

“十二五”高等教育艺术设计类专业规划教材

黏土人偶 创意与表现

NIANTU RENOU CHUANGYI
YU BIAOXIAN

张路光 张 健 薄芙丽 主 编

材料
表现形式
捏塑技法
创意与表现

航空工业出版社

“十二五”高等教育艺术设计

黏土人偶创意与表现

张路光 张 健 薄芙丽 主编

航空工业出版社

北 京

内 容 提 要

黏土人偶创意与表现以黏土塑型为切入点,融合中、西塑和雕的造型手段,将中国传统泥塑艺术元素运用于现代动漫人偶设计中,创造出符合当代审美特征且用于动漫创作的黏土人偶角色。黏土人偶创意与表现分为四部分:熟悉黏土材料;黏土人偶表现形式;黏土人偶捏塑技法;黏土人偶创意与表现具体案例。

图书在版编目(CIP)数据

黏土人偶创意与表现 / 张路光, 张健, 薄芙丽主编
——北京: 航空工业出版社, 2014. 1
“十二五”高等教育艺术设计类专业规划教材
ISBN 978—7—5165—0338—6

I. ①黏… II. ①张… ②张… ③薄… III. ①泥塑—
雕塑技法 — 高等学校 — 教材 IV. ①J314.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第291297号

黏土人偶创意与表现

Niantu Renou Chuangyi yu Biaoxian

航空工业出版社出版发行

(北京市朝阳区北苑路2号院 100012)

发行部电话: 010-84936555 010-64978486

中国电影出版社印刷厂印刷

全国各地新华书店经售

2014年1月第1版

2014年1月第1次印刷

开本: 889×1194 1/16

印张: 6.25

字数: 190千字

印数: 1—3000

定价: 45.00元

『十二五』高等教育艺术设计类专业规划教材

编写委员会

总主编 张路光 张 浩

编委会主任 成红军

编委会副主任 张 旗 林 涛

编委(按姓氏笔画排序)

马世昌	王 佳	王 艳	王林林	王京菊	冯欣艳
乔 峰	乔通宇	刘 静	孙炳明	纪春明	李 雪
李 健	李 翔	李 赢	李子厚	李艳红	杨 昱
余娜莉	张 健	张卫民	张宇彤	张丽敏	陈素霞
姜旬恂	贾 佳	高川云	蒋 莉	鲁文悦	薄芙丽

引 言

近年来随着时尚 DIY 的风行,各种新型复合材料应运而生,黏土就是其中之一。

黏土即低温聚合体泥土,在塑型艺术材料应用中以其特有的细腻手感、柔软的可塑性能,以及材料自身的质感和韵味,使它成为现代人追求个性手工原创的最佳材料。特别是它良好的延展性和黏合性,被有创造力的动画人和越来越多的动漫爱好者所青睐,使单纯的泥塑艺术向动漫个性人偶、定格动画角色制作和周边手捏潮玩边缘化方向拓展。

黏土人偶创意与表现,以黏土塑型为切入点,融合中、西塑和雕的造型手段,将中国传统泥塑艺术元素运用于现代动漫人偶设计中,创造出符合当代审美特征且能用于动漫创作的黏土人偶角色。

黏土人偶创意与表现分为四部分:

一、熟悉黏土材料:从材料具有的可塑性、延展性、黏合性等许多显性特征上认识材料;从手工捏塑成形到基于这种“型”产生的塑型技艺,体验材料的肌理、质感、韵味和视觉美感,激发创作灵感。

二、黏土人偶表现形式:了解黏土人偶丰富多彩的表现形式、风格特征,感受黏土材料塑型的美感,以及在塑造过程中所蕴含的审美价值。

三、黏土人偶捏塑技法:了解黏土人偶的制作工艺流程,熟练使用常用工具,把握黏土烘烤技术;强化基础功底的铺垫,从中国民间泥塑、绘画、雕刻、卡通动画等多种元素入手,掌握黏土人偶塑型技巧及形式语言表现,达到人、黏土以及塑型对象之间的默契,最终熟练地驾驭黏土。

四、黏土人偶创意与表现:以具体创作实践与实际案例操作的方式,在人物设定、动作、表情、肢体等塑型语言上,如何在传统和现代、继承和创新等方面进行择取,如何翻新经典动画中的角色,创作出具有中国特色和艺术个性、富有生命力和艺术价值的黏土人偶角色,为黏土艺术表现拓展新的空间。

