

高等教育美术与设计专业“十二五”规划教材

 美术与设计

雕塑基础

Elementary Course of Sculpture

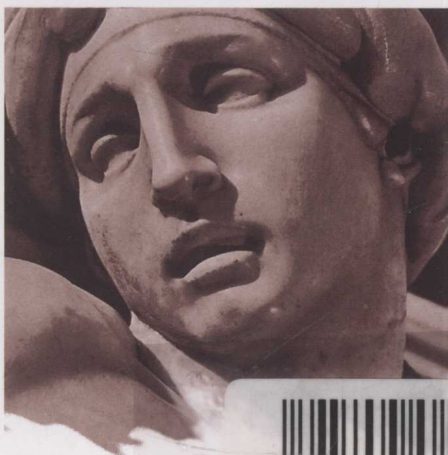
主 编 张嗣苹 黄 胜 杨苏阳

中国民族摄影艺术出版社

总策划
逐日传媒

01932264

雕塑基础

Elementary Course of Sculpture

主 编：张嗣苹	黄 胜	杨苏阳		
副主编：任华东	赵春雷	冯都通	杨淑馨	
编 委：建志栋	曹春生	陈丽萍	孟福伟	何 芹
刘锚锚	郑冬梅	韦柳能	潘 杨	吴 斌
				王兴虎

中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

雕塑基础 / 张嗣莘主编. — 北京: 中国民族摄影
艺术出版社, 2013. 1
ISBN 978-7-5122-0369-3

I. ①雕… II. ①张… III. ①雕塑技法—高等学校—
教材 IV. ①J31

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第013180号

雕塑基础

主 编: 张嗣莘 黄 胜 杨苏阳
责任编辑: 殷德俭 欧珠明
总 策 划: 逐日传媒

出版: 中国民族摄影艺术出版社
社址: 北京市东城区和平里北街14号
邮编: 100013
编辑部电话: 010-64211752 84250639
发行部电话: 010-64211754 65409376
网址: <http://www.chinamzsy.com/>
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1月第1版第1次印刷
开本: 787毫米×1092毫米 1/12
印张: 10
字数: 220千字
印数: 1-5000册
书号: ISBN 978-7-5122-0369-3
定价: 48.90元

本书所刊载部分图片, 由于无法与作者(权利人)
取得联系, 本社已将这部分图片的稿酬暂存在本书编辑
部。希望作者与本书编辑部联系(电话010-65462080),
以便尽早收到稿酬。

版权所有 侵权必究

目 录

第一章 雕塑概述 /001

第一节 雕塑概念及其他 /001

第二节 中西方雕塑艺术 /008

第三节 传统雕塑与现代雕塑的关系 /019

第四节 近现代中国雕塑教育的变迁 /021

第二章 课程内容与目的 /024

第一节 课程基本内容 /024

第二节 泥塑头像课程的主要内容 /027

第三节 泥塑胸像、躯干课程的主要内容 /029

第三章 课程准备工作 /031

第一节 认识形体的结构和造型特征 /031

第二节 准备工作 /036

第三节 提高自身艺术修养 /040

第四章 泥塑头像 /042

第一节 临摹头骨 /042

第二节 临摹石膏头像以及解剖头像 /045

第三节 泥塑头像写生 /048

第四节 常见问题分析与辅导 /066

第五章 泥塑胸像与躯干 /068

第一节 胸像的制作过程 /068

第二节 躯干的制作过程 /071

第六章 优秀创作作品欣赏 /086

参考文献 /116

第一章 雕塑概述

第一节 雕塑概念及其他

一、雕塑的概念

通俗上讲,以各种可用来塑造(如粘土)或雕刻的(如木、石、金属等)材料,用雕、琢、刻、塑等手段制作出具有实在形体的各种艺术形象,总称为雕塑。它与建筑、绘画、工艺美术并称为造型艺术。它与建筑、绘画、工艺美术并称为造型艺术。雕塑这一艺术形式,在古今中外人们的精神生活中有着不可忽视的作用。优秀的雕塑作品能陶冶人们的心灵,具有独特的社会教育功能。同时由于所用的材料坚固,大量作品可以被永久地保留,从而成为一个国家乃至一个时代文明的象征(图1-1-1、图1-1-2)。

雕塑艺术一直源于对材料的运用,可以说雕塑是由材料构成的一种空间艺术。雕塑最初借用的粘土、木、石直至青铜材料,是构成它最基本的语言形式,以上所述几种材料我们通常称之为传统的雕塑材料。传统材料的重要特征是它们在雕塑中处于被动角色,因其方便塑造、便于成型、便于雕琢、便于长时间的保留而被当做雕塑材料使用。区别于对材料的传统认识,今天雕塑艺术对于材料的认识发生了根本的变化,雕塑艺术家把材

