

The Visual Art's Expressing Series

艺术表现丛书

认识雕塑

Understanding and Studying Sculpture

- 王少军 著
- 人民美术出版社

THE VISUAL ART'S EXPRESSING SERIES

艺术表现丛书

认识雕塑

Understanding and Studying Sculpture

◆ 王少军 著

● 人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

认识雕塑 / 王少军著. — 北京: 人民美术出版社,
2002.11

(艺术表现丛书)

ISBN 7-102-02668-4

I. 认… II. 王… III. 雕塑—技法(美术)
IV. J31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002) 第 087706 号

认识雕塑 ● 艺术表现丛书

出版发行 人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同32号 100735)

制版印刷 北京嘉彩印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2003年1月 第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/32 印张: 5

印数: 1-5000册 定价: 38.00元

自序

时下,书店中各类关于美术技法和理论的书籍实在是丰富多彩,有关雕塑技法著述中一招一式的经典指教也不胜枚举,而这里我所写的虽说同样有雕塑A B C的基础介绍,但其中绝大部分都突出了有关雕塑艺术的个人感悟和经验,因此主观色彩较浓。对于这一点我倒是十分看重的,因为我想,我所亲历的二十几年来的雕塑艺术历程,正是中国现代雕塑艺术由复苏到空前发展的重要时期,我目睹和亲身感受了这一时期的所有细枝末节。正是这一历程的所感、所思、所为,成为这本随笔式小册子里的主要内容。

之所以我称此书为“随笔”类,是因为应人民美术出版社郑重之约,我才诚惶诚恐、规规矩矩,可动起笔来,依然随思随想、随意落笔,这就是我之所谓“随笔”的道理。其实我的本意是既要做得认真负责,又要明智地尽力避免自身缺陷,所以如此写来,更注重的是真实的经验,有深度的思考、高品格的作品推介,以及不以一己之见妄断他人的态度。或许文字中有主观个人的奇谈怪论,我想“百家争鸣”现已是不争的公认,故也就没了太多的顾虑,写来也轻松、目的也明确,与同仁交流、切磋、双赢互勉。

借此,我真诚地感谢人民美术出版社提供给我的这次机会,特别感谢韩亚洲、赵大鹏编辑给予我的有力协助和富有经验的指点,特别感谢好友施本铭对我的热诚和关照。

目 录

自序	1
第一章 架上篇	1
引言 认识雕塑	1
学会看形	2
跨越门栏	8
形状的语言	11
榜样的意义	13
关于异与同	27
关于新与精	35
材料的拓展	55

表达的激情	64
●雕塑琐记	69
第二章 户外篇	113
引言 一个古老又全新的话题	113
·时空跳跃	124
·选择“突围”	125
·理性精神	126
·全新认识	128
·理想空间	129
●雕塑随想	129

第一章 架上篇

引言：认识雕塑

在我国美术家队伍中，无论是从事专职或是业余爱好雕塑艺术的人的确是一个很少的比例数，这在各艺术大专院校专业招生记录中体现得十分明显，往往排在第一位的或是油画专业或是中国画，其次是壁画、版画等依次排下，而雕塑专业却总是排在最后面。这种现象至少说明了雕塑艺术的普及率不高，而深究其原因，恐怕也与我国艺术传统的发展成因不无关联。在我国悠久的意象审美传承下，对平面绘画艺术的选择和热衷，不论在精神的高度方面还是技术的高度方面都被公认为中国造型艺术发展中的主流艺术形式。而雕塑艺术在一个漫长时间内基本上被局限在宗教范围之内。直至近现代一百年以来，中国才在真正意义上产生了反映现实社会主题的雕塑艺术作品。

