

清华大学美术学院 主编

高等艺术院校艺术设计学科专业教材

College

Textbooks on

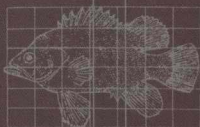
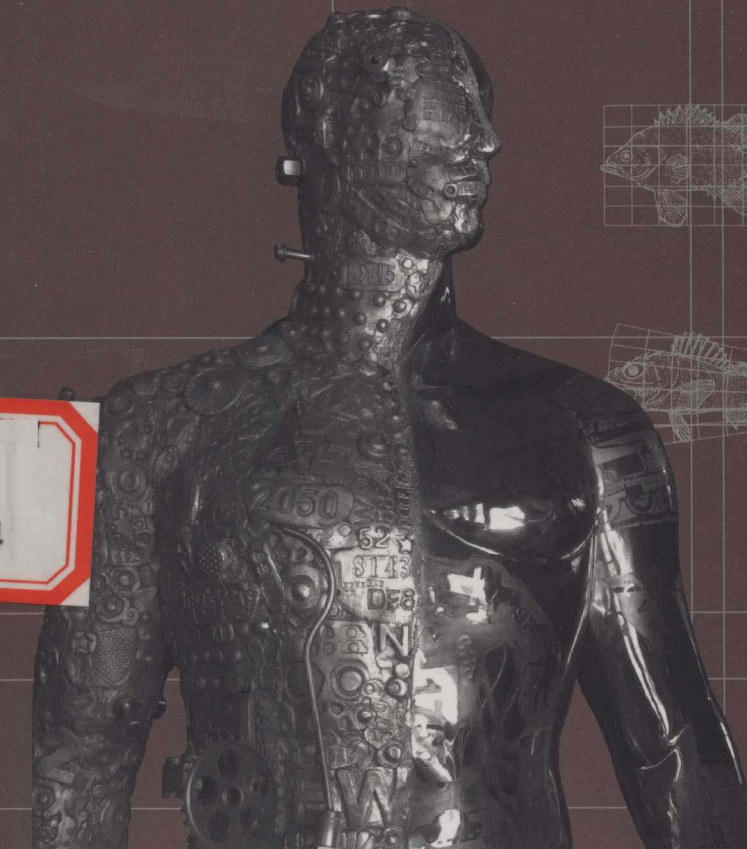
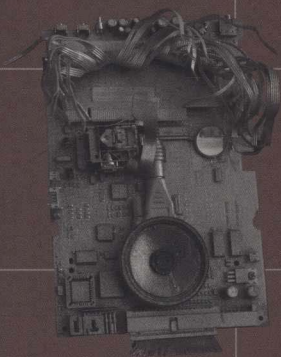
Art & Design

立体形态创造

潘毅群 著

长江出版传媒

湖北美术出版社

 清华大学美术学院 主编
高等艺术院校艺术设计学科专业教材

College
Textbooks on
Art & Design

立体形态创造

潘毅群 著

长江出版传媒

湖北美术出版社

J06
263

编辑策划：王开元
责任编辑：张 浩
技术编辑：李国新
书籍设计：陈 楠
张 浩

图书在版编目 (CIP) 数据

立体形态创造 / 潘毅群 著
— 武汉：湖北美术出版社，2014.9
高等艺术院校艺术设计学科专业教材
ISBN 978-7-5394-7078-8

I. ①立…

II. ①潘…

III. ①立体-构图(美术)-高等学校-教材

IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第172352号

立体形态创造 / 潘毅群 著

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市雄楚大街268号
湖北出版文化城B座

电 话：(027)87679520 87679521 87679522

传 真：(027)87679523

邮政编码：430070

h t t p : www.hbapress.com.cn

E-mail: hbapress@vip.sina.com

制 版：武汉品图设计工作室

印 刷：武汉三川印务有限公司

开 本：889mm × 1194mm 1/16

印 张：11

版 次：2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

定 价：68.00元

前言

似舞蹈，狂草；是蛋白基因的真实构造，科学入微观世界揭示生命之始；艺术被激励，创造春之华丽，美孕育于生之欲；生命无涯，美无涯。

——吴冠中

传统与创新、继承与发展是我们艺术与设计学习的母题之一。如今全世界尤其是中国都在呼唤着创新，可是究竟如何打开这创造力之门？针对艺术与设计领域中造型规律和方法的系统性研究，通过立体造型创造课程将相关视觉观察、情感表达、造型规律、综合材料整合起来，系统地进行研究、思考和创造。课程吸纳了雕塑造型语言与立体形态构成的元素，其教学效果在不同专业方向的学科课程结构中具有承上启下的作用。立体形态研究的范围很广，可以说，所有物体都具有其独特的立体形态，而形态又受其内在自然生长规律和环境因素的制约。自然规律为我们呈现了宇宙万物的千姿百态，这不同的物种和形态之间关系的奥妙，其中艺术与科学的美将促使我们不断地探索与寻觅！

如何创造有意思的立体形态艺术作品？是这门课程训练目的和这本专著所追求的目标。它不是传统的雕塑课，也不是过去的立体构成课，而是一门关于立体造型的自由创造课程。世界著名雕塑家布朗库西说过：“像上帝一样去创造，像国王一样去指挥，像奴隶一样去劳动。”间接告诉了我们这门课程的学习方法，其最有效的途径有两个，一是向

