

李东江等 编著

辽宁美术出版社

中国美术教育实践

The Chinese Art Education Practice
Sculpture Teaching

雕塑教学

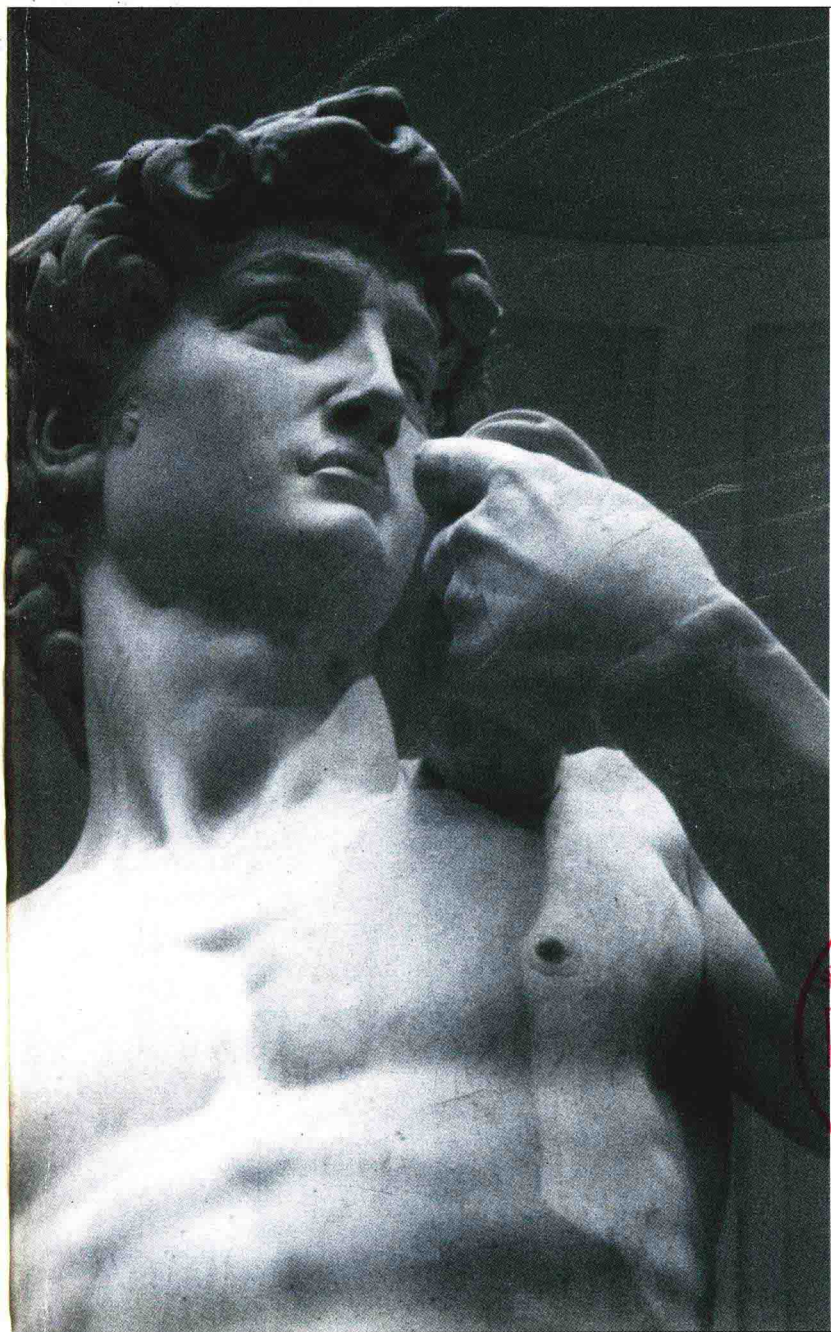
李东江 等 编著

辽宁美术出版社

中国美术教育实践

The Chinese Art Education Practice
Sculpture Teaching

雕塑教学

131
11/20

图书在版编目 (C I P) 数据

雕塑教学 / 李东江等编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015. 5

(中国美术教育实践)

ISBN 978-7-5314-6701-4

I. ①雕… II. ①李… III. ①雕塑技法—高等学校—教学参考资料 IV. ①J31

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第024237号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 辽宁北方彩色期刊印务有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 33

