

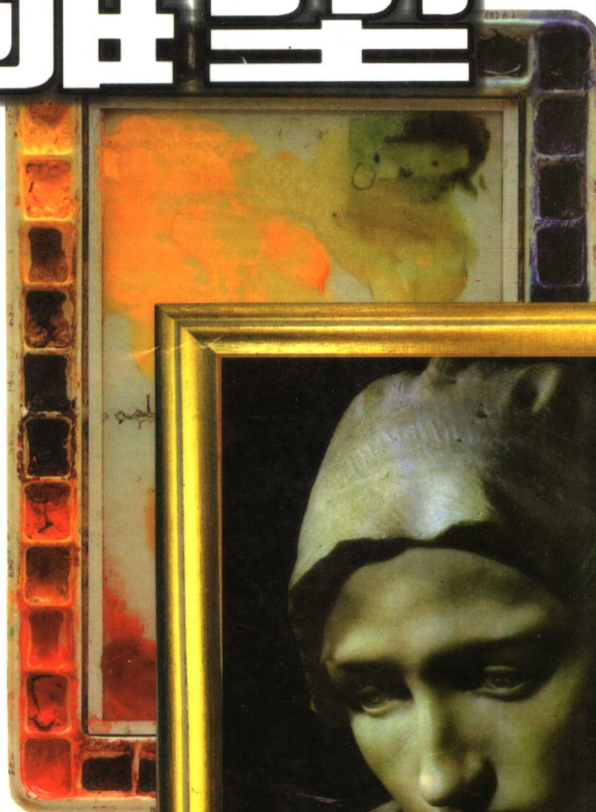
21 世纪美术教育丛书

● 陈 刚 编著

全 新 版

雕
塑
雕
塑
雕
塑
雕
塑

雕塑

- 美术本专科教材
- 美术函授、自考教材
- 美术爱好者用书
- 美术考生训练用书

雕
塑
雕
塑
雕
塑
雕
塑

西南师范大学出版社

21 世纪

美术教育丛书

雕塑

陈刚 编著

西南师范大学出版社

雕

塑

编 著 者: 陈刚

出版发行: 西南师范大学出版社

中国·重庆·西南师范大学校内

邮编: 400715

经 销: 新华书店

印 刷: 四川新华彩印厂

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 5.75

字 数: 147 千

版 次: 1999 年 1 月第 1 版

印 次: 2002 年 5 月第 3 次印刷

书 号: ISBN 7-5621-1313-0/J · 36

定价: 23.00 元

21 世纪

美术教育丛书

总序

西 南师范大学出版社出版的全新版《21 世纪美术教育丛书》，有《中国美术史纲要》、《素描》、《色彩》、《艺术概论》、《速写》、《中国画色彩艺术》、《现代西方设计概论》、《美术摄影》等 30 多个品种。这套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。

全新版的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南师范大学美术学院、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院等全国十几所艺术院校，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。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形势需要，本套教材设置了设计类的科目就有七种，即《现代西方设计概论》、《应用美术》、《设计基础》、《现代居室装饰画技法》、《装饰：材料与技术》、《室内环境设计》、《时尚居室设计》，占全套教材的 1 / 5 强。这里只是要说明全书的策划者所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，他们也都努力吸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。这些都是为了追赶世界潮流，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、建筑等,应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统,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,已成为突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、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,需要再版时改进。这套教材,已不仅仅是西南师范大学一家的事情,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,在整个美术界专家的同仁的共同关怀下,这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀,写了上述一些看法,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

《21 世纪美术教育丛书》

编审委员会委员

李福顺	（首都师范大学美术系	博导	教授）
马一平	（四川美术学院		教授）
张启文	（西南师范大学美术学院	院长	教授）
孙志钧	（首都师范大学美术系	系主任	教授）
周安平	（西南师范大学出版社	常务副社长	编审）
赵 健	（广州美术学院设计分院	副院长	教授）
陈 延	（汕头大学艺术学院	院长	教授）
曲湘健	（湖南师范大学艺术学院	副院长	教授）
黄丽雅	（华南师范大学美术系	主任	教授）
范 扬	（南京师范大学美术系	主任	教授）
苏春生	（华东师范大学艺术教育系	主任	教授）
柯和根	（上海师范大学艺术学院美术系装潢专业	主任	教授）
王家儒	（海南大学艺术学院美术系	主任	教授）
张耕云	（陕西师范大学美术系	博士	教授）

