

电影美术设计造型基础

雕塑

◎ 王琪 著

策 划：姜衍波 马晓东
责任编辑：赵 泉
封面设计：赵 泉 杜羿伟
版式设计：赵 泉

ISBN 978-7-5330-2376-8

9 787533 023768 >

定价：28.00 元

J913/4

2007

北京电影学院
BEIJING FILM ACADEMY

中国电影美术设计系列教程

主编：王鸿海 宫 林 李书安

电影美术设计造型基础

雕塑

王 琪 著

 山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电影美术设计造型基础. 雕塑 / 王琪著. — 济南: 山东美术出版社, 2007.6

(中国电影美术设计系列教程 / 王鸿海, 宫林, 李书安主编)

ISBN 978-7-5330-2376-8

I.电… II.王… III.电影美术—雕塑—技法(美术)—高等学校—教材 IV.J913

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 071109 号

主 编: 王鸿海 宫 林 李书安

策 划: 姜衍波 马晓东

责任编辑: 赵 泉

封面设计: 赵 泉 杜羿纬

版式设计: 赵 泉

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 6.5 印张

版 次: 2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

序

我们可以这样认为，从1959年北京电影学院美术系创立开始，就意味着“电影美术设计”作为一门专业学科，被纳入国家高等艺术专业教育系统之中了。四十八年来，北京电影学院美术系人才辈出，为中国电影艺术事业培养了大批杰出和优秀的电影美术师、电影和电视剧导演。他们的影视作品频频获得国内外电影节大奖，享誉国内和国际影坛，由此表明，专业教育的力量是巨大的。如果说这些令人瞩目的成就是北京电影学院美术系多年来辉煌的教学成果之一的話，那么，我们也可以这样认为，今天，展阅在读者手中的这一套《中国电影美术设计系列教程》，就是北京电影学院美术系四十八年来辉煌的教学成果之二！它继承和延续了美术系优良的教学传统，凝聚了几代教师承上启下的智慧和创作、研究的心血。薪火相传、文脉相通。电影美术设计专业历来提倡注重艺术实践，所有专业课教师同时也都是优秀的电影美术师，他们在教学过程中不断总结自己的创作经验，将教学理论和艺术实践密切结合，又在创作实践中提升理论教学水平。

美术系是北京电影学院重点主干系科之一，“戏剧影视美术设计专业”又是学院“品牌专业”，在学院的建设与发展中发挥着重要的作用。围绕创建“世界一流”电影学院的重任，我们决心建立和健全系统的戏剧影视美术设计专业“电影美术设计（方向）”教材体系，彻底改变过去老师上课全凭经验的随意性教学方式，为“电影美术设计（方向）”全部课程编写专业教材，并将其定名为《中国电影美术设计系列教程》，以突出它的专业性和权威性。“专业性”是指电影美术设计专业教师自身就是经验丰富的电影美术师。编写教材，一方面根据“教学大纲”的要求，另一方面，来自于多年对电影美术创作实践的积累和总结，而绝不仅仅只是纸上谈兵和空穴来风。“权威性”在于北京电影学院美术系一直位于全国高等艺术院校相关专业的行列，本教程的作者许多都是电影美术的权威专家和学者，教材本身就是学术研究成果。

编写出版《中国电影美术设计系列教程》，目的就是总结和梳理北京电影学院美术系老、中、青三代教师几十年来的教学成果与智慧结晶，弥补中国高等艺术院校“戏剧影视美术设计”专业教材缺乏系统性和完整性的不足。这些教材的编写完成，将从教学观念和教学方法上全面显示出北京电影学院“电影美术设计”专业（方向）在国内外同类专业中的独特优势，它不但适用于本系的专业

教学,同样也适合全国其他艺术院校相关专业的教学。

总数18册的《中国电影美术设计系列教程》内容系统完整,涵盖了北京电影学院“电影美术设计”专业(方向)所有的专业基础课和专业课。其中既有电影美术设计造型基础课程,如:《素描速写》、《色彩》、《雕塑》等,课程紧扣电影美术设计的专业要求,培养学生平面空间和立体空间的造型能力;又有电影美术设计专业课程,如:《电影美术设计——场景人物道具》、《电影美术设计——总体造型》和《电影镜头画面》,充分表现出电影美术设计的专业性特征。既有注重课内实践练习的《电影美术制图》、《电影镜头画面透视》和《电影模型与置景》,这些课程是一个优秀电影美术师必备的基本功训练;又有体现出作者对电影美术理论和历史高水准的学术研究专著,如:《电影美术概论》、《电影色彩》和《中国电影美术史》,都是中国电影理论和电影美术专业学术研究的权威性著作。同时,为培养电影美术师的全面文化修养,我们还开设了《传统文化修养——民俗、建筑、书法、服饰、家具》课程。所以说,《中国电影美术设计系列教程》也具备很强的实用价值和学术价值,它的出版不但对中国电影美术教育,而且对电影美术创作都具有非常重要的现实意义,并将产生深远的影响。

