

珠宝专业

职业院校教材

ZHUBAO ZHUANYE ZHIYE YUANXIAO JIAOCAI

雕塑基础

■ 柏松 主编
张永宁 主审

云南出版集团公司
云南科技出版社

DIASUJICHU

珠宝专业

职业院校教材

ZHUBAO ZHUANYE ZHIYE YUANXIAO JIAOCAI

DIAOSU JICHU

雕塑基础

主编 柏松 主审 张永宁

参编 (按章节编写顺序)

王锐 柏松 张海薇

孔维杰 华国津 张瓊琪

崔秦

云南出版集团公司

云南科技出版社

· 昆明 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

雕塑基础 / 柏松主编. -- 昆明 : 云南科技出版社,
2012.8

珠宝专业职业院校教材
ISBN 978-7-5416-6458-8

I. ①雕… II. ①柏… III. ①雕塑技法 - 职业教育 -
教材 IV. ①J31

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第198940号

责任编辑: 唐坤红

李凌雁

洪丽春

封面设计: 晓 晴

责任校对: 叶水金

责任印刷: 翟 苑

云南出版集团公司

云南科技出版社出版发行

(昆明市环城西路609号云南新闻出版大楼 邮政编码: 650034)

昆明天泰彩印包装有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 10.25 字数: 250千字

2012年10月第1版 2012年10月第1次印刷

定价: 38.00元

云南省珠宝专业职业院校教材

编委会

专家委员会：（以姓氏笔画为序）

邓 昆 刘 涛 李贞昆 肖永福 张化忠 张代明
张竹邦 张位及 张家志 吴云海 吴锡贵 杨德立
施加辛 胡鹤麟 戴铸明

执行主编：张代明

编委会主任：姚 勇

编委会副主任：袁文武 范德华 杨 旭

主任委员：（以姓氏笔画为序）

寸德宏 毛一波 白宝生 白 恒 李泽华 李春萍
刘建平 朱维华 杨自新 赵宙辉 段炳龙 侯炳生
蒋 荣 张健雄

参编人员：（以姓氏笔画为序）

王娟鹃 李 飞 李 意 吕 静 张一兵 张应周
宋文昌 余少波 余世标 祁建明 段 俊 祖恩东
赵敬文 郝志云 黄绍勇 曾亚斌

序

云南科技出版社牵头组织了云南省珠宝玉石界的专家学者，与云南省大中专院校珠宝专业的教师们一起，结合云南珠宝产业，计划编写一套适合大中专珠宝职业教育的系列教材，有三十多本，包括了珠宝鉴定、首饰设计、首饰制作、珠宝首饰营销、玉雕工艺等各个方面。

云南是我国珠宝资源相对丰富的地域，发现有红宝石、祖母绿、碧玺、海蓝宝石、黄龙玉等宝石矿产，又毗邻缅甸接近世界最大的翡翠、红宝石的矿产资源，不可不谓之得天独厚。改革开放以来，云南也成为我国珠宝产业高速发展的省份。近年云南省又提出发展石产业，把以宝玉石、观赏石、建筑石材料为主的石产业打造成继烟草、旅游、生物等产业之后的又一支柱产业和优势特色产业。

产业的发展需要大量的人才，尤其珠宝产业的各个领域和层次都需要懂得珠宝知识、具有珠宝文化、掌握专业技术的专业人才，目前，我国的珠宝行业还比较缺乏这样的人才。这套教材的编写出版，为云南培养适用性珠宝专业人才提供了必要的条件，才能缩小在这方面与国内外的差距。

由于经常到云南作学术交流、教学和科研合作，与云南大专院校的教师接触多，与云南的珠宝企业也接触较多，再加自己也长期从事珠宝专业教学，了解珠宝产业对适用型人才的渴求，故对这套教材的出版也抱有很大期望，期望这套教材图文并茂、易学易懂、针对性好、适用性强，成为培养珠宝鉴定营销师、首饰设计加工工艺师、玉雕工艺师等专业人才的系统教材，达到适应云南珠宝产业发展的初衷。

