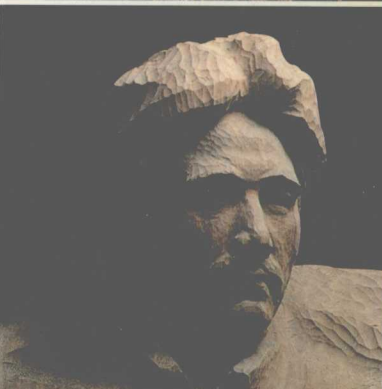
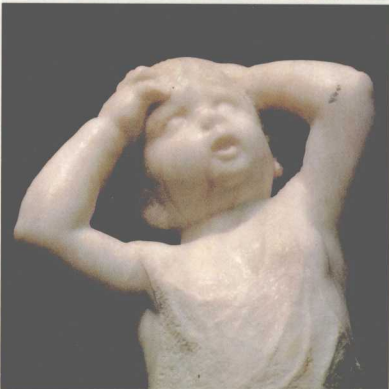
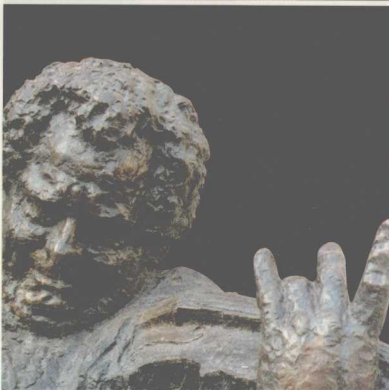
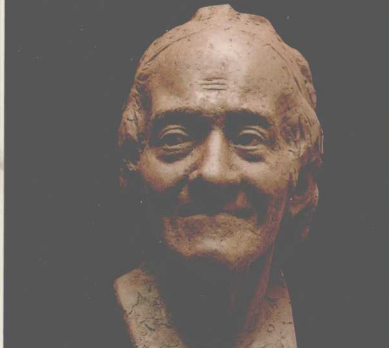

人物雕塑创作与技法

■ 主编 朱国荣

■ 著者 唐锐鹤

J313.1
1
新世纪美术宝库

人物雕塑创作与技法

唐锐鹤 著

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物雕塑创作与技法 / 唐锐鹤著. —上海: 上海书店出版社, 2002. 5

(新世纪美术宝库)

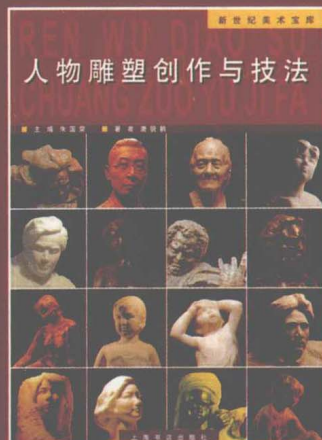
ISBN 7-80622-710-5

I. 人... II. 唐... III. 肖像雕塑—技法(美术)
IV. J313.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第014087号

人物雕塑创作与技法 (新世纪美术宝库)

著 者	唐锐鹤
策 划	吴伦仲
责任编辑	吴伦仲
技术编辑	吴 放
装帧设计	三百里设计工作室
出版发行	世纪出版集团
上海书店出版社
地 址	200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc
经 销	新华书店上海发行所
印 刷	上海财经大学印刷厂
开 本	889 × 1194 1 / 16
印 张	6.5
印 数	0001 — 4000
出版日期	2002 年 5 月第一版 2002 年 5 月第一次印刷
书 号	ISBN 7-80622-710-5/J·247
定 价	45.00 元

本书提要

欣赏雕塑如同欣赏音乐一样,能让您陶醉在凝固的旋律之中,使您高尚,使您更富有艺术素养。本书结合作者的艺术实践和雕塑教学的经验,选取几个雕塑学习实例,向您介绍学习雕塑艺术的方法以及一些与之相关的知识和技艺,深入浅出,循序渐进地讲解,并配以图例,使已经具备了一定绘画基础的绘画爱好者,对雕塑有个明晰的认识和得到一个登上雕塑殿堂的阶梯。

