

J

ART AND DESIGN

And there you're standing among some great people, and then you're with your very name of
university, knowing and understanding no more, you know, all the things that
you'll be doing, and you're doing them in no one's hand!

全国高等教育“十二五”规划教材

装饰雕塑

Ornamental Sculptures

主 编 张春庆 李晓辉

 EONIAN MEDIA

As the ancient Chinese legend goes, Kua Fu aspired to chase the
river, but died of thirst on the way, and the cave he left became
a parched grave. Kua Fu pursuing the river is the eternal symbol of
utopia and relentless pursuit of dream.

兵器工业出版社

100% Recycled Paper

100% Recycled Paper

100% Recycled Paper

100% Recycled Paper

100% Recycled Paper

装饰雕塑

Ornamental Sculptures

主 编 张春庆 李晓辉
副主编 孙随太 廉 祎

兵器工业出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

装饰雕塑 / 张春庆主编. -- 北京 : 兵器工业出版社, 2013.6
ISBN 978-7-80248-952-3

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第165232号

装饰雕塑

主 编: 张春庆 李晓辉
责任编辑: 陈红梅
责任校对: 郭 芳
总 策 划: 丁易名

出版: 兵器工业出版社
社址: 北京市海淀区车道沟 10 号
邮编: 100089
编辑部电话: 010-68963078 52876720
发行部电话: 010-68962596 57159025
经销: 各地新华书店
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: 2013 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1 / 16
印张: 11
字数: 350 千字
印数: 1-5000
书号: ISBN 978-7-80248-952-3
定价: 49.80 元

版权所有 侵权必究

本书所用的部分素材由于无法与作者(权利人)取得联系, 本社已将这部分的稿酬暂存本书编辑部, 希望作者与编辑部联系, 以便尽早收到稿酬。编辑部电话: 010-52876720 传真: 010-57159025 信箱: 564047868@qq.com

序

随着我国城市化进程的加快,国民经济的快速发展与生活水平的提高,人们对于如何营造一个良好的居住环境的要求越来越高,居所的装饰与设计达到了空前的繁荣状态,装饰市场获得了前所未有的发展契机。装饰雕塑作为装饰与设计最突出的视觉表达形式与价值思维的实现者,无论从视觉、还是触觉等方面都提供给人以美的享受,同时也营造了人与环境和谐相处的氛围。

装饰雕塑应用广泛,在现代设计占有重要地位,它贯穿了工艺美术,也兼具现代设计艺术,同时涉及建筑与环境知识。本教材在讲述装饰雕塑基础知识的同时,通过大量的实例展示了装饰雕塑广泛的适应性与价值所在,在开展理论学习的同时加强了工艺与技术的讲解和应用,力图使学生在掌握理论的同时对于雕塑技法有深入的认识。一、本书内容涉及的环节紧凑,讲求循序渐进,对于学习环艺设计的学生学习而言,整个过程控制是非常有效的。二、它提供了一种实效较高的训练方式。本书所涉及的案例在制作环节都有详细的步骤与要领提示。三、实践部分的设置将理论提高到应用层面。这是最难能可贵的。本书的作者作为艺术家、设计师和教师,善于从生活中吸收创作养料并作深入的理性思考,立志使之成为一种创造应用于实践,这是设计师从事设计工作的灵魂所在,也是“教”与“学”的根本任务所在。

