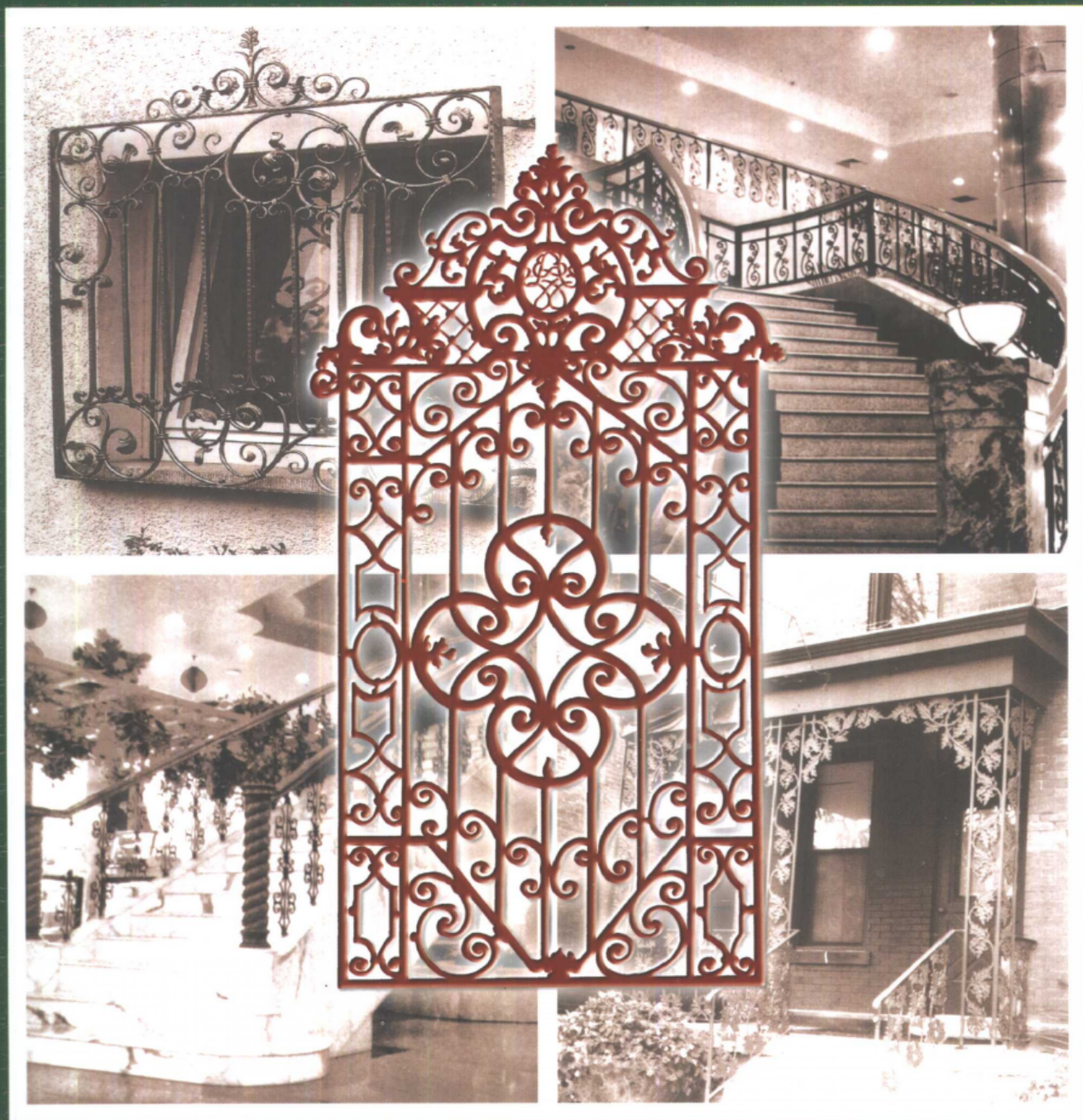

铁艺

装饰图案

汪浩 编著

湖北美术出版社

铁艺 装饰 图案

汪 浩 编著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

铁艺装饰图案 / 汪浩编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2001. 12

ISBN 7-5394-1194-5

I. 铁...

II. 汪...

III. 铁—装饰美术—图集

IV. J526.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 078590 号

责任编辑: 戴建国

装帧设计: 兰伯宛

终审: 冯芳华

督印: 程业友

铁花装饰图案©汪浩编著

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号

