

略论雕塑、建筑与环境艺术

王明贤
《雕塑》

一

雕塑具有独特的审美效果，在特定的建筑环境中能起到画龙点睛的作用。每个城市都应该有自己独特的风貌，而城市雕塑则使这风貌更为显著。从空间设计的角度来看，雕塑必须与建筑和环境协调，才能产生美学效果。黑格尔曾说：“雕刻作品的内容和题材也可以随多种多样的地点和建筑的性质而有无穷的变化。”金字塔在无垠的沙漠衬托下，显得何等宏伟壮观；而狮身人面雕像的造型与金字塔锥形的对比关系，使建筑空间组合更有变化；雅典卫城建筑群内部构图中心是雅典娜雕像，它使卫城的环境更为完整。

在20世纪现代建筑运动中，各种新建筑应运而生，城市呈现出新颖的风格。雕塑艺术同样必须运用新的雕塑语言，才能增添城市的美感。因此，雕塑家要探索雕塑语言的新特点，以求和现代建筑有一致的风格。现在有的雕塑只讲究形似，斤斤计较细部的真实，但缺乏艺术概括力量，显得胆怯和可怜。有位美学家将历代石狮相比，认为它们各自的特点是汉之拙重，六朝之飘逸，唐之圆浑，明清则如猫狗之驯媚。可见雕塑语言绝不是纯形式问题，它反映了时代精神。

二

建筑创造各式各样的空间，城市空间美学的研究则为建筑的发展开拓了新的前景。

建筑的空间性能不是几个建筑物相加的总和，而是更为复杂的整体。从这个意义上说，城市的空间组织以及建筑群的关系，是产生审美感受的关键。所以，研究城市空间处理的美学应是建筑设计的思维核心。

雕塑，应当成为这种流动空间中的艺术，和城市、建筑共同形成新的环境艺术，共同完成“场所精神”。

城市是由一幢幢建筑组成的，雕塑必然与建筑发生关系。在这种具体的配合中，雕塑家与建筑师的默契至关重要。比如国家奥林匹克体育中心，设计主持人马国馨从现代环境艺术的角度考虑到体育中心和北京城市结构的关系，又考虑到体育中心建筑与雕塑的相互关系。由于考虑周全，建筑师和雕塑家的合作就比较成功。如秦璞的《翔》以自身的建筑感沟通了雕塑和建筑的关联；台湾雕塑家杨英风先生创作的《凤凌霄汉》，作品的曲线和材料的质感，与粗犷的建筑作了对比，同样强调出建筑环境的层次性。这些雕塑，都可以说是体育中心场所精神的传递者。建筑，不仅仅是艺术，也不仅仅是技术，建筑代表着生活世界的系统，它的特征是场所精神，雕塑要起的作用正是突出这一特征，而不是孤立地表白自己。

三

在艺术世界中，建筑绝不是无足轻重的一员。高大建筑矗立在城市和乡村中，使人每天都看到它，这是一种不可拒绝的艺术。尤其值得一提的是，不少博物馆、艺术馆建筑本身就是杰出的艺术品，具有雕塑的美学价值，成为城市重要的环境艺术。

纽约的古根海姆美术馆就是很典型的例子。由世界建筑大师赖特设计的古根海姆美术馆（1959年建成），是螺旋状圆形建筑，被称为现代都市森林中的大蘑菇。它内部的展览空间为圆筒形，陈列着现代艺术作品。展览空间一层流入另一层，代替了通常那种呆板的楼层重迭。如果乘坐电梯上顶层（六层），沿着连续的螺旋坡道向下参观，不知不觉就走到了底层。也能由下往上走，在观赏中走到顶层。这种连续不断的空间改变了以往建筑的静止状态。有位外国评论家说赖特“一生致力于使人类生活具有旋律感的诗意，在诗一样的建筑中得到具体化”。古根海姆美术馆正是这“诗一样的建筑”。我曾到该馆参观，既看建筑又欣赏美术展品，但给我印象最深的还是古根海姆美术馆那永恒的建筑艺术。而西班牙毕尔巴鄂古根海姆美术馆可看作一个惊人的当代雕塑。

当然，不仅仅博览建筑是艺术，旅馆、商店、学校、住宅、工厂等各式各样的建筑也可以是艺术。建筑是人类文化的结晶，也是很重要的门类艺术。学会阅读建筑，对增加艺术修养有所裨益。只要有了阅读建筑的眼光，你在熟悉的故乡重新认识孩提时见惯的建筑，或在陌生的城市里无言地徘徊，都能得到一份从未有过的艺术记忆。

四

回想当年，住宅设计躲在被人们遗忘的角落里，城市住宅南北雷同，居住区几乎没有一点个性，甚至连小

学生回家都找不到家门。十几年来，从规划师、建筑师到普通百姓，对此极为不满。经过规划师、建筑师的努力，在改善住宅使用功能、提高环境艺术质量上作了很多尝试，居住区千篇一律的状况在改变，出现了一些具有浓厚文化氛围的居住环境。而在居住区里置放雕塑，也是一种试图强调居住区文化的做法。

中国现代住宅的发展经历了曲折的过程。20世纪50年代初期，我国有些大城市借鉴了西方邻里单位的规划手法建设了一部分居住区，上海曹杨新村和北京复兴门外复外邻里等就是代表作。1953年，受苏联城市规划界的影响，我国采用了街坊的规划模式，北京棉纺厂、长春第一汽车厂的生活区采取的即是苏联街坊的形式。1956年以后苏联规划界在较为宽松的条件下探讨了居住小区规划模式，重视满足居民对生活的多方面需求，50年代后期，我国的住宅设计也参考了这一模式。住宅专家白德懋认为：小区规划的理论一经传入我国即被广泛地采用，而且通过我们规划师和建筑师的努力，使其逐步地具有社会主义中国的特色。这是因为新型的社会结构代替了封建大家庭，强调集体生活，要求为居民提供更多的社会服务，需要寻找一种较为开放的居住形态。改革开放以来，中国的住宅建设春潮涌动，居住区环境艺术也提到议事日程上来。不少设计人运用现代城市设计思想，探索了居住区的新特点，住宅群体的组合和单体设计都颇有特色，空间组合灵活，色彩简洁，洋溢着现代生活气息。有的小区中心花园成为空气清新的绿肺，又是小区共同的公共客厅，提高了居住环境的品格。在新的小区建设中，不少都选用了装饰性雕塑，企图提高居住区的艺术品质。比如北京的珠江帝景社区，广场上有几匹奔马雕塑，涂上鲜亮的金色，仿佛镶上几颗亮闪闪的金牙。还有许多小区，装点了劣质“雕塑”（不加引号就会亵渎了真正的雕塑），仿希腊罗马雕塑，但极其粗糙，看到这种伪艺术，只会败坏人们的胃口，哪会增加艺术品位！居住区里安放雕塑，首先应当考虑小区建筑环境和雕塑的关系，使雕塑成为居住者喜欢的公共艺术。同时应培养中国人的“原作观念”，不能到处拷贝剽窃。把偷来的东西陈列在大庭广众之前，岂不令人大牙笑掉！