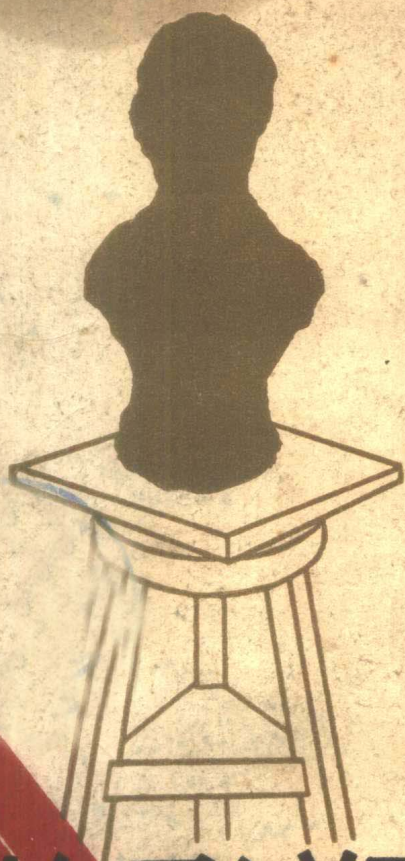

怎样做雕塑

人民美術出版社

怎样做雕塑

付天仇 等 编

人民美术出版社

怎 样 做 彫 塑

編 者：付 天 仇 等

出版者：人 民 美 術 出 版 社

北京东总布胡同 10 号

責任編輯—田郁文 美術設計—高振东

發行者：新 華 書 店

印刷者：北 京 市 印 刷 一 厂

北京市書刊出版業營業許可證出字第 004 号

1958 年 11 月第一版第一次印刷

1960 年 1 月第一版第一次印刷

本本：787×1092 毫米 1/32 印張：6 8/25

印數：4911—8210 號—書号：8.27·1655

目 錄

第一編 什么是雕塑	1
一、雕塑的特性.....	1
二、雕塑的永久性.....	2
三、雕塑的作用.....	3
第二編 傳統的雕塑样式	5
一、丰富多彩的雕塑遺產.....	5
二、大中型彩色泥塑.....	8
三、小型彩色泥塑.....	12
四、石彫遺產.....	15
五、陶瓷雕塑.....	16
六、木彫.....	19
七、彩色麪塑及象牙彫.....	23
第三編 准备条件	27
一、設備.....	27
1. 工作室.....	27
2. 工具.....	28
3. 材料.....	41
二、塑造的准备工作.....	43
1. 对象選擇与确定形式.....	43
2. 素描基础.....	44

3. 解剖知識·····	45
第四編 塑造技法 ·····	47
一、靜物的塑造·····	47
二、肖像的練習·····	49
1. 肖像的塑造·····	50
2. 肖像的常識·····	52
3. 各部的特点和表情·····	53
4. 胸像結束及像座處理·····	56
三、全身像練習·····	61
1. 目的与要求·····	61
2. 方法和步驟·····	61
四、浮彫練習·····	67
1. 浮彫形式·····	67
2. 步驟·····	67
3. 方法·····	67
4. 透視錯覺·····	69
五、動物練習·····	69
1. 模型練習·····	70
2. 寫生·····	70
第五編 石膏的翻制与放大 ·····	72
一、准备工作·····	72
1. 石膏的性質·····	72
2. 材料及工具·····	72
二、翻棄模·····	74
1. 分塊方法·····	74

2. 澆石膏与取泥·····	75
3. 灌漿与碎模·····	76
三、复制法·····	76
1. 套模·····	76
2. 胶模·····	86
四、石膏像着色·····	86
1. 仿銅(或金屬)顏色·····	87
2. 仿石料顏色·····	87
五、放大方法·····	88
1. 准备工作·····	88
2. 普通放大方法·····	89
第六編 鑄銅、石彫及其它 ·····	95
一、鑄銅法·····	95
1. 翻砂法·····	95
2. 蜡胎法·····	97
3. 電解法·····	97
4. 噴金屬法·····	97
5. 压銅片法·····	97
6. 敲銅片法·····	98
二、石彫法·····	98
1. 石料選擇·····	98
2. 工具的样式·····	99
3. 打石彫程序及工具使用·····	100
4. 点綫机的使用·····	101
三、水泥的翻制·····	103

四、木彫法	104
第七編 彫塑的創作練習	106
一、構圖常識	106
1. 構思的產生	106
2. 塑造情節的選擇	107
3. 彫塑構圖的形式	108
4. 彫塑的形式與環境	110
5. 彫塑的質料與構圖	112
二、彫塑的創作過程	113
1. 架上彫塑	113
2. 浮彫	118
3. 紀念碑彫塑設計練習	118
4. 建築裝飾彫塑	119

