

美术院校课堂教程丛书

雕塑

课堂教程

DIAO
SU

KETANGJIAOCHENG

喻建辉 著

MEISHUYUANXIAO
KETANGJIAOCHENGCONGSHU

天津人民美術出版社 (全国优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

雕塑课堂教程/喻建辉著. —天津:天津人民美术出版社, 2003. 10

(美术院校课堂教程丛书)

ISBN 978-7-5305-2367-4

I. 雕… II. 喻… III. 雕塑-技法(美术)-高等学校-教材 IV. J31

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第097289号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市海顺彩色印刷包装技术开发有限公司 全国新华书店经销

2004年1月 第1版

2009年3月 第2次印刷

开本: 889x1194 毫米 1/16 印张: 3

印数: 3001-5500

版权所有, 侵权必究

定价: 22.80元

雕塑 课堂教程

DIAO
SU

KETANGJIAOCHENG

喻建辉 著

目 录

序	1
第一章 浮雕	2
一、浮雕的制作步骤	4
二、浮雕翻制步骤	6
第二章 圆雕	9
一、写实大人体实例	10
二、石膏人体翻制	14
第三章 材料与创作	20
一、金属工艺	21
二、石雕艺术	23
三、木雕	25
四、其它	28
第四章 计算机辅助设计	32
作品欣赏	39

序

在浏览了大多数美术辅导丛中，虽不乏有雕塑方面的书籍，但相比其它如油画、国画、设计要少一些。也许从事雕塑创作的人大多不善于文字的斟酌，以免误人，或是雕塑不消太多的辅导技法，因为物体的形、材料都是张目可看、伸手可及的；泥搓多了，手法也就娴熟了；究竟是何等原因不能深究；

什么是雕塑？意味着我们已逐渐模糊雕塑原有的含义，我们不断追寻新的审美情趣、追求新的形式语言；雕塑的范围扩大了；焊接技术、（声光电）电磁感应技术、甚至卫星定位等高科技参与到雕塑创作的技术层面，过去的雕塑含义无法界定现在五花八门的雕塑形态，每碰到惊世骇俗之作，我们很难冠以何种称谓。在校的学生刚进校门对雕塑的了解大部分仅仅限于对传统雕塑的基础认识，也都是怀着那传统样式的兴趣、激情来幻想自己的人生之路，但真正进了学校，接触、感受到流行雕塑的式样，他们或许有些迷惘，倒不知道以后自己该干什么了。我想：坚持刚开始的理想并没有错，因为在雕塑的长期实践中，我们将体悟到真正的某种感觉，会知道自己该做什么、如何做。

值得一提的是在公共场所、环境艺术中雕塑表现出来的重要作用，环境艺术的兴起，给雕塑事业注入了生机和活力，雕塑成了人们新的焦点话题；这里所要着重指出，区别于其它书籍的地方是增加了计算机辅助设计的章节，现在学院毕业的学生一部分对三维软件不太熟悉，或许在学习会遇到这方面课题，增加这方面的内容是非常必要的；我在写书的同时，知识也在不断更新。有些认识已经陈旧，这本书只能说是引导、参考。

维林多夫的维纳斯

这是原始社会时期的经典美人，看到这个雕塑，我真的不知道现在人类比那个时候到底进步了多少，雕塑家有很好的形感和空间感，似乎从那个时候到现在，我们都在追求同一个东西。

电磁感应雕塑 蔡文颖

现代雕塑常以全新的面貌展现给观众，电磁感应雕塑只有观众的参与它才会体现它的另一种状态，观众也就成了雕塑的一部分。只有运动时，某些形体才会改变它原来的形态而产生虚幻的形体。不断地运动，不断地改变，雕塑家也是导演。

第一章 浮雕

有了绘画的基础，浮雕的学习就比较容易；构图、比例、透视也是绘画中必须学习的；

浮雕可分为高浮雕、浅浮雕；高浅受浮雕离观众距离的远近以及光源因素的制约，如果浮雕离观众较远就适宜做高浮雕，因为浮雕表面起伏大，结构明显，远看效果就好；弱光和散光都不适宜做浅浮雕。因为散光和弱光都不会产生较深的阴影，形体结构不易明显。

一种方法是把底板与浮雕厚度做成一个平板，把多余的部分削去；另一种方法是把底板做好以后把形体塑造（堆）出来。

圆雕

要做好浮雕并不容易，形体与空间永远是我们认识和探求的要素，我们观察眼前的对象并进行塑造时，必须把它理解为形体而不是图像。值得注意的是：素描对学雕塑的人十分重要，很多出色的雕塑家都有很好的素描基础；素描的训练有助于对空间、形体的认识，但不要忽略在素描训练时注重形感的培养。

