

高职高专工艺美术专业应用型特色教材
“国家示范性高等职业院校艺术类示范专业”主讲教材
国家示范性高等职业院校核心课程主讲教材

Basis of Sculpture Craft 工艺雕塑基础

陆君玖 姜生荣 董成斌 杨贤龙 编著

中国轻工业出版社

高职高专工艺美术专业应用型特色教材
“国家示范性高等职业院校艺术类示范专业”主讲教材
国家示范性高等职业院校核心课程主讲教材

工艺雕塑基础

Basis of Sculpture Craft

陆君玖 姜生荣
董成斌 杨贤龙 | 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

工艺雕塑基础 / 陆君玖等编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2011.6

高职高专工艺美术专业应用型特色教材 “国家示范性
高等职业院校艺术类示范专业” 主讲教材 国家示范性高
等职业院校核心课程主讲教材

ISBN 978-7-5019-8144-1

I. ①工… II. ①陆… III. ①雕塑技法—高等职业教育—
教材 IV. ①J31

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第053890号

183659

责任编辑: 毛旭林 责任终审: 张乃柬 封面设计: 锋尚设计
策划编辑: 李 颖 责任监印: 吴京一 版式设计: 锋尚设计

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2011年6月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 7

字 数: 180千字

书 号: ISBN 978-7-5019-8144-1 定价: 38.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

