

DIAOSU DE YUYAN

DANGDAI DIAOSU YISHU BIAOXIAN XINGSHI YANJIU

雕塑的语言： 当代雕塑艺术表现形式研究

王 晴 / 著

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

责任编辑：于丽梅

封面设计：海星传媒

ISBN 978-7-5575-3296-3

9 787557 532963 >

定价：38.00元

雕塑的语言：

当代雕塑艺术表现形式研究

王晴◎著

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (CIP) 数据

雕塑的语言：当代雕塑艺术表现形式研究 / 王晴著.
— 长春：吉林美术出版社，2018.9
ISBN 978-7-5575-3296-3

I. ①雕… II. ①王… III. ①雕塑—研究 IV.
①J3

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第219029号

雕塑的语言:当代雕塑艺术表现形式研究

DIAOSU DE YUYAN;DANGDAI DIAOSU YISHU BIAOXIAN XINGSHI YANJIU

作 者 王 晴
责任编辑 于丽梅
装帧设计 海星传媒
开 本 880mm×1230mm 1/32
字 数 120千字
印 张 6.25
印 数 1-3000册
版 次 2019年1月第1版
印 次 2019年1月第1次印刷
出版发行 吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
网 址 www.jlmspress.com
印 刷 廊坊市海涛印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-3296-3 定价: 38.00元

前言

雕塑又称雕刻，是雕、刻、塑三种创制方法的总称，指用各种可塑材料或可雕、可刻的硬质材料创造出具有一定空间的可视、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。雕塑艺术起源于原始社会人类朴素的审美观念，与人类的生产、生活息息相关，是全人类共同创造的。雕塑作为一门传统的造型艺术，它最主要的特征是物质形态对实际空间的三维占有，并具有影响环境和改善环境的特质。雕塑作为一种在三维空间存在的立体艺术，当欣赏者欣赏雕塑的时候，要想获得讯息，就要通过动态的观察，从其空间、形态、体积、感受、色彩等方面获得感知。人的感官系统不同，获得的讯息自然千差万别，但我们最终的感受是更易获得雕塑艺术的特征以及独特性。就造型艺术而言，任何一种风格，或是一个流派的形成，都有着极其深厚的文化渊源和丰富的文化背景，都无不反映着当时的社会价值观、审美状况及审美趋向。

传统的雕塑艺术创作一般来说首先创作雕塑作品的原大泥型，然后借助翻模技术，经过数道工序，最终得到符合设计要求的相应材料的雕塑艺术作品。其中，雕塑作品的尺寸越趋向两极越会给雕

塑艺术家的泥型创作带来不利的影响。雕塑作品地尺寸越小，刻画其细节的难度就越大，其可操作性也越差；雕塑作品的尺寸越大，包含的非创造性劳动就越多，如大型城市雕塑等，使创作效率与创作成本都受到影响。但是，当今时代多元文化交汇发展，高科技突飞猛进，人们的意识水平提高，人们的审美需求在变化，受各种美术思潮的影响，以及各种艺术观念的转变雕塑艺术的创作进入到了一个多元化的时期。新的内容、新的思想、新的理念的介入改变并丰富了雕塑表现形式，使雕塑创作的空间更加宽广和自由。在这个多元化的时代，艺术工作者可以更多地把新的元素或者新的理念添加到艺术作品中去。艺术的创作大多是结合时代特征而衍生出的某种精神内涵的体现，当代雕塑创作热衷于传达创作者的精神世界和真实的情感，它贴近生活，关注人的内心意识状态，善于作自我表达的思考。

随着社会的不断发展及科技的进步，雕塑艺术的表现形式也必然会向着多样化的方向发展，我们应该用发展的思维，用欣赏的态度去审视雕塑的艺术美。本书从雕塑艺术发展简史、雕塑形式与技法分析、雕塑作品欣赏与保存等层面的基础知识出发，分别分析了当代雕塑艺术的不同表现形式，比如：写意雕塑、时尚雕塑、动态雕塑、超现实主义雕塑及综合材料雕塑等。希望通过对当代雕塑艺术的多元化分析，能够有效帮助雕塑爱好者从不同的层面去解读雕塑。

在本书的写作过程中，作者花费了大量时间，翻阅了大量资料，并且就有些问题咨询了相关的专家，以求提高本书的价值。但是，由于作者能力有限，本书可能还存在许多不足之处，希望广大读者批评指正。最后，诚挚的感谢在本书的写作过程中给予作者帮助的广大亲友！