字数: 450千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 彭伟哲 李 彤

装帧设计: 彭伟哲

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6701-4

定 价: 290.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

艺术教育究竟诞生于何时,实难确认,但基于我们对文化发展与教育关系的认识,可以认为美术教育与人类艺术的起源基本同步,若无教育,则无今日之文明,若无美术教育,则无人类今日之美术文化。原始美术虽还处于蒙昧之中,但它引领了艺术由粗至精、由低级向高级的伟大进程。几千年来,作为人类文化和造型的载体,美术在生产、生活实践中不断发展,蕴含其中的美术教育,则直接推进了世界美术的发展。

在 21 世纪的今天,中国的美术教育必须呈现新的亮点,必须担当起承前启后、继往开来的历史重任。当代美术教育改革也不可避免地依然会面对从传统中吸取营养而不断充实、发展的现实,深入挖掘人类传统美术的精华,公允地评价传统的意义,全方位地重塑美术教育的价值体系,这已经是当今美术教育工作者,尤其是高等院校美术教育工作者的神圣使命。

在众说纷纭、多元共生的现代教育理论的冲击下,很多美术教育工作者对当下美术教育的诸多问题进行了深深的思考。一方面,积极地吸取、借鉴国际优秀教育理论以充实、强大自己;另一方面,还要积极地梳理、整合本国的美术教育资源,应该仔细地探其渊源,明其脉络,重新认识其现代价值。新的辉煌总是站在前人的肩膀上才得以实现。中国成熟的美术教育及理论研究极具现实意义,是当前国内外业界人士瞩目的重大课题。

我们所说的美术教育其实有两个方面的含义。其一,技能的承袭和创造。这可以说是我国现有教育体制和教学内容的主要部分。其二,则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量。在学习艺术规律性技能的同时获得思维的解放,在思维解放的同时求得空前的创造力。创造力才是艺术的真谛,也是美术教育的精髓,美术教育应该更多地引入实践性活动和体验式课程。

为了顺应和引领美术教育向纵深发展,近日辽宁美术出版社又倾力筛选、整合、填充了一批昭示现代美术教育理论和导入实施方法的系列丛书,本丛书最大的特点是注重系统性和直观性,力图给从事美术教育的师生带来新的体验、新的感受,对美术教育的理解和感悟亦可以上升到一个新高度。

CONTENTS

THE CHINESE ART EDUCATION PRACTICE

总目录

01

雕塑

李东江 等 编著

1.....128

02

壁画教学

唐鸣岳 等 编著

1.....72

03

中外浮雕艺术

田金铎 等 编著

1.....162

04

世界装饰浮雕新追踪

俞剑坤 编著

1.....158

美术教育究竟诞生于何时，实难确认，但基于我们对文化发展与教育关系的认识，可以认为美术教育与人类美术的起源基本同步，若无教育，则无今日之文明，若无美术教育，则无人类今日之美术文化。原始美术虽还处于蒙昧之中，但它引领了艺术由粗至精、由低级向高级的伟大进程。几千年来，作为人类文化和造型的载体，美术在生产、生活实践中不断发展，蕴含其中的美术教育，则直接推进了世界美术的发展。

在 21 世纪的今天，中国的美术教育必须呈现新的亮点，必须担当起承前启后、继往开来的历史重任。当代美术教育改革也不可避免地依然会面对从传统中吸取营养而不断充实、发展的现实，深入挖掘人类传统美术的精华，公允地评价传统的意义，全方位地重塑美术教育的价值体系，这已经是当今美术教育工作者，尤其是高等院校美术教育工作者的神圣使命。

在众说纷纭、多元共生的现代教育理论的冲击下，很多美术教育工作者对当下美术教育的诸多问题进行了深深的思考。一方面，积极地吸取、借鉴国际优秀教育理论以充实、强大自己；另一方面，还要积极地梳理、整合本国的美术教育资源，应该仔细地探其渊源，明其脉络，重新认识其现代价值。新的辉煌总是站在前人的肩膀上才能得以实现。中国成熟的美术教育及理论研究极具现实意义，是当前国内外业界人士瞩目的重大课题。

我们所说的美术教育其实有两个方面的含义。其一，技能的承袭和创造。这可以说是我国现有教育体制和教学内容的主要部分。其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量。在学习艺术规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。创造力才是艺术的真谛，也是美术教育的精髓，美术教育应该更多地引入实践性活动和体验式课程。

