

MODERN ENVIRONMENTAL ART

当代国外环境艺术

冯玉琪 杜 朱 编著

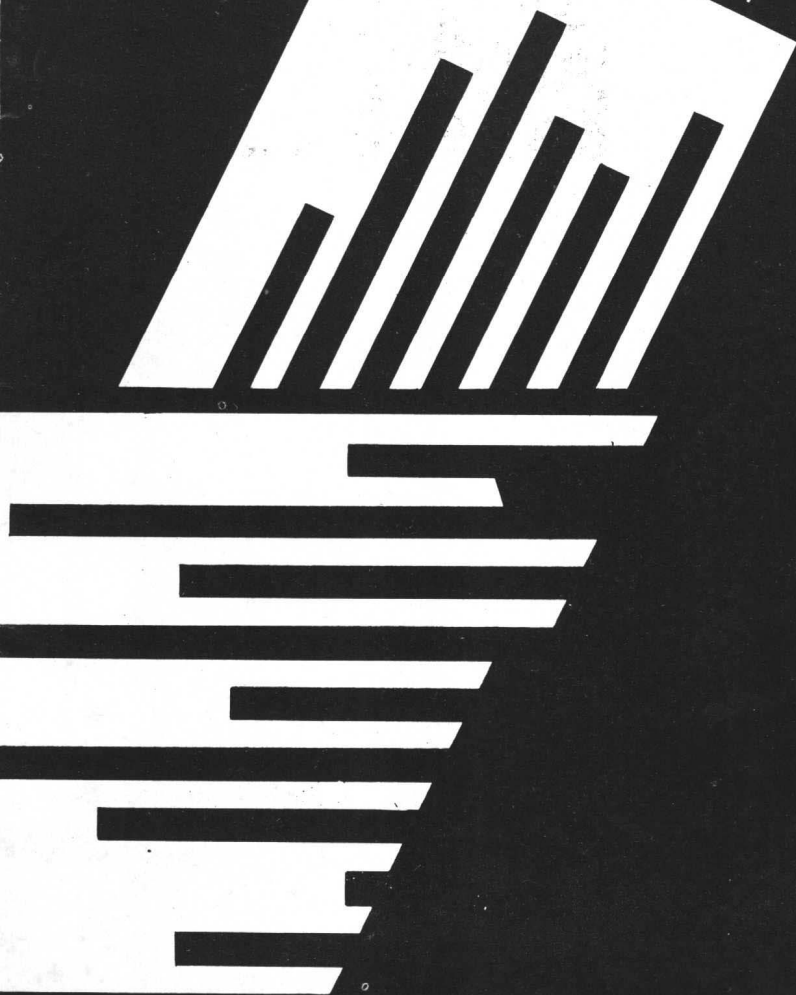

当代国外环境艺术

冯玉琪 杜朱

岭南美术出版社

MODERN
ENVIRONMENTAL ART

责任编辑 潘雷 黄小庚

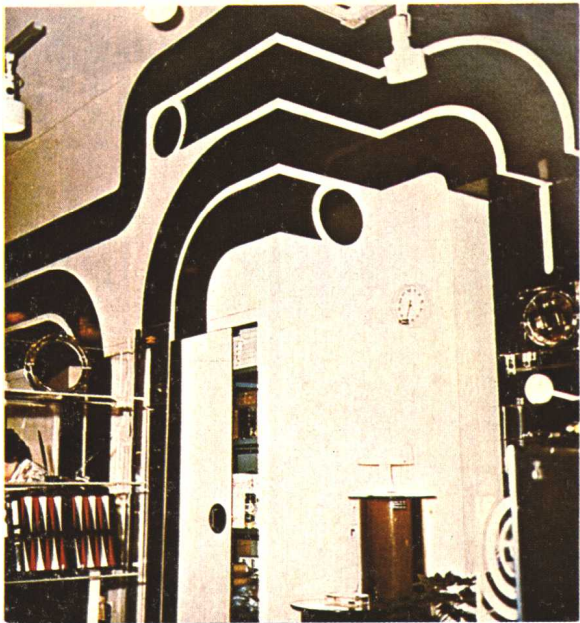
本书编写过程中承蒙吕荆如、张海云、余六一等同
志协助翻译，特此致谢。

当代国外环境艺术

冯玉琪 杜朱 编著

岭南美术出版社出版、总发行 广东省新华书店经销 广东美术印刷厂印刷
1986年12月第一版 1986年12月第一次印刷
开本 787×1092毫米 1/20 印张 2 书号：8260·1773 定价：6.70元

