

天津人民美术出版社

(全国优秀出版社)

MEISHUZHUYANYE
YINGSHIZHIDAO
CONGSHU
IAOSU

美术专业应试指导丛书

雕塑

于世宏 著



责任编辑:魏志刚

技术编辑:郑福生

封面设计:陈侃

校 对:于淑明

图书在版编目(CIP)数据

雕塑 / 于世宏编. — 天津: 天津人民美术出版社,
2000.7

(美术专业应试指导丛书)

ISBN 7-5305-1262-5

I. 雕... II. 于... III. 雕塑-技法(美术)-高等
学校-入学考试-自学参考资料 IV. J31

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第29379号

天津人民美术出版社 出版发行
天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平

山东滨州新华印刷厂印刷

新华书店天津发行所经销

2000年7月第1版

2000年7月第1次印刷

开本:889×1194毫米 1/16 印张:2

印数:1-3000

版权所有,侵权必究

定价:22.00元

目录

引言	1
一、头像写生过程	3
1. 写生的目的与观察方法	3
2. 上大泥	6
3. 细部刻画	7
4. 整体调整	8
5. 写生示范步骤图	9
二、考试要点	13
1. 考试目的及要求	13
2. 考生应注意几个问题	13
3. 考试前的准备	14
三、试卷分析	15
四、雕塑创作	20
1. 构思构图	20
2. 雕塑创作考试要求	20
3. 雕塑创作中容易出现的问题	20
4. 创作小稿图列	21
五、雕塑一年级习作选登	23
六、优秀作品欣赏	26



于世宏 作

引言

雕塑是造型艺术之一，有它的特点，也有它的局限性。雕塑主要以人物形象来表达主题思想，给人一种直观的深刻印象，从而引起观众共鸣和联想。

在日常生活中，我们在游览公园或参观展览时，常常有过这样的体验，当一件优秀的雕塑作品出现在眼前时，人们的视线便立刻被它吸引住，久久不想离去，雕塑作品的优美牵动着你的感情，使你不由自主地在雕像前流连忘返，从各个角度去细细的欣赏体味。它的魅力还可以使你不自觉地伸出手指抚摸那其中的冷暖，以触觉感知那起伏变化的体积。雕塑艺术所具有的这种“艺术”魅力，令人喜欢将它摆设于家庭客厅，或将它建立在城市、公园、建筑以点缀环境，使生活环境变得更加美观、舒适，景色变得更加多姿多彩，让人看了不但产生美的享受，而且使人从中获得历史知识，受到生动的爱国主义的熏陶。

随着我国的改革开放、东西方文化互相交流、社会经济的不断发展，人们对城市建设、环境和生活的空间需要已经提高了要求，各大专院校报考雕塑专业的考生也逐年增加。目前对报考美术院校雕塑专业的考生，基本测试三个方面：一是素描，二是泥塑写生，三是创作（泥塑小稿）。

素描是造型艺术的基础，素描对雕塑专业来讲是非常重要的训练手段，素描虽然在使用材料和工具及表现形式方法上与雕塑不同，但观察形体、了解形体的思想方法是一致的，所以，考核雕塑专业的素描主要看对形体的理解及表现。

泥塑写生，主要是通过模特头像写生，了解考生在运用雕塑语言立体表现对象的掌握情况和理解程度。

创作泥塑小稿，主要看考生的创作思想及对生活的观察表现能力，更要看如何根据雕塑专业的语言特点所作的构图，反映考生的形象思维能力和创作基础水平，通过小稿也可以看出考生对形体结构的了解认识。

现在社会上关于雕塑技法以及各种欣赏的书籍很多，这里主要根据往年报考艺术院校雕塑专业的考生在泥塑写生、创作、应试考试中应注意的几个问题及方法步骤作以介绍和比较。



《故乡情韵》
于世宏

一、头像写生过程

在头像写生之前，我们应向考生介绍什么叫雕塑。“雕”就是往下去，“塑”就是往上加的意思，指明它们使用的材料都是泥、石膏、木、石等可塑性或坚硬的可雕之物。一不能作响，二不能动，色质单一，这些是其它艺术都无法表现的。

可雕塑的材料，所具有的特点就是占据空间的实体，雕塑就调动这个特点——体积，作为自己的艺术语言特点。

如何掌握体积的表现力，就成为学习雕塑技能的重要内容。

什么叫体积？

例如有一堆没有成型的泥散放在地上，你会感到不存在什么重量，然而，当你把它堆在一起时，做成一个正方体，马上会感到有一定的重量。同样的一堆土为什么感觉不一样？这就是体积的作用。所以讲体积要成型，那么雕塑的形，不是简单的立方体，它可能是某块肌肉或某块骨骼，或者说明什么东西。如果形不准，那么你要说明的其它东西也就模糊了。

