

雕塑技法

何恒雄著

東大圖書公司印行

雕塑技法

何恒雄著

國立中央圖書館出版品預行編目資料

雕塑技法／何恒雄著 -- 初版 --

臺北市：東大出版；三民總經銷，民79

面； 公分，--（滄海叢刊）

參考書目：面145

ISBN 957-19-0086-9（精裝）

ISBN 957-19-0087-7（平裝）

1. 雕塑

◎ 雕 塑 技 法

著 者 何恒雄

發行人 劉仲文

出版者 東大圖書股份有限公司

總經銷 三民書局股份有限公司

印刷所 東大圖書股份有限公司

地址／臺北市重慶南路一段

六十一號二樓

郵撥／〇一〇七一七五——〇號

初 版 中華民國七十九年三月

編 號 E 93001

基本定價 肆元捌角玖分

行政院新聞局登記證局版臺業字第〇一九七號

ISBN 957-19-0087-7

彫塑技法 目次

緒論	1
彫與塑的概論	3
彫塑造形的認識	5
・ 點的造形	6
・ 線的造形	10
・ 面的造形	14
・ 體的造形	18
彫塑材料之認識	27
・ 彫——木頭材料	27
石頭材料	30
・ 塑——黏土	33

彫塑技法與工具的運用	35
・ 石彫工具之認識與技法	35
・ 木彫工具之認識與技法	55
・ 塑造工具之認識與技法	71
塑造的翻製過程	89
・ 石膏模型的翻製	89
・ F. R. P. 的翻製方法	107
彫塑之色彩	119
彫塑作品欣賞	133
結論	143

緒論

(雕塑藝術不僅僅是專業彫塑家的，因為彫塑藝術是人們生活中的環境造形藝術之一，也是提昇生活品味的最佳方式，並提示人們在生活環境空間中，如何找尋自己想營造的環境品質，使精神生活不再匱乏，隨心所欲的去構思，轉化為創作衝動，並處理世間擁有的任何素材)，可是如何來了解一個造形空間的基本構成，就得靠基本造形原理的認識，進而了解彫塑造形轉變的巧妙，借這本書的介紹，可了解彫塑藝術的入門常識、基本造形、工具介紹、技法運用及各種媒材的認識及處理方法，如塑造、石彫、木彫等一系列的製作過程，再加上世界各國彫塑名家作品的介紹欣賞，你就可大膽的去嘗試彫塑的入門工作，你將會發現，彫塑的天地是多麼的真實又具靈性，能啟發自己內在的心靈轉化為無限變化的創造實驗天地，你將擁有新的人生觀。

(彫塑藝術的教育及欣賞是多麼的重要，看看世界各國有名的大都市，沒有一處不是擁有許多精彩的古今彫塑藝術作品，是文化的標竿之一，^{or 4}可是國內偌大的國際機場卻沒有一件彫塑藝術作品，大都會的臺北市也沒有一處規劃為彫塑公園)，國內對彫塑藝術的不重視，可見一般，還好⁵¹³(近年在學校、在民間的有心人士已經多方面的在推展)(多年前⁵¹³東大圖書公司就有如此的眼光，不計商業成本的投資，推展國內的彫塑藝術書籍出版，令人感佩，因此本人也義不容辭的接下這本書，盡一份藝術教育工作者的本份，多年來拖延至今才在出國前完稿，這緒論還是在本人進修的美國聖路易 Fontbonne College 連夜趕寫而成，在此對東大圖書公司說聲抱歉，最後把這本書獻給所有對彫塑藝術有興趣的朋友。本書若有不對之處，還請各方人士指正。

彫與塑的概論

彫卽是將堅硬的石頭、木頭等不必要的部分除去，留下滿意的造形。彫可說它是一由外向內減的形式。塑則是用手指頭將柔軟的黏土材料，慢慢地堆砌成理想的造形。它是由內向外增的形式理念。

