

普通高中教科书

美术

选择性必修

雕塑

山东美术出版社 编著

主 编：孔新苗

副 主 编：王大根 米海峰

分 册 主 编：王大根 池 灏

分册副主编：陈 辉

编 写 人 员：王大根 池 灏 陈 辉 周思旻 黎 洵 薛凯伦 黄 喆

责 任 编 辑：李英蕾 信 奇 徐 璐

美 术 编 辑：胡昱昊

装 帧 设 计：王海涛

山东美术出版社

普通高中教科书 美术 选择性必修 雕塑

山东美术出版社 编著

主管单位：山东出版传媒股份有限公司

出版单位：山东美术出版社

济南市历下区舜耕路20号佛山静院C座（邮编：250014）

<http://www.sdmspub.com>

E-mail:sdmscbs@163.com

电话：（0531）82098268 传真：（0531）82066185

发 行：山东新华书店集团有限公司

印 刷：

开 本：890mm×1240mm 1/16 3.75印张

版 次：2019年12月第1版 2019年12月第1次印刷

定 价：7.19元（上光）

ISBN 978-7-5330-6527-0

山东出版传媒股份有限公司教材售后服务电话：（0531）82098188

雕塑是一门古老的造型艺术。当原始先民在一块石头或兽骨上敲击、刻画、钻孔，或信手将一块陶土捏塑成某个形象时，人类就开始了对形体与空间关系的探索。雕塑具有自身的艺术特质：雕塑有一定的体量并占据相应的空间，具有真实的立体感；雕塑之美与其材质相关，玉石的细腻、青铜的凝重、木质的温润、陶土的朴拙，给人以丰富的美感享受；雕塑是“凝固的旋律”，它相对固定和恒久，可谓寓动于静、定格一瞬、展示永恒。雕塑的艺术感染力是强烈而深刻的。

艺术家对世界的看法是通过艺术作品的创作表达的，艺术作品总是被艺术家亲历的社会生活、历史情境所塑造。在历史上，世界各地域、各民族在雕塑方面均做出了卓越的成就。雕塑以其丰富的功能性满足人们生活和审美的需求，又凭借其特有的恒久性记录着历史。从古代洞窟中的图腾泥塑到今天城市广场中的英雄雕像，常唤起我们对过去与现在、理想与情感的丰富联想。

我国的古代雕塑神韵独具、成就斐然，无论是气势恢宏的陵墓雕塑、石窟造像，还是古拙朴素的泥塑、石刻，均强调写意性的手法和韵律感，与“以形写神、形神兼备”的中华美学精神一脉相承。20世纪中国社会变革的大潮推动雕塑的功能发生巨大变化，中国雕塑家“从人民的伟大实践和丰富多彩的生活中汲取营养”，反映现实生活，塑造人民形象，创作出大量优秀的作品。随着社会经济和城市建设的发展，今天的中国雕塑家们正以更加丰富多彩的创造，展现新时代的风采。

本册教科书《雕塑》，是普通高中美术教科书的选择性必修课程。本书首先介绍雕塑的概念、中西雕塑的特点，然后学习鉴赏雕塑的方法。接下来进入雕塑实践的学习，向大家介绍如何鉴赏与制作不同类型、风格、手法的雕塑作品。同学们可以根据自己的兴趣，选学其中一两种雕塑手法，尝试像雕塑家一样创作，体验利用不同的物质材料创造立体艺术品的愉悦。

雕塑曾是我们许多人儿时喜欢的美术活动之一，我们都曾用彩泥或泥土试着捏出自己心中的形象。今天就让我们重温儿时的乐趣，对雕塑这门古老而年轻的艺术进行更深入的学习和体验吧！

目 录

第 1 课

雕塑的基本特点 / 1

第 2 课

如何鉴赏雕塑作品 / 15

第 3 课

传统与写实 / 20

第 4 课

意象与表现 / 29

第 5 课

民间雕塑与生活 / 36

第 6 课

现代抽象雕塑 / 42

第 7 课

浮雕与透雕 / 48

第1课

雕塑的基本特点

问题导入

相比于其他美术门类，雕塑具有哪些基本特点？雕塑家是怎样通过创作赋予物质材料以艺术生命和意义的？

一、雕塑的概念

雕塑，是指利用一定的物质材料，通过雕、刻、塑、敲击、焊接、组合、编织等手段，创造出具有实在体积的艺术形象，借以反映社会生活、表达情感和思想的美术门类。

雕塑与雕刻，对应着“加”与“减”的不同创作手法。雕塑一般是先制作一个骨架或内芯，然后在其上添加材料，反复塑造，直至雕塑形象完成。雕塑有多种塑造、铸造方式，如有的是泥塑晾干（或彩绘）即成作品，有的是烧制为硬化的陶制品，有的通过翻模、铸造，制成青铜或其他材料的金属作品。雕刻的制作过程，则一般是先取一块大于雕刻形象尺寸的木、石、金属等材料，然后运用工具雕、刻、凿、镂、磨，最终创造出作品。

人类从事雕塑的历史也许与人类发展的历史同样久远。不同民族、不同地域、不同文化的差异，形成了千姿百态的雕塑形态与风格。

《女神像》是新石器时代红山文化的雕塑佳作，相当于真人头部大小。塑像虽已残缺，但可以看出五官位置、比例相当准确，表情生动逼真。眼睛嵌淡青色圆形玉片，嘴部较长，双耳前有平齐的鬓角。从残断部分可知塑制的方法，内部用木柱做骨架，内胎用粗泥，外敷细泥。塑成后，表面打磨光滑，涂红彩，唇部涂朱，据此推测此塑像为一尊全身女像的头部。她是我们中华文明起源时期艺术高峰的标志之一，在中华文明史上具有极其重要的意义。

女神像 黄土 高 22.5cm 颜面宽 16.5cm 通耳宽 23.5cm
新石器时代红山文化 辽宁省文物考古研究所藏

威伦道夫的维纳斯 石灰石 高 11.1cm
约前 25000 ~ 前 20000 年
奥地利维也纳自然史博物馆藏

陶塑少女头像 红陶 高 12.5cm
新石器时代仰韶文化 甘肃省博物馆藏

该头像额上堆塑半圆凸起的带状泥条，脸部圆润丰满并略加磨光，显得结实敦厚。五官部位妥帖，神情憨朴。艺术手法颇为洗练概括。

击鼓说唱俑 灰陶 高 56cm 东汉
中国国家博物馆藏

击鼓说唱俑踞坐于土台上，整个身体和头部微向右倾，头戴软小冠，并以长巾围绕一匝，前额上打一花结，在活泼诙谐的表演中透露出憨厚之态。此陶俑将民间说唱艺人兴高采烈、自我陶醉的神情刻画得惟妙惟肖，堪称东汉陶塑之杰作。

狮身人面像 石灰岩 高约 20m 约前 2500 年 埃及哈夫拉金字塔祭庙西北方

20 世纪以来，雕塑的创作观念、造型手法与物质材料都发生了很大变化。雕塑家们有的使用玻璃钢、有机玻璃、纤维、织物等以前未曾尝试的新材料，有的用工业废料、日用生活品拼接、改装、组合成作品。同时也出现了软雕塑、动态雕塑、声光雕塑等传统雕塑所未有的新形态，使雕塑的物质材料、创作手法、风格样式更加丰富多样。

饮水的熊 大理石 高 60cm 1982 年
杨冬白 中国美术馆藏

巢 棉线、竹篾、纸浆 高 60cm 1992~1993 年 施慧 中国美术馆藏

👁️ 观察与分析

观察本页的三件作品，分析一下，与传统雕塑相比，它们使用的材料和造型手法有什么不同。

太空计划 金属 长约 500cm 2008 年 吕品昌 中央美术学院美术馆藏

二、雕塑的特点

相比于其他的美术门类，雕塑具有三个显著的特点：

第一，不同于只占据二维平面的传统绘画，雕塑以物质材料为媒介，制作成具有高、宽、深三维空间的立体形象。由于这一特点，人们可以从不同的位置、角度和距离来观赏雕塑作品，并能获得不同的形体感觉和多样的审美感受。

第二，传统的观念认为雕塑是静态的，不是像戏剧、舞蹈那样在一定时间内展示的艺术。雕塑是用凝固的形式表现事物最典型的瞬间形象，以静态表现动态，以瞬间展示永恒，因而被称作“凝固的旋律”。随着现代科技的发展和艺术创作观念的变化，在现代雕塑中出现了超越传统规范的动态雕塑、软雕塑和有声光效果的雕塑作品等，极大地丰富了雕塑的表现材料和语言。

第三，雕塑所经常使用的石、木、土、金属等材料，具有鲜明的材质美特点。花岗岩的坚硬粗犷、大理石的细腻光滑、木料的丰富肌理、玻璃的晶莹剔透……雕塑的材质美与雕塑构思、造型艺术美的高度统一，是雕塑的又一重要特点。

吻 石灰石 高 58.4cm 1916 年
[罗马尼亚] 布朗库西 美国费城艺术博物馆藏

铜奔马
青铜 通高 34.5cm
东汉 甘肃省博物馆藏

铜奔马造型矫健精美，做昂首嘶鸣、逸足奔腾状。作者选取奔马三足腾空、一足超越飞鸟的瞬间。飞鸟回首惊顾，更增强了奔马疾速向前的动势。作品精确地掌握了力学原理，具有卓越的工艺技术水平，反映了东汉匠师的高超智慧和丰富的想象力。

三、雕塑的形式

雕塑的基本形式分为圆雕、浮雕和透雕三种。

圆雕是独立的、可以四面观赏的雕塑。圆雕主要通过自身的形象和与之相协调的环境构成统一的艺术效果，集中、简练、概括地表达主题思想以打动观众。如秦代的《彩绘陶跽坐俑》，它的四面都可以供人欣赏，并且每个角度都有不同的视觉效果。圆雕一般放置于可供四面观赏的环境中，也有出于宗教文化或环境限制等原因，只允许或要求从一个或某些固定角度进行观赏，如石窟和庙宇中的佛像、壁龛雕刻中的圆雕等。

彩绘陶跽坐俑 陶 高100cm 秦
秦始皇帝陵博物院藏

此俑雕塑技法简洁，神态逼真，运用写实的手法，生动地刻画出男仆恭顺虔诚的性格，具有较高的艺术价值。

雕塑家利用了身体肌肉的形状和姿态，制造出强有力的冲突和对比。那只巨大、有力的手正要拉开弓弦，明显地透露出一股张力。这件雕塑作品展现出的强烈的动感和雄伟的气势，概括出埃米尔·安托万·布德尔追求不朽艺术的向往。

唐三彩女立俑 三彩釉陶
高44.5cm 唐
陕西历史博物馆藏

拉弓的赫拉克勒斯 青铜 高250cm 1909年
[法国] 埃米尔·安托万·布德尔 法国奥赛美术馆藏

浮雕是依附于底板之上，或凸起，或凹下，有一定立体效果的雕塑。浮雕一般只有一个观赏面。浮雕的底板做背景处理，可加大作品的空间纵深度。浮雕又分为高浮雕、浅浮雕等，如《阿芙罗狄忒的诞生》属于高浮雕，《戏鹿画像砖》则属于浅浮雕。

透雕，又称为镂空雕，即将底板去掉，形成镂空的雕塑。透雕既有浮雕压缩空间的特点，又可以前、后两面进行欣赏。透雕往往刻镂精细，注重运用繁简对比形成生动效果，既可以独立作为观赏性的艺术品，又可以作为建筑、环境和日常生活用品的细节装饰，因而深受人们的喜爱。

