

陶宇新著

《阳光、生命和雕塑的乐土： 中外雕塑公园研究》选读

TAO YU'S NEW BOOK *CANAAN OF
SUNSHINE LIFE AND SUNSHINE:
A STUDY OF CHINESE AND OVERSEAS
SCULPTURE PARKS (SELECT)*

第三章 雕塑公园的类型与功能

第三节 融于自然的大型雕塑公园

大型雕塑公园这一类型中包含着比博物馆雕塑花园更加丰富的内容。博物馆雕塑花园可以依附于建筑，而大型雕塑公园缺乏这类基本的规定性，因此也使概括其特点的过程变得更加复杂。

最初建立的类似于大型雕塑公园的形式被称为“户外博物馆”，如占地 50 英亩的比利时米德海姆户外博物馆（1950）和占地 17 英亩的日本箱根户外博物馆（1969）。它们的面积介于大型雕塑公园和博物馆雕塑花园之间，也不一定围绕建筑建造。但它们的艺术特色基本强调的是类似于博物馆雕塑花园那样的一种实用形式，不突出雕塑和自然的联系，这一事实说明在雕塑公园出现的早期，雕塑家和户外博物馆的创始人都没有认识到这一新事物日后将发展出使“雕塑和自然紧密联系”的趋势，只能以“权

宜之计”来布置雕塑。除此之外，多数建于校园、广场、艺术家故居、工厂、画廊、宾馆等地的雕塑公园，也主要以停放雕塑的实用功能为主，因此也不能成为一种独立的类型。

但雕塑公园作为一种新事物一旦出现，就体现出一种主动创造的精神，它们选择适合自身存在的自然环境，同时使自身得到了迅速的发展，面积不断扩大，形态不断改变，最终演变成今天的大型雕塑公园。今天的大型雕塑公园已广泛建立在平原、丘陵、高山、森林、海岸、海岛、河岸等多种地形之上，宽广的空间使雕塑的放置更加自由，多变的自然环境为雕塑与自然的融合创造了得天独厚的条件，把雕塑艺术引向融汇自然风景，借用自然因素的方向发展。

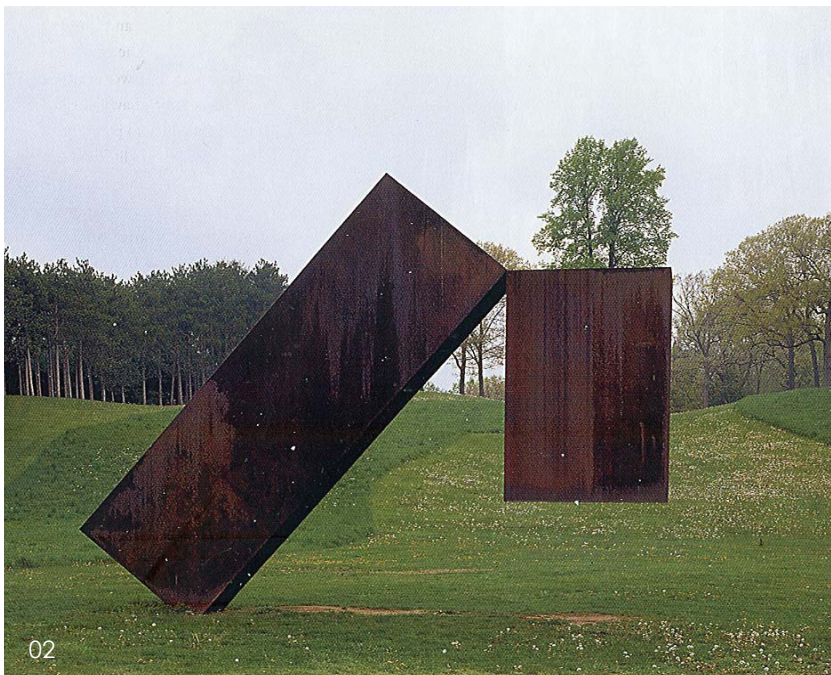
大型雕塑公园的未来将继续显示出无限发展和完善的能量，不断改变我们对“雕塑集合体”形式的认知、理解和判断，无论如何，我们可以预见，这种“创新”必然符合时代前进的规律，因为它完全不是改头换面地迂回到传统雕塑的老路上去。

