

普 | 通 | 高 | 中 | 教 | 科 | 书

美术

— 选择性必修3 —

雕 塑

② 上海书画出版社

普 | 通 | 高 | 中 | 教 | 科 | 书

美 术

— 选择性必修3 —

雕 塑

◎ 上海书画出版社

致同学们

同学们：

如果你对立体的艺术特别感兴趣，希望亲自动手做些自己喜欢的、有创意的雕塑作品；或者你想更多地了解雕塑艺术，更好地欣赏一件雕塑作品；或许你还想了解雕塑在当代社会、环境中的作用，进一步领悟雕塑在世界文明发展中的价值和意义、中外雕塑的差异等，那么就请你走进“雕塑”这门课程。我们将陪伴你一起学习，共同探讨雕塑这门艺术，一起感受雕塑与空间互动的独特魅力。

通过对这门课程的学习，同学们将知道雕塑是什么，雕塑艺术的特点及它在城市发展和人类历史文明中的作用，更重要的是同学们还能学习到许多雕塑艺术的实践知识，掌握雕塑艺术最基本的技能和方法，提升对雕塑的形式感和艺术美的认知能力，更深刻地领悟雕塑艺术的本质和魅力。

《雕塑》教科书共分为四个单元。第一单元：通过分析城市雕塑和雕塑艺术作品，了解雕塑的概念、雕塑艺术的特点与分类和它在世界文明进程中的作用。了解了这些，就可以培养同学们对雕塑的兴趣，进而深入了解应该如何欣赏和学习雕塑。第二单元：通过传统彩塑临摹以及浮雕写生实践，培养对中国传统彩塑的认知和实践能力；认识浮雕对空间的平面压缩和表现能力。第三单元：通过头像雕塑写生和透空雕塑创意实践，培养同学们对人像特点的塑造和空间建构的表达能力，通过文字雕塑的创意实践培养同学们透空空间的创新能力。第四单元：通过城市雕塑设计，培养同学们对雕塑主题、场地和环境的调研和综合设计能力；通过抽象创意雕塑设计，培养同学们对抽象空间的认知和抽象设计的实践能力。四个单元的实践内容由浅入深，由临摹、写生实践逐渐过渡到更加综合的城市雕塑设计和抽象创意设计。

通过对这门课程的学习，我们相信可以激发同学们对雕塑的学习兴趣，提高同学们对雕塑艺术的综合认知能力和鉴赏能力，培养同学们对雕塑实践的动手操作能力，最终树立同学们对中华民族文化的自信和对世界多元文化的开放认同。

目录

▶ 第一单元 源远流长 雕塑之美

第 1 课
千变形态 赏析有道

4

第 2 课
见证文明 承载希望

14

▶ 第三单元 主题表现 技术进阶

第 5 课
头像写生 摹形写神

42

第 6 课
通透空间 重构文字

50

▶ 第二单元 学习传统 师法自然

第 3 课
彩塑临摹 塑绘结合

26

第 4 课
浮雕写生 再现自然

32

▶ 第四单元 雕塑有形 创意无界

第 7 课
城市雕塑 综合实践

60

第 8 课
抽象形态 变幻空间

70

第一单元

源远流长 雕塑之美

单元目标

- 知道雕塑艺术的概念，了解雕塑艺术的特点和分类。
- 运用实地考察、文献搜索与整理的方法，鉴赏当代城市雕塑作品，了解雕塑作品与环境的关系，分析雕塑材质、艺术手法的运用与表现。
- 运用实地考察、文献搜索与整理的方法，鉴赏中外古代与当代的雕塑作品，了解雕塑作品与历史文化、时代发展、审美习惯的关系，分析雕塑材质、艺术手法的运用与表现。

单元活动

- 活动一：以实地考察城市雕塑为活动主题，考察具体城市雕塑的设计思想、分析设计手段和艺术表现。
- 活动二：以实地考察博物馆为活动主题，选择一件古代雕塑作品，对这件作品进行分析，了解雕塑的历史文化、审美语境以及雕塑所用的艺术手法。
- 活动三：以实地考察艺术展览为活动主题，选择一件当代雕塑进行分析，了解其文化承载、审美语境以及表达的艺术思想。

第1课

千变形态 赏析有道

雕塑的分类与特点

城市雕塑与当代雕塑

欣赏、学习雕塑艺术的方法

第2课

见证文明 承载希望

雕塑与古代文明的繁荣

雕塑在现当代的转变与突破

单元架构

千变形态 赏析有道

学习目标

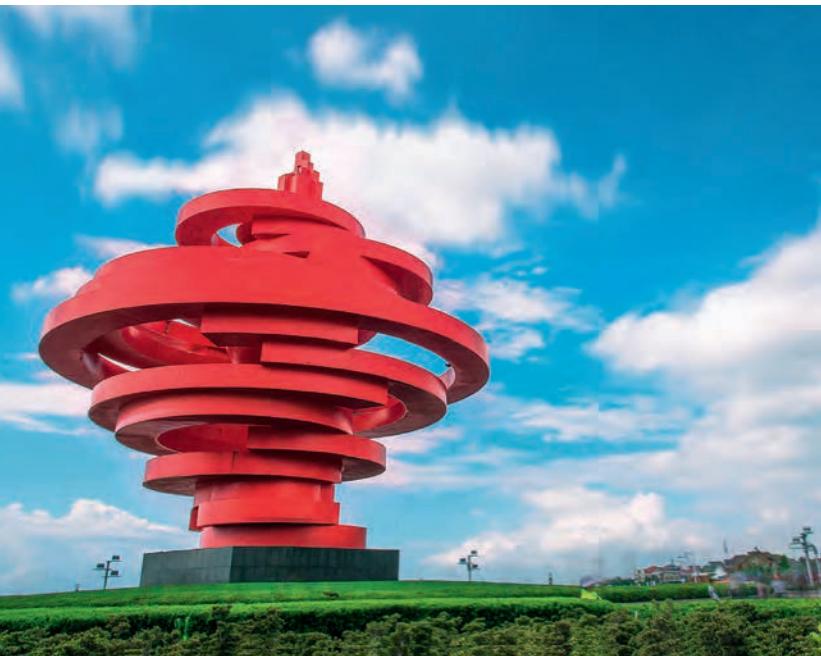
在了解雕塑的概念和特点的基础上，掌握各种类型雕塑的赏析方法，理解雕塑家艺术创新意图与表现手段、城市雕塑设计与空间环境的关系处理，从雕塑作品中感悟雕塑家在精神层面上的思想表达。

关键词

雕塑
城市雕塑

艺术创新
鉴赏学习

情境导学

五月的风 黄震

1997年 不锈钢 高约30米，直径27米 位于青岛五四广场

《五月的风》位于青岛的五四广场，其整体造型像一把迎风燃烧的火炬，雕塑家成功地将“风”的力量与“火”的动势相结合，以“风助火燃”的形象暗喻青岛作为“五四运动”导火索的历史史实。

当我们步入美术馆、博物馆中，面对陈列的古今中外雕塑作品，在感受一阵视觉惊艳之后，兴许更想看懂雕塑的魅力来自哪里；漫步于街头、园林、广场，常会与雕塑不期而遇，欣喜之余也许会油然升起更多的了解城市雕塑这门艺术的愿望。在美丽的青岛，就有一件大型的城市雕塑《五月的风》，它以火红的、充满动感的旋转形象，生动地表现了青岛热情奔放、独具魅力的城市性格，被视为这座城市的地标。其实在很多城市里都有标志性的雕塑，在你生活的城市中，能找到最具代表性的一件城市雕塑作品吗？你认为它能获得市民大众喜爱的原因是什么？

知识链接

◆ 《五月的风》设计有什么含义？

《五月的风》形象创意来自“风”的意象，象征“五四运动”反帝反封建的爱国主义基调和热情洋溢的民族精神，它突出的是不锈钢彩色喷涂的色彩美和螺旋形的动感美与通透美。雕塑以“风”的动感表现了海滨城市青岛留给人们的美好印象。

