

雕塑创作系列课程

雕塑艺术与公共空间

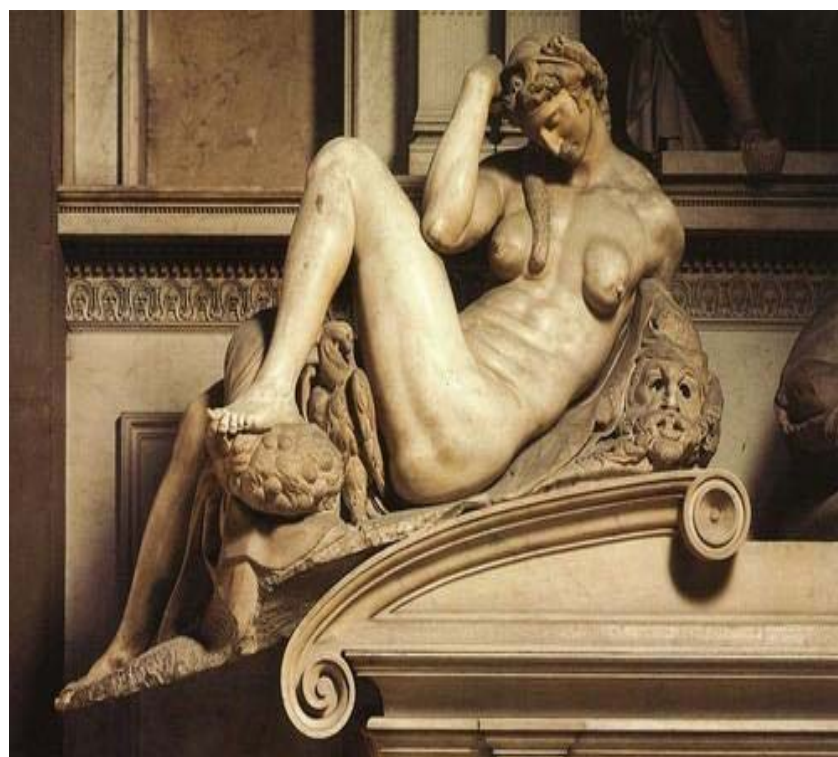
主讲教师：陈克教授

广州美术学院雕塑系

“艺术”（ART）在西文里本义为“人工造作”。

认识论认为：艺术是自然在人的头脑里的“反映”，是一种意识形态；实践论认为：艺术是人对自然的加工改造，是一种劳动生产，所以艺术有“第二自然”之称。

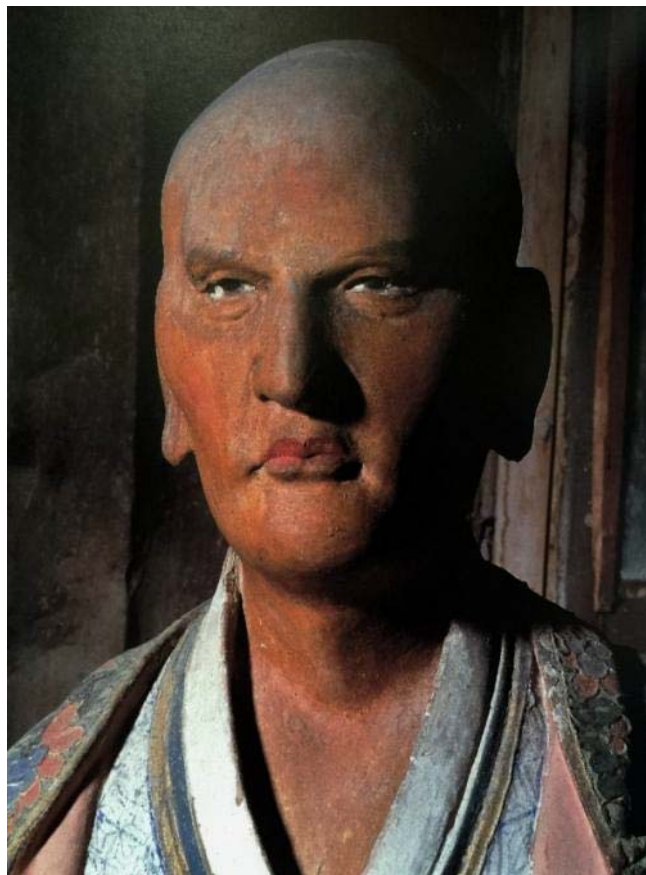
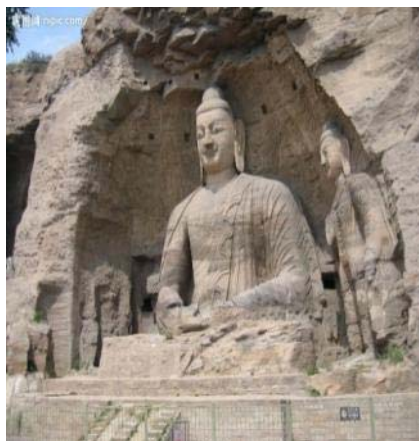
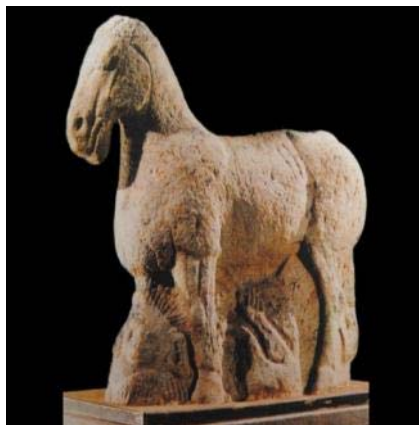
西方古典经典雕塑艺术

艺术的内涵和外延： 艺术是人类以想象作为特性的把握世界的一种特殊方式，即通过审美创造活动再现现实和表现情感的手段。具体说，他们是人们现实生活和精神世界的形象反映，也是艺术家知觉、情感、理想、意念综合心理活动的有机产物。作为一种社会意识形态，艺术主要是满足人们多方面的精神需要。

中国古代传统雕塑

艺术是人们对现实生活和精神世界的形象反映

公共雕塑：它是将 环境与雕塑这两个领域进行结合的一个完整的概念。它不是对纯粹的公共空间功能和形式或单纯的雕塑形态的独立的设计研究，而是在注重空间环境功能的基础上，对特定雕塑进行 科学的、系统的、整体的、多元的 研究。

作为人类生活的聚居地，城市的作用越来越重要。当雕塑进入城市公共空间成为公共艺术，它就不再是一种单纯的空间艺术而转向和环境有关的艺术，也就是说它的规划与设计必须考虑其所在的公共空间环境，要把它依附于其所存在的公共空间和大的社会背景之中。在开放性的空间和更广阔的人文背景下，环境意识和公共意识的重要意义扩充了雕塑的内涵。公共雕塑已经成为改善、提高城市公共空间环境质量必不可少的一份力量。

公共雕塑是一门协调空间的艺术：

谈论“公共雕塑”的概念必须要弄清楚空间的概念。空间，从广义上说，可以是一切场所的总和，也可以说是由人类带有目的性创造的外部环境。而公共雕塑所置身的空间，一般情况下是城市空间。在罗伯特·克里尔的《城市空间》中城市空间被定义为：“是城市内和其他场所各建筑物之间所有的空间形式。这种空间，以不同的高低层次几何地联系在一起，它仅仅在几何特征和审美质量方面具有清晰的可辨性，从而允许人们自觉地去领会这个外部空间，即所谓城市空间”。

马岩崧作品——北京胡同泡泡32号

把雕塑作品置放在公共场所，意味着两种不同性质空间的冲撞，
一种是由艺术品构建的**纯艺术空间**，类似于现代美术馆的内部空间，是超越于世俗价值的纠葛的，这种中性的空间也存在于雕塑家、城市规划师的头脑中。

纯艺术空间

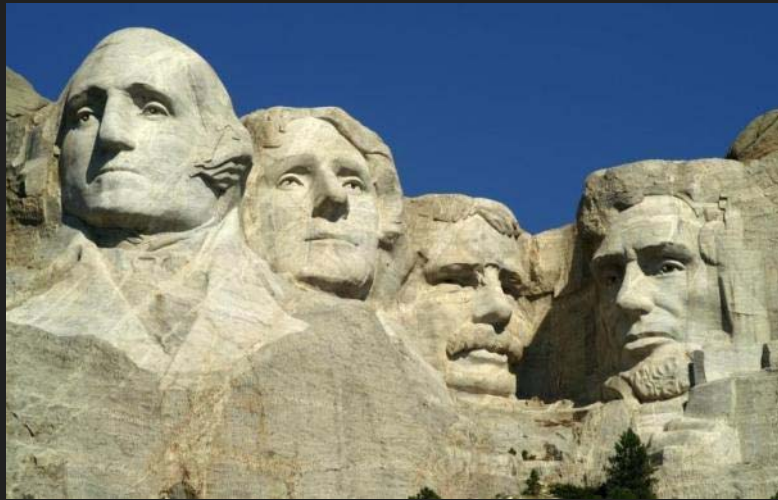

法国罗浮宫

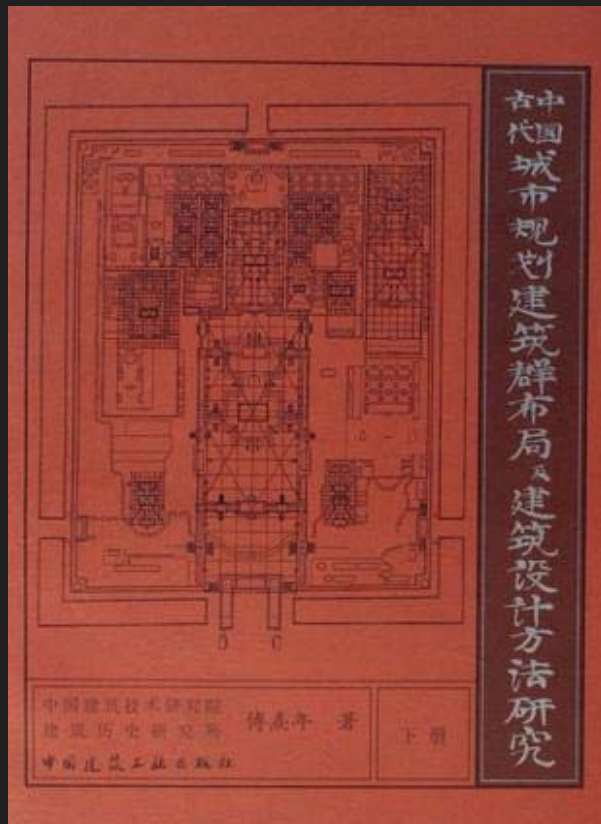
深圳当代艺术馆

另一种是日常生活中多变的**公共空间**。这个空间充满着价值评判，人的各种联想、占用、排拒和邀请等心理性的内涵，与在这个空间中活动的特定人群的教育背景、职业情况、审美品位有关，因此是**心理性的空间**。.....在两个空间的冲突中，艺术家的社会角色意识彰显出来。