在这样一个历史的大背景下，看到这套教材的出版，作为一个从事珠宝教育与研究的工作者甚感欣慰。

中国地质大学（武汉）珠宝学院前院长
博士研究生导师

袁心宇

前 言

雕塑艺术是造型艺术的一个重要门类，其产生和发展与人类的生产生活紧密相联，历代的雕塑作品反映了不同时代人类的思想、情感、价值和审美取向，是社会发展进步的形象记录，是人们对于“真、善、美”的不懈追求和信仰。在不同的文化背景和环境影响下，不同历史时期、不同国家和民族都留下了各具特色的丰富、宝贵的雕塑艺术财富。

从广义上讲，雕塑几乎是伴随着人类的发展而发展的，从旧石器时代的简单雕刻，到新石器时代对石器的加工造型，都体现了人类审美意识的逐渐成熟；当智慧的人类在不经意间发现“水、土、火”三种自然物质结合可以产生“陶”后，伴随着制陶工艺技术的发展成熟，人类的三维造型能力得到空前的提高和延展；青铜、铁等金属的相继发现和使用，让人类对自然有了更多的把握能力，在雕塑造型上也具备了更多的可能，不同地方出土的各种青铜雕塑充分展示了人类的智慧；时至今日，人类对材料、对工艺技术、对自身的审美取向依然还在不断拓展，加工方法和手段也在不断多样化，让雕塑越来越具有丰富和广泛的内涵。

在雕塑艺术中，有一门特殊的技艺——玉雕，从人类文明有实物纪录开始，就出现了玉雕。玉，是在自然环境中形成的一种天然石料，有许多不同的种类，因其特殊的质地、悠久的历史 and 深厚的文化底蕴，深受人们的喜爱。玉雕是以玉石作为雕塑的媒介，以“减法”为主要制作手段，将质地、纹理、色泽等天然属性和创意充分结合的一种造型艺术。

目前，全国各大艺术院校基本上开设有雕塑专业，以之相应的雕塑教材也比较丰富。本书是为满足高职高专珠宝玉石专业造型基础教学而编写的，着重于对该专业学生形体空间概念和造型能力的培养，帮助学生掌握雕塑基

本理论知识，熟悉雕塑的制作过程和技术要点，了解玉雕工艺基础流程，提高学生审美能力。教材编写中难免存在一些问题，若有不足、遗漏和错误之处，恳请批评指正。

编者

2012 云南·昆明

目 录

第一章 雕塑基本知识	1
第一节 雕塑的概念	1
第二节 雕塑的产生发展及意义	2
第三节 雕塑的材质	5
第二章 素描基础	12
第一节 素描概述	12
第二节 形体结构与透视	17
第三节 素描造型	26
第四节 人物形象素描造型	40
第五节 人体写生	46
第三章 材料与工具	60
第一节 雕塑工作室准备	60
第二节 雕塑材料	62
第三节 辅助材料准备	67
第四节 雕塑工具	68
第四章 雕塑的制作过程	71
第一节 泥塑概述	71
第二节 泥塑写生	78
第三节 浮雕练习	83
第四节 石膏模型制作	89
第五章 玉雕工艺基础	94
第一节 玉雕常用设备	94
第二节 玉雕常用工具与辅料	99
第三节 玉雕工艺种类及制作技术	104
第六章 雕塑赏析	119
第一节 中国雕塑赏析	119

第二节 外国雕塑赏析	139
主要参考文献	151
后 记	153

第一章 雕塑基本知识

学习目的和要求:

- 了解雕塑艺术的概念、性质、作用和意义,把握雕塑艺术的特点和特征。
- 明确兴趣、勤奋、自信与学习雕塑的关系,培养学习的兴趣,养成勤奋的学习态度,树立自信心。

学习方式与方法:

通过对雕塑作品赏析并结合理论的讲授,掌握基本概念和相关理论;通过比较、分析和临摹,把握雕塑的装饰风格、材料、人文精神等特点。

第一节 雕塑的概念

什么是雕塑

雕塑是造型艺术的一种,是指以雕刻、塑造为主要制造手法,以立体视觉艺术为载体的造型艺术。雕塑又称雕刻,是雕、刻、塑三种创制方法的总称。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。雕塑的基本形式有圆雕、浮雕和透雕(镂空雕),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。

