

CLAY SCULPTURE, CRAFTS SCULPTURE

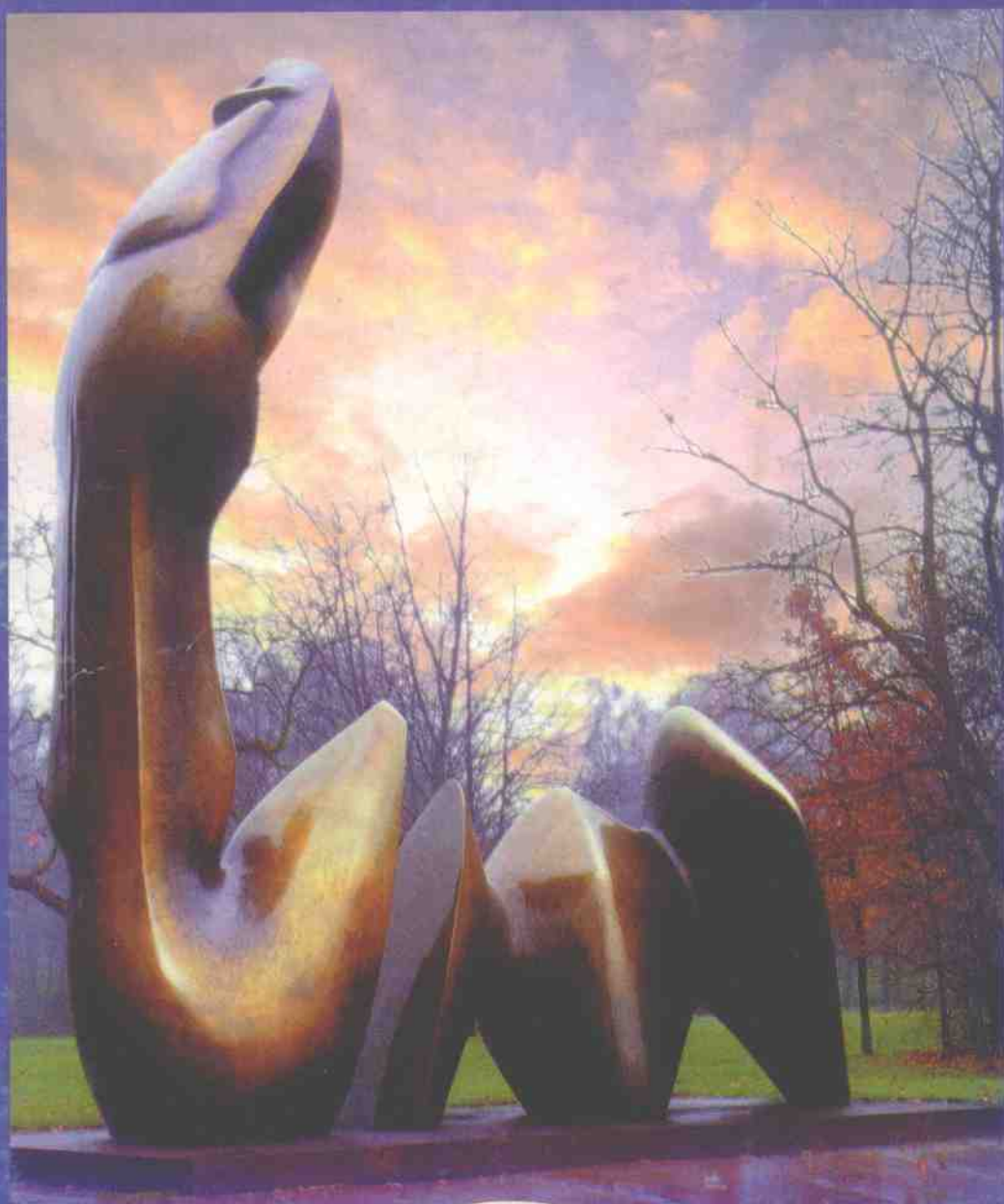
设计艺术系列

泥塑、工艺雕塑

THE SERIES OF DESIGN ARTS

CHIEF EDITOR:
LI YOUSHE

主编：李友生

山东美术出版社

SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

山东省教育委员会“九五”立项教材

设计艺术系列

泥塑·工艺雕塑

主编：李友生

NI SU GONG YI
DIAO SU

山东美术出版社

设计艺术系列编辑委员会

策 划: 张一民 李 新

主 编: 张一民 朱 铭

编辑委员(以姓氏笔划为序):

丁宁原 丁永源 刁在祥 王 恺 兰立克 龙宝章

朱 铭 肖 灿 吴玉田 李 新 李友生 李百钧

沈祝华 张一民 张建辛 单大为 尚奎舜 赵宇敏

赵建源 高金康

图书在版编目(CIP)数据

泥塑·工艺雕塑 / 李友生主编; 胡希佳等编. — 济南:
山东美术出版社, 1999

(设计艺术系列 / 张一民, 朱铭主编)

山东省教育委员会“九五”立项教材

ISBN 7-5330-1152-X

I . 泥… II . ①李…②胡… III . 雕塑—设计—高等教育
: 专业教育—教材 IV . J304

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 39452 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市经九路胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

印 刷: 山东新华印刷厂德州厂印刷

规格开本: 787 × 1092 毫米 16 开 13 印张 28 插页 156 千字

版 次: 1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1 — 3180

定 价: 49.00 元

