

中国高等院校

美术·设计教研大系

雕塑

造型基础研究

THE CHINESE UNIVERSITY
ARTS & DESIGN
A SERIES OF TEAC

【吉林卷】

主编 殷晓烽
副主编 李东江
编著 李东江
刘强
韩琦

辽宁美术出版社

联合编写院校

【吉林卷】

(排名不分先后)

东北师范大学美术学院
吉林艺术学院现代传媒学院
吉林师范大学美术学院
吉林大学艺术学院
吉林工程技术师范学院艺术学院
吉林建筑工程学院艺术设计学院
长春师范学院美术学院
长春工业大学艺术设计学院
延边大学艺术学院
通化师范学院美术系
白城师范学院美术系
东北师范大学人文学院艺术设计系
东北师范大学人文学院视觉艺术系
东北师范大学人文学院服装工程设计系
吉林建筑工程学院城建学院
吉林建筑工程学院建筑装饰学院
长春大学美术学院
长春大学旅游学院美术系
长春大学光华学院
吉林艺术学院高职院校

指南针系列教材

THE CHINESE UNIVERSITY

ARTS & DESIGN

A SERIES OF TEAC

中国高等院校美术·设计教研大系

主 编 殷晓峰

副主编 李东江 刘 强

编 著 李东江 刘 强 韩 璐

辽 宁 美 术 出 版 社

基础造型 雕塑研究

图书在版编目 (CIP) 数据

雕塑造型基础研究 / 李东江 刘强 韩璐编著. 沈阳:
辽宁美术出版社, 2005. 7

(中国高等院校美术设计教研大系·吉林卷)

ISBN 7-5314-3342-7

I. 雕… II. ①李… ②刘… ③韩… III. 雕塑—
技法(美术)—高等学校—教材 IV. J31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 066144 号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

印刷者: 辽宁省印刷技术研究所

发行者: 辽宁美术出版社

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 8

字数: 89 千字

印数: 1-2200 册

出版时间: 2005 年 7 月第 1 版

印刷时间: 2005 年 7 月第 1 次

责任编辑: 王 嵘 光 辉

版式设计: 光 辉

责任校对: 张亚迪 方 伟

定 价: 35.00 元

邮购部电话: 024-23414948

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

前言

PREFACE

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非有“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从“经典”出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实包含了两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们需要做的，一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等等这些由“虚”而“实”却属于艺术教育的精髓，融入到我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门，良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们根据国家对于美术教育的精神，在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《中国高等院校美术·设计教研大系》。教材是无度当中的“度”，是规范，也是由各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”。从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。在这个意义上说，这套教研大系在国内具有填补空白的作用，是空前的。

《中国高等院校美术·设计教研大系》编委会

淮南轩系列教材

中国高等院校美术·设计教研大系【吉林卷】

总主编 王翠翠

副总主编 (以姓氏笔画为序)

王建国 王铁军 王帆 尹国有

吕波 齐伟民 苏晓民 李公君

李胜龙 李星 李仲德 殷晓峰

秦秀杰 傅黎明 魏舒菲

编委 王玉峰 王俊德 关卓 朱方

张宏雅 张博 陈文国 林森

高贵平 徐景福 廖肖俊

目录

CONTENTS

概 述

第一章 雕塑的论述

- 第一节 雕塑的概念 009
- 第二节 中外雕塑基本概况 010

第二章 素描

- 第一节 素描石膏像 065
- 第二节 素描人体 067
- 第三节 速写 069
- 第四节 素描双人体 071

第三章 泥 塑

- 第一节 速塑 073
- 第二节 泥塑头像 073
- 第三节 1/2、2/3 男女人体泥塑 074
- 第四节 泥塑等大人体 075
- 第五节 泥塑 2/3 人体、等大人体穿衣 076
- 第六节 意象人体写生课 078
- 第七节 室外大型头像、人体 078
- 第八节 浮雕 080

第四章 材 料

- 第一节 雕塑基础材料(石、木、金属) 081
- 第二节 陶艺课 082
- 第三节 石质材料创作课 086
- 第四节 木质材料创作课 086
- 第五节 金属焊接 087
- 第六节 金属锻造 089
- 第七节 软雕塑 090

