

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

陈辉 著

雕塑

新世纪美术教育丛书

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

DIAO SU
DIAO SU
DIAO SU

图书在版编目(CIP)数据

雕塑/陈辉 著. —重庆:西南师范大学出版社,2008.1

(新世纪美术教育丛书)

ISBN 978-7-5621-3981-2

I. 雕… II. 陈… III. 雕塑—技法(美术) IV. J31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 163033 号

雕 塑

著 者: 陈 辉

责任编辑: 王 煤 李 俊

封面设计: 梅木子

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 10.5

字 数: 396 千字

版 次: 2008 年 3 月第 1 版

印 次: 2008 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-3981-2

定 价: 49.00 元

总序

西南师范大学出版社出版的《新世纪美术教育丛书》几年前已开始分别以教材的形式出版,有的已再版数次,销路颇畅,读者反映颇佳。最近被教育部体育卫生与艺术教育司审查通过,定为全国高等学校美术专业课程教材。为适应美术专业教学发展的需要,根据教育部 2005 年 3 月颁布的关于《全国普通高等美术学(教师教育)本科专业课程指导方案》,出版社对该套教材进行了新的调整,组织编写了《外国美术史》、《素描》、《水彩画》、《水粉画》、《艺术概论》等以及美术各科教材。

新改版的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学美术学系、华南师范大学美术学系等全国十几所艺术院(系)校的美术教师,撰稿人都是身在教学第一线,对所写学科有多年的教学经验,有长期的学术积累。其中有博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此,每一种教材都有很强的实用性,同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点:

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文,都着眼于面向 21 世纪。为适应形势需要,本套教材根据新的课程方案,增添了《雕塑》、《陶艺》、《构思与构图》、《外国现代设计史》、《西方美术理论简史》等科目,占全套教材的五分之一强。这里只是要说明全书的策划者具有的前瞻性的思想意识。在撰文过程中,所有的作者都力求融合新知识、新思路,使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的,或数次出访欧美的,他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者,在当今信息十分发达,很容易获取新知识的条件下,也都努力汲取西方文化中有益的东西,使自己的著作具有一

副新的面孔。这些都是为了赶上世界潮流,与世界接轨,以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、速写、色彩、设计,到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法等,应有尽有。而每一种教材也都力求系统完整,以使读者对该教材首先把握住总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出,通俗易懂,可赏可读,已成为其突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概念、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得诘屈聱牙,难以卒读,而是朗朗上口,余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识,书中图文并茂,印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要不断改进。这套教材,已不仅仅是西南师范大学出版社一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家和同仁的共同关怀下,该套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀,写上了上述一些看法,是为序。供广大读者参考。

