

工艺美术技法系列

塑 彩 赋 彩



上海科技教育出版社

工艺美术技法系列

塑形赋彩



彩塑

陆君玖

著



上海科技教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

彩塑: 塑形赋彩/陆君玖著. —上海: 上海科技教育出版社, 2006. 1

(工艺美术技法系列)

ISBN 7 - 5428 - 4023 - 1

I. 彩... II. 陆... III. 彩塑-技法(美术)
IV. J311

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 159025 号

工艺美术技法系列

彩塑——塑形赋彩

陆君玖 著

责任编辑: 王克平

封面设计: 汤世梁

出版发行: 世纪出版集团

上海科技教育出版社

(上海市冠生园路 393 号 邮政编码 200235)

网 址: www.ewen.cc

www.sste.com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 上海图宇印刷有限公司

开 本: 890×1240 1/24

印 张: 10

版 次: 2006 年 1 月第 1 版

印 次: 2006 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—3 000

书 号: ISBN 7 - 5428 - 4023 - 1/J·28

定 价: 50.00 元

在人类漫长的历史发展过程中，
人类有着特殊的地位，
并以其特有的精神面貌
和于除世的物质欲望，
将美的发现与创造，
贯穿于人类历史的各个阶段等，
就是新艺术主义潮流的



对古希腊人的艺术创作
有着深远的影响，
体现了古希腊人对理想
与美的追求，
以及古希腊人对艺术的
认识，
为后世艺术的发展
奠定了基础，
也是古希腊艺术
的重要成就之一。

古希腊艺术对后世艺术的影响
主要体现在以下几个方面：
首先，古希腊艺术对后世艺术
产生了深远的影响，
为后世艺术的发展
奠定了基础，
也是古希腊艺术
的重要成就之一。
其次，古希腊艺术对后世艺术
产生了深远的影响，
为后世艺术的发展
奠定了基础，
也是古希腊艺术
的重要成就之一。
最后，古希腊艺术对后世艺术
产生了深远的影响，
为后世艺术的发展
奠定了基础，
也是古希腊艺术
的重要成就之一。









总 序

工艺美术一词诞生于上世纪20年代，但其作为一个普遍使用的词，乃至成为一个工业系统和一种艺术样式，则是新中国成立后的事。在此以前，尽管它历史十分悠长，但一般称为手工艺、手工业，从业者称作手艺人、手工工匠等。在社会等级方面，他们与艺术家之间有着深深的鸿沟。这种区别，主要原因当然在于社会制度，但也应该看到，两种人才的智能结构是不同的。手艺人掌握卓绝的技巧，但文化水平低，会做不会说；而艺术家一般具有较高的文化修养，既有技巧，也有理论。由于智能结构的不同，其作品的面貌也不相同，手艺人难以创新，作品多承袭师傅模式，少有变化；艺术家富创新精神，作品以具突破性新意为上。从20世纪50年代到今天，50多年过去了，国家兴办的工艺美术教育在填平工匠与艺术家之间的鸿沟上，作了极大的努力，出现了一大批具有新才智的工艺美术人才。整个工艺美术队伍的文化水平大幅度提高。但仍有一个不争的事实：工艺美术并没有堂堂正正踏进艺术殿堂。究其原因还是在于，今天的工艺美术品具有创新突破精神的并不多。形式呆板、意韵浅薄的“行货”充斥市场。因此一种普遍的观点是，工艺美术发展的关键在于大力培养创新力量，将这个行业办成一个“创意产业”。

人的创新能力是一个能力的综合体，可以将它比喻为一座三足鼎。三条腿中第一条是知识，要具有广博的知识修养和理性思维能力；第二条是技巧，要具有灵巧的双手；第三条是情感，要有丰富的情感和美妙的想像力。知识靠积累，技巧靠磨练，情感靠天分和培养。三条腿长得结实，便能支起创新的大鼎。缺少任何一条，或其中一条力量不足，大鼎便会歪斜甚至颠覆。根据这样的原理，一个具有创新能力的工艺美术人才，应该兼备艺术、历史、科技等方面的知识和艺术理论、设计理论等方面的修养，应该在绘、雕、塑、铸、织、绣等工艺技法中精通一种或几种，应该有灵活聪慧的形象思维能力。要是有一支三方面都过硬的人才队伍，工艺