电影是综合艺术、集体创作,电影学院教育资源极为丰富,《中国电影美术设计系列教程》一方面融进了文学、导演、摄影、录音和表演等专业的相关知识,另一方面,它也可以成为这些专业学生的选修课程和辅助教材。另外,它既可以作为高等艺术院校“戏剧影视美术设计”专业的学生必备教材,也可以成为电影制片厂、影视公司的影视美术设计制作与拍摄的理论指导书。同时也适用于报考北京电影学院电影美术设计专业(方向)本科生和研究生的学习参考书。

在我看来,这是一套专业性强、特色鲜明和科学系统化的电影美术设计专业教材。无论是理论性的学术专著,还是实践性的“制图”与“模型”等课程,都紧密结合了经典电影片例和作者自身创作的真实感受,使整套教材的可读性和可操作性更强。我们深知,由于编写时间仓促,教材中还存在着许许多多各种各样的问题有待不断改进。实际上,编写教材的过程,既是检验我们教师真才实学的过程,也是我们不断学习和提高自身理论水平的过程。

真诚地欢迎艺术院校和电影界的专家学者、专业教师、电影美术同行、青年学生和广大读者为国内第一套《中国电影美术设计系列教程》提出宝贵意见。

是为序。

宫林

2007年5月18日于北京电影学院

(宫林,北京电影学院教授、美术系副主任,中国电影电视技术学会美术专业委员会副主任)

目 录

第一章 雕塑的基本知识	1
第一节 概述	2
第二节 雕塑的类型及分类	3
第三节 工作室、基本材料和工具	6
第四节 雕塑的空间观念与观察方法	9
第二章 电影美术雕塑造型基础的课程设置	13
第一节 临摹	14
第二节 头像写生	15
第三节 人体写生	25
第四节 动物写生	38
第五节 翻制	46
第六节 表面效果的仿制与处理	50
第七节 解剖知识	53
第八节 素描、速写与雕塑的关系	66
第三章 创作训练及作品欣赏	71
第一节 创作训练方法和原则	72
第二节 国外优秀电影美术造型设计作品欣赏	85
后 记	95

第一章

雕塑的基本知识

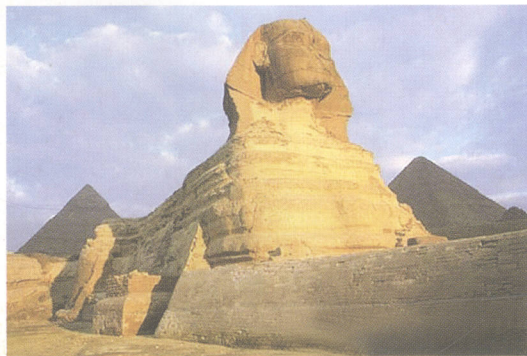
电 影 美 术 设 计 造 型 基 础

维伦道夫的维纳斯 维也纳自然史博物馆

羽人骑天马玉雕 西汉后期

狮身人面像 埃及

第一节 概述

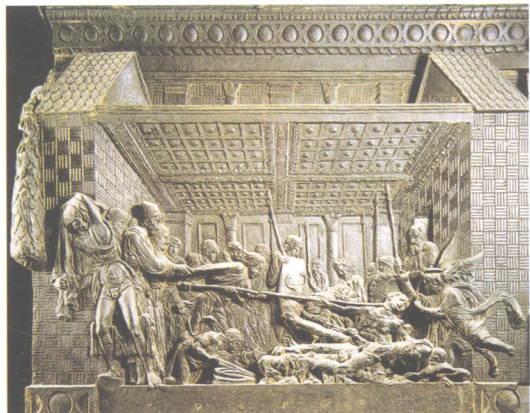
雕塑,是一门古老的艺术表现形式,在漫长的人类历史长河中,雕塑几乎与人类文明相伴而生。雕塑的产生和发展与人类的生产活动紧密相连,同时又受到各个时代宗教、哲学等社会意识形态的直接影响。

