

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

总主编
林家阳

工艺雕塑基础 (第二版)

陆君玖 姜生荣 董成斌 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

目录

contents

第一章 工艺雕塑的概念	12
第一节 工艺雕塑的基础	13
第二节 工艺雕塑的形成与发展	14
1. 源远流长的传统工艺雕塑	14
2. 精彩纷呈的现代工艺雕塑	27
第三节 工艺雕塑的艺术语言	35
1. 材料性	35
2. 工艺性	41
3. 实用性	41
4. 文化性	41
5. 艺术性	41
第二章 工艺雕塑的训练	42
第一节 训练一：体积与塑造	43
1. 课程要求	43
2. 项目案例：简约的形体	43
3. 知识点	48
4. 实践程序：泥塑成型的方法与步骤	50
第二节 训练二：人物头像雕塑	52
1. 课程要求	52
2. 项目案例：头像结构与塑造	53
3. 知识点	55
4. 实践程序：雕塑头像的方法步骤	58

第三节	训练三：全身像雕塑	62
1.	课程要求	62
2.	项目案例：人体结构与表现	63
3.	知识点	69
4.	实践程序	76
第四节	训练四：浮雕的制作	80
1.	课程要求	80
2.	项目案例：装饰性浮雕与写实性浮雕	81
3.	知识点	84
4.	实践程序	85
第五节	训练五：动物雕塑	92
1.	课程要求	92
2.	项目案例：动物造型与塑造	92
3.	知识点	96
4.	实践程序	100
第六节	训练六：雕塑翻模材料与运用	102
1.	课程要求	102
2.	项目案例	102
3.	知识点	108
4.	实践程序	110
第七节	训练七：工艺雕塑设计	115
1.	课程要求	115
2.	项目案例	115

3. 知识点	119
4. 实践程序.....	120
第三章 工艺雕塑的鉴赏	124
第一节 木雕介绍	125
第二节 金属雕塑介绍	128
第三节 陶瓷、玻璃雕塑介绍	132
第四节 泥塑介绍.....	135
第五节 石雕介绍	137
参考文献.....	143
后记.....	144

编

林家阳

全国高等院校艺术设计专业
“十二五”规划教材

工艺雕塑基础 (第二版)

陆君玖 姜生荣 董成斌 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

工艺雕塑基础 / 陆君玖, 姜生荣, 董成斌编著. — 2版.

— 北京: 中国轻工业出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5019-9674-2

I. ①工… II. ①陆… ②姜… ③董… III. ①雕塑技法 IV. ①J31

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第076419号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李颖 毛旭林 责任终审: 劳国强 版式设计: 锋尚设计

封面设计: 锋尚设计 责任校对: 燕杰 责任监印: 张可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2014年6月第2版第1次印刷

开本: 870×1140 1/16 印张: 9

字数: 207千字

书号: ISBN 978-7-5019-9674-2 定价: 48.00元 (附课件, 详见封底)

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

140433J2X201ZBW

编审委员会

顾问委员会

尹定邦 广州白马公司董事顾问

迈克尔·埃尔霍夫 (Michael Erlhoff)

德国科隆国际设计学院 (Kolen International School Of Design) 创始院长

官政能 台湾实践大学教授/副校长

林学明 广东集美组总裁

学术委员会

尹小兵	王英海	王效杰	王 敏	付中承	申明远	刘 宁	刘瑞武	孙敬忠	何晓佑
吴继新	吴 翔	吴耀华	张来源	张美兰	李友友	李文跃	李 克	杜 莉	杜世禄
陈文龙	陈鸿俊	周利群	赵 燕	赵志君	姚 强	姜 鸣	桂元龙	顾 逊	夏万爽
徐 江	徐 南	徐征野	郭文志	黄春波	彭 亮	廖 军			

