

ZHUANGSHI DIAOSU

装饰雕塑

沈 涛◎主 编

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

辽宁省教育厅高校学术专著出版基金资助

ZHUANGSHI DIAOSU

装饰雕塑

沈 涛◎主 编
许 薇◎副主编

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

装饰雕塑 / 沈涛主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.3

ISBN 978-7-303-14057-2

I. ①装… II. ①沈… 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 (2012) 第 018222 号

营销中心电话 010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京京师印务有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 170 mm × 230 mm

印张: 12.5

字数: 215 千字

版次: 2012 年 3 月第 1 版

印次: 2012 年 3 月第 1 次印刷

定价: 25.00 元

策划编辑: 陈佳宵 责任编辑: 陈佳宵

美术编辑: 毛佳 装帧设计: 天之赋

责任校对: 李茵 责任印制: 李啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

内容简介

装饰雕塑应用范畴涉及广泛，有传统工艺美术，也有现代设计艺术。本教材在强调装饰雕塑基础知识重要性的同时，更要兼顾装饰雕塑广泛的适应性和应用价值。故而，教材结合装饰雕塑应用的实际需要，力求深入浅出，通俗易懂，加强针对性，注重实用性。全书论述了包括装饰雕塑概述、装饰雕塑的特征、装饰雕塑的起源与发展概况、装饰雕塑的基础制作技法、装饰雕塑的材料工艺与实践和装饰雕塑在现实中的应用等具体的环节内容。为学习设计艺术学专业的同学提供了装饰雕塑理论知识和设计方法。所有这些都是将来想要从事艺术设计的同学必须要掌握的知识。它既适合高等院校设计艺术学专业的教学需要，也可作为高职、高专院校相关专业教学用书及专业设计人员的参考用书。

目 录

第一章 装饰雕塑概述	(1)
第一节 雕塑的基本概念	(2)
第二节 装饰雕塑的基本概念	(5)
一、装饰的概念	(5)
二、装饰雕塑的概念	(6)
第三节 装饰雕塑的表现形式与种类	(8)
一、装饰雕塑的表现形式	(8)
二、装饰雕塑的表现种类	(12)
第二章 装饰雕塑的特征	(20)
第一节 装饰雕塑的语言特征	(21)
一、装饰性与概括性	(21)
二、适应性与创造性	(22)
三、意象性与表征性	(24)
四、秩序性与特异性	(26)
五、悦目性与怡情性	(27)
第二节 装饰雕塑的艺术特征	(28)
一、融情寓理的浪漫表现	(28)
二、虚实空间的灵活变幻	(30)

三、因材施艺的适应选择	(31)
四、几何构成的形态设计	(33)
第三节 装饰雕塑的审美特征	(34)
一、材料美特征	(35)
二、形式美特征	(36)
三、实用美特征	(37)
四、造型美特征	(38)
五、色彩美特征	(40)
第四节 装饰雕塑的形式特征	(41)
一、规律化	(41)
二、程式化	(42)
三、多元化	(44)
 第三章 装饰雕塑的起源与发展概况	(46)
第一节 中国古代装饰雕塑	(46)
一、史前与夏、商、周三代装饰雕塑	(46)
二、秦汉时代的装饰雕塑	(48)
三、三国、两晋、南北朝时期的装饰雕塑	(51)
四、隋唐时期的装饰雕塑	(54)
五、宋、辽、金时期的装饰雕塑	(57)
六、元、明、清时期的装饰雕塑	(59)
第二节 东方古代装饰雕塑	(62)
一、古代两河流域和埃及的装饰雕塑	(62)
二、古代美洲、非洲及印度的装饰雕塑	(67)
第三节 西方古代装饰雕塑	(74)
一、原始社会和上古时代西方装饰雕塑	(74)
二、文艺复兴前后西方古典装饰雕塑	(79)
第四节 近现代装饰雕塑	(83)
一、近代传统装饰雕塑	(83)
二、现代主义装饰雕塑	(86)