一 认识雕塑艺术

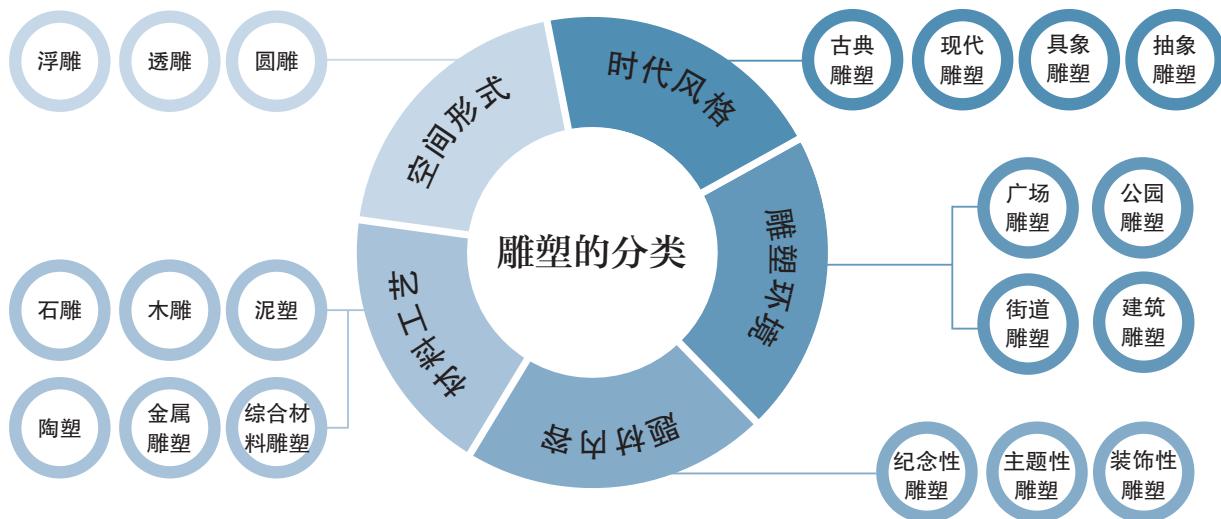
入境引思 同学们，你们学校里有雕塑吗？想必你对雕塑有一定的感性了解，你觉得雕塑是什么？城市环境中丰富多彩的雕塑或许让你觉得充满了美感和乐趣，也使你对这些雕塑作品充满了探究的好奇。现在，就让我们一起来感受一下雕塑艺术中多样的形态美和它特有的艺术魅力吧！

什么是雕塑

雕塑是造型艺术的一种，通常以泥、石、木、金属、纤维等为材料，通过雕、刻、塑、焊接、锻造、装配和编织等多种手段创作的三维艺术形象，以实体占有空间的形式来反映社会生活，表达情感和思想。传统雕塑主要使用雕（通过减除材料来造型，对应的材料主要是石材、木材）与塑（通过叠加材料来造型，对应的材料主要是泥土）的方式进行创作，还有些雕塑的制作采用金属锻造、切割、焊接的方式。现代雕塑在材料及制作手法上发展得更加自由多样。

雕塑的分类

雕塑的分类有多种，从形式、材料、主题与环境的关系、艺术风格等角度，我们可以对雕塑进行不同的分类。就雕塑艺术的空间形式而言，传统上可分为圆雕、浮雕和透雕。就雕塑的材料工艺而言，可分为石雕、木雕、泥塑等。从雕塑的题材内容而言，可分为纪念性雕塑、主题性雕塑、装饰性雕塑。此外，还可从雕塑的环境、时代风格等角度进行分类。

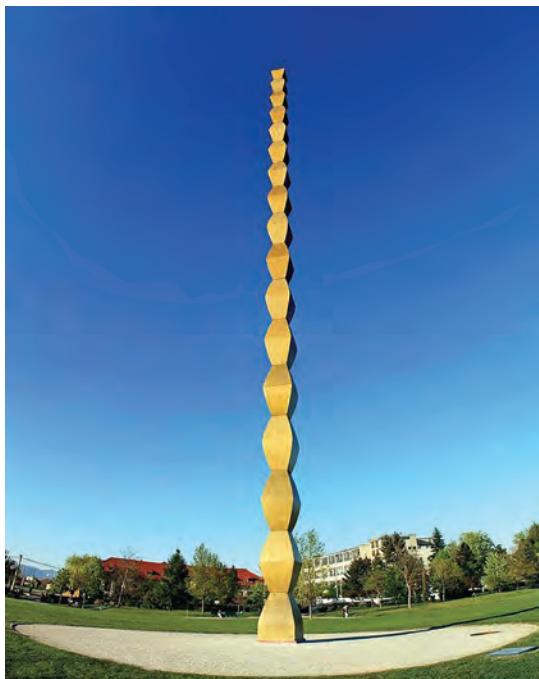

雕塑的特点

雕塑有几个重要的特点。其一，雕塑占有多维度立体空间：雕塑艺术是以物质形态占有长、宽、高三维或动态雕塑多维空间的艺术形式。占有空间是它区别于其他艺术形式的重要特征，因此雕塑的展陈和观赏是在特定空间中完成的。

其二，雕塑运用丰富的材料和多种加工工艺：雕塑艺术的加工完成一般需要使用到多种材料和加工工艺，不同材料有着不同的特性，材料不同也决定着不同的加工工艺和加工手段。这些特点使雕塑艺术品的制作工序复杂，加工周期也相对较长。

其三，雕塑与环境空间有着相互作用：雕塑作品与放置的特定环境空间，尤其是与城市环境、公共环境空间关系密切。雕塑与环境能够相互影响、相互作用。这个特点决定了雕塑家在设计雕塑方案时要妥善处理雕塑与具体环境的关系。

无尽之柱 康斯坦丁·布朗库西（罗马尼亚）
1937年—1938年 铸铁 高约30米
位于罗马尼亚提古丘

二 形态多样的城市雕塑

入境引思 现代城市雕塑是城市文化的体现，优秀的城市雕塑必定会在艺术构思、造型风格、呈现方式等方面具有非同一般的表现力，在美化城市的同时反映出城市的精神面貌。你能列举出自己喜欢的城市雕塑作品吗？

现代城市雕塑的象征意义

不同于古代城市雕塑的人物纪念像或纪念碑，现代城市雕塑表现的重点侧重于对城市文化内涵的表达，着眼于城市的发展和未来愿景。一件成功的城市雕塑能够为城市代言，因为它反映的是地域历史和人文精神。如位于罗马尼亚的雕塑《无尽之柱》，就因其简练大气的抽象造型而使得城市知名度得到提升。

位于深圳市政府前的雕塑《孺子牛》塑造的是一头强健有力的耕牛奋力向前拓荒的情景。高高隆起的牛背成为整个雕塑的最高点，牛头向前低伏，后腿向后用力蹬踏，凝聚着无穷的力量感。艺术家以象征性的手法揭示了改革开放初期，深圳人民克服困难、开拓创新、埋首苦干的精神面貌，《孺子牛》由此成为深圳的象征，而其所蕴含的开拓精神也是中国改革开放时代精神的写照。

孺子牛 潘鹤 1984年 青铜 560厘米×290厘米 位于深圳市市政府前

现代城市雕塑的多元特征

现代城市为城市雕塑提供了更多的发展空间，现代艺术又给城市雕塑发展带来了多种多样的可能性，雕塑可以从多种角度、多样的形态来反映一座城市的文化，如城市历史变迁、当代市民生活等都可以通过雕塑艺术来体现。广州市的《五羊石像》、巴黎歌剧院的《舞蹈》等都是较能体现城市文化的雕塑。

《美的唤醒》位于上海罗店中学内，雕塑中大量采用的镀钛技术，既体现出雕塑加工技术的精湛，同时也丰富了雕塑视觉效果中的当代感。它巧妙地将该校的校徽融合在雕塑的造型中。由于考虑到该校坐落在东海之滨，因此雕塑的主体也被设计成海面上冉冉升起的一轮红日，四周映衬着一群翱翔在天空的白鸽，显示出青少年朝气蓬勃、奋发向上的精神风貌。

美的唤醒 蒋铁骊 2017年 不锈钢锻造及镀钛
高12.8米 位于上海罗店中学

普希金纪念像 米哈伊尔·阿尼库申（苏联） 1957年
青铜 位于俄罗斯圣彼得堡艺术广场

雕塑家阿尼库申通过写实的手法惟妙惟肖地塑造了俄罗斯的伟大诗人普希金，从雕塑中可以看出诗人热情奔放、极具浪漫主义的性格特征。

五羊石像 尹积昌、陈本宗、孔繁伟 1959年
花岗岩 高12米 位于广州市越秀公园
《五羊石像》取意五羊仙子降临广州，给羊城人民带来吉祥与幸福，如今已经成为广州的城市标志。

东方之光（正面） 仲松（中国）、夏邦杰（法国） 1999年 不锈钢 高约20米 位于上海世纪大道

◎《东方之光》鉴赏案例

运用描述、分析、解释、评价四步法来鉴赏

描述 雕塑《东方之光》由中国雕塑家仲松和法国雕塑家夏邦杰合作完成，位于上海世纪大道与杨高路交会处。这座垂直高度达20米的金属雕塑，显得非常雄伟大气。其造型来自于中国古代的日晷，以不锈钢管焊接而成。

东方之光（背面） 仲松（中国）、夏邦杰（法国） 1999年 不锈钢 高约20米 位于上海世纪大道

分析 《东方之光》采用不锈钢管制造而成，用高科技焊接加工的方式突出不锈钢的材质美，与当代建筑的结构性语言相结合。雕塑材料单纯，疏密有致，以不锈钢管线为基本元素构成了“晷盘”和“晷针”的主要支撑。“晷盘”呈椭圆形，“晷针”笔直穿过“晷盘”，形成了一组轻重对比。“晷针”位于“晷盘”的黄金分割处，使造型平衡优美，凸显了雕塑的材质美与构造美。