目 录

写在前面的话 朱国荣

引 言	1
概 述	3

第一章 泥塑技法	16
一、必要的物质准备	16
二、临摹石膏头像	20
三、老年男头像写生	27
四、人体写生	36

第二章 雕刻技法	41
一、石雕	41
二、木雕	50

第三章 石膏像翻制技法	54
一、工具和材料的准备	54
二、翻制工序和技法	54
三、石膏像的着色	63

第四章 雕塑创作实践	64
------------	----

作品欣赏	68
------	----

引 言

雕塑在造型艺术中占有特殊的地位，它有自己的独特的艺术形式和表现技法，因此也就有了一套不同于绘画艺术的学习方法。

雕塑，是包含雕刻和塑造两种截然不同的造型技法的总称。

雕刻：从外及里雕凿的方法，犹如释放被困的生命。使用硬质材料，如木材、石材、煤精等，经斧劈刀凿，创造出理想的艺术形象。由于这些硬质材料得诸自然，且能长期保存，雕塑家尽可以利用其自然色泽、纹理、结构等绚丽多彩的变化，为创作增加无穷的艺术魅力。

塑造：从里到外，孕育生命。使用可塑性较强的粘土、软蜡等材料，以雕塑家的双手直接——不过，有时也须凭借一些简易的工具——塑造出形像。学习雕塑从泥塑着手，可有效、快速地锻炼造型能力；泥塑又是一般金属铸像、石雕、木雕像等不同雕塑品种的一个创作阶段，是各种材质雕塑的复制依据。

学习雕塑前的准备工作，首要的是精神准备，要树立必胜的信心，要勤奋实践，磨炼坚毅的意志。不能忽视对雕塑的理解和认识。雕塑是三维空间艺术，要时刻训练和培养自己对物体的形体感悟能力。对人体要作深刻的观察和分析，因为雕塑的对象主要是人。其次是对于专业基础技能的学习，应使自己具备一定的造型能力，包括素描和写生、速写等能力。

本书结合作者的艺术实践和雕塑教学的经验，选取几个雕塑习作的实例，向您介绍学习雕塑艺术的方法以及一些与之相关的知识和技艺，深入浅出，循序渐进地讲解，并配以图例，使已经具备了一定绘画基础的雕塑爱好者和渴望学习雕塑艺术的美术爱好者，对雕塑有个明晰的认识和得到一个登上雕塑殿堂的阶梯。

概 述

雕塑艺术作为一门独立的艺术形式，年代久远，它伴随人类从蒙昧走向文明。

我们的祖先——早期人类，制造的骨器、燧石器、石斧和各种砍削工具，可说是雕塑的雏形。旧石器时代的人类，就在岩石、洞穴上刻画野兽和制作雕像。考古工作者在欧洲奥地利摩拉维亚的威林多夫发现的一尊石灰石女人体小雕像，堪称已被发现的最早的雕塑之一，它距今有三万年左右。这尊小雕像被考古学家和艺术家们美誉为《威林多夫(Willendorf)的维纳斯》。(图1)

随着社会的进步，人类文明程度日新月异。雕塑艺术的发展因受着东西方各国地域、气候、民族、人文、经济、宗教等各种因素的制约，其演进模式各异，积累起了古今中外、历朝各代、流派支系、五光十色、洋洋大观的雕塑精品。

从旧石器时代晚期的《维纳斯》到新石器时代的陶制小塑像(图2)、从古埃及的狮身人面像(图3)，再看印度、东亚和中国的佛教造像以及古埃及、古希腊、古罗马、中世纪、文艺复兴，进而浏览18、19世纪和近现代各雕塑大师们的作品，展示出了人类文明发展的轨迹，同时也成为了某个国家、地区和某个时代的象征。(图4~图18)