阿芙罗狄忒的诞生 大理石 高 107cm
约前 470 ~ 前 460 年 意大利罗马特美博物馆藏

此画像砖的左方浮雕一男子，峨冠博带，骑鹿行进；鹿张口奋蹄，形体高大。右方浮雕一女子，头绾三髻，纤腰柔美，左手持花，右手持果，在鹿前做戏弄状。这件浮雕作品反映了东汉时期富贵之家的闲适生活。

戏鹿画像砖 砖 高 25cm 宽 45cm 厚 5cm 东汉 四川成都新都区文物管理所藏

此透雕作品由一扁平的底座和长方形的屏面组成。屏面竖嵌屏座之上，镂空透雕的风、鸾、鹿、蛇等多种动物呈各种姿态。座屏布局严谨，表现了鸟蛇搏斗、鸟胜蛇败的景象。各种动物均以黑漆为地，饰以朱红、灰绿、金银等漆的彩绘。

彩绘木雕小座屏 木 高 15cm 宽 51.8cm 厚 3cm 战国 湖北省博物馆藏

四、雕塑的类型

按照物质材料，雕塑分为泥塑、木雕、石雕、陶瓷雕塑、金属雕塑、纤维雕塑、树脂雕塑、水泥雕塑、纸塑、废品雕塑等。在雕塑上施以粉彩叫彩雕或彩塑。玉雕、竹雕、黄杨木雕、东阳木雕、青田石刻、漆雕、根雕、贝雕、微雕、面人和泥人等也是雕塑，但通常习惯把这类传统工艺归为民间美术、工艺美术或特种工艺门类。

按照作品题材内容的性质，雕塑分为人物雕塑、动物雕塑、肖像雕塑、宗教题材雕塑、历史题材雕塑、文学题材雕塑、纪念碑雕塑等。

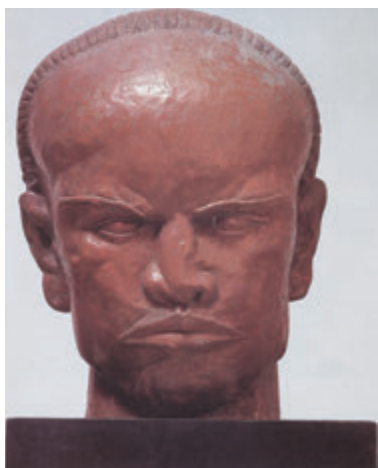
巴尔扎克 铜 高 106cm 1897 年
[法国] 罗丹 法国罗丹美术馆藏

嘶马 陶 高 34.6cm 唐 陕西历史博物馆藏

千钧一箭 铜 高 120cm 1985 年
朱成 瑞士洛桑国际奥林匹克博物馆藏

谭嗣同像 铜 高 60cm 1982 年
田世信 中国美术馆藏

歌乐山革命烈士纪念碑 花岗岩 高约 10m 1979 年 江碧波、叶毓山 重庆歌乐山烈士陵园

按照功能和用途，雕塑可分为纪念性雕塑，主题性雕塑，陈列性雕塑，标志性雕塑，装饰性雕塑，实用性雕塑（如奖杯、奖牌）等。

按照放置环境和位置，雕塑可分为寺庙雕塑、石窟雕塑、陵墓雕塑、摩崖雕刻、城市街区及广场雕塑、园林雕塑、室内雕塑、室外雕塑、架上雕塑、案头雕塑等。

雕塑的艺术风格丰富多彩，除按照流派、时代区分外，按照风格和手法类型，又可分为具象雕塑、抽象雕塑，或写实性雕塑、表现性雕塑等。

👁 观察与分析

观察本页的四件作品，分析并判断，它们分别是用什么物质材料创作的？在作品与环境的关系中分别显示了什么功能和用途？

滑杆 玻璃钢 宽 100cm 1991 年 隆太成 四川美术学院藏

孔庙大成殿龙柱（局部） 石 明 山东曲阜

庆丰收 水泥 高 800cm 1959 年 鲁迅美术学院雕塑系 北京全国农业展览馆广场

衣夹 瓦垅钢 高 13.72m 1976 年 [美国] 克莱斯·奥登伯格 美国费城中央广场

五、雕塑的材料

雕塑的物质材料一般分为可塑性材料和硬质材料两类。

可塑性材料有黏土、陶泥，以及纤维、织物、纸浆等。雕塑家使用不同的工具和手法制作出各种肌理和造型，形成不同风格的雕塑作品。

硬质材料有木料、石料和金属等。雕塑常用木料有松木、椴木、黄杨木、红木、檀木及其他硬杂木。常用石料有玉石、大理石、花岗岩、砂岩石等。常用金属有青铜、铁、黄金、白银和不锈钢等。

由于材料是雕塑作品的物质前提和材质美的基础，因此，人们往往按照材料划分雕塑种类，不同材料的雕塑具有不同的美感。

明代中后期流行的沉香木雕文玩，令人赏心悦目。这件笔筒采用浮雕与透雕相结合的技法，构思奇巧，纹饰与筒身浑然一体，极富特色。

沉香木雕松竹梅笔筒 木 高 11.9cm
明 故宫博物院藏

玉羽人飞马 羊脂玉 高 7cm 西汉 咸阳博物院藏

觥是中国古代盛酒器，流行于商代晚期至西周早期。父乙觥的觥盖前端是一个想象中的动物头部，长着一对长颈鹿的角和兔子的耳朵，中脊浮雕一条细长小龙，盖后端是一只牛头，双角突出，长舌上翘，与器尾的牛头把手形成对应。凤鸟纹装饰在腹部、圈足、背上及器盖各部位。整件器物铸工精湛，纹饰华美。

父乙觥 青铜 高 29.5cm 商 上海博物馆藏

好喜欢 陶 通高 75cm 1989 年 卢波 中国美术馆藏

刀马人 泥 高 11cm 现代 河北玉田

雨花台烈士就义群雕 花岗岩 高约 10m 1979 年 纪念碑创作组 江苏南京雨花台烈士陵园

雨花台烈士就义群雕由 179 块花岗岩拼装而成。花岗岩寓意永恒、坚固、沉重，雕塑家运用花岗岩的材料特点，将九位烈士就义前英勇不屈、视死如归的精神刻画得栩栩如生。群雕位于南京雨花台烈士陵园，与所处环境融为一体，共同向人们诉说着革命先烈们永垂不朽的精神。雕塑家们通过突出材质特点，使作品具有了特殊的感染力。

六、中国雕塑的魅力

中国雕塑的历史源远流长，内容丰富精深。陵墓雕塑、宗教雕塑、建筑和工艺装饰性雕塑遗存丰富，反映了古代中国人的审美观念、造型技艺和思想信仰。中国传统雕塑题材广泛，人物、动物、山水、故事、传说、生活场景等皆可作为表现内容。雕塑的物质材料涉及玉、石、泥、青铜、木、竹、果核、骨、牙等。中国雕塑丰富的社会功能性满足了不同时代人们的信仰、文化与社会仪式、生活审美等多方面的需求。

辟邪 石灰岩 高约 165cm 东汉 南阳汉画馆藏

菩萨像（局部） 泥 唐 甘肃敦煌莫高窟第 45 窟

马球运动员 陶 高 31.2cm 唐 美国克利夫兰艺术博物馆藏

中国雕塑有着自己的艺术特质，传承了中国古代“形神兼备”的美学思想，讲究“以形写神”，强调艺术表现的写意性和造型的韵律感。中国传统雕塑善于将体块与线的造型结合，从材质自身的特点出发，智慧地进行构思与雕刻，产生了丰富的样式与经典作品，散发着独有的艺术魅力。

龙虎尊 青铜 高 50.5cm
商 中国国家博物馆藏

大玉龙 玉 长 60cm
新石器时代红山文化 故宫博物院藏

天禄 石 高 280cm 南朝梁 江苏丹阳

养鸡女 石 高 125cm 南宋 重庆大足宝顶山石窟

进入 20 世纪，中国社会的全面变革也必然带来雕塑创作观念和艺术手法的变化。首先是传统的陵墓、宗教雕塑失去了赖以存在的社会功能，而贴近人民生活的民间雕塑焕发活力。中国新文化运动促成了中国新一代青年雕塑家的成长，他们纷纷到国外求学，学成后返回祖国并带来了西方雕塑的教学体系、创作观念。新一代雕塑家将西方雕塑手法与中国传统雕塑的表现手法结合起来，为现实社会生活、文化建设需求服务，产生了一批与传统雕塑不同的、塑造人民形象的雕塑作品。

1942 年，毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》的发表，明确了文艺为革命的工农兵群众服务，人民生活是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉等创作原则，引导与启发雕塑家们去创作与人民生活及社会历史密切相关的作品。1949 年 10 月 1 日，中华人民共和国的成立给中国现代雕塑的繁荣提供了历史机遇。人民英雄纪念碑浮雕既是这一时期的代表作品，又是时代主题与传统审美相结合的力作。

武昌起义 汉白玉 高 200cm 1958 年 傅天仇 天安门人民英雄纪念碑

虎门销烟 汉白玉 高 200cm 1958 年 曾竹韶 天安门人民英雄纪念碑

20 世纪 80 年代以来，改革开放所带来的思想解放与社会需要，为雕塑家们以更加丰富的雕塑语言、形式来表达新的时代精神提供了动力。新创作或以写实手法出新意，或赋民族形式以新韵，或以现代手法出奇观，展现了中国现代雕塑艺术百花齐放的时代风采。世纪之交，随着经济和城市建设的高速发展，城市雕塑成为这一时期的突出创作成果。

从千年历史纵深中走出的中国雕塑，以与时代生活相互印证的丰富形象呈现，塑造着中华文化与精神的一座座纪念碑。

创意与实践

参观博物馆或美术馆，感受中国雕塑的魅力，并选择一件经典雕塑作品进行临摹。

李大钊 花岗岩 高 400cm 1989 年 钱绍武 河北唐山

钱绍武所作的《李大钊》雕塑超越了传统写实主义艺术的形式，采用了夸张的艺术表现手法，使整座雕像坚如磐石，造型凝重，线条简练，气势磅礴。

鉴湖三杰 玻璃钢 高 146cm 1989 年 曾成钢 中国美术馆藏

《鉴湖三杰》表现了三位形貌不同、秉性各异的知识分子——秋瑾、徐锡麟、陶成章。斧凿之下的英豪名士，颈长、腿尖，展现出铁骨侠风、大义凛然的气概。作者对人物形象进行了大胆的夸张变形，造型简练，具有视觉感染力，突出了意象表现。

第2课

如何鉴赏雕塑作品

问题导入

雕塑作品的材质各不相同,样式丰富多彩,我们如何鉴赏一件雕塑作品呢?

当我们了解雕塑的概念、特点、形式、类型、材料之后,我们就可以从形体、材质、风格、作者、主题、历史、文化等角度,按照“描述、分析、解释、评价”的要求去鉴赏雕塑作品。

一、描述——你看到了什么?

