

普通高等教育

艺术类“十二五”规划教材

装饰 雕塑

+ 王鹤 闫建斌 编著 +

ORNAMENTAL SCULPTURE

全面，是本书首要的任务
融合，是本书追求的境界
创新，是本书鲜明的特点

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

普通高等教育
艺术类“十二五”规划教材

装饰 雕塑

+ 王鹤 闫建斌 编著 +

ORNAMENTAL
SCULPTURE

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

装饰雕塑 / 王鹤, 闫建斌编著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2016.12
普通高等教育艺术类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-115-42488-4

I. ①装… II. ①王… ②闫… III. ①装饰雕塑—雕塑技法—高等学校—教材 IV. ①J313.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第136630号

◆ 编 著 王 鹤 闫建斌
责任编辑 刘 博
责任印制 沈 蓉 彭志环

◆ 人民邮电出版社出版发行——北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京鑫丰华彩印有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 12.25
字数: 282 千字

2016年12月第1版
2016年12月北京第1次印刷

定价: 69.80 元

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

前言

王鹤

装饰雕塑，顾名思义就是具有装饰性的雕塑。一般来说，装饰雕塑可分为大型室外雕塑和室内架上雕塑。但是细分起来也不是那么简单，如果从基于形式、基于材料或基于环境的角度可划分为多个种类。当然，无论怎么划分，这些装饰雕塑作品都具有一个永恒的共性。装饰雕塑不求直白的主题，也并不总需要含蓄的隐喻，更没有叙事的压力。它运用写实或抽象的形体，自由挥洒，纯粹为了美感，为了造型艺术本身价值的体现。

装饰与生俱来的模糊性和边缘性使它几乎在所有的艺术形式中广泛出现，但鲜明的造型特点又赋予它相对的独立性。装饰雕塑具有对空间的广泛适应性、对实用功能的包容性，在表现语言上呈现格式化和在情感宣泄上呈现客观性。

装饰，一直与人类的艺术创作有着千丝万缕的关系，现代设计更是离不开装饰。近年来中国设计开始向更高的附加值和更强的原创性延伸，必然产生具有一定装饰理论基础和熟练装饰运用技能的人才需求。这就促使我们探索如何在新形势下，对以往的装饰雕塑教学内容进行科学的调整和增删，以实现教学效果的不断提升，培养更多有用的人才。

全面，是这部教材最首要的任务。因为“装饰雕塑”这一名称涵盖下的创作实践涵盖中西，延续古今，佳作浩如烟海。有的读者钟爱装饰雕塑的传统写实；有的读者偏爱装饰雕塑的锐意进取；有的读者希望了解装饰雕塑在室内陈设中的作用；有的读者寄望掌握如何使雕塑与建筑融合。因此，这部教材在体系编排上力求全面，以最大限度地满足各方面读者的需求。

融合，是这部教材最想追求的境界。以往对装饰雕塑的论述，往往囿于中西不同视野，对中国传统装饰雕塑解释得通的理论，对西方装饰雕塑则不然。因此，一分为二地论述或对案例做有目的的取舍就成为理所当然。当前正是中华民族伟大复兴的关键时刻，文化上的自强和自觉至关重要，我们有必要直面中西艺术的区别，剖析中西艺术的共性，探求艺术真理。因此，本教材在所有案例的提供和佐证理论的基础上，牢牢抓住中西融合，不再对东西方艺术形式上的个性过多强调，而是将中西方装饰雕塑艺术的共性精髓抽离出来。具体表现在几乎所有案例都是一中一西对应呈现，这在同类型教材中尚属首创。

创新，是这部教材最鲜明的特点。进入公共艺术时代的装饰雕塑在形式、功能、材料甚至施工流程上都有了翻天覆地的变化。因此，本教材力求选择代表当前人类在这一领域探索的最新成果的全新案例。例如，教材中结合最新案例对3D打印技术在装饰雕塑创作中的应用进行了深入的探讨。但是，装饰雕塑领域的飞速发展超出了我们的想象。就在本书资料搜集、体系整理和

逐渐成稿阶段，又有大量最新且具有代表性的案例涌现出来，比如位于英国伦敦希思罗机场的欧洲最大室内雕塑《*Slipstream*》（《滑流》），2014年6月才落成。因此，本教材在截稿之前，又增加了一个新的章节，以全面介绍最近几年来装饰雕塑领域的最新进展，很多案例是在国内第一次深度解析。当然，创新还体现在对很多经典作品致力于从新的角度去加以分析。

