

J31/3

张润恺 张得蒂 著

雕塑教学

江西美术出版社

DIAO SU JIAO XUE

雕塑教学

张润垠 张得蒂 编著

江西美术出版社出版

(南昌市新魏路 17 号)

江西省新华书店发行 福建彩色印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 5

1997 年 12 月第 1 版 1998 年 6 月第 2 次印刷

印数 3 001—6 000

ISBN 7 - 80580 - 442 - 7/J·409 定价:28.00 元

前 言

人的才能是多种多样的,有的天生乐感过人,有的对美术、舞蹈、文学从小就情有独钟。我国地大物博、人口众多,其中不少人有美术天才、热爱雕塑艺术,但是能有机会进入美术院校正式学习雕塑专业的人可谓凤毛麟角。国外有不少城市都有文化艺术中心、艺术作坊,可以供业余艺术爱好者学习和实践,但在我国却暂不具备这种条件。

近年来,国家经济发展较快,择业日趋自由,人们的生活水平已逐步提高,雕塑事业正在蓬勃发展,雕塑作品也日益普及,雕塑和人民生活关系日趋密切。很多雕塑爱好者、痴迷者希望学习雕塑,有的甚至希望从事雕塑专业。多年来,我们经常收到来自工厂、农村、部队、学校、打工青年等雕塑爱好者的来信,希望得到指导和帮助,虽然我们每封信都尽量认真回复,但还是很难满足朋友们的要求。

此次应江西美术出版社的热情邀请,编著此书,想通过图文并茂、通俗易懂的写作方式,把我们在雕塑艺术道路上多年的心得体会写出来,希望初学者能从中了解雕塑,学习雕塑的技法及如何进行创作,帮助自学者掌握雕塑的基本规律与工作方法。我们还选编了40幅以近代为主的雕塑作品,作一些简单的介绍,帮助分析和鉴赏。另外对希望以雕塑为职业者,如何才能走上雕塑之路并逐步得到社会的承认,作一些介绍。希望对年轻的朋友们有些启发和帮助。

张润垠简历

北京市人,1955年毕业于中央美术学院研究生班,1958年毕业于苏联雕塑家克林杜霍夫研究班,现为中央美术学院雕塑创作研究室教授。

DIAOSUJIAOXUE

张得蒂简历

山东菏泽人,1953年毕业于中央美术学院雕塑系,1955年毕业于中央美术学院研究生班。现为中央美术学院雕塑创作研究室教授,全国城市雕塑艺术委员会委员,中国雕塑家学会理事。

目 录

前言

第一章 总论

[1]

第一节 什么是雕塑

第二节 雕塑的分类

1. 从功能上分

(1) 纪念性雕塑

(2) 装饰性雕塑

(3) 园林雕塑

(4) 陵墓雕塑

(5) 室内架上雕塑

(6) 章牌雕塑

2. 从形式上分

(1) 圆雕

(2) 浮雕

(3) 镂空雕

(4) 彩塑

第三节 雕塑的环境与材料

[6]

1. 雕塑与环境的关系

2. 材料的发展与应用

第二章 雕塑习作的制作方法

[6]

第一节 泥塑的准备工作

1. 学习雕塑的程序

2. 雕塑台的准备

3. 转盘的式样

4. 雕塑刀的式样及制作

(1) 两用雕塑刀

(2) 小型雕塑刀

(3) 木槌或木板

(4) 其它用具

(5) 泥巴的准备

第二节 如何作头像

[10]

1. 作头像前的准备

2. 临摹石膏像练习

3. 如何选择有特点的模特

4. 摆模特的注意事项

5. 头部比例与颈、胸的关系

6. 头像塑造的三个步骤

7. 毛发、胡须、眼镜的表现手法

第三节 如何做胸像

[18]

第四节 如何做人体

[19]

1. 为什么要做人体

2. 人体模特的选择和如何摆模特姿势

3. 人体性别及年龄的基本差别

4. 如何搭人体架

5. 人体的组织规律和运动规律

(1) 人体的比例关系

(2) 塑造技法及要点

6. 肌肉和骨骼的质感表现

第五节 如何做衣纹

[29]

1. 为什么要做衣纹练习

2. 挂布练习和衣纹规律

3. 衣纹和布纹在创作中的作用

第六节 浮雕的塑造技法

[32]

1. 浮雕制作的“加”“减”法

2. 浮雕制作的三种技法

(1) 按比例压缩法

(2) 利用视觉上的错觉方法

(3) 利用起位法

第三章 雕塑的翻制

[38]

1. 翻制石膏像的材料

2. 翻制方法

3. 翻制石膏像的方法与步骤

第四章 走上雕塑之路

[41]

第一节 成为一个雕塑家的基本条件

第二节 生活的积累

[42]

第三节 雕塑技巧的不断提高

[45]

1. 提高对各种美术门类的研究和修养

2. 不断提高观察形象,增强记忆的造型能力

3. 力争做到一专多能

第五章 一个雕塑家怎样才能得到社会的

承认

[46]

1. 参展

2. 通过报刊及电视媒介发表、介绍作品

3. 投稿和投标

4. 参赛

5. 交流观摩

6. 为私人服务

7. 配合临时性、纪念性的雕塑设计与制作

8. 为商业服务的雕塑作品

作品赏析

第一章 总论

第一节 什么是雕塑

雕塑通常被比喻为造型艺术中的“重工业”。这是指雕塑是美术领域中需要耗费体力,需要动用泥巴、石头、金属等重型材料才能完成的艺术劳动。当然,这只说的是制作过程。而与造型艺术中其它门类最根本的区别则在于雕塑是立体的艺术,它具有三度空间,借助于静止的立体造型去表现一定的内容(但有些现代雕塑中也有少量的动感雕塑和行动派雕塑)。

雕塑自古以来,由于采用石头、金属等硬质材料能长久存在,所以雕塑又被称之为石头的编年史。试想,要是没有我国秦汉时期气势磅礴的大型石刻,要是没有二千多年前的秦始皇兵马俑,要是没有敦煌莫高窟的雕塑艺术……如何能组成我国灿烂辉煌的文明史?正是因为有了这些雕塑作品和其它艺术相映成辉,才形成了我国古代文明光辉的乐章。