空间

空间

拔步床

服装

客厅

城市

私家天台

城市广场

空间

私家围墙

城墙

城市扩展

小区

城市广场雕塑

俯瞰城市

城市公共空间

私密空间与雕塑

建筑与雕塑的融合

西方古典建筑外立面装饰

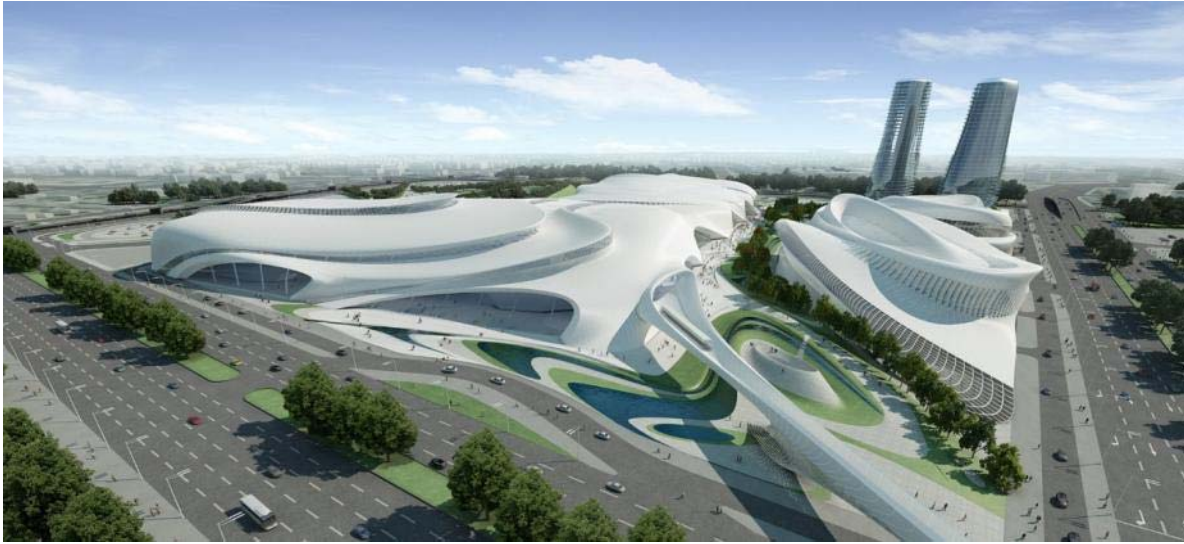

中国古典岭南建筑群

广州陈家祠——中国古典岭南建筑外立面装饰

出生巴格达的扎哈哈迪德

巴西建筑师魏因费尔德设计的艺术空间

印度艺术家卡尔普设计的芝加哥千禧公园——云门“蚕豆”

芝加哥 千禧公园 露天音乐广场

约瑟夫的竹亭在澳门

独立的雕塑艺术

近代国内公共雕塑的发展与社会历史影响

《太阳神》2007年尺寸：宽11米 材料：紫铜锻造贴金箔

近代岭南雕塑的发展与社会影响

岭南传统的“三雕一塑”

1959年初建，1980年重建（潘鹤、梁明诚设计）

广州美术学院雕塑系潘鹤先生1956年创作《艰苦岁月》

潘鹤、梁明诚、段起来共同创作《珠海渔女》

黎明《崛起》

梁明诚《演奏》

尹积昌、陈本宗、孔繁纬创作,始建于1960年04月《五羊》

广州美术学院雕塑系潘鹤、梁明诚1976年合作创作《大刀进行曲》

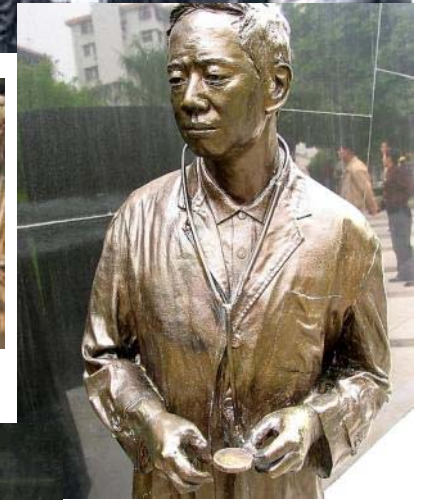

广州——2009年建造广州塔

广州美术学院雕塑系黎明创作湖南长沙橘子洲头（2005-2009）——青年毛泽东雕塑

《深圳人的一天》深圳华侨城

檐前滴水

卖荔枝

伙记

吃田螺

鸡公榄

试木屐

倒泻萝蟹

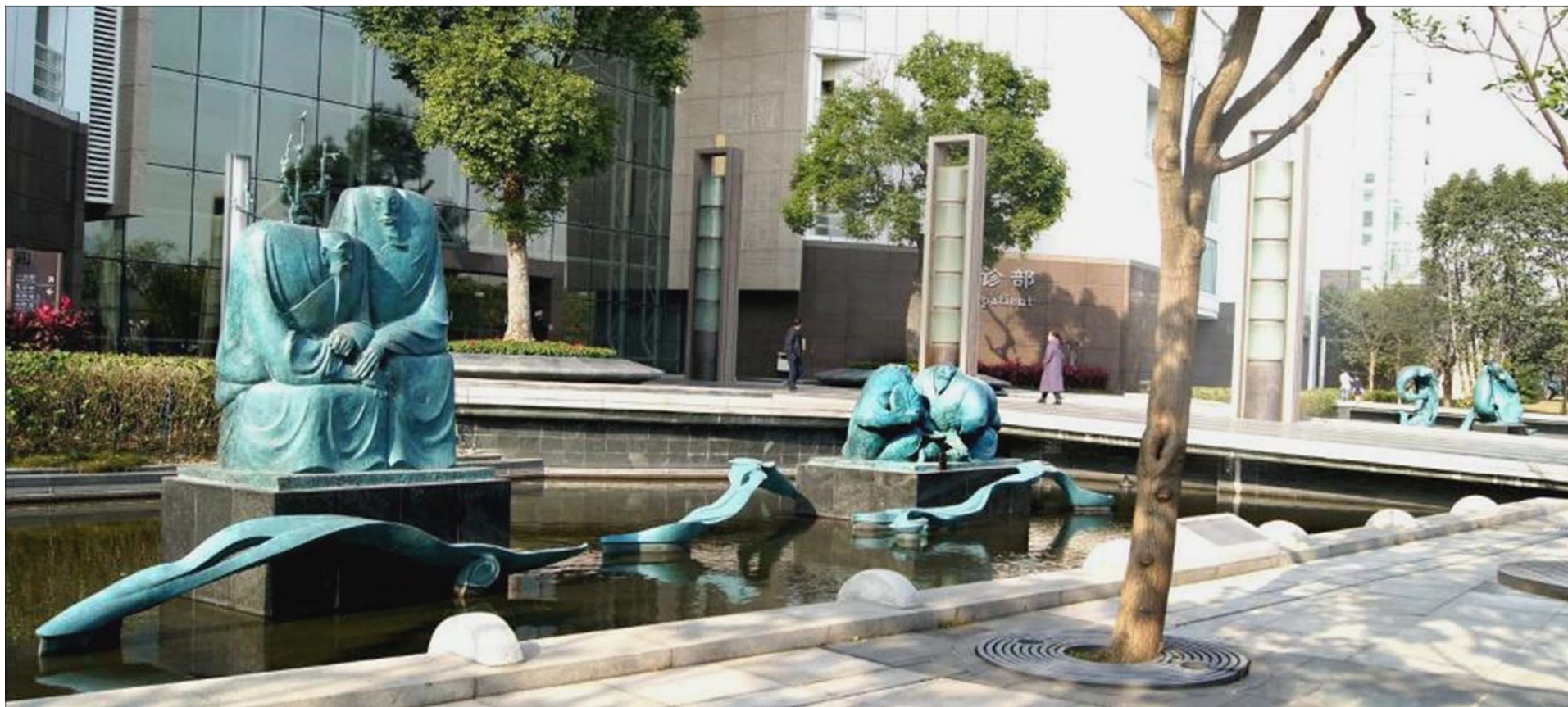

今年水仙开得好

《望、闻、问、切》将四个主题以相对独立的方式进行呈现，利用环境中的水景和作品中“线断意不断”的“水”，使四件独立的雕塑之间产生关联。雕塑巧妙地将作品中的人物造型组合成眼、耳、口、手，同时还结合人物的服装和蔬果花卉的变化，暗喻出春、夏、秋、冬的四季，这组雕塑借鉴了广东佛山石湾公仔的传统民间工艺的造型，充分地体现出了广东中医传统文化的精髓，在保留叙事性和传统造型的基础上又体现了作品的当代性。

