

高等教育“十一五”全国规划教材

中国高等院校美术专业系列教材

雕塑艺术

吴少湘 著

人民美術出版社

J31-43

1

人民美术出版社 天津人民美术出版社
上海人民美术出版社 安徽美术出版社
陕西人民美术出版社 福建美术出版社
河南美术出版社 黑龙江美术出版社
江西美术出版社 新疆美术摄影出版社

联合推出

高等教育“十一五”全国规划教材
吴少湘 著

雕塑艺术

DIAOSU YISHU

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

雕塑艺术 / 吴少湘著. — 北京: 人民美术出版社,
2008.8

(中国高等院校美术专业系列教材)
高等教育“十一五”全国规划教材
ISBN 978-7-102-04258-9

I. 雕… II. 吴… III. 雕塑—技法(美术)—高等学校—
教材 IV. J31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 061767 号

高等教育“十一五”全国规划教材联合编辑委员会

主 任: 常汝吉

学术委员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力
王铁全 郎绍君

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新
曾昭勇 李 兵 李星明 曹 铁
陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明
赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生
张 桦 戴剑虹 盖海燕 武忠平
徐晓丽 叶岐生 李学峰 刘 杨
赵朵朵 霍静宇 刘士忠 邹依庆

高等教育“十一五”全国规划教材

雕塑艺术

吴少湘 著

出版发行: 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号 100735)

网 址: www.artscbs.com

联系电话: (010) 85114461 65232190

责任编辑: 邹依庆

责任校对: 江金照

设计制作: 邹依庆

责任印制: 王建平

印 刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

版 次: 2008 年 6 月第 1 版

印 次: 2008 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 14.5

字 数: 200 千字

印 数: 0001—3000

书 号: ISBN 978-7-102-04258-9

定 价: 75.00 元

目 录

第一章 绪论

第一节 雕塑概述	1
一、雕塑的起源	1
二、现代雕塑的形成与发展	12
三、立体与平面的关系	29
四、雕塑的观念	32
第二节 基本形	34
一、基本形的概念与作用	34
二、体的形成	37
三、基本几何形体的形成与作用	38
第三节 基本法则	47
一、加法	47
二、减法	53
三、扭曲	57
四、组合	61

第二章 塑造

第一节 泥塑	70
一、概述	70
二、材料与工具	73
三、塑造技术与步骤	77
第二节 雕刻	86
一、概述	86
二、材料与工具	87

三、雕刻的技术与步骤	96
第三节 构成成型	101
一、概述	101
二、材料与工具	106
三、成型技术与步骤	108
第四节 浮雕	112
一、概述	112
二、泥塑浮雕的制作	119
三、浮雕的艺术处理	123

第三章 模型翻制

第一节 阴模的翻制	129
一、材料的准备	130
二、模型类别	131
三、工艺流程	131
第二节 阳模的制作	137
一、石膏阳模	137
二、蜡阳模	140
三、玻璃钢与纸阳模	141
第三节 浮雕模的翻制	145
第四节 表面效果的处理	147
一、石膏体的表面处理	147
二、木质体的表面处理	150
三、铜质体的表面处理	151
四、其他材料的表面处理	154

第四章 设计构思及意图表现

第一节 构思与计划	155
一、经济因素	155
二、用途与对象	156
三、材料与技术	157
四、环境因素	160

第二节 构思的表达	161
一、草图	161
二、效果图	164
三、立体模型	169
四、展示与推广	175

第五章 雕塑的语言特性

第一节 影像	177
一、实体形象	182
二、负形造型	184
三、环境与色泽	188
第二节 体积感	193
一、基本体量	194
二、体感	194
三、光线	197
第三节 空间感	200
一、实际空间形式	200
二、意象空间形式	203
第四节 触觉感	210
第五节 隐寓与弹性	214
一、隐寓	214
二、弹性	219
后记	225