图1 纪念碑雕塑

图2 纪念碑雕塑

雕塑是立体的、占有空间的、静止的艺术。它不像戏剧、电影,可以借助于故事情节和演员的表演过程;它又不同于音乐和绘画,可以借助于声音和色彩以及背景的烘托去表现内容;它有很大的局限性。但高明的雕塑家可以利用这些“局限性”变为自己的长处,把自己在生活中的感受以雕塑的形式固定下来,把最美好的瞬间、最动人的形象、最富于表现力的动态、最持久的雕塑材料充分使雕塑家的构思表现出来。所以有人说雕塑是凝固的音乐和诗歌。一件好的雕塑作品不但能感染雕塑家的同代人,而且可以对世代发挥它巨大的感染力。

第二节 雕塑的分类

1. 从功能上分

从雕塑的功能可分为:纪念性雕塑、装饰性雕塑、园林雕塑、陵墓雕塑、架上雕塑、章牌雕塑等。

(1) 纪念性雕塑:纪念性雕塑大多数是为了纪念历史事件和历史名人。这种雕塑一般都有深刻的主题内容,采用比较庄重的

图3 装饰性浮雕

艺术手法,以达到纪念前人和历史事件的目的。纪念性雕塑在室外大型雕塑中的比重是相当大的。古今中外大量的雕塑都属于这类雕塑。图(1)、图(2)

(2)装饰性雕塑:这部分雕塑多与建筑物和周围环境密切结合,一般而言应服务于一座建筑物或一个建筑环境。现在把雕塑称之为环境艺术的一部分是很有道理的,如果雕塑和建筑及环境配合得好,就可以相得益彰,互为烘托,使建筑与环境增辉。相反,如果雕塑做得不好,或是题材内容不协调,或尺度大小不相适应,或艺术手法不一致,反而使建筑物及环境受其影响而逊色。图(3)、图(4)

(3)园林雕塑:这类雕塑泛指密切配合园林而建立的雕塑。园林雕塑无论古今中外都是雕塑艺术领域中的一个很重要的组成部分。它一般是指带有观赏性的雕塑作品、名人纪念公园中的纪念雕塑。园林作品多为人物和动物的雕塑形象,也有植物或山石以及抽象派雕塑。它们大多来源于生活,而又具有比生活本身更完美的欣赏价值。

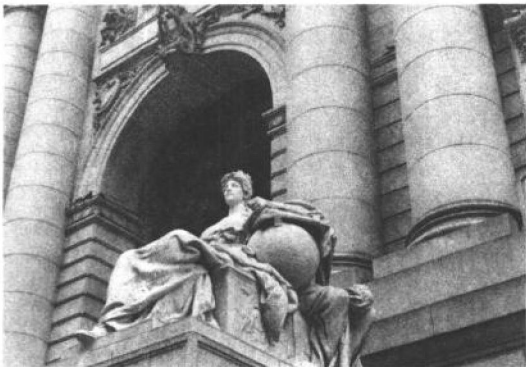

图4 装饰性雕塑

在我国传统园林中的石鱼、石龟、故宫中的铜鹤、颐和园的铜牛都有很高的欣赏价值,有助于提高园林环境的艺术品位。

进入八十年代,我国随着城市建设的高速发展,在园林设计中较多地运用雕塑装点园林,使得我国城市园林雕塑得到很快的发展。例如北京日坛公园的“天鹅”雕塑,造型优美富有情趣。马鞍山市雨山湖公园的“生命在于运动”强调造型的韵律美和富有概括和近似抽象的处理手法,表现出了太极拳和醉拳的内在力量。

中国园林雕塑中经常使用的“花窗”形式配以镂空雕更具有民族特色。

在国外的公园美化中,雕塑更是经常运用的艺术手段。在欧洲,没有雕塑的公园是很少的。在意大利的那不勒斯皇宫公园内,绿草如茵,我们看到一对对情侣在绿荫下漫步,也看到一对对新婚的年轻人,在幽静的公园里举行婚礼,远处的大理石雕塑群,生动而富有诗意,加上喷泉和叠水使得公园富有美感和生命力。

近年来,国外又把园林雕塑进一步发展成了以雕塑为主与园林相配合的雕塑公园:在开阔的山岗、绿地或公园内,集中安置众多的园林雕塑作品,它成为世界各国雕塑家展示自己艺术风采的雕塑博览会。欧洲的雕塑公园建在许多城市及一些盛产石料的地区,它们的内容和形式可谓丰富多采。如维也纳国际雕塑公园,奥地利克拉根福的欧洲雕塑公园、捷克赫瑞采城的雕塑公园等等。而最有名的当属日本箱根雕塑公园,在这个雕塑公园内集中了世界各国的著名雕塑。还有一种雕塑公园是专门为某一位雕

图5 园林雕塑

塑家建立的雕塑公园,其中陈列着这位雕塑家的数十件作品。如匈牙利圣·山得罗城的凯瑞尼·耶弩雕塑公园。另外还有一种是雕塑家自己出资建立的个人作品雕塑公园,如奥地利著名雕塑家旺德尔·别尔托尼和捷克体育雕塑家斯丹尼克·聂麦契克的体育雕塑公园。

在我国近年来也相继建立了一批有相当规模的雕塑公园,如北京石景山雕塑公园,广州、天津、长春、威海等地的雕塑公园。这些雕塑公园的建立虽然刚刚起步,但已有一批具有一定水平的雕塑作品向世人展示出来。图(5)

(4)陵墓雕塑:陵墓雕塑是雕塑的一个方面,我国早在公元前 117 年的汉代就已有

图6 中国古代陵墓雕刻

了霍去病墓石刻。历代王朝也有大量的陵墓雕塑遗留下来,而且有很多堪称精品的雕塑作品传世,闻名中外的明十三陵,西安的唐顺陵石狮,唐昭陵六骏,规模宏大的秦兵马俑等都是十分宝贵的陵墓雕塑遗产。