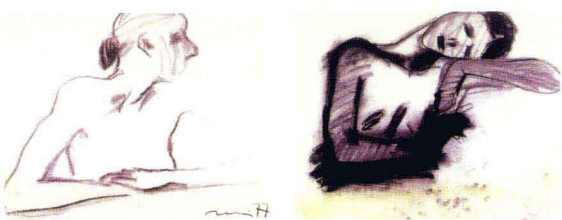
浮雕的表现技法大致有两种，一种是比例压缩法，就是根据浮雕的高度，按透视的法则进行形体压缩，这种方法比较写实；一种是纳光纳影法，这种方法以凹代凸，装饰性强。这类浮雕不同于比例压缩的方法，不需要根据客观对象的形体规律，可以根据创作的需要，按照自己的想法来重新构造形体。

题材是因释迦牟尼死后，他的弟子哀悼的场面，画面构图，甚至黑白灰的处理，其感觉可以看出是绘画的影响。

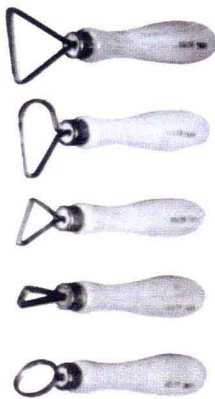

浮雕

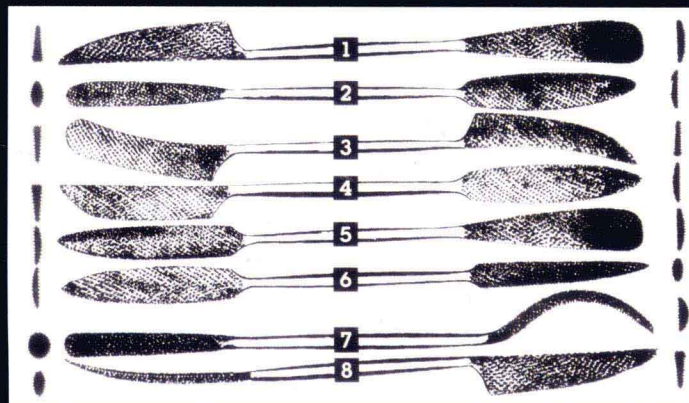
人体 油画

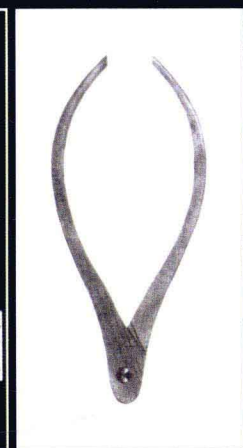
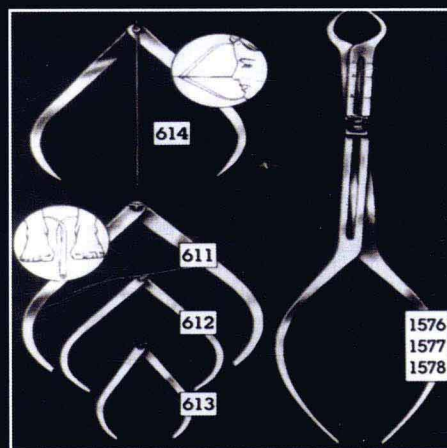
兰里的素描和雕塑