我们从传世至今的许多优秀的雕塑作品中，深深感受到雕塑是人创造美最生动的体现和证明。它赋予人性美，使人显得更加崇高和伟大。

图1 威林多夫的维纳斯

现存维也纳的自然博物馆，石灰石 高11cm

用维纳斯来描述这件雕像似乎并不恰当，因为它既不美又不可爱，但从造型上的高度概括洗炼，从而产生出形式上的美感，我们完全能接受“维纳斯”这个雅号。这小雕像可能是当时“女性美”的缩影。它的双手、足及脸部被省略，但某些性别特征，如阴部三角形、臀部、胸及腹部等造型则被强调、夸张，诙谐地表现了出来。这雕像或许是供史前人类在举行祈求生育的仪式中使用的，反映出当时人类崇拜母性、崇拜生殖的意识。

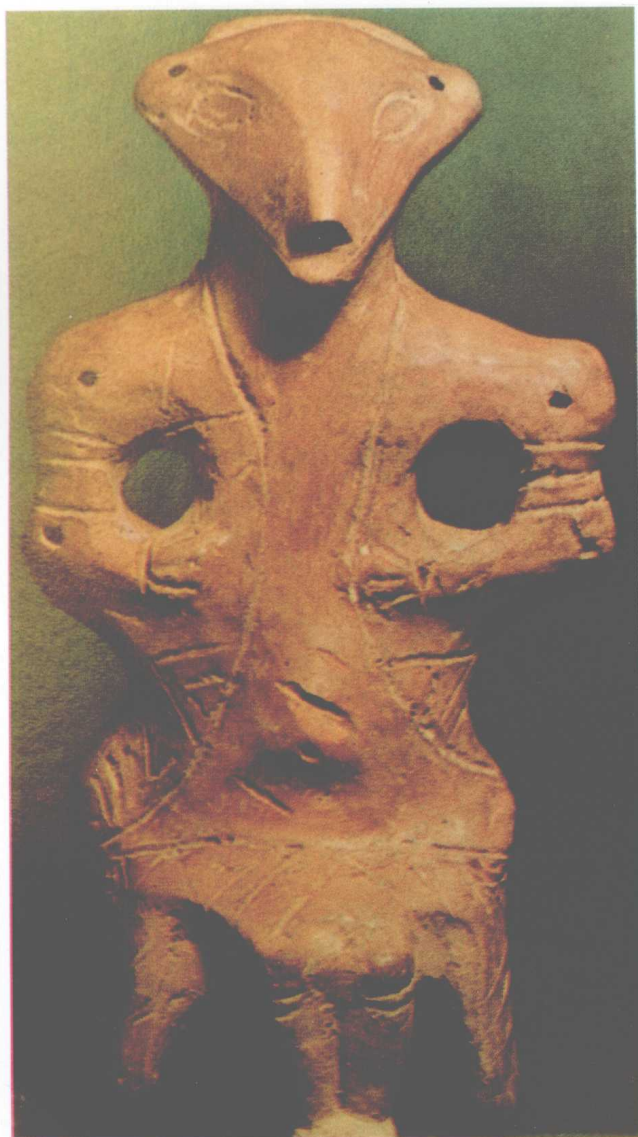

图2 陶人坐像 南斯拉夫的芬卡出土

公元前4000年前,在地处东南欧的新石器时代及铜器时代的部落里,已能制作和设计陶制艺术品,它所显现出的特色,代表了史前欧洲艺术的高水准,尤其是一些红土陶制小塑像,其艺术成就更为突出。

图3 人面狮身像 位于埃及基萨,公元前2550年

人面狮身像“斯芬克司(Sphinx)”是一个希腊字,可能起源于“Shesep ankh”,有“生活的形象”之意,它守护在三座大金字塔前已有4000多年。据传,其头部形象是古埃及王国第四王朝法老哈弗拉。整座雕像被雕凿在一块天然露裸的巨大岩石上,身长730cm,高200cm,脸宽超过400cm。整体造型庄重简洁,神秘莫测,它象征着法老的神圣威严,法力无比,智慧超人,千秋永恒。

