

现代艺术设计丛书

MODERN DESIGN

装饰雕塑

赵 萌 著
吉林美术出版社

现代艺术设计丛书

MODERN DESIGN

装饰雕塑

赵 萌 著

吉林美术出版社

(吉)新登字 06 号

现代艺术设计丛书

主 编 杨永善

副主编 赵 萌

装饰雕塑 赵 萌

责任编辑 朱 循
装帧设计 何 洁 黄 雅
版面设计 朱 律 阎 燕 郭迎泽
出 版 吉林美术出版社
发 行 天津发行所
印 制 辽宁美术印刷厂
开 本 787×1092 1/16
版 次 1996 年 7 月第 1 版
印 次 1996 年 7 月第一次印刷
印 数 1—3000册

书 号 ISBN 7—5386—0577—0/J · 325
定 价 21.50元

序 言

在历史上,人类建造古代文明时,进行创造活动之前,应该说总是自觉或不自觉根据地根据生活的需要和经验,先作一定的设想和计划,然后才去完成制作,这就是早期的设计。正是因为伴随着人类不断的创造活动,社会才得以进步,物质生活和精神生活才不断丰富和提高。设计在人类的创造活动中,一直是具有重要意义的。

设计活动最初是从制造工具和生活必需品开始的,进而发展到生活的各个领域。特别是在现代工业发达的今天,设计所包括的范围更加广泛,从使用到欣赏,从环境到器物,衣食住行,无所不有。设计艺术越来越显示出普遍的和必不可少的作用,设计教育也得到了迅速的发展。

设计所涉及的有现代工业产品,也有传统手工艺,根据各种不同门类设计的属性与特征,我们组织编写了这套丛书。每册侧重一个方面,从功能效用、工艺材料、工艺技术到形式美感,在设计中不同的表现和作用加以论述,为学习设计专业提供基本理论知识和设计方法,希望能够给初学者以指导,给同行的专业人员以参考。

这套设计丛书的撰写者们,都是中央工艺美术学院各学科的专业教师,他们长期从事设计教学和设计实践,这里有许多是实践经验的理论总结,也有设计作品的示范。但是,由于撰写的时间比较紧,并受到篇幅规模的限定,不可能作更多的深入和展开,再者是我们的学术水平还应不断提高,希望在这套设计丛书出版后,得到读者的批评和修改意见。

杨永善
一九九五年十一月六日

MODERN DESIGN

目 录

序 言.....	1
第一章 装饰雕塑的一般概念.....	1
第一节 雕塑的概念	
第二节 装饰雕塑的概念	
第二章 中外装饰雕塑艺术的发展概况.....	8
第一节 史前与原始艺术的特征	
第二节 中、西方装饰雕塑艺术的特征及发展	
第三章 装饰雕塑的语言及形式	23
第一节 装饰雕塑的语言特征	
第二节 装饰雕塑的形式特征	
第三节 装饰雕塑的艺术特征	

第一章 装饰雕塑的一般概念

装饰雕塑，作为雕塑艺术中的一种艺术样式，具有雕塑范畴的基本共性，同时亦因“装饰性”的特质又与写实雕塑和抽象雕塑风格迥异，故有两重性。

第一节 雕塑的概念

雕塑艺术又称空间艺术，是一门以物质载体来表现丰富的思想情感和精神理念，并以一定的空间体量的方式存在而构成可视、可触、可感、可知的造型艺术。既使现代艺术将“时间”视为造型的“一元”贯入雕塑之中，四维空间极大地改变了雕塑的传统定式，使凝固的雕塑造型真正的活了起来，动了起来，然而雕塑艺术最本质意义上的物质性和立体性，仍然作为雕塑艺术的最基本要素，并无改变。

这一特质决定了雕塑艺术万变不离其宗的，并与其它姊妹艺术不相雷同的鲜明个性和表现方式。

一、“材质”的意义

雕塑的物质性一方面以诸如木、石、泥、陶、金、银、铜、铁、钢、合成树脂等既便于加工又易于保留的材质表象直观地体现出来以及与之相应的雕、刻、塑等制作方式和雕凿、铸造、锻敲、烧制等加工手段，又以对材质的驾驭能力与技巧的另一方面，直接和本能地表露出雕塑家们不同凡响的情感、意念、体悟和情绪，以及气质的特征，赋予硬冷坚实的物质材料以生命活力和质地变化丰富的艺术效果。雕塑的材质，已彻底融进其主体，成为雕塑艺术语汇的有机部分，亦是雕塑产生可视、可触的这一独特的审美体验不可或缺的重要成因。

