

12·5

TECHNIQUE ART
美术专业教材

雕塑

DIAO

SU

主编

杨志强 李政

普通高等教育『十二五』规划美术专业教材

雕塑教学伴随着我国的高等美术教育已有五六十年的历史了，随着现代与后现代艺术的发展，雕塑范畴得到了充分的延展，本教材正是针对学院雕塑教学的时代要求而进行适时编写的，确保泥塑这一根本传统教学的学术建设的严谨性，力求将扎实专业基础、提高艺术品味、突出研究能力、拓宽综合素质这四点有效地体现在教学效果当中，使学生具有传统雕塑和现代雕塑的创作和设计能力。



中原出版传媒集团
大地传媒

大象出版社

雕

DIAO

塑

SU

◎ 主编

杨志强 李政

雕塑教学伴随着我国的高等美术教育已有五六十年的历史了，随着现代与后现代艺术的发展，雕塑范畴得到了充分的延展，本教材正是针对学院雕塑教学的时代要求而进行适时编写的，确保泥塑这一根本传统教学的学术建设的严谨性，力求将扎实专业基础、提高艺术品味、突出研究能力、拓宽综合素质这四点有效地体现在教学效果当中，使学生具有传统雕塑和现代雕塑的创作和设计能力。

图书在版编目(CIP)数据

雕塑 / 李政, 杨志强主编. — 郑州: 大象出版社,
2016. 4

普通高等教育“十二五”规划美术专业教材
ISBN 978-7-5347-8545-0

I. ①雕… II. ①李… ②杨… III. ①雕塑技法—教
材 IV. ①J31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 203803 号

普通高等教育“十二五”规划美术专业教材

雕塑

主 编 李 政 杨志强
编 委 程 坤 杨淑馨 毛延辉 郎济明

出 版 人 王刘纯
策划编辑 王士松
责任编辑 阮志鹏
责任校对 裴红燕
封面设计 张 帆
版式设计 袁 璐

出版发行 大象出版社(郑州市开元路 16 号 邮政编码 450044)
发行科 0371-63863551 总编室 0371-65597936

网 址 www.daxiang.cn

印 刷 河南新华印刷集团有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 9.75

字 数 292 千字

版 次 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

定 价 21.00 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市经五路 12 号

邮政编码 450002 电话 0371-65957865

普通高等教育“十二五”规划 美术专业教材编审委员会

总主编：赵振乾

主 任：赵振乾

副主任：杨 钢 张健伟 胡国正 李 勇
宋荣欣 李光安 刘世声 吴京垆
魏小杰 彭西春 任留柱 王士松

委 员：李建忠 李建设 郭 珂 彭 亚
邬 建 马 勇 陈 涛 刘剑利
李 一 王 雨 张新词 蒋 鑫
李晓鲁 张新根 冉献东 刘根货
马公伟 陈庆奎 胡中艳 梁立民
陈同基

（以上排名不分先后）

总 序

大学，自古是人才的摇篮。“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”1983年邓小平提出“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”。与时俱进，落实科学发展观，崇道尚德，格物致知，促进人与人、人与社会、人与自然的平衡与和谐，是构建社会主义核心价值体系的根本需求，也是高等教育的任务和使命。

高素质人才是社会发展进程中最活跃的生产力。人才需要教育，德、智、体、美都很重要。艺术教育作为美育的重要内容，是素质教育的组成部分，旨在激发人对自然美、社会美、艺术美的感受，培养从事艺术创造的技能，从而按照美的规律提升自身和改造世界。教育需要教师，而教材作为教师实施教学与科研的物质载体，反映着师资素质的高低，更是塑造和更换学生“血液”的直接媒介。因此，能反映时代特色、现代化理念的优质品牌教材，将为提高高等艺术教育教学质量提供有力保障和规范依据，同时对教师作者队伍道艺技能与精神也是有效的总结、检验和提升。

近年来，我国艺术教育的形势是喜人的，无论是中小学艺术教育，还是本科、硕士、博士的高等艺术教育都取得了长足的进步。由于普通高校艺术专业招生人数逐年递增，教材出版行业得到繁荣，门类更齐全，质量进一步提高，精品教材频现课堂，地方院校和出版社编写出版教材的积极性得以调动，教材国际化引进进一步推进，为我国普通高等艺术教育教材建设及其进一步走向世界注入了新的活力。与此同时，教材建设也存在一些问题：

教材编写激励机制不完善，部分高水平教师编写教材精力投入不足；学科专业教材建设不均衡，基础课、热门专业教材众多，布点少且招生量少的专业、战略性新兴产业专业教材不完备；实践教学教材缺乏；教材质量监管制度不够健全，教材评价选用机制有待进一步完善，少数学校选用低水平教材的现象仍然存在。这些因素必然影响艺术教育事业的健康快速发展。