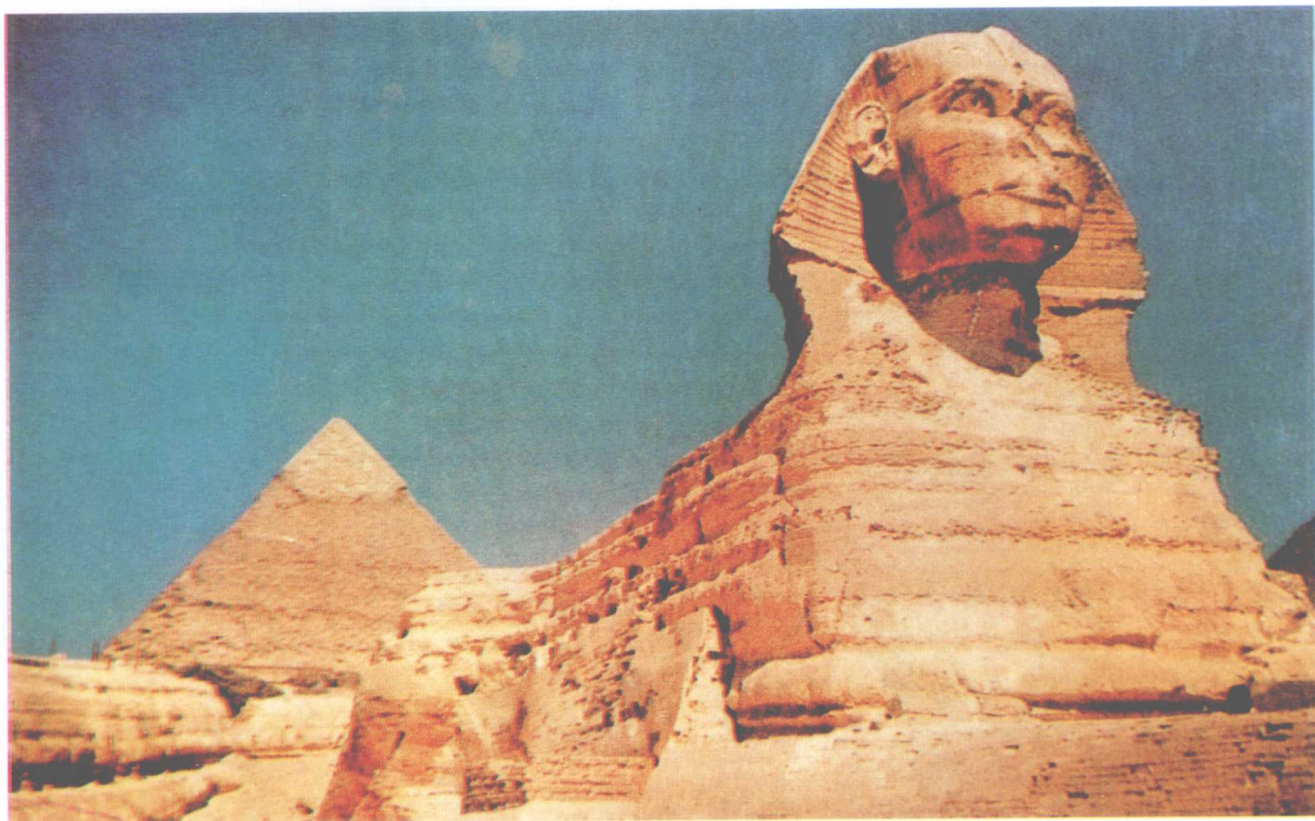

图4 印度笈多式佛陀雕像
公元5世纪，石雕，高160cm

图5 残杀水牛恶魔的难近母女神
爪哇辛格沙里13世纪，高175cm，现存莱登博物馆

图6 大卢舍那佛

中国唐代建造，位于河南省洛阳城南25里的龙门石窟，是我国优秀历史文化遗产中的瑰宝。该大佛像为唐高宗、武则天所建，完工于上元二年（公元676年）。卢舍那佛依照佛经的说法为释迦牟尼的包身像，意为光明普照。大佛通高1714cm，结跏趺坐于角束腰莲座上，双手已损坏。大佛形象庄严雄伟、睿智慈祥。头高400cm，螺旋纹发髻，长眉秀目，嘴角微翘，方额广颐，仪表堂堂，令人崇敬。