黏土人偶创意与表现是动漫专业的基础课程,但这方面的教材目前国内尚欠缺,希望本教材对国内当前的动漫教学、动漫创作外延、手办模型产业发展提供些具有实用价值的帮助。

该教材由北京联合大学教师张路光编写,唐山师范学院美术系教师张健参与编写。

编 者

2013 年 6 月

目 录

第一章 熟悉黏土材料▲1

第一节 对黏土材料的认识▲2

第二节 黏土材料的种类和性能▲2

第二章 黏土人偶表现形式▲5

第一节 写实类人偶▲6

第二节 夸张类人偶▲8

第三节 卡通类人偶▲10

第三章 黏土人偶捏塑技法▲13

第一节 分解制作▲14

第二节 骨架设计▲32

第三节 身体填充▲33

第四节 组接安装▲35

第五节 服饰装扮▲37

第六节 烘烤成形▲38

第四章 黏土人偶创意与表现具体案例▲39

案例一：抗战小英雄《虎呆和虎英》▲40

案例二：经典动画片《三个和尚》角色翻新▲78

第

熟悉黏土材料

章

第一章 熟悉黏土材料

教学目标:

认识黏土材料,了解黏土材料的种类和性能。

教学重点:

熟悉聚合性黏土材料的自然属性。

黏土人偶是手工捏塑艺术,是一项技巧性较高的创作工作。作为黏土艺术的设计者和学习者,要想创作出鲜活的、有生命的和各具个性特征的角色形象,首先应该具备扎实的造型能力、理解和把握形体结构的能力。虽然并不把结构的准确性作为评判的唯一标准,但是应该做到对内部结构的形态、位置、大小等造型规律有所理解和把握,才能让柔软的黏土在你手中任意成形;其次,熟悉黏土材料的自然属性、塑型技法、制作工艺流程以及形式语言表现,感受黏土材料塑型的美感,以及在塑造过程中所蕴含的审美价值,达到人、黏土以及塑型对象之间的默契,最终熟练地驾驭黏土。

黏土材料在我国相对而言是一个新生概念,理论与实践尚欠研究,在这一领域实践的人中成功者更少。国外在对黏土材料的不断拓展和实践中取得的成就与中国泥塑丰厚的成果为我们的研究奠定了学习基础。希望经过不断的探索和努力,能够开拓出一个新的局面。

第一节 对黏土材料的认识

黏土是一种聚合体泥土,并且是一种可以手捏成形的软雕塑材料。它于19世纪30年代末期在德国被发现,开始用它制作一些装饰品和图案。后来经过不断研制开发,制作出玩偶和模型,获得了人们的喜爱并引起一些艺术家的关注。到了20世纪七八十年代,随着黏土的普及,美国的许多艺术公司开始引进这些黏土,并在实验室的烤箱里实践了烘干技术和颜色与

泥的混合技术。新技术的开发和由此产生的色彩斑斓图样,很快风靡了整个欧美地区以及东南亚和中国台湾地区,现在又逐渐在大陆普及。

从材料特质分析,黏土材料与中国传统民间泥塑用的“泥”有着非常相近的特征。泥土和黏土虽然属于不同的材料类别,却有着一脉相通的近亲关系,前者是天然泥土,后者是低温聚合体泥土,但在塑型艺术材料应用中它们都具有可塑性、延展性、黏合性等许多显性特征,都是可以手工捏塑成形的“土”和基于这种“土”产生的手捏塑型技艺。事实上,聚合体泥土特有的细腻手感、柔软的可塑性能、材料自身的肌理质感和韵味以及不加热就不会变硬等特点,比天然泥土有着更明显的优势,从创作观念,到艺术形式,再到材料手法运用,带来了新的视觉美感,拓宽了艺术创作的视野。因此它也很快成为现代人追求个性手工原创的最佳材料。特别是它更加良好的延展性和黏合性,已被越来越多的动漫爱好者和有创造力的动画人所青睐,使黏土艺术向现代流行的动漫手办模型、动漫个性人偶、定格动画角色制作和周边手捏潮玩边缘化方向拓展,黏土材料甚至成为当前艺术潮流的标志倾向。(图1-1)

图 1-1 黏土材料

第二节 黏土材料的种类和性能

1. 黏土材料的种类

黏土材料的种类繁多,不同的黏土材料具有不同特性和不一样的用途。

(1)树脂黏土:半透明色,手感柔软,上色效果好,具有很好的延展性,将其擀得很薄不会裂开,适合做出轻巧自然的服装、布帘、头饰及花草、植物等纤细、轻薄的道具。作品自然风干后可以在表面薄薄地扫上油画颜料或丙烯颜料以增加它的美感及立体感,达到以假乱真的效果。