图1-1-1 天安门广场《人民英雄纪念碑·八一南昌起义》, 萧传玖

图1-1-2 天安门广场《人民英雄纪念碑·游击战》, 张松鹤

图 1-1-3

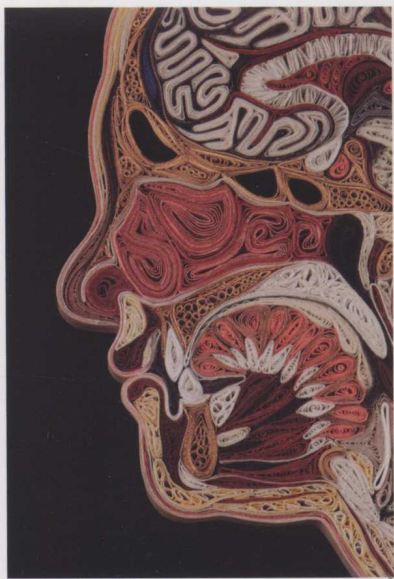

图 1-1-4

图 1-1-5

图 1-1-6

料的运用范围和特性认识得更为透彻,更具有文化性和开拓性。创作手法不仅仅是雕或塑,雕塑可以焊、粘结,也可以煅、铆,可以机器压制,激光切割,还可以装置等等。这些手段给材料运用带来了无限的空间,使所用的材料包罗万象,塑料、纤维、橡胶、毛皮、纸、光、水等等(图 1-1-3 至图 1-1-6)。

雕塑艺术同其他美术艺术形式一样,表现了人对自然,对社会的认识,它不仅仅是在表达物体具体的形象,更是在传达人们心中对物体形象的想法。雕塑不同于绘画的平面语言形式,它是以主体三维的视觉特性构建自己独特的表达方式,用自己创造的形态和形象语言反映人们内心的精神诉求,这是雕塑艺术价值所在,亦是它艺术生命永恒的原因(图 1-1-7 至图 1-1-11)。

图 1-1-3 《巨型游泳运动员》,英国泰晤士河南岸,玻璃钢着色,装饰性的城市雕塑。这些独特的景观雕塑设计作品给环境增添了不少魅力。

图 1-1-4 《人体解剖卷纸雕塑》, Lisa Nilsson。现在的折纸不再是儿童的游戏,它可以是一种既富挑战性又能启发思维的艺术门类。

图 1-1-5 《故国系列》,蔡志松,铁质。该作品是历史与现代的完美结合,既不墨守成规,又体现了艺术家对多种技艺的掌握。

图 1-1-6 《牙签雕塑》,斯科特·维沃尔,耗费了 10 万根牙签。旧金山的历史名胜、地标建筑等,都被巧妙地展现在其中,做工精致、表现力十足。

图 1-1-7

图 1-1-11

图 1-1-8

图 1-1-9

图 1-1-10

图 1-1-7 朝鲜战争纪念雕像，不锈钢。这些雕塑散开在一片常满青草的开阔地上，他们头戴钢盔，持枪趋前，表情复杂，战地的紧张气氛弥漫整个园区。
图 1-1-8 《瑞士人安尼特十》，贾科梅蒂，青铜，44 厘米 × 18.5 厘米 × 13.5 厘米，巴黎乔治·蓬皮杜国家艺术文化中心现代艺术国家博物馆藏，超现实主义。作品反映出来的人类形象更接近于从远处观察时所见，创造出其最为痛彻、孤绝的隐喻。

图 1-1-9 《艰苦岁月》，潘鹤，铸铜，高 80 厘米。该作品十分简练而又本质地体现了中国共产党人的乐观主义精神。把乐观和信心寓于艰难困苦之中的艺术形象，让人感受到它的精神品格和内在美。

图 1-1-10 《春天的微笑》，李象群。该雕塑将中国的写意文化和精神融入其中，形态夸张，大胆的略去眼睛的刻画，着重把握和突出了人物。

图 1-1-11 《工人和集体农庄女社员》，该雕塑是前苏联雕塑艺术的典范，也是莫斯科电影制片厂标志性的形象。

二、雕塑作用

人类发明了雕塑艺术，其目的是服务于人，这是人所共知的，但雕塑在我们的现实社会，实际生活中又有何作用或意义呢？一般来讲，雕塑艺术的作用与其他艺术形式的作用有相通之处，他们都具有艺术价值、社会作用和人文意义，能够满足人们的精神性需求和实用性需求，但雕塑因其自身的艺术特点又使其作用呈现出不同特点。在雕塑中，他的精神性价值与现实性价值常常相互联系，甚至其艺术价值的实现常常有赖于其实用作用（图 1-1-12、图 1-1-13）。