序

本《设计艺术系列》12册书问世时,我们已来到新世纪的门槛。我们将告别20世纪——人类有史以来最伟大的一个世纪;我们将迎来21世纪——一个充满希望、充满魅力、更加难以想象、更加灿烂辉煌的世纪。

《设计艺术系列》,是设计艺术教育工作者、美术出版工作者联手奉献给新世纪的一份心意,奉献给设计艺术学科师生、其他设计艺术工作者、爱好者的一份礼物。

设计艺术覆盖面之广,可以说在生活中触目即是。染织设计、服装设计、装潢设计、广告设计、工业设计、展示设计、装饰艺术设计、环境艺术设计等,它是社会主义市场经济环境下高等教育学科中的骄子:既是社会急需,又是社会发展的长期需要。设计艺术教育应与时代同步。

《设计艺术系列》的出版,相当于为设计艺术学科的师生提供了一套设计艺术系列教科书。具有告别过去、开辟未来和填补空白的意义。由于历史的原因,一些艺术学科迄今仍是没有教科书的学科。

没有教科书意味着理论的贫困。

没有教科书意味着教育的落后。

师徒传授、手工作坊式的传统艺术教育方式延续至今,某些专业也许需要延续到永远,但艺术院校普遍存在的重感性、轻理性;重经验、轻理论;重技巧、轻修养的弊端应该革除。诚然,感性、经验、技巧至关重要,但也要靠理论去传授,去开发。而教科书则是理论最重要的载体。没有教科书的历史应该结束。按教科书体例编写的《设计艺术系列》便是艺术院校拥有统编教材即教科书的开端。至少是在本省。

《设计艺术系列》的出版，也为广大事业、企业部门的设计艺术工作者提供了一套设计艺术系列参考书。不重视理论是许多画家、设计家的通病。画家、设计家可以不是理论家，但是拥有理论会使自己的作品更高尚。

画家没有理论就是画匠。

设计家没有理论就是工匠。

当然画匠、工匠可能也很了不起，这是另外一个问题。没有理论，就不能提高作品的学术含量，就不能推动学科的发展；没有理论，就没有研究能力，就束缚创造力，就只会重复自己。

从事创造的是画家、设计家。

从事重复的是画匠、工匠。

可见理论的重要。说到底，画家设计家拼到最后，是在拼理论、拼学术、拼修养、拼文化。《设计艺术系列》的出版，如能些许推动艺术院校的教材建设，推动画界设计界的理论建设，则不胜欣慰。

