

21世纪高等院校艺术与专业
精品课程“十二五”规划教材

艺术顾问：任焕斌

装饰雕塑

邢开 王名峰 主编

中国建材工业出版社

03

arts

decorative

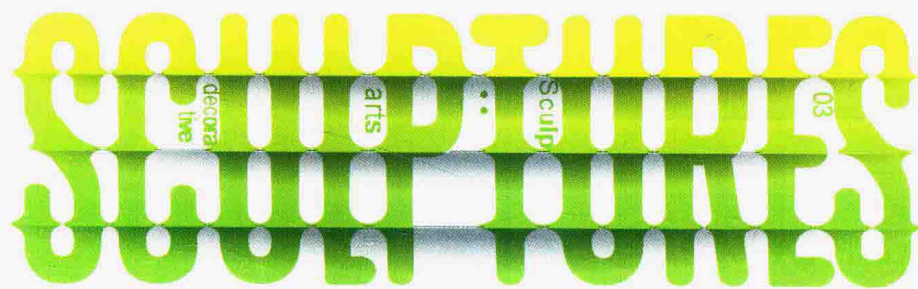
Decorative arts

Modern
decoration art

Sculpture
Decorative

艺术顾问：任焕斌

21世纪高等院校艺术与设计专业
精品课程“十二五”规划教材

装饰雕塑

主 编

邢 开 王名峰

副主编

陈 乐 文 晨

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰雕塑/邢开,王名峰主编. — 北京:中国建材工业出版社, 2014.7
21世纪高等院校艺术与专业精品课程“十二五”
规划教材
ISBN 978-7-5160-0831-7

I. ①装… II. ①邢… ②王… 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(2014)第106846号

内 容 提 要

在艺术专业院校教学中,装饰雕塑多年来一直被作为主要的课程来教授。本书主要包括:装饰雕塑概述、装饰雕塑的起源与发展概况、装饰雕塑的材料美感与表现、装饰雕塑的制作步骤与技法、装饰雕塑的实际运用。本书所附作品除了传统装饰雕塑外,大部分是近年来各个专业院校师生、国内外艺术家的装饰雕塑作品,既具有实用性,又具有当代性。

本书既可作为高等院校艺术与设计及相关专业教学用书,也可作为艺术与设计爱好者的学习及参考用书。

装饰雕塑

邢开 王名峰 主编

出版发行:中国建材工业出版社

地 址:北京市西城区车公庄大街6号

邮 编:100044

经 销:全国各地新华书店

印 刷:北京恒石彩印有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:7

字 数:211千字

版 次:2014年7月第1版

印 次:2014年7月第1次

定 价:45.00元

本社网址: www.jccbs.com.cn

本书如出现印装质量问题,由我社营销部负责调换。电话:(010)88386906

对本书内容有任何疑问及建议,请与本书责编联系。邮箱: jiaocaidayi51@sina.com

PREFACE | 序

20世纪中国经济的发展为中国步入改革开放和经济飞速发展的阶段奠定了基础。“发展”成为现代生活进程的关键词之一。在发展大潮的推动下，新型城市化的建构与生活环境的对接使人们对日常生活品质的提升与需求成为新时代的风向标。在艺术领域，人们对精神文化的追求也日益彰显，在社会发展的总体框架下，各种艺术形式呈现出勃勃生机。而装饰雕塑这一新兴的艺术形式也迎来了更为广阔的发展空间。

随着当代艺术观念的不断深入，原本单一的写实性雕塑出现多元化的发展趋势，纪念性、叙述性、象征性和对历史描述类的雕塑已不再是当今的主体，而象征时代的步伐、体现关照与批判精神及弘扬人文精神的抽象性、观念性的雕塑开始走上前台，成为象征时代精神的文化符号。因此，冲击与转型、异化与个性张扬等多种形式构建的新型雕塑成为当今艺术发展的常态。

人们对自身生活品质的要求在不断提高，在由注重物质生活转向追求精神文化生活的过程中，人们对艺术的原有含义也进行了反思。由此，重构艺术语言和公共文化意义对现实的影响就显得尤为重要。