第 一 編

什 么 是 彫 塑

一 彫塑的特性

任何一种艺术样式，都有它独自的表现手法和体现工具，它们各自有自己的特长和受着各种不同条件的限制。彫塑不能像戏剧那样連續的用运动中的形象、故事及語言紧抓着观众的心；也不是用声音的旋律和节奏激动听众的感情；又不像用文字所描写的形象和境界那样能使讀者有“引人入胜”而手不釋卷的去感受它和深思它。

彫塑是这样一种艺术样式：它占有具体的立体空間，用各种可塑的①或硬質②材料彫塑出各种形象，它可以在任何气候、任何季节中經年累月的永久屹立不动的站在露天廣場上，用感人的形象語言向人們發出崇高意志的召喚。

繪画也有空間感和立体感，但它与彫塑不同，它是用透視、明暗、色彩等方法，在平面上表现出体积及空間的感觉，而彫塑的体积則是实在的，圓彫的空間就是影像的四周环境。

我們可以从發掘出来的古代彫塑品上，看到历代祖先們的生活面貌和具体的形象，它不但表现出当时人物的活动及服飾，并且集中地系統地表达了每个时期的思想、信仰和人生觀，同时历史上的統治者也把它作为欺騙、迷惑人民羣众思想的工具。人們常常用这样一些与彫塑来源有关的術語来形容和評價其他文艺形式中

所創造的艺术形象。如一部小說，人物、故事情節表現得非常突出，批評家就說“浮雕式的人物”或者說“人物个性塑造得非常成功”等字眼。雕塑品不像繪画那样可以借助于更多的道具和背景，它只能用高度集中的塑造方法，以实在的立体去表現形象。

二 雕塑的永久性

雕塑的永久性是取决于用途、材料以及作品本身的艺术質量这三个因素。古代祖先們常常用雕塑去表現一个人們所难以設想的有巨大力量的神，長久的供奉它，保护它，这样，自然很多影像就被人們看作是不可侵犯的，因此千百年来历代相沿把它們保存下来。历史上能保存下来的雕塑除了上边談的原因外，另一个因素是它的質料坚硬，能經得起自然的磨損，这些雕塑品多是用石料刻成，或者用金屬鑄造的。每一件雕塑，在开始選擇質料时，同时就要考虑到是永久的还是临时的紀念某一个人，或是某一件事，为了使它們永垂不朽，就需要采用硬質的材料。“树立紀念碑”这一用語已和紀念的永久性这一意思在人們的意識中成为同义語了。当然一件雕塑品的“永久性”是和其它艺术品一样，也同时决定于它本身的艺术价值。就是說雕塑所表現的人物和事件是当时人們所需要和欢迎的，并用了高度的艺术技巧体现了这个要求，但是在不同的历史时代、不同的經濟基础上，会有不同的表現方法和艺术風格。虽然每一个历史时期不一定比前一时期都有进步，但总的历史趋势是前进的。一个时代的产物，它代表着那一个时代的特征。例如：在表現形式上有时以粗放有力的綫条代替了古拙的原始方法。又有时以精确但又有些繁瑣的技巧代替了整体感。中国

汉、唐的彫塑就可做这种比較，因此一件能被長久保存下来的彫塑品，它的技巧水平必須与当时人民的艺术要求相适应。

也有一部分彫塑是用来暂时被人们欣賞的，像民間的泥塑、面塑、紙塑等等，是属于彫塑艺术的另一个方面，与上边提到的“永久性”和“紀念性”的彫塑有着不同的概念和要求。

三 彫塑的作用

1949年，当偉大祖国誕生的日子里，我們党和政府为了追念中国近百年来为祖国解放事业而献出自己生命的烈士們，在北京修建了人民英雄紀念碑，毛澤东同志亲自奠了基，这說明党和政府对紀念性宣傳的重視。解放几年来，我国虽然还没有进行大规模的紀念碑的建立工作，但也逐漸地开始了这方面的修建，象首都人民英雄紀念碑就動員了全国很大一部分彫塑家的力量。其它如：邯鄲烈士陵园、石家庄烈士陵园、旅大苏軍紀念碑、辽沈解放紀念碑、白求恩紀念碑等，有的已經建成，有的正在修建中。

