

21世纪艺术设计专业规划教材
现代设计基础

Decorative Sculpture

装饰雕塑

主编 陈彧 赵红燕 黄振伟

北京工艺美术出版社

21世纪艺术设计专业规划教材

现代设计基础

总策划 丁易名

Decorative Sculpture

装饰雕塑

主 编：陈 彧 赵红燕 黄振伟
副主编：赵立刚 彭 凡 刘 伟 常跃中
编 委：黄 远 闵 锐 刘爱武 韩 畅
卢 燕 董 睿 张宝青

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰雕塑 / 陈彧主编, 一北京: 北京工艺美术出版社, 2009. 6

21世纪艺术设计专业规划教材

ISBN 978-7-80526-811-8

I. 装… II. 陈… III. 装饰雕塑-技法(美术)-高等学校-教材 IV. J313.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第131123号

装饰雕塑

主 编: 陈彧 赵红燕 黄振伟

责任编辑: 邵华

总 策 划: 丁易名

版式设计: 北京纬图文化传媒有限公司

出版发行: 北京工艺美术出版社

地 址: 北京市东城区和平里七区16号楼

邮 编: 100013

电 话: (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真: (010) 84255105 / 64280045

网 址: www.gmcbs.cn

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京恒石彩印有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 7

版 次: 2009年6月第1版

印 次: 2009年6月第1次印刷

印 数: 1-5000

书 号: ISBN 978-7-80526-811-8/J·712

定 价: 39.60元

序

装饰雕塑是雕塑艺术的表现形式之一，呈现为表现性、概括性、形式化的形象，是具有宽泛的材料表现与和谐的装饰美风格的立体艺术。

装饰雕塑的发展是中华民族悠久历史和文化进步史的密切组成部分，当装饰雕塑工作者的双手在进行创作时，恐怕不会想到自己正在给社会增光添彩，把人类社会与技术进步，特别是几千年对来“美”的欣赏，形象逼真地予以反映。这理应值得广大装饰雕塑工作者和爱好者们感到骄傲和自豪。人们对“美”的追求随着生活升华，促使装饰雕塑转为教育人们陶冶情操，启迪智慧和美化生活，使它在雕塑艺术中稳占特殊位置。

为此，我们真诚地希望大家通过本书的学习，能够加深认识到，今后不但需要在比较全面地掌握基本知识和技能的基础上，认真对照生产实践严格要求自己把本职工作做得更好，而且应该珍惜并努力维护装饰雕塑的漫长历史声誉和良好现实荣誉，牢固树立爱国思想，为继续保持优质高产，繁荣社会主义艺术作出新贡献。

学习装饰雕塑的教材多种多样，每一种教材都是作者艺术实践与教育思考的结果，都有可取之处，也有不足的地方。本书的宗旨是立足基础，简洁明了，为雕塑学习者提供一本有时代感，可操作性强，信息量较大的学习指南。

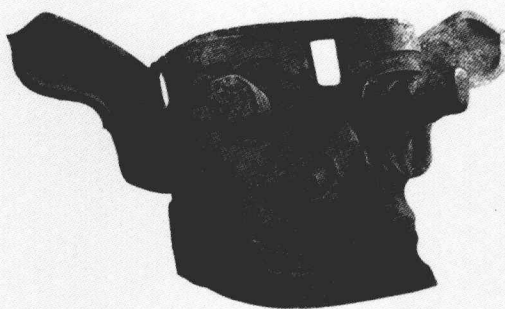
编者

2009年5月

目录

CONTENTS

1	第一章 装饰雕塑阐释	51	第四章 装饰雕塑的塑造基础
2	第一节 雕塑与装饰雕塑	52	第一节 装饰雕塑的材料和工具
7	第二节 雕塑的表现形式和类型	56	第二节 装饰雕塑的圆雕基础技法
13	第三节 中外装饰雕塑概况	63	第三节 装饰雕塑的浮雕基础技法
22	第二章 装饰雕塑的艺术语言	68	第四节 石膏模的翻制和仿色
24	第一节 形体	72	第五章 装饰雕塑创作与材料表现
27	第二节 空间	74	第一节 装饰雕塑创作步骤
30	第三节 材质	77	第二节 装饰雕塑创作的材料表现
33	第四节 色彩	91	第六章 作品欣赏
40	第三章 装饰雕塑的艺术特征	108	参考文献
41	第一节 装饰雕塑的形式美法则		
48	第二节 装饰雕塑的艺术特征		

