

Karin Hessenberg

雕塑基础

[英] 卡琳·海森伯格 著
顾云皎 译

上海人民美術出版社

雕塑基础

[英] 卡琳·海森伯格 著 顾云皎 译

上海人民美術出版社

目录

简介 6

准备工作 8

灵感来源 10

设计基础 11

黏土塑型 14

准备黏土 16

基本造型方法 18

联结技巧 22

制作支架 24

项目1

小鸟：实体造型 26

项目2

壳体：空心模型 30

项目3

古代马：空心模型 34

项目4

青年头像：
在气球支架上进行固体建模 40

项目5

青年头像：
挖空，上光，安底座 46

图书在版编目 (CIP) 数据

雕塑基础/(英)卡琳·海森伯格(Hessenberg,K.)著;
顾云皎译.—上海:上海人民美术出版社,2015.07

书名原文: Sculpting Basics

ISBN 978-7-5322-9507-4

I.①雕... II.①卡... ②顾... III.①雕塑技法 IV.①J31
中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第114162号

Copyright ©2005 Quarto Inc.

All rights reserved.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有,侵权必究。

合同登记号:图字:09-2013-682

雕塑基础

著者:[英]卡琳·海森伯格

译者:顾云皎

策划:姚宏翔

统筹:丁雯

责任编辑:姚宏翔

流程编辑:孙飘丝

封面设计:张娴

技术编辑:朱跃良

出版发行:上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码:200040)

印刷:上海利丰雅高印刷有限公司

开本:889×1194 1/16 印张8

版次:2015年7月第1版

印次:2015年7月第1次

书号:ISBN 978-7-5322-9507-4

定价:55.00元

目录

简介 6

准备工作 8

灵感来源 10

设计基础 11

黏土塑型 14

准备黏土 16

基本造型方法 18

联结技巧 22

制作支架 24

项目1

小鸟：实体造型 26

项目2

壳体：空心模型 30

项目3

古代马：空心模型 34

项目4

青年头像：
在气球支架上进行固体建模 40

项目5

青年头像：
挖空，上光，安底座 46

图书在版编目 (CIP) 数据

雕塑基础/(英)卡琳·海森伯格(Hessenberg,K.)著;
顾云皎译.—上海:上海人民美术出版社,2015.07
书名原文:Sculpting Basics
ISBN 978-7-5322-9507-4
I.①雕... II.①卡... ②顾... III.①雕塑技法 IV.①J31
中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第114162号

Copyright ©2005 Quarto Inc.
All rights reserved.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。
版权所有,侵权必究。
合同登记号:图字:09-2013-682

雕塑基础

著者:[英]卡琳·海森伯格

译者:顾云皎

策划:姚宏翔

统筹:丁雯

责任编辑:姚宏翔

流程编辑:孙飘丝

封面设计:张娴

技术编辑:朱跃良

出版发行:上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码:200040)

印刷:上海利丰雅高印刷有限公司

开本:889×1194 1/16 印张8

版次:2015年7月第1版

印次:2015年7月第1次

书号:ISBN 978-7-5322-9507-4

定价:55.00元

建模和浇筑 52

石膏加工 54

项目6

雪莲：
制作可重复使用的模具 58

项目7

群体像：
制作一次性模具 62

项目8

古典女性人体：
制作由两部分组成的可重复使用的模具 68

项目9

蟾蜍：
使用一次性模具浇筑混凝土 74

直接构建 80

搭建雕塑 82

项目10

舞者：
在线型支架上直接构建 84

项目11

玻利维亚恶魔舞者：
在细铁丝网支架上直接构建 90

雕刻 96

雕刻技巧 98

项目12

立式石像：石膏雕刻 100

项目13

法老头像：雕刻煤渣砖 106

项目14

表现主义头像：木雕 112

后期技巧 118

表面处理方法 120

烧制黏土 122

上釉 124

术语表 126

索引 127

SCULPTING BASICS

雕塑基础

[英] 卡琳·海森伯格 著 顾云皎 译

上海人民美術出版社

目录

简介 6

准备工作 8

灵感来源 10

设计基础 11

黏土塑型 14

准备黏土 16

基本造型方法 18

联结技巧 22

制作支架 24

项目1

小鸟：实体造型 26

项目2

壳体：空心模型 30

项目3

古代马：空心模型 34

项目4

青年头像：
在气球支架上进行固体建模 40

项目5

青年头像：
挖空，上光，安底座 46

图书在版编目 (CIP) 数据

雕塑基础/ (英) 卡琳·海森伯格(Hessenberg,K.) 著;
顾云皎译.—上海: 上海人民美术出版社, 2015.07
书名原文: Sculpting Basics
ISBN 978-7-5322-9507-4
I. ①雕... II. ①卡... ②顾... III. ①雕塑技法 IV. ①J31
中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第114162号

