

北京市高等教育精品教材立项项目

雕塑教学系列教材 · 项目主编 赵萌

雕塑构造

许正龙 著

清华大学出版社

北京市高等教育精品教材立项项目

雕塑教学系列教材·项目主编 赵萌

雕塑构造

许正龙 著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书从雕塑造型角度阐述“构造”概念,分析构造与雕塑之关联,认定构造与雕刻、塑造并列,是雕塑成型方式之一。书中论述了雕塑构造的兴起、表现及意义,展开叙述了雕塑构造的方式方法和形态变化。作者还结合中国当代雕塑艺术发展状况对有代表性的艺术家及其作品作了引述。全书图文并茂,既可作为艺术院校和普通大学相关专业学生的现代雕塑课教材,也可作为雕塑从业者或广大艺术爱好者的阅读书籍。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

雕塑构造/许正龙著. —北京:清华大学出版社,2007.1

(雕塑教学系列教材)

ISBN 978-7-302-14205-8

I. 雕… II. 许… III. 雕塑—技法(美术)—教材 IV. J31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 142260 号

责任编辑:甘 莉 宋丹青

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社 总 机:010-62770175

邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015

客户服务:010-62776969

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:175×260 印 张:6.75 字 数:137 千字

版 次:2007 年 1 月第 1 版 印 次:2007 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1~5000

定 价:38.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:013771-01

北京市高等教育精品教材立项项目

编 委 会

主 任：王明旨

副主任：李当岐 何 洁

委 员：(以姓氏笔画为序)

马 泉	王进展	王培波	包 林	卢新华	田 青
刘巨德	严 扬	吴冠英	张夫也	张树新	李砚祖
杜大恺	杨永善	杨 霖	肖文陵	陈 立	陈进海
尚 刚	杭 间	郑 宁	郑曙暘	柳冠中	洪兴宇
祝重寿	赵 萌	奚静之	曾成刚	鲁晓波	

前言

由清华大学美术学院教师编著的“北京市高等教育精品教材立项项目”中的教材，从现在起将陆续出版发行。

清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）是我国从事艺术教育的著名高等学府，自1956年创办以来，聚集了一批在国内有影响的艺术专业学术带头人，拥有雄厚的师资力量。经过长期实践积累，形成了优良的学术传统与平实求是的学风，注重艺术与科学的结合，建构了较完善的学科布局，形成了具有中国特色的研究型艺术教育体系，并取得了丰硕的教学成果，培育了一届又一届优秀的艺术人才，为国家经济和文化建设做出了重要贡献。目前，学院设有设计分部、美术分部和史论分部，共10个专业系。具有设计艺术学和美术学两个学科的硕士和博士学位授予权，设有艺术学博士后科研流动站。2002年1月，“设计艺术学”被教育部评为全国高等学校重点学科。

改革开放以来，全国高等教育中艺术设计教育的发展速度很快，各高校纷纷开设此类专业。作为直接为国家经济建设培养艺术设计人才的学科，艺术设计专业肩负着更大的责任，已成为增强国家竞争力的一种重要手段。发展艺术设计教育，为国家建设培养高级艺术专业人才，是国家经济建设和社会可持续发展的需要。

随着社会的发展，艺术教育将面临前所未有的挑战和机遇，面对新的形势，更需要进一步深化教育改革。教育改革和学科建设的重要方面是抓好课程建设和教材建设，本项目系列精品教材涉及艺术设计、绘画、雕塑、艺术史论及工艺美术等学科，反映了学院优良的学术传统和学术优势，体现了我们致力于建构有中国特色的艺术教育体系的不懈努力。清华大学美术学院从建院伊始就将“为人民大众的生活而设计”作为艺术教育的主旨，确立了艺术为生活服务、为国家的经济和文化建设服务的办学思想。从20世纪50年代参与北京“十大工程”的设计与建设，70年代北京机场壁画创作，到80、90年代一系列国家重大工程的设计与建设，学院始终将教学和艺术实践与国家的经济和文化建设相结合，并在社会实践中得到提高和发展。