所有这些都将为从事环境艺术设计的同学打开一扇窗户,为他们将来从事装饰雕塑与环境艺术设计这一行业奠定扎实的基础。

编者

2013.6

目 录

001	第一章 装饰雕塑概述	097	第二节 装饰雕塑的空间
001	第一节 认识装饰雕塑	103	第三节 装饰雕塑的尺度
008	第二节 装饰雕塑的特点	106	第四节 装饰雕塑的材质与肌理
011	第三节 装饰雕塑的功能	108	第五节 装饰雕塑的色彩
017	第二章 装饰雕塑的起源与发展	110	第七章 装饰雕塑的设计步骤和方法
017	第一节 装饰雕塑的起源	110	第一节 调研定位阶段
020	第二节 中国装饰雕塑的发展	118	第二节 创意构思阶段
026	第三节 西方装饰雕塑的发展	123	第三节 设计方案表现阶段
034	第三章 雕塑的表现与类型	126	第四节 放大制作和安装阶段
034	第一节 雕塑的表现手法	127	第五节 环境和灯光的设置
039	第二节 传统装饰雕塑类型	131	第八章 浮雕的制作和翻模技术
043	第三节 现代城市装饰雕塑类型	131	第一节 浮雕设计分析与制作思路
048	第四章 装饰雕塑的基本材料与工具概述	133	第二节 泥塑浮雕的制作流程与技法
048	第一节 装饰雕塑材料的概述	139	第三节 石膏模具的翻制流程与技术
064	第二节 装饰雕塑的转台、模特台的选择和使用	148	第四节 砂岩浮雕的制作流程与技巧
064	第三节 装饰雕塑的内部架的分类和制作	153	第五节 浮雕画框的制作流程和技术
066	第四节 装饰雕塑的基本工具的概述	158	第六节 浮雕的安装技术
070	第五章 装饰雕塑的造型设计	161	第九章 圆雕的制作及效果仿制技术
070	第一节 装饰雕塑的造型要求、特征和表现方法	161	第一节 圆雕设计分析与制作思路
076	第二节 装饰雕塑的造型法则	162	第二节 泥塑圆雕的制作流程与方法
083	第三节 装饰雕塑的造型步骤	164	第三节 圆雕模型的翻制步骤和方法
088	第六章 装饰雕塑的构成因素	168	第四节 圆雕的效果制作
088	第一节 装饰雕塑的形态	171	参考文献

第一章 装饰雕塑概述

【知识重点】

了解雕塑以及装饰雕塑的含义与特点。

掌握装饰雕塑的价值与功能。

【任务分解】

本章主要涉及雕塑与装饰雕塑的概念与特点,从功能角度出发主要介绍了装饰雕塑在现代环境艺术设计中的作用,同时结合装饰雕塑应用的实际需要,力求深入浅出、通俗易懂,注重实用性。论述了装饰雕塑的基本概念、装饰雕塑的特征、装饰雕塑的功能与价值等内容,为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。

图 1-1-1 室内装饰雕塑 1

第一节 认识装饰雕塑

随着人们对居住空间层次的要求越来越高,装饰雕塑的运用已经成为某种时尚,装饰雕塑的使用范围和表现手法不但可以为居住环境起到画龙点睛的作用,营造温馨、活泼、轻松的氛围。使人们能感受到装饰雕塑所带来的舒适享受,从而满足精神上的需求(图 1-1-1、图 1-1-2)。

装饰雕塑是通过雕、琢、刻、塑等手段制作出具有实在体积的各种艺术形象的总称。它是与建筑、绘画、工艺美术结合的综合造型艺术。优秀的装饰雕塑作品能陶冶人们的心灵,具有特殊的社会教育功能。由于其所用材料坚固,大量作品可以被长久地保留,成为一个国家、一个时代的文明象征。随着经济的腾飞、城市建筑规模的不断改造和扩大,装饰雕塑被纳入艺术美化生活的设计体系中,并融入人们的生活当中,小到家庭环艺,大到城市建筑的主干道、步行街、公园以及室内外环境的雕塑逐渐成为人们生活中不可缺少的部分(图 1-1-3 至图 1-1-10)。