当人类还生活在天然岩洞中,需要与威胁生命的野兽作斗争的蒙昧时期,就已经知道敲打石头,并把它打击磨制成锐利的武器或割削工具,进而运用审美意识和智能把一些可利用的物体雕磨成脱离实用的装饰品,以至成为单纯的雕塑作品。它是运用可塑性、可雕性的物质材料(如石、木、金属、石膏、树脂及粘土等),通过雕、刻、塑、铸、焊等手段制作的反映社会生活、表达审美理想的具有三维实体的造型艺术,是一种静态的、可视的、可触的三维实体。这是一门通过视觉传达和触觉传达来表现形体和空间的艺术,它有着视觉悠久的历史 and 传统。许多学者认为,现已发现的一些距今 15000 年前旧石器时代的小型裸女雕像和动物浮雕要比洞窟壁画还要早上几千年。早在原始人类开始学会制造石器工具的活动中就包含了最初的雕塑因素,随着人类生产活动的发展,人类审美意识的提高,它才逐渐成为脱离实用的装饰品,进而成为单纯的雕塑作品。

古今中外的优秀雕塑艺术作品大都不是单纯的欣赏品,而是与当时当地的政治、经济、宗教或其他意识形态以及风俗习惯有密切联系的一种文化形态,例如王宫、庙堂、神殿或园林、墓室里的雕塑品,无不是如

此。雕塑的题材多种多样,功能也各有特点,有纪事教人的装饰雕塑、宣扬教义的宗教雕塑、历史人物的纪念碑,有重要的人物肖像,还有美化环境的园林雕塑等等。

我国在新石器时代时期,就并存着写实与装饰风格的雕塑,至今犹大量存在。商周时出现憩静稚拙与写实俏色的玉雕和严峻而神秘的青铜器浮雕,构成以几何纹样为主的装饰风格。春秋、战国的雕塑风格多样,并统一在强烈动感和装饰变形之中。秦代雕塑以静中有动、威仪赳赳的写实风格,代替战乱年代搏斗感和装饰风。汉代雕塑以深刻的内容和鲜明的动感,表现出社会现实的深度。到南北朝,石窟和寺庙的雕塑,风格和类别趋于繁多。唐代雕塑,造型丰满优美,气势宏阔,流传久远。宋代雕塑精于表现现实生活,雕塑技法创新。清代雕塑则浮丽而繁琐。

圣劳伦斯殉教 多纳泰罗 青铜 浮雕

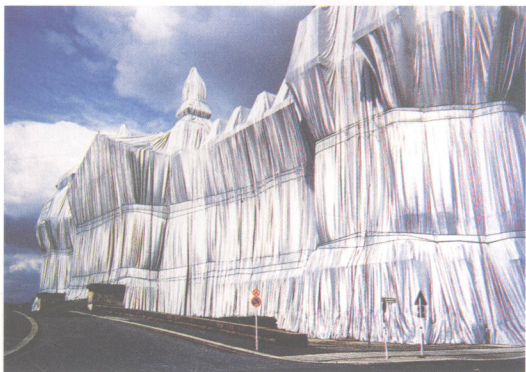
第二节 雕塑的类型及分类

雕塑是雕、刻、塑三种制作方法的总称。使用各种可塑的材料,如粘土、油泥等制作的手法叫塑造;以各种可雕可刻的硬质材料,如石头、木头等制作的手法叫雕刻。雕刻硬质材料用的是减法,塑造软性材料主要是用堆加方法。人们有时把泥塑和石膏像叫做雕塑,而把木雕、石雕等称作雕刻,就是从二者制作过程中所使用的这两种不同技法出发的。

