

设计家

城市环境雕塑

姜竹青

浙江人民美术出版社

城市环境雕塑

● 一种新的实践

● 现代建筑——消融在结构中的空间雕塑

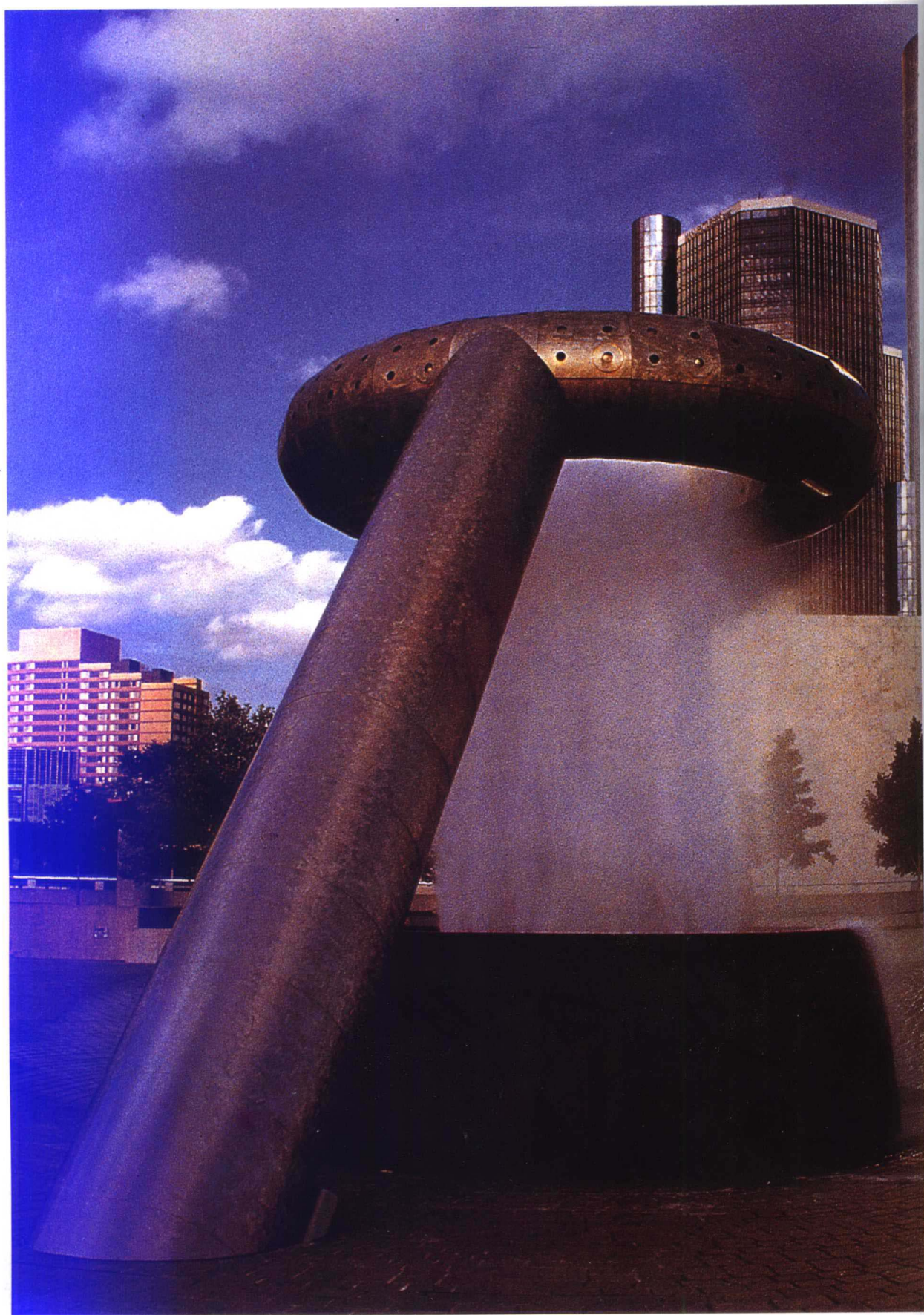
● 现代环境——多元中寻求个性理想

● 现代雕塑——公共环境中的活力源

● 现代城市环境雕塑表现的多重意义

1 一种新的实践

姜竹青

20 世纪雕塑艺术的发展是革命性的。无论从哪个方面讲,几乎是自有史以来一直沿袭的雕塑语言概念,都发生了质的改变。它和绘画的转型是同步的。然而,雕塑艺术改变的方式更加剧烈。