本书由长期从事装饰雕塑的教学与创作的西安美术学院邢开老师依据多年的创作实践和教学经验主编而成的。本书的编写以实践为主导，收集了近年来的优秀作品和详细的工作场景，以规范性、知识性、专业性、创新性和可行性为主要论述特点，每章都设置了学习目标、学习重点与难点、本章小结、思考与练习等，以便使学生做到理论联系实际，为以后的学习打下坚实的基础。相信本书的出版会为广大师生及装饰雕塑爱好者带来极大的收益。

任晓钢

西安美术学院工艺系主任、教授、博士生导师

前言 | FOREWORD

随着社会的发展，装饰雕塑在当今的应用越来越广泛，它在美化环境的同时，也成为一种表现人类精神思想的大众化艺术形式。装饰雕塑以其表现性、形式化、和谐的风格满足感官需求，创造一种舒适的环境，并提升观赏者的审美水平，激发人们的艺术想象力，培养人们对美好事物的追求。装饰雕塑是一门艺术创作课程，也是一门极具特色的课程，在各大专业院校中都有开设。

本书系统地介绍了中西方装饰雕塑的发展历程、装饰雕塑基本造型的塑造技法，以及多种材料的制作技法，着重介绍了装饰雕塑的装饰语言特征、技法、步骤及装饰雕塑的工艺制作门类，全面总结了装饰雕塑的创作经验。本书所选作品除了大量传统装饰雕塑外，大部分是近年来各大专业院校师生、国内外艺术家的代表性作品，具有当代性。本书注重装饰雕塑在其他艺术门类中的精神价值体现，丰富了学生的设计理念，将社会实用性与艺术设计性相结合，为学习装饰雕塑的学生提供了便捷的途径，使学生能更好地创作出新时代的艺术作品，装饰生活，美化环境。在此，要特别感谢陕西科技大学曹宏岗老师为此书出版做出的贡献。

由于编者的学识及经验有限，书中难免有遗漏或不妥之处，敬请各位同仁批评指正。

编 者

CONTENTS | 目录

第一章 装饰雕塑概述 001

- 第一节 雕塑的基本概念及分类 002
- 第二节 装饰雕塑的基本概念及分类 006
- 第三节 装饰雕塑的艺术语言特征 012

第二章 装饰雕塑的起源与发展概况 023

- 第一节 中国装饰雕塑的发展概况 024
- 第二节 外国装饰雕塑的发展概况 032

第三章 装饰雕塑的材料美感与表现 039

- 第一节 复合材料装饰雕塑 040
- 第二节 金属材料装饰雕塑 043
- 第三节 木质材料装饰雕塑 045
- 第四节 石质材料装饰雕塑 048
- 第五节 陶瓷材料装饰雕塑 051
- 第六节 其他材料装饰雕塑 053

CONTENTS

057 第四章 装饰雕塑的制作步骤与技法

058 第一节 基本工具与制作步骤

062 第二节 翻制技法与步骤

067 第三节 后期艺术效果的处理

071 第五章 装饰雕塑的实际运用

072 第一节 装饰雕塑在室内的运用 072

076 第二节 装饰雕塑在室外环境中的运用 076

086 第六章 作品欣赏

106 参考文献

SCULPTURES

第一章

装饰雕塑概述

学习目标

通过本章的学习，了解装饰雕塑的基本概念，熟悉装饰雕塑的分类，掌握装饰雕塑的艺术特征。

学习重点与难点

学习重点是雕塑和装饰雕塑的区别，学习难点是装饰雕塑的艺术特征及形式语言。

雕塑是造型艺术中最为古老的一门艺术，是人们运用各种物质材料，采用不同的造型方式和手段，所创造出来的具有三维空间形态、审美价值和文化意义，反映现实生活的内容、作者的思想感情和空间形体观念的造型艺术。装饰雕塑除具有与雕塑共同的审美特征外，还可作为装饰美化作品，其最主要的审美特征在于与主体物统一和谐，丰富深化主体物的意象。装饰雕塑与其他装饰艺术一样，是一种特殊的文化现象，是一种表现人类思想的时代性极强的大众化艺术形式（图1-1、图1-2）。