雕塑就其形象的展示方式来看,一般可以分为圆雕和浮雕两大类。圆雕是占有实在空间的三维实体,可以从各个方面观赏,它主要是通过自身实在的体积和

屏门雕饰 广东民间 木 透雕

被包装的议会大厦 / 克里斯托

毛皮茶具 奥本海姆

防波堤 史密森

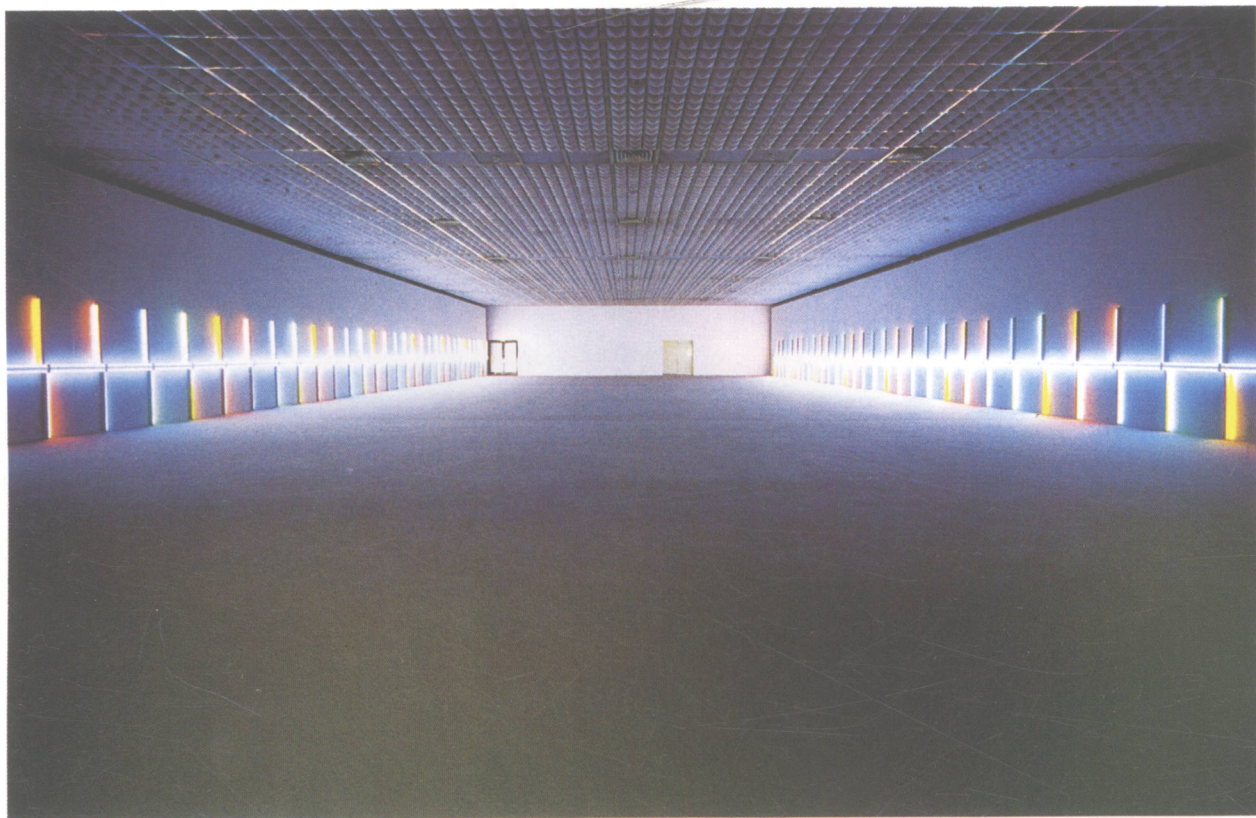
与之相协调的环境构成统一的艺术效果，一般认为圆雕最能表现出雕塑艺术的特点；浮雕是指在一块底板上由以雕塑手法制成的、占有一定空间的、被压缩的实体所构成的雕塑形式，压缩的只是被表现形体的厚度，按压缩的程度浮雕可分为高浮雕和低浮雕。浮雕只有一个观赏面，其底板可以表现一定的环境、背景来加大作品的空间深度。浮雕一般用来作为建筑装饰，在表现大的场面上比圆雕自由。还有一种是在浮雕基础上镂空底板背景部分的雕塑，叫透雕。

按照材质分类，雕塑可以分为泥塑、木雕、石雕、铜雕等，在雕塑上施以色彩叫彩塑。按照作品题材内容的性质和用途来划分，雕塑可以分为纪念性雕塑、装饰性雕塑等。按照放置位置和环境来划分，雕塑可以分为城市雕塑、园林雕塑、室内雕塑、室外雕塑、架上雕塑等。

1. 雕塑的发展和观念的变化

20 世纪以来，随着科学技术的发展和人们审美观念的变化，不断突破古典传统艺术规范的种种艺术探索从欧美国家开始扩展至世界范围，伴随现代人走过了一个世纪的现代艺术运动以丰富的艺术形式和美学观念造就了多元的审美文化格局。

