

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

设计·雕塑基础

sheji diaosu jichu

张路光 成红军 总主编
侯志江 张 浩 执行主编
杨晓钟 秦少静 编著

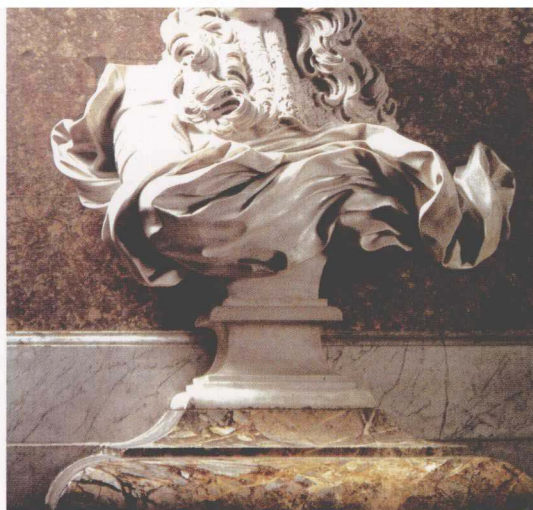

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

设计 · 雕塑基础

张路光 成红军 总主编
侯志江 张 浩 执行主编
杨晓钟 秦少静 编著

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

设计·雕塑基础 / 张路光, 成红军主编; 杨晓钟, 秦少静编著. — 天津:
天津大学出版社, 2010. 8

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

ISBN 978-7-5618-3646-0

I. ①设… II. ①张… ②成… ③杨… ④秦… III. ①雕塑—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 153225 号

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

设计·雕塑基础

总 主 编:张路光 成红军

执行主编:侯志江 张 浩

编 著:杨晓钟 秦少静

策 划:成红军 张路光

组稿编辑:林 滨

责任编辑:林 滨

装帧设计:成功图文工作室

出版发行:天津大学出版社

(天津市卫津路 92 号天津大学内 邮编:300072 电话:022-27403647)

出 版 人:杨 欢

网 址:www.tjup.com

经 销:全国新华书店

印 装:天津市豪迈印务有限公司

开 本:880×1230 毫米 1/16

印 张:6

字 数:190 千字

书 号:ISBN 978-7-5618-3646-0

版 次:2010 年 8 月第 1 版

印 次:2010 年 8 月第 1 次

定 价:39.00 元

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社调换

引言

什么是雕塑?《现代汉语词典》这样解释:雕塑是造型艺术的一种,用竹木、玉石、金属、石膏、泥土等材料雕刻或塑造各种艺术形象;雕塑成的艺术作品。在这个解释中,对于造型艺术的解释可以进一步理解为,它是三维立体造型艺术,是一种研究空间的艺术。雕塑的材质是多方面的,有许多常见的材料都是可以雕刻和运用的。不仅如此,现代的雕刻艺术的外延已经被大大地泛化了,一些以往被认为是其他艺术门类的东西现在也被大量地应用于现代的雕塑创作之中。比如影像和多媒体艺术。随着工业的不断发展,新材料地不断出现,雕塑家有了更多的选择机会。现代雕塑对新材料的应用与尝试如火如荼。当然,一味地追求雕塑材料的新奇而忽视雕塑的艺术本质与功能就是哗众取宠的艺术,是禁不起时间的考验的,必然如昙花一现。

学习雕塑艺术的根本在于造型,但其本质还在于表现。好的雕塑作品应当是时代精神的体现,是作者艺术追求的抒发与阐释,是创作形式与材料、技术的完美结合。

学习雕塑艺术并不能一蹴而就,这是一个长期训练与不断思考的过程。本书为大家指出了这样一条道路,这条道路并不是捷径,但确是一条许多雕塑家走过的道路,同时也是被实践证明的一条行之有效的学习之路。

本书的重点在于讲解一些雕塑的基础知识,通过对雕塑的基本观察和正确的制作方法的介绍,开始雕塑的学习,因而在以后的学习中可少走一些弯路,更加顺利地进入雕塑艺术广阔而绚丽的大千世界,为以后的雕塑艺术创作打下坚实的造型基础。

高等教育艺术设计基础规划教材

编写委员会

总主编 张路光 成红军

执行主编 侯志江 张浩

编委会主任 侯志江

编委(按姓氏笔画排序)

