

雕塑造型 基础研究

中国高等院校美术·设计教材

雕塑的论述·素描·泥塑·材料·环境雕塑

THE CHINESE UNIVERSITY ARTS & DESIGN TEACHING
MATERIAL

殷晓烽 主编
李东江 刘强 韩璐 编著

辽宁美术出版社

雕塑造型基础研究

殷晓烽 主编 李东江 刘 强 韩 璐 编著

TEACHING MATERIAL

LIAONING FINE ARTS PRESS 辽宁美术出版社

中国高等院校美术·设计教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 李兴威 张东明 洪小冬 王易霓

总 编 审 李兴威 张秀时 王 申
邓 濯 靳福堂 吕嘉惠

整体设计统筹 张东明
版式总体设计 苍晓东
印 制 总 监 洪小冬 鲁 浪 徐 杰

编辑工作委员会

主 任 王易霓
副主任 申虹霓 王 嵘 李 彤 刘志刚 彭伟哲
委 员 张广茂 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
侯维佳 罗 楠 苍晓东 肖建忠 童迎强
郭 丹 杨玉燕 宋柳楠 林 枫 李 赫
邵悍孝 肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
刘新泉 刘 时 张亚迪 方 伟 孙 红
鲁 浪 徐 杰 薛 丽 侯俊华 张佳讯
关 立 冯少瑜 张 明

图书在版编目(CIP)数据

雕塑造型基础研究 / 李东江等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2007.7

ISBN 978-7-5314-3825-0

I. 雕… II. 李… III. 雕塑—造型设计—研究 IV. J31

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第101745号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
印 刷 者: 辽宁省印刷技术研究所
发 行 者: 辽宁美术出版社
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 8
字 数: 89千字
出版时间: 2007年8月第1版
印刷时间: 2007年8月第1次
责任编辑: 王 嵘 光 辉
封面设计: 范文南
版式设计: 光 辉
责任校对: 张亚迪 方 伟
ISBN 978-7-5314-3825-0
定 价: 45.80元

邮购部电话: 024-23419474

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

前言

PREFACE

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非有“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从“经典”出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实包含了两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们需要做的，一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等等这些由“虚”而“实”却属于艺术教育的精髓，融入到我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们根据国家对美术教育的精神，在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《中国高等院校美术·设计教研大系》。教材是无度当中的“度”，是规范，也是由各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。在这个意义上说，这套教研大系在国内具有填补空白的作用，是空前的。

指南针系列教材

中国高等院校美术·设计教研大系 【吉林卷】

总 主 编 王犁犁

副总主编 (以姓氏笔画为序)

王建国	王铁军	王 帆	吕 波
齐伟民	苏晓民	李功君	李胜龙
李 星	李仲德	殷晓烽	秦秀杰
黄 千	傅黎明	魏舒菲	
编 委	王玉峰	王俊德	关 卓
	刘 国	孙虎明	张宏雁
	陈文国	高贵平	徐景福
	缪肖俊	靳占荣	

