

设计艺术丛书

雕塑·环境·艺术

SCULPTURE · ENVIRONMENT · ART

王枫 著

东南大学出版社

设计艺术丛书

雕塑 · 环境 · 艺术
SCULPTURE · ENVIRONMENT · ART

王枫 著

东南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

雕塑·环境·艺术 / 王枫著.
南京: 东南大学出版社, 2003. 6
(设计艺术丛书 / 周浩明主编)
ISBN 7-81089-162-6

I. 雕... II. 王... III. 雕塑-环境-艺术
IV. J30-05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第109477号

出版发行: 东南大学出版社

(南京四牌楼2号 邮编: 210096)

出版人: 宋增民

经销: 江苏省新华书店

印刷: 苏州印刷总厂有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 8.5

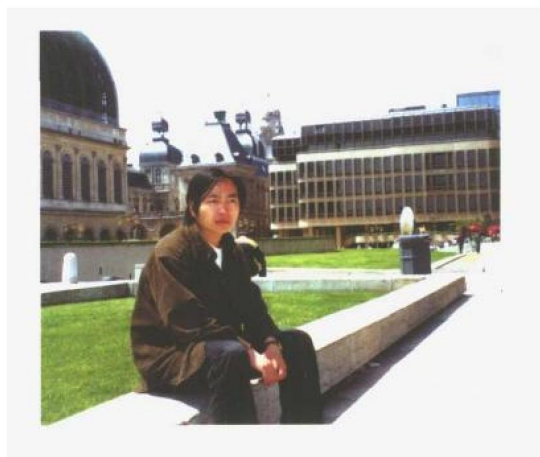
字数: 284千字

印数: 1~3000

版次: 2003年6月第1版 2003年6月第1次印刷

定价: 59.00元

(凡因印装质量问题, 可直接向发行科调换。 电话: 025-3795802)

王 枫

1997年毕业于南京艺术学院。

1997年至今任教于江南大学（原无锡轻工大学）设计学院，现为公共艺术系讲师。

1999年3~9月赴法国巴黎国际艺术城学术交流学习，作品入选法国巴黎国际艺术城春季“沙龙展”，同时在国际艺术城成功举办个人作品展。

作品先后入选江苏雕塑作品展、江苏漆画壁画展、江苏青年美展、中国首届陶艺作品展、2001中国设计年鉴。在国内专业刊物上先后发表了多篇学术论文。

■ 前 言

随着社会的发展，现代人对雕塑的艺术形式也有了更加广阔、宽泛的认识和理解。本书着重探讨的是环境雕塑与传统概念中的雕塑语言之不同：它脱离了孤立的形态，与周围环境所形成的空间，一方面是属于雕塑自身，另一方面是属于公共环境的。现代雕塑如何介入环境，如何使雕塑与环境充分融合得到新的景观效果，是对雕塑艺术家的一种挑战。这种挑战，实质是雕塑家基于对环境空间的认识和理解，在与环境对话时采用适当的表达方式，通过自己的语言形式，赋予环境更有创造性、更具活力的一种创作表达方式。雕塑、环境、人建立起一种新的综合艺术环境，即以雕塑为主体的艺术环境。这种“新雕塑”更注重与公众的互动、环境的协调变化，它是根据艺术家的想象力和环境空间的诸因素，合理地进行构想设计，创造一个与公众环境互动协调的艺术空间来。同时，强化环境的特质，激发环境的生气与活力。

著者作为高校设计专业教师，深感自身责任重大。在雕塑艺术相关专业的教学过程中，努力使学生认识和掌握雕塑艺术创作方法和途径的同时，加强学生对艺术修养的训练，培养学生对新观念、新事物的认识和接受能力，从而在教学的实践中转变过去一种纯技术的教授，也是当今教学的实质。除此，通过有效的教学手段，加强学生对创造性思维和表现能力的训练，也为学生的未来艺术创作打下基础。

本书的整理和写作，是著者基于对现代环境雕塑创作的现状，结合自身的认识和感受并通过具体的教学实践而完成的。本书的付诸出版，始终得到了东南大学出版社的大力支持和帮助。同时，江南大学设计学院的有关领导及同仁也给予了大力帮助，江南大学设计学院公共艺术98级的全体同学为本书提供了相关图片，在此一并深表谢意。虽然著者已尽了最大的努力，但毕竟自身能力有限，书中还存在不少不尽人意之处，恳请有关专家、同行批评指正。