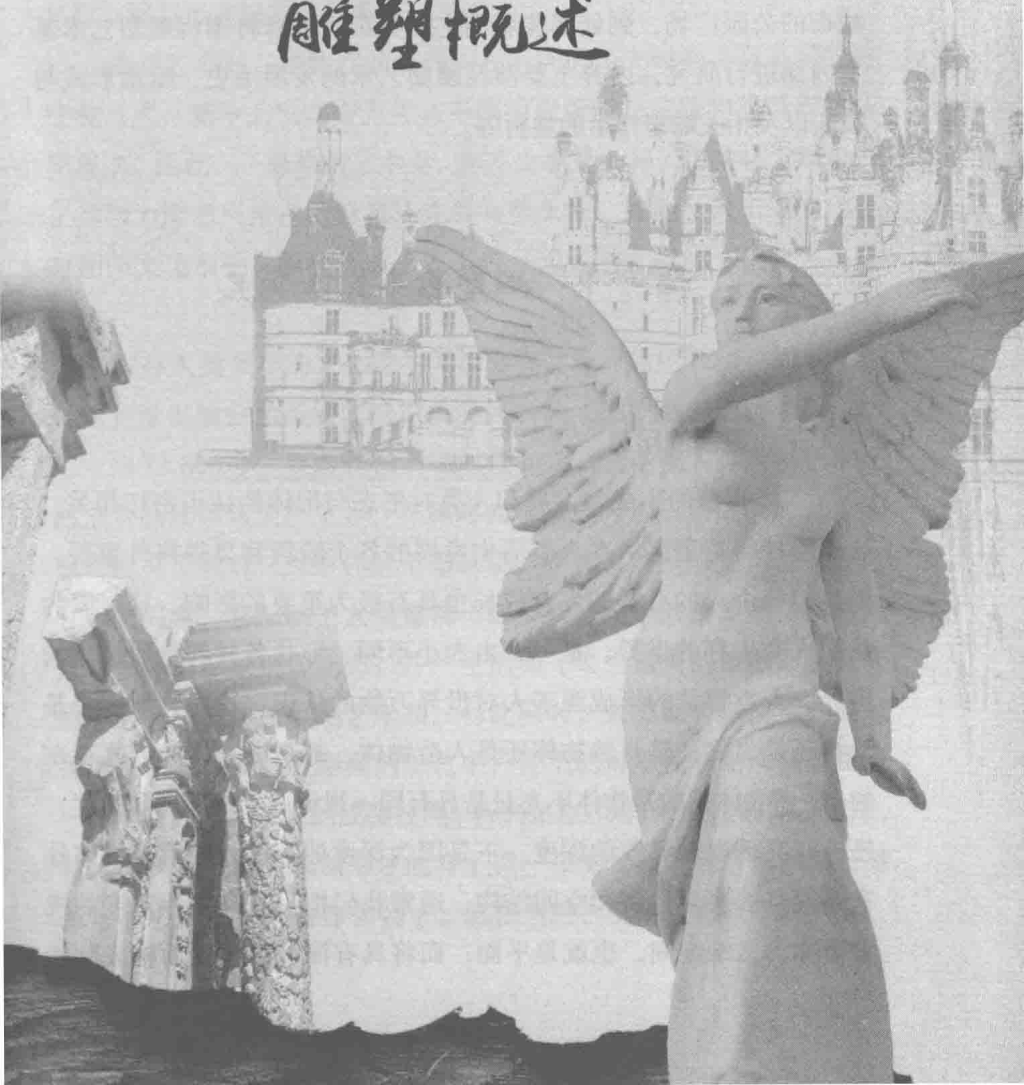
目 录

第一章 雕塑概述	01
第一节 雕塑艺术发展简史	02
第二节 雕塑形式与技法分析	20
第三节 雕塑作品的欣赏与保存	31
第二章 当代雕塑艺术表现形式——写意雕塑	37
第一节 写意精神概述	38
第二节 中西方雕塑中的写意精神	48
第三节 中国当代写意雕塑形成的原因	67
第四节 基于当代视野下的中国写意雕塑	71
第三章 当代雕塑艺术表现形式——时尚雕塑	81
第一节 时尚元素概述	82
第二节 现代雕塑中时尚元素的运用	89

第四章 当代雕塑艺术表现形式——动态雕塑	101
第一节 动态雕塑的概念、产生条件及意义	102
第二节 动态雕塑艺术实现形式	114
第三节 动态雕塑在中国雕塑创作中的发展前景	120
第五章 当代雕塑艺术表现形式——超现实主义雕塑	125
第一节 超现实主义及超现实的艺术构思手法	126
第二节 超现实主义雕塑的语言特征	136
第三节 超现实主义在雕塑创作中的应用	142
第六章 当代雕塑艺术表现形式——综合材料雕塑	157
第一节 金属材料与木材结合的雕塑形式	158
第二节 陶瓷雕塑与综合材料的结合	169
第三节 城市雕塑中综合材料的运用	179
参考文献	185