由于彫塑的特点形成了它广闊的应用，街道、广场、建筑物、紀念館、博物館、水电站等公共场所，都可安放彫塑。

被放置在城市街道或广场上的紀念像，它是都市建筑羣的整体的一部分，它美化和点綴着城市，造成都市的詩意和音乐般的調和，形成建筑羣的节奏感，它同噴泉一样，共同給都市带来形象和生命力。

因此，在都市中修建紀念像，必須与整个城市的总规划相适应，如建筑物的高度、远近、街道的环境和周围的树木等都与影像的材料、顏色、光綫、构图的处理有密切的依賴关系。在城市里树

立紀念像將是我國雕塑發展和應用的極重要的方面之一。

雕塑應用的另一重要方面是配合建築物，用雕塑來美化 and 體現建築物總體思想，如北京蘇聯展覽館正門的工、農、知識分子四座巨大彫像，是用來體現蘇維埃國家主人這一本質思想的。一個建築物或建築羣都有它的主題要求，如在莫斯科以共青团命名的地下火車站，它一切的裝飾都是圍繞這一主題，蘇聯英雄卓婭彫像就安放在這個車站里。在一些巨大的、與人民接觸最為密切的永久性的公共建築物上，有計劃的裝配以有教育意義的彫像，是我們雕塑工作的巨大任務。人們曾以建築物和彫像評價過古代祖先們的文化，將來仍要從建築物和彫像來做為評價我們今天文化水平的一個方面。其它還有室內雕塑、架上雕塑、風俗性雕塑③、以及種類非常多樣的小型雕塑，它像其它的美術一樣與人民有著長久的、密切的接觸，它將通過在紀念館、博物館中的陳列，通過擺在人民居住的室內和其它公共場所，經常不斷的豐富着人民的精神生活，雕塑將為了滿足羣眾各方面的需要而廣泛地、多樣地向前進展。

第二編

傳統的彫塑樣式

一 豐富多采的彫塑遺產

在我們祖國數不盡的遺產寶藏中，“彫塑”做為一個獨立的文化形式，很早就出現了，並且在歷代人民的精神生活中，起着巨大的不可估量的影響。它體現了人民的思想、信仰和願望，同時也成為統治者的工具之一。這些遺產是人民智慧的結晶，長期以來，對它的藝術價值——它對人類文化的貢獻——在民族遺產中提到應有的地位。舉一個例說：漢代的其它許多造型藝術，現在大多看不見了，或者只是零星的發現和僥倖保存下來的，而彫塑卻是比較完整的、豐富的被保存着。許多漢俑及初期浮彫形式的漢石彫及漢磚，到今天仍然還是完好無損的，使我們能看到漢代人的高超的藝術手法，及表現生活的能力，這是世界上最傑出的人類藝術遺產之一。它使文獻記載中的許多神話及傳記，成為活的真實的材料；它使我們了解當時人民對社會及向自然的鬥爭，和重新了解到有的久已失傳了的东西。如新近發現的漢磚上描寫的雜技是很多的，而且當時已達到了今天的高度標準，也使人看到了以前只在文字上描寫過的形象。又如南朝繪畫倖存的很少，但是石窟卻是較完整而系統的存在着。唐、宋彫塑所達到的技術高峰，漸漸發展到完美的境界，保存的更是多樣。在我們的歷史生活中，一直和彫塑聯系着，不論大小城鎮以及鄉村，都有規模不同的廟宇。這些宣傳

古代宗教文化的寺庙里，摆满了彫像。它們大多用泥、木，或金屬做材料，但是經過了历史上战争的破坏，目前只有个别唐、宋庙宇被保存下来，而六朝及唐、宋时代庙宇的盛况我們今天已无法看到。但是，在泥塑、木彫方面，我們仍能在宗教道場洞窟中看見，如敦煌、麦积山等地。另外，还有一些金屬神像，在我国鑄造方面所表現的技术，早在殷周时代已做出好的范例，它是最良好的銅的合金，至于留下的彫像規模較大的有大同的云岡、洛陽的龍門、四川的廣元、大足，其他如东北、山东、山西、苏杭等地，都有規模不同的石窟，或摩崖造像，这些都是我們古代彫刻中可貴的精華。

所有这些古代彫塑，都以其高度艺术技巧和提煉的手法，紀念性的表現形式，在內容上則以宗教为題材而体现了巨人式的神的意志，以及人文意志表露在人类的眼前的是惊人的彫塑組織力，如云岡的巨大石窟造像。以当时的条件看来，就單从技术施工方面來說，到今天都是难以設想的。