电话: (027)86787105

邮政编码: 430077

http: //WWW. hbapress. com. cn

E-mail: hbapress@public. wh. hb. cn

印刷: 襄樊飞环印务有限公司

开本: 787mm × 1092mm

印数: 2500 册

版次: 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1194-5/J·1075

定价: 35.00 元

汪 浩 1972 年生，
1994 年毕业于湖北美术
学院工艺系，任教于华
中科技大学环境艺术设
计系。

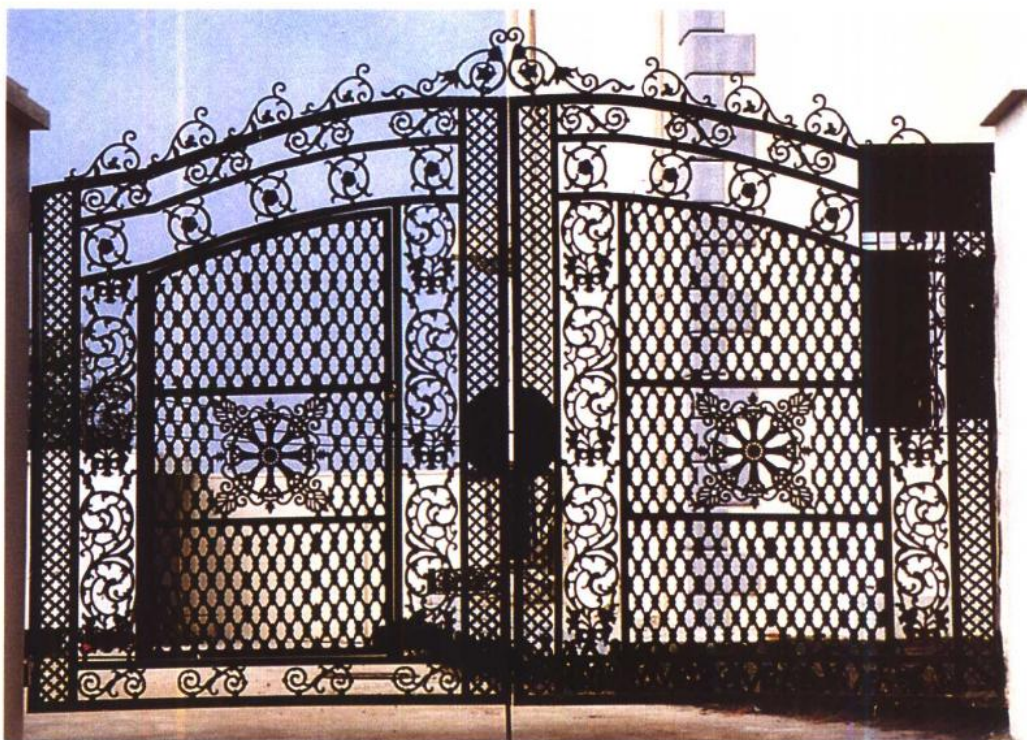
目 录

铁艺装饰设计概述·····	1
大门类·····	7
围栏类·····	20
窗栏类·····	33
楼梯类·····	43
灯饰类·····	49
床桌椅类·····	56
招牌类·····	60
图案类·····	61