从毕加索、马蒂斯、德加等一批富于革新精神的画家的雕塑探索实践开始，现代主义雕塑作品的面貌发生了巨大的改变，动态雕塑、软雕塑，以及声光艺术等，它们突破了传统雕塑的三维的静态形式，向多维的时空方面探索，表现手段日趋多样化。雕塑的创作方法也体现在艺术家对于材料的运用、对于空间的关注、对于艺术母体的转变以及创作观念的改变这些方面，像以杜尚的现成品《泉》为代表作品的达达主义，以奥登伯格等一批艺术家为代表的提倡艺术回归日常生活的波普艺术，以克里斯托和史密森的作品为代表的以巨

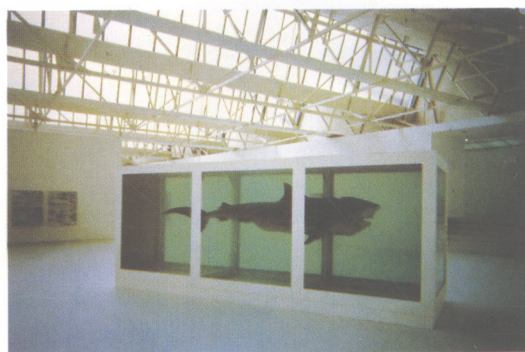

荧光灯装置 弗莱文

大的规模或现场为形式，彻底地融入自然环境或生活空间的地景艺术，吉尔伯特和乔治把涂上铜粉的自己称作“生活雕塑”，并称他们日常生活中干的每一件事和做的各种动作都是雕塑，各种风格及流派层出不穷，极少主义艺术家的作品在空间、材料和观念方面启迪着雕塑形式的改变，后现代雕塑对于现成品的使用一度否定了通过技术证明艺术价值这一古老传统，它拓展了对“材料”这一因素的使用，它可以是观念、身体和行为……以至于到后来使用装置、行为或媒体艺术。各种艺术形式之间的界限越来越模糊，艺术家的手段也越来越融合。

2. 雕塑作为电影美术造型基础课的目的和任务

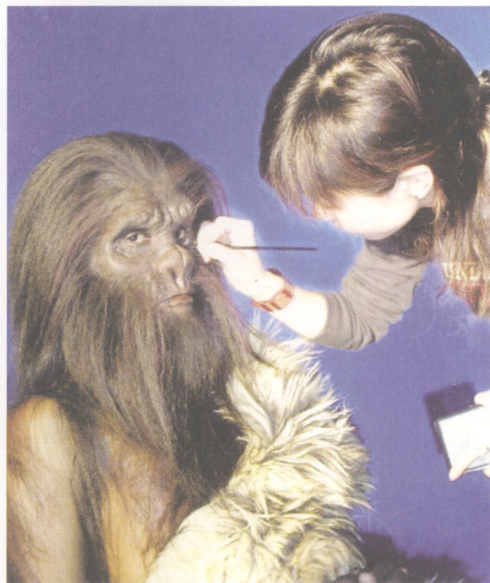
1993年，导演史蒂芬·斯皮尔伯格用《侏罗纪公园》创造了一个奇迹，那一年人们第一次得以看到传说中的史前巨兽如此逼真地展现在自己眼前。模型和数

装置 赫斯特

《玄·武》模型制作工作照

《魔镜》化妆工作照

化妆工作照

码制作完成的效果带给人们前所未有的视觉震撼。多年以后推出的《指环王》更以近乎完美的特技效果成为电影数码特效技术的里程碑。诸如此类的电影还有很多，如《星战前传》系列中出现的外星人和怪兽人，还有一些具有科幻元素的电影里面的恐怖形象，而所有电脑特效生物以及惊悚夸张的细节都是从黏土模型制作开始的，这是一项基础工作。

雕塑是一种传统的造型艺术手段，在全国各大美术学院中均有系统的教学体系及教学历史，但雕塑被纳入电影美术的基础教学，在北京电影学院美术系还只是近几年的事。因为随着电影技术的发展，很多电影需要更真实、新奇，更有震撼力的镜头来吸引观众。电影特技美术作为电影美术的一个重要组成部分，近年来在国内外许多大制作的影片中起着不可替代的作用，特技造型与先进的科技结合使电影出现了令人惊叹的视觉效果，相关的模型制作便是雕塑这一基础工作。