目录

CONTENTS

概 述

第一章 雕塑的论述

- 第一节 雕塑的概念 009
- 第二节 中外雕塑基本概况 010

第二章 素 描

- 第一节 素描石膏像 065
- 第二节 素描人体 067
- 第三节 速写 069
- 第四节 素描双人体 071

第三章 泥 塑

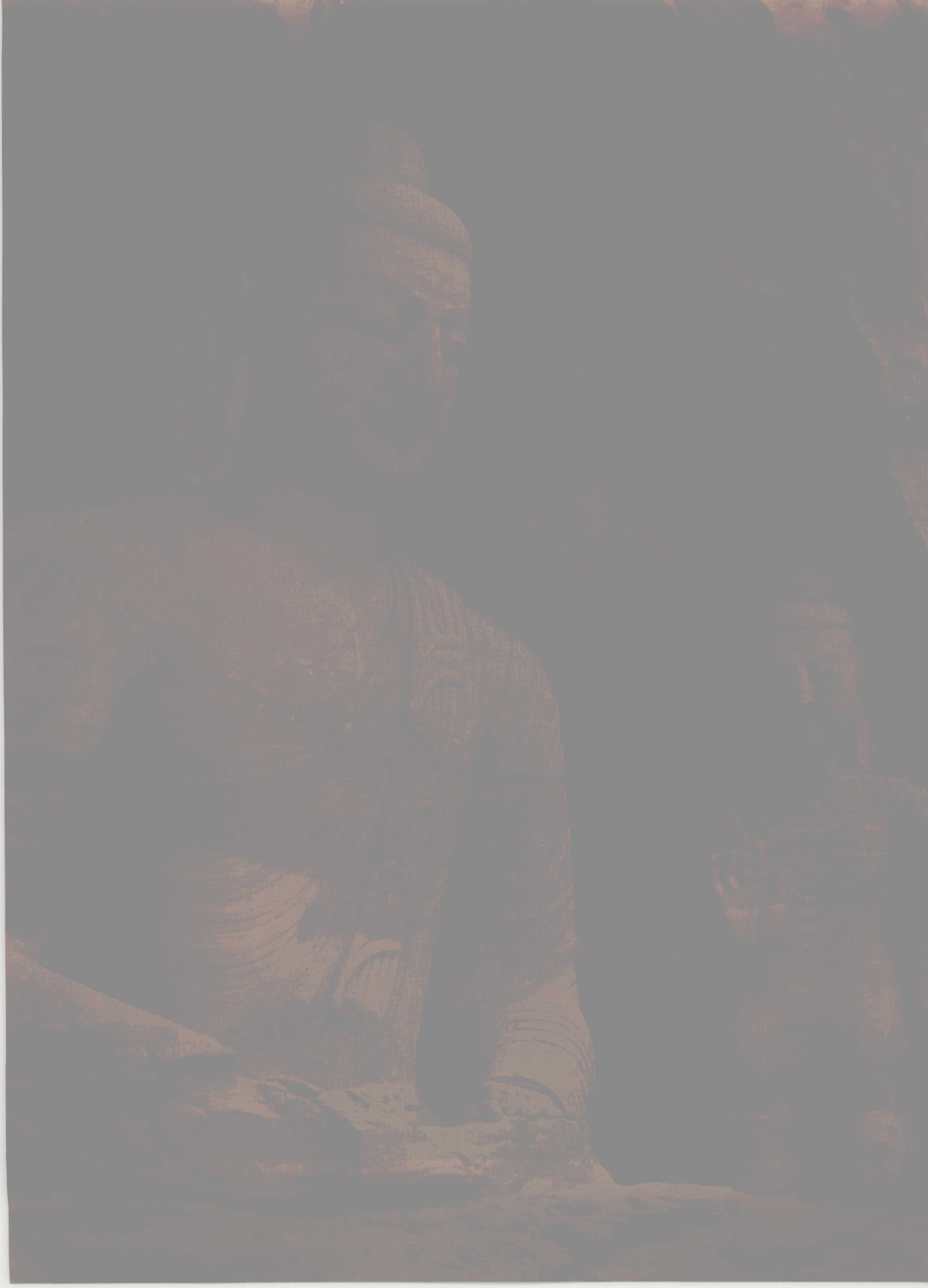
- 第一节 速塑 073
- 第二节 泥塑头像 073
- 第三节 1/2、2/3 男女人体泥塑 074
- 第四节 泥塑等大人体 075
- 第五节 泥塑 2/3 人体、等大人体着衣 076
- 第六节 意象人体写生课 078
- 第七节 室外大型头像、人体 078
- 第八节 浮雕 080

第四章 材 料

- 第一节 雕塑基础材料(石、木、金属) 081
- 第二节 陶艺课 082
- 第三节 石质材料创作课 086
- 第四节 木质材料创作课 086
- 第五节 金属焊接 087
- 第六节 金属锻造 089
- 第七节 软雕塑 090

第五章 环境雕塑

- 第一节 环境雕塑的含义 091
- 第二节 环境空间的构成 112
- 第三节 环境空间形态的组织 112
- 第四节 环境雕塑的创作与表达 113

概述

OUTLINE

雕塑是一门造型艺术,存在于我们熟悉的生活空间中,它是人类文明的一部分。从广义的角度来讲,雕塑几乎是伴随着人类的发展而发展的,在石器、陶器、青铜器中我们都会发现雕塑的影子。从远古的人类文明到今天经济飞速发展的人类社会,从古老神秘的东方大地到近代开放的西方世界,不同的国家、不同的民族,雕塑艺术与其他艺术形式都是人类文明发展史上的璀璨明珠。

雕塑是人的精神、认知和劳动的产物,它必然受国家的、民族的、社会的和环境的影响,哲学、历史、文学、美学、宗教及自然科学、经济的发展都对其产生着巨大的影响。在不同文明发展的背景下,不同的历史时期,不同的国家和民族都为我们留下了宝贵、丰富的艺术财富,而雕塑是其中重要的组成部分。