综上所述，全套教材充分体现了“技—法—道”结合的思路。第一章对装饰雕塑的相关概念进行了阐述；第二章是对第一章的深化，也属于知识点的展开及巩固；第三章探索在新的语境下对装饰雕塑的历史进行综述；第四章对形式问题展开论述；第五章和第六章对材料与工艺进行了基于实际操作的介绍；第七章是本教材的特色章节，着重探讨了在城市化进程不断加快的背景下如何将装饰雕塑更好地与环境相结合；第八章则从“地标营建”“高屋建瓴”“形式创新”和“生态科技为先”四个层面全面介绍了世界范围内装饰雕塑的最新发展。

相信这部教材能够为各高校的专业学子和社会爱好者提供有用、有益的阅读体验，这是我们的初衷，也是我们矢志不渝的追求。

目 录

第一章 装饰雕塑概述

第一节 雕塑的概念.....2

一、雕塑的定义.....2

二、雕塑的表现形式.....2

1. 圆雕.....2

2. 浮雕.....3

3. 透雕.....4

三、雕塑的类型.....5

1. 具象性雕塑.....5

2. 抽象性雕塑.....5

3. 装饰性雕塑.....6

四、雕塑创作的技法.....6

1. 减法.....6

2. 加法.....7

3. 构造.....7

第二节 装饰的定义和意义.....7

一、何为装饰.....7

二、装饰为何.....7

1. 实用性.....8

2. 审美性.....8

3. 文化性.....9

第三节 装饰雕塑的定义.....10

一、何为装饰雕塑.....10

二、装饰雕塑与装饰性雕塑.....10

三、装饰雕塑与纯艺术雕塑.....11

本章小结.....12

交流与思考.....12

第二章 装饰雕塑的形式美及艺术特征

第一节 装饰雕塑的形式美.....14

一、物质材料.....14

二、组合规律.....14

1. 变化与统一.....15

2. 对比与调和.....16

3. 对称和均衡.....16

4. 节奏和韵律.....17

5. 比例与尺度.....18

第二节 装饰雕塑的艺术

特征.....19

一、象征性.....19

二、求全性.....21

三、适应性.....22

本章小结.....24

交流与思考.....24

装饰雕塑

第三章 中外装饰雕塑艺术 发展概况

第一节 中国雕塑发展史 26

- 一、原始社会雕塑 26
- 二、奴隶社会雕塑 27
- 三、秦汉雕塑 29
- 四、魏晋南北朝雕塑 33
- 五、隋唐五代雕塑 35
- 六、宋辽金元雕塑 37
- 七、明清雕塑 38
- 八、中国近现代雕塑 40

第二节 东方古代雕塑 发展史 44

- 一、古代两河流域和古埃及 44
- 二、古代印度 48
- 三、古代美洲、大洋洲及
非洲 49

第三节 西方古代雕塑 发展史 53

- 一、史前、爱琴海雕塑 53
- 二、古希腊、古罗马雕塑 54
- 三、中世纪雕塑 58
- 四、文艺复兴时期雕塑 59
- 五、17、18 世纪雕塑 60
- 六、19、20 世纪雕塑 62
- 七、现代派雕塑 65
 - 1. 立体主义 65
 - 2. 未来主义 66
 - 3. 构成主义 66
 - 4. 达达主义 67
 - 5. 传统雕塑的抽象化 68

- 6. 超现实主义 69
- 7. 波普艺术 70
- 8. 超级写实主义 71

本章小结 72

交流与思考 72

第四章 基于形式的装饰雕塑

第一节 装饰雕塑的形体 74

- 一、单体式装饰雕塑 74
- 二、组合式装饰雕塑 75
 - 1. 两个一组的装饰雕塑 75
 - 2. 三个一组的装饰雕塑 77
 - 3. 多个一组的装饰雕塑 78

第二节 装饰雕塑的体量 79

- 一、线性装饰雕塑 79
- 二、面性装饰雕塑 80
- 三、体性装饰雕塑 80

第三节 装饰雕塑的构图 81

- 一、规则形构图 81
- 二、任意形构图 85

第四节 装饰雕塑的语言 86

- 一、夸张与变形 86
 - 1. 形态的夸张 86
 - 2. 神态的夸张 87
- 二、添加与省略 88
- 三、实体与虚空 89
- 四、具象与抽象 90
- 五、共形与适形 92
- 六、程式化 93
- 七、超现实主义 93

