

雕塑创作基础

构图学习与训练

吴雅琳 编著

BASIC TEACHING OF
SCULPTURE
CREATION

嶺南美術出版社

雕塑创作基础

——构图学习与训练

吴雅琳 编著

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

雕塑创作基础——构图学习与训练 / 吴雅琳著. —广州:
岭南美术出版社, 2004. 8

ISBN 7-5362-2925-9

I. 雕… II. 吴… III. 雕塑—技法(美术)
IV. J31

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第076894号

责任编辑: 阎义春 刘晓枫

责任校对: 虞向华

责任技编: 谢芸

雕塑创作基础——构图学习与训练

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广州市岭美彩印有限公司

版 次: 2004年8月第一版

2004年8月第一次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 4

印 数: 1-3000册

ISBN 7-5362-2925-9

定价: 38.00元

前言

如果说泥塑是雕塑的草稿，构图是创作的草稿，那么可以肯定地说：生活是构图的草稿，雕塑构图是一切雕塑创作活动的草稿。

有人说创作是不能教的，要靠自己去悟。我认为这只讲对了一半：悟，悟多了就悟出了规律，接近和找到了规律之后再总结，就能讲出来，写出来，教出来。

有人说生活就是构图，不用再创作。我认为这也只讲对了一半：生活，现实中有许多事是不能再现、不宜再现、不好再现的，这就要靠“构图”去取舍，去变体，去创意和选择。

以上几点分析，雕塑构图的重要性可见一斑。构图是有规律的，是可教的，是要教的。

在雕塑系的教学课程中，构图课一直处在相当重要的位置，它作为创作教学的第一课，作为“专业实习”的必选手段和终端产品，起着不可替代的作用，特别是近年来，雕塑系多位老师在构图课教学中作了多方位的摸索和实践，成绩显著，使构图课成为该系较有特色的课程，受到社会和学院的关注，深受学生欢迎。

很高兴看到吴雅琳老师进行此项专门研究，她在教学实践中颇有心得，颇有办法，更有成绩，她是教学研究的有心人。她还在不断地尝试和完善，势头可喜可贺！假以时日，雕塑系经诸多努力，我们的研究成果会更丰硕，进而推动我们的教学和科研，愿与诸君共勉！

03.9.1.

目 录

雕塑创作基础教学初探	1
学生作品	5
2003 年广州美术学院选修课程	43
教师构图范例	50
后 记	59
作者简历	60

雕塑创作基础教学初探

——创作规律在雕塑作品中的应用

吴雅琳

1

专业实习构图课,是广州美术学院雕塑系本科生主干课程创作课的基础训练部分。如何做到切实有效地实施和执行创作课教学大纲精神,通过在广州美术学院雕塑系先后四次的教学实践,特归纳总结出几点方法,是否确实行之有效,还有待与同行共同探讨研究。

一、明确目的、思路清晰

专业实习,传统教学上俗称“下乡体验生活”。今日说来,不免显得老土且不合时宜。但不管是何种称谓,也不管是去乡村还是城市,是近是远,都必须体验到“有感觉”的生活。因为太熟悉的生活未免缺乏热情,容易麻木,于是乎,同学们只要经济上允许,便会舍近求远,甚至舍本逐末,跑遍天涯海角,去寻求新鲜刺激的生活,去感悟深邃的哲理人生。从长远角度看,潜移默化地体验生活,对将来从事艺术工作的学子而言,是合理且必不可少的。但,就构图课而言,专业实习的目的还在于“学会和解决雕塑创作中的ABC”,即用专业的眼光观察社会,将自然生活转化为雕塑艺术样式。

在为期三或五周内,一、二年级的学生就要做到在生活中将自然形转化提炼成雕塑艺术形,也即是在课程结束时,每人必须完成一至两件完整的构图作品,因此从搜集素材、完成小稿、定稿放大、翻制成型、制作效果等共需五个过程,环环相扣,缺一不可。因此,在专业实习出发前,学生明确此行的目的,是非常必要的。但如何才能使目的得以实施,这就必须由任课教师在课前先设计出一套完整的教学方案并有计划地逐步贯彻和执行。开宗明义,教会学生如何去发现生活和掌握创作规律,使学生指导思想明确,这就是行之有效的教学方法,如此,才能确保学习成果立竿见影。