毫无疑问,现代西方社会乃至整个世界雕塑艺术的现存状态与发展趋向,的确显示着现代人们对视觉艺术的看法发生了重大的变化。在过去,大多数公共雕塑是作为纪念碑来纪念著名的英雄人物、闻名的历史事件的(称它们为雕像似乎比雕塑更恰当一些)。虽然它们被用来纪念某个时代的名人和英雄,或歌颂某个时代的历史事件,如巴黎凯旋门上的浮雕、罗马的圣·彼得大教堂中的《摩西》等等;虽然它们多出自著名的艺术家之手,终究常被视为某一事件或人物建立起来的里程碑,而不是从创作之始即被作为一件精美的艺术品而创作的。这种现象一直存在至今,与现代的纪念性雕塑作品的作用与功能始终如一。而且,即使社会发

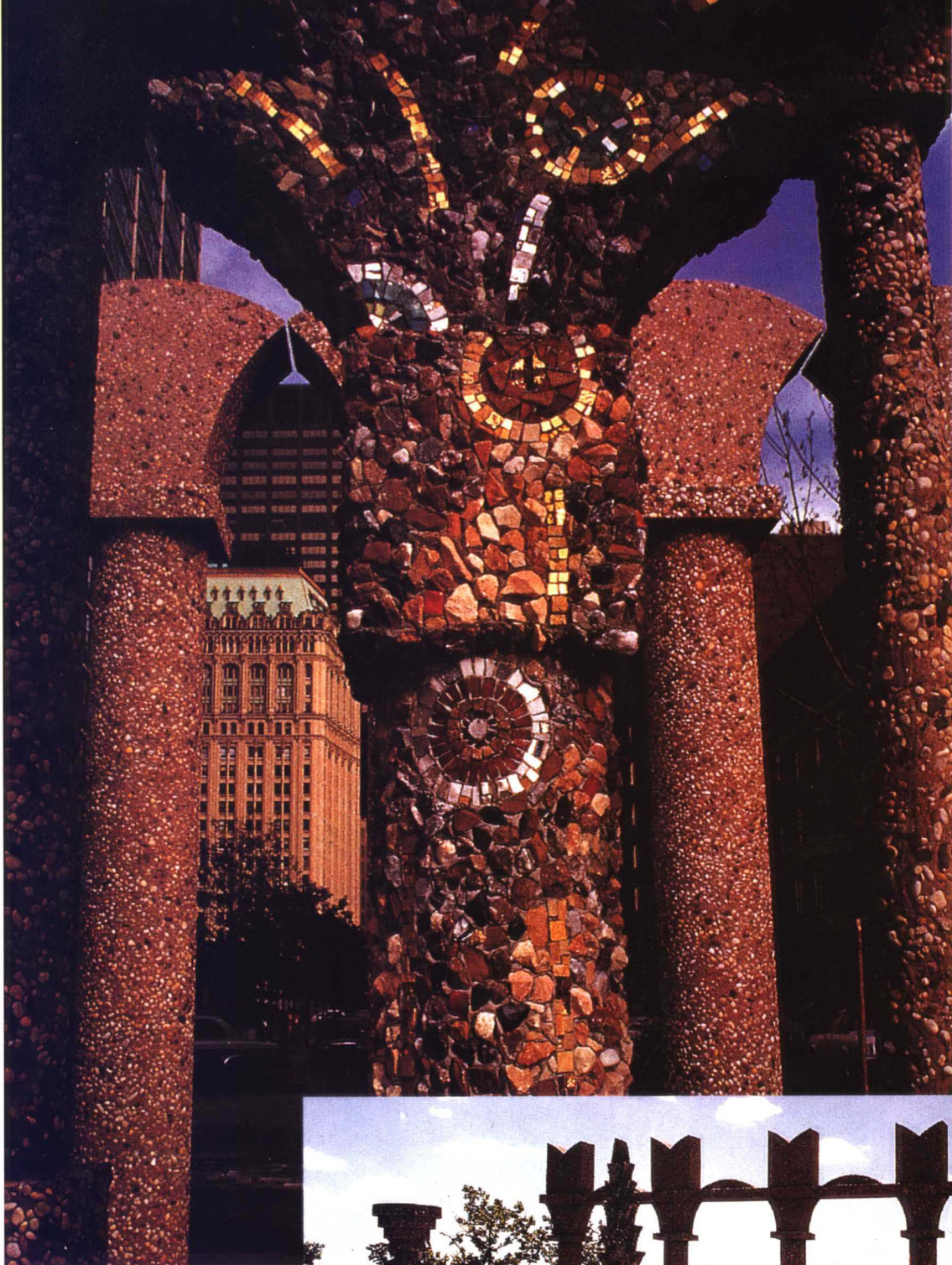
展至将来,这种以社会形态的典型形象与历史事件的凝练规范所产生的雕塑形象,也始终会作为一种视觉艺术形式而存在下去。