特别是近二十年来的中国政治、经济的深刻变革，文化艺术也受到了空前的重视和推动，尤其作为三维空间的雕塑艺术，在当前现代化城市空间发展建设中，幸运地受到青睐，使得这门原本默默无闻的艺术形式，今天突然地受宠若惊，趾高气昂起来！一座座城雕作品拔地而起，一位位雕塑名家不时涌现。在所有媒体中“雕塑”一词使用频律极高，似乎中国人民在一夜之间明白了雕塑艺术的重要性！在近年来热火朝天的都市建设的巨大投资中，绝不仅仅有地给予了雕塑艺术一份份额，这足以说明社会对雕塑艺术的喜爱和重视。

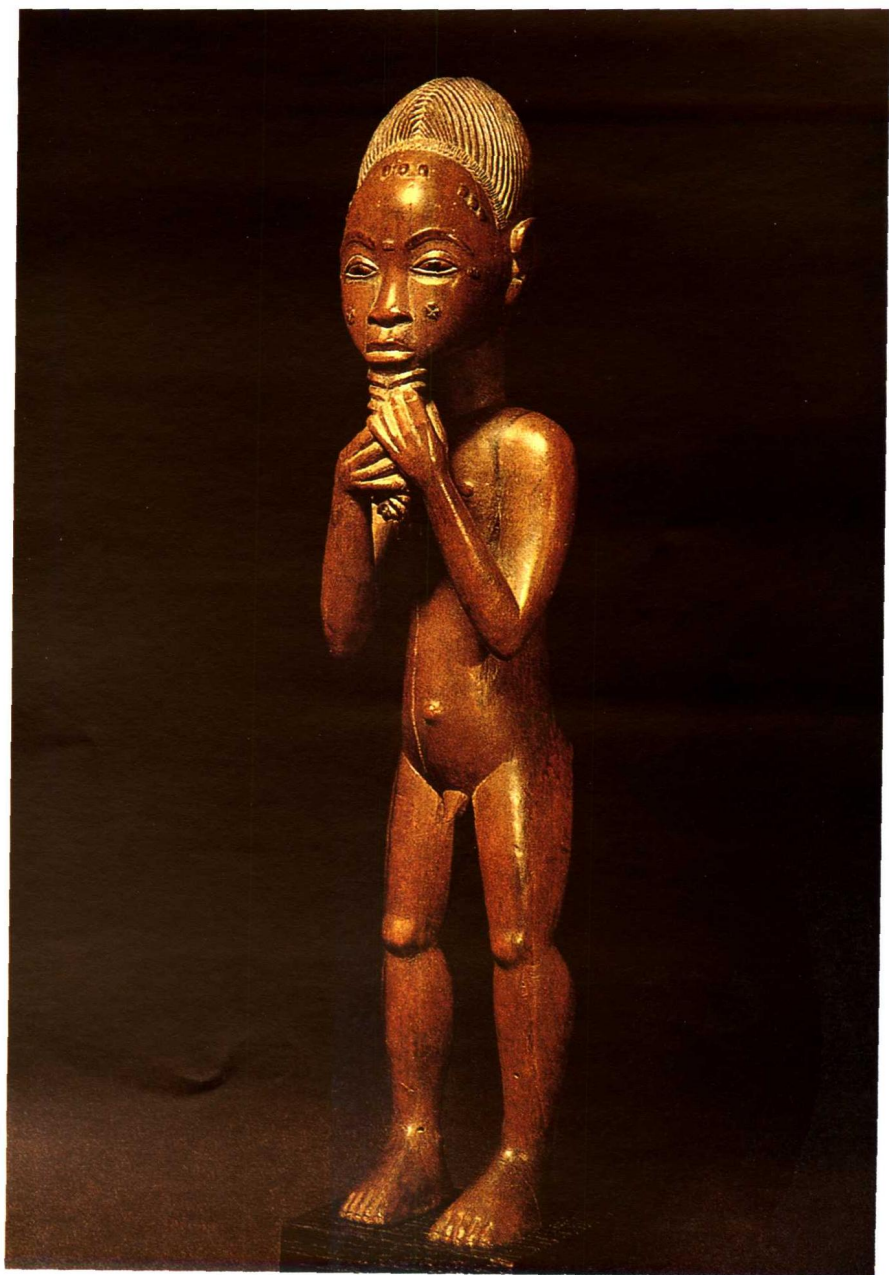
在喧嚣忙碌中生活的人们，能安静地坐下来学习认识艺术，学习欣赏雕塑的美，这是多么好的事情，正像人类通过劳动而获得生存的食物一样。让我们来了解雕塑、认知雕塑，使我们能从伟大的艺术中获得独特的美感和教益。