我国虽然是一个发展中国家,但随着改革开放的不断深入,我国经济飞速发展,人民生活水平的日益提高,人们在生存环境和生活质量上的需求在不断提高,追求优质的人居环境,人们审美情趣的不断提高,艺术品收藏队伍的日益扩大,都对雕塑作品的需求提出了更多和更高的要求。在许多的消费场合,我们都能看到一些商家为了提高自己的品位或整体环境的需要而放上一些雕塑或浮雕,以便招揽顾客。现在几乎没有哪个城市的规划者和建设者在城市的发展建设上忽视雕塑的作用了,在城市的开发和改造中,广场、繁华街区、步行街、金融商业区、城市的出入口、公园、旅游景点、小区等等几乎到处都有雕塑,若是有历史意义的地方就更是大制作了,所有这一切都给我们雕塑事业的发展带来了前所未有的活力。

目前,全国各大美院基本上都有雕塑系(学院),而课程设置比较完备的师范院校、其他综合院校也建立了雕塑系(专业)或与雕塑学有关的一些分支专业(如:城市景观艺术、园林艺术、工业造型等等都有雕塑学中所涵盖的课程设置)。本书是为适应雕塑教学课程设置中较普遍开设的基本课程而编写的,不涉及各院校的个性教学特点及独特的教学方法和手段,编写中难免有遗漏和缺憾,望批评指正。

第 1 章

雕塑的论述

本章要点

- 着重介绍雕塑的概念、雕塑的发展过程及意义，其造型及分类等有关雕塑的基本概念问题
- 主要对中外雕塑的艺术史进行基本概述，对各时期雕塑艺术的发展作以概括

第一节 雕塑的概念

一、什么是雕塑

雕塑是美术的一个学科，是以雕刻、塑造手段制造的多维空间的雕塑作品。常见的雕塑材料有石、木、粘土、铜、铁、不锈钢、玻璃钢、陶、水泥、石膏等（见罗丹的雕塑作品《加莱义民》图 1-1）。

二、雕塑的发展过程及意义

雕塑的起源差不多与人类的起源同时开始，人类的发展历史，特别是从奴隶社会到现在，创造了难以数计的雕塑作品。大致与其他的艺术形式一样，雕塑作品也具有明显的东西方差异。东方雕塑以石、木、骨、陶、青铜、铁、玉石等传统材料为主，表现的内容在原始社会时期多以神兽、祭祀场面、生殖崇拜为主；奴隶社会时

图 1-1

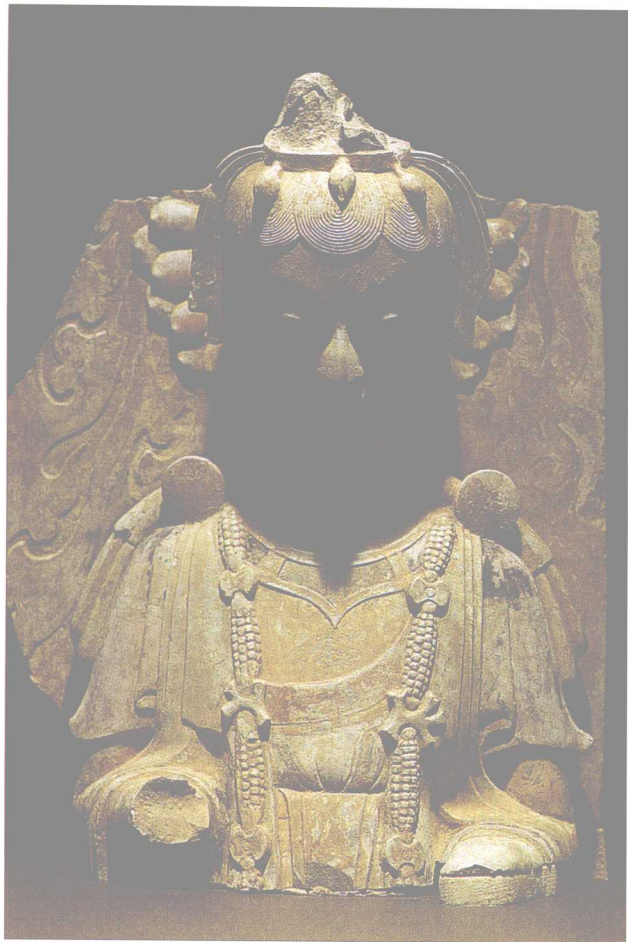

图 1-2

期则以青铜器为主要代表,表现的内容大致有:青铜鸟兽型器、青铜器皿上的立体雕饰、纯观赏性的青铜或其他金属雕塑品。封建社会早期雕塑多以墓室雕塑及宫殿、园林雕塑为主,雕塑的材料多为陶、石、木、金属、玉器等。随着两大宗教的兴起,雕塑的表现内容逐渐以宗教题材为主,这时的雕塑主要在宗教信徒所建造的石窟及大大小小的寺院当中,同时,民间美术和工艺美术中的雕刻艺术也随着封建社会的发展而得到长足的进步。这时的石刻丰富,技法繁多,但主要还是以石、木、青铜、陶、玉器、牙雕等传统材料为主要载体北魏《胁侍菩萨像》(图1-2)。