美术的创新就有望了。但如今的实际并不是这样。大部分创作设计人员的主要精力是进行艰苦的技术技巧训练和创作实践,以作品赢得相应的社会地位。与此同时,在理论界,有一支以研究工艺美术为学术主干的队伍,并不从事设计制作。他们的研究成果为创作设计人员提供理论支柱和理论武装。两支队伍的分工合作、齐头并进,形成新时代工艺美术人才结构的格局。这个格局的形成,对提升工艺美术的社会地位起了重要作用,但由于理论与实践的分离,使知识、技巧、情感这三足大鼎总是有些偏斜。这也许就是工艺美术创新精神不足的重要原因。所以笔者深深感到,要鼓励工艺美术创作设计人员努力学习理论,将自身的丰富经验,总结成理论,再以自己悟到和总结的理论来指导创作实践。可喜的是,这样的新型人才已崭露头角,这套《工艺美术技法系列》丛书的作者们,便是我所熟悉并尊敬的一个群体。

他们是一批正值盛年的工艺美术工作者,大部分从事专业教育工作。他们接受过正规的艺术训练,又常年从事创作和制作实践。更难能可贵的是,他们在紧张的教学工作之余,还努力钻研与行业有关品类的发展历史和技术技巧特点,学习经典的和现代的艺术理论知识。在智能积累达到一定程度之后,又着意著书立说。有的作者已有不少论文和专著面世。三条鼎足齐力支起了鼎身,他们的工艺美术作品便具有清新的创意,在纷繁的产品堆中脱颖而出,并在专业圈和社会上取得了好名声。

丛书以品类分册。各册内容大致包括品类的历史沿革、工序和技术、艺术特色几个部分。与以往所见的一些技法书相比,它们有更广的视角和更深的力度。将一个品种的形成和发展放在特定的社会背景中考察,整理出产品发挥的社会职能、产品依据的技术条件、产品体现的艺术特色和产品发展的历史条件。这样,对工艺美术品种的研究便提升到工艺文化的高度,将读者引人深藏于产品背后的丰富的人文内容。例如《玻璃器》一书中对各个历史时期世界各国玻璃工艺发展及其背景的记述,其材料之详尽,剖析之深刻,似乎在国内还很少见。又因为在研究的各个环节都揉进了作者在实践中体会,书的内容远远超出了一般性的外部描述,有着专业理论家难以探及的真切之谈和带有体味性的精华。例如《木雕》中对刀具规格和制作要领的记述,非躬亲实践者是写不出的。又如《玻璃器》一书中,对玻璃所产生的艺术效果的讲述中,提到“运用透明”、“熔注过程中违反常理的偶然效果”等,这些珍贵的体会,一般理论家不但凭空想像不出,而且若要这类创作体会在理论上作出正确的解释,也许还是个难题。但这些恰恰是工艺美术创作设计有别于一般艺术创作的挚切之言,是来之不易的。

发展工艺美术自然有两条途径可走,一条是“形而上”,让工艺美术在经济大潮中搏击,专

家们再在纷繁的现象中提炼出规律性的东西，用以指导实践；另一条是“形而下”，鼓励创作设计者、管理经营者在各自的实践中磨练成专家，不断总结经验，有所发明，有所前进。前一条道路是目前大部分人正在走的道路，后一条道路比较艰难，走的人不多，但意义也许更大，成果也更为显著。这套丛书的出版正是这条道路的一个新起点。我期待这套丛书能不断推出新篇，在事业发展的轨迹中留下一道出色的印记。

