

第1章

景观雕塑概述

学习目标

- 了解景观、景观雕塑的定义。
- 熟悉景观雕塑的特征。
- 掌握景观雕塑的发展历史。

 案例导入

escale numérique城市公共设施

在地理学家眼中景观被定义为一种地表景象，如沙漠景观、草原景观、森林景观等；而艺术家则把景观当作一种艺术形式，对景观进行表现与再现；风景园林师则把景观作为建筑物的配景或背景；生态学家把景观定义为生态系统或具有结构和功能以及内在和外在联系的有机生态系统；旅游学家把景观当作旅游观光资源。而更常见的是景观被城市美化运动者和开发商等同于城市的街景立面，霓虹灯，房地产中的园林绿化和小品、喷泉叠水。还有一个更文学和广泛的定义则是“能用一个画面来展示，能在某一视点上可以全览的景象”。

分析：

法国设计师马修·勒汉诺(Mathieu Lehanneur)完成了首个城市“数码港”开发项目“escale numérique”，如图1-1~图1-6所示。这个小亭子的屋顶上覆盖了一层植物，让人联想到公园里大树的树冠。屋顶下方设计了几个座椅，座椅就像大树下冒出的几颗蘑菇。这些用混凝土制作的公共座椅上还配备了迷你桌板以及为笔记本电脑提供的电源插座。同时，在中心位置还有一块触摸屏，上面将实时更新各种城市的服务信息，例如指南、新闻和为参观者和旅游者提供的互动标识等。这个设计从顶部观看将有更好的效果，它也将成为一种全新的城市建筑语言。

图1-1 城市公共景观设施1

图1-2 城市公共景观设施2

图1-3 城市公共景观设施3

图1-4 城市公共景观设施4

图1-5 城市公共景观设施5

图1-6 城市公共景观设施6

这款城市小型的“绿岛”数码港将安置在城市的各个角落，成为城市建筑的一个新鲜元素，也成为景观艺术的创新设计。

1.1 景观雕塑的概念

艺术是人们对审美需求的表达方式，雕塑是人类创造的一种艺术形式。景观雕塑引进了环境与公共性的观念，因而成为现代艺术中最为人们欣赏的艺术形式。通过景观雕塑，人们能够欣赏到各种各样、各种材料、各种观念的表现。

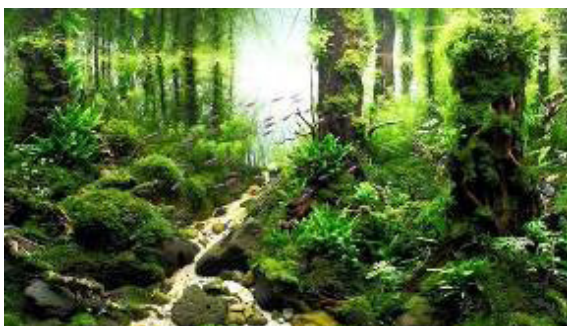
1.1.1 景观

“景观”(landscape)一词最早出现在希伯来文本的《圣经》中，用于对圣城耶路撒冷整体美景的描述。无论是东方文化还是西方文化，“景观”最早的含义更多地具有视觉美学方面的意义，与“风景”同义或近意。对景观的定义，不同的分类给予了它不同的理解。

景观，一般意义上是指一定区域呈现的景象，即视觉效果。这种视觉效果反映了土地及土地上的空间和物质所构成的综合体，是复杂的自然过程和人类活动在大地上的烙印。生态学上景观是指由相互作用的拼块或生态系统组成，以相似的形式重复出现的一个空间异质性区域，是具有分类含义的自然综合体。如图1-7所示为不同的景观小品。

草园景观

森林景观

图1-7 不同的景观

苏州园林景观

公园景观

图1-7 不同的景观(续)

知识拓展

景观是人所向往的自然景象，是人类赖以生存的栖居地；景观是人造的工艺品与艺术品，是需要科学分析、科学解读、科学创造和改造方能被理解的物质系统，是现在及将来有待解决的问题；景观是可以带来财富的资源；景观是反映社会伦理、道德和价值观念的意识形态，是历史的演化，是人类文明的载体；景观是我们塑造美的历程中得到的美的价值，是我们对美的认识与再认识的解读。

景观设计是指建立在环境艺术设计概念之上的艺术设计门类，其内容涉及美术、建筑、园林和城市规划、道路、绿地等专业。而景观设计最通俗的解释，一般是指美化环境景色，以塑造建筑外部的空间视觉形象为主要内容的艺术设计。

景观设计学是一门具有综合性、实践性的学科和技术，核心是人类生存的艺术。景观设计的基本表达是：对土地及人类户外空间存在的一系列问题提出科学合理的分析解读，提出相应的更加人性化、更适宜可持续发展的科学的解决途径和解决方案，并最终促成设计的实现。它是一门建立在广泛的自然科学和人文艺术科学基础上的应用学科。

1.1.2 景观雕塑

雕塑起源于古代，例如佛像，具有神灵的象性意义。随着时代的发展、社会的进步，在20世纪以后，雕塑大多是主体性的、纪念性的伟人或人民群众形象的大型造像，具有非常明确的宣传功能和教育意义，例如，北京天安门广场人民英雄纪念碑、岳飞人物雕塑，如图1-8所示。

景观为城市的美丽增分不少，景观由建筑、树木、公园、花坛、各种雕塑等组成。其中的各种雕塑被称为景观雕塑，它为城市的景观增添了别样的风采。

现代景观雕塑的表现手法、材料、构图立意更加贴近生活，更有感染力，使雕塑与环境、雕塑与人的距离拉近，慢慢地形成了独立的景观雕塑。

人民英雄纪念碑

岳飞人物雕塑

图1-8 现代雕塑

景观雕塑是以景观环境为平台的一种雕塑形式，并针对特定的环境设计和创造，与所在环境结合成有机整体，内容与形式多种多样。景观雕塑有别于传统的、封闭的造型和纪念性雕塑，它更走近大众空间。许多著名的环境景观采用了景观雕塑的设计手法。有许多环境景观的主体就是景观雕塑，并且用景观雕塑来命名该环境。所以，景观雕塑在环境景观设计中起着特殊而积极的作用。

景观雕塑与近几年世界上流行的“公共艺术”“环境雕塑”“城市小品”等相比各有侧重，但又相通。景观雕塑主要包括设计立在室外的、城市公共环境景观中的雕塑作品，按功能性质可分为纪念性、象征性、标志性、陈列性、装饰性、趣味性、商业性。按地理位置分类，这些景观雕塑在城市公共环境中又可分为广场雕塑、街区雕塑、步行道雕塑、公共建筑雕塑、园林雕塑、水景雕塑、地景艺术、雕塑公园等，如图1-9所示。