常见的雕塑材料有:各种可塑材料(如石膏、树脂、黏土、水泥等);可雕、可刻的硬质材料(如木材、石头、金属、动物的牙和骨、玉块、玛瑙、铝、玻璃钢、砂岩、铜等)。

传统的观念认为雕塑是静态的、可视的、可触的三维物体,是最典型的造型艺术、静态艺术和空间艺术。如今,随着科学技术的发展和人们观念的改变,雕塑艺术从更高的层面上认识和表现,突破三维的、视觉的、静态的形式,向多维的时空形态方面探索,在现代艺术中出现了四维雕塑、五维雕塑、声光雕塑、动态雕塑和软雕塑等。

第二节 雕塑的产生发展及意义

雕塑的产生和发展与人类的生产生活紧密相联，其产生差不多与人类的起源同时开始，在人类还处于旧石器时代时，就出现了原始石雕、骨雕等。其发展受到各个时代宗教、经济和哲学等因素的直接影响，历代的雕塑作品在一定意义上成为了人类社会历史发展的写照，是社会进步的形象记录，反映了不同时代人类的思想、情感、价值和审美取向。

对比国内外雕塑艺术品的发展，与其他艺术形式一样，雕塑作品也有着明显的东西方差异。

一、我国雕塑发展概况

（一）古代雕塑

我国古代雕塑大体可分为萌芽期、成长期、高峰期和逐渐衰微期等四个时期，随着社会、经济和文化的发展，不同时期有着其不同的艺术风格和审美取向。从题材内容上看，主要有俑像、陵墓雕刻和佛教造像等三个方面。

1. 萌芽期

原始社会、商、周。早在原始社会，我国的雕塑就已经有了相当的水平，这一时期多为宗教、巫术或实用工艺品，雕塑造型上侧重于动物外形的器皿、饰物和人物的捏塑，形体小巧，造型粗略，艺术风格主要体现为古拙、神秘。

2. 成长期

秦、汉、南北朝。秦代雕塑的风格特点是浑厚雄健，朴实厚重，庞大强壮，气魄宏大，秦始皇陵出土的兵马俑是这一时期我国雕塑作品的典范和代表；汉代雕塑在继承秦代恢弘庄重的基础上，更突出了雄浑刚健、生动完整的艺术个性，霍去病墓石刻群雕（图 1-1）是这一时期的典型代表；魏晋南北朝时期，佛教思想与儒学思想碰撞、交融，这个时期的雕塑特点体现为较注重细部的刻画，技艺更加纯熟，雕塑形象大都以宗教为题材，体现出神化倾向和夸张的特征。成长期的艺术风格主要体现为质朴、雄浑和概括。

3. 高峰期

隋、唐时期。隋唐是我国封建社会和文学艺术发展的鼎盛期。宗教造像艺术、陵墓的装饰雕刻艺术、陪葬的陶瓷雕塑艺术、肖像造型艺术等都进入一个空前繁荣时期。雕塑风格的多样化与技巧的纯熟已达到了史无前例的

图 1-1 霍去病墓石刻群雕
“马踏匈奴”

水平，其中比较有代表性的有敦煌石窟，龙门石窟等（图1-2、图1-3）。此时的雕塑作品艺术风格主要体现为辉煌和完美，富丽堂皇中具有有一种浪漫的气息。

图1-2 敦煌石窟

图1-3 龙门石窟

4. 逐渐衰微期

五代至清末。宋代雕塑趋向写实，内容和风格都明显世俗化了，气格上已不如唐代，以后便逐渐进入了衰微期；清代是中国最后一个封建王朝，在艺术上总的来说是墨守成规、少有创新。其作品造型一般小巧玲珑、精致剔透、精雕细凿，缺乏大气之作和大型之作。从雕刻的技艺方面看，则追求精雕细刻的宫廷趣味，以至形成工巧繁缛、萎靡纤巧的艺术风格。