二、掌握规律、突出造型

“悟性”和“开窍”,这些充满禅学和东方文化意味的词汇,在艺术教育界被经常运用,譬如说,“有没有悟性”,或“开不开窍”等。但所谓“悟性”也好,“开窍”也好,并不是简单地指分析能力和理解能力。教师如对低年级学生进行辅导,使用类似词汇,往往使学生如坠云里雾里而无所适从。毕竟,艺术修养不高,缺乏审美积累的低年级学生,是无论如何也“悟”不出来和开不了“窍”的,尤其是针对当前普及性教育而并非精英式教育而言。用形象思维和理论分析去引导学生,特别是运用创作规律去启发学生,这是专业实习中重要的第一环节。创造性规律,我们一般指“创造四律”,它归纳了自然科学或社会科学界的一切发明创造活动的方法方式,而对我们学习艺术的学生,这也是一种行之有效的教学方法。“四律”,一般可分为:择优律、相似律、对应律和综合律。

择优律:对生活中的事与物进行选择、优化。

相似律:运用举一反三、触类旁通的思维方式。

对应律:互为关系,相互对照和相互启发等关系。

综合律:打散构成,集众为一,是由两个或两个以上不同物体去进行分解和重新组合。

其一如古人所云“搜尽奇峰打草稿”和“熟读唐诗三百首,不会写来也会偷”等文艺创作方法,用理论去指导学生的思考,只要学会运用自如,巧学巧用,让其掌握内在必然联系,那么,这一规律,应该是亘古不变的创作法则。

其二,对大造型的掌握。这是雕塑构图关键的关键。我经常提醒学生:将生活中的无序变成有序,把杂乱的圆变成明确的圆,把无章的场面归纳成某一形和线的视觉效果。判断一件构图的成与败,关键就在于大的造型。当无数件雕塑同时陈列于展厅时,远远就能将你吸引过去的,无非就是靠它的大造型。一旦上前,才会进一步去品味它的内涵和研究它的材料。因此,造型是皮,材料是毛,皮之不存,毛将焉附?而思想内涵就构图课而言,暂时不必过于刻意去加以考虑。

三、注重形式、淡化内涵

形式,在这里是重点研究的课题。我们可以在三度空间中,将“点、线、面、体”作为雕塑形式的基本要素,也可以把“圆形、弧形、方形、三角形和小规则形”等作为一种基本形的选择。通过对生活中素材的优化,用对比、重复、夸张、变异等形式语言结合基本的要素进行灵活运用,并主动靠近某一种形,这种运用鲜明形式语言的构图

作品,必定给人留下深刻的印象。

低年级学生,解决和掌握形式规律问题,在创作基础课中,就是解决其基础——“ABC”的问题。这就如同上低年级的素描课一样,学生首先要掌握构图、比例、形体、透视等规律性问题而尚不能奢谈情感表现和独特技巧一样。过早地接触材料和过度地关注思想内容,势必会分散注意力而两头抓瞎,内涵应在构图中自然体现,当你在生活中概括出形式上不同的点、线、面、体的时候,不同的线,不同的体,已将其内涵自然表露出来,如等边三角形表示稳定,弧形线表示和谐等。而过分刻意地追求,反而会导致精力分散,喧宾夺主,没法突出该课掌握形式规律的主题。

经常有一、二年级的学生向我倾诉,如何通过该课去表达、宣泄自己的感情。我认为这未免给构图课过于沉重的负担,毕竟,避开对创作基础的训练而想一蹴而就的学生必定会力不从心而顾此失彼的。因此,经常要对学生敲警钟:关注大形!关注形式!忽视内容和材料!