作 者

2003.5

目录 雕塑 · 环境 · 艺术
SCULPTURE · ENVIRONMENT · ART

1	雕塑的内涵与外延	
	雕塑艺术的发展与演化	(3)
	雕塑艺术与环境内涵及发展趋势	(19)
2	雕塑与环境的课题	
	雕塑与环境空间的基本要素	(26)
	雕塑与社会公众的关系	(29)
	雕塑与自然环境	(32)
	雕塑与人工环境	(35)
	雕塑与文化环境	(39)
3	雕塑与环境意识的思维	
	雕塑与环境的类别表现	(43)
	雕塑与环境意识思维的培养	(50)
	参考书目	(128)

1 雕塑的内涵与外延

传统意义上的说法，雕塑是用雕、刻、塑以及堆、焊、敲击、编织等手段制作三维空间形象的艺术。但是随着时代的发展，特别是二战以后装置艺术方式大量出现在艺术舞台上，雕塑的概念在西方已经大大的扩展了，广义的雕塑包括了所有装置在内的三维空间的造型艺术方式。无论是狭义的雕塑还是广义的雕塑，在未来的社会中都有其存在的空间。本书所探讨的雕塑主要是在对广义的雕塑的理解之下，注重与环境空间协调、强调环境关系的环境雕塑艺术。

环境雕塑具有强烈的空间意识，这是它的重要特征。雕塑艺术以其特有的艺术视角，运用艺术的概括、夸张、抽象、变化等多种多样的表现手法，在限定的空间与环境中，有序地组合，构造富于节奏与韵律美、形象与形体美的立体造型。一件完整的雕塑作品是在环境和空间中表现了其丰富内涵、生动的形象、优美的形体，把握了题材与表现方法上的和谐、形体与环境空间的统一。为了对环境雕塑有更明确的认识，我们从雕塑历史演化和不同的时代背景来分别阐述。

半山人首器盖 / 新石器时代

■ 雕塑艺术的发展与演化

中国雕塑的沿革

原始社会是中国雕塑的萌芽期。史前阶段，人类借助雕与塑的手段，制造出一些初具形态的造型，成为雕塑的雏形。在新石器时代，出现了一些依附于整体器物上的饰物，其装饰性、造型水准相应提高，多种造型逐步出现，于是就拉开了雕塑艺术的序幕。

先秦时期，青铜器艺术达到了很高的水平，成为先秦雕塑的典型代表，这在世界雕塑史上是独具个性的。这一时期的青铜雕塑在表现的内容题材上逐步扩大，有动物造型、人物造型以及一些情节表现。在表现的手法上也很丰富，圆雕、浮雕、透雕、线刻等手法在青铜器具上时常混合一体，同时制模、铸造、焊接、鎏金、镶嵌、粘接等手段也纷纷出现。先秦春秋、战国时期，百家齐鸣，这种充满活力的环境也影响到了造型艺术的风格，雕塑中表现出重视形象的旋律和运动感。总之，先秦时期是中国雕塑发展史上的一个重要历史时期。

至于秦代的雕塑艺术，秦始皇陵兵马俑展示了秦代雕塑艺术的辉煌成就。秦始皇陵兵马俑在具体的塑造技巧上达到了相当高的艺术水准，造型准确，手法极为写实，神情刻画逼真，几百张面孔都具有北方人彪悍魁伟的特点，而张张面孔又各具个性，对

马的刻画同样精雕细凿，丝丝入扣。如此精细逼真的雕塑，在中国雕塑史上实属罕见。秦代的雕塑除单体造型的因材施艺之外，最为突出的是强调组合摆放的整体气氛和宏观效果，同一类型但不同形态的雕塑，通过整体布局形成壮观的艺术景象，代表了雕塑艺术中整体美的典范。秦始皇陵兵马俑是艺术家通过美学中的强调整体美的艺术手法创作出来的，如此大规模的雕塑群让我们看到了一个强大、威严、不可战胜的秦国的形象，整体美的审美情趣表达的十分充分。秦代雕塑以其威武庄重、豪迈壮阔的风格成为中国传统雕塑的精华。