第四章 装饰雕塑的基础制作技法	(93)
第一节 泥塑的基本工具与材料	(93)
一、泥塑的基本工具	(93)
二、泥塑的常用材料	(95)
第二节 泥塑圆雕的制作技法	(96)
一、泥塑圆雕头像制作技法	(96)
二、泥塑圆雕头像写生步骤	(98)
第三节 泥塑浮雕的制作技法	(101)
一、浮雕常用的表现形式	(101)
二、浮雕常用的构图法则	(102)
三、泥塑浮雕头像制作技法	(106)
第四节 石膏的翻制技法和效果处理	(109)
一、石膏的翻制技法	(110)
二、石膏像着色效果处理	(115)
第五章 装饰雕塑的材料工艺与实践	(118)
第一节 复合材料装饰雕塑	(118)
一、树脂复合材料装饰雕塑的手糊制作	(118)
二、混凝土材料装饰雕塑的制作	(121)
第二节 金属材料装饰雕塑	(126)
一、失蜡法铸铜装饰雕塑	(126)
二、锻焊铜板和不锈钢装饰雕塑	(135)
第三节 天然材料装饰雕塑	(143)
一、天然木材装饰雕塑	(143)
二、天然石材装饰雕塑	(148)
第四节 陶瓷材料装饰雕塑	(156)
一、陶瓷的材料、工具和造型技法	(156)
二、陶瓷的装饰、施釉和烧窑工艺	(161)

第六章 装饰雕塑在现实中的应用	(167)
第一节 室内装饰雕塑	(167)
一、室内公共流动空间的装饰雕塑	(168)
二、室内公共娱乐空间的装饰雕塑	(170)
三、室内家庭空间的装饰雕塑	(172)
第二节 环境装饰雕塑	(175)
一、广场装饰雕塑	(175)
二、园林装饰雕塑	(180)
三、建筑装饰雕塑	(183)
参考文献	(190)

第一章

装饰雕塑概述

本章知识点

1. 了解雕塑的基本概念。
2. 理解装饰雕塑的基本概念。
3. 了解装饰雕塑的表现形式与种类。

学习目标

理解装饰雕塑基本概念。学会用发展的眼光看待装饰雕塑艺术。

人类在改造世界的伟大实践中，造物活动是最基本的实践活动。当人类知道可以把思想和愿望用实物来表现时，也就促成了从磨制石斧到雕塑石像的一大进步。这就是人类成为高级动物的重要标志。以人类社会发展史这样大的范围去看雕塑艺术的发展，可以说雕塑艺术几乎和人类发展同样古老，它穿过历史，展示着人类的源头以及世界各民族的时代精神和不朽创造。装饰雕塑是雕塑艺术的一种艺术样式，装饰雕塑是以装饰为体裁，在对装饰对象的环境、功能、材料、制作条件的制约中，运用装饰性的艺术语言及条理化、程式化、理想化的艺术手法，融会于雕塑艺术构成设计，对人类的生活、环境进行美化的造型艺术形式。它遵循创作和设计的普遍原则，随着装饰雕塑实践活动的装饰内容和装饰关系形式表现，形成了自身的特殊规律。装饰雕塑既是审美文化的形象表现，又是审美创造的具体实践。因此，装饰雕塑对于其他设计艺术具有重要的价值和意义。

第一节 雕塑的基本概念

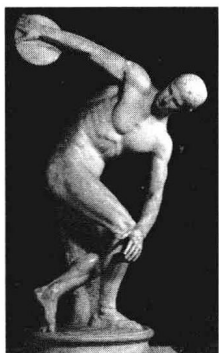
关于雕塑的概念问题，就是回答雕塑是什么的问题。这个“是什么”探讨的是事物的本质属性，就是一个事物与另一个事物之间的一种质的区别。这种质的区别是有不同级次和层面的，雕塑首先是艺术，然后是造型艺术的一种，现在我们探讨的是在造型艺术的内部，它与其他造型艺术有什么区别。雕塑之所以能够成为一门独立的艺术门类，主要是因为雕塑用来表现观念的语言与别的艺术门类不同，雕塑主要凭借材料立体表述观念。雕塑从实质上说是充满意识的物质实体，以有质量的体积形式存在于其周围空间里，从而引导人们在空间中形成一种特定的视觉感知文化。