然而,我们在这里所要论及的,却是当今欧美公共环境艺术中的特殊角色——新“雕塑”。这种新型的雕塑语言,与我们传统概念中的雕塑语言是有很大距离的。现代雕塑作品,越来越脱离孤立的形态,它变幻不轨,五花八门,形、色、质均在发生变化,雕塑造型的形象本身似乎变得越来越使人“弄不清楚”,好像大家都在问:这在说明一个什么主题?如果说一个传统的纪念性雕塑本身并未在你的精神上留下什么印记的话(传统雕塑可以与人保持某种距离),那你必须承认,现代雕塑虽说有时并未具体解答什么、说明什么,它可以是你休闲的一个木堆、玩乐的一块踏板、互映的一面镜子等等,但你在有意无意间介入到这些新的雕塑作品中时,不管你接受与否,它的确提供给你一种新的观察、思维的方式。新雕塑令

环境与人“敞开心扉”,帮助你与周围世界建立一种新的关系,使人们在其中得到一种新的美学体验。而这种美学品质是以人类生活中最日常的用品,琐杂的金属片、管道、枕木、线缆等组成的。这些前所未有的材料却打开你的思路,帮助你参与到我们的环境及人的生活空间中来。也许在接触一件新雕塑之先,你从未思考过创作元素在表现上的合理性,甚至会觉得荒谬与不合理,这“游戏”中的艺术是否对人的调戏与玩弄?当你在“愤怒”之余,换句话说,在你不得不承受一个人造环境设计赋予你的直接的实践与参与时,你会突然发现:自己、艺术家、环境和作品,似乎有种通融的机会,人们似乎在同时享受环境与作品。那隐藏在现代雕塑作品之后的新的环境雕塑概念,也许正是你为之诅咒的新谬误。新的雕塑、环境与人建立起一种新的综合公共艺术环境,它会告诉你,也许现代雕塑正在进行一个新的美学旅程。(图 1—图 20)

图 1 从 60 年代后期开始, Larry Bell 和 Eric Orr 用真空沉积玻璃和丙烯纤维材料,创作了如装有薄雾的方盒子一类的作品。该作品名叫“太阳泉”,放置在美国丹佛市表演艺术中心。他们的作品造型很有理性及科学性,稍低于地面的这一圆盘内部用焦油漆成了黑色,使它能吸收并聚集太阳的热量,从而使作为蒸汽发生器的 12 面体玻璃盒子慢慢向外散发出薄雾。它所表达的是宇宙的循环吗?它会永久运动下去吗?

