号

出版者的话

建筑的发展是人类进步与文明的标志；建筑艺术又是这文明史诗中最辉煌的篇章。

从古至今，建筑与艺术就结下了不解之缘。

建筑，这一石头铸成的史书，记载了多少大师的睿智和天才！

艺术，这一金光四射的明灯，又为建筑披上了多么绚丽耀眼的光芒！

没有艺术，就没有建筑的历史。

时代发展到了20世纪90年代，人们对建筑艺术的追求又是多么光怪陆离，多么不可思议！

为了全面地提高建筑师的艺术修养，我们奉献给读者这套“现代实用建筑艺术丛书”共10本。这里容纳了1000多幅精选的彩图，是难得的珍贵资料。

这套丛书以其简练的文字，精美的彩图形成了自己独具的特色。

她的出版必将对建筑界、美术界的朋友们在开拓、创新、追求中有所启迪。

1991. 12.

目 录

一、建筑与雕塑的历史渊源

二、建筑雕塑的特点和类型

1. 建筑雕塑的特点

2. 建筑雕塑的类型

三、雕塑在现代建筑中的地位和作用

1. 雕塑在建筑中地位的变化

2. 雕塑在现代建筑中的作用

四、雕塑和环境艺术

1. 城市广场雕塑

2. 园林雕塑

3. 公共建筑的雕塑

4. 居住小区的雕塑

5. 街道绿地的雕塑

6. 桥梁水面的雕塑

五、建筑雕塑设计中应注意的几个问题

1. 必须坚持高标准、严要求，树立百年 大计、质量第一的观念

2. 要树立雕塑与建筑、环境是一个整体的

目 录

观念

3. 力求使作品有鲜明的时代感
4. 力求使作品具有浓郁的民族和地域特色
5. 要重视工程技术所起的作用

六、建筑雕塑的设计程序

1. 根据建筑、环境的性质，来确定雕塑的性质、内容和基调
2. 根据建筑、环境的布局构图，来确定雕塑的位置和朝向
3. 根据建筑、环境的空间规模，来确定雕塑的尺度和体量
4. 根据建筑和环境的背景，来确定雕塑的材料、色泽和质感
5. 根据建筑、环境的艺术风格，来确定雕塑的处理手法
6. 根据建筑、环境的要求，进行构思、构图、形体处理和形象塑造

现代科学技术促进了世界经济的全面发展，强大的生产力创造了无穷的财富，除了开发宇宙的航天技术等尖端成果之外，也十分突出地表现在城市建设中。放眼望去，各国城市中摩天大楼拔地而起，公共设施层出不穷，旅游、商业、文化建筑千姿百态，创造了现代城市高文明、高技术和高度繁荣的奇异景观。漫步世界各城市，不仅城市规划、建筑造型令人惊叹叫绝，只要稍一留心，就随处看到，在市区广场、街心公园、公共建筑内外，以及住宅庭院都有着形象生动、寓意深刻的雕塑作品，使人留连忘返。这些雕塑佳作，好似簇簇鲜花，点缀在万绿丛中，把城市装点得更美好，更动人；似栩栩如生的主人公，向来访者娓娓动听地叙说着美丽的故事，让你回味无穷，终生难忘。

座座雕塑，恰到好处地坐落在建筑群中，使生硬冷峻的建筑，妙笔生辉，传出了建筑实体的内在语言，道出了无言的深情。让我们赞美建筑大师和雕塑大师创造了美的奇迹，是他们把现代城市推上了高度文明的空间。

君不见，在布鲁塞尔市街头的《第一公民》；在华沙市维斯拉河畔昂首迎敌的《美人鱼》，在佛罗伦萨美第奇府邸前的《大卫像》；在巴黎明星广场凯旋门上慷慨激越的《马赛曲》等等（图1—图3）。这座座名作，或记载着睿智动人的故事；或叙述着优美的传说，或象征着正义战胜邪恶；或展现出辉煌壮观的历史画卷……如此众多的雕塑作品，与建筑相依相伴，不仅构成了与建筑艺术的完美结合，同时也塑造了城市的形象，道出了人民的心声，奏响了时代的强音。纽约港口的自由女神像以她总高94米的身躯，向全世界昭示了划时代的宣言；原斯大林格勒高102米的宏伟巨像《祖国—母亲》记载着前苏联人民反法西斯斗争的不朽精神。

尤其值得提到的，埃菲尔铁塔、悉尼歌剧院，寓建筑、雕塑于一身，创造了世界著名的奇观，召来了成千上万的人赞美它，千古不朽！

在我国，城市建设日新月异，以前所未有的速度追赶世界先进水平。中国古建筑以其独特的民族风格在世界建筑史上占据着重要的地位和光辉的一页。诸如北京故宫，拉萨的布达拉宫；著名的云冈、龙门、敦煌各大石窟都载入了世界文化史册。在所有古建筑中，都展示着雕塑的显赫地位。大量史料证明，雕塑在世界建筑史上谱写了辉煌的篇章。

