

高等教育美术与设计专业“十二五”规划教材

 美术与设计

装饰雕塑

Ornamental Sculptures

主 编 罗 瑾 黄 胜 邓和清

 中国民族摄影艺术出版社

总策划
逐日传媒

装饰雕塑

Ornamental Sculptures

主 编：罗 瑾 黄 胜 邓和清
副主编：郑冬梅 张凌云 周 红 刘 妹
编 委：黄耀武 汤黎宇 蒋 瑛 熊金汇
李雪玲 唐 勇 任 杰 刘 晓 黄 凯

中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

装饰雕塑 / 罗瑾等主编. — 北京 : 中国民族摄影
艺术出版社, 2012. 7
ISBN 978-7-5122-0256-6

I. ①装… II. ①罗… III. ①装饰雕塑—雕塑技法
IV. ①J313.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第164576号

装饰雕塑

主 编: 罗 瑾 黄 胜 邓和清
责任编辑: 殷德俭 欧珠明
总 策 划: 逐日传媒

出版: 中国民族摄影艺术出版社
社址: 北京市东城区和平里北街 14 号
邮编: 100013
编辑部电话: 010-64211752 84250639
发行部电话: 010-64211754 65409376
网址: <http://www.chinamzsy.com/>
设计: 北京逐日文化传媒有限公司
印刷: 北京市京津彩印有限公司
版次: 2012 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1 / 12
印张: 10
字数: 220 千字
印数: 1-5000 册

本书所刊载部分图片, 由于无法与作者(权利人)
取得联系, 本社已将这部分图片的稿酬暂存在本书编辑
部。希望作者与本书编辑部联系(电话 010-65462080),
以便尽早收到稿酬。

书号: ISBN 978-7-5122-0256-6
定价: 48.90 元

版权所有 侵权必究

序

很多年前，当我还是孩童的时候，就开始了雕塑的热爱，这种兴趣随着我在景德镇陶瓷学院学习陶瓷与雕塑专业而越发浓厚起来。通过在陶院就读硕士学位，我更加深刻地了解了装饰雕塑的深邃与奇妙。经过长时间的设计、制作以及和这一领域精英的探讨，我逐步意识到如同生活中其他许多领域一样，我们赋予装饰雕塑太多地想当然，而它给予我们的则远远不只是视觉上的享受。

通过与许多装饰雕塑爱好者的交流，我发现他们当中大部分人想设计出美丽的装饰雕塑，而极少有人能真正认识到实现这个愿望有多么的困难。毕竟，如果能使一样东西变得如此容易的话，那么每个人都可以毫不费力地做成了。

因此，本教材将装饰雕塑创作和制作工艺的全过程通过图片的形式具体、形象地展现出来，使原本枯燥的学习生动而有趣。能较好的调动装饰雕塑爱好者和学生学习该专业课程的积极性，最终使他们学后能独立设计并完成装饰雕塑作品。