101209J2X101ZBW

目录

第一章 工艺雕塑的特点

006

007 / 一、感受工艺雕塑

018 / 二、工艺雕塑的表现形式

020 / 三、工艺雕塑的工具与材料

020 / 1. 工艺雕塑工具

021 / 2. 雕塑材料

第二章 雕塑初步

024

025 / 一、雕塑的体积与空间

028 / 二、雕塑的形体与塑造

028 / 三、泥塑成型的方法与步骤

028 / 1. 骨架制作阶段

028 / 2. 大形堆土阶段

029 / 3. 塑造表现阶段

029 / 4. 整体调整阶段

第三章 人物头像雕塑

032

033 / 一、人物头骨的构造

035 / 二、石膏头像的临摹

035 / 1. 骨架的制作

035 / 2. 基本形塑造

036 / 3. 深入表现

036 / 4. 整体调整

037 / 三、真人头像的雕塑写生

037 / 1. 真人头像写生的基本要求

038 / 2. 局部的塑造

040 / 3. 人物头像塑造的要点

042 / 4. 人物头像的艺术表现

第四章 全身像雕塑

044

045 / 一、人体雕塑的方法

046 / 1. 人体支架制作

046 / 2. 整体塑造

048 / 3. 深入塑造

049 / 4. 整体调整

051 / 二、人体解剖与形体

051 / 1. 人体骨骼

054 / 2. 人体肌肉

055 / 3. 形体构造

056 / 三、女人体雕塑

059 / 四、衣褶形式的表现

059 / 1. 衣纹练习

060 / 2. 衣褶质感表现

第五章 浮雕

062

063 / 一、浮雕技法

063 / 1. 浮雕表现手法

067 / 2. 浮雕成形方法

068 / 二、装饰浮雕制作

068 / 1. 泥板制作与画稿

068 / 2. 堆出形体基本高度

068 / 3. 塑造局部体积转折

069 / 4. 整体调整

071 / 三、浮雕人像写生

071 / 1. 设计构图

072 / 2. 确定浮雕高度，塑造大形

072 / 3. 深入局部表现

073 / 4. 整体调整

第六章 动物雕塑

074

075 / 一、动物雕塑制作步骤

075 / 1. 制作内部支架

076 / 2. 大形塑造

076 / 3. 深入塑造

078 / 4. 整体调整

079 / 二、动物雕塑造型设计

第七章 雕塑翻模

084

085 / 一、石膏的翻制

092 / 二、石膏表面处理

第八章 设计与鉴赏

096

097 / 一、工艺雕塑的创作设计

100 / 二、构思与造型

104 / 三、学习与借鉴

110 / 后 记

111 / 参考书目

高职高专工艺美术专业应用型特色教材
“国家示范性高等职业院校艺术类示范专业”主讲教材
国家示范性高等职业院校核心课程主讲教材

工艺雕塑基础

Basis of Sculpture Craft

陆君玖 姜生荣
董成斌 杨贤龙 | 编著

序

我国工艺美术有着悠久的历史,凝聚着中华民族的物质文明和精神文明,是我国艺术宝库中的瑰宝。工艺雕塑包含了雕刻和雕塑两大技能,它是工艺美术中一个很大的门类,包括玉雕、牙雕、木雕、石雕、陶瓷雕刻、玻璃雕刻、金属雕刻、泥塑、皮雕等。这些工艺品种大都以立体造型的形式,通过对材料的加工表现而形成艺术作品。学习工艺雕塑需要从培养立体造型能力开始。本教材是为适应工艺雕塑技能培养的需要,通过泥塑训练,提高学生的立体塑造能力,从而为掌握工艺雕塑技艺打下基础。同时,泥塑本身也是一项专业技能,有着基础造型与工艺特色的双重属性,所以,这是一门技能课程,也是工艺美术专业中的必修课程。

本教材的设计思路以立体塑造能力培养为主线,以与工艺美术技能需要相适应的小型雕塑为主要教学内容,通过不同的实践项目实施,达到学习目标,运用工学结合的教学理念,融“教、学、做”为一体,强化对学生职业能力的培养,同时注意拓展连接,配以相关图文,引导学生对相关技能的运用和进一步发展,避免孤立地学习基础知识而不能应用于实践。

本教材的内容设置能帮助学生对手工工艺雕塑的语言特点有所认识,掌握良好的观察手段与塑造方法,体会立体造型的形体、比例、空间、节奏等不同的形式要素。通过项目训练,认识人物、动物的形体与构造,掌握圆雕、浮雕和翻模等制作技能。作为工艺美术专业核心课程之一,本课程占全部基础教学课时的比重较大,其中典型教学项目包含了基础技能和设计创作的内容,配以作业与参考课时,从造型观念与技术技巧等不同层面,通过实践项目从易到难开展教学活动,力求达到如下目标:

1. 职业技能目标

- 了解和熟悉工艺雕塑的品类和特点。
- 具备立体造型概念，准确把握泥塑造型的表现方法和塑造步骤。
- 能运用正确的雕塑方法塑造人物与动物造型。
- 能正确掌握圆雕与浮雕的制作技艺。
- 具有一定的空间想象能力和造型设计能力。

2. 促成目标

- 能够临摹工艺雕塑作品。
- 能够进行人物、动物雕塑的制作。
- 熟悉、了解工艺美术品设计方法，并能将雕塑技艺运用于创意设计之中。

本课程的前续课程有设计素描，后续课程可以对接玻璃、陶艺、玉雕等特种工艺技能课程的学习。课程安排从一年级开始实行，每个单元既相互联系，前后衔接，又可独立实施（如浮雕与动物雕塑等），实施过程中可根据需要调整课时。本教材还充分考虑了高等职业教育的特色，融合了相关职业资格考核中对知识和技能的要求，能够适应工艺美术雕塑类专业职业资格证书技能考核的需要。

教学建议：在训练过程中应加强对学生实际职业能力的培养，注重以任务引领型案例或项目作业来提高学生兴趣，使学生在案例分析或完成项目的过程中掌握技能。教学中提倡“因材施教”，不同学生，不同问题，具体分析，区别对待，避免僵化地套用基础要求；突出身教示范，教师和学生一同动手，教师在授课上能够强调独特的见解和体会，以互动的形式引导学生自主学习。同时加强校企合作，实行工学结合，通过对工艺美术企业的参观学习以及实习，聘请相关企业能手传授经验和体会，让学生认识基础技能的后续发展，培养高素质、高技能型专业人才。