当前，我国城市建筑中的雕塑如雨后春笋，竞相破土而出，虽属凤毛麟角，却也大放异彩。试看深圳市政府前的《孺子牛》，一语道出了深圳人的性格和追求；新疆石河子市政府前的《先辈》记述着农垦战士艰苦创业的光辉历程，等等（图4—图5）。它们给人思索、启迪和美的陶冶，显示出现代文化、文明的精神力量。正如马克思说过的：“……人类在建造房屋时，不仅按照客观法则，同时也按照美的法则，创造出种种美的布局，体形，色彩和装饰等等，以丰富精神生活，满足美的享受。”

随着科学技术的发展,生产力的提高,与其相适应的必然是高度精神文明的发展,舍此便不能实现现代化的飞跃。时代发展到了今天,历史的总趋势已向我们提出了挑战,城市规划、建筑设计已不仅仅局限于使用功能,而且是环境艺术,是高层次的审美愿望和追求。

这是时代赋予建筑师的使命!

一、建筑与雕塑的历史渊源

翻开世界建筑史,不难看到,人类的建筑活动始终是伴随着艺术创作而发展的。可以说,世界建筑史在某种意义上可以称之为建筑与艺术的历史。

建筑的诞生,首先是满足于人们的物质生活的需要。与生产活动的同时,艺术创作也出现了。作为建筑,既有实用功能和美感的统一作用,又是科学技术和艺术技巧的结合。人们在建筑活动中,又创造了丰富的无与伦比的艺术形象,其中大量的雕塑、绘画和装饰,便是人类艺术宝库中的灿烂明珠,与建筑千古永存。

雕塑,在建筑中占有极显赫的地位,与建筑几乎有着同样漫长的辉煌岁月,两者相得益彰,展示了劳动人民的无比聪明、智慧和神奇的创造。回顾历史,可以证明:建筑与雕塑源远流长,密不可分。

早在原始社会的石器时代,雕塑就出现了。他们一方面以此反映出自己的狩猎生活;一方面又作为宗教巫术观念去灾避邪的力量。如法国都克、德奥波洞的浮雕狮子、野牛和线刻古象,反映了原始人把这些野兽作为猎取的对象;奥地利委连多夫的圆雕裸女,法国劳塞尔的浮雕裸女,反映了母系社会中对女性的崇拜意识。

约5千年前,古埃及人在北非沙漠中建造的巨大金字塔群,旁边盘踞着姿态呆板肃穆、表情神秘莫测的巨型怪兽——狮身人面像。卢克索阿蒙神庙前密密摆放着羊首狮身的神兽行列。一些崖墓前端坐或站立着粗大厚重的法老和王后的石像。卡纳克神庙巨大柱厅的石柱上刻满了几何图案和文字的浮雕。它们既渲染了政教合一的奴隶主专制的严酷统治,同时又造成了对被统治者的精神重压(图6)。

公元前8世纪,在两河流域,亚述帝国城门洞壁刻着5条腿的人首翼牛像。公元前6世纪,新巴比伦伊什达城门彩色琉璃砖墙面上排列着动物浮雕。波斯帝国帕赛玻里斯宫殿台阶上的浮雕带刻下了向宫廷献贡者的队伍。这些都记录下古老王国的信仰和生活(图7—图8)。

古希腊建筑精品——公元前5世纪建造的雅典卫城建筑群更是在广场、柱廊、山墙、檐壁及神堂内布置了为数众多的圆雕和浮雕,艺术效果极为丰富生动,强烈地渲染和烘托了神圣的宗教氛围。建立在城市公共建筑的纪念性、装饰性雕塑,用以庆祝战争的胜利或表彰竞技场上夺魁(图9—图12)。

古罗马帝国大规模的城市建设也带来了雕塑的大发展。凯旋门、纪功柱、骑马像、券洞壁龛中的装饰性、纪念性雕塑数以千计,与宏伟的广场群、角斗场、公共浴场和

万神庙等共同构成了威严壮观的帝国景观(图13—图14)。

中世纪的欧洲,各地竞相建造的教堂在外墙和内壁、棱柱和尖龕的天使圣徒雕像以瘦长清癯的垂直线条与数不清的飞拱尖塔助长了教堂升腾超脱之势(图15—图16)。

文艺复兴时期,各个城市的广场、教堂、府邸、花园……布置了一大批优秀的雕塑作品。例如,佛罗伦萨的维基奥广场、美第奇家庙、威尼斯的圣马可广场、罗马的圣彼得大教堂、市政广场等等,形成群星灿烂的光辉局面。(图17)。

