

Art

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

泥塑 雕塑

孙闯 主编

新世纪美术教育丛书

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据
泥塑·雕塑/孙闯主编. —重庆: 西南师范大学出版社,
2009.2
ISBN 978-7-5621-4377-2

I. 泥… II. 孙… III. ①泥塑—技法(美术) ②雕塑—技
法(美术) IV. J31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 003931 号

泥塑·雕塑

主 编: 孙 闯
副 主 编: 江 敏 于明刚 范 军
责任编辑: 王 煤
封面设计: 梅木子
装帧设计: 梅木子
出版发行: 西南师范大学出版社
网 址: www.xscbs.com
中 国 · 重 庆 · 西 南 大 学 校 内
邮 编: 400715
经 销: 新华书店
制 版: 重庆市海阔特彩色印刷有限公司
印 刷: 重庆长虹印务有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 9
字 数: 260千字
版 次: 2009年3月第1版
印 次: 2009年3月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5621-4377-2

定 价: 46.00 元

总序

西南师范大学出版社出版的《新世纪美术教育丛书》几年前已开始分别以教材的形式出版,有的已再版数次,销路颇畅,读者反映颇佳。最近被教育部体育卫生与艺术教育司审查通过,定为全国高等学校美术专业课程教材。为适应美术专业教学发展的需要,根据教育部2005年3月颁布的关于《全国普通高等美术学(教师教育)本科专业课程指导方案》,出版社对该套教材进行了新的调整,组织编写了《外国美术史》、《素描》、《水彩画》、《水粉画》、《艺术概论》以及美术各科教材。

新改版的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学美术学系、华南师范大学美术学系等全国十几所艺术院(系)校的美术教师,撰稿人都是身在教学第一线,对所写学科有多年的教学经验,有长期的学术积累。其中有博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此,每一种教材都有很强的实用性,同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点:

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文,都着眼于面向21世纪。为适应形势需要,本套教材根据新的课程方案,增添了《雕塑》、《陶艺》、《构思与构图》、《外国现代设计史》、《西方美术理论简史》等科目,占全套教材的五分之一强。这里只是要说明全书的策划者具有的前瞻性的思想意识。在撰文过程中,所有的作者都力求融合新知识、新思路,使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的,或数次上访欧美的,他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者,在当今信息十分发达,很容易获取新知识的条件下,也都努力汲取西方文化中有益的东西,使自己的著作具有一

《设计色彩》

李福顺

副新的面孔。这些都是为了赶上世界潮流,与世界接轨,以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、速写、色彩、设计,到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法等,应有尽有。而每一种教材也都力求系统完整,以使读者对该教材首先把握住总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出,通俗易懂,可赏可读,已成为其突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得诘屈聱牙,难以卒读,而是朗朗上口,余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识,书中图文并茂,印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要不断改进。这套教材,已不仅仅是西南师范大学出版社一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家和同仁的共同关怀下,该套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀,写上了上述一些看法,是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术学院教授、博士生导师 李福顺

作者简历

孙闯

1952年生于沈阳,1982年毕业于四川美术学院雕塑系,同年留校任教。中国美术家协会会员、中国雕塑学会会员、中国工艺美术学会雕塑专业委员会会员,教授,硕士研究生导师,四川美术学院学术委员会委员,重庆市重点课程——《泥塑》建设组课题负责人,重庆市精品课程建设——《泥塑》课程负责人。20余件雕塑作品先后入选由中华人民共和国文化部、中国美术家协会组织的国家级及全国性美术作品展览,作品多次被收藏并多次在专业书籍、刊物上发表。十余篇论文公开发表。

江敏

1974年出生于四川广汉,1999年毕业于四川美术学院雕塑系,2005年于四川美术学院雕塑系硕士研究生毕业,同年留校任教。3件雕塑作品先后入选由中华人民共和国文化部、中国美术家协会组织的国家级全国性美术作品展览,入选6次省级美术展览。

于明刚

1978年生于河南开封,2001年毕业于河南大学艺术学院,2006年考入四川美术学院雕塑系攻读硕士研究生。

范军

1978年生于河南驻马店,2001年毕业于河南大学艺术学院,2007年考入四川美术学院雕塑系攻读硕士研究生。

第一章		002	泥塑课任务和雕塑的基本特征
	一	002	泥塑课程的目的与任务
	二	006	雕塑概念
	三	010	雕塑造型要素
第二章		020	泥塑前的准备
	一	020	泥塑材料与工具
	二	025	搭架子的基本方法
第三章		040	雕塑语言
	一	040	影像
	二	048	体积
	三	058	空间感
	四	067	触觉
	五	070	隐喻
第四章		074	石膏头胸像临摹和真人头胸像写生
	一	076	头胸像临摹和写生步骤
	二	084	五官的表现