四、忽视技巧、保持感觉

在学生的速写和摄影作业中,往往会搜捕到一些生动鲜活的素材,假如能结合以上对创作规律的运用和对形式语言的掌握,构图作品将能顺利完成。但某些学生由于拘泥于对技巧的琢磨和对技法的研究,最终导致顾此失彼——对“形”的丧失和使生活中的生动精彩荡然无存。因此,告诫学生何为主,何为辅,是非常必要的。技巧固然重要,但要运用自然而不必刻意。因此在上第一课时,开宗明义,必须阐明:不是写生课,不是技法课,不是材料课,也不是“纯”创作课,而是构图课(创作基础课)。要多对具构图形式感的作品进行观摩和鉴赏,举一反三,触类旁通。

以上四种方法,是基于本人对雕塑构图课教学上的思考,权当一点经验,但尚不足为凭,毕竟艺术教育不宜运用唯一的模式,否则,个性安存?创造性安在?正所谓一师一法,丰富多彩,才可能营造出百家争鸣,百花齐放的局面。否则仅此一家的教学方法将会违背艺术创作原则。而作为一种方法,如能在此基础上再进入三年级的材料创作课和四年级的自由创作课(即毕业创作),本人认为,那时思想内涵,情感表达和对材料的运用、选择有较充足的时间去进行思考和表达,将更容易达到挥洒自如而学生在训练上也能更加臻于完善。

2

人类的创造活动,推动了人类社会的发展与进步,美术家的创造活动,谱写出美术史每一页新的篇章。任何艺术创作活动,都离不开对创造力的体验与对创造思维的运用。不管你是否承认,任何创作活动都是有着一定规律的。综观人类各种不同的经验,我们可以归纳出最具普遍性的创造四律,这就是前面所提到的:择优律、相似律、综合律和对应律。人类所有的创造思维活动都离不开对四律的运用。雕塑创作,从搜集素材(或曰对素材的积累)到构思、构图,对造型的推敲,材料的利用与技巧的掌握,以至各种表现手法的运用等整个过程,也都离不开四律在其中所起的作用。只要你善于运用,巧于运用,大胆运用,在创作活动的全过程中,就会显得游刃有余,思路纵横驰骋。

一、择优律

人类的一切发明创造,必须来自对择优律的运用。自然界中的一切优化现象与商品社会的新老产品的更替都是择优律的实践与应用。在美术创作中,这条规律的运用是最为本质的也是必不可少的。“搜尽奇峰打草稿”、“取其精华,去其糟粕”、“源于生活而高于生活”等我们时常遵循的原则,就是按这一规律所进行的一系列活动。

不可否认,艺术来源于生活,艺术反映生活,但必须有所选择,决不可以照搬现成的生活物象。由于生活是千变万化的,现实的物象又是千姿百态的,而任何绘画、任何雕塑都是用一个瞬间及有限的形象来表达那丰富的思想

感情的。所以,某些存在现象不一定能升华为艺术,无论从内容到形式,都必须进行选择、优化。没有择优就没有艺术,同时,择优也不仅是生活现象内容或者艺术形式等方面单一的择优,它是在艺术形式、艺术手段、艺术题材、艺术家的内心世界独到的体验等因素优化组合的基础上对生活中的物象的择优。梁明诚的《交响曲》,传递给你的就是经择优后美的信息:造型的完整、手法的精致、线条的流畅与充满音乐的韵味……而生活中的音乐家(作者在这里是以贝多芬作为表现对象),残酷的生活现实似乎给予你的是沉闷与悲壮的联想:精神的苦闷与命运的沉重,音乐家更多的时刻是与命运搏击,与命运抗争,房间里永远是一架德国的老式钢琴。而雕塑家在这里则选择优美辉煌的三角钢琴、华光四射的艺术造型与黄铜材料作为他的表现语汇,这显然就是在生活的选择中进行了一番优化的程序,目的就是使之与自己的构思相契合,在这里,《第九交响乐》的乐曲,使作品达到辉煌、升腾,以至完善。《史记》中记载的秦将樊于期,因得罪了秦王,逃亡于燕国,后经荆轲游说,为报父母宗族被杀之仇而自刎,胡博的作品《樊于期》,则是用超现实的手法让樊于期自杀后手捧自己的头颅递予刺客荆轲,从而更坚决、更彻底地表达了他报仇雪恨的决心与愿望。这类优秀的例子在艺术创作中是很常见的,显然,“源于生活而高于生活”是必须应用的手段。