三、雕塑的造型特征及分类

雕塑的主要形式有圆雕、浮雕、悬塑、透雕(镂空雕)、线雕等。中国古代艺术工匠还创作了兼有雕刻、绘画性质的画像石、画像砖等艺术样式。

雕塑艺术的特点是静态的、可视的、可触摸的,圆雕作品更要求可以从多角度观赏。雕塑艺术创作不长于叙述,而是以静态造型表现运动,使其具有单纯、永久性和纪念性特点。

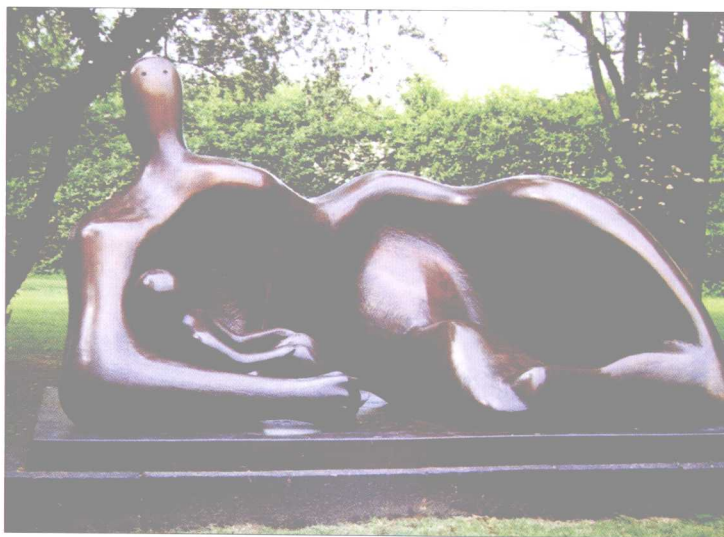

图 1-3

雕塑种类以放置地点不同,可分为室内雕塑和室外雕塑;因功能之差异又可分为纪念性雕塑和架上雕塑、建筑装饰雕塑、公益性雕塑等。在现代艺术中雕塑手段不再局限于雕与塑,也不限于传统的材料,出现了反传统的四维雕塑、五维雕塑、声光艺术、动态雕塑以及软雕塑(亨利·摩尔《着衣母婴卧像》1983 青铜 图1-3)。

课题思考:

1. 什么是雕塑?
2. 雕塑分多少种?
3. 如何概括雕塑的发展过程?

第二节 中外雕塑基本概况

一、世界雕塑

1. 原始雕塑

原始艺术又可称为史前艺术。

约五万五千年前,属于旧石器时代晚期的母系氏族社会。

旧石器时代的代表作品《劳塞尔的维纳斯》(图1-4)、《威伦道夫的维纳斯》(图1-5)。

新石器时代:英格兰南方的圆形石林称《巨石阵》(图1-6),它是具有重要意义的原始时代的纪念性环境雕塑,建于新石器时代晚期和青铜时代早期。

2. 古希腊雕塑

古希腊美术,通常指公元前12世纪至前1世纪,希腊本土及其附近岛屿和小亚细亚西部沿海地区的美术。它包括公元前1101年以前的爱琴美术,以及在希腊影响下的地中海沿岸广大地区的美术。雕塑是古希腊美术中最重要的部分。

图 1-4

图 1-5

图 1-6

古希腊的历史可以划分成3个阶段：古风时期、古典时期和希腊化时期。

古风时期，通常是指从公元前8世纪到公元前5世纪这一段时间。古风时期的雕塑出现了等身或超过等身尺寸且大多是直立的人像。古希腊人以可贵的艺术独创精神，创作出了写实、自然和富有生气的艺术形象。

古典时期的雕塑：从公元前5世纪中期起，希腊艺术进入了古典时期，人物造型追求强健的体魄，昂扬的精神和典雅优美的造型，是其雕塑的共同特征。最杰出的雕塑家及其代表作为菲狄亚斯的《命运三女神》（图1-7）、米隆的《掷铁饼者》（图1-8）、波留克列特斯的《荷矛者》（图1-9）、普拉克西特列斯的《尼多斯的阿芙罗底德》（图1-10）和留西波斯的《刮汗污的运动员》（图1-11）。