無論是彫或者塑，創作者在決定造形之前，必須要有成熟的意念，然後再考慮如何來掌握彫刻或塑造的素材；彫塑的目的就是要把造形美化，讓完成修飾後的作品能够在視覺的語言上更爲豐富。

探究早期彫塑，或說原始彫刻其形式上都很簡單，因爲原始人類沒有工具，只知用較硬的石頭來磨削較軟的石頭；到後來發展，他們便發現了將硬石磨尖的方法來切挖較軟的石頭。一直到了金屬工具的出現，人們才把石頭彫刻成他們所想要的造形。

根據歷史的記載，數萬年來人類所遺留下來的彫刻造形，不管是在中國或古埃及、希臘、羅馬等西洋地區；我們發現的原始藝術，就是彫塑，而我們也可以認定彫刻或許是一種最古老的藝術。由於東西方的文化發展互異而產生了不同的藝術模式。

西洋的彫刻，最早發源於埃及，後傳至希臘、羅馬，到了文藝復興時，重新復古，一直發展到十九世紀。希臘的彫刻則影響較爲深遠，其自然主義論，把生命寄託在種種主題或想像的人體彫刻中。而我國的彫塑藝術形態，創作意境方面，明顯的與埃及、希臘等國不同。中國早期的社會，由於敬鬼神，而產生了許多幻想的神獸、鬼怪等傳說，且深受其影響。所以中國彫塑的題材遠比西洋豐富得多，作品多半具有實用與裝飾的功能，也帶有抽象、形而上的哲理。在世界彫塑史上是絕無僅有的。

至於現代彫刻則受到工業結構、社會多元化及科技領域的延伸，東西方的藝術也不斷的交流而產生了變化，使藝術呈現了共通性。但也基於文化的傳統、及宗教信仰，仍然有特殊的創作表現。

彫塑造形的認識

宇宙萬物蘊藏著無限的立體形態，各具其原來的形象，這些形象不外是方、圓的形體的組合，形的表現在平面時稱為「形」，表現於立體時稱為「形態」或「形體」。立體造形除了它是個真實的體積之外，又提供了視覺美感並具運動的時空及觸覺的質量感。

彫塑之造形活動在藝術創作裏最能顯現其特殊功能，我們把它變成合理的理想，在其中獲得經驗，對存在意義的感受能力，加以綜合；使基本存在的造形應用在彫塑創作上，能有力的指導作用。因此將基本造形的要素點、線、面、體等拿來做分析。

■基本元素

點 造形基本製造者，顯示空間中的某一位置。

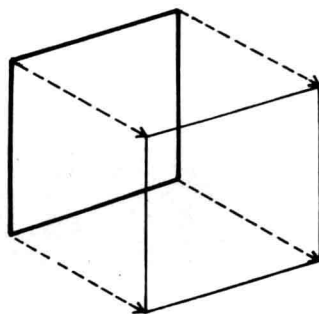
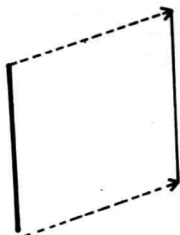
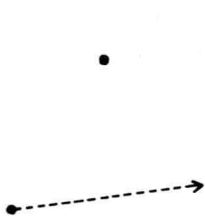
線 點伸展而成為線，線的特性是：①長度 ②方向 ③位置