铁艺装饰设计概述

铁艺—这种典雅、高贵的装饰艺术材料正以其独特的艺术魅力，走进我们的生活。古老威严的欧洲城堡、现代流行的美国豪宅，人们在对其艺术风格、环境艺术赞不绝口之时，也对那洋溢着传统色彩与贵族气息的大门、楼梯扶手、围栏、阳台、窗户等铁艺处理及房间内琳琅满目、古色古香的铁艺家具心痴神醉。

铁艺装饰，由来已久。我国的铁艺装饰始于宋代，清康熙年间一度风行在北京，在道教圣地武当山紫霄宫大殿内玉帝龕前陈放的一对铁蜡台，是明代弘治十年（1501年）锻打成的，可称为稀世之宝。由于铁艺制作工艺复杂，价格昂贵，因此它很少流行于世。欧洲早期铁艺饰品主要以宗教饰品、神台、神灯等为主，后逐渐进入贵族的建筑装饰，其古典的装饰手法于19世纪末传入我国。随着中国经济的腾飞，装饰艺术走入寻常百姓家，铁艺装饰艺术又受到人们广泛、普遍的亲睐，现代铁艺装饰，将欧洲古典风范与东方传统文化相结合而形成了独特的艺术风格的铁艺饰品，线型丰富，门类齐全，形态各异，充分展现了铁艺装饰的立体感和韵律美。

铁艺的使用范围

铁艺的实用范围很广，如招牌、门面的装饰点缀（如上图），吊牌的支架，屏风的座架，铁栅门，大门，围墙的护栏，门窗的护栏，过道拱顶，楼梯扶手及桥梁和园艺装饰等，甚至连梳妆台、卧床、花架、台灯等各处的艺术装饰造型中，都可以看到它的身影，它的那种或精细或粗犷，或光亮或暗淡，或现代或古典的独特构制风格，为庭园或家居装饰注入了新鲜的气息。

围绕不同的设计风格，设计品味，以及不同的氛围、情调等选择相应的铁艺装饰品，在人们充分享受铁艺饰品的实用功能的同时，还能享受到它与其它装饰材料所不同的艺术美感。

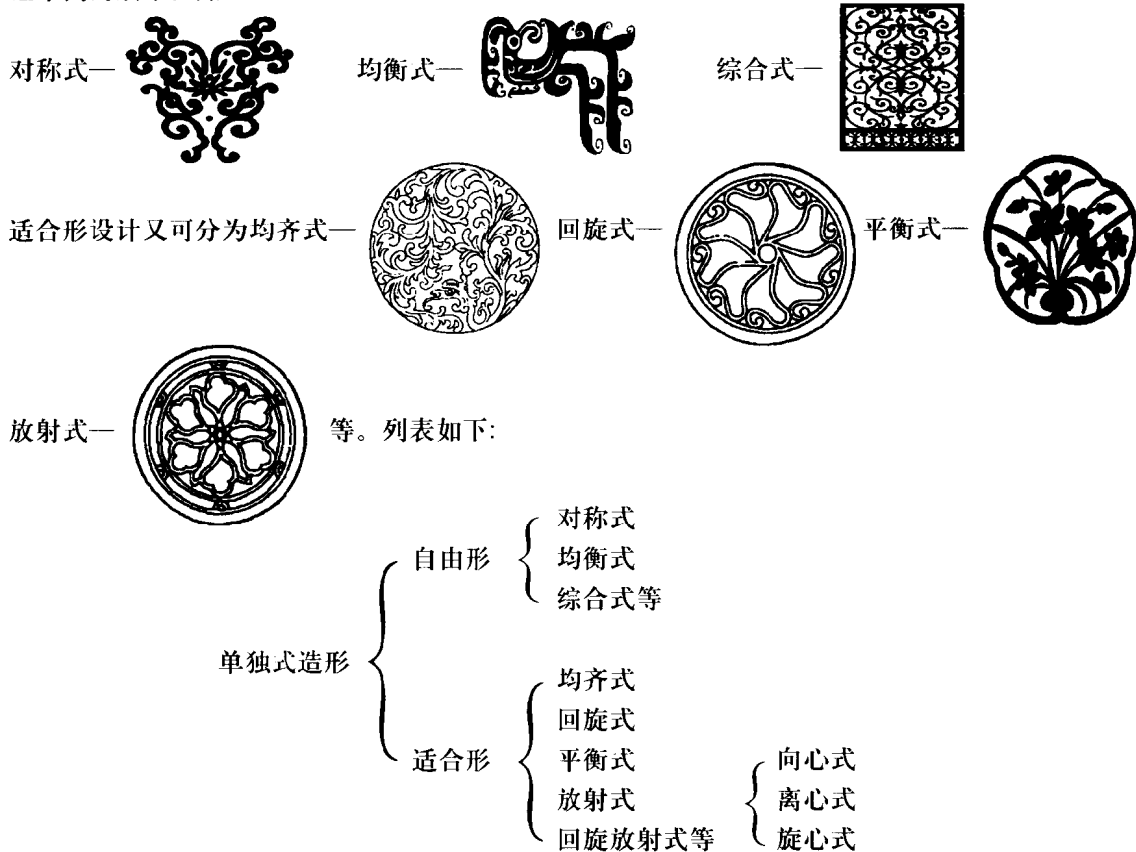
另外，铁艺的隔断、玄关配以各色的雕花玻璃，或与布艺结合，营造出坚实与柔和，华丽与质朴的强烈对比，更能给人以无穷的艺术享受。

