

■朱智伟 著

■国家重点学科建设培育点

■江苏省重点学科

南京艺术学院美术学院
教学·科研·创作系列丛书

动态的表情

东南大学出版社

南京艺术学院美术学院
教学·科研·创作系列丛书

国家重点学科建设培育点 江苏省重点学科 南京艺术学院美术学院学科教学、科研、创作研究丛书

动态的表情

■ 朱智伟 著

J305.2
20122

东南大学出版社
· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

动态的表情/朱智伟著. —南京:东南大学出版社,
2011. 12
(南京艺术学院美术学院“教学·科研·创作”系列丛书)
ISBN 978-7-5641-3114-2

I. ①动… II. ①朱… III. ①雕塑技法-文集 IV.
①J31-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 245563 号

动态的表情

著 者: 朱智伟
出版发行: 东南大学出版社
出 版 人: 江建中
社 址: 南京四牌楼 2 号 邮编 210096
电 话: (025)83793330 (025)83362442(传真)
网 址: <http://www.seupress.com>
经 销: 全国各地新华书店
印 刷: 南京玉河印刷厂
开 本: 880 mm×1 230 mm 1/32
印 张: 114.50
字 数: 3080 千字
版 次: 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5641-3114-2
定 价: 988.00 元(共 19 册)

本社图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部联系。
电话(传真): 025-83792328

序 言

在 20 世纪的中国美术史上,刘海粟是一位伟大的先驱、画家、教育家。他的教育思想以及所倡导的学术风气,一直是我院发展中最为宝贵的驱动力和精神财富。正因如此,在近百年的历史中,我院涌现出了一大批杰出的画家、美术教育家以及理论家,他们的成就和品格同样也已成为我们后来者珍贵的学术遗产。当新世纪来临之际,南艺美术系升级更名为美术学院,学院的发展迎来了新的契机。首任院长决定为在校老师们的教学、科研、创作成果出一套系列丛书。作为百年老校,为在校老师们出这样的系列丛书尚属首次。百年的沧桑,百年的文化积淀,其中最为关键的自然是百年文脉的传承,而我们的这套丛书则无疑可视为此百年文脉得以长盛不衰的实物佐证。

最初参与这套丛书出版的老师,有建国初期成长起来的美术界公认的中坚力量,而今队伍中已有不少青年才俊,这是颇感欣慰的事。我想,这既昭示着作为国家重点学科建设培育点的美术学科在教学、科研、创作上正不断地发展壮大起来,显然其本身也是美术学院的百年文脉在“兼容并包”、“不息变动”中薪火相传的一个有力见证。当这套丛书增至 100 本,甚至 200 本的时候,它将愈发体现出我们文脉的生命价值!相信这其中必将有新的大家、名师脱颖而出。

南京艺术学院即将迎来百年华诞,愿我们的丛书能够跨越百年,将这条文脉更为清晰地延续下去。

是为序。

南京艺术学院美术学院院长 张友宪

2010 年 10 月 31 日于二乾书屋

目 录

雕塑里的“品”和“品”雕塑	1
动态的表情	
——雕塑的动态语言和雕塑气质的关系	33
解读马里尼	51
心灵的艺术	70
印象俄罗斯	76
雕塑与环境	
——浅谈俄罗斯公共雕塑和西方公共雕塑比较 ...	105
朱智伟作品选	119

雕塑里的“品”和“品”雕塑

品在字典里有等级、好坏的意思。品字,三个口,表示人口众多。人多了就有好坏善恶之分,所谓人品;东西的好坏要品,慢慢的体会,也就是品味,例如品茶,品月;至于艺术修养和欣赏水平的好坏就是品位了!