（二）现代雕塑（公元1911年后）

进入20世纪后，中国传统的宗教雕塑已处于衰落时期，民间小型雕塑虽很繁荣，但未能成为主流。辛亥革命及五四运动前后到30年代出现了为纪念孙中山和其他民主革命家塑造的纪念像和抗日战争英雄纪念碑等比较大的雕塑创作。中华人民共和国建立后，中国的架上雕塑、大型纪念性雕塑、园林雕塑、城市环境雕塑民间雕塑与大型泥塑群像等雕塑艺术都有了长足发展。

二、外国雕塑发展概况

一般认为，西方雕塑大致经历了史前雕塑、古典雕塑、现代雕塑等三个发展时期。

（一）神秘的史前雕塑

史前雕塑是一个漫长的发展时期，其发展的过程反映了史前人类文化逐渐变化和丰富的过程，在这时期没有明显的地域性分别，所以它标志着整个人类文明的最初探索，而并不单一的代表某一民族。比较著名的史

图1-4 威伦道夫的维纳斯

前雕塑有两个维纳斯，一件是距今25000年前的威伦道夫的维纳斯，另一件是距今大约15000年前的维斯普格的维纳斯，这些滚圆丰满的妇人形象，表达出原始社会人类对丰产的象征性渴望。（图1-4）

（二）辉煌的古典雕塑

古典雕塑时期是各民族自身文化的形成时期，它反映出了不同时代和不同地域所产生的文化的差异。此时的雕塑逐渐从人类的共性中独立出区域文化的个性，并且不同的传统，不同的地域，不同的民族依照各自的传统继承、发展和演变。古典雕塑时期在西方主要是指从古希腊、古罗马文化的形成到19世纪末现代雕塑的出现为止。这一时期，创造出了《狮身人面像》、《掷铁饼者》、《奥古斯都全身像》、《巴黎圣母院和沙特尔大教堂》、《马赛曲》、《思想者》等辉煌的雕塑杰作。产生了如米开朗琪罗、吉安·洛伦索·贝尔尼尼、让·安托万·乌东、罗丹等许多杰出的艺术家。（图1-5、图1-6、图1-8、图1-9、图1-10）

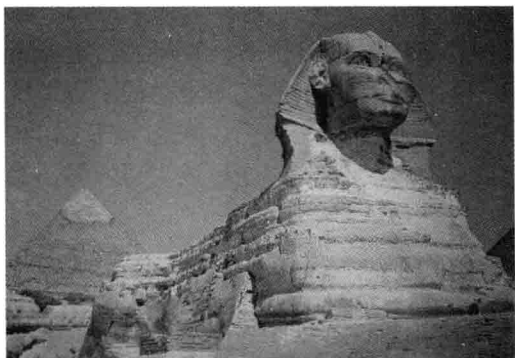

图1-5 狮身人面像

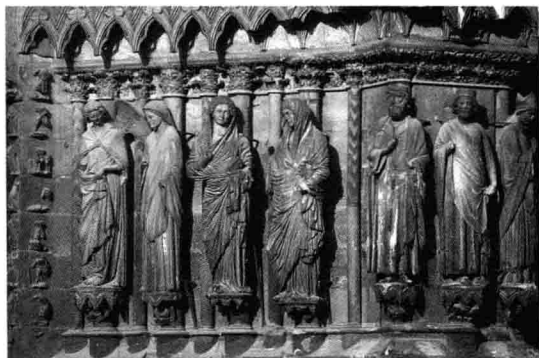

图1-8 巴黎圣母院大教堂（局部）

图1-6 掷铁饼者

图1-7 奥古斯都全身像

图1-9 马赛曲

图1-10 思想者

（三）多元化的现代雕塑

现代雕塑主要是指从19世纪末至今，是一个色彩缤纷的时代，各种思潮和流派不断产生并流行，相互融合并波及整个世界，如立体派、表现派、未来派、超现实主义、流行主义、抽象构成和照相写实等等。现代雕塑时期雕塑艺术的形式呈现出多元化局面，民族性和区域性特征已不再明显，这一时期的雕塑以艺术家张扬自身个性为特征，艺术的地域性和民族性差异逐渐被消解。