铁艺装饰的设计方法

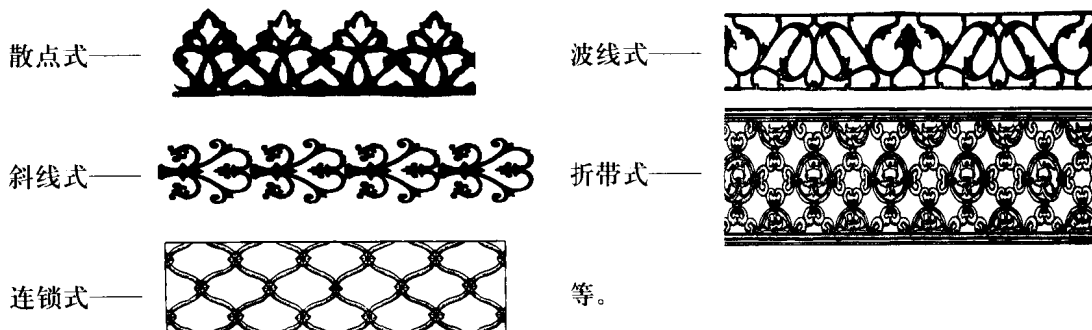
铁艺的设计取材广泛,天上飞的、地上跑的、水里游的、山水云雾等都可作为设计的素材,因此在铁艺的设计中,要首先考虑设计的风格及环境氛围,对于普通家庭来讲,铁艺饰品在家居装饰上要与整体美感相一致。如:铁艺饰品装在门框上,要同时考虑门套、扶手的用材、造型以及是否与家居整体风格一致,色调是否和谐统一,相互匹配。

铁艺装饰设计是一种美的设计,属于造型艺术范畴,主要是基于平面的一种造型设计。其构成形成主要可分为单独式与连续式两种。单独式是指其构成造型设计的基本单位,它与周围无内在及形式的联系和构成关系,本身具有独立的完整性。