大自然学习写生；二是向我们的前辈学习临摹。大自然的发展规律在达尔文看来就是一部优胜劣汰、适者生存的进化史。在自然环境中形成的生命形态，历经了漫长时空的考验，它们的形态与自然环境适应性有着某种联系。自然对象身上所具有的独一无二的形态和特质，是无法用想象来代替的。那是生动的生命样式，那是宇宙的奥秘。如果我们能从中发现变化规律，就能为我们的艺术与设计提供依据和借鉴。前辈大师们也是我们学习的基石，站在巨人的肩膀上，眼界自然更开阔，境界自然更高远。学习古人、前人和老师在创造过程中的思维方法，了解他们在当时特定环境中怎么发现问题和解决问题。创作，是在向自然学习、情感学习，向内心学习。听从内心的召唤，真诚地表现人类的思想情感。诚如法国作家罗曼·罗兰所说：“心中如果有太阳，又何必到处去找太阳。”这些将会启发我们打开艺术与设计的创造之门。

雕塑，以及任何立体造型作品，都是以三维形式呈现，都是占领三维空间的。英国雕塑家亨利·摩尔谈到：“看我的作品就像旅行一样，每转换一个地方就能看到不同的东西。雕塑家意味着你将生活在三度空间的世界里。一个雕塑家渴望知道某物体从顶上到底下是什么样子的——鸟瞰和仰视，这是无可穷尽的。”

这本书的课程结构分为三个单元。第一单元为

塑造基础；第二单元为造型表现；第三单元为材料与媒介创造。

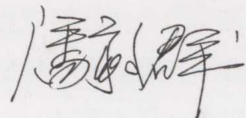
塑造基础课程为雕塑造型练习。通常分为临摹与写生两部分进行训练，形式为使用橡皮泥或粘土做中、小型雕塑，学时为2周至4周。通过塑造训练，使学生获得立体观察和三维造型的能力。这种具像雕塑练习有别于通常的立体构成课，尽量避免从几何体到几何体那种简单、冷漠和过于理性。以增加学生们的兴趣和自信。

造型表现课程是训练学生学会从客观到主观，从自然到艺术的造型方法。通常学时为2周左右。要求学生根据自己的感受和想象力，运用变形和夸张等手法，多层次、多空间、多形式地表现自然事物和现实生活。此课程涉及了中、西方现代派造型艺术和后现代派造型艺术诸多观念与手法，也涉及了古代东方造型艺术的立体空间观念和审美理想。

材料与媒介创造课程是综合创作课程。要求学生在此前单元练习的基础之上，观察和认识生活环境中的各种天然材料和人工材料，发现物质和材料的造型表现性以及建立新的造型媒介。学生将根据命题，以某类材质和物品或某几种材料与零件来做造型练习，从而创作出富有个性、面貌独特、材料新颖的立体造型作品。通常课时为2周。课程作业完成时间为1~2周。

这本书不是讲技术的书，尽管里面有关于技法的篇幅。它是一本讲艺术形态创造的书，是在探究如何把对自然的感受和情感体验转化为有意味造型样式的方法。艺术创造是建立在每个人的感知、经验、体悟的基础之上，同时又是以技术和方法作为支撑的。基础造型研究绝不仅停留于人、自然物、城市建筑或艺术品的形态这一层面，它是一种方法，更是一把学习的钥匙。艺术与设计的学习要有加减法，经过系统的艺术与设计的课程学习，你逐渐掌握了形象思维、逻辑思维的方法和要领，通过观察、分析事物和总结规律这一训练过程将所学知识与造型手段融会贯通，并在反复的实践和探索中提升自己的综合艺术创造力，重要的是，从发现问题到解决问题的思维训练过程中，掌握了创造的方法和艺术审美能力，这才是你一生受用不完的收获。

立体形态创造课适合各美术和艺术设计专业学生。讲述此课程的专著向学生提供了容易实现的雕塑条件和行之有效的形态塑造方法。此课程给予学生充分的创作自由并能激发学生的创造潜能，为不同专业方向的学生开启了立体形态创造之门。

于清华园

潘毅群

中国美术家协会会员
中国雕塑学会会员
英国皇家雕塑协会会员
清华大学美术学院副教授

1982年毕业于中央工艺美术学院
1994年结业于中央美术学院雕塑系助教进修班
1995年结业于中国城市雕塑高级研修班
1997年赴法国巴黎国际艺术城进修
1999年访问澳大利亚新南威尔士大学美术学院