丛书策划：宋乃庆 王 煤

《21 世纪美术教育丛书》

组织编写单位

(排名不分先后)

清华大学美术学院

西南师范大学美术学院

中国美术学院

四川美术学院

天津美术学院

首都师范大学美术系

北方交通大学

湖南师范大学艺术学院

四川大学美术系

汕头大学艺术学院

重庆师范学院艺术设计系

南京师范大学艺术学院

华南师范大学美术系

陕西师范大学美术系

21 世纪

美术教育丛书·雕塑

序

最近一段时间,各行各业都在畅谈改革开放 20 年来的成就。毋庸置疑,这 20 年来雕塑艺术在我国也有一个飞跃的发展。雕塑从架上走向户外,从博物馆、美术馆走向城市公共空间,受到观众的喜爱、媒体的关注。一时间,圈内的、圈外的,专业的、业余的,初学的、资深的,凡是与雕塑沾边的人纷纷操起了雕塑刀。

正是在这样一个时候,陈刚拿着厚厚一叠书稿来向我征求意见,确实出乎我们的意料。书稿的内容是有关雕塑历史、形式、技法等综合内容的基础教材。作为一个受过长期、系统的专业训练,基本功扎实,艺术感觉敏锐的青年雕塑家,在这个喧嚣的时刻能够静下心来,从事这样一项并不引人注目却又十分必要的基础工作,实在是难能可贵的,体现了他对这门艺术由衷的热爱和自觉的社会责任感。

细细看来,整本书稿内容丰富、翔实,与以往的同类书本相比较,无论是对历史的评说,形式的分析,还是具体的表现技法以及图例的选择,都吸纳了当今雕塑艺术发展的最新成果,并具有其带个性色彩的新鲜见解。对于初学者、专业院校的学生、教师来说,这无疑是一本有价值的参考书。

就陈刚本人而言,此书显然也是他多年求学和实践所积累知识的一个系统总结。希望他在此基础上继续努力,不断取得新的成果。

四川美术学院雕塑系主任 余志强教授

21

世纪

美术教育丛书·雕塑

目 录

第一章 雕塑艺术发展简史	(1)
一、雕塑的起源	(1)
二、国外雕塑艺术发展简史	(1)
三、中国雕塑发展简史	(6)
第二章 雕塑的种类和形式	(17)
一、圆雕	(17)
二、浮雕	(17)
三、其他	(18)
第三章 雕塑的基本工具与基本材料	(21)
一、雕塑的基本工具	(21)
二、工作台、模特儿台	(23)
三、雕塑内部架子	(23)
四、雕塑常用材料	(24)
第四章 雕塑技法	(26)
圆雕技法	(26)
一、头像雕塑	(26)
二、胸像	(32)
三、人体躯干	(36)
四、石膏躯干挂布	(38)
五、人体	(39)
浮雕技法	(43)
一、头像	(43)
二、浮雕人体	(45)

速塑技法	(46)
翻制工艺	(47)

第五章 石膏像表面效果处理	(53)
仿金属类	(53)
一、仿铜	(53)
二、仿铸铁	(54)
三、仿不锈钢	(54)
仿石材类	(54)
一、仿汉白玉	(54)
二、仿花岗石	(54)
三、仿墨玉石(黑色大理石)	(55)
四、仿青石	(55)
五、仿红沙石	(55)
六、仿黄沙石	(55)

第六章 作品欣赏	(57)
----------	------

第一章

雕塑艺术发展简史

一、雕塑的起源

在漫长的人类历史中,雕塑几乎与人类文明相伴而生,石头工具的出现不仅彻底地把人类与动物区分开,而且打制的石头工具已经具有雕塑的特性。而真正意义的雕塑的出现是后来人类对形象的创造,这时的人们不是直接描述自然,而是表达他们的主观概

图 1—1 《维伦多夫的维纳斯》

西欧 25000 年前 石灰石雕像

念和心中的想法。最早的雕塑是一位象征着生殖能力的女性形象(如图 1—1),它具有夸张的乳房、隆起的腹部和臂部的特点,这个形象的诞生是源于恶劣的生存环境。生存与繁殖是一个部落得以延续的关键,而女性的生育又是那么神秘而又神圣。这个形象的出现是史前人类对女性生育的崇拜表现,也是一种图腾文化的雏形。

