

建筑与雕塑的融合

陈茜

中南大学

DOI:10.32629/btr.v3i7.3247

[摘要] 雕塑赋予了建筑灵魂, 让建筑具备了融合周围环境和公共审美的特点, 更具有纪念意义以及视觉冲击力; 建筑同时给了雕塑存在的意义。从古至今, 二者的形式与材料大径相同, 从而促使它们相互结合与成就, 将艺术与实用上升到更高的境界。建筑由于其技术和功能上的要求, 也许不是真正意义上的雕塑, 但从形式和材料上考虑, 它和雕塑相似。而之后新材料、新技术和新设计观念的出现, 并不能说明建筑和雕塑两者从此分开, 而通常情况下, 将雕塑与建筑的融合, 恰恰能提升雕塑本身的实用性和建筑的美观性。

[关键词] 雕塑; 建筑; 融合

中图分类号: TU-8 **文献标识码:** A

1 建筑与雕塑的关系

由于建筑与雕塑在表达材料和形式上的共通性质, 建筑师与雕塑家往往能在创作自己的作品的时候同时运用到这两个学科专业知识, 创造出很多流芳百世的经典作品, 完美诠释了雕塑与建筑之间的密切关系。雕塑专业与建筑学专业从表象上看似乎是两个不同的学科, 但事实上两者之间有着非常紧密的联系, 是不能割裂开的。建筑由于其技术和功能上的要求, 也许不是真正意义上的雕塑, 但如果追根溯源, 建筑是离不开雕塑的。

2 欧洲建筑与雕塑的融合

2.1 古代欧洲的建筑柱式与雕塑的关系

古代欧洲建筑的柱式之美, 就是一种雕塑的美。最早可以追溯到古希腊时期, 在该时期, 建筑中常使用石材建造, 而在建筑方式发展的同时, 出于对建筑美观的考虑, 雕塑起了非常重要的作用。在此时期, 最出名的有三大古希腊柱式, 即多立克式、爱奥尼式和科林斯式, 雕塑家以一定的比例将柱头、柱身和柱下的基座雕刻成完美的比例关系, 爱奥尼柱式和科林斯柱式中, 能看到更多繁复优美的雕刻线条和装饰。古希腊的柱式构成了古希腊建筑的基本风格, 柱式也成

为这一时期衡量建筑形式美的主要因素。进一步说, 在欧洲以柱式为审美标准发展的进程中, 雕塑占据了越来越重要的地位, 后来更是干脆以人形雕像直接作为建筑的柱子, 可见这一时期的建筑师将建筑当做巨型雕塑作品处理, 做工非常精细, 风格高贵优雅。所以, 欧洲传统的柱式之美, 就是一种雕塑的美。

2.2 欧洲雕塑与建筑结合的典范

雕塑创作融合在建筑物里, 或者建筑物分泌出雕塑品, 它们的构图和风格和谐无间, 而且平行发展。它们互相补充, 互相烘托, 统一在一个完整的艺术构思里。中世纪建筑中最完美的巴黎圣母院就是很好的例子。它的正立面风格独特, 棱角分明, 结构严谨, 看上去十分雄伟庄严。它被壁柱纵向分割为三大块, 三条装饰带又将其横向划分为三部分。其中, 底层并排有三个桃型门拱, 绕门拱的弧

形由几个长串浮雕组成, 最下面一条壁龛, 被称为“国王长廊”, 上面陈列着以色列和犹太国历代国王的28尊雕塑。在它的上面一层的中央是一扇巨型花瓣格子窗, 纤秀而优雅, 这就是有名的“玫瑰玻璃窗”。在它前面则是更加醒目的圣母以及护卫着她的圣子与天使的塑像。它们同建筑元素密不可分, 好像是建筑的一个部分。有许多建筑构件索性就做成雕塑, 在风格和构图上同建筑丝丝相扣。建筑被欧洲工匠尽心雕琢, 上面的雕塑如同跳跃的音符演奏出凝固的音乐。

3 中国古代的建筑与雕塑

3.1 中国雕塑与建筑的关系

中国的雕塑与建筑便如中国画与书法之关系, 二者相辅相成, 相互影响。建筑的功能在于满足人们居住的实用性需求, 而雕塑在我国古代一般以崇拜信仰或者记录为主要功能; 中国古代雕塑艺术种类主要分为三大类别, 即为陵墓雕塑、宗教雕塑和民俗性及其他内容的雕塑。中国古代睿智的建筑师和雕刻师将两种技艺合二为一, 创造出很多具有重要意义的雕塑建筑。大多数大型雕塑与建筑结合, 达到崇拜信仰、显示阶级身份等目的, 如宫殿、庙宇、陵墓等。