1994年作品《长号》参加第八届全国美展（北京）
1997年法国巴黎国际艺术城艺术家作品联展（巴黎）
1997年巴黎国际艺术城雕塑个展（巴黎）
1998年“车窗外的欧洲”——潘毅群旅欧雕塑作品展（北京）
1999年作品《屠杀者戒》参加第九届全国美展（中国美术馆）
2000年第一届中国国际雕刻节石雕大赛获三等奖（福建惠安）
2000年“2000世纪曙光”河北国际雕塑邀请展获优秀奖（石家庄）
2001年参加“艺术与科学”国际邀请展获国际提名奖（中国美术馆）
2002年中国北京——国际城市雕塑艺术展（北京）
2002年“蓝色空间”——第一届北京海洋馆国际雕塑邀请展（北京）
2002年日、韩、中教授作品交流展（东京首尔北京）
2004年中国、比利时当代雕塑作品展（安特卫普）
2005年“黄天厚土”中国雕塑大展（北京）
2005年法国想象画廊：中国与意大利艺术家雕塑双人展（北京）
2006年中国郑州·国际城市雕塑艺术年邀请展（郑州）
2007年“和而不同”中国当代雕塑提名展（北京）
2008年宫崎国际现代雕刻空港展（日本）
2008年参加中国长春第二届世界雕塑大会提交论文（吉林）
2009年官方语法——798朝代画廊现代雕塑展（北京）
2009年“互动·倾向”2009当代国际金属艺术展（北京）
2009年爱尔兰、中国当代艺术交流展（清华大学）
2009年作品《我们》参加第十一届全国美展（长春）
2009年“徐悲鸿奖·2009宜兴城市雕塑大赛”获优秀方案奖（江苏）
2009年英国伦敦 NUNNERY 画廊“亲密往事”现代艺术展（伦敦）
2010年赴芬兰阿尔托大学进行环境艺术交流与创作（赫尔辛基）
2011年参加中国芜湖刘开渠奖国际雕塑大展优秀方案展（芜湖）
2012年雕塑作品参加“世界不锈钢诞生100年”展览（北京）
2012年中国张家口国际雕塑创作营（河北）
2012年“信息·生态·智慧”第三届艺术与科学国际作品展（北京）
2013年爱尔兰文化节“围墙与边界”艺术展（北京798）
2013年“跨界·实验”2013北京国际当代金属艺术展（北京）

1995年创作中华民族文化促进会会长刘廷芳雕像（收藏于美国）
2001年为北京雁栖湖公园创作公共雕塑《回声》（北京）
2004年为中国科学院创作《中国核物理学家邓稼先》雕像（北京）
2006年为北京石景山法院创作主题雕塑《使命》（北京）
2009年雕塑《老北京四重奏》被国家奥林匹克公园永久收藏（北京）
2010年为上海世博会未来城市馆创作主题雕塑《城市剪影》（上海）
2012年为西藏博物馆创作纪念雕像《人文大师——根敦群培》（北京）
2013年为北京台湖湿地公园创作主题雕塑《渔歌》（北京）

目 录

第 1 章	塑造基础	001
1.1	雕塑的形式语言	001
1.2	塑造工具	016
1.3	塑造方法与技巧	019
第 2 章	从自然到艺术	039
2.1	对自然形态的认识	039
2.2	生活与视觉资源	055
2.3	艺术与现实	062
第 3 章	立体形态造型语言	072
3.1	立体形态与雕塑	072
3.2	现代雕塑空间	079
3.3	抽象雕塑与抽象形态	085
3.4	变形与艺术创造	100
第 4 章	造型材料与创造	123
4.1	造型材料与媒介	123
4.2	材料的表现性	154
4.3	材料造型课程介绍	157

第1章 塑造基础

《伊索寓言》中有这样一则故事：一个路人向正在田里劳作的伊索打听，走到城里需要多长时间？伊索对他说：“你走。”路人纳闷：你不告诉我时间就叫我走。路人又问了一遍，伊索又回答：“你走吧。”路人生气了，独自往前走。刚走出十多步，伊索叫住路人并告诉他：“去往城里需要两小时。”路人感到奇怪，问伊索：“你刚才怎么不告诉我？”伊索答：“我不知道你走路的步速，怎么能告知你到达的时间呢？”

时常有学生问我：“老师，怎样做雕塑啊？”“老师，教我做雕塑吧。”每当这个时候，我就对他们说：“你先做出一个雕塑来给我看，然后我再告诉你如何做。”

雕塑塑造，是所有立体造型的基础；学会了塑造，就具备了立体造型的技能。

造型，做雕塑，是很具体的事情。是用眼睛，用手来操作的事情，是无法用语言来代替的。所以，先动手实践，先行动起来，只有面对实实在在的形状和形体，对话才有效果，才有意义。

1.1 雕塑的形式语言

雕塑是神奇的，于是有人把能做出神奇雕塑的文艺复兴时期雕塑家米开朗基罗看成是神，而不是凡人。人人都有做雕塑的潜能，如同人人都有唱歌和舞蹈的才能一样。请问，哪一个孩子不喜欢玩水、玩泥、玩火？哪一个孩子不喜欢搭建积木和游戏？对艺术而言，激情与行动比天赋和技术更可贵。

雕塑的魅力就在于把流逝的人生凝固；把瞬间的美变成永恒。艺术家和普通人的区别在于：艺术家在行动，普通人在观望。当然，雕塑技巧需要锤炼；从事艺术，最好有天赋。即使与雕塑失之交臂的人们，也完全可以品评雕塑、鉴赏雕塑、收藏雕塑。