如果纯粹从物理学角度考虑雕塑的空间性，就是指由长度、宽度和深度所组成的三维空间，这也是大众所普遍理解的。在空间性这一特征上，传统雕塑（图 1-1）作品三维空间的体积是其艺术语言最根本的东西，所以作品本身的凹进、凸现、间隔、断裂和穿透是雕塑的目的之一。尽管雕塑也可以实现由三维到二维空间的转换，但是立体空间才是其生命根本之所在，三维体积是它呈现出来所必需的一种媒介手段，也是一种承担某种思维和观念的载体。雕塑这个名称的表面含义就是对材料实施加减法的改造，以成就出各种具备美感且适宜于人的物体。因而，在雕塑艺术创作中，形象的创造和情感的表达，都要通过对材料的加减来实现，离开了材料加减的技法与工艺，也就失去了雕塑艺术本身。因为通过技法与工艺对物质立体性的加减，从而使雕塑形成了其他艺术类型无法比拟的艺术特点。所以不管雕塑反映或表现什么，雕塑技法与工艺是其成为雕塑本身而存在的前提或根本，同时也是雕塑作品最具艺术魅力之所在。

进一步看，雕塑由以下几方面因素汇集而成：（1）物质材料：金属、石头、木料、复合材料等等；（2）造型方式：具象的、抽象的、装饰的、象征的、意象的等等；（3）造型手段：塑造、雕琢、打磨、切割、锻造、铸造等等；（4）从形式上看：是三维空间范围内的实在体积；（5）从功能上看：是审美价值和文化艺术的需要；（6）从内容上看：是现实生活内容、作者思想感情和空间形体观念的综合体。以上这几种划分只是为了能做出一种比较全面的认识而设置的。如果必须把前面所有的论述与描述概括起来为雕塑下一个定义，那么，我们会说雕塑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，反映了现实生活的内容、作者的思想感情和空间形体观念的造型艺术。在艺术史中，雕塑这个艺术门类及其基本概念，从希腊时期到 19 世纪实际上都比较固定，采

