

雕塑技法 动物雕塑

- 250幅高清、生动的作品及步骤分解图，展示了动物头部、躯干、前肢、后肢、尾巴的塑造过程
- 书中包含了解决初学者在雕塑过程中常见的各种问题及解决问题的“小窍门”

[法] 菲利普·沙祖特 著
王 戈 译

MODELAGE
DES ANIMAUX

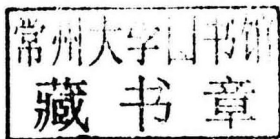

雕塑技法

动物雕塑

[法] 菲利浦·沙祖特 著

王 戈 译

图书在版编目 (CIP) 数据

雕塑技法. 动物雕塑 / (法) 菲利浦·沙祖特著;
王戈译. — 南宁: 广西美术出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5494-1824-4

I. ①雕… II. ①菲… ②王… III. ①雕塑技法
IV. ①J31

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第006346号

Modelage Des animaux by Philippe Chazot

©Ulisse éditions 2013

Current Chinese translation rights arranged through Divas International, Paris
巴黎迪法国际版权代理 (www.divas-books.com)

雕塑技法 动物雕塑

DIAOSU JIFA DONGWU DIAOSU

著 者: [法] 菲利浦·沙祖特

策划编辑: 覃西娅

责任编辑: 林增雄 黄冬梅

版权编辑: 韦丽华

封面设计: 熊艳红

版式制作: 李 力

责任校对: 梁冬梅

审 读: 陈小英

责任印制: 凌庆国

出 版 人: 陈 明

终 审: 冯 波

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530023

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 深圳市新联美术印刷有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 5

出版日期: 2018年2月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5494-1824-4

定 价: 45.00元

版权所有·侵权必究

目录 contents

前言 5

概述 7

1

材料 9

工具 9

黏土的选择 11

2

解剖比较 13

人类与动物骨骼的比较 13

关节点比较 18

3

一般动物的塑造步骤 23

塑造 23

第一步：塑造躯干 24

第二步：后肢 27

第三步：前肢 30

第四步：尾巴 32

第五步：颈部和头部 35

需要避免的错误 43

狗的塑造步骤 45

熊的塑造步骤 53

4

动物宝宝 59

5

构思动态 63

挖空还是切开? 65

6

如何去除垫块? 67

肌理 69

7

虚构动物 75

总结 77

致谢 79

雕塑技法

动物雕塑

[法] 菲利浦·沙祖特 著

王 戈 译

 广西美术出版社

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

图书在版编目 (CIP) 数据

雕塑技法. 动物雕塑 / (法) 菲利普·沙祖特著;
王戈译. — 南宁: 广西美术出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5494-1824-4

I. ①雕… II. ①菲… ②王… III. ①雕塑技法
IV. ①J31

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第006346号

Modelage Des animaux by Philippe Chazot

©Ulisse éditions 2013

Current Chinese translation rights arranged through Divas International, Paris
巴黎迪法国际版权代理 (www.divas-books.com)

雕塑技法 动物雕塑

DIAOSU JIFA DONGWU DIAOSU

著 者: [法] 菲利普·沙祖特

策划编辑: 覃西娅

责任编辑: 林增雄 黄冬梅

版权编辑: 韦丽华

封面设计: 熊艳红

版式制作: 李 力

责任校对: 梁冬梅

审 读: 陈小英

责任印制: 凌庆国

出 版 人: 陈 明

终 审: 冯 波

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530023

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 深圳市新联美术印刷有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 5

出版日期: 2018年2月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5494-1824-4

定 价: 45.00元

版权所有·侵权必究

目录 contents

前言 5

概述 7

1

材料 9

工具 9

黏土的选择 11

2

解剖比较 13

人类与动物骨骼的比较 13

关节点比较 18

3

一般动物的塑造步骤 23

塑造 23

第一步：塑造躯干 24

第二步：后肢 27

第三步：前肢 30

第四步：尾巴 32

第五步：颈部和头部 35

需要避免的错误 43

狗的塑造步骤 45

熊的塑造步骤 53

4

动物宝宝 59

5

构思动态 63

挖空还是切开? 65

6

如何去除垫块? 67

肌理 69

7

虚构动物 75

总结 77

致谢 79

《犀牛》，尚达尔·热内拉特-博德兹，烧制黏土着色。

前言

大家好，很高兴在这本新的著作中又与你们见面了。自从《泥塑人体的技法与表现》一书出版以来，时光又流逝了四年。很多读者来信要求我编撰一部新的著作，我认为我的书在一般性的人体研究方面，已经很大程度上涉及和处理了主要的问题，它们足以帮助大家正确和简单地开始工作。在处理头部和面部表情方面，有我的朋友贝利特·希尔德在同一出版社出版的著作可以帮助大家。

