

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中央美术学院 规划教材

雕塑基础教程

主编/隋建国

木雕

肖立 著

河北教育出版社

木雕

肖立 著
河北教育出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中央美术学院

雕塑基础教程

主编/隋建国

图书在版编目(CIP)数据

木雕/肖立著. —石家庄: 河北教育出版社,
2008.7

中央美术学院雕塑专业基础教程

ISBN 978-7-5434-6794-1

I. 木… II. 肖… III. 木雕—技法(美术)—高等学校
—教材 IV. J314.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第150551号

主 编: 隋建国

副主编: 吕品昌 王少军

编委名单(以音序排列):

陈云岗 霍波洋 黎 明 刘 威 龙 翔

孙 伟 孙振华 谭 勋 吴为山 项金国

杨剑平 殷双喜 曾成钢 赵 萌

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号, 邮编 050061)

责任编辑 / 王鸿雁 刘 辉 王 琳 王 磊

装帧设计 / 北京颂雅风文化艺术中心

王 梓 张 凯

印 制 / 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本 / 787×1092 1/16 11印张

出版日期 / 2008年7月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-6794-1

定 价 / 49.00元

版权所有 翻印必究

目 录

总 论	4
第一章 概论	8
第二章 课前准备	22
第三章 木雕工具与安全使用	24
第四章 木雕技法与步骤	32
第五章 木雕打制步骤	38
第六章 与木雕相关的传统文化与技术	66
第七章 木雕作品评析、部分相关知识及作品欣赏	76
附录一 榫、枳、槽接各法之图解 36 幅	151
附录二 《营造法式》	161
附录三 不同教学方法的可能性	165
参考书目	166
后 记	167

雕塑，作为艺术作品，是人工制造的，以三维形式存在于真实空间中的形式化的物体及场所。

在人类文明史中的绝大多数时间内（原始文明至古典文明），雕塑都是以人或动物，以及部分植物形象的载体存在的，此为写实（或具象）雕塑系统。

在写实雕塑的概念中，雕塑的内容即形象是重要的，雕塑的物质部分往往只是具体形象的载体。写实雕塑对载体的物质性的要求，首先是基于材质的永久性及其加工的可能性。物质材料本身处于半遮蔽状态。可以这样理解写实雕塑：生命短暂的人类个体，强烈地希望把自己所感受到的美好，以及因宗教或信仰关系而不可缺少的事物形象，用最复杂的技术，最持久的材料加以再现，使其永久存在于现实世界之中。

从19世纪末到20世纪中叶，雕塑概念有了巨大的拓展，在原有的具象雕塑系统之外，更涵盖了抽象形式的结构体乃至人工制作的现成品，形成所谓现代雕塑系统。

在非写实雕塑或抽象雕塑的概念中，雕塑作品的物质材料自身成为重要角色。这些不同的材料被以不同的加工技术或处理方法制作，成为某种形式化的三维存在物。物质材料及其处理方法、加工方法成为雕塑作品的依据。因此，在这样的雕塑语言与方法的体系中，物质材料获得了最大程度的多样化，相应的处理方法更是多样化的。同样是三维物体，物质材料本身不再作为其他客观存在物的形象载体，作为雕塑作品它是自在的。它甚至也不必是永久性的。雕塑作为一种艺术形式解放了自身。

现成品作为艺术观照的对象，始自杜尚。但直到观念艺术形成潮流，才作为普遍艺术形式被确定下来。现成品所来自的文化、政治和宗教背景，成为阐释作品的重要依据。

20世纪70年代以来（之前也有过断续和零星的探索），产生了大地艺术、观念艺术、装置艺术以及行为艺术。雕塑的概念超越了具体的三维物体。与物体相关，同时作为人的体验对象的空间，也被认为是雕塑作品的存在形式

