

美 / 术 / 教 / 材 / 丛 / 书

SCULPTURE

雕塑艺术

叶庆文 编著

PUBLISHING HOUSE OF CHINA ACADEMY OF FINE ARTS

中国美术学院出版社

雕塑艺术

叶庆文 编著

中国美术学院出版社

中国·杭州

责任编辑 陈 平
封面设计 成朝晖
版面设计 陈 平
责任校对 石同兴
责任监制 葛炜光

书 名 雕塑艺术
编著者 叶庆文
出版者 中国美术学院出版社
地 址 中国·杭州南山路 218 号 邮政编码 310002
印刷者 杭州富阳何云印刷有限公司
发行者 中国美术学院出版社
经销者 全国新华书店
版 次 1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷
开 本 787×1092 1/16
字 数 110 千
图 数 黑白图 223 幅 彩图 4 幅
印 张 12.25
印 数 0001—5000
书 号 ISBN 7-81019-627-8/J·564
定 价 25.50 元

《向新时代致敬》(泥塑), 刘开渠作

10-1 G、H、I、J 见本书第169-170页。

目 录

第一章 雕塑概论	1
第一节 雕塑的概念、类型及功能	
第二节 中外优秀作品实例	
第二章 人体比例、结构与造型	19
第三章 素描、速写与雕塑	32
第四章 雕塑工具、材料及其他	41
第五章 雕塑的基础训练及技法	50
第一节 临摹雕塑入门	
第二节 头、胸像	
第三节 男、女人体	
第四节 人体着衣	
第五节 浮雕练习	
第六章 泥塑创作	83
第一节 生活与创作	
第二节 题材、构思、构图	
第三节 形象刻画	
第四节 雕塑创作中的若干问题和可供借鉴的实例	
第五节 浮雕创作	
第六节 动物雕塑	
第七章 泥塑放大方法	116
第一节 测点放大方法的步骤和要求	

第二节	套圈放大方法的步骤和要求	
第八章	传统泥塑制作方法	129
第一节	泥塑的材料、工具	
第二节	制作步骤与方法	
第二节	泥塑表面装饰	
第九章	各种材料的雕塑及制作方法	139
第一节	木雕	
第二节	砖刻	
第三节	金属雕塑	
第四节	民间彩塑	
第五节	陶瓷雕塑	
第六节	象牙雕塑	
第七节	玉雕	
第八节	竹雕	
第九节	根雕	
第十节	微型雕刻	
第十章	常用翻制方法	157
第一节	从泥塑翻制成石膏像	
第二节	分块模翻制石膏像	
第三节	从泥塑翻制成水泥像	
第四节	人造石雕塑的制作	
第五节	翻制玻璃钢雕塑	
第六节	硅胶模的翻制	
第十一章	石刻	178
第一节	石刻的设备、工具	
第二节	石料的选择	
第三节	刻制步骤与方法	
后记		190

第一章

雕塑概论

第一节 雕塑的概念、类型及功能

用雕、琢、刻、塑等手段制作出具有实在体积的各种艺术形象，总称为雕塑。它与建筑、绘画、工艺美术并称为造型艺术。雕塑这一艺术形式，不论古今中外，在人民的精神生活中有着不可忽视的作用。优秀的雕塑作品能陶冶人们的心灵，具有独特的社会教育的功能。同时由于所用材料坚固，大量作品可以被永久地保留，从而成为一个国家一个时代文明的象征。

雕塑按其不同的功能可分为宗教雕塑、陵墓雕塑、纪念碑雕塑、装饰雕塑、园林雕塑、民间雕塑、架上雕塑等。

宗教雕塑。凡以宗教人物、故事为题材，以宣传宗教思想为目的的雕塑作品均称为宗教雕塑（图1—1、1—2），在我国以数量众多、规模宏大的佛教造像为代表。这些造像大多被保留在各地寺院和石窟之中，如河南洛阳的白马寺、山西太原的晋祠圣母殿、大同的上华寺、天龙山的圣寿寺、山东长清的灵岩寺、杭州灵隐寺和飞来峰石窟、山西大同的云岗石窟、河南洛阳的龙门石窟、甘肃敦煌的莫高窟、四川大足石窟等。其中有许多泥塑、木雕、石刻的大佛、菩萨、罗汉、天王、金刚、力士、供养人像以及各种佛的化身的佛教造像，艺术价值很高，堪称稀世珍品。外国神庙、教堂中为宗教服务的雕塑，其中许多传统表现方法和民族特色，仍可作为今日雕塑创作的参考和借鉴。