二、相似律

带普遍性的相似律就是我们思维活动中所运用的举一反三、触类旁通的思维方式。我们的先人,观草叶齿纹而发明了木锯,睹飞鸟飞行而发明了飞机,仿生学的应用遍布许多领域,凡创作设计,无不是源于对相似律的运用。在美术创作中,直线的继承性与横向的借鉴性,写生临摹的“外师造化,中得心源”等,也是我们经常运用的手段。我们可以发现,早在二十年前,国画界的新人已经很敏感地从雕塑艺术、器皿艺术等领域吸收了大量的造型风格,并注入在他们的人物造型之中,这一拿来主义,新国画人物画(包括新连环画),似乎在一夜之间,就有了青铜器饱满的造型与雕塑凝练、浑厚、简约的张力。国画构图以白计黑,黑白相生的特殊性,使它的人物造型较之于油画或版画,更有利于对形做独立、完整的探索与处理。所以,对人物造型纯粹的提炼不能不说是相似律使国画界的朋友做出这一类英明举措。而雕塑自有人类文明史至今,历经沧桑,锻造、锤炼出来的独特语言,却被图画少壮派毫无顾忌地拿之将去,且大胆加以运用,使国画领域早在若干年前就能够引起人们的瞩目。这不能不令人佩服这班无拘无束的年轻人(这里是指心理年龄),能大胆运用创作规律,把自己从旧框框中拯救出来,创造出有时代特色的国画造型形式,而这些造型,又完全可以用雕塑的手段加以完成,如此是否应该引起我们的深思?新国画以至其他画种是否又可成为我们雕塑界借鉴学习的对象?

就环境在雕塑中的应用而言(这里是指雕塑作品本身的环境),这也是一种借鉴与触类旁通的思维方式在起作用。从利用道具,注意道具到扩大道具的作用,及至发展成为在观察人与环境的关系,这需要在原有的雕塑模式中,开拓出新的构思意识,也就是说,需要一个过程,一个作者头脑思维转变的过程。从几年前的《新的空间》(唐大禧)、《天地间》(黎明)等,周围的雕塑家就已开始迈出了这有意义的一步,虽然这些作品尚未真正进入环境的意义,但就其所给予人的暗示,恰恰可以给你提供举一反三的依据。笔者的作品《闺中少妇》、《海上生明月》,从某种意义上讲,就是以相似律作为主要思维方式,将环境更彻底地在雕塑艺术中得到体现。

三、综合律

这是创造思维的主要特征,是由两种以上不同物质分析、分解后的重新组合。如铅笔与橡皮的组合,就成为一种成功的发明,多功能产品,如冷气机加除湿功能,也可以成为新创造。据说阿波罗登月飞船,在技术上没有什么突破,而仅利用了重新组合的原理,就使其成为又一有价值的发明创造。

就美术作品而言,综合的意义就运用得更为广泛,甚至显得更活泼且丰富多彩。许江与施慧用多个同形而不同颜色的伏尔泰头像作为象棋的兵卒,并结合中国象棋棋盘古老独特的形式,吟咏出他们对过河卒只有前进不能后退的命运悲叹。

综合律应用广泛,随处可见,可以将不同风格、不同特色、不同精神综合一处而产生新作,也可将相同风格、相同形象、相同手法综合起来,形成一种全新的构思与构图。留学生李兆生的作品《他们向前看》,诚然,两老翁如作为单独的个体而成为普通的头像作品的话,显然难以形成很强的艺术感染力,而作者使二者组合在一起,就

