

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中央美术学院 规划教材

雕塑基础教程

主编/隋建国

综合材料

材料与空间构成

秦璞 著

河北教育出版社

综合材料

——材料与空间构成

秦璞 著
河北教育出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中央美术学院 规划教材

雕塑基础教程

主编/隋建国

图书在版编目(CIP)数据

雕塑基础教程. 综合材料 / 隋建国主编; 秦璞著. —
石家庄: 河北教育出版社, 2009.12

“十一五”国家规划教材

ISBN 978-7-5434-6799-6

I. ①雕… II. ①隋… ②秦… III. ①雕塑—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 229658 号

主 编: 隋建国

副主编: 吕品昌 王少军

编委名单 (以音序排列):

陈云岗 霍波洋 黎 明 刘 威 龙 翔
孙 伟 于世宏 谭 勋 吴为山 项金国
杨剑平 殷双喜 曾成钢 赵 萌

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号, 邮编 050061)

责任编辑 / 王鸿雁 王 磊 王 琳

装帧设计 / 北京颂雅风文化艺术中心

王 梓 吴 鹏

印 制 / 昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司

开 本 / 787×1092 1/16 10印张

出版日期 / 2009年12月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-6799-6

定 价 / 50元

版权所有 翻印必究

目 录

总 论	4
第一章 概论	8
第三章 材料与空间形态构成综述	20
第一节 空间与时间	20
第二节 了解材料	30
第三节 动手思考的方法论	36
第三章 材料与空间形态构成法则	38
第一节 造型要素	38
第二节 形式法则	46
第三节 艺术手段的多元	70
第四章 课程设置范例	86
课程一：立方体分割	87
课程二：集合——单元重复构成	102
第五章 综合材料构成常用工具	114
第六章 学生作品	118
第七章 大师作品赏析	140
参考书目	158
后记	159

综合材料

——材料与空间构成

秦璞 著
河北教育出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中央美术学院 规划教材

雕塑基础教程

主编/隋建国

图书在版编目(CIP)数据

雕塑基础教程. 综合材料 / 隋建国主编; 秦璞著. —
石家庄: 河北教育出版社, 2009.12

“十一五”国家规划教材

ISBN 978-7-5434-6799-6

I. ①雕… II. ①隋… ②秦… III. ①雕塑—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J31

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第229658号

主 编: 隋建国

副主编: 吕品昌 王少军

编委名单(以音序排列):

陈云岗 霍波洋 黎明 刘威 龙翔
孙伟 于世宏 谭勋 吴为山 项金国
杨剑平 殷双喜 曾成钢 赵萌

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号, 邮编 050061)

责任编辑 / 王鸿雁 王磊 王琳

装帧设计 / 北京颂雅风文化艺术中心

王梓 吴鹏

印 制 / 昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司

开 本 / 787×1092 1/16 10印张

出版日期 / 2009年12月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-6799-6

定 价 / 50元

版权所有 翻印必究

目 录

总 论	4
第一章 概论	8
第二章 材料与空间形态构成综述	20
第一节 空间与时间	20
第二节 了解材料	30
第三节 动手思考的方法论	36
第三章 材料与空间形态构成法则	38
第一节 造型要素	38
第二节 形式法则	46
第三节 艺术手段的多元	70
第四章 课程设置范例	86
课程一：立方体分割	87
课程二：集合——单元重复构成	102
第五章 综合材料构成常用工具	114
第六章 学生作品	118
第七章 大师作品赏析	140
参考书目	158
后记	159

雕塑，作为艺术作品，是人工制造的，以三维形式存在于真实空间中的形式化的物体及场所。

在人类文明史中的绝大多数时间内（原始文明至古典文明），雕塑都是以人或动物，以及部分植物形象的载体存在的，此为写实（或具象）雕塑系统。

在写实雕塑的概念中，雕塑的内容即形象是重要的，雕塑的物质部分往往只是具体形象的载体。写实雕塑对载体的物质性的要求，首先是基于材质的永久性及其加工的可能性。物质材料本身处于半遮蔽状态。可以这样理解写实雕塑：生命短暂的人类个体，强烈地希望把自己所感受到的美好，以及因宗教或信仰关系而不可缺少的事物形象，用最复杂的技术，最持久的材料加以再现，使其永久存在于现实世界之中。