王冬炎 车晓光 成红军 吕林雪 朱丽 朱艳华 刘畅 刘克功

江山 纪学艳 杨晓钟 李红梅 吴民 张浩 张旗 张宇彤

张路光 赵焜 侯志江 秦少静 郭宏 黄劲龙 矫强 梁绘影

董健 景怀宇 谢崇桥 薄芙丽

目 录

第一章 关于雕塑▲1

第一节 浅谈雕塑▲2

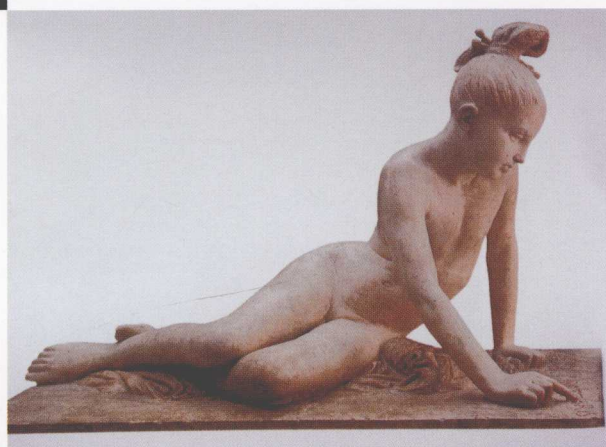
第二节 圆雕的一些形式▲12

第三节 浮雕的一些形式▲12

第二章 雕塑教室、工具、材料的准备▲15

第一节 雕塑工作室必要的设备▲16

第二节 雕塑的基本工具与材料▲17

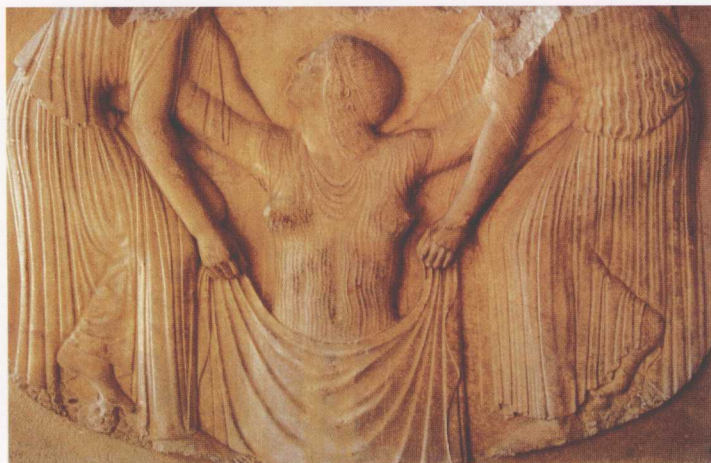

第三章 雕塑训练▲21

第一节 临摹中感受形体▲22

第二节 泥塑头像训练▲28

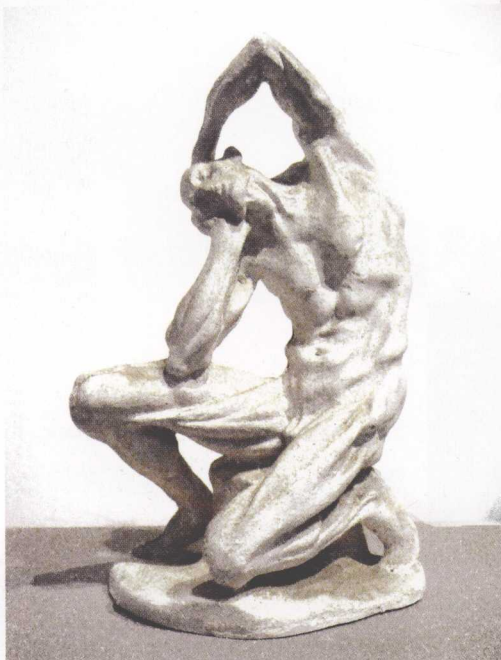
第三节 泥塑人体训练▲36

第四章 浮雕训练 ▲49

第一节 浮雕练习前需要注意的几个问题 ▲51

第二节 浮雕练习 ▲56

第五章 材料与雕塑 ▲63

第一节 雕塑与雕塑的材料美 ▲64

第二节 雕塑与新材料 ▲72

第六章 雕塑欣赏 ▲73

第

关于雕塑

章

第一章 关于雕塑

雕塑是一门立体造型的艺术,是一门研究空间的学问。对雕塑我们并不陌生,在日常的生活环境中随处可见。街头与广场的纪念性雕塑,公园内的小品雕塑,庙宇里的塑像,民居建筑上的木雕与石、砖雕,商店中出售的工艺陈设雕塑等等,你也可以去发现一些自己身边的雕塑。