朱孝岳

2005年深秋

历代的能工巧匠
将普通而又松软的泥土，
塑造成生动而又坚实的形象，
配上妆奁彩绘和贴金沥粉，
形成特色鲜明的艺术形式。
彩塑在历代工匠们的手下，
历经千百年的发展，
留下了无数
令人惊叹的杰作。



彩塑

陆君玖
著



从深藏在群山荒漠中的石窟彩塑，
到寺院庙堂中的室内彩塑，
再到无数中小型泥俑、陶俑。
它们多彩多姿，美不胜收，
无论是线条与形状，还是色彩与图案，
都展现了中国造型艺术的独特审美情趣，
有着鲜明的民族特色。

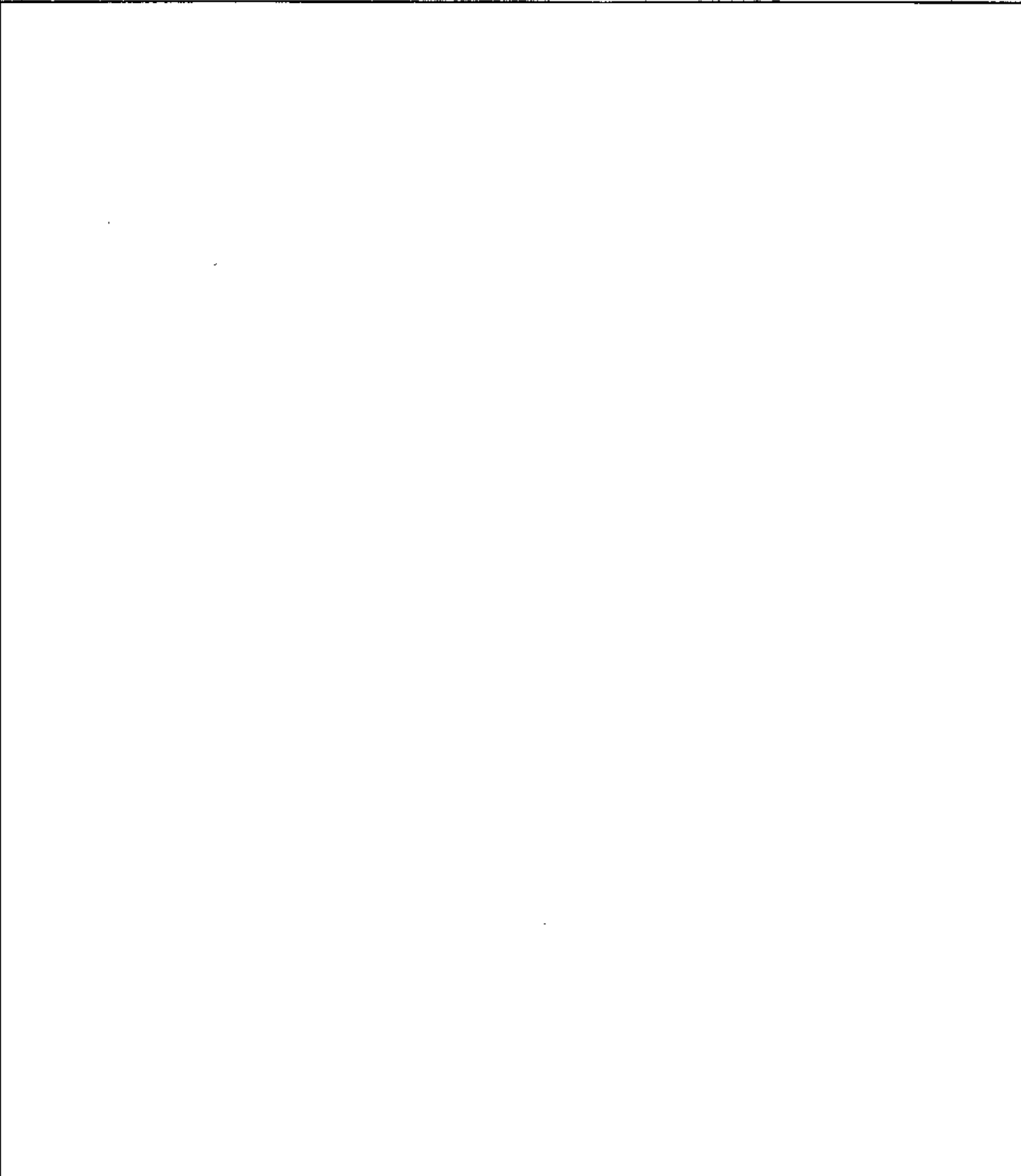
目 录

| | |
|---------------------------------|-----|
| 第一章 泥塑与造像——工艺彩塑溯源 | 1 |
| 第一节 工艺彩塑的起源 | 4 |
| 第二节 工艺彩塑的造型特色 | 44 |
| 第三节 中国彩塑的神韵 | 103 |
| 第二章 大俗与大雅——工艺彩塑的欣赏 | 123 |
| 第一节 东西方彩塑的不同风格 | 125 |
| 第二节 感受美的形式 | 145 |
| 第三节 现代彩塑的新突破 | 164 |
| 第三章 手艺与匠意——工艺彩塑的技法 | 185 |
| 第一节 泥塑的制作 | 187 |
| 第二节 彩绘和妆鉴 | 197 |
| 第三节 翻模与印模 | 202 |
| 第四节 工艺彩塑制作实例 | 213 |
| 参考文献 | 228 |
| 后记 | 229 |

第一章

泥塑与造像——工艺彩塑溯源