希腊化时期：著名的《萨摩色雷斯的胜利女神》（图1-12）是希腊化初期的杰作之一。而最能代表希腊化时期著名的作品当属《米洛斯的阿弗洛蒂德》（图1-13），

它在古代艺术史上占据着极为重要的位置。具有一定古典时期的特征，它迄今一直被认为是所发现的希腊女性雕像中最美的一尊。著名的雕像《拉奥孔》（图1-14）是希腊化时期又一杰出作品由三位雕刻家所共同完成。《拉奥孔》于公元16世纪发现后即引起艺术界的极大重视。

整个希腊化时期的艺术是具有不朽的艺术和文物价值的。它对全世界雕刻艺术发展所做的贡献也是难以估量的。希腊雕塑家丰富的人体知识，所创造的十分完美的艺术形象以及相应高超的塑造与制作技巧，将永远是宝贵的遗产和学习与研究的对象。它的影响极为深远，它的艺术魅力将永放光芒。

3. 古罗马雕塑

公元1世纪，希腊被罗马帝国吞并后，西方世界文化中心随之转移到了罗马。罗马帝国不仅在当时是世界

图1-7

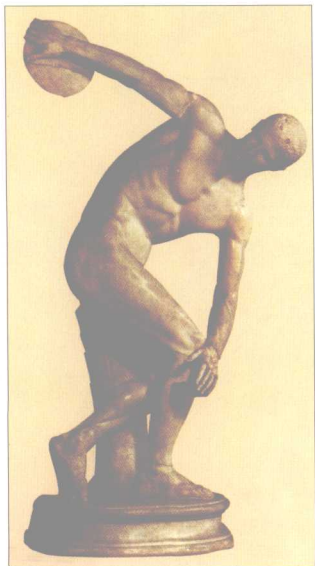

图1-8

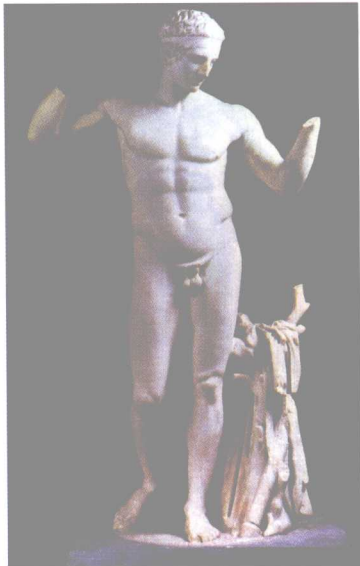

图1-9

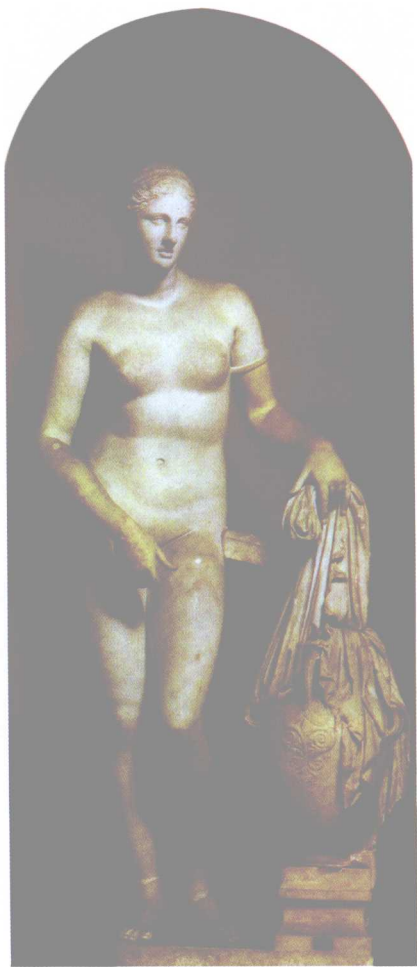