为了顺应和引领美术教育向纵深发展，近日辽宁美术出版社又倾力筛选、整合、填充了一批昭示现代美术教育理论和导入实施方法的系列丛书，本丛书最大的特点是注重系统性和直观性，力图给从事美术教育的师生带来新的体验、新的感受，对美术教育的理解和感悟亦可以上升到一个新高度。

It's hard to confirm when on earth fine arts education originated. But it can be considered that the fine arts education synchronized with the origin of fine arts based on our knowledge of relationships between cultural development and education. There wouldn't be the contemporary civilization without education, and there wouldn't be current human fine arts culture without fine arts education. Though the ancient fine arts existed in an age of barbarism, it brought a great progress for art, because of which art developed from the coarse and inferior to the fine and superior. For thousands of years, the fine arts as the carrier of human culture and modeling develop constantly in living practices. In the meantime, the fine arts education therein directly pushes forward the development of the fine arts in the world.

In the 21st century, the fine arts education in China should present new highlights and undertake the historic mission to link the past to the future and open a way for future. The reform of contemporary fine arts education is inevitably in the face of the problem how to learn the essence from the tradition to achieve continuous replenishment and development. It's a sacred mission for contemporary fine arts educators, especially those in colleges and universities, to thoroughly explore the essence of the traditional fine arts and fairly evaluate meanings of the tradition as well as rebuild the value system of the fine arts education in an all-round manner.

Under the impact of modern education theories with various opinions and multiple patterns, many fine arts educators ponder over issues concerning the contemporary fine arts education. On one hand, outstanding international educational theories shall be absorbed and learned to replenish Chinese fine arts education. On the other hand, fine arts educational resources in China shall be processed and integrated with their origins and courses and shall be carefully investigated to achieve the recognition of their modern values. Brilliant achievements are always accomplished based on endeavors of predecessors. The well-developed fine arts education and theoretical study in China are of great practical significance and become the high-profile subjects for insiders at home and abroad.

The fine arts education under discussion contains two meanings. First, inheritance and innovation of techniques; they are main parts of the education system and content of courses existing in China. Second, understanding and evaluation on the so-called artistic life based on aesthetic significance; achieve liberation of thought while learning regular artistic techniques and acquire unprecedented creativity through the liberation of thought. Creativity is the true essence of art as well the quintessence of fine arts education. Fine arts education shall import more practical activities and experiential courses.

Recently, Liaoning Fine Arts Publishing House dedicatedly has selected, integrated and supplemented a series of books explaining modern fine arts education and implementation methods of introduction. The series of books is particularly characterized by focusing on systematicness and intuition with the purpose of presentations of new experiences and feelings to teachers and students who are engaged in fine arts education and the enhancement of their understanding and reflections on fine arts education.

THE CHINESE SCULPTURE

01

雕塑

李东江 等 编著

目录

contents

序
概述

第一章 雕塑的论述 009

- 第一节 雕塑的概念 / 009
- 第二节 中外雕塑基本概况 / 010

第二章 素描 065

- 第一节 素描石膏像 / 065
- 第二节 素描人体 / 067
- 第三节 速写 / 069
- 第四节 素描双人体 / 071

第三章 泥塑 073

- 第一节 速塑 / 073
- 第二节 泥塑头像 / 073
- 第三节 1/2、2/3男女人体泥塑 / 074
- 第四节 泥塑等大人像 / 075
- 第五节 泥塑2/3人体、等大人像着衣 / 076
- 第六节 意象人体写生课 / 078
- 第七节 室外大型头像、人体 / 078
- 第八节 浮雕 / 080

第四章 材料 081

- 第一节 雕塑基础材料(石、木、金属) / 081
- 第二节 陶艺课 / 082
- 第三节 石质材料创作课 / 086
- 第四节 木质材料创作课 / 086
- 第五节 金属焊接 / 087
- 第六节 金属锻造 / 089
- 第七节 软雕塑 / 090

第五章 环境雕塑 091

- 第一节 环境雕塑的含义 / 091
- 第二节 环境空间的构成 / 112
- 第三节 环境空间形态的组织 / 112
- 第四节 环境雕塑的创作与表达 / 113