第一章

雕塑概述

在当今社会，人们对雕塑这个词语并不陌生。可以说，雕塑是已经大众化了的专业名词。雕塑是艺术的主要门类之一，这种艺术形式已经非常普遍地出现在社会生活的各个角落，从乡村的寺庙到城市的公园广场，到处都能看到它的身影。本章将围绕雕塑艺术基本内涵进行研究，内容主要涉及雕塑艺术的发展历史、雕塑形式与技法以及相关雕塑作品的赏析等。

第一节 雕塑艺术发展简史

一、雕塑的起源

人类智慧的生成与发展和人类对形态与形体的认识密切相关，这不但使得造型艺术在人类历史发展的各个阶段都显得尤为重要，而且对每个人的心智的发育成长也具有极为重要的影响。这是因为我们人类生存的世界，是一个由大小不同、形状各异的物质构成的世界。人类智慧的形成源于人对世界万物的认识，这些物质无论是动物还是植物，是自然物体还是人造物体，都是以立体的形式存在的。所谓立体指的是物体不光只是具有同一视觉面上的高度和宽度，还具有突破视面界线的深度。正是因为深度的存在，才使得物体具有多视点的视面造型和空间结构。通常我们把只有高度和宽度的视觉面称为二维空间，也就是平面；而将具有深度的多视面构成称为

三维空间，也就是立体。人类现存的生活方式和思维基础，都是以三维空间为基本条件的。雕塑的基本存在条件就是它的三维性，它是人类对自己生存的世界中的三维性的最直接的艺术表现，没有三维性便不存在雕塑。雕塑艺术的形成与发展，也是建立在人类在生存与发展中不断地对物质世界的三维特性的认识、掌握和利用的基础之上的。雕塑是以三维形体来传达人对三维世界的感受的艺术，是与空间与形体相关的艺术。

雕塑艺术对三维物性的表现，在不同的历史时期具有不同的特征和形式，基本上反映着人类在不同历史阶段对三维物质世界的认知程度。因此，一部雕塑艺术史，基本上就是一部人类文化发展史。正是因为雕塑所依存的材料往往具有恒久性，并能反映出不同历史时期的文化水平，雕塑就成了人类独一无二的永恒的文化代言与象征物。

现存人类最早的文化遗物大部分都是最原始的雕塑，如保存在奥地利维也纳自然历史博物馆内的著名的《维伦道夫的维纳斯》，距今约 23 000 年。在漫长的石器时代初期，石器是人类生存所依托的宝贵的武器与生产工具，在耗时而艰辛地打磨石器的同时，手工制作促进了人对三维形体的造型认识，制作出的一些实用器具已具有审美因素，它反映了人类最初“雕”或“刻”的技能和初步的对三维形体的形象把握能力，并产生出如《维伦道夫的维纳斯》这样的令人赞叹的原始雕刻艺术品。与此同时，人类在长期使用火的过程中发明了陶器。在制陶的工艺中，泥土的可塑性和制陶技术更进一步丰富和方便了人的成型技能。特别是塑、刻、雕技法的同步运用，使人类的审美能力和制形才能有进一步的发展，已有能力用三维的形体去表现三维的存在物了。但在当时，受生产力水平的限制，

立体物的创造还主要是结合实际使用的需要。随着制陶技术的进步和铁器的运用，雕塑艺术才逐步成熟起来。

图 1-1 《维伦道夫的维纳斯》

二、国内外雕塑艺术发展简史

（一）国外雕塑艺术发展简史

1. 古代雕塑艺术

西方古代时期的雕塑在很长一段时间里主要是为图腾、魔法和

宗教服务。

在美洲，是伟大的中美洲文化的诞生地，而后在墨西哥湾地区墨西哥的普勃洛州的特华坎河谷出现了当时最先进的古典前期文化，即奥尔麦克文化，它被喻为墨西哥文明的前身。公元前300年左右玛雅文化开始出现并发展，它继承了中美洲文化传统，发展了大型雕塑，如神庙等。14世纪上半叶，墨西哥土著阿兹台克人统治了墨西哥河谷，建立了君主专制王国，形成了阿兹台克文化。而印加文化的发源地则是秘鲁。