从19世纪末到20世纪中叶，雕塑概念有了巨大的拓展，在原有的具象雕塑系统之外，更涵盖了抽象形式的结构体乃至人工制作的现成品，形成所谓现代雕塑系统。

在非写实雕塑或抽象雕塑的概念中，雕塑作品的物质材料自身成为重要角色。这些不同的材料被以不同的加工技术或处理方法制作，成为某种形式化的三维存在物。物质材料及其处理方法、加工方法成为雕塑作品的依据。因此，在这样的雕塑语言与方法的体系中，物质材料获得了最大程度的多样化，相应的处理方法更是多样化的。同样是三维物体，物质材料本身不再作为其他客观存在物的形象载体，作为雕塑作品它是自在的。它甚至也不必是永久性的。雕塑作为一种艺术形式解放了自身。

现成品作为艺术观照的对象，始自杜尚。但直到观念艺术形成潮流，才作为普遍艺术形式被确定下来。现成品所来自的文化、政治和宗教背景，成为阐释作品的重要依据。

20世纪70年代以来（之前也有过断续和零星的探索），产生了大地艺术、观念艺术、装置艺术以及行为艺术。雕塑的概念超越了具体的三维物体。与物体相关，同时作为人的体验对象的空间，也被认为是雕塑作品的存在形式

之一。由此，空间场所被纳入雕塑的观照范围，这是现代雕塑观念进一步扩张的结果。

中央美术学院雕塑系已有近 60 年的历史（上溯至其前身国立北平艺专，则可称为近 90 年）。2001 年之前的雕塑教学，传授内容限于写实雕塑的范围。50 多年的积累，使得这一写实雕塑教学体系分类细致，技术与审美结合完善。在这个系统里，泥塑写生作为基本课程，被细致地分为头像、胸像、大头像、大胸像（一倍半至两倍真人尺寸）、人体（高 120cm 以下）、等大人像以及浮雕（还可以细分为浅浮雕、高浮雕）、衣纹（包括石膏挂布和着衣人体）。再进一步，动物写生课程也可以被包括进来。所有上述泥塑写生的成果都可以被转化为具体的硬质材料，如铸青铜、石雕、木雕、陶瓷。转化的技术系统是以石膏模型翻制为中间媒介，转换的技术要点是对泥塑原型的忠实拷贝。

这个系统的创作课，是在细致观察客观存在的社会现实，并力求真实反映这一社会现实的审美意识指导下，对于泥塑写生技巧的全面和综合性运用。

20 世纪 80 年代起，雕塑系的教学思想发生了变化，原因有内外两个方面：外来现代雕塑观念借国门开放之机进入，并影响了多数青年人；同时，向本土传统回溯的努力，也给了人们重新看待原本来自欧洲的写实雕塑系统的目光。

但直至 2001 年搬入花家地新校园，软硬件建设齐备后，新的建立在材料语言基础上的现代雕塑才正式被纳入教学系统。从此，泥塑写生类课程之外，新增了木、石、陶、金属焊接、铸造及材料构成等六门现代材料课程。现代材料课程是以现代艺术审美观念为指导的，建立在拓展物质材料及其技术处理方法基础上的材料语言系统。

从课时比重上看，在雕塑系现有的基础课程系统中，泥塑写生课的分量较大。这样的分配，一方面是考虑到对于中央美院 60 年写实主义传统的继承，同时也是对于这一传统在社会实践过程中创新的可能性寄予期望。在中国当代艺术 30 年的进程中，写实传统创新的可能性已经得到了证实。材料课程就单独每

一门来说，课时量相对较少，但六门课程合起来，也达到了一定的分量。学生们在材料课程的实践过程中，可以建立起对于现代材料雕塑的一般性概念。现代材料课程及其相关的现代艺术语言背景，不但会形成中国雕塑现代化的主要景观，同时也将为中国现代设计、现代建筑等与社会生活更密切的设计领域的发展，培养基础性人才并建立基础性语言。

上述两大类课程，共同构成雕塑专业基础课程的教学系统。

普通高等教育“十一五”国家级规划教材《雕塑基础教程》，就是根据上述雕塑系专业基础课程编写的。本教程共12本，其中泥塑写生基础课5本。这其中“大人体”严格说来，并非“基础课”。头胸像、120厘米以下人体、浮雕、衣纹等课程，在二年级基础部学过两轮之后，到高年级进入具体的导师工作室，还会在导师指导下再做一至两轮，所以它们是可以分为基础课与导师工作室课程两个层次。而等大人体则是在进入写实方向的导师工作室到四年级时作为本科专业课程的最高级别的课程。它是泥塑写生技法的一个全面的演练与实践。