雕塑是凹凸，是隆起的量感艺术。

雕塑是既可以观看，又可以抚摸的触觉艺术。

雕塑是能够让人围绕观看甚至可以进入的空间艺术。

雕塑是挖凿、砍削、堆砌、焊接后的结果。

材料，是雕塑最重要的元素之一。凡是在地球上能找到的物质，都有可能用来做雕塑：石头、木头、铁；金子、银子、布、泥土、纸张等等。

雕，就是砍削、挖除，是去掉；塑，就是堆积、增添，是补充。雕塑是加和减的艺术。例如泥塑、陶塑、面塑都是雕和塑同时进行的艺术。

雕刻和雕塑的概念不完全相同，有着细微的区别。雕刻就是只有砍削、挖除，没有增添，是只有减没有加的艺术，是不可逆转的艺术。例如石雕、木雕、竹雕都是只刻不塑的艺术。

中国古代哲人韩非子用雕刻的现象来讲出生活和处世的哲理：鼻子越雕越小，眼睛越雕越大；鼻子小了不能变大，眼睛大了不能变小。所以，在雕刻之初，鼻子宁愿雕得大些，眼睛宁愿雕得小些。

最小的雕塑，可以拿在手上把玩，可以挂于脖颈或戴在手腕上。在远古时代，这些能携带着迁徙的雕塑被叫做可以走动的雕塑；大些的雕塑，可以摆设房间里或放置在庭院中；再大些的雕塑，人们则要走上街头或去公园才能看见；个别超大的雕塑，比如雕凿在山崖上的大佛、英雄和领袖，人们必须攀爬和登高，才能到达巨人的肩膀。

一、雕塑形式

雕塑是三维立体的艺术形式，相对于绘画、摄影等平面艺术形式，它们更具有实体感和材质感，还可以触摸甚至碰撞。人类的雕塑形式浩若烟海，有着数不清的形式和风格。有多少民族，有多少文化，有多少生活方式和观念，就有多少种雕塑形式。

纵观人类雕塑史，可以把雕塑艺术分为三大类型：具象雕塑，抽象雕塑，意象雕塑。无论何种造型、何种风格、何种手法的雕塑，都可以归纳到这三种类型中。

1. 原始雕塑。远古的雕刻，塑造的是人类心中的神，是氏族的图腾和生殖女神。这些神的样子像我们人类自己。（图 1-1-1 ~ 图 1-1-6）

2. 古代雕塑。古代的雕刻，塑造的是人民拥戴的王，是国家和民族的皇帝、国王和王后。这些王的样子像神，威严、高贵、庄重，比平民的形象高大许多。（图 1-1-7 ~ 图 1-1-9）

3. 古典雕塑。古典的雕刻，塑造的是英雄和美女，是男人和女人。这些人的样子，像人类也像神，优美、典雅、健康、强壮，是人类理想和浪漫情怀的结晶。（图 1-1-10 ~ 图 1-1-19）

4. 现实主义雕塑。现实主义的雕刻，塑造的是战争与和平，是正义和邪恶的较量。兴建了许多纪念碑雕塑，记录了人民和英雄的伟大事迹和不朽功勋。（图 1-1-20 ~ 图 1-1-22）