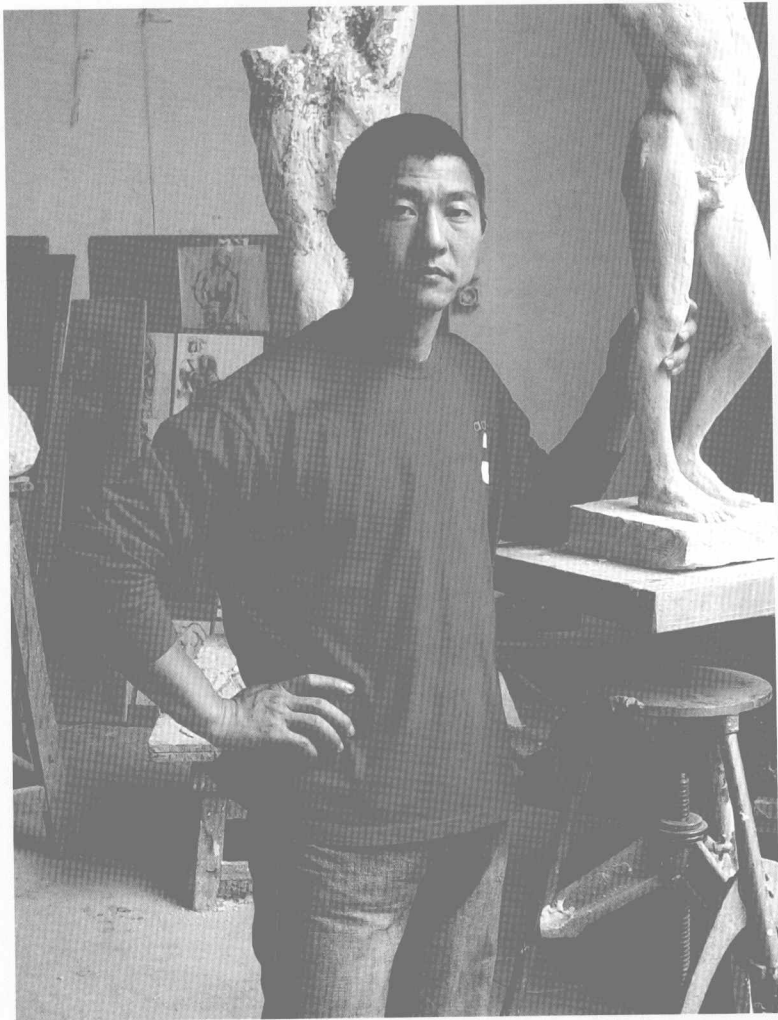
首都师范大学美术系教授、博士生导师 李福顺

新世纪美术教育丛书编审 委员会委员

(排名不分先后)

丛书策划:宋乃庆 王 煤

孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教授	■
秦秀杰	东北师范大学美术学院	副院长	教授	■
李 岗	哈尔滨师范大学艺术学院美术教育系	主 任	教授	■
康书增	新疆师范大学美术学院	副院长	教授	■
李桂金	天津师范大学艺术学院美术系	主 任	教授	■
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教授	■
周安平	西南师范大学出版社	社 长	编审	■
王 林	四川美术学院		教授	■
陈和西	湖南师范大学艺术学院	院 长	教授	■
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教授	■
黄丽雅	华南师范大学艺术学院	主 任	教授	■
帅民风	广西师范大学美术系	主 任	教授	■
张玉泉	西北师范大学敦煌艺术学院	副院长	教授	■
何 洁	清华大学美术学院	副院长	教授	■
赵 健	广州美术学院	副院长	教授	■
张 弘	广州美术学院美术教育系	主 任	教授	■
佘国华	福州大学厦门工艺美术学院	副院长	教授	■
张小鹭	厦门大学艺术学院	副院长	教授	■
汪晓曙	广州大学艺术学院	院 长	教授	■

作者简历

陈辉 1993年毕业于中央工艺美术学院装饰艺术系雕塑专业,获学士学位,1998年毕业于中央工艺美术学院雕塑专业,获硕士学位并留校任教。

2001年结业于法国巴黎美术学院、中央美术学院合办“雕塑与媒体”研修班。2004~2005年到俄罗斯彼德堡列宾美术学院作访问学者。作品多次参加全国各类雕塑作品大展并获奖,发表论文十余篇,

现为中国雕塑学会会员、中国工艺美术学会雕塑专业委员会会员,获全国城市雕塑建设指导委员会颁发的雕塑创作设计资格证书。

陈辉

参考书目

雕
DIAO

塑
SU

雕塑技法	苏立群 著	江苏美术出版社	1999 年
美术技法大全	杜义盛 石 村 编著	四川美术出版社	1991 年
双重基础具象写实基础	霍波洋 主编	吉林美术出版社	2006 年
艺术与视知觉	鲁道夫·阿恩海姆 滕守尧 朱疆源	中国社会科学出版社	1984 年

第一章	002	雕塑概论
	一	002 雕塑的概念
	二	002 雕塑的类型
第二章	026	雕塑发展简史
	一	026 雕塑的产生
	二	026 外国雕塑发展简史
	三	042 中国雕塑发展简史
第三章	058	雕塑的构成要素和审美特征
	一	058 雕塑的构成要素
	二	072 雕塑的审美特征