之后,巴洛克风格盛行,建筑师们力图使装饰,首先是雕塑渗透到一个建筑杰作的每一块砖石和每一个细节部位上,以达到浑然一体的艺术效果。各种雕塑无节制地充斥建筑,以强烈的动感和夸张的力度,显得异常活泼生动,令人眼花缭乱。如罗马圣彼得大教堂的青铜华盖和圣彼得座椅与祭坛上的众多雕塑,在位置安排和构图处理方面都突破传统的规则,对崇尚理性逻辑的古典风格也是一种创新。情调上迎合了统治者寻欢作乐的世俗趣味(图18—图19)。

本世纪,欧洲建筑现代主义适应工业革命的潮流而兴起,猛烈抨击传统的价值观念和美学观念,提出了“少就是多”、“装饰就是罪恶”之类的著名口号。建筑语言发生了重大革命,外观和室内被大大净化,装饰性雕塑大幅度地减少了。但建筑与雕塑的结合并未中止。现代建筑大师密斯·凡·德·罗设计的1929年巴塞罗那国际博览会德国馆中就布置了一件女人体雕塑,丰富了建筑空间,并发挥了导向作用。不仅如此,在现代城市环境中仍出现了多种多样与建筑呼应或对比的雕塑作品(图20)。

及至本世纪60年代以来,后现代主义思潮从理论上发难到付诸实践,强调满足公众的通俗口味和喜爱,唤起人们对历史和文化往昔的回忆,用激进的折衷主义手法,把各种不同风格的部件(包括雕塑在内)杂凑在一起,和被装饰的主体关系不大,也不考虑风格的统一协调,构成了独特的风貌(图22)。

在中国古代建筑中,雕塑的存在也是十分普遍的。如北京故宫的华表、铜狮、铜象、北海的九龙壁、帝王陵墓的石人、石兽……直到单体建筑的屋脊、檐部、墙面、照壁、室内的隔断、雀替都大量使用石雕、木雕、砖雕以及铸铜、琉璃的雕塑(图21、图23)。

东南亚地区古代宗教建筑更热衷于在外墙大面积使用雕塑装饰。如印度马德拉斯印度教庙宇、柬埔寨吴哥窟等,在保持建筑形象总体轮廓的前提下形成很繁复的光影变化(图24、图25)。

简要的回顾,可以看出建筑与雕塑彼此具有强烈的吸引力和水乳交融的密切关系。现代城市中的建筑与雕塑在这条历史所开辟的道路上又赋予了新的内容和形式,从而表现出现代文明的崭新观念。

二、建筑雕塑的特点和类型

1. 建筑雕塑的特点

直接依附于建筑的雕塑被称为建筑雕塑。它是雕塑艺术众多门类之一。由于它与建

筑有着最为密切的关系,所以,它既有着与其它雕塑相同的规律,又有自己的显著特点。

(1) 对建筑的依附性。这是建筑雕塑的最主要特点。它不是一件独立的雕塑作品,而是作为建筑的一部分而存在的。建筑不仅是它的物质基础,而且决定着它的主题内容、情调意趣、表现形式、布置部位、尺度体量和使用材料等。它在与建筑合演的二重唱中处于配角地位,从内容到形式都要围绕所在建筑来做文章。但是,并不意味着被建筑所淹没,而是用自己的语言来补充、充实和发展建筑所隐喻的内在含意。

(2) 位置的固定性。建筑雕塑依附于建筑,是在建筑物的特定位置上发挥其独特作用的。它不像展览陈设性的雕塑作品可以任意搬迁移动的。位置一旦确定,就是固定不移。由这个特点所决定,建筑雕塑的艺术处理必须根据特定位置的特定条件,如:光线、视距、视角、背景……等等加以考虑,允许并要求采取必要的相应措施。如放在高处,并主要从正面观看的人物雕像适当前倾并拉长腿部;如放在门厅光线较平的墙面上的浮雕适当加强起伏。

(3) 材料的耐久性。由于它是建筑的组成部分,必须使用与建筑同等耐久的材质,能够留存年代久远,要能经受年代的考验,从而要求有更高的艺术质量。同时,由于材料的不同而采取不同的艺术手法。

2. 建筑雕塑的类型

建筑雕塑的内容和形式是极为多样化的,可以从许多角度加以分类。

(1) 从占有空间形式上分类。雕塑是占有三维空间的实在体积。建筑雕塑也是使用的占有空间的形体语言,以此与用形体构成空间的建筑互相结合。根据形体在空间中起伏程度的不同,可分为下列几种:

①圆雕。其起伏程度相当于客观存在的各种物体,可以从四面八方,多角度观看。虽然也有主要观看角度,但不论从哪个角度观看,都不会变形歪曲形象。圆雕有强烈的空间感和立体感,可以有清晰的轮廓。它适合放在需要独立占领空间的位置,如屋顶、女儿墙、壁龛中、入口两侧、正厅中央等位置。它可以产生变化丰富的光影效果和很强的力度。即使在较远距离观看,也会有良好的效果。