第五节 装饰雕塑的色彩 94

一、材料的色彩——	
固有色、本色	95
二、描绘的色彩——	
写实色、外表色	95
三、装饰的色彩——	
理想色、象征色	96
第六节 装饰雕塑的题材	98
本章小结	100
交流与思考	100

第五章 基于材料的装饰雕塑

第一节 传统材料下的装饰

雕塑	102
一、泥塑	102
二、石雕	103
三、木雕	104
四、陶瓷	105
五、金属	106
1. 青铜	106
2. 铸铁	106

第二节 新兴材料下的装饰

雕塑	107
一、玻璃钢、塑料	107
二、不锈钢	108
三、泡沫、玻璃	108
四、现成品和废弃物	109
五、光、电	111
六、综合材料	114

本章小结	116
-------------------	-----

交流与思考	116
--------------------	-----

第六章 装饰雕塑的制作工艺

第一节 泥塑工艺

一、前期准备（工具、泥）	118
二、搭内骨架	118
三、上大泥、堆大形	118
四、深入塑造	119
五、调整统一	119
六、石膏模翻制	119
1. 准备工作	119
2. 分块方法	120
3. 浇制外模	121
4. 卸外模	121
七、玻璃钢翻制、修模	122
八、玻璃钢丙烯做效果	122
1. 仿金属：铜、铁、不锈钢	123
2. 仿石材：汉白玉、花岗石	123

第二节 石雕工艺

一、选料布局	124
二、打坯戳坯	125
三、放洞镂雕	125
四、精刻修光	126
五、配垫装垫	126
1. 形式协调	126
2. 繁简得当	127
六、打光上蜡	127

第三节 金属雕塑工艺

一、锻造	128
二、焊接	129

第四节 新兴成型手段

本章小结	132
-------------------	-----

交流与思考	132
--------------------	-----

第七章 基于环境的装饰雕塑

第一节 装饰雕塑与室外

环境 134

一、自然环境中的装饰雕塑 ... 134

1. 选题 134

2. 选材 135

3. 选法 139

二、人工环境中的装饰雕塑 ... 139

三、人文环境中的装饰雕塑 ... 140

1. 选题 141

2. 选法 142

第二节 装饰雕塑与建筑 144

一、建筑中的装饰圆雕 145

二、建筑中的装饰浮雕 146

三、建筑中的装饰透雕 148

四、装饰雕塑建筑化 148

第三节 装饰雕塑与室内

环境 150

一、室内公共空间中的装饰

雕塑 150

1. 天时——历史文脉与

时代感并重 151

2. 地利——提升室内公共空间

整体环境 151

3. 人和——满足人际活动

的需要 152

二、室内个人空间中的装饰

雕塑 152

1. 美化空间 153

2. 分割组织空间 153

本章小结 154

交流与思考 154

第八章 世界范围内装饰雕塑的

最新发展及案例解析

第一节 地标营建 156

一、《北方天使》 156

二、《The Kelpies》 (马形水鬼) 157

三、伦敦轨道塔 159

四、《云门》 161

五、《爆炸的一瞬》 162

第二节 高屋建瓴 165

一、《翻转此地》 165

二、《Slipstream》 (螺旋桨滑流) 166

第三节 形式创新 169

一、《RUN》 170

二、《WORK》 171

三、《人之塔》 173

第四节 生态科技为先 174

一、《未来之花》 174

二、《太阳花》 176

三、《阴影游戏》 177

四、《她的秘密在于耐心》 ... 177

五、《Warde》 179

本章小结 180

交流与思考 180

后记 181

图注目录 182

参考文献 188

第一章

装饰雕塑概述

如果说雕塑是一门与人类同行的艺术，这毫不为过。当人类的先祖围着篝火跳起野性的舞蹈、捕猎巨大的猛犸之时，那种对自然的描摹、对未知的敬畏、对力量的向往就通过粗陋的石器刻在了岩壁上。正如梁思成在《中国雕塑史》一书中所说的：“艺术之始，雕塑为先。”而装饰雕塑作为以表现形式美为主要功能的雕塑艺术，兼具了雕塑和装饰艺术的特点。要想了解装饰雕塑，就有必要先行了解雕塑和装饰这两个概念。