陈克、陈宏践《望闻问切》广东省中医院大学城园区 2010年 材料 铸铜 尺寸 平均高 3.6米

《望》

《闻》

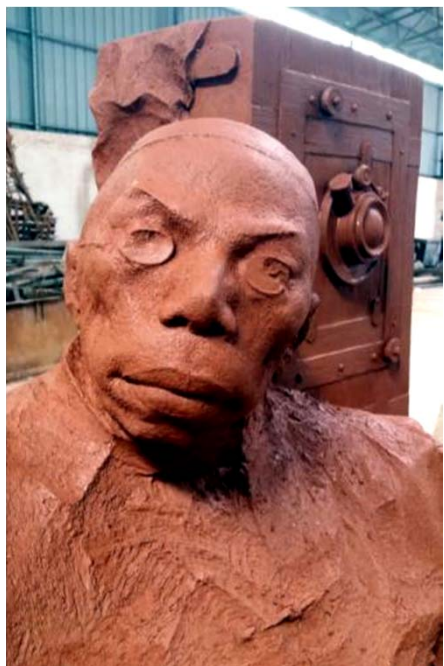
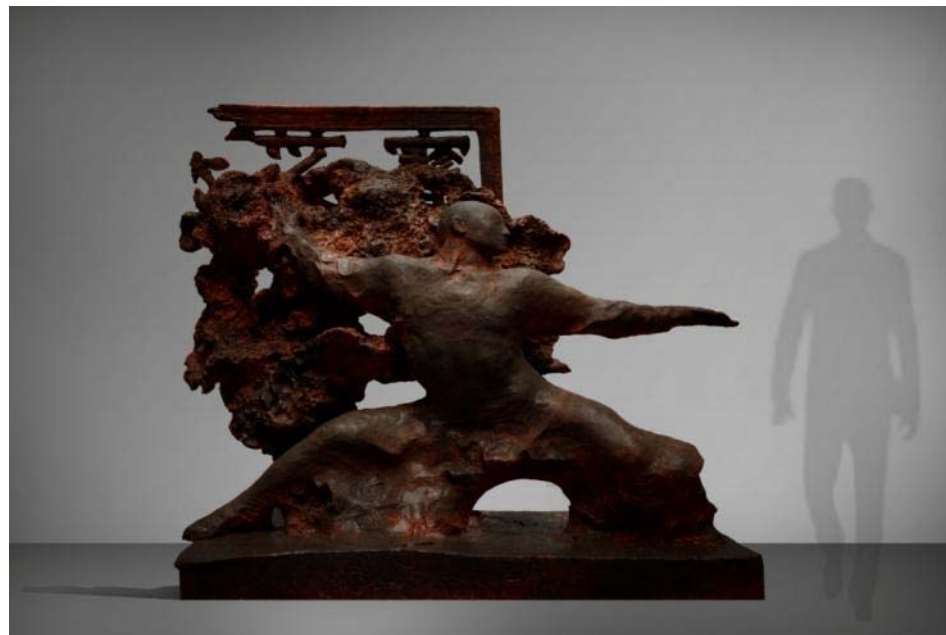

《问》

《切》

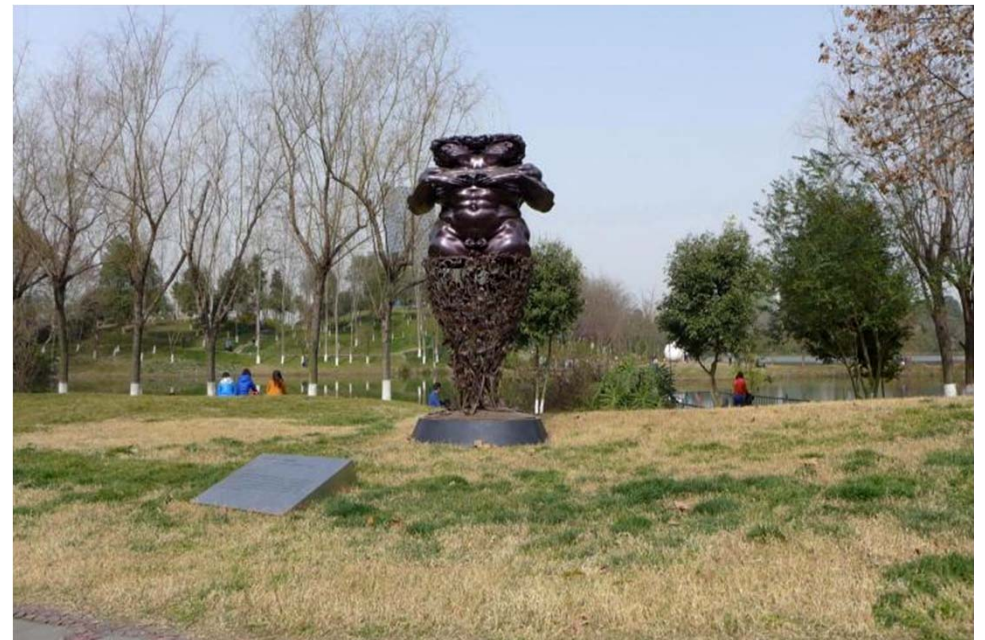
2017年创作佛山城市展览馆雕塑

让艺术公共化，让艺术走出美术馆

安徽省芜湖市雕塑公园 陈克《鸿兹之钟》

四川省成都市 陈克《双子星》

陕西省西安市茂陵博物馆 陈克《逝者如斯》

公共雕塑的探索与实践

江西省南昌市利玛窦广场雕塑配置在对公共雕塑开放态度的探索上也作了一些大胆的尝试。位于南昌市紫金城利玛窦广场的大型公共艺术作品《荆棘之路—石阵》，其创作没有执着于历史情境的还原，而是重新解读利玛窦传教之行所传达的精神含义，以艺术观念介入公共艺术，用当代的、实验性的大胆手法代替传统的叙事性表现手法，让人们在穿行于石阵的过程中理解“利玛窦精神”在历史、哲学、宗教方面的内核，是一次奇特的四维历史体验。

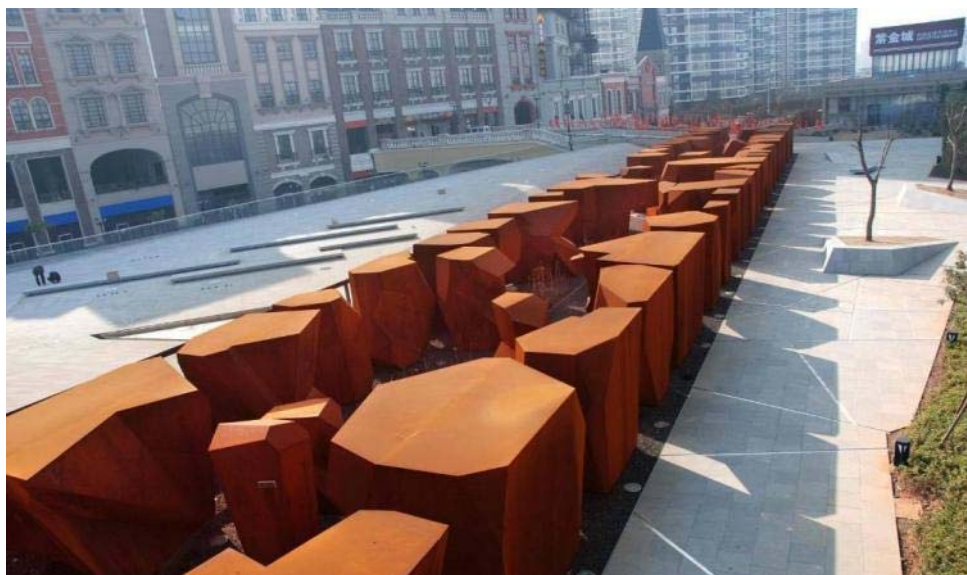
2006年《荆棘之路—石阵》尺寸130米×10米×3.5米 材料 耐候铁

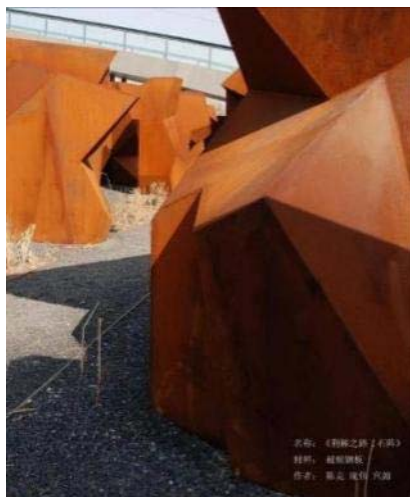
《引流引觞、递成曲水》 尺寸100米×5米×3.5米 材料 不锈钢

2006年《荆棘之路—石阵》尺寸130米×10米×3.5米 材料 耐候铁

《荆棘之路—石阵》南昌市紫金城立马赛广场 2006年 陈克、庞伟 尺寸130米×10米×3.5米 材料 耐候铁

《引流引觞、递成曲水》——石阵和水池两组作品被一条人行横道分开两段，作品之间的内容和形式就必须考虑通过某种处理取得联系，水面“漂浮”的“熔石”是从作品《荆棘之路——石阵》中切割移植过来的，这一运用加强了广场两个雕塑组群之间的整体关系，也强化了这一主题广场的内在联系。水池近一百米的长度中也必须考虑添加细节，使观众实现远景、中景、近景视域的观赏需求，经过曲线切割的水面丰富了作品的内涵，同时它像碎裂重新组装的一面镜子，倒映着周围的植物和建筑，作品与作品、作品与环境产生了互补。