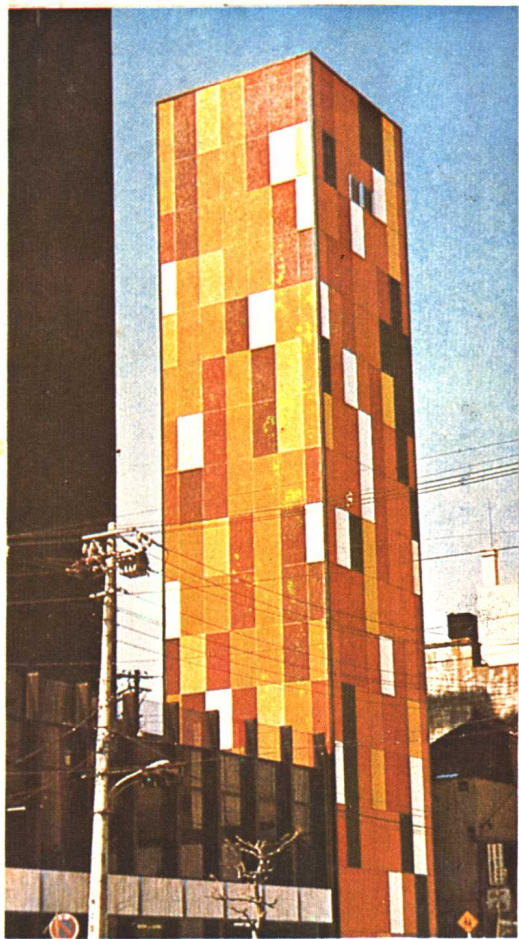
当代 国外环境艺术

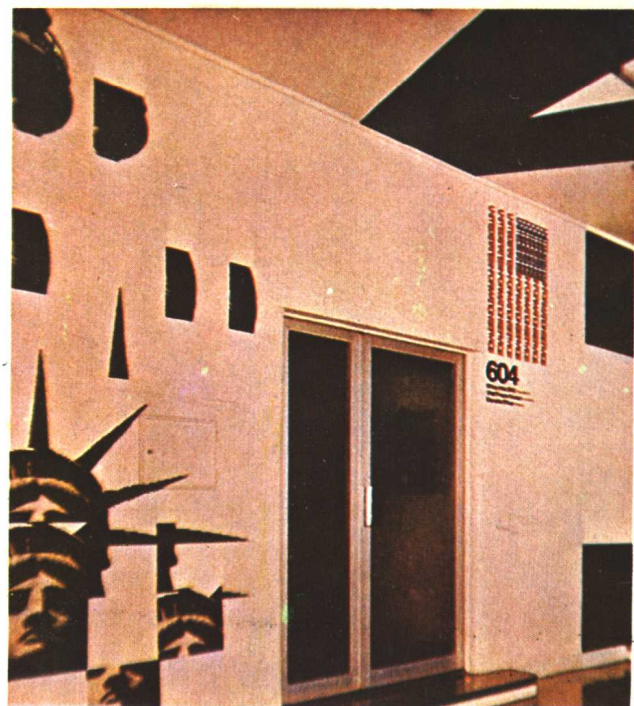
每个人都生活在一定的环境中，“环境”指的是自然界的山水树木，也包括人创造的建筑、室内陈设以及生活中的各种用品。人类适应环境求得生存，改造环境求得发展，都出自人的“需要”。人有物质需要，但自从脱离了动物界，人的需要就不再是纯物质的形式，例如距今五、六千年以前的彩陶，虽是生活用的炊具和盛器，但它的造型和纹样中却蕴含了原始人类的生活方式和宗教意识。马克思在论述人的本质时指出“他们的需要即他们的本性”（《马克思恩格斯全集》第三卷），“人与世界的关系是一种人的关系”，“生产不仅为主体生产对象，而且也为对象生产主体”（《1844年经济学哲学手稿》）。环境与人的关系是相互作用的，人们按照自己的需要改造客观环境，而环境一经成为客观存在又反过来影响人，并且形成由于时代、民族、阶级不同而各具特点的风俗习惯、思想面貌和文化传统。鉴于环境这种积极的作用，各个历史时期人们都非常重视生活环境的创造，极力将自己的思想意识通过环境反映出来，并且运用各种艺术手段加强它的感染力，因此，历史遗迹和文物有着强大的精神力量。

虽然说有了人类就有与之相适应的环境艺术，但是明确地提出“环境艺术”或“环境的意识化”，则是本世纪初欧美的一些建筑师和艺术家。他们不满足于将空间只理解为实际存在的三度空间的传统观念，而把在空间中的建筑、雕刻、绘画作用于人的感情，产生一种气氛，因而丰富和延伸了的空间，称为第四度空间，也就是意识化的空间。为此，环境艺术力求通过整体规划，既发挥每一种艺术的独特功能，又巧妙安排使它们有对比、有衬托地组织起来，共同创造更加理想的空間环境。

环境艺术的新观念，首先是对环境的广泛性认识：即环境的范围是没有限度的，人的视野所至、感官所及，包括声、光、形、色等等，总之，除了人自身以外的一切都是环境。其次是对人的需要的广泛性认识：环境艺术不是为少数人，而是为社会上所有的人服务，并且根据不同类型的人，以及不同使用目的，来创造与之相适应的空间环境。第三是对环境艺术的手法以及媒介的丰富性认识：当代科技高度发达，可供利用的材料如陶瓷、玻璃、钢铁、轻金属、塑料、树脂、各种织物，以及电、激光、磁力、电

1 日本 东京停车场花格塔外墙装饰

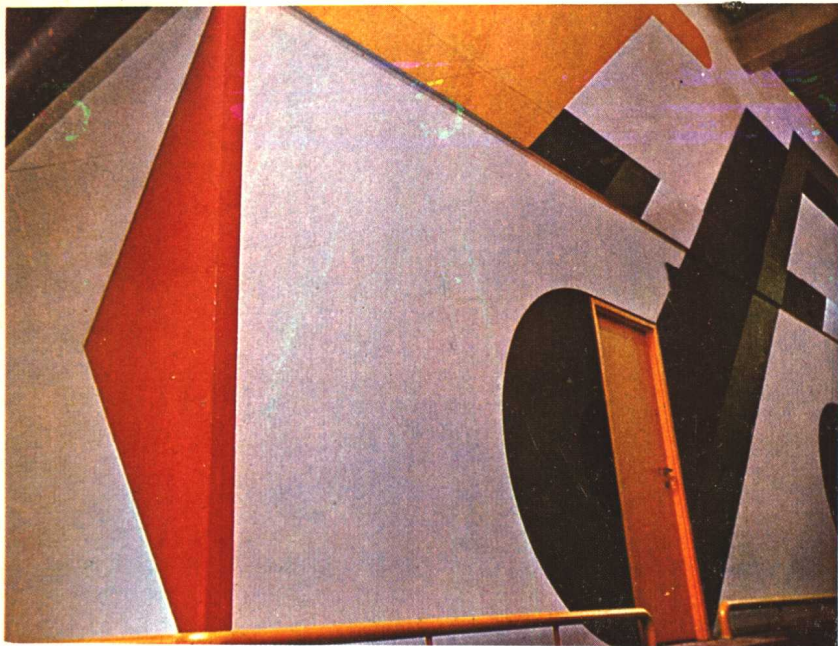

3 日本 东京美国驻日本大使馆门面装饰

2 西德 照明原料公司工厂内墙装饰

子等等，还有许多热塑新工艺，丰富了艺术家的手段，拓展了艺术家的想象力，构成斑斓陆离的艺术世界。许多作品已超出传统的艺术分类界限，出现了跨行业、跨学科的综合性的艺术趋势。在环境艺术的总体处理上则是室内的园林化和内部装饰的外向化，即在室内搞公园绿化，同时又将室内以色彩区分房间内部功能的方法用于外墙，以及在室外设置壁画以至各种壁饰。在这些新观念指导下的环境艺术，使人类生活环境产生了质的飞跃。为此，美国成立了专门指导机构协同建筑师和艺术家共同创作，在政府资助下经营了一批环境艺术，为世界各国瞩目，并迅速推广开了。七十年代环境艺术已经遍及东西方许多城市。本书介绍的是欧洲、美洲及日本等地的城市规划、公共设施及家庭住宅的环境艺术，在这些纷繁多采的艺术中可按其实际功能及艺术特点分为以下几个方面：

