

纵深的形

朱尚熹教学雕塑随谈

FORM IN DEPTH
ON SCULPTURE EDUCATION

朱尚熹 / 著
ZHU SHANGXI

纵深的形

朱尚熹教学雕塑随谈

FORM IN DEPTH

ON SCULPTURE EDUCATION

朱尚熹 / 著
ZHU SHANGXI

图书在版编目 (CIP) 数据

纵深的形——朱尚熹教学雕塑随谈/朱尚熹著. —重庆: 重庆出版社, 2011.8
ISBN 978-7-229-04450-3

I. ①纵… II. ①朱… III. ①雕塑技法 IV. ①J31

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第172338号

纵深的形——朱尚熹教学雕塑随谈
ZONGSHEN DE XING—ZHU SHANGXI JIAOXUE DIAOSU SUITAN
朱尚熹 著

出版人 罗小卫
责任编辑 郭宜 杨帆
责任校对 廖应碧
装帧设计 胡靳一 杨帆

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

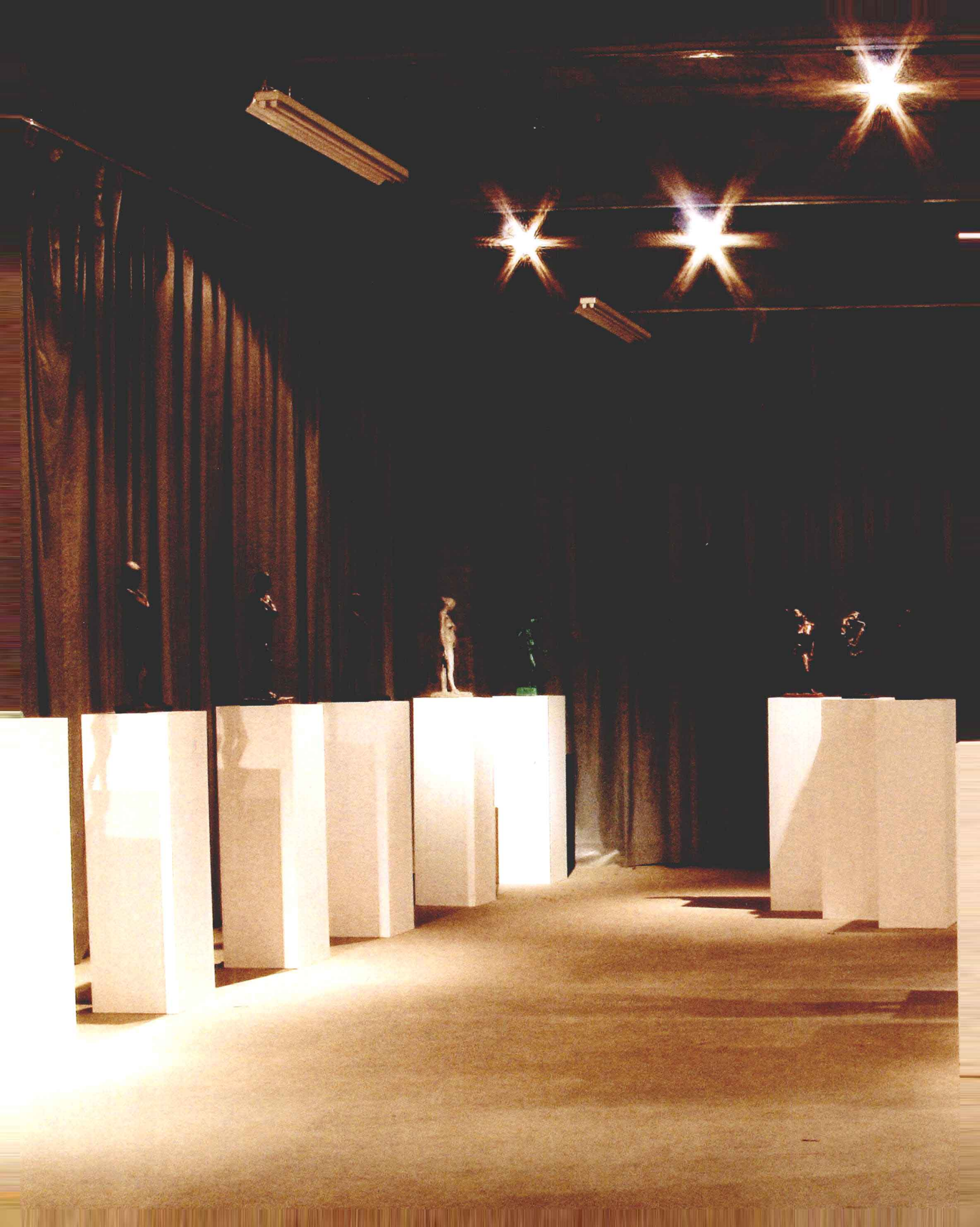
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 889mm × 1 194mm 1/16 印张: 13.5
2011年11月第1版 2011年11月第1次印刷
ISBN 978-7-229-04450-3
定价: 88.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有, 侵权必究

