

高等美术
院校教学
推荐教材

浮雕课堂教程

FUDIAOKETANGJIAOCHENG

房中明/编著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

课程思政案例

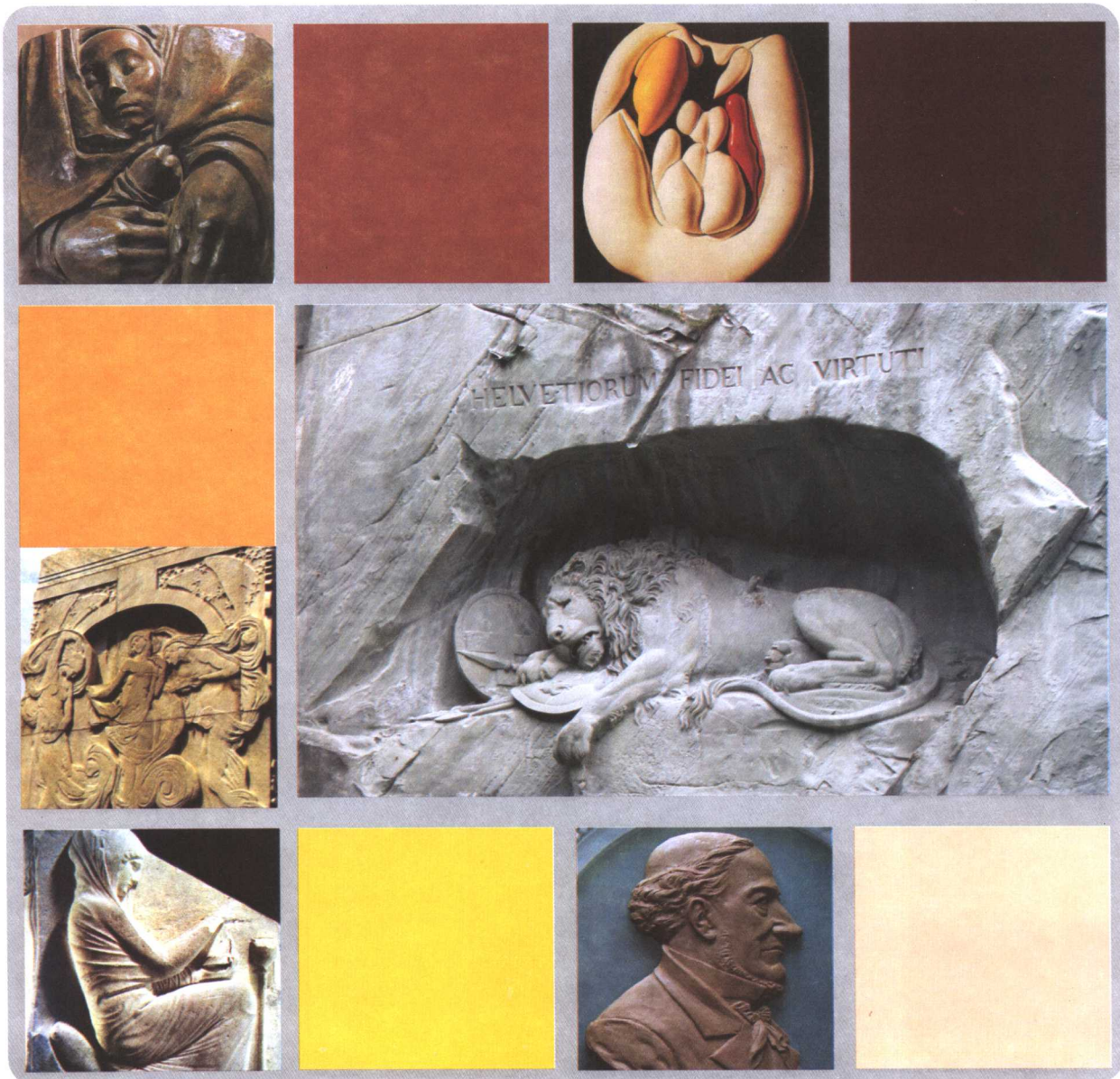
2020.12.17

浮雕课堂教程

FUDIAOKETANGJIAOCHENG

房中明 / 编著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

浮雕课堂教程/房忠明编著. —天津: 天津人民美术出版社, 2007.1

高等美术院校教学推荐教材

ISBN 978-7-5305-3406-9

I. 浮... II. 房... III. 浮雕-技法(美术)-高等学校-教材 IV. J312.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第152010号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2007年1月第1版