解释 日晷本义是指太阳的影子，后指中国古代利用日影观测时刻的一种计时仪器，又称“日规”。《东方之光》借鉴的是赤道式日晷的造型，椭圆的“晷盘”象征地球，“晷针”穿过的中点寓意为中国。

评价 《东方之光》采用日晷的造型，是为了迎接跨世纪与新千年的来临。同时，日晷还是时间的象征，提醒人们珍惜时间。它与上海这座现代化大城市形象相吻合，是民族化与现代化的完美结合，受到广大市民的认同和喜爱。

三 | 当代雕塑的探索实践

入境引思 雕塑是一种对造型要求很高的艺术门类，一个雕塑家的成长需要学习掌握很多知识内容。通过对雕塑家作品的鉴赏，我们可以了解他们创作作品的构思，作品采用的艺术手法和表达的深刻思想，提升我们的审美能力和鉴赏能力。你熟悉、喜欢的雕塑家有哪些？你喜欢什么类型和艺术手法的作品？

1949年后，我国的雕塑艺术获得了快速发展，尤其在纪念性雕塑、城市雕塑方面取得了很大的成就。改革开放以来，雕塑艺术更是我国社会繁荣和发展的见证，艺术家在雕塑的形式、内涵和材料等诸多领域的探索实践，极大地丰富了雕塑的艺术语言和艺术表现力。

《走向世界》是一件体现中国体育精神的代表作品。雕塑家巧妙地抓住了女运动员竞走时肢体运动的特点，将人物的动态塑造得非常优美，富有节奏感，造型概括洗练，去除了不必要的细节。雕塑的底座被设计成“○”形，既增加了雕像的稳定性，又含有中国体育在奥运会上“零的突破”的深刻意义。

表现运动题材的雕塑自古希腊以来就有很多，古希腊雕塑家米隆的《掷铁饼者》是一件享誉世界的名作。李象群的《永恒的运转》向观众呈现的则是一位具有东方审美特点的女性运动员形象，她在即将旋转投掷铁饼的动作中积蓄着爆发的力量，民间艺术的某些特质被吸纳到现代的形体表现之中。

思考分析

◆ 你觉得城市环境中的雕塑和雕塑家创作的、用于展览的雕塑各自有什么特点？这两者是雕塑探索与应用的主要方面，试论述它们之间的关系，谈谈你的看法。

走向世界 田金铎 1986年 青铜
高220厘米
中国沈阳、深圳、北京，瑞士洛桑

永恒的运转 李象群 1986年 青铜
220厘米×45厘米×59厘米
中国美术馆藏

互动交流

◆ 选择一位雕塑家，了解这位雕塑家的雕塑作品，分析他不同时期、不同风格的作品的特征，并分组讨论这些作品创作的背景、观念和艺术表现手法的特点和差异。

崛起 黎明 1984年 不锈钢 高65厘米
中国美术馆藏

白山魂 贺中令 1984年 石雕
80厘米×94厘米×60厘米 中国美术馆藏

公鸡 周轻鼎 20世纪60年代 陶瓷
4厘米×8厘米×12厘米 中国美术馆藏

《崛起》表现的是1978年中外联合登山队首次实现南北两侧双跨珠峰成功的情景。这件雕塑作品也成为中国崛起的象征。登山队员身穿厚厚的登山服，形象连成一体，显得非常雄伟有力，人物头部的比例在厚重的登山服的对比下显得很小，恰当地表现了人物的伟岸和雕塑的力量感。不锈钢材质的使用也很好地突出了珠峰上雪亮的反光质感，显示出艺术家对材质与主题表达的深刻思考。

《白山魂》的石材本来是一块黑白相间，有花纹瑕疵的石头，作者巧妙地利用石材的黑白对比，将其中黑色的部分雕刻成抗日英雄杨靖宇的脸，其余部分象征着白雪皑皑的大山和未被积雪覆盖的山谷，自然生动，极富艺术感染力和象征性。

相较大量人物题材的雕塑，动物题材的雕塑较少受人关注，但亦有不少佳作。周轻鼎《公鸡》瓷塑尺寸很小，但是却表现得很传神，表面上的釉经过焙烧后显得很有质感，灰绿的颜色也十分雅致。整件雕塑造型流畅生动，形神兼备，公鸡形体虽小，气势却很大。雕塑家早年曾留学法国，拥有良好的学院派教育背景，是我国动物雕塑的大家。

思考分析

- 请同学们选择一件自己喜欢的雕塑作品或城市雕塑，谈谈你对雕塑的理解，分析雕塑中主题内涵和艺术表达形式之间的关系，思考雕塑作品与时代文化的关联、城市雕塑对环境人文因素的优化和提升作用。

四 雕塑艺术的鉴赏与学习

入境引思 当看到一件自己喜欢的雕塑作品时，你能说出它吸引你的地方吗？为什么一件优秀的雕塑作品会引起人们的共鸣呢？你能说出这件雕塑好在哪里吗？我们又该怎样学习做雕塑呢？

如何鉴赏雕塑

感悟“美与和谐” 雕塑艺术是空间的造型艺术，在鉴赏雕塑艺术的时候，我们可以遵循“美与和谐”的原则。“美”是指雕塑的形式美、材料美、意境美等。

“和谐”是指雕塑每一部分的造型比例协调，如唐三彩中的三彩马、骆驼、仕女、乐伎等，这些陶俑造型优美、釉色绚烂、富丽堂皇，在形体塑造和施彩上都达到了很高的艺术水准。

三彩釉陶胡服骑马女俑 唐 陶器 高 33 厘米
陕西历史博物馆藏

金面罩铜质平顶人头像 商代晚期 青铜
高 42.5 厘米 三星堆博物馆藏

领会“思想与观念” 每一件雕塑作品的诞生都有它背后的故事，这些隐藏在作品背后的信息可能与创作者的思想观念相关，也可能与作者某种独特的精神或情感体验相关。因此在鉴赏作品的同时，对作品所表达的思想与观念有所了解，能帮助我们更好地理解作品是如何达到形式与内容的统一的。以四川三星堆出土的青铜头像为例，这些出土的人面像五官夸张，脱离真实的形象，其实与古代蜀地崇尚巫术有关，故塑造出来的形象也带有图腾的意味。

仕女立俑 唐 陶俑
高 40 厘米 故宫博物院藏

◎ 《仕女立俑》鉴赏案例

从唐代彩绘仕女立俑的造型特征、思想观念、社会背景的角度来鉴赏

造型特征 唐代彩绘仕女立俑塑造了一名唐代仕女的形象，秾丽丰肥，仪态端庄，两手环抱身前，长裙自胸而下，包裹着整个下半身，头部略微扭转，面带微笑。立俑服饰以蓝、黄、绿等釉色施之，色彩搭配和谐明快，并在脸颊处涂以肉色。

思想观念 唐代国力强盛，男子崇尚雄健英武，女子追求丰腴富贵，具有大国气象。这种思想反映在对仕女的审美上，强调以丰满为美，服饰追求华丽富贵，这尊仕女立俑便是唐代审美思想观念的产物。

社会背景 仕女立俑头梳高髻，髻自然下垂，这是抛家髻。仕女面部以肉色涂染，唯额头、鼻尖、下巴不着颜色，这是唐代仕女特有的“三白法”妆容。从这件雕塑作品中，我们可以了解唐人的社会生活、审美取向。这件雕塑体现了历史与艺术合二为一。

了解“背景与社会” 一件雕塑作品往往有它背后的历史和社会的因素。在鉴赏雕塑时，深入了解其背后的文化、历史、社会背景，能加深我们对这件雕塑造型、题材、风格的理解。唐代陶俑常以骆驼和穿着西域服饰的西域商人为主题，人物被塑造得高鼻深目、卷发虬髯。这类雕塑作品生动地展现了唐朝与西域诸国通过丝绸之路开展贸易，谱写了中西交往的一段辉煌历史。

非洲木雕作品以面具、人物、动物及祭祀用具为多，造型粗犷质朴、夸张变形。它的产生与宗教、权力、社会、经济密切相关，但其稚拙的原始艺术趣味与独特的装饰性美感又给人带来审美的愉悦，也使得毕加索、马蒂斯等大师在艺术创作上颇受启迪。由于木雕的用材，包括植物纤维和泥土在热带气候下难以长久保存，故现存的木雕文物据说只有一二百年的历史。

非洲木雕 木质 美国旧金山笛洋美术馆藏

雕塑写生现场

如何学习做雕塑

学习古典与传统 古典与传统雕塑一般是学习雕塑的典范，通过讲解和临摹古典传统雕塑，我们能快速建立起做雕塑的规范，提升造型能力与雕塑技巧，并培养自己的审美感。

写生中师法自然 学习传统之外，学习雕塑也离不开师法自然。写生可使我们对物象保持新鲜感，培养敏锐的观察力。写生从易到难一般包括浮雕写生、圆雕写生；题材上由浅入深，一般按静物写生、动物写生、人像写生、人体写生的顺序进行学习。