本书的适应对象是具备一定美术基础和设计基础的学生、陶瓷工作者、陶瓷爱好者和具有一定基础的手工艺人。

希望本书能给读者在装饰雕塑设计与制作方面提供一些帮助，同时也希望广大爱好者能够掌握更多的技巧，把装饰雕塑做得更好。

罗瑾

2012年3月

目 录

第一章 装饰雕塑概述 /001

第一节 装饰雕塑的概念 /001

第二节 装饰雕塑的种类 /004

第三节 装饰雕塑的表现手法 /010

第四节 装饰雕塑与纯艺术雕塑的差异 /014

第五节 装饰雕塑的艺术特色 /016

第二章 装饰雕塑材料 /020

第一节 陶瓷 /021

第二节 木材 /023

第三节 石材 /025

第四节 砂岩 /027

第五节 金属 /028

第六节 玻璃钢 /029

第七节 纸 /030

第八节 其他材质 /032

第三章 装饰雕塑的制作流程及翻制技术 /033

第一节 陶瓷浮雕制作步骤 /033

第二节 陶瓷圆雕制作步骤 /044

第三节 陶瓷与其他材料相结合的制作步骤 /048

第四章 玻璃钢材料的翻制流程 /059

第五章 放大、运输及安装 /062

第六章 作品欣赏 /065

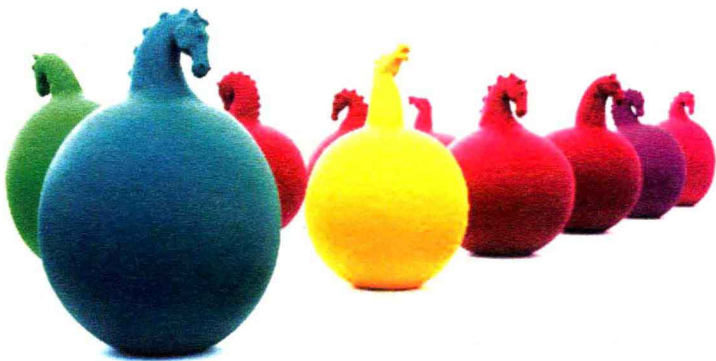
结束语 /115

参考文献 /116

第一章 装饰雕塑概述

装饰雕塑是人类历史上最早的雕塑形态，也是人类社会在日常生活中的自然流露、不带丝毫刻意成分的最普遍的艺术形式。现今我们从一些特定的手印和具体特定含义的符号，到用一种概括、夸张、变形的装饰样式去促进他们之间的交流，从记录他们的生活和记录每一个细节中，可发现原始艺术家们进行创作的初衷在于用最简单和最易看懂的形式去表达自己的思想和意图，因此装饰雕塑与其他造型艺术相比，具有更重要的价值和意义。

(图 1-1)

第一节 装饰雕塑的概念

我们在进入装饰雕塑设计之前，首先来了解什么是装饰。

装饰按字面来理解，它只是一种点缀，一种美化。我们从人们的日常生活中就可以看到装饰这两个字已渗透到生活中的各个层面，尤其在工艺美术中用得最多。如图案中的二方连续、四方连续就是典型的装饰语言。此外还有丝织壁挂、布艺等。

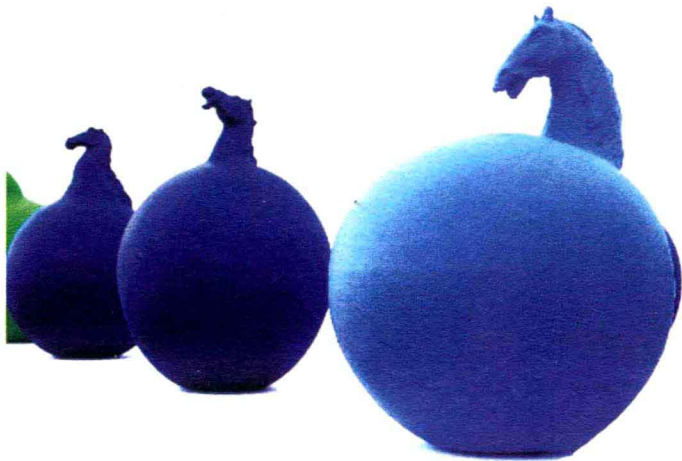

图 1-1 马 陶瓷 杨茂源 2011 年

那么什么是装饰雕塑呢?《中国美术辞典》是这样解释的:装饰雕塑是雕塑艺术中的一个类别,它是指经过变形、简化处理后用作装饰建筑、家具、用具等的雕塑,包括圆雕、浮雕、透雕等不同类型。换句话说就是它大到能配合环境,如成为园林和城市广场的标志;小到可以在室内

的某一角落起点缀作用,如附着在器皿、钱币、花瓶、台灯等上面的一些通过人的主观能动性对人类的生存空间进行装饰、美化的立体的形象,一般都被称作装饰雕塑。这一类雕塑比较轻松、欢快,给人美的享受。(图 1-1-1 至图 1-1-4)

图 1-1-1 雕塑作品 韩美林

图 1-1-2 绿色家园(局部) 彩色搪瓷钢板 不锈钢板 阴佳 刘克敏 1999 年

图 1-1-3 飞天使 瞿广慈

图 1-1-4 佚名

第二节 装饰雕塑的种类

装饰雕塑按其功能的不同可分为建筑性装饰雕塑、器物性装饰雕塑、宗教性装饰雕塑、纪念性装饰雕塑、陵墓装饰雕塑、架上装饰雕塑等。

一、建筑性装饰雕塑

依附于建筑主体，作为建筑物的局部或整体装饰的雕塑被称为建筑式装饰雕塑。在我国，雕刻在柱子、梁枋之上，或雕在屋顶、梁头之上，或附着在建筑物周围的装饰雕塑最为常见。它们能反映不同时代人们的欣赏水平和技术技巧，并且通过不同的艺术形态和内涵来表现人们的文化、理想、道德和追求，它是人类智慧的缩影。如中国历代宫殿、寺庙、住宅等建筑物；古代希腊的雅典卫城；罗马、巴黎的凯旋门以及各种教堂、神庙建筑等等均有装饰雕塑的参与。（图 1-2-2）向我们展示的是广州陈家祠建筑雕塑，它的顶部是著名的石湾陶塑脊饰，该脊饰一般用于装饰祠堂庙宇或富家豪宅的正脊。早期生产的脊饰多用浮雕花卉图案纹饰，随着石湾陶塑的发展，浮雕花卉图案纹饰逐渐转变为历史故事和以民间传说为题材的人物脊饰。（图 1-2-1 至图 1-2-2）

