

第 1 章

城市景观雕塑概述

学习目标

1. 了解景观、城市景观雕塑的定义。
2. 熟悉城市景观雕塑的特征。
3. 掌握城市景观雕塑的发展历史。

技能要点

公共性 环境性 强制欣赏性 形式性

案例导入

escale numérique 城市公共设施

景观是指某地区或某种类型的自然景色，也指由人工创造的景色森林景观，景观是自然景色、景象的合体，它是现代园林发展的一种形式。进入20世纪，“景观”无论在学术上，还是实体建设方面，都越来越受到关注与重视。与景观相关联的名词为景观设计，有了设计方案，才能创造出优秀的人工景观作品。

景观设计是对自然和人文综合景色的规划及设计工作，因而景观设计的范围相当广泛，包括风景区、城市、建筑、园林、庭院、街景等多个环境层次。组成景观设计学科的知识结构主要有：规划学、建筑学、园艺学、环境心理学和艺术设计学等。

法国设计师 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，上面实时更新各种城市服务信息，例如指南、新闻和为参观者及旅游者提供的互动标识等。这个设计从顶部观看有更好的效果，它也成为一种全新的城市建筑语言。

这款城市小型的“绿岛”数码港将安置在城市各个角落，成为一道城市建筑的新鲜元素，也成为景观艺术的创新设计。

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)

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被人们欣赏的艺术形式。通过景观雕塑，人们能够欣赏到各种形式、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。

地理学家把景观定义为一种地表景象,如沙漠景观、草原景观、森林景观、城市景观等;艺术家把景观作为一种艺术形式,对景观进行表现与再现;风景园林师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;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。而关于景观的一个更文学和广泛的定义则是“能用一个画面来展示,能在某一视点可以全览的景象。尤其是自然景象。”但哪怕是对同一景象,不同的人也会有不同的理解,正如 Meinig 所说“同一景象的十个版本”。图 1-7 所示为不同学者定义的景观小品。

草园景观

森林景观

苏州园林景观

城市景观

图 1-7 不同的景观

【知识拓展】

景观是人们所向往的自然景象,是人类赖以生存的栖居地,景观是人造的工艺品与艺术品,景观是需要科学分析、科学解读、科学创造和改造方能被理解的物质系统,景观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,景观是历史的演化,是人类文明的载体,是人类在塑造美的历程中得到的美的价值,是人类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。而关于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，是一门综合性、实践性的学科和技术，其核心是生存的艺术。景观设计的基本含义是：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。

1.1.2 城市景观雕塑

雕塑起源于古代，例如佛像，具有神灵的象征性意义。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 or 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，北京天安门广场的人民英雄纪念碑、武汉黄鹤楼公园的岳飞人物雕塑，如图1-8所示。

人民英雄纪念碑

岳飞人物雕塑

图 1-8 现代雕塑

城市景观为城市的美丽增分不少。城市景观一般由建筑、树木、公园、花坛、景观雕塑等组成，其中的景观雕塑被称为城市景观雕塑，它为城市的景观增添了别样的风采。

现代城市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，慢慢形成了独立的景观雕塑。

城市景观雕塑是以景观环境为平台的一种雕塑形式，并为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。城市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城市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，城市景观雕塑在环境景观设计中起着特殊而积极的作用。

城市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”等概念各有侧重，但又相通。城市景观雕塑主要包括设立在室外的、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、商业性景观雕塑。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 不同位置的城市景观雕塑

景观雕塑强调雕塑的景观化,它除了要有创造性、独特性之外,还要有环境的整体性。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,城市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。

城市景观雕塑还可以起到调节城市环境色、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,被公认为该地区的标志。

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的商业环境的艺术空间。

北京王府井步行街上的景观雕塑艺术品凭借独特的艺术特色,成为北京商业繁华地带的标志,如图 1-10 所示。北京作为明清王朝的都城,是中国的文化、艺术中心,现代雕塑艺术家将不同时期的人物形象雕刻出来,既宣扬了中华民族悠久的历史文化,也展示了不同时期的人物装束造型。雕塑与现代艺术结合在一起,展现出北京新、旧时期艺术风格的变化。

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 城市景观雕塑的特征

城市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，城市景观雕塑又被称为“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。它们都由“艺术”和“公共”构成，其中“艺术”是中心词，“公共”是限定和修饰词。这具有两层含义：“公共艺术”是艺术，“公共属性”是其自成一类别的界定核心。

1.2.1 公共性

城市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。城市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，满足了设计师的创作需求和无意识投射。在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，应该由公众参与和决定，再由艺术家来具体执行和操作。

城市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，人们在表达自己的思想感情和选择生存方式时都是平等的。公共性是民主意识加强和社会开放程度扩大的必然体现。

艺术的公共性在客观上促使城市景观雕塑表达人们普遍认同的价值观念，使更多的大众产生共鸣。城市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以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：一个名为《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”。另一个名为《破碎的地球》，如图 1-12 所示，造型是圆圆的地球，但残缺不全，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

城市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、生态等不同的方面的特征，必须遵循公共的属性，才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，它表现为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、对公共事业抱以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，人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。20 世纪以后，雕塑的发展慢慢融入景观艺术当中，人们可以近距离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) 设计的位于南斯拉夫卢布尔雅那的城市雕塑，如图 1-13 所示，占地面积 25 平方米。此城市景观雕塑是 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。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并召唤他们从这里通过。

城市景观雕塑的公共性必须与时代同步，无论其外在造型设计还是内在精神内涵，都应与当代人们认同的审美情趣和思想意识同步；同时要求雕塑与所处的空间环境必须达到和谐相容的关系，雕塑所在之处的空间越广阔、开放，观赏者的欣赏角度就越丰富。

图 1-13 南斯拉夫卢布尔雅那雕塑

美国芝加哥广场的景观雕塑，位于芝加哥千禧公园云门，芝加哥人称之为“豆子(The Bean)”，如图1-14所示。它由英国设计师安易斯(Anish)设计，整个雕塑用高度抛光不锈钢打造，表面采用镜面处理，整个雕塑像一面球形的镜子，在映照出芝加哥市的摩天大楼和天空的朵朵白云的同时，也如一个巨大哈哈镜，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 芝加哥千禧公园雕塑

1.2.2 环境性

环境性是指城市景观雕塑与其所在的环境连接成一个有机整体。因此，城市景观雕塑不是独立存在的，它既是城市整体、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。

城市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，