二、“空间”的意义

雕塑作品最终是以实实在在的占有空间、体量的立体造型呈现于世的。因此，雕塑的造型是一个容纳诸多信息的载体，除了造型与动态或姿态所表达的某种特定的内容之外，材质的美、工艺的美、技巧的美，乃至作者个性风格及时代的共性风尚，都能在造型本身得到不同的感观效果、心理体验、精神需要、异趣的多种感染和品味。倘若仅拘泥在造型姿态上理解雕塑艺术，显然有失偏颇，大大降低和减弱了雕塑空间的内涵容量和美学价值的真谛。

三、样式与类型

雕塑的造型式样是立体的，较之同属造型艺术但仅在平面上描绘出各种形象的绘画艺术更为丰富。有可六面环视的圆雕（图1），有凭依平面为衬或凸或凹的浮雕（图2），还有可在前后均能看到通透形象的镂空雕（图3）。这是千姿百态的雕塑造型基本遵循的三种样式。此外，从材质的选择、制作方式、加工手段和造型样式等方面来看，无论是写实雕塑、抽象雕塑或装饰雕塑均与此相通相同，并无二致和区别，这亦是雕塑艺术共性之所在。

事实上，面对造型各异、难以尽数的雕塑作品，直觉和审美的体验又使观者得到不尽相同的美感。通常所谓的写实雕塑、抽象雕塑和装饰雕塑，从一定的认识意义和审美意义上是对千差万别的雕塑类型化的一种划规，是同具美学价值的三大类典型。它们三者之间是一种风格上的差异，并无高低之分；是一种对其艺术语言和艺术形式着力表现的侧重不同而产生的审美差异；是一种创作方式与表现方法追求丰富的变化，并无好坏之别；是人类对主、客观世界的揭示、认识、诠释和表达角度不同，在艺术上的必然观照，并无本质意义上的冲突和对立。它们共同完整地构筑起雕塑艺术多方位的完美性。同时也在不同的依托支点上形成了各自的规律。



图1 《坐着的黑色躯干》青铜
高 30.5 厘米（1919 年）
阿基本科（美籍乌克兰人）



图2 《母与子》木雕
高 90 厘米 周尚仪



图3 《彩漆木雕小座屏》 1965年出土于湖北江陵望山战国楚墓 15×51.8厘米

第二节 装饰雕塑的概念

雕塑是人类创造的最为古老的一门艺术。发展至今，古代遗留的巨制名作不胜枚举，标新立异的现代雕塑更以层出不穷的花样翻新，为世人展示着一个难以应暇的空前景状。从中我们可轻而易举地看出，文艺复兴的艺术巨匠米开朗基罗的汉白玉石雕人物雕塑，严谨精确的造型、劲健有力的肌肉、血脉流动的勃勃生机、生动传神的表情和那自信、刚毅、沉静的目光中，表露出召唤起人类觉醒的“人文精神”，令人深深为之动情、倾倒。米隆、米开朗基罗、罗丹，乃至超级写实主义的雕塑家汉森，把写实雕塑不断推向艺术的巅峰，甚至走向极端。

同样，我们亦可直观明确地指出为数繁多的抽象雕塑。毕加索的重新组合的立体派风格、布朗库西的抽象作品、阿尔普的有机形造型、莫尔从虚实空间中涌动出对生命力的把握、塔特林纯空间形式的构成雕塑……等等。深邃的哲理，全新的理念和人类不懈的探索精神，在抽象雕塑中给予了充分的演绎和展现。