面塑制作

鉴赏雕塑作品,需要充分感知雕塑作品的造型、色彩、尺寸、材质、肌理、风格等形式特征,以及作品或端庄,或动感,或拙朴,或玲珑的整体审美感受,即用眼睛观察并对作品进行“描述”。

首先,构成雕塑作品的最基本要素是形体,形体必然存在于特定的空间中,形体与空间是不可分割的两个要素,并且互相依托。雕塑作品的“体量

感”即形体的体积、材质的重量及硬度等给予观者的感受。例如,面对通高71米的乐山大佛时,我们会被其巨大的体量震撼;而把玩一个面塑人物时,我们也会因其小巧玲珑而爱不释手。体量的改变产生了截然不同的审美感受。形体不但占有空间,还以其特定的内在气势与力度影响着空间,从而在人的心理上产生超出其实际体量的或扩张,或收缩,或延伸,或扭曲,或挤压等视觉反应。

乐山大佛 石 高71m 唐 四川乐山

其次，鉴赏雕塑作品还与其天然的材质美以及加工后的质感、色泽、肌理、层次等效果有关。大理石、花岗岩、青田石、菊花石等石材坚实紧密，黄杨木、花梨木、楸木、樟木、红木等木材手感温润，钢铁材料冷硬凝重，黏土材料柔顺朴素，玉石材料高贵细腻……不同材料的质感不但造就了雕塑作品的外在形式，还隐含着不同的文化寓意，二者统一，便能更贴切地诠释作品的主题与内涵。

当雕塑材质的天然美与作品的艺术构思有机融合时，就能大大增加作品的审美价值。在火山岩上，用阴刻方式雕刻的《白山魂》使我们强烈地感受到长眠于白山黑水间的杨靖宇烈士悲壮的家国情怀。

白山魂 火山岩 宽 94cm 1984 年 贺中令 中国美术馆藏

二、分析——各要素如何组合？

鉴赏雕塑作品既要整体感受作品，又要具体分析其形式构成关系，分析作者是如何根据主题、形象或情节的需要组合各种形式要素，使作品产生整体审美效果的。

统一与多样、对称与均衡、主次与呼应、尺度与比例、节奏与韵律等形式原理是雕塑家处理形体空间、材质、肌理的艺术手法。我们利用这些形式原理分析雕塑作品各要素的组合关系，并逐步深入到对作品的体验和理解过程中，感受到用以处理线面、体块的疏密繁简、曲直方圆、刚柔强弱、动静急缓等艺术效果。雕塑作品有的精雕细刻，有的则写其大意，有的打磨光滑，有的则保留原材料本质，形成了特有的形体感、形式感、节奏感与韵律美。

《和平少女》用洁白无瑕的大理石雕成，显得纯洁、高贵和神圣。背景的粗犷刀法反衬出人物肌肤的细腻和衣裙的柔美。美丽的外形、活泼的姿态塑造出一位清纯靓丽的少女形象。作品的材质、造型、表现手法等赋予作品感人的艺术魅力，表达出“和平”的主题。

和平少女
大理石 高 250cm 1985 年
潘鹤、王克庆、郭其祥、程允贤
日本长崎和平广场

风竹 铜 高36cm 1979年
文杰 中国美术馆藏

三、解释——作者想表达什么？

艺术家所在的民族、国家、时代，以及社会经历与艺术思潮等因素必然对其作品产生影响，探索和思考这些因素，可以让我们深入理解作品想要表达的情感或思想。

雕塑作品大多有题目、有形象、有形式，甚至有故事、有情节，但这并不是全部，作品还蕴含着某种社会或文化的意义、思想和情感，这是更深层的雕塑鉴赏。

鉴赏既要认真把握、研究作品的形式结构，又要深入观察和寻找作品的局部细节。雕塑的造型与动势，或粗犷或细腻的表现手法，作品的体量与材质，作品的样式与风格等，与其主题的关系是怎样的？从中体现了艺术家怎样的目的和态度？对这些问题的思考和解释是开放性的，不存在绝对正确的答案。同时，它们又是主观性的，从作品本身出发，每个人都可以有自己的解释，产生独特的审美体验。

✎ 学习与探究

1. 组成课题小组，选择一件当地具有代表性的雕塑作品，通过实地考察、雕塑家访谈以及文献研究等方式，对其起源、发展、特点、现状等方面开展专题研究，写出调研报告，并向同学们汇报。
2. 选择不同地域、时代、风格的多件雕塑作品，写出纵向和横向的比较研究报告。

走向世界 铜 高60cm 1985年 田金铎 中国美术馆藏

国王和王后 青铜 高161.3cm 1952~1953年
[英国] 亨利·摩尔 英国泰特现代美术馆藏

四、评价——你认为作品如何？

评价就是对雕塑作品做出价值判断，即通过上述鉴赏过程，从审美体验、历史背景、文化内涵等角度评价作品的艺术价值和社会价值，并阐明自己的观点和理由。

当有人说“那件雕塑作品风格粗犷”或“那是一件糟糕的陶器”时，别人会反问：“你为什么这么认为？”于是，关于鉴赏体验的讨论就形成了。这些问题有助于我们从个人喜好逐步转向有意义的鉴赏，直到我们养成对作品进行持续性思考和关注的习惯。

评价的目的是判断雕塑作品的艺术价值和社会价值，即哪些作品产生了深远的影响，哪些雕塑家得到了历史的认可，或哪些作品引领了新的艺术潮流等。为此，我们要摆脱主观偏见，进一步探索雕塑作品的内容、历史背景、符号含义和创作原因等。我们评价某件雕塑作品时，要从其艺术价值和社会价值方面阐明自己的观点和理由。

✎ 学习与探究

1. 组成课题小组，到当地的博物馆、美术馆、公园或名胜古迹拍一张较有代表性的雕塑作品（也可以从网上选取），运用雕塑鉴赏的方法，写一篇考察报告。

2. 观看雕塑家工作的视频，或参观当地雕塑家、民间艺人的工作室，或请他们来学校讲解和演示雕塑创作过程，感受雕塑创作的工作环境与过程。

三彩骆驼载乐俑 三彩釉陶 高67cm 唐 陕西历史博物馆藏

摔跤手 石 高82cm 1981年 刘焕章 中国美术馆藏

第 1~2 课 学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项的评价要求。
1~5	鉴赏	能大体说出雕塑的特点、形式、类型、材料，但不能更加准确、清晰地描述。
	技能学习	能分辨最基本的雕塑风格和类型，但不能进一步分析。
	创意实践	在鉴赏雕塑作品的过程中，能运用鉴赏的方法完成教科书中一项学习与探究活动；在课题小组的考察报告中，能简单描述所考察的博物馆、美术馆、雕塑家（或民间艺人）工作室、公共环境中的雕塑的特点、现状；能基本完成对经典雕塑作品的临摹。
	作品展示	参与小组合作学习和探究性学习，但在发表个人观点方面还不够积极主动。
6~9	鉴赏	能较清晰地描述雕塑的特点、形式、类型、材料；能从鉴赏雕塑作品的基本方法，以及中国雕塑文化的独特性方面，描述对中国雕塑魅力的理解。
	技能学习	能从鉴赏雕塑作品的描述、分析、解释、评价环节对雕塑作品的不同类型、形式的艺术功能进行分析。
	创意实践	在鉴赏雕塑作品的过程中，能运用鉴赏的方法完成教科书中两项学习与探究活动；在课题小组的考察报告中，能运用美术术语较详细地描述所考察的博物馆、美术馆、雕塑家（或民间艺人）工作室、公共环境中的雕塑的特点、发展脉络、现状，并能运用所学鉴赏方法，描述、分析、解释、评价雕塑作品，观点明确；能较好地按照要求进行对经典雕塑作品的临摹。
	作品展示	参与小组合作学习和探究性学习，能主动发表个人观点。
10~15	鉴赏	能正确地描述雕塑的特点、形式、类型、材料；能从鉴赏雕塑作品的基本方法，以及中国传统文化特点的角度，充分地描述对中国雕塑魅力的理解。
	技能学习	能从鉴赏雕塑作品的描述、分析、解释、评价环节，较清晰地对雕塑作品的不同类型、形式的艺术功能进行分析，并举教科书之外的经典作品证明自己的观点。
	创意实践	在鉴赏雕塑作品的过程中，能运用鉴赏方法熟练地完成教科书中两项学习与探究活动；在课题小组的考察报告中，能运用美术术语详细地描述所考察的博物馆、美术馆、雕塑家（或民间艺人）工作室、公共环境中的雕塑的特点、发展脉络、现状，并能很好地运用所学鉴赏方法，准确地描述、分析、解释、评价雕塑作品；能很好地按照要求进行对经典雕塑作品的临摹。
	作品展示	参与小组合作学习和探究性学习，能积极发表个人观点，并能用以信息检索方法获取的教科书之外的相关典型作品来丰富自己的观点陈述。
综合表现 附加分 1~5	参与度	课堂学习中的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终成果，建立项目齐全的学习档案袋。
评语		

第3课

传统与写实

问题导入

写实风格雕塑的价值，是在于直接模仿对象，还是包含了雕塑家的艺术造诣与追求？

一、中国传统的写实风格雕塑

雕塑家模仿自然形象，首先是在现实生活中发现富有美感并为之感动的客观事物，即创作素材；其次是在主观审美情感的驱使下，通过创造性思维和艺术想象，用雕塑材料和雕塑手法创作出具有审美价值的写实性艺术形象。它是客观的自然形象与雕塑家的主观情感相互碰撞的产物。

写实风格虽然注重对客观事物的模仿与再现，但并非不注重主观表现。成功的雕塑家在再现对象的过程中，不仅会选择典型的形象，抓住对象的典型姿态，还要通过提炼和典型化处理等手法，强化对象那些富有感染力的造型特征，从而创造出更具表现力的雕塑作品。

中国传统雕塑中有许多写实风格的雕塑作品，秦始皇兵马俑就是其中的经典代表。秦始皇兵马俑坑于1974年被发现，被誉为“世界第八大奇迹”。人们惊异地看到中国古代竟有如此规模巨大的写实风格雕塑。

兵马俑的造型以现实生活为基础，手法细腻、明快，出土的一千多件陶俑的装束、神态、手势、面部表情等各不相同。

秦始皇陵一号兵马俑坑

军吏俑 灰陶 高196cm 秦始皇帝陵博物院藏

侍女立像 泥塑彩绘 高165cm
北宋 山西太原晋祠圣母殿

植根于中国传统文化土壤的写实风格雕塑必然不同于古希腊、古罗马的雕塑，它具有鲜明的东方特点。秦始皇兵马俑采用模制、手塑相结合的手法制坯成形，再经火烧和彩绘等工艺完成最终的陶塑圆雕作品。在内容上，秦始皇兵马俑展现了将士与战马的形象。在表现方式上，秦始皇兵马俑通过严谨的布局，排列成气势磅礴、威武雄浑的军阵场面，制作了世界雕塑史上规模最大的群塑作品。在艺术特色上，秦始皇兵马俑崇尚写实，手法严谨，形象生动，主要通过群体场面体现军阵的威严。

中国古代有大量的雕塑作品是佛教造像。佛教造像发展到宋代，世俗化气息日益浓郁，其特征表现为题材世俗化、形象生活化、手法写实化。

知识窗

中国传统泥塑的制作：中国传统泥塑的特性是坚固，不易开裂，能长期保存，表面有华丽的彩绘。传统泥塑独特的制作工艺和方法，多达几十道工序，需要匠人们精工细作。我们从中可以体会到古人追求艺术美的创造精神和精益求精的工匠精神，这些精神值得我们继续弘扬和传承。