我希望通过本项目系列教材的出版,为广大师生提供更多的选择和参照。教材中存在的不足之处,还希望得到大家的批评指正。

[Handwritten signature]

2004.7

导言

南方，一个温暖的冬日，一位近来颇红的青年雕塑家对我说道：“中国的美术院校雕塑系实际上是泥塑系或者说是雕刻系。”此话让我有点吃惊，深居京城院校而不得知，大有不识庐山面目之感，仔细想来，并非戏言。每涉及此，也感困惑，还有痛苦。

中国当下雕塑艺术领域，创新意识活跃，学术活动不断，作品类型多样。就算在最具权威性的全国美展上，触碰原有法则底线的作品其比例亦愈来愈高。雕塑造型超越传统的形态，超越学院的雕塑教育体系，这是一个无可言辩的事实。尽管局面有些良莠混杂，撇开具体的某件作品，从整体角度来看，新的造型有其合理的因素。

20世纪上、中叶，中国雕塑教育体系引自于法国和苏联等国家，经过易地移植而生根发芽。多种原因导致在本土传统文化继承与现代艺术研究等方面，现行的雕塑教育体系有一定的局限性，存在着一些不尽如人意的状况。今日情形下，社会生活丰富，人们文化意识提高，新工艺、新材料涌现，这一切都冲击着保守的认知结构。雕塑教育要适应这一变革，就必须对新的造型理论进行归纳，细致梳理，深入研究，打破条条框框的约束，使雕塑造型研究能够良性发展。

艺术当随时代，这是众所认同的道理，雕塑教育体系也不例外，有待进一步调整、补充与完善。艺术教育与艺术创作密不可分、相得益彰的状况在中国雕塑界尤为突出，知名作家基本上集中于院校和研究机构，往往集创作家和教育家于一身，他们敏锐于形势，甚或感到危机。几乎所有的院校都开始实施教育改革，进行科目调整，增加新式课程，诸如抽象雕塑、金属焊接、综合材料、装置艺术、实验性雕塑等，试图建构起新型的雕塑教育模式。有些院校邀请欧美现代艺术家直接参与教学，有的院校人士则坚持己见、按兵不动，宁作观望角色以待时日。原因在于：既是教学，就有成果，面对成果，还要分出优劣，难题就在于此。教育有着严谨的章法，没有具体的实施条纲和学术规范就无法开展正常的教学。美术态势与学院教育存在阶差，一方面造型实践频繁出新，另一方面造型理论相对滞后，对于历史悠久、涉及面广、劳作性强的雕塑专业来说情景更为明显，接受

艺术创作应有宽松氛围,少有清规戒律;艺术教学则应有章可循,多有递进步骤。要跟上时代发展的步伐,就要寻求“新雕塑”导入教学的理论依据,制定相应的操作规范。抽象雕塑、观念雕塑、实验雕塑涉及复杂多变的思潮,金属焊接和综合材料着眼于雕塑造型的材料,或单一运用或复合出现,前者是一种制作方法,后者是一种行为方式。从艺术造型的角度,提出与雕刻、塑造并行且有所涵盖的“雕塑构造”,相对而言,比较务实、全面还易成系统。况且,构造是20世纪欧美各国雕塑造型“突变”的主要表现之一,也是中国传统雕塑长期延续的重要特点之一。构造的雕塑作为东西方的文化传承部分,我们理应研究和有的放矢地继承,以丰富雕塑艺术的形态变化,用优秀的作品更佳地服务于人与社会。

