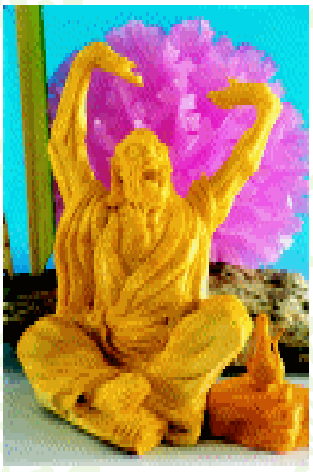
Xinbian renwudiao

新编人物雕分步图解

孔令海　编著

辽宁科学技术出版社
·沈 阳·

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

新编人物雕分步图解 / 孔令海编著. —沈阳：辽宁科学技术出版社，2004.8
ISBN 7-5381-4181-2

Ⅰ.新... Ⅱ.孔... Ⅲ.食品-装饰雕塑-图解
Ⅳ. TS972.114-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2004）第 044520 号

出版发行：辽宁科学技术出版社
（地址：沈阳市和平区十一纬路 25 号　邮编：110003）
印 刷 者：辽宁美术印刷厂
经 销 者：各地新华书店
幅面尺寸：185mm × 260mm
印　　张：6
字　　数：70 千字
印　　数：
出版时间：2004 年 8 月第 1 版
印刷时间：2004 年 8 月第 1 次印刷
责任编辑：刘兴伟
封面设计：刘冰宇
版式设计：杜　江
责任校对：周广钧

定　　价：36.00元

联系电话：024-23284360
邮购咨询电话：024-23284502　23284357
E-mail:lkzzb@mail.lnpgc.com.cn
http://www.lnkj.com.cn

作者　孔令海

作者小传

孔令海———“孔氏刀法”创始人。1969年6月12日生于黑龙江省，现为中国烹饪协会会员，大连中山区美术家协会理事，大连令海食品雕刻职业艺术学校校长。他从事食品雕刻10余年，有着丰富的实践和教学经验，独创被业内人士喻为神话的“孔氏刀法”。孔氏刀法之精髓即“三庭五眼定位法”，七刀定五官，八刀定人形。这种雕刻人物的独特技法轻松解决了历年来食雕人物不易雕的难题。为社会培养了大量食雕才子，在餐饮界享有很高的声誉，被誉为“中华食雕人物第一人”。并出版有《新编泡沫、琼脂、冰雕技法与应用》一书。

经“大连令海食品雕刻职业艺术学校”培训的学员，许多走出国门，去国外发展，更有很多弟子在国际国内大赛中摘金夺银，为中国的餐饮业的发展起到了推动的作用。

1989～1992年毕业于哈尔滨师范大学美术系；

1993～1994年到辽宁营口鲅鱼圈从事烹饪雕刻工作；

1994年8月参加营口地区“万都杯”烹饪雕刻大赛，作品“八仙过海”荣获一等奖；

1994年8月参加全国首届“元达杯”冷拼大奖赛，雕刻作品“鹤鸣九霄”荣获金牌；

1994年11月拜世界食品雕刻大师齐欣为师；

1995年在“东方美食”开辟个人食雕专栏，题目为“小男孩蜕变成艺术家”；

2002年创办“大连令海食品雕刻职业艺术学校”，从事教学工作；

2003年1月为大连胜利广场设计制作首次大型冰雕艺术展，新闻媒体给予专程报道；

2003年5月开辟“中华美艺食品雕刻网”（WWW.CHINAMYSD.COM）；

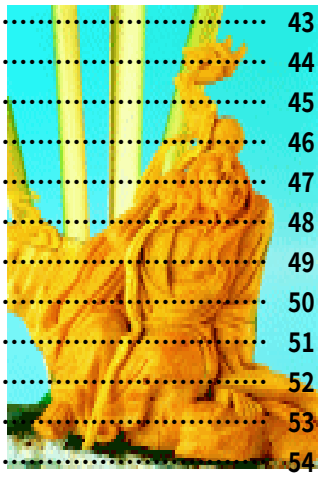
2004年3月在大连胜利广场成功举办首次“珍爱自然，拒烹野生珍稀动植物”百万厨师签名大型公益活动，各大新闻媒体跟踪报道。

contents

目 录

前言…… 6
一、人物食品雕刻概述 …… 7
1．人物食品雕刻在餐饮中的应用…… 7
2．人物食品雕刻题材的设定…… 7
3．人物食品雕刻选料及保存…… 7
4．人物食品雕刻常用工具…… 7
5．人物食品雕刻有哪些注意事项…… 7
二、人物食品雕刻基础知识 …… 8
（一）人体的基本结构…… 8
（二）古典人物五官、手、足、衣纹及头像… 12
三、人物食品雕刻分步图解 …… 16
（一）人物五官分步图解…… 16
耳朵 …… 16
鼻子 …… 16
眼睛…… 17
嘴…… 17
（二）手足分步图解…… 18
男人手、女人手…… 18
男人足、女人足…… 19
（三）仕女头像南瓜雕与泡沫雕的区别…… 20
南瓜雕…… 20
泡沫雕…… 21
（四）果蔬雕人物头像分步图解…… 22
寿星头像…… 22
渔翁头像…… 23
罗汉头像…… 24
儿童头像…… 25
四、精典人物造型分步图解…… 26
（一）古典人物篇…… 26
仕女…… 26
仕女捕蝶…… 27
舞乐飞天…… 28
虎啸幽谷…… 29
玉女降龙…… 30
乐笛声声…… 31
晚香…… 32
青春物语…… 33
国色天香…… 34
西域墩煌…… 35
（二）神话传说人物篇…… 36
孙猴…… 36
嫦娥奔月…… 37
铁拐李…… 38
麻姑献寿…… 39
（三）宗教人物篇…… 40
持杖罗汉…… 40
坐鹿罗汉…… 41
伏虎罗汉…… 42
降龙罗汉…… 43
归来…… 44
拂尘罗汉…… 45
戏狮罗汉…… 46
挖耳罗汉…… 47
探手罗汉…… 48
蕉叶罗汉…… 49
长眉罗汉…… 50
托塔罗汉…… 51
举钵罗汉…… 52
托钵罗汉…… 53
醉酒罗汉…… 54