人们的学识、修养是有品位高下之分的,艺术的品位作为学识修养的一部分当然也是有高下之分的,雕塑作为艺术大范畴里的一个小门类,因为其形式特征和创作过程、材料的运用、在现实生活中的功用等特征,导致雕塑和其他的艺术门类相比更容易把注意力集中在制作和工艺等技术环节,而导致在思想、修养以及品位上的不自觉的忽视,容易失去品位,所以在雕塑的学习过程中不可不察。

很多人小时候都有玩泥巴的记忆,这就是雕塑的启蒙。雕塑的实在,容易上手,在学习的过程中学生往往就容易产生麻痹思想,以为做雕塑很容易,导致了易满足的情绪,思想停留在原点,沾沾自喜,自我满足。在我接触的一些学生有这样的情况,画画不好,临摹起简单的雕塑却像模像样,于是就只做而不愿意画了,绘画是雕塑的基

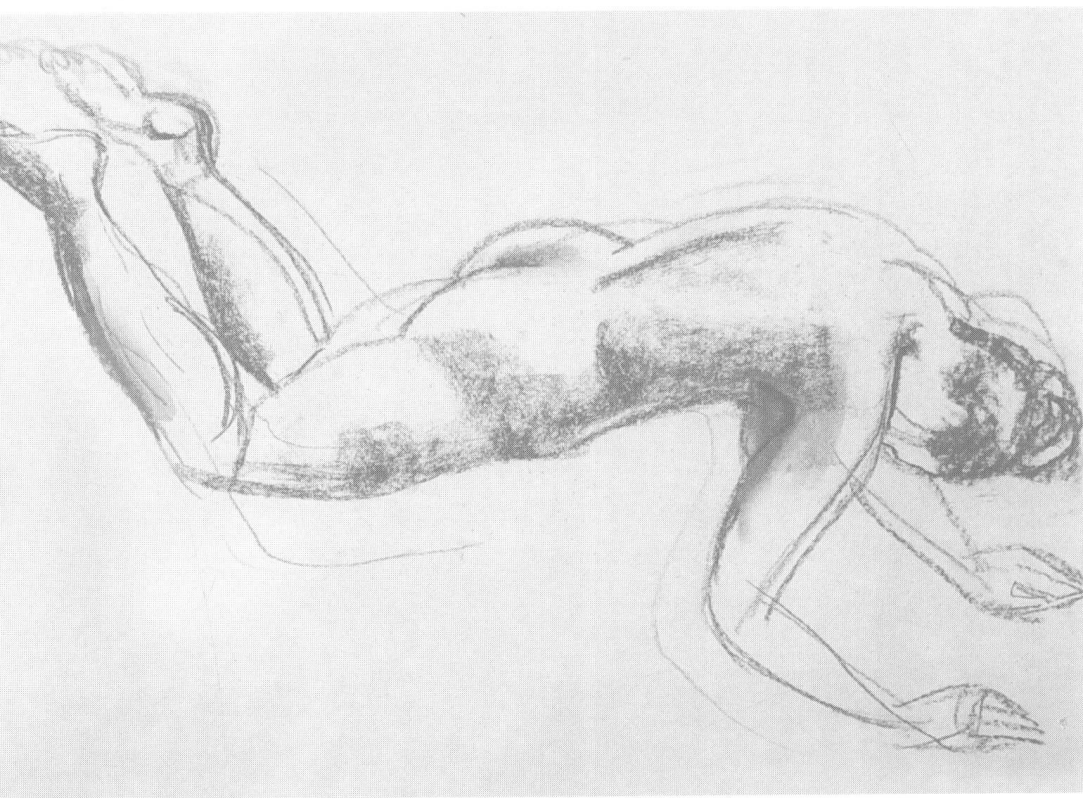

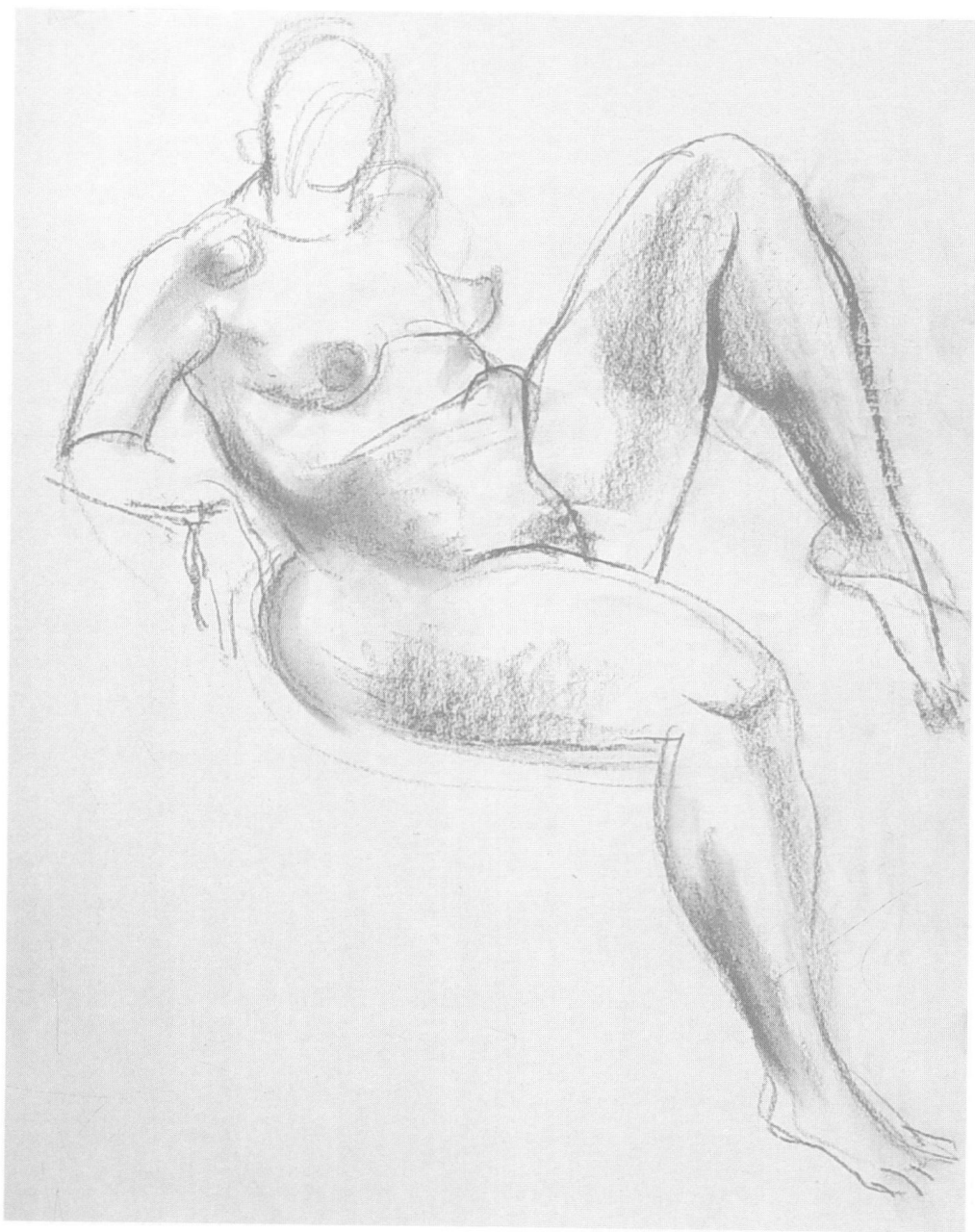
础,是提高对造型的认识和理解的必不可少的环节,在这方面不去提高也就丧失了提高“品”的机会了。