第一章 绪论

第一节 雕塑概述

一、雕塑的起源

人类智慧的生成与发展和人类对形态与形体的认识密切相关，这不但使得造型艺术在人类历史发展的各个阶段都显得格外重要，而且对每一个个体的人的心智的发育成长也具有极为重要的影响力。这是因为我们人类生存的世界，是一个由各种大小、形状各异的物质构成的世界。人类智慧的形成是源于他对这个世界的万物的认识，这些物质无论是动物还是植物，自然物体还是人造物体，都是以立体的形式存在的。所谓立体指的是物体不光只是具有同一视觉面上的高度和宽度，还具有突破视面界线的深度。正是因为深度的存在，才使得物体具有多视点的视面造型和空间结构。通常我们把只有高度和宽度的视觉面称为二维空间，也就是平面，而将具有深度的多视面构成称为三维空间，也就是立体。人类现存的生活方式和思维基础，都是以三维空间为基本条件的。雕塑的基本存在条件就是它的三维性，它是人类对他所生存的世界中的三维性的最直接与最实在的艺术表现，没有三维性便不存在雕塑。雕塑艺术的形成与发展，也是建立在人类在生存与发展中不断地对物质世界的三维特性的认识、掌握和利用的基础之上。雕塑是以三维形体来表现与传达人对三维世界的感受的艺术，是体积、空间与形体的艺术。

雕塑艺术对三维物性的表现，在不同的历史时期具有不同的特征和形式，基本上反映着人类在不同历史阶段对三维物质世界的认知程度。因此，一部雕塑艺术史，基本上就是一部人类文化

图2

大石铲（页岩，66.4厘米×44.8厘米）

新石器时代

广西隆安县出土

广西壮族自治区博物馆收藏

这件由页岩打磨而成的石铲可能是与农业生产有关的祭祀活动的象征性物品，因而它的打制特别精美。或许正是因为脱离了实用目的，使它的制作者能在形制上更为自由地发挥艺术想象力。

史。正是因为雕塑所依存的材料往往具有恒久性，并能反映出不同历史时期的科技水平，雕塑就成了人类独一无二的永恒的文化代言与象征物。

现存人类最早的文化遗物大部分都是最原始的雕塑，如保留在奥地利维也纳自然博物馆内的著名的《维伦道夫的维纳斯》(图1)，距今约23 000年。在漫长的石器时代初期，石器是人类生存所依托的宝贵的武器与生产工具，在耗时并艰辛地打磨石器的同时，手工制作促进了人对三维形体的造型认识，制作出的一些实用器具已具有审美因素，它反映了人类最初“雕”或“刻”的技能和初步的对三维形体的形象把握能力，并产生出如《维伦道夫的维纳斯》这样的令人赞叹的原始雕刻艺术品(图2、图3、图4)。与此同时，人类从长期使用火的过程中发明了陶器。在制陶的工艺中，泥土的可塑性和制陶技术更进一步丰富和方便了人的成型技能。特别是塑、刻、雕技法的同步运用，使人类的审美能力和制形才能有了进一步的发展，已有能力用三维的形体去表现三维的存在物了。但此时，由于生产力水平的限制，立体物的创造还主要是结合实际使用的需要。随着制陶技术的进步和铁器的运用，雕塑艺术才逐步成熟起来(图5)。

图3

石刀(燧石, 22.6厘米长)

新石器时代初期

古埃及文物

比利时布鲁塞尔艺术史博物馆收藏

这件年代悠远并极不寻常的石刀，从考古学上已不能确定它的用途和所属人的地位，但从造型艺术的角度看，它无疑是一件制作精美的艺术品，我们从中能明确地感受到与现代雕塑一脉相承的某些审美要素。所以有不少艺术家认为现代艺术中的众多审美要素并非创新与革命，而是发掘出人类在进化与受教育中被压抑与埋藏了的天性。