②浮雕。虽然其形体也有着占有空间的实在体积,但其起伏程度已被压缩,有相当大的绘画性,是介于圆雕和绘画之间的一种雕塑形式。它仅适合于特定角度观看,一般是正面或稍侧的角度。否则,就会感到歪曲变形。它需要直接依附于一定的体面。所以,它是建筑雕塑中极为常见的类型。它的起伏不如圆雕强烈,常需要借助侧光或顶光来展示其形体的表现力。它一般不强调透视的纵深感,可较好保持建筑本身的结构逻辑,适合布置在建筑的许多部位,如室内外墙面、山墙、檐部、陇间壁、基座上、门窗、柱体、天顶藻井等(图26—图29)。

浮雕按起伏程度的大小又可分为高浮雕和浅浮雕两类。高浮雕的起伏接近圆雕,有相当强的立体感,在较远距离即可感受到。浅浮雕则更近于绘画,平面性较强,更依赖于特定光线的辅助。其表现力主要依靠轮廓影像。有的浅浮雕在高出底面的图像上起伏极小,仅靠轮廓显露其形象,更有利于保持墙面的平整。有的浅浮雕利用阴刻的方法,

在一定光线下也能获得一定的立体感,又能使轮廓线更为清楚。这是古埃及人常用的办法。

常常能看到这样的处理。高浮雕与浅浮雕相结合。前面是高浮雕,甚至是圆雕,后面是浅浮雕。这样的处理,层次分明,空间感强,是我国传统建筑雕塑中常见的(图30)。

③透雕。这是从浮雕派生出来的一种特殊形式。在浮雕画面上保留有形象的部分,挖去衬底部分,即形成虚实相间的透雕。透雕不至像一般浮雕那样沉闷,相时显得空间流通,光影变化更为丰富,形象更为清晰。这种形式多用于漏窗、隔断、雀替、屏风,尤其适合布置在园林中,可以分隔空间,隔而不断,构成若隐若现的意趣。透雕本身的起伏根据需要可采取高浮雕或浅浮雕的手法(图31—图33)。

(2)从使用材料上分类。建筑雕塑为了保证其耐久性,必须使用硬质材料。通常在建造过程中,使用与建筑同样的材料,如石造柱式建筑中用石材刻出柱头花饰;木构建筑中用木材刻出花罩。但为了丰富艺术效果,也可选用不同的硬质材料。

①石雕。石材是自古以来建筑雕塑最多用的材料。因不同的石材而有不同的表现力。花岗岩雕刻显得粗犷深沉,醇厚朴实,富有力度;大理石雕刻则可以滋润光洁,华美典雅,具有温柔细腻的质感。其它,如石灰岩、砂岩等均是建筑雕塑的良好材料。石雕适合表现团块结构的形象,容易与坚实稳固的石材建筑相协调。即使根据需要掏孔穿透,但仍应强调力度,不宜过于纤巧(图34—图35)。

②金属雕塑。自人类进入青铜时代,金属就开始用作建筑雕塑的材质。可使用的金属是多种多样的。

铸青铜。由于流动性好,而可铸出各种形状的作品,可以显出淋漓酣畅或严谨饱满的感觉,并可充分保留塑造表面的任何细微变化。铸件表面氧化后的斑驳色彩往往给作品添加了历史感。

铸铁。我国传统的建筑雕塑材料之一,可创造出苍劲古朴之感,但由于氧化锈蚀严重,并不是理想的材质。所以现代较少使用。

合金铝和不锈钢。是近代随着工业、科技发展而兴起的新型材料。由于其质轻,有明快光泽的装饰感,被用到建筑雕塑上日益见多。由于光线反射的强烈,不容易反映细腻塑痕,只适合于制作简洁概括的形体,表达轻快华丽的情调,适用于装饰感强的作品。钛合金是近年来开始运用的新材料,因为它能在不同光线下出现不同色泽,而有着广阔的使用前景。

近百年来,建筑雕塑使用金属不限于铸造工艺,而常采用锻造工艺。即将金属薄板分片锻造成形,然后加以焊接或铆接,内用钢骨架支撑。锻造工艺可节省材料,降低成本,工艺简便,因而日益推广。但不能详尽表现表面细部的微妙起伏,只适合制作形体简洁,不过分复杂的作品(图36、图37、图75)。

③木雕。我国传统木构建筑中常用作建筑雕塑的材质是各种木材。许多柱头、隔断、门窗都是木雕。至今,南方民居中还常见到木质透雕。由于木材质软易雕,常常可以刻出很繁复的花纹和玲珑剔透的层次。其缺陷是容易腐烂和常毁于火灾,故需经常油漆和注意防火。现代建筑雕塑中多用作室内壁饰浮雕,而不用于室外(图38)。

④砖雕。在砖石结构的建筑中常使用砖雕。砖的烧制温度不高，强度不大，质地致密，适合于雕刻各种人物、动植物、花纹图案。所以，也是民间匠师喜爱使用的材质。但在现代建筑中已不大使用（图39）。