创始于1958年的美国纽约风暴国王艺术中心是最能代表大型雕塑公园发展趋势的一例。

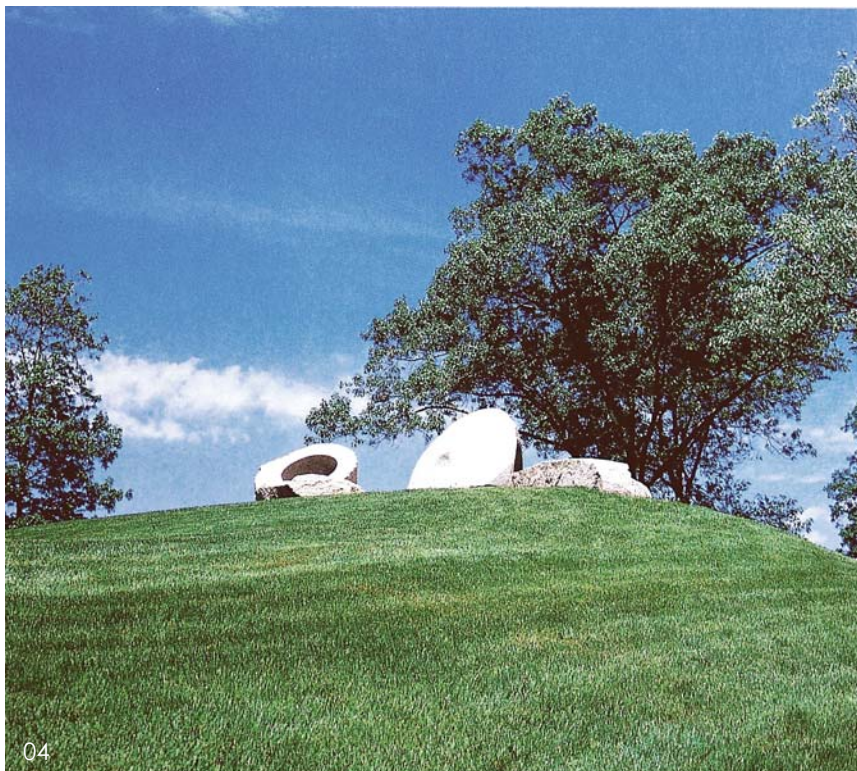
也许有人会怀疑我为什么把一个根本没有被称为雕塑公园的例子放到这里专门论述，这是因为它在创建之初，建设者们还没有想到要把这里建设成为一个使雕塑与自然和谐共生的大型雕塑公园。中心的早期展品主要包括油画、版画、素描等。1961年，中心的创始人奥格登拜访了奥地利的一个采石场，并从那里几个雕塑家工作室首次购买了三件雕塑。这三件作品放在中心的户外，在群山环抱的景色衬托下显得格外优美，这种感受激发了人们继续收藏雕塑的雄心。此后，奥格登专程参观了荷兰的克勒尔—穆勒博物馆雕塑公园，也去过摩尔故居的绵羊之地，但回忆起中心的发展历程，公园的另一位创始人彼得·斯特恩（Peter Stern）总结道：“灵感来自此情此景，源于绵延群山的荒野之境”。

自然景色与雕塑相互配合所生出的美妙意境指引了中心未来的发展方向，从此之后，中心收藏的所有作品必须以能够促进雕塑和自然之间的和谐共生为目标。尽管大多数作品都不是为艺术中心专门创作，但决策者们完全可以发挥他们在挑选作品时的智慧。从上世纪70年代开始，中心对作品的选择基本排除了架上雕塑、写实雕塑等不适合直接放置于自然环境中的作品，而那些体量巨大，风格抽象，充分利用自然中风、光等因素，代表着时代创新精神的雕塑作品从世界各地源源不断地汇集到这片土地上，把中心变成一个名副其实的“前卫”雕塑的“实验场”，同时也使这个几十年前扮演“配角”的“乡村博物馆”发展成为可以与世界著名博物馆相媲美的雕塑胜地。