前言

Preface

朱尚熹

雕塑有雕塑的语言，就像国画有国画的语言，油画有油画的语言一样。国画的语言是笔墨，而油画的语言是色彩，那雕塑的语言是什么？是形体与空间。雕塑与绘画的最大区别是可触摸的实体和真实可游历的空间，而绘画不是，绘画的空间是虚拟的。从雕塑形体与空间的语言来讲，应该跨越抽象与具象的界限。但是由于我们的中国雕塑教学中，具象的写生课安排的比重较大，加上师资的主力主要是具象雕塑教员，我们的学生会错误地认为雕塑语言就是人体的结构解剖。人体解剖不是雕塑系专有的，它是美术学院公共课之一，哪一个专业只要是学造型的都要学习人体解剖。作为美术学院的学生肯定要学好人体解剖知识，但是作为雕塑专业的学生光有解剖知识还远远不够，还必须要解决雕塑语言的问题，掌握雕塑语言是雕塑专业学生整个五年学习任务的核心。在我的泥塑教学经历中基本不讲解剖，我的启发与分析全部是从形体与空间角度出发的。作为雕塑教员，就要对学生进行形体与空间的启蒙，让他们具备使用雕塑语言进行表达的能力。如果说思想、情感、世界观受到时代、社会、教育背景的影响不可教，可是表达能力是可教的，即语言是可以教的，语言可教是因为语言的传承和积淀性。我们老师不教语言还教什么？我觉得教给学生的专业语言，锤炼和提高他们的专业表达能力是美术院校的最最根本的任务之一，更是专业教员的根本任务。没有语言表达能力的学生，走向社会后如何面对社会？就像没有音乐语言能力的人要高

歌，没有诗歌语言能力的人要抒情一样可笑。

雕塑的语言能力就是形的修养，这个在我们雕塑界已有论断，但是在这里我要增添点关于形的空间性的内容。不谈空间只谈形，还是没有接触到雕塑语言的本质，因为所有造型艺术都有形的问题，而雕塑的实体形是在三维空间中存在的，是被三维性包裹和浸润着的。什么是雕塑的空间，罗丹与亨利·摩尔说得非常清楚，即形体的纵深距离就是雕塑的空间。罗丹还认为，深度（有时说厚度）体现雕塑的力度。我们一般的雕塑欣赏和评判都在雕塑形的本身，雕塑表面的塑造。这件雕塑写意的啦，那件雕塑方的呀，他的雕塑用点做的啦，你的雕塑低点填起来的呀，我的雕塑有光影啦等等，解读的都是雕塑表面的塑造。于是我们的同学以为就学这些。这些东西太表面，根本不是雕塑的本质，雕塑的本质就是空间，而形体只是一种外在的表现而已，换句话说空间纵深是雕塑形体一只潜在的黑手，是它操控着雕塑的魅力！雕塑的量感、力度、能量、生命能量都要靠空间深度来操盘。但愿我把雕塑的本质给大家说清楚了！

从历史的角度看，但凡是雕塑大师，他们不仅仅用雕塑对文化作出了杰出贡献，同样也对雕塑语言的发展作出了开创性的贡献。米开朗琪罗关于形的完整性、宏伟性、哥特式支撑性的特点；罗丹的形的深度与面的贡献；布德尔的形的结构性、建

筑性追求；亨利·摩尔的形的空间性和实体开洞的探索；布朗库西的关于形体的极简和概念化、原始化追求；嘉博等人的构成主义让雕塑语言完全脱离自然而走向几何与数学等等。就连马里尼、贾科梅蒂、曼祖无一不对雕塑语言的多种可能性发展作出过贡献。一定要把语言与内容分离开来的观点是简陋的。语言与内容内涵之间的地带其实非常模糊，有时语言就是思想。

