

塑造法十日谈

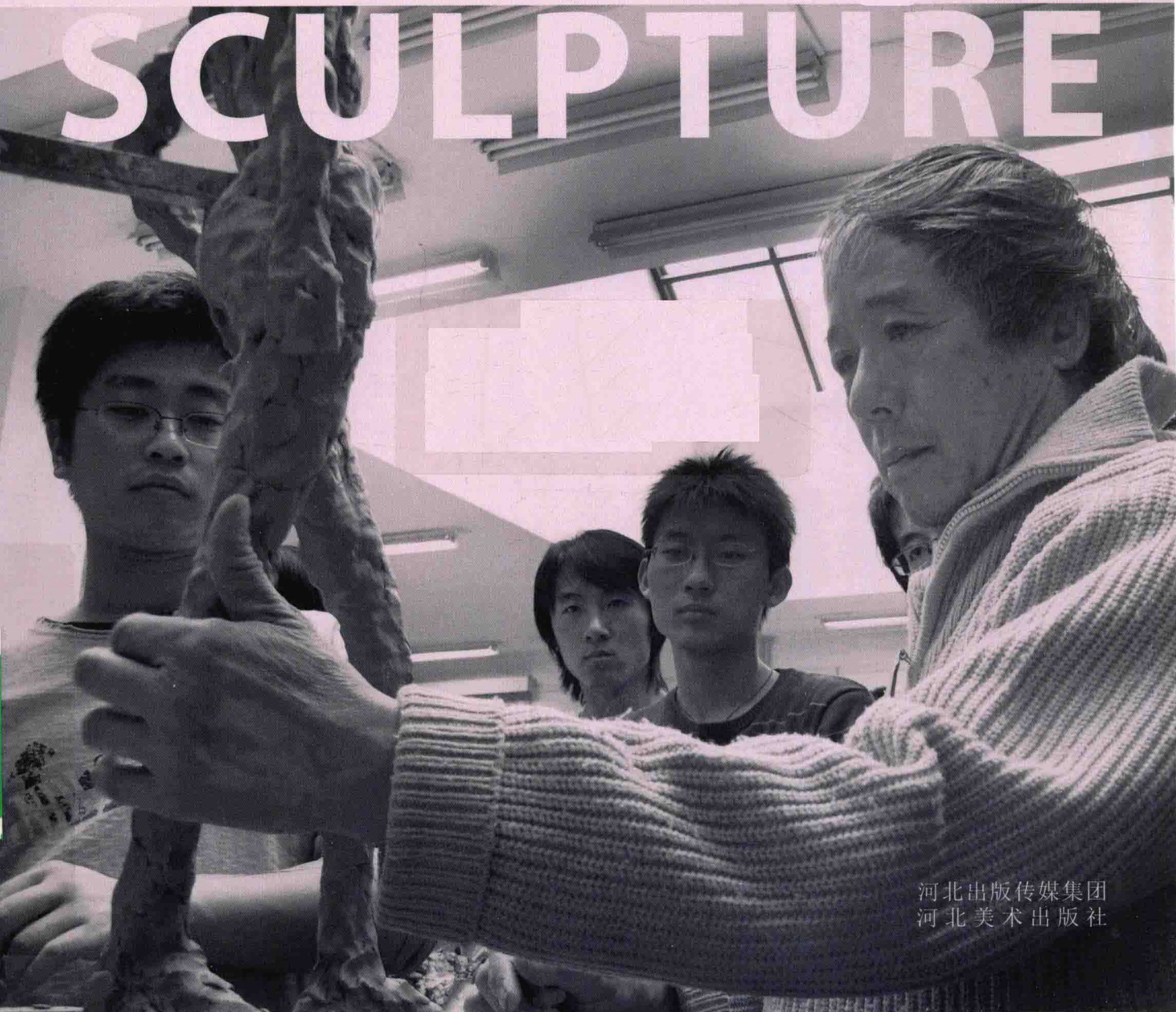
——“泥塑人体”课程教学笔记

■ 教育部国家级精品课程

■ 中央美术学院精品课程

孙家钵 著

SCULPTURE

河北出版传媒集团
河北美术出版社

塑造法十日谈

——“泥塑人体”课程教学笔记

- 教育部国家级精品课程
- 中央美术学院精品课程

孙家钵 著

河北出版传媒集团
河北美术出版社

策 划：田 忠
责任编辑：齐炯明 甄玉丽 王 丰
装帧设计：梁 洁 张巧欣
责任校对：李 宏

图书在版编目 (C I P) 数据

塑造法十日谈：“泥塑人体”课程教学笔记 / 孙家钵著. —石家庄：河北美术出版社，2013. 11
ISBN 978-7-5310-5481-8

I. ①塑… II. ①孙… III. ①人体-泥塑-雕塑技法-高等学校-教学参考资料 IV. ①J314.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 176016 号

塑造法十日谈——“泥塑人体”课程教学笔记

孙家钵 著

出 版：河北出版传媒集团 河北美术出版社
发 行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编：050071
电 话：0311-85915035 0311-85915045 (传真)
网 址：<http://www.hebms.com>
制 版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷：河北新华联合印刷有限公司
开 本：889mm × 1194mm 1/16
印 张：5.75
版 次：2013年11月第1版
印 次：2013年11月第1次印刷

定 价：39.00元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

目 录

一、开学一堂课	01
二、塑造和画法不一样	05
三、练眼	19
四、对形的再认识	29
五、关于整体	43
六、绝招儿	51
七、课外作业	59
八、默写、临摹课和示范	69
九、毕业设计	75
十、教的是“写生”，为的是“创造”	83

一、开学一堂课