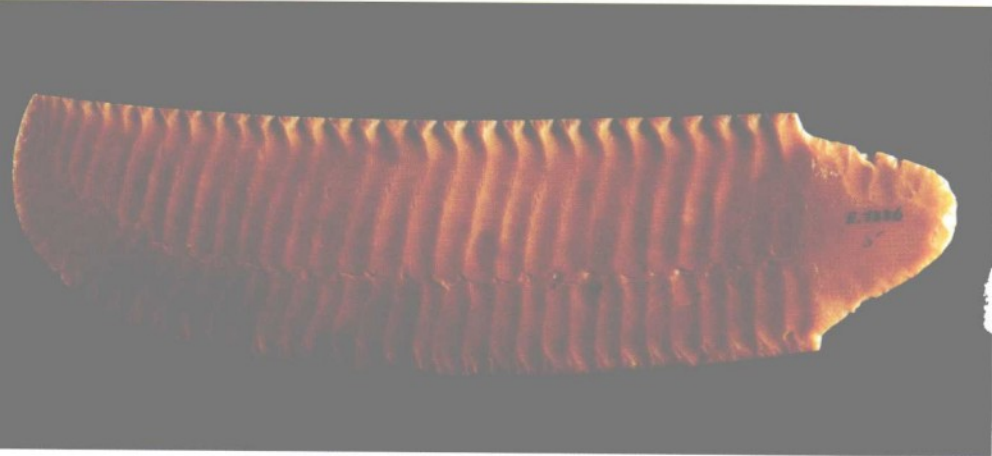

图4

萨温拉罗的维纳斯(蛇纹岩, 22.5厘米高)

旧石器时代晚期

意大利罗马自然博物馆收藏

这件古老的石雕表现出古人对造型的创造力和有意识的审美追求，尽管我们不能确定古人制作这件作品的目的和它的用途，但从独特的头部的造型看，它已是纯艺术感受的表达和创造。

图5 人形彩陶罐（23厘米高）新石器时代 甘肃省玉门市出土

这件有明显实用意义的彩陶罐，很巧妙地为宜站立而加大了双足，反映出当时的古人已有非常明确的造型取舍与变通意识。从雕塑的角度看，它已有了非常明显的东方造型趣味。

我国的雕塑艺术在奴隶制社会的青铜文化时代得到了全面的发展,到了商代(距今大约3 000年~3 600年),伴随着光辉灿烂的青铜文化的进程,在三维形体的把握与创造上达到了第一个高峰(图6),不但为中华民族奠定了民族文化艺术的基石,更为世界文化史写下了光辉的篇章。几乎在与此同时,在尼罗河流域的古代埃及,那里的人已在立体模仿与表现自然物体上达到另一高峰(图7、图8)。

图6 立人像

(青铜, 172厘米高)

商代

四川省广汉市三星堆出土

四川省文物管理委员会收藏

这件大型的青铜雕塑,不光反映出我国古代发达的铸造工艺技术,更展现了商人的立体审美情趣和造型能力。雕塑中特殊的对线面的处理和体积趣味,已是有意识地脱离对自然形态的模仿,它展现的艺术感在后来的中国雕塑艺术发展中一直被作为传统而继承。

图8

头像（木，28.5厘米高）

公元前13世纪

埃及出土

法国巴黎卢浮宫收藏

这件造型优美的女性头像，几乎像是一件19到20世纪的欧洲风格雕塑作品，雕塑的手法和情趣如此充满活力。从塑造得极为微妙的鼻和嘴上，你能感受到被塑造的人物的微妙个性。这种对表这个性的追求，是西方艺术的最重要传统之一。

图7

官员和夫人（木，69厘米高）

约公元前24世纪

埃及出土

法国巴黎卢浮宫收藏

仅从雕像残存形体上我们便能感受到人物的运动感和瞬间的生活气息，这反映出古埃及的雕塑家已有了非常高超的用三维形体来表现真实生活的技艺。从保留完整的官员头部，我们看到的是雕刻非常真实的人物头像，再看它残存的身体、手臂和腿，无一不反映出雕塑家的高超塑造能力和对人体的认识水平。

