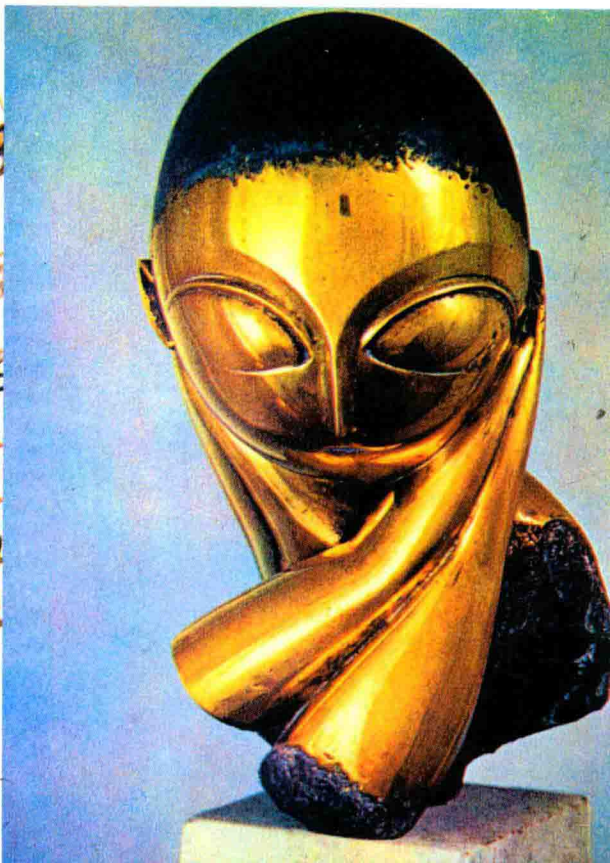

现代艺术素质培养丛书

DIAOSU RUMEN YU XINSHANG

雕塑 入门与欣赏

主编 李 者

吉林出版集团有限责任公司

现代艺术素质培养丛书

雕塑 入门与欣赏

主编 李者

吉林出版集团有限责任公司

吉林出版集团有限责任公司

图书在版编目(CIP)数据

雕塑入门与欣赏 / 李者主编. — 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2013.5
ISBN 978-7-5534-1811-7

I. ①雕… II. ①李… III. ①雕塑—基本知识 IV. ①J3

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第095661号

主 编 李 者
副 主 编 方志勇
编写人员 方志勇 田国林 李 敏

雕塑入门与欣赏

主 编 李 者
策 划 刘 野 王宏伟
责任编辑 王宏伟
装帧设计 张宇魁
开 本 720mm×960mm 1/16
字 数 80千
印 张 10
版 次 2013年5月 第 1 版
印 次 2014年8月 第 3 次印刷

出 版 吉林出版集团有限责任公司
发 行 吉林出版集团有限责任公司
地 址 长春市人民大街4646号 邮编: 130021
电 话 0431-88029825
邮 箱 YSXS@163.com
印 刷 三河市恒升印装有限公司