《引流引觞、递成曲水》2006年 陈克 尺寸100米×5米×3.5米 材料 不锈钢

惠州滨江公园《根》在对生态保护题材的领悟上展现关于人性的思考，从社会、人的生存、时代文化的思考作为呈现作品的前提条件，雕塑在立意上考虑了人与自然生态、社会生态的互动关系，多点照应对于生态环境的人文价值。作品造型借用现有的自然物象提取其中代表性的、哲学性的意涵，达到对环境与人的一种关注，同时以最直接的方式体现了状态、材料和感觉之间的关系。从地域空间的角度上来看，雕塑关注我们生存和居住的环境和状态，直接将天然造型作为某种哲学思维的证据摆放在自然空间中，整体上构成了强调我们生存的总和，强化了对自身的认识 and 理解的深度。在钢筋水泥的城市环境中，作品揭示出自然和人，传统文化和现代文明的关系，并时刻提示我们对自然和人文的关系保持清醒。

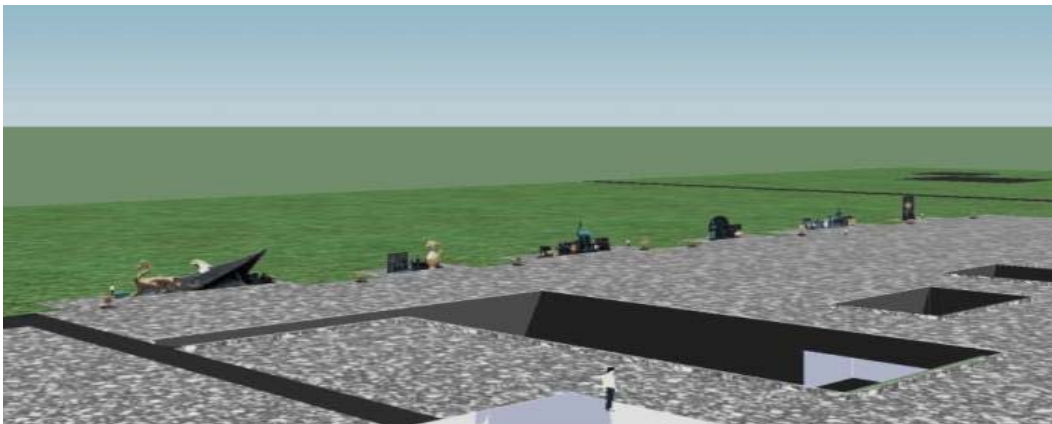

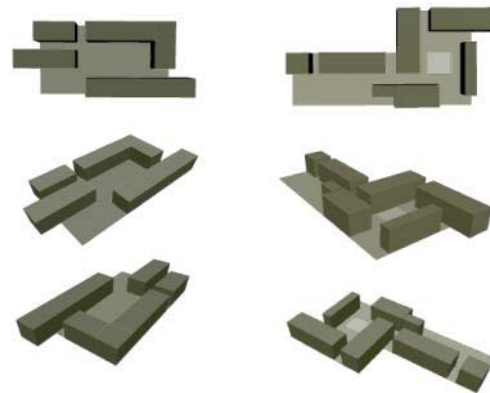
广东省惠州市滨江公园雕塑《根》陈克 2008年

唐代大型文化遗址保护景区设计的景观雕塑作品《文武官上朝》《首创武举》《国外使臣》：这组雕塑方方正正的造型借鉴景区内考古挖掘墓坑道和遗址标识的造型，好像这组雕塑群是被考古工作者挖掘出来后摆在这里等待研究的文物，这种对正负形体空间的巧妙借鉴和造型运用，突出表现了作者对中国传统文化的理解深度和建立在当代文化背景下的视觉转换能力。

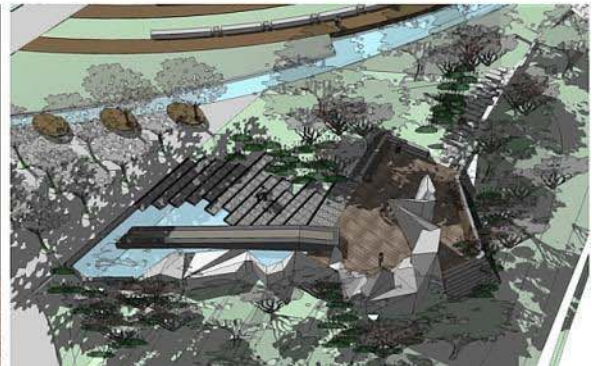

广东省中医院大学城分院雕塑

《大医精诚纪念碑》以其特殊的造型不同于一般纪念碑庄严肃穆的表现手法。大刀阔斧劈出来的几何形块面沿着台阶拾级而上，发源于纪念碑上方的水瀑跌级而下流入环绕整个中医院园区的水景，公众的“观赏”过程是流动的视觉活动，对作品的“阅读”随着台阶的行进而改变。而以记载医院重要发展历程的报纸内容和纪念碑形式相叠加的表现形式，在强调“大医精诚”这种精神内核的同时也似乎传达了一种科学严谨、与时俱进的医学精神。雕塑简洁的块面和理性的抽象造型赋予“报纸”一种强烈的质感，文字带来的视觉力量超越了文字本身所要表达的内涵。作为纪念碑的功能，这些文字既是历史记录，也能起到教育和宣传的作用。沿着台阶走上用于医务工作者宣誓的平台，镌刻着“大医精诚”几个大字的巨石平卧其上，“报纸”也蜿蜒折叠相随而至，与观者视觉焦点平行地处在同一平台。不同于传统纪念碑用底座来衬托作品崇高的精神主题的处理手段，从这个角度讲，《大医精诚纪念碑》的这种设置是对传统纪念雕塑设计理念的再思考，完全迥异于传统的“中心性”，而更倾向于以平等、开放的态度处理作品与公众的关系。

《大医精诚纪念碑》2011年 材料 不锈钢喷漆 铸铜 花岗岩 尺寸 12米×26米×18米

大医精诚纪念碑局部 2011年

《城市家具——中草药》作为供病人休憩的功能性户外家具雕塑，在设计上延续了中医院公共艺术的主题，即对“上善若水”主题中水的概念运用，将座椅制作成潺潺激流的顶面，同时，在家具的侧面上还别出心裁地雕凿了大量关于中草药的形象、药名、典故、功效等浮雕图示，实现了作品与整体环境与主题共融的理念。高低起伏、长短不一的椅面让公众在闲时散步中，既可以慢慢地寻找合适自己身材的座椅休息、也可以了解相关的中医药知识，在体现功能、美感的同时也让作品富有了教育意义和趣味性。

《城市家具——中草药石凳》2009年 材料 铸铜 尺寸 平均高 0.5米×2米×64件

《上善若水》2009年 材料 花岗岩 尺寸 26米×3米×0.5米

《岐黄问答》2010年 材料 锻造铜 尺寸 长 23米

《古代中医典故》2011年 材料 红粉石 尺寸 高3.2米

《等木棉》材料 铸铜 尺寸 平均高 1.6米

《太极推手》材料 大理石 尺寸 高 3.6米

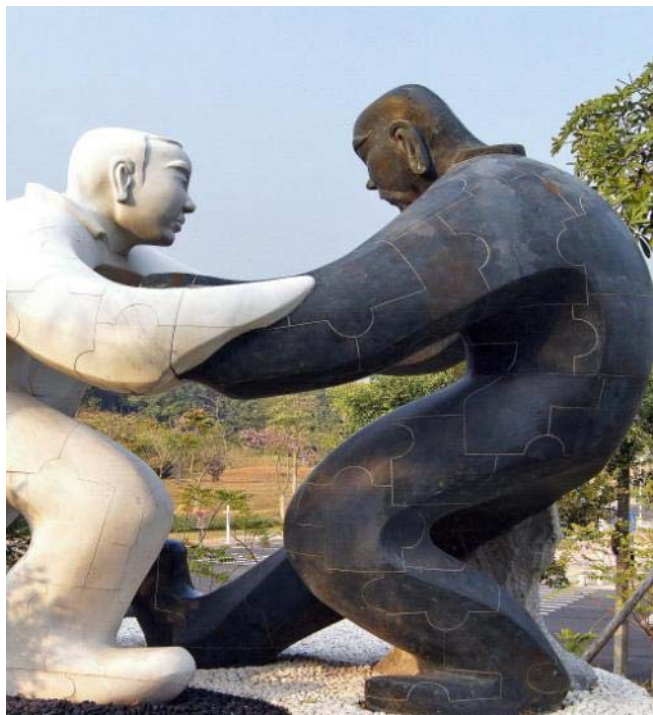
《采莲蓬》材料 铸铜 尺寸 平均高 1.6米

《广东民俗小品》2009年 材料 铸铜 尺寸 平均高 2.5米

《太极推手》运用两种不同颜色的大理石作为材料，黑白块面的互动关系将中国传统文化中的阴阳概念导入作品中，从颜色上切合主题“太极”，推手的动作简练却用身体的姿势结合成太极图的弧形，加上黑白分明的色彩，在第一时间就唤起观者对主题“太极”的联想，材料的结合与主题的结合相得益彰。

《太极推手》材料 大理石 尺寸 高 3.6米

《抗非典纪念碑——叶欣》2010年 材料 大理石 尺寸 高 3.6米

广州市白云万达广场雕塑

白云万达广场是一个婚恋主题广场，《豪钻》贴金的表面和建筑金色的玻璃幕墙遥相呼应，而其优美的曲线结构又使之与建筑生硬的直线区别开来，给人以亲切之感。豪钻与入口通道顶上的大屏幕一起，成为这一主打浪漫牌的主题广场的点睛之笔。就作品本身呈现的结果来看，它正切主题。

同一广场的其他雕塑作品如《云聚》，云的意象符合了“白云”这一地名，上大下小的造型有利于人流的疏通，而穿插缠绕、云变幻莫测的意境缓和了生硬的建筑环境带来的冷峻感，使广场环境更富于人文关怀。《云聚》考虑到天桥对视域的切割，将雕塑高度提升至十三米，远高于天桥五米的高度，明快流畅的线条拔地而起，在空中柔化成云，自有一股气势贯通，使人心情舒畅。

