

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

泥塑衣纹

王少军 著

河北教育出版社

7

3

雕塑基础教程

泥塑

《泥塑头胸像》

《泥塑浮雕》

→ 《泥塑衣纹》

《泥塑人体》

《泥塑等大人像》

《传统造像》

材料

《木雕》

《石雕》

《直接金属雕塑》

《金属铸造雕塑》

《陶艺》

《综合材料》

ISBN 978-7-5434-6789-7

9 787543 467897

定价：39 元

1208345

九江学院图书馆

1271588

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

J314.7/2543

泥塑衣纹

王少军 著
河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

泥塑衣纹 / 王少军著. — 石家庄: 河北教育出版社,
2008.7

雕塑基础教程

ISBN 978-7-5434-6789-7

I. 泥… II. 王… III. 泥塑—技法(美术)—高等
学校—教材 IV .J314.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 150544 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 孙振华 于世宏 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 刘 辉 何春雅 杨 健

装帧设计 / 北京颂雅风文化艺术中心

王 梓 卜秀敏

印 制 / 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本 / 787×1092 1/16 7.75印张

出版日期 / 2008年7月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-6789-7

定 价 / 39元

版权所有 翻印必究

目 录

总论	4
第一章 概论	8
第二章 挂布与衣纹的技法概要	14
第三章 课前准备	18
第四章 课程步骤	26
第五章 学生作品点评	69
第六章 衣纹创作方法赏析	84
参考书目	123
后记	124

1208345

九江学院图书馆

1271588

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

J314.7/503

泥塑衣纹

王少军 著
河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

泥塑衣纹 / 王少军著. — 石家庄: 河北教育出版社,
2008.7

雕塑基础教程

ISBN 978-7-5434-6789-7

I. 泥… II. 王… III. 泥塑—技法(美术)—高等
学校—教材 IV .J314.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 150544 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 孙振华 于世宏 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 刘 辉 何春雅 杨 健

装帧设计 / 北京颂雅风文化艺术中心

王 梓 卜秀敏

印 制 / 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本 / 787×1092 1/16 7.75印张

出版日期 / 2008年7月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-6789-7

定 价 / 39元

版权所有 翻印必究

目 录

总论	4
第一章 概论	8
第二章 挂布与衣纹的技法概要	14
第三章 课前准备	18
第四章 课程步骤	26
第五章 学生作品点评	69
第六章 衣纹创作方法赏析	84
参考书目	123
后记	124

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 & 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眼光。

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。

中央美术学院雕塑系《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到具体的教学过程中。这已成为雕塑系教学的传统内容之一。直至今日，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