书 号 ISBN 978-7-5534-1811-7

定 价: 29.90元

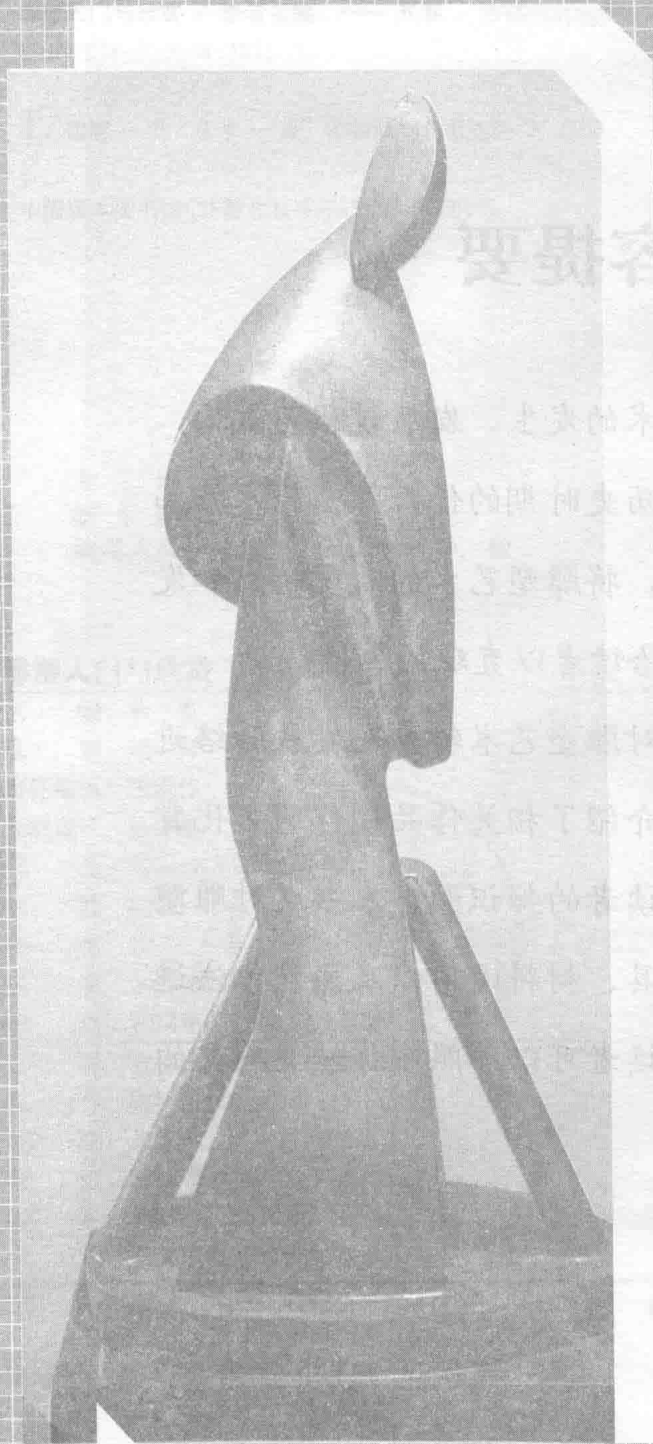
版权所有 翻印必究

前言

艺术是人类文明的重要组成部分，人类文明的发展促进了艺术形式的发展、艺术水平的提高。有了艺术，人们的生活内容更加丰富多彩，人们的精神世界也更加朝气蓬勃。

艺术是以生动的、可感觉的形象或声音来反映现实、复制现实，并以此提高人们认识、把握美的能力。在对美的追求中，一系列艺术创造形式也应运而生，音乐、美术、文学等形式让人们从听觉、视觉、思想等方面获得了美的享受。这种享受促进了人们对艺术的追求，而这追求蕴含着无限巨大的力量！

历史上，艺术的发展推动了人类社会的进步，例如，意大利的文艺复兴为资本主义的发展开辟了道路；中国的丝绸之路为世界各国间的贸易、文化的交流起到了巨大作用。今天，艺术在推动社会进步的同时已渐渐融入我们的生活，一件生活用品，可以是一件艺术品；一部文学作品，可以看作是人们闲聊的主题；一种艺术创作，也可以是一个人为之奋斗一生的事业。艺术的魅力在于它给人们的生活带来了无

限的能量。新的世纪，中国的文化产业得到了巨大的发展，艺术上的创新也为广大群众的生活带来了新的光彩，爱艺术的人们不用再担心曲高和寡。但是，随着现代化社会的高速发展，对整日忙碌的现代人而言，在有限的时间里尽览艺术历史的精髓，并非是一件易事。因此，帮助人们选择阅读有价值的文化艺术图书，了解名家和优秀作品，是出版者想要努力实现的愿望。