2

图2、图3 这座现代海王星神殿坐落于美国的金融情报中心——花园城市 Battery, 采用混凝土、玻璃、大理石等材料建造而成。

在欧美社会, 神的影响似乎随着文明的高度发展而愈来愈小。神殿的存在已不是人们对上帝崇拜的象征, 而是人们向往的环境舒适的场所。

3

4

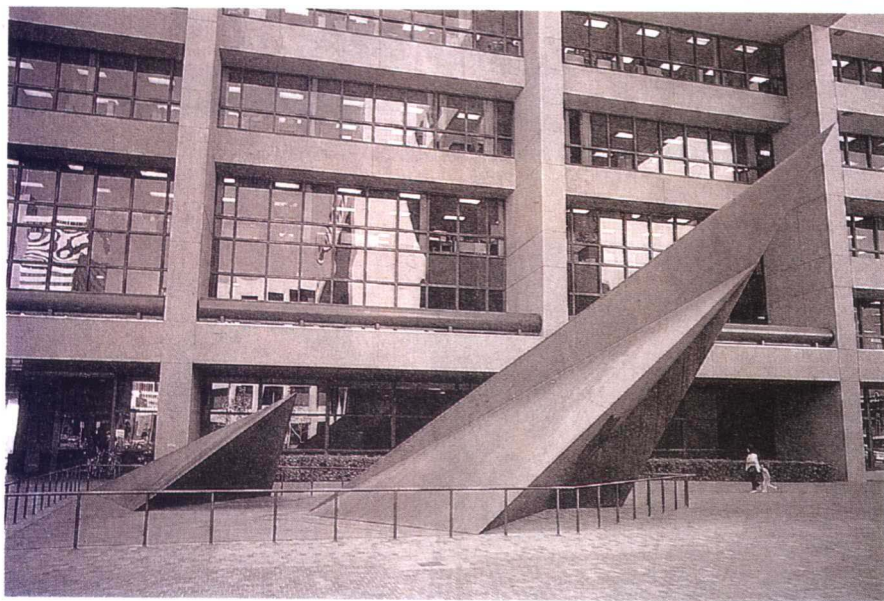

4

图4.图5 由建筑师萨里宁在1947年创作的“拱门”耸立在将美国分为两半的密西西比河边。这件长192米的抛物线状作品似一道熠熠生辉的彩虹,象征着世界充满了新的希望,象征着东西方的大联合趋势。

5

6

7

图6.图7 位于美国圣地亚哥附近的这件作品,恰似一把锋利的尖刀刺向天空,意在反对人类对地球的破坏性活动。作者在地球表面上创造出褶皱和尖锥体以证明地球是有生命的,不允许人类对它进行肆意践踏。

8

图8、图9 这是设置在美国西雅图市中心的一件大型作品。它的柱子用巨大的铁管制成，管状不规则薄片堆在柱子上，看起来像神圣的火炬在风中飘舞。这件作品使宇宙和人类得到了沟通，引发出人们心中强烈的感情。

9

10

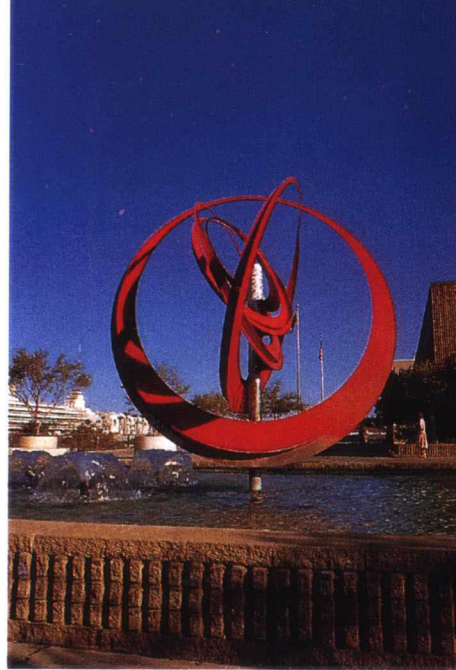
图10、图11 该作品放置于美国亚利桑那大学的草坪上。作品采用薄片材料制成，在广阔的天地间绵延开去，使人们不但没有沉重感和压抑感，倒像是在一曲和谐的韵律中行进。作品一边涂着红色，另一边涂着蓝色，弯弯曲曲地延伸，疏密有致。人们沿着它走时会感到景色既延伸而又收缩，色彩瞬息万变。

11

12

13

图 12、图 13 在烈日炎炎的沙漠之城凤凰城，天空是蔚蓝色的，Jarom Kark 在这里设计了 5 个旋转的圆环。圆环利用自然风力，朝着不同的方向旋转，给人一种分崩离析的错觉，圆环远远地斜跨过柱子，更加强了这种错觉感。设计家所表现的旋转圆环正是风的特性。