汉代雕塑艺术在继承了秦代的霸悍之气的基础上更加表现出了雄悍刚健的特色，表现的题材也已相当繁杂。圆雕艺术已经不光表现人的简单动作和基本形态，更从相貌气质、动态姿势、服饰道具等方面的塑造上，反映出人物的身份和职业，表达了生动具体的内容情节。同时，汉代的墓葬雕塑十分发达，墓内的陶俑在艺术造诣上有一定的价值，而用于砌墓室的砖石，是汉代典型的艺术品——画像砖，它集绘画与雕刻于一体，具有很高的艺术价值。

魏晋南北朝时期，雕塑多是从单一主题深入，再展开刻画内容。至此中国雕塑艺术史翻开了新的一页。这时的中国雕塑艺术以佛像造型为主，圆雕、浮雕、绘画共同作用于一体。密集的、连贯的、包容的整体氛围，是此时期雕塑、造型方式的特色。同

虎座鸟架悬鼓 / 战国中晚期

时也逐渐形成了圆润丰满的高浮雕表现技法。魏晋南北朝雕塑在早期阶段是明显受到了外来艺术的影响，但后来却成功的将外来文化形式融合到了博大精深的民族文化传统之中了。

在中国传统雕塑史上，隋唐及五代十国已形成了全面发展的格局，并达到了高度辉煌灿烂的时期，其中以唐代雕塑的艺术成就为最高。到了中晚唐时期，雕塑艺术逐渐向世俗化方向发展。隋唐时期，

由于绘雕尚未分化，绘画艺术的进步促使了雕塑艺术造型能力的提高，造型艺术风格逐步成熟完善。同时，在浮雕的具象塑造上也达到了一个相当的高度。这一时期是中国封建社会的兴盛时期，强大王国的气派也凝溶于雕塑造型之中，以帝王墓陵的动物圆雕为代表，在整体气势上令观者不禁心灵震撼，是夸张手法在大型雕刻上成功运用的典范，这一时期的雕塑艺术是光华绚丽的。

继中晚唐之后宋代的雕塑艺术进一步趋于世俗化，并与世俗生活相结合，在创作方法上也逐步趋于写实，出现了大量反映现实的题材。但与唐代的雕塑艺术相比，宋代雕塑艺术显得缺乏强劲的精神与内在的正气与活力。与此同时的辽、金雕塑地位也居于次要。就整体来说宋代雕塑呈下滑趋势，但从雕塑的发展角度来看，在造型的某些方面，雕塑依然是向前发展的。如宋代时期金属材料逐步运用在雕塑中，除少量的铜之外，还铸造了大量的铁质雕塑作品，铸铁技术在雕塑制作中亦被逐步运用。

从中国古代雕塑艺术的进程来看，元、明、清三代进一步世俗化，艺术生命也渐渐没落。这一时期的宗教信仰相对弱化，雕塑的应用不再完全服务于宗教基础上，出现了大量的应用于日常居住的建筑及使用器物上。这些雕塑没有多少特征，多为满足富人的需要，形成了工巧繁缛的雕塑风格。大多缺少学术上的渗透，少有美学境界，更缺少具有文化意

义的经典作品。雕塑逐渐失去了意象造型凭直觉把握整体表现的魅力，世俗化到了庸俗的琐屑的层面，失去了创造的活力，是中国传统雕塑艺术的低潮阶段。

随着鸦片战争的爆发，中国几千年的封建制度濒临灭亡。频繁战争、耻辱的条约，导致国力衰败。中国的近代雕塑艺术，停滞不前，根本无力发展。随着封建制度的灭亡，新民主主义运动的兴起，中国封闭的国门对外打开了。一些有识之士，肩负着振兴民族艺术的重担，远赴海外，留学习艺。他们带来了西方的艺术教育体系，认识了西方的雕塑艺术，为中国雕塑艺术的发展与振兴打下了坚实的基础。

陶塑跪射俑 / 秦代

长信宫灯 / 西汉

马踏飞燕 / 东汉

马踏匈奴石刻 / 西汉

楚王陵兵马俑 / 西汉

菩萨头像 / 唐代

鎏金铜怪兽 / 清代

掐丝珐琅凤尊 / 清

张成栀子纹剔红盘 / 元代

西方雕塑艺术的沿革

西方的史前雕塑同样是处于启蒙期的雕塑,反映了史前人类文化逐渐丰富的过程。在雕塑造型的各个方面,却没有明显的地域分别,表现出同一性。西方的原始雕塑在造型表达的内容上,主要是对人类由来的神秘感而引发的生殖崇拜的雕塑和一些与人类生存相伴而行的动物雕塑,神秘而质朴。