这套书分别介绍的是动画、卡通漫画、雕塑、壁画、艺术设计、民间美术、版画和油画。每本图书从历史回眸、表现方法与发展过程、探究与创新、代表作品赏析等方面详细介绍了每一种艺术形式。在内容上，我们注重每种艺术形式发展的历史连贯性，并介绍相关的世界上著名的作品；采撷了最有代表性的作品，供读者学习、欣赏。在语言上，我们力求文字通俗易懂，条理清晰。在形式上，我们采用图文结合的形式，以帮助读者更直观地了解每种艺术形式的特点。作为服务于大众的图书，它可以是广大青少年的休闲读物，帮助他们提高艺术修养；可以成为美术爱好者参阅的读本，满足他们对艺术的追求；也可以成为学生一本辅导书，为他们开辟一个深入了解中国

在这些方面的窗口。总之，它是渴望心灵与艺术对话的读者的最佳选择！

这套书能够呈现在读者面前，我们充满了幸福与喜悦。幸福的是，我们有机会将这样一套好书制作出来；喜悦的是，将有越来越多的读者看到它，喜欢它，因它而受益。艺术的长河波澜壮阔，我们只愿这套书是这长河中一颗璀璨的明珠，不能激起惊涛骇浪，但能放射出启迪人们的光芒！

目 录

一、雕塑的发展状况 1

- (一) 雕塑的概念 1
- (二) 欧洲雕塑 1
- (三) 欧洲雕塑和中国雕塑的比较 15

二、雕塑常识 23

- (一) 雕塑的艺术特点 23
- (二) 雕塑的表现形式 23
- (三) 雕塑的功能 27
- (四) 雕塑的常用材料及特性 41

三、雕塑造型能力的培养和训练 52

- (一) 造型透视学 52
- (二) 形体的分析与概括 55
- (三) 艺用人体解剖 57

四、常用雕塑的制作与翻模 64

- (一) 泥塑头像的制作 64
- (二) 石膏翻模 67
- (三) 木雕的制作方法 73
- (四) 玉雕的制作方法 77

五、雕塑名家及其名作赏析

81

（一）欧洲雕塑名家名作

81

（二）中国雕塑名家名作

100

六、现代雕塑作品介绍

111

一、雕塑的发展状况

(一)雕塑的概念

雕塑为造型艺术之一，是雕、刻、塑三种制作方法的总称。雕塑是指以各种可塑的（如黏土等）或可雕可刻的（如金属、石、木等）材料，制作出各种具有实在体积的形象。从广义的角度讲，雕塑随着人类文明的诞生而诞生，是人类最早的创造性行为的体现，比如石器时代，先民通过对岩石的形状或者动物的骨骼加工改造，创造出不同的工具，用于生产和生活，这种在已有物质基础上进行的加工改造行为就是雕或者刻。而创造这些工具的行为，体现了我们祖先对不同材料的认识以及对造型的最原始思考。

随着人类社会的进步，人们发现黏土经过火烧以后，发生性质改变，于是创造出了各种各样的容器和工具，这些容器和工具与石器时代的相比，发生了质的变化。由于黏土易于塑造的特性，人们可以根据自己的需要，随心所欲地进行创作，而这种通过黏土等原料制作出

并不客观存在的造型就是“加法”的体现。既然是容器或者工具，其使用价值依然是放在首位的。这些陶器的造型绝大多数具有对称性的特征，而对称性审美原则在以后的建筑、绘画等艺术领域广泛存在，直至今天。如果说这种对称性造型审美是由于强调使用性而被动实现的，那么在这些器皿的表面绘制各种各样的形象或者图案，则代表对纯粹美追求的开始。随着思维以及技术的成熟，一些附着于工具或者独立存在的具有三度空间的立体形象出现了。纵观中外这些早期雕塑作品的特点，在形象的取材上，都是直接来自于人类自身以及生活中耳熟能详的形象，因此，这些形象才会如此生动，而在形象的表达方式上，都是以具象表达为主。所谓具象，就是以对客观物象的真实再现为目的的表达形式。具象表达从稚拙到成熟，在雕塑的发展史上占据了相当长的时间，诞生了大量的雕塑大师和艺术作品。

