

城市雕塑的设计与制作

罗 燕

(云南艺术学院 文华学院,云南 昆明 650330)

摘 要:本篇论文主要是围绕目前的城市雕塑发展的现状和目前雕塑专业的学生对城市雕塑的一个理解,这篇文章中做出的一些阐述。在大学本科的教育里我们的侧重点是主要放在泥塑造型上,在对城市雕塑的设计与制作只是有一个过程的了解,具体的操作反而是很欠缺的。课堂都是在理论的基础上,通过学院派的方法进行教学。真正运用到社会实践城市雕塑的完整制作很少,更别说整体的工艺流程就缺乏实践。下面我的论文主要是针对城市雕塑的设计制作的工艺流程类阐述。

关键词:城市雕塑;雕塑手稿;雕塑成品

随着社会的发展,精神文明的提高带动了城市的发展的整体水平。城市雕塑的质量和力度也在大大的提升。作为艺术院校的课程设计来说,注重泥塑基础的实际操作能力反而在城市雕塑手稿的设计与制作相对更薄弱一点。特别是现在在我们很多本科大学生到毕业的时候还不知道城市雕塑手稿的设计该如何进行,甚至连最基本的步骤都不了解。这篇论文主要是针对城市雕塑手稿设计与制作的过程来谈的,给一些现代雕塑专业的大学生有一个基本的了解。城市雕塑有“城市灵魂”之称,凸显城市标志特征或延伸意义的艺术雕塑,不仅是一座城市文化与文明的重要标志,也是展现这座城市历史地位、文脉延续、时代风貌和精神内涵的重要窗口。而今,内涵丰厚、技艺超群的城雕矗立于城市要道口或繁华地,吸引游客眼球。然而,一些城雕的亮相,却遭遇质疑,让过往者很快淡忘。^[1]表现改变了传统意义上的观念同时也带来了城市雕塑设计的技术革新。

1 城市雕塑的理论表述

城市雕塑的定义及特征,城市雕塑是众多艺术门类的一个分支是形象的科学。与其他艺术门类最大的不同在于城市雕塑具有可视性和空间性,因而又称为视觉艺术和空间艺术。也可以说城市雕塑具有视觉效果,是在空间有一定物质存在形式的艺术^[2]的主要特征是造型,所谓造型就是在一定的空间条件下塑造形体。它既可以以三维空间的形式存在也可以以二维空间的形式存在。

1.1 城市雕塑的定义

城市雕塑是一切存在形式的基础,在人的视觉感观中存在是有形的,而有形则是用凝固的形式表现出来的。城市雕塑是以一定物质材料和手段创造三维立体的空间艺术。有平面和立体两种方式,也就是我们说的圆雕和浮雕。它是反映客观世界的艺术形态。

1.2 城市雕塑的功能

城市雕塑的本质是为存在主体而服务的,因而具有这些的功能:1)造型形式与现实的关系。2)造型形式的个性表达。3)刻画造型的艺术形式。4)城市雕塑形式是一切存在的支点。5)城市雕塑形式的存在类型

(1)造型形式与现实的关系。造型的形式定位必须来源于创作的目的本身,为什么服务。造型的主体必须符合时代和民族性,首先是城市雕塑设计的初衷是为了做什么用的。例如,一个城市的雕塑设计,在符合这个城市的历史和地域性的同时也考虑做这个项目的功能性,这都要求设计师要对项目的城市雕塑对现实社会的关系进行梳理,把最符合它的创作原稿设计出来,也就是城市雕塑的形式与他们的民族文化特点关系密切。

(2)造型形式的个性表达。城市雕塑的特点为再现,M·弗尔沃林将其又区分为再现自然和再现观念的两种,分别称物体造型和观念造型。并认为,旧石器时代的城市雕塑是物体造型;新石器时代以后,随着抽象思维的发展,才形成观念造型。^[2]之后,在城市雕塑发展史上这两种类型并存,各自发展又相互融合。在城市雕塑的领域中,由于所使用的物质材料和表现手段的不同,艺术家在对城市雕塑的理解不