开学了，又一拨儿欢蹦乱跳的孩子经过艰苦奋斗、苦苦挣扎走到我们教室来，看着他们焕发的精气神儿，似如饥渴的小鸟张大黄嘴等待喂食的样子，刺激着我这老鸟作为教员的良心，真想把我所知一切一股脑儿地道出来。但我还是宣布了第一单元“泥塑人体”的教学要求：“短期作业，尺寸大小随便，主要是看诸位是怎样做的，我们要知己知彼。”

几天下来，我看学生们都在急着做像一个小人儿来。和他们考前班基础部训练时要求一样，尽量做准每一块肉，做像每一个人，但我发现几乎每位同学都把泥人做胖了不少。我也发现他们做的泥人儿，从各个角度看轮廓线都较准确，但这根轮廓线常是孤立的，两边的轮廓线不能凑成一个完整的形体。体积的深度都变平了，整个泥人儿看上去比例都不精准。长短、肥瘦、比例不准。对于造型艺术的雕塑而言的“形”就更不清楚了。

我发现很多人的习惯是用轮廓线，各短线的角度去拼凑一个形，而做体积则是找黑白灰的面和面的关系，亮面白的加点儿，暗面黑的就挖点儿。这样练下去，把眼睛练碎了，看不到一个完整的形，看不清形和形的关系，这的确是一种画像物件的方法，但对于雕塑

造型来说就不够全面，会把一个完整的形拆散了，我发现这是在画雕塑，而画法和塑造法是不一样的。（图 1-1 至图 1-4）

图 1-1、图 1-2 孤立地看轮廓，没见完整形，就做胖了。

于是开宗明义还是老生常谈了一番，我说，看你们急着做像个小人儿，做准一块肉，其实这并不难，但不是我们教学的目的，我们的目标是解决你们对形的认识和学会如何塑造的训练以及掌握形和形之间有感觉的整体感训练。如盖一个好看的房子一样，把每块造型造个完整房子的能力，也就是训练看得到形，形和形的关系并整体地表现出来的能力。我们工作室教的是美院传统的造型基础知识，具体地说就是不以抄像一个人为目的，而是通过做泥塑人体（或肖像，或静物，或临摹，或默写）使你能看到形，完整的形，认识整体中形和形的关系，也就是解决你对造型的认识。同时锻炼你对自然、对象、感觉的敏感。提高所谓造型能力，绝非自然主义的抄功，是塑造有血有肉的形体。因此，习作中首先要求对自然对

图 1-3、图 1-4 孤立地看轮廓, 没见完整形, 就做胖了。

象有鲜明的感觉, 这种训练对今后你们的艺术之路是有用的。话说回来, 我们的泥塑人体课是写生功课, 当然也要求做像, 做准确; 不过我们试图在习作练习里寻求一种更直接、更经济、更便捷的塑造方法。