专家委员会

丁 勇	丁跃华	于会见	于晓芸	马玉锐	马 昀	马牧群	丰春华	王 文	王东辉
王有川	王安霞	王志勇	王贤章	王明道	王建国	王海燕	王继水	王继平	王清海
王景慧	王献文	王德聚	韦 国	韦剑华	方四文	文 红	尹传荣	尹春洁	邓 军
邓 凯	邓学峰	孔令科	叶国丰	叶柏风	田 正	丛 鹏	冯 凯	邢 燕	朱 霖
乔 璐	任学超	刘卫国	刘永业	刘永福	刘君政	刘 国	刘 彦	刘洪波	刘 洧
刘爱青	刘 爽	刘淑婷	刘鲁平	关金国	江广城	江 文	许淑燕	汪 梅	苏大椿
苏子东	杜玉平	杜 军	李 伟	李志红	李若梅	李茂虎	李 欣	李 波	李桂付
李 娅	李爱红	李 涵	李 斌	李新天	李群英	杨功元	杨 扬	杨 帆	杨丽娟
杨建宏	肖卓萍	肖 欣	时 思	吴纪伟	岑志强	余 莉	余克敏	谷高潮	冷建军
冷 眉	宋志春	宋连凯	张丹丹	张立学	张苏中	张 利	张现林	张建松	张 勇
张 航	张 浩	张理晖	张 鸿	张新武	陆天奕	陆立颖	陆君玖	陈 广	陈子达
陈民新	陈庆奎	陈 彧	陈艳麒	陈晓莉	陈 铭	陈敬良	邵永红	林俐达	林 勇
林 涛	武建林	罗南林	罗润来	周向一	周 勇	周海涛	周静伟	郑丽萍	郑祎峰
封美言	赵 婧	赵瑞波	赵德全	胡国锋	胡明宝	胡美香	施荣华	闻建强	洪 波
贺万里	耿 强	莫 钧	索昕煜	贾银燭	夏文秀	钱志扬	钱明学	徐伟雄	翁志承
栾清涛	高金康	郭弟强	唐廷强	黄 远	黄 健	黄穗民	黄耀成	曹永智	曹 俊
脱忠伟	康 强	章滇予	梁小民	梁 萍	彭一清	彭艺娟	董 千	蒋雍君	傅颖哲
童铎彬	曾 强	谢 群	雷珺麟	虞建中	路铠铭	路照林	鲍丽雯	蔡炳云	蔡恭亦
管学理	廖荣盛	漆小平	谭浩楠	颜传斌	潘祖平	薛华培	薛志雄	薛 刚	戴丕昌
戴裕崴	戴 巍	魏庆葆							

序一

PROLOG 1

中国的艺术设计教育起步于 20 世纪 50 年代，改革开放以后，特别是 90 年代进入一个高速发展的阶段。由于学科历史短，基础弱，艺术设计的教学方法与课程体系受苏联美术教育模式与欧美国家 20 世纪初形成的课程模式影响，导致了专业划分过细，过于偏重技术性训练，在培养学生的综合能力、创新能力等方面表现出突出的问题。

随着经济和文化的大发展，社会对于艺术设计专业人才的需求量越来越大，市场对艺术设计人才教育质量的要求也越来越高。为了应对这种变化，教育部将“艺术设计”由原来的二级学科调整为“设计学”一级学科，既体现了对设计教育的重视，也体现了把设计教育和国家经济的发展密切联系在一起。因此教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会也在这方面做了很多工作，其中重要的一项就是支持教材建设工作。此次由设计学类专业教指委副主任林家阳教授担纲的这套教材，在整合教学资源、结合人才培养方案，强调应用型教育教学模式、开展实践和创新教学，结合市场需求、创新人才培养模式等方面做了大量的研究和探索；从专业方向的全面性和重点性、课程对应的精准度和宽泛性、作者选择的代表性和引领性、体例构建的合理性和创新性、图文比例的统一性和多样性等各个层面都做了科学适度、详细周全的布置，可以说是近年来高等院校艺术设计专业教材建设的力作。

设计是一门实用艺术，检验设计教育的标准是培养出来的艺术设计专业人才是否既具备深厚的艺术造诣、实践能力，同时又有优秀的艺术创造力和想象力，这也正是本套教材出版的目的。我相信本套教材能对学生们奠定学科基础知识、确立专业发展方向、树立专业价值观念产生最深远的影响，帮助他们在以后的专业道路上走得更长远，为中国未来的设计教育和设计专业的发展注入正能量。