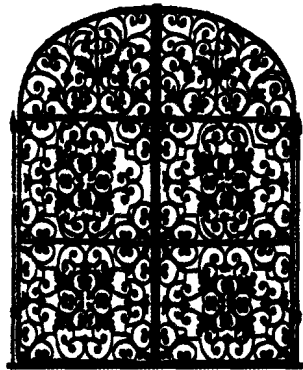
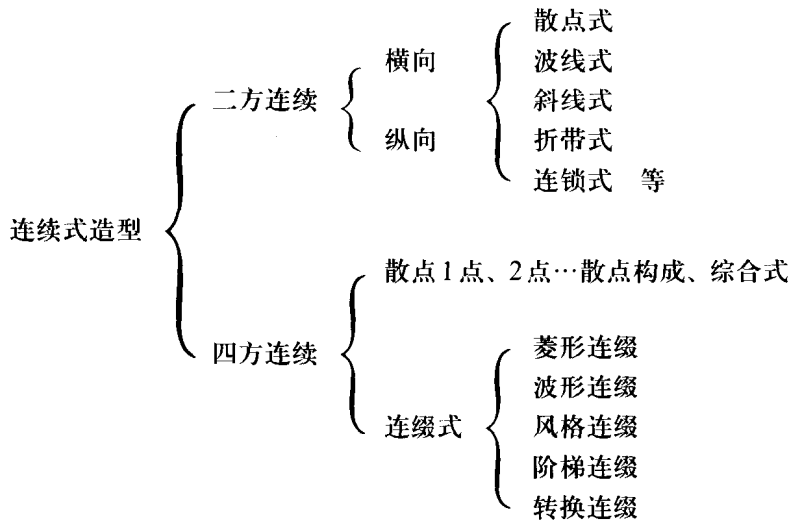
单独式造型又可分为自由形与适合形两种框架形式。单独式的自由形设计又可由不同的骨式产生不同的效果。如:

连续式造型是指以一个循环单位作反复连续的构图,其目的是为了适应用途和增强装饰效果。连续式造型可分为二方连续与四方连续两种构成形式。其中,二方连续可横向或纵向选择在铁艺术装饰中使用较方广泛,例如楼梯栏杆、围栏、大门的布局等,其构成方式可归纳为:

四方连续是以一个单位形象作上下、左右四方排列而成，在铁艺装饰中使用较少，一般用在防盗窗、门等形象设计中，其构成方式多以连缀式构成（如右图），图表显示为：

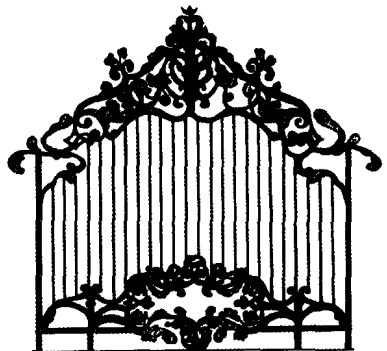
艺术不同于科学的特征之一，便是艺术通过典型表现一般，通过个性表现共性。也就是说对于铁艺设计师，在具备敏锐的观察，能在众多一般性的东西中发现美的规律性的东西，并为我们所用，这是美的铁艺设计的前题。

作为一个装饰艺术工作者，当我们沉浸于某个铁艺设计的装饰文化，为每次完成创作自喜之时，殊不知大自然中早已涵盖了这一切美的规律，当我们花了毕生精力探寻装饰艺术的语言，却发现自然界中这一切俯仰皆是。因此我们要师法自然，到生活中去寻找那自然美的源泉，并蓄意创造出超乎自然的设计。我们要伸出我们灵敏的触角，感受它的特异性，或刚或柔，或粗或细，或繁或简，或长或短等，抓住其精神，绘出其魂魄，才能进入铁艺装饰之道。

作为铁艺设计师，不管使用何种构成形式来设计，也不管使用何种造型来设计都必须遵循一定的形式法则，即铁艺的形式美规律。

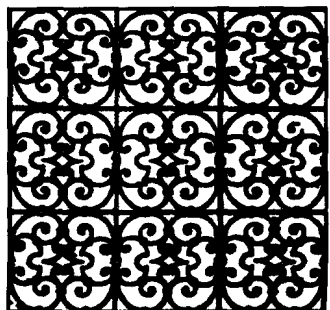
1. 变化与统一

我们在铁艺设计中力求标新立异，极尽变化之能事，如果不考虑形与形之间契合，形象内在的结构之美，设计将不能产生美的感受。美存在于和谐之中，因此在变化之余要着力展现其统一的美，（如右图）将形象设计成功后辅以等宽距离的直线造型，使之达到变化与统一的和谐美。