图 1-1-2 室内装饰雕塑 2

图 1-1-3 装饰雕塑营造室内气氛

图 1-1-4 白金汉宫大门装饰雕塑 英国伦敦

图 1-1-5 公园里的雕塑

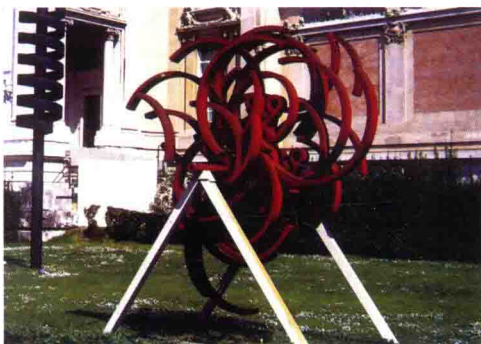

图 1-1-6 公共空间雕塑 意大利

图 1-1-7 小火车站雕塑 德国柏林

图 1-1-8 庭院雕塑

图 1-1-9 广场水池雕塑 德国柏林

图 1-1-10 街心雕塑 德国科隆

一、装饰与装饰艺术

1. 装饰的定义

就“装饰”一词,如果只是从字面理解的话,就是“装扮和修饰”。从狭义上讲,装饰具有依附属性。装饰对物体表面有修饰和美化的作用,它对物体表面的修饰与美化是有意识的附加。从广义上讲,装饰是一种广泛而普遍的文化、艺术现象,是人们了解和判断不同时代历史文化的重要信息。装饰是人的精神生活、意识形态的产物,是表达自己美的感受的审美情趣,并把这种审美活动表现在外在的能力和技巧上(图 1-1-11)。

现代装饰的解释为:对特定的建筑物或室内按照一定的思路和风格进行美化的一种活动或行为。

2. 装饰艺术的定义

装饰艺术是依附于某一主体的绘画或雕塑工艺,使被装饰的主体得到合乎其功利要求的美化。装饰艺术与人的日常生活联系广泛,结合紧密,如环境艺术设计、工业造型设计,日常用品装饰如服装、首饰、商品包装等,几乎一切工艺领域均与装饰艺术有关(图 1-1-12 至图 1-1-14)。

图 1-1-11 装饰性石雕

图 1-1-12 美轮美奂的玻璃雕塑

图 1-1-13 古希腊《命运三女神》菲狄亚斯

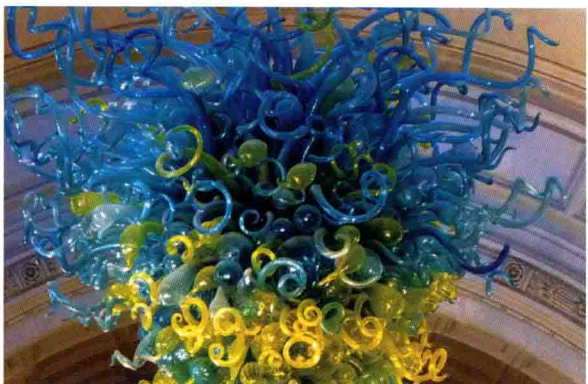

图 1-1-14 维多利亚与艾伯特博物馆玻璃吊灯

图 1-1-15 具有审美情趣的石雕

图 1-1-16 街头雕塑 韩国釜山

图 1-1-17 街头雕塑

二、雕塑

雕塑是造型艺术的一种。又称雕刻，是雕、刻、塑三种创制方法的总称。指用各种可塑材料（如石膏、树脂、黏土等）或可雕、可刻的硬质材料（如木材、石头、金属、玉块、玛瑙等），创造出具有一定空间感的可视、可触的艺术形象，借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术。雕、刻是通过减少可雕性物质材料，塑则通过堆增可塑物质材料来达到艺术创作的目的。圆雕、浮雕和透雕（镂空雕）是其基本形式。在同一环境里用一组圆雕或浮雕共同表达一个主题内容的叫组雕。雕塑的产生和发展与人类的生产活动密切相关，同时又受到各个时代宗教、哲学等社会意识形态的直接影响（图 1-1-15 至图 1-1-18）。

雕塑作为一门具有独特魅力的艺术，它使用的材料非常丰富和自由。艺术家完全可以根据自己的表达需要来自由选择材料，使他们的艺术观念、审美标准和思想也更容易地呈献给广大的欣赏者。从雕塑的历史发展我们可以看出，雕塑材料的发展与整个人类社会的生产力水平的提高以及人类所面对材料的不断更新与创造是密切相连的。各种新材料的不断涌现也给广大的艺术家提供了更多的表现方法。从远古时期的石器时代开始，人类经历了陶器、青铜器、铁器、漆器、瓷器、丝绸、金