第一章

装饰雕塑阐释

图1-1 蹲着的阿芙罗狄德 希腊

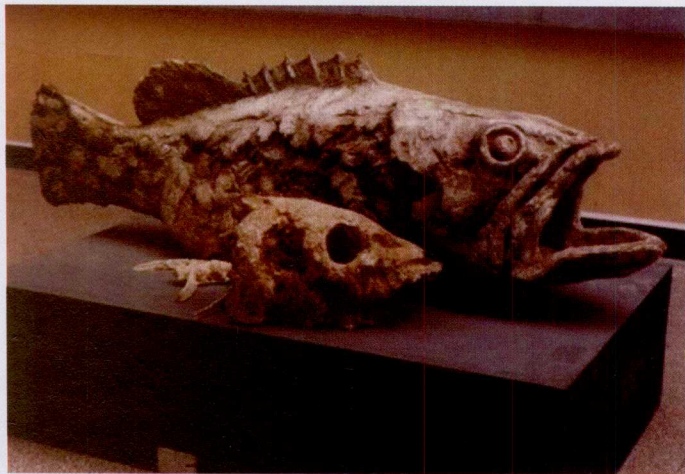

图1-2 呼唤 梁柏

第一章 装饰雕塑阐释

装饰雕塑是雕塑艺术的表现形式之一，它是呈现表现性、概括性、形式化的形象，具有宽泛的材料表现与和谐的装饰美风格的立体艺术，它的这些特点丰富了雕塑艺术的词汇与语言。

装饰雕塑的主要目的就是对人类生存空间进行装饰美化，小到一个生活用具，大到街头环境雕塑，所涉及的范围和表现的内容极其广泛，表现形式也多种多样。它能创造一种舒适而美好的环境，满足人们的审美需求，净化人们的心灵，陶冶人们的情操，培养人们对美好事物的追求。

第一节 雕塑与装饰雕塑

一、雕塑概述

雕塑是造型艺术的门类之一，是雕刻和塑造的总称，是以一定的物质材料和手段，在实在的三度空间内塑造占据一定空间位置的可视静态艺术形象的一个艺术门类，它的立体性是与其他艺术门类最根本的区别。

通常以可塑的（如黏土、油泥等）或可雕刻的（如金属、木、石等）材料，制作出各种具有实在体积的造型，以此来反映社会生活、表达艺术家的审美感受和审美理想等内

容。雕塑还通常被业内人士比喻为美术中的“重工业”，说明了雕塑是美术领域中需要动用泥巴、石头、金属等重型材料，需要耗费大量体力脑力才能完成的艺术劳动。

雕塑是一种具有相对永久性的艺术，是社会形象化的记录。自古以来，雕塑大多采用石头、金属等硬质材料，这些材料因为能长期保存，在其他许多事物经过历史长河的冲刷已荡然无存时，历代遗留下来的雕塑成为人类文化形象的历史。假使没有气势宏大的秦兵马俑，没有经历几朝的莫高窟，没有古希腊的维纳斯，没有米开朗琪罗的大卫，如何能形成人类灿烂辉煌的文明史？正是雕塑和其他艺术相互辉映，才形成了人类文明光辉的乐章。

由于雕塑占有着三度空间，是立体的、静止的、可视可触的艺术，因此它不能像绘画一样用线条和色彩去表现形象，也不能像音乐一样借助声音去表现旋律，更不可能像电影一样去表现情节过程。但正是这样，雕塑的局限性也成就了它的长处，它把那些感人的形象、美好的瞬间用坚固持久的材料表现出来，感染了一代代的人们，所以，雕塑也被称为凝固的音乐和诗歌。

造型艺术、静态艺术和空间艺术是传统意义上的雕塑观念，但随着科学技术的发展和人们观念的改变，在现代艺术中出现了反传统的四维雕塑、五维雕塑、声光雕塑、动态雕塑和软雕塑等等。这是由于相对论、量子理论等科学观念的出现，改变了人们的时空观，促使着雕塑家从更高的层次上认识和表现世界，突破了三维的、视觉的、静态的形式，向多维的时空进行艺术的探索。