图1-1 摩西 米开朗琪罗

图1-2 思想者 罗丹

第一节 雕塑的基本概念及分类

一、雕塑的定义

雕塑是一种立体、空间的艺术形式，以物质为载体，以占有—定空间体量的方式存在，是可感知、可视触的艺术形式。因为雕塑是三维的，雕塑能够带来其他二维艺术门类所没有的实体的感觉，所以具有特

图1-3 敦煌莫高窟彩塑 唐

图1-4 古希腊雕塑 拉奥孔

殊的表现力。雕塑运用三维的造型方式来塑造或雕琢形体，产生的形象往往比平面上的形象更加直观、清晰、有力，给观者一种非常真实的视觉感受（图1-3）。

雕塑强调主观意识，将点、线、面、体等元素在空间中的分离与组合作为切入点，通过它们之间的相互作用构造立体形态；还可将具象造型和抽象造型融为一体，既尊重客观现实，又重于理性分析；还可以运用归纳方法，对物象进行简化，体现其特征部分，使雕塑造型既具客观之象，又具主观之意。雕塑家围绕作品内容与形式进行创作，包含内容选择、材料选择、形式表现、功能运用等。雕塑作品涉及雕塑家所处时空的意识形态和文化背景，渗透着人的特定思维，这种思维体现在创作的方方面面，有助于形成独具风格的艺术作品（图1-4）。

二、雕塑的分类和艺术特征

雕塑按照基本表现形式可以分为圆雕和浮雕两种，二者的区别在于它们相对的立体性和平面性。浮雕按照压缩比例和起伏高度的不同，又可以分为高浮雕和浅浮雕两种。除了高浮雕和浅浮雕这两种基本形态，还有一种被称为“透雕”的浮雕形式，多见于工艺品中。

1. 圆雕与浮雕

（1）圆雕的艺术特征与形式。圆雕是最常见的一种雕塑形式，作为雕塑的造型手法之一，圆雕应用范围极广（图1-5、图1-6）。圆雕又称立体雕塑，是艺术在雕塑上的整体表现，观赏者可以从不同角度看到物体的各个面。由于独立地占有空间，圆雕具有强烈的空间感，最大的特点是可以多朝向、多层次、多角度地进行刻画，以表现和强化所要表达的主题和内容。

图1-5 河流 马约尔

图1-6 奥斯陆雕塑公园

圆雕的手法与形式多种多样,有写实性的与装饰性的、具体的与抽象的、室内的与室外的、架上的与大型城雕、人工着色的与天然色泽的等。圆雕的雕塑内容与题材也丰富多彩,可以是人物(图1-7)、动物、静物。圆雕的材质更是多种多样,如石质、木质、金属、泥塑、纺织物、纸张、陶瓷、橡胶等。

(2) 浮雕的艺术特征与形式。浮雕是雕塑艺术的另一种表现方式。在空间状态上,浮雕可完全独立,也可依附于某种载体,虽然也有三维的立体形态,但其本体更具有二维的面状特性,适合在特定角度观赏(图1-8)。浮雕作品大都作为建筑、器物等的附属,也具有独立欣赏价值,是一种介于圆雕和绘画之间的艺术表现形式。浮雕相对圆雕的突出特征是经形体压缩处理后的二维或平面特性。

与此同时,浮雕能很好地发挥绘画艺术在构图、题材和空间处理等方面的优势,表现圆雕所不能表现的内容和对象,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1-9)。因此,浮雕具有更强的叙事性,同时也具备一般雕塑的表现性。

图1-7 加莱义民 罗丹

图1-8 罗浮宫馆藏浮雕

图1-9 人民英雄纪念碑 刘开渠等

2. 高浮雕与浅浮雕

(1) 高浮雕的艺术特征与表现形式。高浮雕在塑造特性上更接近于圆雕,甚至一些局部完全用圆雕的方法处理。高浮雕明暗对比强烈,视觉效果突出,这使浮雕艺术对于形象的塑造具有一种特别的表现力。在表现形式上,高浮雕相对浅浮雕更具有庄重、沉稳、严肃、浑厚的效果和恢宏的气势,如唐《昭陵六骏》石刻,采用的就是高浮雕的手法,以简洁的线条、准确的造型生动传神地表现出战马的体态和身中箭矢、驰骋疆场的情景,其造型优美、雕刻线条流畅、刀工精细圆润,是珍贵的古代石刻艺术珍品(图1-10)。