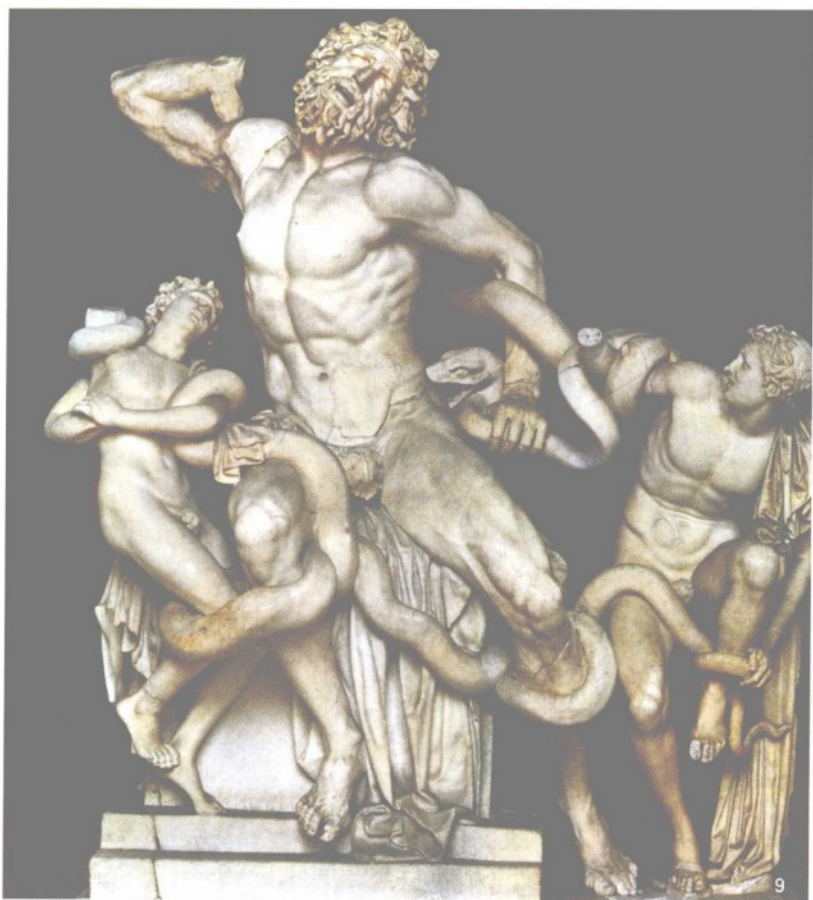

图9

拉奥孔（大理石，184厘米高）

公元前1世纪 希腊出土 意大利罗马梵蒂冈博物馆收藏

这件雕塑是古希腊雕塑艺术的另一代表作，除了那极具雕塑感的身体的肌健起伏令人感动外，它还是用三维艺术形式把悲剧情感表现出来的艺术典范，艺术作品中的悲剧情感后来成了西方艺术的重要传统，并一直延续至现代和当代艺术的创作之中。

图10

米洛斯的阿芙洛蒂特（大理石，202厘米高）

公元前2世纪—前1世纪 希腊出土 法国巴黎卢浮宫收藏

这件著名的断臂维纳斯是西方传统艺术和审美的典范，也是西方艺术，特别是雕塑艺术的代表。它以优美的造型、完美的形体塑造造就了一种永恒的美，被历代西方艺术家和近当代世界各地的艺术家所推崇，也影响了近几世纪以来的几乎所有的艺术家，它自身也成为现当代艺术家们喜欢用于创作的形象。

这一雕塑艺术形式过渡发展成了后来的古希腊雕塑，它更进一步把人类对自然物体的三维性的感受与表现的能力推向新高峰，并形成了一套完整的以雕塑为基础的审美认识与表现技能，即一套完备的雕塑制作技术。古希腊雕塑在审美上所取得的成就，成了西方艺术的源泉与基石（图9、图10）。到了文艺复兴，人类在这方面的才能又得到了进一步增强与发挥（图11、图12）。在人类发展史上，雕塑一直是人类感知、研究、认识