在西方不但有大量历史遗留的陵墓雕塑,直至今天他们还保留着在墓地建立雕塑以纪念故人的传统和习俗,有的公墓甚至成了雕塑博物馆,成为旅游者的重要参观景点。如意大利的米兰公墓、都灵公墓、波罗尼亚公墓等都有大量的陵墓雕刻,在莫斯科的新少女公墓、布达佩斯的人民公墓、奥地利的维也那公墓等等,不但有早年去世的名

图7 欧洲陵墓雕刻

人墓地雕塑,也有不少近年来去世的政界人物和文化名人墓地雕塑。如前苏联领导人赫鲁晓夫墓碑,用黑白相间的大理石和他本人的雕像象征他功过各半的一生,这种艺术处理手法给人们留下了深刻的印象。

在欧洲的陵墓雕刻中的一些作品有的是出自著名艺术家之手,如俄罗斯圣·彼得堡的亚力山得罗·涅夫斯基公墓中的人民艺术家契尔卡索夫墓就是著名雕塑家阿尼库申创作的,在意大利米兰公墓中有著名雕塑家波莫多罗的作品。图(6)、图(7)

(5)架上雕塑:顾名思义,架上雕塑就是陈列在室内台子上面,供人仔细欣赏品味的雕塑。这种雕塑因放在室内,诸如博物馆、

图8 室内架上雕塑

图9 章牌雕刻

展览厅、宾馆的大堂内、私人住宅的客厅等。一般来讲,这种雕塑尺寸适中,大小与陈放地点相宜,处理手法偏重于细致刻划,以适应近处欣赏。从内容上说,带有情节性的小品、人物肖像、动物题材、抽象造型等都可以做成架上雕塑陈列于室内。这种雕塑不一定要求有一个特定的环境,对环境的适应性比较强。但它要求有比较好的光线,摆放雕塑的地方背景要单纯些,以便突出雕塑。雕塑安放的高度要合适,要符合观众的视平线高度,雕塑的正面应有一个比较宽敞的空间。另外,也有的架上雕塑需要四周观看,这就得把雕塑摆在室内中间,可以周围欣赏。

因为架上雕塑题材广泛、适应性强,所以这类雕塑数量很多,是雕塑最接近观众的一种形式。图(8)

(6)章牌雕塑:章牌雕塑是和实用相结合的一个很重要的雕塑品种。这类雕塑主要是为制作纪念章、硬币、书籍的硬封等,而且它又必需附着于一个章牌上或背景上,所以这种雕塑都采用浮雕手法处理。在各国的纪念币或硬币上,不少都刻有政治或文化名人肖像。还有的是某位私人值得纪念的日子也请雕塑家做成纪念章。这些章牌雕塑虽然尺寸不大,但人物刻划很生动,浮雕处理手法精到考究,做工相当精细,大部分用金属精铸,具有很高的水平,有很好的艺术欣赏和收藏价值。在欧洲美术学院内有的设立专门的章牌雕刻专业,社会上有专门

的章牌雕刻家。图(9)

2. 从形式上分

从雕塑的形式可分为:圆雕、浮雕(高浮雕、浅浮雕)、镂空雕(透雕)和彩塑等。

(1)圆雕:圆雕是指立体的、不经过造型压缩的,具有三度空间的雕塑作品。既然是圆雕就要求适合四周观赏,它可以是一个单人像,也可以是群像。圆雕要有完整的富于表现力的构图,多角度的视觉变化,特别是大型的城市雕塑,就更需要注意外轮廓线(影像)的清晰和明快,要注意通过形体,也就是雕塑语言来体现所要表达的内容。图(10)

(2)浮雕:浮雕有高浮雕和低浮雕之分。

图10 圆雕

浮雕是介于绘画和雕塑之间的一种艺术形式,它既可利用体积、空间等雕塑手法,又可利用绘画中的透视、错觉等手法来表现对象。无论高浮雕还是低浮雕都是将体积压扁的一种雕塑技法。

浮雕又以用途的不同而分为二类,一类是类似架上雕塑一样的架上浮雕,就像是一

图 11 陵墓建筑上铜质浮雕

幅独立的绘画一样,一类是附属于建筑物上的浮雕,如一些纪念碑和建筑上的浮雕,它是结合建筑而存在的。图(11)

(3)镂空雕:镂空雕也可称为透雕,它之所以能成为一种独立的雕塑种类,是因为它有其它雕塑难以企及的优点和独特的表现力,特别是配合建筑装饰,镂空雕更是大有用武之地,在中国园林雕塑中的“花窗”就经常运用镂空雕这种形式。

镂空雕既有浮雕压缩的特点,又能适应两面看的要求,它可以把两个相邻的空间既分割又联系起来。图(12)图(13)

(4)彩塑:一般来说雕塑的表现手段主要靠的是立体造型,所以彩色雕塑并不是雕塑的主要表现手段。然而,不论是国内还是

图 12 镂空雕

图 13 镂空雕

国外,也无论古代还是现代,彩色雕塑在雕塑领域里都占有相当大的比重。在国外,教堂里的雕塑以及庞贝出土的意大利古罗马大型雕塑很多都是彩塑。也有一些大理石的雕像是用几种不同颜色的石料拼接雕刻而成,形成了另一种彩色雕塑的形式,丰富了雕塑的表现力。

在中国古代雕塑中,庙宇里的大量宗教雕塑很大部分都是彩塑,在泥塑或木雕的表面又赋予色彩和立粉,以加强雕塑的表现力。当然,彩塑的水平也有高低之分,好的彩塑不但造型好,而且色彩既丰富又协调、统一。我国彩塑属敦煌的作品最为精彩,另外山东省临清市的灵岩寺的彩塑,刘海粟先生曾誉为“天下第一塑”,寺内的十八罗汉彩塑形象之生动,性格刻画之深刻、色彩之协调显示了很高的艺术水平。图(14)

在现代雕塑中,色彩也被不少雕塑家运用到自己的作品中,像巴黎的《火烈鸟》,北京亚运村的《方方圆圆》,都是在金属雕塑的构型上又运用现代喷涂技术,使雕塑上色后更增加了一层表现力。