2011年4月，教育部〔2011〕5号文件《关于“十二五”普通高等教育本科教材建设的若干意见》向全国公开发布，教育部就“十二五”普通高等教育本科教材建设提出五条意见，要求做好“十二五”高等教育本科规划教材建设工作。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，全面提升本科教材质量，充分发挥教材在提高人才培养质量中的基础性作用，大象出版社组织召开了河南省普通高校“十二五”规划美术专业教材编写研讨会。来自全省20所高校美术学院的34位专家学者组成了美术教材编审委员会，在总结“十一五”教材建设经验和教训的基础上，以教育部文件为重要依据，以育人为本、服务人才培养为目标，以保证教材质量具有科学性、先进性、适用性为核心，以创新教材建设体制机制为突破口，以实施教材精品战略、加强教材分类指导、完善教材评价选用机制为着力点，肯定专业教材编写对教学的促进作用，探讨新教材编写任务和目的，强调将当代新思想融入到教材中去的重要性，要求编委会成员在撰稿过程中广泛讨论、集思

广益，围绕教材宗旨、教学理念、主要内容、实用性、前瞻性和中原文化特色等方面进行深入研讨并达成共识。“要立足河南，放眼世界，做出河南学人的特色。”编委会先后召开了四次编写研讨会，议定46门美术教材，并确定了主编、副主编及相关参编人员，旨在推动高校美术专业教育科学化、规范化发展，深化教学改革，使美术专业教材建设工程逐步走向深入。这一举措对河南省内美术专业教材建设与学科健全诸方面必将产生积极推动作用和深远影响，堪称河南美术教育界一大盛事。

本系列教材主要体现了以下四个特色：一、内容广泛，重点建设主干基础课程教材、专业核心课程教材，加强实验实践类教材建设，推进数字化教材建设。二、“选”“编”结合，以“选”为主，注重整套教材知识结构的体系性与普遍代表性。三、鼓励将学科、行业的最新科研成果写入教材，注重教学方法论探讨。四、避免雷同，突出特色，注重吸收国内外优秀教材成果。

编写好的教材，不只要对学生负责，同时也应能体现对教师素质的培养和提升。教师作为教育的本质核心和中心环节，其整体素质在很大程度上对教育起着重大的主导作用。教师既可是作者，也可是读者，提升教师素养是关键，提升学生素养是本位。与中小学教育相比，本科教育自主性更强，学科范围与知识结构更广博，这就对教材体系性和编写者整体团队素质提出了更高的学术要求。

美术教育，本质上不仅是专业技能教育，更是美的教育和素质教育，涵盖学校教育、家庭教育

和社会教育。这就同时要求教材也要满足大中专学生、社会广大美术爱好者选用与参考。将德育和美育渗透到专业教学中，加强对学生思维素养、思想品德、审美能力、师范教学能力的培养，增强对传统文化的认知与历史责任感的获得，这也是教材编写的初衷。教材选题范围涵盖学科方法论、艺术学理论、美术教育、绘画、雕塑、艺术设计、书法、篆刻、中外美术史、摄影、美学、艺术欣赏诸学科门类理论与实践课程，不但学科教学针对性强，而且是新时代教学形势下对学科范围与门类的全方位思考和构建。作为一种新型特色化系列教材编写的探索与尝试，本套书难免有诸多不足之处，还望读者不吝指正。

本套教材的出版，河南省教育厅有关领导高度重视，得到大象出版社领导和工作人员大力支持。付梓之际，我谨代表参与本套教材编写的专家、学者们深致谢忱！

是为序。

赵振乾

2011年9月21日

于开封铁塔湖畔

前言

雕塑教学伴随我国高等美术教育已有五六十年的历史了，自从中国高校设置雕塑专业以来，就一直沿用西方的教学体系，培养了一大批雕塑人才，奠定了中国雕塑学科教育的基石。随着现代与后现代艺术的发展，雕塑范畴得到了充分的延展，雕塑的概念远非传统雕塑那样明确，而是变得模糊和无法界定，无疑这种变化直接影响到了中国雕塑的高等院校教育。学院雕塑面对现代艺术浪潮的冲击，在教学方案和教学手段上都做了相应的大幅度调整，一改过去单一的教学模式，丰富而有效地适应了现当代雕塑的发展。那么学院雕塑在教学上面对现代与后现代艺术这一严峻的挑战，又是如何应对的呢？首先，基础教学不动摇。作为有着深厚底蕴的泥塑教学，无论是写生还是临摹，都必须得以传承和发扬，这是学院雕塑的根本所在，不能放弃，更不能抛弃。其次，材料教学提倡多元化探索。在现当代艺术冲击潮流中，材料教学打破了传统雕塑的单一化模式，实行多层次、多渠道挖掘雕塑材料的办法，使得雕塑语言的表达丰富而富有新意，这是学院雕塑的活力所在，必须有效地提倡和正确地引导。最后，学术研究的深层化。自新中国成立以来到改革开放初期，由于社会发展的需要，学院雕塑以培养技能型和实用型人才为目标，取得了喜人的成绩并一直延续至今，这是学院雕塑的生命所在。