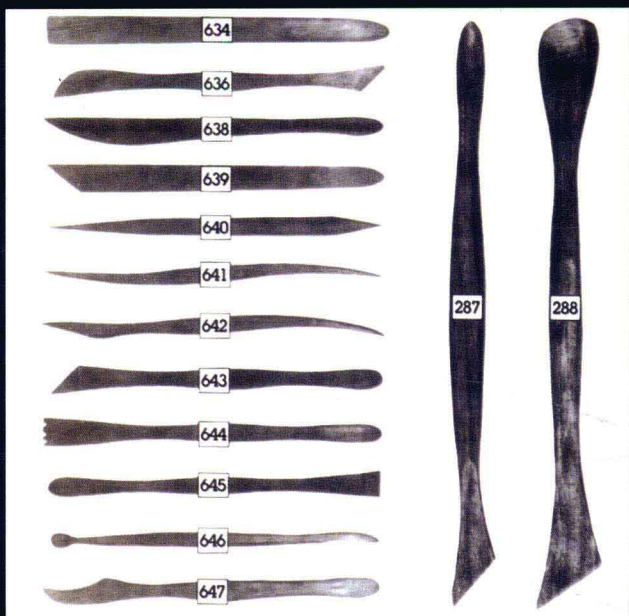
刮泥工具

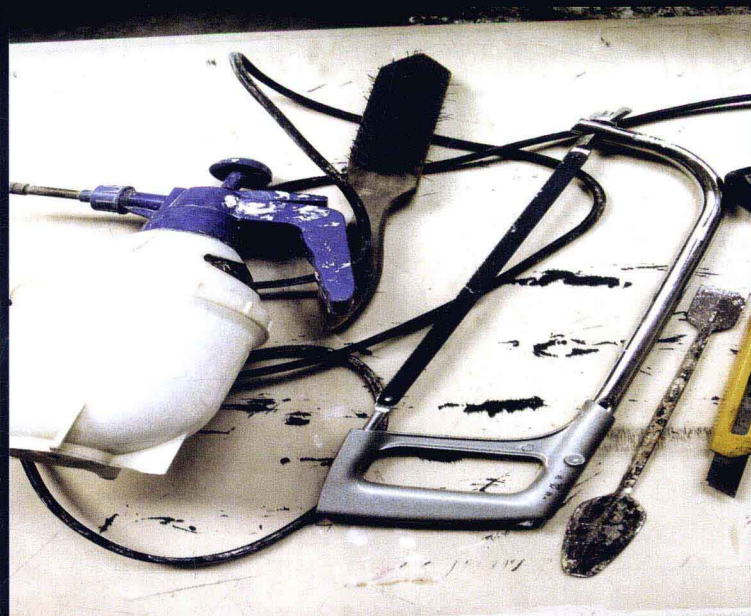
铁制泥塑刀

工具可以购买，自制更主要的是收集，特别是某些小到刮泥的铁丝，锤子等。自制的工具可能更适合自己的口味。

木制泥塑刀

喷壶等泥塑时做架工具

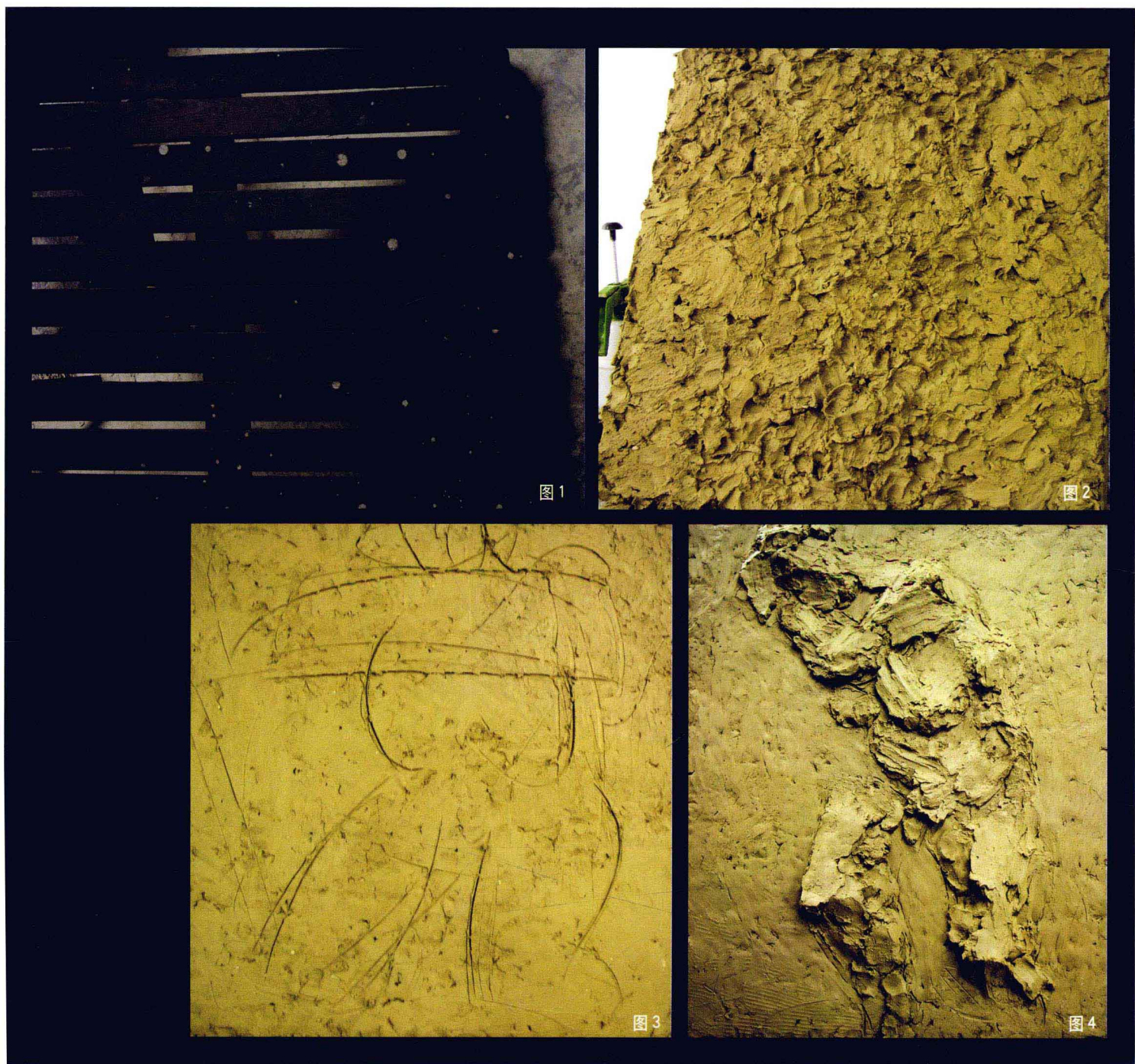
一、浮雕的制作步骤

1. 底板最好用木条连接、留有空隙、木条要干、钉上若干铁钉, 铁钉、用铁丝连绕, 这样可以 把泥挂住, 如果是高浮雕里面的要做一定的骨架, 挂上“十字架”。(图 1)