相比之下，装饰雕塑的界定似乎不如前两者那样单纯、明确，一目了然。概念的含混，且易诱发人们阐释和认识的多元。

一、“装饰”认识的误区

“装饰”的词意，是指对它物表面附加使之美观的东西，即“装饰”也就是“美化”。通常以此引经据典不免夸大其功能价值，结果导致装饰雕塑划归实用美术之列。需不需美化的前提条件亦成了装饰雕塑是否有、是否可无的制约。缺乏自身独立存在实际意义，从根本上失去或减弱了构成装饰雕塑概念确立的合理性。更何况，写实雕塑和抽象雕塑均可做装饰之用，“实用”并不是装饰雕塑的专利。显而易见，从修辞学和功能说来解释装饰雕塑的概念是比较狭窄的。

此外，在一些写实风格的雕塑作品上，亦可看到某些“装饰性”的意味；在抽象雕塑中也不难发现一些“装饰性”美感的因素。这种现象又使人们对装饰雕塑的存在方式不免产生了质疑。争论也好，疑惑也罢，症结所在并非出自装饰雕塑本身，而是因人们的认识视角各异，最终造成理解上的偏差和冲突。“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”正应此话。

二、装饰雕塑的美学特征

作为一种文化现象，装饰雕塑同样是由诸多因素所构成的，它是直接体现人类审美行为、精神活动的一种实践方式和表现结果。它与同出一门的写实雕塑与抽象雕塑，在宏观的本体框架上基本相近，但具体的构成元素却互有侧重和倾向。三者虽属并列关系，同“构”而非同“质”的区别，决定了各自艺术风格的形成。这正是装饰雕塑艺术特质的关键所在。

“审美”——突出的认识价值

写实雕塑以客观对象为本，通过逼真的摹仿将其写实的造型再现于世。它主题明确，可识、可认的功能价值较高，适于表现情节性纪实性的题材，尤擅纪念性雕塑、肖像式雕塑的表现。纯属观念性艺术的抽象雕塑，以人的主观意念为核心，摒弃一切表象直究事物本质与内在结构，运用符号性的造型语汇，既非再现也非表现，旨在全新的创造演绎心理、精神、理念活动的非具象性的可视形态的造型。内涵或直观明确，或深奥莫测，具有较大的虚构与幻想性的成分，是一种新异、无序、不和谐的美，一种富于哲理和解析的美。

装饰雕塑的造型样式是具象的，但不是一般意义上的写实，而是强调主观对客体的感受，兼客入主，媾合二体化一，终使其造型既是客观之象又具主观之意的复合。与否定一切艺术规律为基点的抽象雕塑相悖的，是装饰雕塑更注重艺术规律和形式法则的运用。从方法论的角度来讲，写实主义是在普遍的共性中逻辑的确立一种富有“典型”意义的艺术形象；抽象主义是从一般、具体之中以企抽离一种最能体现本质而具有“普遍意义”的艺术样式。姑且暂不称“装饰”为一种“主义”，但它确是一种从共性中把握规律，在主观能动性与理性的规范中作出归纳、统一的创作方法；是有序而完美的表现一种和谐之美、优雅之美的艺术风范。在认识功能上装饰雕塑的审美价值愈显突出，这也正是它与众不同的艺术魅力（图4、5、6）。

“象征”的表现手法的内涵

装饰雕塑偏重趣味性，淡化情节性；注重理想化的抒情，减少纪实性成分的具体刻画；富于浪漫的艺术夸张，又不是彻底的超现实的虚构；既不截然违背客观原型的基本原则，又不完全受到具体的时空限定。因此，装饰雕塑更多具有象征性的表现（图7）。