《云聚》2011年 材料 不锈钢锻造喷漆 尺寸 高 13米

《豪钻》2011年 材料 不锈钢锻造喷漆 尺寸 高 9米

《舞蝶》为单调的写字楼平添了一缕清新活泼的气韵。每个蝴蝶的色彩饱和度都很高，按从大到小的规律一个一个、层层向天空累叠，比例的渐变强化了视觉上的近大远小，拉伸了空间距离。同时，其明亮的色彩倒映在水池和建筑四面玻璃幕墙上，这一笔亮色很自然地化解了写字楼生硬的灰色立面产生的生疏感，而且使建筑与建筑之间产生了良好的互动，使人们在写字楼内任何一个角度都能感受到作品明快的色彩带来的愉悦。

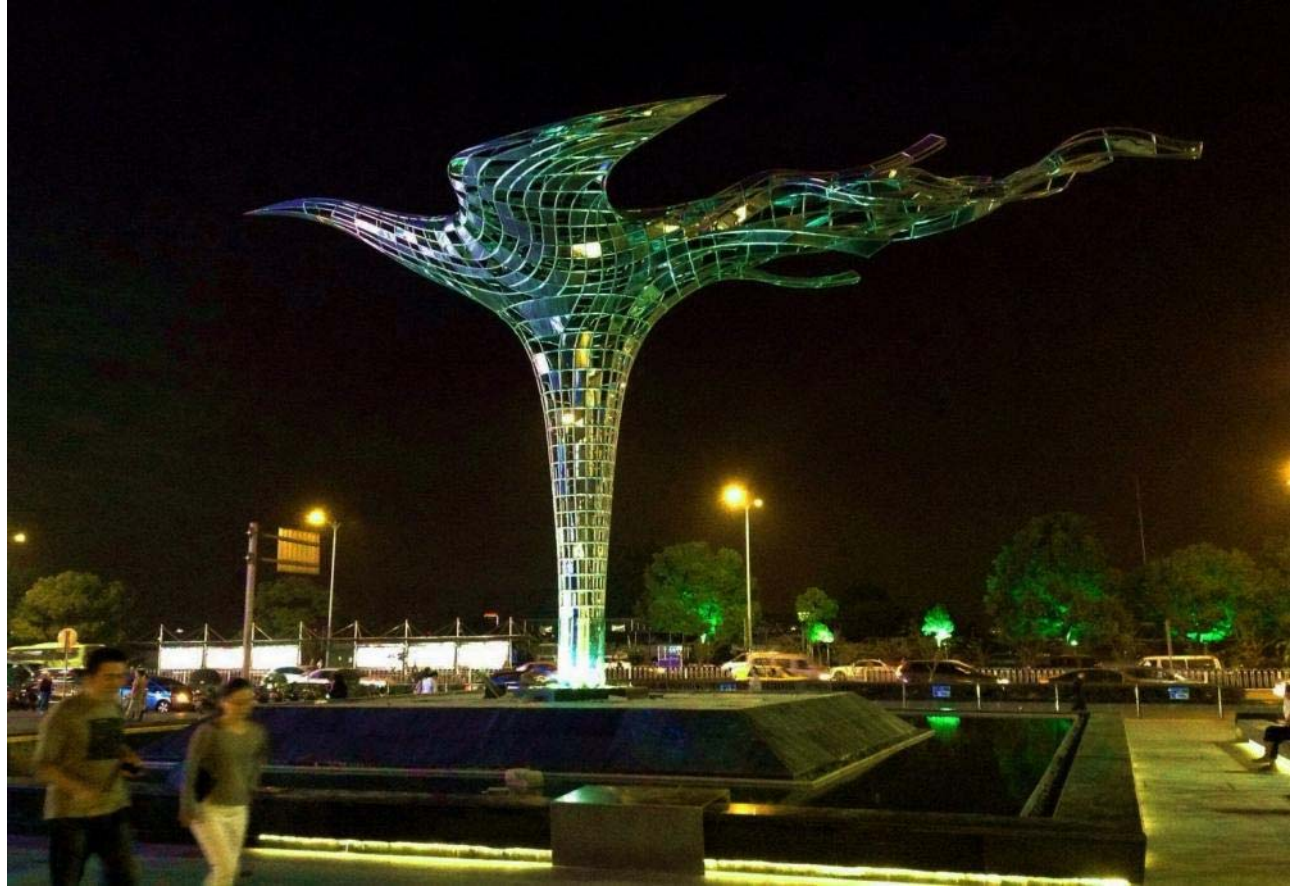
广州白云万达广场写字楼中庭《碟舞NO.2》2011年 材料 不锈钢锻造喷漆 尺寸 高8米

湖 南 长 沙 万 达 商 业 广 场

湖南省长沙市万达广场《精卫神鸟》材料：不锈钢 尺寸：9米x15米

《精卫神鸟》材料：不锈钢 尺寸：9米x15米

云南省曲靖市《滴水三江 彩云之南》将彩色绘画运用在公共雕塑上的作品，曲靖市是云南的门户，最重要的地域特点是由一个水源发展出三条大江，流经广州的珠江就是其中之一。该作品用浪漫主义的艺术手法将彩云与水巧妙地融合在一起。雕塑整体借助真实的水景，形象化的从水中生出三条水柱，经过艺术造型和色彩的巧妙处理变换成彩云，色彩和造型的结合营造出水柱向上升腾、彩云随风漂浮的视觉效果，同时还传达出“和谐社会，祥瑞中华”的精神内涵。

《滴水三江、彩云之南》陈克、宫源 2011年 材料 不锈钢锻造喷漆 尺寸 高 27米

《滴水三江、彩云之南》陈克、宫源 2011年 材料 不锈钢锻造喷漆 尺寸 高 27米

《中国砚都》——放置在肇庆市中心的七星岩风景区内，作品表现了该地区端砚资源的开采、加工，使用等工序的结合，雕塑中“砚眼”“七星”荷塘等造型元素的运用，突出了地域和端砚的特色。作品整体造型则模仿山与湖的自然形态，与作为背景的七星岩遥相辉映，呈现出一种大山套遮小山，大湖畔有小湖的感觉。

广东省肇庆市七星岩广场《中国砚都》陈克、吴玮 2011年

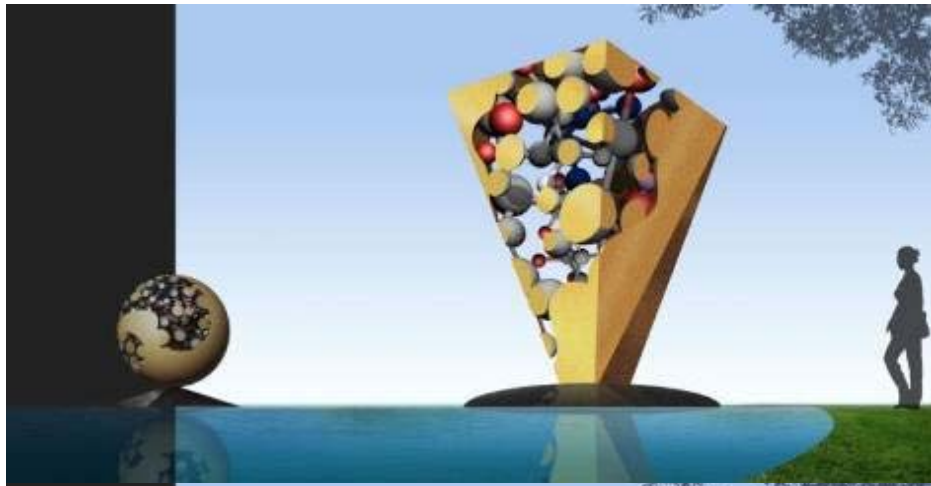
《和谐神木》——安置在陕西省神木县神木新村和谐广场，从正面看，抽象化的神木与变幻的云雾交合成一个太极图标，雕塑中代表黑白两极的虚实关系与天地融合在一起，广场空旷的环境与作品、天空一起形成一个极具向心力的空间效果。仿佛天地万物在这一刻突然变得安静，中国传统文化符号的隐喻与现代造型的魅力使人心灵获得安定。作品外形成为一个圆形的“点”，这个点丰富了由广场形成的“面”、建筑物的“线”组成的整体环境。

珠海市丽珠制药集团《天、地、人》用抽象的简约语言：方形、圆形和三角形分别代表了天、地、人，将丽珠得乐的分子式组成了丽珠天时地利人和的发展状态，将几何形符号融合在公共环境当中与国际化的新厂区相得益彰。黑夜之时，藏匿于雕塑中的灯光由里向外集中打在内部彩色分子式上，光线使原来简单的几何形锻铜的外壳淹没在黑影之下，变幻的光影让整个作品的效果更为丰富和充满了科技感。

广东省廉政教育基地

《裂墙》将新媒体技术加入到作品之中。岩石状的裂缝中加入了光影的元素，光造成的效果好似墙后涌动着炽热的随时会破墙而出的岩浆，在岩石表面连接着巨大的铁索，以示惩戒贪污的严正气氛，墙上利用数十台幻灯投影将电子媒体与整面墙的视觉空间有机地结合起来。在墙上投放历史上的贪官资料，充分将观者与作品反腐倡廉的主题联系起来。有了新媒体的加入，作品对主题的表达既有艺术视觉上的创造，也增加了信息传递的功能。