北京西站广场雕塑

纽约街区雕塑

步行街雕塑

水景雕塑

地景艺术

雕塑公园

图1-9 不同位置的景观雕塑

景观雕塑强调雕塑的景观化，它除了要具有创造性、独特性之外，还要具有环境的整体性。一个好的景观雕塑能够营造出适宜的方位、角度、光照、方向、交通路线等视觉效果。作为整个文化的构成部分，景观艺术代表了城市、地区的文化水准和精神面貌。城市中的优秀雕塑作品以永久性的可视形象，使每个进入所在环境的人都会沉浸在浓厚的文化氛围之中，感受到城市的艺术气息。

景观雕塑还可以起到调节城市环境色彩、调节人群心态、调节视觉感受的作用。近年来，我国景观雕塑建设始终把增添环境景观作为重点，景观雕塑绝大部分被放置在公共空间。一些景观雕塑因为可反映城市环境或地区的历史、地理、传说、风俗等特点，从而被公认为该地区的标志。

案例 1.1

北京王府井大街雕塑

北京王府井商业街上的雕塑，以各种人物造型和带有文化特点的雕塑形象丰富了王府井大街的文化氛围，同时也增加了王府井商业街商业环境的艺术空间。

如图1-10所示，北京王府井步行街上的景观雕塑艺术品就是凭借独特的艺术特色，成为北京商业繁华地带的标志。北京作为明、清王朝的都城，是文化、艺术中心，现代雕塑艺术家将这些时期的代表雕塑雕刻出来，既弘扬中华民族悠久的历史文化，也展示出不同时期各种人物的装束造型。雕塑与现代艺术结合在一起，展现出北京新、旧时期艺术风貌变化。

晚清拉洋车的人与老洋车雕塑

民国老北京人唱古戏的场景雕塑

图1-10 北京王府井大街雕塑

1.2 景观雕塑的特征

景观雕塑是面向公众的艺术，它是为特定的环境和公共场所而设计、创建的艺术品。因此，景观雕塑艺术又被称为“公共艺术”，具有公共性、环境性、强制欣赏性、形式性的特征。

 知识拓展

公共艺术在不同的国家有着不同的称谓，如“公共建筑艺术”“公共场所艺术”“政府建筑中的艺术”等。它们都是由“艺术”和“公共”构成的，其中“艺术”是中心词，“公共”是限定词和修饰词。这具有两层含义：公共艺术是艺术，公共属性是其自成类别的界定核心。

1.2.1 公共性

景观雕塑作为一种公共艺术形式，是雕塑作品与环境融合而成的内容丰富的景观。景观雕塑排除了设计师情感经验、艺术观念、思想倾向、个人风格、实验艺术等，还满足了设计师的创作需求和无意识投射。景观雕塑的设置本质上是一种公共行为，是为公众反映和诉求其社会的、物质的、历史的、政治的需求而创作和制造的。在一个特定的环境中设置什么样的雕塑，应该有公众的参与和决定，再由艺术家来具体执行和操作。

景观雕塑作为大众生活空间的一个重要组成部分，它时时刻刻刺激着身处在该空间环境中的人的感官，并将设计师的思想感情传递给人们。这样的空间环境就要求景观雕塑必须具有公共性。公共性是指生活在现实社会中的人们都参与其中并享受带来的利益的权利；不论什么样的种族、肤色、阶层，具有什么样的文化背景和宗教信仰，人们在表达自己思想感情和选择生存方式时都是平等的。公共性是大众意识加强和社会开放程序扩大的必然体现。艺术的公共性在客观上促使景观雕塑要表达人们普遍认同的价值观念，使大众产生共鸣。景观雕塑的公共性要求雕塑家在创作时，要考虑到作品本身必须具备大众认同的审美情趣及作品与周边环境的和谐、亲近。

联合国总部门前有两座雕塑：一座是《和平》，如图1-11所示，造型是拧成死结的手枪，象征非暴力，即“不要武器，要和平”；另一座雕塑名为《破碎的地球》，如图1-12所示，圆圆的地球，残缺不全，目的在于唤醒人们关爱地球、保护地球。

图1-11 《和平》雕塑

图1-12 《破碎的地球》雕塑

景观雕塑是人与社会环境和自然环境的交流，是与自然、社会发展的和谐统一。它的综合特征包括自然美学、环境、人文、生态等不同的角度，必须遵循公共的属性，方能融入公

众的群体之中。当代艺术成为一种文化沟通与精神的激励，表现在对公共想象力的培养和对公众民主的培养。群众个体对公共性的理解是不尽相同的，但自由和交流是公共性的基础。所以，并不是将雕塑放到公共环境中就是好的公共艺术。对艺术家来说，站在艺术的前沿，具有独创性，对公共事业的认真态度才能创作出优秀的公共艺术品。为了使大众接受艺术家的独特视角，就必须将公共性和亲和力融入艺术语言中。

一般来说，我们认为雕塑大多是室内的架上雕塑，其实雕塑的造型和自由度更加适合室外环境。因为雕塑大多数是让观赏者走到近处进行观赏的。20世纪以后，雕塑的发展慢慢融入景观艺术当中，感受雕塑家所传递的思想情感和体会雕塑所蕴含的人文情怀。随着雕塑的发展，尺寸也变得越来越大，并且已经离开了基座成为景观本身。

由韩国设计师格瑞斯(Grdisa)设计的位于斯洛文尼亚首都卢布尔雅那的城市雕塑，如图1-13所示，占地面积25平方米。此景观雕塑，是Tivoli公园新的信息指标。通过雕塑的放置，重新激活了Tivoli公园这片草地，建立了一个新的入口公园。由此明确了切洛夫斯卡街、Tivoli运动场、活动大厅和Tivoli公园之间的联系。卢布尔雅那的城市雕塑的建立用来通知游客将在公园里举行的不同的艺术装置和博物馆展览。隐藏在公园里的，有博物馆、花园，以及国际中心的平面艺术、国家博物馆当代历史的展览和植物园。运用明亮的对比色，雕塑形成一个开放、清晰和动态的结构形式，探讨了环境运动的可能性，而这种运动本身就如同一个自然环境过程。这个雕塑框架代表了花开的五个不同的阶段。基于这种形式，这个动态雕塑能引起行人的兴趣和召唤他们从这里通过。

景观雕塑的公共性必须与时代同步，无论外在造型设计还是内在精神内涵，都应与当代人认同的审美情趣和思想意识同步；同时要求雕塑与空间环境必须达到和谐相容，雕塑所在之处的空间更加广阔、开放，观赏者的欣赏角度更加丰富。