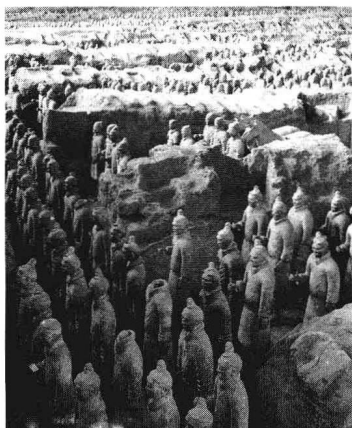
埃及传统雕塑

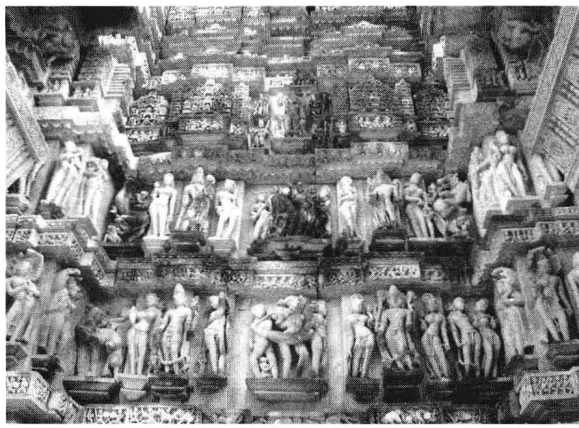
希腊传统雕塑

罗马传统雕塑

中国秦代兵马俑

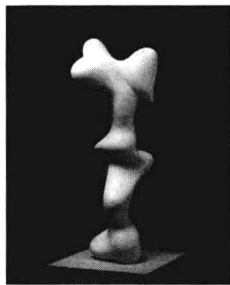

印度庙宇雕塑

图 1-1 传统雕塑作品

用上述说法一般就能说明白雕塑是什么了。但是，当今雕塑(图 1-2)的概念是不同于以往的，雕塑语言及其概念的泛化是从现代主义兴起之后才开始的。出现了现代雕塑以至后现代雕塑。现代雕塑是个笼统的概念，大体是指，在欧美国家范围内，从 19 世纪末开始，绵延整个 20 世纪的不断突破古典雕塑规范的种种艺术探索。现代雕塑从形式上以综合材料、对材质本身的探索、对时空概念创新的探求、反艺术等手段和方式将雕塑自身推向一种多维性、运动性的变化之中，从而突破人类固有的传统的三维静止思维。它除了雕、塑、浇铸和锻焊等技法与工艺以外，还有堆积、建构和装置等等。在很多时候，后现代雕塑概念也显得含混不清。在某种时候，似乎可以把所有反叛和挑衅的雕塑都称做是“后现代雕塑”。其实，在很大程度上，后现代似乎更适合于被看做是历史分期的概念。后现代是一个历史现象，它是开放而不断积累的，不是封闭和排他的，因此它在传达思想时虽然与现代雕塑有一致的地

方，却往往多变而不确定。从这个角度看，后现代雕塑和现代雕塑的最大区别并不在于作品的面貌，而在于后现代雕塑的创作方法。后现代雕塑和现代雕塑的创作方法不同主要体现在三个方面：一是艺术家对于材料的使用观念不同；二是对于空间的关注方式不同；三是对艺术母题的探索转变不同。雕塑自身在发展，但越发展，它的概念越大，和其他艺术的界限也越变得模糊不清。现代雕塑已经发展到非只是“雕塑”的雕塑了。

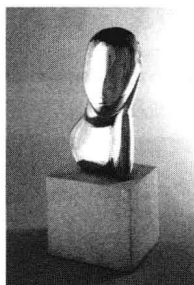
让·阿尔普雕塑作品

安东尼·佩夫斯纳雕塑作品

亚历山大·考尔德雕塑作品

康斯坦丁·布朗库西雕塑作品

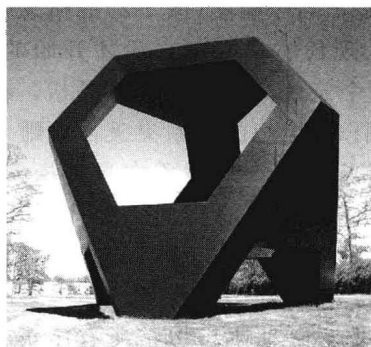
亨利·摩尔雕塑作品

芝加哥千禧公园《银豆》

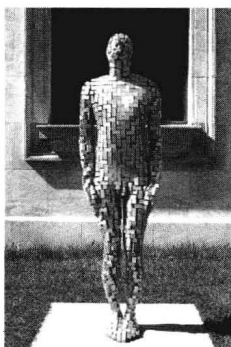
阿尔贝托·贾科梅蒂雕塑作品

托尼·史密斯雕塑作品

雅克·里普希茨雕塑作品

安东尼·葛姆雷雕塑作品

图 1-2 当今雕塑作品

第二节 装饰雕塑的基本概念

一、装饰的概念

“装饰”一词在英语中主要有“Ornament”及“Decoration”两个词，中文都翻译成“装饰”，但在英语中其指涉意思并不同。ornament 原本是“装饰、饰物”的意思，来自古法语 ornement 和拉丁语 ornare，ornament 是指长出来的、有机的东西，指一个结构上的必要的部分，犹如某物的本身必要的部分；这个词在英语、德语、法语都是 ornament。而 decorate 这个词在西方最早出现于公元 17~18 世纪，泛指艺术修饰；除装饰意思外，还有装潢的意思，比 ornament 用得更广泛。decoration 则是指与结构主体无关另外附加上去的能发挥有利作用的修饰。或在不改变某物的主体结构前提下，为增添视觉美感而添加使用的图纹形状，如建筑上的雕塑花饰或工艺品的花边饰纹。在中国最早“装饰”一词出现于公元 5~6 世纪，指修饰、打扮。《后汉书·逸民列传》：“女求作布衣麻屨，织作筐绩之具。乃嫁，始装饰入门。”中国古代真正有现代“装饰”含义的词是“纹饰”或“文饰”，就像先秦时期就使用“服饰”一词，而没“服装”一词一样。“文”字本义是人身上的纹饰，引申为修饰、美化的意思。随着时间的推移引申义变得广泛而深刻。春秋战国时，“文”字已经用来形容知书达理、温文儒雅的人士。“饰”字，《说文》：刷也。按字亦作拭。原指去掉器物上的尘土，使之更光亮。《周礼·地官·封人》：“凡祭祀，饰其牛牲”；《史记·滑稽列传》：“共粉饰之，如嫁女床席”；《论语》：“君子不以绀緌饰”；《后汉书·张衡列传》：“饰以篆文山龟鸟兽之形”，都是装饰、修饰之意。