区别于其他美术院校的纯粹雕塑造型艺术上的雕塑教学，在本书中，主要讨论应用于电影美术特技基础造型及人物造型教学方面的专门意义上的雕塑教学。书中从最基本的观察方法开始，讲述如何使学生建立正确认识形体的观念、训练观察能力及表现技巧，开发创造性思维，以能适应将来在实际电影美术工作中多变的技术及艺术要求。

第三节 工作室、基本材料和工具

雕塑最好要有特别的工作室，要有天窗或开向北的高窗。若在普通房间里做雕塑，必须调整好光线，应

使光线从上面或侧面斜射到雕塑上,过强的光线会使雕塑上出现深影,影响对形体的观察。模特儿台和雕塑台的距离应以一眼能看到所做模特儿的全部为宜。所塑对象的高度应和雕塑架的高度以及视平线在同一水平线上。

每一种雕塑材料——粘土、蜡和油泥,石膏和水泥,青铜和其他金属,大理石和其他石料,木和骨,陶土,都有其特性,使用每一种材料都有其特殊的技术过程和方法。

初学者主要使用粘土和油泥。雕塑最常用且最廉价的主材是泥,与雕塑家最亲近的也是泥,它具有可塑性强、改动方便、保存难度小、温度适应范围大、造价低等优点。从小稿子到大型雕塑,都是用泥塑造原型。

泥的特点是灵活、运用自如、容易表达任何形体和任何部分,泥与其他硬质材料不同的地方在于它可以多次使用和反复修改。油泥是一种人工制造的合成材料,它由废橡胶、蜡、植物油或机油、滑石粉等材料熔制而成,具有粘性强、不易干裂的特点,但受温度影响大、价格高、量少,所以一般雕塑家常用它做小稿子或尺寸较小的作品。

雕塑的辅材较多,它们主要都是为了加强雕塑的强度。这些材料有木质、金属、丝麻等。木材有方木、圆木、木板、木块等。金属有钢筋、角铁、铁丝、铁钉等。综合材料有棕绳、棕丝、塑料薄膜等。

雕塑家是通过手使用工具,与作品进行心灵的对话,并产生碰撞,从而创作出优秀的作品。有许多雕塑家甚至刻意保留由不同工具在雕塑表面加工制作过程中所留下的痕迹,以增加作品在占据时空上的含义。换句话说,工具在某种程度上是雕塑家手的延伸,是雕塑家赖以表现思想的途径。此外,也有许多雕塑家喜欢直接用手做雕塑。总之,工具的使用是就个人习惯而言,它的形状差异也很大,但都是一个目的——为了使用

教学环境

天窗工作室

泥塑刀

木锤、拍泥板

锤子、铲刀、钳子

方便。

这里着重讲泥塑所用的工具，因为目前国内用泥塑造型是最常用的方法之一。

1. 木棒、木槌

这两件工具是在第一步上大泥时用的，在尺寸较大的雕塑塑造过程中使用较多。木槌是用来拉实泥块的，使泥块之间紧密地粘连在一起，以增强牢度，增大它的可塑性。木棒在具有木槌功能的同时，它还可以利用木棒的平面在拍塑大形时，拍打出大形体块、面向和基本形体结构。这些工具的尺寸可大可小，主要是根据雕塑尺寸而定。木棒的四个面中，可以把其中两个面加工平滑，另外两面保持粗糙，以便根据不同的表面需要而做出多种肌理效果。

2. 泥塑刀

泥塑刀多种多样，材质也各有不同，主要有两种：木质和金属，也有用合成塑做的。木质雕塑刀使用和携带方便，手感好，不易沾泥，可塑造多种表现效果，且木质刀压过的表面具有弹性，不死不腻。木质刀一般选用木质细腻、材质坚硬、具有韧性的木料制作，常见的有黄杨木刀和竹刀。金属刀经久耐用，不宜损坏，具有分量感，切泥锋利，压过的泥表面较光滑，常见的有不锈钢刀和铜刀。