图1-13 斯洛文尼亚卢布尔雅那的城市雕塑

美国芝加哥广场的景观雕塑，如图1-14所示，位于芝加哥千禧公园的云门，芝加哥人称之为“豆子”(The Bean)，它是由英国设计师安易斯(Anish)设计，整个雕塑用高度抛光的不锈钢打造，表面采用镜面处理，整个雕塑又像一面球形的镜子，在映照出芝加哥市摩天大楼和天空朵朵白云的同时，也如同一面巨大的哈哈镜；当人们站在它面前时自己也和四周的建筑融合在一起，吸引游人驻足，欣赏雕塑映出的别样的自己。

图1-14 芝加哥千禧公园的雕塑

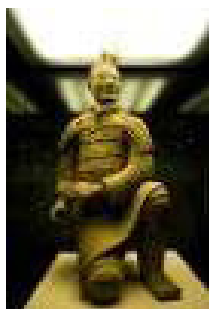
1.2.2 环境性

环境性是指景观雕塑与其所在的环境连接成一个有机整体。因此，景观雕塑不是独立存在的，它是城市整体、建筑环境、森林公园等的组成部分，也是重要的构成元素，并环境中的其他要素保持良好的沟通和互动。

景观雕塑的环境性要求主题与内容的协调统一。主题与内容是一切人类艺术创建的自然存在，自然景观雕塑也脱离不了这个实质。环境的主题与内容说明了它的性质和特征，也说明了“这里为什么是这样”和“这里我们能做什么”的问题。

城市的景观与雕塑在主题与内容之间要有一个协调、统一的关系，且这种关系要具备共同的准则、共同的价值、共同的认知语言、共同的伦理道德。景观雕塑作为公共环境的一部分，不能脱离环境这个大主题；否则，所设计的雕塑将没有意义。

随着时代的变迁，许多用石、铜、陶、玉、泥等材料制作的雕塑，在经历了千百年后仍保存下来，这些雕塑也拥有各自的时期特征。例如，陕西临潼兵马俑、甘肃敦煌彩塑、四川乐山大佛、埃及胡夫金字塔，如图1-15所示。

陕西临潼兵马俑

甘肃敦煌彩塑

图1-15 不同时期的雕塑

四川乐山大佛

埃及胡夫金字塔

图1-15 不同时期的雕塑（续）

1.2.3 强制欣赏性

景观雕塑是为特定环境而设计的，它与环境形成了一个整体。人们可以不去博物馆参观出土文物，也可以不去美术馆或画廊欣赏绘画或架上雕塑，但只要人们处在环境之中，就不得不看其中的景观雕塑，这也形成了一种强制欣赏性。强制欣赏性使用的景观雕塑可以陶冶人们的心灵，教化人们的思想，引导人们的审美观。

如图1-16所示的景观雕塑，由新西兰艺术家尼尔·道森(Neil Dawson)设计，雕塑坐落在山丘之上，由于雕塑独特的创意和造型吸着人们的眼光，使得路过的人不由自主地观看它。该雕塑看起来像是一片纸被吹到山顶，形成震撼的视觉效果。

图1-16 新西兰创意雕塑

1.2.4 形式性

形式性是指构成事物的物质材料的自然属性(色彩、形状、线条、声音等)及其组合规律(如均衡、节奏和韵律等)所呈现出来的审美特性。形式美所体现的是形式本身所包含的内容，单独呈现出形式所蕴含的朦胧的意味。

景观雕塑的美的形式分为两种：一种是内在形式，指设计师想表现的内容；另一种是外在形式，指内在形式的感性外观形态(如材质、线条、色彩、肌理、形状等)。人类可以通过肉眼观看到美的对象，通常在外形上具有一定的特征，如均衡、对称、比例、节奏、韵律、

变化、一致等。

知识链接

均衡原则体现在景观雕塑中，主要是对放置位置、体量、材质、形态与颜色的要求。节奏是指画面上对比双方的交替形式，如明暗、强弱、粗细、软硬、冷暖、方圆、大小、紧张、疏密、急缓等对比因素，其搭配与反复出现的频率与对比关系构成了景观雕塑的节奏感。韵律则是指景观雕塑上的启、承、转、合及一波三折的韵味与律动关系，如线条的运动轨迹，色调的微弱变化，笔墨的干、湿、浓、淡等因素之间的过渡转换等。景观雕塑根据这些设计，既加强整体的统一性，又可以求得丰富的变化。

形式美是欣赏景观雕塑时首要的审美要求。设计师在确定题材、主题后进行造型创作时，面临的第一个问题是构图的形式式样。有些主题要求庄严肃穆，构图式样应该是静态的稳定、持重。一件造型美的景观雕塑足以在雕塑史上占有一席之地，甚至会引起人们的共鸣。

如图1-17所示的断裂的铁链雕塑，这座雕塑表现了柏林的重建，即使断裂了也会紧紧地相拥在一起、团结在一起，并努力重构。断裂的铁链雕塑与城市环境紧密结合，主题庄严、肃穆。

图1-17 断裂的铁链雕塑

案例 1.2

青岛五月风雕塑

如图1-18所示的青岛五月风雕塑，该雕塑以青岛作为“五四运动”的导火索主题，充分展示了岛城的历史足迹，包含着催人向上的浓厚意蕴。雕塑取材于钢板，并辅以火红色的外层喷涂，其造型采用螺旋向上的钢板结构组合，以洗练的手法、简洁的线条和厚重的质感，表现出腾空而起的“劲风”形象，给人以“力”的震撼。雕塑整体与浩瀚的大海和典雅的园林融为一体，成为“五四广场”的灵魂，高耸在那里。雕塑本身与城市环境融为一体，它的

公共性得到体现，欣赏性、形式美也逐一得到表现。

图1-18 青岛五月风雕塑

1.3 景观雕塑的发展史

远古时期，人类通过绘画、雕塑、音乐等艺术形式来表达自己的对大自然的崇敬。随着时代的发展和人类文明的进步，这些景观雕塑也在不断变化，本节将介绍国内外不同国家在不同时期的景观雕塑发展情况。

1.3.1 国外景观雕塑的发展史

国外景观雕塑发展源远流长，下面按古埃及、古希腊、古罗马、哥特式、文艺复兴、巴洛克雕塑、洛可可雕塑、西方近现代雕塑进行介绍。

1. 古埃及雕塑

国外的景观雕塑可以追溯到公元前3000年的埃及，埃及统一建立了强大的专制王朝。为了歌颂王权、巩固政治，法老们动用人力修建陵墓、庙宇、雕像。古埃及时期最重要的雕塑便是狮身人面像，如图1-19所示。雕像身长约57米，面部为5米，一只耳朵就有2米长。雕像是按照哈夫拉的形象塑造的，它保持了法老的相貌特征和威严的气派。雕像头戴方巾，前额雕刻着圣蛇，两眼直视前方，以一种藐视一切的姿态匍匐在金字塔旁，仿佛是在守护着金字塔的秘密。狮身人面像以巨大的金字塔为背景，整体比例较好。雕像和金字塔浑然一体，交相呼应，两者在广袤的环境中共同体现了法老庄严永恒的权威和追求永生的愿望。