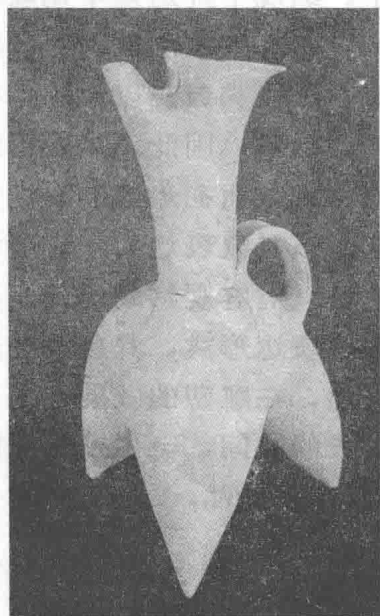
(二)欧洲雕塑

欧洲雕塑在发展时间上可以分为古希腊雕塑、古罗马雕塑、中

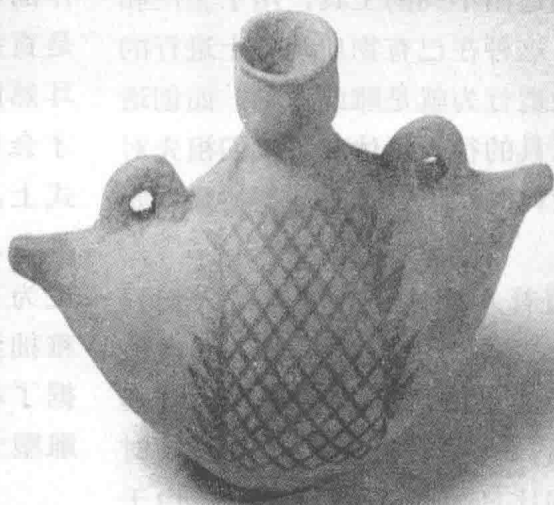

新石器时期钻孔工具

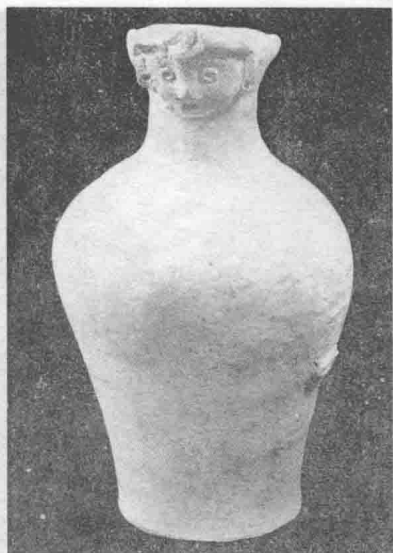
陶器 船型壶

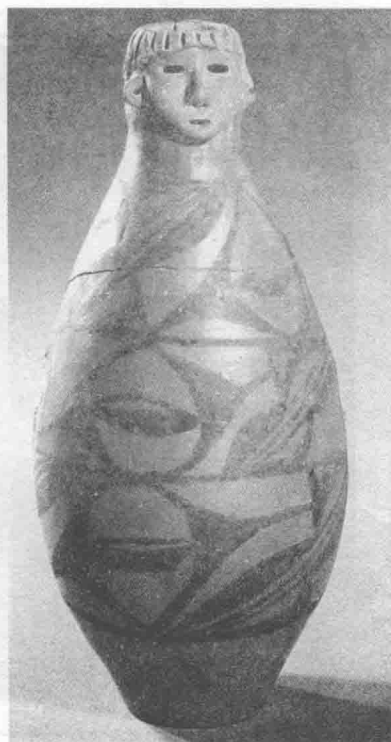
人首型器

人首型器

人首型器

人面陶罐

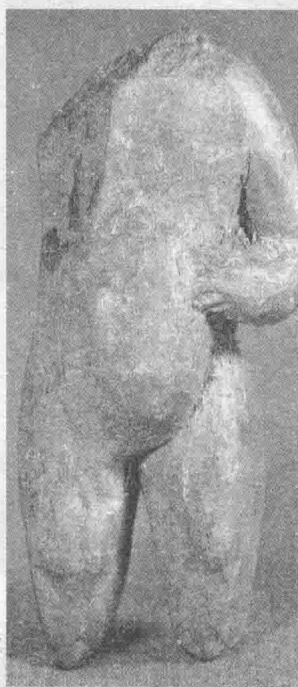
红山文化面具

红山文化「地母」神像

红山文化「地母」神像

红陶盃

青铜马

2-18世纪欧洲雕塑

17-18世纪欧洲雕塑

17-18世纪欧洲雕塑

世纪雕塑、文艺复兴雕塑、巴洛克雕塑、法国雕塑和欧美现当代雕塑等。

1. 古希腊雕塑

古希腊雕塑是西方雕塑体系特征建立的源头，它的重要意义在于对人体造型的认识和表现成果，与原始雕塑的懵懂相比，古希腊雕塑建立起了完善的制作流程和理念。在雕塑题材上，宗教神话雕塑是古

希腊雕塑的主要创作题材，《荷马史诗》为古希腊雕塑提供了足够的创作元素。希腊人具有“人神同形同性”的观点，即神便是人，只是比人有更强的能力，同时人也具有神性。另一方面，希腊雕塑素材也包括竞技体育运动形象和当时具有影响力的鲜活的人物形象。在这种思维和创作题材的要求下，希腊雕塑的表现方式就一定要围绕极强的真实感来进行研究，而且当时发达的数学、几何学、解剖学等科学成为古希腊雕塑划时代成就的有力推手。