第三节 雕塑的材质

所有的造型艺术都有一个很突出的特点是艺术和材料结合，雕塑艺术同样也在其中。并且材料在雕塑创作中起着非常重要的作用。没有材料就没有雕塑，材料对雕塑艺术的重要性不言而喻。材质的不同质感是雕塑艺术不可分割的组成部分，是雕塑艺术所独有的特征。雕塑材料就肌理特性而言有和其他艺术形式不同的个性，其象征性含义也各不相同，给人的审美感受也不相同。如木头松软，使人联想到自然、生命；白色大理石的坚硬、细腻、高贵，使人联想到品德；钢铁的沉重、冷峻，使人联想到坚韧、刚毅等等视觉冲击的心理感受。准确恰当地选择好材料，认识和熟悉材料的性质，在加工过程中不断锻炼技巧和驾驭材料的本领，在创作作品时能最大限度地挖掘和发挥材料的材质美，是每个雕塑家应具备的能力。材质美之中包括各种质地材料的肌理之美。肌理美分为两种：天然肌理和人工肌理。天然肌理是材料自然生成的或在外界自然条件作用下生成的材质状态，像木头的纹理、结节、石头的风化痕迹等；人工肌理是人为用工具加工材料时形成的，像刀的刻痕、凿痕、锤击痕、磨痕、手印等等，人工肌理最能反映雕塑家在创作过程中的精神状态。

“生动的材料”的概念中，每一种材料都能主动呈现其特质，并具有可变化的潜能。任何一块木头，虽已不再是生长着的树的一部分，但它仍有生长年轮，当它被打制、弯曲、切割的时候，它的性质会非常有特点地反映出来。每一块石头都有它自身的结构、颗粒的、晶体的、有裂纹的、坚实的、须以特定的而非随意的方法来劈凿。铁具有生锈的倾向，而银具有渗透的熔化流动性。

去理解这些材质的特质并将其用于作品的创作上，不断的控制和超越它们，是每一位艺术家和手工艺者的任务。实际上，谁会这么做？仅仅掌握一种材料已经够困难的了。另一方面“你了解多少技术？”是一个问题，“你想改变多少？”如果材料是活的，它们会回应你施加给它们的压力。当艺术家雕琢，修整并最终展示他的作品的时候，作品也改变了艺术家。雕塑家创作中和材料之间有种互动关系。经常可以看到在创作进行中根据材料状况改变原有的设计，或是边设计，边加工，加工一步，设计一步的情况，好像材料在“指挥”雕塑家。形体服从材料，这是雕塑创作的一个原则。现代雕塑已不满足材料的天然颜色，甚至用色彩有意掩盖原有材料的质地与色彩，以追求更强烈刺激的效果。

一、常用的雕塑材料

1. 传统材料

泥、蜡、石膏、水泥、陶瓷、木、石、竹、铜、铁等。

2. 现代材料

塑料（包括玻璃钢）、玻璃、钢铁（包括不锈钢）、铁铝合金、棉麻织物、纸、冰雪、砂、光、电等。

3. 特种材料（珍贵材料和工艺品材料）

金、银、玉、象牙、宝石、贝类、兽骨等。

把材料的表现推到前所未有的高度，把材料加工达到罕见的完美程度的是近代雕塑家布朗库西。毕加索、阿基本科和构成主义雕塑家塔特林试验过用木头、金属、玻璃、纸等材料组合构成雕塑，开创了现代雕塑多种材料综合运用的先例（图1-11）。至今，使用两种以上综合材料来创作雕塑的情况越来越普遍，雕塑材料越来越多样化给雕塑家创作带来更大的自由和空间。