知识拓展

人们通过狮身人面像了解到古及时期的雕塑特点，人物的姿势保持直立，双臂紧贴躯体，正面直对观众。人物的等级决定了雕像比例的大小。雕像着重刻画头部，面部的装饰物较多、表情严肃。雕像着色，眼睛用多种材料代替，达到了逼真的效果。

图1-19 埃及狮身人面像

2. 古希腊雕塑

古希腊时期，雕塑艺术进一步发展，建筑艺术与雕塑艺术的结合更加紧密。古希腊艺术的形成、发展与社会历史、民族特点、自然条件相关。古希腊古风时期的雕塑比较呆板，受到埃及文化的影响，人物脸部微笑千篇一律，被称为“古风式的微笑”。古风后期，开始塑造健壮的男子形象。这些男性雕塑比例匀称，肌肉结实，但人物仍然正面直立，脸部带有古风式的微笑。

希腊古典时期的雕刻摆脱了古风时期的拘束和装饰性，产生了写实的人体，并相继出现了许多雕塑艺术家，如菲迪亚等。

如图1-20所示的雅典娜女神像，这座雕像用木胎包以黄金、象牙雕刻而成，女神一手持矛，一手托着胜利女神。她身旁放着盾，盾的内侧面刻着《众神和巨人作战》，外侧面刻着《希腊人和阿玛戎之战》。这座雕像立在神庙的主室，是雅典国家威权的象征。

图1-20 雅典娜女神像

3. 古罗马雕塑

公元前1世纪，古罗马人征服了古希腊，但古希腊的文化却征服了古罗马人。古罗马的雕塑艺术没有古希腊雕塑艺术的浪漫主义色彩和幻想，但具有写实和叙事的特征。古希腊雕塑强调的是共性和民族精神，而古罗马雕塑带有个性特征。古罗马艺术家不满足外形的逼真，更加注重人物个性的刻画。在古罗马，雕塑和城市、建筑环境融为一体，出现的雕塑体现了国家的强大，歌颂了统治者的伟大。这些雕塑具有纪念意义，供市民瞻仰和观赏。

如图1-21所示的图拉真记功柱是罗马帝国纪念性建筑的标志。图拉真记功柱是图拉真帝王为纪念对达契亚人的胜利而建的，是一个大理石砌成的大柱子，由底座、柱身、柱顶三部分组成。环绕柱身有23圈浮雕，长达244米，顶宽为1.22米，底部宽为0.9米。最底层有个象征多瑙河的半身人像，从波涛中跃起，目送罗马大军出征，身边漂浮着运送的船只；第二层是表现军事长官给士兵布置任务，用石块垒筑工事；第三层描绘的是士兵们加固工事，运送给养，骑马巡逻；第四层描绘的是图拉真站在高台上指挥军队前进，也是浮雕的中心。图拉真亲率军队，鼓舞士气，手握长矛，目光炯炯；士兵们驻足静听，斗志旺盛。浮雕细致地描

绘了人物的服饰、武器及心理状态。全部浮雕共有2500个人物，具有写实的风格，所有的人物都采用同样的尺寸，看起来十分壮观宏伟，有着极大的历史真实性。

图1-21 图拉真记功柱

4. 哥特式建筑与雕塑

中世纪美术发展到顶点就是哥特美术。哥特美术开始于建筑领域，而后发展到雕塑、绘画艺术领域。早期的哥特式雕刻和绘画都是建筑的一部分，而晚期的建筑和雕刻则追求平面装饰性的效果。

如图1-22所示是法国夏特尔教堂。在教堂的入口处两侧排列着的柱像是从建筑结构演变出来的雕刻装饰形式，这种柱像日益脱离建筑而成为独立的雕刻作品，人物形象从僵直紧贴柱子变为浮雕形式，而且还表现出身体动态的左顾右盼，突破了建筑结构的限制；同时，每个人物都有独立性，甚至可以脱离支柱。它们代表着一种革命性的变化，那就是重新恢复古典时代以来的三度空间的圆雕。另外，教堂外部侧柱上的雕像将三个大门的景象连在一起，它们分别代表圣经中的先知、帝王、帝后。这样的设计是为了把法国的君主作为旧约中帝王的继承人，以强调现实和宗教精神的统一，那就是将教士、主教与帝王结合在一起。

图1-22 法国夏特尔教堂

5. 文艺复兴时期

14—16世纪是欧洲文艺复兴时期，也是整个西方艺术发展史上的一次高峰。这个时期，随着欧洲各国日益强大，宗教的影响发生了变化，许多科学家、艺术家、思想家提出了以人为本、尊重人、关怀人的世界观。雕塑出现了空前的繁荣，以其完美的技巧、雄伟的气魄和深刻的思想成为西方艺术的又一次高峰，在整个城市环境中起到了重要作用。文艺复兴时期的雕塑以“中心”为美学特点，追求和谐统一、丰富的表现力与完美的造型。“中心”代表王权，和谐完美代表了人们对理性的依赖。

文艺复兴时期著名的雕塑家多纳太罗，所雕塑的作品保留了哥特式风格，复兴了希腊、罗马的古典样式。如图1-23所示的加塔梅拉塔骑马像雕塑，这座雕塑像安放在帕都亚圣安东尼教堂正门前，加塔梅拉塔戎装佩剑、双手提缰、神情果敢，充满英雄气概。

图1-23 加塔梅拉塔骑马像雕塑

6. 巴洛克风格

17世纪的欧洲美术，是以巴洛克风格为代表的多种风格共存并互相影响的时期。巴洛克产生于意大利，这种艺术既有宗教特色，又有享乐主义的色彩，是一种带有激情的艺术，打破了理性的宁静和谐，具有浓郁的浪漫主义色彩，强调艺术家的丰富想象力。巴洛克风格极力强调运动，关注作品的空间感和立体感，并且也注重艺术的综合性，是建筑、雕塑、绘画的综合。

如图1-24所示的圣德列萨祭坛雕塑，创作者是著名的建筑、雕塑大师洛伦佐·贝尼尼。此雕塑为卡尔纳罗礼拜堂制作，表现的是圣德列萨在幻觉中见到上帝的情景。从思想上看，这件雕塑反映了一个人文主义色彩，突出了对美好生活的向往，在当时的社会具有进步意义。从雕塑技巧来看，圣女多而乱的衣褶、云朵的飘浮效果以及人物复杂的曲线，都充分显示了贝尼尼雕塑的细致。