5. 现代派雕塑。现代派雕刻，是在向世界提问的过

程中形成的：世界和现实为什么是这样而不是那样？人类和雕塑本身为什么是这样而不能是那样？因此，雕塑的样子完全变了。（图 1-1-23 ~ 图 1-1-28）

6. 后现代派雕塑。当今的雕刻，遭遇了“雕塑是什

么？”的严峻课题。有些雕塑已经不像雕塑，而像工程、戏剧和哲学；像光学、物理和化学。雕塑艺术面临着近乎生与死的现实！（图 1-1-29 ~ 图 1-1-43）

图 1-1-1 女神 22.5cm 高
红山文化距今 5000 年（内蒙赤峰市）

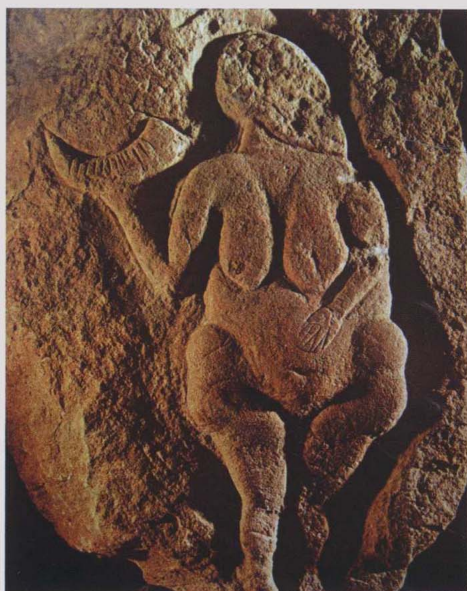

图 1-1-2 执牛角的维纳斯 原始雕塑

图 1-1-3 撒丁尼亚“四眼”青铜武士像
现存于卡格利亚里考古博物馆

图 1-1-4 黏土房屋模型
公元 5000 年前希腊出土

图 1-1-5 玉猪龙

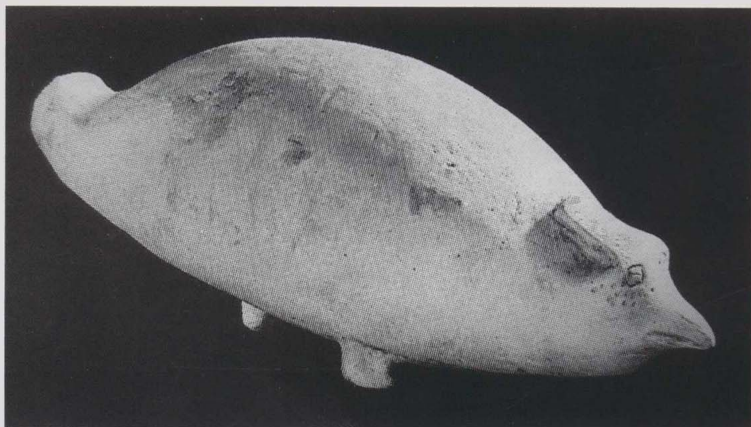

图 1-1-6 陶水鸟壶 江苏出土

图 1-1-7 拉菽荷特普及妻诺佛列特像

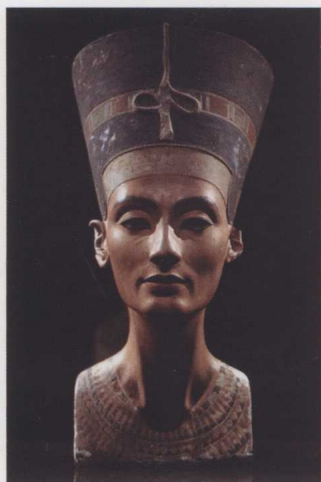

图 1-1-8 奈菲尔提提王后雕像

图 1-1-9 鲁多维奇宝座浮雕 古希腊

图 1-1-10 维纳斯 古希腊

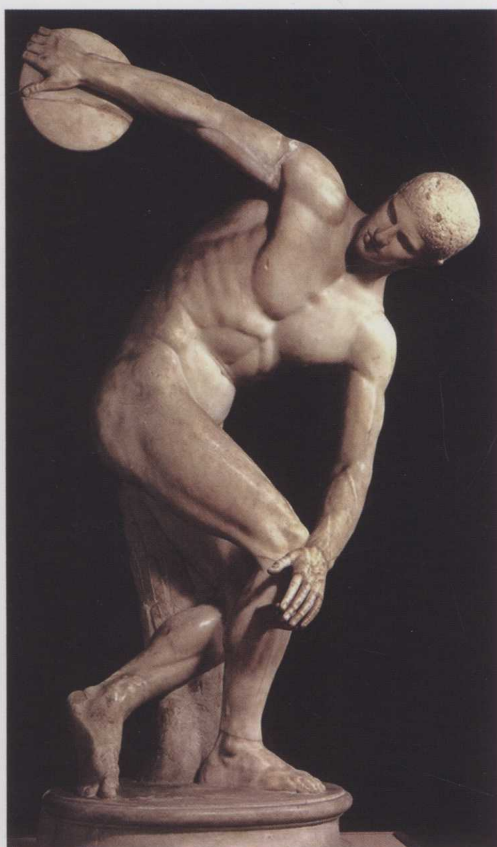

图 1-1-11 掷铁饼者 古希腊

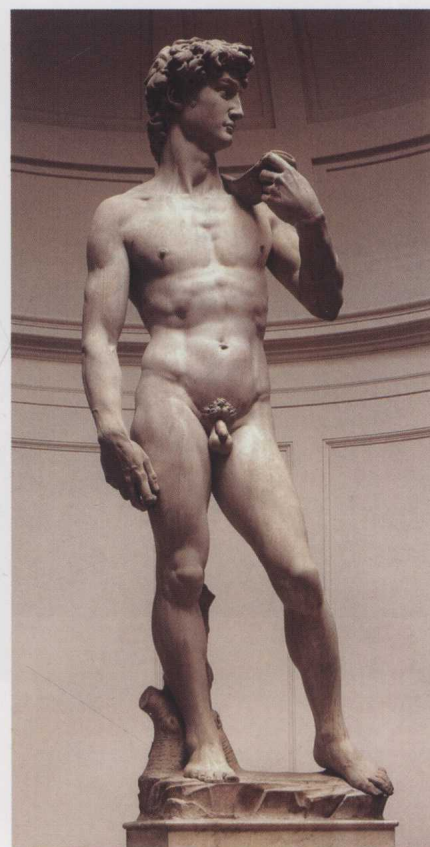

图 1-1-12 大卫像 米开朗基罗(意)

图 1-1-13 夜 米开朗基罗(意)

图 1-1-14 昼 米开朗基罗(意)

图 1-1-15 怪兽凯米拉 青铜 古希腊

图 1-1-16 母狼 公元前 500 年 意大利罗马

图 1-1-17 兵马俑

图 1-1-18 击鼓说唱俑 东汉

图 1-1-19 玉溪李家山牛虎铜案 西汉

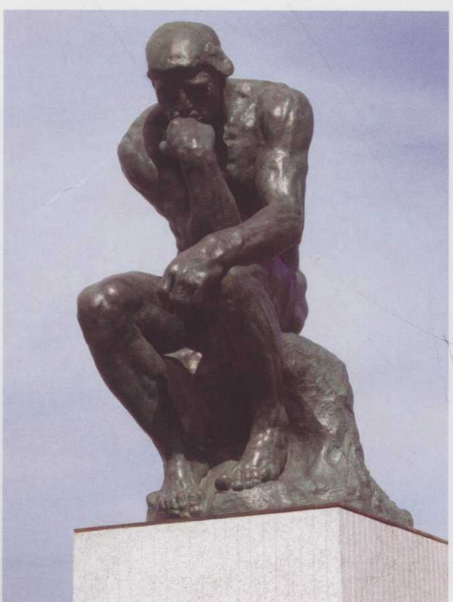

图 1-1-20 马赛曲 大理石 1836 吕德 (法)