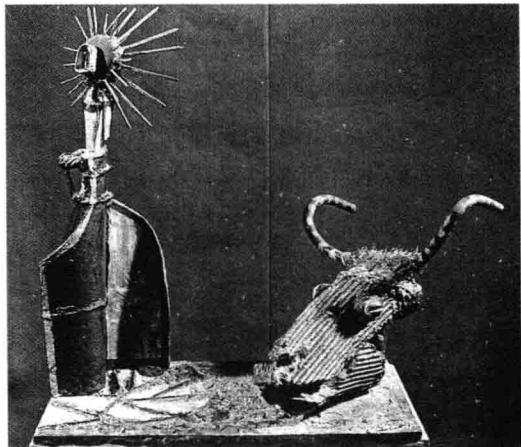

图1-11 毕加索雕塑作品

二、现代雕塑还经常使用一些特殊材料

1. 现成品艺术

达达派艺术家杜桑《自行车轮》首先使用了现成品，用日常生活中常见的现成物品作异常的组合和异常的放置，使其具有与原来完全不同的意义。现成品的使用颠覆了传统美学，在观念和材料使用上开创了一个新天地。立体主义、超现实主义艺术、装配艺术、波普艺术、极少艺术及装置艺术，都使用现成品作雕塑，使用现成品在现代和当代艺术中已是很普遍和平常的现象。

（图1-12）

2. 软雕塑

是用线绳、帆布、橡胶、皮革、软塑料、纸等软性材料为主体制作的雕塑或编织物雕塑。（图1-13）

图1-12 达达派艺术家杜桑1913年创作《自行车轮》

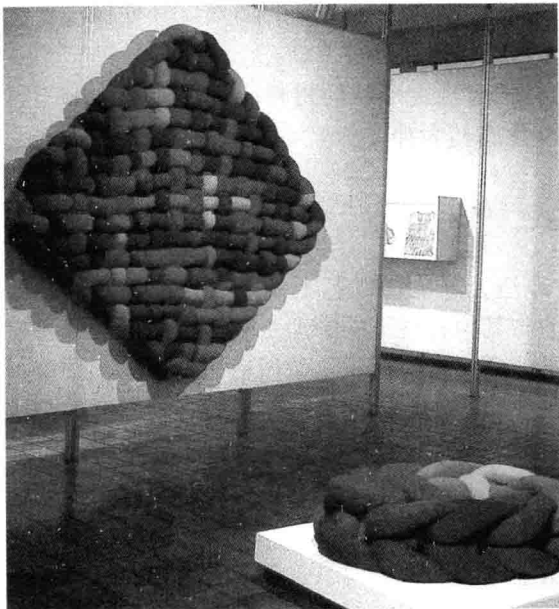

图1-13 软雕塑：是用线绳、帆布、橡胶等

图1-14 废品雕塑 1962年（法）切萨

3. 综合艺术

艺术家用工业及生活废品，如废机器零件、钢铁下脚料、旧布、碎塑料、废铁皮、旧轮胎、报废的机器、汽车等作为材料构成的雕塑，也叫“废品雕塑”、“垃圾雕塑”。（图1-14）

4. 大地艺术

把大地的自然景物作为材料进行艺术加工，改变原来的面貌，使其获得一种全新的意义。很多大地艺术的作品，是观众无法到现场观看，只能借助文献、照相、录像、电影等手段记录和呈现给观众。（图1-15）