面 線伸展而成為面，面的特性是：

①長度和寬度 ②形狀 ③表面 ④方位 ⑤位置

體 面伸展而成為體，體的特性是：

①長度寬度和深度 ②造形／空間 ③表面 ④方位
⑤位置

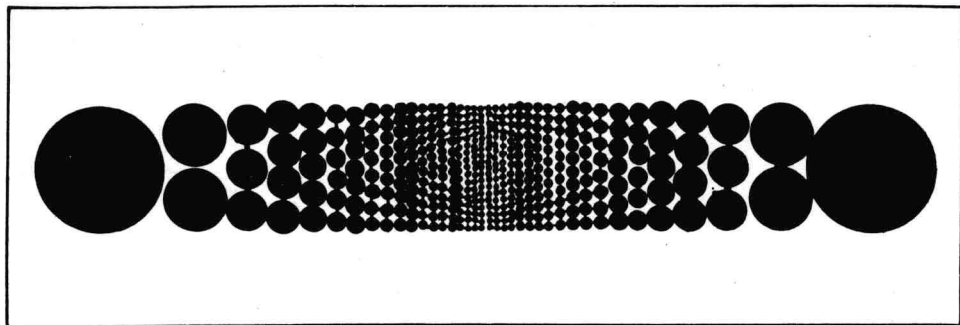

■點的造形

什麼是點，一般的觀念，只知點是圓非常小的東西，或者是線的最小單位。但是與我們有切身關係的種種物體無論其形態如何，都具有點之感覺。雖然點是沒有形式及外型的，但點可以在視覺的範圍內造成一個明確的感覺，例如，點在一個環境的中心位置時，它是安定的，並且造成其四周範圍內的空間發生有組織的向心性。當點由空間的中心位置移開後，此一空間變化具有侵略性，並對視覺產生競爭性。一個視覺上的張力，將產生於點和其所在空間之間。

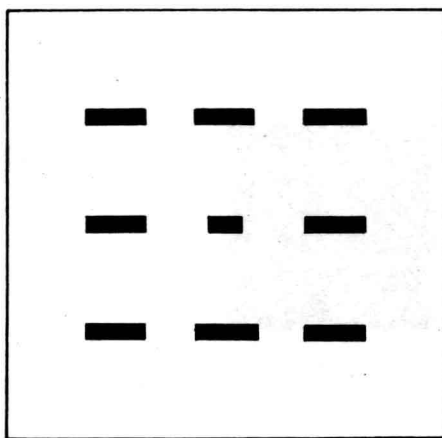
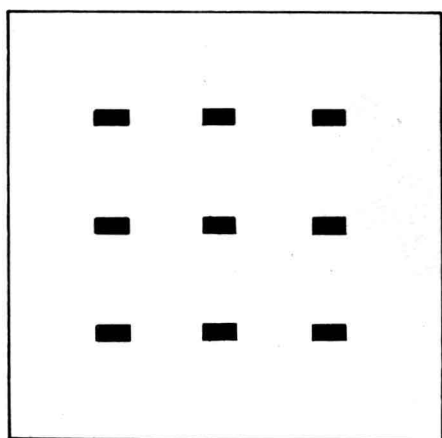
點，在幾何學上說是具有其位置的，這是其原始的基本特性，因為造形上所有的形狀，其演化均有點形的因素，所以許多平面或立體構成之單元都講求位置。（根據形的積極意義，立體為面形所移動的決果，而面形為線形的軌跡，而線形則為點的位置所形成。）

點，在造形上說是為了使我們能看得見，自然地具有其面積的可能性。所以點之大小就成了為我們所討論的問題。「點」具有多大時，才有點之性質，並無其具體的數目限制；而是與其周圍的其他造形要素比較，才能判斷出它是否有點的性質。

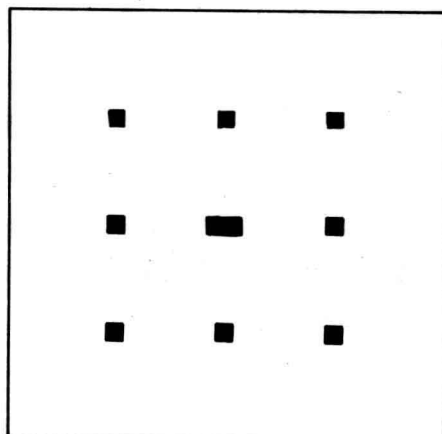
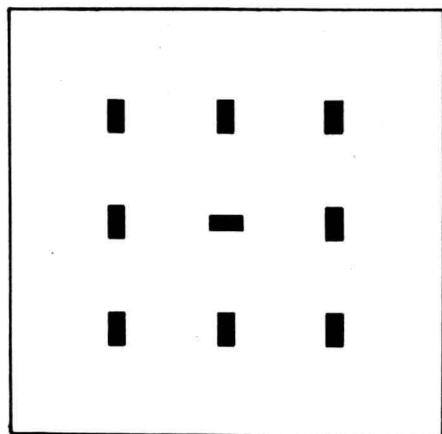