“复活节岛”上的石雕像 / 史前

西方的传统雕塑起源于古希腊和古罗马文化,但古希腊雕塑却又曾被古埃及雕塑深深的影响过。大约

在公元前 4000 年,埃及的雕塑突然兴盛起来,并且形成了人类雕塑史上的第一个全盛时期。古埃及雕塑有着准确的造型、风格化的语言和相当内在而神秘的精神风貌。在古王朝时期出现了大量纪念碑式的雕塑,有的甚至是可以令全人类为之骄傲的杰作,最有代表性的是吉萨的狮身人面像,它有 20 米高、50 多米长,仅面孔就高达 5 米,它和临近的金字塔一起构成了建筑之谜。古埃及文化是人类文明史中的第一个波浪,古埃及是古代文明的发祥地之一,古埃及文化在公元前 3000 年就已经达到了辉煌的高峰。然而它是孤立的,和它孤立的地理位置一样,古埃及艺术的形式和表现程式基本处于稳定少变的状态,总的说来是壮丽、宏伟、明确、稳定,有严格的规范,又具有写实基础上的美化。这种变化状况的形式是受古埃及艺术法则的统治。古埃及地理位置上的封闭,与外界的隔绝,典型的奴隶制专制国家,等级森严的金字塔形社会以及虔诚的宗教信仰等因素使得古埃及形成特有的艺术法则。显然古埃及的雕刻艺术受到了古埃及艺术法则的严格统治,因而有它所固有的程式。古埃及的雕塑,无论是狮身人面像、法老像,还是其他古埃及雕塑,都遵循着“正面律”的艺术程式。

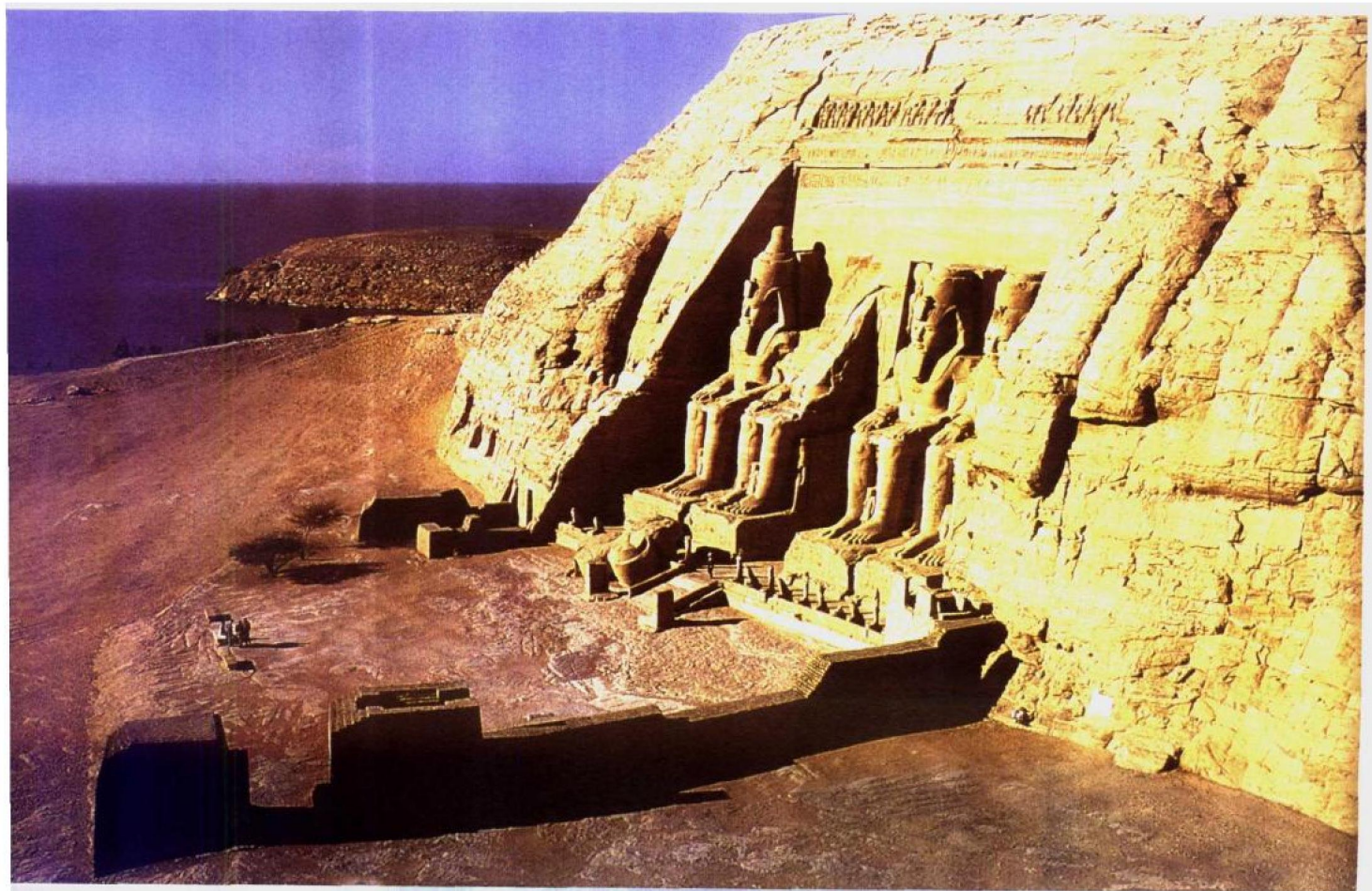
古希腊雕塑艺术最完整的体现了希腊人对理想美的追求。这种理想美是对人的生活,对人的尊严和人的力量的赞美。而古希腊的人性思想正是构成古希腊理想美的基础。希腊雕塑取材于神话,但并没有