2007年1月第1次印刷

开本: 889 × 1194毫米 1/16

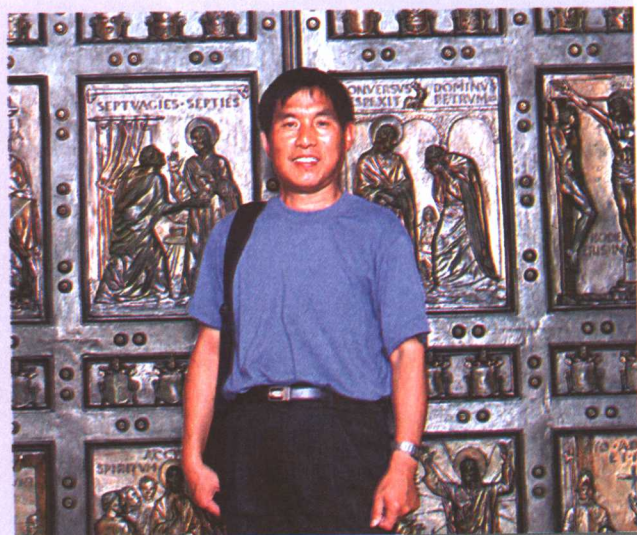
印张: 5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 30.00元

这本《浮雕课堂教程》，是以泥塑浮雕基础教学为主的，它简单地分为概述、简史、构成要素、技法和浮雕欣赏等几个部分。涉及创作和设计方面内容不多。并且由于编写过程中，因时间的关系和篇幅的限定，简史部分只将中外浮雕史上重点的、有影响的部分时期和作品加以简单的介绍，而未作介绍的时期和作品，或略之、或以图片的形式摘选于欣赏章节内。尽管如此，还远远达不到重点作品的全部，因此还只算是一个初步的认识和了解吧。

作者简介:

房中明

1951年7月生于天津

1977年毕业于天津美术学院并留校任教

现任天津美术学院雕塑系副教授、

中国雕塑学会会员

主要作品参展

1992年“两岸美术作品观摩展”(台中)

1999年“第九届全国美术作品展”(北京)

1999年“中国当代雕塑——阿克苏情结城市雕塑作品展”(阿克苏)

2001年“新北京、新奥运体育雕塑展”(北京)

2003年“第二届蓝色空间——北京海洋馆主题雕塑国际邀请展”(北京)

“融入自然、共享空间——环保雕塑作品展”(北京)

“2003中国·太湖明珠——长兴城市雕塑艺术设计大奖赛”(长兴)

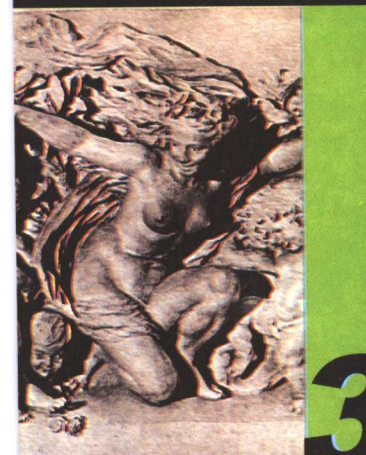
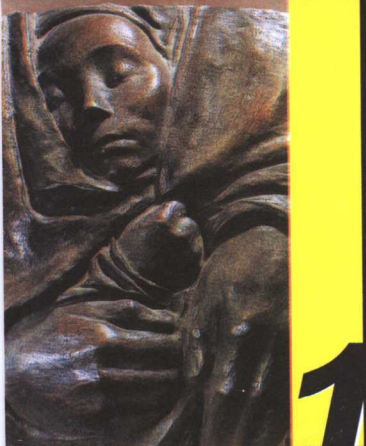
“珍爱家园雕塑作品展”(北京)

“中国长春国际雕塑大会中国北方雕塑艺术年度展”(长春)