4 西德 照明原料公司工场内墙装饰

5 日本 加藤初等学校内墙装饰

6 西德 照明原料公司工场内墙装饰

一、在高效率的现代城市中，发挥标记性职能，起引导作用。

现代城市人口集中，建筑物稠密拥挤，单一的砖瓦色和重复的式样把建筑物联成灰蒙蒙一大片，很容易叫人落入迷魂阵，成为高效率社会生活的严重障碍。环境艺术就担负起“标记性”的职能，通过装饰、绘画或雕塑将建筑物的内部功能显示出来，作为信息传达给人们。目前西方国家的城市这类例子很多，如瑞士的巴黎鞋店（图50）、日本马太古家禽研究所（图121）、美国底特律食品市场（图7、8）。有些机构则以艺术品，壁画、雕刻作为自己的标记，如美国芝加哥治安行政大楼前面用不锈钢制成的巨型棒球棒（封一3）、日本东京停车场的花格塔（图1）以及墨西哥特区入口处的彩色塔柱群（封一4）。在高层建筑上绘制色彩鲜艳的图案，则有力地发挥了标示方位的功能。

标记性的环境艺术还应用于把面貌相同，不易辨别的建筑物加以区分，如巴黎两幢建筑式样相同的公寓，由于外墙色彩和图案花纹不同而显示了区别（图45、46），也有将同一性质的几个单元连系起来，如日本长野食品公司（图69、72），就以一组色彩鲜明的颜色带为标记，使几个车间成为一体。这些都可以减少失误提高效率。墨西哥的一些城市则将

几个城区，其建筑外墙装饰分别以三角类型、长带类型、曲线类型图案区分（图52、51），将城市规划展示给人们，消除陌生感，还可以帮助认路；而明快的图案花纹互相呼应，又给城市以特殊的美感。

室内装饰方面也有许多发挥标记作用的杰出例子，如东京的美国大使馆接待厅（图63），几条宽彩带分别标明各个办事机构，你可以按照彩带的延伸而顺利找到目的地。西德一个照明原料工厂（图4、6），也以同样方式标示各车间和生产程序，据说即使第一天进厂的新工人也不会迷失方向。

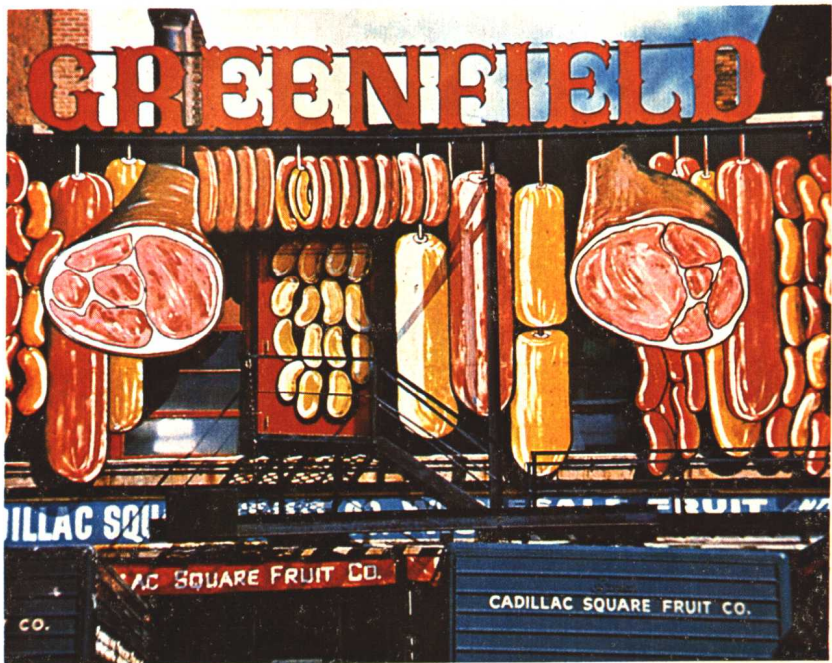
二、创造有个性特点的生活环境，以适应不同年龄、职业、性格人们的需要。

供个人使用的住宅，为一部分人使用的学校、养老院，特定使用的场合如图书馆、会议室、游乐园等，则根据使用人的性格、职业、年龄等特点，以及在专门场所中特定的心理状态，强调环境的个性化。马克思指出：“我的对象只能是我的一种本质力量的确证，也就是说，它只能象我的本质力量作一种主体能力自为地存在着那样对我存在。”环境作为人类生活的对象，也应反映出人的本质。人们总是要求所处的环境与自己的性格志趣相适应，而排斥那些不协调的东西，当环境与个性一致时就会感到轻松、舒适，

7 美国 底特律食品市场壁画

8 美国 底特律食品市场壁画

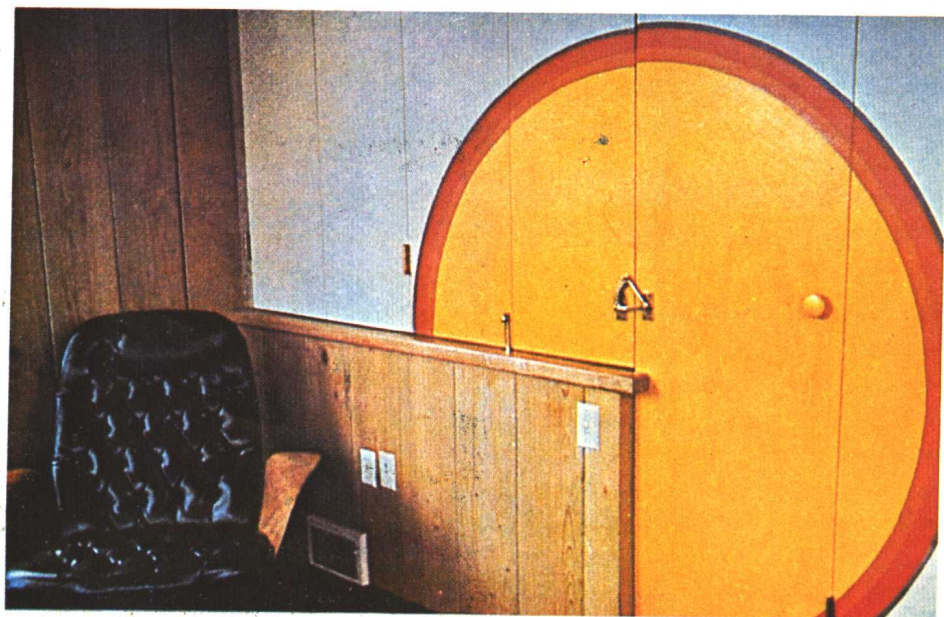

9 美国 卧室装饰

10 美国 住宅室内装饰

11 美国 住宅室内装饰

难怪人们回到自己家中总有一种“解放”的心情。有些旅店为了让旅行的人舒适,要求做到“宾至如归”,也是这个道理。

中小学校是专为青少年开办的,过去一直只注重传授知识的单一功能,造成严肃呆板的气氛,使学生感到拘束。日本在七十年代曾就“学校的建筑设计”这一专题开展了一系列讨论,文部省与建筑师们批判了“灌入式”的教育方法,明确提出学校应是学生主动从事多方面活动的场所。加藤初等学校就有各种课外活动室(图5),室内装饰强调趣味性。法国一所中学的操场壁画(图55)使环境增添了活力。日本东京一所幼儿园的儿童活动室(图59),墙壁采用以红黄为主的暖色调,中间穿插一些冷色块,显得温暖亲切而又生动活泼,符合儿童的心理特点。欧洲许多城市在学校课室外墙画了富有生气的花纹来活跃呆板的校舍,也有用儿童们自己画的画装饰的(62),都给环境增加了感情因素,使学生感到亲切。