图1-24 圣德列萨祭坛雕塑

 知识链接

洛伦佐·贝尼尼是一位建筑家、雕塑家、画家，善于运用凹凸面上交替的光线所造成的动感效果，运用豪华的材料和道具，加上装饰背景，增加雕塑的感染力。洛伦佐·贝尼尼的雕塑热情、奔放，有旋风般的力量，非常富有运动感和戏剧性。洛伦佐·贝尼尼最突出的贡献是将建筑、雕塑、绘画融为一体。

7. 西方近现代雕塑

19世纪，西方出现了很多艺术流派，如新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义、新印象主义和后印象主义。

新古典主义是18世纪中期至19世纪初兴起于法国的一种美术风格，最初的宗旨是要培养人们的英雄主义精神，以唤起人民推翻封建专制的热情。新古典主义的主要特征是将古希腊、古罗马文明鼎盛时期，或庄严肃穆或优美典雅的艺术形式与资产阶级革命时期的英雄主义相结合，以塑造既有理想美又有现实意味的艺术形象。在创作上，新古典主义雕塑家往往选取具有斗争精神和鼓舞人心的题材，其中包括古希腊、古罗马神话中的英雄故事，并对艺术形象进行理性的简化，以追求单纯、简洁的艺术效果。在雕塑方面，新古典主义的代表人物是意大利的雕塑家安东尼奥·卡诺瓦，他的以神话为题材的雕塑作品，得到西欧贵族的欣赏，主张根据古典样式修改自然的艺术原则，并奠定了世界性的学院主义基础。其代表作有《拯救普赛克的厄洛斯》《扮成维纳斯的保利娜·波拿巴·博尔盖塞》。

1820年以后，欧洲雕塑界受到德拉克洛瓦的《但丁出航》的影响而出现浪漫主义，设计师不再满足于自我感受，而是热情地肯定生活，并以它为表现的核心，力求在雕塑中再创造一个能超越个别现象的整体联系。弗朗索瓦·吕德便是19世纪杰出的浪漫主义雕塑家，代表作为法国凯旋门上的群像浮雕《马赛曲》。到了19世纪末期，欧洲雕塑逐渐向夸张和变形的方向发展，以求表现生命的运动、生命和现实的搏斗。

20世纪上半叶的欧洲雕塑呈现多种多样的风格，野兽主义、立体主义、构成主义、未来主义、超现实主义、抽象主义和新古典主义在雕塑中均有表现。构成主义受工业化、机械化的启发，并从现代化的工业生产中汲取灵感，大胆地利用工业产品以及废品、工业垃圾等作为雕塑的新材料，并力求艺术创造摆脱平淡和平庸，力求语言的新颖和独创。在表现雕塑内在运动和力量方面有突出贡献的雕塑家罗马尼亚的布朗西库，在现代美术思潮的影响下，他把传统雕塑技巧和处理材料的能力，用现代艺术去加以融合和改造，最终形成了自己的风格。他着眼于造型的纯粹性，把单纯性和表现事物的本质联系起来加以认识。其代表作有《一个青年的躯体》《波嘉尼小姐》《无尽柱》《太空之鸟》等，如图1-25所示的《太空之鸟》雕塑。

“二战”之后世界进入经济发展期，到了20世纪70年代，欧洲在考虑城市性质、机能的转换和城市形态的美观和谐方面实行了新的举措。法国在巴黎新区的设计中，充分考虑到人与建筑、环境的关系，为消除人们身处巨大建筑群中生出的疏离感，在其中设计了很多景观雕塑。雕塑类型多样、色彩丰富，体现了一种人文关怀。如图1-26所示的塞萨尔《大拇

指》，安放在巴黎新区三条轴线中偏北的一条，该雕塑用12米高、18吨重的巨大体量的大拇指形象昭示着法国引领21世纪的决心。

图1-25 《太空之鸟》雕塑

图1-26 《大拇指》雕塑

1.3.2 中国景观雕塑的发展史

中国景观雕塑的发展从秦汉时期开始。随着统一的中央集权制封建国家的建立、巩固与发展，国家的财力与人力可以集中起来，为雕塑艺术的繁荣昌盛开辟了道路。秦汉时期的统治者，将雕塑艺术视为宣扬统一功业、显示王权威严、美化陵园建筑、纪念功臣将帅的有力工具，在陶塑、木雕、石雕、青铜雕塑及工艺装饰雕塑方面有着辉煌的成就。

1. 中国石窟雕塑艺术

中国环境和雕塑结合的早期作品都出现在陵墓和石窟中。秦汉时期最著名的陵园雕塑为秦始皇兵马俑和霍去病墓石雕。

魏晋南北朝时期的雕塑制作规模之大、作品技巧成熟，以及雕塑艺术对广大民众精神生活的影响都超过了前朝。以汉族为主体的国内各民族，在雕塑领域中都作出了贡献，各民族的文化相互交流、融合，有力地促进了雕塑艺术的发展和提高。佛教在这一时期居于主要地位，它吸取外来的佛教造像样式，经过众多雕塑家的创作实践，丰富了中国雕塑艺术。在帝王和贵族的陵墓建筑中占有重要地位的大型纪念性雕塑，供帝王及上层人物陪葬用的陶俑等雕塑品均展现出新的面貌与成就。这个时期有名的雕塑家有戴逵和戴颙父子。戴逵擅长佛教雕塑，戴颙受父亲影响，他在处理大型雕塑作品时技术非常熟练。

隋唐时期也是中国古代雕塑艺术的一个高峰时期，由于长安、洛阳都城等皇家宫苑和行宫的大量兴建，石窟的大规模开凿和大量寺庙的修建，出现了内容更丰富、表现范围更大、技巧更熟练的各类雕塑作品。到了唐代，陶俑的塑造在题材范围、工艺技术及表现能力方面有很大的发展。这个时期有名的雕塑家有韩伯通、宋法智等，他们重视写实和传神的能力。

中国的石窟开凿大约开始于4世纪，盛行于5~8世纪，此后渐渐衰落。石窟发源于印度，后随佛教传入中国，营造石窟的做法也随之东来。中国的石窟寺遗址大量分布在新疆、河南洛阳一带。其主要原因是由于佛教东传，传播路线主要循古代的丝绸之路，由西域入阳关而达中原。敦煌莫高窟是甘肃省敦煌市境内的莫高窟、西千佛洞的总称，是我国著名的四

大石窟之一，也是世界上现存规模最宏大、保存最完整的佛教艺术宝库。这座艺术宝库经历了十六国(东晋时期)、北魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元、明、清11个朝代，如图1-27所示为敦煌莫高窟彩塑。除此之外，还有位于山西省大同市的云冈石窟(见图1-28)、河南省龙门石窟(见图1-29)也是我国佛教石窟艺术宝库。

