

中央美术学院 规划教材

雕塑基础教程

主 编 / 隋建国

副主编 / 吕品昌 张 伟

木 雕

萧 立 著

河北出版传媒集团
河北教育出版社

木
雕

萧立
著

中央美术学院 规划教材

雕塑基础教程

主 编 / 隋建国

副主编 / 吕品昌 张 伟

河北出版传媒集团
河北教育出版社

图书在版编目（CIP）数据

木雕 / 萧立著. — 石家庄：河北教育出版社，

2018.4

中央美术学院规划教材. 雕塑基础教程

ISBN 978-7-5545-4359-7

I. ①木… II. ①萧… III. ①木雕—雕塑技法—高等学校—教材 IV. ①J314.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第054531号

主 编 隋建国
副 主 编 吕品昌 张 伟
编 委（以音序排列）
曹 晖 陈 科 胡泉纯 吕品昌 孙 璐
王少军 王 伟 萧 立 于 凡 张 伟

书 名 中央美术学院规划教材 雕塑基础教程 木雕
作 者 萧 立
选题策划 郝建国 刘 峥
责任编辑 慈立群 李 楠 杨 乐
统 筹 冉华莹
装帧设计 毛 韬 慈立群 马 玥 叶斯琪
出版发行 河北出版传媒集团

河北教育出版社 <http://www.hbep.com>
石家庄市联盟路705号，050061
销售电话 0311-88643605

印 刷 石家庄联创博美印刷有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 12.5
版 次 2018年4月第1版
2018年4月第1次印刷
印 数 1-2000
书 号 ISBN 978-7-5545-4359-7
定 价 65.00元

前言

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。

在人类文明发展史绝大多数时间内（原始文明至古典文明），雕塑都是以人或动物或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首要的，雕塑的物质部分往往只是具体形象的载体，物质材料自身对形成雕塑本体的作用不大。写实雕塑对载体的物质性要求，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：生命短暂的人类生命个体，强烈地希望把自己所感受到的美好事物的形象，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、最持久的材料捕捉住，使其永久存在于世界上，实现自我对永恒的向往。

从20世纪初到20世纪中后期，雕塑概念有了巨大的拓展，在原有的具象雕塑系统之外，更扩张涵盖了抽象形式的物体，乃至工业生产制品和日常生活中的现成品，即所谓雕塑史上的现代与后现代雕塑系统。

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。这些不同的材料被采用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。雕塑作为一种艺术形式解放了自身——同样是物质性的三维空间存在，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。因此，它甚至也不必是永久性的。

20世纪60年代以来（之前也有过断续和零星的探索），产生了极简主义雕塑，并伴生了大地艺术、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自带内容。身体感知的空间场所被纳入雕塑的范围，这是现代雕塑观念进一步扩张的结果。这个系统所关注的问题，被美国批评家哈尔·福斯特概括为“杰克逊·波洛克作品之中的毕加索”^①。

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。现成品所来自的文化、政治、宗教等现实生活背景，成为形成作品意符的重要依据。波普形象与现成品相加的艺术，被作为20世纪末以来的基本艺术问题对待，福斯特称之为“在安迪·沃霍尔之中的马塞尔·杜尚”^②。

①②[美]哈尔·福斯特著，杨娟娟译：《实在的回归——世纪末的前卫艺术》，江苏凤凰美术出版社，2015年。

经历极简主义与波普艺术的洗礼，艺术从作者为主过渡到接受者成为重要组成部分，并进一步引发了对于艺术体制自身的质疑。

中央美术学院雕塑专业已有百年的历史，这要上溯至其前身国立北平艺专。2001年搬入望京新校园之前的雕塑教学，传授内容限于写实雕塑的概念范围。从1952年中央美术学院雕塑系成立算起，到现在60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。在这个以面对自然（模特）写生为基础建立起来的系统里，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和高浮雕）、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，并力求在真实反映这一社会意识形态的审美意识前提下，对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：外来的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眼光。