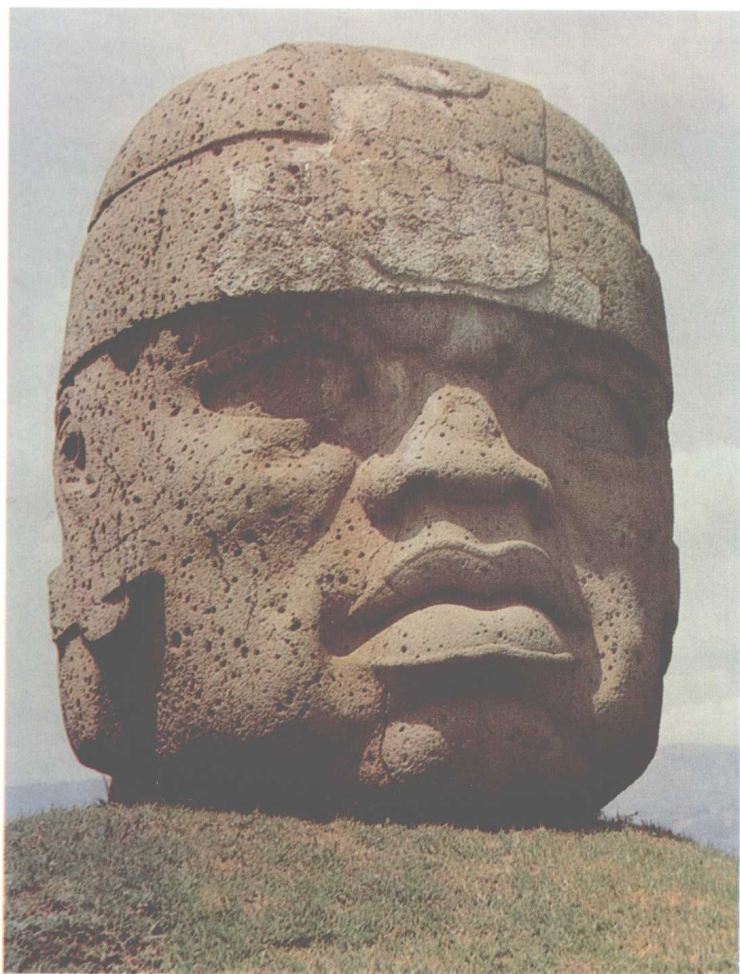

图8 巨型石雕头像 高284cm，现存墨西哥哈拉帕大学博物馆

它出自于墨西哥，圣洛伦索的奥尔梅克场地。约于公元前1250~900年间完成。

图7 拉摩士与妻子 埃及底比斯的拉摩士墓穴，公元前约1400年

这浮雕是在一座装饰精致的墓穴内发现的。浮雕所表现的内容是描写宾客们出席拉摩士的宴会，一对对客人在主人面前恭坐着，这是其中的一对。人物头上假发的繁复发辫以及颈胸间亚麻衣袍的细褶，刻工精巧细密，富于极强的装饰感。浮雕实际高度虽浅薄平坦，但画面饱满舒畅、严谨完整、统一协调，形象高贵优雅，意境浓郁深邃。

图9 虎形酒器 商朝,现藏巴黎塞奴西博物馆 高28cm

约从公元前18至4世纪的青铜时代,中国已大量铸造出了精美绝伦的青铜器皿和祭典中的各种道具,这可以从出土的历朝王公贵族的墓葬品中得到印证。商朝中期到晚期(公元前14~12世纪)制造的青铜器,造型繁复,外形精致,装饰图案常以动物为主,有真实与神话动物,如鹿、象、鱼、蝉及虎、夔等。某些铜器上有时会突发奇想,令人叫绝地将真实与神话、动物与人物巧妙地融合在一起,作品散发出一种神化了的气息。