⑤混凝土雕塑。随着水泥在建筑上的应用而用作建筑雕塑的材质。需用石膏或其它材料制成模具，内埋钢骨架，逐段浇注或预制，养生后有的在表面施加剁斧。因其强度较高，质感类似石材，造价较低，而常用作石雕的代用材料（图40）。

⑥琉璃雕塑。古代西亚和中国都大量使用琉璃来制作建筑雕塑。琉璃是以陶土为坯，外施含铅的琉璃釉，经烧制而成的材料。它有灿烂富丽的颜色，又能耐雨水，不风化，多用作室外。中国建筑屋顶部位的屋脊两端的鸱尾，戗脊上的仙人走兽，檐部的瓦当滴水，都是琉璃材质。琉璃浮雕也多用于墙面装饰，著名的九龙壁及许多院落照壁也多使用。现代建筑中使用琉璃雕塑也会取得独特的装饰效果（图41）。

⑦玻璃钢雕塑。高分子聚合材料在雕塑材质领域的运用，因使用玻璃布粘接而强度甚高，故被称为玻璃钢。这是使用树脂材料在模具中固化成形的工艺。特点是体轻、工艺简便，几乎可以模拟各种材质的表面效果，但在室外有老化的问题。因此，现代建筑中被广泛使用于室内（图42）。

（3）从表现的内容分类。建筑雕塑的内容取材是极为广泛的，有神佛天使，各色人物，飞禽走兽以及山水植物，花纹图案，五花八门，千变万化。

一类是有明确主题思想的。许多建筑雕塑围绕着建筑的性质和功能，有着鲜明的思想主题，明确宣扬一定的意识形态。如原始社会和奴隶社会时建筑中的图腾雕塑，古代帝王宫殿建筑的盘龙柱，现代建筑中带纪念性的建筑雕塑都有明确的思想内涵，观众能清楚地感受到。

另一类作品没有明显的思想含义。大量建筑雕塑并没有明确的思想内容，主要是美化和装饰，如各种柱头雕塑，大面积墙面花饰，台基花纹浮雕，抽象壁挂雕塑。这些看来似乎没有思想意识的装饰品会创造出一种氛围和情调，给人以感染，从而潜移默化地影响人们的情绪。

（4）从所在的部位分类。建筑雕塑几乎可以分布在建筑的各种部位。建筑为雕塑提供了基座、倚托、框架和衬底（图43）。

①屋顶。屋脊上的雕塑大大丰富了屋顶的轮廓线。屋顶也可以用作大型建筑雕塑的基座。檐口也成为一些建筑浮雕装饰的部位（图44—图46）。

②女儿墙。把雕塑装饰在女儿墙上，也是丰富屋顶轮廓线的手段（图48）。

③柱。在建筑中发挥承重的结构作用，又可用雕塑加以装饰和美化。例如各种柱头花饰，柱身刻成人像，柱上盘云龙或刻浮雕花纹，柱础刻成莲瓣，都是在中外建筑中常见的（图47、图49—图51）。

④墙面。墙面平整，不仅在室外墙面可以覆以大面积浮雕，室内各房间都可以加雕塑装饰（图52—图53）。

⑤基座。中国建筑常把基座做成有丰富雕饰的须弥座。西方建筑的基座部分也常用浮雕装饰（图54）。

⑥门窗。作为主要入口的大门经常成为建筑雕塑装饰的重点。除了在门的两侧对称

位置可安放圆雕或浮雕外,门上的山墙、门楣、窗棂、窗的周围都适合用浮雕装饰(图55—图58)。

⑦栏杆。古代宫廷、住宅、园林、桥梁的栏杆多有雕塑,栏板多刻浮雕。

⑧天顶。宫殿、教堂的天顶是刻意经营的重点,藻井的雕塑装饰烘托了建筑的豪华富丽。现代建筑中有的也在天顶悬挂着各种雕塑,渲染出特定的情调(图59)。

(5)从艺术手法分类。建筑雕塑的艺术表现手法是十分宽广的。不同位置、不同性质的作品要采取不同的艺术表现手法。

①具象雕塑。具象的雕塑作品不论是采取传统的,对客观对象如实描写的写实手法,还是根据主观要求对客观形象加以取舍、强调的夸张变形,在总体上都不脱离对象的具体形象。所以,容易被人们接受和理解。具象的建筑雕塑,其构思也可以采用不同的处理。一种是客观再现性的,直接再现出要表达对象的形象。明确说出构思的含意,使观者一目了然,不会误解。如在沈阳医科大学校园里有一座李时珍的雕塑;在北京军事博物馆门前安排两组再现军人和民兵形象的雕塑等等。另一种是象征寓意性的。这是比喻的手法,不直观地再现所要表达内容的形象,而描写了另一种形象。但能使人联想,暗示出所要表达的主题内容。这也是古今建筑雕塑中常见的。如中国宫廷中常见的龙柱、龙壁等,以龙比喻皇帝为真龙天子;法国凡尔赛宫中以阿波罗太阳神的装饰雕塑比喻路易十四国王。现代建筑雕塑也常使用这种寓意手法。莫斯科某物理研究所门前的建筑装饰浮雕刻着手执马缰绳的形象,以马眼为原子核,刻出原子符号的图案。很巧妙地以人类驯服烈马寓意人类征服原子。运用象征寓意手法比较含蓄,耐人寻味,令人深思,回味无穷,加深观者的印象。但过多使用人们熟悉的概念,也会造成作品的概念化(图60—图63)。