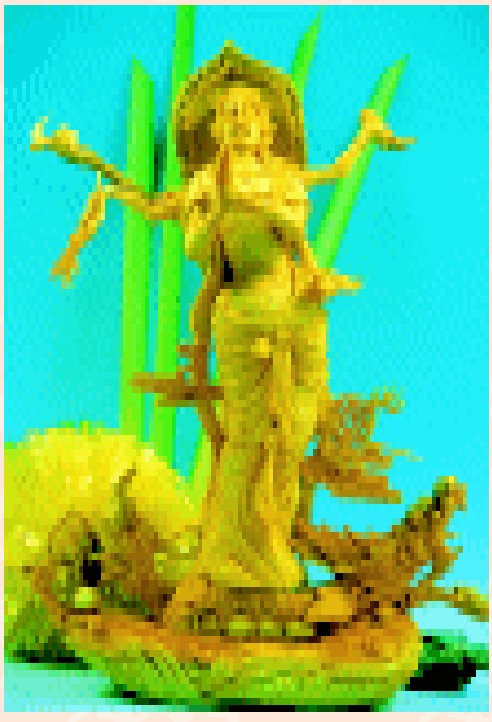
骑兽观音…… 55
六臂观音…… 56
钟馗…… 57
钟馗醉酒…… 58
（四）节日人物、现代人物篇…… 60
圣诞老人…… 60
福寿如意…… 61
五、精典人物作品赏析…… 62
（一）果疏雕作品欣赏…… 62
踏雪寻梅…… 62
年年有余…… 63
骑象罗汉…… 63
雅韵…… 64
精卫填海…… 65
鹤哨鸣春…… 65
佛祖心中有…… 66
渡江罗汉…… 67
大肚罗汉…… 67
开心罗汉…… 67
玉观音…… 68
金童祝寿…… 68
仕女头像…… 69
武将头像…… 70
观音头像…… 70
现代人头像…… 71
长眉罗汉头像…… 71
笑口常开…… 72
渔翁…… 72
武松杀嫂…… 73
林冲（水浒人物）…… 73
矛与盾…… 74
正气浩然…… 74
庄子…… 75
鲁智深（水浒人物）…… 75
骑兽观音…… 76
李逵（水浒人物）…… 77
武松打虎（水浒人物）…… 77
金童贺岁…… 77
盗玉盒…… 78
盗御马…… 79
仙人指路…… 80
青天揽月…… 81
纵马横刀…… 82
玉女游天…… 83
孙悟空…… 84
罗汉组合作品欣赏…… 85
古典人物作品欣赏…… 88
（二）泡沫雕作品欣赏…… 89
东海箫声…… 89
古代四大美女系列…… 90
貂蝉拜月 贵妃醉酒 西施浣纱 昭君出塞… 90
女人头像…… 94
西方人头像…… 94
寿星头像…… 95
渔翁头像…… 95

需要全本请访问 www.ertongbook.com

前 言

大千世界包罗万象，食品雕刻在餐饮活动中备受人们关注，随着经济的飞速发展，社会生活日新月异，现在作为一门独立的艺术在餐饮界中占有不可代替的位置。无论是在大型宴会、圣诞节、冷餐会、开业庆典活动，还是在地方美食节、商贸洽谈会的展台上，都能看到如诗如画的精美食雕作品。但是，在众多食品雕刻展台中人们往往局限于雕一些龙、凤、花、鸟、鱼、虫、动物等，却很少能见到以人物为主的食雕题材及大型展台。这些年来食雕方面的书籍层出不穷，但系统介绍食雕人物方面的书却是很少。根据对目前食雕市场的了解，部分书对食雕人物只是片面地提示几个作品。从美学角度来看，某些方面做得不是很到位，缺乏艺术性。不过也有好的作品，但过于高难，不实用，缺乏实例图解。因此，使许多食雕爱好者在人物食品雕刻方面感到很棘手，不能较全面运用好这门艺术。

所以，为了尽快解决餐饮界中这一难题，为了满足广大学员和食雕爱好者的强烈要求，使其在人物食品雕刻方面早日走出困境，同时承蒙辽宁科学技术出版社对我的信赖，根据我多年来在食品雕刻教学过程中反复探索与实践，把当年在美术院校学习的绘画及雕塑手法与食雕人物有机结合，用艺术写实的手法来刻画作品，创立了“孔氏刀法”，在食雕人物技法上自成一派，独树一帜。借此出书之机把我在这方面的肤浅经验，进行了认真地总结及较为系统地编排和梳理，并在食雕书籍中率先对人体的骨骼、五官、四肢、肌肉进行了较为详细的划分。本书从人物的五官到人物的整体造型都进行了分步雕刻图解及详细介绍。

本书是继《新编泡沫、琼脂、冰雕技法与应用》一书之后又一本倾情力作，旨在填补国内食雕书籍无纯人物食品雕刻这一空白。本书从人物食品雕刻的基本知识和基本技法入手到经典作品的实例图解，由浅入深，从理论到实践，图文并茂通俗易懂，使“孔氏刀法”在书中得到了淋漓尽致地体现。其中不少作品都是用于课堂教学的精品。希望此书能给读者带来一点启发、参考和帮助。