陵墓雕塑。这种雕塑可分为地表系列和陪葬系列两类，根据墓主人的不同身分而建，大抵以石人、石兽及陪葬俑为主。如1974年在陕西临潼秦始皇陵东侧发掘的规模巨大的秦代陶质兵马俑（图1—3、1—4）；位于陕西兴平县茂陵（汉武帝刘彻墓）

图1-1 云岗石窟大佛像（石刻），北魏

图1-2 《普贤菩萨》（石刻），宋代

图1-3 《骑士鞍马俑》（陶质），秦代

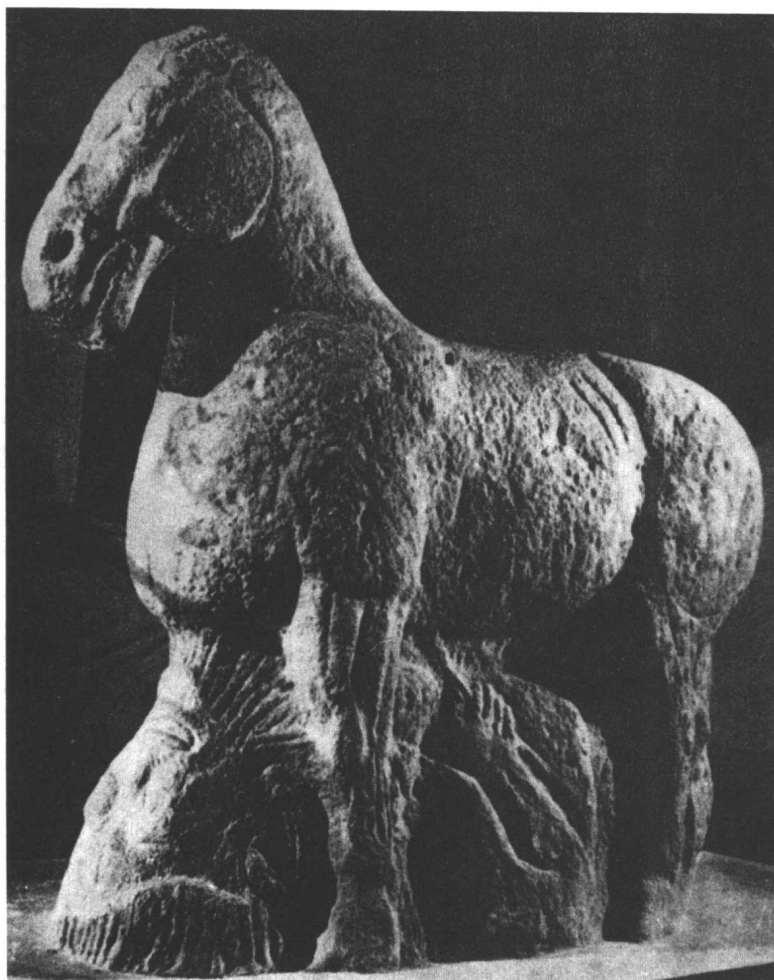

图1-4 《战袍武士俑》（陶质），秦代

图1-5 《马踏匈奴》（石刻），汉代

图1-6 《昭陵六骏之一——青骊》（石刻），唐代

图1-7 《顺陵石狮》(石刻), 唐代

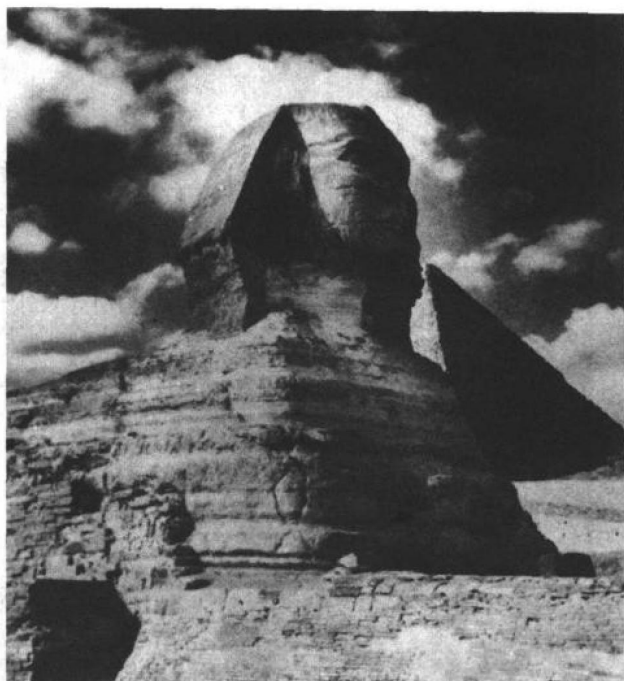

图1-8 《狮身人面像》(石刻), 埃及

东北1000米左右的霍去病墓前的巨型石人、石马、石兽(图1—5);唐太宗李世民墓前的驰名中外的《昭陵六骏》(图1—6);排列在乾陵(唐高宗李治和女皇武则天合葬)墓前两侧巨大的石人、石狮(图6—20);北京市郊十三陵以及南京市郊明孝陵墓道两侧的石人、石兽;陕西省博物馆陈列的唐三彩武士俑、女俑、驼背乐舞俑等。外国也有大批殉葬奴仆雕像和死者的雕像,最有代表性的要算世界著名的巨大狮身人面像(图1—8)。这些陵墓雕塑大多是为统治者歌功颂德、树碑立传而创作的。

纪念碑雕塑。纪念碑雕塑一般用以纪念重大历史事件,或歌颂杰出人物的丰功伟绩。一般都规模宏大,多数安置在广场、公园、十字街口等公共场所或特定的地点。因此,它是一种最能使环境增色的雕塑样式。如北京天安门广场的人民英雄纪念碑(图1—9),江西南昌“八一”起义纪念碑,南京雨花台革命烈士纪念碑,杭州秋瑾纪念碑,上海虹口公园的鲁迅先生纪念碑,大连苏军纪念碑,强渡大渡河纪念碑,解放军渡江纪念碑,浙江大学等学校、机关单位大院内的毛主席纪念碑等等。外国的纪念碑雕塑更为普遍,如法国的阿尔维阿尔将军骑马像纪念碑,俄罗斯的彼得大帝纪念碑、列宁纪念碑、斯大林纪念碑、谢夫琴科纪念碑、普希金纪念碑,南斯拉夫的人民解放战争纪念碑,美国的拉什莫尔国家纪念碑(图1—10)等等,都属于