图1-3 三星堆青铜面具

图1-4 国外现代雕塑

图1-5 国外现代雕塑

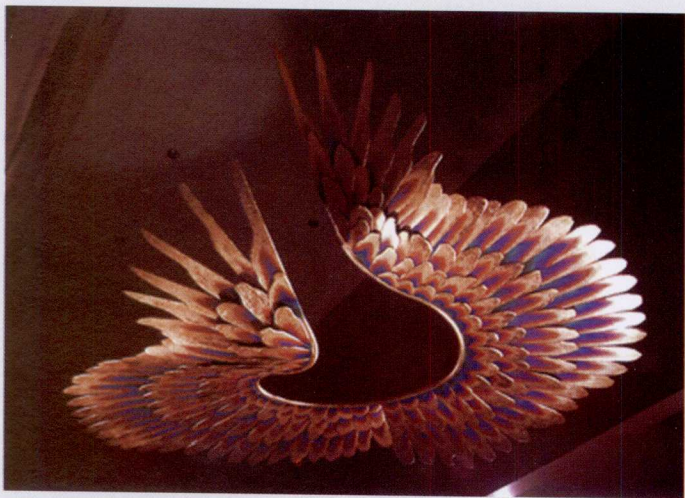

图1-6 现代装饰艺术

图1-7 蛇年大吉 张鋈

图1-8 现代雕塑

二、装饰与装饰艺术

装饰作为一种文化现象，它的产生发展与人类文明进程同步，在人类的童年时代，原始人类为了改造自身的生存处境，从制造工具和生活用品开始，逐渐摸索和感知到了对称、平衡、均匀、光滑、线条等这些美的因素的存在，并逐渐自觉或不自觉地把这些美的原则运用到实践之中。这种对形式美的自然感知以及在此基础上不断积累起来的技巧，推动了装饰观念的发展。

从他们的生产工具、生活用品到洞窟壁画、岩画、彩陶等，我们都能看到原始先民的智慧和创造力，也看到了原始先民在生产过程中对于美的形式的把握以及原始的审美追求，这是一种本能的需要，也是对美好生活的一种向往和追求。

从远古到现代，各国、各民族极富艺术美的建筑、家具、壁画、壁毯、漆画、装饰图案、装饰雕塑等，都是这种装饰观念的物化形式，我们可以从中深切地感受到装饰艺术之美。

原始人类开始做这一切时，他们的头脑中并没有什么艺术的概念，这种艺术观实际是我们后人对此的一种归纳和总结。但这些实物的存在，可以说，装饰艺术是人类历史上最早的艺术形态之一，也是人类社会最普遍的艺术形态之一。

装饰艺术是离人生活最近的艺术，尤其是在现代社会，装饰艺术与人的日常生活联系广泛，结合紧密，大到公共环境设计，小到居室装修与布置，以及环境艺术设计、工业造型设计，日常用品装饰，如服装、首饰、商品包装等等，几乎一切工艺领域均与装饰艺术有关。

正如鲁道夫·阿恩海姆所指出的那样“凡是世界上见到的事物，都无不出现在装饰艺术中”。人类社会后来产生的各种艺术表现形式、各种艺术流派都与此息息相关，在视觉艺术

领域里，把绘画艺术与装饰艺术分成两个不同的范畴，也只是近一个多世纪之前才发生的事情。

装饰艺术是把现实世界实用物品物质的表面材料进行梳理，使之在符合自身本质属性的基础上按照美的规律重新进行组合排列，从而创造出新的视觉形象的有目的的视觉艺术。一般它要依附于某一主体的绘画或雕塑工艺，使被装饰的主体得到合乎其功利要求的美化，使这种功利要求在更完善和方便人们的同时，更能获得精神上 and 生理上的愉悦感，能享受到美的熏陶和感染。

从其与装饰主体的关系看，它有双重性质。一方面它从属于主体，即装饰是从美感的角度来标明主体的特征、性质、功用以及价值；另一方面装饰艺术亦可从主体当中独立而出，显示出自己的审美价值，如中国古代汉墓中作为装饰的画像石、画像砖，它附属于整个墓室，与其浑然不可分离，然而，其精美、恢宏、古拙的画面完全可视为独立完美的艺术品。