图1-27 敦煌莫高窟彩塑

图1-28 云冈石窟

图1-29 龙门石窟

到了五代、宋元时期，我国的雕塑造像主要集中在寺观中。山西平遥镇国寺始建于北汉天会七年(963)，清嘉庆二十一年(1816)重修，位于山西省平遥县城北郝洞村。明清时期的雕塑艺术继承了唐宋的造像传统，在社会财富不断积累的基础上和改进的工艺美术条件下前进。其中，宗教雕塑、陵墓及其他建筑中的仪卫性雕塑制造精细。清代宗教雕塑值得注意的是木雕和铸铜佛教造像的增多，这个时期的木雕作品最具有代表性的是承德普宁寺的千手千眼观音像，如图1-30所示，该观音像高22.28米，是世界上现存最大的木雕佛像。

图1-30 千手千眼观音

2. 中国仪卫性雕塑

明清时期的仪卫性雕塑是指陵墓前的古像生、宫殿园林与其他公共建筑中的石雕或铸铜的石狮与瑞兽等。这些雕塑多采用圆雕手法并成双或成组摆放，与单体建筑物上的装饰性雕塑有很大的区别。明代的陵墓雕刻多集中在北京的十三陵中，神道两旁整齐地排列着24只石兽和12个石人，造型生动、雕刻精细。

明代陵墓雕刻与唐代相比，注重绘画、玲珑精巧，但华而不实、呆板、僵硬而缺乏精神活力，以致最终陷入公式化与概念化的境地。清代陵墓石刻多分布在东北和北京周边的各个陵园中。清陵雕塑旨在宣扬统治者的文治武功、泽被四海、威武神圣，在造型上崇尚精美，柔弱无力更甚于明代。只是在现实性与理想性的统一、写实手法与装饰手法的结合，以及追求整体感又不忽视细节刻画上，还延续了唐宋以来的传统。其他散落在皇家园林、寺庙中的仪卫性雕塑却失去了原有的生龙活虎、天马行空的气势。

案例 1.3

明清仪卫性雕塑

如图1-31、图1-32所示为十三陵神道仪卫性雕塑局部景观。北京的十三陵中的石兽共分为6种，每种4只，均呈两立两跪状。将它们陈列于此，赋有一定含义。例如，雄狮威武，而且善战；獬豸为传说中的神兽，善辨忠奸，惯用头上的独角去顶触邪恶之人，狮子和獬豸象征守陵的卫士。麒麟为传说中的“仁兽”，表示吉祥之意。骆驼和大象忠实善良，并能负重远行。骏马善于奔跑，可为坐骑。石人分勋臣、文臣和武臣，各4尊，为皇帝和生前的近身侍臣，均为拱手执笏的立像，威武而虔诚。在皇陵中设置这种石像，主要起到装饰、点缀的作用，以象征皇帝生前的威仪，表示皇帝死后在阴间也拥有文武百官及各种牲畜可供驱使，仍可主宰一切。

图1-31 人物类仪卫性雕塑

图1-32 兽类仪卫性雕塑

3. 明清时期的建筑装饰雕塑

明清时期的建筑装饰雕塑的发展略有提高，它以独特的艺术语言创造形象，以满足人类物质与精神的需求。建筑装饰雕塑仿佛是点缀的装饰音符，其作用是为了让人们的眼晴感到愉悦、心灵获得放松和休息。

明清时期的建筑装饰雕塑现今保存下来的较多，也比较完整，其中包括石雕、砖雕、木雕等。明清宫殿、天安门广场的华表、明十三陵和清东西陵的华表、石坊等都雕刻有大量花纹装饰纹样；至于砖雕、木雕则遍布全国各地，雕刻题材多为人物故事、花鸟图案等。

4. 中国现代雕塑

到了近现代，西方思潮的涌入改变了我国单一的建筑装饰雕塑艺术风格，为我国建筑装饰雕塑的发展增添了新的装饰语言，注入了新的活力。我国建筑装饰从封闭走向开放，逐步与国际接轨。

出现在宫廷园林、寺庙、陵墓和官颁牌坊的雕塑，多以龙凤、云水为主体或以百兽、飞鹤为主体。出现在佛教寺庙中的雕塑则与宗教装饰图案相结合。出现在世俗建筑物中的雕塑表现内容多为历史传说、戏文故事，其雕刻手法善于把高浮雕、浅浮雕、透雕与圆雕相结合，装饰性与写实性相比衬，装饰作用与独立欣赏价值相统一，工艺精巧、华美，充分体现了能工巧匠的高超技艺。皇家建筑装饰性雕塑以北京故宫为代表，以龙凤为主体。天安门前后的明代华表由多种雕刻手法塑造而成，主体为龙纹，具有素洁华贵之美。

知识拓展

由于建筑装饰雕塑与建筑之间关系密切，因此它不但与其他雕塑有相同规律，而且有着自己独有的特征。它在满足人们物质生活的同时，也满足了人们的精神需求，因此，它是实用功能和审美功能的统一，又是科学技术和艺术的统一。纵观世界建筑的发展可以看出，人类的建筑活动始终伴随着雕塑艺术的创作而发展。

建筑装饰雕塑不仅美化了建筑，同时也起到了重要的承载作用。传统的建筑雕塑主要是为宗教、政治服务，而现代的建筑雕塑则是以文化性与艺术性为中心，以服务公众为目的。

在宗教方面，建筑装饰雕塑起着不可低估的作用，不论是东方的佛教艺术还是西方的基督教艺术，都运用这种依附在建筑上的装饰雕塑以及其他的艺术形式来传播教义和教规。在环境美化方面，建筑装饰雕塑功不可没。现代社会中，随着城市建设的快速发展，建筑装饰雕塑也得到了发展。它不再仅仅依附于建筑，对建筑进行装饰和美化，而是更注重配合环境的总体规划和建设的总体布局，甚至与建筑融为一体，成为一种崭新的艺术表现形式。以雕塑的方式来装饰建筑日益受到了人们重视，由此创造出了富有雕塑感的建筑艺术，或者实现了建筑的雕塑化，在为城市增添文化内涵的同时，也美化了城市的环境。在公共环境中，建筑装饰雕塑所雕饰的内容、色彩、形态等，在传达视觉美感、使人产生不同的心理感受的同时，又能弥补建筑上、视觉上，或空间结构上的某种缺陷和不足，从而创造出富有吸引力和生命力的新空间、新环境和新氛围，最终达到美化、装饰环境的目的。