之一。由此，空间场所被纳入雕塑的观照范围，这是现代雕塑观念进一步扩张的结果。

中央美术学院雕塑系已有近 60 年的历史（上溯至其前身国立北平艺专，则可称为近 90 年）。2001 年之前的雕塑教学，传授内容限于写实雕塑的范围。50 多年的积累，使得这一写实雕塑教学体系分类细致，技术与审美结合完善。在这个系统里，泥塑写生作为基本课程，被细致地分为头像、胸像、大头像、大胸像（一倍半至两倍真人尺寸）、人体（高 120cm 以下）、等大人像以及浮雕（还可以细分为浅浮雕、高浮雕）、衣纹（包括石膏挂布和着衣人体）。再进一步，动物写生课程也可以被包括进来。所有上述泥塑写生的成果都可以被转化为具体的硬质材料，如铸青铜、石雕、木雕、陶瓷。转化的技术系统是以石膏模型翻制为中间媒介，转换的技术要点是对泥塑原型的忠实拷贝。

这个系统的创作课，是在细致观察客观存在的社会现实，并力求真实反映这一社会现实的审美意识指导下，对于泥塑写生技巧的全面和综合性运用。

20 世纪 80 年代起，雕塑系的教学思想发生了变化，原因有内外两个方面：外来现代雕塑观念借国门开放之机进入，并影响了多数青年人；同时，向本土传统回溯的努力，也给了人们重新看待原本来自欧洲的写实雕塑系统的目光。

但直至 2001 年搬入花家地新校园，软硬件建设齐备后，新的建立在材料语言基础上的现代雕塑才正式被纳入教学系统。从此，泥塑写生类课程之外，新增了木、石、陶、金属焊接、铸造及材料构成等六门现代材料课程。现代材料课程是以现代艺术审美观念为指导的，建立在拓展物质材料及其技术处理方法基础上的材料语言系统。

从课时比重上看，在雕塑系现有的基础课程系统中，泥塑写生课的分量较大。这样的分配，一方面是考虑到对于中央美院 60 年写实主义传统的继承，同时也是对于这一传统在社会实践过程中创新的可能性寄予期望。在中国当代艺术 30 年的进程中，写实传统创新的可能性已经得到了证实。材料课程就单

独每一门来说,课时量相对较少,但六门课程合起来,也达到了一定的分量。学生们在材料课程的实践过程中,可以建立起对于现代材料雕塑的一般性概念。现代材料课程及其相关的现代艺术语言背景,不但会形成中国雕塑现代化的主要景观,同时也将为中国现代设计、现代建筑等与社会生活更密切的设计领域的发展,培养基础性人才并建立基础性语言。

上述两大类课程,共同构成雕塑专业基础课程的教学系统。

中央美术学院雕塑系《雕塑基础教程》,就是根据上述雕塑系专业基础课程编写的。本教程共12本,其中泥塑写生基础课5本。这其中“大人体”严格说来,并非“基础课”。头胸像、120厘米以下人体、浮雕、衣纹等课程,在二年级基础部学过两轮之后,到高年级进入具体的导师工作室,还会在导师指导下再做一至两轮,所以它们是可以分为基础课与导师工作室课程两个层次。而等大人体则是在进入写实方向的导师工作室到四年级时作为本科专业课程的最高级别的课程。它是泥塑写生技法的一个全面的演练与实践。

教程的现代材料课程分为6本,每本即一门课。其中的4门都与原有的写实课程有着千丝万缕的联系,原有的传统内容也会在课程实践中被涉及,是正在向现代材料语言转化中或已经转化成的课程。“直接金属雕塑”与“综合材料”两门课是与原有写实系统关系最少的。它们两者之间的差别在于前者可被视为永久性材料,后者则可以是临时的,更偏于现成品的,更加开放的。

泥塑写生课程中,“创作”的概念是渗透在作品鉴赏部分之中。一般来说,任课教师会根据写生课的内容,为学生们布置相关的创作练习。其实,在写实雕塑大师手里,是没有习作与创作之分的。但在中国半个世纪的写实艺术教育中,基本功的概念、基础与创作区别的概念已经深深地扎下了根。

按这种标准看,现代材料课程实践中学生所完成的作品,同样也是带有基础练习的成分,只不过这种练习因为建立在个人感受的基础之上而超越了单一的习作标准。当艺术家面对材料动手的刹那间,个人感受的火花已然将其实践变成创作的过程。