由于出书时间紧，原料短缺及个人水平所限，难免有不足之处，还望同行不吝赐教。

孔氏刀法真传五洲才子，令海雕刻诚招天下学员，真诚希望每一位读者成为美食雕的朋友。

2004 年 4 月 于大连

一、人物食品雕刻概述

1.人物食品雕刻在餐饮中的应用

（1）可用来点缀菜肴。

（2）可做看盘观赏。

（3）以泡沫雕、油雕或冰雕创作的作品作为餐厅展台上艺术品欣赏。

2.人物食品雕刻题材的设定

（1）比如寿宴，应选寿星或麻姑献寿等为题材，达到祝寿的目的。

（2）比如圣诞节，属西方人的节日，可选用具有西方人特点的老人为雕刻题材，或选白雪公主等人物。

（3）菜肴搭配可根据菜肴名称的含义、传说典故等，来制作食雕作品。比如八仙宴可以八仙过海中的人物为雕刻题材，红楼典故菜可选《红楼梦》中的人物为雕刻题材。

（4）根据菜肴名称的不同设定不同的人物作为点缀。

3.人物食品雕刻选料及保存

（1）青萝卜：这种萝卜多产在北方。以东北较多，质地细腻，较脆，呈绿色透明状。用它雕刻出的人物作品，纹路清晰度一般，但经水泡过后效果像似玉雕玲珑剔透。保管时，应放在凉水中浸泡，再少加些白矾，控制水温不能高。

（2）南瓜：南瓜多产在南方，在北方较少，在北方称之为牛腿瓜，质地细腻，是果蔬雕刻中最好的原料，刻画出的人物纹路清晰，颜色金黄，并有食欲感。在保存时，要将作品用塑料袋或保鲜膜裹住，放入恒温冰箱里即可。

（3）芋头：主要产在南方，其质地细腻，略带斑点，也是雕刻人物的好原料。保存时用保鲜膜裹住放入恒温冰箱。

（4）胡萝卜：产自全国各地，按大小之分南方产的胡萝卜较大是雕刻的好原料，质地细腻，较硬。保存时放入冰水中浸泡即可。

（5）泡沫：原料大、较轻，有高密度、中密度、低密度之分。在雕刻人物时尽量选用密度高、颗粒小一点的为最佳，或是经氧化好在一年左右的陈旧泡沫板都可以，使它雕刻出的人物不受原料限制，可大可小或上奶油做成油雕，也可依其上色，做成仿铜、仿古雕刻等，它是餐厅菜肴展档做装饰品或在大型烹饪比赛做展台设计用。

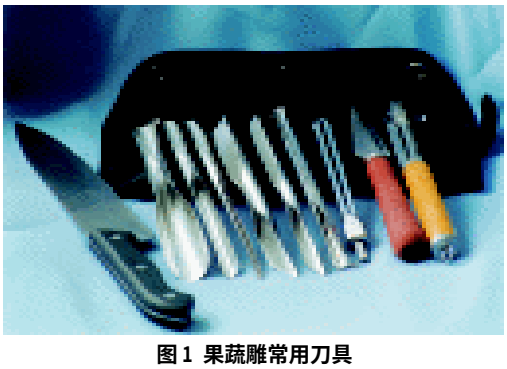

图 1 果蔬雕常用刀具

图 2 泡沫雕常用刀具

4.人物食品雕刻常用工具

（1）果蔬雕常用刀具（图 1）

（2）泡沫雕常用刀具（图 2）

5.人物食品雕刻有哪些注意事项

（1）首先是选料，必须根据所要雕刻的题材来选择像形原料；

（2）在下刀前要做到心中有数，头脑中有型。

（3）下刀要准，拼接要利索，作品要在短时间内完成，否则时间稍长作品容易风干，影响其效果。

二、人物食品雕刻基础知识

人物食品雕刻可分为古典人物、宗教人物、神话传说人物、年画人物、节日人物、现代人物及卡通人物等。

（一）人体的基本结构

图1 古典人物

图2 宗教人物

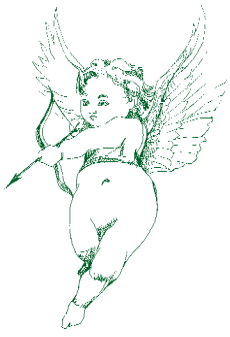

图3 神话人物

图4 传说人物

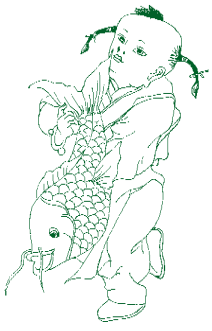

图5 年画人物

图6 节日人物

图7 现代人物

图8 卡通人物

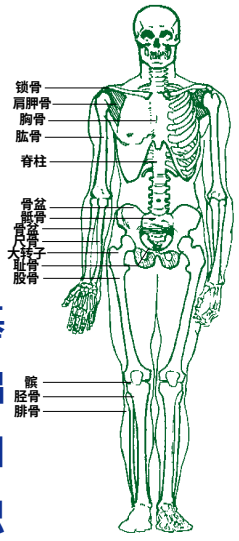

图9 人体骨骼正面

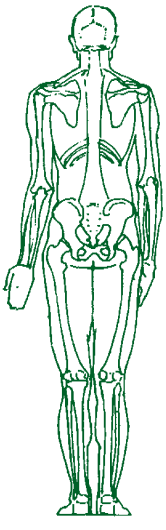

图10 人体骨骼背面

1.人体骨骼结构

说明:

理解和掌握人体的基本结构、比例、透视及其有关的解剖知识是人物造型的基础，是提高人物造型技能的重要因素。

人体的基本结构可以用“一竖、二横、三体积、四肢”予以概括：

一竖，是指人体的脊柱，即通常所说的脊梁骨。脊柱是垂直的纵轴，连接头颅、胸廓、骨盆。是人体结构和形态上的主要特征。

二横，是指肩线与髋线，位于躯干上下两端，是躯干连接四肢的纽带。

三体积，是指人体的头部、胸廓、骨盆三个立方体，由脊椎骨贯穿连接。

四肢，是指上肢和下肢，它们都是分别连接在躯干上下两端呈近粗远细的圆锥形体块。

2.人体比例关系

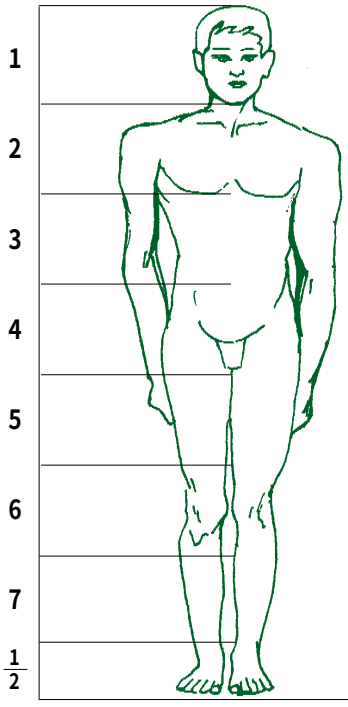

图 11 成人比例图

说明：
①人体的比例关系，在观察人体时，一般以人的头高为测量单位。
②人体全身长为 7 ½ 个头高，人体高度的 1/2 在耻骨联合处，上段为头颅、躯干和上肢，下段为下肢。
③下颌至乳头为 1 头高，乳头至脐孔为 1 头高，躯干为 3 头高。
④头与人体基本姿势的比例为：席地而坐约 4 头高；坐势约 6 头高；跪势约 4 ½ 头高。

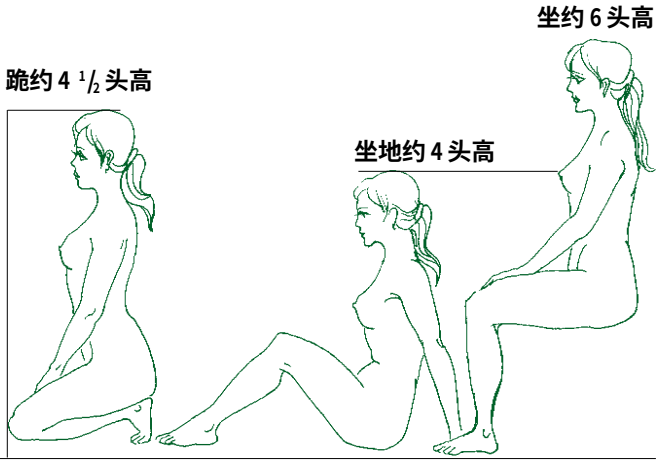

图 12 成人各种姿势比例图

3.人体肌肉展示

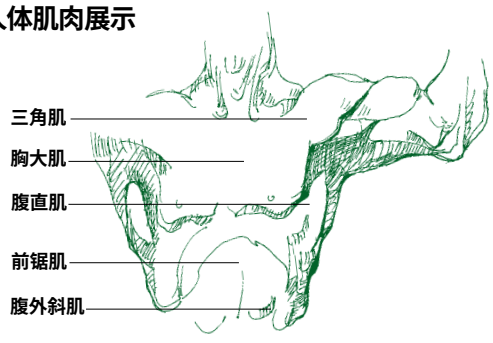

图 13 躯干正面图

图 14 躯干侧面图

说明:
躯干是联系头部与四肢的纽带，也是人体造型的主体所在。
腹直肌：起于耻骨止于第五到第七肋软骨前面。
前锯肌：自上面八个肋，止于肩胛骨的脊柱缘表面之下。
腹外斜肌：从下面八个肋骨至髂嵴和耻骨的韧带。

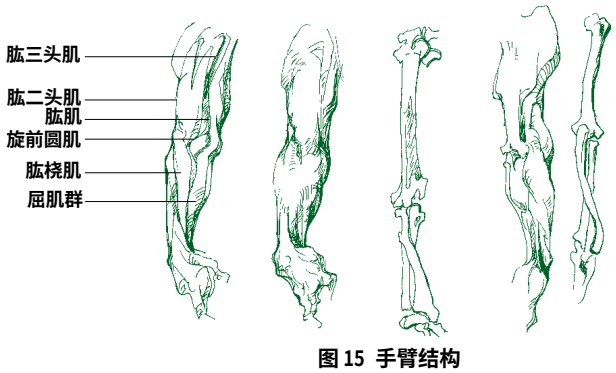

图 15 手臂结构

说明：
①上肢由肩部、上臂、前臂和手构成。
②上肢的主要骨骼有肱骨（上臂骨）、尺骨和桡骨（前臂骨）以及手部的腕骨、掌骨和指骨。其关节有肩关节、肘关节、掌关节和指关节。
③对上肢外形影响最大的主要肌肉有三角肌、肱二头肌和肱三头肌。

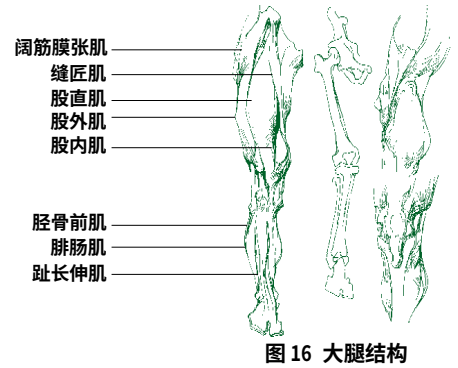

图 16 大腿结构

说明：
①下肢由髋部、腿部和足部构成。
②下肢的主要骨骼有大腿的股骨，小腿的胫骨和腓骨，以及足部的跗骨、跖骨和趾骨，其关节有髋关节、膝关节、小腿踝关节。
③下肢的主要肌肉有缝匠肌、股四头肌、股背侧肌群、腓肠肌、胫骨前肌等。