我们坚信, 时代的变迁并不是以样式的变化来衡量的, 时代发展了, 艺术规律并没变, 艺术是表达个人感觉的。所以不要纠缠在写实不写实、现代不现代的争论上, 也别追究法国派、苏派还是民族派, 咱们是土造纯土派, 经过几十年的运作, 我们应当有自信, **掌握扎实的造型艺术基本功是美院教学的真实传统**。你们要抓紧时间学些基本功夫, 我们不会教你们出新招儿, 也不研究个人的创作方向, 这些你们一辈子都在做下去, 不着急求成, “大器晚成” 没错。作为先生不应以比学生能看出他作品的毛病

为能事，那是替他做，老师若能引导学生看到形，提高他的眼力，才是对学生最好的帮助。我希望具体地与你们交换意见，你是怎么看的，我是怎么看的；你是怎样做的，我是怎样做的，讨论出一个较为正确的方法来。每个人也有不一样的问题，所有这一切将在日后的功课中，具体问题具体解决。

二、塑造和画法不一样

先让我们看看为什么会做胖，为什么轮廓线很准却做不出一个完整的形。我们分析一下这个侧面，光看后背和屁股那根线的变化，再抄前面胸大肌到肚子那根线的变化。两根线却凑不成上身这个形，胖了，线都对，形不对（图 2-1）。比如我们的模特儿是块儿砖头，一块砖头有六个面，十二根轮廓线，如果我们只孤立地抄两边的轮廓

图 2-1 两根轮廓线应当是中间完整形的两个边。

图 2-2 孤立地看轮廓线，好像把一个完整的傻瓜裂开了个口子。

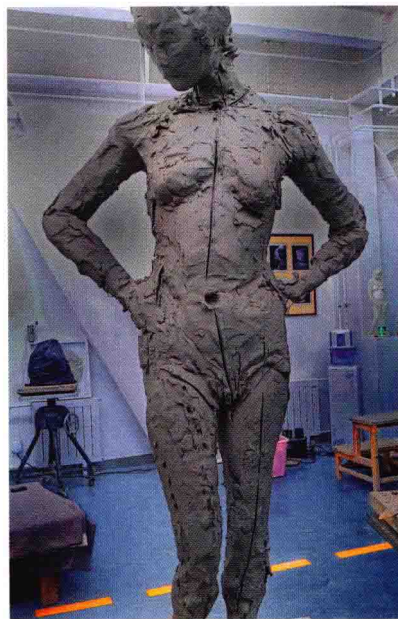

图 2-3 只看一根线怎样拐弯儿会把完整形做得歪七扭八。

线，就可能把长方形的砖做成接近正方形（图 2-2、图 2-3）。做胸、肚子、胳膊、腿都如此，我们常说胸就是个方箱子，骨盆是个方盒子，不管轮廓线变化多么生动，不管各个面关系有多微妙，它们都是附在这个“箱子”上的。我们堆泥时必须完整地看待这个形体。当我们描写单边轮廓线的变化而看不到另一边轮廓线和它的关系时，这箱子就总会做胖了，做歪了。我们应当经常退远了看看我们的习作，如果能看见完整的箱子时，就很容易发现做胖是为什么了。做胖不是线画错了，是没看见几条线是一个完整形的边缘，没看见这个形。