把人带入虚无缥缈、神秘莫测的世界里去。它给我们展开了一个人的世界，在这个世界里，生活着一群健康美丽、精力充沛的追求爱情、热爱生命的男女。古希腊的雕塑艺术正是站在了人性的高度去表现人类，古希腊雕塑中许多造型上的因素也体现出了希腊人对这种理想美的追求。古希腊的雕塑多体现出了静谧的艺术特征，典雅与高贵的风格，再加之希腊人严格按照他们所形成的美的理念去创造，依靠高度的写实技巧，充分展现了希腊雕塑中对理想美的追求与体现。也正是这种对理

想美的不懈追求，使得古希腊雕塑艺术具有了永恒的魅力、强大的生命力，它完美的表现出了人的本性的美。古希腊雕刻艺术中所追求的人性思想，始终是人类艺术所应该追求的。古希腊雕塑艺术给我们留下了《米洛斯的维纳斯》、《掷铁饼者》等写实雕塑的千古典范。

在希腊被罗马帝国征服以后，西方的文化艺术中心由希腊转移到了意大利早期的城市，罗马人虽然征服了希腊的国土，但在文化上它却是一个被征服

阿布辛贝神庙雕像 / 公元前 13 世纪

者。罗马雕塑沿袭了希腊雕塑追求“真实之美”的传统，但比希腊时期的雕塑更加的世俗化。在罗马时期许多军事家和政治家都要求雕塑家为他们塑造肖像，甚至罗马人还经常性的用雕塑来留存死者的形象。这种客观的艺术，在写实的道路上又迈出了坚实的步伐。罗马雕塑的成就主要表现在肖像雕塑和纪念碑上，这些肖像雕塑不仅形似，同时还十分的讲究表现人物的性格特征。此时纪念性雕塑以宏伟和庄严取代了过去的优美和典雅。

公元5世纪，西罗马帝国灭亡，西方美术进入了黑暗的中世纪。这一时期宗教对雕塑产生了很大的影响，基督教的禁欲主义思想影响了雕塑家的创作灵感，雕塑中表现出了很强的宗教精神倾向。