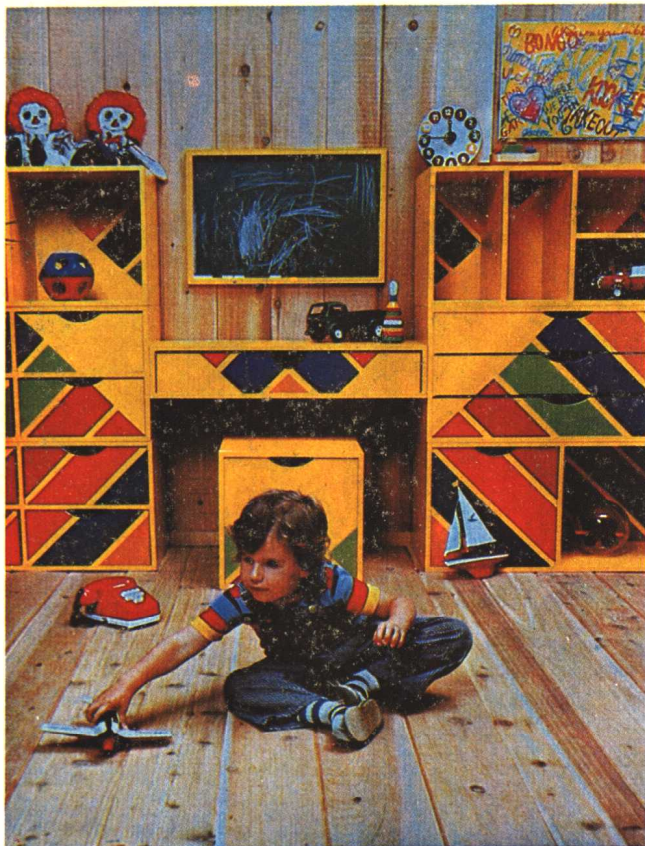
家庭环境的状况是人们精神面貌的反映,随着社会的进步,文化水平的提高,人们对生

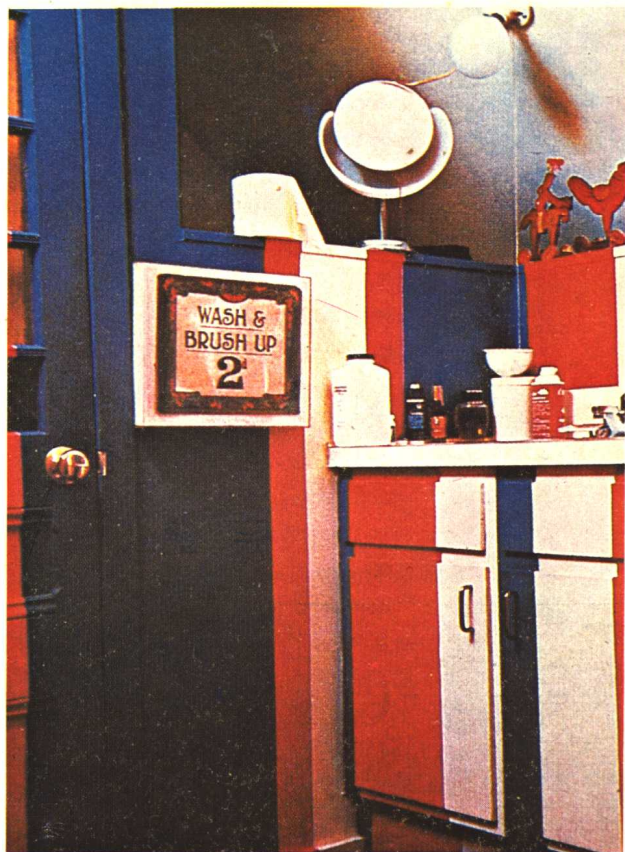
12 美国 公寓室内装饰

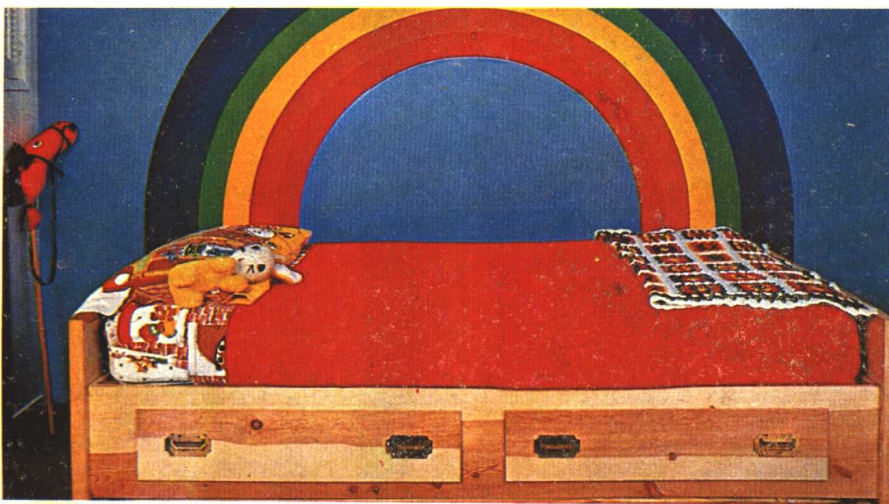
13 美国 住宅室内装饰

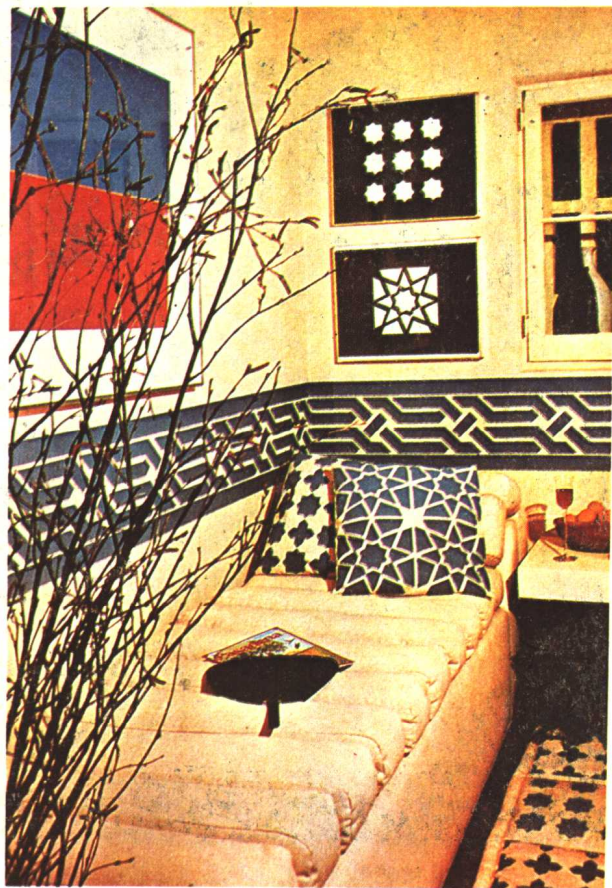
14 美国 儿童活动室

15 美国 住宅室内装饰

16 美国 儿童卧室

17 美国 住宅室内装饰

18 美国 办公室装饰

活环境的艺术化提出越来越高的要求，一些优美而富于想象力的室内装饰向我们展现了人们美好的精神世界，其中有不少是房主人自己发挥艺术才能创造的（图75、76）。