概述

OUTLINE

雕塑是一门造型艺术,存在于我们熟悉的生活空间中,它是人类文明的一部分。从广义的角度来讲,雕塑几乎是伴随着人类的发展而发展的,在石器、陶器、青铜器中我们都会发现雕塑的影子。从远古的人类文明到今天经济飞速发展的人类社会,从古老神秘的东方大地到近代开放的西方世界,不同的国家、不同的民族,雕塑艺术与其他艺术形式都是人类文明发展史上的璀璨明珠。

雕塑是人的精神、认知和劳动的产物,它必然受国家的、民族的、社会的和环境的影响,哲学、历史、文学、美学、宗教及自然科学、经济的发展都对其产生着巨大的影响。在不同文明发展的背景下,不同的历史时期,不同的国家和民族都为我们留下了宝贵、丰富的艺术财富,而雕塑是其中重要的组成部分。

我国虽然是一个发展中国家,但随着改革开放的不断深入,我国经济飞速发展,人民生活水平的日益提高,人们在生存环境和生活质量上的需求在不断提高,追求优质的人居环境,人们审美情趣的不断提高,艺术品收藏队伍的日益扩大,都对雕塑作品的需求提出了更多和更高的要求。在许多的消费场合,我们都能看到一些商家为了提高自己的品位或整体环境的需要而放上一些雕塑或浮雕,以便招揽顾客。现在几乎没有哪个城市的规划者和建设者在城市的发展建设上忽视雕塑的作用了,在城市的开发和改造中,广场、繁华街区、步行街、金融商业区、城市的出入口、公园、旅游景点、小区等等几乎到处都有雕塑,若是有历史意义的地方就更是大制作了,所有这一切都给我们雕塑事业的发展带来了前所未有的活力。

目前,全国各大美院基本上都有雕塑系(学院),而课程设置比较完备的师范院校、其他综合院校也建立了雕塑系(专业)或与雕塑学有关的一些分支专业(如:城市景观艺术、园林艺术、工业造型等等都有雕塑学中所涵盖的课程设置)。本书是为适应雕塑教学课程设置中较普遍开设的基本课程而编写的,不涉及各院校的个性教学特点及独特的教学方法和手段,编写中难免有遗漏和缺憾,望批评指正。

第 1 章

雕塑的论述

本章要点

- 着重介绍雕塑的概念、雕塑的发展过程及意义，其造型及分类等有关雕塑的基本概念问题
- 主要对中外雕塑的艺术史进行基本概述，对各时期雕塑艺术的发展作以概括

第一节 雕塑的概念

一、什么是雕塑

雕塑是美术的一个学科，是以雕刻、塑造手段制造的多维空间的雕塑作品。常见的雕塑材料有石、木、粘土、铜、铁、不锈钢、玻璃钢、陶、水泥、石膏等（见罗丹的雕塑作品《加莱义民》图 1-1）。

二、雕塑的发展过程及意义

雕塑的起源差不多与人类的起源同时开始，人类的发展历史，特别是从奴隶社会到现在，创造了难以数计的雕塑作品。大致与其他的艺术形式一样，雕塑作品也具有明显的东西方差异。东方雕塑以石、木、骨、陶、青铜、铁、玉石等传统材料为主，表现的内容在原始社会时期多以神兽、祭祀场面、生殖崇拜为主；奴隶社会时

图 1-1

图 1-2

期则以青铜器为主要代表,表现的内容大致有:青铜鸟兽型器、青铜器皿上的立体雕饰、纯观赏性的青铜或其他金属雕塑品。封建社会早期雕塑多以墓室雕塑及宫殿、园林雕塑为主,雕塑的材料多为陶、石、木、金属、玉器等。随着两大宗教的兴起,雕塑的表现内容逐渐以宗教题材为主,这时的雕塑主要在宗教信徒所建造的石窟及大大小小的寺院当中,同时,民间美术和工艺美术中的雕刻艺术也随着封建社会的发展而得到长足的进步。这时的石刻丰富,技法繁多,但主要还是以石、木、青铜、陶、玉器、牙雕等传统材料为主要载体,如北魏《胁侍菩萨像》(图1-2)。