目录

第1章 构造与雕塑	
1	1.1 构造
1	1.2 雕塑构造
	1.2.1 构造是一种成型方法
	1.2.2 构造是一种合成结果
4	1.3 雕塑构造的特点
	1.3.1 物象原本分门别类或形态独立
	1.3.2 于空间当中整合物象
7	1.4 雕塑构造的渊源
	1.4.1 人类早期雕塑是构造的体现
	1.4.2 构造是中国传统雕塑造型的主要特点
第2章 雕塑构造	
15	2.1 “构造”前的雕塑
	2.1.1 雕刻或塑造
	2.1.2 单类材料和独体造型
	2.1.3 具象再现
16	2.2 雕塑构造的兴起
	2.2.1 游离“真实”
	2.2.2 彰显“本我”
	2.2.3 追寻“本源”
	2.2.4 从“形体”到“空间”
21	2.3 雕塑构造的表现
	2.3.1 内容构造
	2.3.2 处理构造
	2.3.3 材料构造
	2.3.4 应用构造
25	2.4 雕塑构造的意义
	2.4.1 构造强化空间创意
	2.4.2 构造生发视觉意趣
	2.4.3 构造丰富造型语言
第3章 构造雕塑	
29	3.1 构造方法
	3.1.1 钉拧法
	3.1.2 粘接法
	3.1.3 焊接法
	3.1.4 锻造法
	3.1.5 捆扎法
	3.1.6 编织法
	3.1.7 摆放法
45	3.2 几何形材构造
	3.2.1 线材构造
	3.2.2 条材构造
	3.2.3 柱材构造
	3.2.4 管材构造
	3.2.5 面材构造
	3.2.6 板(钣)材构造
	3.2.7 块材构造
60	3.3 变化形态构造
	3.3.1 重复形态
	3.3.2 渐变形态
	3.3.3 对比形态
	3.3.4 省略形态
	3.3.5 膨胀形态
	3.3.6 反凹形态
	3.3.7 适合形态
	3.3.8 融合形态
	3.3.9 解构形态
	3.3.10 色彩形态
	3.3.11 光感形态
	3.3.12 动感形态
93	结语

第 1 章 构造与雕塑

1.1 构造

在《辞源》和《汉语大词典》中，尚无“构造”的解释，只释“构”为“構”的简体，常用词有“构肆”、“构栏”，特指宋元时各种艺术表演的场所。由此推断“构造”应属新词。

“构造”英文为“construction”，在《英汉百科翻译大词典》中，构造有多重含义，诸如建设、制造、构想、构思、设施、施工、绘制、搭配、编排、结构等。

在较为普及的《新华字典》中，“构造”被解释为：各组成部分及其相互关系；人体构造、飞机的构造、句子的构造。其中“构”字有组合、结成、作品等含义；“造”字的首要含义是制作、做等。

在《现代汉语词典》中注释为：各个组成部分的安排、组织和相互关系。

在《中国百科大词典》中解释成：泛指物体各组成部分的相互排列关系。

《辞海》中“构”字的解释较为周全，有建立、结成、造成、构思、组合、图谋、构成的事物等。虽无“构造”的注释，却有众多与“构造”相关的学术名词，如构造地质学、构造心理学、构造物理学、构造性数学、构造地球化学、构造地貌学等，构造与学科的搭配组成一个个专业的学术科目。

综合上述权威典籍的注释之意，“构造”一词可以理解为：在一定思想支配下，构造是一种组织安排，通过实施结合各个部分，建立起有机联系的整体。

1.2 雕塑构造

“科学发展到今天，研究客观的互相关系也已取代了研究客观实体。现代要求人们从事物的相互联系、相互演化的过程去认识世界，而不再是孤立地、静止地、片面地从各个部分剖析世界。于是，现代科学的综合研究越来越广泛，各种学科领域的划分也越来越趋于模糊和综合，物理学和天文学相合成为天体物理学，生物学与化学合成生物化学。一个对象同时被许多学科研究，一门学科又同时研究许多不同的对象。不仅从纵向关系，而且从横向关系全面综合地使各门学科之间相互渗透，相互交叉，成为科学发展的潮流”。^①“构造”一词用于雕塑学科，实质上正是这一现象在艺术领域中的反映。