4.头部结构和面部肌肉表现

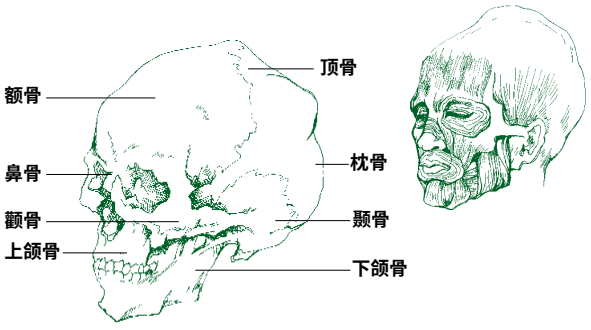

图 17 头部的形体结构

说明：
①人的头部结构，主要是指头的解剖结构与形体结构。
②头部的形体结构规律，主要表现为形体结构、外形特征与头部比例三个方面。
③人的头部肌肉比较浅薄，头的基本造型是由头骨的形状决定的。
④熟悉和掌握头部外形特征的分类，对迅速捕捉人的形象特征，塑造任务形象具有重要的作用。

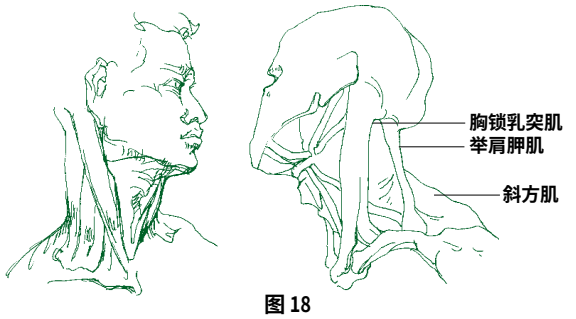
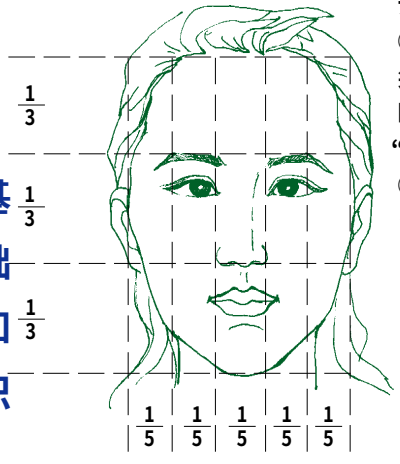

图 18

说明：
①胸锁乳突肌：从胸骨的顶和锁骨的上缘内端到乳头突起。
作用：共同地把头推向前；分别地起回旋作用，把头压低。
②举肩胛肌：从颈椎的上端到肩胛骨的上缘。
作用：将肩胛骨举起。
③斜方肌：从后头骨、颈背的韧带和远至第十二胸椎至肩带和肩胛骨之间。
作用：使头部伸展、举肩和转动肩胛骨。

5.头部比例关系

基础知识

说明：
①三庭五眼。头部的基本比例为“三庭五眼”，发际至眉间、眉间至鼻尖、鼻尖至下巴，三段的长度相等而通称“三庭”；从正面看脸部最宽的地方为五个眼睛的宽度，两眼间距离为一眼宽，两眼外眦至两耳分别为一眼宽，即通称“五眼”。
②头部框架结构。头部的骨架形状，是介于圆球体和立方体之间的一个六面体，头部又分为脑颅和面颅两部分。脑颅呈卵圆形，占头部的 1/3。面颅部则由颧骨区的扁平体块、上颌骨区的圆柱体块、下颌部区的三角形体块组成，约占 2/3。