10

图11

摩西（大理石，252厘米高）

米开朗基罗（意大利）

1515年—1516年

意大利罗马圣彼得教堂收藏

米开朗基罗的大理石雕刻是意大利文艺复兴时期美术作品的代表。这位大师用石料和体积使人体艺术的表现力达到了顶峰，至今无人超越。《摩西》像对人物形象的刻画、身体动态与肌肉和衣饰的表现都是如此的精湛与和谐，雕塑于静态中展现出英雄气魄与完美，这也是米开朗基罗雕塑的重要特点。

与表现三维自然的主要媒介，一直是人类文化的主要代表。进入20世纪后，特别是西方立体派出现以后，从观念与形式两方面为雕塑注入了新鲜血液，雕塑更多地成为专门表现艺术家三维感觉的媒介（图13）。新的科技的出现，不但为雕塑艺术提供了新的材料和新的成型手段，而且提供了新的空间概念。雕塑在我们今天早已超出了它的词意的概念，已不再是指手工的“雕”“刻”“塑”了，而是广泛意义上的立体造型艺术（图14、图15、图16），是可以进入各种环境，使用各种材料、各种成型手段，以各种形态出现的三维空间艺术。当代文化中仍使用雕塑这个名词，主要是为了一种习惯上的方便而已。

虽然雕塑的历史发生了无法比拟的巨大变化，但是它对物体的三维物性的表现与利用这一基本内涵，却依然如故。当然，观念、认识与表现手段都发生了极大的变更。今天，人们在雕塑创作中，