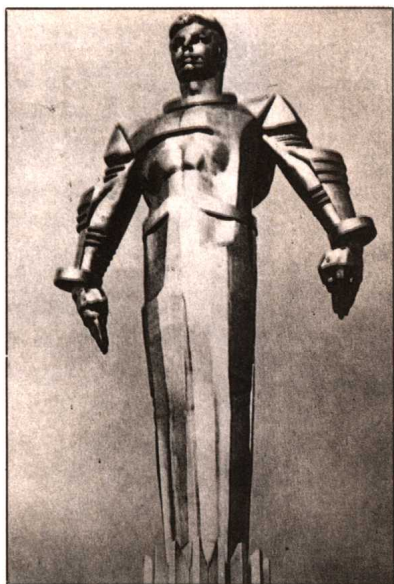


图4 《加加林纪念像》钛合金
И·邦达连柯



图5 《母爱》黄铜 基赛里斯



图6 《伊恩卡纪念碑》
意大利罗马
波尔盖赛公园

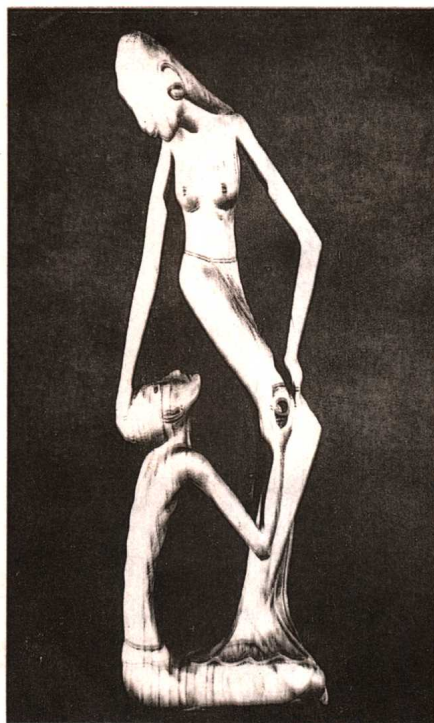


图7 《爱》木雕 印尼

不以写实为最终的唯一目的的装饰雕塑，创作的自由度相对较灵活和宽泛，又以突出形式美感为特征构成了它的内涵主旨，直接影响和左右着功能、作用等其它方面的外延。主题性的与非主题性的均适宜装饰雕塑的体裁。就其作用而言亦可分为主题性和观赏性的两大类。

前者一般表现为主题明确，造型手法却是装饰的。此类作品，是用装饰的语言进行的一种“纯化”的艺术制作，类似或接近“纯美术”的概念，是主题性价值很高的雕塑艺术。后者，往往不受具体题材的完全限定，充分运用装饰语言的“写意性”塑造成表现出极富美感的造型样式，倾向“唯美”的艺术性，具有较高的审美价值和观赏价值（图8、9）。

“适形”实用功能的方式

主题性对写实雕塑既是限定又是目的。对非主题性的装饰雕塑而言，这种限定和目的随着功能要求的变换已无实质性的意义。“实用”本身对用于装饰的装饰雕塑的种种框定，则成为这一大类装饰雕塑普遍依循的基准。由此形成了装饰雕塑具有所谓“依附性”的一大特征。根



图8 《持吉它的士兵》青铜
76.2厘米 利普希茨



图9 《日出》青铜 契卡纳乌斯卡斯

据需要和场合的不同，装饰雕塑可用于环境装饰、建筑装饰、器物装饰等等，直接参与或自然渗入各种“环境”之中。相互间的协调，可达到锦上添花的境地，反之，则起到画蛇添足的破坏作用。以此，又不失为衡量此类作品是否成功的尺度。

这类装饰雕塑的主要功能，不是基于严格地揭示或说明什么主题意义，仅是含

蓄地比喻或象征性的体现与实用对象相关联的某些寓意。主要是从制作的材质与工艺的技艺美和艺术性的形式美，着力展示出观赏性的审美价值，“美化”贯穿于自始至终。由此派生装饰雕塑的各种“适形”的样式、方法。“适形”既是实践的手段，也是这一手段最佳的表现方式（图10）。



图10 《力士》石雕 西夏王陵

毋庸置疑，装饰雕塑绝不是一种简单的可有可无的附属物，它之所以被各种环境、场合、物体所广泛使用，正是由它内在的艺术特质及其特质化外延决定的。

犹如剥竹笋一般，由外及里，我们把装饰雕塑层层剖析，这似乎有些枯燥，但作为一个概念的界定，愈清晰明确，愈有益于对其本质的把握和表象的认识。面对古今中外的装饰雕塑的发展历史和难以尽数的作品，亦使我们有效地避免束手无策的窘境，从容地掌握一种有的放矢的参照。

第二章 中外装饰雕塑艺术的发展概况

装饰雕塑作为人类文化创造的一种模式,以特有的方式同样显示着社会性(政治经济、科学技术、文化传统、时代精神、民俗风情、审美时尚)、地域性(自然形态、物质条件、环境状况)和个性化(心理、气质、情感、精神)等各个层面的信息。不同时间、不同地点、不同民族、不同作者,装饰雕塑都会带着不同的艺术特色和风格化的样式,呈现出多彩多姿的变化,丰富着社会,美化着人们生活的环境。在纵与横的时空交织延续中,装饰雕塑不但用可视的形象语言标识出人类社会发展的历史进程,也将其自身的发生、发展清晰地呈现出来。