3. 刮刀

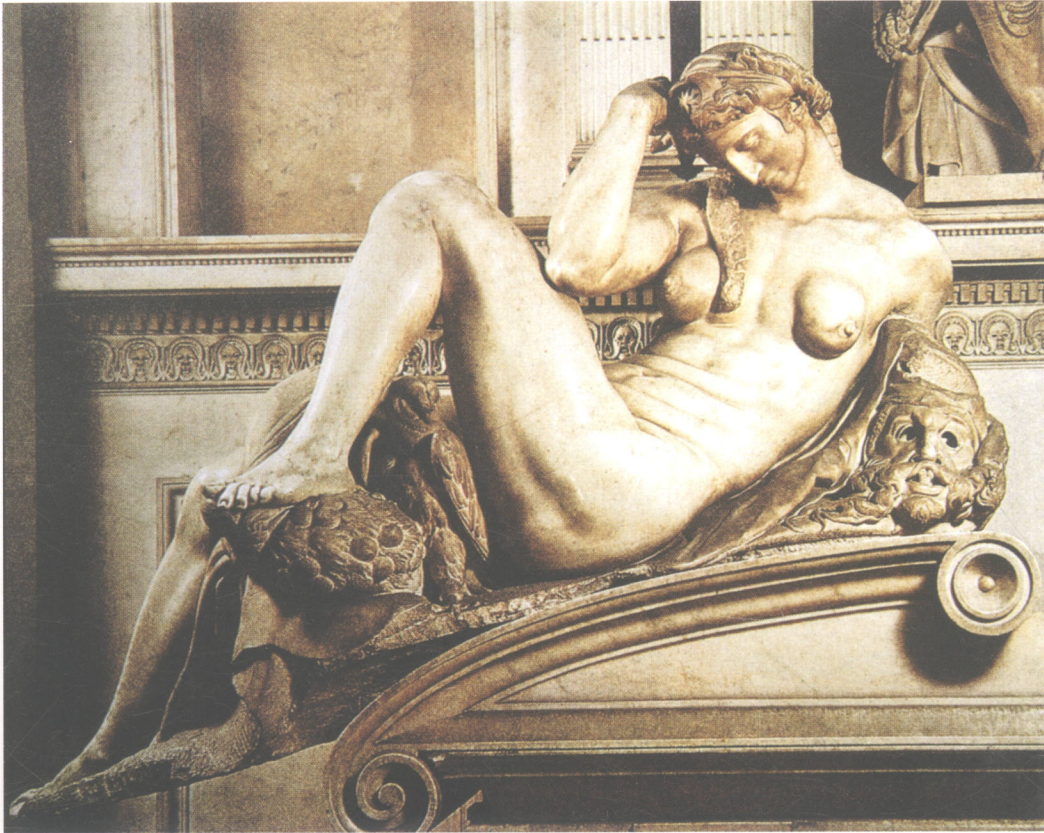
刮刀是一种刮泥用的工具，可以用于切削造型和做衣纹，由刮泥用的钢条框架和手柄组成，钢条框架的形状多种多样，有各种圆弧形和方形双面刮刀，手柄两端都安有刮泥用的钢条框架，单面刮刀的手柄一端做成匕首形，也可用于塑造。

第四节 雕塑的空间观念与观察方法

对于学习雕塑来说,正确的空间观念、形体意识和观察方法是极为重要的,它们之间是相互紧密关联的。没有正确的观察方法难以做好雕塑,而没有正确的空间观念和形体意识在脑子里建立,就不会有与之相对应的观察方法。

初学雕塑者,一般是具有一定素描绘画基础的。作为艺术语言,绘画与雕塑有不少共通的地方,素描训练得法,对于雕塑造型是很有帮助的,但雕塑与素描又是两种差别很大的艺术语言,根本区别是素描是在平面中表现形体,而雕塑是在空间中塑造形体;素描中所表现的形象仅是处于某一角度的视觉空间中,通过线条、色彩的明暗虚实以及透视变化创造“假想空间”的形,雕塑却是在现实空间中塑造出来的实实在在的形体,每一个形体的长度、宽度和深度以及形与形之间的距离都是实在而具体的。

雕塑是空间中的形体,是具有三维空间的实体。学习雕塑首先要树立空间观念,建立观察空间中的形体和在空间中造型的观念。从绘画到雕塑,对于初学者来说,这种转变观念的过程并不会很顺利,甚至几经反复相当不易,正如英国雕塑家摩尔说过“形盲”多于“色盲”,是因为人们看东西习惯于看到它二维空间的长宽,除非用手去触摸物体,而一般不去看它形体的空间深度,而学习雕塑,就要学会从正面就看到形的深度,而不必非到侧面看才知道。因为只有这样我们眼里才有形,才不会把本来是三维空间的形看成是平的。这一点

夜 米开朗基罗

《夜》的体积、空间位置分析图