1997年6月于济南

目 录

上篇 泥塑

序

第一章	绪论（李友生撰稿）	3
第一节	雕塑、泥塑的概念	3
第二节	雕塑艺术的特点	5
第三节	泥塑的学习	7
第二章	泥塑塑造的基本要则和造型手段（胡希佳撰稿）	10
第一节	观察方法	10
第二节	形体与基本形	11
第三节	结构的含义	13
第四节	形体的表现力	15
第五节	重心、平衡与动态	18
第六节	塑造的基本方法和步骤	19
第三章	泥塑制作的条件和工具（胡希佳撰稿）	24
第一节	泥塑制作场地	24
第二节	工作台	25
第三节	塑造用泥	26
第四节	泥塑工具	26
第四章	头、胸像的塑造（胡希佳撰稿）	33
第一节	头、胸像与肖像雕塑	33
第二节	形象分析	35
第三节	头、颈、胸的关系	36
第四节	头、胸像塑造的基本方法	37
第五节	五官及须发的塑造	40
第六节	头、胸像及台座的艺术处理	42

第五章	人体的塑造 (胡希佳撰稿)	55
第一节	人体和人体雕塑概述	55
第二节	人体的基本比例及测量方法	57
第三节	摆模特及人体个性分析	59
第四节	人体的基本构成关系	60
第五节	人体泥塑的方法和步骤	63
第六节	泥塑人体的艺术处理	65
第六章	挂布与衣纹塑造 (陈佶生撰稿)	88
第一节	衣纹的构成	88
第二节	挂布与人体着衣的塑造	90
第三节	衣纹的表现力	92
第七章	浮雕 (陈佶生撰稿)	101
第一节	浮雕概述	101
第二节	按比例压缩性浮雕	106
第三节	装饰性浮雕	108
第四节	镂空雕	108
第八章	动物塑造 (陈佶生撰稿)	118
第一节	动物雕塑概述	118
第二节	动物的结构	120
第三节	动物的塑造	125
第四节	动物雕塑设计	126
第九章	石膏翻制 (李友生撰稿)	135
第一节	石膏模具概述	135
第二节	石膏模具的制作	136
第三节	石膏模型的浇铸成型	140

下篇 工艺雕塑

第十章	工艺雕塑设计概论 (李友生撰稿)	151
第一节	工艺雕塑的概念	151

第二节	工艺雕塑的艺术特点·····	151
第三节	工艺雕塑的题材内容及构思·····	153
第四节	工艺雕塑造型结构设计·····	155
第五节	工艺雕塑的形体与空间·····	157
第六节	造型美的形式法则运用·····	159
第十一章	陶瓷雕塑（李友生撰稿）·····	167
第一节	陶瓷雕塑概述·····	167
第二节	模具成型·····	171
第三节	手工塑制·····	176
第十二章	彩塑（李友生撰稿）·····	184
第一节	彩塑概述·····	184
第二节	小型彩塑的制作·····	188
第三节	大中型彩塑的制作·····	190
第十三章	木雕（李友生撰稿）·····	195
第一节	木雕概述·····	195
第二节	木雕制作材料·····	199
第三节	木雕制作工具·····	202
第四节	雕刻·····	204
第五节	木雕后期装饰、配座安装·····	206
彩图 ·····		215
参考书目 ·····		255

上篇 泥塑

第一章 绪 论

第一节 雕塑、泥塑的概念

人们通常所说的泥塑,一般是指雕塑加工成硬质材料之前的泥质坯体。泥塑与雕塑有密不可分的关系,谈到泥塑,有必要解释一下雕塑的有关知识。

一、雕 塑

雕塑一词,含有“雕”和“塑”两层意思。

所谓“雕”,是指用专用工具,在特定的材料上施行雕、刻、凿、磨、削等手段,以削减的办法加工成艺术造型。所谓“塑”,是指采用粘土或其他可塑性材料,用手或专用工具,用添加的手段,制作出艺术造型。另外,用专用工具对可塑性金属板进行锻打、焊接而成艺术造型的过程,也含有“塑”的意味。不过其材料的“可塑性”及“塑造手段”,不似粘土塑制那样直观罢了。