14

图 14、图 15 在公共环境雕刻的历史中，奥登堡创作的鲁滨逊的伞是最成功的作品之一。设计家在作品中表现的是鲁滨逊·克鲁索在海边打伞的镜头。出人意料的题材

和恰到好处的尺寸刺激着这个古老而令人忧郁的小城，这里的人们需要的是一个梦。该作品成功的关键在于人们投身其中的积极程度。

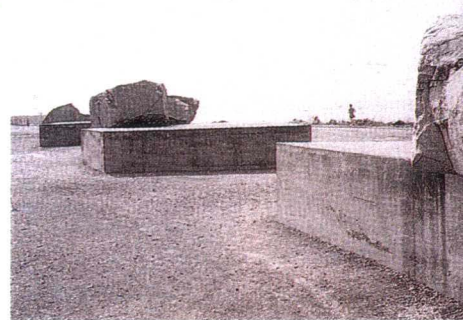

15

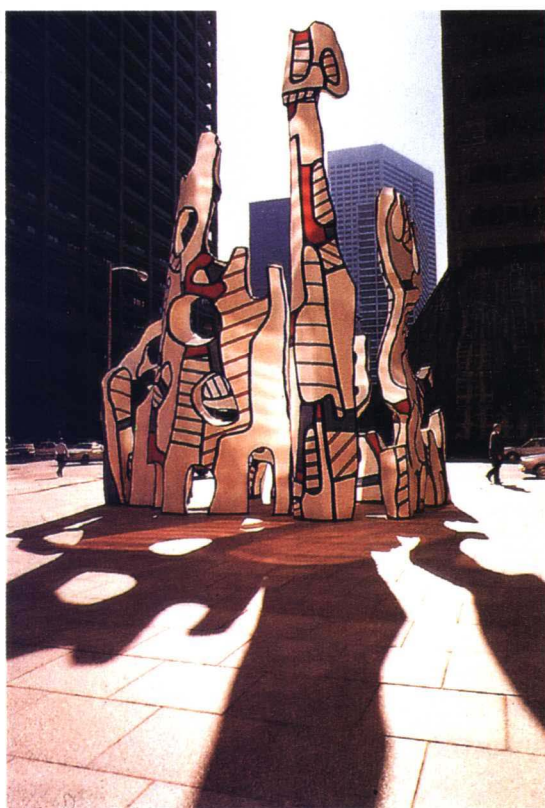

16

图16、图17 该作品位于美国西雅图市郊的海滩上，坚硬的底座被塑成三角形、正方形和五边形，巨大的石块被整个或部分地叠在上面，或单独抛在一边。该作品的特色在于不仅考虑到了城市环境的需要，也考虑到了人类与大自然既冲突又和谐的关系。作品象征着人类文化的坚固底座任凭风吹浪打也不会倒塌。

17

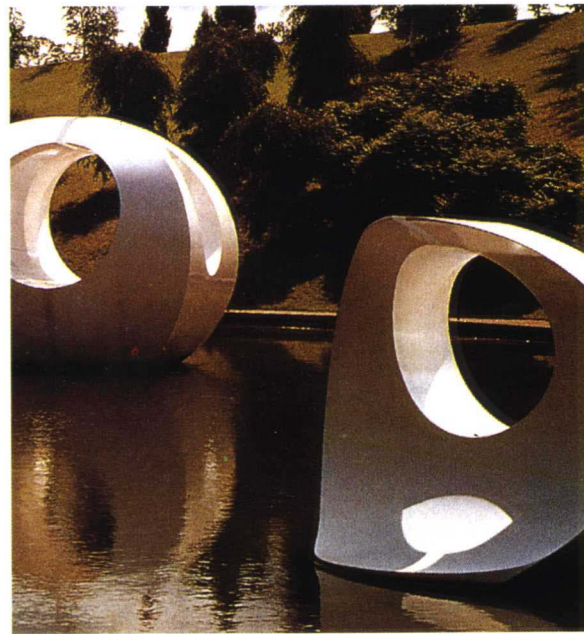
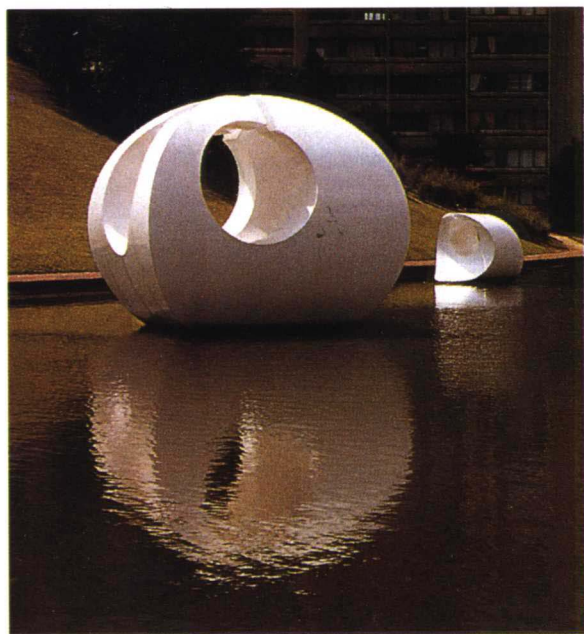
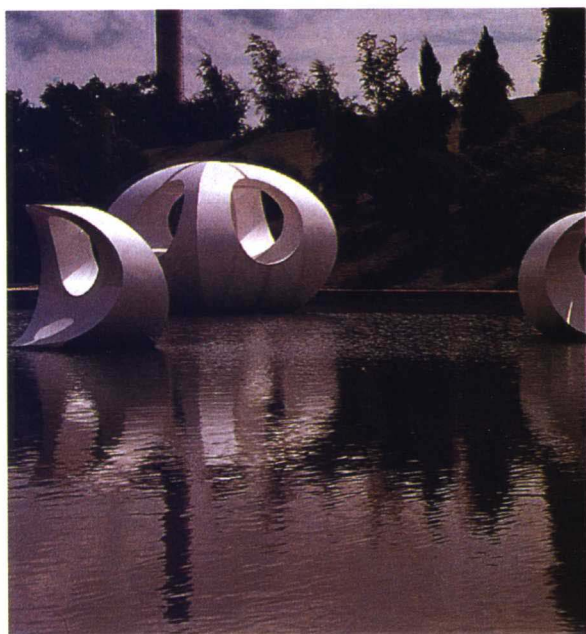