自然科学研究的结果表明，客观实在是相对静止的实物与绝对运动的场的统一体。在当今多个领域中，研究统一体之间的相互关系逐渐替代了研究实体本身，人们开始超越形体本身，运用全面的、联系的、运动的思维，从彼此关系的互动中认识实体。雕塑业也是如此。目前，世界各国的雕塑家们已纷纷从研究“形体”

① 刘巨德. 图形想象. 沈阳: 辽宁美术出版社, 1994: 36

转向对“空间”的探索,紧扣影响“空间”的种种要素,从中把握和运用雕塑实体,雕塑作品、雕塑家、观者、环境、文化、社会等关系变得异常重要,分析与构想、搭配与组合、编排与布局成为新的创造课题,替代原有的构思、制作与摆放,疆域得到相应的拓展,构造与雕塑随之联系起来。这就跨越了传统雕塑概念的圈定,促使造型发生变革,具有“构造”特征的雕塑逐渐展现出来。

“构造”作为名词时有动态与静态之别,为了便于理解构造与雕塑的关系,需要从两个角度展开论述。

1.2.1 构造是一种成型方法

在雕塑造型中,从“制作”的角度来说,构造与雕刻、塑造并列,也是成就雕塑作品的方法之一。常规的雕塑作品大都经由雕刻或塑造而成,人们打制石头或堆积泥块,产生具有一定文化内涵的立体造型。雕刻和塑造是古老的成型方法,除此两者之外,现今,雕塑作品也能被构造而出。此时的“构造”是动态名词,实为取其“制造”、“结成”与“施工”的含义,作为雕塑成型的一种方法,表示为:集合各种散落的形材,在照应彼此关系的前提下,通过合理安排与处理,制作出雕塑的造型。吴少湘赴欧之后,作品成型尤其是选用材料方面大有改观,他将众多的金属钱币逐一进行焊接,拼装出一系列有机联接的作品。他如是说:“钱其实只是一种普通材料,如石头、木头、金属一样……”在艺术家灵巧的手中,一枚枚原本零散的奥地利铜币成为制作雕塑的特殊材料,有别于雕刻、塑造

的成型方式,采纳现代焊接工艺组装成型,不同于原本的整块材料,作品由散件材料构成,结果与雕刻、塑造的作品一样,同为单体的造型,具备同样的功能,发挥出同等的作用。用“构造”的方法也能做出雕塑来,成型方式改变了,选用的材料扩充了。构造的方法还有许多,本书后文将有专节谈及,将“构造”认定为专门的成型方法,这是雕塑构造的狭义性方面(图1-1)。

1.2.2 构造是一种合成结果

在雕塑造型中,艺术家合理安排各个组成部分,照应其间的相互关系,使其共存于一个空间当中。此时的“构造”是静态名词,更突出“构想”、“组织”与“结构”之意。

各个组成部分不光指分散的材料,也包括不同的主题内容、相异的处理手法等方面,雕塑作品是多项主题(内容、情节)或多种形式(材料、手法)的综合体。作为合成的结果表现

图1-1 吴少湘 《卢浮宫的胜利女神》(奥地利铜币、青铜)

出两种主要形态。

1. 内质中的合成

雕塑作品反映的不是一项内容，而是囊括多项内容，这些内容经过编排整合，各自与原本维持关联，整体传达上演化为一个全新的视觉形态。试以拙作《叉子——变异的手》为例，作品是一件单体的造型，其中兼容了不同特质的两种形态——普通的餐叉和人的手臂，一个似是而非的物象合成而出。通过内容上的综合，不光融合两者的形体，还引发出新的内涵。观者的思绪游走于叉子与手的关系之间，叉子有一定的功能，手也有其特定的意义，两者被人为地合体后，“银光闪闪的手形工业餐叉，恰是现代文明攫取自然的象征”^①（图1-2）。