(2)超轻黏土:又叫做纸黏土,不需烘烤,以自然

风干后极轻的质量而得名。因超轻黏土做出来的作品光滑自然,适合做场景中的积雪、树挂等雪后景色;也可以揉入水彩、丙烯或油画颜料,用于景物、道具的制作;还可以利用它的超轻特点,与软陶土结合,用于人物的发饰、帽子及包覆的身体外面的制作,以减轻头部重量。

(3)油黏土:又叫做精雕油泥,常温下质地坚硬细致,适合人物精品原型,可精雕细琢、对温度敏感、微温可软化塑型或修补、雕琢。较高温度塑型后非常坚硬。

图 1-2 聚合性黏土

图 1-4 超轻黏土材料作品

图 1-3 聚合性黏土材料作品

图 1-5 超轻黏土材料作品

2. 黏土的性能

在以黏土为材料制作人偶时,一定要了解材料性能及制作技巧,才能在使用新材料、新技术时,找到最好的塑型方式。无论是聚合性黏土、树脂黏土、超轻黏土,还是油黏土,它们都具有以下共同的特性。

可塑性:手捏、揉搓后形成泥团,这种泥团在外力作用下产生变形,当外力去掉以后,仍然保持其形状不变,黏土的这种性质称为可塑性。

黏合性:泥团具有一定的黏着力,使它可与非可塑性物料混和使用。

吸附性:具有良好的吸附能力,利用黏土的吸附能力,可以有效地在后期进行着色处理。

烧结性:黏土被加热到一定温度时,其表面张力作用密度提高,变得致密坚实,密度达到适合温度时,泥团变得结实牢固。

不变形:制作成形的作品,进行低温烘烤后不变形、不收缩,并保持原有的颜色,能实现设计中的形状和层次。

易于后期加工:成品可以进行铺设、打磨、钻孔、描绘着色等后期加工处理。

思考题:

1. 聚合性黏土材料有哪些自然属性?
2. 从材料特质分析,聚合性黏土材料与传统泥土材料有哪些异同点?

第

二

章

黏土人偶表现形式

第二章 黏土人偶表现形式

教学目标:

理解扎实的造型能力对黏土人偶塑型的重要性,了解黏土人偶丰富多彩的表现形式,感受黏土材料塑型的美感及所蕴含的审美价值。

教学重点:

激发对黏土人偶塑型的学习兴趣。

黏土材料的可塑性在卡通角色的塑造方面给予创作者更大的发挥空间,无论是逼真的写实造型,还是夸张的写意造型都可以用黏土实现。以下所有案例中所采用的材质均为聚合性黏土。

第一节 写实类人偶

写实类人偶更贴近生活和自然形体特征。扎实稳固的写实基本功,精确、严谨的造型手段,是自由捏塑形象能力的基础,写实能力的高低决定了创作者的能力水平。通过对客观形体结构的整理、推敲和概括,向有机几何体过渡,继而逐步深入刻画,通过细致入微的刻画强化视觉艺术效果,提高艺术含量,营造一种非现实的虚拟场景,引起人们的欣赏兴趣,并从中体会出作品的主题和思想内涵。

黏土人偶写实创作并不需要与现实世界一模一样,不是照相式地照抄,而是归纳自然、美化和提炼,可以借鉴传统泥塑“以虚拟实、以简带繁、以神传情”的艺术技巧,特别是要注意把握人物的神态、动态,做到神形兼备,栩栩如生。(图2-1~图2-6)

图 2-1

图 2-2

图 2-3

图 2-4

图 2-5

图 2-6 周夏琼作品

第二节 夸张类人偶

黏土人偶在表现风格上,为了突出表现角色的某些特征、神态或动作,可以主观地通过改变人偶形象的局部结构、改变比例关系,将形象整体或局部上的某些典型特征部分加以大幅度的夸张,极度地,甚至是不合理地进行强化或弱化、扭曲或变形处理。夸张

有无穷的魅力,它的主要功能在于强化效果、制造幽默的氛围。夸张变形后的形态特征在现实生活中往往是不能做到或者难以做到的,具有明显的“不可能性”,这种“不可能性”的特别强调和夸大,使人偶的神态形象更生动,外貌特征更鲜明,往往会对信息接受者产生新的刺激,从而对形态留下深刻的印象。(图2-7~图2-14)