通过几代人对雕塑艺术教育的努力，学院雕塑

为国家培养了许多优秀的专业人才，取得了可喜的成果。经过几十年的不断完善，20世纪90年代末，全国高校开始扩招，很多综合性院校的艺术类也纷纷创建了雕塑专业，教材的问题就开始凸显出来。到本世纪初，一些专业院校才开始编写自己的教材，以顺应时代的需求。

本教材正是针对学院雕塑教学的时代要求而进行编写的，按照当代对雕塑教学思路的变化和雕塑所要求的必修课时进行相应的调整。为适应当代学院雕塑教学的要求，确保泥塑这一根本传统教学的学术建设的严谨性，本教材实行以点带面的教学思路，既不放松学生的基础教学，着重培养学生的造型能力和雕塑语言的理解能力，还要让学生适应时代和环境的变化并在教学中予以有效引导。本教材注重技能的系统化教学，注重创新能力和实践能力的培养。有助于学生系统掌握雕塑语言的基本知识，力求将扎实专业基础、提高艺术品位、突出研究能力、拓宽综合素质这四点有效地体现在教学效果当中，使学生掌握圆雕、浮雕技法，以及泥、石、木、陶瓷、玻璃、金属等材料的塑造和运用技术，具有传统雕塑和现代雕塑的创作和设计能力。在文化艺术多元、社会需求丰富的今天，传统的架上雕塑也在向多元化发展，泥塑制作已不是雕塑创作的唯一方式，因此，本教材注重实验课程的教学活动，倡导在教学中顺应新材料的应用和新观念与形态的转化。主张学生在泥塑基础课上扩展创作的

思维和对雕塑材料的体验和掌控，在对硬质材料（石雕、木雕、金属锻造、铸铜）了解和应用的同时，积极推进材料与观念等课程的教学，从而丰富雕塑的教学手段和形式。同时，又能触类旁通，比较好地理解和掌握若干相邻专业（方向）的知识内容和应用技能，成为集创新思维和实践能力于一体的应用型、实用型高级专门人才和一专多能的专业化综合型美术人才。本教材的编写以学生的基础训练和创造思维相结合为立足点，以面向社会、面向当代、面向国际作为雕塑专业培养学生的方向。

本教材旨在要求雕塑专业的学生能完成立体造型的基本训练，掌握泥塑写生并有效把握泥塑语言，对硬质材料及其他材料性能的基本了解，以及培养造型创作设计的基本能力。具体体现在：

1.认识——理解掌握立体造型的基本理论知识。通过雕塑理论及实践操作课程教学，使学生对雕塑的历史及表现语言，采用的形式、手段等有一个初步的认识。

2.实践——掌握并运用在三维空间中进行造型设计创作。具有运用泥塑和硬质材料进行动态的人物及抽象造型与创作设计的基本能力。通过学习本课程，使学生了解雕塑的意义与要求，掌握雕塑的基本制作工艺和制作程序。

3.创造——具有运用泥塑及硬质材料进行动态的人物及抽象造型与创作设计的基本能力。通过让学生接触大量材料的雕塑，加上自己的空间想象，教师示范雕塑制作的技法，然后经过训练，使其达到对雕塑

材料及技法的自由运用，掌握并运用在三维空间中进行造型设计创作。

目 录

MULU

第一章

雕塑准备工作

001

第一节 环境与设备 001

第二节 雕塑工具介绍 003

第二章

泥塑头像

005

第一节 头部的结构 005

第二节 泥塑头像临摹 008

第三节 泥塑头像的观察与认识 010

第四节 泥塑头像步骤 011

第五节 泥塑头像中存在的问题分析 015

第六节 头像雕塑作品欣赏 016

本章小结 019

第三章

泥塑人体

021

第一节 人体的解剖认知 023

第二节 泥塑速塑的意义 024

第三节 人体速塑的方法与步骤 026

第四节 速塑中的常见问题分析 029

第五节 人体泥塑写生的方法与步骤 031

第六节 人体泥塑中的常见问题分析 040

第七节 人体雕塑作品赏析 041

本章小结 048

第四章

泥塑着衣人物

050

第一节 着衣泥塑意义 050

第二节 布纹泥塑步骤 052

第三节 着衣人物泥塑步骤 056

第四节 着衣人物雕塑名作赏析 060

本章小结	063
------------	-----

第五章 浮 雕	065
------------	-----

第一节 浮雕的规律	065
第二节 浮雕的观察与认识	067
第三节 头像浮雕制作步骤	069
第四节 浮雕中存在的问题分析	071
第五节 浮雕作品欣赏	071
本章小结	076