工具和材料

备泥

立骨

上泥：分别上糙泥、中泥、细泥三层

补缝封漆，裱纸或布

打泥子

沥粉，赋彩

罗汉坐像（局部） 泥塑彩绘 北宋
山东济南长清灵岩寺

二、20 世纪中国的现实主义雕塑

现实主义是一种艺术创作理念，它贴近人们的生活，在真实反映客观现实与传达人类先进文化情感的同时，用典型化的艺术手法提炼出最具时代特征的人文理想和社会发展方向的艺术形象，具有较强的社会性、时代性与民族性。现实主义雕塑是当代中国艺术界的一抹亮彩，写实的手法，典型的形象，引导人们进行历史与现实的反思，审视时代中人的社会责任与社会理想的关系。

《母女学文化》是反映少数民族人民生活的雕塑作品，艺术手法朴素，艺术风格平易近人，构成了作品的感染力。

母女学文化 石膏 高 58cm 1951 年 袁晓岑 中国美术馆藏

开荒牛 铜 高 290cm 1983 年 潘鹤 广东深圳市人民政府

刘胡兰 铜 高 112cm 1955 年 王朝闻 中国美术馆藏

20 世纪初，上海等地的现代美术学校初建，开始引进西方雕塑的教育理念和人才培养体系。中华人民共和国成立后，全国美术院校普遍建立起雕塑系，培养了新中国第一代雕塑人才。我国的现代学院雕塑以写实风格为主，多年来培养出一大批现实主义的雕塑家，推动了我国雕塑艺术的蓬勃发展。

程曼叔的雕塑风格写实严谨，这件《少女头像》塑造的是他友人的肖像。作品形象优美，质地细腻，光洁圆润，造型坚实。

少女头像 石膏 高30cm 1950年
程曼叔 中国美术馆藏

《蔡元培纪念像》是刘开渠先生为了表达对蔡元培先生的感恩之情、敬重之心而创作，更是为了继承和弘扬蔡元培先生的美育思想和崇高理想。作品造型严谨朴实，手法细腻含蓄，人物神完气足，具有时代精神和民族风骨。

瞿秋白 石膏 高100cm 1991年 展望 中国美术馆藏

蔡元培纪念像 铜 高250cm 1988年 刘开渠 上海静安公园

三、西方雕塑的写实传统与现代超级写实主义

自公元前5世纪中期起，古希腊艺术进入古典时期。在雕塑方面，人物造型追求比例和谐和优美典雅。雕塑家通过仔细观察和研究，提炼出理想美的人体比例法则，并用此法则塑造形象。这一人体比例美的法则给后来整个西方美术带来了深远影响。古希腊雕塑作品《里亚切青铜武士》便是这一时期的代表作品。

14至16世纪发生于欧洲的文艺复兴运动，把复兴古希腊、古罗马艺术精神作为追求，进一步强调以科学的态度观察客观事物。这一时期产生了许多杰出的雕塑家，米开朗基罗是其中的杰出代表。其作品多以写实的手法、准确的人物造型突出表现人物形象的威严与力度。

19世纪的西方雕塑界异常活跃。新出现的现实主义雕塑风格取代学院派古典主义风格而成为当时雕塑艺术新的代表性表达方式。法国雕塑家罗丹的

里亚切青铜武士 青铜 高约200cm 约前460~前450年
[希腊] 皮塔哥拉斯 意大利雷焦卡拉布里亚国家考古博物馆藏

洛伦佐·美第奇 大理石 高约200cm 1524~1531年
[意大利] 米开朗基罗 意大利佛罗伦萨圣洛伦佐教堂

圣德瑞莎的幻觉 大理石 高 350cm 1646~1652 年
[意大利] 贝尼尼 意大利罗马维多利亚圣母堂

沉思 大理石 高约 74cm 1895 年 [法国] 罗丹 法国罗丹美术馆藏

天才艺术和独特创作代表了这新潮流。罗丹尊重自然，但与古典主义艺术者追求理想美的比例不同，他更善于用雕像的姿势和风格化的艺术手法表达复杂的人性，为雕像注入了个性化的、令人无法忘怀的现实主义气质。

20 世纪六七十年代出现了超级写实主义雕塑。等身大的塑像都是直接从人体上翻制，然后把翻制的人体各部分装配而成，再涂上与真人肌肤相同的颜色，穿上衣服，配备真实的道具或物品，以达到逼真的效果。

超级写实主义（亦称“照相写实主义”）雕塑的创作理念已与传统雕塑使用石材、木材、金属等材料的质感实现艺术表现力完全不同，而用仿真人皮肤的新材料或使用现成品构成作品。超级写实主义雕塑不看重雕塑家个性化的或粗犷或细腻的艺术技法，而追求无个性、纯再现的模仿。艺术家的创意则体现在其对表现对象、动作和神情的选择中。

游客 玻璃纤维、聚酯施彩 高 160cm
约 1970 年 [美国] 杜安·汉森 英国苏格兰现代美术馆藏

作者罗丹只塑造了一个头部，他想将作品集中在“沉思”这一主题上，因而除了刻画脸部神情外，舍弃了一切无关的局部。这是罗丹的艺术灵感，是他在雕塑语言上的独特创造。

活动 1

石膏雕刻

石膏是一种物美价廉的材料，便于进行雕刻和加工，被广泛用于艺术造型。我们不妨体验一下石膏雕刻的乐趣。

1. 工具和材料：熟石膏粉、雕塑刀、水、容器等。

2. 毛坯制作：将熟石膏粉加水搅拌均匀呈糊状，倒入不透水的容器里，待其凝固成所需形态的毛坯形体（如长方体、柱体、球体、锥体或板材等），取出备用。

3. 石膏雕刻作品《梦》的创作步骤：

工具和材料

（1）构思设计。把自己的创意设计绘制成草图。

（2）将雕塑形象的立体轮廓和结构勾画在备好的石膏坯体上。

（3）雕琢大形。

（4）雕刻大的动态和基本形，去除多余部分，形成大体块面结构。切削时，宜用力均匀，逐步深入。

（5）深入刻画。根据构思和创意有重点地进行细部加工。

（6）从整体效果出发，注意大小、粗细、刚柔、繁简、虚实的对比变化，并从各个角度远观近看，使之形神兼备。

梦 石膏 高10cm

创意与实践

1. 选择一位自己喜爱的雕塑家，按雕塑作品鉴赏的要求，针对其写实风格的代表作写一篇鉴赏报告，更深入地了解雕塑家及其作品。

2. 学习雕塑的步骤与方法，学会用雕刻的材料和工具，模仿自己所选雕塑家的风格，完成一件临摹练习作品。

安全提示

对石膏进行雕琢时，须注意安全。用雕塑工具切削时，切忌用力过大，以免伤到手指。

活动 2

泥塑创作

创意与实践

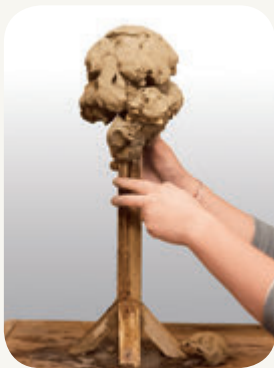
1. 选择一位你尊敬的家长、教师、英雄或其他长辈，研究他（她）的形象，了解他（她）的精神和内心世界，为其创作一件真人 1/2 大小的肖像雕塑，并赠送给他（她）。

2. 借鉴各种创意雕塑的思路与手法，创作一件能与自己的书桌、居室、生活小区等环境密切结合的雕塑。

1. 工具和材料：纸，笔，雕塑泥，木棒，雕塑刀（或竹签、金属勺、螺丝刀）等。
2. 泥塑作品《女生头像》的创作步骤：

（1）搭建雕塑架作为龙骨，用以托住雕塑泥的重量，防止变形或坍塌。

（2）上大泥。先用较硬的泥围绕龙骨捏成一个泥芯，注意头、颈、肩的动态及比例关系。

（3）确定基本形。边加泥边用木棒拍打挤压，随时调整整体比例、动态关系。

（4）在制作的过程中，为了保持泥的合适的干湿度，要时常给泥塑喷水。

（5）用工具如雕塑刀（或竹签、金属勺、螺丝刀等）来确定五官的位置，并进行细致刻画。

（6）在对细部的塑造中要注意雕塑是占有 360° 空间的，要不断地围绕作品进行全方位的塑造。

（7）在创作过程中会对基本形有所破坏，在最后阶段要进行全面调整，以达到自己满意的效果。

女生头像 泥 高 50cm

安全提示

在制作时，注意检查雕塑台、雕塑架的安装是否牢固，避免歪倒；注意铁丝、钳子等工具的使用安全。

学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项的评价要求。
1~5	鉴赏	通过学习能基本了解中国传统写实风格雕塑，能基本描述 20 世纪中国现实主义雕塑的艺术特征及雕塑家的艺术追求，能了解西方雕塑的写实传统和发展变化。
	技能学习	能基本了解石膏雕刻和泥塑的基本创作步骤、方法。
	创意实践	从石膏雕刻和泥塑中任选一种方法仿制作品，造型基本准确，雕刻、塑造过程基本规范。
	作品展示	参与小组合作学习和探究性学习，但没有自己独立完成的作品参与展示。
6~9	鉴赏	通过学习教科书和查找其他资料，能描述中国传统写实风格雕塑的特征、代表作品；能描述 20 世纪中国现实主义雕塑的艺术特征以及雕塑家的艺术追求；能描述西方雕塑的写实传统和发展变化。
	技能学习	能基本掌握石膏雕刻和泥塑的基本创作步骤、方法，并制作出代表自己水平的作品。
	创意实践	在课题小组的鉴赏报告中，能从中国传统文化特点角度描述中国传统写实风格雕塑的特点；能描述 20 世纪中国现实主义雕塑的艺术追求与时代意义；石膏雕刻和泥塑创作造型基本准确，雕刻、塑造过程比较规范，使用工具得当、安全，作品完整。
	作品展示	参与小组合作学习和探究性学习，能主动发表个人观点，有个人独立完成的作品参与展示。
10~15	鉴赏	通过学习教科书和课外兴趣探究，能充分地描述中国传统写实风格雕塑的特征、代表作品；能完整地描述 20 世纪中国现实主义雕塑的艺术追求与时代意义；能描述西方雕塑的写实传统和发展变化。
	技能学习	能准确地分辨中外写实雕塑的艺术风格和代表作品；能按照石膏雕刻和泥塑的正确创作步骤、方法创作作品，作品完整。
	创意实践	在课题小组的鉴赏报告中，能从时代与艺术的关系角度阐发中国传统写实风格雕塑和中国现实主义雕塑的艺术魅力；石膏雕刻和泥塑创作造型准确，形象特征突出，雕刻、塑造过程规范，使用工具得当、安全，作品质量较好。
	作品展示	在参与小组合作学习和探究性学习时，能积极发表个人观点，并能用信息检索方法获取的教科书之外的相关典型作品来丰富自己的观点陈述；创作作品展示效果好。
综合表现 附加分 1~5	参与度	课堂学习中的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终成果，建立项目齐全的学习档案袋。
评语		