另外，點形的組合方法，是要熟習它的性格就容易把握。
 整體因為有大小的區別，自然產生賓主關係，比在同一大小之
 結構，在感覺上具柔和而富彈性，尤其因空間的特徵而大大地
 提高了點的構成價值。

在以下四個圖裏的中心點與其周圍的點形狀不同，在視覺
 上感覺出它受造形變化的影響，我們可分辨出它們仍然有或者
 沒有「點」的感覺。

◀▶ 無點的感覺

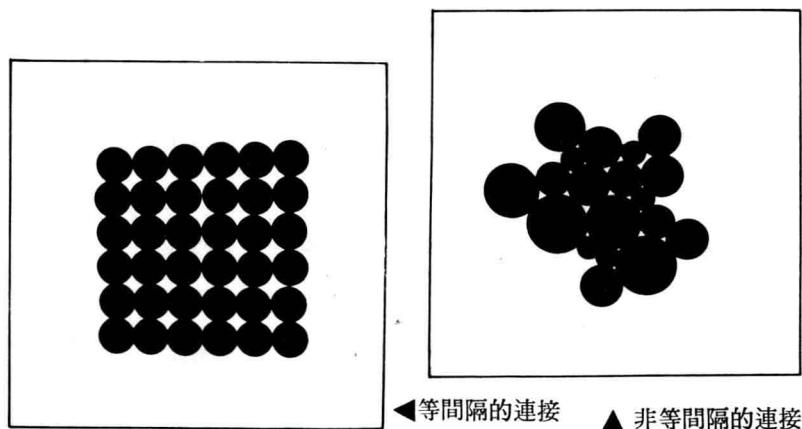

◀▶ 有點的感覺

(一) 點的構成方法

(1) 同樣間隔的構成，他本身就是單純的造形，由過份的等間及大小的相同，也容易造成單調視覺，因此在利用這種構成時特別要注意其原理的變化移轉，來加強其各單元之差異性。

(2) 「點」給予大小變化時，其連接方式就變成不規則，能得到較強烈的差異構成。

(二) 點與視線

(1) 「點」所具有的視線是向心的、內聚的，只有單一的一個「點」時我們的視線就停留在這個點上。（如圖①）

(2) 在視覺上，具有相等大小的二點，存在於同一畫面時，我們的視線，將來反覆在此二點之間，而有移動的「線」的意味存在。也就是虛線的意象。（如圖②）

(3) 在三個以上的點來構成畫面時，就可感覺移動的回轉的面的存在，也就是虛面的構成意象。（如圖③）

(4) 點的排列數目愈多，其周圍之間隔就愈縮短，能感覺出「面」的意象性質就愈清楚。（如圖④）

(5) 類似的形中有較凸出的點，就會造成箭頭形的方向性，凸出部份愈大，其方向性就愈強，這是在造形處理上非常重要

的一點。(如圖⑤)

(6) 點的中心位置及距離相同，只變化大小點，由於點之大小不同，視線之移動順序就能決定，就不能感覺出正、五角形，而具有量形的意象出現。(如圖⑥)