装饰是一种有意蕴的形式。它不但有审美的含义，而且还包含更深层次的社会感情和文化意识的含义。这就构成了装饰的三个主要特征，即“装饰性”、“文化性”和“结构性”。“装饰性”是人装饰意识和装饰行为的内在属性及其所形成的装饰品格，它可以存在于任何种类的艺术形态之中，装饰性的强化和集中，能导致一种风格化的装饰样式。装饰性体现了装饰艺术的秩序、均衡、多样、统一等的基本法则和变化与复合、程式化、类型化、意象化的艺术方法，表现或反映在明晰的图式结构中。“文化性”是从社会、民族、历史等方面满足人们意识形态更深层次的需要。在文化学的层面上，装饰是文化的产物，亦是文化的一种艺术存在方式。装饰的文化性，一是因为装饰作为人类行为方式和造物方式所具备的文化意义；二是装饰作为装饰品类而存在所具备的文化意义。现代英国人类学的奠基人，文化学者马林诺夫斯基曾指出过：“一物的结构与其使用的方法相结合了，才能成为它的文化实体。”一个装饰图形、一个纹样或一个

装饰的结构，如果缺少广泛的与一定文化系统的联系，那仅是一个视觉的形式而已。装饰品作为文化品类，它必然传达和象征着一定的文化信息和社会属性。“结构性”就是装饰具有的结构特征，无论是在建筑物还是在工艺品中，它是除纹饰、绘饰之外的那种与结构统一在一起的构成要素，或者说是装饰形态的结构化。如中国传统建筑上的斗拱，既是一种支撑结构，又是一种装饰的构成，这里，装饰显现出了不同的层次性。从最表层的涂饰、绘饰、纹样、雕刻到结构性装饰件和装饰的结构，装饰处在不同的层面上，就有不同的形态，装饰越是结构化，装饰的功能越大，意义就越深刻。

二、装饰雕塑的概念

从以上对装饰主要概念的认识中，我们看到装饰雕塑与纯雕塑相比较，具有鲜明的“装饰艺术”特征，兼具实用功能与审美功能。由此而言，装饰雕塑的概念也有两方面含义：一是装饰在实用性观念中对其装饰的主体有从属性特点。装饰须依附于主体的使用价值，并从美感的角度明确显示主体特征、性质、功能以及价值观的层次。例如，古代的皇宫装饰雕塑在于显示权力的威严和财力的富足。而教堂(图 1-3)、寺院装饰雕塑则侧重于体现宗教信仰的肃穆神秘和偶像崇拜的虔诚庄重，目的在于起到驾驭臣民和信徒的精神效用。二是装饰在审美性观念里与被装饰主体相并行且有独立的审美因素。例如某些建筑物空间上的纹饰和图画、古代青铜器上镂刻的兽形饰物，汉晋时期装饰墓室的画像石、画像砖，这些装饰作为从属整个主体构成部分的同时，又有超脱主体使用价值观念的审美倾向。从而含有纯欣赏性的因素，并由这种装饰倾向促使这类雕塑自成一家。