第4课

意象与表现

问题导入

如何理解客观自然形象与雕塑家主观艺术追求之间的关系？如何用艺术的手法呈现出来？

知识窗

意象是融入了主观情意的客观物象，或者是借助客观物象表现出来的主观情意。

——袁行霈《中国诗歌艺术研究》

一、中国传统雕塑创作

“意象”作为中国美学与艺术创作的关键词，以物象与心象的融合为特点。物象是客观的，但物象一旦进入艺术家的构思与作品，就渗透了艺术家的审美经验、主观情感和人格意趣，成为客观物象与艺术家的艺术理想和审美趣味之心象的结合体。从客观物象到艺术意象，是艺术的升华与创造。中国传统雕塑典型地体现了中国艺术的意象审美传统，积淀了许多经典作品。

西汉时期的霍去病墓石刻群雕，多采用线雕、圆雕、浮雕相结合的自由手法，按照石材原有的形状，雕刻出大将军霍去病生前征战的森林、草原中常见的动物形象，以及用马踏敌人、动物撕咬扭斗的形象来表现战斗的激烈。其中，最为著名的《霍去病墓立马》，以一种充满艺术想象力的构思和浑然天成的艺术手法，表现了戍边大英雄的精神和气势。

《霍去病墓立马》石刻是霍去病墓石刻群雕的主体，象征西汉军队胜利的骏马昂首屹立，手执弓箭的武士被打败而仰卧在马下。马的外轮廓雕刻得极其雄浑有力，马头到马背部分做了大起大落的处理；马腹下不做凿空，加强了作品的整体感和厚重、稳定的效果。这件石刻艺术品是思想性与艺术性完美统一的典范，是西汉雕刻艺术取得划时代成就的标志。

霍去病墓立马 花岗岩 高168cm 西汉 茂陵博物馆藏

形象生动、姿态丰富的汉代歌舞俑也是中国传统雕塑的意象创作的又一典型代表，无论是说唱俑的生动表情与姿态，还是舞俑高高挥起的长袖，均体现出中国传统雕塑“以形写神”的特点。

中国传统雕塑充分体现了中华民族的艺术特色。史前的陶塑粗犷朴拙、浑然天成，夏、商、周的青铜雕塑繁复神秘，秦俑威严而写实，汉代的陶俑、石雕、画像石、画像砖雄浑而写意，南北朝至唐代的雕塑夸张中寓雄强，宋代的石窟雕塑、陵墓雕刻则转向世俗而亲切，元、明、清的寺庙雕塑、民间雕塑和工艺雕塑等风格多样、层出不穷，代表着中国雕塑不同历史时期的发展和演变。我们仔细品味这些中国雕塑艺术遗产，能获得对中国文化传统更丰富的体验。

彩绘陶舞俑 陶 高 50cm
西汉 中国国家博物馆藏

绕襟衣陶舞俑 陶 高 44.7cm
西汉 徐州博物馆藏

彩绘陶射俑 陶 高 50cm
西汉 陕西历史博物馆藏

陶射俑的头发中分梳向两旁，头戴软帽，两边有带系额下。身着彩绘右衽长袍，侧身仰头，眼睛凝视前上方，注视天空中飞翔的猎物，两手做张弓欲射状。人体弯曲的线条自然。这件作品，不论是仪态、动作还是服饰，均塑造得简洁概括、明快洗练。

卧虎 花岗岩 长 200cm 西汉 茂陵博物馆藏

二、中国现代雕塑的意象创作

中国传统艺术的“意象”创作美学，为中国现代雕塑创作开启了一条具有中国审美特点的道路。经过几代雕塑家的努力，中国现代雕塑初步形成了富有东方意味的现代语言特点。如在造型方面，意象创作突出高度概括、提炼加工而成的鲜明轮廓，赋予形象传神的艺术韵味。雕塑家吴为山创作的《似与不似之魂——齐白石》表现了齐白石的形象神韵及其艺术主张：“似者媚俗，不似者欺世，妙在似与不似之间。”

似与不似之魂——齐白石
青铜 高 320cm 2004 年 吴为山
南京博物院吴为山雕塑馆藏

吴为山说：“我已记不清多少次塑白石老人像了，也不知是何因催使我这样去塑。总之，我为那种难以言状的魅力所吸引，为那种呼之欲出的艺术之神所召唤。”

永恒的运转 铜 高 75cm 1993 年
李象群 中国美术馆藏

《黄河母亲》塑造了一位神态恬静、慈爱端庄的母亲侧卧于黄河岸边，看护着怀中幼儿的情景。雕塑构图洗练，寓意深刻，象征着黄河作为中华民族孕育者的母亲形象，也象征了中华民族源远流长、生生不息的民族精神。作者善于发挥材质的特性，创造出一种与自然浑然一体的审美境界。

黄河母亲 花岗岩 宽 600cm 1986 年 何鄂 甘肃兰州黄河之滨

鲁迅像 铜 高 107cm 1999 年 熊秉明
中央美术学院美术馆藏

作者用概括、简化的手法，捕捉了鲁迅的形象与精神气质的关键点，《鲁迅像》的创作手法具有鲜明的创意。

母爱 铜 高 90cm 1947 年 滑田友
中央美术学院美术馆藏

《母爱》质朴浑厚，形式简洁，充满中国传统意味。滑田友将中国古代绘画的“六法”运用到雕塑创作中，使作品极具中国文化之神韵，创造了独特的雕塑语言。

中国老子（局部） 铜 2002 年 陈云岗 中国美术馆藏

作者以雕塑语言塑造老子的形象，衣褶如水波般散布开来，成为山峦河流的整体意象表达了作者对老子哲学思想精髓的把握。

创意与实践

1. 我们欣赏了中国传统雕塑和现代雕塑的意象创作作品，接下来要通过参观雕塑展览、网上搜集资料、小组开展探究活动。选定一位自己喜爱的雕塑家，按照雕塑作品鉴赏的要求，为其意象性代表作写一篇鉴赏报告，更深入地了解雕塑家及其作品。

2. 阅读中国传统故事，结合本课所学内容，根据自己的兴趣创作一件雕塑作品。

知识窗

表现主义：亦称“表现派”。现代西方文艺流派之一。兴起于20世纪初，极盛于20、30年代德、奥、法和北欧各国。最初形成于绘画领域，后扩展到其他艺术领域。

……表现主义在哲学上受到康德、柏格森和弗洛伊德的影响，其核心是宣扬艺术即自我表现，主张艺术表现人的心灵真实和深层的潜意识，展示现象世界背后的本质和永恒真理，推动自我情感的昂扬和追求精神人格的价值……表现主义抬高自我，贬低客观世界，否定模仿，强调表现，在人的内心世界中寻求真实，对现代西方美学和文艺思想的发展产生了重要影响。

——朱立元主编《美学大辞典》

三、西方现代表现性雕塑

西方雕塑发展至19世纪后半期，背离严谨写实传统的表现性手法日益兴起，成为西方雕塑向现代主义雕塑转变的重要风格形态，并持续发展。

表现性雕塑的特点是雕塑家通过提炼、概括、夸张、变形等艺术手法，强化客观对象的某些特征，呈现出或强悍，或玲珑，或圆润，或干枯，或秀美，或狰狞，或简化，或装饰的表现意味，更加鲜明地表现了作者的审美观念和艺术个性。

艺术手法的写实性与表现性是相比较而言的。在雕塑作品中，经常是写实中有表现性因素，表现中也有写实性因素，只是不同的作品各有侧重，从而形成了雕塑千姿百态的风格。

骑马的人 青铜 高 101.6cm 1947 年
[意大利] 马里诺·马里尼 美国现代艺术博物馆藏

《骑马的人》这座雕像坚实而神秘，以简单的轮廓线传达出生机勃勃之力的感觉。它显得严肃，却又充满悲悯和诗意。

被摧毁的鹿特丹纪念碑 铜 高 600cm
1951~1953 年 [法国] 奥西普·扎特金 荷兰鹿特丹

这是一座为纪念在第二次世界大战中被德国法西斯破坏的荷兰鹿特丹而创作的大型雕塑。作者运用象征的手法对人体进行夸张和变形：空透的胸腔，拉长的手臂，扭曲的躯干，重组的四肢，使作品产生令人震撼的视觉冲击力。

活动

请同学们选择个人感兴趣、有联想的现实生活中的形象、场景或经典形象的图片，用自己熟悉的艺术手法、材料，进行所选对象与自己主观想象结合的意象雕塑作品创作。作品创作要求体现个人艺术想象、形象演绎的创意。作品最后呈现可以实物摆放，也可以摄影呈现。例如：作品1，京剧武生形象的金属雕塑创作；作品2，古人山水意境的枯树枝组合创作；作品3，小区广场舞旋律的泥塑人像组合创作。

学生作品

作品 1

作品 2

作品 3

学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项的评价要求。
1~5	鉴赏	能基本理解作为美学概念的“意象”，用其大致描述中国传统雕塑的意象创作特征；描述中国现代雕塑的意象创作风格；列举一件雕塑作品，表达自己对雕塑意象创作的理解。
	技能学习	能以中国意象性雕塑作品为例，说明自己对这一创作手法的理解。
	创意实践	以小组为单位，能针对“问题导入”展开讨论，列举经典作品；能基本完成鉴赏报告。
	作品展示	参与小组合作学习和探究性学习，但在发表个人观点方面不够积极主动。
6~9	鉴赏	能较准确地描述中国传统雕塑的意象创作的特征；能较准确地描述中国现代雕塑的意象创作风格；列举两件雕塑作品，能通过雕塑家的艺术追求和艺术语言阐述对雕塑意象创作的理解。
	技能学习	能分辨中国意象性雕塑的特点；能运用美术术语描述意象雕塑的艺术特征。
	创意实践	以小组为单位，能针对“问题导入”展开讨论，列举经典作品，将讨论的议题、过程、结果写出一篇鉴赏报告；能根据中国传统故事完成一件雕塑作品。
	作品展示	参与小组合作学习和探究性学习，能主动发表个人观点。
10~15	鉴赏	能准确地描述中国传统雕塑的意象创作的特征；能准确地描述中国现代雕塑的意象创作风格；列举三至四件雕塑作品，能通过雕塑家的艺术追求和艺术语言阐述对雕塑意象创作的理解。
	技能学习	能分辨中国意象性雕塑作品和西方现代表现性雕塑作品的两至三个不同点；能列举教科书以外的作品，补充自己对意象艺术作品的理解。
	创意实践	以小组为单位，针对“问题导入”展开讨论，列举经典作品，将讨论的议题、过程、结果等用美术术语写出一篇较好的鉴赏报告；能根据中国传统故事出色地完成一件雕塑作品。
	作品展示	参与小组合作学习和探究性学习，能积极发表个人观点，并能用以信息检索方法获取的教科书之外的相关典型作品来丰富自己的观点陈述。
综合表现 附加分 1~5	参与度	课堂学习中的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终成果，建立项目齐全的学习档案袋。
评语		

第5课

民间雕塑与生活

问题导入

中国传统民间泥塑的题材有哪些？你知道还有哪些泥塑的制作技法吗？

一、中国民间泥塑

早在五六千年前的新石器时代，半坡文化、河姆渡文化、大汶口文化就有陶制猪、狗、鱼等，证明我国当时的泥塑已经有了一定的规模。至汉代，泥塑玩具已经广泛流行。唐宋时期，民间泥塑盛行，有专门以制作泥塑为业的艺人，工艺已经达到很高的水平。明清以来，民间泥塑得到了空前的发展，题材愈加多样，表现手法也更加成熟，不仅备受百姓的青睐，还作为贡品进入宫廷，成为我国传统文化的重要组成部分。民间泥塑的题材通常有人物、动物、器物等，或取材于民间传说、戏曲故事，或反映民间习俗、百姓生活。