Copyright ©2005 Quarto Inc.
All rights reserved.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。
版权所有，侵权必究。
合同登记号：图字：09-2013-682

雕塑基础

著者：[英]卡琳·海森伯格

译者：顾云皎

策划：姚宏翔

统筹：丁雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：孙飘丝

封面设计：张娴

技术编辑：朱跃良

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码：200040)

印刷：上海利丰雅高印刷有限公司

开本：889×1194 1/16 印张8

版次：2015年7月第1版

印次：2015年7月第1次

书号：ISBN 978-7-5322-9507-4

定价：55.00元

建模和浇筑 52

石膏加工 54

项目6

雪莲：
制作可重复使用的模具 58

项目7

群体像：
制作一次性模具 62

项目8

古典女性人体：
制作由两部分组成的可重复使用的模具 68

项目9

蟾蜍：
使用一次性模具浇筑混凝土 74

直接构建 80

搭建雕塑 82

项目10

舞者：
在线型支架上直接构建 84

项目11

玻利维亚恶魔舞者：
在细铁丝网支架上直接构建 90

雕刻 96

雕刻技巧 98

项目12

立式石像：石膏雕刻 100

项目13

法老头像：雕刻煤渣砖 106

项目14

表现主义头像：木雕 112

后期技巧 118

表面处理方法 120

烧制黏土 122

上釉 124

术语表 126

索引 127

简介

人类从史前时代开始至今不断进行绘画和雕塑创作。绘画是一种二维艺术形式，而雕塑却是三维的。观众可以从各个角度去欣赏。雕塑艺术不仅涉及视觉和触觉，而且能够启迪智慧，陶冶性情。

材料

雕和塑是雕塑艺术的两种主要技法。传统上来说，雕塑家使用了大量的石材和木材来创作。世界各地的史前遗址都出土了大量石雕。也有以兽骨和象牙为材料的雕塑出土，但是几乎没有史前的木雕能够保存至今。

随着制陶技术的发展，黏土在塑造中的使用变得越来越重要。黏土可用于烧制耐用中空的陶艺作品，也可用于制造铜、金或银等雕塑的模型。我们往往先使用黏土或蜡制作模型，然后才使用金属材料进行正式塑造。

20世纪，橡胶、玻璃纤维、树脂和塑料的使用为雕塑艺术开发出了各种新的可能。从金属焊接艺术，到各种现成物品或者不同材料混合物的组合雕塑，现代雕塑涉及广泛的技巧和材料。

肖像雕刻技巧创新

技巧

本书将介绍雕塑艺术的基本技巧，展示如何使用基本材料。通过对本书的学习，你将了解到如何创作美丽的雕塑作品。雕塑的制作是一个需要时间、精力和耐心的过程。你需要很长的时间来熟悉和掌握你选择的材料的性能。你应在正式创作雕塑作品之前练习或模拟几次。如果之前有充分准备创作起来就能有条不紊，通过不断练习雕刻，并且持之以恒，那么最终一定会收获成功、满足和愉悦。

学习如何使用木头

掌握一系列的工具和材料

如何使用本书

考虑到雕塑涉及许多材料和技巧，我们把本书划分成了四个部分，每一部分包含了一系列课题，帮助提高关于材料和创作的技能。每一部分包括了材料简介和学习课题需要具备的基本技巧。

黏土塑型：该书的第一部分，介绍了重要的基本技能。书中的课题将帮助练习这些技能。

建模和浇筑：第二部分，介绍模型制作和浇筑练习。

直接构建：进一步练习本书前两部分介绍的材料和技巧。

雕刻：第四部分详细介绍使用易塑形和普通材料练习雕刻。

本书的最后一个部分，“后期技巧”，会以本书之前讲到的部分课题为例进行详解。

建议充分练习每个部分技巧栏中的方法，直至完全掌握。本书中讲到的大部分材料都相对廉价，因此你可以允许自己犯错：在第一次尝试的时候，不要担心犯错。若对造型不满意，没有烧制的黏土浸入水中可以重新塑型，但是成型的石膏就只能丢弃。