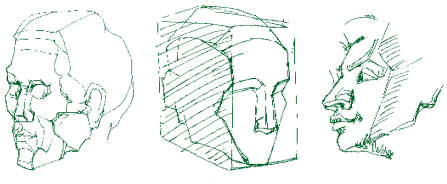

图 19 头部比例关系

6.眼、嘴、鼻、耳及手和脚的表现

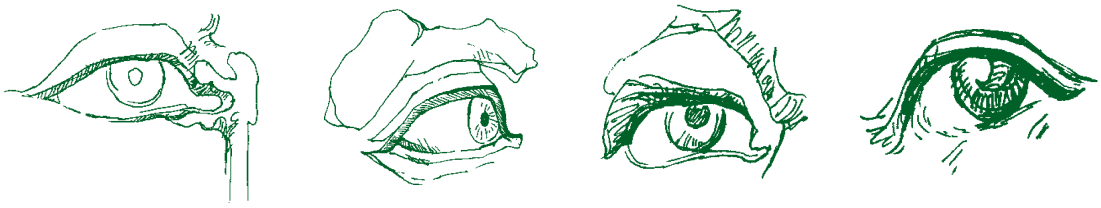

图 20 眼的表现

说明：

眉毛标记着眼窝或眼框的上部。眼睛的透明角膜或眼瞳易感到浮凸，在眼睑内端有个狭窄的窠，被淡红色薄膜所铺满。

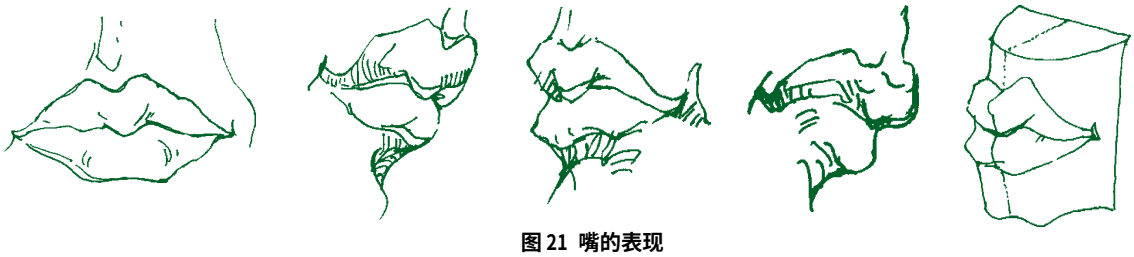

图 21 嘴的表现

说明：

口和双唇的形状是被颌骨的形状所控制的。口部的人中部分现出一条中间凹沟。一般口唇不同的类型有几种：厚的或薄的，凸出的或后缩的等等。

图 22 鼻的表现

说明：

鼻子是以它的骨骼结构为基础的一连串的梯形而构成的。

鼻子的造型一般可分为两类：有些鼻子小，有些大或很大；鹰钩或直立形。鼻尖可能是翘起的或扁平的、尖细或弯曲的。

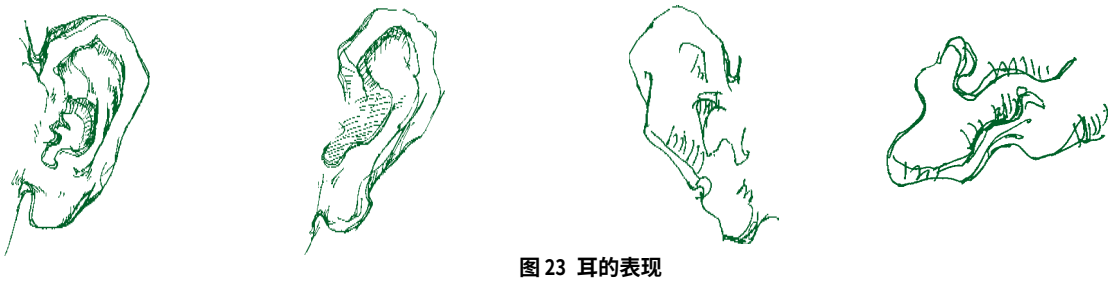

图 23 耳的表现

说明：

人的耳朵不像动物那样，是不能动的。耳朵和下颌后面是在同一根垂直线上的。耳朵的尖和耳垂分别与眉弓和鼻底之间所连的两根线画成水平线。耳朵的变化可分为：大的、中等的、小的、圆的、椭圆的或三角的。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

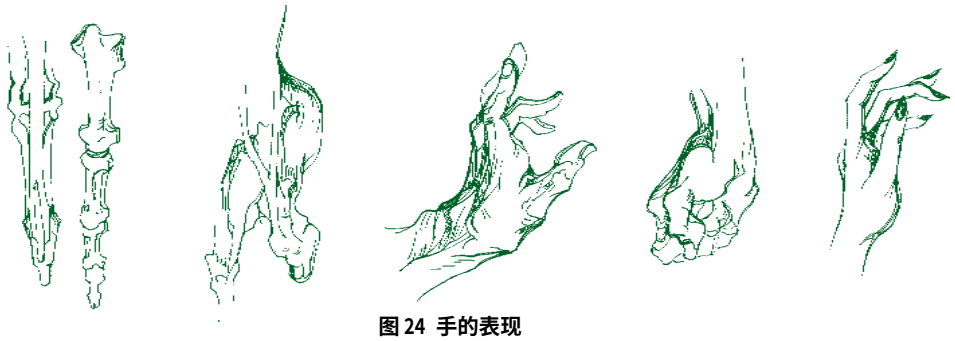

图 24 手的表现

说明：

除拇指外，四个手指各有指骨三节，各节一个高于一个。中指最长最大，在握拳时它与大拇指在位置上是相对的，担负着主要的力量。在握拳头时掌骨的末端露出，形成掌指关节，第一指节骨明显地向外突出，并围绕着这个关节运动。

手的两侧和人体一样有活动侧和非活动侧。手活动时与手臂形成较大角度的一般是活动侧，相反一边是非活动侧。

图 25 脚的表现

说明：

脚的外边就是脚踵，站在地面上它是扁平的，和脚跟相连；它是较内侧为低，外踝也低些，同时也短些。

足部具有负重能力，因为它有一连串的巧妙的拱形。在所有的位置上，脚的倾向总是要把它和地面保持平贴着；足弓相应地变换着。在运动中，脚与小腿成为一条直线，但当它站立在地上时，外侧或脚踵的边先着地，而整个脚向前内侧停住。