中粮集团成都大悦城景观雕塑

成都大悦城酒吧街入口雕塑《旋·晕》

成都大悦城下沉广场雕塑《戏水》

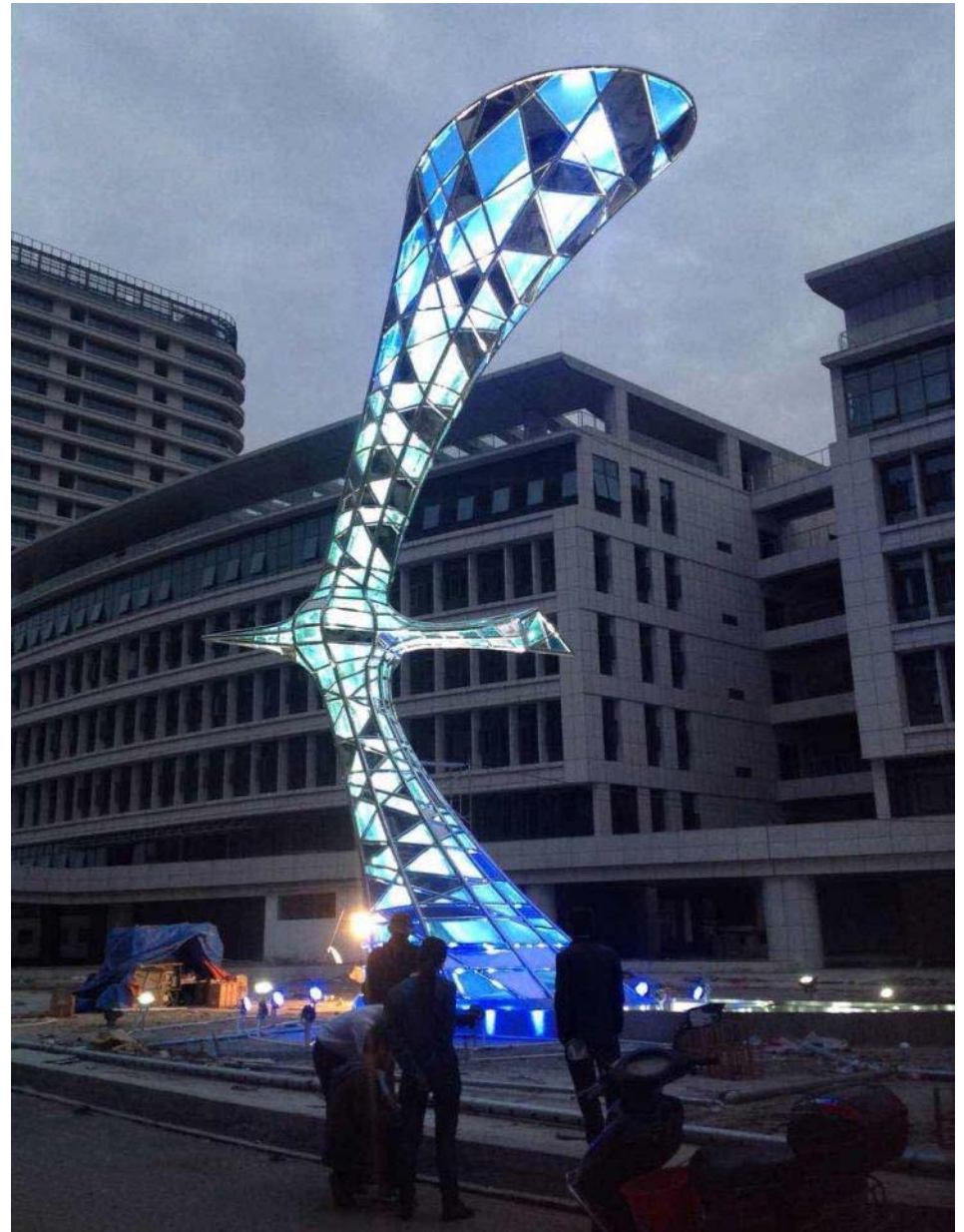
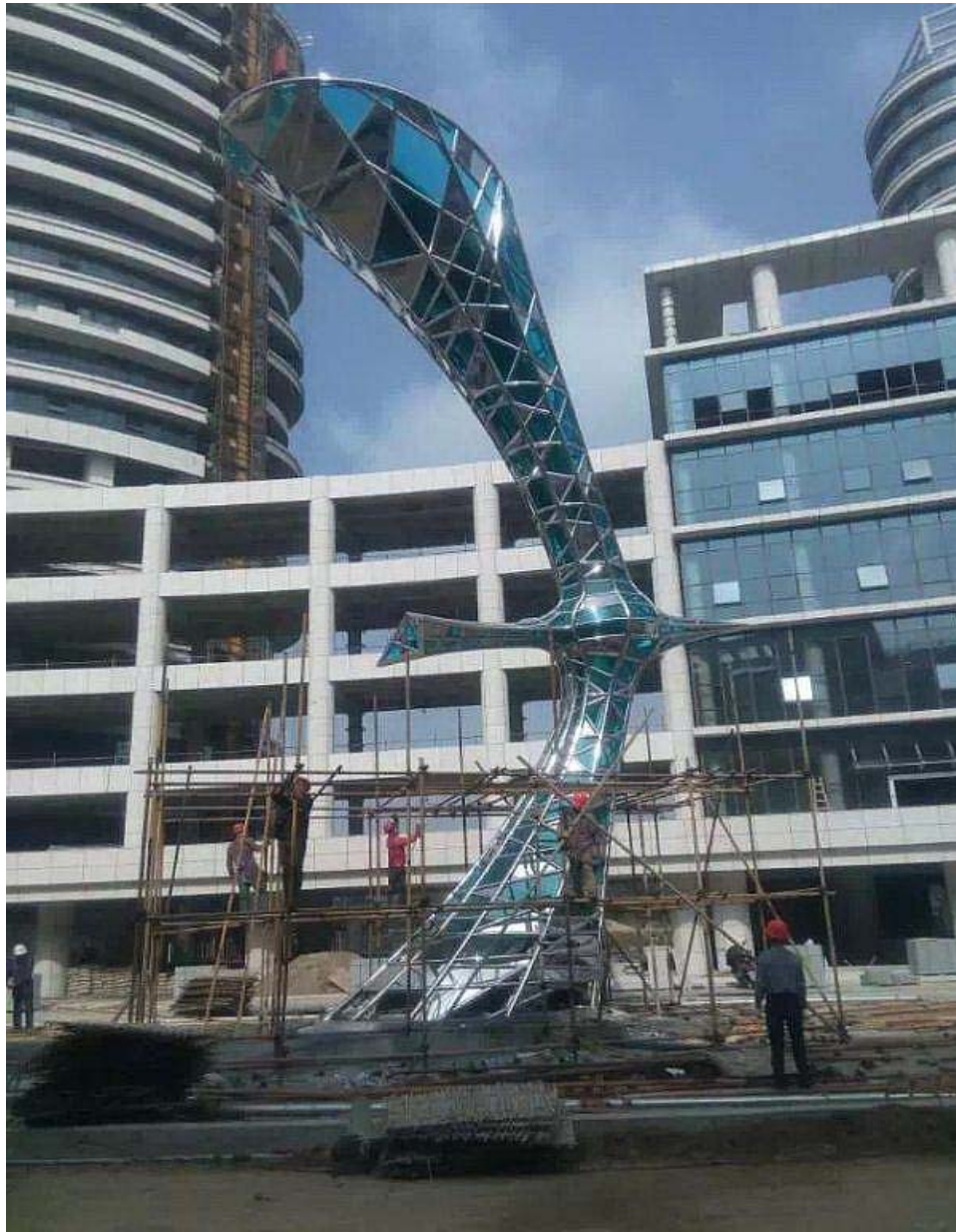