2. 上泥之前在木板上喷上水, 这样泥与木条 容易粘住。把泥板铺好, 开始用手把泥压上去, 然 后用木块压平整。(图 2)

3. 在泥板上用小刀或木棍画出人物的造型, 要考虑好人物动态和构图。(图 3)

4. 根据预先想好的浮雕厚度来上大形, 要塑 造出人物的结构与体面关系, 定出最高点、最低点 的位置以及体面之间的转换关系; 上泥时要调整 好浮雕的光源, 尽量使浮雕的形体面更明显。(图 4)

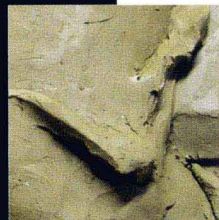

露脚

直脚

藏脚

图5

图6

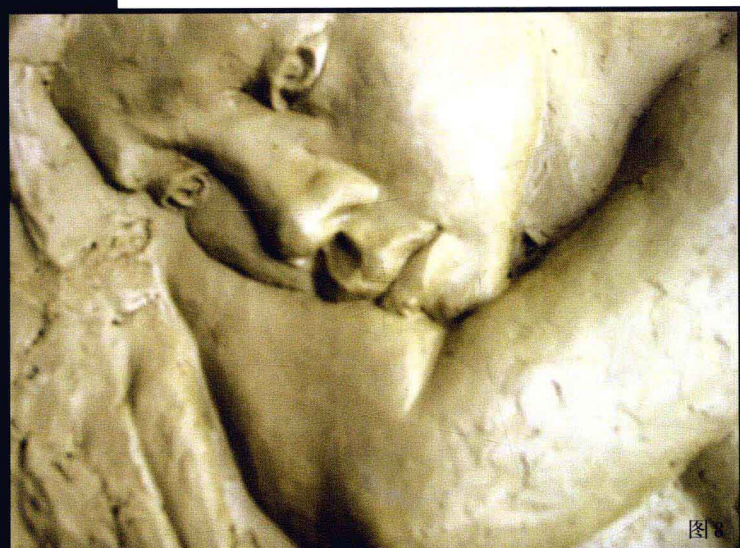

图8

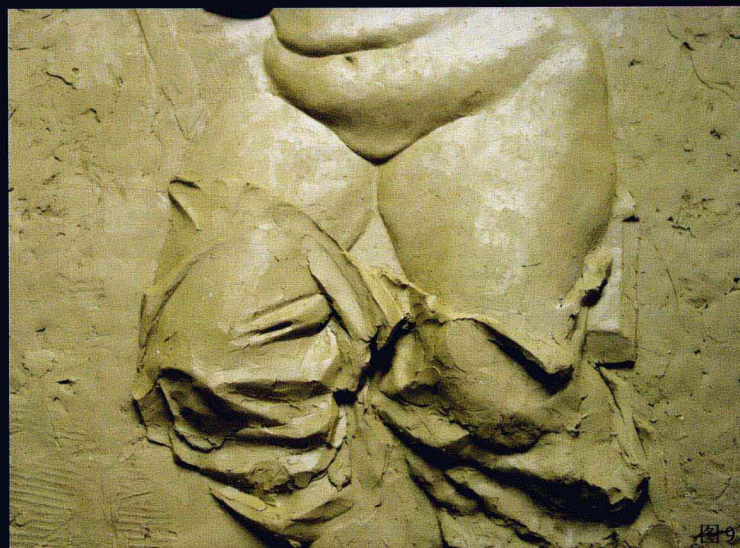

图9

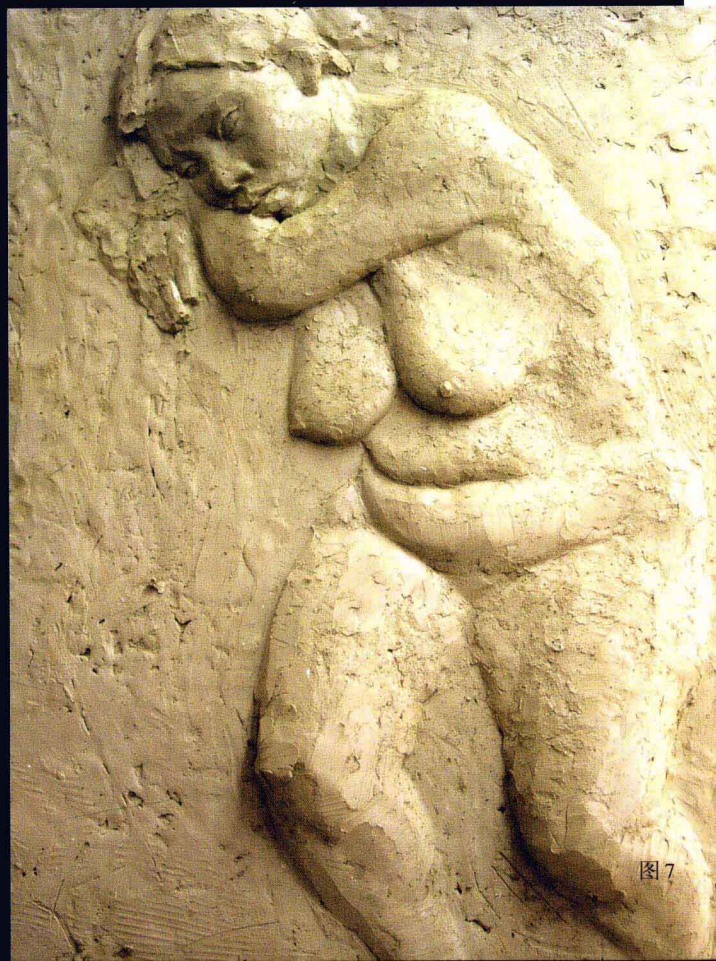

图7

5. 表现浮雕的体积、要注意浮雕立位的处理、一般有三种形式：露脚、直脚、藏脚；露脚平缓厚重圆浑，直脚体积明显饱满，藏脚挺拔明显飘逸。浮雕空间感的表现主要通过借用，错觉暗示的方法；焦点透视能突出强烈的空间感；光的借用使形体之间的关系更加鲜明。（见图5、6、7）

6. 深入塑造，就像素描一样，最后要调整整体关系比例、结构等，还要注意肌理的作用 尽量达到理想的效果，要在不同光源下看效果。（见图8、9、10）

浮雕女人体 泥塑 喻建辉 90cmx84cm 2003

图 10

浮雕做好以后，不要马上翻制，应不断修改，反复检查，免得翻制后发现毛病而无法改动，留下遗憾。

二、浮雕翻制步骤

步骤一 阴模翻制在泥稿四周摆上紧挨着的四根木方，并固定。

步骤2

步骤二 上石膏前先试验石膏的性能(强度、比例), 以免产生差错, 特别是放置已久的石膏可能会受潮变质后果不堪设想。