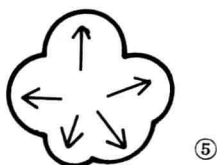
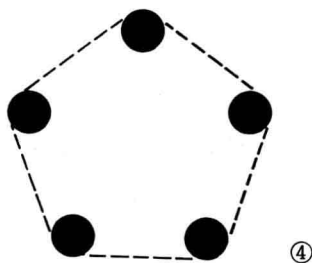
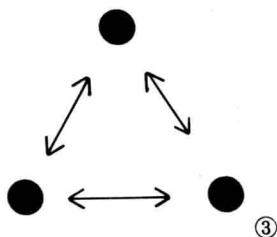
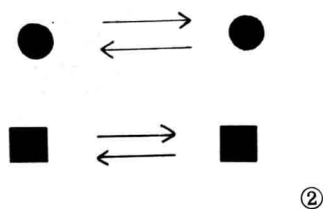
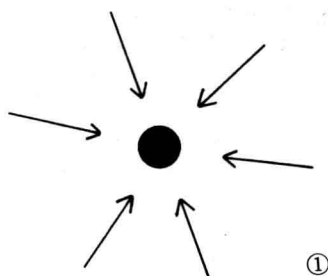
(7) 這種圖形給人的感覺，似乎受到外力的壓迫感覺。(如圖⑦)

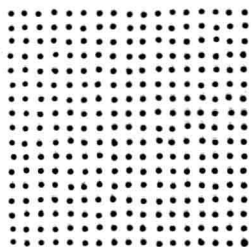
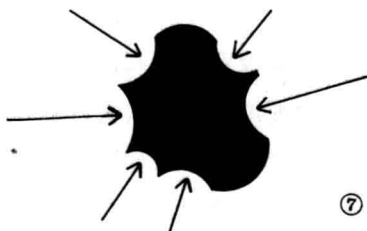
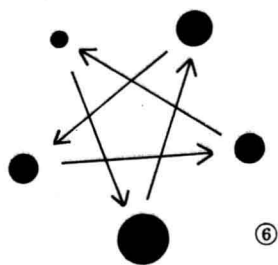
(8) 以點使人知覺到面——虛面

①把虛線之要素，再進一步組合，就可造成虛面。這個時候，虛面之知覺非必要條件，而能使人順利地感覺出虛面的意象。(如圖a)

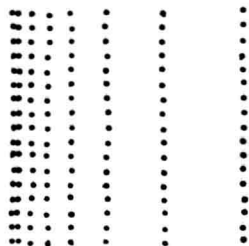
②點與點的排列間隔之大小，可造成明暗的調子。(如圖b)

③以點的大小做漸近疏密小小的排列可產生明暗調子的構成，並產生視覺移動的效果。(如圖c)