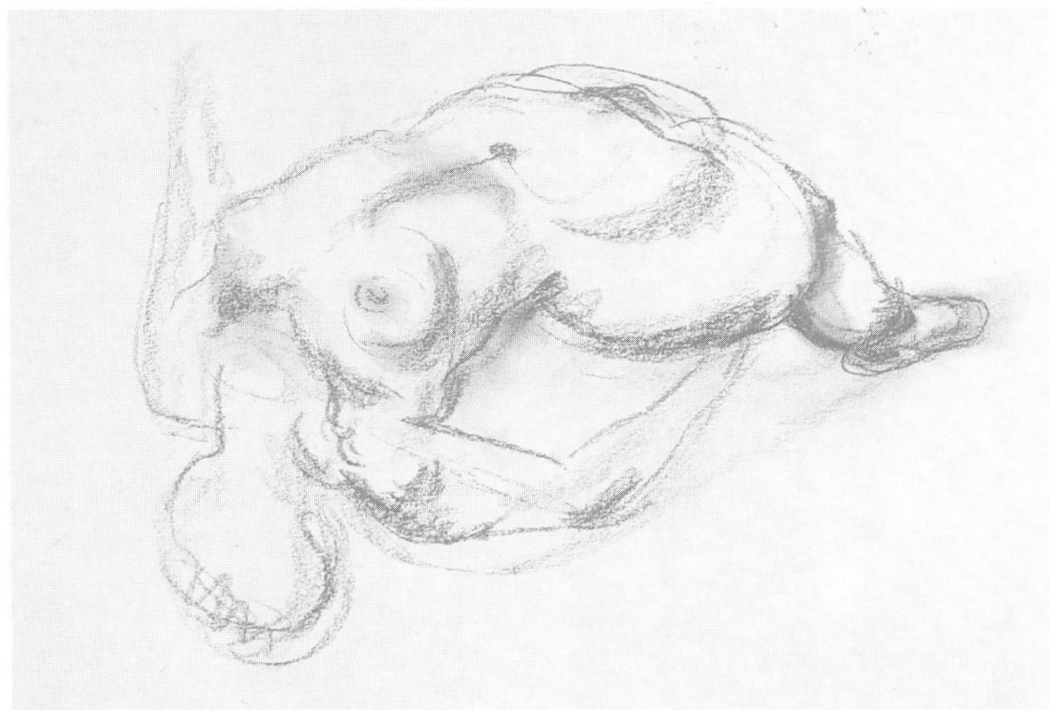
雕塑的另一个容易失“品”的原因是雕塑的制作性,雕塑制作过程很繁琐,一般的程序要从搭架子到上泥到深入到翻模到修模再到后期着色等等,任何一步出问题都会前功尽弃,这种漫长的制作程序极易导致创作者思维的麻木和迟钝,没有一定的感受、分析、掌控的能力,一不小心雕塑就会变得“匠气”。

现在的高考制度造成很多学生直接从高中升到大学,有很多学生只通过一年阶段性的有限时间里填鸭式的学习,依样画葫芦,甚至是在死记硬背步骤和笔法,这样的学生让他们的雕塑有“品”就有点勉为其难了。记得以前我们的老师会这样给学生分类:眼高手低、眼低手高。眼低手高,没有一定的思想境界,也就没有了追求,变成匠人还不自知;眼高手低,也就只能夸夸其谈了。但是现在的学生可能有一高就不错了。看到一些学生的作品,有的感觉很好,却又粗制滥造,禁不起推敲;而另一些作品又极力地表现手艺和技巧,精细到极致却又让人感到枯燥乏味。为什么雕塑要比别的专业时间长,就是要掌握的东西比较的广而深,我们没有一定的能力就很容易顾此失彼,即使大学、研究生毕业了,也不能说就掌握了雕塑的全部了,这是要学一辈子、做一辈子和思考一辈子才能让自己的雕塑有“品”的。

要培养学习雕塑的基本语言和素质才能让自己掌

握使雕塑有品的能力,雕塑学习里,画和做是两个主要的环节,是在平面和空间里观察和理解对象两种方式,这两种方式既有共通之处,又因为其形式特点而又各有所重。首先是画:只会做、不会画的学生,他的雕塑是无法提高的。素描是一切造型艺术的基础,是训练我们观察和塑造对象的能力的最有效的办法。素描在早期传统实际上是创作过程的一个阶段,是研究创作对象的一种有效的方法,是对初始印象的一个记录,可以是深入研究的,也可以是瞬间感觉的记录,只是在近代艺术教育的绘画基础里明确地划分了素描和速写的界限。素描是所有造型艺术的基础,现在通常意义里的素描指的是对对象相对长期和深入的研究和刻画的,在老美院的传统里素描最厉害的是雕塑系的学生,原因是雕塑系的学生对形体和造型有着最本质的认识。在油画的素描里讲究效果和气氛,有虚实关系、层次关系、色调关系、光影关系等等;而雕塑专业的素描最重要的是表现对象最本质和内在的造型和体积的关系,也就是说除了构图、比例、形和体、结构、透视、韵律感等基本要素外,画面的效果可以居其次,但画面的扎实和实在要让人有一种想去触摸的冲动,会有一敲就会有响声的感觉。米开朗琪罗就这样认为:“绘画和雕塑是一件事,也是同一回事,除非其中之一:由于具备更加敏锐的见识而显得更加高贵、在制作方面克服更大的难度、更有严格的限制和表现出更艰辛的劳动。如果情况是这样的话,那么任何一位画家思考雕塑