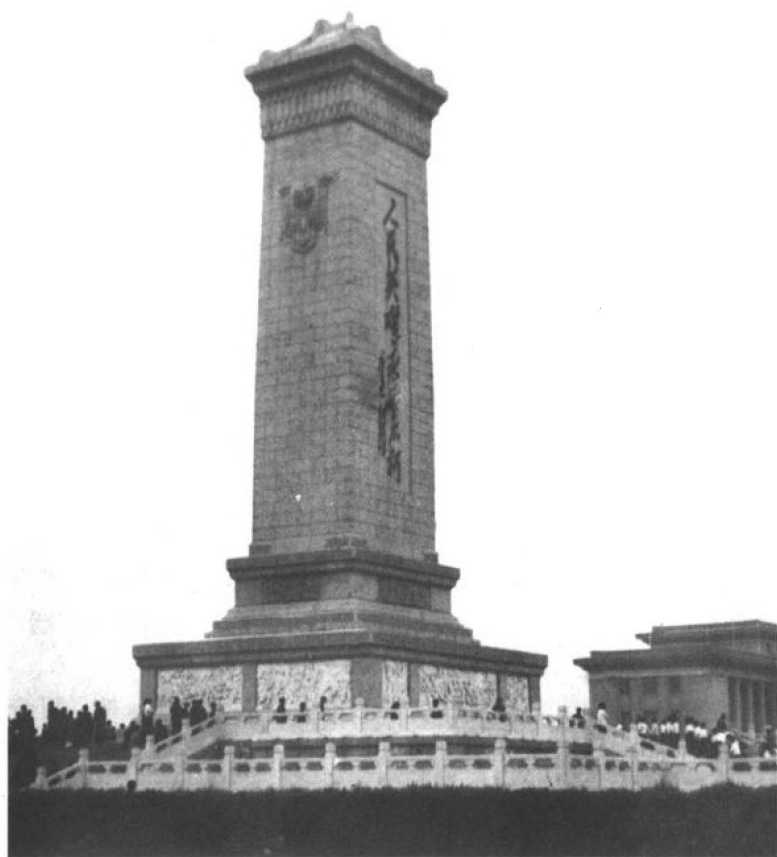

图1-9 《人民英雄纪念碑》，
北京

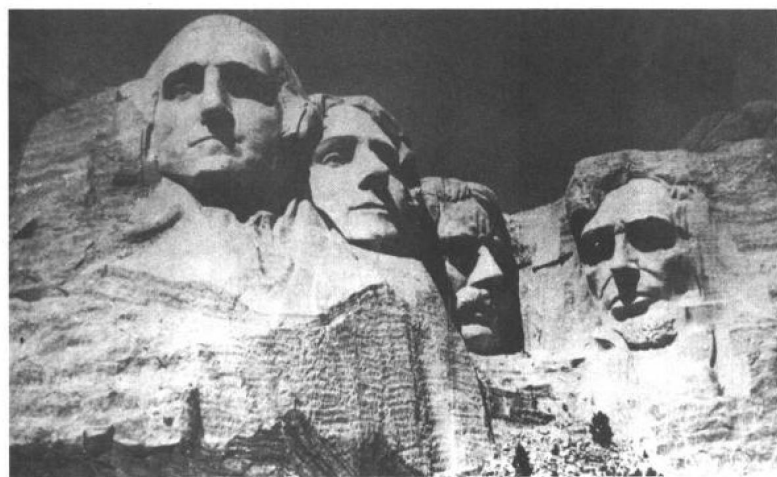

图1-10 《拉什莫尔国家纪念
碑》，美国

纪念碑雕塑。

装饰雕塑。这类雕塑与建筑物密切结合，是一种用雕塑来装饰美化建筑物的艺术（图1—11、1—12）。我国古代宫殿、寺庙、塔、住宅等都有许多以人物、动物、禽、鸟、鱼、虫、花

图1-11 《青龙瓦当》（陶质），汉代

图1-12 南京(霞寺舍利塔)，唐代

卉等为题材的圆雕、浮雕、镂空雕，都属于装饰性雕塑。建筑物有了这些雕塑装饰，就显得更加宏伟美观。如山东孔庙大成殿云龙石柱的高浮雕，希腊厄瑞克忒翁神庙女像柱，法国巴黎歌剧院《舞蹈》高浮雕等等。还有一种雕塑，在设计上服从建筑总体布局，但本身却有其特定的内容，以其形式之多样，造型之完美，起到美化环境、丰富人民文化生活的作用。如体育馆前的雕塑以及那些环绕建筑而设计的雕塑，都可称为装饰雕塑。

园林雕塑。这类雕塑一般安置在公园、动物园、植物园以及居民住宅区小公园里。园林雕塑从属于不同的园林景观。如南京莫愁湖的《莫愁女》，上海西郊公园的《动物》，浙江兰溪中洲公园的《兰花女》，哈尔宾斯大林公园的《学步》、《跳水》，广州越秀公园的《五羊》等等。这一类雕塑全国各地很多，表现题材和形式较灵活自由，如人物、动物、古代神话、寓言等都可以作为题材。它的特点是规模较小，但能加强园林主题，美化环境，丰富人民精神生活。