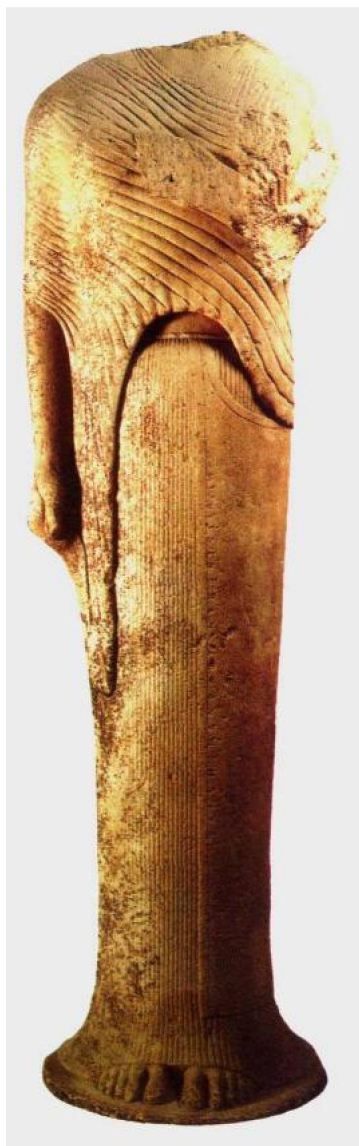
长期的思想禁锢，终于在15世纪的文艺复兴时期结束。文艺复兴时期，雕塑事业出现空前的繁荣。雕塑从建筑的附属地位中解放出来，雕塑造型中的体量、线条、质感、光线和运动等问题得到了几乎完美的解决。许多著名的建筑和雕塑都是雕塑家一人设计的，所以在建筑和雕塑之间，包括环境的空间关系处理上相当成功，创造了古典建筑雕塑的空间典范。文艺复兴时期的雕塑以其完美的技巧、宏伟的气魄和深刻的思想成为西方雕塑史上的第二个高峰，雕塑的创作中流露出了强烈的人文主义色彩。

此后的17世纪被称为“巴洛克”时期，这一时期的

雕塑在造型处理和构成方式上出现了一些创新点，在文艺复兴的雕塑基础上有所突破。它广泛的进入人们的生活，更加的世俗化。18、19世纪这200年的西方雕塑，从总体上来看，仍然坚持人的形体表现，以具象艺术手法塑造和刻画人的形态特征。在造型方面，围绕着坚持已有的古典传统和进行时代变革这一话题产生激烈的争

论，最终导致造型语言探索的增多，雕塑与科技结合更为紧密，在应用上愈加普遍。19世纪，巴黎取代了罗马成为欧洲文化艺术的中心。随着资本主义经济的繁荣，雕塑艺术的发展也开始多样化，出现了许多流派和主义，除了上一世纪就有的新古典主义外还先后交叉出现了浪漫主义、写实主义。

19世纪50年代前后，法国的现实主义运动诞生。现实主义运动试图使艺术重新接近于日常生活，在现

萨莫斯岛赫柱 / 古风时期

萨莫色雷斯的胜利女神 / 公元前 190 年

实中寻找灵感去设计去创造以达到艺术理想。现实主义雕塑家以罗丹为典型代表，他的创作和艺术思想对后世的雕塑有着深远的影响，同时也拉开了现代雕塑的序幕。这一时期，随着经济的发展，雕塑在城市公共空间和家庭私有空间，得到了相当普及化的运用。文明的发展推动了西方城市的发展，城市的空间环境为雕塑的发展提供了场地和空间。同时，近代科技产业的发展，为创造超大体量和新材质的雕塑提供了条件。

西方雕塑进入 20 世纪以后有了很大的变化，一方面源于古希腊和罗马的写实古典雕塑还在继续；另一方面，试验性艺术的兴起转而取代了学院派艺术，成为主流。立体主义的产生是西方现代雕塑的重要标志，立体主义在雕塑语言内部建立了一种以几何形体的构成为基础的表达方式。这时的雕塑已不再是对视觉表象的忠实记录，相对于传统的雕塑观念发生了根本性的变化。此后的未来主义、达达主义和超现实主义都对现代雕塑的发展产生了不同的影响。20 世纪 50 年代以后，抽象构成雕塑和活动雕塑走向室外。20 世纪的西方现代雕塑，在表达的内容上大大的深化了，在雕塑的体量上也有了极大的变化，出现了对自然景观再创造的景观艺术和大地艺术。在观念的表达上，涌现出了一批强调功能性的雕塑作品，同时更注重雕塑与人、环境空间的关系。