1. 学会看形

我了解这样一个事实：在人群中，对于自然界物象的二维视觉图像有明确感知的人占绝对多数，而对三维空间形体的敏锐感知却只占少数了。绘画专业中往往提及色弱、色盲，而雕塑从业中却有形弱、形盲之说。

学习看形，听起来这似乎有点煞有介事。其实，真正能看清、看懂一个物体的形状，不要说对于业外人士来讲极为不易，就是针对业内人员来讲，也需要有一个训练和掌握的过程。一个对空间形体观察和塑造的训练过程，是一个不断修正和克服平面二维的视觉习惯的过程。强化三维意识建立对物体空间纵深的敏感，能使一个可以用身体触摸的实在的物体形状变得并不那么神秘和难以捉摸。

在雕塑界已成为众所周知的一个关于认识雕塑形体的典故，就是使罗丹从如何塑造一片植物叶子的方法上获得顿悟。这种顿悟的要旨是物象的“纵深”性，也就是我们现在所说的三维立体性。当我们面对一个物象时，作为职业雕塑家的眼睛，应该首先是三维扫描式地确认物体对象的空间方位，以及物体本身所存在的内部结构关系。对于雕塑艺术来讲表现自然界的物体形态，不仅仅是停留在对物体外部的轮廓、表现的肌理和色泽的研究上，而重要的是对物体的内部结构、物质体量、影响于物体表层状态而作用于人的感知反应的深入研究。所谓“形体感”正是这种针对物象空间形体的深刻感知和艺术的塑造，这种独存于雕塑艺术之中的形体语言与自然界中原态的物体形状是完全不同的两个概念。我们懂得看形，就似乎懂得了雕塑之美。雕塑之美即是形体之美。