第一节 史前与原始艺术的特征

远古时代,人类最早是出自朦胧的主观意念去感知他们赖以生存的自然世界。面对无法理解的种种自然现象,产生并笃信“万物有灵”和“图腾崇拜”的观念与行为。他们将有选择的又加以组合式描绘而成的图腾形象,制作成面具、胸饰和其他饰物佩带在崇拜者的身上,或做成立体的偶像供奉。观念上“人与物”的混沌不清,行为上的“人与神”的相互融合,反映出史前先民对自身的关注远不及对自然客体的关注,但这种关注又是在本能的求生欲望驱动下,带有强烈的主观色彩。原始艺术既非主观又非客观的创作行为和表现方式,则为我们追溯装饰雕塑艺术的起源,提供了最有说服力的明证。

事实上,当人类进入到文明社会之后,透过文明的曙光我们依然清晰可见,古埃及文化(图11)和两河流域的苏美尔文化、阿卡德文化(图12),以及古巴比伦文化等人类文明初期的雕塑艺术在很长一段时间里仍然保持某些原始的传统,呈现出浓厚的“装饰”遗风。

虽然,大洋洲、非洲、美洲等地区诸多的文化,在时间上并未发生在远古时代,但它们的艺术在文化形态方面却与原始艺术同属一个范畴,大体处于一个层面上。故有“人类文化的活化石”之称谓。

大洋洲的雕刻艺术以突出绘画性的装饰见长。美拉尼西亚人的面具造型繁杂奇巧,藤条作骨架,蒙上“塔帕布”(树皮纤维),再用色彩绘画出各种图

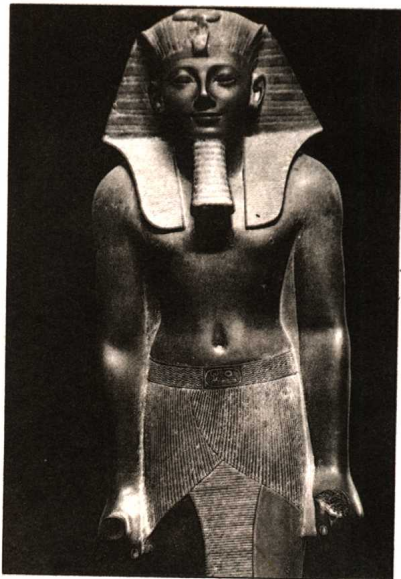
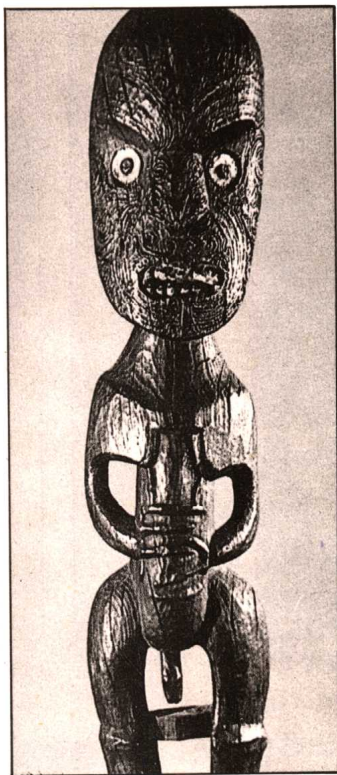


图11 《法老像》玄武岩石
古埃及新王国时期第18王朝
高88.9厘米



图 12 《人首有翼的公牛》石雕 两河流域
亚述文化 (公元前 900—700 年)
霍尔萨巴德宫殿

图 13 《首领雕像》木雕
毛利族 (新西兰)



腾形象和丰富的纹样(彩图6)。巴布亚人的雕刻十分发达,在雕刻物上饰色或进行装饰是相当流行的。“鸟”为图腾祖先是其最常见的装饰主题和形象。毛利人的木雕素享盛誉,祖先雕像的周身刻满了令人眩目的细密繁缛的涡形曲线的纹身。在一种极为不安的恐惧和神秘中,体现出独有的艺术魅力(图13)。