如果你想要进一步提高自己的雕塑技巧，请参看本书最后给出的参考书单和推荐阅读。

除了第8页中提到的基本工具外，其他需用到的工具和材料将在每章开始部分中列出。

每个部分提到的工具都会用标签标注。

每个部分用到的重要材料都会在这一页列出。

各个步骤涉及不同的技巧。学习这些技巧后就可以开始项目操作。

通过照片展示项目所需的技巧，帮助大家学习。

本书每个部分的项目按照难度由易到难排列。建议按照给出的顺序进行学习。

重要的细节之后将进一步解说。

项目从简到易排列，根据操作顺序给出照片。

项目之间涉及的技能互相穿插，帮助读者融会贯通。

为了帮助读者理解，整本书都有小提示和难点解读。

我们给出了每个雕塑项目成品的照片，供参考学习、思考。

我们列出了每个项目所需的材料。

准备工作

在学习各种各样的雕塑技巧之前，你需要先选择适当的工作空间和工具，并确保已经了解雕塑安全注意事项。

工作空间和工具

如果你准备烧制雕塑，你需要一个烧窑。除此之外，本书中涉及的其他方法均不需要购买贵重、特殊的工具。制作某些雕塑的确需要一些特殊的器材，但这已经超出了本书的范围。

工作空间

首先，工作室要有足够空间摊放材料。房间地板必须可以冲刷，要有宽敞坚固的工作台，室内还须有自来水和水槽。

工具

根据加工的材料来筛选所需工具。一些常用的工具包括木锯、钢锯、凿子、粗锉、锉刀、钻子、铁锤和棒，还有钳子和电线剪。

特殊工具和器材

加工黏土和石膏需要用到塑形工具。这些可以从陶艺商和雕塑商处购买。一些常用的工具也可以在艺术商店和美工商店买到。

购买烧窑需要一笔很大的费用，因此可以去当地大学、成人教育中心，或者当地制陶商处烧制。这些地方通常收取少量的成本费就会提供此类服务。如果你很想买一个烧窑，电烧窑是家用最佳选择。一些小型商务烧窑会因电力负荷太大而使家庭电路跳闸。而且用于高温烧制瓷器的大型烧窑需要运作于类似电烤箱运作的电路。制陶商和烧窑供应商会提供一系列不同烧窑，并会提供安装和使用帮助。

木槌

木锯

锉刨刨刀

木凿

铁锤

蟹型锉刀

雕塑用泥刀

钳子

切割钳

切割钳

手工锯

健康和 安全

在雕塑过程中，粉尘是对健康的第一危害。干燥的黏土会产生有害的粉尘，因此不要让黏土留

在木板、桌面或者地板上风干。所有使用过黏土的表面都要用清水冲洗干净。建议用水在桌面上冲洗三次，用拖把在地板上拖三遍。当使用例如石膏的干粉类材料，或者填充如煤渣的粉尘类材料时，应该带上防尘口罩。你也可以通过用浇花筒在空气中洒水来防尘。

在工作时要一直系上围裙，并使用旧毛巾把手擦干。每天工作结束后将它们冲洗干净，并且定期洗涤。在把它们放入洗衣机前，记得先将它们上面的大块脏物冲洗掉。

在使用例如水泥煤渣这类刺激或者伤害皮肤的材料时，要戴上橡胶手套。湿的石膏在风干的过程中会刺激皮肤，因此在使用前要在手上涂上隔离霜或者戴上橡胶手套。在使用铁丝网材料时要戴上园艺手套或者类似的坚固手套。如果项目在操作时需要戴上手套，我们将会材料和工具一栏中列出。

绘制喷画会产生浓重烟雾，因此需在通风良好的场地进行。

大部分项目不会使用到动力工具，但是项目14，木材雕刻，我们有机会使用小型电锯（详见第112—117页）。在学习这个项目时必须使用护目镜、耳罩、手套和防尘面具等防护工具。

