

试谈肖像雕塑的创作心得

◎贾朋

摘要：本文从肖像雕塑的写实性谈起，认为在当代艺术多元语境中，写实雕塑仍然有其自身的发展空间，是大众消费的主体形式。肖像雕塑具有特定的表功或纪念重要人物的非凡意义，这种功用性在本文所提及的雕塑实例中非常具体地彰显出来。肖像雕塑中所包含的塑造技术与审美意蕴，与来自古希腊、古罗马的西方雕刻传统有深刻渊源，而数码技术的运用，则在材料与工艺上扩展了肖像雕塑新的发展空间。这些建立在实践基础上的学院传统，与中国传统画论中的“形神兼备”相结合，形成新的肖像雕塑创作标准。

关键词：肖像雕塑 形神兼备 创作心得

当代艺术语境中，艺术家更注重个人情感和生活态度的表达，在艺术形式上极为多元化，视觉观感也是令人眼花缭乱，这既是艺术自身发展规律使然，也是当下社会物质文化演变的自然结果。不过，写实意义上的肖像雕塑仍然有其存在空间，普通大众需要这种立体再现的艺术形式来纪念和为自己存形，传统的手工艺也需要传承，更重要的是，当下艺术是多元文化的组合体，具象写实艺术仍是大众消费的主体。

一般意义上的肖像雕塑创作，多以具体的人物形象为前提，此中再现的目的尤为重要，这对创作者的写实能力是一个很好的考验，笔者也是以此为创作的第一要务来督促和提升自己。已故的程允贤先生创作了大量人物肖像雕塑，他曾说：雕塑创作既是表现人的，它首先是研究人，因此，肖像雕塑更须通过人物的外貌揭示他的心灵，“形神兼备”是一种艺术评价的标准，而雕塑家在塑造中应当“以形写神”。程先生的这段话对我的肖像创作具有深刻的指导意义。

印度 Sri Nitai Charan Konch 肖像（图1），这是一位年长的地方协会会长，脸上写满了沧桑与智慧。这件胸像花了较长时间才完成，难点在于深棕色皮肤掩盖了很多面部细节的呈现，这需要时间去观察、揣摩和不断调整。

不同于绘画，雕塑占有立体的三度空间，可以表现出与原物完全对等的形体结构，这对于追求物象真实再现、承载特定的表功或纪念重要人物而言意义非凡，并且，神话和宗教中的偶像崇拜也需要这一技术手段。提到写实，需要注意的是其与具象的区别。写实，是用艺术手法将客观

图1 印度 Sri Nitai Charan Konch 肖像，泥稿，2016年

物象真实再现出来，艺术呈现与被表现物之间的各个特征尽可能地接近，这有点类似于拷贝的意思。就此而言，古罗马的肖像雕塑可视为写实雕塑的典范。文艺复兴时期米开朗琪罗的作品，可视作写实雕塑的一种情绪化再现。米开朗琪罗精研人体解剖，对人物的具象写实有着强有力的把控能力，他的作品以力量和气势见长，具有一种雄浑壮伟的英雄主义气质。另外，17世纪最伟大的艺术大师贝尼尼，他塑造的人物大多处于激烈的运动中，人物的表情生动贴切，衣服随风鼓动，营造一种轻快、活泼和不安的涂绘感觉。实际上，米开朗琪罗和贝尼尼的人物雕塑，并没有脱离古典艺术的范畴，希腊化艺术的精髓也在此中得以有效传承。具象与写实的概念比较接近，但含义要更宽泛一些，其造型特征在写实基础上有更丰富的变化，甚至允许一些夸张变形手法参与其中。从这个意义上说，梵高的绘画是具象的，但并不是完全意义上的写实。

创作于2017年的奥地利尤根肖像（图2），是笔者感悟很深的一件作品。这尊胸像从最初的拍大形到最后的完成，前后

花了很长时间。原型是一位体格壮实的中年大叔，耿直又带有一些憨厚的笑容，令人印象深刻，不过，那饱满的形体结构与面部微妙的肌肉穿插关系，使我一度陷入到局部的刻意摹画而使得面部表情很僵硬，后来有朋友建议我多看看古希腊、古罗马的那些经典的头像作品，认真品味，或有很好的借鉴作用。笔者于是收集了不少高清晰的经典雕塑片子，打印出来贴置于案头，时时揣摩。古人云画竹要做到胸有成竹，才能画出好作品。这句话其实也适用于笔者的学习状态，认识到只有真正理解了模特面部的结构关系和外在特征，才能更主动地塑造出形神兼备的好作品。经过这种寻根溯源式的学习后，笔者有了新的感悟，然后对泥稿进行大体量和整体结构的调整，步步深入，最终达到了预期效果。

相对而言，古罗马的肖像雕塑更令笔者心驰神往。古罗马在征服古希腊本土的同时，反过来又被后者的艺术所折服，这些胜利者们大量掠夺古希腊的艺术品，并复制那些经典雕塑来装饰自己的庭院，他们在沿袭古希腊雕塑“真实之美”的同时，还大力发展了肖像雕塑的客观写实传统，形成浓郁的世俗风气。与古希腊那些理想化的审美趣味相比，古罗马的肖像艺术追求再现被表现者真实的样貌特征，并赋予了他们一种人格的尊严，这种艺术风格，给予了我很大的启发。

作为一种商品形式，艺术家接受客户订单为其创作肖像，这是古已有之的传统。古希腊、古罗马传承下来的写实肖像雕塑，在文艺复兴之后获得广大的市场，社会上层人士和富有阶层，纷纷邀请艺术家为他们创作肖像，或者在陵园为死者雕塑遗容，

图2 奥地利尤根肖像，高80cm，2017年

这种情形可以说是古今并无二致。我从事肖像雕塑，深受西方自文艺复兴以来的艺术传统影响，具体来说主要包括两方面的内容，一是我热爱这种心智结合的劳作方式，在泥巴的揉捏和堆塑中再现活生生的人物形象，能从中获得一种创作的快感；二是这项工作是当前我所从事的事业，从中能获取我的一些生活资源。很高兴能有这样的时间和机会，来做自己喜欢的工作。

肖像雕塑中的写实因素，与亚里士多德的“模仿”存在密切关联，但实际上，每个历史时期或社会形态，对于写实的理解也是存在差异的，比如古埃及的艺术形态和古希腊的就有明显差别，两者都认为自己表现的是真实的物象。如果我们认同这样的观点，那么我们同样可以把“具象艺术”理解为这种文化习俗和文化传统下的重要的呈现形式，它不是简单的对现

实进行抄录，而是对现实的一种解释和再现。对于写实角度不同所导致艺术形态的差异，使得我们的肖像雕塑创作，很难按照一种古代既有的定式来套用，而是要根据当下的具体要求和审美趣向来创作。就笔者而言，将学院意义上的写实肖像传统，与中国自古以来推崇、诸多先贤认同的“形神兼备”美学思想结合起来，或许是值得笔者为之不断奋斗的目标所在。[\(陈程风\)](#)

参考文献：

- [1] 焦兴涛. 传统雕塑中“具象”看法 [J]. 雕塑, 2020 (4): 91.