比如人体下半身塑造的时候，看到肚子和两条腿中间这“危险三角区”的线，它不是孤立的三根线以及亮面、暗面的黑、白关系，

图 2-4 卢浮馆藏《古埃及狮子头》，没有孤立的线。

图 2-5 小儿人体速写。线和面都围绕着形走。

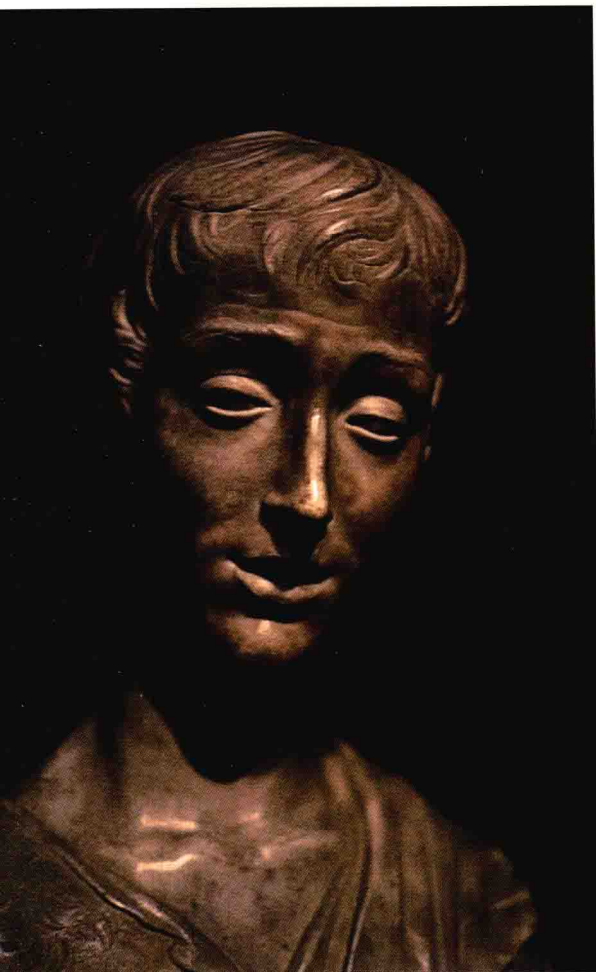

图 2-6 卢浮宫藏乌东做的《肖像》。线都是两个形体的交界。

图 2-7 《老舍》一书的封面浮雕。可以存在许多绘画效果的浮雕，线和面都应和形有密切关联。

它是大腿两根圆柱子与肚子圆形三个体积交汇形成的东西，当你明白这三块形体具体的样子和它们的关系，那这根线就跑不了了（图 2-4、图 2-5）。

再比如做眼睛，我们都画过大卫的眼，用直线、斜线及黑白灰去造型，可以画得准，但塑起来就麻烦了。特别是做中国人的眼，看不清眼睛上那道线是眼球和眉弓两个形体交接形成的形，如果你直接塑造眼球眉弓两个体积的造形，那么这两个形之间夹着的那根线，不是很清楚地摆在那儿吗？（图 2-6）。

有一次肖像课，我说教给大家头像习作上一些基本的规律性知识，也就是脑袋、鼻子、眼睛、嘴怎样做出来，因为我看同学们都

是习惯地画黑白道道造型，但往往形不准确甚至至于无形，我做眼睛的圆球，再做眉弓和骨头有关的两块形，再做鼻骨的梯形，都是完整形的塑造，结果那些黑道道也自然地画出来了，它们是这几个形的交接处。鼻子和额头交接处的凹线，常常找不准，也因为鼻子和额头的形没弄清楚，我们应学会看清楚具体的形，是一个个立体的形。再直接地把它塑造出来，不画。塑造更直接，和平面画法不同。

图 2-8 同学的课堂作业。我在改动线和面，使其归到形上来。

(图 2-7、图 2-8)。

今天我看一位同学的习作，他做的脖子和上半身，胸和肚子都比模特儿平了许多。我们一块儿看真人的脖子，再看泥脖子，那“胸锁乳突肌”的斜线明显做直了，本来是一根圆柱子样的形体作扁了，我们各自介绍了不同的对脖子形的看法，发现了两个问题：第一，他是平面看的，一个圆柱脖子，看的是平面的，两根轮廓线只是一个框框；第二，他没看见完整的形，只是抄轮廓线，比如胸锁乳突肌，

孤立地找这根线上下角度差多少，就把上边的线拉近了，这个脖子自然扁了。还是个三度空间认识形的问题，形体是有深度的，应该什么样就是什么样地直接塑造。

这就说到了一个形体是有深度的问题，怎样知道这个深度呢？

有一天，一位同学跟我说他不知道怎样把泥往上堆才能做出体积来，他问体积的那个“度”应当怎样掌握呢？我没急着给他支招儿，问：你原来是怎样做这

图 2-9 意大利马里尼作 头像都是体积的语言

个“度”呢？于是他两手比划着两条腿的轮廓，说：“我要做出他的‘度’必须到他侧面去。”他又划拉了一下侧面的轮廓。我没说错，他真的是轮廓法，侧面看的轮廓，作为正面高度的依据。这的确是画画的方法使然，做雕塑应当在正面就能看出它的度，也就是