另外有一些需要注意的基本安全防范常识。在用凿子用力凿刻时，另外一只手不要靠近，以防凿子不小心滑落而受伤。如果同时使用木槌和凿子，建议握凿子的手戴上手套防护。

烧窑

如果想买一个烧窑，首先要考虑大小。根据需要选择大小合适的烧窑。

灵感来源

雕塑家的灵感来源多种多样，从自然现象到他人作品。学习掌握概念知识并且运用它们来帮助你完成创作目标。

在文明的进程中，雕塑扮演了特殊的角色。铜、木头、石像或用来加冕国王或军队领导人，或用来象征神明或宗教人物。亚述人用浮雕讲述军队运动，用教堂里的平面木雕诉说宗教故事。雕刻和雕像甚至可以向没有受过教育的人讲述故事。

除了人物形象外，动物形象在许多社群同样有重要的地位。例如牛、马、狮子等形象，既用于建筑物门前的大型雕像，也用于制作小型黏土神像。在印度的印度教寺庙中，供奉有神圣的奶牛塑像。

人们常常用釉金、玉石或者象牙来制作动物、鸟类或者人物装饰物。类似的其他雕塑也可能是黏土烧制的形式，例如中国的兵马俑，或者再小型的德累斯顿瓷像。

一些代表性的雕像往往带有象征和宗教含义，其他形式的雕像可能会更抽象。抽象雕塑诞生于20世纪，但是铜器时代的巨型立石不但外形高度抽象，而且带有深刻的象征意义。

我们身边的任何事物都可能成为雕塑的灵感来源，例如：动物、植物、贝壳、卵石、地理地貌以及人物造型。抽象而富有表现力的人类头像或者形态，不仅仅是人物肖像，也是艺术家情感的表现，表达了艺术家的情感。亨利·摩尔和芭芭拉·赫普沃斯可以在他们喜欢的岩石和立石中获得灵感。本书中的项目也会帮助你通过观察不同形态和加工不同材料而找到灵感的源泉。

我们身边的任何事物都可能成为雕塑的灵感来源，例如：动物、植物、贝壳、卵石、地理地貌以及人物造型。

抽象而富有表现力的人类头像或者形态，不仅仅是人物肖像，也是艺术家情感的表现，表达了艺术家的情感。亨利·摩尔和芭芭拉·赫普沃斯可以在他们喜欢的岩石和立石中获得灵感。本书中的项目也会帮助你通过观察不同形态和加工不同材料而找到灵感的源泉。

从秘鲁泥人这样的小型传统艺术，当地植物和动物，到大型宗教雕刻，你可以从你周围的世界开始寻找灵感。

像巨石阵这样的立石像启迪了很多雕塑家，例如芭芭拉·赫普沃斯，亨利·摩尔。

自然界有它自己创造美丽事物的方法。

设计基础

相较于雕塑等艺术形式，“设计”这个词似乎跟家具制作或者服装设计的关系更密切。但是，在建筑艺术中，仍然需要考虑和遵守许多基本的设计原则。

体积和质量

雕塑本质上是一种三维艺术形式，因此体积是一件雕塑作品的决定性因素。不需要依靠支撑物的雕塑可以从各个角度去欣赏。这些雕塑作品的大小和形状，就是“体积”这个概念。一块巨石或者立石，加工之后可能是跟三个人的高度相当的一块石头，也可能是到人膝盖高度的排成圆形的一排石柱。每一块不同形状的石头的体积。

一个简单的形状，例如鸡蛋、卵石或者巨石可以构成一个简单的三维形体。这个形体是一个有自身体积的聚合物。更加复杂的外形，例如人物，由若干个不同体积的团块组成。头部与躯干的大小不同，两者都是大型的固态块状物，而手臂和腿是很细长的形态。整件作品可以视作由几个不同体积质量组成的整体。可以尝试将头部与躯干分开，把这两部分看成两个独立的块状物。当观察一整个雕塑时，需要时刻牢记把各个部分分开来看这个理念。例如，如果你在创作一个人体雕塑时，把手臂和腿做得跟躯干一样粗是很奇怪且不符合实际的。

在创作一件雕塑时，也需要时时牢记“整体”这个概念。

项目9，蟾蜍，是质量和体积之间关系的一个很好例子（详见第74—79页）。

平面

当开始制作一件雕塑作品时，应确定作品中的几个主要的平面。平面是二维的，箱子的正面、金字塔的三角面、人像的面颊或者额头的曲面都是平面。一张纸就是一个很好的平面。从侧面看，一张纸很薄，但是纸的正面是平的，也可以用两只手把它折弯。很重要的一点就是从上下、前后和侧面来观察一个雕塑的不同平面。