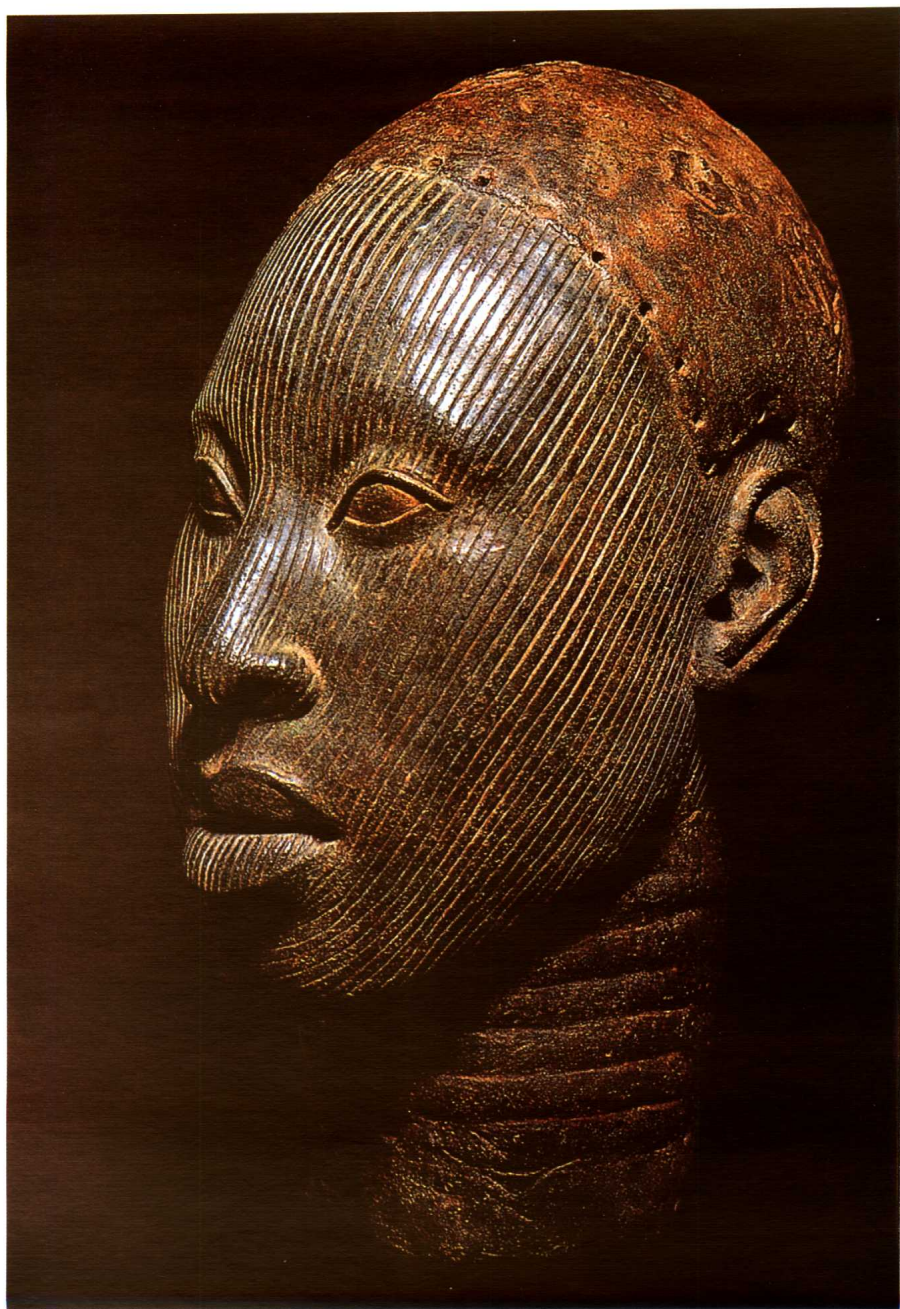
祖先雕像 轻木 高 38 cm 鲍尔（象牙海岸中部）