图10 阿弗洛迪西亚斯的政府官员雕像
五世纪中期，现存伊斯坦斯坦堡考古博物馆

图11 奈及利亚由鲁巴的五个伊贝吉雕像
现存伦敦菲力普·古德曼

图 12 石雕神像

波里尼西亚，澳斯大岛，拉瓦瓦族，高 97cm，现存牛津
匹提河博物馆

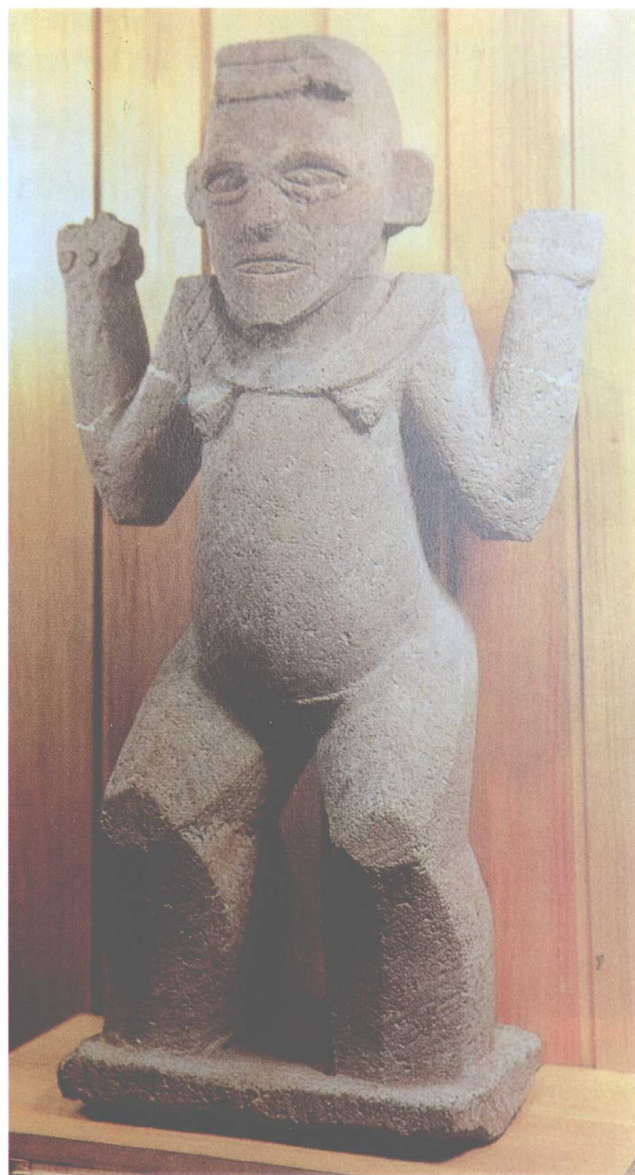
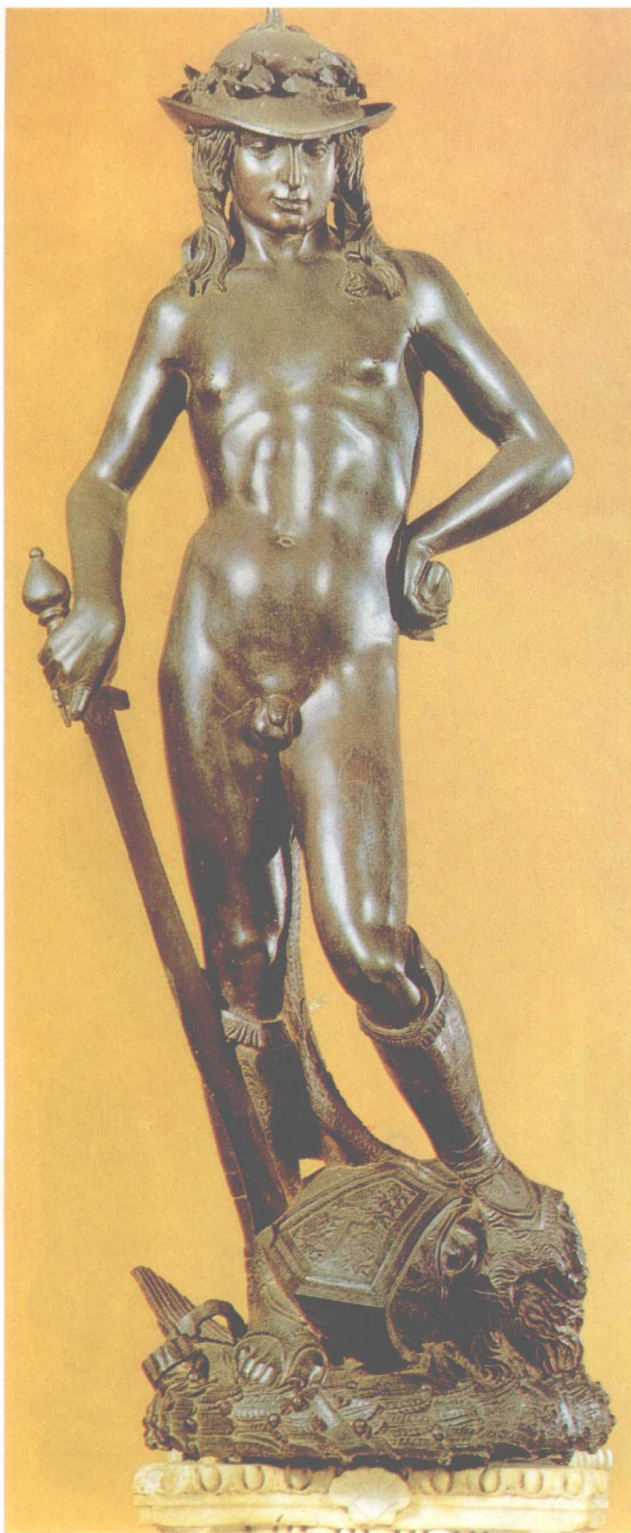