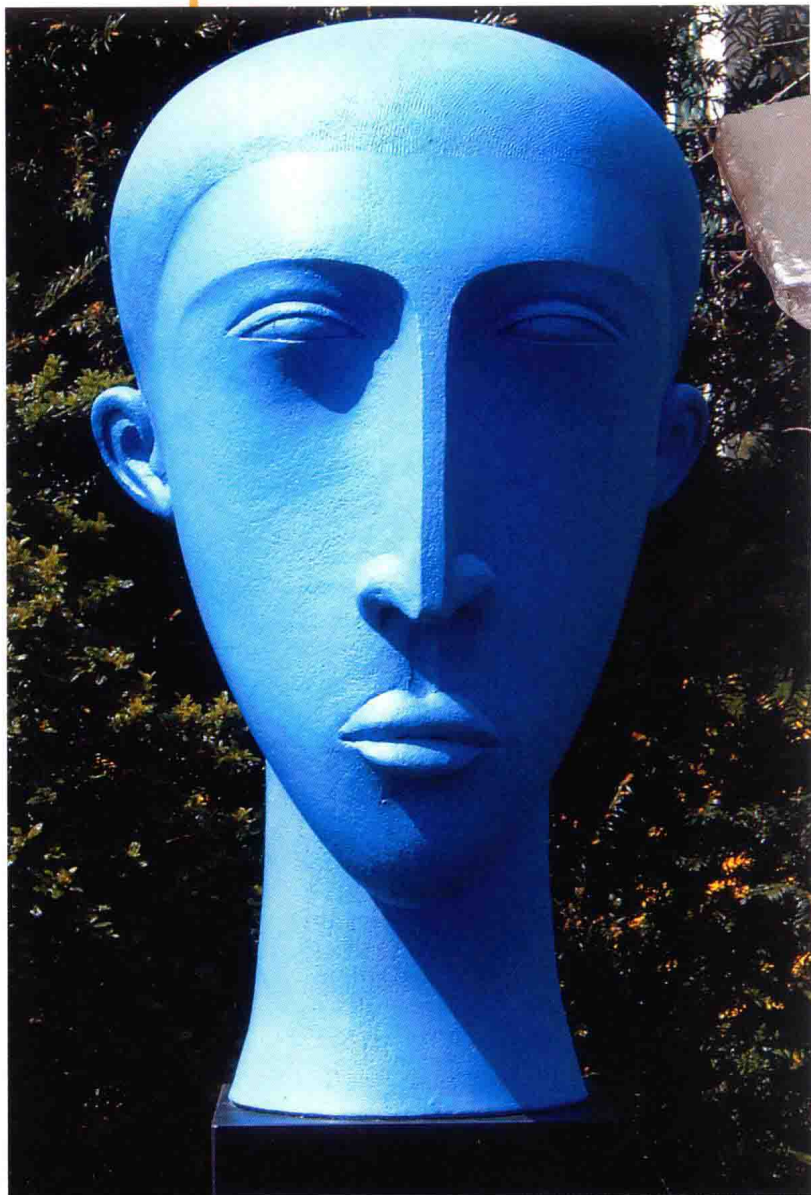

这座将人物雕刻于一个平面的塑像，通过人物造型传神地表达了情感。

线条

一般来说，线条是绘画中涉及的概念，但是它在雕塑中也非常重要。人物的姿态可以用线条来刻画，例如线条人。当塑造人像时，手臂、腿、躯干和头部的位置需要仔细观察揣摩。很多泥塑需要支架来支撑。如果支架的方向或者线条不对，便很难达到预期的效果。

线条还可以营造动态感。垂直的线条给人高度感，水平的线条产生方向感和延伸感。曲线可能给人留下运动或流动的印象。

这个跳舞人像很好地阐释了线条能给人动感。

项目10中的跳舞人像（详见第84—89页）的线条带给人动态感，手臂和腿部的线条构成基本支架。手臂和腿部之间的部分是雕塑的主要组成部分。不同质量之间的空间安排是另一个需要考虑的方面，尤其是在组织一组人物或其他组合时。

规模

关于规模，有许多需要考虑的方面。室外的雕塑，大一些效果更好，因为如果相对于外部空间来说太小的话，将会很不显眼。陈列于室内的雕塑，大小与人物原型相接近较适宜。

室外的雕塑往往规模较大。