

周知

为了丰富农民朋友的文化生活,提高广大农村地区和农民朋友的艺术修养和文化素质,也为建设新农村精神文明提供支持,我们精心编写了这套《“农家书屋”必备丛书》第6卷《农村文化娱乐常识》丛书。丛书重点介绍在当今广大农村地区极具影响的文化休闲、民间艺术、民间文化、民间娱乐等内容,对喜爱文化娱乐活动的农村地区和农民朋友,有一定的参考和借鉴意义,对丰富农村文化娱乐生活有所指导和帮助。

刘利生◎主编 余志雄◎副主编

提供支持,我们精心编写了这套《“农家书屋”必备丛书》第6卷《农村文化娱乐常识》丛书。丛书重点介绍在当今广大农村地区极具影响的文化休闲、民间娱乐等内容,对喜爱文化娱乐活动的农民朋友和地区,有一定的参考和借鉴意义,对丰富农村文化娱乐生活有所指导和帮助。

提供支持,我们精心编写了这套《“农家书屋”必备丛书》第6卷《农村文化娱乐常识》丛书。丛书重点介绍在当今广大农村地区极具影响的文化休闲、民间娱乐等内容,对喜爱文化娱乐活动的农民朋友和地区,有一定的参考和借鉴意义,对丰富农村文化娱乐生活有所指导和帮助。

提供支持,我们精心编写了这套《“农家书屋”必备丛书》第6卷《农村文化娱乐常识》丛书。丛书重点介绍在当今广大农村地区极具影响的文化休闲、民间娱乐等内容,对喜爱文化娱乐活动的农民朋友和地区,有一定的参考和借鉴意义,对丰富农村文化娱乐生活有所指导和帮助。

“农家书屋”必备书系·第6卷·农村文化娱乐常识

之二十五

雕 塑

主 编 刘利生

副主编 余志雄

陕西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

雕塑/刘国辉等编著. —西安:陕西科学技术出版社, 2008. 7

(“农家书屋”必备书系. 第6卷, 农村文化娱乐常识/刘利生, 余志雄主编)

ISBN 978 - 7 - 5369 - 4333 - 9

I. 雕… II. 刘… III. 雕塑 - 基本知识 IV. J31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 106230 号

-
出 版 者	陕西科学技术出版社
西安北大街 131 号 邮编 710003
电话(029)87211894 传真(029)87218236
http://www.snstp.com
发 行 者	陕西科学技术出版社
电话(029)87212206 87260001
印 刷	三河市洵河印务有限公司
规 格	850mm × 1168mm 32 开本
印 张	120 印张
字 数	1500 千字
版 次	2008 年 7 月第 1 版
2008 年 7 月第 1 次印刷
定 价	297.00 元(共 30 册) 本册定价 9.90 元
-

版权所有 翻印必究

(如有印装质量问题,请与我社发行部联系调换)

《“农家书屋”必备书系》编委会

主 编 刘利生

副主编 余志雄

成 员 刘国辉 徐晓燕 祝文静

李宗坤 马 全 蒋爱军

前 言

文化和娱乐是农业生产活动中不可分割的一部分。许多文化娱乐活动,都是在农业生产中,或者在农业生产活动之后产生和举行的。今天,我们许多优秀的民族文化和娱乐,都与农村和农业生产有关,比如人们伐木时喊的号子,捕鱼时唱的渔歌,庆祝丰收之后的舞蹈和聚会等等。

经济在发展,时代在进步。随着经济和科技的发展,广大农村地区和农民朋友的物质生活需求逐渐得到满足,人们开始转向了对文化生活的追求。除了劳动生产外,文化和娱乐活动是农村地区的农民朋友不可或缺的重要文明享受和追求。

为了丰富农民文化生活,提高农村农民的文化艺术修养和文化素质,为建设新农村的精神文明提供支持,我们精心编写这套《“农家书屋”必备书系·农村文化娱乐常识》丛书。丛书重点介绍当今广大农村地区极具影响的文化休闲、民间艺术、民间文化、民间娱乐等内容,对喜爱文化娱乐活动的农民朋友,有一定的参考和借鉴意义,对丰富农村文化娱乐生活有一定的帮助。