洛伦索·吉贝尔蒂《以撒的祭祀》

巴塞罗那圣家族大教堂雕塑

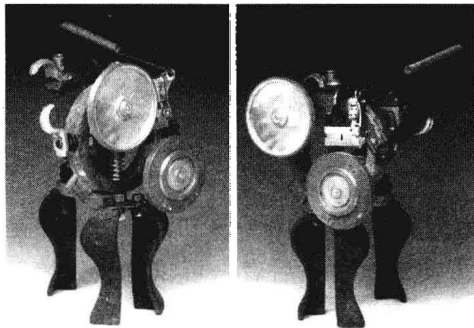
图 1-3 教堂雕塑

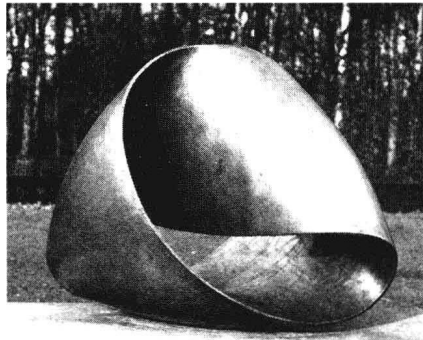
伊万·梅希特罗维奇雕塑

英国“二战”中的妇女纪念碑

瓦迪姆·史科鲁科《恋爱中的女人》

马科斯·毕尔《无尽的面》

图 1-4 现代装饰雕塑

由此我们认识到装饰雕塑是以立体造型的方式，将装饰化的造型，通过工具、材料、造型等方法依照美的形式法则和一定的秩序进行塑造、从而创造出全新的立体形态。装饰雕塑最突出的特征是以装饰为体裁，依附于诸如环境、建筑、器物及人自身等主体物，在强调形态造型的空间、比例、位置、对比、肌理等的同时，又要讲究不同的造型元素对所传达的视觉感受和心理反应，以使装饰雕塑实体和受众之间产生共鸣。进一步看，装饰雕塑又具有从属性强，其尺度、材料与形态受到主体物限制的表现形式。它是以美深化主体物为需求目的，为统一格局功能而服务的雕塑艺术样式。就装饰雕塑本身来说它还具有一种自有内容、自成主体的独立性倾向，其内容特点是侧重欣赏性。它在采用具象、抽象以及装饰图案化的一切造型形式时，还以一定幅度的概括、归纳、提炼、夸张、变形等的装饰方法，创造出具有装饰雕塑独特的“装饰艺术”特征的造型的词汇与语言，使整个雕塑艺术世界更加丰富多彩。

20 世纪以来,随着人类文明历史进程的演变,装饰雕塑艺术也在丰富和完善的过程中不断开拓新的发展空间。现代艺术的思想观念对装饰雕塑的理解也发生了革命性的重要启示,当今装饰雕塑已经是运用了现代设计的观念、理论、方法或现代新科技、新材料、新工艺去造型的装饰雕塑。实际上就造型而言,现代装饰雕塑(图 1-4)与传统装饰雕塑,以及西方的现代艺术,在某些方面的界限有时很难严格划分,因为它们是相互影响、相互渗透、相互交错的,使雕塑艺术发展处于异常活跃的状态。装饰雕塑在人们的生活中越来越重要,它可以小到生活用具,大到城市空间。所表现的内容极广,表现形式也多姿多彩。装饰雕塑以其表现性、形式化、和谐的风格满足感官需求,它创造一种舒适的环境,并提升改造观赏者的感觉,激发人的艺术想象能力,培养人们对美好事物的追求。

第三节 装饰雕塑的表现形式与种类

一、装饰雕塑的表现形式

装饰雕塑最基本的表现形式一般分为两种:圆雕(图 1-5)和浮雕。前者是一种没有任何依托、可以从任何角度和方向欣赏的;后者是可以直接以墙壁为载体,并且只供一面或两面观看的,其又可分为高浮雕(图 1-6)和浅浮雕(图 1-7)。