雕塑是与生活密不可分的艺术种类,它不仅有很高的艺术价值,可以陶冶情志,更有实际使用价值。学习雕塑主要是从认识雕塑的基本规律、基本塑造方法入手。当具备了一定的造型能力与认识能力以后,就为以后进行的雕塑自由创作打好了一个必要的基础。这一章先认识一下雕塑,为进入雕塑的专业学习做一些必要的理论知识的准备。

重点:理清中西方雕塑的历史发展脉络。

第一节 浅谈雕塑

雕塑的起源应该可以追溯到原始社会,伴随着祭祀与崇拜的需要,雕塑很早就以一个独立的艺术形式出现了。在这一点上,不管是东方还是西方基本是一致的。

1. 中国的雕塑艺术

中国的雕塑艺术源远流长。商周时期的青铜器不仅是一种礼器,还是当时贵族的重要生活用品。其中有许多生动的动物形象被运用于器皿之上,或用于器物造型,塑造得非常概括、生动。

战国和秦代的雕塑艺术是上承西周春秋,下启两汉的阶段。秦始皇灭东方六国,终于建立了中国历史上第一个大一统、多民族、中央集权的专制主义国家,并且开发南岭,驱逐匈奴,建立起规模宏大、前所未有的大帝国。秦代虽然短暂,却取得了巨大的艺术成就。1974年在西安发现的秦始皇兵马俑在造型艺术上是中国雕塑艺术的一个高峰。其最大的特点就是兵马俑的头部表情、神态、性格、发式各不相同,显示出极高的艺术水平。(图1.01—图1.03)

图1.01 秦 跪射俑

图1.02 秦 跪射俑头部(2号坑)

图 1.03 秦 将军俑头像

两汉时期的雕塑艺术成就主要表现在汉墓石刻上,这些石刻曾被鲁迅先生称赞为“深沉雄大”。西汉时期的霍去病墓巨型的石雕群,是为了纪念其战功创作的一批撼人心魄的人和兽。在形象刻画上,不但着重主题的表现,而且从写实出发,着重于精神动态和典型形象以及性格的描写。在形体结构上,运用了大的体面关系,手法简练概括,表现出一种积极健康、生动大气的时代精神和民族风格。

由于佛教的传入,魏晋南北朝时期石窟雕塑兴起。其中最大量的雕塑作品就是对佛的造像。甘肃敦煌的莫高窟、山西的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟、甘肃天水麦积山的石窟都是这一时代优秀石刻雕塑造像的石窟艺术群。这一时期是中国雕塑艺术的又一个具有突出成就的高峰。雕像形体表现追求俊秀飘逸,显示了中国古代雕塑艺术家的高超艺术创作技巧和艺术成就。(图 1.04—图 1.07)

隋唐时期的雕塑艺术逐渐摆脱了犍陀罗艺术的影响,走向了民族化、世俗化的道路,进入了一个成熟的阶段,其造型光华艳丽,灿烂辉煌。唐帝国在中国的封建社会历史上,是世界上最著名的强大国家之一。敦煌莫高窟有隋代窟94个,唐代开凿的窟有280多个,占敦煌莫高窟492个窟中的一半以上,蔚为壮观。龙门

图 1.04 北魏 云冈石窟34窟,北壁飞天

图 1.05 北齐 菩萨立像

图 1.06 北魏 菩萨三尊浮雕(石灰石)

图 1.07 齐 齐武帝景安陵麒麟

石窟的奉先寺摩崖大龕是由武则天捐的脂粉钱建造的。卢舍那大佛作者所追求的庄严、温和、睿智而又富于同情心的性格的刻画,是理想化了的封建社会的“圣贤”的象征。佛像的身躯以及手的姿态,都传达出一种宁静的心境,这种宁静和慈祥的目光等因素结合在一

起,意在追求一个具有伟大感情和开阔胸怀的形象,也就是艺术家心中理想的佛。艺术家能达到这种创作意图并获得成功,很重要的原因是注意从生活中观察、提炼体现这些效果的人物情感变化的因素。同时,“艺术家对佛的形象作出自己的解释,赋予了自己的情感与认识,不仅使佛的形象具有间接反映现实生活的意义,也使作品更具有民族的风格”(金维诺语)。唐太宗昭陵的“昭陵六骏”为三立三奔、体态矫健、雄劲圆浑的典型西域马的形象,是高浮雕雕塑的杰出作品。

唐代的墓俑雕塑作品同样达到了很高的艺术水平,尽人皆知的唐三彩是唐代小型雕塑作品的杰出代表,体现出唐代现实主义雕塑创作的发达。(图 1.08)