二、国外雕塑艺术发展简史

1. 古代雕塑艺术

西方古代时期的雕塑在很长的一段时间里主要是为图腾、魔法和宗教服务。

在美洲,墨西哥的普勃洛州的特华坎河谷是伟大的中美洲文化的诞生地。而后在墨西哥湾地区出现了当时最先进的古典前期文化,即奥尔麦克文化(见第 2 页图 1—2)。它被喻为墨西哥文明的前身。公元前 300 年左右玛雅文化(见第 2 页图 1—3)开始出现并发展,它继承了中美洲文化传统,发展了大型雕塑,如神庙等。14 世纪上半叶,墨西哥土著阿兹台克人统治了墨西哥河谷,建立了君主专制王国,形成了阿兹台克文化(如

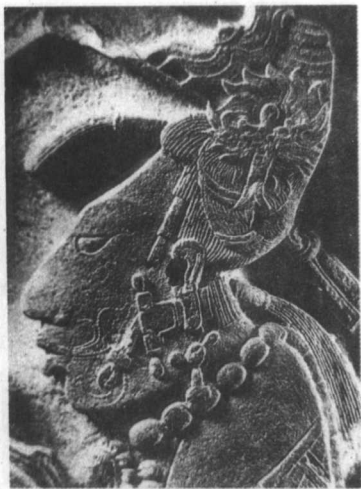

图 1—3 《玛雅女人侧面像》 石雕
公元 726 年

图 1—4)。16 世纪时,西班牙人征服了阿兹台克王朝,接着向南方掠夺并统治了印加文化的发源地——秘鲁。

在非洲文化中,雕塑是最重要的美术形式之一(见第 9 页图 1—5)。黑非洲的浮雕和圆雕大都是木制的,但也有石材、金属和陶瓷。它大致分为两类:一类是民间美术,为宗教、魔法服务,也有表现自身生活的作品;另一类是为统治阶级服务的宫廷美术。这两类雕塑都内容丰富、形式多样,富有装饰性,富有表现力,视觉冲击力强。至今黑非洲雕塑仍具有独特魅力。古埃及文化是非洲文化长河中一颗灿烂的星星。古埃及雕刻是雕塑与建筑完美结合的艺术典范,具有历史性纪念碑似的宏伟、博大和非常高的艺术成就。如某些浮雕为了保持建筑的平面性,压缩体积与绘画形式中的线的组合,达到了一种新奇的艺术效果。

大洋洲和非洲有些文化是相似的。例如大洋洲的美术、雕刻也是为宗教和社会需要服务的。大洋洲雕塑中最著名的是复活节岛上的巨大石像。

美洲、非洲和大洋洲所独有的艺术后来

图 1—4 《麦特利奎女神》 石雕
公元 14 年~公元 15 年

图 1—2 《奥尔麦文化》玄武岩独石头像
约公元前 850 年~公元前 150 年

大多数已被西方文化同化,只残留了一小部分地方文化,以致造成了美学上的退化。

欧洲古典时期的艺术是一种在赤贫后产生的新的美术形式,这种美术形式给后来整个西方美术发展带来了深远的影响。希腊雕塑家努力地使他们的作品显示出活力,他们努力并迅速地学习掌握了人体解剖结构,并逐渐取代了早期的“几何”风格,形成了最重要的人体法则,即把人的重心放在一条腿上,另一条腿则保持松弛。从而利用这一动态的视觉错觉,在无知觉的石头上表现出形

图 1—6 《米洛的维纳斯》古典时期

体外部的松紧和内部的运动(如图 1—6)。它标志了雕塑古典时期的真正来临。同时,在古典时期浮雕也取得了很高的艺术成就。

此外,古罗马在艺术上深受希腊的影响,但仍保持其自身的特色。特别是在肖像雕塑上,他们更注重客观对象,追求个性化,而非希腊的理想化。

2. 宗教对雕塑发展的影响

西方把这一时期称为中世纪时期(也叫中间时期),它所包括的范围是从古典时期结束起,直到文艺复兴之前。这一漫长的日子被基督教统治着,所以形成了基督教美术。这一时期的雕塑,摒弃了关于自然比例的种种古典法则,而去寻求一种更适合基督教题材的、形式多样的、比例被拉长了的形象(如图 1—7)。这种用抽象法式来处理的雕塑,使作品每个部分都充满了生机。这种形式的雕塑,反映了雕塑家力求把身体和灵魂结合在一起的愿望,而这种美术风格上的创新竟成为 13 世纪伟大的哥特式雕塑的先驱。

