

国家教育部普通高等教育精品教材

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

传统造像

杨靖 著

河北出版传媒集团

河北教育出版社

1483076

传统造像

杨靖 著

河北教育出版社
河北出版传媒集团

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

淮阴师范学院图书馆 1483076

图书在版编目(CIP)数据

传统造像：雕塑基础教程 / 杨靖著. — 石家庄：
河北教育出版社，2011.10
ISBN 978-7-5434-8552-5

I. ①传… II. ①杨… III. ①肖像雕塑 — 雕塑技法 —
高等学校 — 教材 IV. ① J313.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 202483 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 于世宏 吴为山 项金国
杨剑平 殷双喜 曾成钢 赵 萌

出版发行 / 河北出版传媒集团

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 峥

编辑助理 / 谭媛媛

装帧设计 / 北京颂雅风文化文化传媒有限责任公司

郑子杰 陈晓晓

制 版 / 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

印 制 / 衡水红旗印刷有限责任公司印刷

开 本 / 787×1092 1/16 10.5印张

出版日期 / 2011年10月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-8552-5

定 价 / 50元

版权所有 翻印必究

目 录

总论	4
引言	8
第一章 概论	9
第二章 古代立体造型艺术的类别	12
第三章 中国传统雕塑研究教学的历史沿革与现状	30
第四章 教学定位	32
第五章 课程设置	33
附录一 传统佛教造像要义	68
附录二 彩塑造像要义	142
附录三 推荐参阅书目	166
后记	167

1483076

传统造像

杨靖 著

河北教育出版社
河北出版传媒集团

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

淮阴师范学院图书馆 1483076

图书在版编目(CIP)数据

传统造像：雕塑基础教程 / 杨靖著. — 石家庄：
河北教育出版社，2011.10
ISBN 978-7-5434-8552-5

I. ①传… II. ①杨… III. ①肖像雕塑 — 雕塑技法 —
高等学校 — 教材 IV. ① J313.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 202483 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 于世宏 吴为山 项金国
杨剑平 殷双喜 曾成钢 赵 萌

出版发行 / 河北出版传媒集团

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 峥

编辑助理 / 谭媛媛

装帧设计 / 北京颂雅风文化文化传媒有限责任公司

郑子杰 陈晓晓

制 版 / 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

印 制 / 衡水红旗印刷有限责任公司印刷

开 本 / 787×1092 1/16 10.5印张

出版日期 / 2011年10月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-8552-5

定 价 / 50元

版权所有 翻印必究

目 录

总论	4
引言	8
第一章 概论	9
第二章 古代立体造型艺术的类别	12
第三章 中国传统雕塑研究教学的历史沿革与现状	30
第四章 教学定位	32
第五章 课程设置	33
附录一 传统佛教造像要义	68
附录二 彩塑造像要义	142
附录三 推荐参阅书目	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。程式化之后的观念艺术体系中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，转化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眼光。

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形式语言系统。

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，原有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”。在实际教学实践中，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程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，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，独特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明中，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到具体的教学过程中。这已成为雕塑系教学的传统内容之一。直至今日，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。

引言

在开始讲述本书的具体内容之前，我们必须明确一个问题，那就是，什么是中国古代艺术的传统？从中国的艺术发展史来看，除去艺术形式上的特点之外，把不断的“重复”前人和自己作为艺术演进和创新的方式，是最具代表性和产生最大影响的中国古代艺术的传统。

“重复前人”是指，几十年甚至几百年间，成百上千的人们重复着同一题材、同一技法、同一形象、同一构图的艺术实践活动；“重复自己”是指，这些被重复的内容又是通过不同个体的双手得以呈现，不可能做到一模一样，于是这“同一”就成了共性的规范，评价的标准。而“不可能一模一样”自然成为了个性的表现。这个性，有可能比被重复的样本更好，也可能更差。当一个人重复前人的优秀样板而更优于这个样版时，就成为了这一样板的典范，从而取代前人的样板成为被后人重复的样板，经典也由此产生。

中国传统艺术，是个性的创造以共性为前提的艺术。中国古代艺术传统中讲重复，讲规范，讲共性大于个性的传承与创新方式，对于大多数普通的人才来说，不断的重复前人的优秀样本，可以保证他做到不差，达到优秀，成为“能者”；对于有天赋的人来说，可使他在优秀的基础上达到更优秀，从而创造经典，成为“大师”。通过这种方式所达到的成效以及形成的某些观念、方法与学院式艺术教育的宗旨、具体教学实施过程中所涉及的内容有诸多的相关和相同之处。所以，通过对传统造型艺术创造理念、表现方式以及技术传承的研究考证，以能在课堂实践中得到运用和借鉴为目的，进而做到熔铸古今、传道授业，正是这本围绕中国本土造型传统理念编写的教材之宗旨所在。