教程的现代材料课程分为6本，每本即一门课。其中的4门都与原有的写实课程有着千丝万缕的联系，原有的传统内容也会在课程实践中被涉及，是正在向现代材料语言转化中或已经转化成的课程。“直接金属雕塑”与“综合材料”两门课是与原有写实系统关系最少的。它们两者之间的差别在于前者可被视为永久性材料，后者则可以看作是临时的，更偏于现成品的，更加开放的。

泥塑写生课程中，“创作”的概念是渗透在作品鉴赏部分之中。一般来说，任课教师会根据写生课的内容，为学生们布置相关的创作练习。其实，在写实雕塑大师手里，是没有习作与创作之分的。但在中国半个世纪的写实艺术教育中，基本功的概念、基础与创作区别的概念已经深深地扎下了根。

按这种标准看，现代材料课程实践中学生所完成的作品，同样也是带有基础练习的成分，只不过这种练习因为建立在个人感受的基础之上而超越了单一的习作标准。当艺术家面对材料动手的刹那间，个人感受的火花已然将其实践变成创作的过程。

这套教程的第12本“传统造像”，其中心内容是中国五千年传统文化中，上至先秦，下至明清，并至今延续在民间工匠队伍中的造像系统，其审美意识与工艺手段早已成熟，并形成了一整套造型方法。从雕塑系成立之日起，前辈先生们就提倡并身体力行地挖掘本土雕塑传统，并努力将对这一传统的认识渗透入具体的教学过程中。这已成为雕塑系教学的传统内容之一。直至如今，每年一度的秋季社会考察课，各工作室的教员们都要带上学生，行走在各地的古代石窟、陵墓、庙宇及古代艺术博物馆之间。

这12本教材编写的方法，是以实际课程为依据，按照目前雕塑系基础教学的实践方法与步骤编写的。基本上包括5部分。

一、课程概论：是对于具体课程的定义与描述；

二、课程准备：是指为理解并能够掌握该课程而事先必备的理论知识和操作基础；

三、主干课程步骤示范：是教程的主要部分，雕塑课程主要在实践中进行，步骤示范提供大量的过程图片，从头至尾演示操作过程；

四、作品范例解析：作为步骤示范的结果，更为全面地分析作品；

五、对于与该课程相关的历史知识、专门著作等的提示。

综上所述，雕塑作为一个专业，包含的内容是很丰富的，这套基础教材只是其中的初级部分。在雕塑系的教学系统中，低年级学生一年半之内就要把这套教程的内容学完，然后才可以进入导师工作室继续深造。

对于自学者来说，可以根据自己的实际情况从中选择力所能及的内容进行实践。

从人的视觉感受和思维类型上来看，有的人以造型见长，也有的人对材料敏感，还有人善于思辨；不同的人最终会走上不同的道路，成为不同类型的雕塑家。这套教材所包含的内容，应当是今天作为一个雕塑家的基础知识。也就是说，有志成为雕塑家的人，应当把这些课程全面地学过，然后再根据自己的长处选择长远发展的方向。

第一章 概论

一

材料与空间形态构成，是汲取了传统三大构成基本原理，借助平面、色彩及立体构成的基本方法，研究现成品材料形态生成多样性，探寻当代艺术创作构成方式，是关于现成材料与空间关系的现代雕塑基础课程之一。

该课程主要有两个方面的内容：首先是三维空间中点、线、面、体形式语言的构造训练；其次是以材料为主的实践研究。在此课程开展的过程中，我们会使学生从接触材料到了解认知再到逐渐掌控并支配材料，进而意识到材料对创作和设计的重要性。训练的重点是从现成材料的感性认识着手，作为思维方式的一种新体验，让学生在关注感性的材料语言的同时，捕捉和提炼现成品材料自身已经携带的社会文化生活属性。现成品材料在构成作品的本体时，会形成为一个表义的双联通道：一方面是空间中形体构成的本体，一方面是寓意象征的所指。当生活中充斥着大量信息，物质材料的更新频度加快的同时，什么才能真正引起思考和关注，是富有极强的隐喻和多层次的指代吗？这一切都成为创作和教学的重点，是不可回避的问题。现今具有实验意义的多重材料的交叉与构造（通常称其为综合材料）使得无论艺术创作的过程还是最终效果的呈现都具有极大的启迪性及诱惑力。材料，在许多情况下直接诱发创作意图的产生，应将其于创作活动中的地位从形式载体提升为观念的