（二）古典人物五官、手、足、衣纹及头像

1.古典人物五官部分

（1）男人五官分类

图 26 古典男人眼的表现

说明：

眼睛是心灵的窗户，极富表现力与个性。它是五官雕刻练习中的重点及难点。要学习并掌握微妙的雕刻技法表现其结构、透视变化及神态。

图 27 古典男人鼻的表现

图 28 古典男人嘴的表现

图 29 古典男人耳的表现

说明：
嘴是富于个性、表情的器官，要了解其结构、透视关系，注意口缝线的雕法，要研究不同的性别、年龄之间的差异及特点。

（2）女人五官分类

图 30 仕女眼的表现

图 31 仕女鼻的表现

说明：
鼻子的种族特点很强，要注意不同的种族、性别、年龄之间的差异，研究鼻子形体的不同角度及其透视变化，尤为注意鼻梁角度的变化。

图 32 仕女嘴的表现

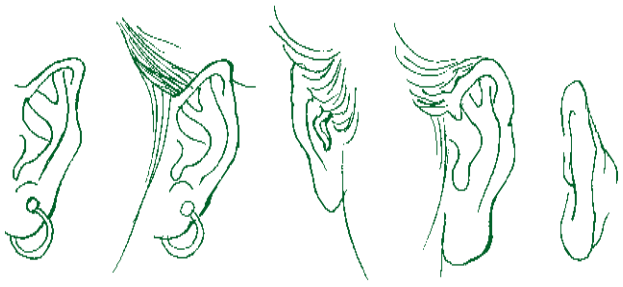

图 33 仕女耳的表现

说明：
在五官中耳没有表情，所以容易忽视，往往会产生透视不对、雕刻不准确的问题，耳朵的形体结构较为复杂，在雕刻手法中更要富于变化。

2.手、足、衣纹的表现

（1）仕女手分类

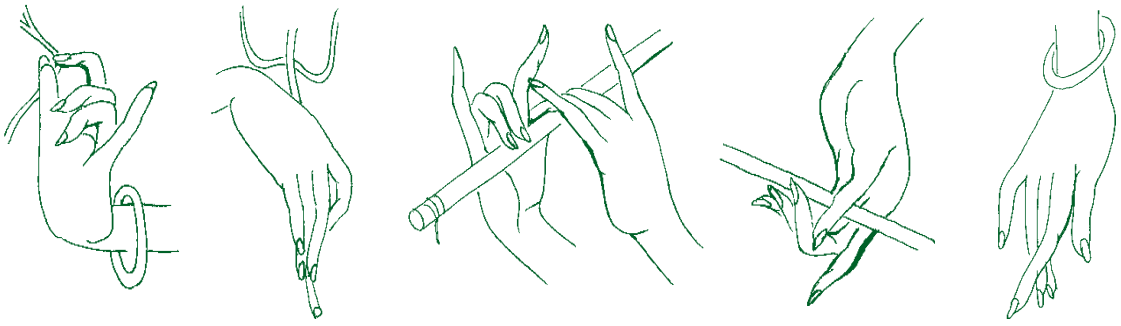

图 34 仕女手的表现

（2）男人手分类

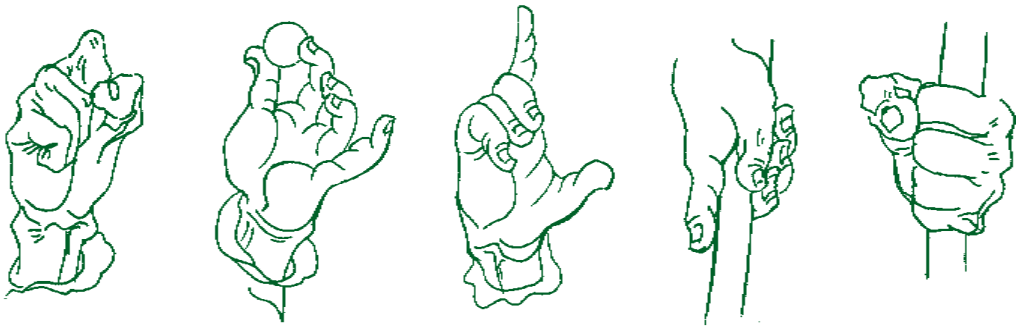

图 35 男人手的表现

（3）男、女、儿童足分类

图 36 男人足的表现

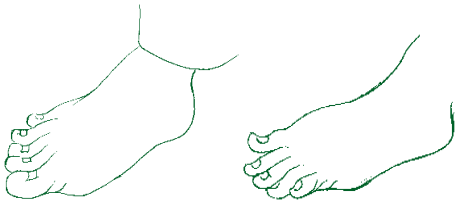

图 37 女人足的表现

图 38 儿童足的表现

基础知识

说明：

手与足是人体之中结构最复杂、动作最为多变的部分。雕刻手足的动态时要了解手足的结构并体验如何用不同的雕刻手法来刻画不同性别、年龄、身分的手足。

3.头部的表现