第四章

第五章

080 雕塑的基础塑造

一 080 雕塑的准备工作

二 084 圆雕头像

三 097 圆雕胸像

四 101 圆雕人体

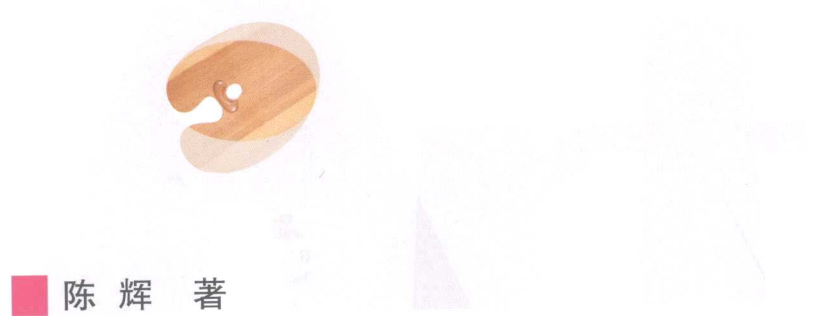
五 114 浮雕

118 雕塑的翻制方法

一 118 圆雕模型的翻制

125 图版

新世纪美术教育丛书

■ 陈 辉 著

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

雕 塑

西南师范大学出版社

图 1-1 《蹲着的阿芙洛蒂忒》
大理石复制品
现收藏于法国巴黎卢浮宫

第一章 雕塑概论

一 雕塑的概念

雕塑是美术的一大门类,它是一门古老的艺术形式。“雕塑”在《辞海》中解释为“造型艺术之一,是雕、刻、塑三种制作方法的总称。以各种可塑的(如黏土等)或可雕可刻的(如金属、石、木等)材料,制作出各种具有实在体积的形象”。传统的“雕塑”解释集中在雕、刻、塑三种加工方法或手段上,但近现代以来,随着新材料不断运用和新技术加工方法不断改进,涌现出了许多新的造型手段。既不雕刻也不塑造的作品大量涌现,具体来说,运用了许多新的构造手法如锻造、焊接、拼贴、榫接、粘接、钉拧、编制、捆绑、堆积等,出现了诸如集合雕塑、软雕塑、动感雕塑、光效雕塑等新的雕塑形式,对于此类作品,套用狭义性概念显然难以解释周全,所以广义的“雕塑”可解释为:是用多种物质材料,通过雕、刻、塑、构造等诸多手段,在三维空间中创造出新的审美实体,以表现思

想、美化环境、反映社会内容的一种艺术形式。雕塑的主要特征首先是要求形体具有三维性、具有实际体积、可视可触的空间造型实体,其次雕塑是对材料进行加工、建构立体形态的一门艺术。材料在雕塑中起着十分重要的作用,因为创造形象与表达情感都要通过材料、立体形态来实现,雕塑离开了物质材料、立体形态,就意味着失去存在基础。(图 1-1)

二 雕塑的类型

1. 雕塑按形态分类

雕塑按形态可分为圆雕、浮雕两种。

圆雕:圆雕是占有空间实体构成的雕塑个体或群体,有着强烈的立体感和空间感,有着清晰的轮廓影像;圆雕一般不带背景,它主要通过自身的形象和与之相协调的环境,而构成统一的艺术效果,通过集中、简练、概括的形式表达主题思想打动观众。圆雕一般放置在

可供四面观赏的环境中。(图 1-2)

在中国,圆雕艺术历史悠久,从表现手法到艺术理念都有别于西方雕塑,融合了中华民族的文化素养、审美意识、思维方式、美学思想和哲学观念,形成了中国式的雕塑艺术语言。注重“写意”、“传神”的表现手法则是中国传统圆雕更为突出的艺术特征。如图 1-3《击鼓说唱俑》中的人物形象生动有趣,民间艺人采用夸张写意的造型方式,把民间说唱艺人的表演神情鲜活地刻画出来,达到了“传神”的艺术效果,反映出雕塑艺术语言高超的表现能力。而霍去病墓石刻群之一的《立马》图 1-4 中,雄健的骏马昂首屹立,作品朴实明快、生动传神,具有丰富的表现力和高度的概括力,该墓群中的作品体现了中国传统雕塑中夸张的造型形象和具有象征意味的表现手法。(图 1-5、6、7)

