

写实泥塑训练对基础造型学习的辅助作用

文 辽宁师范大学美术学院艺术硕士 马 钰

我们大多数人学习绘画的主要途径和方法无非是参加培训班,进行周而复始的素描头像、半身像、色彩头像、静物的写生和临摹。通常,一个普通的培训班都缺乏一个系统的教学体系,更没有什么有效的教学方法。

利用大学的课余时间,笔者进行了短期的写实泥塑学习,经过短暂的学习,笔者发现自己之前对于形体结构和空间体积的认识非常肤浅,所以每次画素描人像写生时,只有在起稿时能抓好模特的大的特征,而且实际上很大程度上都在照抄模特的外轮廓,越深入下去,画面人物就会越背离最初的感觉,最后有可能一塌糊涂,因为模特不可能一直不动,只要有细微的变化,外轮廓就会跟着变化,所以我会浪费很多时间去被动地反复修改外轮廓。经过写实泥塑的简短训练后,笔者便取得了成效,再画素描头像时我感到很轻松,笔者已经清楚怎样把人物塑造得结实有力了,从而有更多的精力去捕捉和描绘人物的神态气质。在泥塑过程中,若能够实实在在地地感觉到,认识到人物内在的形体结构,并且可以将其塑造出来,那么在我们画的过程中,就能够把形体结构描绘得不会糊,每一笔下去都能放在正确的位置,能够把握好形体结构,对于一幅人物习作来说就已经达到了一多半的目的了,这就是写实泥塑训练的基础。可想而知,如果把写实泥塑的训练应用到素描基础教学中,一定会收到意想不到的效果。

雕塑是一门常见的造型艺术,广泛存在于我们的日常生活空间中。它的起源几乎与人类的起源同步,从遥远的石器时期到现今,人类创造了难以数计的雕塑作品,不同时期不同地域的雕塑反映出不同的社会发展水平和审美情趣,是人类文明进程的一项特殊的产物。在当下,泥塑作为雕塑的一种重要形式而存在(泥塑一般作为石膏、树脂、青铜等雕塑的原型,最后的成品就是用泥塑作品翻制模具然后灌模、拼接、上色加工而成的)。在美术高校的雕塑教学中,它又是一种不可或缺的造型形体的材料。

写实人像泥塑是以模特为原型,通过作者对模特形象的分析,进行重组再现的一个过程。首先,这要求我们立体地观察模特。我的雕塑老师引导我观察时做这样一个想象:把人物头部的大的组成部分看作是几块从宇宙的四四面八方向着一个中心聚拢而来的几何体。它们都是有明确方向的,并且是蕴藏了力量而来,最终在中心点的位置凝聚为一个整

万方数据

体,紧紧地扣在一起,从而形成了一个头部的空间中的整体的形。通过这样的反复的观察思维训练,有力地强化了我对人物头部的一种空间性、立体性的感受和理解。不难想象,当有了成熟的立体观察的能力时,我们无论是做泥塑,还是画素描,都会变得更主动,我们将有能力取舍:哪些地方可以突出体现人物的形象特征,哪些地方是皮肤紧贴着骨骼,我们就可以把它画得肯定一些,哪些部分是肌肉丰富而骨骼不明显显露的,我们可以画得轻松一些,这样,不仅能把头部塑造得结实准确,而且还把人物的气韵神采从中保留和提炼出来。

在立体观察的同时,更要有整体观察的意识。这在写实泥塑过程中和造型基础训练中是一项极为重要的观察方式。只有整体地观察,才能正确把握人物的基本形体和动势。面对一个模特,我们对他最初的最强烈的感受就是对方的胖瘦,再进一步是头的大小和形状,因为即使看不清对方的五官,只通过其剪影和轮廓,基本就可以识别出对方是谁,其轮廓已经交代了人物的基本形体特征等突出特点,这就是对方给人的整体印象。在泥塑过程中,作者应该不断地主动围绕模特,从各个角度观察,不断加强对其整体形体的感受和认识。不仅眼睛要立体地看,思维也要立体起来。面对模特时,要在看见一个方向的体积的同时,从其他方向不断观察,也就是要全方位地了解、掌握形体的特点信息,心中要有一个完整的形。在泥塑过程中,要做整体的观察,最忌讳的是一直抱着泥做,而不走远了观察对照模特与泥塑之间的大形体动势是否塑造得准确,动态的感觉是否做得足够,如果这些方面有问题,只要站在远处比较一下,问题便能清楚地呈现出来。画素描也一样,把整体放在第一位,画一会儿,就应该把画摆在模特旁边远了些,有什么问题,及时调整,而不是扑在画面上,沉溺于细节的描绘上。掌握了立体而整体的观察方式,在做泥塑的写生训练过程中,在观察模特的同时,就在自己的头脑中进行着自觉的二次空间分解和创造。这等于直截了当地去塑造一个形体,这样的方式虽不保证我们做出来的泥塑和真人一模一样,但我们却可以超越模特,因为模特的动势,内在的生命力和精神气质是能够被充足表现出来的。我们在画素描人像时就可以不必一味地照抄模特的外轮廓和表面的起伏光影而直达本质了,这大概就是一些大师的作品能够长久地令人欣赏而且耐人寻味的原因之一。

当我们在不断强化自己的整体而立体的观察思维方式时,我们塑造模特的主动性也会逐渐强大起来。这种主动性为我们在将来的创作中“以形写神”奠定了坚实的基础。我们学习艺术最终的目的不仅仅是描摹自然、再现自然,而是要通过对形体的塑造,把我们自己感受到的自然的形体中所蕴藏的一种生命力、一种精神力量挖掘并展现出来,即要做到“以形写神”。西方现代雕塑大师罗丹画了很多素描,或者可以说那是一些速写(素描和速写是互相包含、互相转化的关系,通常速写比素描更简洁,用时更短)。他用尽可能少的线条捕捉人物瞬间的形象和动态,对它们有的染上明暗,有的索性只加上一层简单的肉色。他画素描的目的和我们不同,他是为表现人物转瞬即逝的一种内在动势和生命力,这一点在他的雕塑作品中也都有清晰的体现。再看文艺复兴的天才雕塑家米开朗琪罗的素描作品,我们欣赏他那律动的线条和大胆的省略与精确的解剖,但在这一切的华丽背后令我们深深着迷的是那诗人般强烈的情感和悲怆。这些大师深知观察艺术的真谛,并习惯于将他们的目光直穿事物的本质,再将自己的热情灌注其上,而使他们的作品呈现出一种动人心魄的真和美。以上这些可以表明罗丹和米开朗琪罗在各自的素描和雕塑中都运用着他们强烈的势不可挡的主动观察方式进行着形体的塑造和艺术的创作。

总的来说,写实泥塑训练的是一个人感觉的敏锐度,一种对事物空间体积的、造型感觉的敏锐度,也是对事物内在精神气质美的感觉敏锐度。这首先需要掌握的就是正确而有效的观察思维方式,即整体的、立体的、主动的方式,这能使一个学生在学习的初始就进入主题而不绕弯路,不走错误的路。把这一训练穿插在绘画基础造型的教学过程中,也会使学生的学习水平上升到新的高度,并且有利于学生艺术潜能的自我发掘和发展,这一点也是当下绘画艺术教育所极为欠缺的。