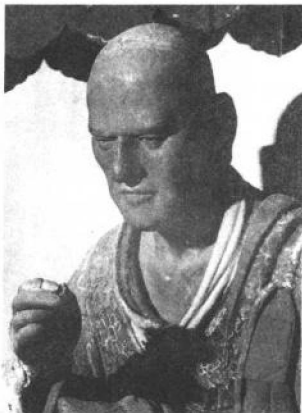

图 14 山东灵岩寺彩塑罗汉像

第三节 雕塑的环境与材料

1. 雕塑与环境的关系

除室内架上雕塑及章牌雕塑可以自由摆放,可以变换位置,独立存在外,一般室外大中型的纪念性雕塑、园林雕塑或与建筑物相配合的装饰性雕塑,一般都是位置固定,与周围环境、建筑、园林密切配合并相适应、相协调,使雕塑的主体与环境能有机融合。这种融合的整体效果是一种环境艺术。在国内外雕塑与环境相配合的实例中有很多极为成功的范例,对环境起到了点题、烘托的作用。我国古代陵墓雕刻(如明十三陵)帝王陵墓前大道两侧排列的石人石兽,从远处看即给人以庄严、肃穆的效果,使人们产生景仰哀悼的情绪。在欧洲盛行的凯旋门上,经常竖立数匹跳起的雄健骏马,以表现征服者胜利的气势。

但我们有时也能看到在内容、形式、色彩及尺寸上与环境失调的例子,破坏影响了环境的和谐,因此被批评而拆除的也不乏先例。近年来一些室外雕塑盲目追求庞大尺寸,破坏环境的情况应引以为戒。

雕塑与所配合的室内外环境存在千差万别,如何在作品的主题内容、形式、色彩、气氛、尺寸等多方面与环境作到协调、融合,既烘托了主题,又美化了环境是雕塑工作者与建筑界合作的共同课题。

由于近年来我国经济与城乡建设的迅速发展,环境艺术作为一门专门学科逐渐兴起,作为雕塑专业工作者,在这方面必须作深入的研究,才能使雕塑与环境的配合取得相辅相成、美好谐调的效果。

2. 材料的发展与应用

按常规一件雕塑作品的制作过程是先用泥来制作,推敲、修改完成后翻成石膏像。而石膏像在雕塑中只是半成品,一件雕塑作品只有加工做成硬质材料后才算是一件真正的艺术品。所谓硬质材料,大致包括金属(铜、铁、不锈钢)、石、木、树脂、陶瓷等。无论是东方还是西方,古代雕塑一般都是铸铜、石刻、陶瓷制品。在我国同时还有大量的泥塑被保留下来。

随着科学技术的发展,现代材料,现代

工艺已进入艺术领域。19、20 世纪以来,建筑材料与制作工艺有了划时代的变化与发展,建筑造型与风格随之发生了巨大的变化。与建筑园林紧密相关的雕塑艺术为与之和谐配合也发生着巨大的变化,如大型的不锈钢与铜板冷锻焊接工艺,多种树脂材料的造型以及色彩的应用等适应现代生活节奏,具有明快、强烈等时代感的审美情趣与要求,已形成了全新的、丰富多变的现代雕塑语言。在我国雕塑界,这方面的尝试与探索已取得了可喜的成绩。

第二章 雕塑习作的制作方法

第一节 泥塑的准备工作

学习雕塑,应具有较正规的学习条件,它应该包括:必要的学习场地、雕塑的材料、雕塑工具和老师的指导。前三个条件可以因地制宜,因陋就简,但是必须具备。因为雕塑是立体的艺术,它需占有一定的空间,所以如果没有一定的场地就无法进行学习。场地当然是有天窗的光线充足而又宽敞的教室最好,但一般初学者往往不易做到。如有一个 5、6 平方米的有活动余地的空间也可以。最好有向北开的天窗,如果是在普通房间里做雕塑,那最好把光线调整到从斜上方照射到雕塑上来,因为雕塑一般是单色的,它的形体完全靠光线照射的明暗表现出来,没有光线或分散的光线就看不出形体。

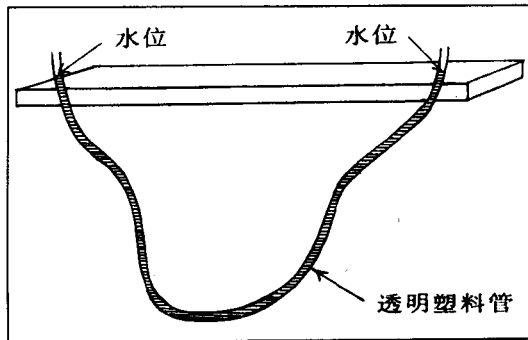

图 16 自制水平仪

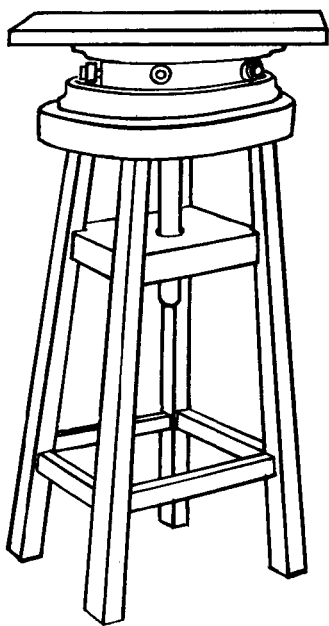

图 15 四脚雕塑台

1. 学习雕塑的程序

学习雕塑的程序是先从做泥塑着手,因为泥塑是学习雕塑的基本手段,它是雕塑的基础训练和研究形体造型的最基本、最重要、也是最方便的学习方法,就像是学习戏曲的学员练毯子功一样的重要。同时在进入创作阶段也离不开泥塑,虽然雕塑创作一般都得用硬质材料完成,但在创作过程中的小稿、定稿、放大多半先以泥塑表现出所需的内容,然后翻成石膏,再根据石膏像铸成青铜或雕成石刻或加工成不锈钢。有些中国古代雕塑乃至一部分现代雕塑是以泥塑直接完成的,如大量的佛像和民间雕塑艺术品。现代雕塑“收租院”、“农奴愤”也是用泥巴直接完成的,这些泥塑因为放在室内,保管较妥善,至今仍然保存完好。