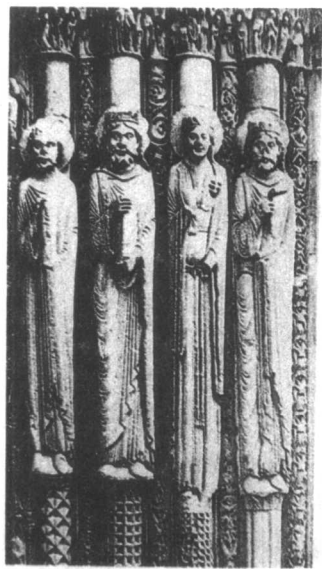

图 1—7 《夏尔特尔天主教堂人像柱》

图 1—8 《山林仙女》 石雕 约 9 世纪

与此相同,东方也产生了一种宗教——佛教。佛教诞生在印度,佛教的诞生也带动了佛教艺术特别是佛教雕塑的发展。就佛教雕塑而言,印度人在这方面的成就是显而易见的。印度人对视觉艺术的探索基本上是三维的。在印度,雕塑、建筑甚至绘画均能以被

触觉感知的三维立体的观念来表现。他们制作雕塑不是有意模仿对象,而是创造出经概括的形体,这些雕塑有一种厚实的分量感,从而达到了一种对质感、三维空间,以及纪念碑气势的表现(见第3页图1—8)。

两汉后佛教传入中国,后又传入日本等地。

3. 西方文艺复兴

意大利的文艺复兴是一次著名的历史运动,始于1401年,是文化艺术的一次再生。整个西方文化的知识面貌产生了具大的变化。它不仅恢复了古典时期古典美术的形式和题材中的关于人文主义文化的含义,同时强调以科学的态度观察客观事物,这种艺术作品突出地表现了艺术家对透视学和解剖学的深刻认识。个性的解放和世俗文化是文艺复兴时期的两大特点。这一时期产生了许多杰出的艺术家,其中多那太罗(见第5页图1—9)和米开朗基罗(见第10页图1—10)是雕塑的杰出代表。被称为“文艺复兴三杰”之一的米开朗基罗的艺术成就不仅仅表现在雕塑上,还深入到美术的各个领域。

4. 巴洛克和罗可可时期

十七八世纪,受罗马的影响产生了巴洛克和罗可可风格的雕塑。巴洛克雕塑很少是单件作品或单独存在,它的设计以四周的建筑为背景,创造出光影、空气、环境等与雕塑紧密相连的氛围。才华横溢的吉安·洛伦索·贝尔尼尼是雕塑家、建筑师、画家、舞台设计师和作家。这位天才巴洛克的杰出代表,他把高超的技术和艺术完美地结合在一起。无论在选题方向,还是在制作方面都表现出惊人的艺术洞察力和精湛的技巧(见第5页图1—11)。18世纪一些英法雕塑家以一种忠于客观对象的表现手法创造了新型的,通常是肖像的作品,这种风格被称为罗可可。如让·安托万·乌东的《伏尔泰》(见第5页图1—12)。

5. 19 世纪的雕塑艺术

19世纪,在欧洲的许多城市广场和公共建筑上安置了一大批显示出卓越技艺的纪念碑和纪念性雕塑。法国著名雕塑家让·巴普希斯特·卡尔普以强烈的浪漫主义精神创作了《舞蹈》(见第5页图1—13)。整个作品充满了生气,节奏流畅优美。弗朗索瓦·吕德的《凯旋门》浮雕(见第5页图1—14)充满了激情和民族自豪感。梅达尔村·罗索把印象派绘画理论用于雕塑,从而把绘画和雕塑融合在一起。他的作品表现了在色光的照耀下雕塑最闪动最精彩的部分,而让其它部分减弱,表现了丰富的光影和人物性格变化(见第5页图1—15)。