图 1-3 《击鼓说唱俑》 灰陶制 东汉

图 1-5 《霍去病墓石刻伏虎》 西汉

图 1-8 北京军事博物馆门前雕塑

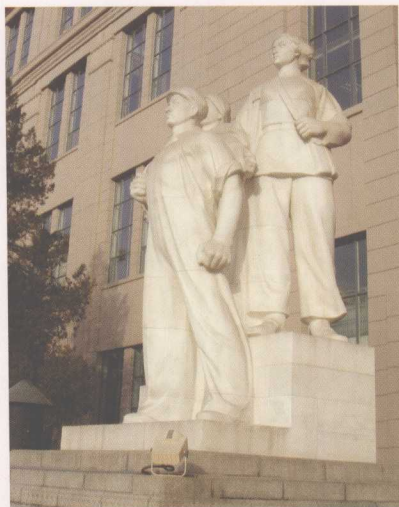

图 1-4 《霍去病墓石立马》 西汉

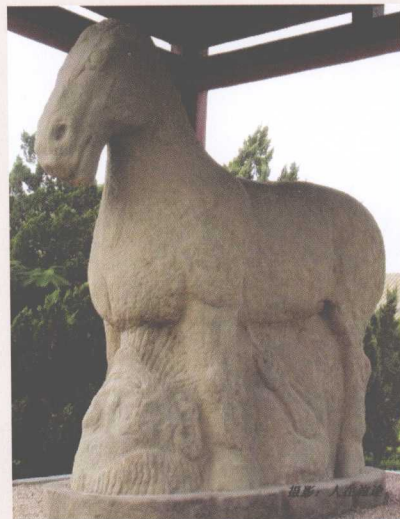

图 1-6 《霍去病墓石雕跃马》 西汉

图 1-7 《霍去病墓石雕卧马》 西汉

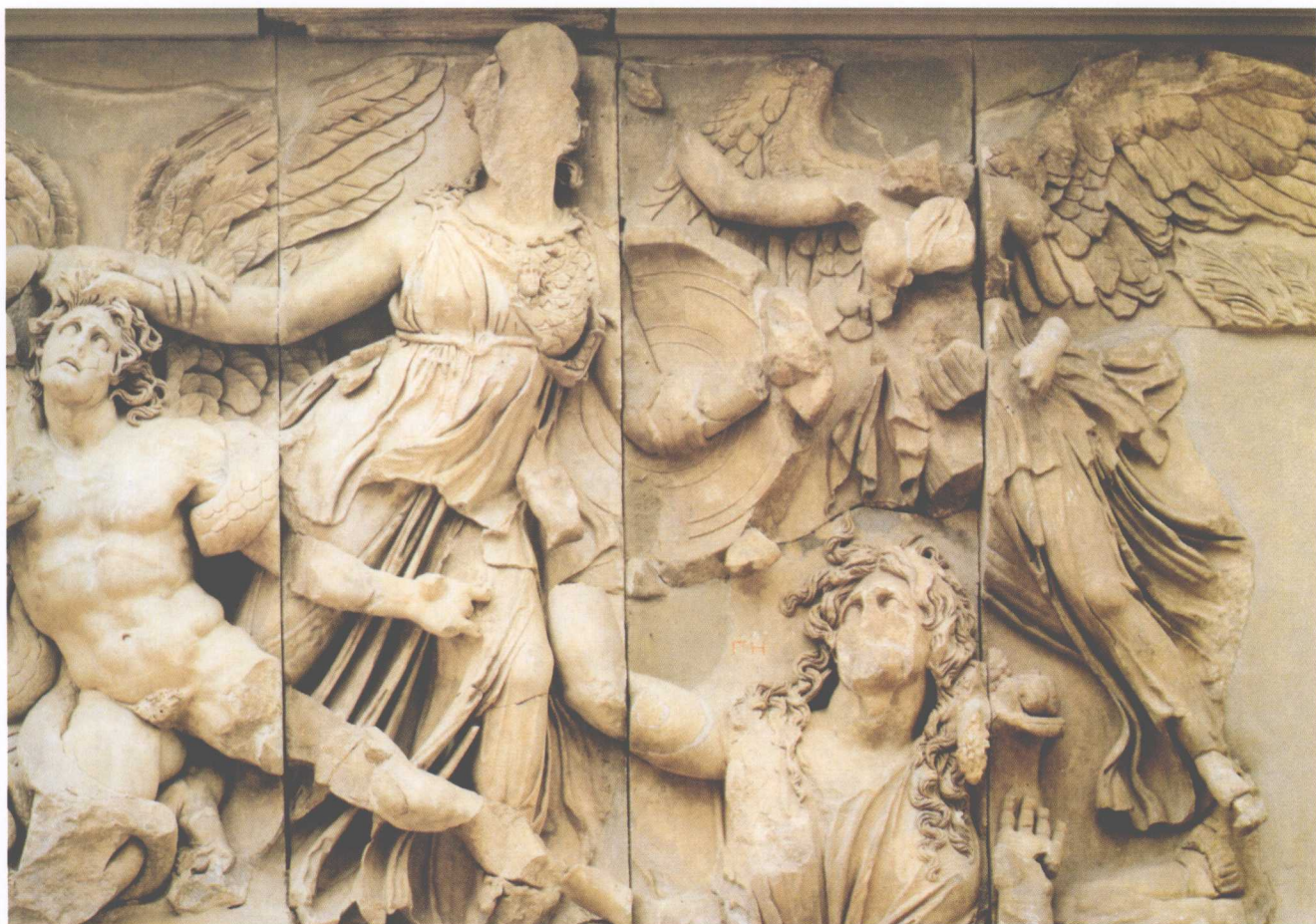

图 1-8 《巴特农神殿》高浮雕 古希腊

图 1-9 意大利雕塑家曼祖的作品 浅浮雕

图 1-10 《马赛曲》吕德 法国

图 1-11 《人民英雄纪念碑浮雕——胜利渡长江》 刘开渠设计 李唐寿参加制作 汉白玉 1958

浮雕：浮雕是在平面上雕刻出凹凸起伏形象的一种雕塑，是一种介于圆雕和绘画之间，通常是以底板和墙壁背景为依托的，只有一个面向（观赏面）的艺术表现形式。浮雕按压缩空间的不同程度，形成浮雕的两种基本形态——图 1-8 高浮雕和图 1-9 浅浮雕。高浮雕形体较厚，压缩比例不大，因此其空间构造和塑造特征更接近于圆雕，甚至部分局部处理完全采用圆雕的处理方式，图 1-10 是巴黎的马赛曲、中国唐代的昭陵六骏及图 1-11 北京天安门广场人民英雄纪念碑浮雕都属于此类。浅浮雕型体薄，形体压缩较大，平面感较强，更大程度地接近于绘画形式，如埃及神庙和图 1-12、13 陵墓墙面上的浮雕和意大利雕塑家曼祖的浮雕。浮雕还有一种派生形式——透雕，即保留物像部分，去除托底部分，形成虚实透空的浮雕形式。透雕显得空灵透气，既有轮廓清晰的圆雕特征，又有平面舒展的浮雕特性。透雕有单面透雕和双面透雕之别。