第六章 动物雕塑	078
-------------	-----

第一节 动物的解剖结构与形体结构	079
第二节 动物雕塑的认识	082
第三节 动物雕塑写生的观察与表现	084
第四节 动物雕塑的创作	086
第五节 动物雕塑容易存在的问题	089
第六节 动物雕塑作品欣赏	091
本章小结	093

第七章 中国传统雕塑	095
---------------	-----

第一节 传统雕塑的概念与认识	095
第二节 传统雕塑的临摹	096
第三节 中国传统雕塑介绍	097
第四节 传统雕塑作品赏析	101
本章小结	104

第八章 雕塑材料	106
-------------	-----

第一节 雕塑材料的分类及介绍	106
第二节 雕塑材料语言	108
第三节 现当代雕塑材料的发展趋势	110
第四节 材料与工艺	112
第五节 雕塑材料作品赏析	115
本章小结	119

第九章 雕塑创作	121
-------------	-----

第一节 雕塑创作概述	121
第二节 雕塑创作的形式简介	124
第三节 雕塑创作构图步骤	125
第四节 雕塑作品赏析	127

本章小结	131
------------	-----

第十章

133

泥塑的翻制

第一节 一次性模具的翻制	134
--------------------	-----

第二节 活动模具的翻制	136
-------------------	-----

参考文献	140
------------	-----

后记	142
----------	-----

第一节 环境与设备

一、雕塑教室的采光与空间环境

雕塑是空间的艺术，制作雕塑有其特定的要求。首先是空间的要求，它的大小是依据人的视觉心理距离而定，泥塑空间的大小（指视点与泥塑的距离）应不小于泥塑本身最大尺度的三倍为宜，就是说，在制作泥塑

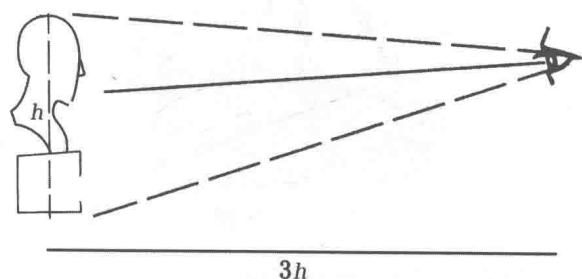


图1-1-1 视点与泥塑的khy距离示意图

时，能够保证有往后退步观察整体效果的空间，所以工作室不能太小，泥塑周围至少要有七八平方米的活动范围。（图1-1-1）其次，雕塑对光线也有特定的要求。房顶最好有天窗或用灯光构成人造定光效果，即从顶部

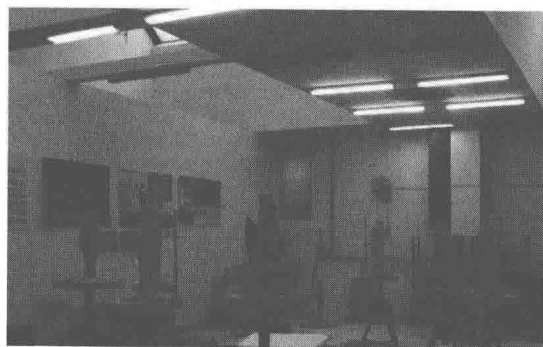


图1-1-2 雕塑教室

打光，这是为了观察雕塑时有更好的深度感和空间感。当然光源不能完全垂直于泥塑部位，通常要有一点斜度，并且光线要柔和，太强的光线会在泥塑上产生明显的投影，造成看不见的死角和死面，具体情况需要在实践中进行调整。（图1-1-2）

第一章 雕塑准备工作

知识目标

- 1.对雕塑的制作环境有清楚的认识。
- 2.熟悉各种工具的性能。

能力目标

能够操作不同的设备及工具。

二、泥塑所需的设备

1. 雕塑转台

雕塑转台能使泥塑360°任意地转动，一方面是便于作者从各个角度观察，另一方面是便于调整作者与泥塑的视觉高低位置，泥塑和作者的眼睛以基本保持在同一

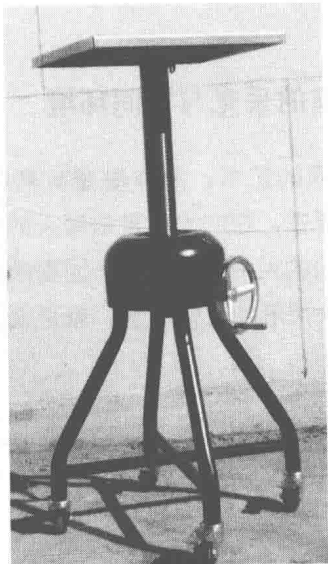


图1-1-3 雕塑转台

条水平线上为宜，因此泥塑转台最好既有平转功能又有升降功能。转台可以由金属或木材制作，一定要结实且移动方便。(图1-1-3)