罗汉头像　罗汉头像　文人头像　老人头像　儿童头像

图 40　男人头部的表现

图 41　女人头部的表现

说明：

头部的雕刻练习是人物食品雕刻中的重点，按雕刻顺序可由人物的头型刻起，依次划分出人物的“ 三庭五眼 ”，细致刻画人物的五官，最后雕出不同人物的发型，细致调整完成。

4.衣纹的分类

图 39　衣纹的表现

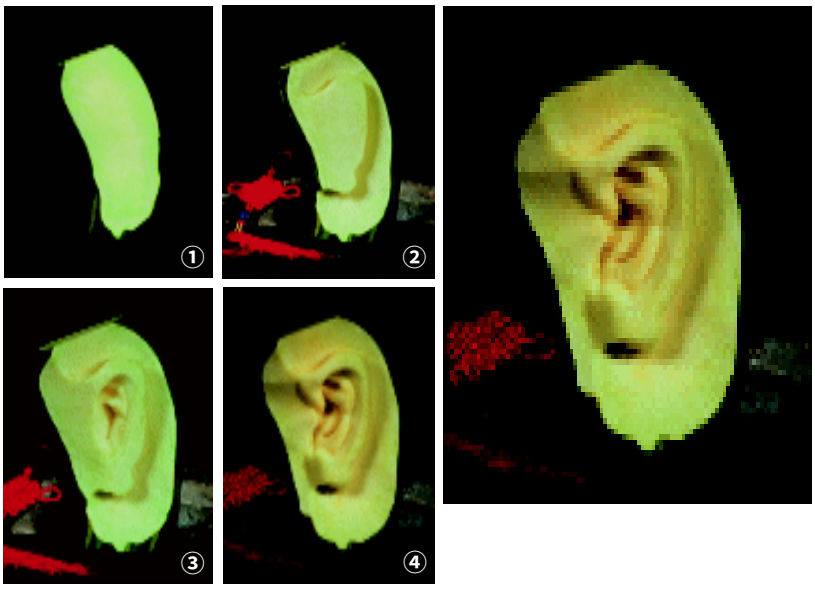
说明：

剖析衣纹在不同动态，衣纹的组织变化，可以加强对于衣纹与人体结构的关系的认识，从外看到内，可以理解衣纹的主线与辅线、繁与简、实与虚、密与疏的关系。

三、人物食品雕刻分步图解

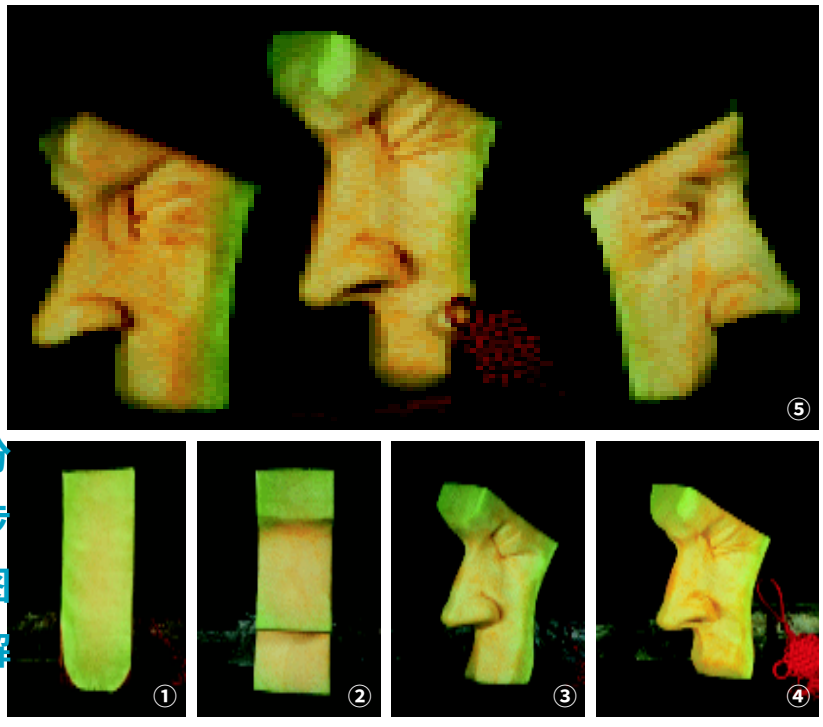
（一）人物五官分步图解

耳 朵

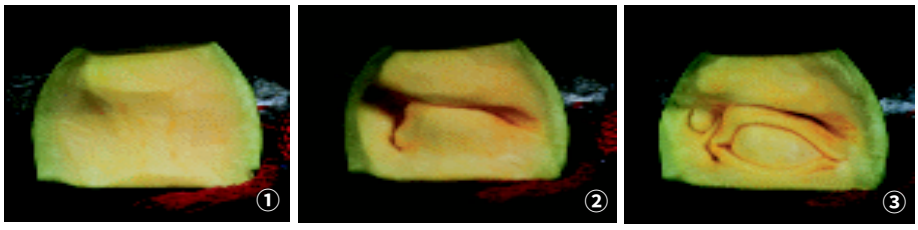
步骤：
①用刀下出耳朵的大型；
②刻出耳朵的外轮廓；
③刻画出耳涡；
④细致刻出耳朵的结构。

鼻 子

步骤：
①用刀下出鼻子的大型；
②用平口刀刻出鼻梁；
③雕出鼻翼；
④细致调整，达到完美；
⑤鼻子的不同角度。

分步图解

眼睛

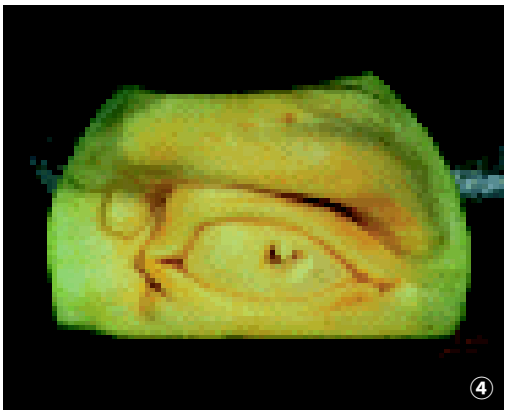
步骤：

①先刻出眼睛突出部分的轮廓；

②刻画出眼睛缝线；

③明确眼皮及眼球的造型；

④细致刻出整个眼睛，力争达到完美。

嘴

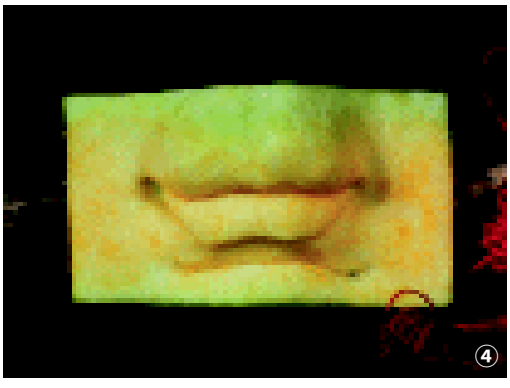
步骤：

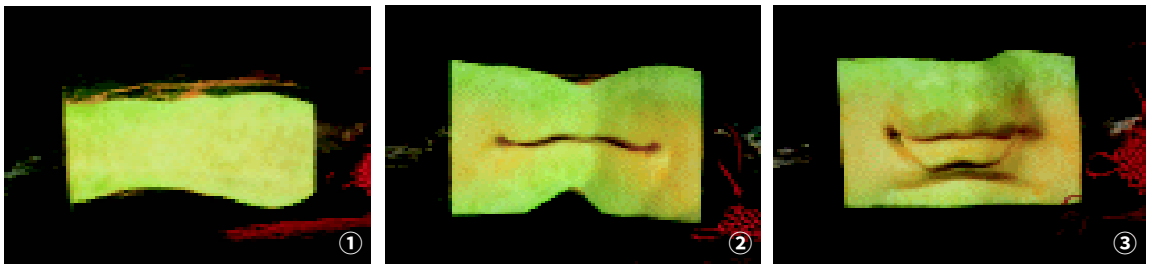
①首先用刀下出大型；

②雕出嘴的突出部分；

③刻画出嘴缝线；

④明确嘴唇的轮廓；细致调整，达到完美。

需要全本请访问 www.ertongbook.com