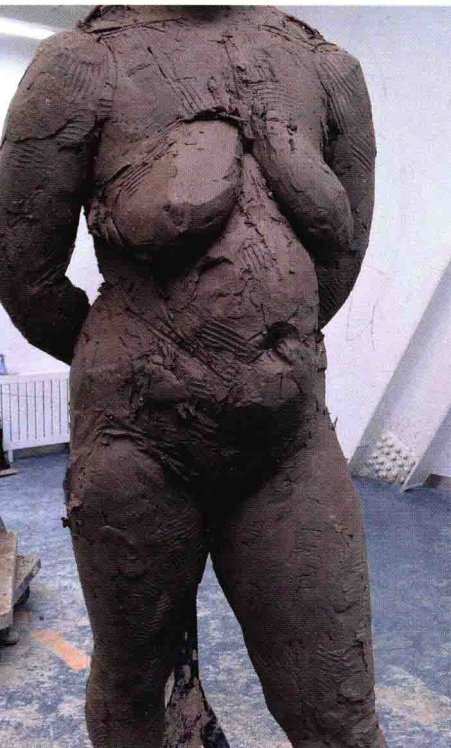

图 2-10 如果没看见如柱子一样的完整形，只做转折和轮廓，往往会把体积做平。

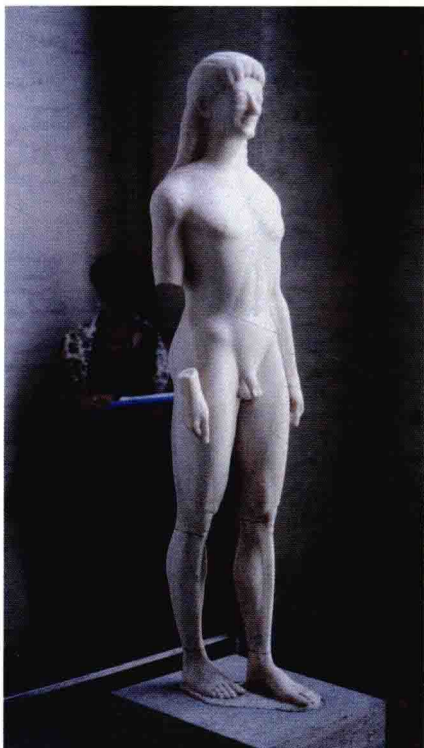

图 2-11 卢浮宫藏希腊古风时期石刻。

图 2-12 塑造形体是有深度的。

正面直观地看到了这一个完整形才清楚这个度，然后堆出来就是。我把他拉过来从正面对着看看泥塑，再看看模特儿，半天，他说看见了，我们都很高兴。画法和塑造就是不一样，形体是三度空间的，因此“单线平涂”不行。画法常常把一根有斜度的轮廓线拉直，于是你塑造的体积就平了（图 2-10、图 2-12、图 2-13）。画像不难，你们都会，但抄像之法到像为止了，而塑造之法是建立在对形的完整认识基础之上的，掌握塑造方法，其目的就是为了完成空间感很强（很准）的造型本事。**雕塑是空间的艺术语言**（图 2-11、图 2-14）。