2. 雕塑台的准备

“工欲善其事,必先利其器。”做雕塑除了场地之外还要有一个雕塑台,正规的雕塑台的式样如图(15),常见的是木质的雕塑台,可以是三条腿,也可以是四条腿,三条腿的台子优点是一放就稳,哪怕是地面不平也能放稳。缺点是不一定水平,最好用水平仪找

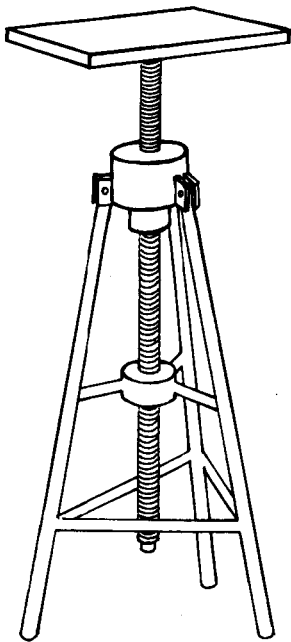

图 17 金属雕塑台

好水平,垫平台子。四条腿的雕塑台的优点是地不平台子就放不稳,这样就不会忽略水平问题。

找台子水平的方法是最好有水平仪,如没有水平仪用一根透明的塑料管灌入清水或有颜色的水,把塑料管弯成U字形,水管两头的水位即是水平的,用以代替水平仪。雕塑台的水平很重要,因为雕塑是立体的,必须适合四面看,为了适应这个要求,做雕塑时就需要经常转动,如果台子不水平,从这个面看重心是对的,转到另一个角度重心发生偏斜,人物变成倾斜重心就不稳了。图(16)

雕塑台也可以是金属的,现在有一种台子是铁质的,上面的台座连接着中轴有旋转罗纹,可以自由升降,代替转盘。图(17)

当然,初学者不一定有雕塑台,但可以用小桌子、茶几等物品垫高代替,但要求结实、稳当、水平,那怕用一个结实的汽油桶,翻过来底部朝上也能当雕塑台使用。雕塑台的高低要因人而异,人的身高不同,雕塑台应适合个人的身高,一般来说,视平线在雕塑的中部是比较合适的。图(18)

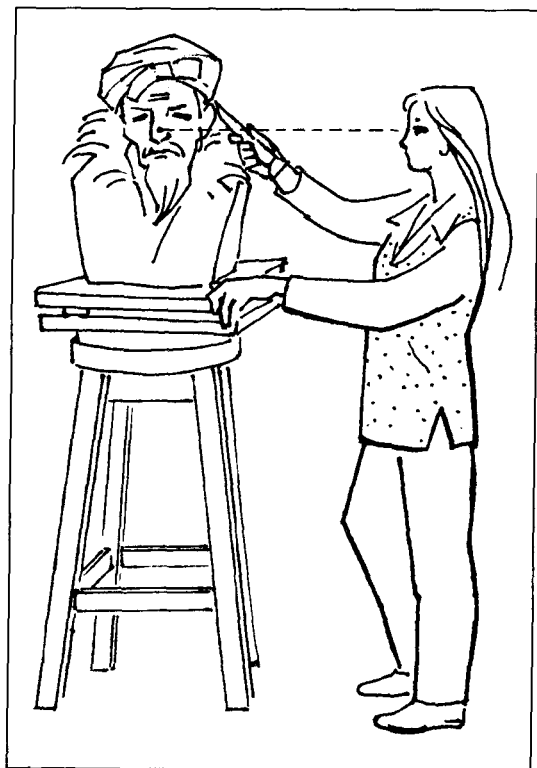

图 18 雕塑头像视点高度

3. 转盘的式样

做雕塑必须要有转盘,因为整个工作过程要不断的转动雕塑,要从各个角度去观察、检验。练习泥塑时模特也要经常转动不同的角度,以利于从各个角度观察对象。模特和泥塑都需要转盘,当然,没有转盘也可以因陋就简的工作,比如在两块光滑的木板之间抹些肥皂作为润滑剂等办法。

转盘的式样多种多样,正规的转盘一般是铸铁加轴承,这种转盘又稳又灵活,很好用,也有其它金属的多种式样的转盘。另外体育用品商店卖的一种健身盘也可代替雕塑转盘,只是这种转盘是塑料制成,承受压力有限,不能在上面做过大的雕塑。做一个简易的石膏转盘(石膏内铸以小轴承)亦可。图(19)

4. 雕塑刀的式样及制作

雕塑刀是做雕塑必不可少的工具,是雕塑家手的延伸。在做雕塑的过程中,应该说手是最好的工具,因为手的感觉十分灵敏,雕塑家所感觉到观察到的东西,需要通过手的制作表现出来,有的雕塑家常常不借助于

任何工具直接用手表现对象,特别是一些铸铜的肖像和人体,直接用手来完成泥塑,可以把雕塑做得十分生动,富有生命力,甚至雕塑家追求的“泥巴趣味”都可以通过手指得以淋漓尽致的发挥出来。比如罗丹的不少作品都充分体现出了雕塑家的手是多么神奇的。