传统的雕塑概念是:

1. 指加工手段:雕刻、削、磨、琢或塑等制作方法。
2. 泛指造型艺术的这一特定门类,即用上述手段,使用特定的工具和材料所制作的具有长、宽、厚三度空间、有实在体积的艺术形式。
3. 泛指圆雕。圆雕是供多方位欣赏的,是雕塑艺术的主体。

雕塑以其社会功能来区分,可分为以下几类:

架上雕塑:体量中等,陈列在室内台座上、展览馆,易于表现创作艺术个性的雕塑。

园林雕塑:体量较大,置于街头、绿地、庭院、公园等处的使人愉悦、沟通

人与环境关系的雕塑。

纪念碑雕塑：一般体量较大，用于纪事、表功、纪念历史人物和重大历史事件的雕塑。

建筑雕塑：建筑构件、建筑装饰用的雕塑。

工艺性雕塑：陈设于案头、供人欣赏或有一定实用价值的小型雕塑。

供奉性雕塑：陈列于宗祠寺庙里的先祖、神仙、古人等偶像，用作供奉膜拜的雕塑等等。

以雕塑的制作材料来分，可分为：

石雕：由花岗岩、大理石、石灰岩等石料雕刻而成。

木雕：由适宜雕刻的各种木料雕刻而成。

竹雕：由各种竹杆、竹根雕刻而成。

牙雕：由象牙雕刻而成。

骨雕：由各类较大型动物的骨骼雕刻而成。

角雕：由哺乳动物的角雕刻而成。如牛角、犀牛角等。

玉雕：由各类玉石琢磨而成。

金属雕塑：用铜、铁、不锈钢、金、银等各种熔解后流动性好或可塑性强的金属材料制作，由熔铸或锻造而成。根据材料性能及价值，分别用于大、小型雕塑和工艺雕塑的制作。

陶瓷雕塑：由陶质或瓷质材料，经高温烧焙而成。属于工艺雕塑或建筑雕塑。

树脂纤维雕塑：由高分子化合物、树脂及纤维材料配合，在模具上而贴制固化而成。质硬体轻，多用于一些临时性雕塑和工艺雕塑。

水泥雕塑：以灰水泥或白水泥，配以普通石子、彩色石子，以钢筋为骨架，在模具内浇铸固化而成。多见于大型纪念碑园林雕塑及建筑雕塑。

泥塑：以可塑性泥料为主塑制而成，一般置于室内。多见于供奉性雕塑、架上雕塑、工艺彩塑，等等。

二、泥 塑

“泥塑”一词含有这样几个意思：

1. 雕塑塑造的手段。即用手或雕塑刀将粘土或其他可塑性材料制成艺术造型。是雕塑基本功训练最基本的手段和常用方法。每一个从事雕塑学习的人，都要经过这种训练。这是必经之途，必练之功。训练时一般采取对着石膏模型临摹或对着人与动物写生及记忆默塑的方法进行。

2. 指雕塑成品的初级阶段。经塑制完成泥塑造型后，若想将此造型永久性地保留下来，还需通过做模具，加工成石膏像，然后再依石膏造型加工成石头、金属或木材等硬质材料造型。一旦翻制成模具，泥塑原型就失去了存在的意义。