第五章 环境雕塑

- 第一节 环境雕塑的含义 091
- 第二节 环境空间的构成 112
- 第三节 环境空间形态的组织 112
- 第四节 环境雕塑的创作与表达 113

概述

OUTLINE

雕塑是一门造型艺术，存在于我们熟悉的生活空间中，它是人类文明的一部分。从广义的角度来讲，雕塑几乎是伴随着人类的发展而发展的，在石器、陶器、青铜器中我们都会发现雕塑的影子。从远古的人类文明到今天经济飞速发展的人类社会，从古老神秘的东方大地到近代开放的西方世界，不同的国家、不同的民族，雕塑艺术与其他艺术形式都是人类文明发展史上的璀璨明珠。

雕塑是人的精神、认知和劳动的产物，它必然受国家的、民族的、社会的和环境的影响，哲学、历史、文学、美学、宗教及自然科学、经济的发展都对其产生着巨大的影响。在不同文明发展的背景下，不同的历史时期，不同的国家和民族都为我们留下了宝贵、丰富的艺术财富，而雕塑是其中重要的组成部分。

我国虽然是一个发展中国家，但随着改革开放的不断深入，我国经济飞速发展，人民生活水平的日益提高，人们在生存环境和生活质量上的需求在不断提高，追求优质的人居环境，人们审美情趣的不断提高，艺术品收藏队伍的日益扩大，都对雕塑作品的需求提出了更多和更高的要求。在许多的消费场合，我们都能看到一些商家为了提高自己的品位或整体环境的需要而放上一些雕塑或浮雕，以便招揽顾客。现在几乎没有哪个城市的规划者和建设者在城市的发展建设上忽视雕塑的作用了，在城市的开发和改造中，广场、繁华街区、步行街、金融商业区、城市的出入口、公园、旅游景点、小区等等几乎到处都有雕塑，若是有历史意义的地方就更是大制作了，所有这一切都给我们雕塑事业的发展带来了前所未有的活力。

目前，全国各大美院基本上都有雕塑系（学院），而课程设置比较完备的师范院校、其他综合院校也建立了雕塑系（专业）或与雕塑学有关的一些分支专业（如：城市景观艺术、园林艺术、工业造型等等都有雕塑学中所涵盖的课程设置）。本书是为适应雕塑教学课程设置中较普遍开设的基本课程而编写的，不涉及各院校的个性教学特点及独特的教学方法和手段，编写中难免有遗漏和缺憾，望批评指正。

第4章

材料

本章要点

- 陶艺创作的过程
- 石材、木材、金属材料的雕塑创作的重点
- 软雕塑的创作

第一节 雕塑基础材料(石、木、金属)

本课以研究石、木及钢板综合运用手段为主要目的,通过本课的学习,使学生掌握三种材料的基本特性,在此基础上利用材料本身的特性为主要语言,以自己理解的方式进行创作。要求符合材料本身的固有特性,利用三种材料的相互作用创作出具有一定视觉冲击力的作品。

一、作品形式、内容、表现手段及材料的确定

1. 学生提出自己的选题(草稿,要求三种以上方案)。
2. 文字说明、材料选择及实施方案。
3. 对选题进行修改、完善。
4. 可行性论证。
5. 确定选题、文字说明,完善材料的选择和实施方案。

二、泥稿的制作及模具的翻制(视选题而定)

1. 泥稿制作。
2. 翻制石膏模具。
3. 模具的整理和修复。

三、制作混凝土形(没有锻造的必要时可不要此项)

1. 准备水泥砂石。
2. 灌模。
3. 养生。
4. 起模。

四、准备和熟悉工具(视制作手段而定)

1. 氧气、乙炔及其他气焊工具的准备。
2. 气焊的使用维护及安全保护。
3. 交流电焊机的使用维护及安全保护。
4. 氩弧焊的使用及安全保护。
5. 截板和锻造工具的准备。
6. 金属切割工具的使用维护及安全保护。
7. 木雕工具的准备。
8. 电锯的使用维护及安全保护。
9. 石雕工具的准备。
10. 电动石雕工具的使用维护及安全保护。

五、材料、焊条和其他辅料的准备

1. 根据不同材料的方案选择具体的材料。
2. 焊条和其他必备材料的准备要细致认真。

六、实施方案及材料连接技术的把握

1. 在制作之前要对方案作进一步的可行性的论证,并做必要的实验。
2. 多种材料的结合要考虑技术上的实施过程和顺序,做必要的连接实验,发现问题立即解决或考虑其他可行的方法。
3. 方案的实施。

七、修整及表面处理

1. 修整和打磨。
2. 进一步调整完善。
3. 表面效果处理。

课题思考

1. 雕塑的基本材料有哪些?
2. 进行焊接时有哪些步骤及注意事项?