教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会主任

中央美术学院 教授 / 博导 谭平

2013 年 8 月

谭平

序二

PROLOG 2

建设“美丽中国”、“美丽乡村”的内涵不仅仅是美丽的房子、美丽的道路、美丽的桥梁、美丽的花园，更为重要的内涵应该是贴近我们衣食住行的方方面面。好比看博物馆绝不只是看博物馆的房子和景观，而最为重要的应该是其展示的内容让人受益，因此“美丽中国”的重要内涵正是我们设计学领域所涉及的所有内容。

办好一所学校，培养有用的设计人才，造就出政府和人民满意的设计师取决于三方面的因素，其一是我们要有好的老师，有经历丰富的、有阅历的、理论和实践并举的、有责任心的老师。只有老师有用，才能培养有用的学生；其二是有一批好的学生，有崇高志向和远大理想，具有知识基础，更有毅力和决心的学子；其三是连接两者纽带的，具有知识性和实践性的课程和教材。课程是学生获取知识能力的宝库，而教材既是课程教学的“魔杖”，也是理论和实践教学“词典”。“魔杖”即通过得当的方法传授知识，让获得知识的学生产生无穷的智慧和智慧，使学生成为文化创意产业的使者。这就要求教材本身具有创新意识。本套教材包括设计理论、设计基础、视觉设计、产品设计、环境艺术、工艺美术、数字媒体和动画设计八个方面的50本系列教材，在坚持各自专业的基础上做了不同程度的探索和创新。我们也希望在有限的纸质媒体基础上做好知识的扩充和延伸，通过教材案例、欣赏、参考书目和网站资料等起到一部专业设计“词典”的作用。

为了打造本套教材一流的品质，我们还约请了国内外大师级的学者顾问团队、国内具有影响力的学术专家团队和国内具有代表性的各类院校领导和骨干教师组成的编委团队。他们中有很多人已经为本系列教材的诞生提出了很多具有建设性的意见，并给予了多方面的指导。我相信以他们所具有的国际化教育视野以及他们对中国设计教育的责任感，这套教材将为培养中国未来的设计师，并为打造“美丽中国”奠定一个良好的基础。

教育部职业院校艺术设计类专业教学指导委员会主任

同济大学 教授 / 博导 林家阳

2013年6月

前言

FOREWORD

我国的工艺美术教育始终在探索中发展,从“美术+工艺”、以美术训练为主体,到“工艺+美术”、强调美术服从工艺,再到现代设计训练方式的引入,可以说课程与内容在不断实践中完善和提高,这种探索今后还会长期持续下去,目标就是寻求最好的方式培养工艺美术人才。

工艺美术历史悠久,凝聚着中华民族的物质文明和精神文明,工艺美术教育承担着传承和发展的双重任务,多年的积淀,工艺美术有着完整的艺术形式和造型语言,且自成体系。所谓“工艺美”就是包含了工艺构成所需要的美感、技术和美学。工艺美术教学离不开美术教育,尤其是基础训练,美术技能尤为重要。然而美术基础并不是照搬油画、雕塑的训练模式,需要选择和提炼,结合工艺需要形成有效的训练方式,工艺雕塑就是基于工艺造型的技能需要提出的。

工艺雕塑是工艺美术中很大的一个门类,包括了玉雕、牙雕、木雕、石雕、陶瓷、玻璃与金属雕刻、泥塑、皮雕等,涵盖了雕刻和雕塑两大基本技能。这些品种都是以立体造型的形式,通过不同材料的加工而成的。它们都需要工艺雕塑的基础技能。

本教材以培养立体塑造能力为主线,选择造型基础技能和设计创作的典型教学项目,围绕工艺美术技能需要相适应的泥塑为主要教学内容,通过泥塑训练,提高学生的立体塑造能力,为今后从事不同的工艺雕塑打下基础。同时泥塑本身也是一项专业技艺,有着基础造型与工艺特色双重属性,通过教学学生能够对工艺雕塑的语言特点有所认识,掌握良好的观察手段与塑造方法,体会立体造型的形体、比例、空间、节奏等不同的形式要素。认识人物、动物的形体与构造,掌握圆雕、浮雕以及翻模等制作技能。