图1-10

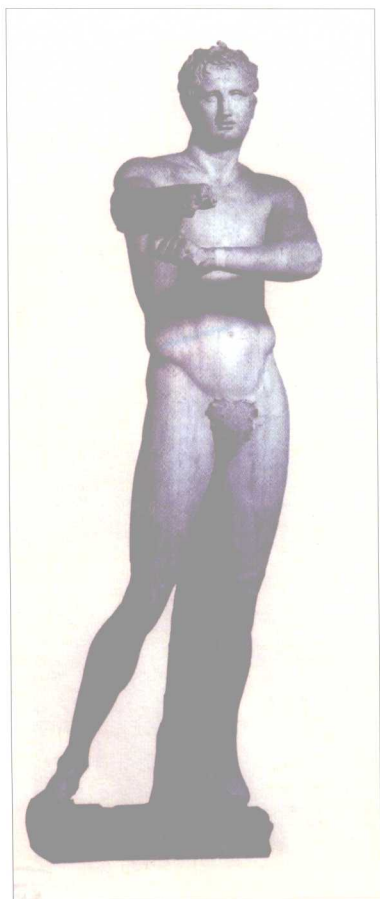

图 1-11

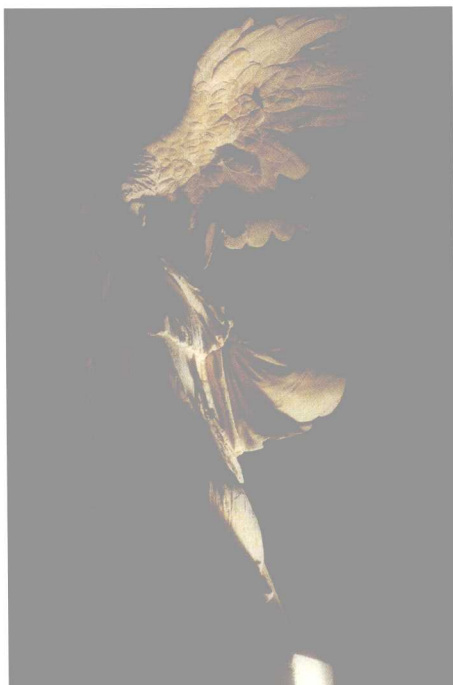

图 1-12

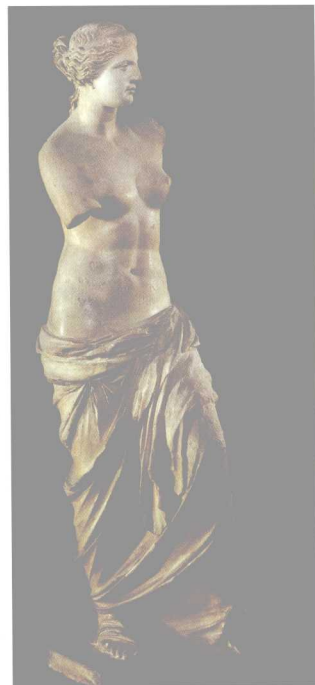

图 1-13

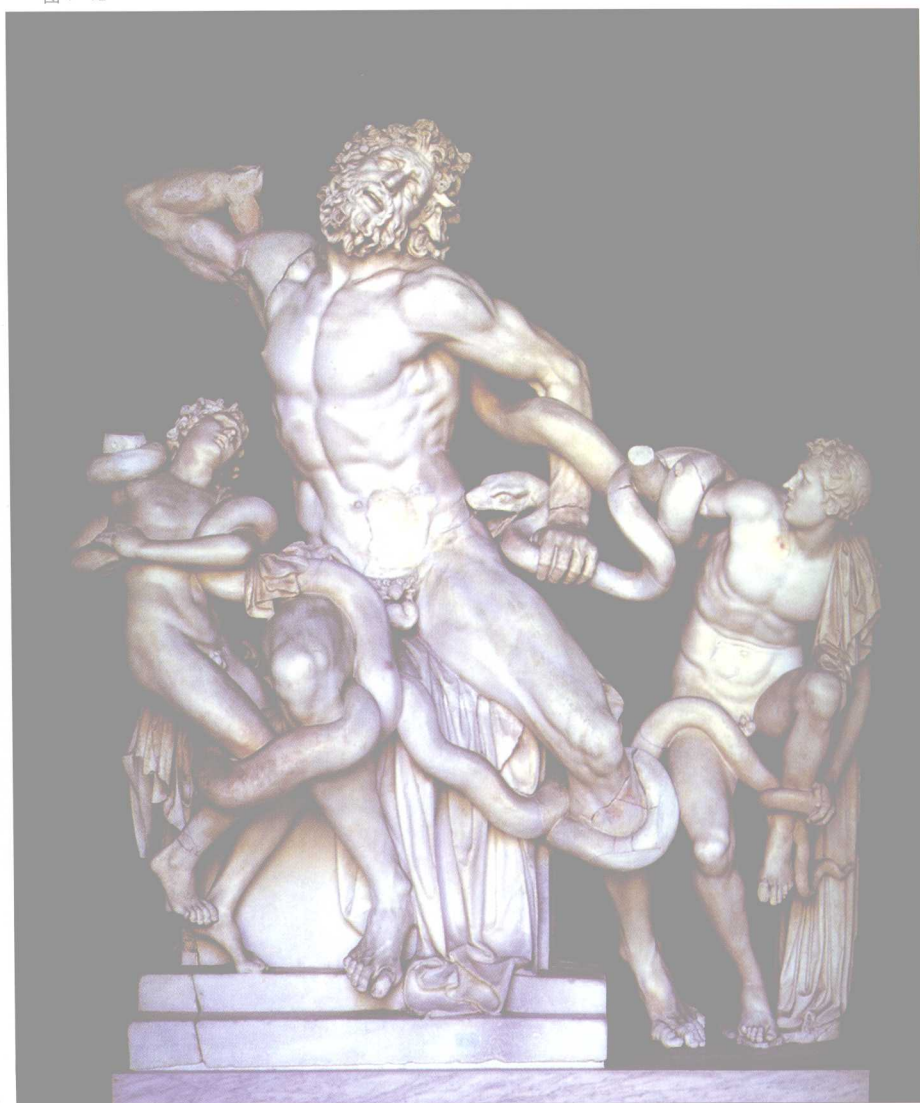

图 1-14

图 1-15

图 1-16

上的强国，同时在建筑、雕塑、绘画等方面都取得了骄人的成绩。

(1) 伊特拉里亚的雕刻（公元前3000——公元前3世纪）。

罗马文明的初始，伊特拉里亚占有重要的地位。《维伊城的阿波罗》（图1-17）的陶像被认为是伊特拉里亚的杰出作品。还有一件属于伊特拉里亚风格的青铜作品，《雌狼》（图1-15）雕像，被认为是罗马城的象征。

在一些伊特拉里亚的古墓中发现了不少雕刻艺术品。伊特拉里亚人认为坟墓不但是身体而且是灵魂的归宿。因此，他们常在死者的棺盖上雕塑死者像，这些墓葬雕像有夫妻双人像，也有单人像，《伊特拉里亚的古墓棺盖上雕塑》（图1-16）。