步骤三 在盆里先放上水(凭经验), 然后把石膏洒上, 一直到石膏露出水面为止, 放置两分钟左右, 让石膏在水里充分溶解, 然后伸手轻微搅拌。

步骤3

步骤4

步骤四 石膏慢慢倒入泥上, 注意厚度和浮雕起伏, 在起伏大细节多的地方, 用手拍未干的石膏, 让石膏充分灌入。

步骤五 待石膏凝固后, 在阴模上固定几根方形木条, 以便阴模开启和稳固, 较小浮雕不用。

步骤5

步骤六 阳模完全干后，开启阳模，把上面残留的泥去掉，喷点水洗洗，涂上隔膜剂（肥皂、地板蜡、洗涤灵均可）。

步骤6

步骤7

步骤8

步骤9

步骤七 灌注阳模调好石膏，在阴模上再次薄薄地喷上水，把石膏注入。

步骤八 待干后，把阴模去掉。去阴模要仔细，否则容易破坏阳模，不要试图去掉很多。

第二章 圆雕

圆雕是相对于浮雕的形式，它是占据现实空间的实体。雕塑区别于平面绘画，在于它现实的形体和空间，雕塑是研究形体和空间材料的艺术。

大路 树脂 喻建辉 150x90x120cm 2001

大路 树脂 喻建辉 作 2001

认识形体：形是物体的形状，是物体的外形特征；体是量的关系，是代表体积。我们知道，物体的形是多样的，每一个观看角度不同都会有不同的形，形与体积结合就是形体，是物体的两方面；形体多种多样，概括起来大致分人工形、自然形、几何形；自然形体亲切，但变化多，不易理解，艺术创造是人类思维活动，大部分不同的形体反映成不同的观念，有时候，认识理解一个复杂形体，先把它简化归纳，把握大的转向关系最后考虑它的细节。

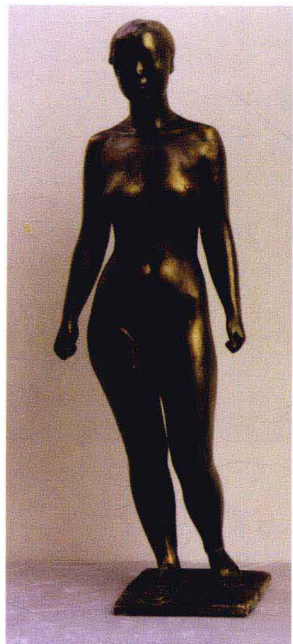
另外，理解形体，一方面是理解一个单个的形体，另一方面是理解形体与形体的组合关系（所构成的空间关系）。