胜利女神像

雅典卫城柱像

2. 古罗马雕塑

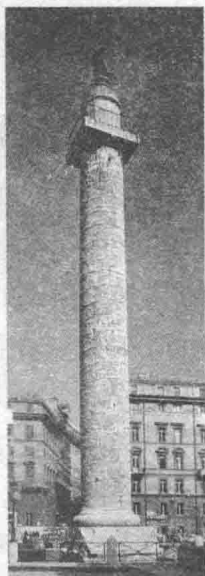
古罗马雕塑继承了古希腊雕塑的所有成果。公元前1世纪，罗马帝国凭借军事、经济实力盛极一时，

成为欧洲政治、经济、文化中心，诞生了大量反映罗马现实生活面貌的真人肖像雕塑。相对于古希腊雕塑，古罗马雕塑的实用性更强，制作雕塑不再是贵族阶级的特权，普通的民众如农民、斗士、猎人、牧羊人等都成为雕塑作品的表现题材，如公元114年左右制作的高达27米的《罗马纪功柱》，以1米的宽幅盘旋而上，用浮雕的形式真实地记录了图拉真在达吉亚作战，从开始到获胜的整个过程。古罗马人还有为逝者制作肖像作纪念的习俗，这类肖像完全尊重人的本来面貌并丝毫不加以美化和装饰，因此，古罗马雕塑在真实性上远高于古希腊的神性特征。

3. 中世纪雕塑

5世纪到13世纪，欧洲进入了基督教统治时期，美术史上称之为中世纪。在这长达千年的时间里，人的一切行为和思维都要围绕宗教来进行，否则就被定为异端而受到迫害。相对于古希腊、古罗马雕塑讴歌人的人本主义和现实主义雕塑而言，基督教为了强化宗教的神性，对遵从科学的人本主义和现实主义进行打压和迫害，因此，中世纪雕

罗马图拉真记功柱

罗马图拉真记功柱(局部)