图 1-1-18 具有调侃意味的街头雕塑

银器等许多以材料为依托的文明进程。现代文明中的玻璃、塑料、橡胶、纤维、纸张、特种复合材料等新材料的广泛应用成了一种时代文化的标志。在欣赏一件好的雕塑作品时,除了会关注艺术品本身所具有的形式美感外,恐怕更能打动我们的是艺术家蕴含在作品中的审美思想和审美主题(图1-1-19至图1-1-21)。

三、装饰雕塑

装饰雕塑是雕塑的另一种表现形式。它在传统工艺美术和现代艺术设计中得到了广泛的应用。同时它在空间形态上可独立,也可依附于某种载体,具有三维的立体形态。相比一般雕塑,装饰雕塑更注重形式美感,以其优美的线条、简洁明快的表现见长。装饰雕塑是对雕塑进行加工、修饰和美化的过程,主要体现在概括、提炼、夸张、概述和变形等技法中。

装饰雕塑不仅有装饰和美化的用途,同时也是一种意识、信念和价值观的表现,是艺术表现的一种方式。它从内容、形式、风格和题材上表现的多种多样,从作品形象与自然对象相似程度上,通常把它们分为具象雕塑和抽象雕塑。在设计意味较强的抽象雕塑时,它往往只是从形式美感中寻求精神内涵,与具象雕塑相比,它没有惟妙惟肖的真实,也少了些细节的变化与繁琐的细节(图1-1-22)。

1. 装饰雕塑的语言

每一门艺术都有各自的艺术语言,装饰雕塑的独特语言是体积,就是用高低不一的体积塑造形象空间,凹凸形体经过作者组合可以寓意出作者的感情。

装饰雕塑的语言运用要突出单纯性,将杂乱和体积归纳使之单纯而有序,以加强雕塑的形式感。除了上述的基本语言还要关注材料语言,在装饰雕塑中有不同的材料运用,雕塑选择不同的材料会产生不同的质感,如铸铜、铸

图 1-1-19 园林中的青铜雕塑

图 1-1-20 中国商代四羊方尊铜雕

图 1-1-21 宗教雕塑

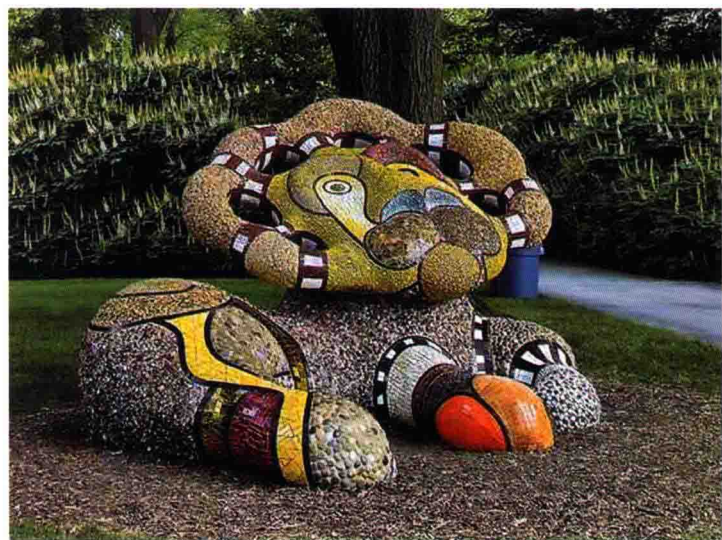

图 1-1-22 色彩斑斓的卡通雕塑

图 1-1-23 木雕

铁给人以沉着之感，不锈钢给人以亮丽之感，石材稳重而含蓄，木质则朴实而亲切。将材料语言运用恰当，可以使作品的内容、形式、语言得到有机的统一，作品才得以完整的体现。

装饰雕塑的形式很多，以制作材料的划分大致可以分为木雕、泥塑、玉雕、玻璃雕塑、石雕、金属雕塑和其他综合材料制作的雕塑。每种材料的雕塑有各自不同的艺术感染力，其表现手法与制作技巧也各不相同（图 1-1-23 至图 1-1-28）。