成都大悦城下沉广场雕塑《戏水》

扬州市科技食品产业园公共雕塑

《鲲鹏展翅》材料：不锈钢 尺寸：2米x6米x18米

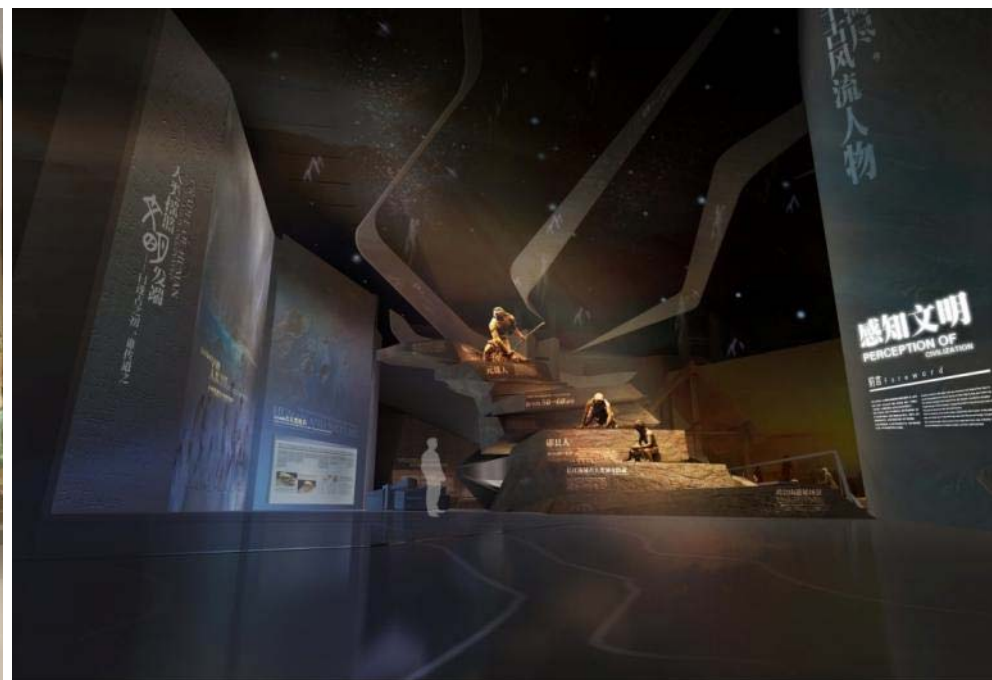
《鲲鹏展翅》材料：不锈钢 尺寸：2米x6米x18米

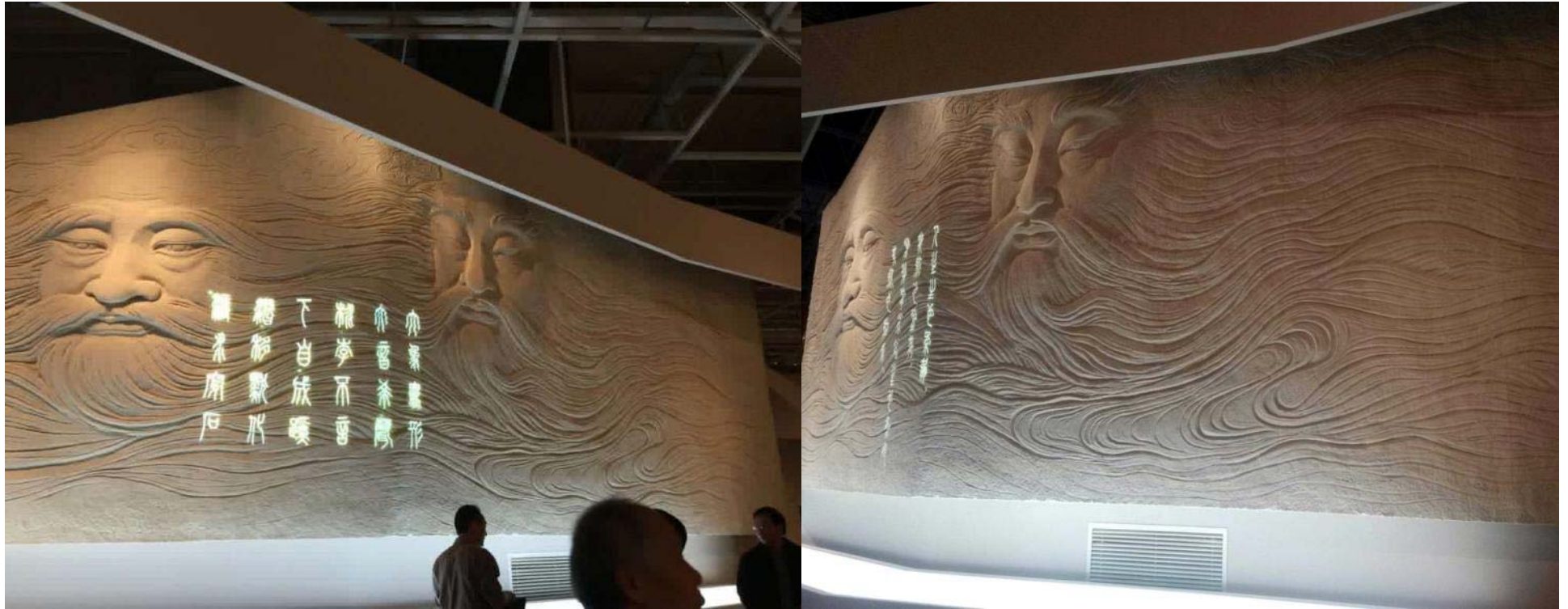
长江文明博物馆室内雕塑

《老庄浮雕》

《古代文明》

《老庄》空间场景局部

《思想家群像雕塑》空间场景局部

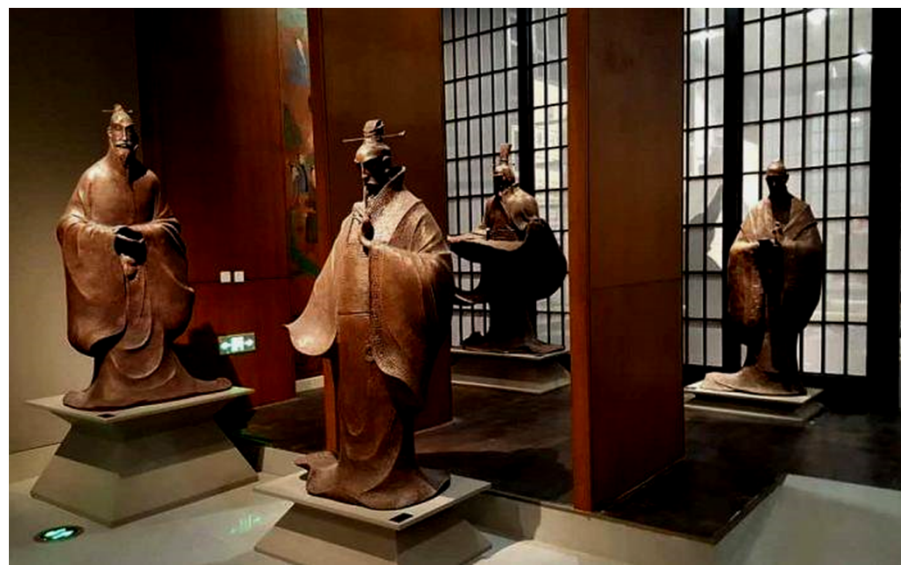
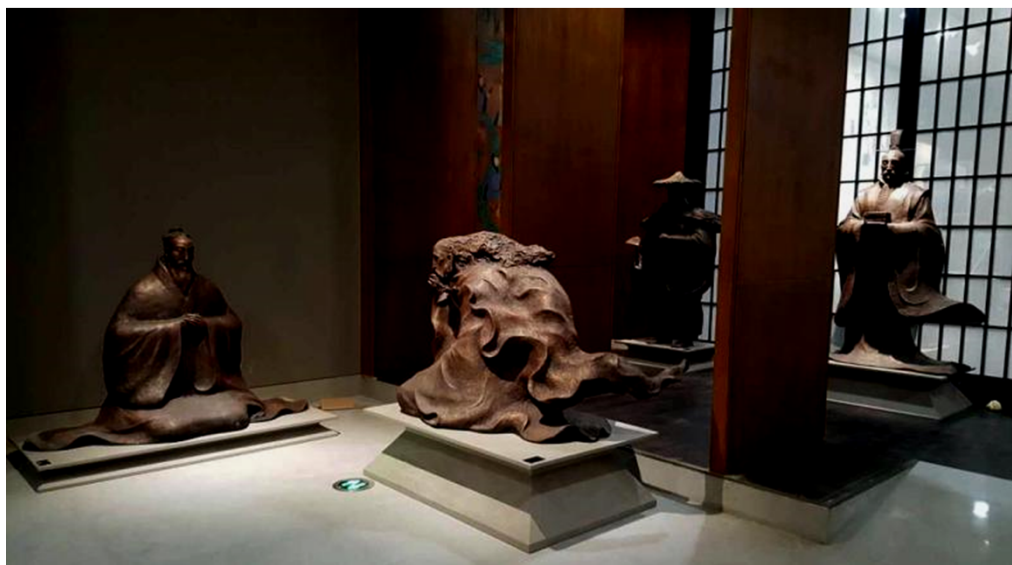

山东省淄博市齐文化博物馆

山东省齐文化博物馆《火牛阵》2016年 陈克、陈宏践

山东省《齐文化博物馆》2016年 陈克、陈宏践

深圳市盐田滨海景观雕塑

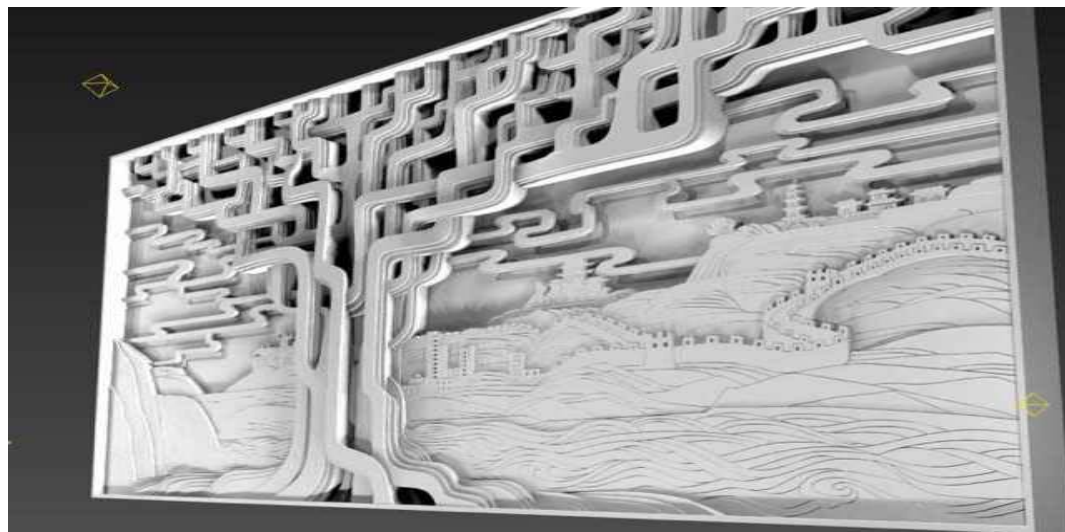
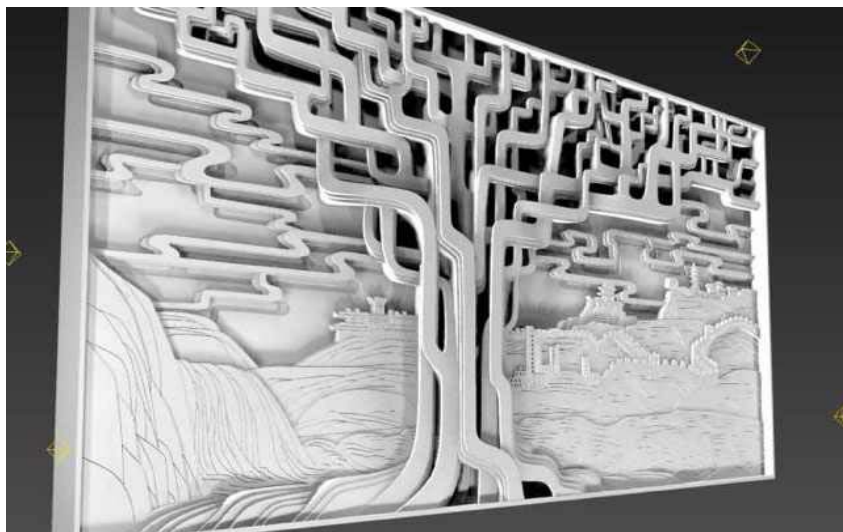
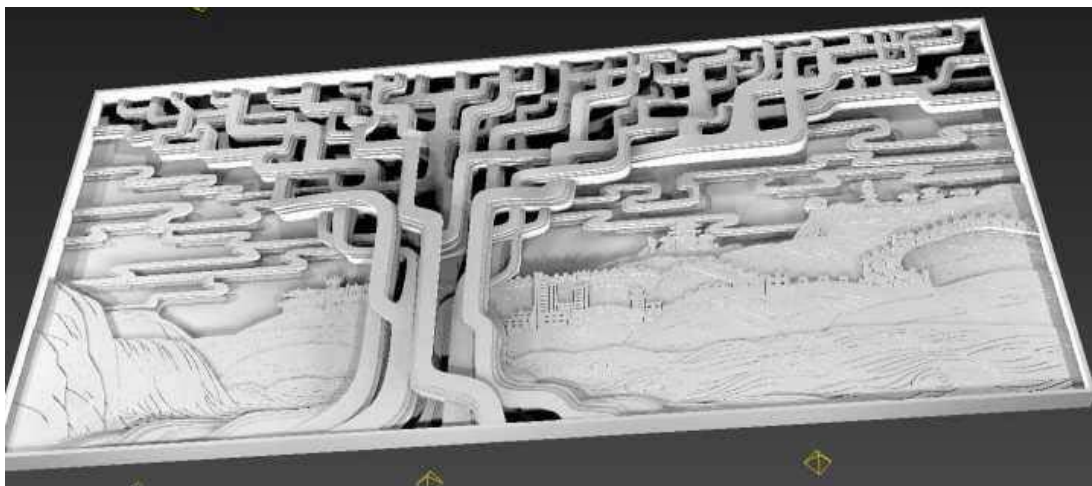