民间雕塑。其内容和表现形式更为丰富多样，按材料分类就有石雕、木雕、泥塑、漆塑、牙雕、玉雕、陶瓷雕、金属雕塑等。木雕多数与日用家具相结合，如屏风、椅、床、箱、柜上面的圆雕、浮雕、镂空雕等。还有一种是独立的艺术品（图1-13、1-14、1-15），亦称小型雕塑，民间艺术一般根据各地、各族人民生活习惯和爱好而创作。有表现不同时期的历史、神话或现实生活的人物雕塑，也有表现动物、花鸟形态的雕塑。这类雕塑采取人民群众喜闻乐见的题材与形式，因而和人民生活结合得十分紧密。

架上雕塑。这是一种室内陈列的雕塑。题材有人物头像、胸像、半身像、全身像、群像以及各种动物等。这类雕塑在题材、形式、色彩等方面较自由，受环境限制的因素较少，尺寸不很大，可以随便移动，一般在各种博物馆、会堂、客厅、展览会作陈列之用。它们可以用泥、陶、石、木、金属等材料做成。

雕塑艺术既有它的特点，也有它的局限性。雕塑只能表现一个瞬间的动作和神态，而不能像戏剧、电影那样，运用连续的有声有色的形象、生动的故事情节、丰富的语言以及环境的烘托等表现手法来吸引观众；也不能像文学作品那样，通过优美的文字描写、情节的发展、人物的性格、心理活动以及形象动态和景物使读者去感受和深思。雕塑主要以人物形象本身来表达主题思想，给人们以直接的、强烈的印象，从而引起观众