第一节 雕塑的概念

雕塑是造型艺术的一种，又称雕刻，是雕、刻、塑三种创制方法的总称，是一种以物质为载体来表现人的思想感情与精神理念的艺术。它以占有有一定空间体量的方式存在，是一种不但可感、可知、可视，且可触的立体、空间的艺术形式。它结合了视觉传达和触觉传达两种不同的感观来表现形体和空间，这种艺术感受是其他艺术形式所无法给予的。雕塑艺术博大精深，这里仅从定义、表现形式、类型和技法四个方面简要阐述。

一、雕塑的定义

从词义上来看，雕塑原本是动词，“雕”即在造型上把泥往下减，做减法（刻，也是同理）；“塑”即把泥往上加，做加法。雕塑实际是雕和塑两种创制方法的总称，后人应用于美术分类后，约定俗成统称之为名词——雕塑。

在空间这一概念上，三维的主体雕塑的空间，根本上与二维平面的绘画所具有的空间不同。绘画的空间是根据透视学原理，运用明暗光影以及色彩所制造出的视觉假象效果。一句话：绘画的空间仅仅是一种感觉，而雕塑却是实实在在地占有空间，故又被称为“空间艺术”。现代艺术将“时间”融入雕塑中，使之成为四维空间艺术，因此赋予它静止与运动两种形态。但物质性与立体性不论在三维或四维空间里，仍然是雕塑艺术最根本的要素。

二、雕塑的表现形式

从表现形式上，雕塑通常被分为三种基本形式：圆雕、浮雕和透雕。

1. 圆雕

圆雕是指不附着在任何背景上、独立形式的、可以从各个角度欣赏的三维立体的雕塑，也是最为常见的一种雕塑形式。注重剪影、注重形体结构在多角度下的空间、注重视觉变化（当然，要有一个主要的观看面）是圆雕的一大特点。圆雕一般不适合渲染大规模、繁琐的场景及对叙事情节的描述，而适合表现一段情节中最具代表性的瞬间。（图 1-1）

图 1-1 《明眸皓腕》 易乐平

2. 浮雕

浮雕介于圆雕与绘画之间，是一种兼具平面与立体的艺术表现形式。相对于圆雕的独立性来说，它有着对载体（如墙面、平面等）的依存性。它更多地利用绘画中的透视方法来表达空间与形体的关系。除了雕塑艺术兼具视觉与触觉的一般特征外，它还很好地发挥了绘画在题材、构图和空间处理上的优势，将起陪衬作用的背景进行虚化，在保证手法多样性的前提下，增加了叙事的表现性。由于其压缩的特性，所占空间较小，所以适用于多种环境、建筑、器物上的装饰。

根据形体凹凸的高低厚薄不同，浮雕又可分为高浮雕、浅浮雕、线刻。

（1）高浮雕

高浮雕是指压缩小，起伏大，接近于圆雕甚至半圆雕的一种形式。这种浮雕明暗对比强烈，视觉效果突出。（图 1-2）

图 1-2 《工人和集体农庄女庄员》基座高浮雕

装饰雕塑

(2) 浅浮雕

浅浮雕是指压缩大，起伏小，既保持一种建筑式的平面性又具有一定的体量感和起伏感的一种形式。它基本上更接近于绘画，不是以真实的空间造成空间效果，而是利用透视、错觉等造成较抽象的空间效果。纪念章、钱币上的雕塑通常为浅浮雕。(图 1-3)

图 1-3 《浮雕》意大利 曼祖

(3) 线刻

线刻是绘画与雕塑的结合，它靠光影产生，以光代笔，甚至有一些微妙的起伏，给人一种淡雅含蓄的感觉。(图 1-4)

3. 透雕

透雕又称为镂空雕，是界于圆雕和浮雕之间的一种雕塑形式。它在浮雕的基础上，去掉底板使其前后通透，从而产生可供单面或两面欣赏的艺术效果。(图 1-5)