学会表达思想情感 无论是学习临摹传统雕塑，还是直接对现实生活进行写生创作，我们都要抓住思想情感的表达，并考虑如何将这些思想情感通过雕塑语言，如造型、比例、色彩等，落实到具体的雕塑创作中。

探究拓展

- ◆ 选择一件中国古代或现当代的雕塑作品，运用本课中学到的雕塑知识，从作品的艺术造型、思想观念、社会背景等视角写一篇简要的作品分析报告，字数为300字到500字。

评价建议

- ◆ 能知道雕塑的概念和分类特点。
- ◆ 能掌握雕塑的鉴赏与学习方法。
- ◆ 能举例说明城市雕塑的时代精神，并分析当代雕塑作品的艺术特点。

见证文明 承载希望

学习目标

在欣赏雕塑作品的过程中，从雕塑发展演变的角度出发，了解雕塑对传承人类文明的重要性；从雕塑与不同文明及文化的关系中认识雕塑的过去和现在。

关键词

人类文明
文史价值

历史发展
当代演变

情境导学

同学们，平时你喜欢什么样的娱乐活动？你知道古人的娱乐活动是怎样的吗？中国国家博物馆藏东汉雕塑《击鼓说唱俑》是一件富有浓厚民间气息和地方风貌的古代雕塑精品。陶俑左臂抱着一个扁鼓，右手正举起鼓棒要击鼓，人物神态诙谐，嘴巴张开微笑，眼睛微眯，整个身体都处于一种动态之中，显得很有张力。从陶俑夸张的姿势和五官的细节刻画中，我们可以看到汉代民间艺人击鼓说唱的形象，从而打开了一扇通往古人日常生活的大门。

雕塑艺术除了审美的艺术价值之外，还能帮助我们了解历史，认识社会。在世界各地留存有大量优秀的古代雕塑，通过它们，我们可以了解人类文明的发展。

击鼓说唱俑
东汉
灰陶 高 56 厘米
中国国家博物馆藏

知识链接

◆ 什么是俑？

俑，又称“偶人”，古人认为俑作为陪葬品可以满足亡者衣食起居的需求，故多用于墓葬。俑的品种有很多，如舞蹈俑、说唱俑、兵马俑、劳动俑等。俑的造型极为简洁，动态丰富传神。俑起先多用木制，后以陶制，发展至后来也有泥塑的。历史上也曾出现过泥塑身体，用木头做成可拆卸手臂的俑。

卢舍那大佛 672年 石灰岩 高17.14米 位于洛阳龙门西山奉先寺

龙门石窟奉先寺的卢舍那大佛造型端庄典雅，面容秀美祥和，具有女性美的特征，反映了唐代女皇武则天统治时期的审美倾向，是我国石窟造像的经典代表。

一 珍贵的遗产

入境引思 同学们记得曾经去过的博物馆或世界各地的历史文化遗址吗？它们从不同的角度讲述了各国的历史文化，见证了世界的文明和发展。雕塑在其中占据了很大一部分，它是人类文明共同的珍贵遗产。你了解雕塑艺术吗？你知道雕塑在人类文明中所起到的作用吗？今天就让我们仰望古代文明的灿烂星空，开启一段雕塑探索之旅吧！

刻石记史

在参观世界各地的博物馆、石窟寺、考古遗址时，不难发现许多人类文明因雕塑的遗存而被记入史册。埃及的狮身人面像、中国古代石窟的佛像雕刻遗存都是历史与文明的见证。这些在石头上刻凿的、带有纪念性质的大型雕塑，能够经受时间的考验，具有珍贵的历史纪念和象征意义。“刻石记史”的传统是人类文明发展的见证，雕塑以其造型艺术的特点成为最具立体形象的历史记录者，这是区别于其他艺术形式的重要特征。

斯芬克斯狮身人面像 古埃及
高20.22米 长72.55米
位于埃及吉萨

女神头像 红山文化 前 4000 年—前 3000 年
泥塑 22.5 厘米 × 16.5 厘米 辽宁省考古研究所藏

陶兽形壶 大汶口文化 前 4300 年—前 2500 年
21 厘米 × 22 厘米 × 14 厘米 山东省博物馆藏

动物是原始人类的主要食物来源之一，故古代陶器中动物的造型比较常见。这件拱鼻张口的猪形器，尾部可注水，嘴部正张口待食，可出水，既实用，又美观。

威伦道夫的维纳斯 奥地利摩拉维亚
前 24,000 年—前 22,000 年 石灰石
高 11.1 厘米 维也纳自然历史博物馆藏

这件“原始的维纳斯”又称为“母神雕像”，雕塑强调体积感和厚重感，夸张的女性胸部和臀部特征被认为是古代人类祈求生殖、母性崇拜的表现。这件雕塑在世界雕塑史和人类文化史上占有重要地位。

雕塑与早期人类文明

中国古代已知最早的雕塑作品是发现于河南省密县莪沟的一件小型人头陶像，为距今 7000 余年前的裴李岗文化遗物。

20 世纪 80 年代初，我国考古工作者在牛河梁红山文化遗址发现了一座女神庙，并在庙中出土了一尊完整的、与真人头部等大的彩色泥塑女神头像和一些碎片。出土时的女神头像面部呈鲜红色，眼眶、面颊尤为明显，唇部涂有朱色。它是目前发现最早使用黄土塑造并涂有颜色的祖先形象，这件雕塑对研究中华文明的起源具有极其重要的意义。新石器时代的雕塑作品主要是人和各类动物形象，形体小巧，造型粗略，带有浓厚的人情味，神话传说的龙等神兽形象也已出现。这类作品以陶塑居多，也有少量石、玉、牙、骨等材料的雕刻。其中有圆雕，也有浮雕、线刻，有的是独立的雕塑作品，有的则是附加于器物盖部或口沿、肩部的装饰物，山东省博物馆藏陶兽形壶便是其中典型的一件。

思考分析

- ◆ 同学们还知道哪些原始雕塑的遗存？运用网络信息技术，查询原始雕塑遗存，思考其在文化、历史发展中的价值与意义。

◎ 秦始皇陵兵马俑鉴赏案例

从兵马俑的体量规模、造型特征、历史价值角度来鉴赏

体量规模 如果提及中国早期雕塑艺术，人们必然想起秦始皇陵中浩浩荡荡的兵马俑。兵马俑规模宏伟、阵容整齐，共有陶俑7000多个，这些俑的大小与真人真马无异。俑坑的总面积达14260平方米，相当于两个标准足球场的大小，可见兵马俑规模体量之大，是百万英勇善战的秦军缩影。

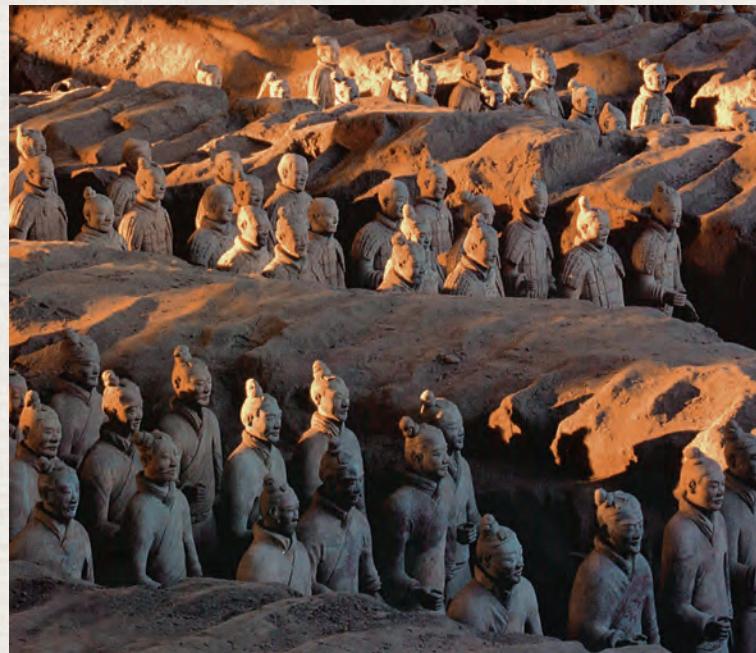

跪射武士俑 秦
灰陶加彩 高120厘米
位于陕西临潼秦始皇兵马俑博物馆

立射武士俑 秦
灰陶加彩 高186厘米
位于陕西临潼秦始皇兵马俑博物馆

军吏俑 秦
灰陶加彩 高186厘米
位于陕西临潼秦始皇兵马俑博物馆

秦始皇陵兵马俑一号俑坑（局部） 秦（前221—前207）
陶 位于陕西临潼秦始皇兵马俑博物馆

造型特征 秦始皇陵兵马俑的造型带有鲜明的时代特色。秦俑的塑造细腻精致，每个俑的须发样式、脸型、五官、神态都不相同。尤其重视个性化的塑造，使每一尊军俑表情极富情感。俑的服饰、铠甲、冠帽等都一丝不苟，严格按照军种、等级的样式塑造。秦俑的出土证明我国在秦代已经拥有高超的雕塑写实技巧。