图 1-1-21 思想者 青铜 罗丹 (法)

图 1-1-22 工人与集体农庄庄园 不锈钢

图 1-1-23 费尔南多·奥利维尔雕像 铸铜 毕加索

图 1-1-24 女子肖像 石莫迪利安尼(意)

图 1-1-25 人像 纳姆·嘉宝(俄)

图 1-1-26 在空间中连续的独特形式 波丘尼(意)

图 1-1-27 泉 陶瓷 马塞尔·杜尚(法)

图 1-1-28 空中飞鸟 布朗·库西(罗)

图 1-1-29 喜悦的红色 金属着色 亚历山大·考尔德(美)

图 1-1-30 暴露 金属 20m 高 安东尼·葛姆雷(英)

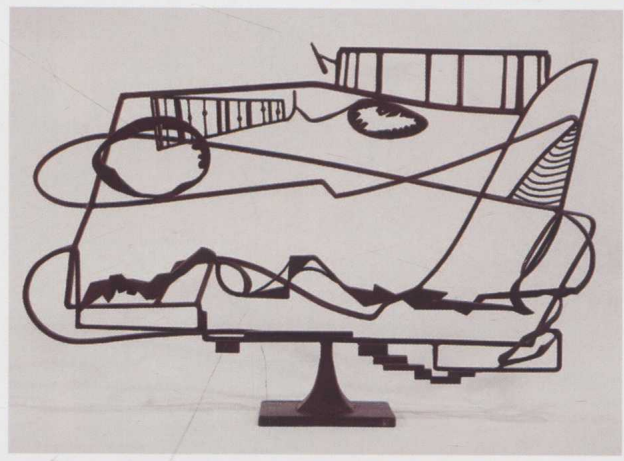

图 1-1-31 哈德逊河的风景 金属焊接 戴维·史密斯(美)

图 1-1-32 北方天使 金属 20m 高 安东尼·葛姆雷(英)

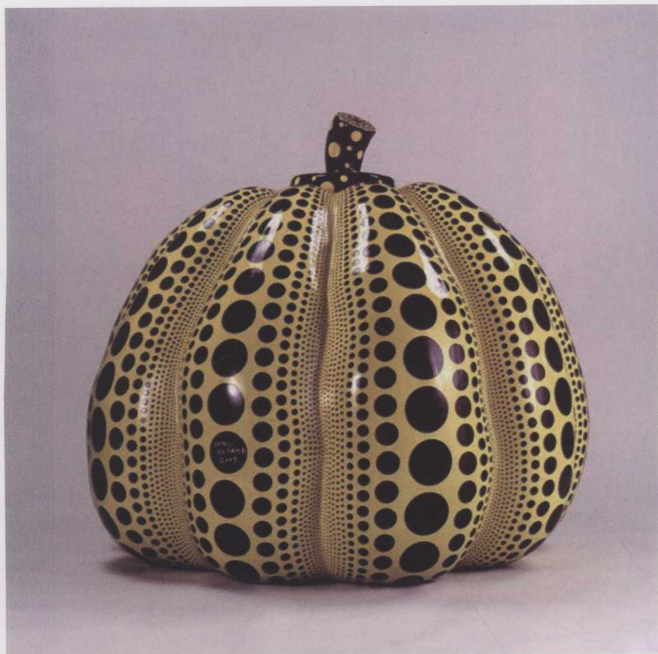

图 1-1-33 大南瓜 烤漆 草间弥生(日)

图 1-1-34 半身像 铸铜 爱泼斯坦(英)

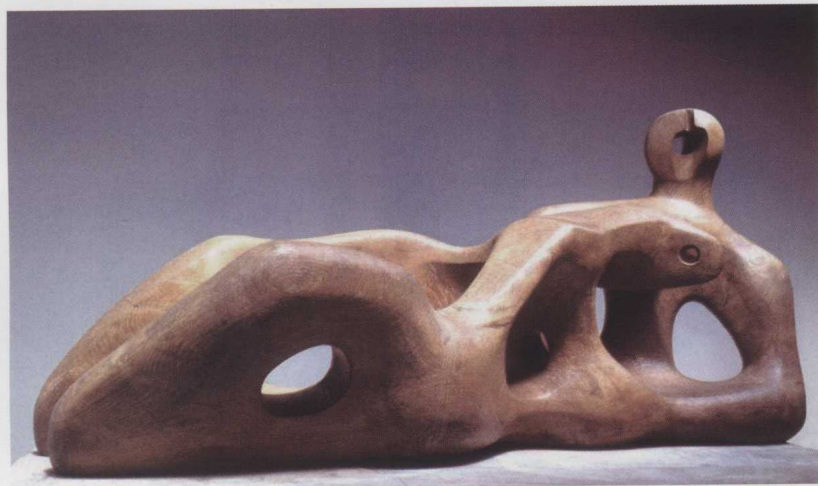
图 1-1-35
斜躺的人体 木 1939
亨利·摩尔(英)