3. 指雕塑艺术的一个独立门类。这类雕塑全部以泥质材料(如小型彩塑)或大

部以泥质材料为主(如大型彩塑)制作的雕塑,在室内条件下可较长时间保留。这种泥塑所采用的材料与做泥塑基础训练时所采用的材料有所不同。前者采用的一般为纯粘土,后者则除粘土外要添加其他辅助材料,塑制的程序也不同。我国现存有大量的古代泥塑作品。如敦煌石窟,就有许多南北朝、隋、唐时代保存完好的佛教彩塑。宋代以后的彩塑更遍布于大江南北。

三、浮 雕

浮雕的定名源于与圆雕的区别。

《辞海》对浮雕的注释是:“在平面上雕出凸起的形象的一种雕塑。依表面凸起的厚度不同,分为高浮雕、浅浮雕等,也有二者相结合的形式”。浮雕与圆雕的区别在于它能在较薄的体积上,通过压缩形体的手法及透视原理的采用(圆雕不采用透视法则制作)调动人视觉上的主观因素,表现与圆雕同样多的内容与同样深的空间感。浮雕这种形式有些介于圆雕与绘画之间。浮雕依凸起底板的体积厚薄,可分为高浮雕、低浮雕或中浮雕。厚薄尺度并没有死的规定。根据制作手法的不同,还可分为按比例压缩性浮雕、规纳性浮雕、透雕和镂空雕等几种类型。

第二节 雕塑艺术的特点

雕塑是造型艺术领域里比较独特的一门艺术形式。

一、永恒性

历史沧桑,许多人类智慧的成果淹没在千古岁月中,而用石、铜、陶、玉、泥等材料制作的雕塑,却经历了千百年保留下来。临潼秦始皇陵兵马俑至今基本完好无损。敦煌洞窟中的彩塑,虽系泥质材料制作,却大多已历经15个世纪而形色完整。埃及制作于四、五千年前的“狮身人面像”矗立在天穹之下,沐浴着风风雨雨,目睹了多少朝代更替、社会兴衰。雕塑艺术,以其他艺术形式难以相比的永恒性,注释着历史,展示着过去的灿烂文化和社会的方方面面,成为人类文化宝库中的瑰宝。

二、不可抗拒的视觉冲击力

雕塑,尤其是大型雕塑,在蓝天白云下,巍峨的造型、强烈的剪影轮廓、响亮的明暗光影效果,给人以极强的感受。而对我国的“乐山大佛”、前苏联的“祖

国母亲”、美国的“自由女神”等巨型雕像，人们会感到其震撼人心的气势及强大的视觉冲击力。

三、凝聚性

雕塑不似文学那样可以叙述，不似戏剧那样可以以动作和语言来揭示主题，不似绘画那样可以借助颜色、线条、透视来展示一个大的环境氛围。它只能凝结事物发展过程的一刹那间，靠一特定的固定形态，表现一个姿态向另一个姿态的转变。表现过去，预示未来，“诉说”思想。擅于表现最具凝聚性、代表性的情节是其特点。

四、多视角的欣赏

雕塑(圆雕)是占有三度空间的艺术形式。这种形式本身，决定了可以从前、后、左、右及上面去欣赏。因此，雕塑设计时应充分考虑到各个角度的欣赏效果，尽可能处理得从各视角看都完美。当然，应有一个主要观赏面。

五、大结构的美

雕塑是具有实体形态的艺术，犹如建筑，它注重其结构构成。大形态的美、结构美帮助它表现主题，并使它形成明确的剪影轮廓。法国雕塑家布德尔说过这样的话：“我做雕塑时，每想起做家具。”形象地提出了雕塑的结构问题。

六、形体与空间是其基本艺术语言

雕塑自身不会动，不能发出声音，一般不借助色彩来表现，其艺术语言是形体与空间。雕塑的学问，就是研究“体感”——形体与空间的表现力。一座雕塑自身没有固定不变的轮廓线，是体积在支配轮廓。