第一章 概论

一、中国古代艺术精神探源

关于中国传统艺术精神的著述相当丰富，这里不再一一赘述，但其形成的源由与传统艺术的表现手段及技术运用理念有着密切的关系，所以需要着重提及。

传统艺术精神内涵的形成，可以用四个字来概括，即尊“师”重“道”。“师”即师法自然，它代表着一种尊重自然规律并向大自然学习的态度。“师法自然”中的自然是一个大的概念，它不光包括自然界中的风景，动物，植物，而是自然界中一切**可视，可触，可闻，可听，可觉**的客观事物和状态。从自然境界中找到美感，给自然以拟人化的品性是古代中国的文化特征。虽然师法自然不是古代艺术所独有的，但却是**表现最为突出，观念最为自觉，运用最为巧妙的**。中国古代的文人艺匠们向自然学习并得益其中的典故不胜枚举：“羲之爱鹅”，鹅虽为常物，但王羲之却能从中领悟到书法的妙处；“米芾拜石”，奇石虽丑，但米芾却能从丑到极处中得到美的享受。所谓“外师造化，中得心源”的提法，在中国古代建筑，古代雕塑及古代工艺品中都有着最广泛的体现，得自然之理而产生的杰作层出不穷。

而“道”则是一种追求，是指对于与艺术有着最直接关系的技艺之道的把握能力，所能达到的境界。“庖丁解牛”是一则我们最为熟悉的寓言，从字表看，它给我们展现了一幅屠夫杀牛如何熟练，如何好看画面，但实际上阐述了一个深刻的艺术理念：技艺固然重要，但有比技艺更重要的内容，那就是居于技艺之后，之中，之上的道。庖丁杀牛杀到能“和于桑林之舞”的美妙境界，其实就是庖丁不但技艺专精，而且进入了“道”的层次，故使人顿觉美感。大家知道，京剧艺术中唱、念、做、打的技术训练极其严格死板，而在梅兰芳的舞台艺术中却被运用得出神入化，这也是进入化境的体现。

“师”与“道”的关系，实际上也就是天与人的关系，而“天人合一”的思想观念正是中国传统艺术所追求的最高境界，因而成为其核心部分。中国传统造型艺术，既不片面地追求对客观事物的客观性的把握，也不片面地强调对人的艺术创造的主观性的表现，而是两者兼顾，着力表现对象内在的精神特质，正是这一核心思想的完美体现。

二、古代传统技艺的传承模式

传统艺术的目的在于传播。它的形象无论是意象的还是符号化的，其本身就已是艺术内容的重要组成部分，它的展示与传达需要有足够的技能和方法。传统造型艺术更是如此，那些风格样式的继承与创新，繁复与简约，流派与个性，甚至性情与人格，都与技巧的获取、扬弃、改进有关。

古代艺术品的生产者都是属于王室或官府手工作坊的“百工”，尽管后来佛教及佛教艺术的传入及发展造就了无数伟大的工匠，但这并没有改变他们的社会地位。他们的技艺可以世代相传，但不能改行从事其它职业。严格的等级制度以及尊卑关系，使得古代的艺术行为大多成为局限在家族血缘关系范围内的“世袭”，技艺的交流自然也就局限在家庭小单元之中。作为掌握手工技艺的工匠来说，他们既是设计者又是生产者，还有可能是经营者，工艺技术标准掌握在所谓的家长之手。从而，技艺得以延续的重要手段是通过家学相继为传承方式，包括父带子、兄带弟、师带徒等。所谓“艺不外传”、“艺不传女”、“艺有秘诀”等以家庭模式为核心的传艺观念，构成了以言传和物传为手段的传承模式。