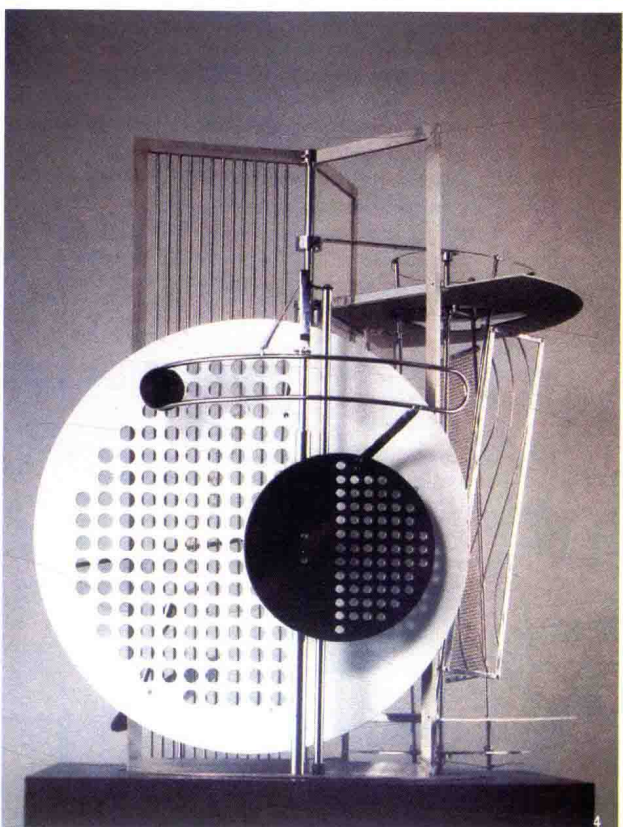
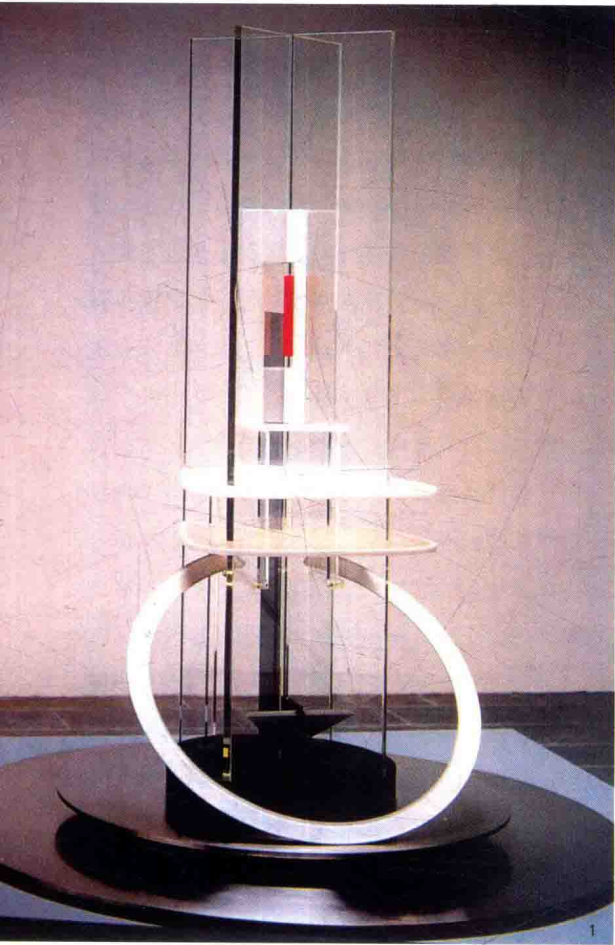
诱因及形式的主导。所以，在课程的设置上，为了突出材料的启发性及引导作用而有意加大了材料实验的比重。现在，这门课程已逐渐发展成为兼容材料实验与空间构成的特色科目。