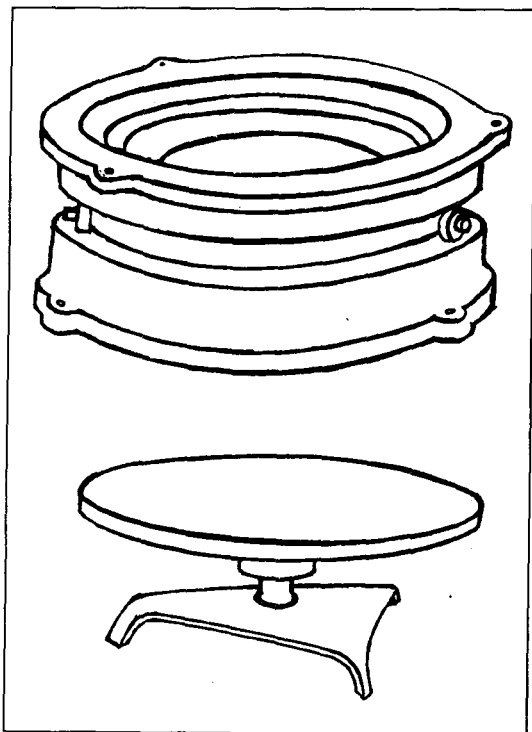

图 19 转盘式样

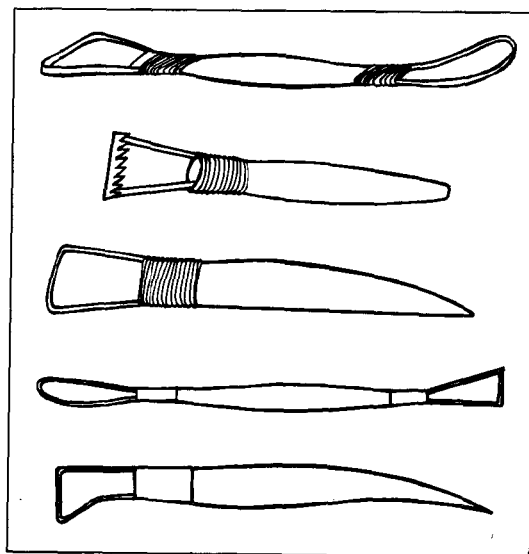

图 20 两用雕塑刀

张得蒂曾为著名诗人艾青作了一座塑像,艾青为此写了一首名为“给女雕塑家张得蒂”的诗,诗中写道:“从你的手指流出了头发,像波浪起伏不平,前额留下岁月的艰辛。从你的手指流出了眼睛,有忧伤的眼神,嘴唇抿得紧紧。从你的手指流出了一个我,有我的呼吸,有我的体温……”这首诗,虽然是用诗的语言对雕塑家艺术创作的赞美,但从中也可看出,手的敏感、手的表现力对于雕塑家来说是何等的重要。

然而,单纯用手也有它的局限性。大多数的情况下还须借助于工具来完成一件雕塑。在泥塑过程中找大体大面,就最好借助于木槌和木板拍出大面,在泥塑进入细部刻画时,不借助于工具是很难深入的。

雕塑工具的种类、式样、材质很多,可以在美术用品商店买到,也可以根据个人的工作习惯和所具备的条件自己设计和制作。大体来说,泥塑工具是用竹子、木头、牛角或金属等制作的。这些材料找起来都不困难,用材又很少,完全可以自己动手制作。

泥塑工具可以分为几类:

(1)两用雕塑刀

这种工具一头可以进行塑造,一头是刮刀,可以刮出所需要的造型。这种雕塑刀用竹子做的较多,把竹子削成锥形,在水中浸泡几小时,然后在火上适当加热,做出弯度,另一头则是一个刮刀,刮刀用钢丝制成,在钢丝上再锉些小齿,这样的刮刀既好用也可产生一些泥巴趣味。

刮刀可以根据个人爱好和需要做出不同大小的尺寸和形状。图(20)

(2)小型雕塑刀

用铁、铜、不锈钢、木料、竹子等材料制作。可以根据不同需要做出不同造型,比如做耳朵就需要一把前边有一个小圆形的塑刀,做眼睛就需要有很小很精致的小塑刀和刮刀,可以做眼睛的细部和某些需要刻线的地方。图(21)

(3)木槌或木板

在练习作泥塑的大体积大块面时,要经常借助于木槌和木板,把泥巴槌打结实,既省力又容易找到理想的大块面造型。这种木槌要用结实而又较重的木料制作,木板也

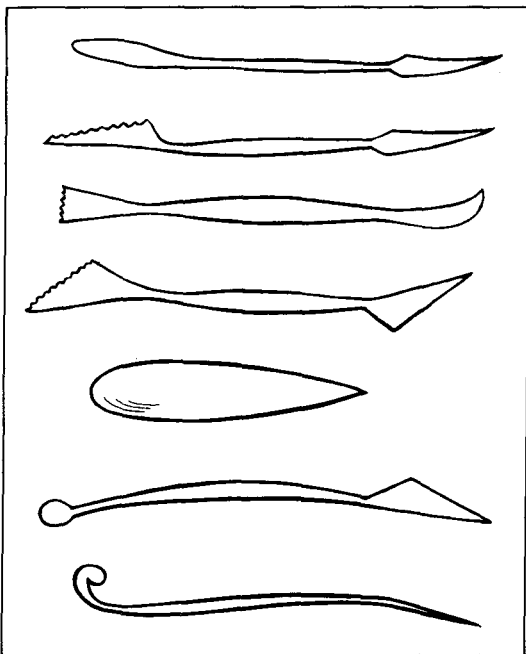

图 21 小型雕塑刀

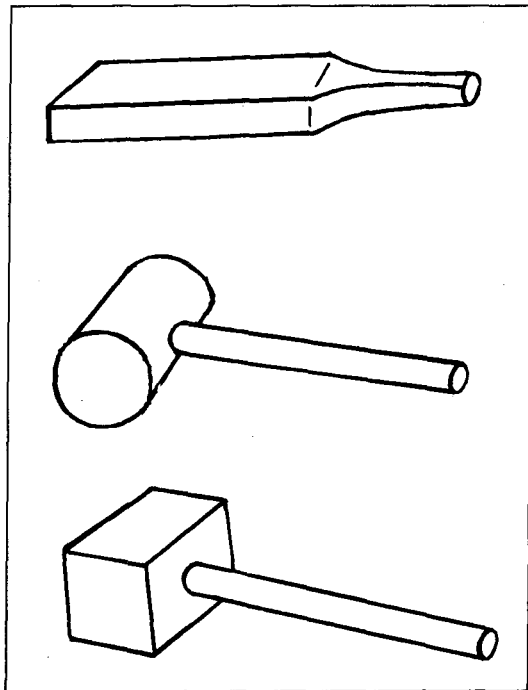

图 22 木槌与木板

很有用,在做雕塑时可以用它找大面,找大形。这种木板不要刨得太光滑,表面毛一点做出的雕塑反而显得厚重。图(22)