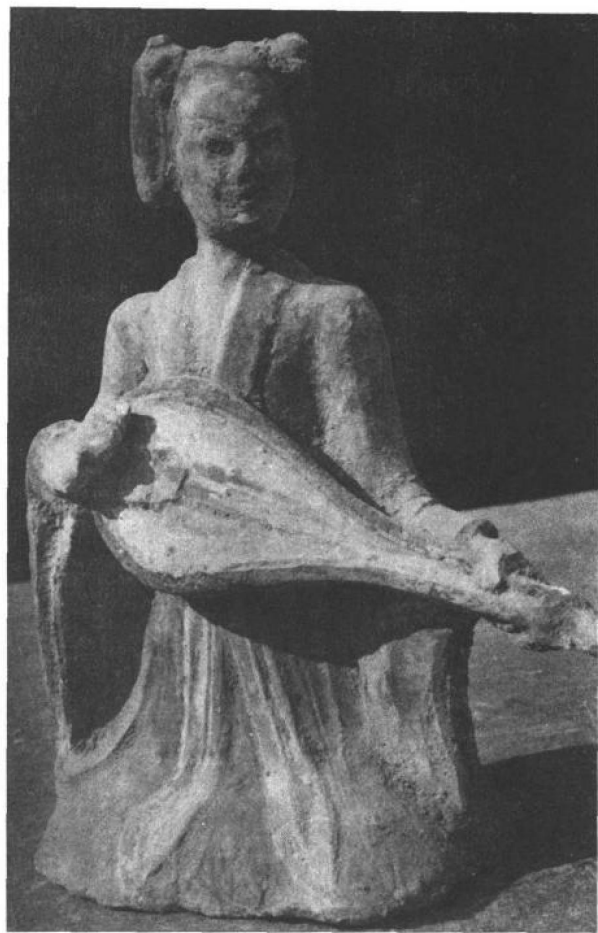

图1-13 《玩鸟胡人俑》（青铜），战国

图1-14 《水牛形咒觥》（青铜），西周

图1-15 《奏乐女俑》（陶质），北魏

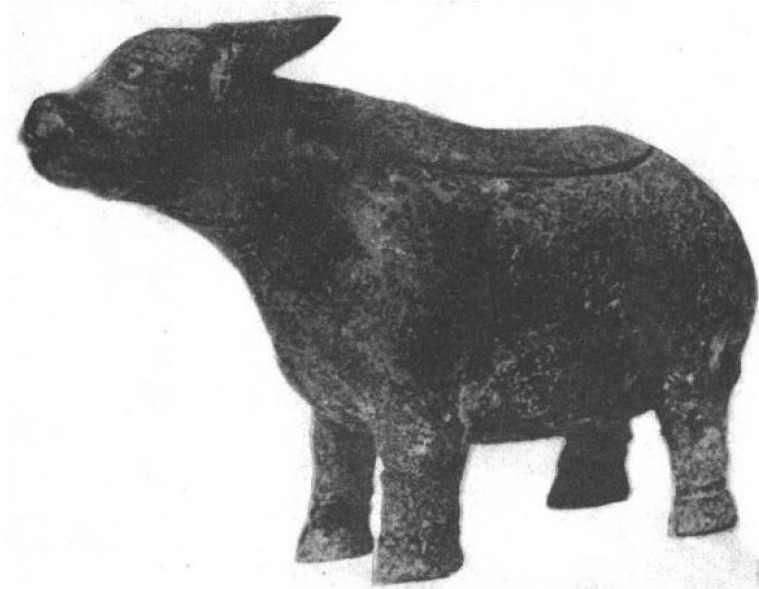
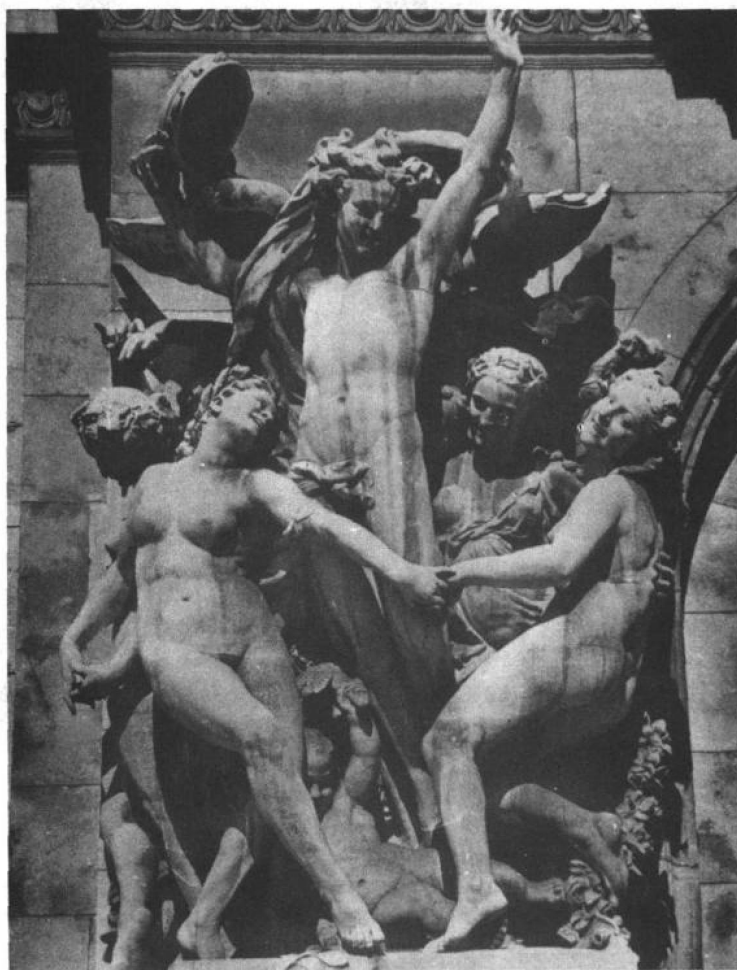

图1-16 《加莱义民》（青铜），罗丹作

图1-17 《舞蹈》（大理石），卡尔波作

的共鸣或联想。就是在造型艺术领域里,雕塑与绘画亦有明显的区别。绘画是在画面(平面)上用线条、明暗、色彩、形体、透视关系等手段来描绘形象,使观众产生立体感和空间感的错觉的一种艺术。而雕塑则是各种物质材料制成的具有实在体积的艺术形象,因此它是一种可触感的艺术。雕塑的形象本身不存在透视关系,只是因观众的视点不同、放置位置的高低不同、光线不同、雕塑本身采用的材料不同,使人们产生各种不同的感觉。