事实证明，其审美的意味有超脱于主体性能和使用价值观念的趋向，从而具备了纯欣赏性的因素，导致了这些装饰性绘画与雕塑的独立。在区别于工艺设计狭义的绘画与雕塑中使用或汲取装饰艺术的形式特点创作的作品，通常称为装饰风格或装饰风。它们是自成主体、有自己内涵的独立型艺术，其强烈的特征使其欣赏性更强，造型上有一定幅度的夸张变形，并呈图案化趋向，色彩上多重视平面空间的对比关系，与强调真实空间的透视、光影等性质相左。

形式美是装饰艺术的精髓，装饰艺术的精神因素是通过画面的结构表现于外化形式，其感人的魅力并非脱离现实而获得，艺术家把对生活中具体形象的描绘，处理为符合审美的画面结构，并使之产生具有独特艺术语言的形式。

图1-9 黑人夫妇雕像 非洲

图1-10 菩萨像 唐代

图1-11
国外 装饰雕塑

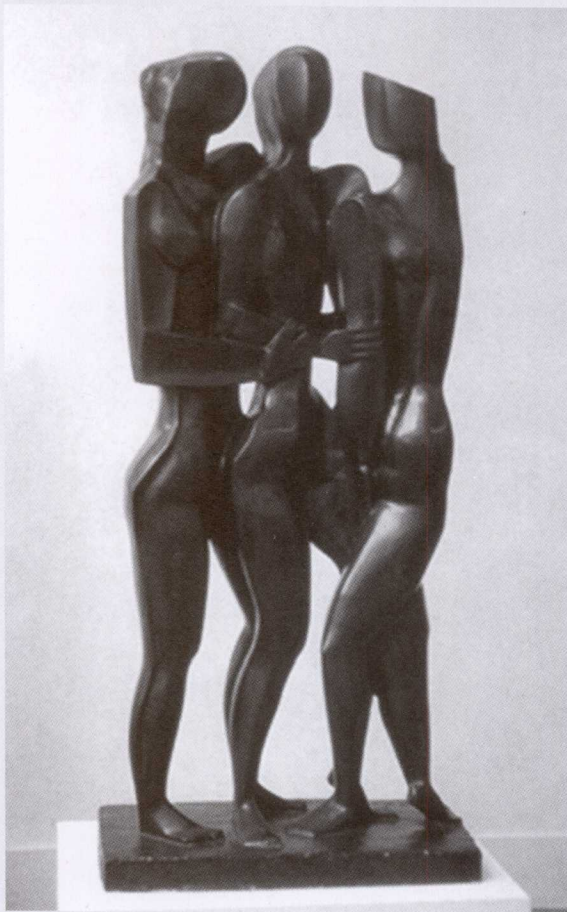

图1-12
现代 装饰雕塑

三、装饰雕塑

装饰雕塑是人类历史上最早的雕塑形态之一，也是人类社会普遍的艺术形式。装饰雕塑是表现性、形式化的，它诉诸视觉，以和谐的形式风格满足感官，提升并改造观赏者的感觉，激发人的艺术想象能力。装饰雕塑是以雕塑造型的空间立体性，材料的独特性和形象的高度概括性为特征的。它所具有的功能需求、实际存在的质感体量、可视又可触摸的特点决定了装饰雕塑艺术自身独特的词汇与语言。

装饰雕塑是研究形式美感的，它较之一般的雕塑更注重雕塑形式的变化，追求大的动势、动向线和简洁明快的影像产生出形体的节奏、韵律和艺术氛围。装饰雕塑较少关注形体的快感，更侧重对内在结构、动态、精神气质方面的揭示，并由此传达出情感和精神。装饰雕塑强调主体对客观的感受与改造，其造型是客观之象与主观之意的结合。造型语言以点、线、面、体为元素，通过概括、夸张、变形的艺术手法和程式化的语言定位及秩序化的表现形式，形成别具抒情意味的艺术语言形态，给人流畅、舒展、和谐之感。

装饰雕塑一般淡化情节性因素，注重意趣性，以浪漫的艺术夸张、理想化的抒情及象征性展现着装饰雕塑表现性的特征与手段，在审美功能上，装饰雕塑的审美价值尤为突出，形成一种和谐、优雅之美。