在这里向考生强调的是，雕塑的语言特点是体积。体积就要成型，成型就要有结构，我们在塑造头像时一定要注意体积及形体的结构。

塑造头像是雕塑基本功练习极为重要的一课，一般初学雕塑的学生可以先从临摹石膏像入门，有了相当的塑造技能以后可以转入头像写生的塑造。

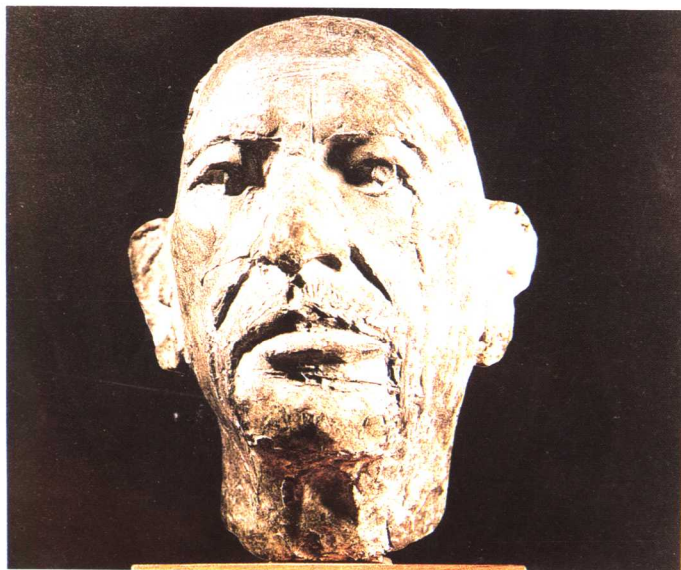
1. 写生的目的与观察方法

雕塑是一种立体的艺术，它在一定的空间中占有一定的位置。雕塑是用体积来表现对象的艺术，不能像绘画那样把什么物体都容易画得好看，它只有高度概括地表现人的体形动态，才能有强烈的感染力。

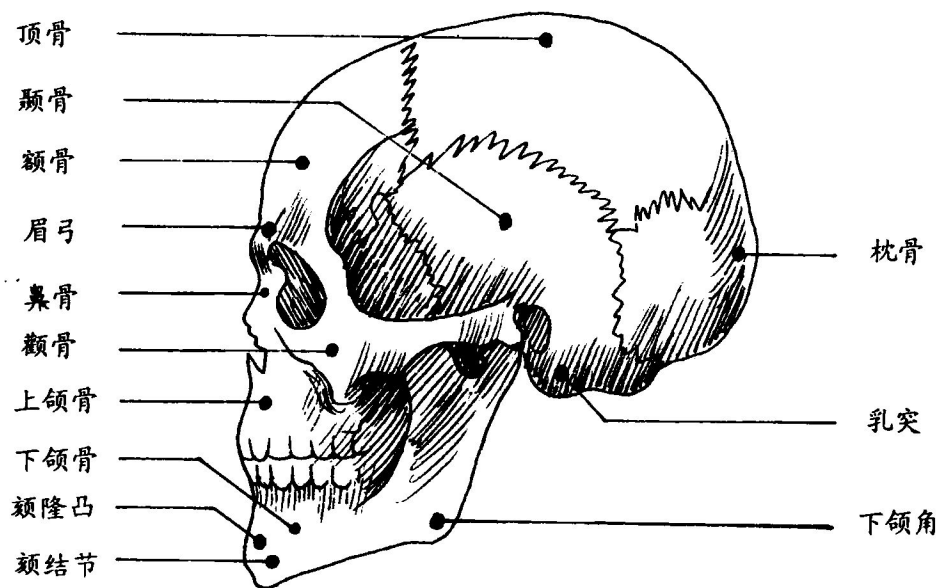
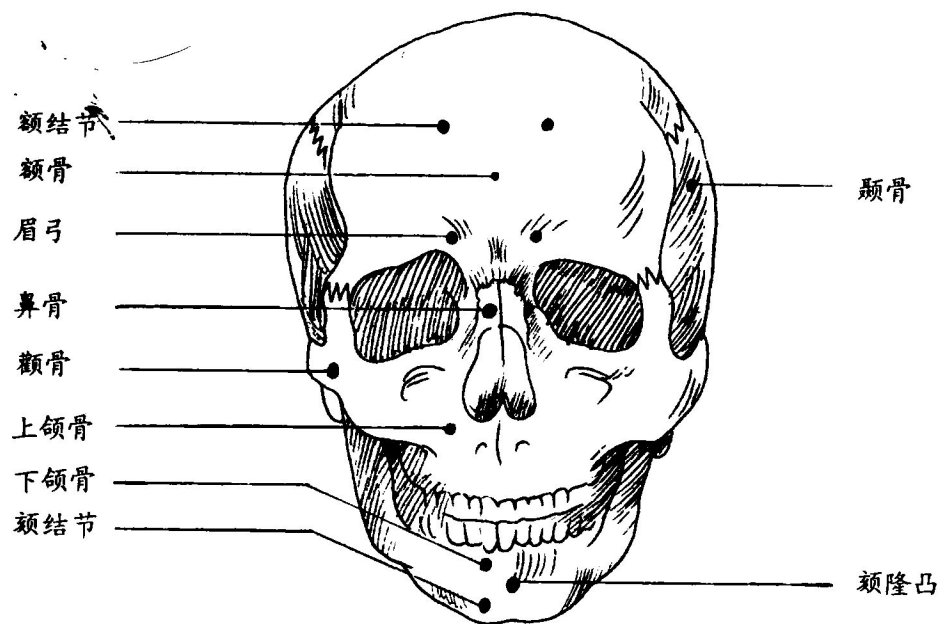
肖像雕塑的目的是要通过人物的外貌揭示其心灵，“形神兼备”是一种艺术评价的标准。而雕塑家在塑造中应当“以形写神”，所以研究人物生活的造型特征是必要的。因为这种特征也能反映时代属性、社会属性和人物个性，只有对人物心灵和人物外在形态做了深入的探索，才能从这种探索中找到特定的表现形式和手法。同一个人物，不同雕塑家会有不同的表现，而同一个雕塑家在探索同一个人物过程中，也会有不同的作品出现。