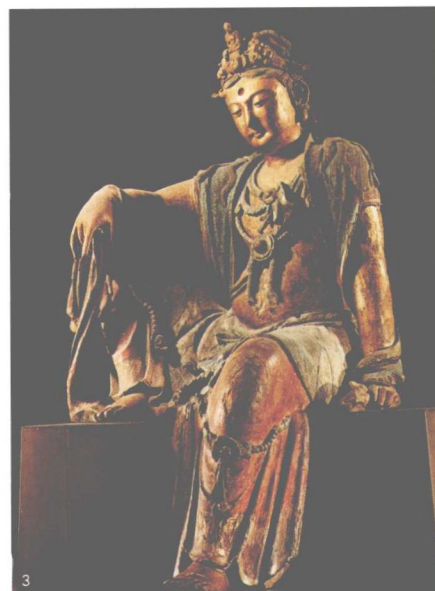
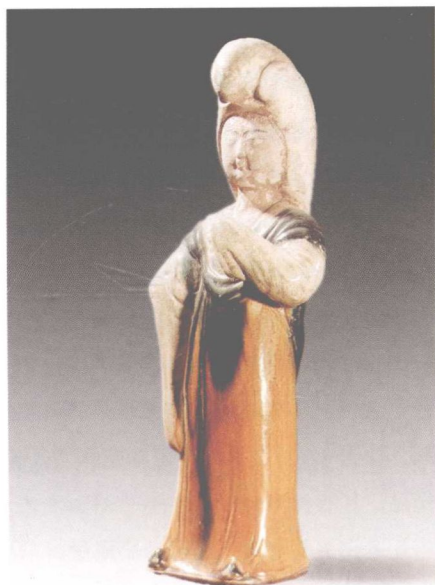
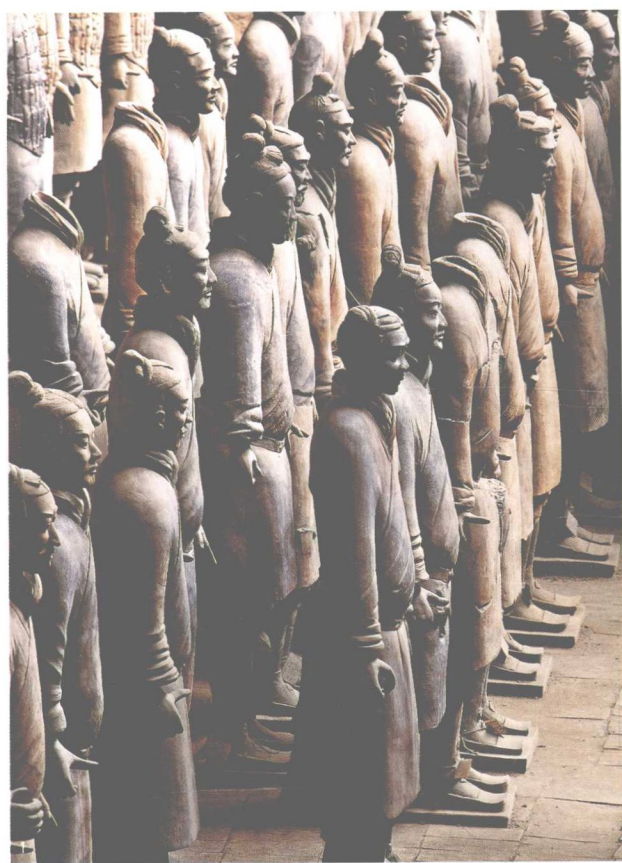
当我们认真地浏览世界雕塑史的时候，我们会注意到人类在创造有关自身形象的艺术中，表现出对这些形象服饰的强烈关注。尽管衣饰在艺术作品中的存在是附属的性质，但随着人类社会不断地发展、演进，服装对人类的意义越来越丰富！因此，我们可以认为，当人类创造的第一件附有服饰衣纹的艺术作品问世以后，关于衣纹艺术表现的学问就不断地延伸、发展起来，反映在不同时代的雕塑艺术作品中那变化万千的服饰衣纹的杰出表现技艺，就成为了后来者学习和研究的经典范例。