《听海》材料：彩色不锈钢 尺寸：高9.6米

陕西省神木县政府大楼浮雕

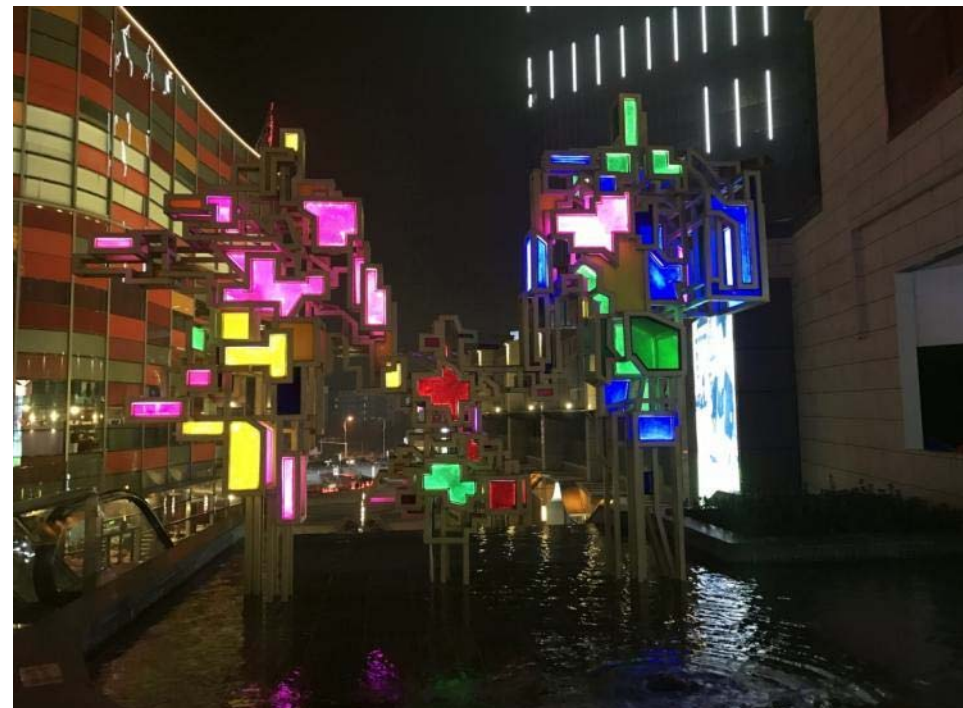

《构建》陈克、宫源 2016年 材料：花岗岩 尺寸：高12米x长25米

2016年湖南长沙步步高爱情广场《爱心》雕塑 陈克、阮龙

2016年 陈克、宫源 湖南长沙步步高新天地商业广场雕塑

陕西省西安市大明宫国家遗址公园雕塑群

陕西省西安市大明宫国家遗址公园《盛世风华》《日落大明宫》群雕中利用多种材料进行了色彩效果的尝试。石材、金属和金箔的结合使用，将出土文物、历史环境和器皿使用过程都复原在一个场景中尽情地表现出来，作为展示出土文物的功能，金箔的鲜亮色彩和质感突出地强调出重要文物的造型，较次要的出土文物被处理成色彩明度较暗的古铜和绿铜色，而再现历史环境与原来器皿使用过程的场景使用更暗一层的灰色石材，利用三种材料在色彩和质感上的梯级变化产生的对比关系，突显出了文物的造型和重要的史料价值，观众在作品前直观而强烈地感受到历史洪流之中的片段，从而唤起人们对历史恢弘的想象。

《日落大明宫NO.2》2009年 陈克 尺寸18米×6.5米×6.1米 材料 花岗岩 铸铜 金箔

《日落大明宫系列》 2009年 陈克 尺寸190米×6.5米×6.1米 材料 花岗岩 铸铜 金箔

《日落大明宫》《盛事风华》全景 2009年 陈克 西安市大明宫国家遗址公园

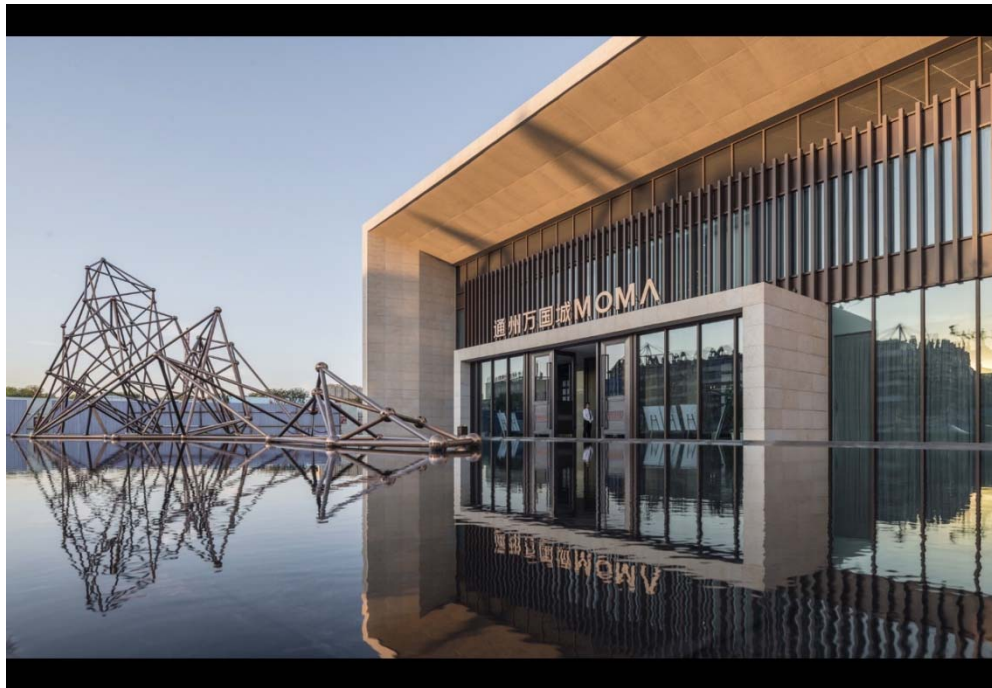
山东省青岛大剧院

《海螺》全景 2017年 陈克山东省青岛市“青岛大剧院”

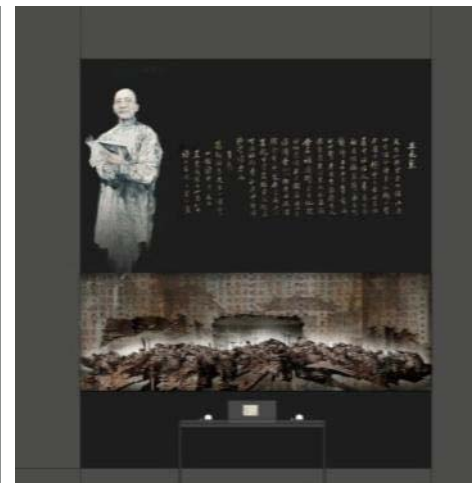
北京市通州万国家园广场

《金山映水》全景 2017年 陈克 北京市通州区

广州岭南先贤馆雕塑

陈克、陈宏践 2016年创作广州南粤先贤馆雕塑

陈克、陈宏践 2016年创作广州南粤先贤馆雕塑

陈克、陈宏践 2016年创作广州南粤先贤馆雕塑

谢谢

thank you

广州美术学院雕塑系 陈克