18

19

2 现代建筑——消 融在结构中的空 间雕塑

应该说,建筑与雕塑是一对孪生,因为建筑艺术与雕塑艺术都引导人们用视觉与身心去欣赏、体味形态和空间,只是它们在功能上各有侧重。因此,我们谈论现代雕塑自然离不开建筑环境。英国学者彼得·柯林斯在《现代建筑设计思想的演变》一书中曾指出:“我们从过去四十年中(本世纪初)所目睹的变化,并非由于雕塑从建筑中消失的事实,而是由于建筑已经变成了抽象雕塑的一种形式的事实。”的确,在传统建筑环境中的雕塑艺术,往往作为装饰附着在建筑表面,以烘托环境气氛,点缀建筑环境(除却以值得纪念的人与事为题材,或某种共同观念的永久纪录和一个区域象征的纪念性雕塑)。新建筑的确立,不是把雕塑从建筑环境中废除,而是改变了雕塑的存在方式,使之幻化到整体环境中去,成为结构化的新形态。如果说,旧有的雕塑在建筑环境中主要是一种外在的“形态”,那么,新建筑中的雕塑已是融汇在结构中,化为新的建筑环境的魂或一种内在的“形态”。正如著名建筑家沃尔特·格罗皮乌斯在《新建筑与包豪斯》一书中所说,新建筑的最终目的是“合成的但又是不可分割的艺术作品”。

的确,我们从大量欧美建筑艺术中能够体会到这种形式与风格所显现的真正的现代品质,这就是建筑环境排除了传统的、表面化的装饰形式,从功能出发,从结构出发,做到实用与审美的统一。建筑不再是一个孤立的空間环境,它已成为融诸种艺术形式于一体的综合艺术空间,雕塑则

成为这个环境中机能的组成部分而不可分割,有时你甚至很难区分建筑与雕塑间的具体差别。建筑使环境变得凝重,而雕塑却是活跃的“分子”,在空间中尽兴“调配”。

图 21、图 22 为巴黎拉·德方斯小区建筑。

图 23 为巴黎雪铁龙公园水墙拱廊。

图 24—图 26 为雪铁龙区现代写字楼建筑与雕塑环境。

图 27、图 28 为伦敦“先生宫廷”的写字楼。

图 29 为伦敦建筑区域过街出口。

我们从这一系列图片中可以体会到现代城市建筑与雕塑之间的有机结合,雕塑语言已成为建筑构造中最直接的表述手段,是赋予建筑与环境生机的工具。那些灯具、绿色植物,甚至一条线、一个凹凸、一方团块、一条管道……都是构成环境的一部分,如同一个大的交响乐章,每个音符都在发挥不同音域的音响与作用。

图 30 为威尼斯双年展区加拿大馆,整个建筑自然、朴实。运用最常见的木、砖、钢架,把一切对接、铆钉都暴露于外,带有明显的后现代主义建筑倾向。在结构上摆脱刻板,坦率地把结构与形态交织于自由组合之中,使建筑语言变得朦胧,内涵混杂着雕塑语言的变异,使建筑成为一件艺术作品。

图 31、图 32 为巴黎阿拉伯学院大门入口。大门用汉白玉大理石片嵌成,像几本敞开的书卷,人们进入学院,就像投身于知识的海洋。远处的

学院教学楼玻璃幕墙的组合,其形态更像电脑键盘。这种抽象化的语言给人以直观的建筑形象,让人觉得既崇高又亲切。

图 33、图 34 为巴黎阿·莱尔区建筑环境。这个公共环境中的建筑群是巴黎最古老的街区之一,同时也是最热闹、最有生机的一个区。艾米尔·佐拉曾把它绘声绘色地描述成为“巴黎的肚子”。

图 35—图 39 是根据克劳德·瓦斯科尼和乔治·庞克阿克两位设计师设计而建造的建筑环境,采用钢、铁和铸铁等材料造成亭子式的建筑,它给人以一种现代都市空间的新感受,是一个超过 40000 平方米的大型购物中心。它由玻璃、铝合金、大理石阶梯和活动滚梯组成,地下有四层,地面为四角形露天结构。设计师在设计时把基本的拱形变异、打散、组合,将形、色、质与绿色天然植物有机地组成一个完整的公共环境。