如图1-33所示的沈阳的“九一八”纪念馆就是以日历的形式，构建了一个巨型雕塑，上面刻着1931年9月18日，雕塑内部则是一个三层的展览室，陈列着有关“九一八事变”的资料，作品把纪念碑和展览馆的双重功能进行了巧妙结合，使建筑与雕塑合二为一，既有使用功能，又不缺乏精神内涵与纪念意义。

图1-33 沈阳的“九一八”纪念馆

中国与西方有着不同的文化和传统，有着相异的历史发展进程，从而形成了各自的审美情趣与要求，并在建筑装饰雕塑方面也表现出两种不同的文化差异。

中国古代的雕塑艺术追求“物我合一”“天人合一”的精神境界，形成了东方独特的审美观和造型观。受儒家和老庄思想、传统文化、历史背景的影响，中国的造型艺术自古以来就注重“气韵、传神”，注重写意，善于运用夸张、寓意、象征的表现手法，造型生动，以形写神，追求一种精神美、意象美，形成了中华民族独特的艺术造型语言。传统装饰雕塑注重表现建筑的空间结构状态，建筑上雕刻着具有象征意义的动物或植物，如龟、鹤等象征着长寿，花瓶象征着平安，鸾凤象征着婚姻美满。此外还有通过神话传说、文学典故加以表现的，如和合二仙、刘伶醉酒、八仙过海等。

相比东方的写意，西方的建筑装饰雕塑善于写实，偏重于对象的形体塑造、体积和量感，因为他们受不同文化传统、理性的哲学思维和基督教文明的影响。西方建筑装饰雕刻的

表现手法受希腊古风时期、罗马时代的影响，人体成为建筑雕刻经常表现的内容，崇尚人体美，追求再现写实风格。

1840年以后，列强入侵中国，并创建了一些带有欧洲写实主义的艺术雕塑。而中国的一些雕塑家也在国外学成归来，在国家内忧外患、财力物力极度缺乏的情况下，创作了一批纪念性雕塑和室内雕塑，题材多为政治家、抗敌英雄等。

中国古代园林很早就有雕塑装饰。汉武帝时建章宫北太液池畔有石鱼、石龟、石牛、织妇，还有铜八仙立于神明台上。现在颐和园宫门前的铜狮，庭院中布置的铜鹤、铜鹿，既是造型优美的艺术珍品，又是庭院的组成部分。在自然风景区，经常利用天然岩壁洞、穴雕凿佛像。近年来，中国各地园林中也设置了各种类型的雕塑，这也就是现在人们所说的景观雕塑。

现代园林是在有限的空间内创作丰富耐看的景观，以满足观者的审美心理需要。作为具有深厚文化传统的中华民族，开发与运用传统文化资源，促进中国现代园林雕塑艺术的发展极为重要。园林是实现人与自然和谐共处的理想场地。在园林景观发展史上，雕塑一直扮演着重要角色。园林雕塑是一种环境艺术，介于绘画和建筑之间，它的表现需要衬托和依附。在传统园林中，雕塑大多用于装饰。随着时代的进步和艺术的发展，雕塑不仅是环境的点缀装饰，而且与现代园林景观融合在一起，本身就是一个崭新的“景观”，是环境内在的“形态”，是园林艺术的视觉中心及点睛之笔。

如图1-34所示的北京国际雕塑公园中的环境保护手掌雕塑，雕塑与园林景观结合在一起，两个手掌围绕着绿地花卉，代表了人类要爱护花草树木，共同维护地球的绿色生态环境，无论对大人还是对小孩都非常有教育意义。设计师用一种点睛之笔创作了此作品。

图1-34 环境保护手掌雕塑

知识链接

北京国际雕塑公园位于北京市长安街西延长线石景山东部，总规划面积162公顷，是一个国家级的雕塑文化艺术园区，现已成为北京市最大的雕塑主题公园，更是“人文奥运”理念中一幅鲜活生动的图画。北京国际雕塑公园于2002年9月正式开放，跻身北京十大精品公园之一，可谓是21世纪北京城市文化建设的开篇力作。

传统景观雕塑所使用的材料大多是石材、木材和金属，随着工业社会带来的物质材料的极大丰富，雕塑家开始在自然中寻找岩石、泥土、树叶、青草、水、废旧物品等材料，用其做成雕塑，使雕塑更好地与城市的景观联系在一起。有时，雕塑家也会利用一些自然现象(大地艺术)和现实生活中的物品(波普艺术)做成雕塑。立体派纯形式的理想被纸浆、布片、废纸和麻绳所代替。如图1-35所示的《苦艾酒杯》雕塑是用蜡模翻制的青铜作品，上面放置了一把真正的汤匙来平衡整个雕塑。

图1-35 《苦艾酒杯》雕塑

1.4 综合案例：风中的花瓣

如图1-36所示，长沙梅溪湖国际文化艺术中心位于国家级长沙湘江新区，由扎哈·哈依德设计，总投资28亿元，总用地面积10万平方米，总建筑面积12万平方米，包括4.8万平方米的大剧院和4.5万平方米的艺术馆两大主体功能。大剧院由1800座的主演出厅和500座的多功能小剧场组成；艺术馆由9个展厅组成，展厅面积达1万平方米，能承接世界一流的大型歌剧、舞剧、交响乐等高雅艺术表演。它将是湖南省规模最大、功能最全、全国领先、国际一流的国际文化艺术中心，填补全市和全省高端文化艺术平台的空白。

梅溪湖国际文化艺术中心是建筑大师扎哈·哈依德(见图1-37)在中国的最后一个作品，该项目建设了一个能够展示扎哈建筑大师精髓的户外雕塑景观，具备引导功能，又可以与建

筑完美契合，成为城市精神的代言、城市形象的名片，并能够既兼顾艺术中心演出信息发布，又兼顾城市公益宣传。

图1-36 梅溪湖国际文化艺术中心

图1-37 建筑大师扎哈·哈依德

如图1-38所示，车流动线较为标准，点位于西南角，南北向车流比较迎合点位，距离点位较近，可视时间较长，无明显视觉遮挡。东西向车流可视时间一般，车辆距离点位较远。

艺术中心园内人流动线特点则以建筑布局为依托，以发散汇聚的形式呈现，很好地迎合了景观，带给游客高效的游览体验。媒体点位位于入口区，到达率高，受众时间较长。

北向视角(黄色)为优质媒体视角，可视时间长，可视画面完整。东西向视角(橙色)为良好媒体视角，可视时间一般，但在路口等候时间较长，可近距离观看媒体。南向视角不好，有车流遮挡，属于反向观看媒体，媒体设置时应着重考虑。