第五章	090	人体写生
	一 090	人体写生要点
	二 097	高年级的任务
	三 099	“发现”是“表现”的前提
	四 102	“发现”是“创造”的前提
	五 104	雕塑技术与雕塑艺术的关系
第六章	106	浮雕
	一 106	浮雕的概念和应用
	二 112	浮雕的步骤
	三 116	浮雕的表现方法
第七章	122	衣纹的表现
	一 122	衣纹的规律性
	二 128	衣纹塑造的神与韵
	134	参考文献
	136	后记

新世纪美术教育丛书

孙 闯 主 编
江 敏 于明刚 范 军 副主编

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

泥塑·雕塑

西南师范大学出版社

第一章

泥塑课任务和雕塑的基本特征

如同素描之于绘画,泥塑训练是雕塑教学中的基础,通过泥塑能科学地训练学生认识自然、表现自然的能力,是培养空间造型能力基础课程的初始,这是艺术学院雕塑专业长期以来一直坚持的教学主张。泥塑训练不但是学生立体、整体的观察方法和思维方式的培养手段,更是学生主观能动反映客观对象的创造力的训练手段。

一 泥塑课程的目的与任务

1. 泥塑课程的目的

泥塑课程是雕塑专业的主要基础课程之一,其目的是通过学习掌握泥塑的基础理论知识与造型规律,熟悉人体解剖结构与形体运动的规律,同时培养高水平的泥塑造型素养与独立的形象造型能力。

泥塑是最基本的雕塑手段,由于泥巴的可塑性强,古今中外的雕塑家都喜欢用它做雕塑的基础练习,它在训练雕塑家研究造型规律、认识掌握形体关系、掌握造型技能和表现语言上有着其他材料不可替代的作用与功能。

泥塑不但在基础训练中是不可缺少的教学手段,在创作中也是雕塑家进行思想表达的基本方法。小稿、放大稿大多由泥塑完成,以青铜、水泥、石膏、玻璃钢等材料制成的雕塑,很多情况也是以泥塑为基础翻制而成,大多数的石、木雕的探索稿通常也是在泥塑上进行推敲,泥塑是我们进行硬质材料

陶人头
新石器时期
甘肃礼县出土

说唱俑
东汉
四川省博物馆藏

野牛
约公元前50000~10000年
莱依古物馆藏

《收租院》
四川美术学院雕塑系 1955年

图 1-1

图 1-2

加工的基本造型依据。从史料中我们可以看到西方雕塑家在创作雕塑时的不同的泥塑推敲稿,中国古代大量佛教、道教雕塑、近代泥人张的小品及四川美术学院 20 世纪 60 年代创作的“收租院”(图 1-1、2)等也都是以泥塑作为独立的雕塑形式,展现在世人面前的。泥塑课程力主贯彻启发式教学,鼓励学生独立思考,敢于创造,同时也留给教师以较大的个人施教风格空间。提倡教学在大纲的基本框架上充分发挥教师的主动探索精神,教师可以在不违背大纲框架的前提下对其作适当的调整以丰富教学形式和内容,以此来发挥每位教师迥异的个人专业特点,从而促进对泥塑教学法的探讨。

2. 泥塑课程的进度与任务

泥塑课教学应本着由浅入深、先易后难的原则来组织安排。通过教学活动使学生能够理论联系实际,逐步深入地探索泥塑艺术语言。泥塑课程教学分为两大阶段:

第一阶段是一至三年级为基础训练阶段,主要强调泥塑基础知识的掌握和技能训练,在此阶段应该比较严格地要求学生熟悉和理解各种传统泥塑知识和技法,学习解剖知识,形体结构知识以及准确地塑造对象的技巧,逐步地开阔学生的视野,提高其艺术素养和泥塑语言的表达能力,激发他们的创造潜能。

第二阶段是四至五年级为综合培养阶段,在前一阶段的基础上展开全面的综合素质提高的培养。提倡学生广泛研习古今中外多种风格流派,提高观察分析能力,逐步形成个人的表现特征,同时对已有的基础知识作进一步的深化理解,不断提高他们既有的实际雕塑工作能力,夯实进一步深造拓展的基础。

在整个泥塑教学中,人体泥塑习作是雕塑教学中的主要基础内容,目的在于培养学生掌握表现人物的造型能力。因此,如何引导学生在空间中观察对象、从形体出发塑造对象以及整体表现对象是必须解决的三个问题,它们之间既相对独立又紧密联系。如果把泥塑习作训练中的这些问题

比作一条链环，则应该着重对这些链环中
联结点的细微之处进行分析并加以研究，
以寻找出其中的规律性。(图 1-3)