我觉得用体积造型，按理说把形体的高低、起伏做准应该比画出一个体积感很强的人体更容易，人家画家想尽办法在一张平面上把体

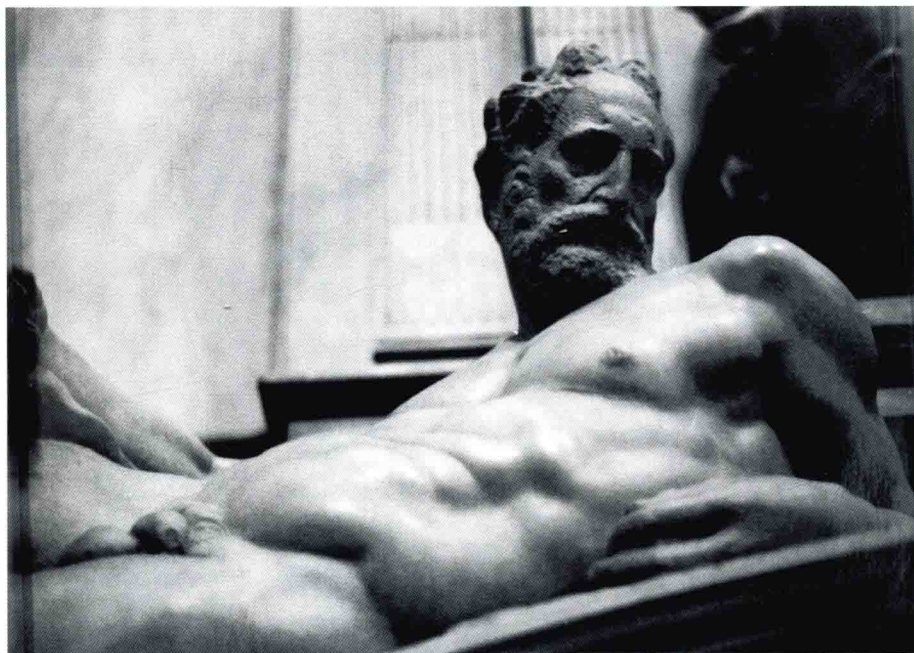

图2-13 米开朗基罗做的美第奇家庙里的《昼》。有深度的形体。你看到点、线、面了吗？

图2-14 法国布德尔做的《赫拉克利斯》。

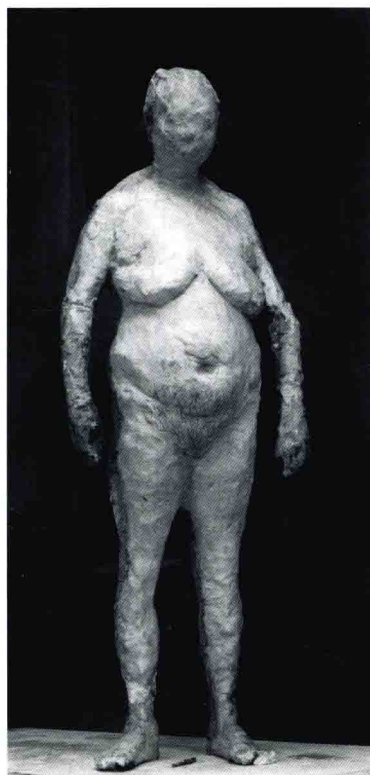

图2-15 与同学一道练习做人体。
塑造如盖房子。

图2-16 和同学一起做双人体习作。

积表现出来，画好了不易呀。画家还会想：你们雕塑家捏泥人儿的把泥堆起来不就成了吗？塑造出体积感很容易呀，你们的工具、语言就是体积啊！

（图2-15、图2-17）可现在好像塑造比画更难了，常常在泥上只见点、线、面，而形却是散的，乱的，平的，其实难就难在我们没用体积去塑造，而是在泥上画道道，找点、线、面的关系，以为这就是在造型了。反了！走反了！

其实做雕塑，塑造的方法是直接的，和蒸馒头差不多，揉一个圆体就成了，如同塑造一个乳房，也是和做馒头一样堆个圆形很简单，但是我们习惯了在这个圆球造型上找点、线、面和它们的关系。找黑白灰，明暗交界线，找亮面、暗面、反光面，用点、线、面去画一个形，往往这个形就给画散了，平了，我们常常发现本来跟整个儿馒头一样的乳房给做成“破的”，只见面、线，却看不到那个馒头。你想，如果我们不用点、线、面去拼凑这个馒头，而是看清了馒头是什么样的球形，再直接把它揉（塑造）出来，这个馒头会“破”吗？你说这种做法是不是相反了？能直接地造型，为何非要拆开来去拼凑？人家不是管我们叫捏泥人儿的吗？其实塑造就是“堆泥堆”，就是“捏泥球儿”，直接地造型（图2-18、图2-19）。

图 2-17 作者和同学一起做的女人体。

图2-18 作者课堂上做的女人体。