在我“逝去”的时光中，我很喜欢用手头的现成材料来塑造动物，例如铁丝、锡纸、包装袋、黏土、蜡、奶酪皮……好让我的手指别闲着！有一段时期，我甚至做了足够装满一间画廊的动物。后来我又回到了我挚爱的主题——人体泥塑上。

在此之后我接到一个组织关于动物主题泥塑培训班的邀请，这也让我产生了写一本动物主题著作的想法。在具体地测试了我的方法，并深思熟虑地改进了一些问题之后，它终于与大家见面了！由于我的大部分动物雕塑都已经售出，所以我让我的学生们拿出他们完成的作品来做这本书的插图。请记住，在接下来的页面中你将看到的都是一些爱好者根据本书的建议做出的作品，你也可以跟他们做得一样。这也是我所渴望看到的，因为这正是本书的目标……我决定不加修饰地拍摄“塑造步骤”的单元，这样就可以给出此方法在没有任何图片修饰和加工的情况下能够呈现的真实效果，在本书中也有足够多完成的作品来作为例证。这一觉察也提醒我，这套丛书的目标读者是那些想要轻松解决技法问题的业余爱好者。

那么我就祝你们在动物的世界中有一个美丽的旅程，发现其中美好的事物，收获快乐并感受黏土的魅力吧！

《马》，菲利普·沙祖特，烧制黏土着色。

概述

动物的主题非常庞大。在动物中有着各种各样的形态、丰富的色彩和令人咋舌的奇特性。而这似乎是无限的，因为每天科学家和冒险家都仍会发现新的动物物种。大自然的想象力是丰富的，一些物种在人类的眼中看起来是如此的不可思议。然而我觉得有必要将大部分读者引导到一个更加具体的主题上。

我通常选择带骨架的动物——我们不处理昆虫、非哺乳类的海洋动物或软体动物等物种——因为作为开始，我相信通过之前对人体研究所获得的知识可以帮助我们更容易理解脊椎动物，它们之间在各方面都有很大的相似之处。我不会介入支持或反对达尔文理论之争，因为我们并不涉及它，而是通过对解剖的比较来进行讲解。我们将共同研究“一般性的”动物以更好地理解它们与我们身体的异同。之后我们将学习如何做一个真实动物的比例。接下来你会高兴地看到，只需要一点点的观察、知识和技法，就可以轻松地做出一个动物泥塑了。

最后要说的是，我不是专业的动物学家，所以这本书中不会有关于动物的深入研究，而是将重点放在艺术性上面。我的明确目标是给读者提供一个能够提高品位和带来雕塑乐趣的简单而有效的方法。至于其他的内容，你可以在图书馆中找到很多相关著作。

让我们在接下来的章节中进行发现之旅吧！

材料

1 材料

工具

虽然并不是很昂贵，但是也没有必要跑到商店拿下“完美雕塑能手”的全副甲冑。最好的工具永远是我们最需要的那个，而这并不是一句空话。很多我们买来的工具最后都压箱底了，但如果有了明智的选择，就不会有这些困扰了。

一开始买两到三件工具就可以了，我会在下面进行推荐。最好根据你的工作方法来定夺需要什么工具，你也就知道买什么以及为什么买了。然后花些时间让你的手和工具之间相互适应。工具的使用是非常个人的，它们好比是手的延伸，因此要多加爱惜。

现在我就给出一份制作黏土雕塑的必要（但不是最完善的）工具单。最主要的工具是买不来的——大拇指（当然也包括其他手指）！实际上，第一个形体的诞生一定来自于艺术家与黏土的亲密接触，这是与创造力达成良好默契的起点。手指就能创造出基本的形体：我们可以按、拉、拧、捏、卷、抓、压平、钻洞……在没有其他工具的辅助下就能创造出作品来。当然，我们也可以买到或自己制造出特定用途的工具：