本教材的训练内容,是以具象写实表现为主,一方面因为工艺美术造型中具象写实的内容是主体,另一方面具象写实能力也是我们培养造型基础的初始,要求学生学会观察,学习表现,能够在精彩纷呈的自然对象中提炼和概括精神内容。具象技艺的掌握并不影响学习抽象造型,为提倡打开思路,学习吸收了解不同观念和风格的作品,本书大量选用了形式不同的造型资料供学生参考,结合基础技能的运用和拓展,避免孤立学习基础的现象。

本教材训练环节的安排,每个单元既相互联系,承前接后,也可以独立实施,灵活选择内容,可以根据不同专业的需要调整课时。课程安排从一年级开始实行,与本课程关联的前续课程有:设计素描,后续课程可以对接木雕、玉雕、玻璃、陶艺等特种工艺技能课程。因此本课程是工艺美术专业的重要的基础课程之一,是工艺雕塑学习方向的必修课程。作为工艺雕塑专业的核心课程,本课的教学项目包含了基础技能和设计创作的内容,配以作业与参考课时,从造型观念与技术技巧不同层面的训练,力求达到如下目标:

(一) 职业技能目标:

1. 了解和熟悉工艺雕塑的品类和特点。
2. 具备立体造型概念,准确掌握泥塑造型的表现方法和塑造技艺。

3. 能运用正确的方法完成人物与动物的雕塑造型，掌握圆雕与浮雕的技艺。
4. 熟悉一定的雕塑材料，具备翻模成型的知识。
5. 了解雕塑的艺术形式和造型语言，具备工艺雕塑的造型创作设计能力。

(二) 教学促成目标

1. 能够熟练掌握泥塑技法，独立完成雕塑的制作。
2. 能够进行人物、动物的雕塑制作。
3. 了解一定的雕塑材料，能够进行翻模操作。
4. 熟悉了解工艺美术品设计方法，并能将雕塑技艺运用于创作设计之中。

本教材充分考虑了高等职业教育的特色，力求融“教、学、做”为一体，能够适应工艺美术职业资格考核中造型基础的知识和技能的要求，对应工艺雕塑类专业技能考核的需要。通过实践能够达到学好工艺雕塑基础技能，掌握立体造型能力的目标。

作者

2013年6月

课时安排

建议课时216
(18课时×12周)

章节	课程内容		课时
第一章 工艺雕塑的概念 (8课时)	工艺雕塑的基础		1课时
	工艺雕塑的形成与发展	1. 源远流长的传统工艺雕塑	5课时
		2. 精彩纷呈的现代工艺雕塑	
	工艺雕塑的艺术语言	1. 材料性 2. 工艺性 3. 实用性 4. 文化性 5. 艺术性	2课时
第二章 工艺雕塑的训练 (196课时)	训练一：体积与塑造	项目案例：简约的形体	18课时
	训练二：人物头像雕塑	项目案例：头像结构与塑造	30课时
	训练三：全身像雕塑	项目案例：人体结构与表现	48课时
	训练四：浮雕的制作	项目案例：(1) 装饰性浮雕 (2) 写实性浮雕	36课时
	训练五：动物雕塑	项目案例：动物造型与塑造	24课时
	训练六：雕塑翻模材料与运用	项目案例：(1) 石膏材料翻模 (2) 石膏表面处理 案例 (3) 其他翻模材料介绍	16课时
	训练七：工艺雕塑设计	项目案例：工艺雕塑的设计	24课时
第三章 工艺雕塑的鉴赏 (12课时)	中西方工艺雕塑的欣赏与分析	1. 木雕介绍 2. 金属雕塑介绍 3. 陶瓷、玻璃雕塑介绍 4. 泥塑介绍 5. 石雕介绍	12课时