2. 外形上的合成

雕塑造型的方法很多，仅以摆放法为例。雕塑作品不只一个单体造型，而是由多个单体造型组成，彼此联系共同发挥复体的作用。以隋建国1997年创作的《衣钵》为例，作品的主体——衣钵是一件国人熟悉的衣着，主体由泥塑而成，经翻模铸造等工艺过程，材料转换为铝材，安置于木板框架之中，形成一个单体造型。艺术家将单体造型不断地重复，排列出三个等同的形态，构成完整的雕塑作品，作品的最终形态是一个系列化的组合。集合多个单体造型，易于营造“场”的氛围，避免单调乏味的展现，强化观念的引导，最大限度地活跃观者的思维。其间的单体造型可以用构造法制作，也能用雕刻或塑造法制作，即涵盖不同的成型方法，重在整体上的整合。此时的构造范围更广，属于雕塑构造的广义性方面（图1-3）。

综上所述，所谓“雕塑构造”，其意为：在雕塑造型中，将原本各自独立的物象进行衔接、固定或协调处理，组合为一个有机联系的整体，发挥出综合的艺术效能。

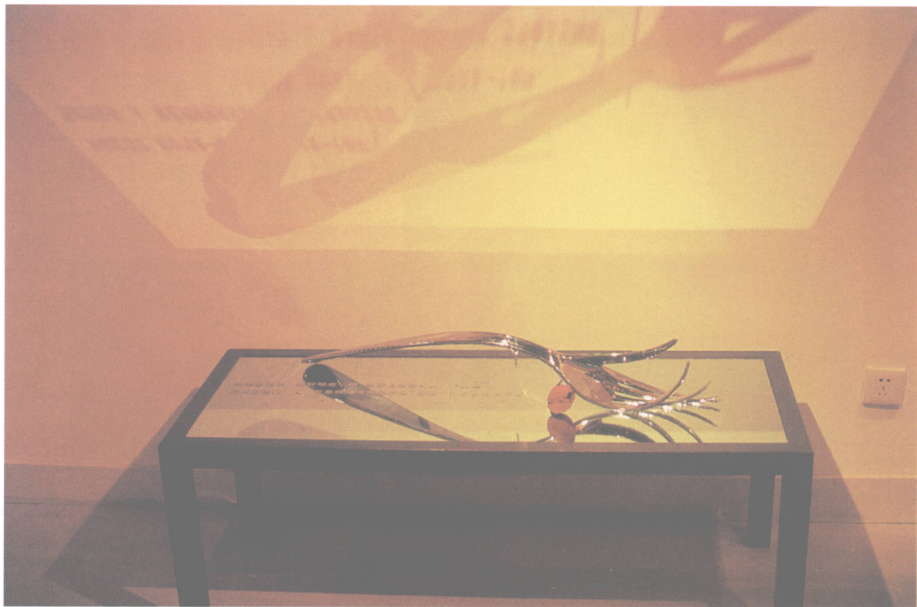

图1-2 许正龙 《叉子——变异的手》（综合材料）

^① 刘骁纯. 漂泊的灵魂. 雕塑, 2000(1): 56.