这套教程的第12本“传统造像”，其中心内容是中国五千年传统文化中，上至先秦，下至明清，并至今延续在民间工匠队伍中的造像系统，其审美意识与工艺手段早已成熟，并形成了一整套造型方法。从雕塑系成立之日起，前辈先生们就提倡并身体力行地挖掘本土雕塑传统，并努力将对这一传统的认识渗透入具体的教学过程中。这已成为雕塑系教学的传统内容之一。直至如今，每年一度的秋季社会考察课，各工作室的教员们都要带上学生，行走在各地的古代石窟、陵墓、庙宇及古代艺术博物馆之间。

这12本教材编写的方法，是以实际课程为依据，按照目前雕塑系基础教学的实践方法与步骤编写的。基本上包括5部分。

一、课程概论：是对于具体课程的定义与描述；

二、课程准备：是指为理解并能够掌握该课程而事先必备的理论知识和操作基础；

三、主干课程步骤示范：是教程的主要部分，雕塑课程主要在实践中进行，步骤示范提供大量的过程图片，从头至尾演示操作过程；

四、作品范例解析：作为步骤示范的结果，更为全面地分析作品；

五、对于与该课程相关的历史知识、专门著作等的提示。

综上所述，雕塑作为一个专业，包含的内容是很丰富的，这套基础教材只是其中的初级部分。在雕塑系的教学系统中，低年级学生一年半之内就要把这套教程的内容学完，然后才可以进入导师工作室继续深造。

对于自学者来说，可以根据自己的实际情况从中选择力所能及的内容进行实践。

从人的视觉感受和思维类型上来看，有的人以造型见长，也有的人对材料敏感，还有人善于思辨；不同的人最终会走上不同的道路，成为不同类型的雕塑家。这套教材所包含的内容，应当是今天作为一个雕塑家的基础知识。也就是说，有志成为雕塑家的人，应当把这些课程全面地学过，然后再根据自己的长处选择长远发展的方向。

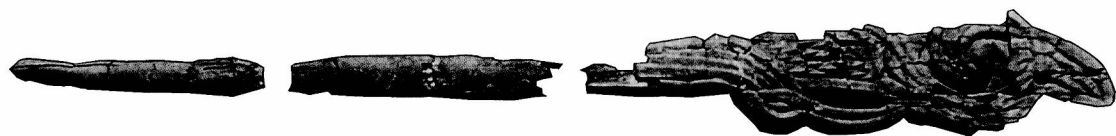
第一章 概论

一、木雕历史概说

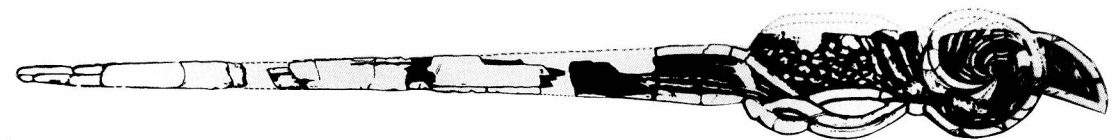
木雕，木材雕刻制做而成，作为艺术或精神关照对象的，具有一定形式感的三维构成物体。

在人类进入新石器时代之后（石器时代的晚期），这时的人类已能磨制石器，制造陶器。可以用于切削的石制工具已出现。由于木质材料所共有的纤维特性，只适于以切削工具来进行加工，尤其是可以成为形象的木质艺术品更加依赖于此。据此，我们可以判定人类历史上最早的成形的木质艺术品应产生于这个时期——新石器时代。

在我国辽宁省沈阳市的新乐文化遗址，中国母系氏族公社繁荣时期的村落遗址，与半坡文化相似，经测定距今已有 7200 年历史。其中一件木雕艺术品尤为珍贵。其样子似鸟鹏，为古代民族的图腾^[1]，刀法精湛，为研究中国艺术发展史提供了一份珍贵资料，这在中国考古史上也是绝无仅有的，在世界范围内也尚未找到比此更早的实物史料。

1

2

1 鸟鹏形氏族图腾 7200 年前 佚名 炭化木 中国辽宁省沈阳市新乐文化遗址
2 鸟鹏形氏族图腾的线描图
3 立马 东汉 佚名 木材 甘肃武威磨嘴子 26 号墓出土