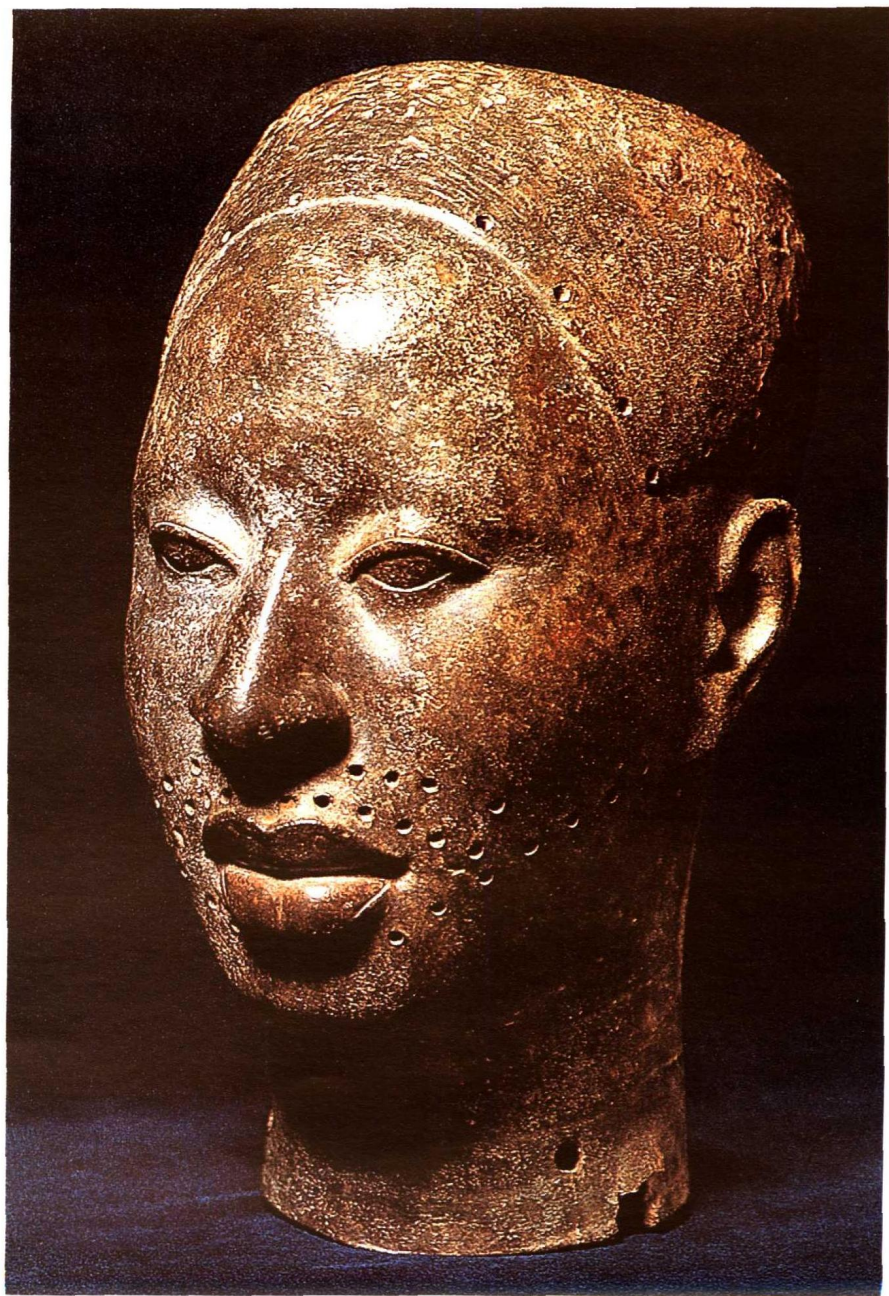
塞普提缪斯·塞沃鲁斯国王胸像
大理石
高 0.77 m
约公元 201–210 年