图 1-2-1 泰国建筑雕塑

图 1-2-2 陈家祠建筑雕塑

二、器物性装饰雕塑

器物性装饰雕塑是一种配合、依附并装饰在人类日常生活中常用到的器物和生活设施整体及局部的雕塑形式。它是将艺术 with 使用功能相结合的一种艺术，这类雕塑往往与大众生活密切相关。它在美化环境的同时，也丰富了我们的生活，启迪了我们的思维，让我们在生活的细节中真真切切地感受到美。如日用器皿、台灯、纪念币、首饰等。（图 1-2-3 至图 1-2-5）

图 1-2-3 尊盘 盛酒器 战国时期

图 1-2-4 动物装饰台灯

图 1-2-5 虎牛祭盘 青铜 战国时期

图 1-2-6 泰国玉佛寺 雕塑

图 1-2-7 洛阳龙门石窟

三、宗教性装饰雕塑

人类社会存在以来,宗教信仰一直是整个人类生活中不可缺少的一部分。在我国,由宗教信仰而产生的装饰雕塑不计其数,其中以宗教人物、故事为题材,以宣传宗教思想为目的的雕塑作品以佛教造像为代表,如洛阳的龙门石窟、甘肃的莫高窟、大同的上华寺等,里面就保留了许多泥塑、木雕、菩萨、石刻的罗汉等各种佛教造像,其艺术价值之高,堪称稀世珍品。当然西方的神庙、教堂中也有许多为宗教服务的具有民族特色的装饰雕塑。我们从泰国玉佛寺里的装饰雕塑中,可以感受到泰国的雕塑明显受到宗教的影响,具有浓郁的佛教文化色彩和传统的民族特色。(图 1-2-6 至图 1-2-7)

四、纪念性装饰雕塑

纪念性装饰雕塑是以雕塑的形式,纪念历史上或近现代及当今现实生活中所发生的重大事件或历史名人等。纪念性雕塑一般与浮雕或碑体相呼应,形成强烈的视觉效果。它作为纪念主体的补充,进一步表现纪念主题的人和事。例如北京人民英雄纪念碑、美国拉什莫尔总统山等。(图 1-2-8 至图 1-2-10)

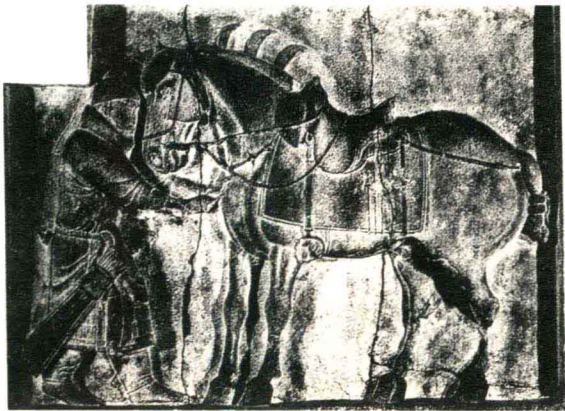

图 1-2-8 飒露紫和丘行恭像 石灰岩 高 176cm 唐朝

图 1-2-9 新南威尔士战争纪念馆浮雕 (局部) 1945 年

图 1-2-10 人民英雄纪念碑浮雕 五四运动 汉白玉 滑田友 1955 年

五、陵墓装饰雕塑

陵墓装饰雕塑是根据墓主人的不同身份修建的，大多是以石人、石兽及陪葬俑为主。如陕西秦始皇陵挖出的规模巨大的秦代陶质兵马俑及陕西省博物馆陈列的唐三彩武士、女佣等。西方最具代表性的要算世界著名的巨大的狮身人面像。这些陵墓雕塑大多是为统治者歌功颂德、树碑立传而创作的。(图 1-2-11 至图 1-2-13)

图 1-2-11 三彩镇墓兽 唐代

图 1-2-12 墓地纪念碑石 (印度尼西亚)