主题性或非主题性均适宜装饰雕塑的表现，由此派生出主题性装饰雕塑和观赏性装饰雕塑两个类型。主题性的装饰雕塑，主题精神明确，更具独立意义，只是用形式美的规律对其语言与手法进行了艺术加工。

观赏性的装饰雕塑，具有直接参与各种环境的先天优势，这类作品以所谓“依附性”的特征，容易适应各种不同环境的要求。从材质、工艺技巧、艺术形式到独具特色的创意，都展示出了观赏美、实用美，因而大大增加了观赏性的价值和趣味。

第二节

雕塑的表现形式和类型

一、按表现形式分类

1. 圆雕

圆雕是指立体的、具有三度空间、可以多方位、多角度欣赏的雕塑类型。圆雕一般要有完整的富有表现力的构图，多角度的视觉变化，特别是大型的城市雕塑，就更注重外轮廓线的清晰和明快，主要通过形体，也就是雕塑语言来体现所要表达的内容。

圆雕作为雕塑的主要造型手法，应用范围极广，也是老百姓最常见的一种雕塑形式。其表现形式与塑造手法也多种多样，有写实性的也有写意的，有具象的也有抽象的，有装饰性的也有实验性的，户内与户外的，架上雕塑与大型城雕等。圆雕所表现的内容与题材也是丰富多彩，一般是人物和动物题材居多，材质利用上更是多彩多姿，有石质、木质、金属、泥塑、纺织物、纸张、陶瓷、玻璃等等。

2. 浮雕

浮雕是介于绘画和雕塑之间的一种艺术形式，主要采用形体压缩的办法来处理表现对象，靠透视、错觉等因素来表现三维空间，一般只能一面或两面观看。浮雕一般是附属在另一平面上的，因此在建筑上使用较多，用具器物上也经常可以看到。

由于其压缩的特性，所占空间较小，所以适用于多种环境的装饰。浮雕在内容、形式和材质上与圆雕一样

图1-13
掷铁饼者 希腊

图1-14
佛经故事 北魏

图1-15 母与子

图1-16 装饰镂空雕 王小惠

图1-17
全国农业展览馆群像之一

丰富多彩。浮雕根据用途的不同可以分为两类：一类是类似架上雕塑一样的架上浮雕，就像是一幅独立的绘画一样；一类是附属于器物或建筑物上的浮雕，如一些纪念碑和建筑上的浮雕，它是依附于主体物而存在的。

浮雕有高浮雕和浅浮雕之分。高浮雕是指压缩小，起伏大，接近半圆雕甚至圆雕的一种形式，这种浮雕形体对比强烈，视觉效果突出；浅浮雕压缩大，起伏小，它既保持了一种建筑式的平面性，又具有一定的体量感和起伏感，视觉效果上相对柔和。

线刻是浮雕的另一种特殊形式，是绘画与雕塑的结合。它靠光影产生，以光代笔，以凸起的阳线或凹进的阴线来刻画形象，远远望去，视觉上甚至有一些微妙的起伏，给人一种淡雅含蓄的感觉。

3. 镂空雕

镂空雕也称为透雕，是把所谓的浮雕的底板去掉，使两个相邻的空间既分割又联系起来，不但有浮雕压缩的特点，还能适应两面看的要求，同时还产生一种变化多端的虚空间，使虚空间与实空间的轮廓线有一种相互转换的节奏。

因为镂空雕有其他雕塑难以企及的优点和独特的表现力，特别在配合建筑装饰方面，更是大有用武之地。这种手法过去常用于建筑、门窗、栏杆、家具上，有的可供两面观赏，中国园林雕塑中的“石窗”就经常运用这种形式。

二、按功用分类

1. 纪念性雕塑

纪念性雕塑大多数是纪念历史事件和历史名人。这种雕塑一般都有深刻的主题内容，采用比较庄重的艺术手段，以达到纪念前人和历史事件的目的。纪念性雕塑在室外大型雕塑中占了相当大的比重。

2. 装饰性雕塑

这里把装饰性雕塑作为一类来提出,是因为它在人们的生活中越来越重要。它的主要目的就是美化人们的生活空间,它可以小到一个生活用具,大到街头雕塑,所表现的内容极其广泛,表现形式也多种多样。它创造一种舒适而美好的环境,净化人们的心灵,陶冶人们的情操,培养人们对美好事物的追求。