图 40 是苏珊·辛格莱顿为一些建筑空间做的特殊装饰处理。门厅和正厅采用竹子、纸、金属、有机玻璃和手绘织物等装饰材料,与现代建筑内部环境的几何组合巧妙地结合在一起,通过形、色、光、线,在质理上与建筑材料形成质差,以强化视觉感受力。

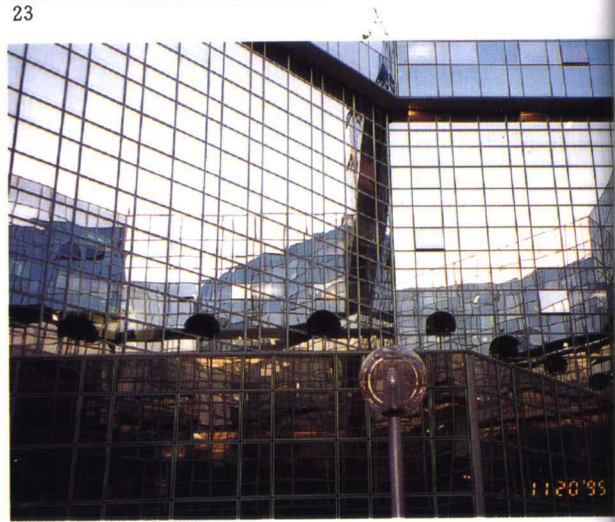
总之,现代环境中的建筑,大量融汇了丰富的雕塑语言,建筑环境中极富艺术化的处理形式,使建筑物本身更富有雕塑艺术语言的抽象意义与价值。