图 1-2-13 埃及陵墓雕塑

六、架上装饰雕塑

架上装饰雕塑又称陈列性装饰雕塑，有室内外之分。它是以雕塑为主体，充分表现作者自己的想法和感受、风格和个性，甚至是某种新理论、新想法的试验品。它的形式手法更是让人眼花缭乱，内容题材更为广泛，材质应用也更为现代化。但不管怎样它都给有才能的艺术家提供了创造性的空间。如陈文令的《红孩儿》，以孩童那天真无邪、不虚伪、不矫情等形象与成人世界的急功近利、紧张、焦虑、恐惧、残酷形成一种鲜明的对比，使人唤起童年的回忆，也在人的内心深处产生深深的思考……而瞿广慈的作品大多取材于都市人物，刻画他们生活与内心的矛盾，形式亦庄亦谐，常寓谐谑式的反讽。《最后的晚餐——忧伤》人物手中各持金块，享受人生，以幽默诙谐的口吻，调侃了集体主义价值体系下缺乏个性的人。（图 1-2-14 至图 1-2-16）

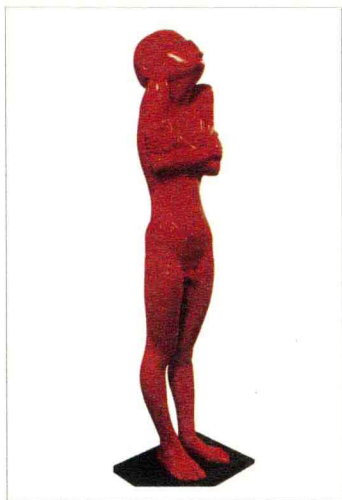

图 1-2-14 红孩儿 陈文令

图 1-2-15 佚名

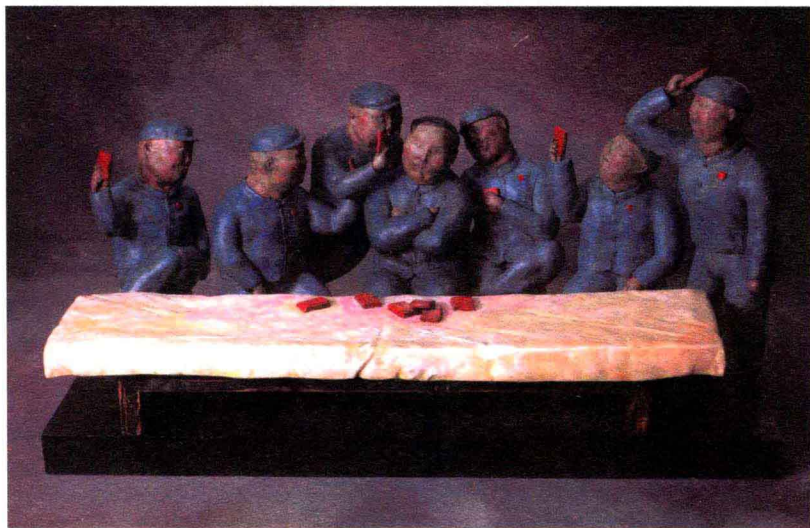

图 1-2-16 《最后的晚餐——忧伤》瞿广慈

图 1-3-1 圆雕 瓷 王彬彬

图 1-3-2 圆雕 瓷

图 1-3-3 浮雕 花岗岩 度田 19 世纪

第三节 装饰雕塑的表现手法

装饰雕塑从表现手法上看，一般可分为圆雕、浮雕、捏雕、镂空雕四种形式。但当我们在实际操作中会发现用得最多的还是圆雕与浮雕这两种形式。

圆雕是指可以多方位、多角度欣赏的三维立体的可触摸、可欣赏的雕塑；浮雕是介于圆雕和绘画之间的一种艺术形式。它独特的处理方法和形体结构与圆雕有很大区别。圆雕是立体的，有长、宽、厚三维空间；浮雕形体则是附在平面底板上的，表现对象形体的视觉效果，长、宽的尺寸不变、前后的体积（厚度）要压缩变形，形体的轮廓线近似绘画。但二者在反映审美意象这一中心追求上是完全一致的。（图 1-3-1 至图 1-3-2）

雕塑艺术的发展使圆雕日益强化了它的相对独立性。相比之下，浮雕虽然更多地受制于一种依存关系，即对“平面”或“墙面”的依赖，但其独特的表现特质和丰富的雕塑造型手段仍是其他艺术形式无法替代的。比如事件和人物的背景与环境、叙事情节的连续与转折、不同时空视角的自由切换、复杂多样事物的穿插和重叠等。（图 1-3-3）