“首届中国北京国际美术双年展中国雕塑精品展”(北京)

2004年“上海南京路雕塑邀请展”(上海)

“上海公共艺术·城市雕塑邀请展”(上海)

前 言	1~2
第一章	
浮雕概述	
一、浮雕的定义和特点	3
二、浮雕的种类	4~5
三、浮雕的形式	6
四、浮雕的表现样式及功能	7~8
第二章	
浮雕艺术的发展简史	
一、外国浮雕艺术发展简史	9~14
二、中国浮雕艺术发展简史	15~20
第三章	
浮雕的基本构成要素	
一、光在浮雕中的作用	21
二、浮雕中的轮廓线与“起位”	22
三、浮雕的形体压缩	23
四、浮雕的形体透视	24
第四章	
浮雕的表现方法	
一、比例压缩法	25
二、错觉法	25
三、起位法	26
四、其他方法	26

第五章

浮雕设计的基本要点

- 一、浮雕的构图形式 27
- 二、浮雕的厚度 28

第六章

浮雕技法

- 一、临摹 29~30
- 二、石膏像压缩练习 31~32
- 三、浮雕头像写生 33~35
- 四、浮雕人体写生 36~40

第七章

浮雕的翻制

- 一、石膏翻制 41~42
- 二、玻璃钢翻制 42~43
- 三、表面效果及材质的仿制 43~46
- 四、锻铜 47~49

第八章

- 作品欣赏 50~72

- 后 记 73

- 参考书目 74

前 言

浮雕艺术有着悠久的历史，它的产生和发展始终与人类文明进程同步。从原始先民的洞穴岩刻到近现代浮雕艺术舞台的异彩纷呈，几乎伴随着整个人类历史的各个时期，也留下不少经典之作。它们是人类艺术宝库中弥足珍贵的遗产和瑰宝，也是留给后人巨大的精神和物质财富。然而，浮雕既是古老的，又是现代的。它不仅有着先于文字、先于圆雕的历史，而且随着社会的发展和人的审美需求的不断提高，浮雕艺术又总是在不断以崭新的面貌出现，新的形式、新的工艺和新的材料总在层出不穷，更使得古老的艺术焕发出青春的活力。这些也都为我们今天的学习提供了宝贵的资源和教材。学习传统也是为了更好的发展和创新。

由于浮雕是介于二维和三维之间的造型艺术，在浮雕基础教学的课程安排上，也是遵照循序渐进的艺术教育规律进行的。它的教学目的，旨在使学生在具有一定的平面和立体造型能力的基础上，通过基础理论的指导和浮雕头像、浮雕人体写生的训练，进一步了解浮雕的造型规律，找出与圆雕在造型上的区别。进而，增强对形体透视规律和形体压缩原理的理解和认识。使之掌握一定的技法，提高浮雕的造型能力。而在写生方面，浮雕和圆雕相比又是有着很大的区别的。这不仅体现在表现形式上，在观察方法上也有所不同。通过浮雕的写生练习还可以有助于提高学生的主动性，并可以扭转临摹、照抄模特儿，以及过多注意“眼见为实”的效果和被动接受的不良习惯。因为浮雕合理的压缩是建立在对形体结构和形体透视的理解的基础上，浮雕

写生不同于圆雕的直接真实的形体塑造，而是把所看到的映像，传输到大脑，再经过分析、理解、判断、转而压缩成合理的浮雕视觉形象。因此通过这一训练过程，又可以增强学生的观察能力、动脑筋分析的能力，以及对问题的判断和理解能力。

这本《浮雕课堂教程》，是以泥塑浮雕基础教学为主的，它简单地分为概述、简史、构成要素、技法和浮雕欣赏等几个部分。涉及创作和设计方面内容不多。并且由于编写过程中，因时间的关系和篇幅的限定，简史部分只将中外浮雕史上重点的、有影响的部分时期和作品加以简单的介绍，而未作介绍的时期和作品，或略之、或以图片的形式摘选于欣赏章节内。尽管如此，还远远达不到重点作品的全部，因此还只算是一个初步的认识和了解吧。