直到2001年新校园里软硬件建设齐备后，建立在材料语言基础上的现代雕塑教学系统才被正式纳入。从此，泥塑写生类课程之外，新增了木、石、陶、金属焊接、铸造及构成等6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，一方面是考虑到对中央美术学院60年写实主义传统的继承，同时也是对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多年的进程中，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6门课程合起来，也达到了一定的分量。学生在材料课程的实践过程中，可以建立起对现代材料雕塑的一般性概念与经验。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、现代建筑等与人们日常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。

中央美术学院雕塑系的这套《中央美术学院规划教材 雕塑基础教程》系列丛书，

就是根据上述雕塑系专业基础课程编写的,其中泥塑写生基础分别是《泥塑头胸像》《泥塑人体》《泥塑浮雕》《泥塑衣纹》等课程,在二年级的雕塑专业基础部学过之后,到高级进入具体的导师工作室,多数还会在导师指导下再做一至两轮,所以它们可以分为基础课与导师工作室课程两个层次。

这套教程的现代材料课程,每本一门课。《陶艺》《石雕》《雕塑铸造与翻制》《木雕》的课程,都与原有的写实系统有着千丝万缕的联系,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》的课程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,后者则可以是临时的,更偏于现成品的,更加开放的。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标准。当一个人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,所以,没有单独为材料课列出创作课程。

半个世纪以来的第一次,在雕塑的基础教程中,加入了《传统造像》课程。其中心内容是中国本土五千年文明中,上至先秦,下至明清,并至今延续在民间工匠队伍中的造像传统,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20世纪中叶雕塑系成立之日起,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进具体的教学过程中。这已成为雕塑系教学的传统内容之一。直到如今,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。

需要单独解释一下的是,这套教程中的《泥塑心法》,虽然也是以人体写生作为基本训练,但严格说来,并非“技法基础课”,而是建立在泥塑写生基础之上,结合中国传统文化意识与西方现代艺术理念而形成的综合课程。它是一个相对独立的体系,偏重于重新认识泥塑写生与现代雕塑理念关系的可能性,进一步还触及了当代文化理念中“国际化”与“本土性”视角的讨论。把它放入这套教程,可以说是一种实验的态度,也是一种保守中的开放态度。

这套教材编写的方法,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。每一本分为五个大的部分。

1. 课程概论:是对具体课程的定义与描述;
2. 前置课程: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;
3. 主干步骤示范: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;

4. 作品范例解析：作为步骤示范的结果，更为全面地分析作品。

5. 附录：是对与该课程相关的历史知识、专门著作等的提示。

在每一章的最后，有些附有课外作业以及相关链接。课外作业旨在提示学生每一部分内容的学习重点；相关链接则是这一章涉及的相关的知识。

综上所述，雕塑作为视觉艺术中一个大的专业方向，面对的是造型艺术中平面以外的全部，包含的内容广博而丰富。

所谓平面以外的全部形式，以我的理解，是针对一般人知识中雕塑与装置概念的表面对立而言。装置作为一种艺术形式，只是原有雕塑系统，随着人们对于雕塑的认识从模仿自然突破到与自然平行的抽象，扩充了很多；到20世纪60年代极简主义之后，更是进一步将天地万物、空间与时间包揽纳入这一系统之中，雕塑概念已经包罗万象（如博伊斯的理念）。但在中国，现当代艺术历史极短，人们难免会有一种进化论式的眼光，以为装置就是比雕塑更先进或者前卫，所以总是倾向于将装置与雕塑对立起来看。其实这是眼光短浅的表现。以中国几千年的文明史，对于仅仅百年时间之内的所谓先进与落后之争，完全可以具备更超越的眼光——将装置作为雕塑在写实与抽象之外的又一次疆域拓展之后的一个组成部分。