雕塑“风中的花瓣”是王鹏老师根据项目实际要求将宣传媒介与雕塑景观完美契合的

尝试，设计上力求较好地融合城市文化需要，使之成为城市形象的名片；造型风格上保证与主建筑高度统一，达到东西南北四个方向视角的美观度；媒介技术上利用曲面LED屏很好地配合雕塑造型，通过特定的弧度来满足钢结构要求，最大化节省空间，实现安全、高效、智能、绿色的设计初衷，如图1-39所示。

图1-38 艺术中心交通图

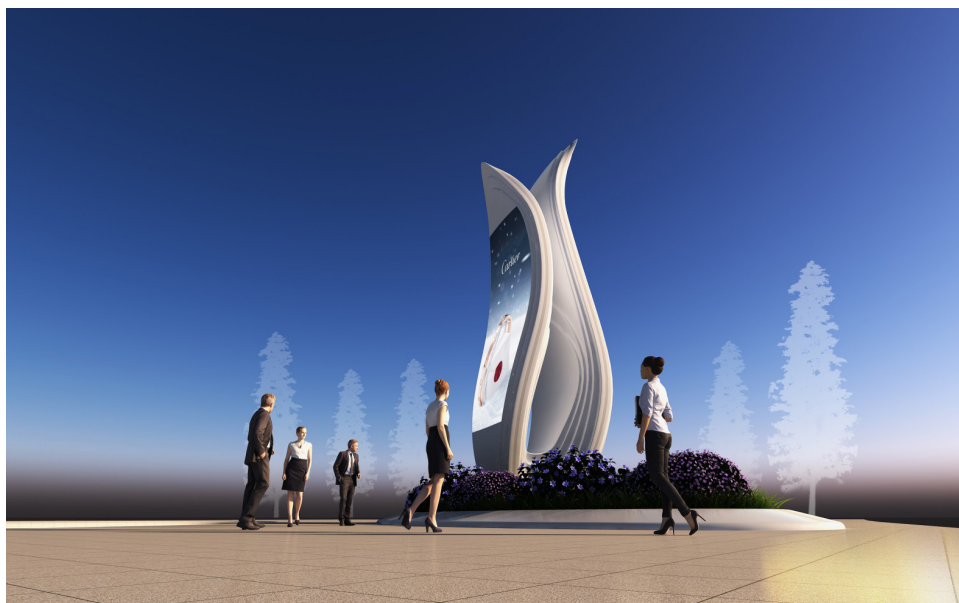

图1-39 “风中的花瓣”效果图

设计来源为花瓣、曲线、涟漪，形式风格为流线型、水的运动，组合方式为正反平衡、景观辅助，媒体画面包括两面看、竖向展示，如图1-40所示和图1-41所示。

项目草图及施工图如图1-42和图1-43所示。

图1-40 项目灵感1

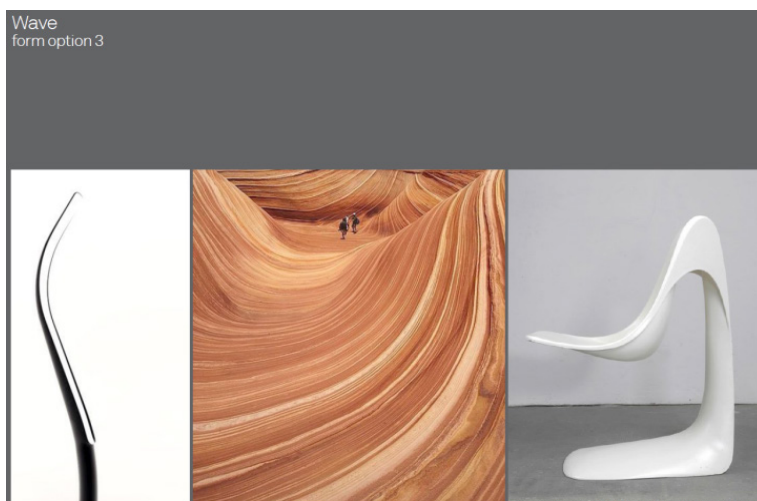

图1-41 项目灵感2

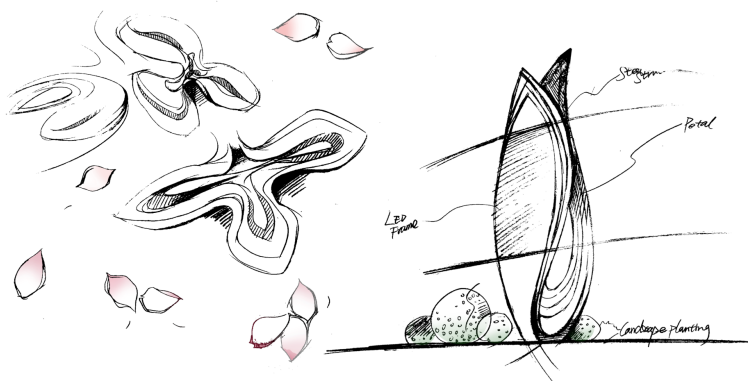

图1-42 项目草图

图1-43 项目施工图

本章小结

景观雕塑是一种环境艺术，与环境有着密切联系。随着时代的发展，景观雕塑无论在选材上，还是在造型艺术上都不断创新、不断探索。设计师力求创作出更优秀的作品。本章主要介绍景观、景观雕塑的定义、景观雕塑的主要特征，以及国内、国外景观雕塑的发展情况。通过学习本章内容，学习者能够对景观雕塑有初步认识，为以后的学习打下坚实基础。

教学检测

一、填空题

1. 景观设计是指建立在环境艺术设计概念之上的艺术设计门类，其内容涉及_____、_____、_____、_____等专业。
2. 景观设计学是一门综合性、实践性的学科和技术，其核心是_____。
3. 现代景观雕塑的表现手法、材料、构图立意更加_____，更有_____，使雕塑与环境、雕塑与人的距离拉近，慢慢形成了独立的景观雕塑。
4. 景观雕塑可以起到_____、_____、_____的作用。
5. 景观雕塑公共性是指_____。

二、选择题

1. 芝加哥千禧公园建成的云门是由( )的设计师设计。

A. 美国	B. 英国
C. 中国	D. 法国
2. 景观雕塑的美的形式分( )。

A. 内在形式	B. 较强形式
C. 较弱形式	D. 外在形式
3. 景观雕塑具有( )特征。

A. 公共性	B. 环境性
C. 强制欣赏性	D. 形式性
4. 胡夫金字塔坐落在( )。

A. 巴基斯坦	B. 阿拉伯
C. 埃及	D. 古巴
5. 兵马俑创作于( )。

A. 秦朝	B. 隋朝
C. 汉朝	D. 唐朝

三、问答题

1. 简述景观、景观雕塑的基本概念。
2. 简述国外、国内景观雕塑的发展史。