2. 模特转台

模特转台的高度大致为50厘米，形状如图1-1-4所示，其要求是能使模特摆出各种姿势，结实并能平稳地360°任意地转动为宜。

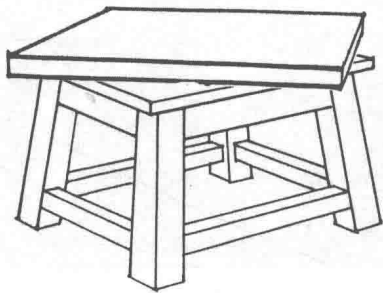


图1-1-4 模特台

3. 雕塑架

雕塑架分头像架、胸像架、小人体架、等大人体架、浮雕板架等。头像架一般用45厘米见方的板材，在中心部位竖立一根钢筋或木棒，一定要与板材连接牢

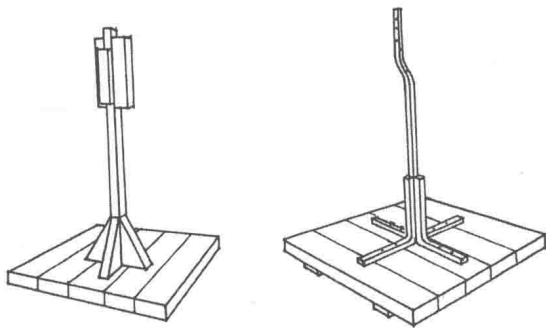


图1-1-5 头像架

固，钢筋或木棒的尺寸一般在50厘米以内。(图1-1-5) 胸像架的形式与头像架类似，只是木板要求更大、更厚实，因为它需要支撑更大的泥重量。当然也可以用头像架代替胸像架，只要在原有的头像架钢管上端，插入一截木棒，增加整体高度，肩部横向固定一根木棒以支撑胸部泥重量即可。小人体架(1/2以内人体雕塑架)是

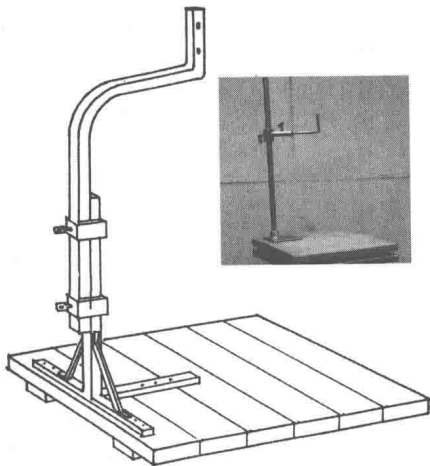


图1-1-6 1/2以内人体雕塑架(两种不同形式)

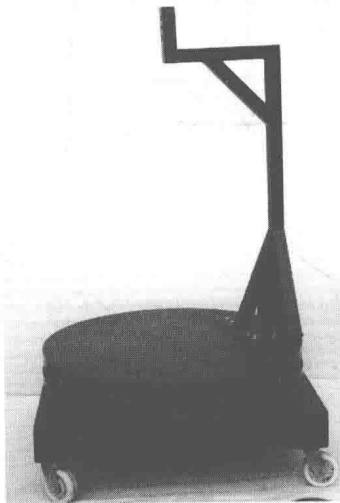


图1-1-7 等大人体架

用钢筋（根据人体大小的不同而定）做成如图1-1-6所示的形状，高度可以在90厘米以内自由选择，然后用螺丝或钉子固定在木板上，木板大小在60cm×50cm左右。等大人体的形状如图1-1-7所示，能够承受大体量泥

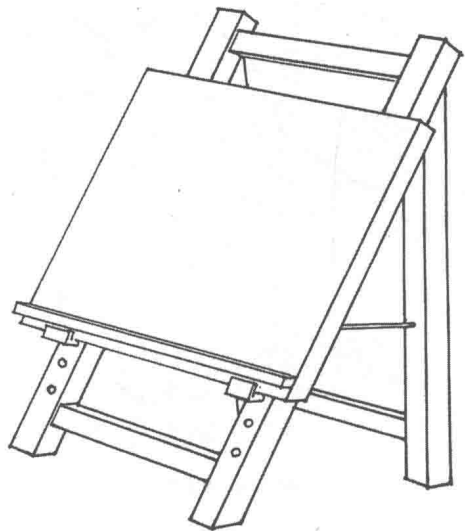


图1-1-8 浮雕板架

的压力，底部也需要一个低转台并安装有万向轮，以便移动。浮雕板架是由浮雕板及支架组成，二者是可以分离的，它们最适合用木料做成如图1-1-8所示的样子。

其他雕塑设备就不一一介绍了。如木雕设备需要链锯、固定钳、平面磨光机等；石雕设备有石材切割机、点石仪等；金属焊接雕塑的设备有砂轮切割机、等离子切割机、电剪刀、氩弧焊机、小型直流焊机、二氧化碳保护焊机、角磨机、台式砂轮机、台钻、电钻等；陶瓷材料雕塑设备有电窑、气窑、拉坯机、泥板机、真空练泥机等。