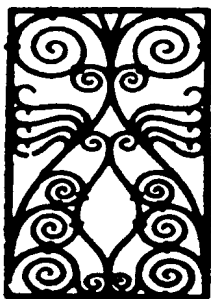
2. 条理与反复

铁艺设计在造型处理，构图形式和色彩感觉方面，都有着明显的秩序与连续性，条理与反复。秩序与连续是铁艺设计的组织特点，是客观规律的反映（如右图），都是将条理与反复的手法在铁艺设计中的展现。

3. 对称与均衡

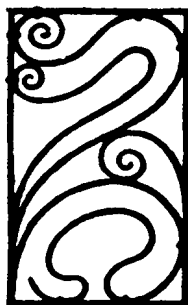
对称与均衡是铁艺设计的两种基本构成形式。在铁艺设计中,重心的稳定是很重要的,设计中如果重心不稳,就必然造成心理上,视觉上的不平衡,不舒服的感觉。而要重心稳定,一般运用对称与均衡的手法处理。

对称也称均齐,是同形同量的组合,体现出秩序,排列的安定感,在图案设计中被广泛使用,它给人以安静、平衡和庄重之感(如左图)。

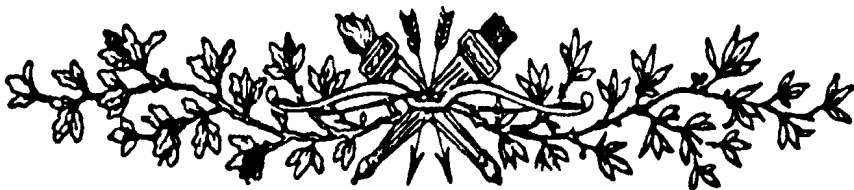
平衡也称均衡,是以同量而不同形的构成组合,使之产生安定适宜感,既生动又富于变化(如右图)

对称与均衡既可以单独运用,又可以综合运用,借以求得丰富多彩的结构形式。

4. 节奏与韵律

铁艺设计必须富于节奏、韵律,才能产生和获得美感。条理与反复亦是一种节奏(如右图),体现了叶的造型节奏。

当然,铁艺设计中还有许许多多其它的处理手法,用以处理不同风格,不同造型需要所需的铁艺形象。这里就不多言了。

铁艺的分类

目前,市场上大致可看到两种铁艺术:锻铁与铸铁,铸铁类铁艺被大部分地采用在内栏、外栏、街灯、大门等处。其优点是成本较低,生产速度快,尺寸规格统一,便于批量生产,与锻件铁艺相比较,其缺点是做工较粗糙,不便于焊接。

锻铁类铁艺应用范围较广,家具、饰品、栏杆、单元门、防盗门等。属全手工制作,集艺术性、观赏性、实用性于一体。其优点是造型灵活,可根据不同尺寸需要制作,易于焊接,艺术性较高。与铸铁类相比,其缺点是成本较高,制作时间较长。

如何选购及保养铁艺制品

铁艺饰品以其美观大方、经久耐用、艺术品味较高等优点颇受大众青睐,在选购铁艺制品时应注意以下几点:

1. 铁艺制品的焊接是否圆滑一致,电镀层要无裂纹,无麻点,焊接点无疤痕,无气孔,无砂眼,无开焊及漏焊现象。

2. 看其螺丝、钉子等衔接处是否牢固,铆钉处应光滑平整,无毛刺,无松动,铆接周围不应有锤击等硬伤。

3. 铁艺的镀铬要清新光亮,烤漆要色彩鲜明,无锈斑、掉漆、划伤等症状。

4. 铁艺的结合部接缝是否严密,有无凹凸不平,脱漆起泡现象,以免影响美观。

为了延长铁艺制品的使用寿命,以下几点保养措施必须引起足够的重视:

1. 铁艺制品不宜长期搁置不用,天长日久,落上灰尘,易使之生锈,影响美观。

2. 不宜搁置于阴暗潮湿处,更不能直接用水冲洗,以防锈蚀。

3. 要尽量避免磕碰,以防起壳和镀铬层脱落,也不能用重物击打,否则,轻则掉漆脱落,重则瘪塌,留下疤痕,影响整体美观。

4.远离油烟,以防油污腐蚀镀铬层。

5.可以经常用干纱布蘸上少许防锈油或缝纫机油擦拭,使之光洁如新。

铁艺铸造技术

铁艺铸件种类繁多,各有其独特的风格,因而铸造方法也有各种各样。然而以每一种铸件,都有其最佳的铸造方法,随着科学技术的进步,铁艺铸件的制造技术也不断有所创新。其铸造方法大致可分为以下几种:

1.熔模精密铸造(失蜡铸造)

其基本特点是:采用可熔化的一次性模。用蜡作模样,在蜡模表面涂复多层耐火材料作型壳,待硬化干燥后,加热将蜡模熔去,而得到与蜡模形状相同的空腔的型壳,再经焙烧后,浇铸熟铁而获得铸件。

熔模铸造生产出来的铁艺铸件,表面光洁度高,精度高,形象生动,层次丰富,特别是精细纹饰、图案均可铸出。这种工艺适合铸造任何复杂形状的铁艺铸件,可单件生产或批量生产,工艺灵活、适应性强,且可用先进设备、也可用手工作坊去完成,是古今中外制造艺术铸件的主要方法。

2.砂型铸造

以砂加上粘土或树脂、水玻璃作粘结剂,加上水配制成型砂,进行造型、造芯、合型后浇铸金属假箱(过渡用的砂型)、活砂块、砂块组合等工艺,可将十分复杂的模样,翻砂复制构成铸型型腔。而造型的方法有砂箱造型、劈箱造型、叠箱造型、脱箱造型、地坑造型、刮板造型、组芯造型等各种方法来满足各种艺术铸件的要求,是一种适应性非常广泛的工艺,多用于铸造大中型与形状复杂的铸件,可单件或批量生产。

3.石膏型铸造

充分利用石膏粉细滑、复形性好的特点,制作石膏铸型,石膏型铸造出来的铁艺铸件表面光洁度高,纹饰清晰细腻,立体感强,形象逼真。

石膏型铸造工艺分为二类:(1)用蜡做模样,石膏混合料浆灌浆后经干燥、脱蜡(熔失蜡模,留下空腔)、焙烧后浇铸熟铁;(2)用木材、金属、塑料作模样,石膏浆料灌浆固化后,从石膏型中拔出模样,留下空腔,经干燥,焙烧后浇铸熟铁。

石膏型铸造仅适合于形状复杂的中小型铁艺铸件。

4.陶瓷型铸造

用陶瓷材料作铸型,其工艺过程是:由耐火材料(刚玉粉、铝矾土、石英粉)、粘结剂(硅酸乙脂水解液)、催化剂等配成陶瓷浆料,灌注到模样四周,浆料经胶凝硬化后,起出模样,再经喷烧,焙烧后形成陶瓷铸型,浇铸熟铁浆而获得铸件。陶瓷型有极佳的复印性,铸型表面光滑,铸型的某些性能和外观与陶瓷相似。