通过教学体会到，对于初学者来说，浮雕的透视表现是比较难以理解的；因此，在写生步骤的解剖结构和形体透视的示意中，也采用了浮雕的形式，作简单的人体结构范图，可能会比手绘线图更直观更便于理解，也算是一种尝试吧，希望这本书能给初学者以帮助。

第一章 浮雕概述

一、浮雕的定义和特点

浮雕是被压缩在平面上的一种雕塑形式,它是以底板为依托,在有限的塑造空间里对自然物象进行体积上的合理压缩。并通过透视和错觉等方法,向人们展示较抽象的空间效果。因为它兼有平面性和立体性,因此,也可以说是介于绘画和圆雕之间的一种艺术形式(图1-1)。

因为浮雕对形象进行了压缩,并且具有了透视关系,所以它既可以表现单独的人物肖像(图1-2),又可以表现复杂的背景构图、众多的人物层次,以及宏大的场面(图1-3)。

浮雕的运用范围也十分广泛,它既可以作为架上陈列的浮雕作品而单独存在(图1-4),又可以依附于建筑物的墙面上作为建筑装饰(图1-5、图1-6)。它的表现形式多种多样,塑造手法也各异。因此,受到人们的普遍欢迎和喜爱,并被广泛地应用于装点生活、美化环境的各个方面。

因为浮雕是在平面上塑造凹凸起伏的形象,并且在光的作用下形成不同的明暗效果,所以光源照射的高度、角度对浮雕的塑造和展示也很重要(图1-7、图1-8)。

图1-1

图1-2 纪念碑浮雕
瑞士

图1-4 《憩息在他臂弯中》—
柯勒惠支

图1-3 《人民英雄纪念碑——焚烧鸦片》 曾竹韶

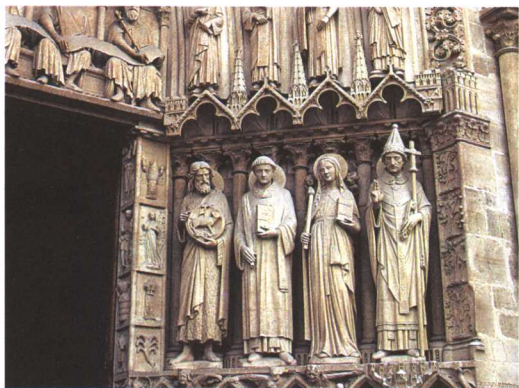

图1-5 圣像 法国巴黎圣母院西正门浮雕

图1-6 芬兰建筑装饰浮雕

图1-7 室内装饰浮雕 捷克

图1-8 室内装饰浮雕

二、浮雕的种类

浮雕根据空间起伏的程度不同,以及局部的透空处理,又分为高浮雕、浅浮雕和镂空浮雕。

高浮雕形体压缩比例小,起伏较大。因此,在形体塑造上更接近圆雕,甚至于某些局部的形体完全采用圆雕的方法处理。例如:法国著名的凯旋门建筑装饰浮雕《马赛曲》(图1-9),就是高浮雕的成功之作。雕塑家将高浮雕当成圆雕来处理,通过上下两部分人物的紧密呼应和丰富的起伏变化,以及相互交错关系,体现了严整的韵律,给人以强烈的动势感和立体美的艺术享受。又如位于美国布莱克山拉什穆尔峰的《美国国家纪念碑》(图1-10),雕塑家加特森·博格伦姆也是采用近乎圆雕的处理手法,将四位在美国历史上作出重要贡献的总统形象刻于山上;巨大的形象写实逼真,气魄宏大,雄伟豪迈,气壮山河。由于这里地势高耸,光线充足,因而形成了很好的视觉效果。虽然这些高浮雕近似圆雕,甚至局部采用圆雕的手法塑造,但从视觉角度和它们所依附的建筑物以及山体的整体上看,仍然是二维的,所以它们还都属于浮雕的范围。

浅浮雕起伏较小,平面性较强,形体压缩也比较大,在塑造特征上更接近绘画,并且在空间表现上,也不是依靠实体,而更多的是靠透视和错觉。例如:以长城为设计图案的《钱币》(图1-11)和南斯拉夫木雕《射手》(图1-12)等。都是很好地运用了浅浮雕的手法,在有限的塑造空间里,表现了丰富的形象内容以及多层次的人物和空间关系。