图 1-4 《猪纹陶钵》线刻

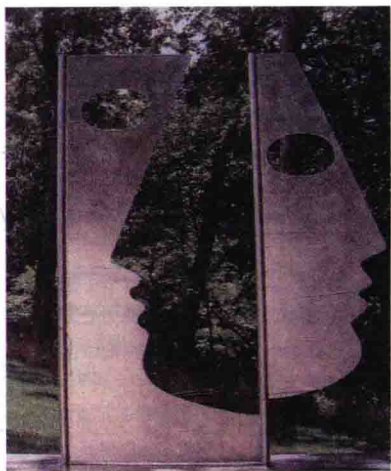

图 1-5 《左顾右盼》不锈钢 斯旺·斯维斯

三、雕塑的类型

根据雕塑作品呈现的不同艺术语言及造型手法，雕塑通常被分为三大类型：具象性雕塑、抽象性雕塑、装饰性雕塑。

1. 具象性雕塑

具象性雕塑是指以客观对象为本，恪守“模仿说”的美学原则，建立在严格解剖学基础之上，力求逼真再现对象的特征、动态、神采的一种雕塑表达方式。纪念碑类、人物肖像、主题鲜明的现实性作品等大多采用这种具象写实的手法。（图 1-6）

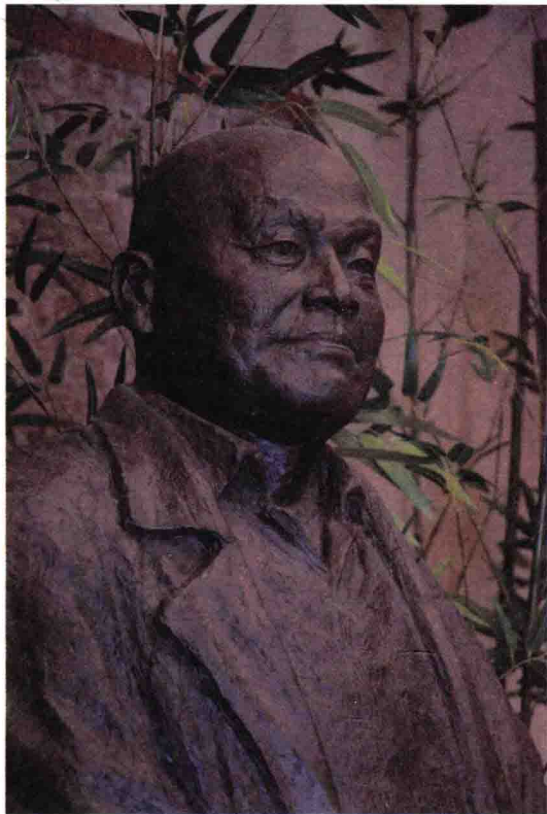

图 1-6 《梁斌像》 王鹤

2. 抽象性雕塑

抽象性雕塑是指以表意、隐寓为创作语言，不以描绘自然物象为目的，而是以揭示事物的本质和精神为目的的一种雕塑形式。常以点、线、面、体等几何形体基本造型元素，以构建的方式创造空间形体，表现时空的节奏韵律，直接体现事物的本质和内在结构。其有较少的情感表现意味，主要强调一种空间

装饰雕塑

与形体的构造组合。由于它突破了具象传统的表现方式，更接近现代人急促不安的心态和现代社会变幻无常的节奏，故在当代城市雕塑及艺术创作中均占有重要的地位。（图 1-7）

3. 装饰性雕塑

装饰性雕塑是指介于具象性和抽象性雕塑之间，以突出形式美感为核心，强调对象的主要艺术特征，以提炼、夸张、变形等装饰手法为主而创作的雕塑。其内容、风格、题材多种多样，既有具象表现，又有抽象形式，以形式美感作为首要评判标准，因此具有唯美主义特点，常被用来装点室内环境。（图 1-8）

图 1-7 《抽象雕塑》 托尼·克拉格

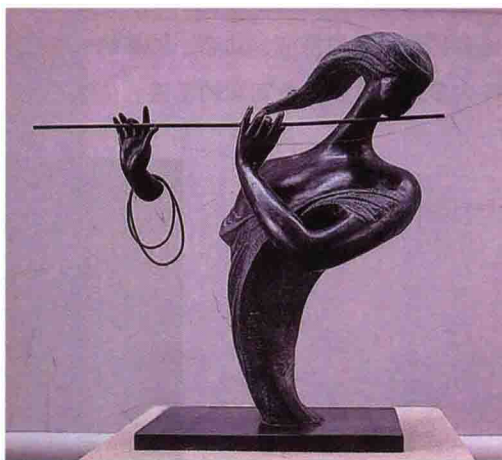

图 1-8 装饰性雕塑

四、雕塑创作的技法

具体的创作技法和具体的表现形式，是体现艺术家个人风格的最佳视角；是表现艺术家对自然物象的认识与理解程度、对自然规律的把握程度的主要途径；同时也是体现艺术家艺术造诣深浅、技巧水平高低的明镜。