1. 雕塑的纪念性作用

人类的历史是由实践活动创造的，记录历史的媒介最初都是依靠图形和雕塑的形象，然后才是文字，这种用形象来记载历史的作用便成为雕塑的重要作用。雕塑中具体的形象、形体中的量感和运用的材料都包含着力量和永恒，它以一种崇高的内涵伫立在我们特定的环境中，发挥着纪念性的作用。纪念广场、纪念堂、纪念碑等等，大多会运用雕塑的形式去表现纪念的内容，使我们能纪念过去，呈现今天，憧憬未来（图 1-1-14、图 1-1-15）。

图 1-1-12

图 1-1-13

图 1-1-14

图 1-1-15

2. 雕塑的宣传教化作用

雕塑艺术同其他艺术形式一样，在人类思想意识中常常被用于宣传和教化。过去统治者通过雕塑形式颂扬自己，彰显自己的意志。在宗教中则是大量运用雕塑形式，进行宗教的教义宣扬，传播宗教思想。很多宗教故事都以雕塑形式表现，因它的具体性、生动性、形式的持久性宜于老百姓接受。在今天我们仍然乐于用雕塑去发挥这类功能，用雕塑去弘扬真、善、美。我们也可以用雕塑中所表现的内容去承载我们的梦想，扬善弃恶，宣传我们进取的精神（图 1-1-16 至图 1-1-18）。

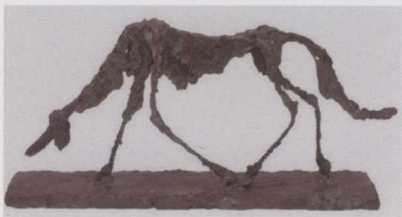

图 1-1-16

图 1-1-16 《狗》，贾科梅蒂创造出了其最为痛切、孤绝的隐喻。粗糙的、皱缩的表面，空白、无表情的面容，自远而观的尺寸，使这些极小的形体展现出相互间荒芜的远离。

图 1-1-17 《纪念性雕塑》，城市雕塑作品发挥了说明性的功能，树立了形象的标志，含蓄生动，寓意深远，雅俗共赏，成为城市景观中的重要部分。

图 1-1-18 《里约热内卢基督像》，法国雕塑家保罗·兰多斯。这座雕像是该市的标志，耶稣张开双臂欢迎来自世界各地的游客，是巴西人民热情接纳和宽阔胸怀的象征。

图 1-1-17

图 1-1-18

3. 雕塑的装饰作用

装饰是雕塑艺术在生活中最具体的应用。“美”是人类追求的目标，人们在一切事物中都渴望享受美观、美感，而装饰的作用也在于满足人类这样的要求。雕塑的装饰作用最初是用于人们的饰物，而后发展到用具，最后发展到大空间的建筑体。雕塑的表现形式与用材要符合建筑体的性质，这使雕塑在建筑体中具有很强的融合性，建筑通过雕塑装饰提升了建筑的观赏性，也丰富了建筑体本身的文化精神含义，使建筑在满足实用的基础上强化了美观的价值。

生活中我们几乎对所有的用具都予以装饰性美化，有些表现在造型上，如梅瓶、灯具、壶、碗、家具等，有些则用浮雕形式装饰器物的表面。由此可见，雕塑的作用已深入到我们具体的生活中（图 1-1-19、图 1-1-20）。

图 1-1-19

图 1-1-20

图 1-1-19 《五月的风》，黄震。它以螺旋上升的风的造型和火红的色彩，充分体现了五四运动反帝反封建的爱国主义和张扬腾升的民族力量。

图 1-1-20 米开朗基罗在致力于领悟古人成就时，也致力于解剖人体，研究人体的结构和运动。不同于充满深邃智慧之美的达·芬奇的艺术，米开朗基罗的作品以力量和气势见长，具有一种雄浑壮伟的英雄精神。

4. 雕塑的审美作用

通常说“人是情感的动物”，说明情感活动是人类心理活动的重要内容。雕塑的出现，首先是承载着作者的感情和思想，其次也承载着人们共同的愿望。特别是纪念性雕塑和城市雕塑，通过具体的形象、特殊的语言去反映人们内心的精神依托，以立体美的形式去慰藉和陶冶人的心灵。创作者在作品中抒发自己的感情，观赏者以自己的情感去感悟作品的内涵，这使雕塑成为人们情感交流的媒介。