我国农村地区风土人情各不相同,文化娱乐活动和项目又

丰富多彩。因此丛书在编写过程中,由于能力有限,在内容选取和安排上或许有不当之处,还请读者朋友谅解。此外,我们对一些专家学者的热心帮助和无私支持表示感谢,对相关领导的表示感谢。

最后,祝愿广大农村地区繁荣富裕,祝愿广大农民朋友精神文明和物质文明双丰收。

编 者
2008 年 7 月

目 录

第一章 概 述	(1)
第一节 雕塑的认识	(1)
第二节 雕塑的沿革	(2)
第三节 雕塑的种类	(2)
第四节 材料和制作方法	(5)
第五节 雕塑工具	(9)
第二章 雕塑在艺术界的地位	(11)
第一节 实用性	(11)
第二节 象征性	(13)
第三章 原始雕塑	(16)
第一节 雕塑艺术的发端	(16)
第二节 原始雕塑的文化内涵	(22)
第四章 青铜雕塑	(23)
第一节 青铜雕塑的纹饰美	(23)
第二节 青铜雕塑的器型美	(25)
第三节 青铜雕塑的艺术美	(26)
第五章 陵墓雕塑	(30)
第一节 陵墓雕塑概说	(30)
第二节 陵基地面石雕	(31)

第三节	俑艺术的出现和发展特征	(35)
第四节	画像石画像砖	(42)
第六章	宗教雕塑	(47)
第一节	宗教雕塑概说	(47)
第二节	佛教雕塑	(48)
第三节	佛教雕塑的中国化	(50)
第七章	民间雕塑	(52)
第一节	民间雕塑中的生殖崇拜	(53)
第二节	民间雕塑中的辟邪趋吉	(54)
第三节	民间雕塑中的娱乐性趣味性题材	(55)
第八章	学院雕塑	(57)
第一节	20 世纪初学院雕塑的传入	(57)
第二节	20 世纪 20 ~ 40 年代学院雕塑在中国的体现	(59)
第三节	20 世纪 50 ~ 70 年代	(62)
第四节	20 世纪 80 年代以来雕塑手法上的百花齐放	(64)
第九章	雕塑艺术	(67)
第一节	雕塑的发展变化	(67)
第二节	中国雕塑发展史	(68)
第十章	国外雕塑艺术简史	(81)
第一节	古拉希雕塑	(81)
第二节	世界近现代雕塑艺术	(85)

第一章 概 述

第一节 雕塑的认识

雕塑是造型艺术的一种。又称雕刻,是雕、刻、塑三种创制方法的总称。指用各种可塑材料(如石膏、树脂、黏土等)或可雕、可刻的硬质材料(如木材、石头、金属、玉块、玛瑙等),创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象,借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术。

雕、刻通过减少可雕性物质材料,塑则通过堆增可塑物质性材料来达到艺术创造的目的。圆雕、浮雕和透雕(镂空雕)是其基本形式。在同一环境里用一组圆雕或浮雕共同表达一个主题内容的叫组雕。雕塑的产生和发展与人类的生产活动紧密相关,同时又受到各个时代宗教、哲学等社会意识形态的直接影响。在人类还处于旧石器时代时,就出现了原始石雕、骨雕等。雕塑是一种相对永久性的艺术,古代许多事物经过历史长河的冲刷已荡然无存,历代的雕塑遗产在一定意义上成为人类形象的历史。

传统的观念认为雕塑是静态的、可视的、可触的三维物体,通过雕塑诉诸视觉的空间形象来反映现实,因而被认为是最典型的造型艺术、静态艺术和空间艺术。随着科学技术的发展和人们观念的改变,在现代艺术中出现了反传统的四维雕塑、五维

农村文化娱乐常识

雕塑、声光雕塑、动态雕塑和软雕塑等。这是由于爱因斯坦的相对论的出现,冲破了由牛顿学说建立的世界观,改变着人们的时空观,使雕塑艺术从更高的层次上认识和表现世界,突破三维的、视觉的、静态的形式,向多维的时空心态方面探索。