(4)其它用具

在雕塑工作过程中,还需要有几种工

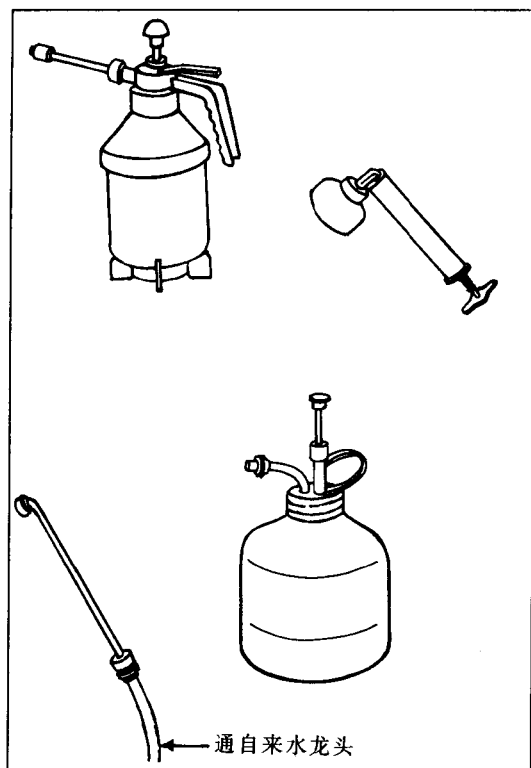

图 23 喷水壶

具:一个是泥箱,这种泥箱可以说是多种功能,既可以站在上面作雕塑,又可以装泥用,十分方便。泥箱的两侧,要做两个便于手提的空洞。

为了泥塑长期保湿,还需要准备喷壶。也可以把胶管直接接通自来水管,安上喷雾器。另外切泥的铁丝刮子、平铲等都是雕塑中常用的工具。图(23) 图(24)

(5) 泥巴的准备

这是学习雕塑的最重要的准备工作。雕塑用泥大体有二种:一种是水和的带粘性的胶泥,另一种是橡皮泥,也称油泥。胶泥可以就地取材,要求砂性小粘性大,不易开裂。颗粒较细的泥就可以用,在作泥塑过程中注意经常喷水保湿。全国各地的雕塑家用的泥不太一样,北京地区可以选用昌平红泥沟的红胶泥。目前还有一种淡灰色的产于吉林省的胶泥,名叫水曲柳。这种泥质量很好,粘性好但不粘手,还不易开裂。

橡皮泥的好处是可以不必喷水保湿,但冬天易变硬。作泥塑时不如水质胶泥那样流畅那样得心应手,且成本较高。橡皮泥可

到美术商店或儿童文化用品店选购。也可以用凡士林、蜂蜡和填充料自制。

有了以上的各项准备工作,已经具备了做雕塑的基本条件。在作泥塑前还需找一位比较理想的模特,初学者也可临摹石膏像。这样,就可以开始进入泥塑练习的阶段了。

第二节 如何作头像

1. 作头像前的准备

把工作场地、雕塑台及头像架等准备好,并找好模特就可以开始工作了。

无论是临摹石膏像或是对着模特做习作,所做对象最好都是可以转动的,这样才可以做到能四周观察,四周做。即使没有转台也要让所做对象经常转换角度。做头像之前要有一块 40—50CM 尺寸的雕塑板,再在这块板上钉雕塑架,最好有一个铁制的头像架。如果没有头像架,用一根 4CM 的方木棍钉一个头像架也可以。方木棍不要太粗,太粗了脖子处容易露出架子。在方木棍制成的架子上捆绑上铅丝,拴上小十字架,以便挂泥和承重。图(25)