②抽象雕塑。这是在本世纪发展起来的现代艺术潮流中出现的,盛行于当今世界。其形象的特点是,看不出是任何对象的具体形象。抽象雕塑运用各种点、线、面、块的多种组合,有很强的主观表现色彩,不容易被人看懂,但很能表达感情,渲染气氛,同样能给人以美的享受。由于和建筑有相近似的表现语言,而往往能与现代建筑有机结合(图64—图67)。

三、雕塑在现代建筑中的地位和作用

1. 雕塑在建筑中地位的变化

古代各民族出于审美和更深层的宗教、政治、文化的动机,无不在建筑上加上各种各样的雕塑。然而,在现代建筑思潮的冲击下,传统的美学观念开始崩溃,崇尚的是纯净和理性,信仰的是功能和结构。但是,与建筑相结合的雕塑并未消亡,而是出现了较明显的变化。

一是,直接依附于建筑的雕塑作品大量减少,已经看不到一座装饰着琳琅满目的雕塑的现代建筑了。而布置在建筑环境中,具有较大独立性的环境雕塑却大大增加了。这是因为对环境问题的重视,导致对人和空间这个关系的重新认识。环境雕塑在各种空间

中能发挥更大的作用。

其次，建筑与雕塑的界限不再那么清楚，而常常出现两者融为一体的倾向。朗香教堂运用雕塑的设计手法，创造了富有雕塑感的造型；悉尼歌剧院类似飘浮在蓝色海洋上的片片白帆；印度巴赫伊莲花教堂直接采用圣洁的莲花形象，本身就是一件大型雕塑；布鲁塞尔国际博览会的原子球餐厅就是一件放大了一万多倍的铁分子模型；蒙特利尔世界博览会美国馆用网架结构建成一个巨型圆球；新落成的沈阳九一八纪念碑，外形是翻到1931年9月18日难忘的一页的巨型残历雕塑。内部是陈列九一八事变有关史料的三层展室。碑馆一体的巧妙构思把雕塑与建筑熔为一炉。而运用抽象语言的雕塑的大量出现也常使雕塑向建筑靠拢（图68—图73）。

虽然发生了上述的明显变化，雕塑在现代建筑中仍然占据着一定的地位，在环境艺术中扮演着重要的角色。

2. 雕塑在现代建筑中的作用

（1）纪念性。雕塑以名人或重大历史事件为题材，用鲜明的形象语言，给予永久的纪念。前苏联无产阶级政权成立初期，在1918年，列宁曾主持通过了一项用纪念性雕塑向人民进行共产主义教育的法令。并制订了为一批革命家和各方面杰出人物建立纪念像的宏伟计划。如革命家马克思、恩格斯；军事家苏沃洛夫、库图佐夫；文学家托尔斯泰、屠格涅夫、高尔基、普希金；音乐家柴柯夫斯基；科学家齐奥尔科夫斯基等等。此外，为纪念反法西斯战争胜利的一大批优秀的纪念性雕塑遍布在全国的各城市（图74—图75）。

在我国，雷锋纪念馆、铁人王进喜纪念馆以及辽沈战役纪念馆的雕塑都表达了对英雄人物的缅怀和对伟大历史事件的永久纪念，展开了这些建筑的思想内涵。纪念性的雕塑能创造出庄重严肃的氛围，情调是深沉的。无论是圆雕还是浮雕，往往都要占重要的位置，许多就放在中轴线上或按中轴线两侧的对称式格局布置。而且也要有比较大的尺度，需要在进入这个特定环境中第一眼就能看到，能吸引观者的视线。

（2）装饰性。现代建筑中的雕塑大部分属于装饰性。这些雕塑并不一定有鲜明的思想含义，主要发挥美化建筑和环境的作用，给人以美感，陶冶美的情操。装饰性雕塑能创造出多种多样的环境气氛，或是轻柔幽雅；或是活泼欢快；或是华丽堂皇；或是恬静抒情。手法也灵活得多，既可写实，也可夸张变形，也可以抽象组合。装饰性雕塑对建筑环境的丰富和充实，包括下列几个方面：情调、形体、色彩、质感、韵律、节奏、光影等。从而使建筑和环境更具感人的魅力（图76—图92）。