雕塑按形式一般分圆雕和浮雕两种。

圆雕完全是立体的,占有三度空间,观众可以从四面八方去欣赏它。如大家所熟悉的雕塑《刘胡兰》,首先给人们的印象是立体的,真实的。从正面能看到她那昂首挺胸,咬紧牙关,双目怒视着敌人的威武不屈的形象。从侧面观众只能看到紧握拳头的右手或左手,通过手势表现出刘胡兰内心的愤怒,使人感受到她恨不得砸烂旧世界、把敌人一扫而光的气概。背面的形象比较简单,只能看到因风吹飘动而交织着的头发和衣纹。就这样,观众从各个角度看到雕塑的各个侧面,从而形成艺术形象的整体。如果是群像,观众绕雕塑一周,就可以看到前后左右各个不同人物的动态和表情,从而引起丰富的联想。如罗丹创作的《加莱义民》群雕(图1—16)共有五个人物,每个人物都抱有牺牲的决心,但那种与亲人诀别、献身祭坛的姿势却是各不相同的。在群像正面,能看到老者坚毅而沉重的步伐和壮年人两手下垂,拿着钥匙,表现出为城市将受到屈辱而深感痛苦的内心情绪。从右面才能看到那两兄弟,一个依依回首,一个意志坚定,但他们都受到那位老者的鼓舞和感染而紧紧跟上。

浮雕应用范围很广,在表现方法和艺术处理上也是多种多样的。但是不论何种浮雕,观众只能从正面欣赏。浮雕的主要特征是:在平面的板材上塑造或刻制形象,表现对象形体的长宽比例不变,轮廓近似绘画,前后的体积(厚度)要压缩。因此,浮雕是介乎圆雕与绘画两者之间的艺术形式。

浮雕通常以厚度的压缩程度多少和形体凹凸的高低厚薄不同而分为高浮雕和低浮雕(也称薄浮雕)两种。高浮雕与低浮雕是相对而言,一般说压缩后形体凹凸在圆雕二分之一以上者称为高浮雕(图1—17、6—23)不到二分之一的称为低浮雕(图5—14、5—16)。

透雕亦称镂空雕,它是介乎圆雕与浮雕之间的一种雕刻形

式。在浮雕的基础上，镂空其背景部分。有单面雕，双面雕，也有圆雕和浮雕相结合的。这类雕塑多数应用于建筑和家具上。

第二节 中外优秀作品实例

学好雕塑要画素描、做泥塑基础练习、进行创作实践，这些固然很重要，但为了更全面更好地掌握雕塑艺术的特殊规律，必须向前人学习，以历史唯物主义的态度批判地继承古今中外的雕塑艺术遗产，这是学习雕塑艺术的良好途径。我国古代雕塑有其光辉灿烂的历史，具有独特的民族风格，在世界艺术之林放射出绚丽的光芒。从新石器时代至清代许多有代表性的雕塑艺术作品中，经历了由简单到复杂、由粗糙到精细、由小到大、由单个到群像、由泥塑到使用各种材料的演变过程。创作的题材内容以社会生活为基础，表现为下列几类：一是造型优美与实用结合的雕塑；二是装饰性雕塑；三是为封建统治阶级和宗教服务的雕塑；四是描写现实生活以及人的思想感情为内容的雕塑。

我国远古的雕塑，如陶质人面残片（图1—18）和陕西西安半坡出土的陶质鸟头小型雕塑等，造型粗糙、稚拙。这种原始的雕塑作品，距今已有五六千年了。商、周青铜器工艺造型的装饰促进了雕塑的发展，出现了题材宽广、形式多样的人物和动物雕塑，如象尊（图1—19）、羊尊、驹尊、水牛尊（图1

图1—18 《人面残片》（陶质），新石器时代

图1—19 《象尊》（青铜），商代