目录

第一章 工艺雕塑的特点

006

007 / 一、感受工艺雕塑

018 / 二、工艺雕塑的表现形式

020 / 三、工艺雕塑的工具与材料

020 / 1. 工艺雕塑工具

021 / 2. 雕塑材料

第二章 雕塑初步

024

025 / 一、雕塑的体积与空间

028 / 二、雕塑的形体与塑造

028 / 三、泥塑成型的方法与步骤

028 / 1. 骨架制作阶段

028 / 2. 大形堆土阶段

029 / 3. 塑造表现阶段

029 / 4. 整体调整阶段

第三章 人物头像雕塑

032

033 / 一、人物头骨的构造

035 / 二、石膏头像的临摹

035 / 1. 骨架的制作

035 / 2. 基本形塑造

036 / 3. 深入表现

036 / 4. 整体调整

037 / 三、真人头像的雕塑写生

037 / 1. 真人头像写生的基本要求

038 / 2. 局部的塑造

040 / 3. 人物头像塑造的要点

042 / 4. 人物头像的艺术表现

第四章 全身像雕塑

044

045 / 一、人体雕塑的方法

046 / 1. 人体支架制作

046 / 2. 整体塑造

048 / 3. 深入塑造

049 / 4. 整体调整

051 / 二、人体解剖与形体

051 / 1. 人体骨骼

054 / 2. 人体肌肉

055 / 3. 形体构造

056 / 三、女人体雕塑

059 / 四、衣褶形式的表现

059 / 1. 衣纹练习

060 / 2. 衣褶质感表现

第五章 浮雕

062

063 / 一、浮雕技法

063 / 1. 浮雕表现手法

067 / 2. 浮雕成形方法

068 / 二、装饰浮雕制作

068 / 1. 泥板制作与画稿

068 / 2. 堆出形体基本高度

068 / 3. 塑造局部体积转折

069 / 4. 整体调整

071 / 三、浮雕人像写生

071 / 1. 设计构图

072 / 2. 确定浮雕高度，塑造大形

072 / 3. 深入局部表现

073 / 4. 整体调整

第六章 动物雕塑

074

075 / 一、动物雕塑制作步骤

075 / 1. 制作内部支架

076 / 2. 大形塑造

076 / 3. 深入塑造

078 / 4. 整体调整

079 / 二、动物雕塑造型设计

第七章 雕塑翻模

084

085 / 一、石膏的翻制

092 / 二、石膏表面处理

第八章 设计与鉴赏

096

097 / 一、工艺雕塑的创作设计

100 / 二、构思与造型

104 / 三、学习与借鉴

110 / 后 记

111 / 参考书目

第一章

工艺雕塑的特点

学习目的

- ☐ 本课程依据工艺美术行业中造型设计与制作的岗位需要，以立体造型能力训练为目的，着重进行工艺雕塑基础技能训练，通过不同项目的实践，体会工艺雕塑的造型语言和表现技巧，掌握工艺雕塑的制作技艺，为学生专业技能的可持续发展打下基础。
- ☐ 本单元的教学，通过对工艺雕塑材料的了解和对造型的认识，感受体积和塑造的趣味，了解工艺雕塑的艺术形式和特点，提高学生对专业学习的兴趣。

教学要求

- ☐ 引导学生加强对东西方工艺雕塑经典作品的了解和对工艺雕塑特点、类型的认知。
- ☐ 引导学生感受工艺雕塑，了解其材质品类和艺术特点，通过对可塑材料的接触，感受立体造型要求和体积效果，掌握基本的塑造技巧。

实践项目(学着做)

- ☐ 通过参观博物馆、画廊和观察生活环境中的工艺雕塑，感受其造型特色、艺术风格和材料特点。
- ☐ 交流和阐述各自最喜欢的工艺雕塑品种，分析其艺术特点、文化特色、工艺手段。
- ☐ 收集与工艺雕塑相关的资料，记录其造型、材料、尺度、陈设空间、视觉效果等。

一、感受工艺雕塑

雕塑是立体的艺术，雕塑的种类非常丰富，如那些矗立于室外空间的城市雕塑，装饰建筑和器物的雕刻，还有许许多多用于室内陈设的小型雕塑等。多姿多彩的小型雕塑虽没有城市雕塑巨大的体量、宏伟的气势，但表现题材极为丰富，表现形式多样，技艺精巧别致，受到了人们的喜爱。

我们将那些利用材料特点和工艺手段制作的小型雕塑叫工艺雕塑。工艺雕塑有着架上雕塑的特点，具有鲜明的工艺表现手段，如泥塑、木雕、石雕、金属雕刻、皮雕、玻璃雕刻制品，以及用合成树脂等综合材料制成的立体造型。