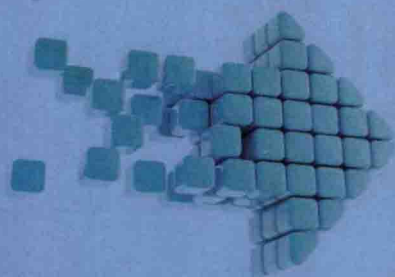
目录

contents

第一章 工艺雕塑的概念	12
第一节 工艺雕塑的基础	13
第二节 工艺雕塑的形成与发展	14
1. 源远流长的传统工艺雕塑	14
2. 精彩纷呈的现代工艺雕塑	27
第三节 工艺雕塑的艺术语言	35
1. 材料性	35
2. 工艺性	41
3. 实用性	41
4. 文化性	41
5. 艺术性	41
第二章 工艺雕塑的训练	42
第一节 训练一：体积与塑造	43
1. 课程要求	43
2. 项目案例：简约的形体	43
3. 知识点	48
4. 实践程序：泥塑成型的方法与步骤	50
第二节 训练二：人物头像雕塑	52
1. 课程要求	52
2. 项目案例：头像结构与塑造	53
3. 知识点	55
4. 实践程序：雕塑头像的方法步骤	58

第三节	训练三：全身像雕塑	62
1.	课程要求	62
2.	项目案例：人体结构与表现	63
3.	知识点	69
4.	实践程序	76
第四节	训练四：浮雕的制作	80
1.	课程要求	80
2.	项目案例：装饰性浮雕与写实性浮雕	81
3.	知识点	84
4.	实践程序	85
第五节	训练五：动物雕塑	92
1.	课程要求	92
2.	项目案例：动物造型与塑造	92
3.	知识点	96
4.	实践程序	100
第六节	训练六：雕塑翻模材料与运用	102
1.	课程要求	102
2.	项目案例	102
3.	知识点	108
4.	实践程序	110
第七节	训练七：工艺雕塑设计	115
1.	课程要求	115
2.	项目案例	115

3. 知识点	119
4. 实践程序	120
第三章 工艺雕塑的鉴赏	124
第一节 木雕介绍	125
第二节 金属雕塑介绍	128
第三节 陶瓷、玻璃雕塑介绍	132
第四节 泥塑介绍	135
第五节 石雕介绍	137
参考文献	143
后记	144