这套基础教材只是雕塑艺术中相对初步的知识与实践部分。对于自学者来说，可以根据自己的情况从中选择力所能及的内容进行学习。

从人的视觉和思维与动手类型上来看，有的人以造型见长，也有的人对材料敏感，自然也有人更善于把握空间，还有人善于思辨，最终会走上不同的道路，成为不同类型的雕塑家。这一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。

如果这套教材能对雕塑初学者有所帮助，即实现了我们的最大愿望。

隋建国

2018年1月

目 录

第一章 概论	2
第二章 课前准备	22
第三章 木雕工具与安全使用	24
第四章 木雕技法与步骤	32
第五章 木雕打制步骤	40
第六章 与木雕相关的传统文化与技术	68
第七章 木雕作品评析、部分相关知识及作品欣赏	80
附录一：榫、枋、槽接各法之图解36幅	177
附录二：《营造法式》简介	187
附录三：不同教学方法的可能性	191
参考书目	192
后记	193

木
雕

萧立 著

中央美术学院 规划教材

雕塑基础教程

主 编 / 隋建国

副主编 / 吕品昌 张 伟

河北出版传媒集团
河北教育出版社

第一章 概论

一、木雕历史概说

木雕，木材雕刻制作而成，作为艺术或精神关照对象的，具有一定形式感的三维构成物体。

在人类进入新石器时代之后（石器时代的晚期），这时的人类已能磨制石器，制造陶器，可以用于切削的石制工具已出现。由于木质材料所共有的纤维特性，只适于以切削工具来进行加工，尤其是可以成为形象的木质艺术品更加依赖于此。据此，我们可以判定人类历史上最早的成形的木质艺术品应产生于这个时期——新石器时代。

在我国辽宁省沈阳市的新乐文化遗址，中国母系氏族公社繁荣时期的村落遗址，与半坡文化相似，经测定距今已有 7200 年历史。其中出土的一件木雕艺术品极为珍贵。其样子似鸟鹏，为古代民族的图腾^①，刀法清澈，为研究中国艺术发展史提供了一份珍贵资料，这在中国考古史上是绝无仅有的，在世界范围内也尚未找到比此更早的实物史料。

1

2

1 鸟鹏形氏族图徽 7200 年前 佚名 炭化木 中国辽宁省沈阳市新乐文化遗址

2 鸟鹏形氏族图徽的线描图

3 立马 东汉 佚名 木材 甘肃武威磨嘴子 26 号墓出土

^①图腾（Totem）原为印第安语，意为“他的家族”，它大约和氏族公社同时产生。

在中国考古史上，只有河姆渡出土的木雕可与其在时间的久远方面相提并论。当时没有金属工具，只能凭借动物的骨齿或石片来刻磨成型，其难度可想而知。

木雕在当今乃至将来的历史上将会不断出现，并永久地流传下去。

古代先人雕刻石木，并非是为了在狩猎之余，闲来无事地雕之、刻之，作为装饰品供人欣赏的。而是一种有着实际目的的行为。是有智慧的人凭借具有自然形状的作品，使咒语与无数巫术效果得以发挥的充满期待的物品。这就是人类古代民族的图腾时期。

中国古代的木雕艺术，按发展过程可分为三个时期。

第一个时期为远古到东汉。从西安秦始皇兵马俑到霍去病墓前的石雕，可以印证当时的雕塑已经取得极其辉煌的成就。中国古代的雕塑作品中，木雕很容易腐烂，不易保存，能够留存下来的很少。1956年甘肃武威汉墓中出土的大量木雕及1973年湖南长沙马王堆出土的木俑，2002—2003年江苏泗阳县境内大青墩汉墓群出土的西汉木雕等，学界对汉代的木雕艺术有了更多的认识。

第二个时期为魏晋南北朝至隋唐宋元。由于佛教的传入，南北朝大建寺院，当时的雕塑艺术主要体现于石窟寺院的兴建及石质佛像的雕刻上，经佛教和石雕艺术的兴盛，也带动了木雕的发展，出现了一些木雕艺术精品。由于题材的关系，雕刻风格趋于庄严、宏伟、优美。