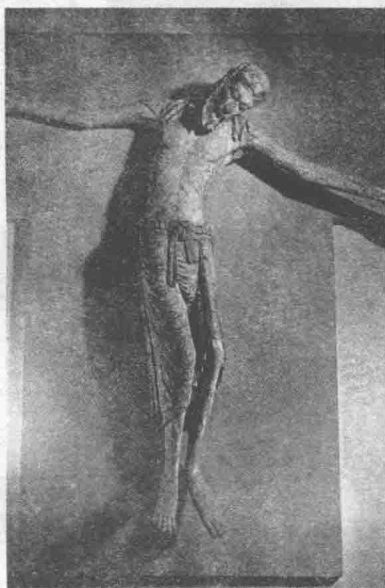
塑某种程度上可以说是停滞的甚至是倒退的。在表现题材上，中世纪雕塑都是围绕圣经故事中的基督、圣母、天使、圣徒等形象，同时还有装饰教堂建筑的雕塑。由于传达宗教圣训为其明确目的，也为了与教堂建筑相适应，达到简明的效果，中世纪的雕塑家更多地以传达总体气氛与宗教精神为目的，而不去参考现实的真实面貌特点，以此产生了适应变形的雕塑造型方式。特别是哥特式意识形成之后，雕塑的变形更加强烈，其人物往往被压扁拉长，形成瘦长的风格，因为哥特式建筑内部为尖顶拱门和细长垂

直的柱式，所以雕塑的风格与建筑的框架是相互适应的，再加之外部高耸云霄的尖顶，整体上给人以高贵、神秘的感觉。

圣母子

耶稣受难

装饰雕塑

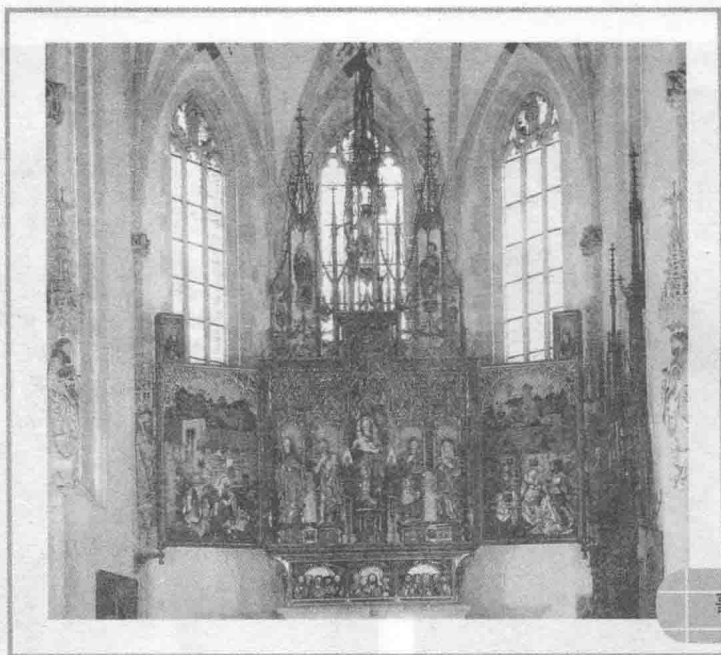

装饰雕塑

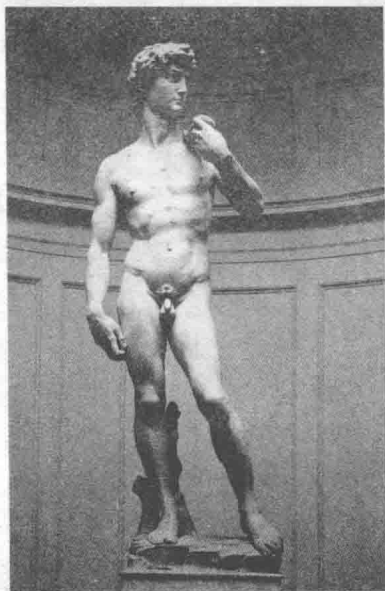
装饰雕塑

哥特式教堂内部

大卫像

4. 文艺复兴雕塑

文艺复兴是对古希腊、古罗马人本主义艺术理念的复兴和追求。文艺复兴时的艺术家尊重科学，崇尚人的自我价值，追求现实性的个性化表现语言，这一时期诞生的大量雕塑作品，在整个西方艺术发展史上具有重要的历史意义并产生重要的影响。以米开朗琪罗为代表的文艺复兴雕塑家，除了向古希腊、古罗马具象写实风格回归，而且更加注重形体结构的刻画，其精雕细刻的功力甚至使人觉得塑像似乎具