在中外雕塑中,也有不少采用圆雕和浮雕,以及高浮雕和浅浮雕相结合的处理手法塑造的浮雕作品。例如:我国古代的龙门石窟、云冈石窟中的释迦佛像(图1-13-1、图1-13-2),大多采用圆雕或

图1-9 巴黎凯旋门《马赛曲》吕德 法国

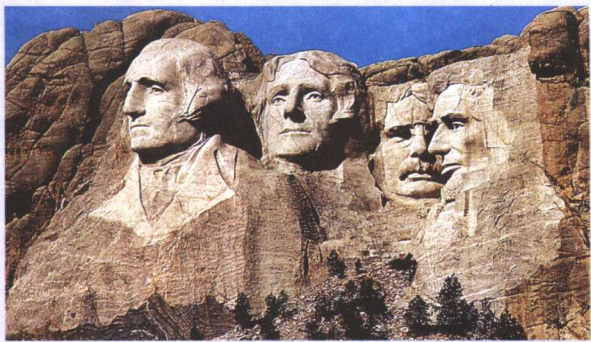

图1-10 《美国国家纪念碑》 加特森·博格伦姆

图1-11 《万里长城》—钱币

图1-12 南斯拉夫木雕《射手》

图1-13-1 龙门石窟

图1-13-2 云冈石窟

近似圆雕的高浮雕处理手法，而背景的佛光、飞天和云纹则完全采用浅浮雕，甚至线刻的方法来处理。这样既突出了主要形象，又加强了立体空间效果，并且也形成了我国古代石窟佛像的特有造像模式。在国外的浮雕中，法国的拉雪兹公墓的《墙》（图1-14），也是高、浅浮雕结合的成功范例；雕塑家采用浅浮雕的方式，在墙面上刻画了三十多位公社社员形象，再现了大义凛然的就义场面，而墙的正中又以圆雕的形式，塑造了“正义女神”的形象加以补充，并且使之构成墙体的焦点。这样高浅结合，主次烘托，既强化了主题，又增加了感染力。

镂空浮雕也叫透雕，就是把浮雕的底板去掉，对浮雕进行局部的透空处理，保留其有形象的部分，形成虚实空间并存的浮雕形式。由于它在空间上的通透，一般不像浮雕那样沉闷，并且在光影变化上更显丰富，形象上也更为清晰。这种形式多用于园林的隔断、屏风以及漏窗等建筑物的装饰上。它既可以分隔空间，又能隔而不断，为环境增添几分若隐若现的情趣。例如：摩尔的抽象装饰透雕《光阴幕墙》（图1-15），和我国苏州沧浪亭的漏窗（图1-16），以及我国现代雕塑家盛扬创作设计的园林透雕《石景洞》（图1-17）等，都是采用这种镂空手法的成功之作。