历史价值 通过对秦俑的考古发掘，我们才得以对秦国军队的军种、编制、武器、排兵布阵等情况有了直观的了解。兵马俑对研究秦国的军政制度，从武力争霸到统一六国的过程，有着极高的历史价值。

二 雕塑与古代文明的繁荣

入境引思 我国最著名的雕塑石窟、石刻按照开凿年代的先后次序为敦煌莫高窟、麦积山石窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟、重庆大足石刻，它们是中国古代雕塑的瑰宝，也是社会安定、文明的象征。你了解这些石窟、石刻吗？

中国古代雕塑艺术的代表作品

在世界的东方，中国古代雕塑遗存非常丰富，如秦始皇兵马俑，汉代画像砖石、彩绘陶俑，隋唐时期的佛像、菩萨造像、唐三彩等都是中国传统雕塑的精品。

魏晋时期是中国古代雕塑艺术的发展融合期，它既传承了秦汉的雕塑手法，又受到外来文化的影响。南北朝时，南朝帝陵的陵园石刻、神道石柱是我国早期的大型室外雕塑。那些石兽体积庞大、造型优美、雕凿精致，石兽身上往往带翼，是汉代雕塑崇尚神灵、异兽的延续。

◎ 魏晋石兽《麒麟》鉴赏案例

从石兽造型、雕刻手法、文化寓意的角度来鉴赏

麒麟

南朝齐永明年间（约493）
石质 242厘米×290厘米
位于江苏省丹阳市建山乡前艾庙齐武帝萧赜墓

麒麟这一造型在先秦两汉及魏晋南北朝的画像石中都可以见到，说明这种造型在当时具有一定的普遍性。

石兽造型 麒麟整个身躯呈“S”型，体现出一种曲线美。石兽身体修长，四肢短矮，使得雕塑的稳定感大大增强。麒麟嘴巴张开，怒目圆睁，威武雄壮。其躯体又浅浅地刻有装饰性的条纹，代表毛发，具有象征意味。造型吸取了现实生活中虎、豹等猛兽的形象，并经过夸张化、几何化的处理，使之产生了庄重、威严的视觉感受，常用来镇守陵墓，以驱鬼避邪。

雕刻手法 我国古代的石雕艺人很早就已经掌握了室外大型石雕的雕刻技巧。例如为了使四肢能够托起体量巨大的身躯，在石兽的腹部下面比较隐蔽的地方留有两块石柱，这是处理大型石刻悬空的技巧。另外，古代石匠也很好地处理了石兽的外轮廓线，使观者从每一个角度看作品都具有整体性。在细节上运用浮雕的处理方法，线的深浅粗细均较好地解决了日照下的光影呈现以及与石兽整体的关系。

文化寓意 南朝陵墓石兽上承两汉，下启隋唐，具有理想化和浪漫主义的特点。北方黄河流域先进的技艺与南方地区的文化相结合，极大地推动了南朝文化艺术的发展。因此，南朝石兽极具当时的时代精神，可以称作是中国雕塑史上的经典之作。

云冈石窟第20窟释迦牟尼坐像 北魏 高13.7米
位于山西省大同市西郊武周山南麓云冈石窟

云冈石窟早期有著名的昙曜五窟，佛教造像的面部五官效仿当时皇帝威严端庄的形象，说明其审美是取材于现实生活的，而躯干服饰强调神圣感，则是受到外来文化的影响。

知识链接

◆ 什么是影塑？

影塑飞天 北魏
位于莫高窟第437窟
虽然部分颜色已经氧化变色，但粉绿的岩彩色和影塑的造型技巧，还是让人们不禁惊叹古人对理想美表达的高超技艺。

影塑是雕塑艺术之一，为传统的彩塑浮雕，一般以胶泥、细砂和纤维（纸浆或棉花等）合成塑泥，待泥塑完全干透后，磨光表面上的粉彩。影塑可分为有骨架和无骨架两种。一般附属于崖壁上或墙壁上，常作为主像的陪衬、内容的补充或形式上的装饰。这种雕塑多粉彩，和背景浑然一体，敦煌莫高窟、麦积山石窟至今还保存有千余年前的羽人和飞天的影塑。

佛光寺东大殿雕塑组群 唐 位于山西省忻州市五台县佛光寺

在中国北方，敦煌莫高窟保留有许多影塑作品。例如第437窟的影塑飞天，其造型极为优美，我们可以感受到魏晋时期崇尚洒脱超俗的审美情趣，飞天动态的一致性形成了很有节奏的美感。

云冈石窟是北魏雕刻的代表，如第20窟释迦牟尼佛便是其中一件典型的雕刻。受外来文化的影响，这里的雕刻造像明显带有印度雕刻的痕迹，高鼻深目，衣纹厚重，雄壮饱满，这种雕刻与石窟融为一体，说明雕刻在当时已经达到了很高的艺术水平。

唐代彩塑主要遗存于山西佛光寺、南禅寺等唐代建筑中。其中重建于公元857年的佛光寺东大殿中的佛像尤为精彩。这些雕塑大气整体，既质朴又雍容华贵，对人物关系的塑造含蓄微妙。每一尊雕像既独立又相互协调，成为一个整体。

宋代雕塑是继唐代之后进一步世俗化和本土化的产物。此时的雕塑风格更关注现实生活，变得活泼、生动而富有情趣，在审美上趋向平易、典雅和亲和，以山西省太原市晋祠的宋代彩塑最具代表性。晋祠中众多的侍女彩塑是宋代彩塑的精品，例如晋祠圣母殿内的一个侍女像，她双手捧着如意，身子微微偏向左侧，双眉倒挂，两眼痴痴地注视着前方，流露出一股淡淡的忧伤。该侍女彩塑运用写实的手法，注重刻画人物内心活动，使形象更具个性。

山西平遥双林寺的韦驮像则是明代雕塑的精品。这尊韦驮像面带微笑，身披甲胄，昂首挺胸，其强烈扭动的身躯，显得十分威武，甲胄坚硬的质地和战袍柔软的飘带形成了鲜明的对比，使雕塑更生动传神。

晋祠彩塑侍女 宋 高158厘米
位于山西省太原市晋祠圣母殿

韦驮像 明 高160厘米 泥塑
位于山西省平遥县双林寺

互动交流

- ◆ 到博物馆参观或通过网络查询古代雕塑艺术。请选择几件能够代表同时代风格的雕塑作品，并对雕塑作品的艺术风格、时代背景、时代特点进行阐述。请分组讨论，发表每组的综合意见。

古代欧洲雕塑的经典作品

掷铁饼者（古罗马复制品）
米隆（古希腊）前450年
大理石 高约152厘米
意大利罗马国立博物馆藏

洛伦佐·美第奇 米开朗琪罗（意大利）
1524年—1531年 大理石
位于意大利佛罗伦萨圣·洛伦佐教堂

圣泰雷莎之幻觉
贝尼尼（意大利）
1652年 大理石
意大利维多利亚圣母堂藏

爱神
法尔科内（法国）
1757年 大理石
高48厘米
法国罗浮宫藏

戎装的奥古斯都
约前19年—前13年
大理石 高204厘米
梵蒂冈博物馆藏

◎《彩绘双鬟望仙髻女舞俑》与《萨莫色雷斯的胜利女神》对比鉴赏案例

运用描述、分析、解释、评价的方法来鉴赏

描述 《彩绘双鬟望仙髻女舞俑》身材修长，削肩蜂腰，头梳双环望仙髻，柳眉凤目，高鼻朱唇，身穿阔袖襦，外罩贡领翅肩半臂，拖地长裙，双手举至胸前，食指伸出，神态虔诚，在以丰腴为美的唐代雕塑中显得别具一格。

《萨莫色雷斯的胜利女神》是一件古希腊雕塑，被发现时，胜利女神的头部和手臂已经丢失，张开的翅膀以及前后迈开的脚步寓意着坚定的信念和胜利的豪迈，点出胜利女神的主题。

分析 就造型而言，《彩绘双鬟望仙髻女舞俑》造型别致，古意盎然，动态安静自然。因其在发髻、服饰、造型上的鲜明特征而引起了广泛的注意。双鬟望仙髻是流行于唐初的一种假发髻。女俑的服饰款式新颖，风格迥异，虽然已经褪色，但看得出艳丽的色彩残余。女俑双手食指上竖，似为某种舞蹈开始的动作或者是表演过程中的动作定格。

《萨莫色雷斯的胜利女神》略呈“S”形的身体动态，昂首挺立。就色彩而论，这件雕塑不涂染颜色，显得单纯朴素；就服饰而言，其衣服紧贴躯体，裙摆随风飘起，着重表现薄衣裹挟下的人体。