工艺雕塑美化着人们的生活环境，在庭院与室内空间中，在居家陈设和橱柜案头，那些千姿百态的造型、变化多样的形式、材质各异的特色，表现出独特的艺术效果。

工艺雕塑的历史源远流长，早期人类打造的原始石器可以说是最早的工艺雕塑。奥地利出土的石灰石雕刻《威伦道夫的维纳斯》（图1-1），仅高11cm，是迄今发现年代最早最为完整的小型雕塑（公元前21000年）。在古埃及和古希腊，许多雕刻生动有趣，造型别致，让人惊叹；在西亚的美索不达米亚文化中，以黏土制作雕塑作品的历史非常悠久，许多完美的造型让人难以相信那是数千年前的作品（图1-2~图1-4）。距今已有8000年的日本绳纹时期的土偶形象，以奇特怪异的造型，显示着独特而神秘的风格（图1-5、图1-6）。地中海地区诸多岛国文化中的黏土雕塑与彩陶的创造以及克利特岛的几何形人

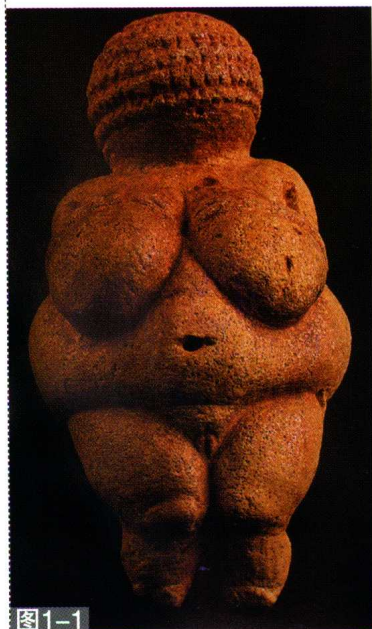

图1-1

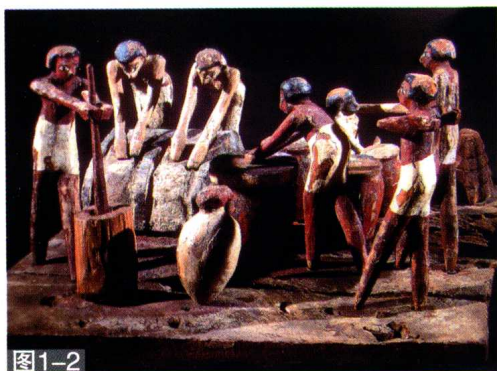

图1-2

图1-3

图1-1 石灰石雕刻《威伦道夫的维纳斯》 奥地利

图1-2 彩绘木雕《制酒》 公元前14世纪 埃及

图1-3 陶塑人物 公元前41世纪前半叶 伊拉克

图 1-4 彩绘木雕《战士》约公元前 14 世纪 埃及

图 1-5 人物土偶 公元前 7000 年 ~ 前 2000 年 日本

图 1-6 人物土偶 公元前 7000 年 ~ 前 2000 年 日本

图 1-7 石雕人体 公元前 2500 年 ~ 前 1900 年 克利特岛出土

图 1-8 石雕人体 公元前 2500 年 ~ 前 1900 年 克利特岛出土

图 1-9 女神陶偶 公元前 14 世纪 克里特岛出土

图 1-10 彩绘女性像 公元前 8 世纪 希腊出土

图 1-11 彩绘人像 公元前 14 世纪 ~ 前 9 世纪 墨西哥出土

图 1-12 双头陶偶 公元前 14 世纪 ~ 前 9 世纪 墨西哥出土

图 1-13 陶质脸谱 公元前 27 世纪 伦敦大英博物馆藏

图1-4

图1-5

图1-6

图1-7

图1-8

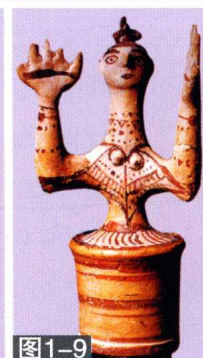

图1-9

图1-10

图1-11

图1-12

图1-13

物造型，以优雅的形体给人留下深刻印象（图1-7~图1-10）。在美洲大地的玛雅文化和印加文化中，彩绘的偶像数量非常之多，造型独特，让人震撼（图1-11~图1-13）。这些雕塑无不呈现出一个民族的审美特征和文化特色，其发展体现了不同时期、不同地区、不同民族的审美观念和造型手段，展现了丰富多样的艺术风貌，有着独特的艺术魅力。