我国甘肃省河西走廊的西端，一片荒漠戈壁的深处，有着一座享誉世界的艺术宝库——敦煌莫高窟。远在公元4世纪至14世纪的1000多年中，古人们曾经凿洞开窟，造像不止，在绵延不断的山脊上，留下了长达1600多米长的石窟群。这些大大小小的洞窟之中，保留着45000多平方米的壁画和2000多身的彩塑。那些造型优美、色彩雅致的彩塑不仅让人们领略了中国彩塑的独特风采，而且在世界雕塑史上有着特殊的地位。

中国传统的彩塑是在泥塑的造型上添加彩绘而形成的一种雕塑形式。普普通通、平淡无奇的泥土经过古代工匠们的手，变化成各种艺术造型。在敦煌莫高窟中，有一座建造于唐代(公元695年)的巨型彩塑——善跏坐弥勒说法大像，高达35.5米(第九十六窟)，另一座弥勒佛坐像彩塑(公元721年)，高达27.3米(第一三〇窟)；还有一座大型的卧像彩塑，长达15.8米(第一四八窟)。那些巨型的佛教彩塑，庄重典雅、造型完美，令人叹为观止。与宏伟壮观的大型彩塑相比，许多流传于民间的小型彩塑，则显得小巧动人，多彩多姿。在中国陕西的凤翔、河南的淮阳、江苏的无锡等许多地方都有着特色鲜明、形式多样的民间彩塑。许多彩塑构思独特、变形大胆、造型可爱，让人爱不释手。在造型手法上，变化多样，有的精心雕塑，有的随手捏来，尽情展现了工匠们的手艺和想像力，也融进了他们对美的追求。千百年来我国彩塑的发展形成了鲜明的艺术特色，有着独特的雕塑表现形式，留下了极其丰富的艺术作品。

今天，高楼林立，到处水泥覆盖，那些千万年来最为平常的泥土，渐渐显得陌生起来。于是重新探寻那些正在被淡忘的彩塑，重温这一濒危的艺术形式也许是有意义的。再看看那些昔日灿烂的艺术成就，能否给我们今天的雕塑创作以新的启发呢？