中国的雕塑艺术到宋金时期呈现出逐步衰微的迹象。但位于四川大足县的大足宝顶山石刻是宋代雕塑

图 1.08 唐 菩萨,敦煌石窟45窟

图 1.09 宋 菩萨,大足石窟

艺术的杰出作品。雕塑富于想象力,结合现实生活,题材内容多样,表现手法有一定的创新。(图 1.09)

元明清时期的中国雕塑,由于时代的发展和变迁,石窟几乎绝迹,塑像在城市神庙中增多,雕塑的运用更加普遍多样,为民众需要所作的雕塑较以前增多了。徽州的建筑雕刻大量地运用于梁、柱、窗的装饰,与建筑交相辉映。

新中国成立以后,现代雕塑逐步兴起,西方雕塑理念与形式逐步主导了新中国的雕塑美术教育,并基于此培养出了大批的现代雕塑艺术家。近些年来雕塑艺术呈现多种多样的艺术风格和形式,许多艺术家都在进行着新的艺术探索。

2. 西方的雕塑艺术

西方雕塑艺术的发展和变迁同样是学习雕塑这门艺术所要了解和研究的。西方雕塑艺术源远流长,同样有着辉煌的成就和历史。

古代的两河流域,即幼发拉底河和底格里斯河的中间地带,在公元前3500年前进入了奴隶社会,在公元前1800年苏美尔王国和阿卡德王国建立了巴比伦王朝。公元前539年波斯帝国灭亡了巴比伦王朝。两河流域的艺术是为宗教和王权服务的,主要歌颂神祇与帝王,雕刻艺术具有严肃的形式和威严的表现,强调庄严、雄壮、有力的造型。

古代的埃及是西方艺术的一支重要源头。埃及雕塑表现出严明的等级制度,在艺术风格上显示出一种理想化的装饰风格,形式稳定,注重精神的力量,形式规范,强调功能性。(图 1.10—图 1.12)