在非洲文化中，雕塑是最重要的美术形式之一。非洲的浮雕和圆雕大都是木制的，但也有使用石材、金属和陶瓷的。这些雕塑大致分为两类：一类是民间美术，为宗教、魔法服务，也有表现民间生活的作品；另一类是为统治阶级服务的宫廷美术。这两类雕塑都内容丰富、形式多样，富有装饰性，富有表现力，视觉冲击力强。至今非洲雕塑仍具有独特魅力。古埃及文化是非洲文化长河中一颗灿烂的星星。古埃及雕刻是雕塑与建筑平面完美结合的艺术典范，具有历史纪念碑式的宏伟、博大等艺术特征，艺术水准非常高。如某些浮雕为了保持建筑的平面性，压缩体积并与绘画形式中的线组合，达到了一种新奇的艺术效果。

大洋洲和非洲有些文化是相似的，例如大洋洲的美术、雕刻也是为宗教和社会需要服务的。

美洲、非洲和大洋洲所独有的艺术大多数后来被西方文化同化，只残留了一小部分地方文化，造成了美学上的退化。

欧洲古典时期的艺术是一种新的美术形式，这种美术形式给后来整个西方美术发展带来了深远的影响。希腊雕塑家致力于使他们的作品显示出活力，他们努力地学习人体结构，并逐渐改变了早期

的“几何”风格。从而形成了最重要的人体法则，即把人的重心放在一条腿上，另一条腿则放松，利用这一动态的视觉错觉，在无知觉的石头上表现出形体外部的松紧和内部的运动，这一艺术形式标志着雕塑古典时期的真正来临。同时，浮雕也取得了很高的艺术成就。

此外，古罗马在艺术上深受希腊的影响，但仍保持了自身的特色。特别是在肖像雕塑上，他们更注重客观对象，追求个性化，而非希腊的理想化。

2. 西方文艺复兴的雕塑艺术

意大利的文艺复兴是一次著名的历史运动，始于1401年，是文化艺术的一次再生，整个西方文化的知识面貌产生了巨大的变化。它不仅恢复了古典时期古典美术的形式和题材中关于人文主义文化的含义，同时强调以科学的态度观察客观事物。这个时期的艺术作品突出地表现了艺术家对透视学和解剖学的深刻认识。艺术个性的解放和强调世俗文化是文艺复兴时期的两大特点。这一时期产生了许多杰出的艺术家，其中多那太罗和米开朗基罗是雕塑家的杰出代表。被称为“文艺复兴三杰”之一的米开朗基罗的艺术成就不仅仅表现在雕塑上，还深入到美术的各个领域。

3. 巴洛克和洛可可时期的雕塑艺术

17世纪、18世纪，受罗马的影响，产生了巴洛克和洛可可风格的雕塑。

巴洛克是17世纪意大利的艺术风格，这时的雕塑作品很少单独存在。它的设计以四周的建筑为背景，创造出光影、空气、环境等与雕塑紧密相连的氛围，形成一种夸张、豪华、重彩、怪诞、猎奇的艺术风格。巴洛克艺术风格以其多变的光线来造成一种明暗交织的精神氛围，以其写实的技法来展示天主教与人间生活的密切联系，

以其浮夸、矫揉、怪诞的构图使人产生种种幻觉，渲染宗教之神秘莫测，追求一种戏剧性的效果。才华横溢的吉安·洛仑索·贝尔尼尼是雕塑家、建筑师、画家、舞台设计师和作家，他是巴洛克艺术风格的杰出代表。他把高超的技术和艺术完美地结合在一起，不但在选题方面表现出惊人的艺术洞察力，而且在制作方面展示出了精湛的技巧。

洛可可是法国 18 世纪的艺术样式。发端于路易十四时代晚期，流行于路易十五时代，风格纤巧、精美、浮华，与路易十四时代那种盛大、庄严的古典主义艺术风格形成了明显的对比。人们常把法国洛可可风格看作意大利巴洛克风格的晚期，是巴洛克风格的衰颓阶段。这一时期的英法雕塑家创造出一种忠实于客观对象的新型表现手法，这种风格的雕塑家代表是让·安托万·乌东，其代表作是《伏尔泰》。

图 1-2 《伏尔泰》

4.19 世纪的雕塑艺术

19世纪,欧洲的许多城市广场和公共建筑上安置了一大批显示出卓越技艺的纪念碑和纪念性雕塑。法国著名雕塑家让·巴普希斯特·卡尔普以强烈的浪漫主义精神创作了《舞蹈》,整个作品充满了生气,节奏流畅优美。弗朗索瓦·吕德的凯旋门上的《马赛曲》浮雕充满了激情和民族自豪感。浪漫主义作为创作方法和风格,在表现上强调主观与主体性,侧重表现理想世界,把情感和想象提到创作的首位,常用热情奔放的雕塑语言、超越现实的想象和夸张的手法塑造理想中的形象。

图 1-3 《舞蹈》