图1-10 昭陵六骏之青骢 唐

图1-11 马赛曲 吕德

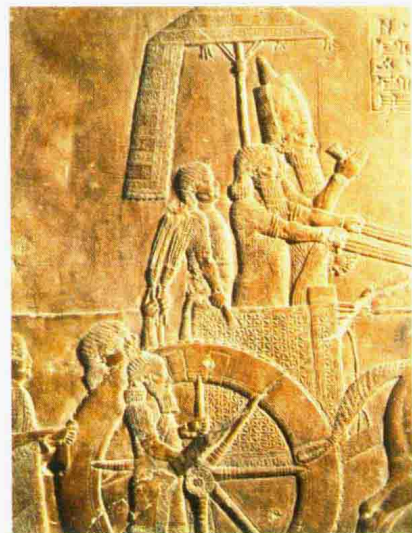

图1-12 古埃及浮雕

再如巴黎凯旋门上的《马赛曲》等四幅浮雕，也是运用了高浮雕的处理手法，借助联想和照应的表现技巧，通过一面向前迈进，一面伸手向后召唤的自由女神与蓄髯男子的动势，使人们感觉到跟随在他们身后的进军洪流喷薄欲出，女神向前飞跃的形象加强了人群的动势，雕塑下方人群中勇敢坚定的英雄回应着女神的热情呼唤，极具真实性，给人以巨大的感染力（图1-11）。

（2）浅浮雕的艺术特征与表现形式。浅浮雕起位较薄，形体压缩较大，平面性较强，有些浅浮雕甚至完全由绘画性质的线刻构成，更接近于绘画。浅浮雕不是靠实体性空间来营造空间效果，而是更多地运用绘画的描写方法或透视、幻觉等处理方法来构成空间。它靠微妙的起伏，行云流水地传递着如同抒情音乐般的平和之势，这有利于增强浅浮雕对载体的依附性。如古埃及的浮雕就多为浅浮雕，人物头部均为正侧面，而身体均为正面，即是为了取其最具特征的视角，并多以线条刻画人物的轮廓，风格高雅、线条优美、内容丰富，装饰意味极浓（图1-12）。

中国汉代的画像石，也是浅浮雕的代表。画面通过线性韵律表现了极其深刻生动的意境，造型概括夸张。有的画像石采用了大量的阴线雕刻，以刀代笔在坚硬的石板上或阳雕，或阴刻，或两者结合，可谓雕中有画，画中有雕。其风格凝重庄严、古朴豪放，纹饰精美，形成了鲜明的艺术风格（图1-13）。

图1-13 汉画像石

3. 透雕

“透雕”即在浮雕上保留物象部分，去除物象的托底部分，形成虚实空间并存的浮雕形式，因其空间的通透和虚实的分割，使透雕相对来说显得空灵贯气而不沉闷，根据加工程度可细分为单面透雕和双面透雕两类（图1-14、图1-15）。

图1-14 民间木刻透雕

图1-15 青铜人体 卡罗·弗尔曼

第二节 装饰雕塑的基本概念及分类

一、装饰雕塑的定义

装饰雕塑是以装饰为目的的一种雕塑艺术表现形式。它更注重美感的形式，比一般雕塑更注重形式美的变化，以优美的线条、简洁明快的形象见长。装饰雕塑运用对称、均衡、对比、协调、韵律、节奏、统一等形式组织形象，给形象以秩序美、装饰美。发挥装饰雕塑的艺术想象力，可以突破自然形态的束缚，创造出富有自然美、理想美的多样化的艺术形象，使其更具装饰美感。