非洲雕刻以突出造型为特征。古老的“原始宗教”是他们一切艺术活动的精神源泉。坚实饱满的体量、单纯有力的直线型结构和体面分明的强烈节奏感的变化,将非洲人对超自然的“生命力”的崇拜淋漓尽致地表现出来。非洲雕刻的夸张、变形,给人强烈的视觉冲击,从中亦不难感知到他们对自己精神信仰的执着追求(图14、彩图7)。

美洲大陆的印第安人创造了诸多闻名于世的文化。奥尔美加人的十三尊硕大的巨石头像雕刻(最高有3米,重约30余吨),独步古今,举世无双。阿兹特克人把自己的历史、文化、艺术永远铭刻在精美绝伦的“太阳历石”(直径3.6米,重约24吨)之中,使其成为阿兹特克民族与文化的重要象征(图15)。托尔特克人建造的“金星神殿”上有四尊高至四点五米的“武士像”立柱,完整的保持了垂直立柱的外型,又恰到好处地将威严雄伟的武士形象刻画出来,极富装饰性和建筑感。查克·莫尔是向天



图 14 《酋长的凳子》木雕 (55 厘米)

巴鲁巴族 (扎伊尔)

神贡奉圣品的使者，平卧姿的石雕像呈团块感造型，似有一种难以名状的威慑力量在内中涌动 (图 16)。著名现代雕塑大师亨利·莫尔深受启发，在他不少的作品中清晰可见其影响的印迹。达金人的“笑脸陶人”、玛雅人的陶塑动物、扎波特克人的“镶嵌面具”，以及属于南美“安第斯山文明”体系的齐穆文化 (图 17、彩图 8) 和印加文化的金银制品和佩饰，不同的材质、工艺和样式体现着各异的情



图 15 《太阳历石》石雕 (直径 3.6 厘米)

公元 1502 年左右 阿兹特克文化 (墨西哥)



图 16 《查克·莫尔》石雕 托尔特克文化



图 17 《带神像的刀》金 (高 34 厘米)
齐穆文化 (公元 13 世纪)

趣，但都具有浓郁的装饰风格。

生活在北美寒冷地区的爱斯基摩人和阿留申人，擅长用鱼骨雕刻成各种生活用具和装饰性很强的动物雕塑。加拿大北部和阿拉斯加内陆的阿塔巴斯克人和阿尔工金人，用整根杉木雕刻成的图腾柱，如叠罗汉一般互套而上直耸云霄，构思巧妙奇特，令人叹为观止（彩图 9）。

稚拙、纯朴的原始艺术，是人类的“童年”艺术活动的产物。认识上、观念上和行为上的“混沌”不清，混杂和包容着各种因素与各种的可能性，这正是各门艺术都能从原始艺术中找到最初形态和起源的缘由。但就原始艺术本身的特质和整体表征而言，当归属装饰艺术的范畴更合乎情理。

第二节 中、西方装饰雕塑艺术的特征及发展

中、西方装饰雕塑艺术在不同人文环境中形成各自风格不同的发展历程。西方艺术以“再现性”为主要特征，中国艺术以“表现性”为特征，已成为学术界的共识。

众所周知，西方写实雕塑成就卓著，达到了人类历史上的艺术巅峰。掩裹在以写实雕塑为主流的西方装饰雕塑，其艺术形式和表现方式时而隐晦、时而明确，绝非彻底的无踪无迹。

一、西方装饰雕塑艺术的发展脉络

古希腊雕塑奠定了西方古代艺术发展的基础，然而与更注重人物个性特征及表情刻画的古罗马雕塑相比，造型比例和谐、偏重唯美表现、富有理想化色彩的古希腊雕塑，在写实风格的前提下，隐隐流露出一丝“装饰”的意味（图 18、19）。

中世纪的雕塑作为“石头经书”，主要宣扬宗教教义和宗教精神。一切“世俗性”的东西皆被视为人性本能的欲求与欲望，受到宗教的排斥和禁锢。这一时期的人物雕塑流行修长的造型，凡夫俗体被厚厚的长袍所掩盖，衣褶处理排列有序，严整规范，体现出人性的压抑和宗教的“禁欲”精神。黑暗的中世纪对人性无疑是一种摧残泯灭，然