图 1-1-36 裸女 树脂彩塑 约翰·迪安德烈亚(美)

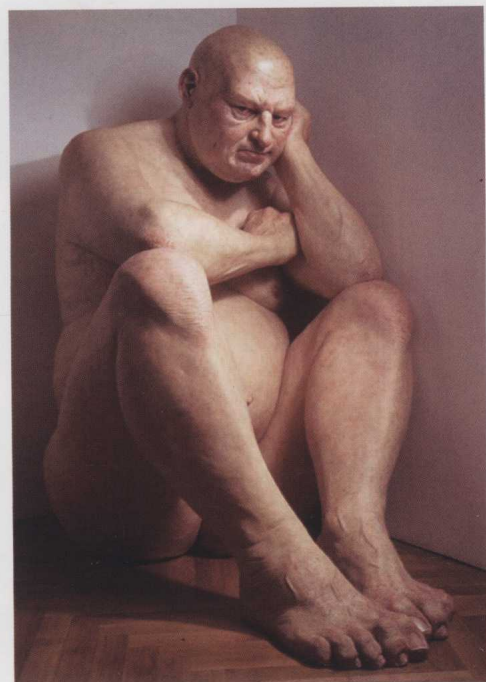

图 1-1-37 坐着的男人 让·穆克(英)

图 1-1-38 夫妇 综合材料 杜安·汉森(美)

图 1-1-41 永远的梦露 不锈钢着色 8m高 苏厄德·约翰逊(美)

图 1-1-39 一夜情行为、事件 2013巴黎 蔡国强

图 1-1-42 云门 不锈钢 20m宽 安尼诗·卡普尔(英)

图 1-1-40 一夜情焰火 蔡国强

图 1-1-43 气球狗 不锈钢 杰夫·昆斯(美)

二、雕塑语言

雕塑语言就是构成立体造型、构成雕塑形态的元素。如同声音和节奏之于音乐，文字和符号之于文学，形状和色彩之于绘画。语言就像一把钥匙，能够打开通往一个领域的大门。

（一）雕塑的形体与形态

做雕塑很强调“形”，绘画也很强调“形”。“形”为什么会如此重要？“形”是什么？在绘画中，“形”就是形状，凡是在画面中出现的，被描绘于画布之上的各种形象，都被称为“形”。而雕塑的“形”，则是形体。一个鸡蛋，是椭圆体；一个杯子，是圆柱体；金字塔，是四角锥体；一朵花，整体上是一个团状的体积，每一片花瓣，则是薄薄的碗碟。印度诗人泰戈尔有两句诗曾这样写道：“露珠对湖说道：你是这荷叶下面的一滴大露珠，我是荷叶上的一滴小露珠。”虽然诗中是在塑造一个不知天高地厚的角色，但是在形态的联想和比喻上还是很准确、很生动的。可见，形体是雕塑艺术的最基本要素之一。各种形体和形态的表现，就构成了雕塑的基本语言特征。

（二）雕塑的体积与量感

形体，顾名思义，就是形状与体积。体积，是有高度、宽度和厚度的。有体积就有量感，而量感能产生美感。不同的事物、不同的东西，具有不同的形体和体积，因此，也具有不同的量感和美感。太阳是球体，地球也是球体。今天的科学技术，让我们能够体会到地球家园的庞大身躯和体积；体会到太阳的光芒与伟大。雕塑虽然很难表现太阳、地球这些超大事物的量感。但是，雕塑可以表现太阳、地球的形态，可以表现无数事物的体积、量感和美感。云彩很轻盈，用雕塑语言表现出来就很有量感，人物造型中的头发、眉毛、胡子等形态，在雕塑中都是靠形体和体积来表现，都比实际生活中的形态更有量感。近代著名的日本雕塑家本乡新是这样谈量感的：“量感是无限宽广，无限的力，无限的爱情。雕塑艺术就是量感艺术，雕塑家用自己的手创作的的小的造型，它可以让人们感觉像山一样的高，象海那样的深，像森林那样的静，像苹果那样可爱。面的复杂化，或者变动形的某一部分，就会产生量感。称雕塑为触觉艺术，就是因为它有量感的力量和量感的爱情。”

1. 结构与块面

天地中的每一件事物都有属于自身的形态。一座山，有它自身的形状；一棵树，有它自身的形态；人类，有我们自己的形体；动物，有他们独特的体态。即便是一块石头，一片树叶，也都具有实实在在的形体。我们把事物存在的形体样式和人造物的构造样式称为结构。认识和理解造型对象的结构，对把握和塑造形体非常有帮

助。分析和了解结构的过程，是理性和思考的过程，也是认识和掌握事物造型规律的过程。这种理性思考，有着科学成分，对于以感性为主的艺术创造方式而言，起到一种把握方向的作用，并且更有效率。美国艺术理论家、艺术解剖学家佐治·伯里曼研究人体结构和形体，堪称是世界一流的大师。他不仅对人体解剖了如指掌，熟谙于心，而且把人体结构与形体提炼、归纳成几何形态与体积，将自然人形提升为纯粹的视觉造型形体的理论体系，使无数的艺术学子和人体艺术创作者受益匪浅。他的书，成为艺用人体解剖的必读教科书。