同,导致城市雕塑的个性表达也就不一样。城市雕塑的表达也就不同。^[3]例如,绘画与雕塑,摄影与雕塑、雕塑与设计,他们都存在个体的不同和差异性。

(3)刻画造型的艺术形式。1)造型性。2)到达顶点之前永固性与瞬间性。3)从再现到表现。首先,在刻画造型的艺术的形式是雕塑与三维造型结合起来,城市雕塑在三维设计技术实践中的应用。它的刻画一定要遵循设计者最初的想法和创作思路。当计算机三维技术达到一定程度后,造型艺术的创作更需要艺术原则和美学境界的提高。现在的印刷品和电脑复制品都大大降低艺术作品的效果。

(4)城市雕塑形式是一切存在的支点。在很多形式下,他们在利用三维数码艺术的时候,都由造型的基本前提下完成的。

(5)城市雕塑形式的存在类型。从今天人类发展的历史来看,城市雕塑是最为古老的文化现象之一,从以前旧石器时代的工具演变到今天社会生活里所有艺术形态。城市雕塑在我们的生活里每时每刻都在以不同表现形式出现,在具体认知度大一点的是雕塑、绘画、动画、影视等一个很大的家族。

1.3 雕塑项目方案需求分析

(1)雕塑目标的需求分析。一件雕塑方案的形成包含了众多因素,一方面是之前提到的地理环境因素;一方面是甲方的需求因素;另一方面是创作者的因素,但由于本项目不是一件纯粹的艺术品,从某种意义上讲,它更是一件商品,那么甲方的因素在本方案的创作中将起到主导作用。根据甲方提出的需求,本方案的创作是以甲方集团公司的活动要求进行设计,结合环境因素在选材以及形式上,由于考虑到本次活动的主体因素,也是一个形象工程,所以在整体的规划和设计上都要围绕活动的主体,在配景和材质上也选择多样性。有不锈刚烤漆、石雕、玻璃钢烤漆、瓷器等形式,最终与环境相呼应。对于顾客和观者而言,可以透过雕塑欣赏和了解本土艺术、也起到对环境的美好作用。

(2)雕塑方案呈现方式的需求分析。1)雕塑业务的需求分析。呈现雕塑的基本步骤,一般情况下主要多采用手绘形式以及多媒体技术形式,雕塑实体的制作,在计算机三维技术发展成熟之前,人们制作呈现雕塑方案的形式局限性较大,多以二维的手绘表现为主,相对之下,手绘表现存在一定的局限性,当然,手绘也存在一定的优点。具体体现:优点体现在:第一,手绘表现周期较短。第二,手绘表现易修改。第三,手绘表现制作程序简捷,能短时间出效果。缺点体现在:第一,不易表现立体、三维及空间感。第二,难以精准地表现雕塑的尺寸和比例关系。第三,采用手绘无法表现出材质感,所以不能通过手绘表现出真实的视觉效果。第四,采用手绘不易表现雕塑在环境中的整体效果。第五,采用手绘不易表现雕塑的细节变化,只能表现大体的造型。随着计算机三维技术的不断发展成熟,计算机三维技术已经逐渐代替手绘。计算机三维技术有着手绘无可替代的优势,但同时也存在一些缺点。具体体现:优点体现在:第一,通过计算机三维技术,可以表现出三维立体的雕塑造型。第二,通过计算机三维技术,可以精准地表现雕塑的尺寸和比例关系。第三,通过计算机三维技术,可以真实地表现出雕塑的材质感。第四,通过计算机三维技术,可以整体真实地表现出雕塑在环境中的整体效果,并能以多角度观察。2)雕塑项目的功能需求分析。首先,明确雕塑项目的目的是用来做什么,通过它的功能性来组织人员,以达到资源共享的目的,一般城市雕塑的功能主要从实用性、装饰性这两个方面来,从现代科技和城市建设的进程来看,城市雕塑作为精神文明的提升的标准,即使它的发展速度那么快,也要对其规范化,合理化。避免城市垃圾雕塑的泛滥。

2 城市雕塑手稿设计的步骤

雕塑手稿创作与制作过程的重要步骤,雕塑手稿直接影响着最终创作的优劣。

(下转第109页)

论《南诏图传》数字化的可行性研究

刘 萍

(大理学院 艺术学院,云南 大理 671003)