言传对于古时没有受过正规的文化教育又识字不多的接受者来说，是工艺技能传授的主要手段。由于一些技术性的经验不便采用文字方式记录和传授，技艺的交流更多的是通过语言这一原始的、朴素的方式将一些工艺技术的规律、经验介绍给对方，所以往往采用的都是一些借物达意的顺口溜式的口诀。在这些口诀中，既没有令人匪夷所思的言语，也没有高深莫测的理论，更多的是将复杂的事物单纯化、单纯的事物规律化的创造经验和审美经验的总结。它积淀着数代人对这种技术性特征的审美和技术审定能力，它的表达往往以一当十、一针见血。使接受者能够在主观意识的驱使下更直观的认识事物，达到再创造的目的。流传下来的“画诀”、“塑诀”，普遍都具有强烈的概括综合性，包括了诸多方面的内容。有关于形象塑造的，如“坐看五、立看七、若要笑，眉弯嘴翘、若要怒，眉锁眼拱鼻努张、文人一根丁，武人一张弓”等。有关于色彩搭配的，如“红间黄，秋叶堕、红间绿，花团簇、粉间黄，胜增光”等。也有关于不同材料技术操作规范的，如“削刻之道，鼻莫如大，目莫如小、鼻大可小，

小不可大、目小可大、大不可小”等。这种程式化、规范化的技艺口诀通俗易懂，流畅易记，操作性特征明显，强调的是技艺的关键要领。

物传是一种通过实物使接受者直接受益的传承形式，强调以样谱为媒介进行传承，例如，一种造型模式、一本画谱、一些传世实物等。这些有的是集体经验的总结，有的是名艺人亲手绘制，更有借鉴其他艺术形式变化而来的，虽然来源不一，但为古代艺人们提供了清晰明了的典范。这些经过几代人的日积月累而逐渐积淀、完善和再创造所形成的摹本，是工艺技术达到一定高度和实际功能得到满足时的一种经验积累，它可突破家庭、地域甚至时代的局限，以实物的形象传达，为从艺者提供直接临摹和再创造的对象，使之从中获得直观的信息，并运用到自己的工艺制作中。同时，也使一些技术制作程式甚至包括艺术风格都被后代所继承。

在这样一种传承模式之下，中国传统艺术的传艺之法别具特色，概括起来可分为几个方面：

1. **学习技法，务求其熟。**什么是熟？是不假思索的自然流露。中国传统技艺的学习，讲求“拳不离手，曲不离口”，讲求“眼到心到，心到手到”。它要求书者先要能书，画者先要能画，刻者先要知石性、木性，塑者要先知土性而后制；强调的是经验的积累和对材料熟练的掌控，有着“不入其门，不知其事”的说法；讲求的是要通过实践打下扎实的根底，轻视的是坐而论道，却空言其道。

2. **掌握技艺，悟字当头。**对于技艺的掌握，一方面强调对技术规范的高度把握能力，而另一方面又极其强调悟性，讲求对固有的技艺实践或传世佳作进行深深的思考和慢慢的体味，讲求不能空思无由，无边妄想，脱离规律；也不能呆思傻想，陷于技艺经验；不怕悟而生幻，但求幻想成真。

3. **运用技艺，要在其用。**再好的技术也要灵活有效地运用，再高的悟性，也要通过具体的实践予以体现。技是死的，是框架，要以技入手，以灵活运用为追求，否则，技终究不过是技而已。正如学习拳法，虽强调一招一式，但上阵杀敌却须随机应变。

第二章 古代立体造型艺术的类别

中国古代造型艺术可分为器物类、陵墓类和庙宇类三种。其基本呈现形式有圆雕、浮雕、线刻、透雕等，主要以石、玉、泥、铜、金、银、木、骨等物质材料为媒介，运用雕、刻、塑、印、铸等手段表现，内容博大，代表了整个中国古代造型艺术的总体风貌。

一、器物类

器物类造型可分为两种。一种是实用与装饰并重的，脱胎于旧石器时代石制工具和装饰品，并一直依附于为宫廷享乐和奢侈生活服务的建筑和器皿之中，包括工具、盛具、饰件、家具、雅玩等在内的世俗生活用器。这些实用器在不断的迎合社会需求和持久的生产过程中，造型美的要素以及形式感的规律被逐渐认识并加以刻意追求，逐步脱离了纯粹的物质生产和实用目的，形成了具有鲜明艺术特征的，在不同历史时期分别达到了极高艺术水准的造型类别，其丰富的遗存从不同的角度展现了历代审美风尚。

- 1 绳纹卵腹三足瓮 灰陶 72cm 夏
- 2 龙纹玉环 玉 15.6cm 西周
- 3 错金夔纹豆 青铜、金 19.2cm 战国
- 4 石雕柱础 石 16.5cm 北魏

1

2

3

4