图 1.10

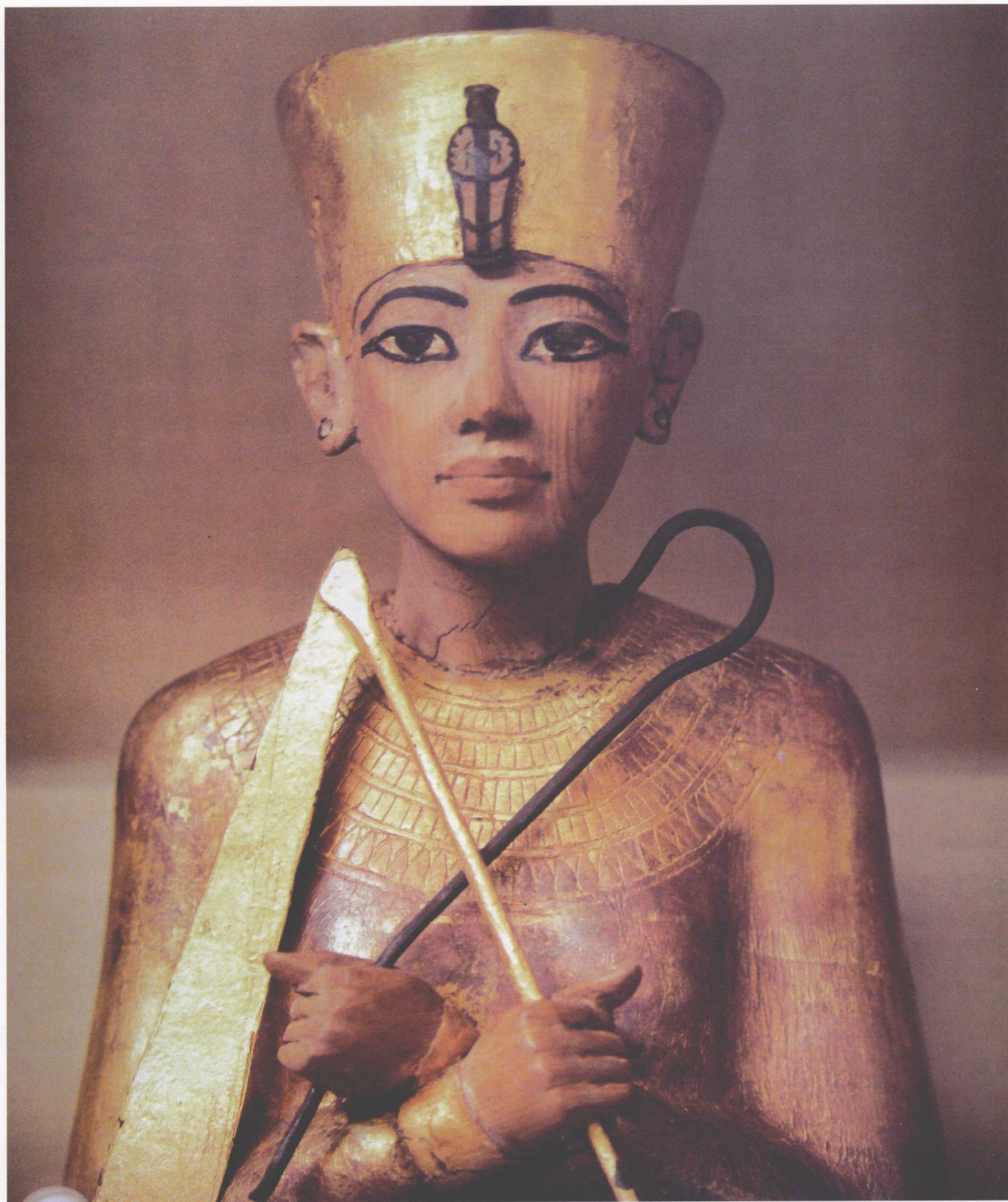

图 1.11 埃及法老雕像

图 1.12 埃及雕刻

希腊的雕塑,早期受埃及的影响,但很快希腊雕塑艺术就发展到了人类雕塑艺术史上的高峰。希腊雕塑分古风时期、古典时期、希腊化时期。希腊雕塑以人物为主,形式手法写实,是人类对于自身的一种理想化的表现与追求,雕塑表现出的是一种和谐、典雅、优美的意境。(图 1.13—图 1.15)

图 1.13 健美者(公元前4世纪,铜)