摘 要:《南诏图传》是我国保留下来的最早的记录南诏国时期的绘画资料,本文主要从历史性、画面性两个方面论证了《南诏图传》数字化的需求性以及可操作性。

关键词:梵僧七化;3D

《清明上河图》中来来往往的行人《康熙南巡图》中反复射箭的康熙让我们对于纸上绘画这种静态艺术有了更为深刻的印象。相对而言,在西南地区,提起南诏、大理,大家并不陌生,去旅游的人群对于三塔、观音塘、鸡足山等众多的寺庙也颇为印象深刻。

但是,在大理州博物馆,我们见证了记载南诏、大理宗教历史的作品,让我们颇为汗颜。《南诏图传》与《张胜温画卷》作为佛教展览的一部分,具有重要历史价值的绘画卷部分则用大墙面的壁纸印刷来说明,而此印刷并不清晰可见。两幅画人物众多,《南诏图传》有93人,《张胜温画卷》有774人。众多人物使观众看得眼花缭乱,观众不能很好地分辨里面的人物形象。这两幅画是大理地区的瑰宝,它除了审美价值之外,更重要的可能是他历史价值。但对于这样的两幅作品,没有文字说明,没有研究资料,更没有直观的作品。作为印刷品它的审美无从分析,而它重要的历史价值也没有得到体现。

随着3D技术的普及以及中国浙江大学CAD&CG国家重点实验室——敦煌艺术的数字化保护、虚拟故宫漫游,云南斑铜工艺品数字化辅助设计系统对于中国的非物质文化遗产进行了数字化处理,这些成功案例对于非物质文化的保护、传播起到了重要作用。对于纸上绘画的动态化提供了可行性。

选择《南诏图传》进行数字化研究的原因主要还是从它的历史性、画面感进行分析。

南诏时期的纸本绘画艺术到目前保留下来就只有《南诏图传》,故《南诏图传》弥足珍贵。《南诏图传》是我国保留下来的最早的记录南诏国时期的绘画资料,分为画卷与文字卷,也影响了大理国的绘画艺术,其中大理国时期流传下来的唯一一幅纸本设色长卷《张胜温画卷》受其影响颇深,里面的一些人物形象即借鉴了《南诏图传》。这幅作品收藏于日本京都府立博物馆,对于研究南诏的文化、历史、宗教具有重要作用。《南诏图传》具有一般美术作品的瞬间性、持久性,但是在目前情况下可移动性不强,尤其目前本幅作品不在国内的情况下,如何让凝固的人物形象更加鲜活、传播性更广,就是目前我们所面临的难题。

《南诏图传》具有历史价值,描述了南诏国从建国到灭亡的过程。具有文化价值,里面涉及了儒家、佛教文化。《南诏图传》分为画卷与文字卷,文字卷有2410字,许多前辈更多是从文字卷或者是文化角度进行分析,来验证《南诏图传》的真伪以及里面的佛教内容或者是具有特色的铁柱文化以及两蛇相交的奇异现象。尽管借用了神话传说揭示了建国以及灭亡,但是仍然从中揭示了新事物诞生的不易以及没有信仰的结果。

从画面看,《南诏图传》相对于《张胜温画卷》而言,它的故事性更强,在画卷中“梵僧七化”的故事引人入胜。对于佛教在南诏国的传播以及早期受到的打压都描绘的栩栩如生。且其中的矛盾冲突如果能够很好地与3D进行结合,冲击

感应该不亚于大场面中的形象。

而且,《南诏图传》中的尽管情节较多,但是人物相对而言并不是很多,主要观音的各种化身梵僧的形象出现次数最多,梵僧在《南诏图传》中出现了11次。其中,在画面的六化中,以凡人僧侣即梵僧的形象出现的有9次,另外2次是第三化以及第五化显圣时出现的。尽管梵僧虽然在六化中出现多次出现,但是其形象改变不多。装束相貌基本雷同,即使是在显圣之时,除了额间的白毫、背后的火焰光芒,其他方面也没有太大差异。所以只需要确立一个人物形象即可,而里面的梦诃以及诃弥脚的形象也是反复出现,至于画面中的少数民族人物形象以及侍从的形象,在装束方面差别不大,对于制作而言,会节省很多的成本。且人物形象作为主体,塑造方面,注重细节,刻画逼真,不需要花费更多的精力来进行人物设计。至于人物的动态根据人物动态捕捉系统能够快速进行操作。