儿童生活的小天地（图14、16），则按孩子长身体长知识的需要设计，注意到有趣而丰富多彩，以便造成积极的影响。许多城市在集体场所周围留出空地，安放了玩具雕塑（图82、84、116），有具象的也有抽象的，供孩子们欣赏，又可以做游戏。

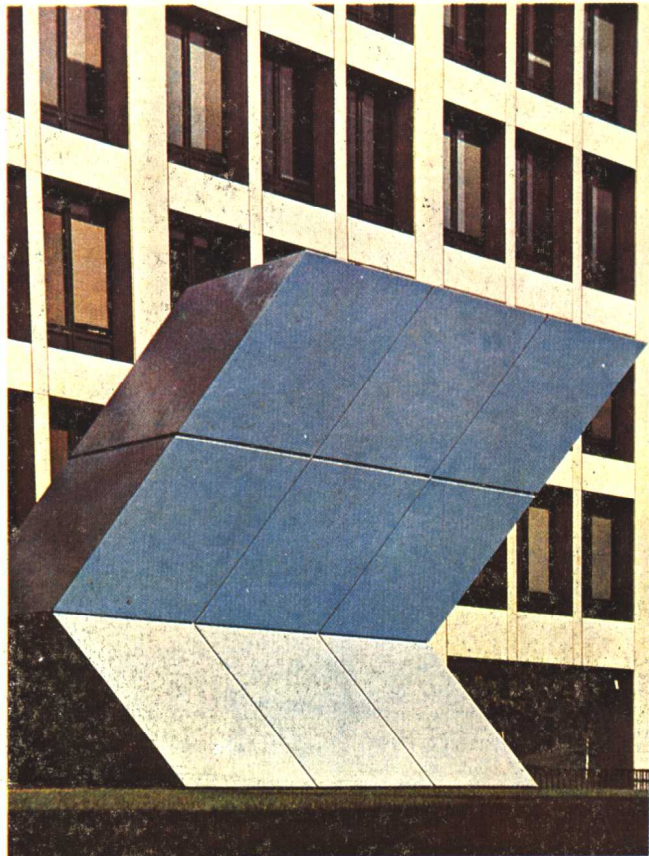
三、运用各种质材，创造新形式的艺术品，从视觉、听觉、触觉等，满足人们多方面的审美要求，起到丰富生活调节精神的作用。

在城市环境中，还有许多艺术品以直观形式作用于人们的感官，如各种壁画、挂饰、浮雕、雕塑、喷泉等，它们以不同材质的肌理美、形式美吸引着来往的人们，唤起人们的注意，使过往流连并且赏心悦目。街道两旁的装饰画也为的是创造新的视野，改变青一色墙壁的单调乏味，使行路的人感到轻松愉快。

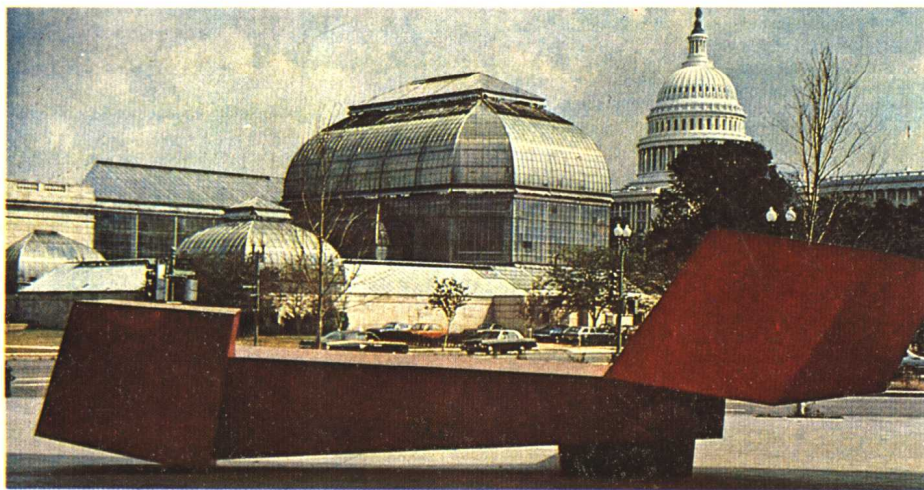
美国洛杉矶泰晤士报馆庭院中的大块平面不锈钢造型（图86），闪闪发光晶莹可爱，韦尔米顿市联邦大厦铝