图 1.14 巴底农神庙浮雕

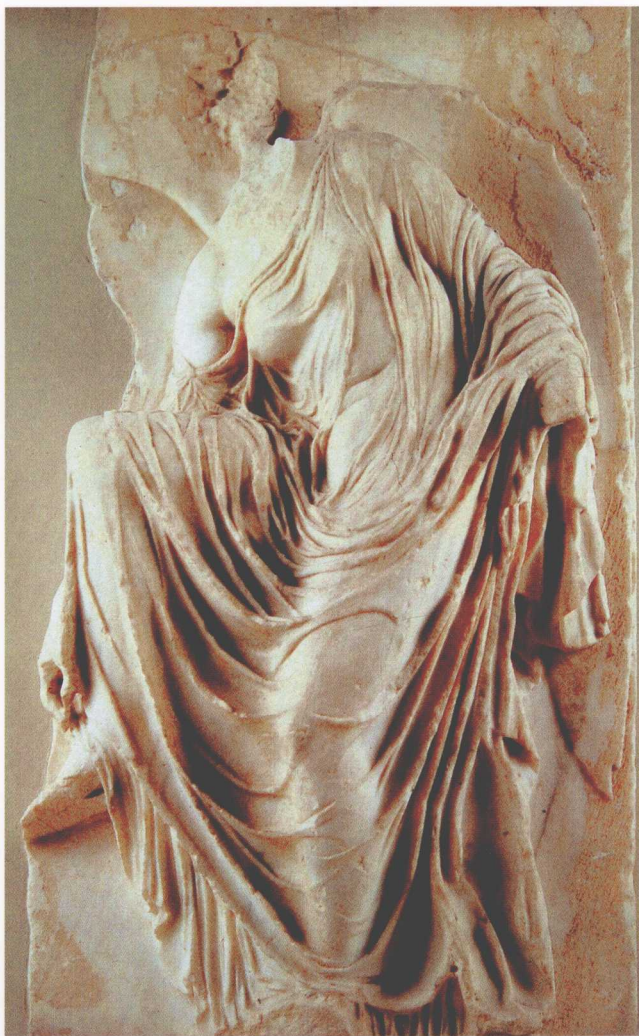

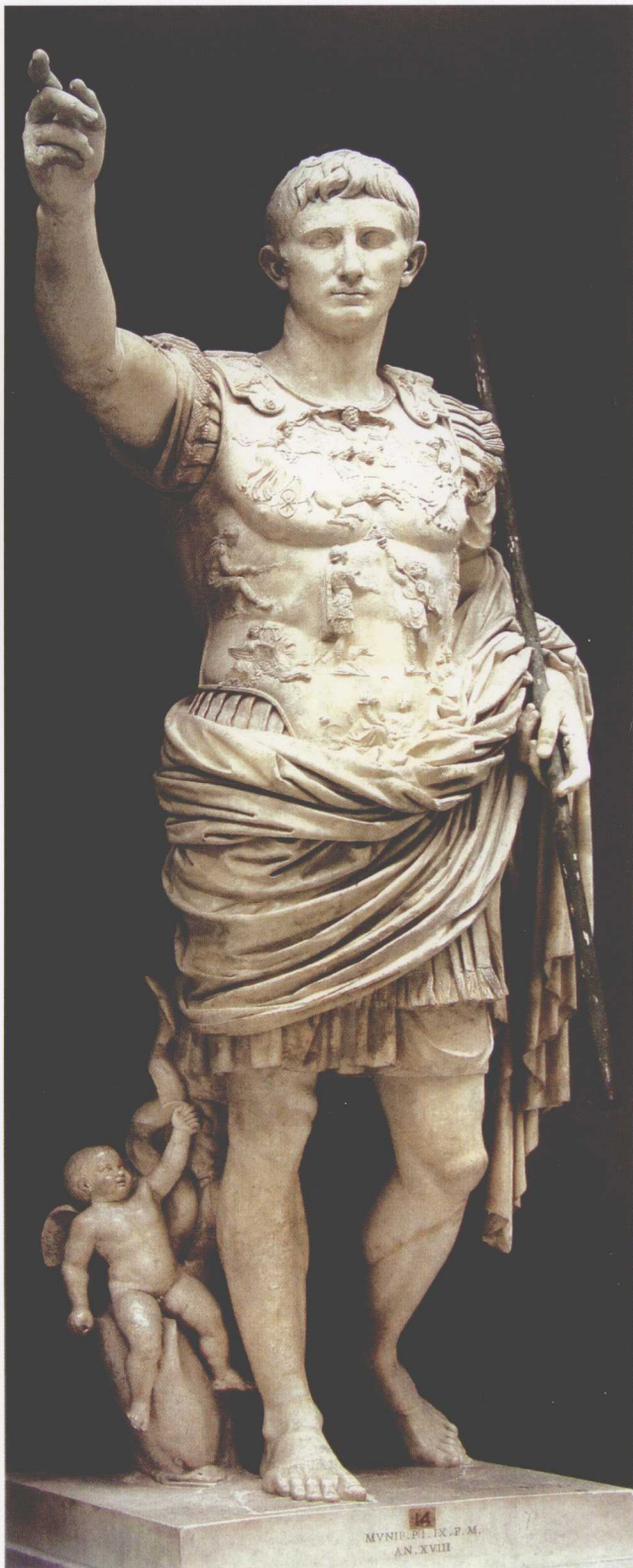
图 1.15 胜利女神(尼开)

罗马在推翻了希腊的统治之后,在艺术方面继承了希腊艺术形式,由于罗马宗教信奉希腊诸神,这在雕塑中起到了较大的作用。罗马的雕塑更加注重功利性与实用性,强调写实和突出个性表现,重视运用服饰加强人体的塑造,表现宏伟和豪华的艺术效果。(图 1.16)

欧洲的公元4世纪到13世纪被称为中世纪。欧洲的中世纪雕塑,从西罗马帝国灭亡到文艺复兴大致可以分为早期基督教雕塑、拜占庭雕塑、罗马式雕塑、和哥特式雕塑。这一时期的雕塑以围绕宗教功能的作品占绝大多数,作品具有象征性,表现的特性与装饰的特征,艺术风格具有神秘与欢乐的气氛。(图 1.17)

文艺复兴时期,雕塑家在人文主义思想的影响下,创造了许多歌颂生活和自然、歌颂当代英雄人物的作品,他们借用神化题材来表现人类的现实生活,表现对人类自身的赞美,表现对生活的乐观和信心。在继承古典艺术精髓的基础上,进行锐意创新和变革,强调对人物思想感情的表现。文艺复兴时期涌现了达芬奇、

图 1.16 奥古斯都(公元1世纪)