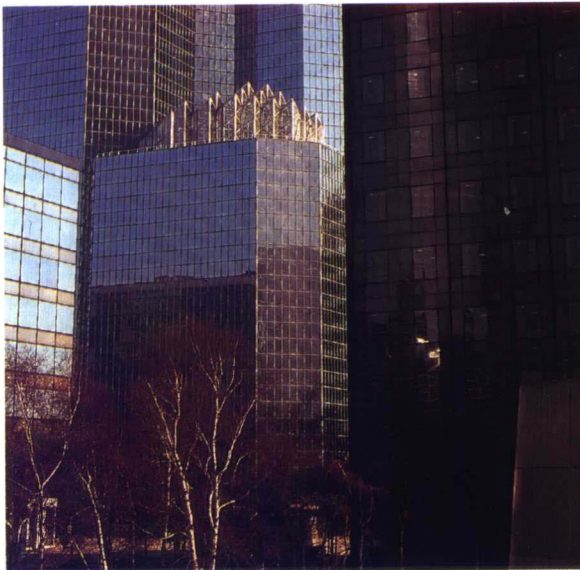
21

23

24

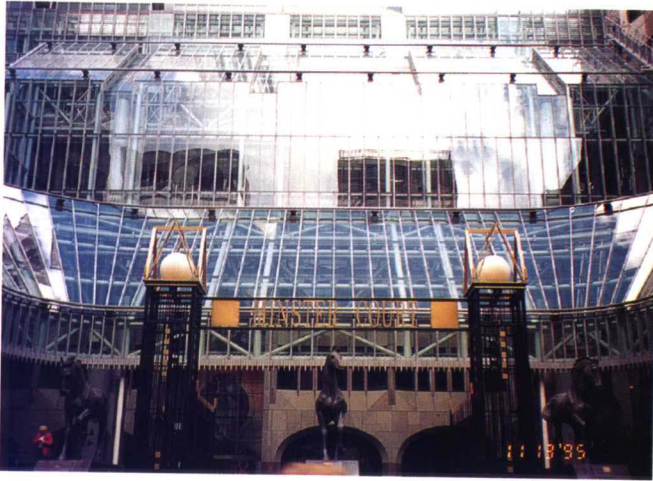
22

12

26

27

28

29

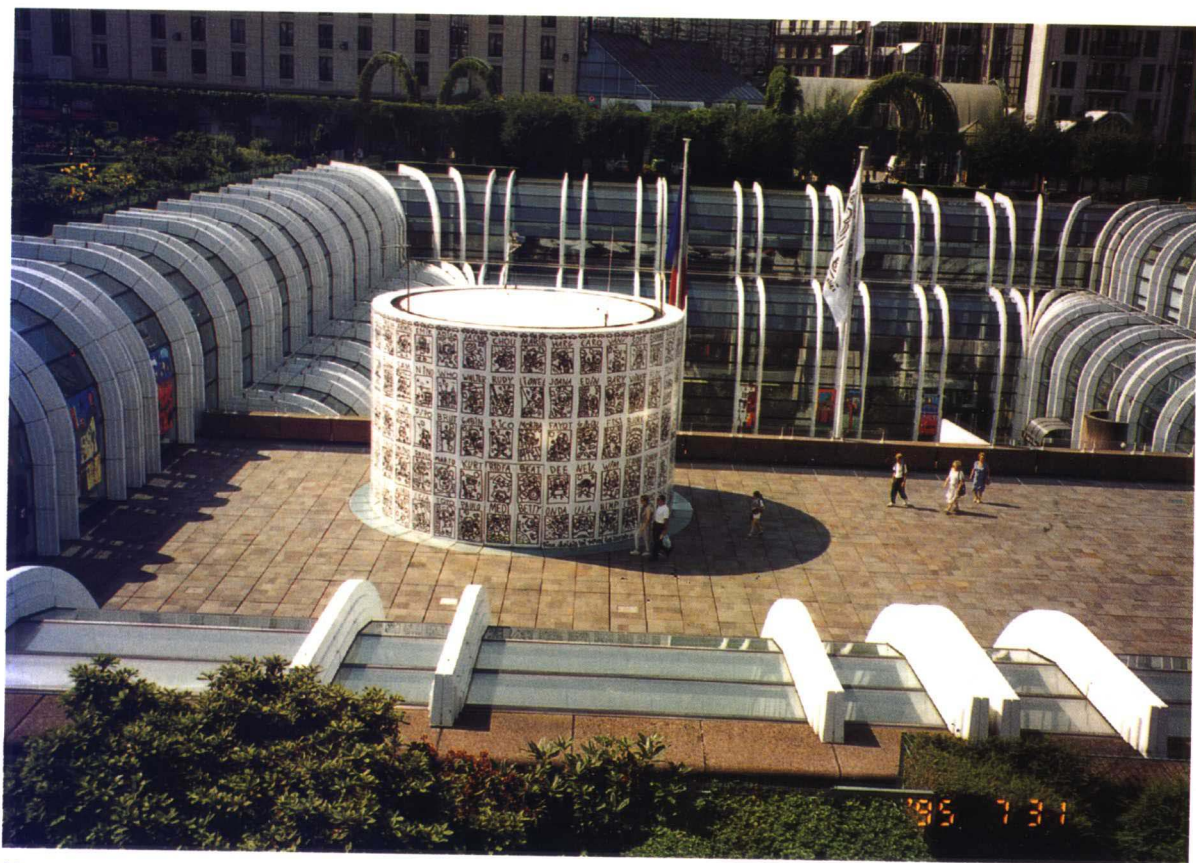
30

31

32

33

34

35

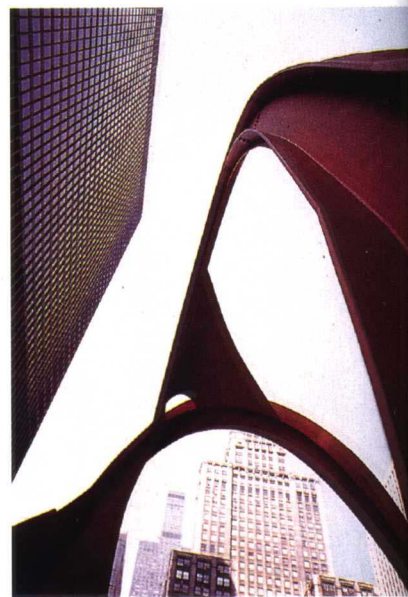
36

图 35、图 36 这件托尼·史密斯的作品矗立在从城区到郊区五叉路的交叉路口上，整件作品为红色，与后面建筑墙面上的黑色玻璃形成强烈对比。作品的柱子曲线是平面而向道路倾斜，对于从市区办公楼下班回家的人们来说，意味着从紧张的工作气氛中出来，由此通往舒适而令人精神放松的家门。

37

图 37、图 38 60 年代后期，当用玻璃作为墙面装饰的摩天大楼无休止地涌现时，考尔迪的独特而又不拘一格的有机风格打开了被高楼大厦所包围的城市的“地平线”，让人们意识到巨大的抽象雕塑并非以前严肃的传统雕刻，而是今天人们休闲生活的一大景观。

38