装饰雕塑具有很强的从属性，其尺度、材料与形态受到主体物限制，它是以美化主体物为需求目的，为统一格局功能而服务的雕塑艺术形式，更侧重于欣赏性。装饰雕塑是按照审美理想来选择和升华客观自然，以健康、完整、优美的形象，表达自己的审美情感，唤起人们对美好生活的愉悦情感（图1-16、图1-17）。

图1-16 布德尔雕塑 法国

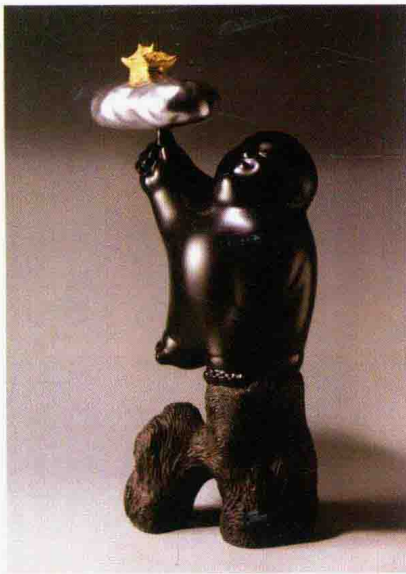

图1-17 天阙轻舟 李真

图1-18 天伦之乐 章华

图1-19 乌斯特奥达
纳姆达克夫·达希 俄罗斯

装饰雕塑艺术把客观世界中的自然美和生活美利用形式美法则和装饰美规律进行巧妙设计，创造出了具有一定功能性的作品（图1-18、图1-19），这种功能性体现为以下几个方面：一是审美性。任何装饰雕塑的创作都是人们内在审美追求的体现，人们借助一定的造型达到感官愉悦和精神享受的需求，这种美是一种和谐、优雅之美。二是适用性。装饰雕塑在设计过程中以客观因素为主导，针对不同的环境需求、不同的物体形态和不同的审美要求，要在造型上、形式上运用自然的内在法则进行再创造，使主观因素和客观因素融为一体，突出主题或某种文化内涵，给观赏者以深刻的艺术感染力。三是承载性。装饰雕塑艺术具有很强的地域性和民族特色，在创作时，艺术家会有意无意地把本民族的符号或寓意表现在作品中。作品具有艺术性的同时又承载了很多的文化特征。通过不同时期、不同地域的作品，人们可以了解到当时的社会信息。

二、装饰雕塑的分类

现代装饰雕塑风格多样化，不同风格的装饰雕塑相互影响、相互渗透、相互交错，很难进行严格的分类。

1. 具象写实雕塑

具象写实雕塑是以客观对象为本，建立在严格解剖学基础之上的。由于它能将对象的特征、动态、神采细致、忠实地再现出来，故适宜于主题鲜明的现实性和情节性作品，如纪念碑类雕塑及人物肖像等，大多采用的是这种具象写实的手法（图1-20）。

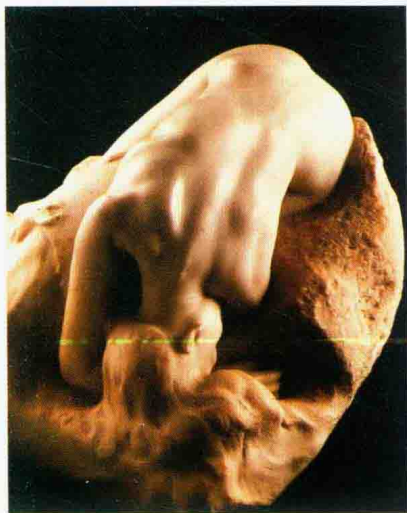

图1-20 女人体 罗丹

具象写实雕塑是一种源自欧洲古典传统尤其是古希腊传统的、覆盖古代和现代的雕塑风格类型。在整个西方艺术史以至20世纪的世界艺术史上,具象写实雕塑产生过广泛而持久的影响,时至今日仍具有强大的生命力和感召力(图1-21、图1-22)。