雕塑造型虽然是由许多连接的形体组成，但是在这些形体之上，却是由许多小的块面构成，专业上称之为体块或体面。这是雕塑造型的又一个元素，也是雕塑艺术的语言之一。这些块面是艺术提炼和归纳的结果，也是艺术与现实的区别所在。艺术的目标并不是要抄袭自然，而是要表现自然和情感，表现生活与造型美。这些经过提炼与概括的雕塑团块和体面，比自然形更简洁，更有量感，更符合雕塑美感。是具象艺术中现实主义雕塑的常用手法。（图 1-1-44 ~ 图 1-1-54）

图 1-1-44 咒里石膏像

图 1-1-45 咒里分面像

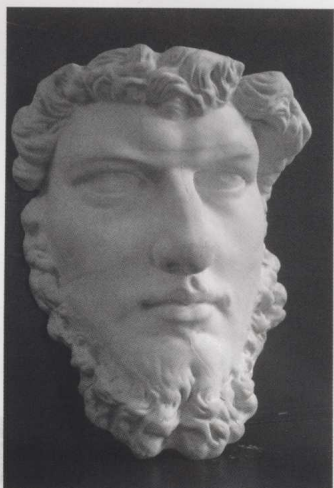

图 1-1-46 亚历山大石膏像

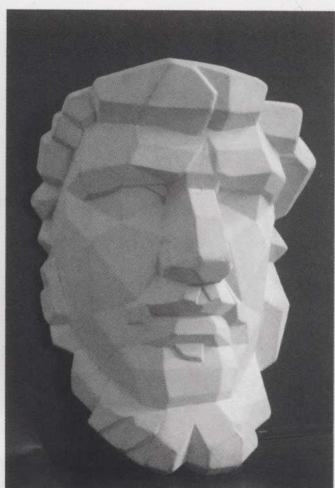

图 1-1-47 亚历山大分面像

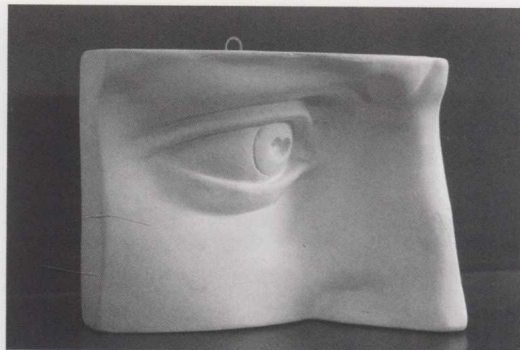

图 1-1-48 眼睛石膏模型

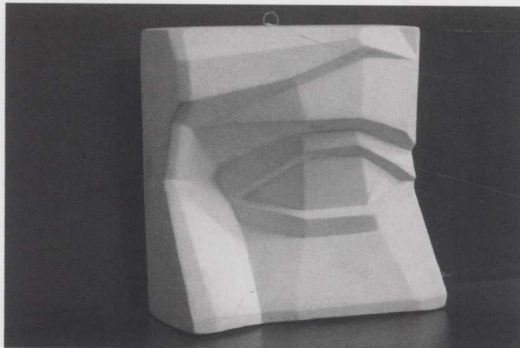

图 1-1-49 眼睛分面石膏模型

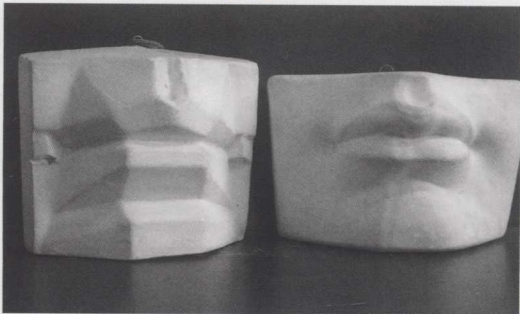

图 1-1-50 嘴部石膏模型

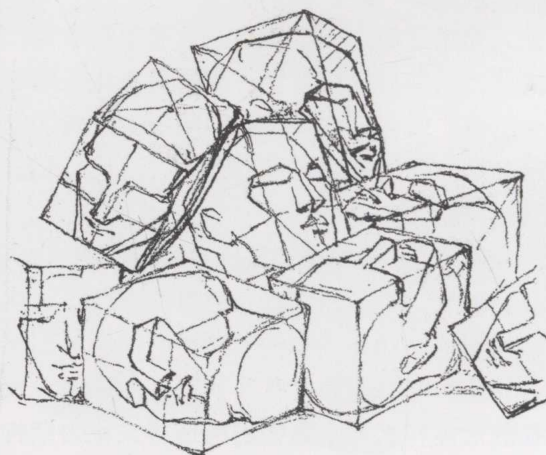
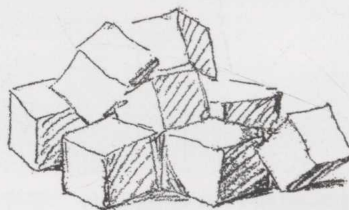

图 1-1-51 佐治·伯里曼的人体结构图 1