七、雕塑的形体应表现内在真实

雕塑所塑造的形体，已不是生活客观物象的表面真实，不是“平板的精确”，而是反映、揭示事物的本质真实。雕塑的形体应具有“思想”，应灌注着作者的滔滔激情。每块形体都应有生命的活力。正如法国雕塑家罗丹所说：“所有体积，好象是正在后面推动的体积最外露的一个面，你们要设想形象正迎着你们，向你们突出，一切生命从一个中心迸生出来，然后由内向外，滋长发芽，灿烂开花。……在美好的雕刻中，人们常感觉出一种强烈的内在冲动。”

八、雕塑适宜表现正面性主题

雕塑一般只表现正面性题材及积极的思想内容。通过表现正面内容而鞭鞑黑暗。它的主题的社会意义一般是颂扬光明、支持正义、寄托希望、肯定生命、激励精神和陶冶性情。

九、雕塑的风格

雕塑的社会功能属性(纪念雕塑、园林雕塑、建筑雕塑等)决定其艺术风格应为社会大众所欣赏。创作者除追求自己的艺术个性外,还应考虑大众的审美要求。正如英国艺术史论家贡布里希所说:“整个艺术发展史不是技术熟练程度的发展史,而是观念和要求的变化史”。雕塑艺术,就其大部分种类的功能而言,应是大众的艺术。

以上所说雕塑的艺术特点,是从人们的一般认同的观念来分析的。全面来看,以上分析至少不包括雕塑的两个部分:(一)、中国的传统彩塑。中国的古代寺院、洞窟雕塑无论石、木、泥、陶何种材料制作,大都是彩绘的。(为何如此,下章将作简单叙述。)(二)、现代动感及饰色、用光雕塑。在本纪30年代以来,美国雕塑家卡尔德发明了用动力和自然风力驱动、带机械装置的动感雕塑(彩图1)。后来又有不少人把激光、声音的因素纳入到雕塑艺术中去,给雕塑施彩更成为普遍现象。有些雕塑给人以光影扑朔迷离的感觉,有的则可称为“装置”。社会的发展,人们审美观念的变化,赋予雕塑艺术以新的形式内容,增扩了雕塑艺术概念的内涵。在艺术史论家给这种扩展了观念的新的雕塑下定义之前,此书还是沿用传统的理解来阐述。

第三节 泥塑的学习

此处“泥塑”的意思,专指用作雕塑塑造训练的手段。以下皆为此意。

人类从事泥塑活动的起源,可谓久远。陶器存在的历史,就注释着泥塑的历史。因为早期的陶器都是人以手工塑造而成形的。先民从捏制简单器物开始,掌握了熟练的塑造手艺,启发了艺术思维能力,逐渐能塑造出诸如人、动物这类复杂的物像。美术史一种观点告诉我们,人类最初的美术创作活动是模仿性的。由于文化的差异,分布于地球上不同区域的人审美观在历史的演进中出现了差异。欧洲雕塑的风格与亚洲的雕塑风格有明显的不同。从古希腊始,欧洲雕塑就偏重于裸体人物的塑造,注意研究人物形体各部位的比例关系,研究骨骼肌肉的构成及这种内在构成对外在形态的影响。因此,客观科学地分析物像、表现物像是欧

洲古代直至19世纪的美术(包括雕塑)的主流。而以中国为代表的亚洲雕塑风格,虽然也有写实的成份(秦始皇陵兵马俑、宋代的彩塑都是写实风格的),但这种写实依然停留在表面写实的水准上。我国的古代雕塑造型语言包括形体塑造和绘画两种成份。线条是雕塑的重要表现手段:在一块较完整的形体上试图用线条(包括“有体积的线条”)来表现真正的体积。雕塑的最后一遍工序(无论是石雕还是泥塑)都要在雕塑表面装饰色彩。所谓“三分塑七分彩”正指出了这种画塑不分的实质。如敦煌石窟及龙门奉先寺的唐代力士造像,虽也骨露筋突,肌肉团块涌动,但都因并不真正符合人体内在结构,终不免使人有不结实之感。我们无意指责先人的创造,除宗教造像有仪规的限制外,他们本来就是“凭感觉”来指导自己的艺术活动的,强调的是“意”对“物”的驾驭,主观情感多于客观意识。中国传统特别注重人物面部表情和内心情感的表现。这种表现上的差异,只能说是审美取向的区别。