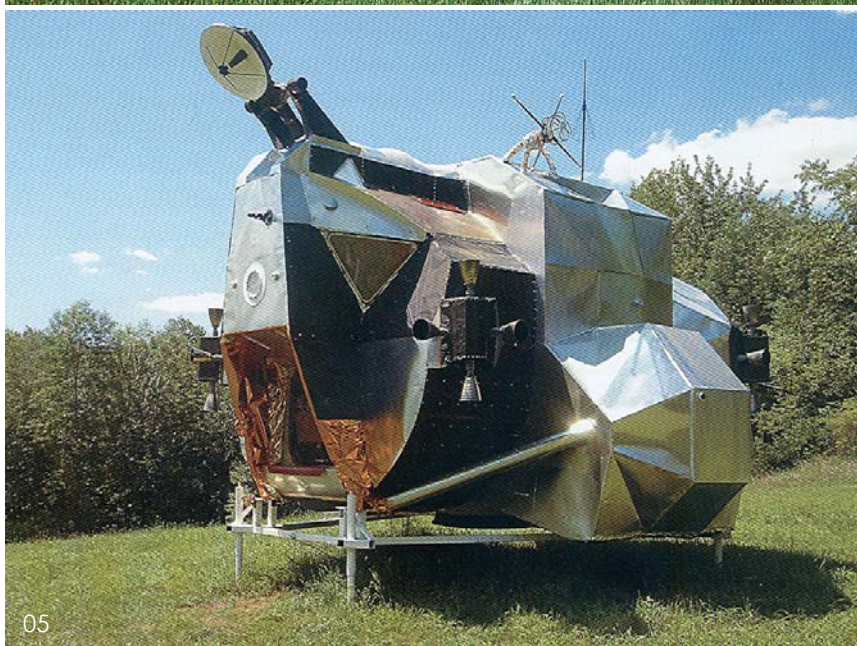
上世纪70年代之后，除了从其他地点购买作品以外，又增加了第二种扩大收藏的手段，即邀请著名雕塑家前

- 01 纽约风暴国王艺术中心远眺，始于1958年
- 02 风暴国王艺术中心，图为梅纳什·卡迪什曼作品《悬垂》，1977年
- 03 风暴国王艺术中心，图为大卫·凡·施莱格尔《无题》，1972年

04

05

04 伊萨穆·诺古奇《桃太郎》，1977年

05 美国田地雕塑公园，图为史蒂文·布劳尔的《月球旅行》，2004年

来创作。包括伊萨穆·诺古奇、理查德·塞拉 (Richard Serra)、大卫·凡·施莱格尔 (David Von Schlegell)、罗伯特·格罗夫纳 (Robert Grosvenor)、杰罗姆·基尔克 (Jerome Kirk)、米娅·韦斯特兰德·罗森 (Mia Westerlund Roosen)、查尔斯·西蒙 (Charles Simonds) 等，并要求艺术家亲自到中心实地考察，创造出和此地自然环境紧密结合的雕塑作品，而这种方式正在成为中心发展自身浓郁艺术特色的有效手段之一。

尽管如此，目前大型雕塑公园的作品获得方式和博物馆雕塑花园一样，仍以“异地收藏”为主要方式，因此公园内部作品之间也不会象特尔古日乌组雕那样各部分发生本质和必然的联系，因此大型雕塑公园如果想要把这些四处挪来、风格迥异之作合理地安放到自然风景中，使它们形成一种统一的审美意蕴，就不能简单地利用周围环境，必须对原始的自然生态加以改造，对雕塑摆放的空间、次序进行精心的安排和布置。

这里宽广的自然空间使设计师根本无法进行像博物馆雕塑花园那样的全面改造，而且即使可以那样做，也必然破坏了原始风景的自然美，同时也落于模仿的窠臼，使大型雕塑公园失去了自身的艺术特色。中心的规划师威廉·卢瑟福大胆地贯彻了这样一条基本原则：在使公园形成和谐整体意蕴的同时，尽量避免人工的痕迹，保持原始自然生态的面貌。卢瑟福接手公园设计之前，有一个小型雕塑花园建在中心唯一的建筑之前，用篱笆围合成规则的长方形，显然是模仿了博物馆雕塑花园的形式。他果断拆除了篱笆，向四周拓展草场，并使它们自然延伸到森林边缘。草地本身也进行了精心设计，不同地点的草中种上不同的野花，呈现出不规则的野生状态，而公园整体感觉显现出一种天真平淡的野趣。地面上尽量排除人工铺设的道路，游人可以踏着草地随意活动，雕塑前面也没有标牌，人们凭入园时免费发放的导游图辨认方向，并随时了解雕塑作品的详细信息。总之，所有措施都是为了使游人彻底体验到原始自然生态的丰富与多变。