图1-14 拉雪兹公墓墙

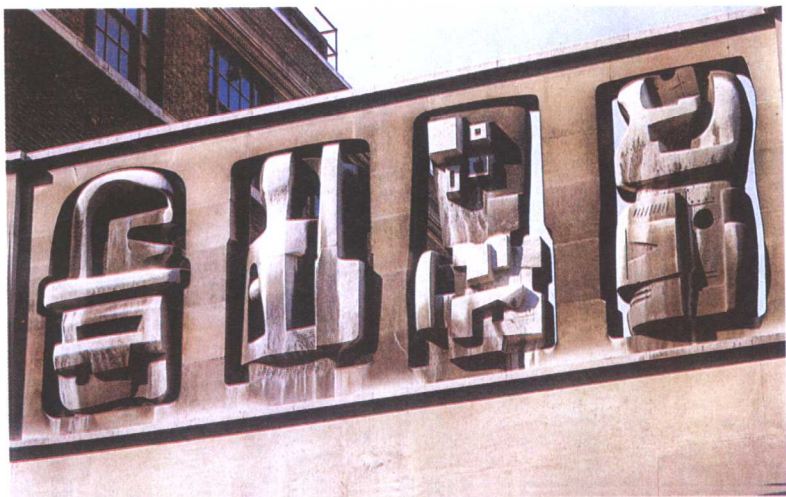

图1-15 光阴幕墙 摩尔

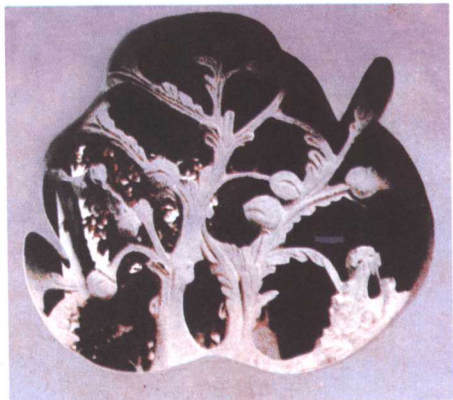

图1-16 苏州沧浪亭漏窗

图1-17 石景洞 盛扬

三、浮雕的形式

浮雕在表现形式上也和绘画、圆雕一样有具象和抽象之分。而具象形式,又因风格不同,而分为具象装饰型和具象写实型两种:

具象装饰型浮雕,是将所塑造的形象通过概括、归纳、夸张和变形等手法,使之图案化。并且突出了形式美感和装饰风格,但仍保留其具体形象的基本特征,在透视上也大都采用散点透视。这类浮雕由于具有较强的装饰性,因此也多被雕塑家所采用(图1-18)。

具象写实型浮雕是客观再现性的,它是以客观对象为本,通过写实的手法来塑造形体。尽可能达到与自然原形相接近,不仅严格地按解剖结构去塑造形象,并且运用透视原理强调景物的真实空间感。是比较传统的,也是比较普遍和常用的一种形式(图1-19-1、图1-19-2)。

抽象的表现形式也分几何抽象型和自由抽象型两种:

几何抽象型浮雕具有很强的主观表现色彩,它并不以表现和描述具体自然物象为基础,而是通过点、线、面等基本造型元素的理想组合(图1-20-1、图1-20-2),形成单纯的、醒目的视觉形象,给人以愉悦的视觉美感。由于它追求了更为概括、简洁、精炼的艺术表现形式,因此是现代浮雕创作的重要表现形式之一。

自由抽象型浮雕在艺术造型上完全摆脱了模拟自然对象和忠实的客观再现,并在艺术形象上失去了具象的原型特征,所追求的是非具象的视觉形式,并强调艺术家的主观意念和主观感受的表现,抽象形式的产生,丰富了浮雕艺术的造型语言和表现方法,传达了艺术家主观情感,激发了想象力,启迪了思维,因此也是现代艺术家常用的表现形式(图1-21)。

图1-18 小星星 盛扬

图1-19-1(左)《圣母、圣子和圣约翰》 拉斯蒂西 意大利

图1-19-2(右)《寓言人物》 古拉登 法国

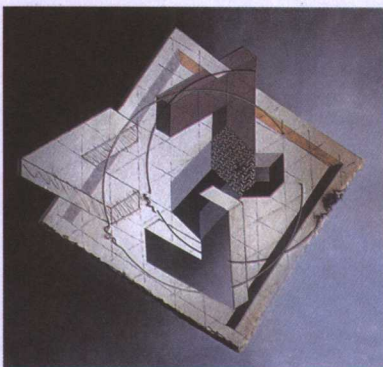

图1-20-1(左)《合适的箱盒》 汉森 挪威

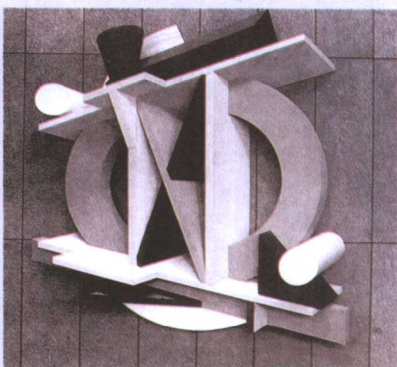

图1-20-2(右)《金箔》 金属和木着色

图1-21《生存》 拉孔布 法国

四、浮雕的表现样式及功能

纵观古今中外,浮雕的运用范围十分广泛,根据它的功能和用途又可分为表现性浮雕、建筑装饰性浮雕、纪念性浮雕和功能性浮雕四大类。

表现性浮雕:是指展览和陈列性的浮雕,这种浮雕主要是以审美为目的,比较注重个人审美情感和观念的表达。题材比较广泛,材质、尺寸,摆放位置也很自由。可以置于架上陈列,成为独立的浮雕作品。很多前卫性、抽象性的作品就属于这一类(图1-22-1、图1-22-2)。