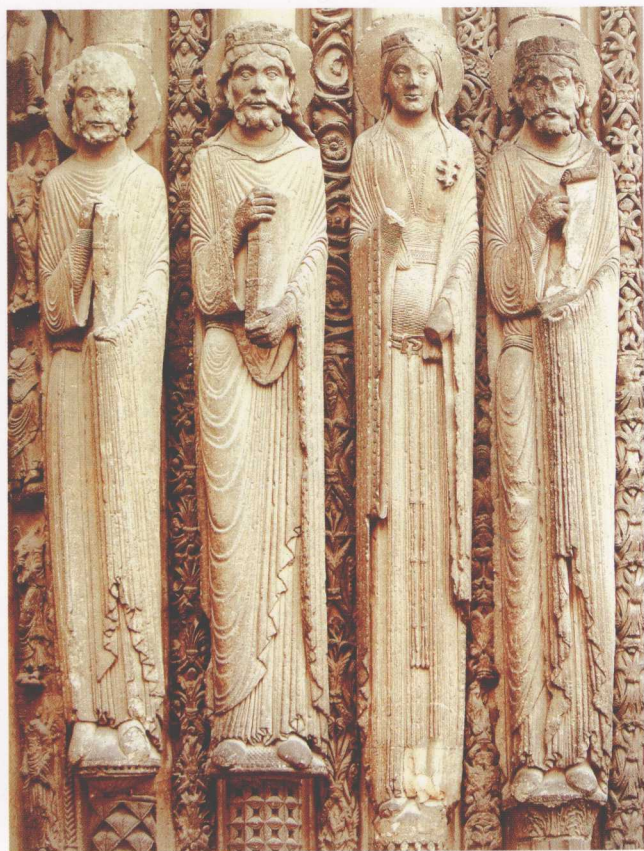

图 1.17 教堂大门上的雕刻(1145—1155年)

拉斐尔、米开朗琪罗三位艺术巨匠。

米开朗琪罗,既是雕塑家也是杰出的画家。他在艺术作品上倾注了自己的满腔激情。他为故乡佛罗伦萨创作了著名的《大卫》像,这件作品成为文艺复兴时代英雄的象征。西斯廷礼拜堂中的《摩西》雕像更加令人震撼,是艺术家心目中拯救民族摆脱苦难的英雄人物的代表。米开朗琪罗艺术中的悲剧性是以宏伟壮丽的形式出现的,它的艺术作品中所塑造的英雄既是理想的象征又是现实的反映,它的艺术成就成为西方美术史上的一座高峰。(图 1.18)

风格主义雕塑是 16 世纪西欧文艺复兴时期人文主义文化衰落的一种反映。风格主义雕塑家表面地模仿了文艺复兴盛期大师们的作品,表现了生活的变化不定、戏剧性的不协调和对艺术的主观态度,雕塑形象复杂紧张,形式精致,艺术手法强烈。

巴洛克式的雕塑是 16 世纪末至 18 世纪中期欧洲与美洲雕塑中的一种主要风格,这与宫廷文化以及宗教文化有着密切的联系。这一风格的雕塑显现出对比鲜明有力,追求动感、夸张、豪华的艺术效果,力求把现实与梦幻相结合,把雕塑融合在城市的建筑和宫廷的花园之中,从而产生一种强烈的装饰性构图及富丽堂皇的艺术面貌。(图 1.19)

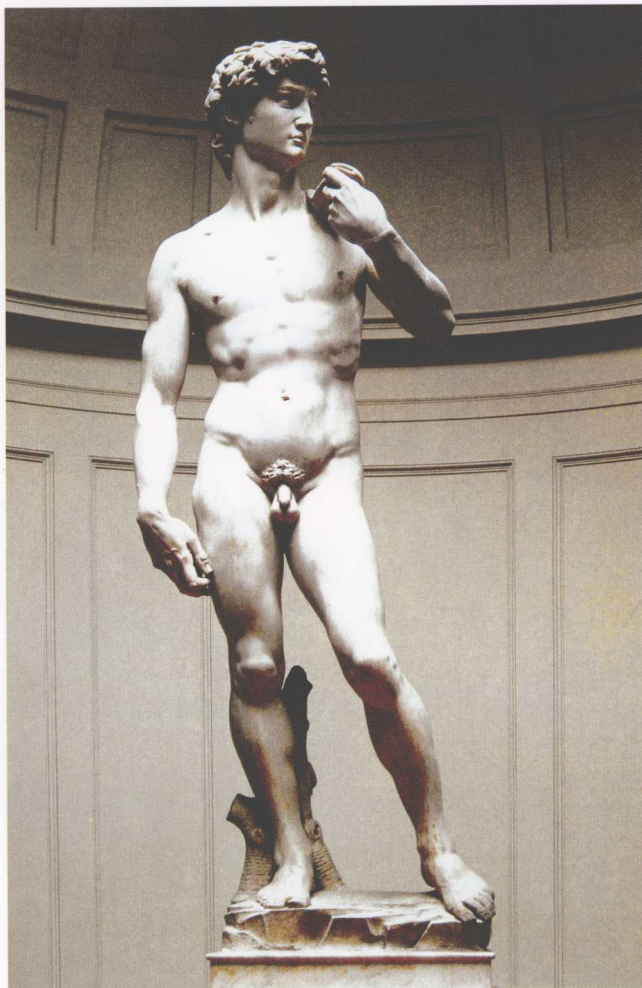

图 1.18 大卫像(米开朗琪罗,1501—1504年)