我们可以从古代中国各个历史时期的经典雕塑遗产中，领略我们的祖先对服饰衣纹是怎样由最初的认识和表现，发展并形成丰富和成熟的衣纹语言体系。

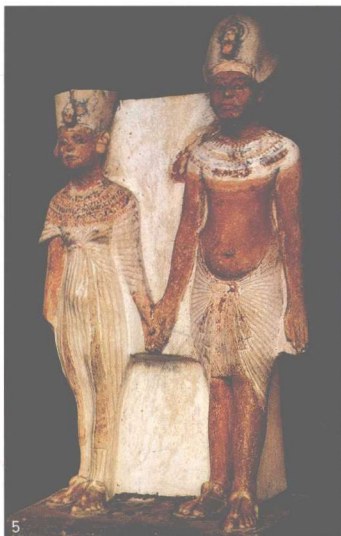
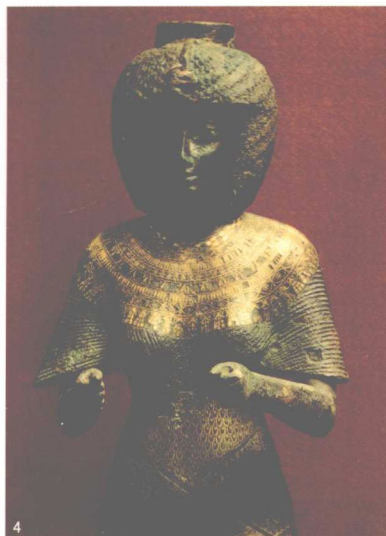
纵观中国人物雕塑艺术的发展历程，可以明确地认知由我们民族悠久的人文思想、宗教信仰所培育形成的审美取向是具有鲜明的形式特色的。这种审美取向和形式特色在中国历代雕塑作品中，体现为对于形体塑造的以意取形的造型原则；服饰衣纹的组织概括提炼，成为雕塑中人物形象塑造，甚至雕塑整体的形式节奏韵律的一个有机组成部分。正由于这种非自然主义的、高度形式化的提炼概括，使得中国传统人物雕塑中衣纹造型形成了独具特色的面貌。我们可以在几件实例雕塑作品中清晰地看到上面所描述的特征所在。如图1所示，这是远在公元前3世纪后期的陶塑作品，塑造的是中国秦代武士的形象，概括且生动的服装造型令人印象深刻。而图2所示的创作于公元8世纪后期中国唐代的陶塑人物则呈现出纯熟的民族风格，其衣纹塑造具有了强烈的形式追求。我们从图3所示中可以更加明确地印证，对于衣纹表现语言刻意的形式追求，是中国民族传统雕塑艺术遗产中一个不可或缺的组成部分。

几千年来我们中华民族的雕塑艺术立足于自身文化根源同时也在吸收外域艺术的营养而不断继承和发展。在世界范围内几个不同地域民族的雕塑艺术也与中国同步，沿着人类艺术长河不断成长并走向辉煌！

从古代的埃及雕塑艺术作品中可以看到对衣纹富有概括力的处理形式。其

- 1 秦兵马俑 公元前 221—前 207 年 彩绘陶俑 中国陕西省秦始皇陵
- 2 三彩女侍俑 713—888 年 彩绘陶俑 1972 年中国洛阳谷水 6 号墓出土
- 3 中国 观音坐像 960—1279 年 木质 波士顿艺术博物馆

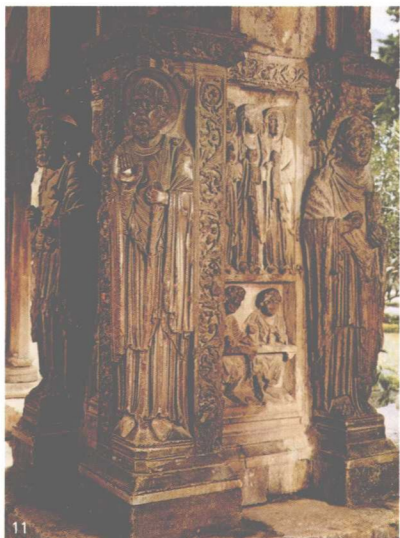
雕塑中的衣纹形式更注重的是烘托人物躯体的神圣与庄严，同时运用衣纹线条的表现力创造出富有装饰趣味的艺术形式。如图4、图5所示，在其有限的服饰形象中，它的衣纹处理是以细密的纹线、紧贴躯体的形态来烘托人物形象的。而图6、图7所示，古代西亚两河流域的雕塑作品中，我们同样会看出衣纹服饰更加成为炫耀人物身份等级和强化装饰趣味的艺术手段。