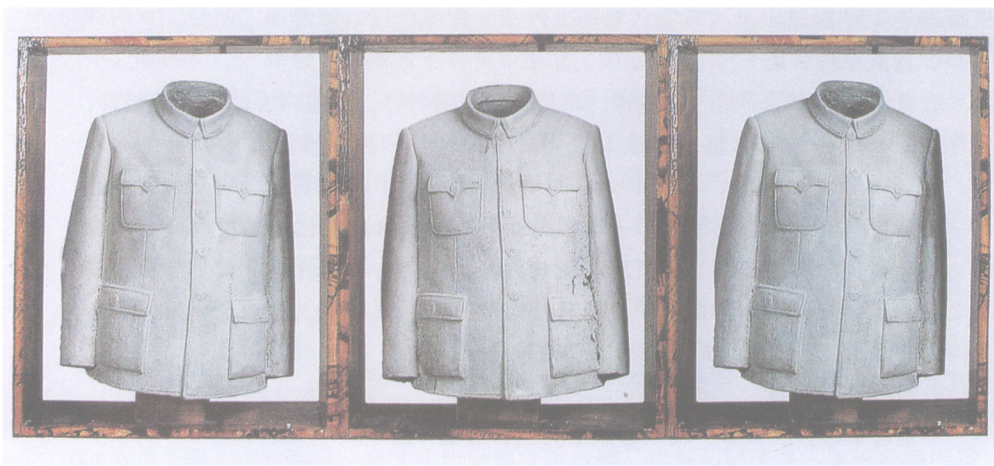

图 1-3 隋建国 《衣钵》(铝、木板、纸)

1.3 雕塑构造的特点

构造的雕塑造型有两个相互连贯的特点：一是物象原本分门别类或形态独立，二是于空间当中整合物象。

1.3.1 物象原本分门别类或形态独立

物象，在此特指雕塑的表现内容和使用材料等，呈现出以下三种形态。

① 作品交融展现两项及两项以上的内容，这些内容原本分有不同的属性、特质和含义，对此加以主题上的整合构成“融”的雕塑造型。在赵萌的系列作品《生灵方舟》中，艺术家常常组合诸多物象，连接出“船”的外形。远看是一艘船，近观是不少鲜活的人物和动物，如犀牛、大象、鳄鱼、海豚、恐龙以及人等。生灵之舟在时空汪洋中漫无边际地漂泊，何去何从，迷茫于世。作为个体的物种应该如何活着？作为大的世界又面临着怎样的机会与选择？新旧世纪更迭之际，艺术家凭借形态密集的雕塑构造，向人们提出略微沉重又理应思考的命题（图 1-4）。

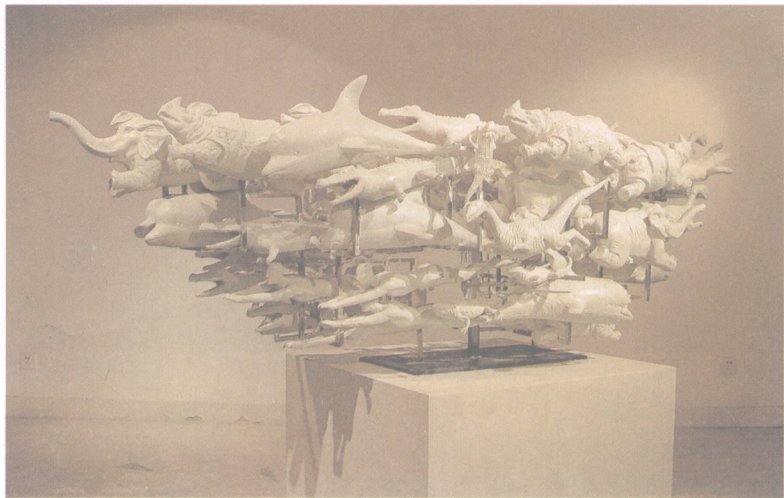

图 1-4 赵萌 《生灵方舟》(综合材料)

图 1-5 展望 《假山石》(不锈钢)

② 作品由两块及两块以上的材料构成，这些材料原本分属独立的形态，对此加以空间中的整合构成“大”的雕塑造型。展望的作品有时如此，近年来他频繁地使用不锈钢材料，拷贝蕴涵中国传统文化意识的假山石，数块银光闪耀的石状金属重新回归到山水绿地之间。农耕时代的人文情结与工业文明的产物相融相生，基本形状依然如故，寄托的载体却已随时光而变更（图 1-5）。