欧洲雕塑中的经典作品

除我国之外，世界各地都留下了珍贵的古代雕塑遗产。

古希腊雕塑是西方古典雕塑的源泉与典范，对整个欧洲雕塑的发展进程影响很大。古希腊雕塑的代表作品有米隆的《掷铁饼者》，塑造了一个健美的运动员投掷铁饼的瞬间形象，体现了古希腊崇尚体育、追求力量之美的艺术精神。《萨莫色雷斯的胜利女神》雕像，高328厘米，虽然现存的胜利女神像头部和手臂残缺，但从保存完好的躯干当中，依然能感受到女神的英勇和力量。古罗马雕塑虽然延续了古希腊的风格，但是从表现理想化的神话人物转向了反映现实生活中的英雄和伟人，加强了对人物性格的塑造，如《戎装的奥古斯都》雕像。在这个雕像中，奥古斯都被刻画为一个左手拿权杖，右手高高抬起指向前方的雄伟的帝王形象。在他向前迈进的右腿旁，有一尊可

彩绘双鬟望仙髻女舞俑 唐
高 39.8 厘米 陕西历史博物馆藏

萨莫色雷斯的胜利女神 古希腊 前 190 年
大理石 高 328 厘米 法国罗浮宫藏

解释 《彩绘双鬟望仙髻女舞俑》代表了初唐的审美倾向，奇装异服在女乐舞中蔚然成风，夸张的头饰与服饰，穿戴的首饰无不显示出初唐的流行与时尚。这反映了初唐开放的姿态，人们生活富足快乐，一派安定与繁荣的社会景象。

《萨莫色雷斯的胜利女神》是希腊化艺术最美的代表作，对女神形体丰满圆润的雕琢，紧贴身躯的透明织物的细腻刻画，反映出古希腊人对人体美的崇尚，以“人为万物尺度”的文化和审美原则以及英雄主义的倾向。

评价 雕塑的优劣不以大小和文化差异论，这两件雕塑大小相差八倍之多，却带给人们同样美的享受。两者一静一动，一个是东方生活中的歌舞女伎，一个是西方理想化的胜利女神，它们以各自的美的特点向人们展示了中外审美的显著差异，这种差异又说明了美无时代、文化和国家的界限。

爱的小爱神形象，用来说明奥古斯都大帝不仅是位英明的统帅，还是一位仁爱之君。

欧洲文艺复兴时期是 14 世纪至 16 世纪欧洲艺术发展的高峰。文艺复兴时期的雕塑，继承并发展了古希腊、古罗马雕塑艺术的传统，雕塑艺术达到了高度的繁荣。这时期著名的雕塑家大多集中在佛罗伦萨。米开朗琪罗的出现，标志着文艺复兴时期的雕塑艺术发展到了最高峰。他创作的《洛伦佐·美第奇》雕像是其代表作品之一。文艺复兴之后出现了巴洛克风格和洛可可风格的艺术。17 世纪的巴洛克雕塑艺术突破了古典艺术理性、匀称、静止、典雅的风格，是一种将动感、炽热的情感与华丽浪漫的艺术手法相结合的雕塑样式，贝尼尼的《圣泰雷莎之幻觉》为巴洛克风格的代表。盛行于 18 世纪的洛可

知识链接

◆ 为什么古希腊雕塑是欧洲雕塑艺术的源泉？

古希腊雕塑把独立的人作为研究对象，并赋予了人体理想化的审美，第一次确立了人体的比例、动态及结构的美的原则，并把人体美作为衡量、构建世间万物的标准。这种“高贵的单纯，静穆的伟大”对人自身理想美的探索符合欧洲艺术中崇尚艺术与科学的实证关系，奠定了欧洲艺术理想化的审美原则，因此古希腊雕塑是欧洲雕塑艺术的源泉。

可雕塑则趋向于柔美婉丽、甜腻典雅的风格。法尔科内的《爱神》为洛可可风格的代表作品。

法国雕塑家罗丹将西方雕塑艺术带进了现代之门，他创作的《巴尔扎克像》穿着宽大的睡袍，漏出散乱的头发，与以往人们心中所认知的巴尔扎克头戴大礼帽，身穿燕尾服看书写字的庄严形象大相径庭。但是，罗丹塑造的是巴尔扎克在夜晚沉迷写作，昂首凝思的瞬间。这是最能体现巴尔扎克小说家身份与创作状态的自然时刻，通过巴尔扎克深邃的眼眸我们甚至可以感受到他那充满无穷想象力的思想灵魂。罗丹擅于用自然的手法表现雕塑体积在光影中的变化，从而塑造人物的内心世界。

巴尔扎克像 罗丹（法国）
1898年 青铜 高270厘米
法国罗丹美术馆藏

三 雕塑在现当代的转变突破

入境引思 当我们参观博物馆或者美术展览，看到那些新颖奇特的现当代雕塑作品时，你有没有感觉到这些雕塑与过去的传统雕塑很不一样，雕塑家很有想象力呢？20世纪初的艺术革新对当代艺术的影响是巨大的。当代很多雕塑家的艺术观、创作手法都来自于现代雕塑艺术的革新。你知道这段历史吗？下面就让我们了解一下雕塑艺术的现代突破。

雕塑艺术的现代突破

20世纪的现代艺术浪潮带来了雕塑艺术的巨大发展，随着工业革命和科学技术的突破，雕塑的理念发生了本质的改变，促使雕塑艺术的现代转变。这种转变打破了以往以古典为核心的审美观念，雕塑家开始运用不同材料进行各种观念下的尝试，拓展雕塑的固有概念和范畴，探究雕塑三维之外的四维空间、抽象的形态，时间与空间、材料与形式的关系等，出现了许多艺术思潮和流派，形成了现当代雕塑发展的主流方向。

知识链接

◆ 什么是现代雕塑和当代雕塑？

现代雕塑是现代艺术的一部分，一般把罗丹的后期雕塑作为现代雕塑的起始。现代雕塑是在大工业生产的背景下诞生的，以革新的观念强调自我表现，强调创作上的学术性，特别体现在新材料的运用和表现手段的开拓上。

当代雕塑中的“当代”并不是一个确定的时间范畴，它还包括一种价值，即当代的价值。当代雕塑是在当代价值标准下，已经发生和正在发生的雕塑。所以当代雕塑在不同国家和地区的界限是不同的，中国当代雕塑始于20世纪80年代。

第三国际纪念塔（建筑模型）
塔特林（苏俄） 1920年
金属、木、锡、有机玻璃等综合材料
高4.96米
俄罗斯国立特列恰科夫美术馆藏

北方天使 安东尼·葛姆雷（英国）
1998年 宽54米 高20米 位于英国纽卡斯尔

谭嗣同像 田世信 1982年 铸铜
60厘米×48厘米×42厘米
中国美术馆藏

1920年，雕塑家塔特林用构成主义的手法设计了一座《第三国际纪念塔》。观念的革新、工业材料的运用、作品自动作周期性的转动等一系列的变化使作品呈现出一种全新的面貌，反映出作者对社会变革充满希望的激情。

当代雕塑的探索

雕塑发展到今天已经不能简单地用传统的风格与流派来理解和评价了，当代雕塑家更多地关注人的生存环境和社会，关注人们共同面临的物质和精神上的危机，关注人类共同的命运。他们用雕塑与公共艺术作品来提升环境空间的文化艺术品质，使人们在审美中得到启迪。雕塑艺术总是和时代紧密相联，闪烁着时代与人类不断探索创新的人文精神，承载着人们对生活、对未来美好的期盼，正是这种关注人类共同体发展的当代意识，雕塑艺术才被人们寄予了无限的未来与希望，是当代乃至将来文化繁荣、社会文明进步的重要体现。田世信的《谭嗣同像》以大胆夸张的艺术手法，表达了谭嗣同“我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑”的大无畏牺牲精神，是我国改革开放时期雕塑新形式的探索体现。吴为山创作的《巍然成山——孔子》表达了雕塑家对传统文化的当代思考。安东尼·葛姆雷用当地废弃煤矿遗留的钢铁完成了《北方天使》这一高达20米的巨型雕塑，使原本默默无闻的英国小镇，成功地转型为一个艺术文化重镇。

探究拓展

- 通过本课的学习，相信你对雕塑的发展、雕塑流派的多样、现当代雕塑的创新突破有了一些体会和认识。利用课后的时间去探寻美术馆、博物馆，选择一件你喜欢的作品进行拓展研究，结合当代社会的需要，谈谈你对这件雕塑在主题思想、文化含义、艺术风格以及材料与技巧运用等方面的见解。

评价建议

- 能知道雕塑是不同文明和文化历史的见证。
- 能掌握不同时期雕塑的风格特点。
- 能举例说明中外雕塑的鉴赏差别。

巍然成山——孔子
吴为山 2012年
铸铜
39厘米×29厘米×83厘米

第二单元

学习传统 师法自然

单元目标

- 知道传统彩塑绘结合的特点，了解彩塑艺术的制作过程。
- 知道浮雕艺术的特点，知道浮雕对空间的压缩原理和实践过程。
- 运用文献搜索与整理的方法，鉴赏中国传统彩塑作品，了解彩塑作品的材质与文化传统的关系，掌握艺术手法的运用与表现。
- 运用实地考察、文献搜索与整理的方法，鉴赏中外的浮雕作品，了解浮雕作品与绘画构图、空间呈现的关系，浮雕艺术手法的运用与表现。