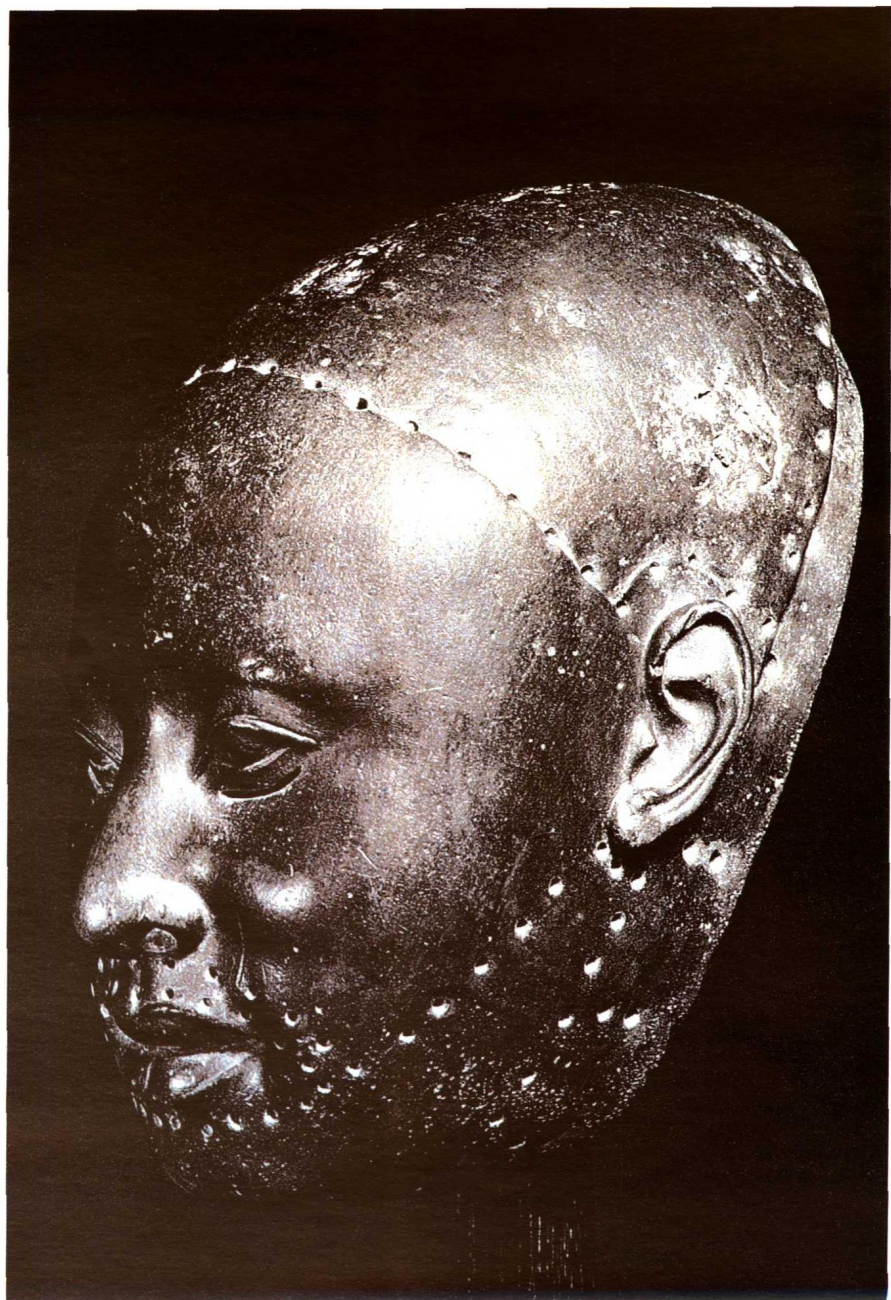
女子头像
大理石
高 0.25 m
约公元 190–200 年

奥尼人像 青铜 高31 cm 古代艾弗（尼日利亚中部）

奥尼人头像 青铜 高29 cm 古代艾弗（尼日利亚中部）

女王面具 青铜 高 32.5 cm 古代艾弗（尼日利亚中部）

2. 跨越门槛

纵观雕塑艺术的丰厚遗产，无论产生于多么不同的疆域、时空和种族，我们不难发现它们所拥有的种种十分相近的形式和思想内涵。这种相近性，正是人类在时空流逝中的传承、递进艺术遗产的共识特性。这种集雕塑艺术的精典技艺之大成，是给后继人提供的一个跨越标准，我称之为雕塑门槛。