19 美国 明尼苏达州办公楼和法院草坪造型

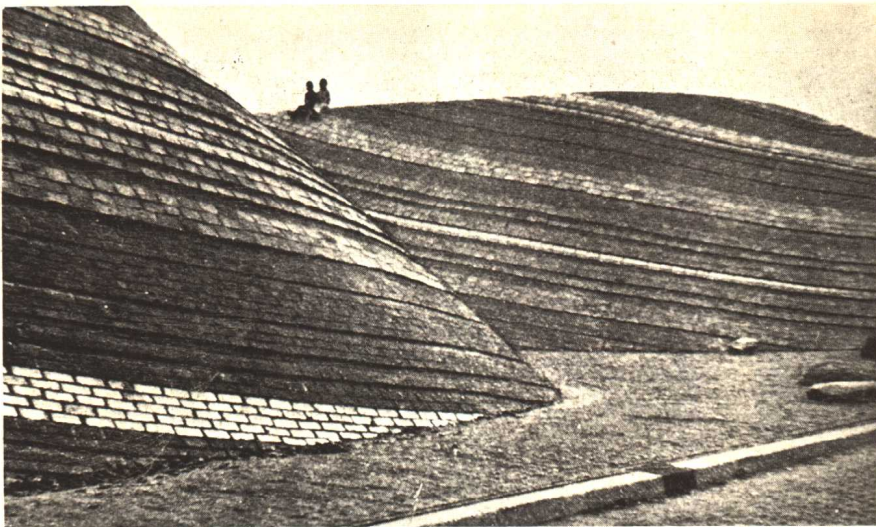
20 美国 华盛顿劳工大厦艺术造型《必须服从她》

21

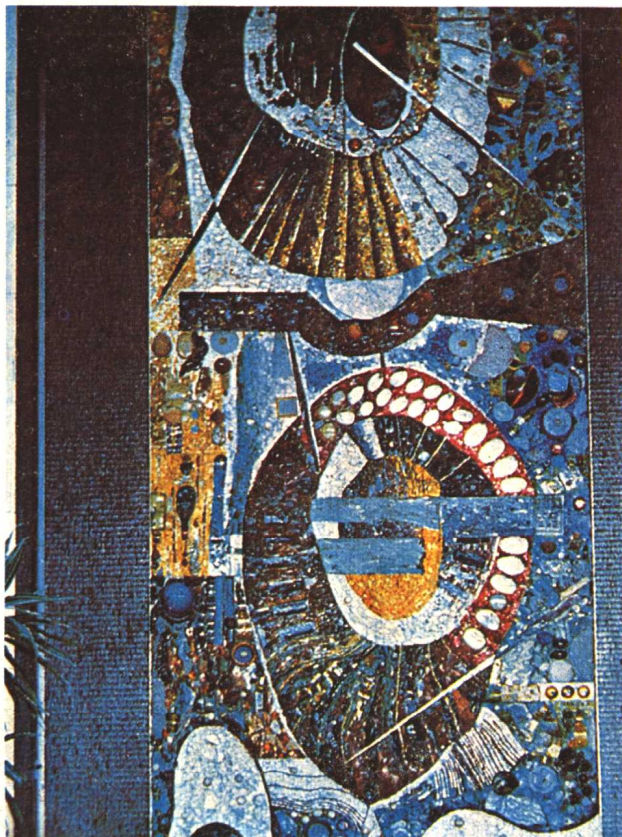
美国

华盛顿哈姆费利公司广场造型
《英雄的支柱》

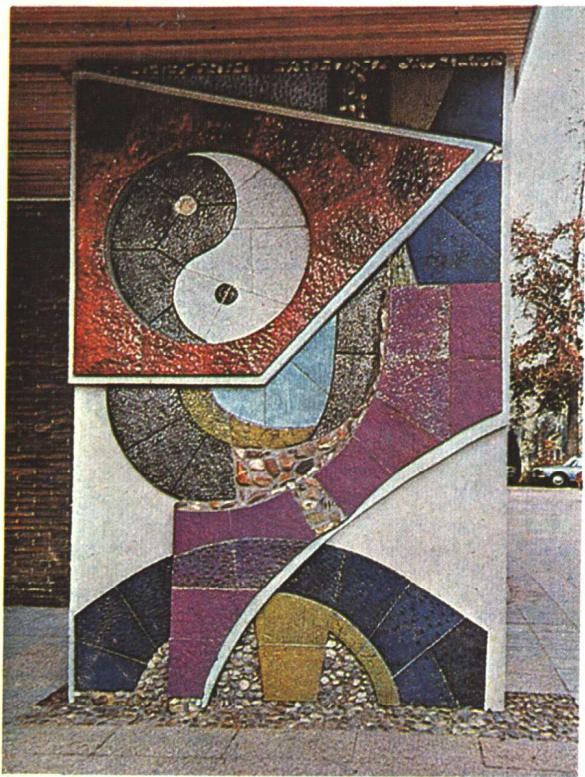
22 荷兰 多克里非亚医院风景区
人造山设计

23 南非 简·斯姆兹机场国际候机室壁画

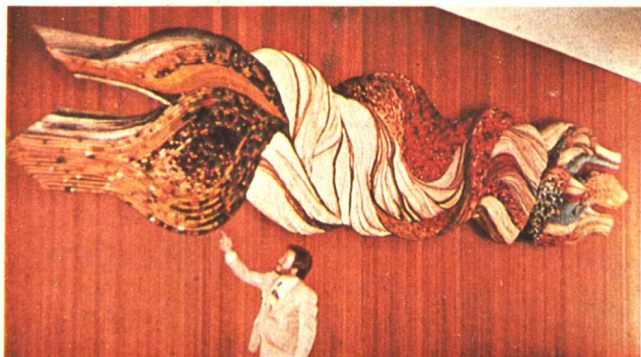

24 南非 尼可马兰剧院观众厅壁饰

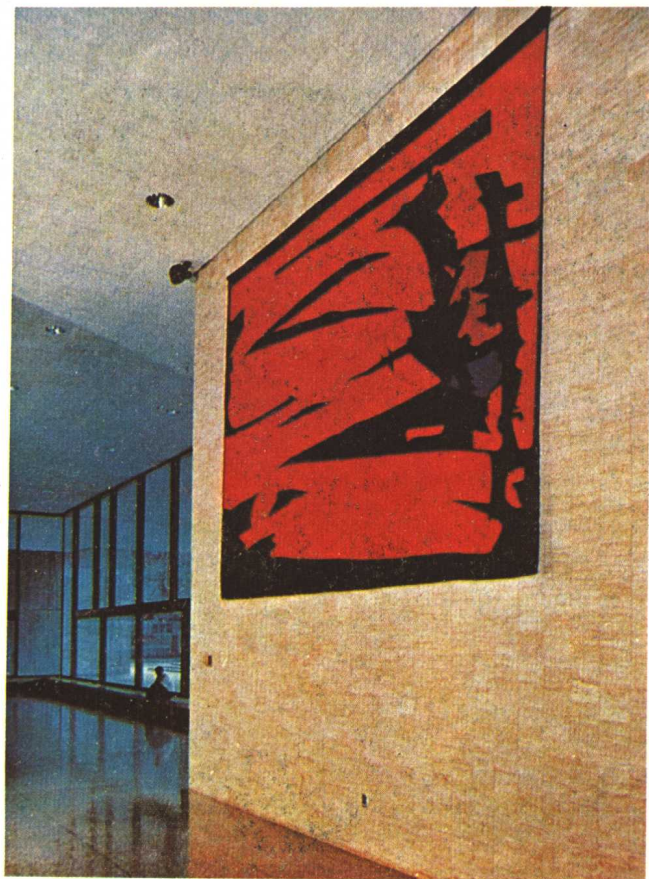