谈到19世纪的雕塑,不能不提到罗丹。罗丹的艺术天才和独特个性,使他的作品从墨守成规中走了出来。作为一位天才雕塑家,罗丹的秘诀在于善于用雕像的动态和姿势表达内心的情感和内涵,并注入了令人无法忘怀的现实主义和人文主义思想(见第9页图1—16)。布尔德尔虽是罗丹的学生,并深受其影响,但也创作出了大量的折衷于古典传统与罗丹作品艺术的雕塑。他强调作品结构的建筑性,并带有一种变形的装饰味。马约尔是一位风格迥异的雕塑家,他把一切细节全部抛开,只去表现人体丰满的体积和单纯从容的姿势,使作品既有古典时期的和谐感又有近代艺术的自然美(见第11页图1—17)。

6. 20 世纪的雕塑艺术

20世纪是一个色彩缤纷的时代,各种思潮和流派不断产生并流行,并波及整个世界,如立体派、表现派、未来派、超现实主义、流行主义、抽象构成和照象写实等等,不管这些流派的形式和主张有何不同,他们都是决裂于传统艺术的新形式。

20世纪雕塑的两大主流之一是康丁斯

图 1-9 《加塔梅拉塔》 青铜
多那太罗(1386~1468)意大利

图 1-11 《圣·特雷沙的狂喜》 汉白玉
贝尔尼尼(1598~1680)意大利

图 1-12 《伏尔泰》 汉白玉
乌东(1741~1828)法国

图 1-13 《舞蹈》
卡尔普(1827~1875)法国

图 1-14 《凯旋门》
弗朗索瓦·吕德(1784~1855)

图 1-15 《印书商》 罗索

坦·布朗库西(1876~1957)。

布朗库西对现代雕塑的贡献是多方面的。他最重要的贡献是创始了一种具有普遍意义的象征物,这种象征物的雕塑形式简洁、强调形体的基本属性(见第 11 页图 1-18)。由于现代生活的急剧变化和快节奏,以及杂乱无章的事物,人们要求在心理上接纳一种单纯的、简洁的艺术形式。

另一种是立体派的雕塑,创立人是毕加索,但代表人物是乌克兰出生的亚历山大·阿基本科(1887~1964),他的作品特点是把坚实的平面与挖空的开放体积对比

形成一种独特的节奏和动感,并用凹陷的结构取代原本坚实的甚至凸出的结构使空间流动起来,并探索了正负空间的转换(见第 12 页图 1-19)。立体派的代表还有蕾蒙·杜桑·维隆、昂利·洛朗斯、雅克·李普契兹。

在立体派雕塑家创作的同时,意大利雕塑家们也创造了一种不同的风格——“未来派”(见第 12 页图 1-20),恩墙托·波菊尼宣称:“绝对地和彻底地放弃有限的线条和封闭的雕塑。”“让我们把人体打开,把环境关闭到人体里面去。”

在这两大主流之外较著名的流派还有

构成派。构成派雕塑家瑙姆·加博、安·培布索奈(1886~1962)在创作中,用一种新的方式把物体所占有的空间进行了新的塑造,他们提出用空间、时间来取代量感,也通过构成雕塑寻求一种建筑新型的表现形式,对建筑作出了重要的贡献并采用和探讨了新型材料,从而把雕塑要素与建筑要素完美地结合在一起(见第15页图1—21)。

20世纪流派是多种多样的,在独立于这些流派之外,另有一些具有影响的雕塑家,如(见第13页~15页图1—22、23、24、25):

● 让·阿尔普(1887~1966)

阿尔普是达达派和超现实主义的创始人之一。让·阿尔普追求一种有机的艺术形式,强调作品是一种生长过程。

● 亨利·摩尔(1898~1986)

在他的艺术创作中发明了两种重要技法,一是在雕塑上打孔以展示内在的形体结构,二是用不同的形体来汇集成一种作品,并取得了很高的艺术成就。

● 亚历山大·考尔德

考尔德的一类雕塑被称为“活动雕塑”,另一类被称为“固定雕塑”。他的突出特征是通过工业的方式来制造,从他的设计中,得出一种工业化的非人性的东西,另外他还制作了一些令人愉快的、幽雅的、活动的雕塑。