图 1-1-24 《踢毽子》泥塑 张振福

图 1-1-25 玉雕

图 1-1-26 玻璃雕塑

图 1-1-27 石雕

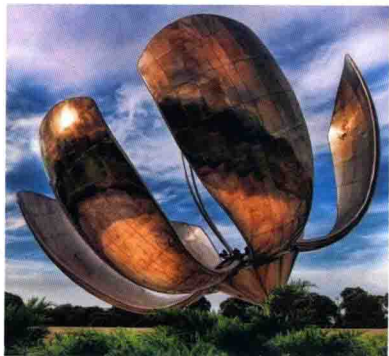

图 1-1-28 金属雕塑

2. 装饰雕塑的设计程序

(1) 构思

构思是艺术家在孕育作品过程中进行的一种思维活动,具体表现就是画草图或做小稿。通过草图和小稿将艺术家脑海中的作品的朦胧想法具体化、形象化。有了草图,然后用立体材料制作一个或数个立体的小型模型。草稿的形象和脑海中的形象总是有差距的,为了选择最理想的方案,有时需要做许多模型方案或画多张草图进行反复推敲。只有这样艺术家才能将所有的想法轻松地释放出来,此时艺术家的才能、修养及想象力可以得到充分发挥。

如果是为某个特定环境设计装饰雕塑,首先应该仔细地阅读图纸,去现场观察,尽可能熟悉雕塑放置的环境,认真研究环境的条件,感受周围环境对雕塑的影响,充分考虑欣赏雕塑的视觉空间(图1-1-29)。

雕塑进入环境将成为新的环境因素,能够使环境得到改变。现代环境艺术是自然环境与人工艺术创造的有机结合,如何使二者的结合十分自然而不生硬,是环境艺术创作成败的关键。因此需要思考许多问题,比如环境的性质、环境的状况(地形、建筑、植被、水体等),根据环境确定雕塑的位置、尺寸、造型风格、形式、材料、色彩,还要考虑到自然条件,如日照时间、日照角度、风压、地震等可能对雕塑造成的影响。许多问题可找规划师、建筑师以及雕塑委托方等共同研究,尽可能把涉及的因素考虑周全。必要时可在电脑上作模拟或做成整体的环境模型,以确保雕塑作品的完美和与周围环境协调统一。

(2) 草图

以建筑装饰雕塑为例,草图设计首先要考虑的是建筑的风格、功能以及该建筑所处的地理位置。如在室外要考虑周围环境对该建筑的影响,以及视觉欣赏空间等因素。如在室内要考虑室内装修风格、灯光,以及室内功能和视觉欣赏空间等,再考虑是用浅浮雕还是高浮雕的形式体现。一般放置空间越高,视觉欣赏空间越大,宜用高浮雕;反之则用浅浮雕和高浮雕的结合(图1-1-30)。