我国以龙山文化、红山文化、良渚文化为代表的原始雕刻，利用坚硬的玉石，刻画出生动而又神秘的人物形象，其工艺手段和造型表现深深地影响了我国以后各个时代的工艺造型（图1-14~图1-17）。

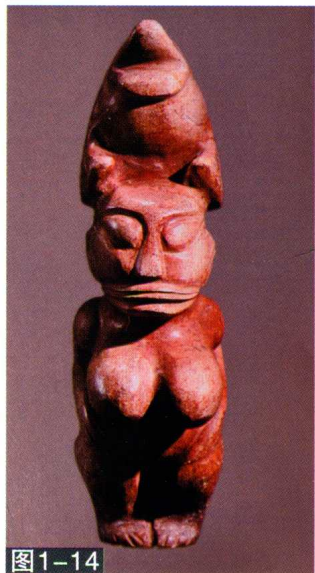

图1-14

图1-15

图1-16

图1-17

图1-18

图1-19

图1-20

图1-21

西方雕塑发源于古希腊和古罗马文化，工艺雕塑秉承西方传统雕塑中写实的手法，追求崇高、典雅、完美的艺术趣味。那些陶器、木雕、石雕造型优美，对以后的艺术发展产生了极大的影响（图1-18~图1-21）。

欧洲中世纪时期的雕塑，在宗教精神的笼罩下，艺术作品表现了强烈的宗教情感，工艺雕塑中那些表现圣像和圣经故事的作品，工艺精湛，造型丰富，有着强烈的形式美感和表现力。14世纪产生的哥特式艺术，在人物姿态、表情、形体等方面手法夸张，塑造细腻，色彩富丽，形成了独特的工艺效果（图1-22、图1-23）。

图1-14 玉雕《鱼女神》红山文化 公元前4300年~前3000年

图1-15 玉雕《鱼女神》红山文化 公元前4300年~前3000年

图1-16 玉雕《双人神像》红山文化 公元前4300年~前3000年

图1-17 玉雕《神人》龙山文化时期

图1-18 大理石雕像《朱利亚·克劳迪王朝王子》公元前27年~公元68年

图1-19 青铜雕像《维纳斯》罗马帝国时期

图1-20 青铜雕像《怪人》罗马帝国时期

图1-21 青铜雕像《拳击手》罗马帝国时期

图1-22

图1-23

文艺复兴时期的雕刻，以弘扬古希腊、古罗马雕刻艺术传统为口号，追求人文主义理想，雕刻艺术高度繁荣，米开朗基罗以准确的写实手法表现人物形象，体积塑造充满了力度感和节奏变化，以完美的雕塑语言塑造神的形象，标志着文艺复兴时期的雕刻艺术发展到了顶峰，对后期的雕刻艺术发展有着极大的影响。16世纪末出现了风格主义，17世纪的巴洛克艺术时期，作品追求动感和变化，表现生动和富有动感的视觉效果。许多家具、座钟、灯具、烛台等实用物品，与雕塑造型结合，精美华丽，装饰效果十分鲜明（图1-24~图1-29）。