现实主义雕塑传统,在20世纪遭到现代主义的剧烈冲击。就现代雕塑的整体格局而言,它失去了以往一统天下的主导地位,而是仅作为多元构成的一部分或一种手法。但是,它不仅从未中断,还通过深刻的价值调整,以某种变异的形态不断向前推进(图1-23)。

在当代具象雕塑中,一部分雕塑家除了将塑造对象对准平凡的世界、普通的人之外,在具体的人物塑造中,还注重将这一代人的精神世界展示出来,使这些塑像具有当代精神的象征性(图1-24、图1-25)。

图1-21 被缚的奴隶 米开朗琪罗

图1-22 路易斯胸像 乌东

图1-23 少数民族姑娘 程允贤

图1-24 人体 杨剑平

图1-25 肖像 凯绥·珂勒惠支 德国

图1-26 堆云堆雪 李象群

图1-27 红星照耀中国 李象群

李象群的肖像作品基于写实而改造写实，运用具象而超越具象，所有方法都可以化解为个体主体性的有机营造，这正是他的雕塑有趣、有情、有智性和灵性的表现（图1-26）。他所创作的历史人物肖像《红星照耀中国》，就是用自己对于毛泽东的理解重新塑造的。他强调从个性、气质出发，强调个人的真相，特别是从心理的角度展现毛泽东的特殊心理状态，不同于一般的“现实”。他选择了刻画毛泽东的极富特点的表情，着力表现具有其性格特征的一瞬间，以体现内心的真实，强调人物的内心情感（图1-27）。

2. 装饰风格雕塑

装饰风格的雕塑虽仍基于客观对象，但又不像具象雕塑那般绝对忠实于客观对象的描述与再现。而是艺术家对客观对象的形态与本质的概括提炼，以变形、夸张、简练的手法塑造的具有装饰风格的作品，以突出“形式美”为准则，故成为被广泛采用的一种创作手段，并在现代雕塑中成为重要的潮流。装饰雕塑偏重趣味性，倾向于淡化情节性因素，用浪漫的艺术夸张手法，展现出一种和谐、优雅之美，不仅具有象征性，更具观赏性（图1-28、图1-29）。

装饰雕塑的内容、形式、风格和题材多种多样，代表着人们对精神世界的理想追求。它既有具象的表现，也有抽象的表现，它以秩序化、理想化的艺术特征，构成一个独特的艺术门类（图1-30）。

图1-28 白马与水兵 于凡

图1-29 龟兔赛跑 陈文令

图1-30 感鱼 魏小明

到过巴黎蓬皮杜艺术文化中心的各国观众，除了惊异于这座外形奇特的建筑物之外，一定会对它旁边的那个名为“斯特拉文斯基喷泉”的水池印象深刻。因为在那个水池中，人们可以看到各种各样的彩绘雕像，其中有横卧的美人鱼、站立的鸟头人身像、展翅的鸟、盘旋的蛇、伸长鼻子的大象和充满生气的骷髅头。所有这一切都在电动装置的作用下，一边旋转一边喷水，整个水池就像一个儿童游乐场，洋溢着节日般的欢快气息。这组转动不息的机动装置是由新现实主义艺术家坦戈利和他的妻子尼基·德·圣法尔合作完成的作品（图1-31）。

图1-31 斯特拉文斯基喷泉 坦戈利、尼基·德·圣法尔

3. 抽象表现雕塑

抽象表现雕塑则以表意、隐寓为创作语言，以点、线、面等基本造型元素表现时空的节奏韵律，直接体现事物的本质和内在结构（图1-32、图1-33）。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念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1-32 空间中连续性的形式 波丘尼

图1-33 凤凰来仪 杨英凤

这种雕塑类型所涉及的范围很广，既包括世界各民族在漫长历史时期中创造的古典艺术，也包括西方现代艺术革命以来在世界范围流行的现代雕塑艺术。一般来说，这种风格类型的艺术造型在很大程度上或完全摆脱了模拟自然对象的倾向，而强调以非具象的视觉形式对人文理念或主观感受的表现；它在形式上的共同特征是，艺术形象失去了可供辨识的具象特征，而多采用抽象的或几何的造型元素来构造（图1-34）。

图1-34 托尼·克拉格 英国