第二节 雕塑的沿革

雕塑的产生和发展与人类的生产活动紧密相连,同时又受各个时代宗教、哲学等社会意识形态的直接影响。如法国旧石器时代的圆雕裸女和牝马、野猪等浮雕,中国陕西何家湾和辽宁凌源、建平等地发现的5 000~6 000年前新石器时代的石雕、骨雕、人像和女神彩塑头像等,反映了人类对自然力的崇拜和对动物的崇拜以及认识人本身、认识世界的过程。秦始皇陵兵马俑再现了2000多年前的帝国大军的威势。雕塑是时代、思想、感情、审美观念的结晶,是社会发展形象化的记录。

第三节 雕塑的种类

雕塑按使用材料可分为木雕、石雕、骨雕、漆雕、贝雕、根雕、冰雕、泥塑、面塑、陶瓷雕塑、石膏像等。

雕塑的三种基本形式:圆雕、浮雕和透雕。

(1)圆雕。所谓圆雕就是指非压缩的,可以多方位、多角度欣赏的三维立体雕塑。手法与形式也多种多样,有写实性的与装饰性的,也有具体的与抽象的,户内与户外的,架上的与大型城雕,着色的与非着色的等;雕塑内容与题材也是丰富多彩,可以是人物,也可以是动物,甚至于静物;材质上更是多姿多彩,有

雕 塑

石质、木质、金属、泥塑、纺织物、纸张、植物、橡胶等等。

圆雕作为雕塑的造型手法之一,应用范围极广,也是老百姓最常见的一种雕塑形式,本书将重点讲述关于人像圆雕的雕塑技法。

(2)浮雕。所谓浮雕是雕塑与绘画结合的产物,用压缩的办法来处理对象,靠透视等因素来表现三维空间,并只供一面或两面观看。浮雕一般是附属在另一平面上的,因此在建筑上使用更多,用具器物上也经常可以看到。由于其压缩的特性,所占空间较小,所以适用于多种环境的装饰。近年来,它在城市美化环境中占了越来越重要的地位。浮雕在内容、形式和材质上与圆雕一样丰富多彩。它主要有神龛式、高浮雕、浅浮雕、线刻、镂空式等几种形式。

我国古代的石窟雕塑可归结为神龛雕塑,根据造型手法的不同,又可分为写实性、装饰性和抽象性。

高浮雕是指压缩小,起伏大,接近圆雕,甚至半圆雕的一种形式,这种浮雕明暗对比强烈,视觉效果突出。

浅浮雕压缩大,起伏小,它既保持了一种建筑式的平面性,又具有一定的体量感和起伏感。

线刻是绘画与雕塑的结合,它靠光影产生,以光代笔,甚至有一些微妙的起伏,给人一种淡雅含蓄的感觉。

(3)透雕。去掉底板的浮雕则称透雕(镂空雕)。把所谓的浮雕的底板去掉,从而产生一种变化多端的负空间,并使负空间与正空间的轮廓线有一种相互转换的节奏。这种手法过去常用于门窗栏杆家具上,有的可供两面观赏。

雕塑按其功能,大致还可分为纪念性雕塑、主题性雕塑、装饰性雕塑、功能性雕塑以及陈列性雕塑五种。

(1)所谓纪念性雕塑是以历史上或现实生活中的人或事件为主题,也可以是某种共同观念的永久纪念。用于纪念重要的人物和重大历史事件。一般这类雕塑多在户外,也有在户内的,如毛主席纪念堂的主席像。户外的这类雕塑一般与碑体相配置,或雕塑本身就具有碑体意识。如1990年建成的《红军长征纪念碑》,堪称我国目前规模最大的雕塑艺术综合体。

(2)主题性雕塑顾名思义,它是某个特定地点、环境、建筑的主题说明,它必须与这些环境有机地结合起来,并点明主题,甚至升华主题,使观众明显地感到这一环境的特性。它可具有纪念、教育、美化、说明等意义。主题性雕塑揭示了城市建筑和建筑环境的主题。在敦煌县城有一座标志性雕塑《反弹琵琶》,取材于敦煌壁画反弹琵琶伎乐飞天像,展示了古时“丝绸之路”特有的风采和神韵,也显示了该城市拥有世界闻名的莫高窟名胜的特色。这一类雕塑紧扣城市的环境和历史,可以看到一座城市的身世、精神、个性和追求。