雕塑刀 由整根木头制成的（最好的是黄杨木的），用来划轮廓线和完善表面，它也可以代替手指来处理细节和完成作品。雕塑刀是我们使用最多的工具。

修坯刀 顶部有一根圆形金属丝制成的环，用来挖除黏土。

切割修坯刀 用来实施挖空操作。

金属丝修坯刀

雕塑刀

扁金属丝切割修坯刀

金属刮片 制作形体时用来平整表面。还可以找到木质或橡胶质地的。

金属切割丝 是切大泥用的基本工具。永远不要用刀来切泥，因为刀刃的平面会形成“吸盘效应”，会从黏土的切割中突然抽出导致伤人。

雕塑台 通常都是木制的并能调节高度。有了它站着或坐着干活都可以。当然我们也可以直接把雕塑转盘放在一方木头或一张桌子上。

转盘 最经济实用的是那种带金属球轴承的塑料转盘。可以用超市的海绵来清洁，但不要将其放入水中以免遗落金属球……

凳子 相对于椅子，我们更建议使用凳子，这样更方便后退观察。

喷壶 在工作间隙给泥塑喷水保持潮湿。

带盖的桶 它的密闭性可以使黏土得以在理想的状态下长时间保存。

棉布片 旧T恤是最理想的。在浸湿拧干后盖在未完成的作品上保持其湿润度。

厚塑料袋（垃圾袋） 密封住棉布片让其保持湿润效果。

辘子 最好是木制的。当我们在制作浮雕的泥板时，它基本上不会粘连黏土。

量规 对参照定位或检验比例有很大的帮助，有直线的和曲线的两种。

木质工具要用水清洗后再用亚麻油擦拭保养。

最后，找个舒服的姿势可以让你保持长时间的工作而不感到疲劳。如果站着工作，适当调整雕塑台的高度离雕塑近一些；如果更喜欢坐着，那么把转盘放在两膝之间。不要蜷缩着工作（这样对背部很不好），因为我们的目的不是吃苦受累，而是为了另一个目标：快乐！

金属刮片

切泥的金属丝

带盖子的密闭桶

塑料袋（注意周围包裹严实）

黏土的选择

用作翻模和烧制的黏土在选择上有几个不同的标准。

1. 翻模

翻模可以把作品复制成另一种材料，所以黏土在这里只是作为一种过渡性的材料，对它的选择也没有那么重要。这样一来，我们就可以把黏土塑造在结构复杂的骨架上，也可以用铁丝网、布条、麻线等来加固。因此技术问题将会被转移到下一个步骤，也就是模塑阶段。由于很多著作都对模塑做出过详细的讲解，在这里我们就不赘述了。

2. 烧制

在这种情况下，黏土作为最终的材料，对它的选择就比较重要了，要特别注意其具有的特性。我们要选择那些具有良好“力学强度”的黏土。意思是，当我们在给黏土“加体积”的时候，它不会被自身的重量压垮。这样我们会优先考虑含熟料黏土（含大量砂岩）。黏土熟料扮演的角色如同水泥中的沙砾，是用来增加牢固度的。它的另外一个优点是，在风干泥塑时帮助排除其中的水分，使干燥更彻底，也使得可烧制的厚度大大高于用细黏土制成的陶瓷的厚度。热量分布也更均匀，可以避免（至少减轻）烧制过程中的破损。

关于黏土的可塑性，我们要确保其具有“良好的反应”，也就是说它的自身黏性较好，没有“面包心”的效果（即压上去有轻微的迟钝感）。它的质地应该是柔韧而非软塌塌的。它的自身黏性好，但不会粘手。最后一点，它要足够紧实，在揉捏时不会产生裂纹。等有了一定经验以后，我们就很快会知道理想的黏土质地是什么样子的。

在商店里出售的黏土都是用塑料袋包装的。我们

要使用密封的容器（桶+盖子）来延长它的保存期，保证它不会变干和变硬。如果黏土仍然会变硬，那在上面铺上一层湿布后再盖盖子，它会在几个小时或几天后恢复到初始的质地。

《沼狸》，弗朗索瓦兹·路易赞，乐烧。

2 解剖比较

人类与动物骨骼的比较

我们将通过比较人类和动物身体之异同的简单方法来开始学习。

人类是哺乳类动物，与其他所有哺乳类动物有很多相同之处，但后面我们也会看到，相同点不仅于此……

骨骼结构是第一个相似之处。除了极少数例外，脊椎动物的骨骼都是建立在相同的模式和原则上的——它们都有脊柱、骨盆、胸廓，带有下颌的头骨，具有完全相同关节的四肢。最显著的区别当然是直立。人类是唯一可以双脚直立连续行走的高级动物，而其他动物是四条腿行走的。尽管一些灵长类或跖行动物可以直立，还有鸟类是立在双脚上的，但这并不是它们一贯的行走方式。