第二节 雕塑工具介绍

“工欲善其事，必先利其器。”任何行业都有自己的专用工具，雕塑也一样需要有适合雕塑家个人的得心应手的工具。

1. 泥塑工具

首先是泥塑刀。泥塑刀种类多样，且各有其用途特点，不便一一介绍。不管什么工具最终都要由人的手来支配，由于人的个体差异，对工具用途的理解是不同的，因此艺术家的手才是最好的工具，其他工具只不过是手的延伸而已。另外，每个雕塑家都有自己喜欢的工具，可以根据自己不同的习惯制作自己喜爱的工具，图1-2-1可供同学们参考。

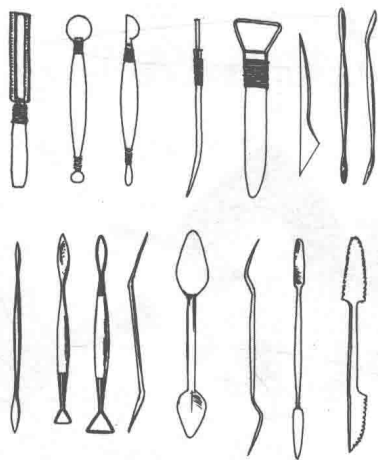


图1-2-1 各种泥塑刀

其次是做泥塑时的辅助工具。如卷尺、喷壶、铁丝、老虎钳等。

2. 木雕工具

在木雕创作中，除台钳外，还需要雕刻刀。雕刻刀的种类有很多，最宽的凿有4~6厘米，最窄的凿只有针尖那么大。基本可分为两大类。一类是坯刀，俗称“砍大荒”“毛坯刀”；一类是修光刀，初学木雕者在选择刀具时，可根据刀口的形状来了解它们各自的用途，如圆刀、平刀、三角刀、斜刀的区别是其刀口的形状不同，