二

追溯材料与空间形态构成的源头，还要从包豪斯和现成品艺术的历史谈起。

第一次大战前后，俄国一些青年艺术家把抽象几何形体组成的空间结构形式当作绘画和雕刻的内容。他们的作品——特别是雕刻，很像是工程结构物，被称为构成派（图1～图4）。构成派艺术家力图用表现新材料本身特点的空间结构形式作为绘画和雕塑的主题。他们不仅关注材料而且更重要的是将抽象和几何的视觉经验作为创作的基本语言元素。

- 1 柱 纽曼·加波
- 2 第三国际纪念碑 塔特林
- 3 伸展的面 安东尼·佩夫斯奈
- 4 光线—空间调节器 莫霍利·纳吉

将“构成”作为课程在教学中的开展起源于德国包豪斯学院（1919年）。包豪斯主张新教育方针以培养学生全面认识生活、意识到自己所处的时代并具有表现这个时代的能力为原则。其教学核心旨在把学生从传统的美学意识中解放出来，代之以非具象形态和抽象性的思维。包豪斯的思想，奠定了现代设计的基础，同时也辐射到现代绘画与雕塑领域。

作为现成品的综合材料构成还有另外一个源泉。它最早源自立体派。毕加索为寻求立体造型语言，曾试图从非洲木雕、原始艺术中吸取并采用几何形体简单的表现法，用拾来的材料拼凑装配对象。作品《乐器》（图5）是他最早期（1914年）的构成雕塑。用木头和金属片拼贴、装配而成，以点、线、面构成的形式，表现雕塑的空间和抽象图式。用废弃的自行车把和自行车坐垫组合的《公牛头》（图6）表现出一种原始的粗犷之美和一种幽默的情趣。他的另一件作品《花园中的妇女》则用废铁、铜片和铁丝焊接而成。

5

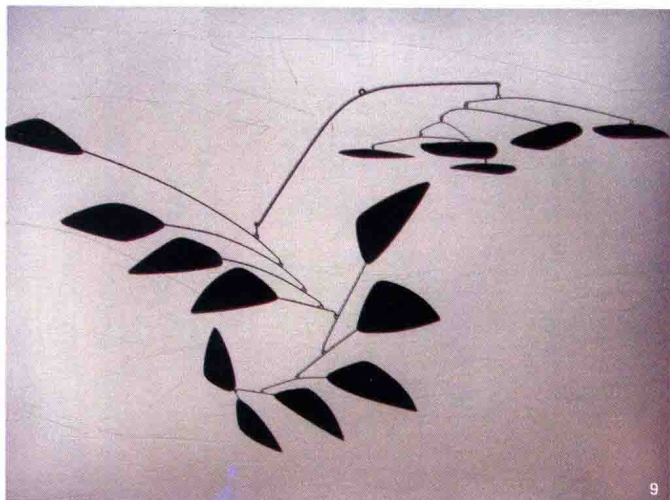
6

7

从杜尚把命名为《泉》(图7)的小便器送到展览上展出开始,现成品就作为一种新的艺术载体被人们所关注。艺术创作不再只是如传统般的建立在拷贝自然对象或自主创作抽象形式的基础之上,而是通过赋予平时生活常见的材料一定的意义和表达内涵,来引导观众的思维,开拓一种无序而多样化的艺术创作方式。当然细品杜尚的作品,物性的强调是第一位的。正因为人们对现成品物性的熟悉和习惯性思维的界定,才更加惊奇于文字和观念引导所带来的被颠覆后的冲击和不安。杜尚颠覆了人们对艺术作品的思维习惯和接受能力,也开拓了更加广阔的空间形态组合生成方式,使艺术创作方法更加多元。

20世纪50年代,集合艺术的兴起带动美国的构成雕塑、废品雕塑(图8、图9),并成为主要方向。抽象表现主义是运用战后废弃的金属材料雕塑造型的另一流

- 5 乐器 毕加索
- 6 公牛头 毕加索
- 7 泉 杜尚
- 8 塞舌尔作品
- 9 考尔德作品

派。装置艺术则延伸了观念艺术和材料现成品的特点，重新定义一个三度空间的环境，更多融合多媒介、多维度和多形态的元素进行艺术创作，综合雕塑、建筑、科技、音乐、多媒体等各个不同的文化领域，进行解析、挪用、并置。使观众置身于观念的体验和参与之中（图10～图16）。

12

13

14

15

16