单元活动

- 活动一：以临摹传统彩塑为活动主题，掌握彩塑制作的实践过程、塑绘结合的艺术手段和艺术表现。
- 活动二：以白描写生转换成浮雕实践为活动主题，选择具体的场景进行白描写生，并对平面写生进行浮雕转换，掌握浮雕对空间的压缩方法和视觉呈现。

第3课

彩塑临摹 塑绘结合

传统彩塑圆雕欣赏

传统彩塑与民间文化的关系

传统彩塑临摹

第4课

浮雕写生 再现自然

浮雕的空间语言

白描自然写生

从白描到浮雕的创作

单元架构

彩塑临摹 塑绘结合

学习目标

在学习传统彩塑的过程中，亲手制作泥塑并对泥塑上色，掌握凤翔泥塑的制作方法，感受民间艺术的魅力。

关键词

凤翔泥塑 捏塑彩绘
民间文化 圆雕

凤翔泥塑坐虎 陕西

凤翔泥塑坐虎 陕西

情境导学

每逢过春节的时候在门上贴春联、门神，在窗上贴剪纸窗花是中国的传统民间习俗。这些喜庆的元素会给我们带来浓浓的年味和童年的幸福感，传统艺术就是这样伴随着我们成长的。我国许多地方都有民间彩塑，其中著名的有无锡惠山、陕西凤翔、山东高密、河南浚县、河北白沟、北京等地以及天津“泥人张”的泥塑。你知道凤翔彩塑吗？今天，就让我们借临摹民间传统彩塑的机会，亲自体验一下这些可爱的泥塑是如何做出来的，感受一下传统民间彩塑的魅力吧！

知识链接

你知道凤翔泥塑的来源吗？

据说明朝的时候，朱元璋军队一部中的第六营官兵屯扎于宝鸡凤翔，这个村便命名为“六营”。这些来自江西的官兵身怀制陶手艺，闲暇无事，便和土为泥，捏制各种形态的泥活儿当作玩具，并且彩绘示人。这些兵士后来转为地方居民，其中部分人重操制陶手艺，利用当地黏性很强的板土，制模做偶彩绘，然后到各大庙会出售，这就是凤翔泥塑的来源。

一 认识凤翔泥塑

入境引思 2002年与2003年，国家邮政总局邮票设计司先后将泥塑马、泥塑羊确定为生肖邮票的主图案。这套民间彩塑的邮票在春节时向全国发行后，民间艺术更加深入人心。看到这些可爱的凤翔泥塑，你有什么感受呢？你知道凤翔泥塑的种类和艺术特色吗？

凤翔彩绘泥塑是陕西宝鸡凤翔的一种传统民间艺术，当地人俗称“泥货”。凤翔泥塑汲取了古代石刻、年画、剪纸和刺绣中的纹饰元素，造型夸张，色彩鲜艳，深受人们喜爱。凤翔彩绘泥塑的创作经毛稿制模、翻坯、黏合成型，又经精抛、彩绘、勾线、装色、上光等工序制作而成。

凤翔泥塑的基本类别

凤翔泥塑类别很多，一类是泥玩具，以动物造型为主，多塑十二生肖形象；二是挂片，有脸谱、虎头、牛头、狮头、麒麟送子、八仙过海等；三是立人，主要将中国民间传说及历史故事中的人物塑成人偶。

凤翔泥塑的艺术特色

“塑绘结合”是中国传统彩塑的特点，凤翔泥塑也充分反映了“塑绘结合”这一艺术特色，制作方法简便易行，造型生动，稚拙可爱；用色不多，色彩别具一格，以红、绿、黄色为主，复用墨色勾线，对比强烈，使人爱不释手。

◎ 凤翔泥塑十二生肖赏析 从造型、色彩的角度鉴赏

十二生肖 泥塑彩绘 陕西凤翔

造型 凤翔泥塑常常以生活或传统的动物或者人物形象为原型，通过想象进行比例变换，制作成偶。在十二生肖中抓住动物最显著的特征来塑造，将头部夸大，身体圆浑饱满，萌态十足。每种生肖又有各自的特点，如鼠的小巧、猴的灵动、狗的威严、猪的憨厚，造型夸张，生动活泼。

色彩 凤翔泥塑的色彩吸取民间剪纸、服饰的色彩，多选用粉红、橘黄、草绿作为配色并留出空白，在十二生肖的眼睛、鼻子、嘴巴等处以墨线勾画，使结构更为清晰，极具装饰趣味。

◎ 凤翔泥塑与俄罗斯民间泥塑对比鉴赏案例

从造型风格、上色方法、主题表现和文化传统的角度来鉴赏

凤翔泥塑 马上封侯 泥塑 约 15 厘米

俄罗斯民间泥塑 10 厘米—20 厘米不等

造型风格 凤翔泥塑偏重泥塑造型的流畅感，体积的浑厚感和雕塑结构的模糊感，造型更强调概括和意象，具有浓重的装饰性。

上色方法 凤翔泥塑多采用先勾描黑线再上色的方法，黑线作为平面造型的分界线，以区分眼睛、头脸、腿等边界，颜色依照黑线勾画的区域进行填涂，用色鲜艳明丽。之后又可在颜色上添加黑线、黑点，使线、色更加融合为一体。

主题表现 凤翔彩塑的表现主题多为十二生肖等动物、中国民间传说和历史故事人物，与地域历史和习俗有关。

文化传统 凤翔泥塑造型的样式和色彩特点与中国传统的民间文化密不可分，带有吉祥喜庆、圆满如意的寓意，是逢年过节送给孩子最好的传统礼品。

造型风格 俄罗斯民间泥塑注重雕塑结构的清晰感，塑造过程更直接，风格上偏重于夸张的趣味。

上色方法 俄罗斯民间彩塑一般不勾黑线画形，直接在泥塑上填色，用颜色来区分块面，显得轻松亮丽。

主题表现 俄罗斯泥塑的主题大多以儿童和生活为主，如喝茶、骑马、合唱、滑雪橇等，主题表现上更富有生活趣味。

文化传统 俄罗斯民间泥塑是俄罗斯民族热爱歌舞、热爱生活的体现，反映了他们天真直率的民族性格和勤俭朴素的生活状态。

凤翔泥塑的雕塑类型

凤翔泥塑中有圆雕和浮雕，一般为模具压印而成，或采用捏塑的方法进行形体塑造。由于其取材容易、成本较低、制作方便、价廉物美，故深受民众喜爱。

知识链接

◆ 凤翔泥塑的文化寓意是什么？

凤翔泥塑除了具有艺术价值外，在民间还有镇宅驱邪、赐福降祥、永保太平之意。泥塑上彩绘的莲花、石榴花、蝴蝶等都具有象征寓意。莲花，意连年有余；石榴，意多福多子；艾草，意去毒辟邪；海棠，意富贵吉祥；蝴蝶，意多福多贵；牡丹，意富贵堂皇；贯钱，意万贯利钱。

二 凤翔泥塑的基本步骤

入境引思 同学们一定很喜欢可爱的小动物吧！就让我们以一些小动物为原型制作一件寓意吉祥喜庆的凤翔泥塑！你知道凤翔泥塑的制作工具与基本步骤吗？

雕塑刀

丙烯颜料

毛笔

材料准备

凤翔泥塑原以陕西万泉沟的泥为基本原材料，做泥塑的泥基本取第三或第四层，这种泥土表面光洁、坚硬，掺水拌和后比较柔软，手感好，便于捏制，不易干裂。我们在课堂上选用的是紫砂泥，首先把泥块捶成粉末，掺水拌和，然后加入适量的棉花，再次捶打拌和，直到棉花与泥完全融为一体。泥巴掰开后，其断面出现细纤维状便可以了。

彩绘勾线可用的毛笔有两种：狼毫，有弹性，适合勾线；羊毫，吸水性强，适合填涂颜色。勾线的黑色原用锅底灰加胶调制，也可用国画墨汁代替。课堂上选用的是丙烯颜料，优点是易于上色，保留时间长，不易褪色。

凤翔泥塑的创作步骤

捏塑造型 捏塑造型是凤翔泥塑最关键的一步。捏塑的过程中，我们要抓住对象的特征进行塑造，以提升造型的能力。以猴子为例，灵活的头脑、矫健的身姿是它的特征。我们可以用几何形概括其每一部分，如用圆形概括躯体，三角形概括面部，圆柱形概括四肢，然后用雕塑刀将细节，如眼睛、身上的花纹及手和脚刻画出来，并将其修整光滑，最终完成泥塑的造型部分。

◎ 捏塑步骤图

我们已经见到许多凤翔泥塑作品了。同学们可以选取一件自己喜欢的作品来摹，也可以参考范例，选择自己喜欢的动物，设计、捏塑出自己喜欢的形象。这里，我们将《马上封侯》的凤翔泥塑作为示范讲解的案例。