如图1-2-3所示，可供同学们参考。

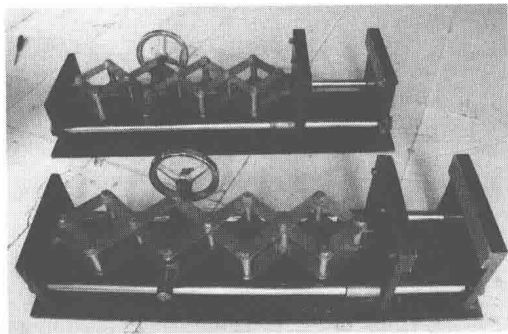


图1-2-2 木雕台钳

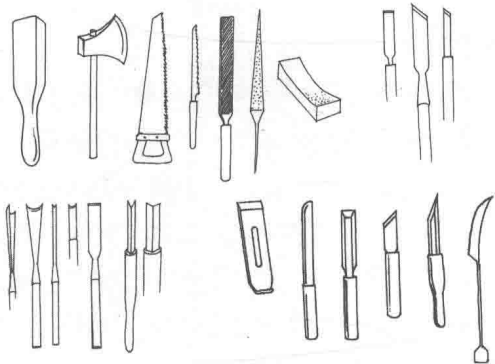


图1-2-3 各种木雕刀

1-2-5)、石雕锤、镑斧、点型仪(图1-2-6)等。石雕凿与普通凿是不一样的，它对钢材有其特殊要求，一般以中性钢为好，弹簧钢也可用。

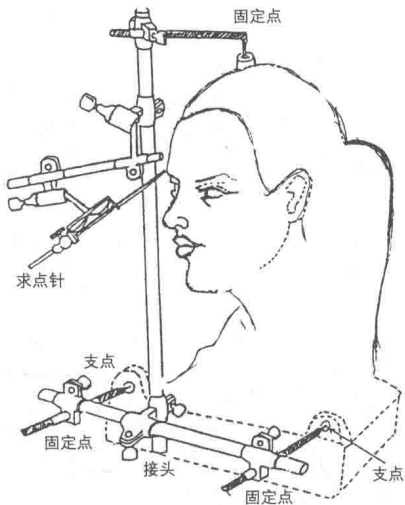


图1-2-6 点型仪

3. 石雕工具

石雕工具主要有切割机(图1-2-4)、石雕凿(图

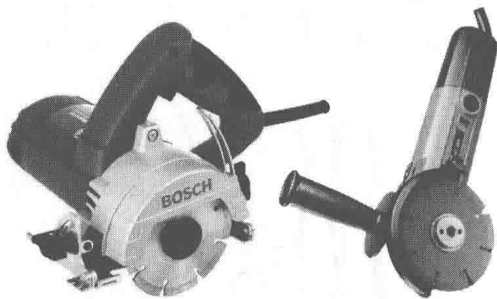


图1-2-4 切割机

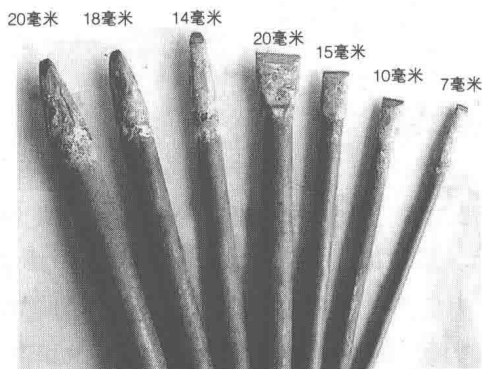


图1-2-5 石雕凿

第二章 泥塑头像

知识目标

- 1.掌握人物头部的的基本结构，特别是头、颈、胸三个部分关系的表现。
- 2.具有对结构恰当的理解和表达的能力。
- 3.要求对头像塑造的语言理解达到泥塑在表达过程中既不失结构的合理性，又具有泥塑的艺术表现效果，而不是教条地理解头部解剖结构。

能力目标

- 1.能够熟悉并了解头像的解剖结构和形体结构，并能有效地把握写生对象的形象特征。
- 2.熟练地掌握恰当的表现手法，使得表现对象与表现手法能够协调统一，使之既有泥塑的韵味，又不是在刻板、僵硬地呈现对象。
- 3.泥塑效果能达到生动、活泼，具有较强的整体感。为了更好地掌握课程内容，要求学生适当做些小型的头像速塑。

第一节 头部的结构

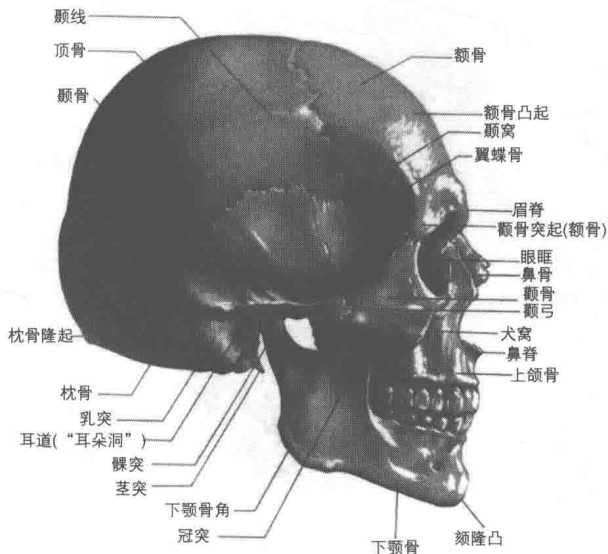
人体的头部在美术各个门类中是经常被描绘的部分，头像素描、头像雕塑及各种肖像创作中，头部的造型结构是首要解决的问题，因为支撑头部形体的骨骼和表层的肌肉等，都将对模特形体和特征的塑造起到至关重要的作用，特别是在头像雕塑的创作中更是如此。做雕塑而不学习解剖就如同盲人摸象，很多初学者也因为对解剖知识掌握得不够，在头像写生中遇到了很大的障碍，一方面降低了学习兴趣，另一方面也阻碍了将来艺术道路的发展。因此，初学者在头像写生之前，掌握基本的头部解剖知识是很有必要的。

一、头部的解剖结构

头部的结构主要是由骨骼、肌肉组成。

1.头部的骨骼

头部骨骼从整体上可以分为两大部分：一是额骨和顶部直至后脑部分的骨骼，称为脑颅骨；二是以颜面部分为主的面颅骨。脑颅骨包括额骨、顶骨、蝶骨、颞骨和枕骨。面颅骨包括鼻骨、颧骨、上颌骨和下颌骨。(图2-1-1)