(3)装饰性雕塑是城市雕塑中数量比较大的一个类型,这一类雕塑比较轻松、欢快,带给人美的享受,也被称之为雕塑小品。这里专门把它作为一类来提出,是因为它在人们的生活中越来越重要。它的主要目的就是美化你的生活空间,它可以小到生活用具,大到街头雕塑。所表现的内容极广,表现形式也多姿多彩。它创造一种舒适而美丽的环境,可净化人们的心灵,陶冶人们的情操,培养人们对美好事物的追求。我们平时所说的园林小品大多都是这类雕塑。

(4)功能性雕塑是一种实用雕塑,是将艺术与使用功能相结合的一种艺术,这类雕塑也是从你的私人空间如“台灯座”,到公共空间如“游乐场”等无所不在。它在美化环境的同时,也

雕 塑

丰富了我们的环境,启迪了我们的思维,让我们在生活的细节中真真切切地感受到美。功能性雕塑其首要目的是实用,比如公园的垃圾箱,大型的儿童游乐器具等。

(5)陈列性雕塑又称架上雕塑,由此可见尺寸一般不大。它也有室内、外之分,但它是以雕塑为主体充分表现作者自己的想法和感受、风格和个性,甚至是某种新理论、新想法的试验品。它的形式手法更是让人眼花缭乱,内容题材更为广泛,材质应用也更为现代化。但不管怎样它都给有才能的艺术家提供了创造性的空间,并保证了人类最主要的艺术形式之一——雕塑,会有一个美好的未来。

以上所说的五种分类并不是界线分明的。现代雕塑艺术相互渗透,它的内涵和外延也在不断扩大,如纪念性雕塑也可能同时是装饰性雕塑和主题性雕塑;装饰性雕塑也可能同时是陈列性雕塑。

第四节 材料和制作方法

雕塑艺术往往因使用材料不同,制作方法也各有差异。

一、泥塑

泥塑的制作方法大致分二种:一种是近代从西欧传入的雕塑的制作方法;另一种采用我国传统泥塑制作方法。

从西欧传入雕塑的制作方法是:先要有一个雕塑铁架子,架子根据塑像的姿态、形体的比例大小,而决定内部骨架的形状。在骨架四周扎上若干小十字架,它的作用是将泥巴相连成为一个整体,不至于塌落,便于塑造。架子做好后,根据预先做好的

泥巴构图进行放大塑造。圆雕是立体的,要有一个整体观念。先把四面八方的泥堆好,由简而繁,逐步深入。第一步要注意每个角度的整体效果。第二步要分析形体结构是否准确,整体与局部的关系是否统一和谐。第三步着重形象的细致刻画,直到完成。泥塑因受气候影响易裂变形,难以永久保存,故泥塑完成后一般要翻成石膏像。就成为一件作品。现在我们接触到的雕塑作品,大都是石膏做成的,往往喷上各种颜色,使它产生青铜、木材、石头等等的质感。关于翻石膏,有一套复杂的技术,这里就不介绍了。

我国传统的泥塑制作方法则不同。在我国的寺庙里,许多神佛的塑像金碧辉煌,如果打碎一看,原来是一堆木材、泥团、棉花、断麻、沙子、稻草、麦秸、苇秸、谷糠、元钉等等东西。它的制作程序大体是这样的:第一步,根据神佛的题材、大小、动态、先搭好木制骨架,在骨架上捆上稻草或麦秸以增大体积,再用谷壳和稻草泥拌好的粗泥在骨架上用力压紧、糊牢;第二步,等粗泥干到七成的样子再加细泥(细泥用粘土、沙子、棉花等混合而成),把人物的神态充分刻画出来;第三步,等泥塑全干透后产生大小许多裂缝,再加以修补;第四步,等泥巴干透后,把表面打磨光洁,然后用胶水裱上一层棉纸,并加以压磨,使表面一层更平正、细致、坚固,再涂上一层白粉(白粉加胶水);第五步是在白色的形体上,根据人物的需要上各种颜色,待全部颜色上好后,再涂上一层油,以保护彩色的鲜艳,到此就全部完成了。

二、木雕

我国木雕艺术具有悠久的历史,在殷、周就已流行。到了战国时代,木雕的制作颇为盛行,由于木质材料易于腐朽和焚烧,

所以木雕传世不多。木雕用的材料因地制宜,一般有黄杨木、红木、金木、白果木、龙眼木、樟木等等。

我国传统的木雕制作方法:

(1)因材料进行设计,充分发挥木头的自然形态和特点。

(2)一般先要画出构图或做出泥塑的稿子,即便有经验的艺人也要细心研究和推敲,打好一个成熟的腹稿。

(3)先打粗坯,如雕人物要初步雕出人物的动态、比例、形体以及空间体积等,把基本形态刻画出来。

(4)利用各种不同形状的凿子,用由粗到细、由整体到局部、由简而繁、逐步深入的方法,雕出形态生动、性格鲜明的形象。还有大型木雕,现在采用新的工艺:先做好泥塑,翻成石膏像,再以石膏像(模特儿)作依据,采用“点形仪”工具,在木材的前后上下四周找出点子(形体的部位)。用这样的方法雕刻出来的作品,形象正确不走样,效果很好。

三、石雕

石雕就是采用各种不同石料雕成的作品,它在历史上占重要地位,不论中国或外国很早就发展了石雕艺术。

石雕一般采用大理石、花岗石、惠安石、青田石、寿山石、贵翠石等作材料。花岗石、大理石适宜雕刻大型雕像;青田石、寿山石的颜色丰富,更适宜于小型石雕。石雕的制作方法多种多样,根据石料性质和雕刻者的习惯各不相同,大致可分为两种:一是传统的方法,构思、构图、造型以及打石雕刻都是由个人独立完成。而大型雕刻要在石料上画好水平线和垂直线,打格子取料,用简易测量定位的方法进行雕刻;二是采用新的工艺,即先做好泥塑,翻成石膏像,然后将石膏像(模特儿)作为依据,依

四、玉雕

至于玉石的制作,一般人以为是用雕刀刻成的,其实不然。玉石的质地很坚硬,雕刀刻不进去,而是采取琢磨的方法,即在制作时,用各种形状的钻头、金刚砂和水,根据作品形状把多余部分琢磨掉。因此完成一件玉雕作品要花很长的时间。

其他陶瓷、牙雕、砖刻等的制作方法与上面所谈的类似,在这里就不一一介绍了。

砂岩雕塑现开发的主要产品有砂岩圆雕、浮雕壁画、雕刻花板、艺术花盆、雕塑喷泉、风格壁炉、罗马柱、门窗套、线条、镜框、灯饰、拼板、梁托、家居饰品、环境雕塑；建筑细部雕塑、园林雕

雕 塑

塑、校园雕塑、抽象雕塑、名人雕塑、欧式构件、砂岩板、镂空柱、镂空花板、塑模假山、景观雕塑(装饰雕塑、水景雕塑)等。所有产品均可以按照要求任意着色、彩绘、打磨明暗、贴金;并可以通过技术处理使作品表面呈现粗犷、细腻、龟裂、自然缝隙等真石效果。主要生产颜色有黄砂岩、白砂岩、红砂岩。纯手工打造,耐磨、经久耐用、使用美观。产品完全是无机材料人工合成,属于绿色环保产品。可根据客户来图定做。

第五节 雕塑工具

工具是雕刻家从事创作的最直接的助手和伴侣。雕塑的基本工具有:

(1)雕塑刀。为泥塑工具,用于刮、削、贴、挑、压、抹泥塑和造型。又分为3种:第一种为金属工具,由钢(发蓝防锈)、不锈钢、黄铜等制成,刀头分斜三角形、柳叶形、卵叶形和箭镞形,有的边缘为锯齿状。第二种为非金属工具,由竹、木、骨、象牙、牛角、塑料等材料制成。大型的刀具形状有鞋底形、墨鱼骨形、拇指形、斜三角形等;小型刀具形状有菱角形、小脚形、球形、条形等。第三种为刮刀,可切削造型和做衣纹,有各种圆弧形和方形双面刮刀等。

(2)石雕凿。为钢质杆形石雕工具,下端为楔形或锥形,末端有刃口,用锤敲击上端使下端刃部受力,按刃部形状分尖凿、平凿、半圆凿和齿凿,是石雕基本工具。

(3)石雕锤。为敲击工具,用以敲击石雕凿或木雕刀雕刻石、木料,分大、中、小三号。花锤亦是石雕锤,直接以锤面敲击石块,造成粗犷厚重,浑然一体的雕塑感。剁斧用于直接剁砍石