在欧洲古代希腊雕塑中，古风时期到希腊化时期的作品成为了人类雕塑史上的一个高峰，在这些雕塑作品中，衣纹的写实技巧达到了前所未有的高度，甚至可以说古代希腊雕塑艺术中的衣纹的表现力支持了人体雕塑语言的辉煌成就。如图8、图9所示，这是创作于公元前2、1世纪前后希腊古典主义盛期的作品，其衣纹部分无论在细节刻画或艺术表现方面都达到了风格自然和谐、技巧几近完美的境界。而古希腊雕塑对后来的古罗马雕塑艺术的形成无论在形制上还是造型技法上都产生了深刻的影响。甚至它还对遥远的中亚的古印度等地域与民族雕塑的发展产生过影响，如图10所示。

深受宗教禁欲精神影响的中世纪欧洲雕塑艺术，由于其多附属于建筑空间，因而产生了大量的呆板、垂直的衣纹样式，这一貌似退化的艺术演变，却仍然体现出艺术语言服务于人类精神观念的合乎逻辑的必然结果。如图11、12所示，因为这种垂直并行的衣纹形式所产生的视觉感受似乎正好对应了西方基督教教义追求视觉上的崇高感的精神理念，由此也再次证明作为形式语言的一个组成部分的衣纹造型服务于雕塑主题思想表现的重要原则。

在东方，古代印度宗教雕塑艺术曾对我国佛教雕塑产生过深刻影响，因此，对于古代印度雕塑的研究和鉴赏是不可或缺的。人类的艺术发展和演变无不因为受到社会思想变革的影响，正如人文主义思想的光辉照耀在欧洲大地之上，伟大的文艺复兴运动终于启蒙了艺术家对人性本体的极大觉悟。我们在图13中可以感悟到从人物精神状态的刻画到衣纹服饰的写实回归。同样，中国传统雕塑艺术的发展也具有性质相似的演变过程。后辈与前辈们相比，在同样宗教命题的雕塑艺术创作中开

- 4 卡玛玛后像（局部） 第22王朝 公元前9世纪 金铜像 巴黎罗浮宫
5 阿肯那顿法老王与纳芙蒂蒂王后像 第18王朝 公元前14世纪 着色石灰石 巴黎罗浮宫
6 王座上的大流士一世（局部） 公元前5世纪 石质浮雕 德黑兰考古博物馆

始浮现出对人类灵性和现实生活描绘的迹象。如图 14 所示,在宗教题材中的这种生动、平凡人物的极富生活现实性的表现和刻画就具有了重大的学术意义。

在近代欧洲工业革命的影响下,苏联社会主义革命获得了成功。这标志着一种全新的意识形态所包含的社会观、价值观和艺术观的形成。如图 15 及本书第五章精品赏析中“工人与集体农庄女庄员”所示。从这件作品上我们可以鲜明地感受到雕塑的形式语言在强烈地传达着一种全新的文化意志。由此我们得出这样的结论:那种貌似世间人类形象,却是反映并不存在的天国神灵的艺术样式都已成为过去,一个真正关注和反映人类现实生活的艺术诞生了!这一近代艺术史中的重大变革影响到世界,特别是深深影响了近现代的中国。

二

中国近现代雕塑艺术的发展正是接受了西方现实主义雕塑艺术的洗礼,20 世纪二三十年代中国艺术学子开始留学西方,直接接受西方现实主义雕塑艺术教育。特别是在新中国成立之后的 20 世纪五六十年代,苏联社会主义的革命现实主义思潮的影响是广泛而又深刻的。在此基础上建立起来的中国现代雕塑教学中,外来的写实主义雕塑教学成为主要模式。发展至今,已经自成体系,并逐渐具有了适应国情的个性特色(图 16 所示)。中央美术学院雕塑系的教学实践,就是一个在上述社会背景之下,不断完善其科学性、完整性的发展历程。