第一节 工艺彩塑的起源

色彩与造型可以说是人类与生俱来的爱好。幼儿时期的孩童，几乎都喜欢用彩笔涂抹，凭着想像捏泥。那些稚拙的形象天真烂漫，十分惹人喜爱，可以说这是艺术创造的开始。若深入下去，将捏塑的形象涂上色彩，绘出有趣的纹样，便形成了一个有形有色的作品。人类早期的艺术也是这样创造的——远在石器时代的古人就以捏塑的原始塑造方式，制作他们的生活用品。陶质的罐、盘、碗、盆最初是用泥土制成的，还有许多动物和人物的形象也都是用泥土捏塑的。可以说泥塑与色彩的创造源远流长，它为人类文化的发展留下了无数的艺术瑰宝。

一、泥塑与彩绘的结合

彩塑是一种古老而又独特的雕塑方式，它是由泥塑和彩绘结合而成的一种工艺形式。彩塑的制作是在成型的泥质雕塑的表面，绘上一定的色彩和纹饰，从而形成一个有着一定色彩效果的立体造型。在人类漫长的艺术发展中，彩塑有着独特的地位，原始时期的母神雕像、用于陪葬的明器雕塑（注：明器即冥器，是用木、泥、陶、瓷等材料制作的陪葬俑等物品，《礼记·檀弓下》载：“涂车刍灵，自古有之，明器之道也。”）、神圣的宗教造像、还有那些为数众多的民间雕塑，许多都是用彩塑工艺制成的。它们丰富多彩、造型各异，有着迷人的艺术效果。

彩塑的形成可以追溯到人类早期的艺术创造。从旧石器时期遗留的岩画、雕刻和泥塑中，我们可以看到当时的人类就已经用矿物石粉和动物的鲜血涂抹画画，用坚硬锋利的石器划刻雕琢，用泥捏塑出不同的生活器具。许多动物和人物的形象便在原始的创造中诞生了，它们的出现预示着艺术创造的开始（图1-1、图1-2）。



图1-1 马岩画 法国拉斯科岩洞

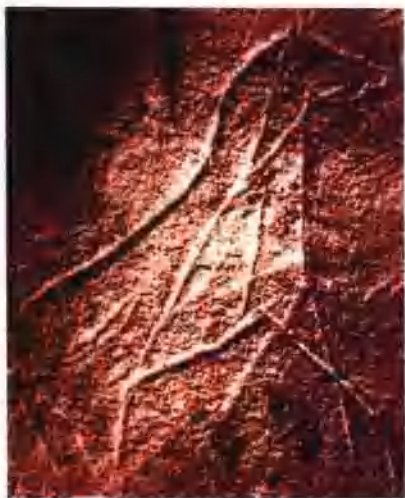


图1-2 线刻的马 法国艾波岩洞

现藏于奥地利维也纳自然历史博物馆中的威伦多夫的维纳斯(图1-3)是至今发现的人类最早的雕刻之一(公元前3万年—公元前2.5万年)。这件小巧奇特、高仅11.5厘米的小型雕塑,却蕴藏着许多神秘的信息。她的形体奇特:丰满的乳房、圆浑的腹部、脸部深埋在密集卷曲的头发之中,而四肢则显得短小简单,这样的造型,似乎传达了旧石器时期祖先的心愿,表达了他们对生育与繁衍的祈求和对母性的崇拜,引发了人们无尽的想像!威伦多夫的维纳斯是人类最早创造的维纳斯形象。

细细观看这件由石灰石雕制的小型人体,我们可以发现在线条的深处尚有棕色的痕迹,是颜料?还是石色?她是否也曾经用颜料涂抹过?今天的我们不得而知。如果“威伦多夫的维纳斯”真的曾经涂有色彩,那么这可称得上是迄今发现最早的石质彩塑了。历经几万年的时光洗礼,颜色褪尽无遗,今天我们所能见到的表



图1-3 威伦多夫的维纳斯