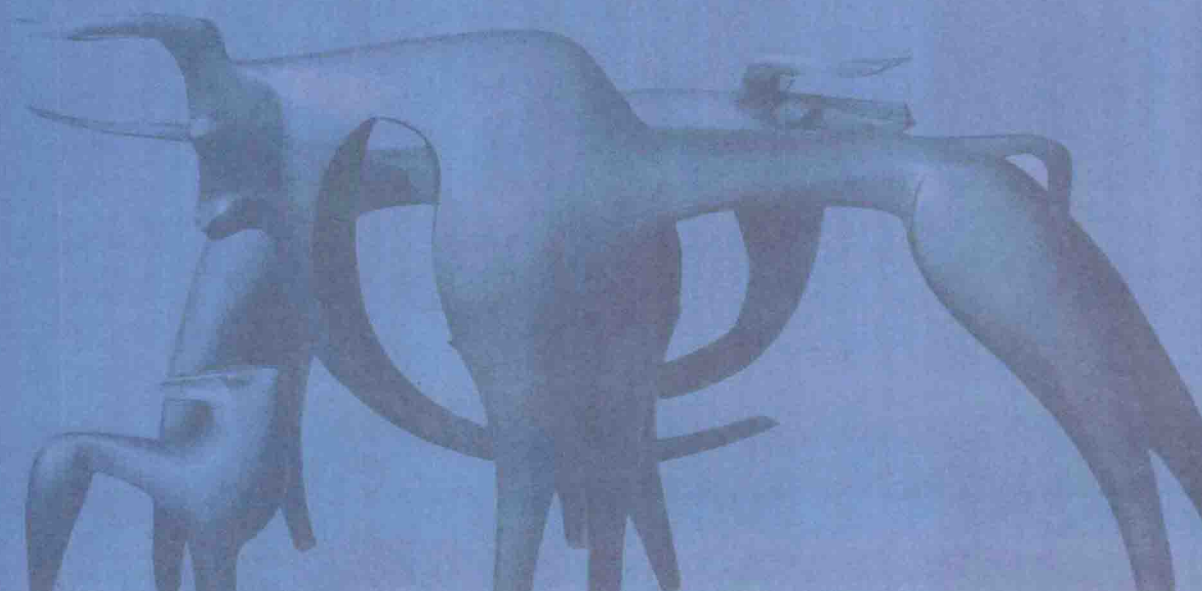

第一章 工艺雕塑的概念

第一节 工艺雕塑的基础

第二节 工艺雕塑的形成与发展

第三节 工艺雕塑的艺术语言

第一节 工艺雕塑的基础

我国工艺美术有着悠久的历史，凝聚着中华民族的物质文明和精神文明，是我国艺术宝库中的瑰宝。工艺雕塑是指运用一定的材料，通过工艺加工和表现手段制作完成的立体造型，工艺雕塑包含了“雕”（雕刻）和“塑”（塑造）两大技能，它是工艺美术中一个很大的门类，种类繁多，包括了石雕、木雕、陶瓷、玉雕、玻璃雕刻、金属雕刻、泥塑等。它们都以立体造型的形式，经过雕与塑的手段完成的艺术作品。无论哪种工艺雕塑都有各自独立的工艺要求和制作方法，然而它们的共同基础离不开立体造型技能，泥塑训练是提高工艺雕塑造型的很好途径。本课程从简形训练到创作设计，从泥塑头像到人体雕塑，从人物到动物，从圆雕到浮雕等，完整地安排了泥塑训练的内容。

工艺雕塑基础课程是为适应不同类型的工艺雕塑造型需要，确立共同的造型基础和技能知识，围绕培养立体造型能力和表现方法，通过泥塑训练，提高学生的塑造能力，使之能适应持久的发展。本课程的设计思路以立体塑造能力和具象写实基础为培养为主线，与工艺雕塑的专业属性相适应，又以中、小型雕塑为主要教学内容，通过不同的实践项目实施，达到学习目标。

泥塑在工艺雕塑中十分重要，它既是一项基础技能，如石雕、木雕、金属、玻璃造型等都需要准备泥塑样稿，通过泥塑原模确立造型。泥塑本身也是一项专业技能，传统的彩塑、陶塑都是运用泥塑手段表现的，因此泥塑有着基础训练与工艺表现的双重属性，本课程也是工艺美术专业的必修课程。

本课程教学内容区别于大型雕塑的训练角度，尽管在一些内容上尚有共同之处，如头像写生、人体作业等，但教学要求的侧重不同，方式不同。首先大型雕塑是公共艺术，注重环境与空间关系，强调视觉的空间效果，突出雕塑的体量感和空间感。而工艺雕塑是以室内陈设的中小型雕塑为主，以近观和品赏的要求强调雕塑的深入塑造和刻画。其次大型雕塑训练突出整体性和概括性，而中小型雕塑则要求能够更深入和细致，体现材料美感和工艺特点。再次大型雕塑限于材料局限，而中、小型雕塑展现了天然与人工的多种材料和加工手段，更丰富多变。

泥塑教学训练，旨在培养学生形成良好的观察方法与塑造手段，体会形体、比例、空间、节奏等不同的形式要素。帮助学生理解工艺雕塑的造型语言和特点。通过学习认识人物、动物的形体与构造，掌握圆雕、浮雕和翻模等制作技能。

工艺雕塑为工艺美术专业核心课程之一，本课程占全部基础教学课时的比重较大，其中典型教学项目包含了基础技能和设计创作的内容，配以作业与参考课时，从造型观念与技术技巧不同层面，通过实践项目由易到难开展教学活动，力求达到如下目标：

- 了解和熟悉工艺雕塑的品类和特点。
- 具备立体造型概念，准确掌握泥塑造型的表现方法和塑造步骤。
- 能运用正确的雕塑方法塑造人物与动物造型。
- 能正确掌握圆雕与浮雕的制作技艺。

在教学中要能够运用工学结合的教学理念，融“教、学、做”为一体，强化学生职业能力的培养，同时注意拓展连接，配以相关图文，引导学生的运用和发展，避免孤立地学习基础的现象。