图 13 大卫

多那太罗 作于 1430 年，青铜；高 158cm，现存佛罗伦
斯国家博物馆

多那太罗 (Donatello) 是 15 世纪意大利雕刻界的权威人物。《大卫》像是他众多名作之一。该像洋溢着平和、抒情的意境，使我们忘却了瞬间前发生的一场暴烈争斗，侧倒在大卫脚下的敌人哥利亚的头颅证明了大卫的胜利。该像融合了自然主义和古典主义的精髓，大卫全身放松着的姿态，充满青春活力的青少年体型，使人联想起了古希腊雕塑。

图 14 黛安娜与雄鹿

法国雕刻家尚·古戎作于1550~1554年，现存巴黎罗浮宫

作品溶入了纯法国式娴美的古典艺术。古戎是位建筑师，但也长于雕塑，作品多为建筑装饰浮雕，作品明显地表现出古典与矫饰风格的大融合。该作品被誉为是16世纪中叶法国最有影响的雕刻之一

图 15 青铜时代

法国杰出雕塑家罗丹，作于1877年(180 × 80 × 60)cm，青铜，该像原件陈列于奥尔赛博物馆。

奥古斯特·罗丹(Auguste · Rodin 1840~1917)。虽出身平民，但具有非凡的艺术天赋和超人的精力。1875年赴意大利，研究多纳太罗、基贝尔蒂和米开朗基罗作品，遂创作《青铜时代》。罗丹认为艺术“要简单、率真，勿矫揉造作，哗众取宠”。《青铜时代》当时题名《战败者》或《伤兵》，以表现1870年反普鲁士战争中法国的溃败。在创作这件作品时他找了一位年轻士兵为他当模特儿。展出时，受到舆论攻击，以为是在活人身上翻模、复制出了这尊雕像。之后，在得到他的模特儿的证实和一些正直的雕塑家的声援，终于洗清一切嫌疑。《青铜时代》象征远古时代人类的觉醒。