何谓“雕塑门槛”？我认为它更类似于英语“托福”测试水平的概念，也即是一种基础条件的标准界定。做为雕

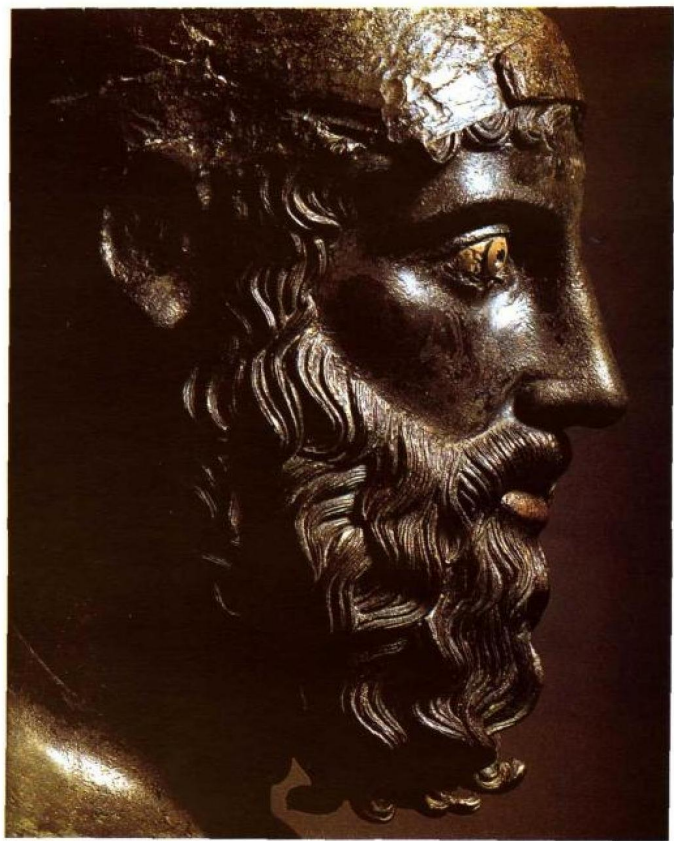
米罗岛的维纳斯
大理石
高 2.02 m
约公元前 130—前 120 年
发现于米罗岛

戴头盔的男子头像

青铜

约公元前 460 年

1972 年发现于意大利

塑艺术的研习和创作者，能十分准确地观察并强烈而深刻地表现现实物象是跨越雕塑门槛的终极目的。然而，只有经历了对基础雕塑技能的长久训练和研究，最终才能达到对有关形体、结构、空间等诸要素指标的要求。

雕塑教师们经常挂在嘴边的一句话：“你已经入门了！”这正是指他们的学生已经能够塑造出具有表现力的形体的美感，也即已经跨入了雕塑门槛。当然只是一种入门、一种起点。而另一种高一级层次的任务正在你面前，等待着继续去完成、去达到。这就看你如何运用你谙熟的形体塑造技能，编织出一个富有情感与意念的完美艺术形象。

思想者 石膏着色 182.3 cm × 108 cm × 141.3 cm 罗丹 1880年

3. 形状的语言

一件雕塑杰作，它所承载的全部价值成分，依我看都有赖于它的形体语言做为依托。换言之，一位雕塑家对于雕塑语言的驾驭能力，决定了他作品的成败与否。

我们人类之所以视艺术创造为自己的瑰宝和骄傲，原因就在于人类创造了艺术的语言，这种视觉造型语言足以传达人类的全部喜怒哀乐，足以用来满足我们人类所特有的审美爱好。

雕塑之美，即是形状之美、是物质之美、是雕塑家针对空间形体研究的智慧之美，其美千姿百态，美轮美奂。

当我们痴迷地欣赏众多雕塑杰作时，就不难发觉，每一个时代，每一个雕塑家之间的雕塑语言，都有多么地不同。譬如古希腊雕刻艺术品中那对人物肌体的塑造，其自然、圣洁的语言阐释，达到了登峰造极的地步。而欧洲中世纪宗教雕塑之所以仍然被当今艺术界看好，是因为它的独特的垂直造型，产生了惊人的神秘宗教精神境界，它是任何别的雕刻语言所不能取代的。而雕塑艺术在经历了西方具有世界影响的高扬人文主义的文艺复兴运动之后，极具个性化形式语言的雕塑作品便逐渐登台亮相了。首当其冲的代表人物就是法国的罗丹，同时期的还有马约尔·布德耳。直至今现代派雕刻艺术的蓬勃景象，无不让我们领略了这样一个事实，就是雕塑的演进无时无刻不在围绕着其本体（特别是形体语言）语言的转换来开展。

如果你对此认识还不算深刻，如果你对雕塑形体语言还不是很熟知，那么，就同我们的同行一道去完成一个对杰出雕塑作品的阅读旅程吧！你一定会读到在一个个凸起的、或凹下的形体中，在一段段以富有表现力的形状所围绕、限定的空间中，在所有千变万化的不同雕塑造型中，都蕴含着不尽思想和情感。