在近年来大量出土的文物中，陶質彫塑也占了重要的部分，它們的年代差不多更为久远，有的在两三千年左右甚至更早。它們的用途，大多数是古人用来殉葬的。我們常見的陶人、陶馬、墓內磚石等，从彫塑形式上來說，虽沒有石窟庙宇那样巨大，色彩那样丰富，但是这些表現技术較簡單的小型彫塑，都是以其純朴而生动和被人民喜愛的表現手段，塑出了时代風貌及每个人物的特征，丰富多样而有着强烈的生活气息。它虽有优越的成就，但被后来的巨大石彫和彩塑所忽略了。在留給我們的中国古代彫塑作品中，表現的內容很广，形式協調，即使同一个內容的也有多种多样的風格与形式，使我們看也看不完，学也学不尽。例如以龙为題材的形象，自三代春秋战国以至明清的变化，因宗教地区和質量等的不同

所产生丰富的形式，的确是数以千百计的。很显然，陶质的青龙瓦当、赵州桥栏杆上的龙象、福建的木雕龙柱、泥塑的神的龙形坐骑、四川大足南山独龙石窟，以及北京和大同的九龙壁，它们都成了最成功的作品的一部分。但是它们之间的性格、造形、布局无一相同，这已足够说明了我国古代雕塑的丰富多采，内容广阔，以及形式多样了。还要特别提出的一点是：中国人民对色彩的爱好，他使色彩和雕塑结合得恰当完善，这类富丽的彫像和建筑一样显示出劳动人民的才能。

彫塑遗产另一个重要的组成部分，是丰富多采的各种民间彫塑。祖先们不但在这方面给我们留下了数不尽的民间艺术品；同时也有着历代辈辈传授，不断的得到发展下来的技巧精练的数不尽的艺人。他们到今天仍然继续以其智慧的头脑和有着独特技能的双手在创造着，成为全体人民不可缺少的精神食粮。

民间彫塑艺术表现形式极为丰富多样，仅从材料看就有木雕、泥塑、牙彫、铜塑、玉石彫、面塑、陶塑、瓷塑、腊塑、纸塑、漆塑、玻璃塑等等，这方面目前尚未发掘完毕。

民间彫塑由于与人民的生活结合得紧密，它的基本群众也是广大人民，因此不论在表现形式上、内容上都有强烈、明朗、健康及感人的生命力。它经过群众的长期考验，在人民中间已经生根。

民间彫塑的发展和形成是与其它的文学、戏剧、绘画等的影响有着密切的关系，从那里吸收了营养，对民间彫塑的表现形式和题材选择上都有极大的帮助，使民间彫塑发展更为全面和健康。

由于广大民间彫塑艺人的存在，就有可能从他们的创作劳动中研究和學習艺人们可贵的经验，同时也是我们研究古代彫塑遗产的桥梁之一。

从以上几个方面，不难看出，我們偉大祖国彫塑艺术遗产是如何丰富、輝煌和多采了。但是調查、研究和整理工作尙未很好的全面深入和有计划的开始，为了把这些宝贵的遗产更加發揚，用以培养我們新的彫塑艺术，这还需要我們做很多工作。

这里我們准备举出几种彫塑样式，从它的特点、技法等方面簡略的做一个介紹，更完善更全面的整理和介紹还需要由更多的專家来进行。我們只希望做到引起讀者兴趣，和啓發讀者的注意，去多方面的学习古代的彫塑。

在以下叙述中，从技法及艺术处理上着重介紹石、泥、陶、木四个主流，因为它们一直在历代彫塑發展中占主要位置。石彫部分在后面要談到技法問題，此处着重談艺术处理。泥塑因技法不同，多談技法。中国浮彫經驗，十分丰富傑出，因此木彫多述浮彫中的鑲空彫。陶、石彫等也談談浮彫問題，关于民間小型彫塑則多从动态上分析，至于玉、骨彫及其它較少量的特种技术，它的艺术方面和其它遗产有許多共同之处，就不再作另外論述。

二 大中型彩色泥塑

这种泥塑大多是庙宇中的神佛塑像，大的有时到几丈高，小的也有两三尺左右的，主要是放在固定不能移动位置的室内，它們的作者是代代师徒相傳下来的艺人。应该指出彩色泥塑是我国古代独特的彫塑艺术制作样式，这种方法現在很难找到可記載的文字材料，他們都是师徒口授相傳下来，为了記憶方便，都經艺人們編成順口可誦的“口訣”，这种做法在其它民間艺术中也有类似的情况。例如記人体比例的有“行七、坐五、盘三半”，記難易的有“画人