浮雕在我国有着悠久的历史，如图 1-14 刻于北魏太和十八年的洛阳龙门石窟古阳洞佛龛的石楣上的浮雕、陕西的昭陵六骏浮雕等。

图 1-12 埃及神庙浮雕

图 1-13 埃及陵墓墙面上的浮雕

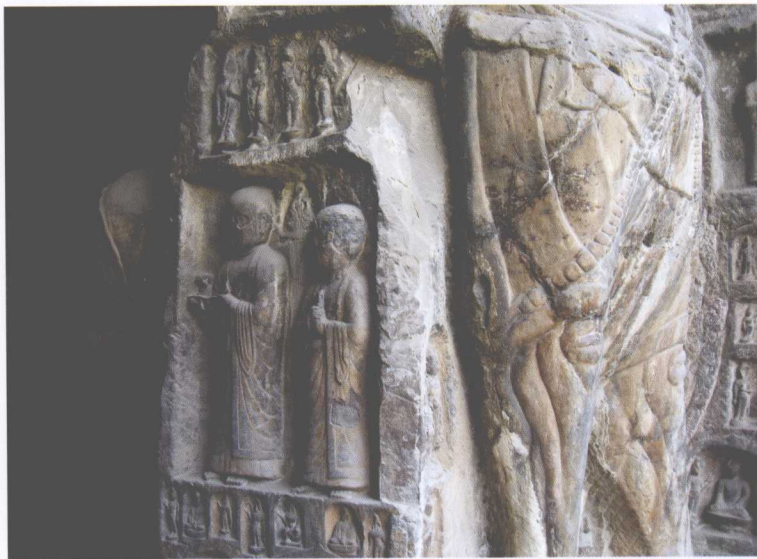

图 1-14 河南洛阳龙门石窟 北魏

2. 雕塑按照所用的制作材料分类

雕塑按照所用的制作材料可分为：石雕、木雕、泥塑、陶塑、金属雕塑、玻璃钢雕塑等。

石雕：石雕是以石头作为雕塑的创作材料，是造型艺术中最古老的艺术种类。常用的石材有：花岗石、大理石、青石、砂石等。根据石材的材质不同，能雕刻或细腻或粗犷不同风格的艺术作品。石材质地坚硬耐风化，是大型纪念性雕塑的主要材料。大型石雕如图 1-15 美国拉什莫尔山国家纪念碑、图 1-16 西安乾陵石狮、图 1-17 中国的乐山大佛以及图 1-18 山西大同的云冈、图 1-19 河南洛阳的龙门等石窟，都是用石材雕刻而成，通过雕琢加工，达到很强的建筑感和质量感。

图 1-15 《拉什莫尔山国家纪念碑》 美国

图 1-16 西安乾陵狮子 石雕

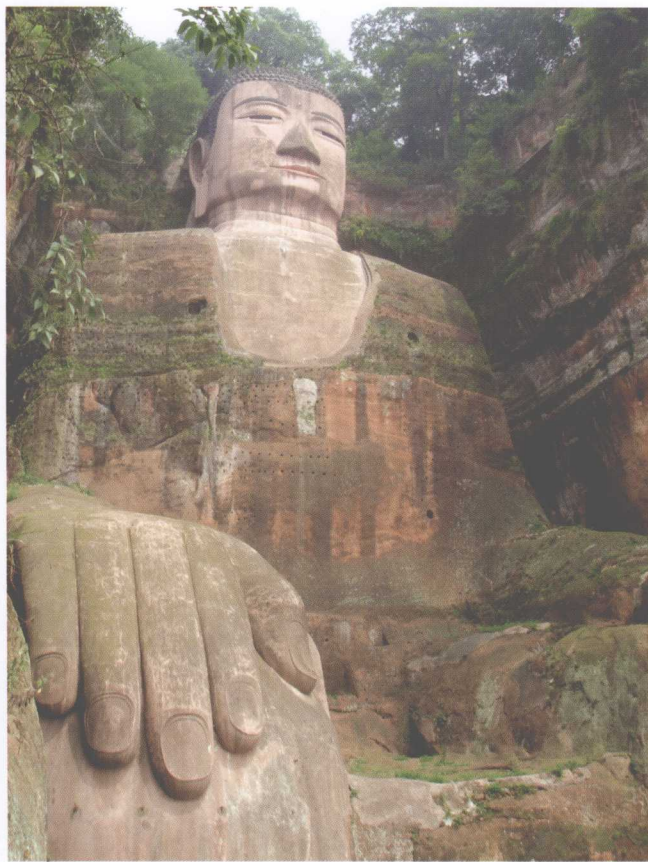

图 1-17 四川乐山大佛 石雕 唐代

图 1-18 山西大同云冈石窟
石雕 北魏

图 1-19 河南洛阳龙门石窟 北魏

木雕:木雕因材料本身富有韧性,易雕易刻,容易表现不同风格的造型,一直以来被广泛应用。木雕在中国传统建筑装饰、家具产品中广为流传。木雕常用的材质有:楠木、檀木、梨木、杨木、樟木和龙眼木等。由于受木材自生所限,木雕构图一般以圆木的周边为限,利用树木弯曲的自然形态相形度势、因材施艺、少加斧凿,创造出的作品具有不失天然之趣味,艺术家利用木材质的自然形态和纹理,雕塑出了清新悦目的作品被社会所认可。(图 1-20、21)