能引发各种丰富不同的联想。另外对这两位纯朴得掉渣儿的农村老夫妇，赋予了他们“向前看”这样一个令人振奋、鼓舞的题目，使一般的头像练习顷刻间成了主题性的创作。加之李兆生独特的雕塑手法与质朴的色彩处理，使作品显得更加随意与自由，给人留下了深刻的印象。

综合律的运用，只要结合得自然、完美、巧妙，就能产生出有特色的新作品。

四、对应律

用对比、对称、对应的思维方式来实现我们的创造目的，这就是对对应律的运用。以这种手段来实现创造意图，是创造性思维的又一特色。

马路这边经营了一家“添美食”，餐餐座无虚席，不久对面就出现了美国的“肯德基”；你发明大屏幕彩电，我就生产出寸余见方的小电视，各尽所能，各得其所。在文学创作中的律诗骈文、春联等形式，对比、对应手段更是不可缺少。“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”。用对应手法使形象与音像同时达到一种美不胜收的境界，王勃之对仗佳句，不愧成为千古绝唱。

在美术作品中，利用这种手法来实现创作目的，俯首拾来，也比比皆是：形的虚与实、开与合、聚与散、方与圆、凹与凸、大与小，线的动与静、软与硬、曲与直、刚与柔、简与繁、疏与密，色的冷与暖、清与浊、苦与甜、酸与辣等等，这些对比手法在绘画和雕塑上的运用都是经久不衰的。

雕塑作品《人》（作者梁明诚），是由跪着的男人支撑着斜倚的女性而构成了一个大写的“人”字，女人体顺畅、流动的线条与男人体强壮而稳定的造型形成了相互对应的对比。有一段歌词是“人字的结构，就是相互支撑，你中有我，我中有你”，作者恰恰借用这人字的结构去挖掘，体现作为一个人的深刻内涵，显得非常贴切，也非常成功。作品《平衡》（作者杨小桦），也是用相对应的手法，传递给观众一种自然界的平衡与人类心理平衡的内在联系。作者摒弃了经常性的“假”平衡（即二者相似而又求其中的不同变化），用两只绝对一致的手，从对应角度去环拥出一片绿色的草地，作品显得自然而美好。

大与小的对比手法可谓用得滥而又滥，但《能持否？》（作者刘少为、吴雅琳）虽也借用了大小对比手法，却以反现实的表现手法，将无能为力的人物缩小而大胆地扩大了一张毫无顾忌的嘴，这张嘴巨如山峦，象征人类对欲望的贪婪，而贪婪山之巅，岌岌然站着的小和尚双手合十，正虔诚地企图告诫世人：不杀生、不淫欲、不信口开河、不无事生非……《能持否？》构思奇巧，带有强烈的讽刺意味，用反常态的对比手法将作品引向深入，它引起人们的思考，到底是人类的恶习膨胀泛滥了呢？还是神的代言人想螳螂挡车而不自量力呢？

以上对雕塑作品的赏析，能帮助我们认识到创造四律对我们从事的雕塑创作活动中所起的作用，四律不仅可以单一律的面貌应用于一件作品中，有时，一件作品也可出现多种规律的同时应用。如何去优化组合，再加以继承、借鉴，寻找各种有利于表达的对比、对应词汇而达到一种新的创作思考与新的表达方式，就创作本身而言，这不能不说是一种很有益的创造性思维活动。当明确了任何创作活动都有四律在起作用，那么，只要做到有意识地运用四律，就会更主动、更方便、更有利地从事我们的创作活动。

（以上所举图例参考附图）

构图基本形

题目：《啊》
 作者：黄广民
 年级：二年级
 时间：2002年4月
 地点：海南博鳌
 指导老师：吴雅琳 杨小桦

生活中看似平淡的东西，只要你用心去捕捉，有能力加以提炼，就能在平凡中收获精彩。山路崎岖，用夸张手法将生活中的一瞬加以强化，将构图处理成一个不稳定的三角形。人物和三轮车的扭曲，更加强了险象环生、胆战心惊的感觉，这是一件既来自生活，又极尽夸张的构图作品。