许多特色鲜明的民间泥塑被列为各级非物质文化遗产，或成为闻名遐迩的地方特产、旅游纪念品，如陕西凤翔的彩绘泥塑、河南淮阳的泥泥狗、山东高密泥叫虎、江苏无锡的惠山泥人、天津的“泥人张”、北京的兔儿爷等。现在，这些泥塑艺术品已经走出国门，成为中外文化交流的使者，受到越来越多的国家和地区人民的喜爱。

挂虎 泥 高约45cm
现代 陕西凤翔

兔儿爷 泥 高30cm 清
故宫博物院藏

陶猪 陶 高4.5cm 新石器时代河姆渡文化 浙江省博物馆藏

泥叫虎 泥 高15.5cm 现代 山东高密

知识窗

无锡的惠山泥人产生于明代，迄今已有四百多年的历史。当时曾有“家家善捏塑，户户能彩绘”的佳话，可见惠山泥人久负盛名。

天津的“泥人张”是北方流传的民间彩塑的一派，产生于清代末年，至今已传承四代。创始人张明山自幼随父以捏泥人为生，因艺术风格独树一帜而蜚声四海。“泥人张”是老百姓送给他的一个昵称。

阿福 泥 高 25cm 现代 喻湘涟、王南仙 中国美术馆藏

七子夺梅 泥 高 35cm 现代 张乃英 中国美术馆藏

猴骑羊 泥 高 11cm 现代 河南淮阳

战马 泥 左高 8.8cm 右高 7cm 现代 河南浚县

二、民间泥塑的制作

民间泥塑的表现手法主要有手捏成形法、模印成形法、半模半捏成形法等三种。

（一）手捏成形法

手捏成形法是最基本的泥塑方法，我们儿时玩捏泥巴游戏多用此法。通常用整块泥料塑形，局部再做细致加工，大致有团、搓、捏、压、接、贴、划、戳、切等手法。其中，团、搓、捏等手法多用来塑造对象较大的形体，压、接、贴、划、戳、切等手法一般用来深入刻画细部。

手捏成形法作品

（二）模印成形法

模印成形法是将塑泥填于模具里并挤压成形，出模修坯后慢慢阴干，最后罩粉彩绘完成。模印成形法有单片模和双片模之分。单片模压印成形的呈浮雕状，多用于制作挂件、摆件；双片模压印成形的呈圆雕状，因其造型简洁牢固，且易于复制，常用于制作儿童玩具。传统模印的模具多用塑泥烧制，现代模印的模具也有用石膏翻制的。

模印成形法作品

（三）半模半捏成形法

顾名思义，半模半捏是一半用模具翻制泥坯，一半用手工捏塑成形。如制作一个骑马的人物，人物形象用模具挤印，而马匹用手捏塑，然后把人物与马匹黏合在一起，阴干后施彩即成。

民间泥塑有“三分塑七分彩”之说，是指民间泥塑造型受到材料的制约，前期的制作只是个泥坯，相对简陋（“三分塑”），而后期的彩绘对作品的整体艺术性表现更加重要（“七分彩”）。不管用哪种方法成形的泥塑作品，大多数都要在阴干后的泥坯上先涂白粉做底色，再加饰各种色彩，最后罩以清漆。当然，也有不加彩绘而保持泥土本色的作品。

对于泥塑的彩绘，艺人们总结出“从上到下，先淡后浓，先白后黑，头发最后”，“头色不过四，身色勿过三”（指涂色的次数），“先开相，后装花，描金带彩在后头”等口诀。这都是操作程序上的要求。另外，还有在用色、用笔的基本功方面的要求，如“落笔如飞，厚薄均匀”“直线要直，曲线要活”等。

“三分塑七分彩”

活动 1

民间泥塑创作之一

民间泥塑的主要原料是细质黏土。由于黏土的成分和杂质含量不同,其外观色彩也各有不同,有白色、黄白色、灰色、黑色等。这里主要介绍手捏成形法,它是最基本的泥塑方法,可以最直接地表达作者的构思和想法。

1. 工具和材料: 雕塑工具、牙签、毛笔、颜料、清漆或蛋清、黏土等。

2. 泥塑作品《七品芝麻官》的创作步骤:

安全提示

使用雕塑工具及牙签时,须注意安全,小心操作。

(1) 分解塑造对象。按照自己的设计构思,先捏制出多个泥塑部件以备。

(2) 用雕塑工具(或牙签等)刻画脸部五官等。

(3) 连接各部件。可用水黏结,用牙签插接,也可用工具在连接部位挖孔后蘸水衔接。

(4) 修整并阴干。泥塑的接口要抛光,可用工具或手指蘸水整体压抹擦修,并将泥塑放在阴凉通风处晾干。

七品芝麻官 泥 高 12cm

(5) 将成形的泥塑罩上白粉。

(6) 着色并上光。可用水粉颜料着色,注意“头色不过四,身色勿过三”,要新鲜明快、均匀厚实。最后喷涂清漆或以蛋清上光。

活动 2

民间泥塑创作之二

1. 工具和材料：用黏土和好的泥块、四块模具、芦苇秆、有光纸、刀具、皮纸、剪刀、黏合剂、滑石粉、刷子、笔、颜料。

2. 泥塑作品《泥叫虎》的创作步骤：

泥叫虎模具

(1) 制坯环节。一般先从头部开始，将捏好的厚度约为1厘米的片状泥放在模具上，并使其与模具紧密贴合。头部背面泥坯的制作与前面基本一致。然后将两块模具扣在一起并压实。

(2) 通过头部背面模具的空洞把手指伸进模具内部进行按压，这要求艺人要掌握好泥坯的厚度，衔接好两块模具之间的间隙。

(3) 用泥饼将模具底部的空洞补上，并用工具将多余的泥刮掉，完成叫虎的前半部分。尾部制作与头部制作基本相同，只是尾部泥坯上的圆孔不需要覆盖泥饼。

(4) 脱模。脱模时，要轻轻地活动模具，使泥坯和模具分离。将制作好的叫虎泥坯放在阴凉处晾晒约1小时，然后用刀具及时修整外形。

(5) 用工具在叫虎嘴部两侧分别开一个进气口，形状要美观。

(6) 用芦苇秆在头部泥坯背面开一小孔，将做好的叫虎泥坯放到阴凉处干燥一个月左右。待泥坯完全干透后，将用芦苇秆和有光纸做好的哨子插入预留的小孔中。

(7) 接坯。依据叫虎的大小将皮纸剪成具有一定宽度的长方形条状，然后用黏合剂、剪好的皮纸将叫虎的头、尾两部分连接起来。前、后两段泥坯之间留2厘米左右的间隙。

(8) 涂粉。为了使泥坯表面更好地体现彩绘效果，艺人们还要在叫虎泥坯表面涂上一层底色。涂粉一般以滑石粉为原料。

(9) 彩绘。叫虎的彩绘一般遵循先大后小、先广后狭、先粗后细的原则。彩绘完成叫虎的制作。

创意与实践

1. 选一种你最喜爱的泥塑样式，针对该样式的泥塑作品写一篇鉴赏报告，更深入地了解泥塑作品及其时代背景。

2. 组成课题小组，搜集当地典型民间艺术或当地传说的素材，并进行充分讨论，集体创作体现当地人文特点的群雕作品。

安全提示

对叫虎泥坯进行雕琢时，须注意安全，用刀具时避免伤到手指。

泥叫虎 泥高8cm

学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项的评价要求。
1~5	鉴赏	能基本描述传统民间泥塑的特点；能用教科书中的语言大体说出民间泥塑题材与生活的关系。
	技能学习	能基本掌握民间泥塑的基本技法，独立（或合作）完成一件民间泥塑作品；能基本掌握雕塑制作过程和操作步骤。
	创意实践	能在课外关注民间泥塑艺人的创作情况和生活状态（或通过网络搜集相关资料），参与一次学校或社区的非物质文化遗产活动以及民俗活动。
	作品展示	参与作品展示活动，在活动中承担相关工作。
6~9	鉴赏	能较准确地描述传统民间泥塑的特点，并提出自己的观点；从社会生活原因、地域文化特点、工具材料和捏塑技艺等方面，能用教科书中的语言表述民间泥塑题材与生活的关系。
	技能学习	能较熟练地掌握民间泥塑的基本技法，独立（或合作）完成一件民间泥塑作品；雕塑制作过程和操作步骤基本正确，能基本掌握泥、石膏等材料的性能；能安全地使用相关工具。
	创意实践	能在课外关注民间泥塑艺人的创作情况和生活状态，多次参与学校或社区等的非物质文化遗产活动以及民俗活动，向民间艺人请教学习。
	作品展示	参与作品展示活动，在活动中担任具体工作，为雕塑作品展示活动贡献个人力量。
10~15	鉴赏	能准确地描述传统民间泥塑的特点，并提出自己的观点；从社会生活原因、地域文化特点、工具材料和捏塑技艺等方面，能用教科书中的语言正确地表述民间泥塑题材与生活的关系，以教科书和搜集的资料为依据证明自己的观点。
	技能学习	能熟练地掌握民间泥塑的基本技法，独立完成一件民间泥塑作品；雕塑制作过程和操作步骤正确，能较好地掌握泥、石膏等材料的性能；安全意识强，能安全地使用相关工具。
	创意实践	能在课外经常关注民间泥塑艺人的创作情况和生活状态，多次主动参与学校或社区等的非物质文化遗产活动以及民俗活动，主动向民间艺人请教学习。
	作品展示	能积极参与作品展示活动，在活动中主动出点子、担任具体工作，为举办的雕塑作品展示活动贡献个人力量。
综合表现 附加分 1~5	参与度	课堂学习中的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终成果，建立项目齐全的学习档案袋。
评语		

第6课

现代抽象雕塑

问题导入

观赏本课中的现代抽象雕塑作品，你获得了怎样的视觉感受？这些作品是凭空想象的，还是来自对自然形象的提炼升华？

20 世纪后期，在现代艺术的影响下，中国雕塑家创作出各种具有现代语言特点的雕塑作品。此类作品充分运用形状、色彩、材质、肌理等雕塑语言，利用重复、对称、近似、渐变、发射等构成形式，以及对称与均衡、节奏与韵律、对比与和谐、多样与统一等形式规律，融入中国的传统文化元素，从而产生不同的艺术形式感，为装点、丰富人们的环境和精神生活提供了新的审美体验。

知识窗

抽象艺术指艺术形象大幅度偏离或完全抛弃自然对象外观的艺术。抽象一词的本义是指人类对事物非本质因素的舍弃和对本质因素的抽取。应用在美术研究领域，抽象艺术和具象艺术构成一对相关的概念。

——《中国大百科全书·美术》

五月的风 钢 高 30m 1996 年 黄震 山东青岛五四广场

《五月的风》取材于钢板，并辅
以火红色的外层喷涂，其造型采用螺
旋向上的钢板结构组合，以洗练的手
法、简洁的线条和厚重的质感，表现
出腾空而起的“劲风”形象，给人以
“力”的震撼。

19 世纪后期，第二次工业革命打破了人类千百年来的文化传统。现代工业和城市化的兴起，使人与人之间的关系发生重大变化，具有标新立异、象征性和抽象性等特征的现代主义艺术应运而生。一些现代主义雕塑家不再满足于模仿自然形象，而更加注重个性和想象，更加重视作品的形式、风格与创新实验，不断探索、表达更加复杂的情感，探索各种抽象的表现形式。