第二节 陶艺课

中国是传统的陶瓷大国,陶瓷的制作在中国已有了几千年的历史,中国的陶瓷艺术在人类文明史和艺术史上拥有辉煌的地位。传统的中国陶瓷艺术,注重的是精湛的制作工艺,巧夺天工的构思设计,或华丽或淡雅脱俗的装饰手法,严谨准确的烧制过程,形成了精美绝伦的中国陶瓷艺术品。而本课与中国传统陶瓷艺术有所不同,传统陶瓷艺术注重的是工艺和风格,而现代陶艺注重的是形式与表现。当然,现代陶艺与传统的陶瓷艺术一样,在制作的过程中都是严谨认真,一丝不苟的。作为雕塑系的一门必修课,也可以把陶看作是雕塑最后完成的一种材料,或者也可以称之为雕塑性陶艺。通过本课的学习,使学生掌握陶的几种成型方法,陶泥的性质,材料的设计与运用,烧制的方法和过程等等(见图4-1~4-16)。

一、陶的基本制作方法及基本的烧制过程。

1. 炼泥
2. 主要的成型方法
3. 拉坯成型
4. 泥板成型

5. 泥条盘筑
6. 泥条转型
7. 干燥
8. 施釉
9. 淋釉法
10. 浸釉法
11. 喷釉法
12. 刷釉法
13. 烧成
14. 点火
15. 烧制前的烘干
16. 升温 and 升温速度的控制
17. 温度的控制
18. 恒温烧制时间的掌握
19. 降温 and 降温速度的控制
20. 关火降温
21. 开窑

二、陶艺创作

1. 选择泥料
2. 成型方法的选择
3. 修整干燥
4. 施釉
5. 烧制

图4-17为一组创作现场。

图 4-1

图 4-2

图 4-3

图 4-4

图 4-5

图 4-6

图 4-7

图 4-8

图 4-11

图 4-9

图 4-12

图 4-10

图 4-13

图 4-15

图 4-14

图 4-16

图 4-17

课题思考:

1. 陶有哪几种基本制作方法?
2. 陶艺创作有哪几个步骤?

第三节 石质材料创作课

本课程是雕塑专业材料表现工作室的专业系列课之一。作为材料表现工作室的教学,石材教学极为重要。自古以来,石材就是雕塑艺术和建筑艺术的最传统材料之一。艺术家对石材的应用和开发极尽能事,赋予其深厚的情感,创作出无数灿烂的作品。在现代乃至当代,艺术家对材料自身的美学研究使新的观念下的材料语言前所未有地更深更广地表现出来(见图4-18、4-19)。

在这一阶段的训练过程中,学生要在前段基础材料科的基础上,既要让石材服从于艺术家的造型需要,更要石材服从于艺术家的感觉。

材料的意义在这时不仅仅是为造型服务,它自身的魅力在艺术家赋予的新的观念下被解放并研发得更加无穷无尽。

图4-18

3. 装饰艺术实践
4. 极少主义作品实践
5. 装置与观念作品实践
6. 未来主义艺术实践
7. 大地艺术实践

图4-19

课题思考:

1. 用石材进行创作要注意的事项有哪些?
2. 在材料创作与实践过程中,你得到了哪些启示?

一、感性训练

1. 在自然事物中寻找抽象规律
2. 在音乐中寻找灵感
3. 在自然环境中体验和整理感受
4. 在运动中体验和感受韵律和节奏
5. 在偶然出现的事物中想象和寻找规律
6. 寻找感性素材

二、结合大量阅读和作品赏析体验新观念

1. 欣赏影视作品
2. 赏析优秀作品
3. 阅读和接触前沿艺术

三、材料创作与实践课

1. 构成主义作品实践
2. 表现主义作品实践

第四节 木质材料创作课

本课程是雕塑专业五年制本科材料表现工作室的专业系列课之一。作为材料表现工作室的教学,木质材料的教学非常重要,是材料表现专业最常规使用和研究的主要材料之一。在这一阶段的训练中,学生要在前阶段基础材料科的基础上,研究和体验木材本身的规律特性和艺术魅力,力求研发更广阔的可能性和更新观念(见图4-20~4-23)。

关于“感性训练”和“结合大量阅读和作品赏析体验新观念”的内容参照本章第三节。

围绕材料本身寻找艺术语言并实践

1. 构成主义作品实践
2. 表现主义作品实践
3. 装饰艺术实践
4. 极少主义作品实践
5. 装置与观念作品实践
6. 未来主义艺术实践
7. 大地艺术实践
8. 技法和新技法研究