图 1-1-29 街头雕塑

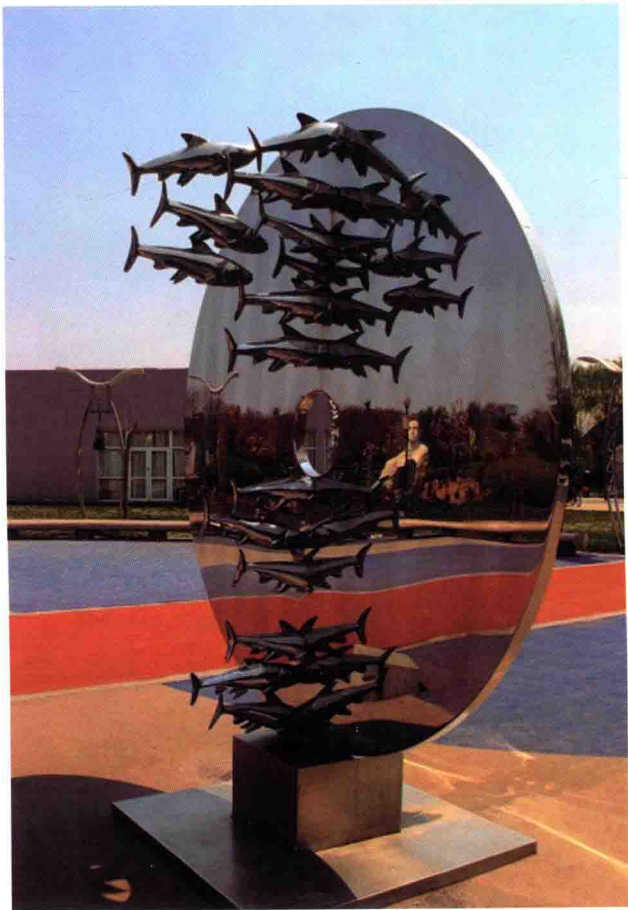

图 1-1-30 公园金属雕塑

图 1-2-1 “春、夏、秋、冬”雕塑局部

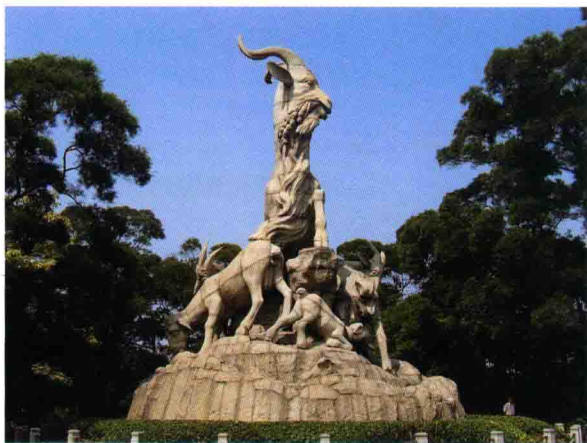

图 1-2-2 《五羊雕塑》广州

图 1-2-3 《美人鱼》波兰华沙

(3) 定稿

定稿是构思阶段的成果和放大阶段的依据。雕塑的艺术处理都应在定稿上体现。一般室内架上雕塑直接由草稿放大到所需尺寸，制成永久材料成品，不需经过定稿阶段。室外雕塑定稿要有足够大的尺寸，要能够体现放大作品的所有细节。一般采用和放大的作品有简单比例关系的尺寸，便于在放大时计算。

定稿可用真实材料做，也可用代用品，完成的定稿应该是独立的艺术品。所以，定稿阶段是关键性、决定性的阶段。雕塑家的审美能力将在定稿阶段起到决定性的作用。经验十分重要，定稿上要进行很多的艺术处理。比如透视变形的校正、比例的改变、错觉的修正等，要能够预见放大后的效果，而这是电脑不能完全代替的。

第二节 装饰雕塑的特点

一、艺术性

现在城市之中除了主题性雕塑和纪念性雕塑，又出现了一批以装饰和美化城市环境为目的的装饰性雕塑作品。如重庆长江大桥两端设有以“春、夏、秋、冬”为主题的四座雕塑，它们的作用就是装饰大桥，美化景观（图 1-2-1）。

装饰性雕塑应该以美的姿态、美的造型、美的构图，形成美的画面给人精神上以美的享受，所以成功的装饰性雕塑就像一首抒情的诗、一幅优美的画，美化着生活，陶冶人们的情操。它会受到人们的普遍重视并引以为豪，甚至成为城市的标志。如广州的《五羊雕塑》、波兰华沙的《美人鱼》雕塑等（图 1-2-2、图 1-2-3）。

装饰性雕塑中有一种喷水雕塑，对于改变环境、活跃城市气氛、增加雕塑装饰性的光彩均有很好的作用。装饰性雕塑大多是独立存在的，它们可以设置在广场、街心、人行道旁以及公园中。

好的装饰性雕塑是环境的有机组成部分，在艺术情趣上必须与环境统一、协调。而它自身是能够满足人们审美鉴赏的艺术品。也有些装饰性雕塑是附着在建筑上的，为装饰建筑物而设置，用以配合主体建筑美化环境。