第三个时期是明清至民国早期及至今，这是中国古代木雕的另一个黄金时期。此时石窟艺术基本停止，各大寺院皆以木雕为主，木雕艺术伴随着木结构建筑、家具、工艺品的发展而日臻完美，技巧趋于成熟，并出现了多层次的镂雕技法，风格精美细腻，迎来了木雕史上的又一个繁荣时期。

晋代的戴逵是中国雕塑史上一位极其重要的人物，他的品格清澈高远，停留在旧时吴地，天性理智，心中信仰释迦牟尼，而且机敏思考，通达深远，能够巧妙地模拟造化自然。所创作的无量寿木雕像，研究思考得精妙至极，制作完成得精锐无比。他常常注意聆听众人的观点，知道他们的好恶、褒贬，之后加以详细地改正，虚心、专心地思考、研制了三年，终于完成，在中国雕塑史上，古今确实未曾有过。

此木像与狮子国玉像及顾恺之维摩图世称瓦棺寺三绝。安道实为南朝佛像样式之创制者。而此种中国式佛像，在技术上形式上皆非出自印度蓝本，确实是中国创作。

汉代盛行厚葬，以木俑为主的各种材质俑的制作也得到了极大的发展。泗阳汉墓出土的木俑是十分珍贵的西汉木雕作品，而出土于甘肃武威的木雕作品是中国东汉时期的艺术珍品。

四川绵阳永兴双包相继发掘出西汉墓葬中的约300件木器，其中木俑内容十分丰富。

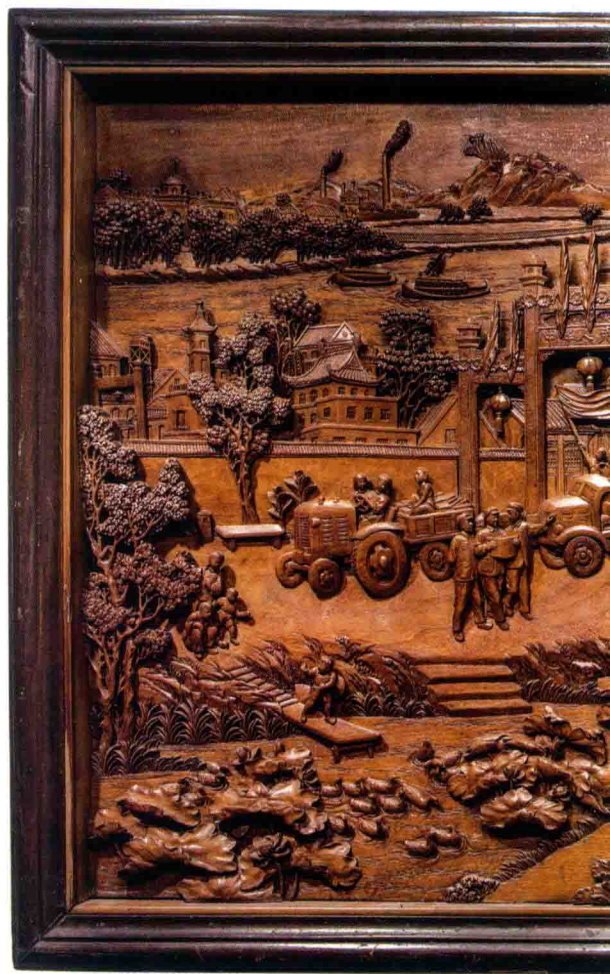
4 坐姿女俑 西汉 佚名 桐木 泗阳出土
5 木马 西汉 佚名 木材 四川绵阳永兴双包出土

6

6 彩绘菩萨坐像 北宋 木雕

8

9

8 人民公社 杜永尧、厉守铭 220×97cm
9 庆丰收 杜永尧、厉守铭 黄紫金 220×97cm
中国木雕博物馆馆藏