19世纪以来,中西文化得以广泛交流。中西艺术风格得到比较,西方以解剖结构为主导的泥塑科学训练方法传入我国,本世纪二、三十年代中国的美术院校开始实行欧洲的美术教学方法,泥塑基础训练成为美术院校和工艺美术学院雕塑专业的基本课程。但这并不排斥中国的雕塑家在学习西方雕塑训练方法的同时,于创作时学习中国古代优秀的雕塑传统,创作出有中国气派的优秀雕塑作品。

泥塑的学习是一门科学,要有正确的学习方法和好的学习习惯。

一、循序渐进

先易后难,是学习任何知识、当然也是学习泥塑的方法。泥塑的写生对象是以人和动物为基本内容的。以人物为例,一般泥塑课程是先临摹人的头骨加深对头骨基本造型的理解,然后再临摹男女石膏头像,在掌握人物头部的基本形体及处理五官、发、须造型方法的基础上再转向对真人头像的写生,再胸像、再人体、再衣纹……。

二、要重视素描课的学习

素描是雕塑专业的重要基础课。它可以帮助你正确理解和认识人和动物的解剖结构、比例关系、动态、重心诸问题,理解形体的转折关系。更重要的是,它可以有效地训练审美能力、对形式的感受、对体量感的理解。

三、熟练掌握解剖知识

对于一个学习雕塑的人来说,熟练掌握人和动物的解剖知识非常重要。熟知

人和动物各部位组合构成的形体特征,各主要体积之间的运动变化……要将人和动物有关解剖书籍,随时放在身侧,多临写、多默画,做到熟记能背,只有这样,才能在做泥塑时,心中有数,不致做“表面文章”。理解了的东西才能深刻感觉它,只有理解内在结构,才能看出物体表面形体互相间的转折、穿插关系,才能不被物体表象所惑,塑造出具有内在真实感的泥塑来。

四、课堂内外结合

学生入校后,所学内容很多。泥塑的每个阶段,受时间的限制,只能安排少量几个作业。但事实上光靠课堂上的训练时间是远远不够的。以头像为例,学生的课堂作业临摹、写生不过4—5个作业,而实际上头像塑造若想“过关”,没有几十个头像的塑造训练是不行的。这就需要学生在课下时间给自己“吃小灶”,捏塑一些或大或小的头像。同学之间互相写生也可,比着照片塑制也可。

五、多观察分析临摹优秀雕塑作品

泥塑训练所要求学生达到的目标,绝不同于木匠师傅要求徒弟能刨出平直的木条、凿出合乎要求的柳樨可比。它要求塑出的东西既准确又生动。培养的是艺术造型能力而不是技术,塑造内在结构和精神内涵的真实。所谓生动,是要付与泥塑以生命。抓住本质,善于对表面物象进行取舍,进行概括或夸张处理,通过捏、压、按、削等塑造手段,塑造有激情、富有内在活力的泥塑。要做到这一点,除了多做训练以外,学习别人优秀雕塑作品的处理手法是必要的。这些雕塑作品的作者,已经过了较长时间的雕塑实践,积累了把握模特、对客观物象抓其要点等比较成熟的经验和有特色的塑造方法。临摹之、品味之,定有收益。尤其是中外雕塑大师们的作品,代表了雕塑的高水平,在形象刻画和形体处理上都有独到之处。他们作品的提示,犹如初学者夜间走路的明灯,依其作品的提示指导自己的塑造,可达事半功倍之效。

思考题:

1. 雕塑、泥塑、浮雕的区别。
2. 浮雕的种类及区别。
3. 如何学好泥塑课?