更科学、更明确、更深入地表现与利用了三维的形态与空间，雕塑呈现出历史上从未有过的五彩缤纷的景象。

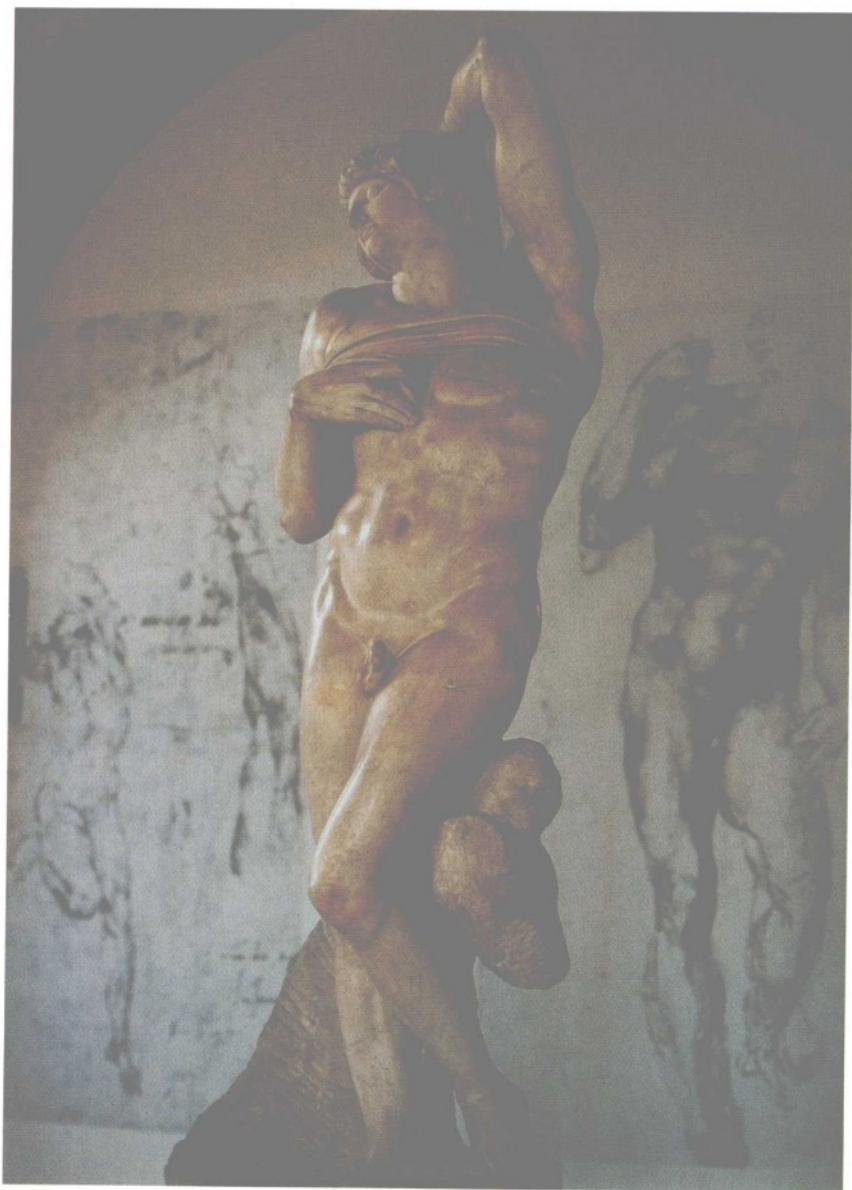

图12

垂死的奴隶（大理石，203厘米高）

米开朗基罗（意大利）

1513年—1514年

法国巴黎卢浮宫收藏

奴隶是米开朗基罗感兴趣的题材，他一生创作了许多件奴隶雕塑，可能是因为奴隶本身的悲剧生命正好与大师对悲剧性情感表达的冲动相吻合而促使他产生了创作灵感。这尊《垂死的奴隶》展现的是一个健康完美的青年男子的优雅身姿，他好似在梦中沉睡，而不是在作死前的挣扎，而他的静寂中的身体却有着一一种可感的青春活力，这使得雕塑作品有了不朽的力量。

图 13

国王与王后（青铜，164厘米高）

亨利·摩尔（Henry Moore，英国）

1952年—1953年

英国亨利·摩尔基金会收藏

亨利·摩尔是20世纪最广为人知的雕塑家，他的雕塑具有现代雕塑的理念和表现力，又含有传统的雕塑语言因素，具有承前启后的意义。《国王与王后》具有现代雕塑的审美情趣和幽默感，在艺术家的表述中，雕塑已不追求对自然的忠实写照与完美表现，而是追求表达艺术家个人的艺术意念与审美情趣。亨利·摩尔的雕塑对形态的塑造明显地糅合了东方艺术和原始艺术的造型因素。这种对各种文化进行借鉴与糅合的尝试，已是现代艺术发展的一大动力。

图 14

圣歌 (青铜着色, 610 厘米高)
郝斯特 (Damien Hirst, 英国)
2000 年

美国纽约格古盛画廊

《圣歌》是英国艺术家郝斯特众多惊人的作品之一，也是其中更具雕塑感的作品之一。这件用传统的雕塑方法制作和铸造成型的昂贵且巨大的青铜作品，仅仅是一个被放大了数倍的便宜塑料医用人体解剖模型，这就在意念上让人感到吃惊和茫然，因为通常艺术家是以便宜的手段去模仿精制与昂贵的东西。同时，一件不被人认真对待的东西，突然被赋予艺术的圣光，会让人震惊，特别是当它的体量又发生了戏剧性的变化后。