考生面对模特，先不要急于动手去塑，应该先冷静地去研究模特在外形上有哪些特征，他的职业属性及对他的第一感觉印象是什么。当你有所理解后再考虑怎样去表现，采用什么样的构图形式（包括头、颈、胸的比例关系）？

这一步是先动脑而后动手，也就是做到“胸有成竹”。在塑造之前我们头脑中应出现一个“朦胧”的雕塑作品，这样就可以动手表现了。



马里尼



我们要雕塑好头像，必须了解头部的主要骨骼结构，尤其要注意研究头骨的几个主要骨点，例如额骨、顶骨、枕骨、颞骨、眉骨、颧骨、上颌骨、下颌骨……这几个骨点在以后塑造过程中要反复检查它们的准确度。因为它们是在头骨中的高点，也就是体积面与面的转折点。

雕塑头像的写生比临摹石膏像要困难得多，因为活的模特，摆好的姿态会变化，他的神态也在变化。为了掌握塑造对象的能力和技巧，应强调注意的首先是观察方法和表现能力。

观察方法，首先要有立体体积概念。雕塑不同于绘画只有一个观赏面，而它是全方位的：多面地占领空间的实实在在的体积。这就要求我们对物体的长度、宽度、深度，做全面的比较。要想得到全面的比较，就要求我们不断地前后、左右去看去比较。这种观察方法也叫球形观察方法，也就是全方位的观察比较。

一般初学者只注意物体的一个面、长和宽或物体的轮廓线，忽视了物体的深度空间，塑造的头像偏平，前后体积结构串联不起来，影响了雕塑整体体积的表现。

为什么雕塑的模特台及学生的工作台下面都要安放转盘，目的就在于方便比较，使学生观察表现不能只停留在一个点一个面，而要求整体观察，这样才能更好地表现对象。



雕塑教室一角

2. 上大泥

首先要注意整体分析模特相貌特征，找到头像的基本形以及头与胸的动态关系。核查动态准确与否很重要一点是以颈窝为标准位置，它是不变的位置，用它去核查头的动势及与肩峰的关系是比较容易掌握的。

这一过程的表现手法要注意大的几何形体，舍弃细部、整体概括，准确地表现大的基本形、大的动态、大的比例关系，要反复围绕模特转动，退后一定的距离，做到整体观察与表现。



3. 细部刻画

当我们核查大的形体准确后,接着深入刻画,这一阶段一是要注意局部与整体的关系。内部结构与表面形体起伏的结合关系,我们面对的是有血有肉的有生命的物体,表现人物内心素养是造型艺术的中心环节。一个人内心的情绪在一般情况下都能流露出来,我们可以从外形动态、眼睛、嘴及面部肌肉的变化看出喜、怒、哀、乐各种表情,精神状态的表现对初学者来说必须建立在人物外形准确的基础上,作为考生来讲这一段只要求做得准、做得像,不要追求表面手法和所谓的豪放。

在五官写照塑造时必须准确、生动,这样才能把人物的个性形象与精神表现出来。要反复检查,查头骨的几个骨点是否正确。抓住骨点也就是抓住了头像体积的内轮廓线,也就是更容易把握住雕塑空间的深度,使雕塑有立体感,我们有许多同学在表现上往往忽视了这一点,只注意面部表面东西,缺少研究内在的内容。