《女人体》 四川美术学院学生作品

《女人体》 四川美术学院学生作品

《安睡的孩子》 钱特里 英国 1817年

《创作》 四川美术学院学生作品

《留恋》 四川美术学院学生作品

《受伤的阿喀琉斯》 吉罗 1789年

图 1-3

二 雕塑概念

1. 雕塑的起源

雕塑的起源与人类的生产劳动息息相关,在它漫长的演变历程中,在绝大多数的情况下,它都不是仅为自身存在的,而是为了这样或那样的实用目的服务的。(图1-4)纯粹出于审美的创造,是在很晚的人类文明中才出现,东西方雕塑都同样遵循着这样的规律。从远古到现代的无数雕塑作品中,哪怕在那些属于雕塑家个人纯粹艺术创造的作品中,都能寻找出与特定的社会生活需要的内在联系。一言以蔽之,人的物质和精神生活的状态,决定了雕塑的面貌。如果说人类的起源是从创造和使用劳动工具开始的,那么在一定程度上也可以说,从那时起,雕塑——这种人类最早的艺术形式也就诞生了。(图1-5)

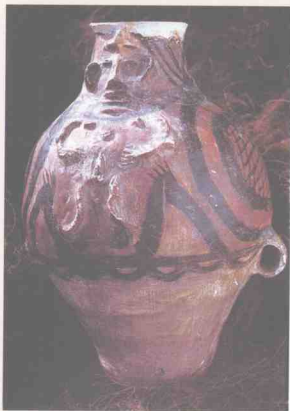

图1-4 《人像彩陶壶》新石器时期 中国历史博物馆藏

《人面纹方鼎》商 湖南省博物馆藏

图1-5 《维纳斯》法国 约公元前21000年
波尔多阿坤廷博物馆藏

2. 雕塑的概念

雕塑是以雕刻和塑造为基础手段制作多维空间形象的艺术,其名称缘于雕、刻、塑三种制作方法的总称。使用各种可塑的材料,如黏土、油泥等制作的方法叫塑造;以各种可雕可刻的硬质材料,如石头、木头等制作的手段叫雕或刻。雕刻硬质材料用的是削减法,塑造软性材料主要是用堆加方法。米开朗基罗喜欢运用雕的方法,“除掉石材上那些多余的部分,使隐藏在其中的艺术生命解放出来”,这或许可称为“减法雕塑”。(图1-6)罗丹虽然推崇米开朗基罗,但采用的方法却与之不同,他运用塑的方法,把一团团泥巴堆集在一起,渐渐形成所需要的艺术形象,这种方法可以把它称之为“加法雕塑”。(图1-7)

图 1-6 《塔代奥·塔代伊圣母》 米开朗基罗 意大利 1502~1504 年

图 1-7 《悲伤之首》 罗丹 法国 1882 年

3. 雕塑的分类

雕塑从展示方式来看,可分为圆雕和浮雕两大类。

圆雕是占有三维空间的雕塑实体,可以从各个方向欣赏。圆雕通过和周围环境的协调来构成统一的艺术效果,一般认为圆雕最能代表雕塑艺术的特点。

浮雕是指在一块底板上用雕塑手法,依据透视原理,通过压缩空间形体的方法显示一定凹凸层次的雕塑形式,表现形体的厚度和景深关系。按压缩的程度,浮雕可分为高浮雕、浅浮雕和薄浮雕三种。浮雕只有一个欣赏面,可以像绘画那样表现出一定的场景,从而形成浮雕自身的独特表现语言。浮雕一般用来作为建筑装饰,在表现大的场面上比圆雕更为自由。

还有一种样式是在浮雕基础上镂空底板,这种雕塑叫做透雕,其种类还可为单面透雕和双面透雕两种。

按功能划分,雕塑包括纪念性雕塑、主题性雕塑、装饰性雕塑、功能性雕塑、陈列性雕塑五大类。

纪念性雕塑,是以历史上或现实生活中的人或事件为主题,也可以是某种共同观念的永久纪念。一般这类雕塑多在户外,也有在户内的。(图1-8)

主题性雕塑,是某个特定地点、环境、建筑的主题说明,它必须与环境有机地结合起来,并点明主题,甚至升华主题,使观众明显地感到这一环境的特性。它具有纪念、教育、美化、说明等意义。(图1-9)

装饰性雕塑,它的主要目的就是美化人居环境生活空间。它可以小到一个生活用品,大到街头雕塑,所表现的内容极广,表现形式也多姿多彩。它创造一种舒适而美丽的环境,可净化人们的心灵,陶冶人们的情操,激励人们对美好事物的追求。(图1-10)