注(1)：图腾(Totem)原为印地安语，意为“他的家族”，它大约和氏族公社同时产生。

在中国考古史上，只有河姆渡出土的木雕可与其在时间的久远方面相提并论。当时没有金属工具，只能凭借动物的骨齿或石片来刻磨成型，其难度可想而知。

木雕在当今乃至将来的历史上将会不断出现，并永久地流传下去。

古代先人雕刻石木，并非是为了在狩猎之余，闲来无事地雕之、刻之，做为装饰品供人欣赏的。而是一种有着实际目的的行为。是有智慧的人凭借具有自然形状的作品，使咒语与无数巫术效果得以发挥的充满期待的物品。这就是人类古代民族的图腾时期。

中国古代的木雕艺术，按发展过程可分为三个时期。

第一个时期为春秋战国到东汉。从西安秦始皇兵马俑到霍去病墓前的石雕，可以印证当时的雕塑已经取得极其辉煌的成就。中国古代的雕塑作品中，木雕很容易腐烂，不易保存。能够留存下来的很少。1956年甘肃武威汉墓中出土的大量木雕及1973年湖南长沙马王堆出土的木俑，2002～2003年江苏泗阳县境内大青墩汉墓群出土的西汉木雕，学界对汉代的木雕艺术有了更多的认识。

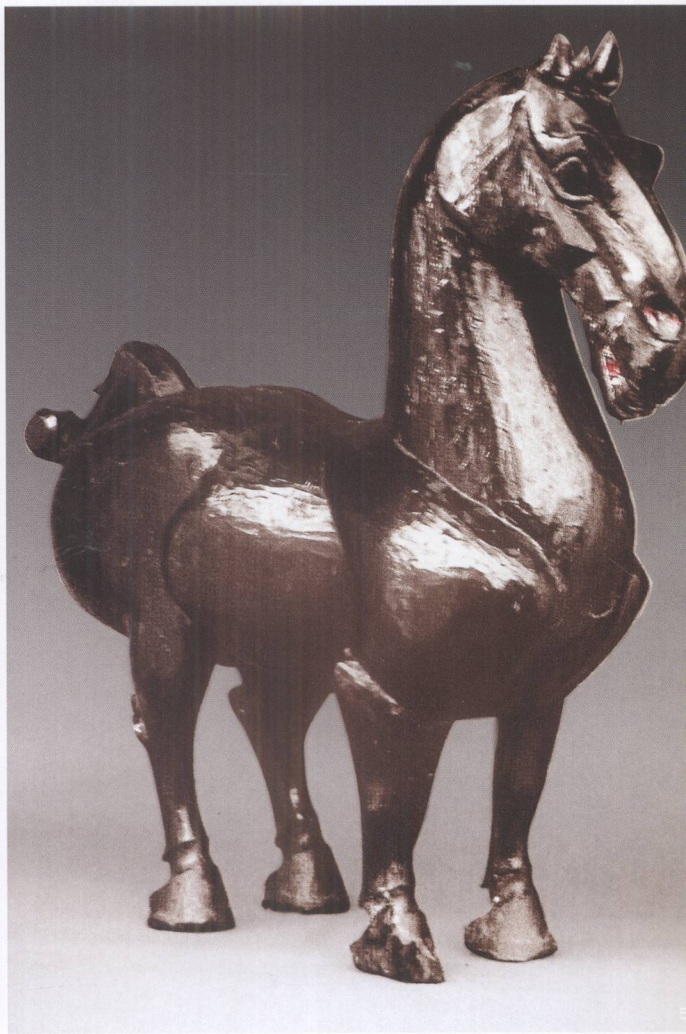
第二个时期为魏晋南北朝至隋唐宋元。由于佛教的传入，南北朝大建寺院，当时的雕塑艺术主要体现于石窟寺院的兴建及石质佛像的雕刻上，经佛教和石雕艺术的兴盛，也带动了木雕的发展，出现了一些木雕艺术精品。由于题材的关系，雕刻风格趋于庄严、宏伟、优美。

第三个时期是明清至民国早期，这是中国古代木雕的另一个黄金时期。此时石窟艺术基本停止，各大寺院皆以木雕为主，木雕艺术伴随着木结构建筑家具工艺品的发展而日臻完美，技巧趋于成熟，并出现了多层次的镂雕技法，风格精美细腻，迎来了木雕史上的又一个繁荣时期。