三、雕塑的造型特征及分类

雕塑的主要形式有圆雕、浮雕、悬塑、透雕(镂空雕)、线雕等。中国古代艺术工匠还创作了兼有雕刻、绘画性质的画像石、画像砖等艺术样式。

雕塑艺术的特点是静态的、可视的、可触摸的,圆雕作品更要求可以从多角度观赏。雕塑艺术创作不长于叙述,而是以静态造型表现运动,使其具有单纯、永久性和纪念性特点。

图 1-3

雕塑种类以放置地点不同,可分为室内雕塑和室外雕塑;因功能之差异又可分为纪念性雕塑和架上雕塑、建筑装饰雕塑、公益性雕塑等。在现代艺术中雕塑手段不再局限于雕与塑,也不限于传统的材料,出现了反传统的四维雕塑、五维雕塑、声光艺术、动态雕塑以及软雕塑(亨利·摩尔《着衣母婴卧像》1983 青铜 图1-3)。

课题思考:

1. 什么是雕塑?
2. 雕塑分多少种?
3. 如何概括雕塑的发展过程?

第二节 中外雕塑基本概况

一、世界雕塑

1. 原始雕塑

原始艺术又可称为史前艺术。

约五万五千年前,属于旧石器时代晚期的母系氏族社会。

旧石器时代的代表作品《劳塞尔的维纳斯》(图1-4)、《威伦道夫的维纳斯》(图1-5)。

新石器时代:英格兰南方的圆形石林称《巨石阵》(图1-6),它是具有重要意义的原始时代的纪念性环境雕塑,建于新石器时代晚期和青铜时代早期。

2. 古希腊雕塑

古希腊美术,通常指公元前12世纪至前1世纪,希腊本土及其附近岛屿和小亚细亚西部沿海地区的美术。它包括公元前1101年以前的爱琴美术,以及在希腊影响下的地中海沿岸广大地区的美术。雕塑是古希腊美术中最重要的部分。

图 1-4

图 1-5

图 1-6

古希腊的历史可以划分成3个阶段：古风时期、古典时期和希腊化时期。

古风时期，通常是指从公元前8世纪到公元前5世纪这一段时间。古风时期的雕塑出现了等身或超过等身尺寸且大多是直立的人像。古希腊人以可贵的艺术独创精神，创作出了写实、自然和富有生气的艺术形象。

古典时期的雕塑：从公元前5世纪中期起，希腊艺术进入了古典时期，人物造型追求强健的体魄，昂扬的精神和典雅优美的造型，是其雕塑的共同特征。最杰出的雕塑家及其代表作为菲狄亚斯的《命运三女神》（图1-7）、米隆的《掷铁饼者》（图1-8）、波留克列特斯的《荷矛者》（图1-9）、普拉克西特列斯的《尼多斯的阿芙罗底德》（图1-10）和留西波斯的《刮汗污的运动员》（图1-11）。

希腊化时期：著名的《萨摩色雷斯的胜利女神》（图1-12）是希腊化初期的杰作之一。而最能代表希腊化时期著名的作品当属《米洛斯的阿弗洛蒂德》（图1-13），

它在古代艺术史上占据着极为重要的位置。具有一定古典时期的特征，它迄今一直被认为是所发现的希腊女性雕像中最美的一尊。著名的雕像《拉奥孔》（图1-14）是希腊化时期又一杰出作品由三位雕刻家所共同完成。《拉奥孔》于公元16世纪发现后即引起艺术界的极大重视。

整个希腊化时期的艺术是具有不朽的艺术和文物价值的。它对全世界雕刻艺术发展所做的贡献也是难以估量的。希腊雕塑家丰富的人体知识，所创造的十分完美的艺术形象以及相应高超的塑造与制作技巧，将永远是宝贵的遗产和学习与研究的对象。它的影响极为深远，它的艺术魅力将永放光芒。

3. 古罗马雕塑

公元1世纪，希腊被罗马帝国吞并后，西方世界文化中心随之转移到了罗马。罗马帝国不仅在当时是世界

图 1-7

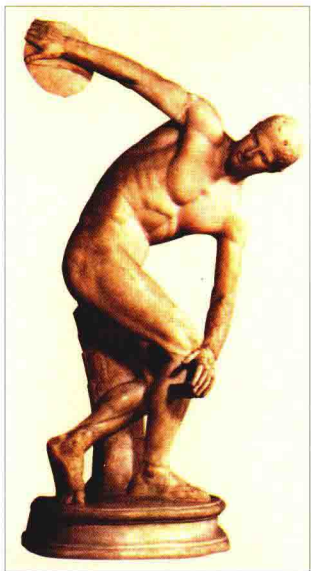

图 1-8

图 1-9

图 1-10