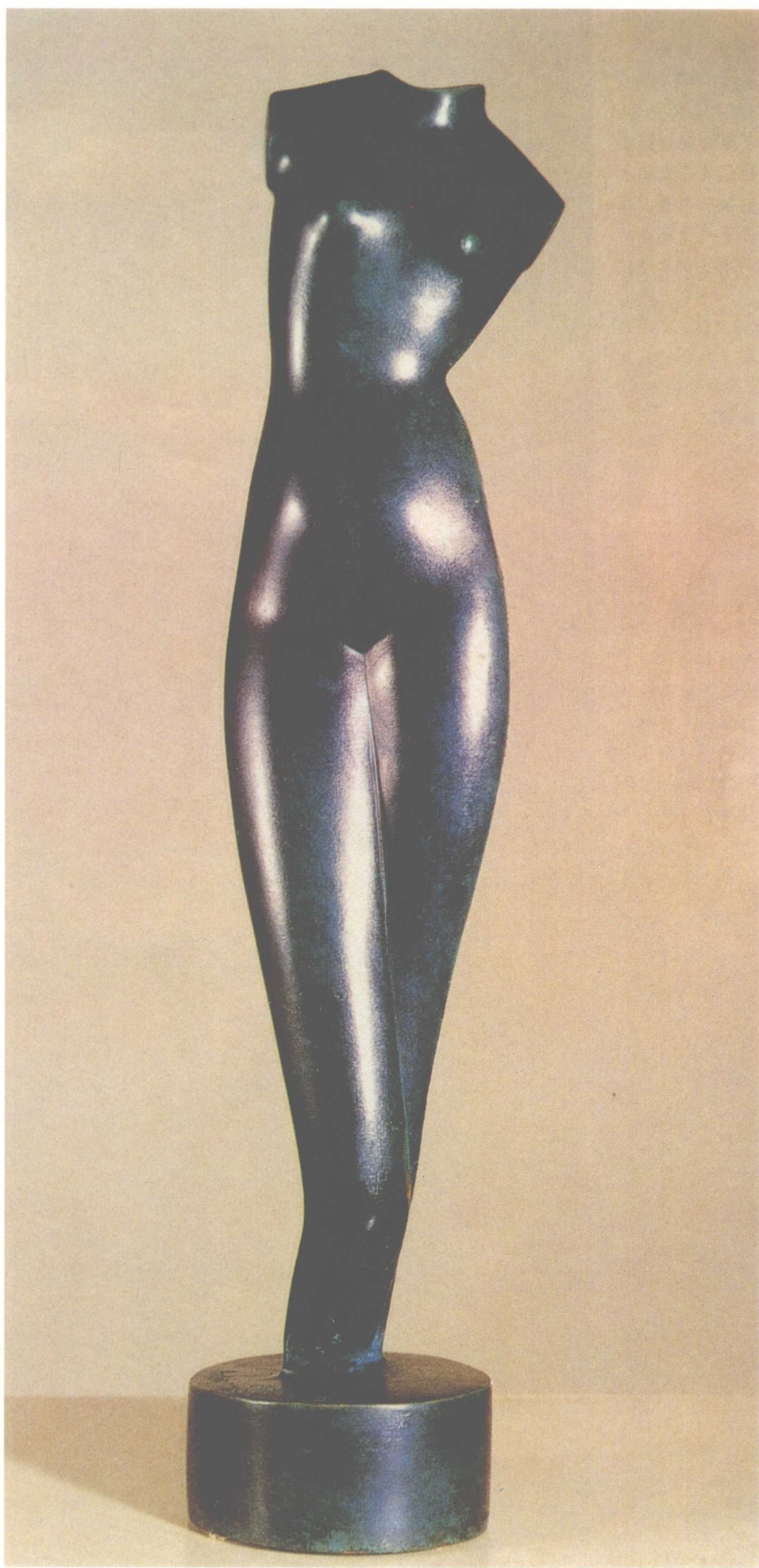

图 16 躯干 阿奇本科 作于 1913 年，铜

阿奇本科(Archipenko, Alexander, 1887~1964)是美籍俄裔雕刻家。他将立体派的观念应用到雕刻中，对西方现代雕刻的发展有着显著影响，对现代雕塑史的发展作出了贡献。

塑造躯干像是阿奇本科重要的创作主题之一，他将躯干夸张变形，显示出蓬勃向上的生命力和运动感。