五卅运动纪念碑 不锈钢、铜、花岗岩 高 21m 1990 年 余积勇、沈婷婷 上海人民公园

空间中的结构 X 有机玻璃、尼龙丝
高 95cm 1964 年 [美国] 瑙姆·加波
英国泰特现代美术馆藏

创意与实践

组成课题小组，根据地域特点或人文元素，为本地的某一景点或想象中的环境创作一件能点缀该环境的抽象雕塑作品并进行展示，写出创作的思路 and 理由。

金鸟织梦 大理石 高 300cm 2016 年 龙翔 浙江义乌国际雕塑公园

作品与自然形象脱离联系，更突出雕塑的形式结构、材料肌理和质感，是抽象雕塑作品区别于传统雕塑的重要特点。

不同的物质材料因质地、肌理、色彩、造型不同，表现出的美感效果也不同。探索不同材料与作品表现主题的关系、与雕塑作品所处环境的关系，是现代抽象雕塑的重要课题。

风之梳（局部）铁 1977年〔西班牙〕爱德华多·奇里达
西班牙圣塞瓦斯蒂安拉孔查湾

爱德华多·奇里达的作品《风之梳》扬弃了古希腊美学的影响，摸索出一条代表土地精神及个人风格的路。在海浪冲击的防波堤上，作者放置了三个巨大的作品，在波浪经年累月的冲刷下，铁质已被氧化，雕塑作品同岩石融为一体。

榫卯结构·轮回 木 高约40cm 1997年
傅中望 香港历史博物馆藏

曲折 VI 综合材料 高200cm 1964年
〔美国〕大卫·史密斯 英国泰特现代美术馆藏

呼吸的石头 石 通高200cm 1994年 李秀勤 捷克霍希斯国际雕塑公园

不同的物质材料具有不同的属性和寓意，如原木象征生命、成长等，花朵寓意美好、娇嫩等，石头表现永恒、沉重等，钢铁、齿轮代表现代工业等，有机玻璃给人透明、新颖之感。雕塑材料的特点常常能引发人的奇思妙想。同样的创意选用不同的物质材料制作，会产生不同的视觉感受。因此，若物质材料选择恰到好处，就会大大增强作品的艺术表现力和感染力。成功的雕塑作品也正是将物质材料的自然特点与作者的巧妙创意有机地融合在一起，才能达到巧夺天工的效果。在不同的时代、国家、民族和文化背景下，其意义又会发生变化，产生不同的解读。

无题 大理石 高 320cm 1989 年 朱汉新 香港文化中心

龙虾陷阱和鱼尾巴 钢丝、铝片 高约 260cm
1939 年 [美国] 考尔德 美国现代艺术博物馆藏

源 花岗岩、铁链 高 200cm 1990 年 隋建国 北京国家奥林匹克体育中心

活动

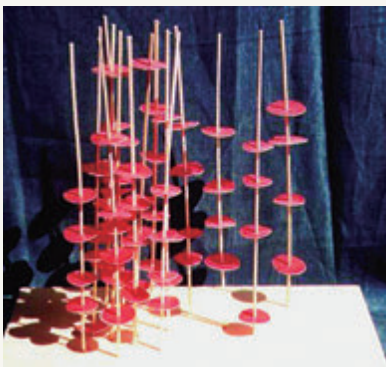
学习雕塑的抽象构成形式

对称 形体两侧或上下形状相同就是“对称”，对称给人平衡、稳定之感。

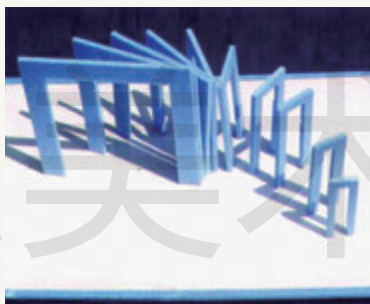
对比 形状、色彩、材质等不同的单元体组合，就产生了“对比”，对比能突显各自的特点。

重复 同一单元体反复出现就形成“重复”，重复会造成强化的印象与和谐之感。

发射 同样的单元体围绕一个中心有序地排列就形成“发射”，发射具有扩张感。

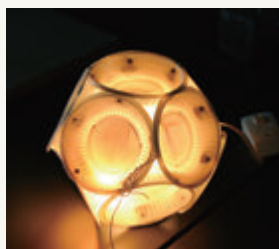
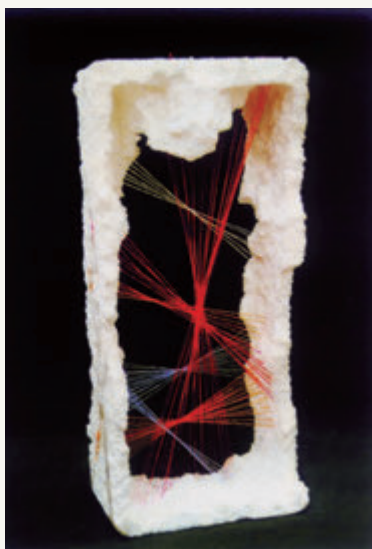

渐变 单元体由大到小、由长到短、由疏到密地排列就形成“渐变”，渐变具有次序感和韵律感。

近似 当同中有异或异中有同的单元体组合时，就形成“近似”关系，产生既统一又有变化之感。

学生作品

创意与实践

1. 了解抽象手法的雕塑造型特点和创作理念，选择一位你喜爱的雕塑家，按照前面课中所学的鉴赏雕塑作品的要求，针对其抽象雕塑代表作写一篇鉴赏报告，更深入地了解雕塑家及其作品。

2. 学习相关活动中雕塑的抽象构成形式，学会使用雕塑的材料和工具，模仿自己所选雕塑家的风格，完成一件临摹作品或尝试练习创作作品。

学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项的评价要求。
1~5	鉴赏	能运用美术术语，基本描述抽象雕塑创作的观念、语言、形式特点；能基本了解雕塑家及其作品。
	技能学习	能基本了解抽象雕塑的创作思路、基本制作技法。
	创意实践	能利用生活中的废旧物创作一件抽象雕塑作品，但作品的材料特性不够凸显。
	作品展示	能参与作品展示活动，并在活动中听从工作分配。
6~9	鉴赏	能运用美术术语，较准确地描述抽象雕塑创作的观念、语言、形式特点；能描述物质材料的肌理、质感与抽象雕塑语言的关系，较了解雕塑家及其作品。
	技能学习	能大致了解抽象雕塑的创作思路、制作技法；了解抽象雕塑的制作过程，并能安全地使用相关工具进行实践。
	创意实践	能与同学合作，利用生活中的废旧物创作一件抽象雕塑作品，作品较好地体现出材料特性，凸显出废物利用和环境保护意识。
	作品展示	能主动参与作品展示活动，在活动中听从分配，并担任具体工作，为抽象雕塑作品展示活动贡献自己的力量。
10~15	鉴赏	能运用美术术语，准确地描述抽象雕塑创作的观念、语言、形式特点；能描述材料的肌理、质感与抽象雕塑语言的关系，深入了解雕塑家及其作品。
	技能学习	能掌握抽象雕塑的创作思路、基本制作技法；掌握抽象雕塑的制作过程，并能安全地使用相关工具进行实践。
	创意实践	能主动与同学合作，积极提倡利用生活中的废旧物创作一件抽象雕塑作品，作品充分体现出材料特性，凸显出较强的废物利用和环境保护意识。
	作品展示	能积极组织 and 参与作品展示活动，并担任具体工作，在抽象雕塑作品展示活动中积极带头工作，贡献自己的力量。
综合表现 附加分 1~5	参与度	课堂学习中的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终成果，建立项目齐全的学习档案袋。
评语		

第7课

浮雕与透雕

问题导入

浮雕、透雕艺术有哪些样式及装饰性特点？你能说出身边生活中见到的相应案例吗？

一、浮雕

浮雕是雕塑的重要形式，通常是把形体附着在一定背景平面上，只有一个观赏面的立体造型方式。浮雕所呈现的立体与圆雕所呈现的立体有很大区别。简单地说，浮雕是一种将形体按照一定比例压缩进行造型表现的雕塑形式。浮雕一般分为高浮雕和浅浮雕。浅浮雕作品还常常运用绘画的透视关系及刻线等方法，既可以突出立体形象，又可以在背景平面中刻画场景，甚至可以把不同时空的内容以连环叙事的构图形式展示于背景之中，这就大大拓展了浮雕的艺术表现力。因此可以说，浮雕是一种介于三维空间的圆雕和二维空间的绘画之间的雕塑形式。

由于浮雕在造型表现形式上具有特殊性，其用途十分广泛。它可以作为独立的艺术品供人欣赏，也可以装饰各种建筑、环境。在世界各地的古建筑中，从屋檐的瓦当到墙面、柱梁、门窗等有很多采用浮雕装饰，使普通的墙壁、石阶和门窗装饰变得具有艺术价值。

青龙瓦当 陶 直径 19.3cm
西汉（王莽时期） 上海博物馆藏

帕特农神庙内墙浮雕·献礼少女行列 大理石 高 100cm
约前 442 ~ 前 438 年 法国卢浮宫藏

贴金彩绘右胁侍菩萨像 石灰石
高 110cm 东魏 青州博物馆藏

（一）高浮雕

飞天是古代雕塑和绘画作品中形象优美、变化万千、备受人们喜爱的艺术形象。这件飞天构思精妙，身体部分用浮雕手法，衣褶则采用疏密有别、深浅不一的阴刻线处理，使其成为菩萨的整体造型中不可缺少的装饰组成部分。

麦积山第 133 号窟右侧后室头光飞天
石 高 25cm 北魏 甘肃天水麦积山石窟

高浮雕，是指浮雕中形象形体凸出平面较高、体量较大的浮雕形式。这种形式适用于大尺寸的、形象众多的雕塑需求。其形象可以重叠，甚至重点部分可运用接近圆雕的手法，使作品具有强烈的立体感、纵深感，以增强其艺术表现力。

法国巴黎凯旋门高浮雕作品《胜利》，其中的主体人物造型在手臂及头部等部位直接运用了圆雕手法，而其余部分则运用浮雕手法，衣服上的花纹装饰甚至用了浅浮雕手法，使作品在主题表现方面具有更加生动而鲜明的感染力。沈阳市中山广场的雕塑作品《胜利向前》是大型城市雕塑之一，这件以“抗日烽火”为主题的浮雕作品，高浮雕的立体感增强了作品的艺术感染力。

胜利 大理石 高约 480cm 1810 年
[法国] 柯尔托 法国巴黎凯旋门

胜利向前（局部）玻璃钢 1967~1970 年 鲁迅美术学院雕塑系 辽宁沈阳中山广场

（二）浅浮雕

浅浮雕是相对于高浮雕而言的，其形象凸出平面较少，是较典型的浮雕样式。浅浮雕可以单独用于一件独立的作品，也可以与其他形式共同存在，用于背景场面表现，起到衬托主题的作用。中国汉代画像石就多用浅浮雕手法，如山东嘉祥武氏祠的东汉画像石《荆轲刺秦王》。作品采用减地浮雕兼阴线刻的手法，人物呈剪影效果，五官、衣纹等细节以阴线镌刻，整体简洁明快。人物动态造型生动，线条流畅，画面富有戏剧性与动感，极好地表现了荆轲拔刀掷向秦王，秦王张皇逃走的戏剧化瞬间。另外，唐代昭陵六骏浮雕的造型既符合解剖规律，又高度程式化，加之线条洗练、造型饱满，整体气势恢宏，极富张力。