图 1-22 彩绘石雕《天使报喜》法国
兰斯大教堂装饰 约 1255 ~ 1265 年

图 1-23 彩绘石雕《圣母与圣子》
法国 15 世纪

图 1-24 象牙雕刻《基督从十字架
上放下》作者不详 瑞典国家博物馆
收藏 17 世纪

图 1-25 彩绘陶塑《圣母和圣子》
西班牙 1690 ~ 1695 年

图1-24

图1-25

图1-26

图1-27

图1-28

图1-29

图 1-26 彩绘雕塑《天使报喜》
伊格纳兹·琼斯 德国 1763 年

图 1-27 大理石雕刻《奴隶》
米开朗基罗 意大利 1532 ~ 1534 年

图 1-28 牙雕《赛巴士蒂安》
意大利 巴洛克时期

图 1-29 牙雕《人与狮》1625 年
左右 法国

19世纪下半叶，罗丹、马约尔等雕塑大师的出现，使西方雕塑艺术达到了一个新的高峰，艺术手法上突破了古典主义追求完美与理想的传统模式，将个性的、写意的、独特的追求融入作品之中，有着极大的视觉震撼力，而许多小型雕塑，充满韵味，动人心弦（图1-30~图1-33）。20世纪是西方现代艺术兴盛的时代，随着社会和科学的进步，艺术创造进入了观念更新、注重个性、追求形式、风格多变的时代，工艺雕塑无论在造型内容还是表现手段上都表现出多元和丰富的景象（图1-34~图1-36）。

我国的传统雕塑中，工艺雕塑极为丰富，泥塑、竹木牙雕、铜器、陶瓷雕塑取得了极高的艺术成就，达到了很高的艺术境界。彩陶器具生动古朴，青铜器雕塑精致严谨（图1-37~图1-38）；汉代的陶俑题材广泛，从车马出行到侍卫家奴，从庖厨宴饮到歌舞百戏（图1-39），几乎无所不包，反映了汉代五彩斑斓的社会生活，作品表现出强烈的写实主义风采，具有很高的艺术价值。出自咸阳杨家湾周勃墓的彩绘骑兵俑，汉马造型强劲有力，人物威严精神，陶质灰黑，表面彩绘褐红等色，手法写实但又简洁概括（图1-40）。四川成都天回山东汉墓出土的击鼓说唱俑，高55厘米，用泥制灰陶捏塑而成，由于其造型夸张、表情丰富，神采飞扬，引人入胜，让人过目不忘（图1-41）。而另一件四川郫县宋家村出土的东汉陪葬说唱俑，缩颈耸肩，弯腰凸胸，两膝弯曲，身体侧影呈S状，生动有趣，表现出中国雕塑注重神韵的表现特点（图1-42）。唐代的雕塑则具有鲜明的时代审美气息，同时表现出高超的雕塑技巧（图1-43）。宋代以后大型雕塑衰落，明清时期工艺雕塑兴旺发达，延续了中国雕塑的传统特色。明清时期无论是

图1-30

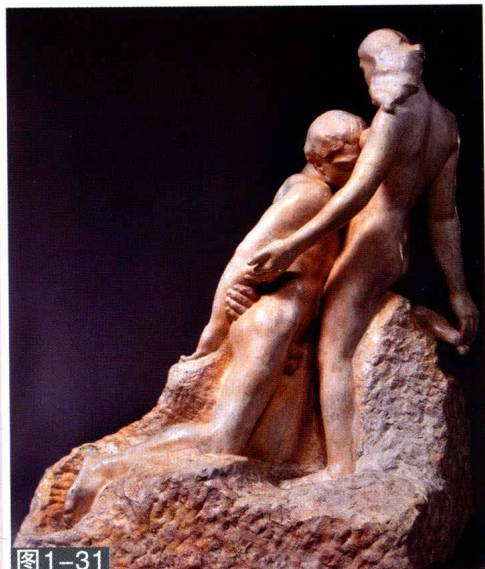

图1-31

图1-32

图1-33

图 1-30 青铜雕塑《永远的春天》法国 罗丹 1898 年

图 1-31 石雕《永恒的偶像》法国 罗丹 1889 年

图 1-32 青铜雕塑《人体》法国 罗丹 1886 年

图 1-33 青铜雕塑《扇坠》法国 阿里斯蒂德·马约尔 1925 年

图 1-34 不锈钢雕塑《侧影像》美国 亚历山大·阿其本科 1920 年

图 1-35 黄铜雕塑《在空间连续的独特形式》意大利 昂伯托·波菊尼 1913 年

图 1-36 青铜雕塑《坐像》英国 亨利·摩尔 1945 年

图1-34

图1-35

图1-36