陶瓷型铸造适用于表面光洁度高、纹饰清晰、细致、尺寸精确的大中型铁艺铸件。

5.泥型铸造

以泥料混合物为造型材料:在泥土(原尘土)中加上其它配料,如稻谷灰、烟灰、焦炭屑等,泥与配料按比例加上水后,搅拌均匀混合,静置1~2天,可用来做型。这种造型材料且有良好的可塑性、可雕刻性、复印性及高温综合性能。特别是可在泥型上直接雕刻上文字,花纹图案等铸件。此法铸造出来的铁艺铸件,表面纹饰清晰,表面光洁。可通过各种造型技巧,铸造技术、浑铸、分铸、中铸、叠铸、铸接等工艺,制造出非常复杂的、精巧的艺术铸件。

6.压力铸造

金属液在高压、高速下填充型腔,并在压力下凝固,获得铸件。这种方法广泛应用于制造铝合金、锌合金装饰工艺铸件,铸件壁薄,尺寸精确,光洁度高,精度高,生产率高,如各种灯饰铸件、领带夹、手表链等,极细微的图案都能铸出来。其主要设备是压铸机,模具是压铸模。

7. 离心铸造

其工艺特点是：金属液浇入旋转的铸型中，在离心力场作用下充填型腔，凝固而获得铸件。这种方法主要用于制造小型铁艺饰品如奖章，工艺扣以及工艺灯柱、圆柱型艺术铸件等。铸件表面纹饰精致、清晰。

主要设备是立式或卧式离心铸造机，铸型可以是金属型、硅橡胶型、石膏型等。

铁艺装饰风格

传统风格或怀旧思潮近些年已成为一种流行时尚，反映了现代人在紧张工作之余对人文情志的历史文化的渴望，在装饰装修中尽情地发挥个人的想象，展现个人的文化品味。

西洋古典风格是我国近年来室内设计中最流行的风格，与其它风格相比，西洋古典风格最显豪华气派，装修上最容易出效果，因而受到广泛的欢迎。其风格可分为几种类型：文艺复兴式、巴洛克式、洛可可式等，其主要构成法有三类：一类是室内构件要件，如柱式、壁炉、楼梯栏杆等。二类是家具要素：如床、桌、椅、几柜等，常以兽腿、花束及螺钿雕刻来装饰。三类是装饰要素，如墙纸、窗帘（幔）、地毯、灯具、壁画、西洋画等。

文艺复兴式强调运用透视法将建筑、雕塑、绘画融于一室，使其具有强烈的透视感和雕塑感。其铁艺的使用主要集中在柱、廊之间，以及窗护栏，造型宜简洁、美观（如左图）。

巴洛克风格主要特色是强调力度、变化和动感，给人以华丽、壮观的感受，突破了文艺复兴古典主义的一些程式、原则。其铁艺的使用应结合光线、色彩等因素，给人以新奇的感受和强烈的动感。例如可在铁艺使用时配以不同的色彩，使其产生不同的色泽，再配以不同的灯光效果，使铁艺给人以丰富的层次感（如右图）。

洛可可风格的总体特征是轻盈、华丽、精致、细腻。室内装饰造型高耸、纤细、不对称、频繁地使用形态、方向多变的如“C”、“S”或涡卷形曲线。在铁艺的使用上应多用曲线造型，并强调曲线的不对称性，纹样的选择上多用卷草形以及涡形纹样（如右下图）。

另外现代风格的铁艺装饰在装修中也使用繁多，现代装饰艺术以“新艺术运动”为起点，将现代抽象艺术的创作思想及成果引入室内装饰设计之中。它极力反对传统样式，力求以简朴、通俗、清新、更接近人们生活的装饰，设计室内环境。装饰特点由曲线和非对称性线条构成，如花梗、花蕾、葡萄藤、昆虫翅膀以及自然界各种优美、波状的形体、图案等。其

结构与装饰综合的特点很突出（如左下图）。

总之，铁艺装饰风格可根据其不同的装饰手法划分成不同的装饰风格，在设计中应根据不同的装饰格调选择不同装饰风格的铁艺饰品。