二、实用性

装饰雕塑可以在建筑中创造特定的视觉艺术效果。从室内设计的方向来看，可利用其很好的空间性和主题性，为主题建筑营造一个新的有韵味的空间，并且产生一定的视觉心理空间。而对于装饰雕塑在室内环境中的应用设计是应用过程中的第一步。装饰雕塑与室内环境设计在客观上来讲是一种相辅相成的关系，通过对不同空间、不同环境因素的研究，使装饰雕塑在室内设计中能更好地体现出它的实用功能。室内是人所处环境中最重要的一個空间，而作为室内空间的营造方法，室内设计是一个大的前提，是室内空间是否舒适、合理、美观的重要一环。而装饰雕塑在室内设计中也是一个重要的元素。对装饰雕塑进行的合理运用，能最大限度地提高整个室内空间的主题性和艺术性（图 1-2-4、图 1-2-5）。

三、思想性

作为某种意识的传播者与载体，装饰雕塑不仅有装饰和美化的作用，而且也是一种意识、信念和价值观的表现，是艺术表现的一种方式。部分雕塑经过时间的洗礼，见证了历史的变迁并被保存下来而成为一个国家、一个时代的文明象征。如《人民英雄纪念碑》是中华民族屈辱历史的见证，更是民族醒悟和反抗的历史写照，虽历经半个多世纪，但在国人心中依然是一座丰碑。我们除了关注艺术品本身所具有的形式美感外，恐怕更能打动我们的是蕴含在作品中的审美思想和人文价值（图 1-2-6、图 1-2-7）。

图 1-2-4 室内墙面浮雕

图 1-2-5 室内一角小景观

图 1-2-6 《武昌起义》

四、文化性

艺术创作本身具有很强的文化性,就装饰雕塑的文化性价值而言,城市雕塑则更为直接。装饰雕塑从另一个侧面反映了某个地区的经济与文化的发展状况。世界各地的商业街区、企业区、居民社区、旅游风景区、机场、码头等,各种雕塑景观调节着建筑空间的气氛。除了一定数量的大型纪念性雕塑外,更多的是中小型的城市雕塑,它们位于城市的各个部位,一部分雕塑景观具有一定的纪念意义,但多数的雕塑景观是独具魅力的创作。它们从各个方面反映着城市的文化精神(图1-2-7至图1-2-10)。

图 1-2-7 黄河母亲

图 1-2-8 城市雕塑 西安

图 1-2-9 奥林匹克公园雕塑

图 1-2-10 城市雕塑 大连

第三节 装饰雕塑的功能

装饰雕塑在我国传统建筑中占有重要地位。它既具有实用功能,又具有观赏价值。它们的形成和发展与建筑的时代变化发展是分不开的,我国古代建筑中的装饰雕塑,无论是形式还是功能,都因其具有鲜明的时代气息给我们的现代建筑设计及城市的发展带来无尽的启示。今天,大到广场景观的主题雕塑、小到居住空间的点缀设计,都在影响着我们的生活与社会的发展。

一、装饰功能

装饰雕塑可独立成景,也可与室内环境结合成景,还可与建筑物结合成景,无不展现着它的装饰功能。可以说装饰功能是装饰雕塑最根本的出发点与立足点,它与雕塑主题的设计意向不但不矛盾,反而是浑然天成,融为一体。装饰雕塑在人们的生活中越来越重要。它的主要目的就是美化生活空间,小到一个生活用具、大到街头雕塑,它所表现的内容极广,表现形式也多姿多彩。它创造了一种舒适而美丽的环境,可净化人们的心灵、陶冶人们的情操、培养人们对美好事物的追求(图1-3-1、图1-3-2)。

二、经济功能

人类所创造的文化艺术是物质与精神互相作用的产物,都有特殊的价值和社会功能,雕塑艺术也不例外。与人们日常生活紧密结合的建筑装饰雕塑,也理所当然地拥有这一特性。首先,作为物质的精神化,它见证了人类不同时代的理想和追求,是人类文明的影像。其次,作为精神的物质化,建筑装饰雕塑通过三维实体、不同艺术形态,表达了不同的内涵,体现了材质的美感。

随着社会商品经济的高速发展,诞生了越来越多的商业型雕塑,并以此来装饰建筑或门面,并产生类似广告的作用,这常常被称为立体广告。在这里,雕塑成了富有趣味的艺术化招牌,如麦当劳门前可爱的小丑叔叔的雕塑形象。

图 1-3-1 极具装饰意味的现代雕塑

图 1-3-2 具有强烈文化意味的装饰雕塑