学生心得

海南之行，为期十天的下乡生活，带给我许多的素材，使我重新认识到创作就是生活中提炼出来的，我的作品《啊》也是如此。吴老师每天十张的速写和构图，使我们懂得记录生活的每一个细节。创作也无非是表现那瞬间的细节。开始，并不习惯于观察生活，慢慢地在吴老师的提醒下，在我们眼里所见的都是创作的素材。在做我的作业《啊》时，我心里一直记住一句话：“创作来源于生活并高于生活。尽量去夸张使构图长的越长，斜的越斜，险的越险。”《啊》就是使惊险的越惊险。从开始的速写到定创作稿，改了好几遍。小稿到定稿也反复地修改，一直到做仿铜效果。从点线面去考虑，把吴老师下乡之前给我们上的准备课内容都用上了。在这次下乡的过程中，我学习到了如何从生活中去提炼素材，如何通过素材更生动地表达生活。

构图基本形

题目:《啊!魔鬼》
 作者:万以锯
 年级:二年级
 时间:2002年5月
 地点:海南博鳌
 指导老师:吴雅琳 杨小桦

通过人物的造型和动态,构成横向三角长形构图,采用动静、大小、疏密等对比手法,使该作品显得集中、呼应而又突出主题,生动的动态和夸张的造型,无不增强了该构图的主体气氛。

构图基本形

题目：《电话亭》

作者：刘裕康

年级：二年级

时间：2002年5月

地点：海南博鳌

指导老师：吴雅琳 杨小桦

对称、对应、对比是该构图的主要特色，采用对应律，有利于我们对创造艺术造型的审美判断，也符合人们的视觉欣赏习惯。线体的结合，也有利于满足人们视觉中对多种因素的追求和需要。但如若能在两边雨亭末端加上小块面或体，整件构图将会显得更加完整而不会线体分家。

构图基本形

题目：《哎呀！赶上了》

作者：万以琚

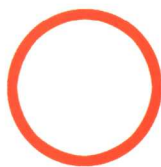
年级：二年级

时间：2002年5月

地点：海南博鳌

指导老师：吴雅琳 杨小桦

斜体产生不稳定感，斜体增加动势，主体三角形和基座三角形的位置更能增强这种感受，因此，赶渡船用了这样一种形式，可谓贴切。人物安排从高到低，更能突出这一不稳定而生动的态势。斜线的运用，既能烘托主题，又能和主体形成线、面、体的对比。

构图基本形

题目：《晚霞》
 作者：萧劲
 年级：一年级
 时间：1995年3月
 地点：福建惠安
 指导老师：吴雅琳 谢立文

突出圆形构图，人物的实体感和海鸥的动感使该构图既稳定又不失灵动，想像中的落日在余晖中散发出诱人而温暖的光芒。这是一件线体结合，实体与虚体相生，富于形式感的构图作业。

构图基本形

题目：《归》
作者：梁建创
年级：二年级
时间：2002年5月
地点：海南博鳌
指导老师：吴雅琳 杨小桦

老人典型的形体是块状，小狗的小形体是点状，长长的捞鱼工具是线状。将其自然巧妙结合——拉长线状、活跃点状，并构成一发射性三角形，有利于突出渔归的这“归”的心理状态。

构图基本形

题目：《小站》

作者：陈晓阳

年级：一年级

时间：1995年5月

地点：福建惠安

指导老师：吴雅琳 谢立文

春运的小镇车站，挤满了排队购票的人们。运用长且充满动感变化的形，是我们视觉印象中常有的购票场景的写真。上松下紧、上体相连、下体镂空的处理更加有利于体现旅人的迫切焦躁的心情。

构图基本形

题目：《收获》
作者：黄建
年级：二年级
时间：2002年5月
地点：海南博鳌
指导老师：吴雅琳 杨小桦

一个开放的形，表示胜利，暗示收获。倒梯形给人一个鲜明的视觉效果，中间形大，左右形小，使主次更加分明，因此也更能突出丰收的主题。