图 2-7 张健作品(1)

图 2-8 张健作品(2)

图 2-9 张健作品(3)

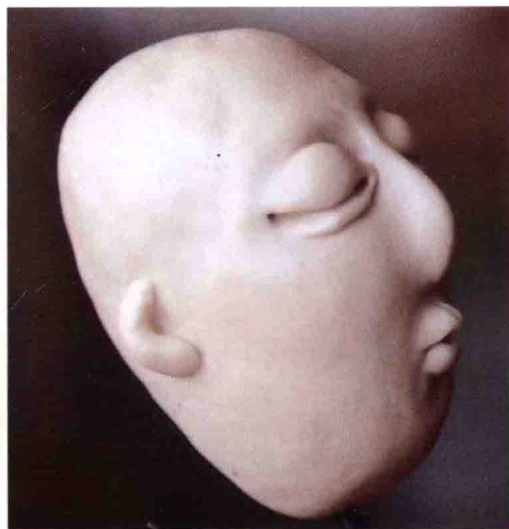

图 2-10 张健作品(4)

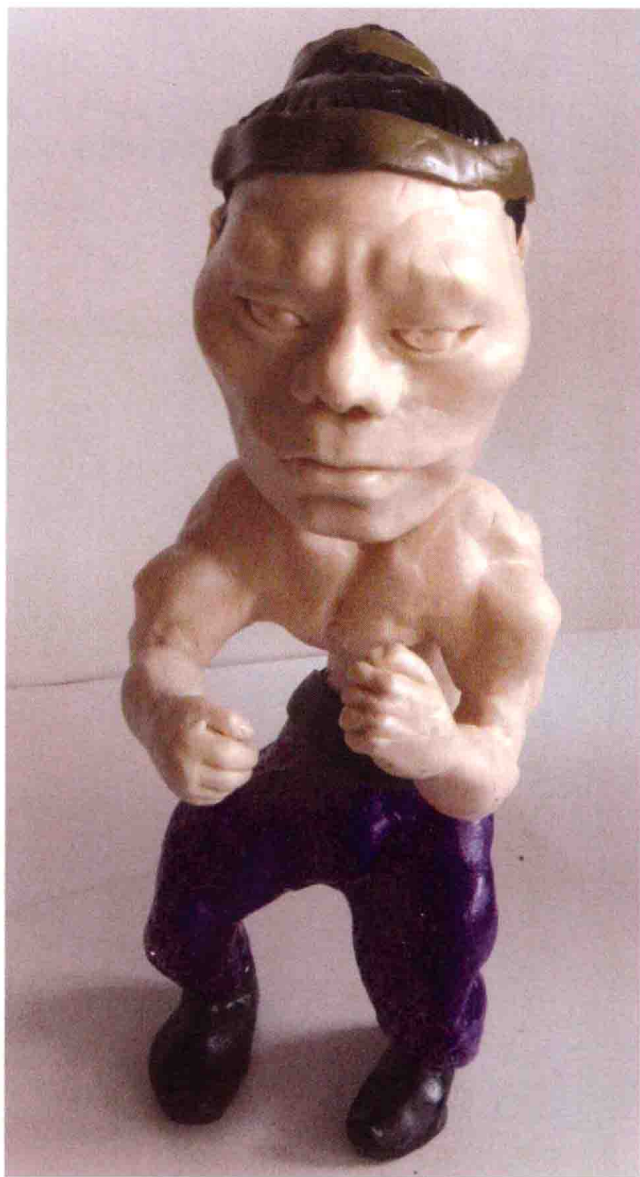

图 2-11 张健作品(5)

图 2-13 张健作品(7)

图 2-12 张健作品(6)

图 2-14 张健作品(8)

第三节 卡通类人偶

卡通类人偶是一种通过对事物的本来面目进行浓缩的形象,是对生活原型的极度简化概括和提炼加工,以夸张、变形,甚至诙谐、幽默、滑稽、讽刺的手法,通过外观造型来反映角色的内心世界与个性特征,逐

渐形成的一种个人化、符号化的视觉信息。

卡通类人偶突出构思、概括性强、造型简洁的形象,能够更多地体现作者敏捷的思维和造型技巧,通过简洁的形象表达出明确的主题和丰富的思想内涵。(图2-15~图2-25)

图 2-15

图 2-16

图 2-17

图 2-18

图 2-19

图 2-20