（3）标志性。现代大型公共建筑中往往布置一些雕塑来标志出建筑的性质和功能。雕塑围绕着建筑性质来设计，有明显的标志性。莫斯科马戏院的屋顶和外墙布置着多件动物雕塑，这些马戏演员的形象生动逗人。北京全国农业展览馆门前的两组群像表现了新中国农民意气风发的时代特点。北京音乐厅门前由音符构成的雕塑，构思鲜明，造型新颖。这些雕塑直观地提示着建筑的性质。此类标志性的作品力求有深度，避免作简单化、表面化的图解（图93—图106）。

（4）商业性。商品经济的发展，也产生了商业性的雕塑。国内外一些工商业的建筑，常配置一些有鲜明商品形象的雕塑。雕塑成为富有趣味的艺术化招牌。澳大利亚一

家海味餐厅的建筑上面安装了一件大龙虾的雕塑。大连经济技术开发区的一家海味餐厅屋顶干脆就搞成一个大螃蟹的雕塑。它们色彩明艳夺目，形象醒目直观，确实发挥了招揽生意、广告招牌的功能。华沙一家旧书店的招牌是一本古装书的雕塑，上有一手持盾、一手持剑的美人鱼浮雕，既根据古老传统交代了华沙这个特定城市，又点明了旧书业。一家理发店则用一把剪刀和一束发丝的雕塑为招牌，十分简洁直观，是很好的商业性雕塑（图107—图115）。

（5）实用性。欧洲古建筑中人像柱之类的雕塑作品本身就是建筑的某个构件，有其实用功能。隔断、漏窗、门等都可以搞成一件雕塑。到了现代，雕塑仍然时常兼有一定的实用功能。如把风向标设计成一件雕塑，把时钟和雕塑结合起来；把喷泉的水嘴制成人物或动物雕塑……这些雕塑既给人以强烈的艺术感受，点缀了建筑和环境，同时又有着不可替代的实用功能（图116—图117）。

上述种种，是雕塑在现代建筑中作用的简要概括。实际上，许多雕塑同时兼有两种或多种作用。如纪念性雕塑同时也给人审美享受，不少雕塑同时具有商业性、标志性、装饰性的多种作用，给建筑和环境增添美感。

雕塑不仅具有上述作用，同时对建筑和环境也常常加以突出和引导。如对中轴线的强调，对建筑空间中心的固定，对主入口的突出，对门窗的突出，对空间方向的引导以及作为抽象化现代建筑与人们感情交流的媒介，为建筑带来亲切感（图43—图58）。

四、雕塑与环境艺术

环境是人类赖以生存的空间。保护环境，美化环境是现代社会十分重视的问题。人们不仅从生态角度考虑，也从心理上、精神上致力于创造一个能满足物质和精神需求的美好环境。这就是环境艺术所要解决的课题。

任何艺术都没有像建筑那样和环境密不可分。环境艺术的构成要素包括：建筑、绿化、水体、雕塑、壁画、小品等。与现代建筑相结合的雕塑大部分已经从直接依附于建筑物的状况转变为离开建筑物单体，进入建筑环境，而成为环境艺术的重要构成要素之一。它虽然没有直接安装在建筑物上，但是与建筑环境紧密结合，在思想主题、情调意境、空间尺度等方面都要根据建筑环境来加以确定。雕塑已经成为现代城市中景观的重要部分，是提高城市文化档次的标志。我国迅速发展的城市雕塑，既是城市规划的一个内容，又是小环境的构成部分。

1. 城市广场雕塑

城市广场是人们公共活动的中心，被称为城市的客厅。在各种不同的广场，政治性广场、贸易广场、游憩广场、交通广场等等，都可根据城市总体规划布置雕塑。广场中的雕塑多为纪念与城市有关的人物或事件，重大主题，表现城市特色的内容。依据广场与雕塑的不同情况，确定位置，或占据中心，或居广场一侧。一般尺度较大。青铜、花

岗岩、大理石等都是适用的材质。在不同性质的广场中的雕塑应该有不同的情调，不同的艺术处理和尺度比例（图118—图124）。

2. 园林雕塑

园林不仅是城市居民休闲游憩的场所，著名的园林名胜还是国内外旅游的景区。园林景观由绿化、花卉、山石、水景、建筑等组合而成，是雕塑布置的理想环境。具有艺术魅力的雕塑艺术品为优美的环境注入了人文因素。除非在园内一些纪念性区域中，园林雕塑一般不宜过于庄重肃穆，应从民间传说、文学作品、体育舞蹈、儿童生活等中选择一些较轻松的题材。艺术处理侧重装饰性（图125—图128）。

如在几何规则式的园林，雕塑位置也应按轴线对称的格局。如在自然山水式的园林，雕塑位置可随着游览路线来布置。根据人流方向创造出对景效果，能形成动人的景观。园林雕塑的体量一般不宜大，以给人亲切感，色泽上宜明快晶莹，手法可以多样化。大理石、铝合金、不锈钢、黄铜、琉璃等都是园林雕塑很好的材质。