正因为有着上述不同，雕塑的技法也呈现多种多样的特征，但可以被简要归纳为以下三种技法。

1. 减法

减法作为雕塑最主要的表现手法，是通过雕、刻、镂、剔、铲、砍削等手段，去掉多余的部分，保留有用的部分，形成完整或完美的艺术形象。减法多用于硬质或较硬的材料，如石、玉、象牙、骨、竹、木、砖等。

2. 加法

加法作为雕塑的传统表现手法,是通过捏、堆、贴、粘、塑等手段来完成造型。加法多用于软质的材料,如陶、瓷、土等各种泥材。

3. 构造

构造是当代雕塑艺术创作中最常见的、最经常使用的手段,甚至是当代艺术的符号。构造非雕非塑,是一种新的造型手段,主要通过焊接、锻打、装置、影像、灯光、组合等手段来完成创作诉求。其材料有金属、现成品、废弃物等。

第二节 装饰的定义和意义

装饰是一个内涵广泛的概念,包括具有装饰属性(对主体起着美化修饰、烘托强调等作用的属性)的装饰实物及所运用的装饰手法。同时,装饰还有着广泛的用途。因此,这一节通过对装饰定义的诠释(何为装饰)和对雕塑功能的探讨(装饰为何)进行论述。

一、何为装饰

装饰,《辞源》解释为“装者,藏也,饰者,物既成加以文采也”,指的是对器物表面添加纹饰、色彩以达到美化的目的,是从空洞到丰富、从丑陋到美观的过程。

“装者,藏也”体现的是其物质实用功能;“饰者,物既成加以文采也”体现的是其精神欣赏功能。具有物质实用功能和精神欣赏功能的双重功能,是装饰艺术的基本特征。装饰功能的这一特殊性质,决定了它在使用方面分为两大类:一类体现实用性和依附性;另一类则体现纯欣赏性和独立性。

广义的装饰可指人类所有的有意识的装饰行为和装饰现象;狭义的装饰即特定的设计和艺术中存在的装饰行为和装饰现象,包括具有装饰属性的各种手段、元素和物品。它是包括视觉(图形、色彩)、听觉(语气、音调)、触觉(体积、质感)、味觉(气味)等在内的多种感官及心理的感受方式。

二、装饰为何

在功能主义者的眼中,装饰只是“美化”或“点缀”的手段,是可有可无的,甚至是多余的,他们坚信“少即是多”的法则。其实,装饰不仅仅起着表面的形式美化和空间空白的填补作用,而是有着多层次的深刻且重要的文化功能。

装饰的作用及意义主要体现在三个方面。

装饰雕塑

1. 实用性

实用性体现为掩饰与强调功能。一方面可通过巧妙的修饰来处理材料或工艺上的瑕疵，起到调整比例、协调局部与整体关系的作用。另一方面，装饰由于自身的特点，具有很强的表现性，通过装饰处理可突显某一部位，从而形成视觉上的显著点，以示其重要性。如门环，经过几个世纪的演变，无论形式如何变化，用来开门和叩门的实用性始终是其不变的属性。（图 1-9）

图 1-9 实用性的装饰门环

由此可见，装饰艺术的最终目的，就是要通过特定的材料和工艺，体现特定的功能要求，从而实现实用与美观的结合。

2. 审美性

自从人类的审美意识产生之后，人们运用装饰的目的首先就是创造审美价值，能够为人们提供视觉和心灵上的美感和愉悦。具体体现为作品形式上的视觉艺术效果，如对物品表面的美化，对纹样和造型形式感的强调等。举例而言，砚台为文房四宝之一，是具有鲜明中国风格的文书工具。纵观砚台的发展史，从雏形一直发展到现在，无论其雕刻和表现简与繁、雅与俗，其审美都是建立在“用”和由“用”而引发的精神愉悦及美感之上的。通过精心设计的纹样及精湛的雕刻加以装饰之后，一件普通的文书工具，俨然成为集书法、绘画、雕刻等多种艺术于一体的精美工艺品，成为文人墨客竞相收藏的物品。（图 1-10）