3. 园林雕塑

这类雕塑泛指密切配合园林而建立的雕塑,园林雕塑无论古今中外都是雕塑艺术领域中的重要组成部分。它一般是指配合环境带有观赏性的雕塑作品等。

园林雕塑多为人物和动物的雕塑,它们大多来源于生活,而又具有比生活本身更完美的欣赏价值。我国传统园林中的石鱼、石龟、故宫中的铜鹤、颐和园的铜牛都有很高的欣赏价值,有助于提高园林环境的艺术品位。

近年来,国内外又把园林雕塑进一步发展成了以雕塑为主与园林相配合的雕塑公园。在开阔的山冈、绿地或公园内,集中安置众多的园林雕塑作品,它成为世界各国雕塑家展示自己艺术风采的雕塑博览会,内容和形式更为丰富多彩。如广西桂林的愚自乐园就是一个较为大型的雕塑公园。

4. 陵墓雕塑

陵墓雕塑是雕塑的一个重要方面,我国早在汉代就有了霍去病墓石刻。历代王朝也有大量的陵墓雕塑遗留下来,而且有很多堪称精品的雕塑作品传世闻名中外,如西安的唐顺陵石狮、唐昭陵六骏、规模宏伟的秦兵马俑等都是十分宝贵的陵墓雕塑遗产。

在西方不但有大量历史遗产的陵墓雕塑,直至今今天他们还保存着在墓地建立雕塑以纪念故人的传统和习俗,有的公墓甚至成为雕塑博物馆,成为旅游者的重要参观点。如意大利的米兰公

图1-18
山水情韵 尹一鹏

图1-19 上帝之手
日本箱根公园

图1-20
跃马 霍去病墓

图1-21 和声 蒋朔

图1-22 阿难像 唐

墓、奥地利的维也纳公墓等等，不但有早年去世的名人墓地，也有不少近年来去世的政界人物和文化名人墓地雕塑。如前苏联领导人赫鲁晓夫墓碑，用黑白相间的大理石和他本人的雕像象征他功过各半的一生，这种艺术处理手法给人们留下了深刻的印象。

5. 架上雕塑

顾名思义，架上雕塑就是陈列在室内台子上，供人仔细欣赏品位的雕塑，一般都是雕塑家为表达自我情感和艺术理念而创作的个人作品。这种雕塑大多放在室内，如博物馆、展览厅、宾馆的大堂内、私人住宅的客厅等。

一般来讲，这种雕塑尺寸适中，大小与存放地点相宜，表现形式丰富多变，处理手法偏重于细致刻画，以适用更近处欣赏。从内容上说，带有情节性的小品、人物肖像、动物题材、抽象造型等都是架上雕塑的表现范畴。

6. 章牌雕塑

章牌雕塑是和使用相结合的一个重要的雕塑品种。这类雕塑主要是依附于纪念章、硬币、书籍的硬封等，一般都采用浮雕手法处理。

在各国的纪念币或硬币上，不少都刻有政治或文化名人肖像，还有的是一些私人在某些纪念的日子也请雕塑家做成纪念章。这些纪念章尺寸不大，但人物刻画很生动，浮雕处理手法精到考究，做工相当精细，大部分用金属精铸，具有很高的水平，有很好的艺术欣赏和收藏价值。

三、按使用材质分类

1. 泥塑

泥塑是非常普遍的一种雕塑形式，大部分雕塑的初稿都是用泥塑的形式来表现的。但中国的雕塑传统上还存在另一种泥塑的艺术形式，即直接用泥巴来塑造要表现的形象。做好后再晾干，干透后再进行随类赋彩，像中国传统寺庙的泥胎塑像、无锡惠山泥人以及各种民间泥塑工艺品等，这些泥塑形成了造型精巧、色彩明快、形与色多样统一结合的民族艺术风格。

2. 木雕

木雕，是以各种木材及树根为材料进行雕刻的形式，是雕塑艺术中的重要门类。木雕一般选用质地细密坚韧、不易变形的树种，经手工雕刻而成，再根据作者的创作意图，既可以保留雕刻中雕刀留下的肌理，又可以进行打磨抛光，根据树种的不同，抛光后的木雕呈现出不同的木纹，增强了材料的质地美。