认识空间：

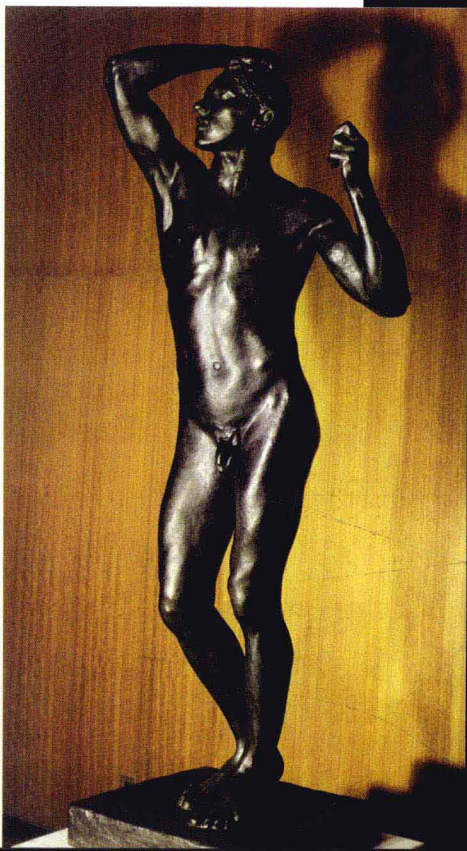
空间赋予雕塑的生命力。空间是两个相对应的概念。二者不能孤立存在，空间意味着形体组合关系的变化状态；这是虚与实的关系所构成的雕塑的完整状态。

雕塑历史上对空间探索是不断发展的，古埃及的正面律到古希腊的崇高伟大到文艺复兴的运动与力量（内涵的）到现代雕塑的运动等，人们对空间的探索是人开始的无意识到后来的有意识，从而使其走向丰富多彩而更加成熟。

青铜器时代 罗丹

人体 树脂 邓柯作

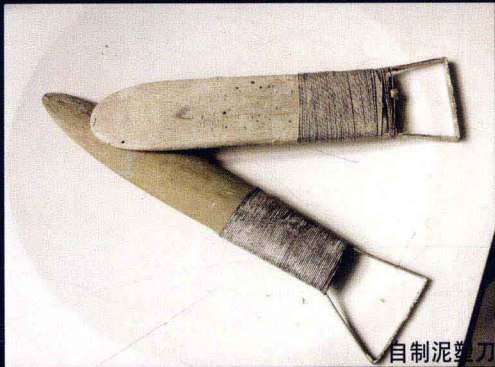
一、写实大人体制作步骤

1. 准备人体铁架

人体铁架要支撑好几百斤的泥，所以一定要结实，免得发生意外，铁架底板要以实木装钉，不然也会倾斜甚至倒塌，铁架的横梁一般插在尾骨上部。铁架准备好了就要准备人体骨架，人体骨架一定要以模特儿的体量动态为依据，如有必要的话可以用尺子来测量一下，以免以后出现骨架裸露的麻烦；人体骨架的支撑点一定要加固，体量大的雕塑可以用木板、木方料来加固；人体骨架的一些部位要扎上一定量的十字架，如臀部、大腿、腹部、头部等。(图1)

2. 上泥堆大形

一定要检查人体骨架，确保没有问题以后在骨架上喷上水，然后逐步把泥压上，这样因为泥土上去以后，骨架难以改动。把泥压到一定的厚度，用木锤砸紧，为了不让手臂影响躯体塑造，可以把手臂留到后面去完成，上大泥一定要多视点观察，每一步都是关键，早发现，早改动，可以节省很多的时间和精力，心情也会很好，就有好的感觉。(图2)

自制泥塑刀

喷壶等辅助工具

图1

图2

图3

图4

3. 深入塑造

从整体的角度, 注意大体块的关系、面的转向。这时可考虑细节的塑造, 一定要保持雕塑的整体性、连贯性, 处理好高点与低点的关系、局部形体的体量关系。上大泥时, 大块泥可以上去, 而随着塑造进程的发展, 上泥将越来越少, 一点一点地加, 最好不要用木锤用力打压, 这样会影响别的部位变形, 不易把握。一般越到后面, 塑造也逐渐慢下来, 要花更多的时间观察和思考。(见图3、4、)