2. 临摹石膏像练习

初学泥塑时要掌握泥塑的要领,训练自己的眼睛和手如何把握住对象的特征,包括

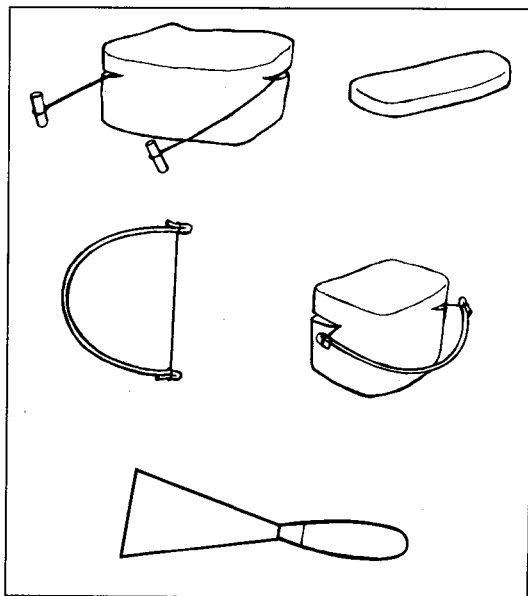

图 24 切泥用铁丝刮子及平铲

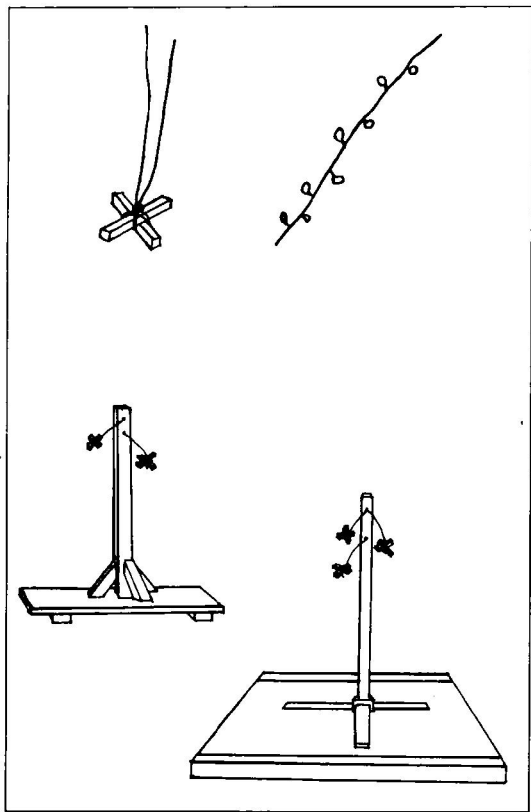

图 25 头像架、十字挂、加固用铁丝圈

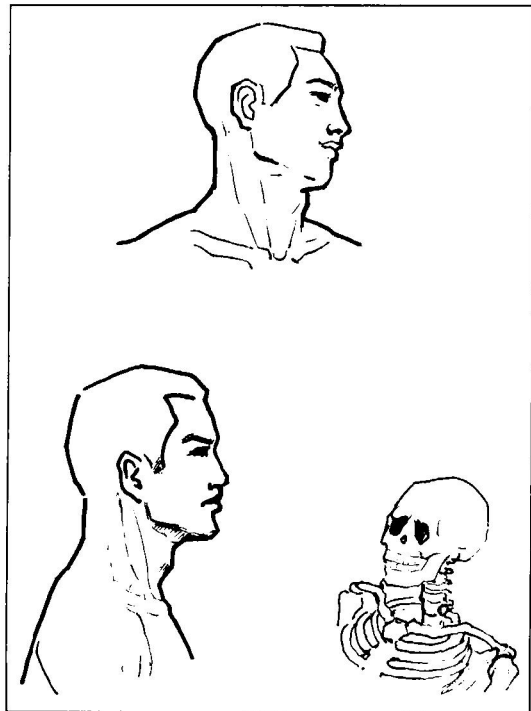

图 26 头部运动及头部解剖位置

人物的动作、头、颈、胸的关系,人物的形象特点以及人物的性格等等。

临摹石膏头像对于初学者来说比较容易掌握以上所说的这些内容。石膏头像教具一般都是选用西方古典及我国雕塑之精品。这些雕塑头像一般都作到了形象的准确性、鲜明性和生动性。而且都经过了雕塑家的艺术处理,解剖、比例关系比较准确。对于初学者来说较容易通过临摹石膏像体会人物的造型特点。而且石膏像是固定不动的,初学者比较容易掌握。

3. 如何选择有特点的模特

练习了几个石膏头像以后就可以开始找有特点的模特进行雕塑练习。一般初学者不必用很多费用聘请职业模特,可先请家人或朋友做模特,但要根据自己的需要请些有形象特点的。

在选择模特时最好能注意到形象的鲜明性。形象特点不鲜明、个性不突出的模特对于初学者来说学习难度较大。所以在选择模特时要尽可能请有特点的模特,要注意性别、年龄的差异。这样,在刻划人物时能得到多方面的锻炼。

4. 摆模特的注意事项

找好了模特还要求摆好模特,初学雕塑

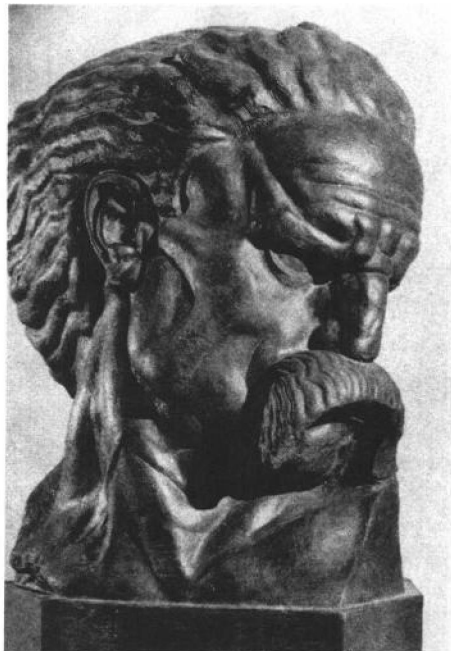

图 27 头部动作较大的头像

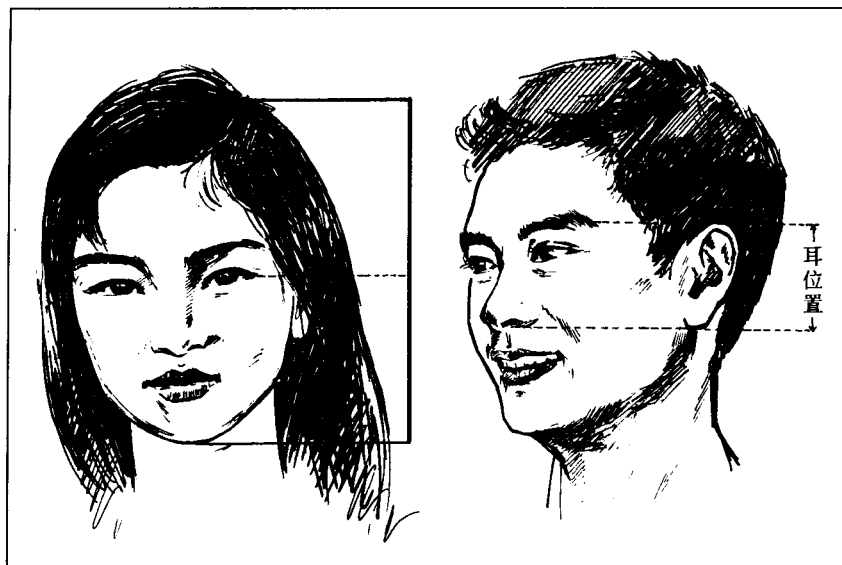

图28 头部比例:眼睛一般在颅顶到下颌骨底部的1/2处 耳上端与眉齐,下端与鼻齐

图29 儿童头部比例:年龄越小,头骨比例越大,眼睛位置越往下

一定要把模特的动作摆得大一些。要注意头、颈、胸三大体块关系的变化,不要摆“平”了,否则三个关系在一个平面上就缺少变化,不容易生动,也不容易掌握。

摆模特时可以让模特的头偏向一个方向,这样不但动作生动,而且脖子的运动也出来了。两侧的胸锁乳突肌一紧一松、一张一弛,对于研究解剖有很大的帮助,这样两侧可以对比观察,容易加深理解。图(26)图(27)

5. 头部比例与颈、胸的关系

一般人,头的五官比例为:眼睛在脸部

的中间位置;耳朵上沿与眉等高;下沿与鼻下沿等高;鼻子在眉骨和下颏的二分之一处;鼻梁的凹陷处与两眼成一直线。但由于每个人长相千差万别,比例关系多少有些差异。如儿童的面部,年龄越小,头骨的比例越大。图(28) 图(29)

6. 头像塑造的三个步骤

大体、细部、整体和细部的统一。不仅是头像有这三大步骤,每一件雕塑作品的工作过程都离不开这三大步骤,这个问题在结合头像习作时再作较深入的叙述。

在塑造开始时,一定要从远处观察模