建筑装饰性浮雕:一般都依附于建筑的主体上,是以装饰建筑为目的的一种浮雕形式。这种浮雕并不刻意要求有特定的主题和内容,而主要的是发挥装点、美化建筑室内外环境的作用,它题材广泛,情调轻松活泼风格自由多样。追求的是赏心悦目的形式美感的表现以及轻松、愉悦的视觉和心理感受(图1-23-1、图1-23-2)。

纪念性浮雕:是以浮雕的形式纪念历史上的重大事件及在历史上起过重大作用的名人。这种浮雕大都附着在纪念碑的碑体上,或作为纪念主体的补充,或与圆雕相呼应。它们一般都有深刻的主题内容,并采用比较庄重的艺术手法,以达到纪念的目的(图1-24-1、图1-24-2、图1-24-3)。

功能性浮雕:是装饰和美化人们日常生活用品和商品形象的一种浮雕形式。它是以实用为目的,以浮雕装饰为美化手段,是实用性与装饰性相结合的产物。这种浮雕一般在造型上完全依附于器物载体上,并根据其功能、形态进行装饰化的处理和设计,由于它和人们的日常生活有着密切的关系。因此一直是颇受大众喜爱和重视的浮雕表现形式(图1-25-1、图1-25-2)。

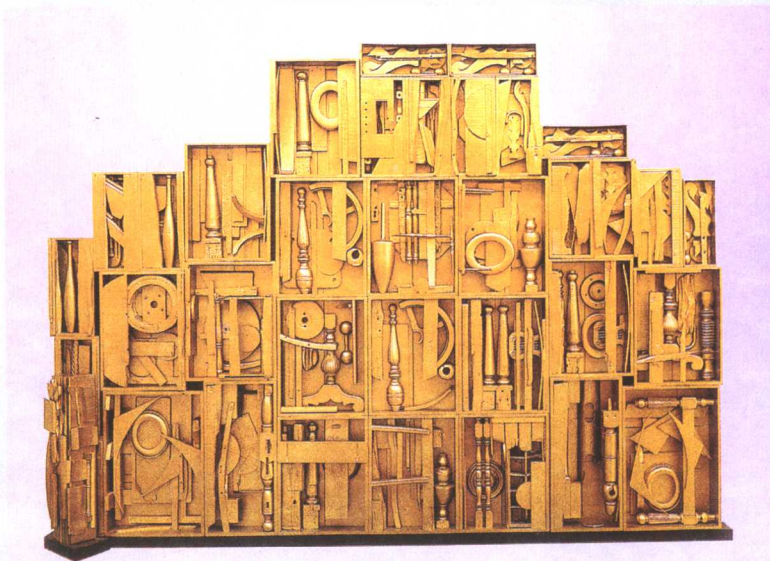

图1-22-1 《大潮5号》 奈维尔逊

图1-22-2 《做个神秘的女人吧》 高更

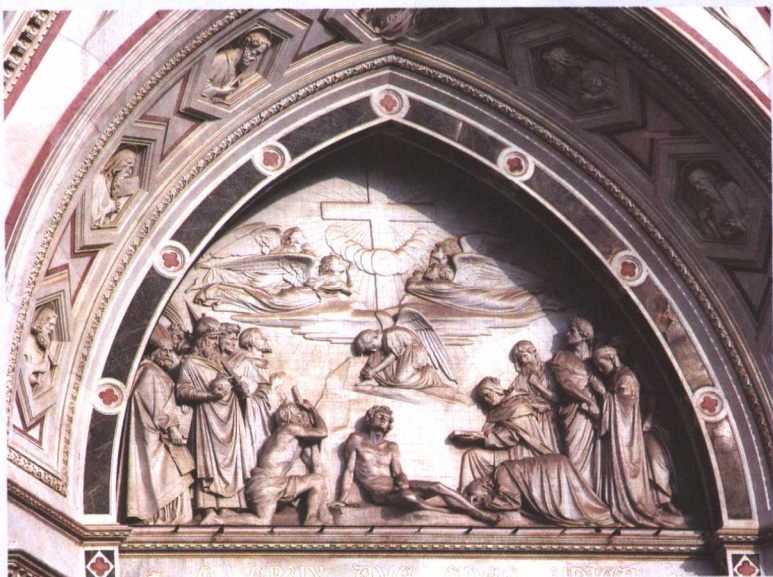

图1-23-1 教堂门楣浮雕

图1-23-2 《农家乐》 潘连三 陈修林 郭心聪