在这样一个延续半个多世纪的完整系统中深入学习、研究并掌握塑造衣纹的技巧是人物雕塑创作必需的基本功之一。泥塑衣纹写生教程同其他泥塑技法教程是环环相扣的互补关系,缺一不可。正如完成一件着衣人物的雕塑作品,要求学生首先要掌握塑造人体的良好基础,要熟记人体解剖主要结构的基本形体,才能充分理解人体形状、动态对衣服所产生的作用。同时,逐步了解各类材质衣纹的构造、组织形式和变化规律,深入研究不同衣纹形式语言的表现力,也是做好人物雕塑的一个前提条件。

- 7 萨尔贡二世与大臣 公元前 8 世纪 科尔沙巴德宫的浅浮雕雪花石膏像 巴黎罗浮宫
- 8 御手 青铜 希腊古典时期
- 9 米洛的阿芙罗狄蒂 公元前 2 世纪或前 1 世纪 大理石(希腊)亚历山大德罗斯作
- 10 悉达多菩萨 公元 2 世纪 板岩 巴黎吉美博物馆
- 11 刻着耶稣使徒的十字型回廊立柱图 12 世纪末 圣特罗斐姆教堂

九江学院图书馆

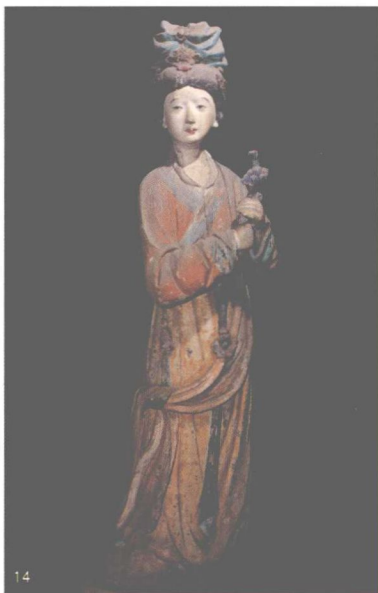
1271588

本教材适用于高等艺术学院雕塑专业本科学生基础教学的课程内容。该课程要完成写实类雕塑教学体系的一个重要的学科教学任务,它的教学目标就是要使学生扎实地掌握衣纹塑造技术,自如地运用衣纹造型语言的艺术表现力,为写实人物雕塑的完美创造提供重要的辅助和强化保证。

泥塑衣纹写生课程作为基础类技法,分为初、中、高级三个水平层次的教学设置。本科二年级学生从初级教程入手。由于衣纹是随着人体运动而时常变化,为了使初学者便于掌握,初开此课需要进行类似泥塑静物写生的挂布练习。中级教学时段则一般在三、四年级进行。作业重点是着衣人体写生习作训练。高级教学时段则需要结合毕业创作加以实施。

泥塑衣纹写生课程,要求学生以直接观察、感受客观对象为主,要善于观察与分析,寻找人物动态对衣纹产生影响的规律,要紧密结合其他相关泥塑写生课程中所学到的知识和技巧,才能高质量地完成这一单元学科的学习目标。

学习衣纹塑造技巧,还要不断从古今中外成功的衣纹制作范例中吸收营养,总结前人的经验,从中找到自己的学习方向。为此,在本教材中我们将列举尽可能多的古今中外有代表性的著名雕塑作品加以解析、评述,以帮助读者更深入地理解衣纹在人物雕塑艺术中所扮演的重要角色。

12 埃克哈德与乌塔 1250年 石质 着色 瑞姆堡大教堂

13 布鲁日的圣母与圣婴 1504年 大理石(意大利) 米开朗琪罗作

14 侍女像 1087年 泥彩塑 中国山西晋祠

15 《祖国——母亲》1960—1967年(苏联) 乌切季奇创作组作

16 和平少女 1985年 大理石(中国) 潘鹤、王克庆、郭其祥、程允贤

17 忧伤广场纪念雕像 1960—1967年(苏联) 乌切季奇创作组作

18 妈祖 1990年 花岗岩(中国) 蒋志强、李维祀作