(2) 罗马共和国时代雕刻（公元前3—1世纪）

罗马人信仰多神教，崇拜祖先，从罗马共和国时期开始，每个贵族或较富裕的人家中几乎都有一间专门存放祖先遗像的房间。这些遗像有用蜡直接从死者面部翻制的面具，也有依照这种面具制作的雕像。在其家族的葬礼或者重要仪式中，这些面具或雕像都要被请出来，

图 1-17

由人戴上或捧着，就如同祖先也来参加仪式一样，《一个罗马贵族和他祖先的头像》（如图1-18）。

在罗马共和国时代，为了表彰军事和政治首领而为他们塑像并摆在公共场合这一习俗一直盛行到帝国末期，《号召人》也称《演讲者》（图1-19）。

这个时期的肖像雕塑多用严谨的写实来表现人物的形象特征，另一方面又会多少“美化”表现对象。这在一些帝王雕像中表现得尤为突出。《沉思的恺撒》（图1-20）中，作者有意美化了当时已经秃顶的恺撒的真实形象。同时期的《布鲁图胸像》（图1-21）则被公认为是古罗马早期肖像雕塑的杰作。

(3) 罗马帝国时代雕刻（公元1世纪末——公元5世纪）

罗马帝国时期的雕像一般是为个人名誉和纪念的需要而制作，这一点也促使肖像雕刻的新发展。这种趋向在奥古斯都时代达到了高峰，主要特点是把人与神这种双重身份的思想融合到纪念性肖像人物中去。而且这种