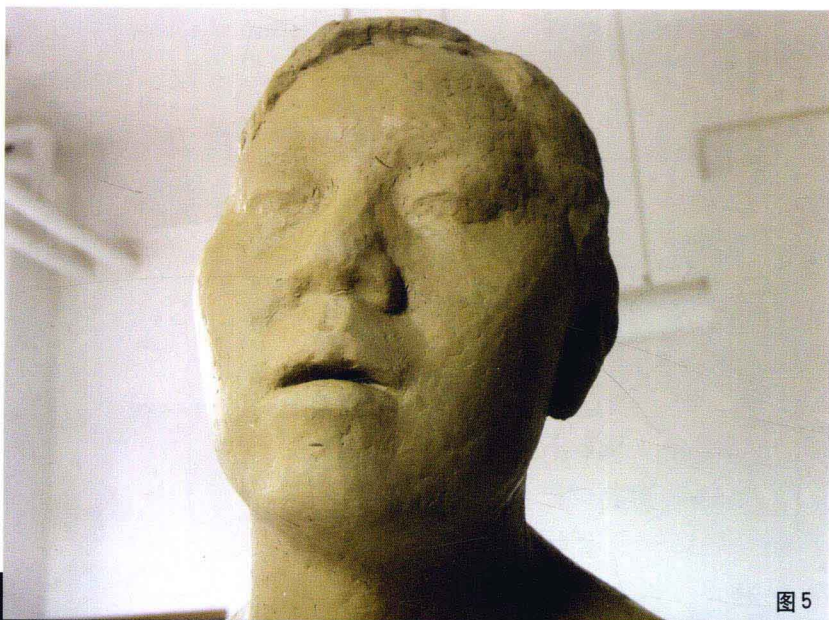

图5

图6

4. 调整统一

这个时候要把各个部位的关键细节做出来, 如手、脚等地方, 也许有些地方太过, 可整体进行调整, 虽然是一个写生的训练, 实际上大多数是一个创作的过程。要仔细地观察高点与低点的地方, 形体一定要顺畅, 另外最后要做一些肌理的效果, 从很多雕塑大师那里我们可以学到很多方法, 更主要的是我们每个人对此都有自己的偏好。(见图5, 6, 7, 8)

图7

图8

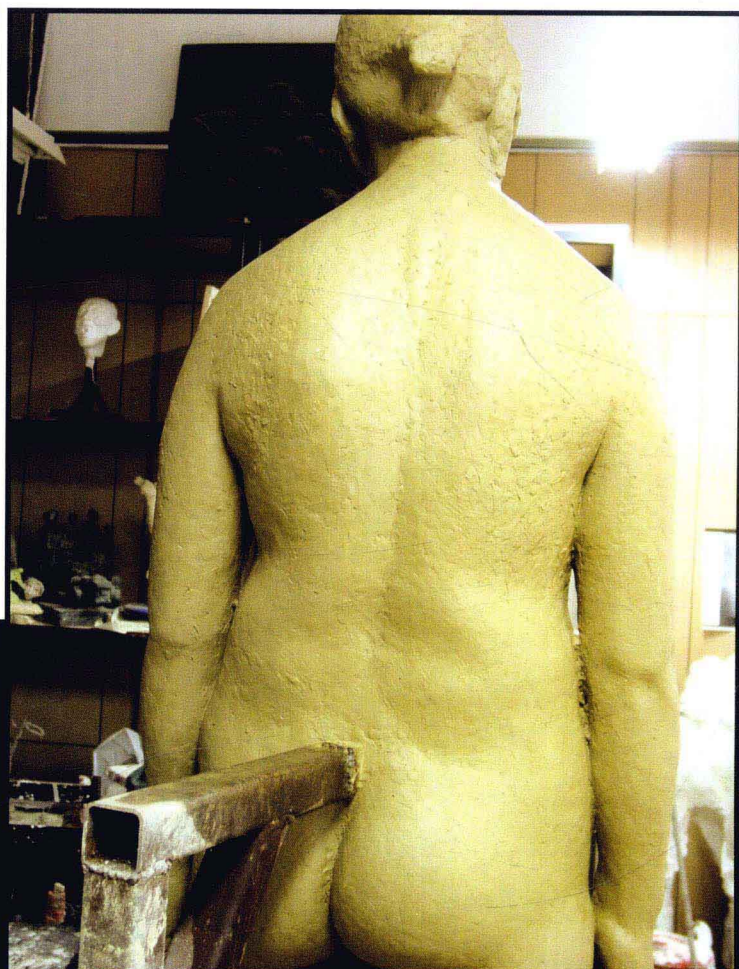

图9

雕塑不像绘画容易修改，很多时候，雕塑往往要带来遗憾。所以，雕塑成型阶段一定要有周密的思考，不要急于求成，尽量不要有明显的错误；不要忽视细节的刻画，那是作品最具感染力的地方。(见图9,10,11)

图10

图11

女人体 泥塑 喻建辉 200cmx90cmx70cm 2003

二、石膏人体翻制

翻模的方法有两种：死模：模块数量少，灌好阳模后要把阴模去掉，故称死模；活模：模块数量多，灌模以后能方便取出，不致损坏，可以重新再翻，故称活模；活模除了阴模之外还要有套模。