● 阿尔培托·贾柯梅蒂(1901~1966)

用变形的、细长的人物与现代人的孤独感引起共鸣。

总之,现代雕塑流派纷呈,花样百出。所谓“现成品”构成组装雕塑、“软”雕塑、乔治·西格尔的波普艺术等等,令人眼花缭乱,但他们的统一特征是用传统材料与现代合成材料的运用(如金属线、钢、布、纸等等),再加上种种新技法,采用声、光、色、电、速度等等手段,创造出一个充满活力的天地,为有才能的艺术家提供了一个使人兴奋的机

会,去创造一个光明和令人鼓舞的未来。

三、中国雕塑发展简史

在佛教传入之前的中国,广大的劳动人民创造了艺术价值极高的青铜器艺术,表现了卓越的铸造技术。这些青铜器形态丰满,图案复杂,装饰性极强,并有一种强烈的动感(见第7页图1—26)。

秦兵马俑(见第7页图1—27)是我国最早的纪念碑式的群雕。场面壮观,气势磅礴。采用一种横向式的布局,风格写实,是中国陶艺史上的一个奇迹。

汉代的霍去病墓,也是我国早期的纪念碑式的雕塑。它的《马踏匈奴》(见第7页图1—28)采用象征和因势象形的手法,把绘画同雕塑完美地结合在一起。

汉像砖和汉画像砖,在绘画和雕塑相结合上也达到了一定的艺术高度,它内容丰富,形式古朴浑厚,造型生动。

两汉后佛教传入中国,四大石窟是我国佛教雕塑的杰出代表。即大同云冈、洛阳龙门、甘肃敦煌、天水麦积山(见第16页图1—29、30、31、32)。

我国古代雕塑艺术发展的高峰时期,当数隋唐时代的陵墓石雕、墓室俑像,以及石窟、寺庙雕像。如唐朝人民创造了“唐三彩”、四川的乐山大佛。

隋唐以后,雕塑发展转入低谷,而绘画得以发扬。总之,这以后到清代,我国雕塑艺术在内容、题材方面开始落入世俗化。造型手法上由概括、简练、坚实、生动演变为松弛和纤细,转入一种赏玩情趣。

“五四”新文化运动后,引进了西方新思潮,并有了一批留洋回国的雕塑家。从此我国传统庙宇雕塑走向衰落,随之而来的是西方雕塑的涌入。这一时期的雕塑主要以肖像为主,作品有“孙中山像”、“蔡元培像”(见第

8 页图 1—33)等,为中国现代雕塑的发展奠定了基础。

建国以后,我国的雕塑事业得到迅猛发展,主要是以刘开渠、滑田友、王乙、曾竹韶、傅天成、张松鹤、肖传玖、王丙召等人创作的人民英雄纪念碑的浮雕为代表。人民英雄纪念碑的落成是中国现代雕塑的起点和里程碑(见第 8 页图 1—34)。

50 年代,由“鲁美”师生设计制作的农展馆前的“人民公社”两座大型广场雕塑,掀起了雕塑事业的第二个高潮。

60 年代,虽然雕塑转入低谷,一味反对形式主义而强调学习苏联写实手法。但也创作出一些好作品,它们是“四川美院”创作的“收租院”(见第 8 页图 1—35)，“中央美院”、“鲁美”创作的“农奴愤”等。

改革开放以后,迎来了文艺繁荣的春天,“百家争鸣、百花齐放”促进了文艺事业的发展,许多城市大搞环境建设,大力发展城市雕塑,同时它们也起到了美化城市、陶冶情操、纪念和教育的作用,为我国的精神文明建设做出了贡献,使中国雕塑艺术从封闭式走向开放式,各种西方流派的传入为我们开阔了眼界。从而冲击了我国单一的现实主义艺术格局。

如今国际间的文化交流往来频繁,使我国的雕塑事业迅速发展,并与国际接轨,从而创作出形式多样具有民族特色的新意味的中国现代雕塑作品。

图 1—26《虎》 青铜 西周

图 1—27《跪俑头像》 陶 秦
约公元前 221 年~公元前 207 前

图 1—28《马踏匈奴》 石雕 汉