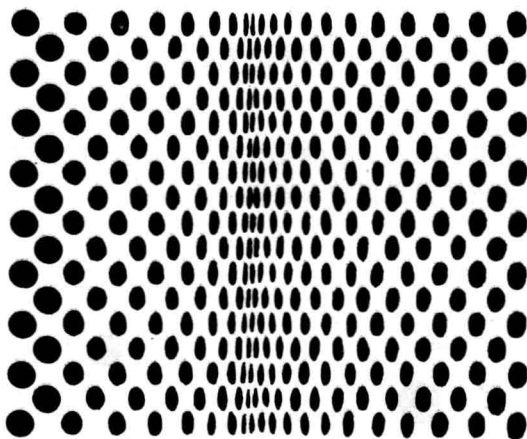

⑧— a

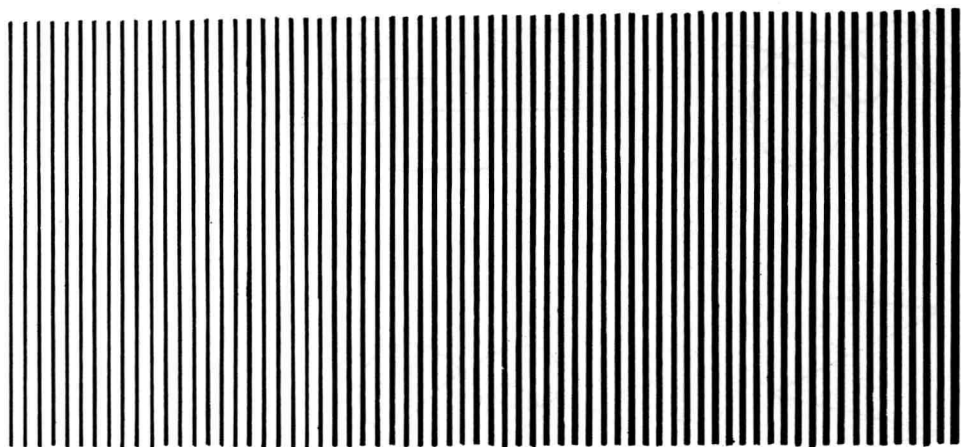
⑧— b

⑧— c

■ 線的造形

線，按幾何學的定義是只具有位置及長度，而不具有寬度與厚度。但以造形上說，它又具有位置、長度及寬度。線的現象和點一樣，在自然界和我們周圍的環境中可以知覺到。然而，在表現上，線比點更能表示出自然界的特徵來。自然界所含有之面以及立體，都可以用線表現出來。因此它在人類的造形表現的能效上，所佔的地位高，不僅是在面形的東西或塊形的事物，舉凡一切造形的要求和意境，均可透過線的表達獲得相當的目的。

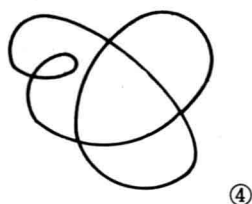
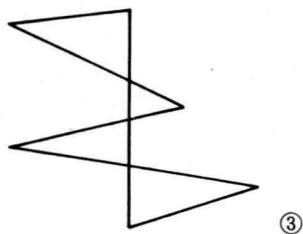
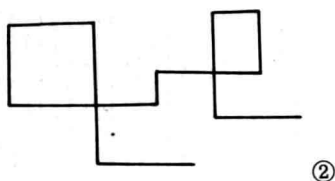
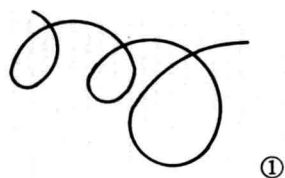
在立體的造形中，線所活躍的區域很大，它有點的特性，而從點形的兩端，產生的引力作用，不但造就了長短與方向的感覺，舉凡以後所構成的面形、立體、無不受它的輪廓線所包圍。一般來講，線形的構成法可分為自由線與幾何線。自由線的種類也相當多，它因表現的方法和技巧以及所使用的工具和材料均有不同的結果。而幾何線型的結構比較理智，講究技術和系統的法則。

而線可以界定一個空間、平面的表面邊緣，對彫塑作品的物質表面質感輕重的影響，取決於它們在視覺上的輕重、方向性及空間感。其性質分有直線、曲線、折線、拋物線……等。

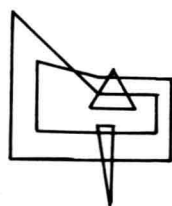
（一）線狀的構成

線狀構成亦稱線空間構成，一系列用硬線或軟線構成空間優美形態，此架構是抽象的，排列的及穩定的組合狀況。線狀構成構想可以取用開放或是封閉的兩種方式表現。

開放式的線狀可以自由獨立的形成各種空間感覺並可以在空間中做無限的延伸的意象。封閉式的線狀可以由許多線狀結，終了是封閉式的形態，也就是無論如何的運行，還是產生回歸循環的造形。如圖①—④示。

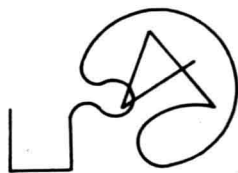
線狀構成可以作前後、上下、左右關係，形成具有空間深度美感的特別風格，結構的各種形式，以直線造形、曲線造形加上綜合性造形、拋物線造形四種。（圖⑤—⑧）。

⑤ 直線形

⑥ 曲線形

⑦ 綜合線形

⑧ 拋物線形

線的繞接形式有平行、交叉、放射及轉折等法。如圖⑨—⑫示。