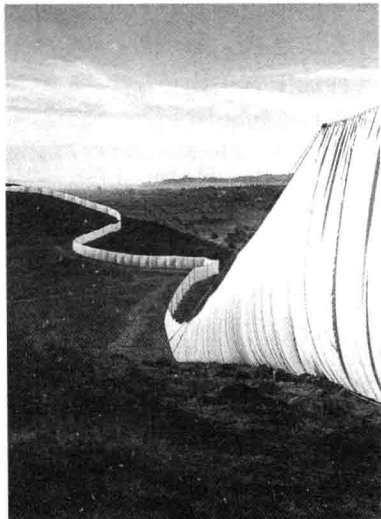

图1-15 连续幕布 钢架、钢丝绳、尼龙布 1976年 保一美 克里斯托

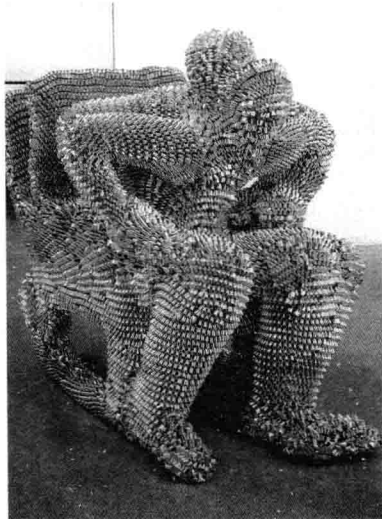

图1-16 两个摇滚乐手 1990年 奥利佛·海灵

5. 超级现实主义艺术

用树脂及玻璃纤维等材料制作。从真人身体翻制模型，再给翻制出的成品涂抹颜色，安装头发、眼

睛、汗毛，穿上真实的衣服，配上真实的道具，制造以假乱真的场景。其他像波普艺术，行为艺术、装置艺术等，对材料观念的创新和拓展都有贡献。

前文曾说过，在当代，几乎世上一切有相对稳定形状的材料，都可能成为雕塑材料。只要善于发现，巧妙利用，就能做到“化腐朽为神奇”。（图1-16）

三、雕塑材质的加工改造方式

材料须经过艺术家对其设计、加工、改造，才能形成艺术品。设计加工的过程就是艺术创作的过程。每种材料都有它特有的与其他材料不同的加工方法，就是同一种材料，用不同的方法加工也会产生不同的效果。理解材料性质，运用适当的工具，顺应材料的特性，按照相应的操作程序进行加工，才能使作品达到思想、形式与材料的完美统一。雕塑加工呈现出技术美，是现代雕塑具有魅力的集中体现。面对品种繁多的可塑造材料，雕塑家需要运用才智、发挥想象，同时要付出艰辛的创作劳作。所以，人们称雕塑是“智力、体力与毅力的艺术”。

对材料的加工，大致可分为加法、减法、改变形状、编织、合成五大类。

1. 加法

用可塑的材料如泥、蜡由内向外堆增的方法。其特点是自由灵活，可随意制造各种形体和肌理效果（塑痕）。用石膏、水泥、铜翻铸，是把软材料固化，也属于加法。

2. 减法

用雕（石）刻（木）由外向内减少材料的方法。其特点是形体敦厚、饱满、坚实，充分利用材料的形状和天然肌理，显露材料的材质美。肌理处理方法有磨光、刺点、排刀、斧劈等。

3. 改变材料形状

不加不减，主要指锻造。将可延展的金属板材置于模型上敲击成型，用拼接、焊等方法连接。肌理处理方法有整点、抛光、喷砂等。这种加工方法比传统铸造方法造价低，常用于大型或超大型雕塑的加工。

4. 编织

是软雕塑的加工方法，主要有编织、捆绑、缠绕、绞结等方法。

5. 合成

用同一种或不同种类的材料，制成数件具有一定形状的形体，组合或连接成一件艺术品。也有在组合中加入现成品或用多种现成品组合的。组合的方法有摆放、排列、叠加等，连接的方式有钉拧、钢焊、黏接、捆扎、编织等。合成的制作手法突破了单一材质固有的局限性，极大地扩展了现代雕塑艺术语言的表现力，开拓了前所未有的自由广阔的创造天地，成为

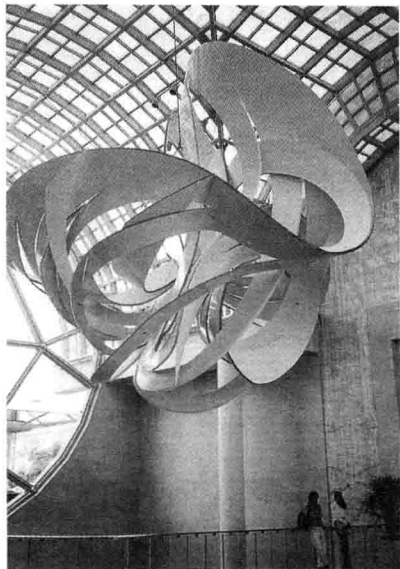

图1-17 悬挂圆雕 新加坡