图 4-20

图 4-22

图 4-21

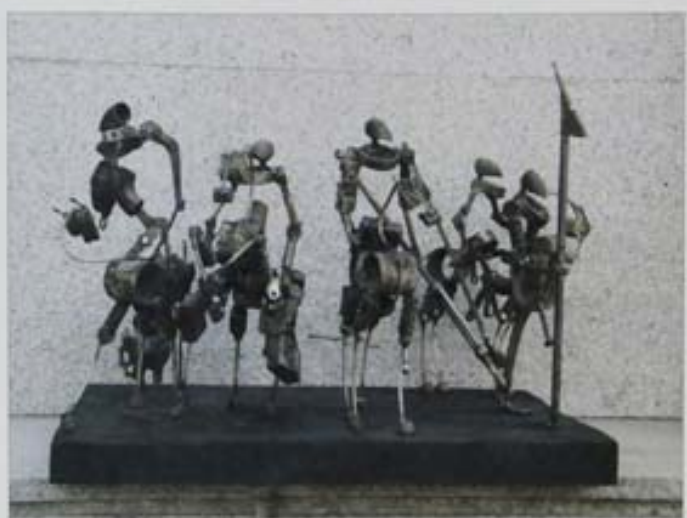

图 4-23

第五节 金属焊接

焊接是对金属材料连结和成型处理的一种常见办法。雕塑系材料工作室的材料焊接课所指的也是对金属材料的焊接。金属特有的质感及其所带来的独特的视觉感受是其他材料所无法比拟的。利用金属材料作为雕塑完成的载体，不仅会给雕塑本身带来强烈的视觉感受，同时也大大地延长了雕塑作品的保存时间。不同的金属材料有着不同的颜色、不同的金属光泽、不同的材料质感、不同的视觉感受以及不同的材料特性。材料本身就有其特定的视觉语言。利用不同金属材料的特点选择适合的材料去完成雕塑作品的制作，是一个雕塑家所必备的能力。另一方面，利用金属材料本身的特性去创作作品也是雕塑家所应具备的能力。本课以焊接金属成型手段为主，以钢板或废旧金属零部件为主要材料，以自己所熟悉的人物日常形态为主要表现对象，使学生掌握基本的焊接过程和焊接的基本方法，为今后进一步的提高打下基础（见图 4-24~4-26）。

焊接和铆接

水、火和光等新技法的运用尝试
综合技法运用

9. 绘画语言在木雕实践中的探索

表面效果的处理
刀法的运用与肌理
色彩与形的结合试验

课题思考

1. 用木质材料进行创作要注意的事项有哪些？
2. 在材料创作与实践过程中，你得到了哪些启示？

第六节 金属锻造

锻造是工业中常见的一种制造方法,雕塑系材料工作室的锻造课与工业锻造完全一致,只不过最后完成的不是工业产品,而是艺术作品。锻造是金属板材成型的一种常用的手段,也是材料运用的一种常见方法。金属特有的质感及其所带来的独特的视觉感受是其他材料所无法比拟的。利用金属材料作为雕塑完成的载体,不仅会给雕塑本身带来强烈的视觉感受,同时也大大的延长了雕塑作品的保存时间。不同的金属材料有着不同的颜色,不同的金属光泽,不同的材料质感,不同的视觉感受以及不同的材料特性,材料本身就具有其特定的视觉语言。利用不同金属材料的特点选择适合的材料去完成雕塑作品的制作,是一个雕塑家所必备的能力。另一方面,利用金属材料本身的特性去创作作品也是一个雕塑家所应具备的能力。本课以锻造这一金属成型手段为主,以铜板为主要材料,以浮雕为主要表现手段,使学生掌握基本的锻造过程和锻造的基本方法,为今后进一步的提高打下基础(见图4-27)。