刚才说过大专院校的造型艺术教育就是教学表达能力，其教学就要有科学性和传承性。我们要放弃那种师傅带徒弟的作坊式教育，好像跟某人学就是学习这个人的那一套，其老师就只教自己那点手艺而已。这是很不全面的，是狭隘的。雕塑语言的传承与发展史是一段悠久的历史。我们应该交给学生整个的发展链，并告之我们在哪一个环节，让学生知道你从哪里来，至于到哪里去就要看学生自己的造化了。我教学的重点环节应该是在罗丹以后诸现代主义思潮的早期阶段，这与我自己的兴趣有关，还与这段的艺术史，特别是这段雕塑史的重要性有关。这段历史是语言刚从描述的、工具的、附庸的地位独立出来，艺术家空前自由地探索语言的时期。

既然雕塑语言的形体与空间特性具有具象与抽象的超越性，我的教学内容是跨界的，创作也是跨界的，这本册子里面的东西也是跨界的。我明确地告诉学生，在我

的创作中没有多么复杂多么深刻的所谓意义，形体和空间是我感动现实最基本的东西，也是我表达想法的最基本的手段，还是我与人交流的基本途径。作品或张力，或结实，或稳定，或流畅，或潇洒，或气派，或壮观都是通过形与深度实现的。

尽管我承担的教学科目是有限的，但是我的教学内容是习作、鉴赏、创作三位一体的，习作必须与创作发生联系，创作必须建立在相当高的鉴赏能力的基础上。所以在这本画册中有我在四川美院期间的创作作品，这些作品也是在同学们的眼皮底下完成的。在创作过程中我与他们有过良好的交流。

由于本书的文字是根据每一件作品而分别撰写的创作笔记，相互之间的关系比较独立，一些关键点一直在重复强调。好在这专门是为教学而作的书，针对学生的教学，重要的知识点就是要不断地重复，才能真正培养出学生合格的能力。

我要感谢的是四川美术学院雕塑系领导以及广大教员给予我的巨大支持与热情帮助！还要感谢我的那些可爱的学生们的积极配合和给予我的鼓励！是他们给了我要在教学雕塑方面下一番工夫的动力，我的教学雕塑展和这本册子就是为他们做的，当然，也是为所有的雕塑学子们做的。

2010年5月11日于北京宋庄

目录

Contents

前言

第一章 习作谈 001

第一节 人物肖像部分 001

“棒棒”小周大汉头像	002
“棒棒”大周大汉头像	006
研究生林尧头像	010
谭军头像	012
留学生头像	014
留学生 MOR 头像	016
“棒棒”老吴头像	018
学生朱丽娟头像	020
学生龚懿涵头像	022
学生徐雄头像	026
学生王正光头像	032
学生周鉴鸿头像	033
老人小头像速塑	034
学生郑德仁头像	036
学生赖跃文头像	038
学生陈融头像	040
模特姜头像	042

第二节 人体习作部分 045

模特姜 85 厘米女人体之一、之二	046
模特李 92 厘米女人体	050
模特谭 85 厘米女人体	052
模特陈 87 厘米女人体	054
模特小王 88 厘米人体	056
小周大汉 87 厘米男人体	058
男模特张 86 厘米男人体	062
模特帅	064
我做的 50 至 60 厘米小人体速塑	066
一个男人 126 厘米人体习作体会	074
一位少女 122 厘米人体习作体会	082

第三节 浮雕部分 087

浮雕女人体 1 号	088
浮雕女人体 2 号	090
浮雕女人体 3 号	092
浮雕女人体 4 号	096
浮雕女人体 5 号	098
浮雕女人体 6 号	100

第二章 创作谈	103
第一节 具象雕塑部分	103
后羿创作谈	104
嫦娥创作谈	110
皇帝创作谈	118
皇妃创作谈	122
状态 1 号	128
状态 2 号	130
状态 3 号	132
回家	134
浮雕戏剧性创作谈	136
不屈的人民创作体会	138
我的三个大头像	144
黄显声像	146
陈纳德将军	148
自塑大头像	154

第二节 抽象雕塑部分 159

对接方式 1 号	160
对接方式 2 号	164
对接方式 3 号	166
方形的蠕动	168
生命之环	170
呼吸之窗 2 号	172
方与圆的互动	174
方圆关系	176
红色回形针变奏	178
结构方式	184
回响	188
造景 1 号	190
三角体的变奏系列	192
力的形式	196
天梯	197