深入刻画是细节的表现,不要一头钻到细部,破坏了整体。





4. 整体调整

没有细部内容的整体是比较空洞的。有了细部内容，破坏了整体又失去了表现能力，这是相互矛盾又相互统一的问题，当我们在深入刻画阶段往往会出现细节障碍、感觉麻木、结构松散等，这时必须要求我们远离雕塑台，远距离观察调整，这时不要輕易地随便修改某局部，要多动脑分析，哪些作为重点刻画，哪些需要减弱，尽量恢复到第一感觉，使作品富有节奏感。

整体—局部—整体，三个阶段是不可分割的而是有机的联系，我们讲阶段是指在表现形式上应有明确不同的要求和注意的重点。

5. 写生示范步骤图

(1~2) 上大泥 第一步很重要，泥一定要和骨架抓实，如果泥和骨架不实，很容易在最后完成或在塑造过程中头像倒塌，影响考生成绩。在上大泥前一定要做到心中有数，多用脑，观察要仔细。要从整体观察，从结构去观察，从体积去观察。注意比例关系，不但要抓住正面的动势，还要注意侧面的体积变化。

(3) 整体动势、体积摆好以后，再将五官位置用雕塑刀定位。这时要注意五官位置的比例关系及脸型特征。





(4) 位置确定之后就可往下深入，同时调整五官的具体体积变化。

(5) 在深入刻画之前希望考生反复检查对照模特与我们所塑头像的整体感觉，检查比例、结构、动态和占有空间体积的量感是否准确，如果没有问题，就可以进行局部刻画了。

(6) 局部刻画，这一步要求分析局部的体积变化与整体的联系，更要注意人物表情的体现，主要要强调艺术感觉。



(7~8) 深入刻画，整体调整。在原基础上深入表现，塑好每个局部，但不要破坏整体。最后阶段希望考生不要盲目地去做，要多动脑去思考，退远一些观察对照模特和我们的写生作品，分析哪些需要强调，哪些需要减弱，最后交上一幅满意的答卷。



(9) 作品完成的艺术处理。最后雕塑完成以后下一步要进行石膏翻制，然后根据不同的对象及制作手法模仿不同材质的效果（例如青铜色或其它不同材料的色彩效果）。

注：石膏翻制及着色这一步不要求考生在考试中完成，这里只是向考生介绍将来作品完成的完整程序。

二、考试要点

1. 考试目的及要求

头像写生

泥塑基础考试一般为石膏像临摹或人物头像写生，尺寸要求高 35cm，主要目的是考察考生对形象的造型特征、动态、敏锐的感受能力和较强的表现能力，对比例、结构、空间感、质感、量感是否有一定的感觉能力和表现能力。考试要求：大关系明确，形象准确，构图动态合理，刻画基本深入，整体感强。

2. 考生应注意的几个问题：

①雕塑专业头像写生，模特一般都是女青年，老人头像比较少，相比之下年青人的结构没有老年人清楚，在众多的考场上有的模特结构就比较清楚，而有的可能不够明确。考生不要盲目地上来急于塑造，要冷静地先观察、分析后再动手，不能只看到表面的变化，更要理解内在的骨骼结构。许多考生，一上考场就急忙去做，总怕时间不够用。结果是丢掉了结构，整体松散，成绩不佳。

②体积感不强，雕塑语言处理不好的主要原因，是将绘画的表现办法带到了雕塑中来。站在雕塑点前不是在塑造体积而是在绘画，只注意对象的边缘线条。还有的考生，只注意局部变化，忽视了整体联系。



考场一角

③很多同学对高点体积比较敏感而不注意低点的处理。本来动态比例调整准确后，在深入阶段每个局部都比较准确，但整体看串不起来，原因是低点处理过了，忽视了低点，必然会失去整体，低点起着与高点联接的作用，处理好，才会使雕塑有体积感。

④不能整体表现，做雕塑是对颜面感兴趣，不注意头骨的变化，正面看体积还讲得过去，一转动看，枕骨、顶骨结构体积不足或过大。

⑤造型不严谨，五官比例不准确，不注意比较，有的眼睛不在一条线上，或鼻子与五官比例过大或小等等。尤其是耳朵，很多同学更不注意它的位置甚至于有个别同学忘掉了表现耳朵，说明还没有整体概念。

3. 考试前的准备

①首先要从心理上调整好情绪，要有一个良好的状态，考生经过多年的努力，都希望在一年一度的考试中发挥出最佳的成绩，以争取跨入大学校门，这一点大家都理解，但是有些同学思想压力太大，心态不稳，很容易影响水平的发挥。要有自信心，只要平时付出一定努力，肯定会取得应有的收获。

②雕塑工具材料准备

一般院校会给大家提供良好的考试环境，头像写生雕塑架子、泥一般高校都会准备好，考生只要带好自备的工具即可。考泥塑创作小稿要适当地带小铁丝钳子，以备在设计中使用。

工具材料图