一、浮雕的制作

1. 头像浮雕制作
2. 材料完成并考虑后期锻造的要求

二、模具的翻制

1. 翻制石膏模
2. 整理修补

三、制作混凝土形

1. 准备沙石水泥
2. 浇注成型

3. 养生

4. 起模

四、准备和熟悉工具

1. 氧气、乙炔及其他气焊工具的准备
2. 气焊的使用常识及安全保护
3. 氩弧焊的使用及安全保护
4. 裁板和锻造工具的准备

五、铜板、铜焊条和其他辅料的准备

1. 购买适当厚度的铜板和铜焊条
2. 其他的辅料

六、划线、裁板

1. 根据形的需要划线裁板
2. 调整板型

七、烤板锻造、焊接

1. 氧气和乙炔的使用
2. 基本的锻造技术练习
3. 锻造工具的使用
4. 铜焊的练习
5. 烤板锻形

八、焊接成型、修整

1. 焊接成型
2. 对整体形的进一步修整
3. 对焊点的修整打磨

九、表面处理

1. 细节的打磨修整

图4-27

图 4-24

图 4-25

图 4-26

一、创作选题的确立及可行性

1. 确定小稿方案
2. 进一步完善创意
3. 推敲方案的可行性

二、材料的搜集与准备

1. 选择适合的材料并作出计划
2. 搜集准备材料

三、劳保工具的准备

1. 严格按操作规范和安全规范准备保护设备
2. 工具的采购和质量检查

四、交流焊机的使用、维护及安全操作训练

1. 交流焊机的基本操作
2. 安全常识
3. 简单的维护知识

五、选料、下料

1. 选择材料
2. 下料

六、焊接的原理

2. 平焊的方法和练习
3. 焊接的安全常识

七、焊接成型

1. 依据小稿和下料进行初步的焊接成型
2. 划线, 进一步比较整理、丰富
3. 检查比较

八、检查、整理和表面效果处理

1. 检查焊口
2. 整理焊接的缺陷和工艺的缺陷
3. 打磨、表面效果处理

课题思考:

1. 用金属焊接材料进行创作要注意的事项有哪些?
2. 在材料创作与实践过程中, 你得到了哪些启示?

2. 三酸处理

3. 染色作旧

课题思考:

1. 用锻钢材料进行创作要注意的事项有哪些?
2. 在材料创作与实践过程中,你得到了哪些启示?

第七节 软雕塑

一、软材料的概念

1. 什么是软材料

顾名思义,软材料是相对硬材料而言的。是近几年才被明确下来的一种雕塑材料的运用形式。从字面上理解,软雕塑就是用一些软质的材料为载体制作的雕塑作品。

2. 软材料雕塑的发展与作用

软雕塑是近几年才被明确下来的一种雕塑材料的运用形式。从字面上理解,软雕塑就是用一些软质的材料为载体制作的雕塑作品。对传统的雕塑材料的理解,人们通常都认为是一些坚硬的、能够长久保存的天然或人工的材料,而一些由软材料制作的手制品、小稿、装饰物、模型等则不被看作是一种雕塑形式。而近年来,一些感觉传统材料不足以传达作者感受或认为只有软的材料才能表达出自己的感受的人提出了软雕塑的概念,并以软材料作为自己的创作媒介。软材料的运用突破了传统雕塑材料的概念,丰富了雕塑的表现形式。语言和质感,带给人们的是一种全新的视觉感受,具有其独特的艺术魅力。对材料的感受、对比、理解、运用和综合表

现是对材料工作室学生的基本要求。软材料的运用是学生对材料表现手段的一种全新的体验。与传统的硬质材料不同,软材料的制作、表现和所带来的视觉效果是全新的,这对丰富学生的想象能力,对材料的把握能力,运用能力及创作意图的表现都具有重大的意义。通过本课的学习,使学生掌握对软质材料的控制、连接和不可预见效果的处理等,并学会运用材料的特性进行创作,以达到丰富表现形式的目的(见图4-28)。

二、材料选择与题材的确定

1. 如何选材

选材要符合主题的需要。

不同的材料有其独特的材料语言,材料语言能否与表现的主题完美地结合决定着作品的成败,因此要从自己的作品内容和创意出发去找适合的材料。

材料的选择要有可实施性。

无论材料与主体之间搭配得多么完美,不能付诸实施,都是一纸空谈。几乎所有的材料都有其独特的制作手段,而有些材料尤其是软材料,要制作成雕塑作品必须要用一些特殊的手段,而这些手段在很多时候都要靠自己长期的摸索。

2. 题材与材料的和谐统一

创意永远是第一位的,但在创意与材料之间并不一定非得坚持自己的创意而忽视材料所带来的改变。只有灵活的在创意与材料之间找到尽可能多结合点的人才能利用材料来更好的表现出自己的创作意图。

3. 辅助材料的选择

三、制作

1. 裁剪
2. 材料连接
3. 填充材料的选择
4. 效果处理

课题思考:

1. 用软材料进行创作要注意的事项有哪些?
2. 在材料创作与实践过程中,你得到了哪些启示?

图4-28