图 1-18

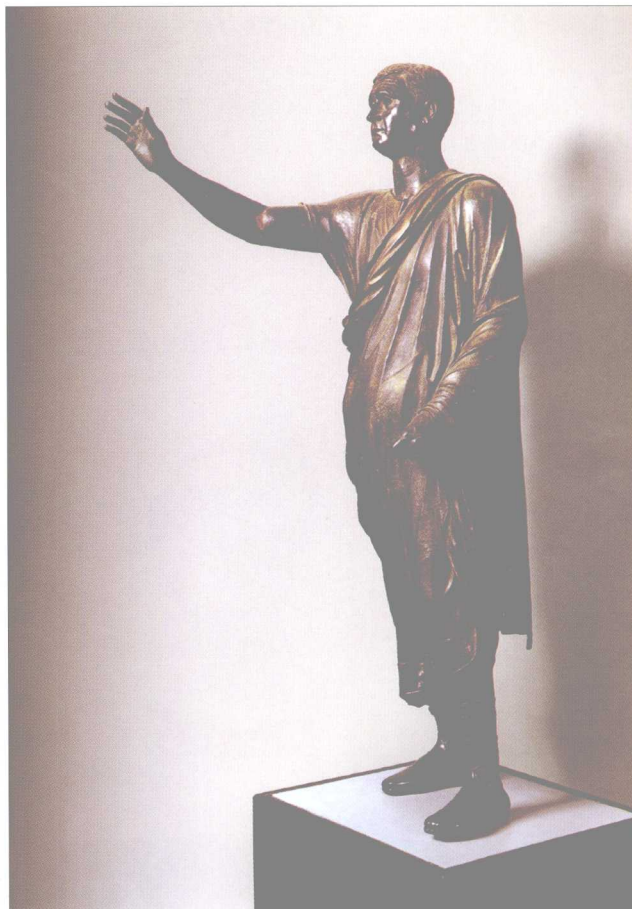

图 1-19

图 1-20

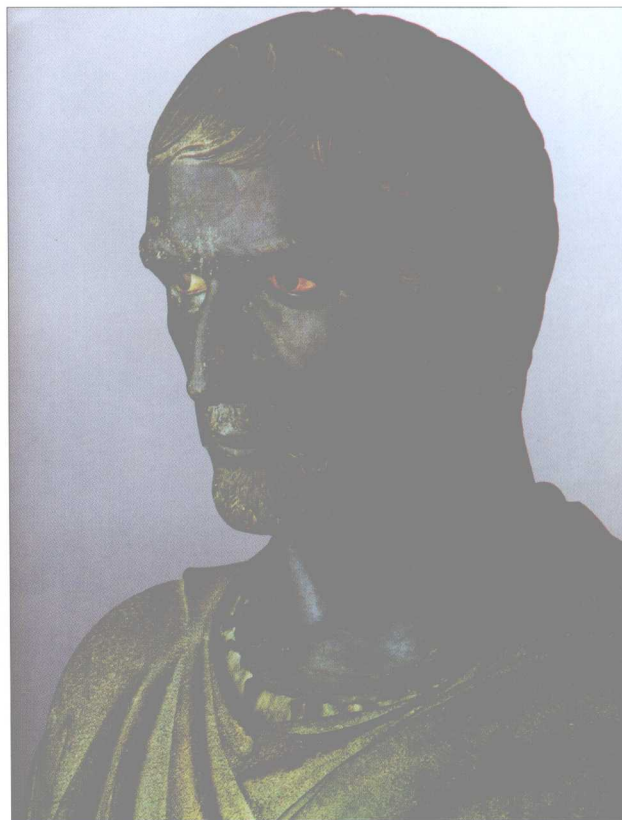

图 1-21

现象在表现帝王形象时体现得尤为深刻,如《奥古斯都像》(图1-22)。仅《君士坦丁大帝巨像》(图1-23)就有280厘米高,那巨大的眼睛,厚重稳定的外形,显示出他那统治者高高在上的地位。

(4) 古罗马祭坛和凯旋门浮雕

出于古罗马帝国统治者的需要,历代罗马皇帝都有修建纪念性的祭坛凯旋门浮雕等传统,而且大多配以故事性和情节性的装饰雕刻。

如为了庆祝君士坦丁大帝战胜强敌、重新统一帝

国而修建的著名的君士坦丁凯旋门(图1-24)及为了纪念图拉真皇帝(在位于公元98—117年)的著名的图拉真像柱(图1-27),也称天柱,图1-25、1-26为图1-27的局部。

4. 中世纪雕塑

自公元476年西罗马帝国灭亡,到15世纪文艺复兴运动开始前的一段时期,史称中世纪。文艺复兴时期的意大利人反对宗教神权的统治,推崇古希腊罗马的文化

图 1-22

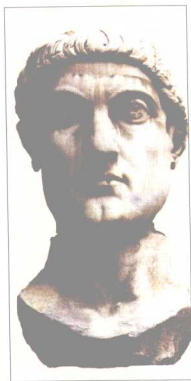

图 1-23

图 1-25

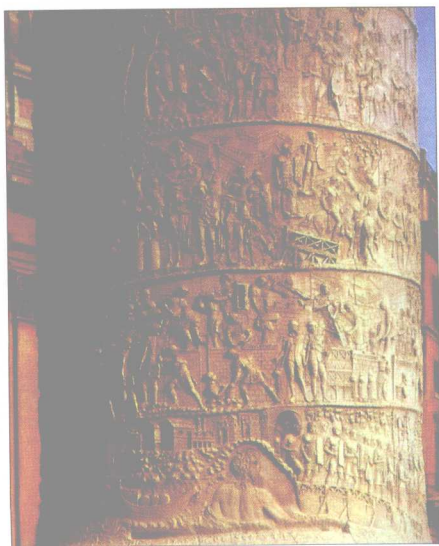

图 1-26

图 1-24

图 1-27