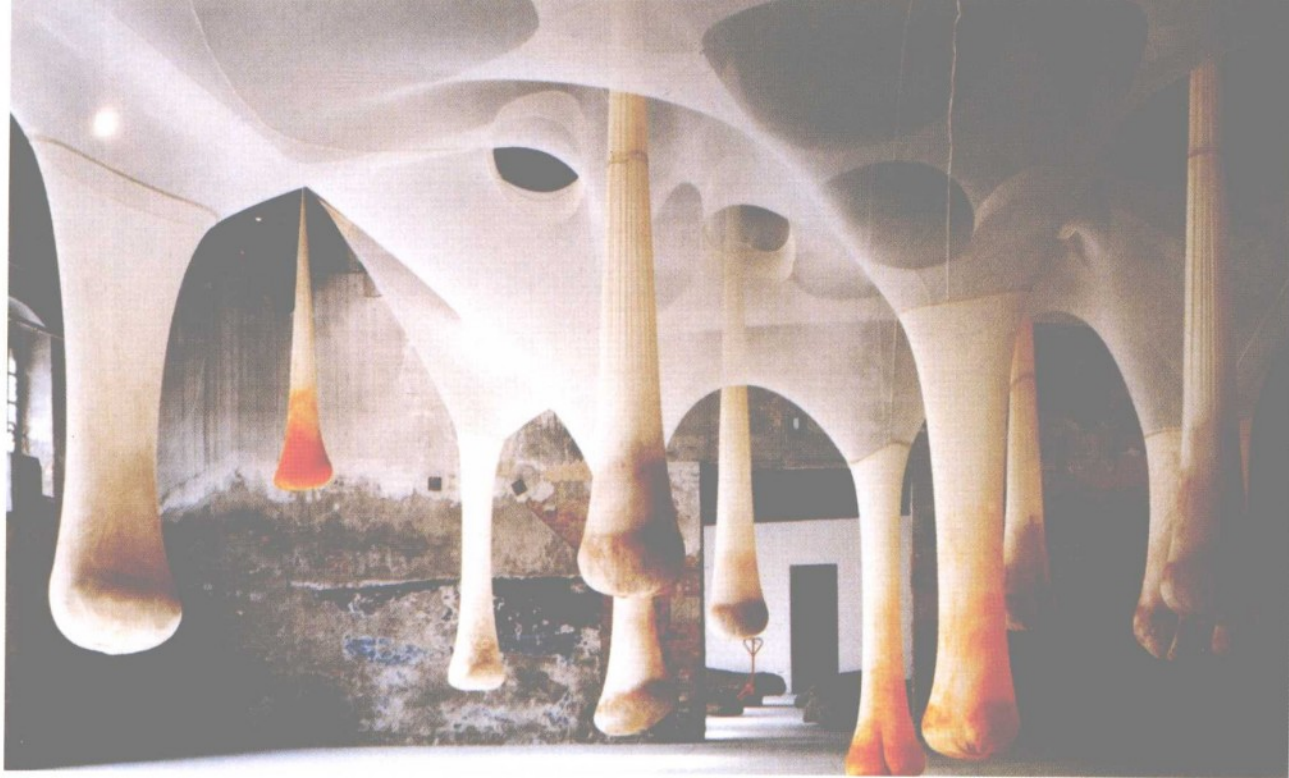

图15 无题(纺织物构成, 500厘米×1200厘米×1200厘米) 恩耐斯托·勒托(Ernesto Neto, 巴西) 2005年 第49届威尼斯双年展

这件按空间环境制作的装置作品,更多地展现出的是雕塑的空间感、体感和形态感,具有强烈的雕塑意念和趣味。正是它的空间存在形式使它在视觉上具有单体雕塑所难以表现出来的神秘意向,并强烈吸引观众进入造型体内去进行视觉体验,给予人不同于传统雕塑的形体与空间感受。

图16 都市行人(青铜, 204厘米高) 吴少湘 2007年

这是一组由青铜铸造出来的美元片焊接起来的人物雕塑,其中的每一片美元都是单独精铸而成。由于美元的形象已是一种普遍价值与意识形态的象征符号,因而用它构成的雕塑不光是有了独特的表面肌理与图像,更具有引人思索的内涵。该雕塑的松散飘逸的机体,有逆传统雕塑对坚实形体的热衷,因而在视角上让人有新鲜感。