创意与实践

组成创作小组，寻找学校、社区景点或公园的某一环境（墙面或漏窗），根据当地的文化特色、民间传说或故事，创作一件浮雕作品。运用电脑技术，将浮雕作品的照片与所选环境的照片合成，产生仿真环境的展示或装饰效果。

荆轲刺秦王 画像石拓片 宽 69cm 东汉 嘉祥武氏墓群石刻博物馆藏

飒露紫及丘行恭像（昭陵六骏之一）石灰岩 高 176cm 宽 207cm 唐 美国费城宾夕法尼亚大学美术馆藏

卓玛 石 高 150cm
1985 年 盛扬 北京石景山雕塑公园

中国现代肖像浮雕作品《卓玛》采用了现代绘画般自由的造型，加之 1.5 米高的较大尺寸，以及石材打磨光滑部分与质地粗糙部分的质感对比，产生了强烈的现代感，极富艺术表现力。

二、透雕

透雕也称镂空雕。透雕既有浮雕压缩空间的特点，又有适应前、后两面欣赏的特点。它在浮雕的基础上，镂空其背景部分，故而适于特定观赏环境和建筑物装饰需要。由于透雕具有两面欣赏的形式特征，因而又具有较多的工艺性特征，特别是在门窗上面，透雕的使用更为常见。一般是浮雕与透雕相结合，浮雕表现出一定的情节主题内容，透雕则以一定的图案镂空完成，达到既美观又通风透光的效果，体现出艺术家匠心独具的高超技艺。中国传统透雕艺术一般包括玉雕、砖雕、木雕、铜雕等种类。

铜牌饰 青铜 高8.5cm 宽12cm 东汉 陕西历史博物馆藏

玉孔雀衔花饰 玉 高3.8cm 宽7.6cm 宋 故宫博物院藏

这件《桦木雕镂人物香笕》由底座和罩盖组成。罩盖三面透雕历史人物故事，题材有金殿演武和狩猎等内容，另一面为后人黄养恬楷书嵌象牙题诗。四周花边雕金瓜、蝙蝠、蜜蜂、葫芦、扁豆等纹饰。底座下部有外撇四兽首足，足间均镶透雕牙条，花纹与罩盖边饰类同。座上四角有立柱，每面中间加两柱，柱间有雕花栏板，纹饰有梅雀、鱼藻、虾蟹等，望柱上均以狮子为饰。

桦木雕镂人物香笕 木 通高35.5cm 座最宽30cm 清 广东民间工艺博物馆藏

（一）玉雕

中国的玉文化源远流长，自古以来中国人就发现了玉石独特的质地美，并由此引申出中国传统文化中的玉文化。所谓“君子比德于玉”，用玉的质地之美来比喻人的美德操守。玉雕艺术在中国具有悠久的历史。商代妇好墓出土的玉凤和战国时期的玉螭风云纹璧都采用玉石透雕工艺。两件玉器在造型上多用曲线，整体流畅饱满，虽是神化的祥禽，却十分可爱自然。到了宋代，玉雕技艺更加纯熟精湛，透雕手法被广泛应用。宋代玉雕更加注重表现现实生活，题材广泛涉及花卉、人物、动物，细节、层次繁复，具有极高的艺术性和观赏性。

玉料呈白色，局部有红褐色沁。两面形式和纹饰相同，中央镂雕一螭龙，两侧各镂雕一呈对称状且形式相同、朝向相背的风纹，璧体上满饰排列有序的朵云纹。此器为迄今所见战国出廓璧中最精美的佳作，其上的螭纹和朵云纹亦为首见，在玉璧发展史上占有重要地位。

玉螭风云纹璧 玉 横宽 14.2cm 战国 故宫博物院藏

玉凤 玉 长 13.8cm 商 中国国家博物馆藏

玉凤做侧身回首状。胸前有两孔，腰间有突起的圆纽，上有小孔，可系绳佩戴。喙如鸡，短翅长尾，尾翎分开下垂，又自然扬起。翅上为阳刻，雕琢成翎纹。造型整体流畅饱满，轮廓优美，纹饰简洁生动，栩栩如生。

（二）砖雕

中国砖雕是由东周瓦当、空心砖和汉画像砖发展而来，大多作为建筑构件或是照壁、墙面上的装饰。砖雕是在青砖上雕刻图案，包括花卉、动物、人物等内容，整合浮雕、圆雕、透雕等技法。技艺高超的砖雕师傅可以在厚度不足一寸的砖上透雕出多个层面，令人叹为观止。

土地龕 砖 高 60cm 宽 31cm
清 晋派砖雕研究所藏

双松 砖 高 28cm 宽 29cm 清 安徽博物院藏

砖面雕古松两棵，背景为屋宇。作品雕工细腻、线条流畅，布局疏密得当、层次分明、明暗协调。有的画面从前景到背景多达十个层次，反映了清代末年徽州砖雕的高超技艺。

（三）木雕

传统透雕中的木雕多用于建筑的门窗、栏杆以及家具上，另外，也有摆件等工艺品。建筑及家具上的透雕以徽州透雕为代表，形式上追求层次繁复，内容上多表现戏曲人物故事，并辅以山水、花卉等，造型生动，构图精巧。潮州木雕尤其擅长多层透雕工艺，《神龛门饰凯旋图》为典型的潮州金漆木雕作品，以整块木板通体镂空精雕而成。画面上安排了众多人物，刻画了前方将士得胜归来，受到隆重、热烈迎接的场面。画面上虽层层叠叠，穿插交错，但繁而不乱，结构巧妙，精雕细镂，造型十分生动。

此釉木雕刻屏门，是广东清代建筑中规模最大、保存完好、最具广东木雕风格的建筑装饰艺术精品。屏门采用双面镂雕和浮雕手法，门的正、反两面内容相同，多为历史人物故事及吉祥图形。此图为四扇屏门中两扇之局部（中部），左扇以松树巧妙自然分隔为三幅画面，内容为“四羊图”“太史第”“渔樵耕读”。右扇由对称图形分割为三个画面，内容为“踏雪寻梅”“金殿赏赐”“渔舟唱晚”。四周装饰吉祥动植物花样，具有浓厚地方风味。

釉木雕刻屏门（局部） 木 清 广东民间工艺博物馆藏

神龛门饰凯旋图 木 高84cm 宽52cm 清 潮州博物馆藏

知识窗

金漆木雕：因木雕髹漆贴金，金碧辉煌，故称金漆木雕。它在雕塑中形成了完整的体系，独具民族风格和地方特色，通常作为装饰或构件用于建筑、家具、祭祀器等，有的则用于案头摆设。这类木雕结构繁密巧妙，雕刻样式靡丽纤细，工艺水平达到精美绝伦的地步。内容多取材于民间传说、神话、戏剧故事及花鸟虫鱼等。表现形式有浮雕、圆雕、透雕等，都以精工细镂见长。

活动 1

浮雕创作——雕刻《奔马》

1. 工具和材料: 高密度锯木板、雕刻刀、复写纸、圆珠笔、尼龙毛刷、水粉笔、丙烯颜料和金粉。
2. 雕刻作品《奔马》的创作步骤:

(1) 绘作品草图。

(2) 把草图用复写纸拓画到高密度锯木板上。

(3) 刻掉形象周围部分的表层(表层较硬, 注意把握力度)。

(4) 刻出形体边缘轮廓, 并将背景部分刻至8毫米的深度, 刮平底面。

(5) 雕刻出形体前后部分的层次。

(6) 上底色, 刷金粉, 做出古铜效果, 完成作品。

安全提示

使用雕塑工具进行浮雕雕刻时, 要均匀用力, 注意安全。

活动 2

浮雕创作——泥塑《少女头像》

1. 工具和材料：雕塑工具、木板、精雕油泥、纸、笔等。

2. 泥塑作品《少女头像》的创作步骤：

(1) 线稿确定。在纸上画草图，确定形象。

(2) 线稿放大。将线稿等比例放大到木板上，注意构图协调。

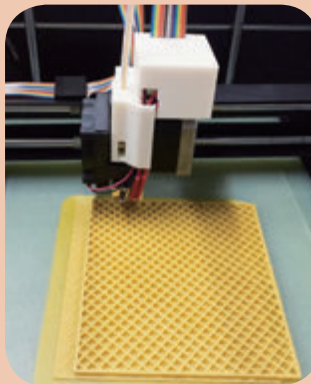
(3) 铺大泥阶段。堆出人物头像的大概体积，厚度控制在 8 毫米以内。

(4) 定高低点。离观众最近的地方为高点，最远的地方为低点，以此为原则，建立物体的空间感。然后进行局部微调。

(5) 艺术化处理。对人物脸部做精细刻画，对人物头发、衣物进行概括化处理，使整个画面有张有弛。泥塑作品完成。

有条件的学校可以将泥塑作品进行 3D 扫描与打印处理，或与专业的雕塑公司进行对接处理。

学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项的评价要求。
1~5	鉴赏	能大体描述浮雕、透雕艺术特征及审美功能，能大体描述中国传统透雕的独特性和现代应用价值。
	技能学习	能基本掌握教科书中浮雕创作的基本技法；能了解密度板材料和泥料的不同性能，基本掌握雕刻的过程和泥塑塑造的过程，仿制作品造型基本准确、具有浮雕特征，作品基本完整。
	创意实践	能合作仿制一件浮雕作品（两种材料任选其一）；造型基本准确，雕刻、泥塑步骤基本正确，临摹作品造型基本准确、完整。
	作品展示	能参与作品展示活动，并在活动中听从教师的工作分配。
6~9	鉴赏	能较准确地描述浮雕、透雕艺术特征及审美功能，较详细地描述中国传统透雕的独特性和现代应用价值。
	技能学习	能较好地掌握浮雕创作的基本技法；能较熟悉密度板材料和泥料的不同性能，基本掌握雕刻的过程和泥塑塑造的过程，造型基本准确、具有浮雕特征，作品比较完整；操作过程中能安全地使用相关工具。
	创意实践	能独立（或合作）创作一件浮雕作品（两种材料任选其一）；造型较准确，雕刻、泥塑步骤基本正确，操作手法基本得当，能表现自己的创作特点。
	作品展示	能主动参与作品展示活动，在活动中听从分配，并担任具体工作，为浮雕作品展示活动贡献自己的力量。
10~15	鉴赏	能正确地运用美术术语描述浮雕、透雕的艺术语言特点，能描述中国传统透雕的独特性和现代应用价值。
	技能学习	能正确地掌握浮雕创作的基本技法；能熟悉密度板材料和泥料的不同性能，掌握雕刻的过程和泥塑塑造的过程，造型准确、浮雕特征明显，作品完整；操作过程中能安全地使用相关工具。
	创意实践	能独立创作一件浮雕作品（两种材料任选其一）；造型准确，雕刻、泥塑步骤清晰，操作手法得当，能增加合适的装饰细节以表达自己的独特想法。
	作品展示	能积极组织和参与作品展示活动，并在活动中担任具体工作，在浮雕作品展示活动中积极带头工作，贡献自己的力量。
综合表现 附加分 1~5	参与度	课堂学习中的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终成果，建立项目齐全的学习档案袋。
评语		