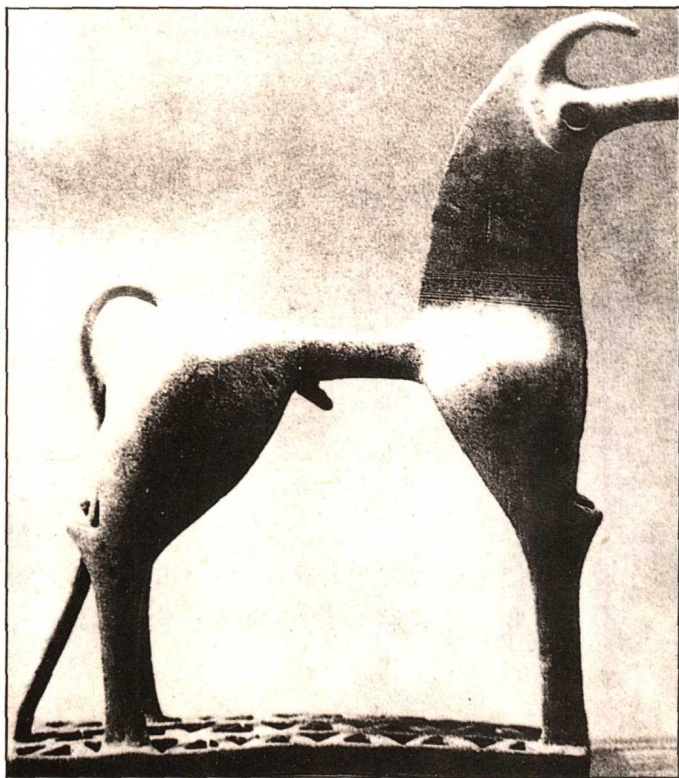


图 18 《青铜马》(16 厘米) 古希腊

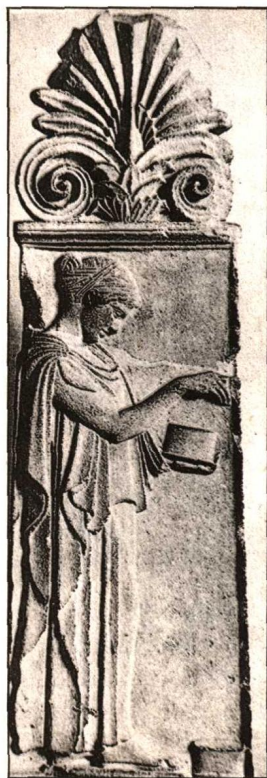


图 19《少女浮雕》(希腊)
公元前 460—50 年

而中世纪雕塑艺术的装饰风格，却从与宗教主旨相悖的另一方面展示出难以遏制的创造精神。这正是中世纪雕塑最具有的积极意义，并在西方雕塑史上留下了不可忽视的独特价值（图 20）。

文艺复兴冲破了宗教的枷锁，对人体艺术尊崇与赞美的本身，是对人性的肯定、对人类自身的尊重。人体雕塑越真实、生动，越具生命力，愈是“人文精神”的直观体现。米开朗基罗的雕塑代表着时代的精神，达到了难以企及的艺术高峰。科学、严谨的解剖学、透视学亦诞生于这一时代，标志着西方写实艺术实践与理论体系的完备形成。

“人文主义”从精神的倡导，激发起人们对现实与物质的追求和满足，最终以华丽的审美效果、激情荡溢的动感风格，取代了文艺复兴所崇尚的严肃、含蓄的主导精神。从强调激情、动感和戏剧性的“巴洛克”艺术，直到讲究纤细、轻巧的曲线变化，热衷繁丽奢华的“罗可可”艺术，建筑、雕塑、绘画三为一体，营造出西方艺术史上梦幻离奇、辉煌宏丽、蔚为壮观的“装饰”风潮。其中，雕塑最大限度的发挥了“装饰”的功能，起到了举足轻重的作用。但是，雕塑本身及具体作品依然遵循着写实的