晋代的戴逵是中国雕塑史中一位极其重要的人物，他的品格清澈高远，停留在旧时吴地，天性理智，心中信仰释迦牟尼，而且机敏思考，通达深远，能够巧妙地模拟造化自然。所创作的无量寿木雕像，研究思考得精妙至极，制作完成得精锐无比。他常常注意聆听众人的观点，知道他们的好恶、褒贬，之后加以详细地改正，虚心、专心地思考、研制了三年，终于完成，在中国雕塑史上，古今确实未曾有过。

此木像与狮子国玉像及顾恺之维摩图世称瓦棺寺三绝。安道实为南朝佛像样式之创制者。而此种中国式佛像，在技术上形式上皆非出自印度蓝本，确实是中国的创作。

汉代盛行厚葬，以木俑为主的各种材质俑的制作也得到了极大地发展。泗阳汉墓出土的木俑是十分珍贵的西汉木雕作品，而出土于甘肃武威的木雕作品是中国东汉时期的艺术珍品。

4 坐姿女俑 西汉 佚名 桐木 泗阳出土

5 木马 西汉 佚名 木材 四川绵阳永兴双包出土

6 皇子柯阿彼尔像 古埃及 佚名 木材
7 皇子柯阿彼尔像 (局部彩像)

四川绵阳永兴双包相继发掘出西汉墓葬中的约 300 件木器，其中木俑内容十分丰富。

在埃及古代王朝时期，由于埃及人迷信灵魂，如有依附将是不死的，在支配阶级的墓葬中，除竭力保留“木乃伊”（死人的尸身，用药涂抹，使之风干不烂）以外，还制作各种大小不等的石雕像或木雕像，用以做为灵魂的依附，此种雕刻，要求和死者的身材面貌完全相似，因此埃及雕刻一开始就具有很高的写实技巧。约在公元前两千多年前，古代埃及的第四王朝的一件杰出的

木雕作品《皇子柯阿彼尔像》又称《老村长像》是其中的一件代表作。

人类最早的人物具像写实风格的雕塑既产生于这个地域与时期，同样风格的木雕也出现于此时此地。

实际上，古代埃及人用以追求灵魂依附的具像写实风格雕塑，其在本质上与人类更先人的图腾时期的艺术品是相类似的。即：并非简单的装饰欣赏，而是有着明确的实际目的的行为。只是古代中国雕塑中的灵魂是活着的人们赋予其中的，而古埃及陵墓雕塑中的灵魂是人们等待某一个人已经逝去的灵魂去依附于其中的。

在欧洲的历史上，木雕的精品亦层出不穷，欧洲的木雕同其他材质的造型一样，在其本原的发源都是受到了古代埃及的写实艺术观的影响，不仅仅是在陵墓雕塑上的体现了。以下列举几件具有代表性的，不同时期风格略有差异的作品。中世纪时期、里曼·斯契尔德，德国中世纪晚期、文艺复兴初期的木雕家。其风格与他的同胞画家

丢勒非常接近，看来都是那个时期的普遍样式的代表。极尽所能地深入，细腻地刻画，严谨与繁复达到极致，在此方面的精彩前无古人，后无来者，极端地力求自然规律，但却尚未完全获得，尚有不能通达之处，因此偶有“匠”气之弊端出现。

文艺复兴之初（中世纪末）的两件藏于罗浮宫的木雕作品，一件是高约80厘米的修道士像。

造型的规律，既对自然的了解与表达已完美至极，令观者深感确有灵魂生活在其中。

另外一件是由三件等人大的木雕人物像组成的，耶稣基督在中间的十字架上，圣母在其右，使徒在其左，作者的风格很接近米开朗琪罗的前辈，唐那泰罗，这是一件无论在理性对自然的把握还是在艺术氛围的营造，也就是按照他们的艺术传统，力求将所表现的人物的灵魂赋予其中的在木雕方面的代表性的力作之一。

形体的塑造方面达到了与所表现的人物物象完美契合的境界。

8 虔诚的修道士（局部）

9 虔诚的修道士 文艺复兴 佚名 木材 罗浮宫

10

11

- 10 耶稣受难（局部） 文艺复兴 佚名 木 罗浮宫
- 11 耶稣受难（局部） 文艺复兴 佚名 木 罗浮宫
- 12 耶稣受难（局部） 文艺复兴 佚名 木 罗浮宫

16