在场景设计方面,本画的场景并不是很多,作为配角的动物的刻画也相当的稚嫩,制作比较简单。

除了完成基本的《南诏图传》的数字化保护,我们还可以在此基础上进行进一步的发展。最为基本的可以为更长的画卷积累基础。或者对《南诏图传》进行完善,对画面进行补充。南诏国的环境已经在现实中不能恢复,可以利用多媒体、虚拟现实等技术和设备,让观众在虚拟的文化遗产空间中漫游,了解文化遗产的整体效果。从而复原和再现一个全面而完整的意义空间。对于其历史性、社会性又是一个补充。

此外,《南诏图传》作为民族性的作品,对于当前不景气的动画产业而言,尤其是云南地区,或许也是一个动画民族化发展的契机。

《南诏图传》的数字化研究让远离我们的《南诏图传》生动亲近起来,使云南地区以及全国、全世界更好地了解南诏古国。保护了民族文化,毕竟文化遗产是人类社会、经济、文化可持续发展的资源,且绘画作品会有氧化、剥离等现象,通过数字化制作、摄影和三维立体扫描最大程度的弥补因文物不可抗拒的衰败和消失而带来的缺憾。而《南诏图传》的成功将会变成小幅作品(相对于《清明上河图》)的集体性转变,对于宣传我们的民族文化以及动画产业的发展会起到一定的效果。

参考文献:

- [1] 赵宇,王静,杨静.大理州民族文化产业发汗问题研究[J].中共云南省委党校学报,2011(5).
- [2] 黄永林,谈国新.中国非物质文化遗产数字化保护与开发研究[J].华中师范大学学报,2012(3).
- [3] 侯冲.大理国对南诏国宗教的认同[Z].
- [4] 侯冲.大理国对南诏国宗教的认同——石钟山石窟与《南诏图传》和张胜温绘《梵像卷》的比较研究[J].昆明社会科学,2003(1).
- [5] 中国非物质文化遗产网[DB/OL].www.chinaich.com.cn.

作者简介:刘萍,硕士,讲师,主要从事于中国美术史以及少数民族艺术理论研究。

人员一个明确的概念。因此,雕塑手稿有时也称为概念图,或印象图,效果图。雕塑手稿内容应当交代场景背景、场景地点、场景时间、场景主体、场景布局等。

雕塑手稿是艺术家根据项目需求描述创作的最符合要求并且能够实现的场景造型的概念图,这些概念图可以是传统的纸质手绘图,也可以是计算机CG,雕塑手稿优劣不在乎所存在的介质,关键点在于能否给予雕塑创作的人一个明确的指示,在主体雕塑手稿定位之后,进行电脑效果图的制作。对于城市雕塑创作通常对艺术家有着较高的要求:首先要求艺术家必须具备良好的发散思维,充分理解项目(下转第125页)

(上接第93页)

2.1 雕塑手稿的概述

雕塑手稿设计不同于传统的原画概念,是艺术家根据剧本描述创作的最符合要求并能够实现的造型概念图。雕塑手稿设计就是传统的原画设计,是艺术家通过对这个雕塑主题的理解并进行创作绘制出来的原画设计,需要根据项目场景设计稿,按照创作者的意图来设计每个场景的主体和角色,并给下一流程的工作人员标注重点和侧重点。而场景原画是指场景前期的设定画,包括人物,建筑,物品等一切能在画面中出现的物体。原画是在制作一系列的场景时,用来给后期制作

4 结语

2.2 雕塑电脑效果图的制作

3 城市雕塑成品的实现

3.1 雕塑泥塑的造型定位和不锈钢的造型小模型

3.2 泥稿模型的翻制和不锈钢的雕塑的比例放大

首先是雕塑泥稿做完以后,要通过合格的验收才能进行

参考文献:

- 作者简介:黄亚芳,上海大学文学院汉语言文字学硕士。

3.3 后期材质效果的定位处理

参考文献:

- [1] 杉浦康平.造型的诞生[M].中国青年出版社.
- [2] 崔晋.计算机三维技术在造型艺术设计中应用的研究[D].硕士学位论文, 2008.
- [3] 汪流.艺术特征论[M].北京:文化艺术出版社, 1986.
- [4] 余秋雨.艺术创造工程[M].北京:上海文艺出版社, 1987.
- [5] 城市雕塑的发展[DB/OL]. <http://www.baidu.com.cn/>.