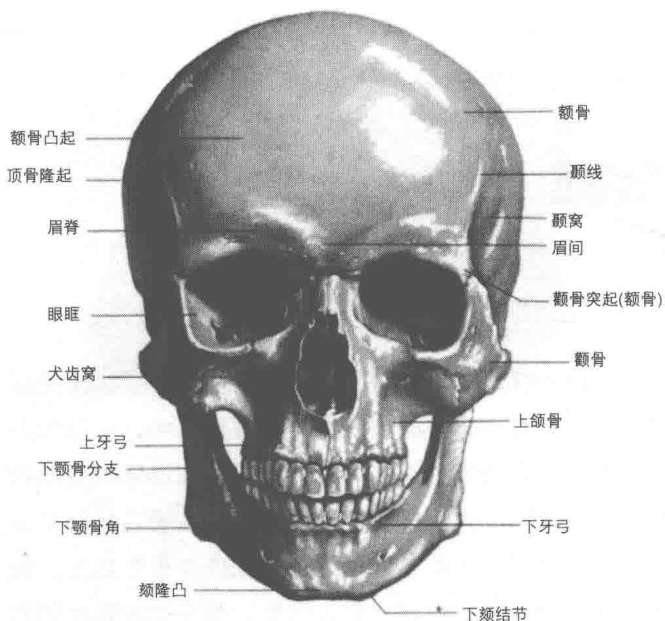


图2-1-1 头部骨骼

2. 头部的肌肉

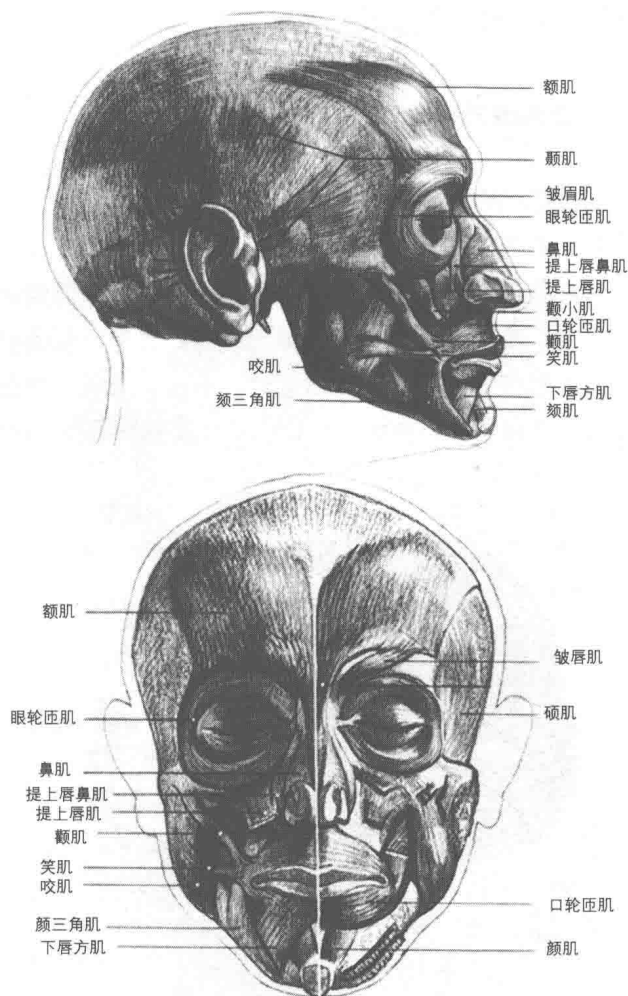


图2-1-2 头部肌肉

头部的肌肉从功能上可以分为表情肌和咀嚼肌。表情肌主要包括额肌、眼轮匝肌、颞三角肌、下唇方肌、颞肌、颊肌和笑肌等；咀嚼肌包括有颞肌和咬肌。(图2-1-2)

二、头部的形体结构

仅仅知道骨骼和肌肉的名称是远远不够的，我们必须真正地了解这些结构在形体上的表现。要学会分析、概括、总结学到的解剖学知识，使之可以实际应用到头部的素描或泥塑写生当中。

1. 整体的形体

如果把头像雕塑放进一个立方体的箱子中(图2-1-3)，会发现与箱子相对应的面在头像中也存在相对应的

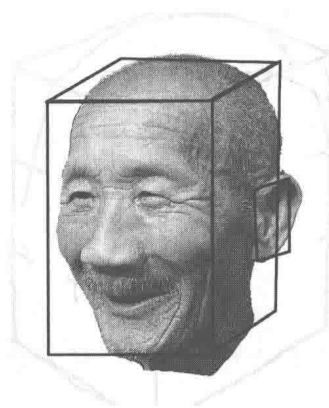


图2-1-3 头像雕塑示意图

范围，因此用立方体概括头部，便于掌握头部的空间结构。头骨有几个突出的点，我们叫它骨点，这些骨点通过面部肌肉显示出来，把突出的骨点按照立方体的对应面相互连接，就会明确地看出其形体存在的方向(图2-1-4)，由此可以看出眉、眼、鼻、嘴是处在同一个面上，耳朵分别是在两个侧面上。从额头的额结节到眉

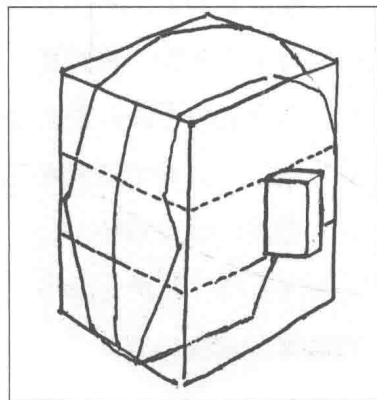


图2-1-4 头骨连接立方体示意图