难画手，塑人难塑口”，记刻划表情的有“要得笑，嘴角撬”，记表现不同类型人物的有如“文不露肩，武不露项”，也有关于难表现的口诀，如“平顶山、无浪水，哭的美人、笑的鬼”等。其它有表现技巧的，如“塑瘦勿塑干，塑胖勿塑宣”，作动物的有“仇龙哭凤笑狮子”等，这样的“口诀”式的法则，代表了历代相传的艺人们创作劳动的宝贵经验。

中国大型泥塑的塑造是运用着许多不同的方法和材料，但基本是以架子、纤维、泥土等为基础，根据各地方的出产、塑造时的习惯而有所改变。现在以一个民间艺人的方法为例，他用的材料包括有木材、白麻、棉纸、麦秸、草秸、谷糠、铁丝、钉子、胶泥、沙土等塑造原料，制做程序大体是这样的：塑造工作就在将来放塑像的原地进行，艺人们按着庙宇一定的大小、神佛的题材，再根据样本确定人物动态。第一步首先做好骨架，从前叫这为“神骨”（插图1），不动的部分如腿、胸、躯干用粗木条架好，带动作的部分如两只手臂则用铁丝草秸用麻束好，这样手、胳膊就可以在塑造中摆动作。第二步是用麦秸合以稀泥（像粥一样的），用手合成长圆的一塊一塊的，往已做好的骨架上按着人的体型来披贴上去，外边再用麻来缚好，做到与所要求的人体大型完备为止。这一步，一般只用手，不用其它工具。第三步用谷糠或麦糠合好的胶泥，这时就可以用这种泥把要表现的一切细节大部完成。这一步有的可以不用，直接就在下一步加细泥中同时解决。加细泥是泥塑工作最后完成的阶段，这遍泥弄得要和粥一样稀，并加入大量的棉纸——用棉纸的原因是它比棉花容易调匀，并且加入沙土，加到一定硬度为止。在加这最后一遍细泥时，需要利用塑造时所应用的工具，以便帮助手来进行塑造，并且把一切细节和细部都刻划完畢。以上只是塑造阶段，

最后一步就是着彩。

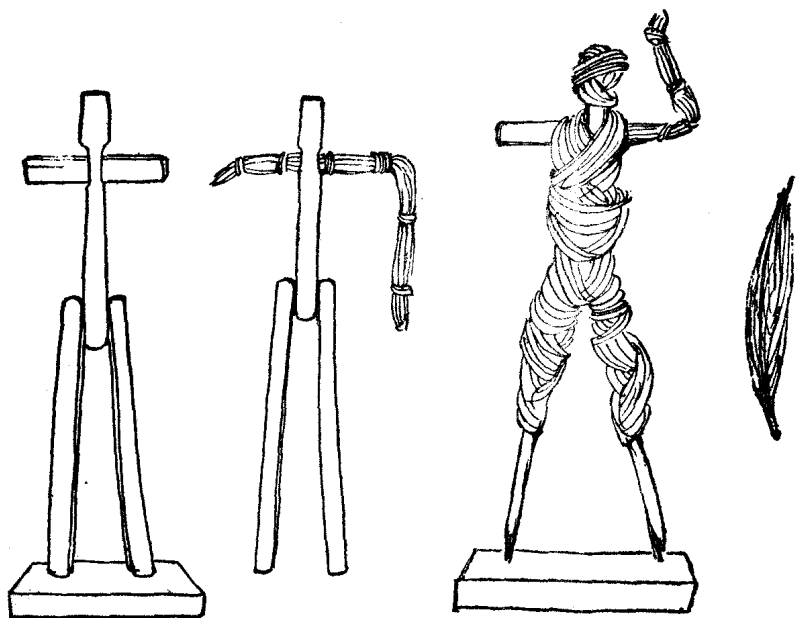

插圖 1

我們知道，泥巴干燥以后，由于和木料等材料的收縮程度不同而产生裂縫，因此过去泥塑中补裂是一項很重要的工作，由于做法不同裂的程度也有所不同，較旧的作法是：第一、二遍泥干透以后，已經收縮完畢，再上第三遍細泥。这样第三遍細泥干燥时因为与头两遍泥的收縮程度不同，所以裂的縫更大、更多，第二种較晚一代的做法是头两遍和三遍泥挨着上去（有时二遍泥也不用了），使几遍泥同时干，同时收縮，这样有时裂的就很少或者不裂，因此第二种方法后来多被採用。

泥塑着色是待干燥修补好后，經多次上粉打磨使表面平光后，先上一層白粉，使泥塑表面容易着上各种彩色，彩色按人物要求上