③ 作品由两种及两种以上的材料组成，这些材料原本分为相异的材质，对此加以形态上的整合构成“新”的雕塑造型。傅中望擅长综合多种材料，他以中国古代营造法中特有的凹凸榫卯方式，搭配各式各样的材料。不同的材质人为地被契合，错综着对置共存于空间之中，渗透与冲撞之感油然而生，无言的材料也就具备了当下的语境，人、文化、社会何尝不是如此呢（图 1-6）？

1.3.2 于空间当中整合物象

雕塑家或合理地调节不同属性、特质、含义的内容，或将原来支离分散的材料形体相应地安排，形成整体的空间造型。无论内容、形体和材料如何，是否经过“整合”才是最为关键之点，整合的主要含义为处理与摆布。

所谓整体的空间造型包含两种不同的状态。

① 作品反映多重物象，彼

图 1-6 傅中望 《异质同构》(石、钢筋)

此之间形体紧密相联。靳勒在雕塑造型中喜欢组合两种形体，如人头与鱼身、蜥蜴与人头、鸡头与人体等，作品由一种材料构成，两种形体相生并互为一体，形成荒诞甚至有些怪异的造型。这些再生性的物象或悬挂，或摆放，昭示出现代社会的变异现象（图 1-7）。

② 作品反映多重物象，彼此之间形体相对分开。物象与物象之间刻意保留特定的间距，形成虚透的空间。黎明的作品《钉》就是由三个部分所组成，两个铁钉帽及一个钉尖有所间隔地散置于土地上，人们可以穿行于分列的部分中间，零距离地接触雕塑实体。艺术家通过造型的摆放，构建起一个超越形体本身的“场”，虚空间超乎寻常地发挥作用，形体以外的空透部分成了当今雕塑家着重思量的地方（图 1-8）。

图 1-7 靳勒 《蜥蜴》(树脂)

图 1-8 黎明 《钉》(金属)

1.4 雕塑构造的渊源

1.4.1 人类早期雕塑是构造的体现

雕塑产生之初便与构造密不可分。在旧石器时代，远古先民采集兽骨、砾石、蚌壳等物，对其进行雕琢打磨，串珠成链用于自身。这些组装的物品具有雕塑的雏形，或许可以称作雕塑构造的最早体现。后来各个氏族还会创造一种人和动物合成的造型，人们视其为显现的祖先神灵，赋予其种种魔力，用以保护本族后人，使族群繁衍开来。此种拟人化的造型，人中有物、物中有人，承载着先人的意念，充满着神奇的想象，是雕塑构造的另一表现（图 1-9、图 1-10）。

世界范围内许多国家的早期雕塑都有着构造的表现。公元前 25 世纪，古埃及人在哈夫拉金字塔旁耸立起高达 22 米、长约 57 米的司芬克斯狮身人面像，神情肃穆的人面配以威猛的动物躯体，显示出神的化身——法老的上权威（图 1-11）。公元前 9 世纪至前 7 世纪，《人头有翼牛身像》出现在亚述帝国萨尔贡二世的宫殿门口两旁，与埃及的狮身人面像相似，人面兽身组合为一体，区别在于它是两件相同的雕塑，呈对称格局摆放，中间形成过道，人立其中观看，作品是与墙面联结的浮雕，正面则是各自独立的圆雕（图 1-12）。牛、翅膀、人头本无关联，古代工匠将三者的形态进行组合，构造出一个有着某种神力的全新物象。这头牛有 5 条腿，也与现实不符，不过，无论在哪个角度看，它始终拥有完整的 4 条腿，所以显不出荒诞。公元前 6 世纪，新巴比伦伊什达尔的城墙上，排列着大大小小、数量达五六百之众的动物浮雕，彩色釉砖拼缀出牦牛、狮子、马、龙等形态的浮雕，整体的组合构造，予人以视觉上的冲击（图 1-13）。