图1-24-1 芬兰作曲家西伯留斯纪念碑

图1-24-2 《胜利广场纪念碑》 俄罗斯

图1-25-1 大口水壶 埃及

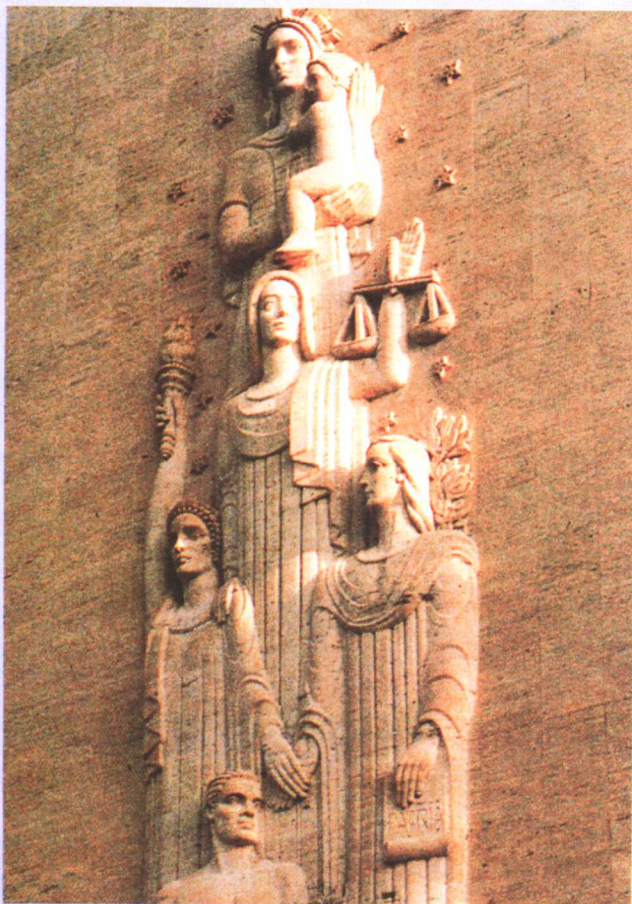

图1-24-3 《美军阵亡将士纪念碑》 菲律宾

图1-25-2 青铜兽形器 商代

第二章 浮雕艺术的发展简史

一、外国浮雕艺术发展简史

原始社会的雕刻

追根溯源，西方的雕刻历史可以远溯到旧石器时代的岩壁雕刻。而公元前20000年到18000年欧洲旧石器时代伯里戈德文化期的雕刻《劳塞尔的维纳斯》也叫《持觥的女人》(图2-1-1)，是迄今发现最早的浮雕作品之一。雕像右手托着牛角做的觥，左手搭在腹上，虽然面部形象没有细致的刻画，但女性特征部分进行了特别的夸张。从这一线刻浮雕上，可以看出古代人类祈祷丰收多产，族群兴旺安康的美好愿望。

出土于法国一万多年前的雕刻作品《回头看野牛》(图2-1-2)，是刻于鹿角上的浅浮雕，从那对牛的生动姿态的刻画，就已显示了原始人类对生活的观察力和对形象的表现力。

这些原始浮雕，均体现了稚拙写实、造型简练、朴素生动的特点。

图2-1-1 《劳塞尔的维纳斯》

约公元前20000—公元前18000年 波尔多阿坤廷博物馆

图2-1-2 《回头看野牛》

约公元前15000—公元前10000年 圣热尔曼-盎-莱依古物馆

图2-2-1 《战场图式》公元前3100年

图2-2-2 《托勒密八世加冕》约公元前180年