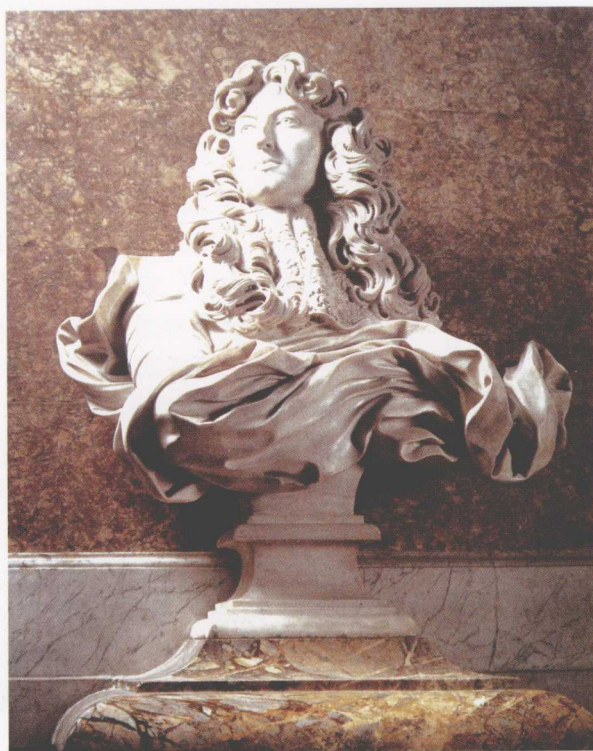

图 1.19 路易十四像(贝尔尼尼,1665年,大理石)

17世纪至19世纪初期的古典主义雕塑,将古希腊罗马雕塑奉为雕塑的典范和理想,着重表现重大的社会题材和崇高的英雄主义精神。(图1.20)

图 1.20 加诺瓦维纳斯与玛尔斯(1816—1822年)

19世纪和20世纪,由于西方工业化的飞速发展,雕塑艺术进入了一个自由和多元的艺术时代。19世纪法国浪漫主义雕塑的代表人物是吕德和卡尔波。吕德为巴黎凯旋门所作的巨型浮雕《马赛曲》表现志愿军出发时的场面,代表马赛曲的主人公在振臂高呼,激昂的斗志和强烈的动感使观众的英雄主义情感油然而生。卡尔波的雕塑从巴洛克和洛可可艺术中汲取营养,他为巴黎天文台所作的《世界四方》以手拉手的四个人体代表不同人种,将写实主义的构思、自然的姿态和急剧的动作完美地融为一体。他的作品永远洋溢着喜悦的气氛,他被誉为“表现微笑的艺术家”。

19世纪末的现实主义雕塑大师罗丹是一位伟大的艺术家,他曾经三次投考美术学院落榜,为了维持生计做过修补匠,直到40岁还默默无闻。但是他所创作的艺术作品在当时即引起了一片欢呼和恶毒的咒骂。

《青铜时代》、《加莱义民》、《巴尔扎克纪念碑》都是这样。罗丹善于把题材的文学性、清洁的浪漫性与雕塑的三度空间处理完美地结合在一起,对于19世纪末的欧洲雕塑有重大的影响。其他的雕塑家还有布德尔、马约尔、德斯比奥等。(图1.22—图1.23)

20世纪随着时代的发展,特别是世纪末至今,由于工业化的不断进步,并迈进信息化的时代,艺术家的思想被日益更新,新材料在雕塑中被不断地运用。构成主义和装置艺术扩大了雕塑的概念外延,一些多媒体与雕塑的结合形式也被一些雕塑展览所容纳。所以,现代雕塑的概念已与旧有的传统雕塑概念产生了很大的不同,有些甚至是颠覆性的,这也就开创了雕塑艺术多元化和自由发展的新纪元。(图1.24—图1.25)

思考与讨论题

1. 作为中国人应如何在传统雕塑艺术中汲取营养?
2. 对西方的雕塑作品应当如何看待和学习?

图 1.21 凯旋门上浮雕(吕德,1833—1836年)