图 1-9 《公牛与树》(综合材料)

图 1-10 《头上有鸟的男人》(木)

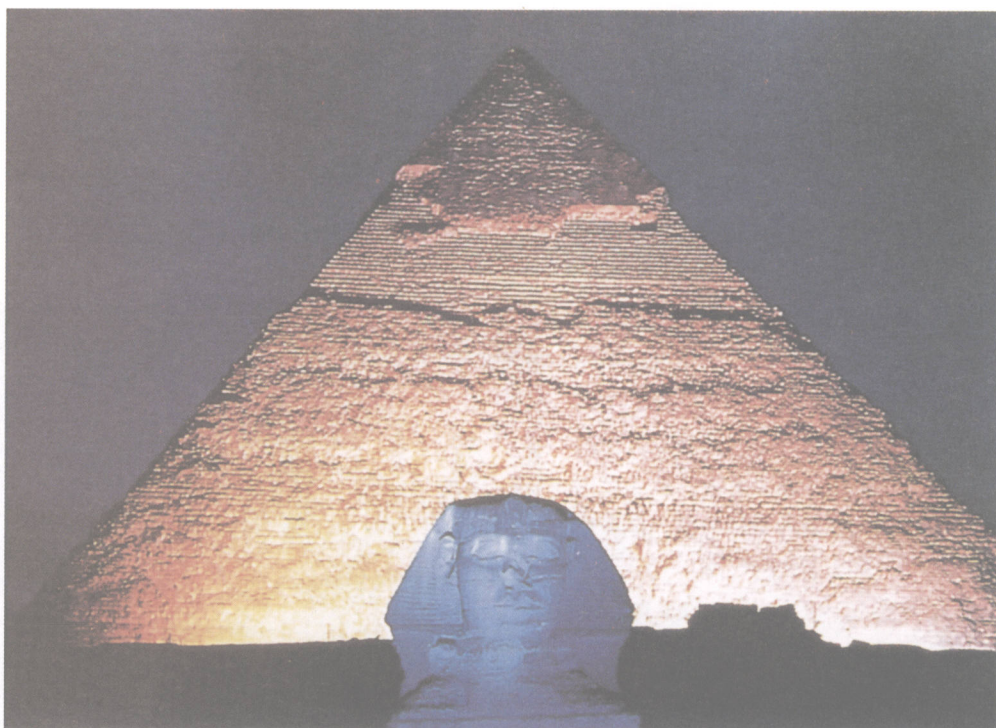

图 1-11 《狮身人面像》(石)

图 1-12 《人头有翼牛身像》(石)

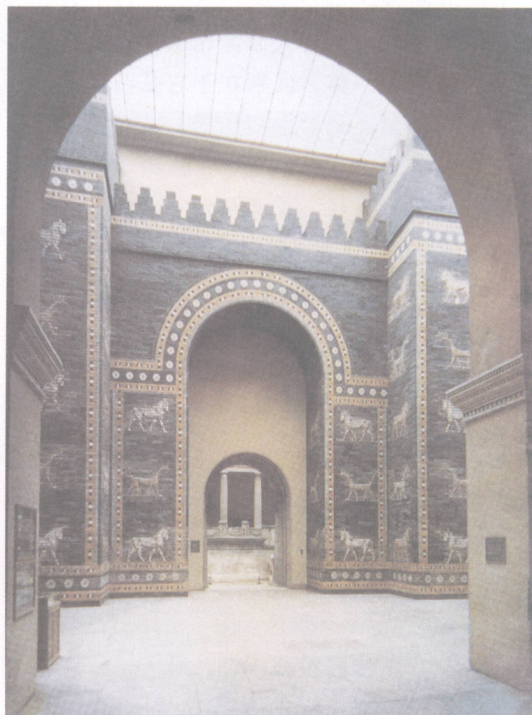

图 1-13 《伊什达尔门》(琉璃)