以上说的是雕塑在人们社会生活中的几种主要作用，其实在很多领域及形式下，雕塑还体现出其他作用，如标志性作用、愉悦的作用、广告的作用和建筑的作用等等。雕塑艺术从古至今都充满活力，以此来看雕塑艺术在人类文化的进程中始终扮演着独特的、重要的角色。从实际的功能到人的情感依托、精神的承载都被赋予了特殊的意义，其意义与它的作用一样具有很强的社会价值（图 1-1-21、图 1-1-22）。

三、雕塑的基础——泥塑

虽然雕塑所表现的对象范围很广，但要踏踏实实学习好雕塑这门艺术，泥塑基础训练是学习雕塑所要迈出的第一步，而泥塑头胸像则是泥塑基础训练中最基础和最关键的环节，从人物入手是泥塑基础教学的根基。它来源于我们前辈对西方古典主义的雕塑和前苏联美术教育的学习和借鉴，它在要求初学者学会基本的雕塑技法和准确塑造人物的同时，更要求培养正确的观察方法，以便为今后的艺术创作奠定基础，还可为未来的创作积累素材，实为雕塑创作的基本功。

图 1-1-21

图 1-1-22

图 1-1-21 2010 年 CCACA 加州大学生陶艺作品，现代陶艺所提倡的是不断更新观念，从而提升人的思维，促进社会的发展，这也是所有创新艺术、创新风格的前提。

图 1-1-22 《咖啡之吻》，香港设计师曾章成。陶艺这种形态是所有艺术门类中最单纯、最简洁的，同时具有无法比拟的神秘性与抽象性。

第二节 中西方雕塑艺术

就雕塑而论，东西方雕塑可谓同中有异，异中求同。由于东西方文明体系、内部区域、时段等的不同，其雕塑的特色与追求也千差万别。若试图一纸轻文，轻率定义某高某低，某优某劣，实为一桩难事。我们以为文明文化无高低优劣之分，无高低优劣之论，皆起于不同族群对价值判断的一厢情愿。由此观之，东西方雕塑皆为人类文明文化的优秀遗产。如就几百千字，若论及东西之比较，只可如徐渭泼墨求其大意而已，然意到神传，此亦为为学、治学、观物之道（图 1-2-1 至图 1-2-9）。

就取其大意而言，东西方雕塑艺术“体”、“相”、“用”三处皆可圈可点。

图 1-2-1

图 1-2-2

一、体

所谓“体”在西方哲学中为“being”，即存在，本体之意。在中国哲学中所表述为“道”。不论是“本体”、“存在”或者“道”，它们在东西文化都是最高价值归宿与逻辑起点。在西方，希腊神庙中诸神的雕塑，罗马英雄人物雕塑，中世纪宗教雕塑，近世文艺复兴之人体雕塑，在这一系列的变化过程中都体现出西方文化中对天人宇宙由早期的“本体论”到“认识论”以及近世“价值论”的转型。中国的雕塑史，某种意义上可以说是一部佛教雕塑史。原因有二：其一，佛教题材的雕塑，对中国的雕塑领域产生了乾坤重定的作用；其二，中国最优秀的雕塑绝大多数是以佛教石窟雕塑为主。中国文化中的“道”是远为高天，在人事，同时中国人对文化的追求，对宗教的追求更多的是侧重其教化功能，断无西方人之纯粹教权信仰。故就“本体”而言，一部中国佛教雕塑史，也是中国人对佛教之“本体”的追求，

图 1-2-1 《西汉长信宫灯》，中国汉代青铜器，此宫灯因曾放置于窦太后的长信宫故名，现藏于河北省博物馆。

图 1-2-2 《雅典娜》，Piraeus 博物馆藏。古希腊时期，希腊人把强健的身体看成是一切善与美的基础，而把希腊神话视为艺术的精神本源，所以希腊艺术主要成就表现在神与人合一的雕刻和神庙建筑上。

图 1-2-3 《云冈北魏露天坐佛》

云冈石窟形象地记录了印度及中亚佛教艺术向中国佛教艺术发展的历史轨迹，反映出佛教造像在中国逐渐世俗化、民族化的过程。

图 1-2-4 《龙门奉先寺唐代大佛》

龙门石窟是北魏、唐代皇家贵族发愿造像最集中的地方，是皇家意志和行为的体现，具有浓厚的国家宗教色彩。

图 1-2-5

图 1-2-6

图 1-2-7

图 1-2-5《龙门石窟》，这些洋溢信仰情感的文化遗存，其极具异域格调的外在形态，充斥着人文意识的内在涵养，是古代社会人们对现实世界充满诉求意愿的折射。
图 1-2-6《兵马俑》，秦。每个兵马俑都有鲜艳和谐的彩绘。发掘过程中发现有的陶俑刚出土时，局部还保留着鲜艳的颜色，但是出土后氧化而化作白灰。现在能看到的只是残留的彩绘痕迹。