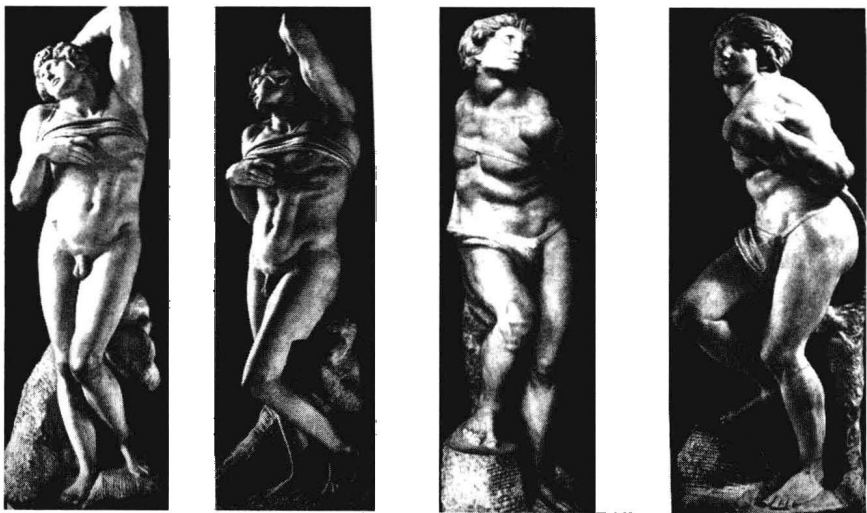

图 1-5 米开朗琪罗《被俘的奴隶》

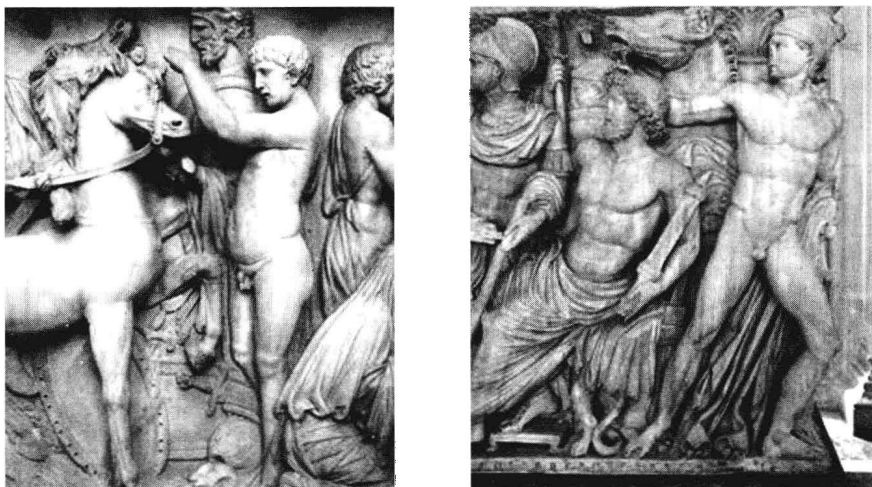

图 1-6 古罗马高浮雕

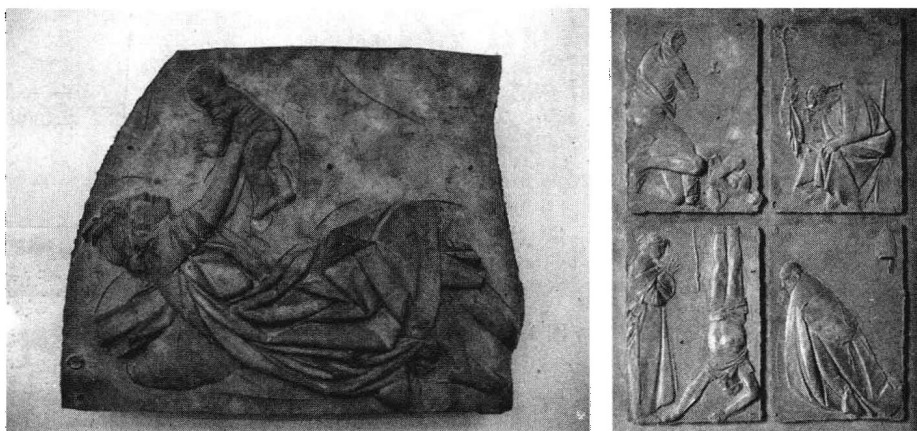

图 1-7 加柯莫·曼祖浅浮雕

1. 圆雕 从空间上来看是有水平轴、垂直轴和纵深轴，可以多方位、多角度欣赏的三维立体造型；手法与形式也多种多样，有写实性的与装饰性的，也有具体的与抽象的，户内架上的与户外的大型城雕，着色的与原色的等；内容与题材也是丰富多彩，可以是人物或动植物，甚至于所有物质都可以表现；材质上更是多姿多彩，有石质、木质、金属、泥塑、纺织物、陶瓷、植物、橡胶，等等。圆雕是最常见的一种装饰雕塑形式，作为装饰雕塑的造型手法之一，应用范围极广。