第一章 习作谈
第一节 人物肖像部分

“棒棒”小周大汉头像

四川美院的男模特都是来自街上打搬运短工的“棒棒”。周一到周五的上课日早上8点前，校园门口总是“棒棒”云集，等待被派送上课。真是一道独特的风景线！

“棒棒”周师傅别人又叫他小周大汉，2007年春我在给2004级景观雕塑专业学生上浮雕课时第一次见到他。他的头部造型很有特点，他的额部宽广往前突出，头形的体块造型很明确，整体的空间纵深很好，很有厚度。我特约他做了个头像。尽管那是浮雕课，我还是在课后给同学做了个头像写生表演。我的创作或者说做像的冲动是他的头部的形，否则，没有感觉我们可以拒绝做。形是雕塑家的感动点，或者说雕塑家感动生活与自然的专业触角。我们感动生活可以不去听故事，听意义，感动形则足矣！就像音乐家用节奏与旋律的触觉感动生活一样，画家是以色彩和线条的触觉感知生活的。雕塑家在感知生活时对过多的故事，社会命运，内涵意义的关注，必然导致其雕塑作品的文学性太强，而雕塑表达则成为工具或附庸。当然我们不排除雕塑家状态的多样性，但问题是要让学生知道雕塑家状态是可以选择的。雕塑家完全可以做得很纯，雕塑也可以做得很纯，不一定非要承载重大社会责任。就像在做周师傅这件作品时，做出我自己对于他的形的感受则足矣，用不着去调查他的身世，他的爱好。生命形态的本身就很具有意义，其意义更宽泛，并不狭隘。再说艺术家在表达形的同时也融入了艺术家个体的感受，这种不可重复性就有存在的价值。我在做小周大汉头像时就融入了我自己的个人偏

好，形体做得整体成团块状，拿在手里就像一颗具有能量将要炸开的雷！做好了形，就是在表达生命和能量。

将形的意义完全从描述对象的功能中分离出来，成为雕塑家感知和表达的独立意识与手段，在做人像方面可能有违过去的“形神兼备”、“形式与内容完美融合”、“诗言志”等理念。这样的理念从表面看，好像形式与内容是融合关系，或者说平等关系，但实际上是从属关系，形式总是从属于内容，成为内容表达的途径，成为内容表达的工具。这个在古典主义、现实主义等阶段是这样，艺术成为社会的工具，承担教化的责任，艺术家则成为御用艺术家，或者说附庸艺术家。

将形的意义完全从描述对象的功能中分离出来，实际上揭开了现代主义的大幕，美术史已经确定揭幕人是塞尚。塞尚之前的景物画史就是一个描述与刻画的历史，物体的光感、质感、空间感，以及画面做隐含的寓意和意义成为无数静物画家争相追逐的目标。到了塞尚时代，艺术家没有必要去满足那样的目标，因为照相术完全可以并轻易去完成其任务。在塞尚的静物画里就有了实体化的、几何形的水果，贯穿画面的结构线等等。其实在雕塑领域，罗丹就是揭开现代主义大幕的人，美术史没有给他这样的地位，但我是这样认为的。理由是，罗丹在与葛赛尔谈到艺术的思想性时，首次承认雕塑《加莱义民》故事内容以外的雕塑塑造语言的独立性。在《巴尔扎克》上除了作品内容外，

罗丹独特地追求了“露天雕刻性”。罗丹在针对前人经典，在形的深度空间和大面组织上的总结性贡献实际上就是纯粹的雕塑语言的研究成果，是语言也是思想，他的塑造语言的思想就是生命与活力。布德尔的雕塑语言中总是想追求结构的严谨性。亨利·摩尔说，做鸡蛋就做它的形，不要去思考它里面有蛋清蛋黄，还可以孵化出小鸡的文学性意

义。亨利·摩尔的语言是很纯的，不食人间烟火，高远得像上帝，关注整个物质世界、整个大自然。

依我看，当我们完全从形的角度来认识和喜欢这个世界，我们无所谓分具象雕塑抽象雕塑了，一切都是形，一切都是空间关系，一切都表现张力，一切都反映存在方式。

●
“棒棒”小周大汉头像
玻璃钢 26cm × 22cm × 32cm