通过前面阐述的内容,我们了解到浮雕是接近绘画的一种不太立体的立体。从视觉特征上来看,它将宽与高展现在我们面前,但对深度的认识是有误差的。当我们在做人体习作时,人肩有多宽,人们可以一目了然,然而它有多厚呢?还有人的胸腔有多厚,脚板有多厚?这些往往容易被人们忽视。所以我们说在塑造空间感方面浮雕比绘画更直接一些,而同圆雕相比,它又趋于平面化。因为它要利用有限的厚度,去塑造立体感较强的形体,而这就是做浮雕时的关键所在。

浮雕既可以表现凹凸起伏的立体形象,同时也可以表现错综复杂的场面性景物。它通常以压缩多少、形体凹凸的高低厚薄不同形成浮雕的两种基本形态——高浮雕和低浮雕。

一、高浮雕接近圆雕

高浮雕由于起位较高、较厚,形体压缩程度比较小,所以在塑造特征上更接近于圆雕,甚至在一些局部的处理上还完全采用圆雕的处理方式。例如法国巴黎凯旋门上的著名建筑浮雕《马赛曲》(图1-3-4)就是高浮雕的杰作。作者将高浮雕当成圆雕来处理,人物互相交错、遮掩,给人以高低起伏和多层次的艺术感受。由于从整体上看画面的构图仍是二维空间,所以它仍属于浮雕范围。《萨尔贡二世宫殿的守护神兽》(图1-3-5)也是典型的高浮雕

作品。只见它人首、狮身、牛蹄,头顶高冠,胸前挂着一绺经过编梳的长胡须,一对富有威慑力的大眼睛,身上还长着展开的一对翅膀,显得气宇轩昂,令人敬畏。这种形象的石雕伫立在宫门口代表着一种王权不可侵犯的象征。

二、低浮雕接近绘画

低浮雕由于起位较低,形体压缩比较大,平面性较强,是近似绘画的浮雕。它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。例如我国的汉画像砖(图1-3-6)、我国造型艺术家郑可先生的浮雕头像作品。云冈石窟中的坐佛主题近似圆雕,而背面墙上的飞天、云纹均采用低浮雕手法处理。北魏的《皇后礼佛图》(图1-3-7),描绘了皇后在侍女的簇拥下礼佛行进的场面。人物前顾后盼,神情温和虔敬。作者运用浅浮雕手法,充分发挥出传统绘画艺术中线条的表现力,人物服带飘动给人以舒缓优美的韵律感,整幅画面洋溢着纯净而神圣的气息,被认为是中国传统浮雕的经典作品。

从(图1-3-6至图1-3-7)中可看出,对中国浮雕艺术而言,造型语言中“线”的大量运用传达了富有审美表现力和民族气质的特点。而浮雕艺术的多元、多种形式并存的态势使得浮雕和圆雕在手法上相互渗透、相互借鉴、相互适应、相互影响

图1-3-4 马赛曲 1792年志愿军出发远征 大理石 弗朗西斯·吕德 1833 ~ 1836年

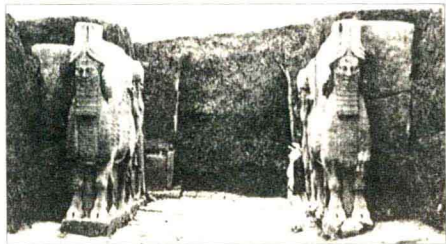

图1-3-5 萨尔贡二世宫殿的守护神兽(亚述) 公元前742 ~ 前706年

中发展。实际上在中国汉代的霍去病墓石刻群像以及法国雕塑家罗丹的浮雕《地狱之门》中已经出现过类似形式。

《跃马》(图1-3-8)四肢以浮雕方式体现,但整体却像圆雕,主要是因为工匠们按照天然石块的形状和所要雕刻对象的形象特征灵活运用圆雕、浮雕和线刻的手法,使一些很难处理的细部处理得虚实分明、形象自然,并且保留了石雕的团块感。很显然,作者非常熟悉马

的造型,并能以精湛的表现技巧刻画出高度提炼概括的汉代骏马形象,为后来的雕刻留下了宝贵的经验。

而法国雕塑家罗丹的浮雕《地狱之门》,则是在平面上运用高浮雕和低浮雕相互起伏交错的表现手法来形成复杂而变幻莫测的暗影,从而使得整个大门显得阴森沉郁,并贴切的展现出了人物的内在情感。(图1-3-9至1-3-11)

图1-3-6 画像砖中最常用的手法和表现形式就是浅浮雕,它的做法是在印模压印出的凸起却细腻平整的画面上再加刻阴线,勾勒出画像的细部,穿插其中的面和线使造型形象丰富而生动。

图1-3-7 皇后礼佛图 高198cm,原位于龙门宾阳中洞,现藏美国纳尔逊博物馆。

图1-3-8 跃马 石 西汉 高150cm