3.2 我国古代不同时期雕塑与建筑结合的实际作用

我国的雕塑艺术最早可以追溯至新石器时代,在这个时期,雕塑基本是以陶塑的艺术形式存在。于河南密县出土的陶塑人头,浙江余姚河姆渡出土的陶猪与陶羊等,都能了解到陶塑是新石器时代的一种主要的雕塑艺术形式。这是我国最早的雕塑艺术的发展过程,而后经过改朝换代,我国的雕塑艺术也进入到飞跃发展的阶段。

先秦时期的铸铜技术不断成熟,在此时期,雕塑以铸铜的艺术形式为主,雕塑作品也以青铜器居多。著名的世界八大奇迹之一的秦始皇兵马俑则是陵墓雕塑。兵马俑是古代墓葬雕塑的一个类别,而秦始皇兵马俑则是典型的以陶俑、木俑代替人殉葬的例子,在此时,俑则是中国古代雕塑重要的表达形式。秦始皇兵马俑在雕刻艺术上的超高造诣离不开古代技艺精湛的雕刻工匠,雕刻工匠制造了大量的青铜器、陶俑、木俑等雕刻品用来殉葬,如秦乐府钟、秦陵铜马车、秦青铜鼎、青铜兵器、陶器等等,制成后的陶俑、木俑和青铜制雕刻品放进土木结构的俑坑之后,再封实俑坑,使之成为一个完整而浩大的陵墓。

不管在任何时期,面对残酷的现实,人们对于信仰崇拜都是极大的心理需求,由此雕刻与建筑的融合在中国古庙宇上体现得淋漓尽致,从这种意义来看,雕塑作为一种信仰的外在呈现,为人们的生存取得精神向度的空间,于是人们为了

祭天表达自己的愿望而塑造大鼎、神像等等,更是创造了不少大型寺庙,将庙宇建筑与神像雕刻结合,成为人们信仰求神的聚集地。雕饰奇伟的云冈石窟是典型的佛教艺术建筑,被誉为中国古代雕刻艺术的宝库,其造型气势宏伟,雕像内容丰富多彩,它将雕刻的佛像、浮雕与窟室融为一体,极大的诠释了雕刻与建筑的审美艺术。尤其出现在云冈石窟中期的中国宫殿建筑式样的雕刻艺术,为后来在此基础上发展的中国式样的佛像起到了良好的开端。随着石窟雕刻的发展,晚期的云冈石窟内的雕刻装饰,建筑布局都明显地向后人展现了中国的建筑和雕塑风格。

4 现代雕塑与建筑结合的发展

随着时代的发展,新材料和新技术不断产出与发展,人们对建筑与雕塑的要求和喜好也随之改变,既要求二者结合的实用性,对美观性也同样提出了更高的要求。现代的建筑师们结合和运用雕塑的技法,将建筑外形与雕塑完美融合,形成一种巨型雕塑建筑的视觉冲击力。像现代大多数的雕塑建筑,一般呈现出新颖和科技感,大多作为某地的地标或者有名的旅游资源,所以在雕塑与建筑结合的设计上,在突出二者结合的艺术语言的同时,又有着需要像大众呈现当地特色、文化内涵的设计要求。著名的现代建筑悉尼歌剧院就是典型的例子,它是二十世纪建筑与雕塑完美融

合的杰作。悉尼歌剧院的外形极其类似一个巨型海龟,或者说是一艘白帆,和周围的环境相映成趣。它无论是在结构设计上还是建筑风格上,与雕塑结合得自然融洽,给建筑业带来了深远的影响,也是现代雕塑与建筑结合的典范之作。

5 结论

建筑艺术与雕塑艺术创作的融合与认知经常表现为一种审美经验。不论是西方的建筑与雕塑结合的发展,还是我国对于二者发展的研究,都能表明二者的关系是紧密相连的。建筑与雕塑的融合在不同时空带给人们高超的审美感受的同时,为人们提供了必要的实用性。建筑与雕塑是人类智慧的结晶,当二者发生碰撞之时则可以完美呈现不同层面上的艺术表达,带给人们多重的体验与感受,使我们所处的公共环境更加美好。

[参考文献]

- [1]张晓瑞,蔺宝钢.雕塑与建筑融合与共生[J].雕塑,2018,(01):70-71.
- [2]武瑞斌.我国古代雕塑与建筑的关系探究[J].产业与科技论坛,2014,13(03):129-130.
- [3]姚艳玲.雕塑与建筑关系在当代语境中的演变[J].人民论坛,2015,(33):76-77.
- [4]刘松松.论中国现代雕塑元素与建筑艺术的借鉴和融合[J].美术教育研究,2014,(23):180-181.