接下来必须认真完成的是合理安排雕塑的布局，较小的作品围放在建筑四周，大型雕塑则逐渐向更远的群山边际扩散，它们的间隔也更加宽阔，疏密、远近变化形成的层次感产生了一种由有限到无限的节奏。随地形的起伏，作品的摆放也有不同的变化，诺古奇的《桃太郎》(Momo Taro, 1977)这一公园中罕见的石雕塑巧妙地安放到小雕塑向大雕塑过渡地带的一座丘陵上，无论是雕塑材质的特殊性还是摆放位置的突出都使这件作品创造出一种“界标”的效果。

经过精心设计，所有雕塑在公园中都能找到适合它们生活的地点，仿佛从那里生长出来一样。尽管单个雕塑之间并不存在必然的联系，但由于每一件雕塑都和它们所在的地点紧密相连，所有雕塑又共同生活在一个笼罩一切，风格统一的自然生态之中，因此整个公园就仿佛再次形成了一个鲜活生动的“艺术作品”，卢瑟福形容这里仿佛成了“一个加进了许多小雕塑的大雕塑”。

雕塑的多样与布置的统一，使风暴国王艺术中心充满了艺术的魅力，环境的自然美也使大型雕塑公园具备了博物馆雕塑花园无法比拟的优势。观众在这里除了欣赏到雕塑的艺术美，也时刻沉浸在原始自然生态的影响之下。大型雕塑公园除了具有审美教育功能之外，还使人增进了与自然交流的机会，体现出一种使人身体放松、心情舒畅的休闲功能。如果说博物馆雕塑花园集中了艺术史上的经典雕塑，为大众提供了一种“正规和严肃”的审美教育，那么，大型雕塑公园则以原始的自然野趣启发人的思考，为大众提供一种放松和随意式的审美教育。

人诞生于自然，并且一直都在不断适应自然、改造自然，同时也改变了我们自身。文明使人远离了自然，当代人生活在钢筋水泥

的建筑物内，活动在喧闹嘈杂的大街上，工作在忙碌与功利的社会中……雅克·卢梭 (Jean-Jacques Rousseau) 早已深刻意识到“文明人”和“自然人”的区别，马克思更是称之为“异化”。虽然人类已变得“老于世故”，但他们一直都渴望回到一种“质朴的原初状态”，这是一种与生俱来的思乡感或恋母情结，因此，我们常常看到城里的大人和小孩去郊游，回归自然怀抱时的兴奋和喜悦，只有这时，人们才能从生育他的母体中获得安全感，重新享受内心的和谐与宁静。

大型雕塑公园广阔的自然生态能使人产生轻松和舒畅的心情，人们在自然中获得的快乐完全涤除了“形而上学”，那种“幸福”是通过“神思”来交流，而非刻意思考。博物馆的环境使观众仍然难以忘记城市的喧嚣，没有体验到自然的安宁，集中的经典雕塑让人肃然起敬，绷紧的心中更多体验到的是伟大与庄严，而大型雕塑公园发展了自然与艺术和谐共生的关系，人们在这里才能真正体验到一种“无伤害的”“互利性的”“双赢的”感觉。在这种幸福感的基础上，理性必然重新回归，并从更高层次上升华，表现为对美好未来的憧憬和强烈的创造欲望。人已经不可能逃离自己生活的时代，已经不可能否定先辈缔造的文明之路，他们必须继续前进。席勒 (Schiller) 发展了卢梭的观点：“自然的属性我们曾经拥有，并且我们一定会重新达到。我们要像他们那样自然，并且我们的文化必将通过理性和自由使我们回归自然。”

大型雕塑公园的自然环境使我们压抑的精神获得了自由，雕塑使我们的创造力得到提升，人从艺术中体验到自己的本质力量，坚定了依靠理性获得发展的决心，从这种意义上讲，大型雕塑公园以其独特的魅力促进了人类的进步事业。□

阳光、生命 和雕塑的乐土： 中外雕塑公园研究

河北美术出版社

陶宇博士所著《阳光、生命和雕塑的乐土：中外雕塑公园研究》，2010年6月由河北美术出版社出版发行。

本书收集了300多个雕塑公园的资料，追溯了雕塑公园形成的历史，分析了其不同的类型和功能，以及资金运作、作品选择和日常管理等相关问题。为中国当代蓬勃兴起的公共雕塑建设，提供了一个相当完整和深入的研究文本。

定价 41.50 元。