步骤一 准备一些薄铁片，剪成约2.5cmX4cm不等的方块；选择好插片的线路，尽量避免经过关键部位，同时又要尽量减少模块的数量，模块越多，错位、变形的可能性就越大。（图1）

步骤二 考虑好插片的位置后，用毛笔在泥稿上画出，插上插片，然后准备好一些直径约0.8厘米左右的泥条，插在插片的上端，以便以后方便插片取出。（图2）

步骤三 一切都准备好了，用适当大的容器将石膏调好，在泥稿上喷上水（防止产生气泡）。（图3）

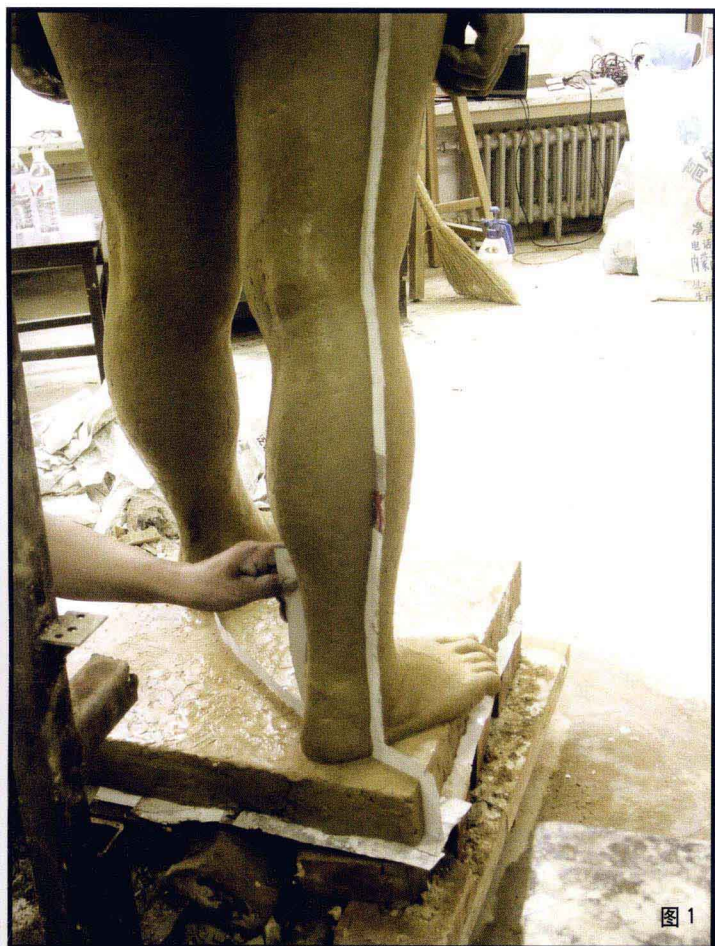

图1

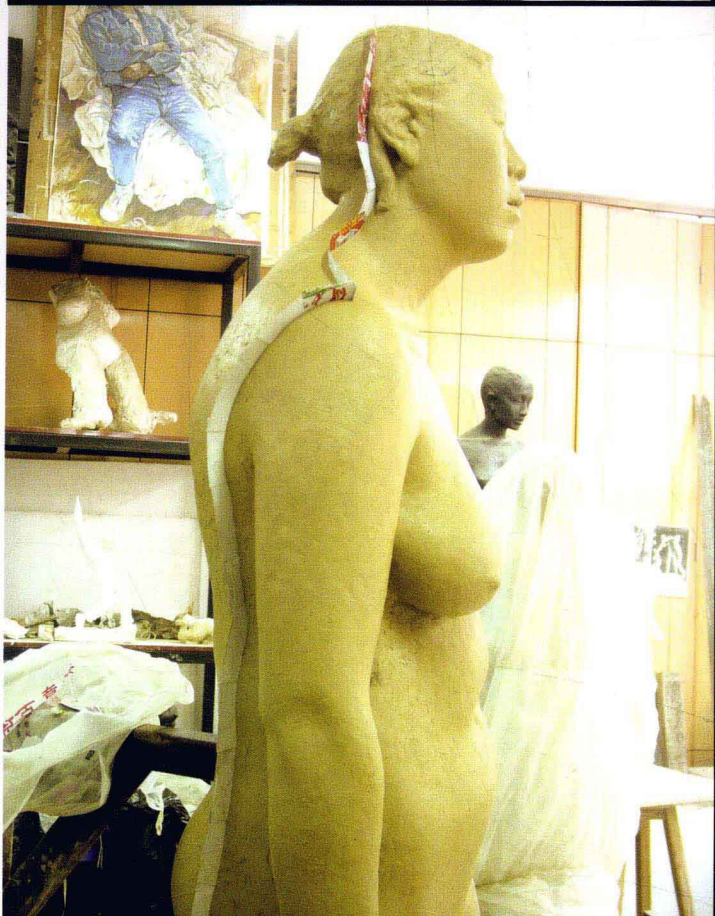

图2

图3