图 1-2-7《卧马》，霍去病墓，石刻依石拟形，稍加雕凿，手法简练，个性突出，风格浑厚是最具代表性的纪念碑式的作品。这组石刻都是将一块整石运用线雕、圆雕和浮雕的手法雕刻而成。材料选择和雕刻手法与形体配合，有的注重形态。

图 1-2-8

图 1-2-9

图 1-2-8 2010 年 CCACA 加州大学生陶艺作品，当代陶艺，作品更注重艺术家的个性表达和感情宣泄。

图 1-2-9 《具有赫尔墨斯体型的演说家》，古罗马雕塑，胸腹间肌肉起伏细腻入微，让坚硬的大理石充满柔软和弹性的质感。

不断去其神化、宗教化的过程，乃至到后来诸佛菩萨的造型与人的外形、神态特征无二。尤以观音造像为例，后来的观音造像宛如丰满和善的富家女。故以“体”观之，东西方雕塑在自体追求的过程中，其实是潜随着东西方人对哲学“本体”的认识观念追求的。（如图1-2-10至图1-2-19）

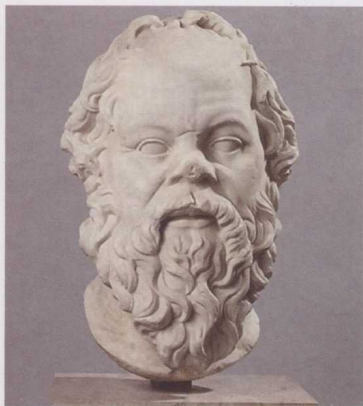

图 1-2-10

图 1-2-11

图 1-2-12

图1-2-10 古风时期的雕刻艺术创造了崇高、典雅、完美的人物形象，也为人类贡献了可望而不可即的艺术典范之作，它们代表了古代人民智慧的结晶，并给子孙后代留下的精神文明财富，具有不可估量的价值。

图1-2-11 《非洲土著陶俑》，非洲的造型艺术以其简洁的线条、夸张变化的造型手法及古朴自然的表现形式，还有神秘奇异的艺术风格，给人以强烈的震撼，越来越多地受到世界人民的重视和喜爱

图1-2-12 中国古代雕塑，上海博物馆藏，中国古代雕塑比较写实，像中国工笔画一样，比较深入、细微，但本质上依然属于意象性造型。

图1-2-13 《唐代红陶侍女俑》，装饰不求再现，只追求表现物象，因此发扬出中国雕塑与绘画不求肖似的共同品格，形成了高度的意象性特点。

图1-2-14 《维纳斯诞生》，罗马，国立博物馆，过渡时期。信奉神灵的古希腊人会为他们所崇敬的神灵造像，而希腊神话具有“神、人同形同性”的特点，为神造像也是为他们理想化了的人造像，神像即为人像。

图 1-2-13

图 1-2-14

图 1-2-15

图 1-2-16

图 1-2-17

图 1-2-18

图 1-2-19

图 1-2-15 圣彼得大教堂的雕塑，文艺复兴时期。13 世纪末期，在意大利商业发达的城市，新兴的资产阶级中有一些先进的知识分子借助研究古希腊、古罗马的艺术文化，通过文艺创作，宣传人文精神。

图 1-2-16 俄罗斯雕塑，城市雕塑的题材范围广泛，举凡与该城市的地理特征、历史沿革、民间传说及杰出人物等有关联的皆可创作并建立，起到美化城市的作用。

图 1-2-17 波士顿博物馆宝庆寺隋代观音，中国古代雕塑的装饰性相当突出，这是它孕育于工艺美术所带来的胎记，普遍反映着传统悠久的装饰趣味。佛像的对称式坐姿和图案化的袈裟衣纹处理，使之显出浓厚的装饰性。

图 1-1-18 《思想者》，罗丹。雕塑家简化了光与影的变化，善于用丰富多样的绘画性手法，塑造出神态生动的艺术形象，罗丹凭着这样激烈的表现手法被誉为是现代最伟大的雕塑家之一。

图 1-2-19 汉俑，中国。古代雕塑绘画性强，自有一种东方趣味，符合中国古代人们的欣赏习惯，他们是从绘画艺术的角度去看待雕塑艺术的。