3. 公共建筑的雕塑

在现代城市建筑中，许多工厂、商场、文化卫生教育等部门都在自己的庭院内外建起了雕塑。这些雕塑作品美化了环境，又显示出一个企业、一个部门的精神和追求。

日本大阪市后备町藤井毛织大楼前的雕塑《地球树》寓意在企业所拥有的国际性；汉城新世界百货公司以手举地球的女性雕塑来象征其产品打入世界（图129—图133）。

一些商场、宾馆的共享大厅布置多种多样极富魅力的装饰雕塑，调剂了建筑空间的氛围，洋溢着浓厚的文化气息，使在纷乱的公共设施中的人们得到了轻松的欣赏和享受。旧金山海亚特旅馆二楼大厅既是休息小酌的恬静环境，又是人们进入商场、旋转餐厅的过渡空间。巨大精美的抽象雕塑唤起感情的共鸣，激励着人们的心灵（图134—图138）。

现代城市的车站、码头、机场是向外来宾客充分展示本城市特色和文化档次的门户。其景观效果能给旅客们留下深刻的印象，优秀的雕塑作品可为之增添光辉。沈阳桃仙机场候机楼内大型装饰浮雕《向太空》寓意着人类飞向太空的美好理想；沈阳铁路北新客站浮雕则取材自东北少数民族的渔猎生活和奔向新时代。沈大高速公路在起点站和终点站及沿途都有寓意深刻的现代雕塑，如进入大连后盐收费站的15米高的《希望之门》以金钥匙比喻打开辽东半岛开放之门的高速公路，又与高速公路的宏伟景观融为整体（图139—图142）。

4. 居住小区的雕塑

居民住宅小区是居民劳动工作之余，度过大部分时光的地方。这里的雕塑作品具有浓郁的生活气息，创造温馨、抒情的环境气氛。当人们清晨锻炼、傍晚纳凉、假日休息时，就会感到，艺术就在自己的身边（图143—图145）。

5. 街道绿地的雕塑

街心花园、小游园、人行步道等都是人们经常逗留的场所。放在这里的雕塑，无数

过往的人都感受到它的影响。哥本哈根市街道上有一尊安徒生的坐像，好似这位著名作家在民间漫步，偶尔在街头休息，情绪亲切感人，成为环境与人的交流。北京正义路街道绿地中，一个是专心弹琴的少女，一个是捂着耳朵读书的女学生雕塑，人物神态生动，生活气息洋溢，在这里漫步，你会感受到一种美的熏陶。

6. 桥梁水面的雕塑

城市中的桥梁和水面，由其波光倒影而成为别有情趣的城市景观。把雕塑作品组织在这样良好的环境里，无疑会产生很强的表现力。中国古代桥梁多在栏板上设置雕塑，如赵州桥栏板上龙的浮雕；芦沟桥上形态各异的石狮等等。现代往往是在桥头的两侧分立圆雕。如重庆长江大桥的《春》、《夏》、《秋》、《冬》和抚顺市将军桥的《夸父逐日》、《女娲补天》、《后羿射日》、《精卫填海》，前者寓意四季人生的追求，后者则以神话故事为题材象征人定胜天的美好愿望，这些雕塑，在精神上给人以美的享受，在功能上突出了桥梁两端的入口，起到了导向的作用（图154—图156）。

建筑师和雕塑家尤其喜欢在天然或人工的水面上布置雕塑。花样翻新的各色喷泉与雕塑相配合，构成生趣盎然的画面。既可形成汹涌澎湃的磅礴气势，又可创造涓涓细流的低声吟唱，还可构成平静如镜的幽雅风情。这些雕塑的设计与水柱、水流、水面的动态构图相呼应，构成了总体画面的完整（图157—图160）。

五、建筑雕塑设计中应注意的几个问题

建筑与雕塑是技术与艺术结合的有机整体，它的设计与陈设涉及到城市规划、建筑、园林、环境艺术、雕塑等多方面专业人员，靠哪一方单独的力量都是不能胜任的。因此，设置雕塑作品，是十分慎重的事情，必须考虑到以下几方面的问题。

1. 必须坚持高标准、严要求，树立百年大计、质量第一的观念

建筑与环境中的雕塑作品，通常都使用硬质材料，尺度也比较大，其设置的位置往往与建筑及所在环境融为一体，而且，其投用的人力、物力、财力都很巨大，这就说明它不同于绘画或临时性的设施，可以随时更换，而是它的价值决定了它的永久性和固定性；就其思想性、艺术性而言，雕塑作品也必须经得住历史的考验，要与建筑环境永存，历千百年而不朽，世代给人们以艺术熏陶。既是这样一门永久性的艺术，就必须严肃认真，慎重对待，从设计到制作，每个环境都要坚持高标准，严要求，决不可以一哄而起，粗制滥造，抢时间，赶工期，其结果不仅浪费了人力物力，还破坏了艺术的魅力，损害了人们的审美情趣，反而“污染”了环境。由此可见，不能不承认建筑与雕塑是一件影响重大的事情。