在木雕艺术中，可分为艺术木雕和工艺木雕两类。工艺木雕是雕刻艺术中的精华，一般是由经验丰富、技艺精湛的老艺人或工艺美术师设计、雕制，再由工艺娴熟的工人大量雕刻复制。而艺术木雕一般都是由雕塑家亲手设计、雕刻而成的单件作品。

3. 石雕

石雕，就是以各类石料为原材料制成的雕塑作品。中国石雕艺术有悠久的历史，至今仍保留有7000多年前的石雕作品。中国石材资源丰富，石雕品种繁多，色泽纹理绚丽多彩。小型石雕多选用青田石、寿山石等颜色丰富的石料，大型石雕多用大理石、花岗岩、汉白玉等石料。雕塑家用雕刀、凿子、车钻、条锉等工具，经过设计、打坯、雕刻、抛光、打蜡等工序把一块块石头变成精美的艺术品。

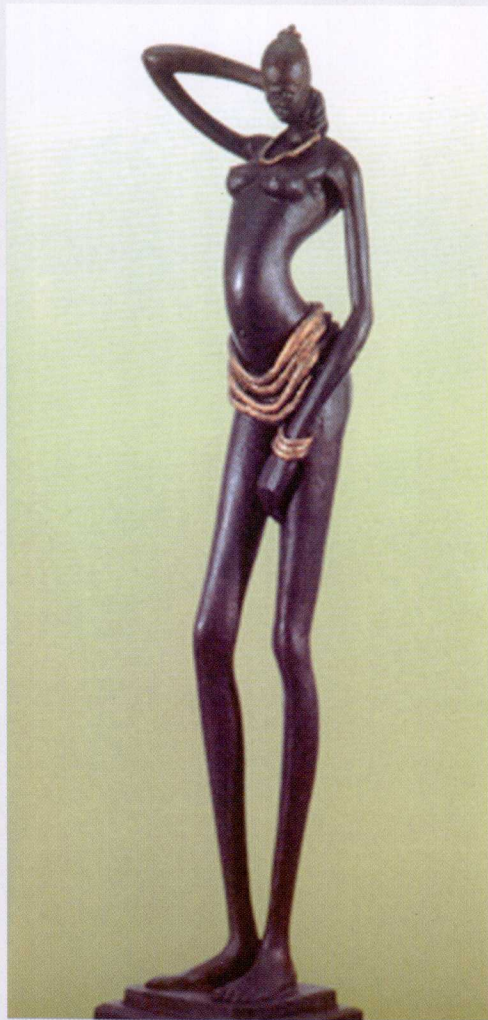

图1-23 非洲木雕

图1-24
八仙之何仙姑 叶毓山

图1-25 陶塑人面 仰韶文化

图1-26 兵马俑 秦

4. 铜雕

铜雕，是以铜为材料雕刻的作品。根据组成原料配比的不同，有青铜、红铜、黄铜等区别，工艺上主要有浇铸和锻打两种方式。

铜材料质地坚硬耐久，有着永恒的历史价值与艺术价值，时间的风化使其表面产生斑驳的痕迹，更增添一种深沉的历史感。铜雕艺术和中国青铜文化的起源、发展有着密切联系，从历代出土的铜文物可以看出，每一件作品都铭刻着古人精湛的铜雕技艺。公元前17世纪是中国青铜艺术的鼎盛时期，在技术上达到了当时的世界高峰，其使用规模、铸造工艺、造型艺术等均没有任何国家能与之相比拟，中国古代青铜艺术在世界艺术史上占有独特地位。

中国的雕塑传统上还有玉雕、牙雕、骨雕、竹雕、琉璃雕刻等等，20世纪以来随着现代雕塑观念上的拓宽及雕塑家审美理念的变化，由此产生了现成品雕塑、废品雕塑、包裹雕塑，装置艺术、观念艺术等不同流派，导致了雕塑在材料的使用上更加宽泛，各种金属、塑料、丝棉、玻璃、纸、蜡等各种综合材料都被引入到创作里来，呈现出了异彩纷呈的材料风貌。