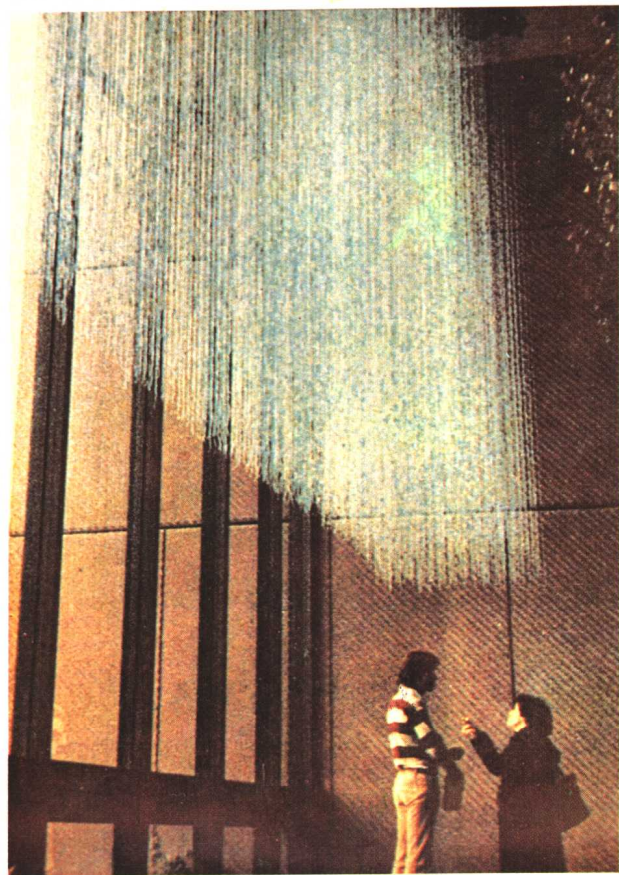
25 荷兰 阿姆斯特丹泽伊斯特保险公司镶嵌壁画

26 美国 加利福尼亚里士满保安中心主厅走廊织物壁画

27 美国 华盛顿哈姆弗利公司大厅织物壁饰《交响乐》

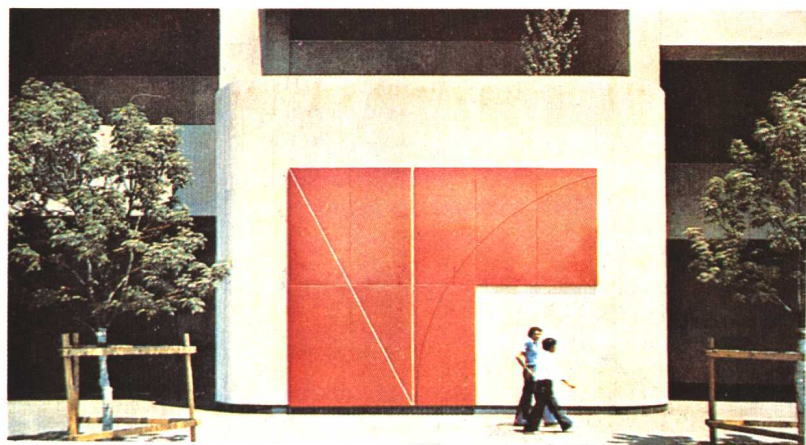

28 美国 圣罗莎联邦办公楼室内装饰《云》

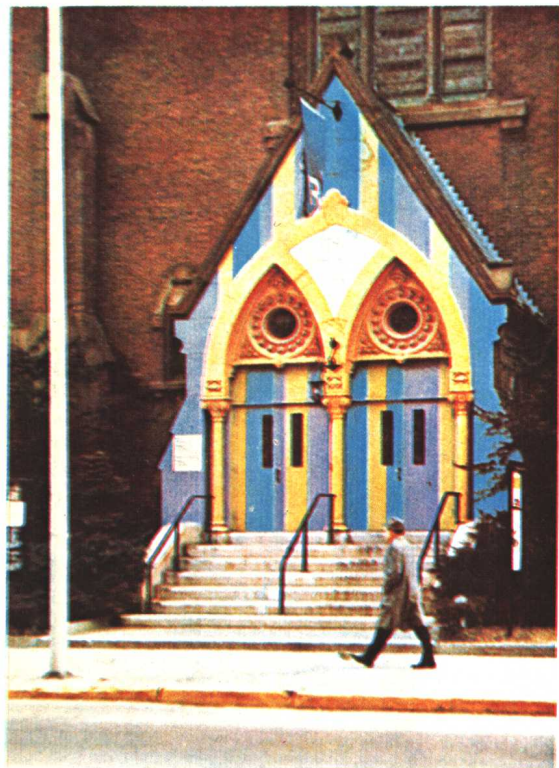
29 美国 圣罗莎邮政大厦室内装饰《雨丝》

30 美国 哥伦布市联邦大厦外墙装饰

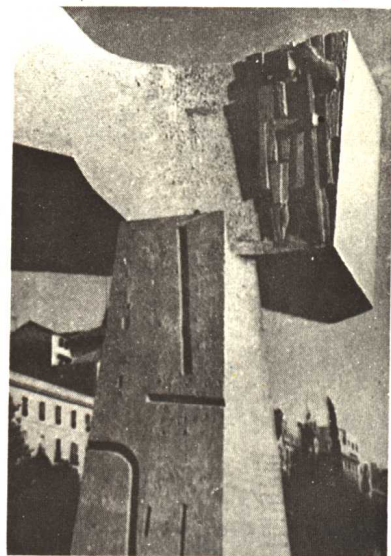
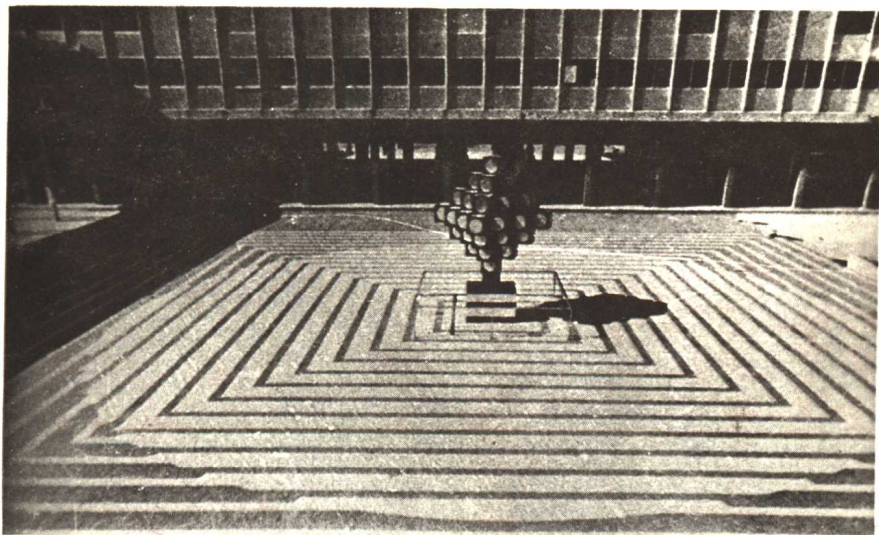
31 法国 学校外墙装饰