功能性雕塑,这是一种实用雕塑,它将审美与使用功能相结合,这类雕塑小到工艺钟表,大到儿童游乐场,它在美化环境的同时,也丰富了我们的环境,启迪了我们的思维,让我们在生活中真真切切地感受到美无处不在。(图1-11)

陈列性雕塑,又称为架上雕塑,尺寸一

图1-8 《被毁灭的蒙特丹市纪念碑》
扎德金 法国 1951-1953年

图1-9 《第三国际纪念碑设计稿》
塔特林 俄国 1920年

图1-10 《王宫之泉》 布里 比利时 1966年

图1-11 《龙虾电话》 达利 西班牙 约1936年

图 1-12 《七个人物与一个人头的构图》(森林)
贾科梅蒂 瑞士 1950 年

图 1-13 《惜春作画》清 故宫博物馆藏

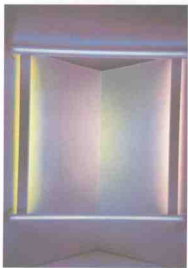

图 1-14 《无题 6 号》(献给唐娜)
弗莱文 美国 1971 年

图 1-15 《软厕所》奥尔登堡
瑞典 1966 年

般不大,也有室内、室外之分,它是以雕塑为主体去充分表现作者自己独特的想法和感受、风格和个性,甚至是某种新理论、新想法的试验品。它的形式、制作手法让人眼花缭乱,内容题材更为广泛,材质应用也更具时代性,它给有才能的艺术家提供了无限的创造性空间,从而使雕塑这种艺术形式不断地得以向前发展。(图 1-12)

按制作材料的不同,雕塑可分为竹雕、木雕、石雕、玉雕、骨雕、漆雕、贝雕、根雕、冰雕、泥塑(图 1-13)、面塑、陶瓷、石膏、铸铜、铸铁、金属焊接、玻璃钢雕塑、不锈钢雕塑等等,随着时代的发展,科技的进步,雕塑的制作材料愈来愈丰富。在很大程度上,通过雕塑材质的变化,我们可以了解不同时代文化与科技的发展。

以上所说雕塑的分类并不是界线分明的,现代雕塑艺术样式相互渗透,其内涵和外延在不断扩大。如纪念性雕塑也可能同时是装饰性雕塑和主题性雕塑,装饰性雕塑也可能同时是陈列性雕塑。雕塑手段也不再局限于传统材料,反传统概念的四维雕塑、声光雕塑(1-14)、动态雕塑、装置雕塑等等随着社会的发展也逐渐普遍开来。(图 1-15)

1. 从形体出发塑造人体

形体是由人体“解剖结构”和“形体结构”两部分组成的,骨骼和肌肉(图1-16、17)构成自然人体的解剖结构,以自然人体的解剖结构为基本依据,经过概括后呈现具有几何化的新构成关系,我们称之为形体结构,二者相辅相成,缺一不可。具象雕塑必须从形体出发,这是由雕塑的基本语言决定的,通过形体的概括能组合成各种各样的形。雕塑家通过形体的手段给予泥、木、石、金属新的生命,如同钢琴大师以音符的组合来传达情感一样。

人体是由为数众多的骨骼、肌肉、脂肪、皮肤和毛发等所组成的。仔细分析每个小局部,他们的结构都是非常复杂的,加之每个模特生活经历不同,外形上一些偶然的畸形及肤色的错觉,都会使初学的学生感到无从下手。他们或者一个局部一个局部的拼凑,或者一条边线一条边线去临摹对象,用无数条“轮廓影像”去和对象相比较,或者通过调子,去寻找人体中的线,做习惯了,必然认为这就是观察形体的方法,虽然这样可以使人体临摹得很逼真,但这种临摹对象的结果只能是循规蹈矩,不敢越雷池半步,当需要概括形体、提炼结构时就显得力不从心,当然也就达不到传神的效果。所以说只从表面摹仿对象是没有出路的,它将最终导致作品平庸、体积弱化,更谈不上有什么艺术感染力了。

在人体泥塑中,具体的单个形体应是对对象感觉后的概括。模特自身的特点给我们启示与感受,在此基础上把这种感受明确地进行概括、归纳,使之比对象更鲜明、强烈,特征更明朗,并在其中赋予几何体的因素,这样的形体就不再是原来的自然形态了,而是经过抽象与综合后感觉与概括的重新结合。这种概括并不是对客观对象的不尊重,而是主观感受在客观对象基础上的更准确表达。自然人体中骨骼肌肉的凸起和凹陷基本关系构成了人体形基本的点、线、面,结合内部解剖结构来塑造出来的形体结构也是防止概念化的分块分

图1-16 《僕》 米开朗基罗 意大利 1475-1564年

图1-17 《夜》 米开朗基罗 意大利 1475-1564年