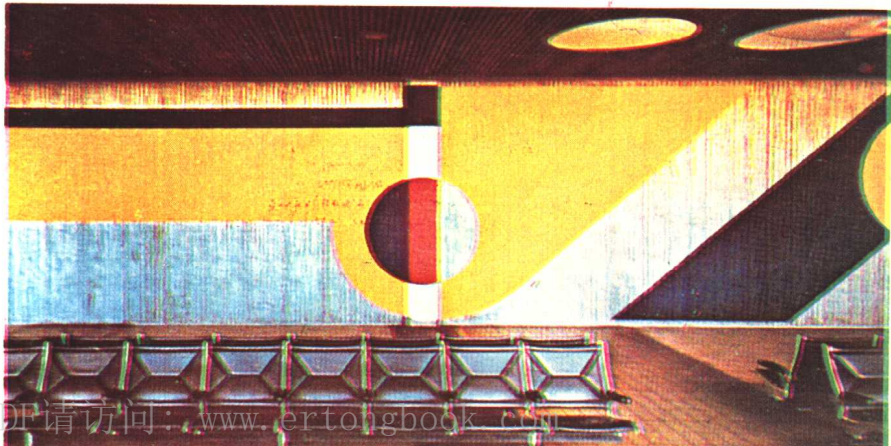
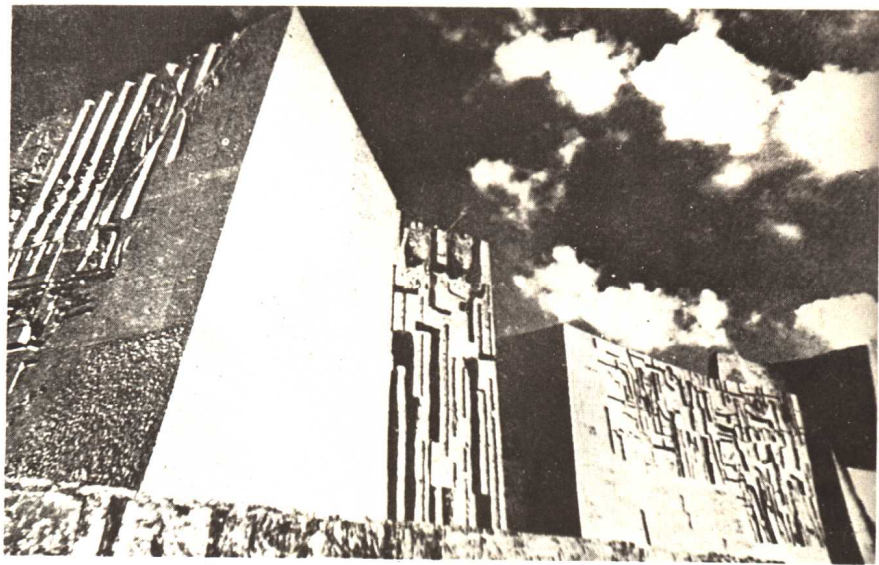
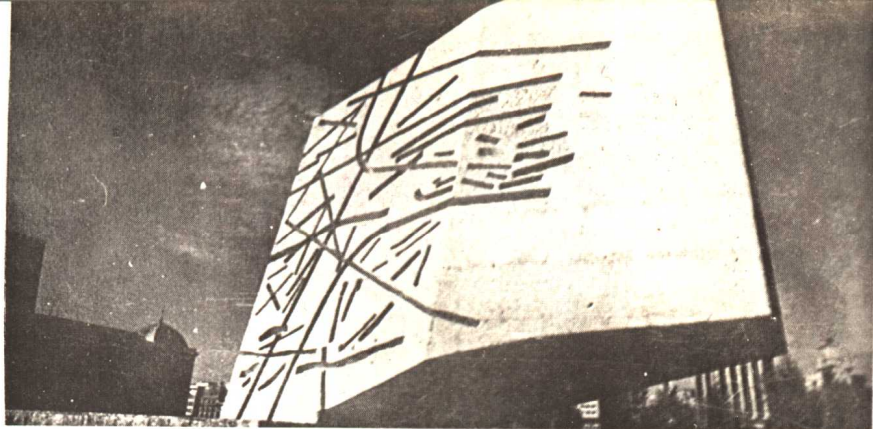
△ 33 日本 东京黄色大楼游乐园内墙装饰

◁ 32 美国 耶鲁大学剧场门面装饰

34 法国 马赛科技馆广场装饰造型

35 西班牙 马德里市中心可伦广场雕塑《发现美洲大陆纪念碑》

材壁画,是将铝腐蚀变粗后,加印各种透明色组合而成,通过改变原材料的肌理效果产生变异美。这些材料和处理方法都是先进科技的成果,具有强烈的时代感。爱尔兰都柏林大学美术系的木片粘造型壁饰(图47),以巧妙的重叠使每个半圆形都呈现出不同形状,加上光的投影,形成更为丰富的层次,耐人寻味。美国亚伦比亚联邦办公大楼前面以《白色的正确旋转》命名的雕塑(图92),是一块巨大的长方形板材,上部切开了一个裂口形成自然卷曲,不露雕琢痕迹,给人以静中有动的韵味。这些艺术品表现了艺术家的聪明才智。

还有些作品运用光、水、电、磁力、激光手段造成运动和变幻的视觉形象,给环境带来生机。如法国马赛科技馆广场(图34),地面以彩色水泥组成图案,中间用许多小方块砌成灯塔,每个方块开一个圆窗,里面的彩色灯光时亮时灭交替进行,形成闪动的光源。而更多见的是喷泉,不仅喷泉座的材质五光十色,喷出的泉水也有水柱、水帘、水花多种形式,有的还配上灯光,呈现出灿烂华丽的效果。