① 把棉花加到泥内，调和均匀，这是为了使泥在干燥后不易裂开。

② 先从马的造型开始捏塑，捏出马的身躯和马腿。

③ 抓住马的主要特征，把马立体起来，注意四足要稳固。

④ 给马加上头部和尾巴，使之成为一个整体。

⑤ 在马上用泥捏出一个猴的形象。捏塑过程中，如面部、四肢等细节需用雕塑刀仔细刻画。

⑥ 最后刻画细节，完成捏塑步骤，等待泥塑干燥，准备勾线、上色。

◎ 勾线步骤图

① 上白色底子 上白色底子也称“上白色”。在彩绘前，要在泥塑表面涂上一层白色颜料，这样可以使后上的色彩鲜艳明快。白色颜料是用凤翔当地的一种白胶泥调和而成的，将泥块碾成粉末，置于锅内放水调和，加入少量骨胶，调到适合的稠度，加热调匀。然后把调好的白胶泥淋在泥塑上，淋三到四次，上完白泥后置于阴凉处晾干。在课堂上，我们采用更为方便快捷的丙烯颜料上色即可。

捏塑好的《马上封侯》造型

白色底子效果图

勾线完成效果图

② 勾线 勾线是凤翔彩绘泥塑的重要步骤，线条是上色的基础，凤翔泥塑的线条主要分为四大类：

主线是区分形体结构的主要线条，线条粗壮有力，马脖子和腿的线条就是主线。

分线较细，依附于主线而走，如马眼部的短线、猴子脸上的短线就是分线。

随线是一些随意变化的线条，这些线条根据主线和分线的趋势随意画成，只要和谐美观便可，其目的是使线条产生更多变化。

绕线是指一些弯曲的线条，目的在于增加装饰性，如尾巴末端的弯曲线条。

勾线 勾线分为两步。第一步，在勾线前先上一个白色的底子。在这个底子上，我们才能进行勾线和涂染颜色的工序。第二步，在白色底子上勾画出纹理，可以用卷曲的线条，沿着马和猴子身上每个部分的形体走势进行勾画，此外在猴子的身体上描绘一些线条，以表示毛发。勾画线条的目的在于使每个部分更加清晰明确，以便于之后进行上色。在勾画时要注意线条的流畅、饱满，切忌过粗或过细，线条要光滑匀称，在弯曲、转折处要自然生动。

互动交流

◆ 通过对凤翔彩绘泥塑的学习与实践，我们已经对传统的民间泥塑有了一定的了解。请同学们再找另一种民间传统泥塑，对它进行分析学习，分小组探讨其艺术特点与手法，从而进一步了解传统彩塑的塑造特点和泥塑上色的制作方法。

① 待白色底子完全干透后，可上色。
先在马和猴子的身体上把需要涂红色的部分涂完。

② 然后把身上的黄色部分涂完。

③ 再把身上绿色的部分涂完。

◎ 彩绘步骤图

彩绘过程 凤翔泥塑中大红、品黄、品绿、玫瑰红、黑色、白色等对比强烈的颜色是最为常见的搭配，具有很强的装饰性。凤翔泥塑与其他地区的泥塑相比，色彩差异尤为明显，最大的特点是原始古朴，热烈而纯粹。在实践中，同学们也可以按照自己的喜好自由选择颜色，注意配色的和谐美观即可。

④ 最后在剩下的部分涂上黑色，最终完成。

上色 在勾线的基础上进行最后一步上色，用红、黄、绿、黑这四种颜色作为配色。用黄色涂染猴子的眼部，用红色涂染它的四肢，这些颜色使它们看起来很艳丽，其余部分则可根据各自的喜好上色。上色时，注意色彩的间隔，如红间绿，红间黄，绿间黄，每种色彩的搭配给人的感觉是不同的。在搭配色彩时，要注意色调的和谐。在涂染时，要注意颜色厚薄均匀。

探究实践

- ◆ 选取你喜欢的一件凤翔彩塑，在课堂上临摹，以塑绘结合的方法完成一件泥塑彩绘作品，并简要地写一段泥塑制作的体会，从捏塑技巧、造型、配色等角度谈一谈自己的感想。

评价建议

- ◆ 能知道传统彩塑的制作方法与审美意蕴。
- ◆ 能掌握彩塑临摹中塑绘结合的基本做法。
- ◆ 能举例说明民间彩塑和生活、传统文化的关系。

浮雕写生 再现自然

学习目标

在学习浮雕的过程中，对经典浮雕进行鉴赏并亲手制作浮雕，从理论和实践两方面了解浮雕是如何在平面上表现出立体效果的。

关键词

浮雕的类别
浮雕的手法
浮雕与绘画

西王母车骑石刻画像石 东汉 画像石
高 73 厘米 宽 68 厘米 山东石刻艺术博物馆藏

情境导学

同学们看过经典动画片《南郭先生》吗？这是一个讲述南郭先生滥竽充数的故事。动画片中的人物形象造型十分特别，你知道这个造型的来源吗？

《南郭先生》的造型来源于汉代的画像石刻，我们在山东嘉祥汉画像石刻中可以看到类似的造型，石刻中的人物均呈侧面，衣服以几何形概括，这种石刻画像属于雕塑的一种，被称为“浮雕”。浮雕在古今中外的雕塑中占有重要的地位，你知道它们的类别和形式吗？

知识链接

◆ 什么是浮雕？

浮雕是雕刻的一种，雕刻者在一个平面上将要塑造的形象雕刻出来，采用压缩空间的办法使之具有立体感。

一 | 浮雕的类别

入境引思 同学们一定知道法国的凯旋门吧？你有没有注意过凯旋门上有依附在建筑上的雕塑呢？这种雕塑属于浮雕的一种，称为高浮雕。与此对应的还有浅浮雕，你了解浮雕的类别与雕刻手法吗？

浮雕的类别

浮雕从表现形式上，可分为高浮雕和浅浮雕。

高浮雕是指所雕刻的图像强烈地凸出底面的刻法。雕刻时利用三维形体的空间起伏作压缩处理，形成一种特殊的空间纵深感，给人以强烈的视觉冲击。法国巴黎戴高乐广场凯旋门上的著名建筑浮雕《马赛曲》便是高浮雕的杰作。此外，龙门石窟奉先寺的天王、力士雕像也是典型的高浮雕作品。这些浮雕把人物的动态与空间层次表现得非常充分有力，有近似圆雕的立体效果。《妇女头像》则是我国现代雕塑家刘开渠所雕刻的高浮雕作品。在这件作品中，妇女的头发、面部的肌肉、耳朵等都具有很强的立体感与真实感。

马赛曲 呂德（法国） 1836年

高 12.8 米 宽 7.93 米

位于法国巴黎戴高乐广场凯旋门

画面中主要人物的手和有些身体部分已近似于圆雕，造成雕像人物似乎要走出墙面的感觉。在这件作品中，艺术家不仅妥善地处理了雕塑的动态节奏和起伏变化，而且能很好地适应建筑墙面的整体。

妇女头像 刘开渠 1955年 大理石浮雕
10厘米×40厘米×40厘米 中国美术馆藏

玛雅古典时期石碑浮雕 4世纪—9世纪
墨西哥国立人类学博物馆藏

这件墨西哥浅浮雕作品，画面虽然也是浅浅地凸出于基本面，但是与我国汉代画像石不同的是上层的画面并不是处于一个平面上，层次比较丰富，雕刻精细优美，富有装饰性。

伎乐人物图（局部） 五代 汉白玉
高 82 厘米 宽 136 厘米
中国国家博物馆藏

河北曲阳王处直墓出土的五代时期彩绘浮雕《伎乐人物图》是一件经典的浅浮雕作品。前后两排人物层次分明，空间压缩处理非常巧妙，是五代雕刻的佳作。

浅浮雕是与高浮雕相对应的一种浮雕技法，所雕刻的图像浅浅地凸出底面。浅浮雕平面感强，更大程度地接近绘画的形式。采用塑造手法来表现的浅浮雕是将圆雕的体积压缩趋于平面，但仍保留画面的起伏转折关系。另外汉代的画像砖、画像石运用了线刻的技法来表现形象，也可以看成是浅浮雕的一种艺术表现方式。中国国家博物馆藏五代《伎乐人物图》便是一件典型的浅浮雕作品。

巨人之战（局部）
高约 228.5 厘米
德国柏林国家博物馆藏

佛弟子像 西魏 高 89 厘米
位于麦积山第 117 窟

◎《佛弟子像》与《巨人之战（局部）》对比鉴赏案例

运用描述、分析、解释、评价四步法来鉴赏

描述 麦积山《佛弟子像》的人物依附于底平面，凸出不多，是一件典型的浅浮雕。古希腊《巨人之战（局部）》凸出底平面许多，有些部分已近似于圆雕，属于高浮雕。

分析 《佛弟子像》雕凿得较为写实，尤其对衣纹的处理，飘逸流畅，类似于中国画中线条的表现，带有东方独特的韵味。《巨人之战（局部）》中人物动态较为复杂，剧烈扭动的躯体和惊恐的面容展现出人物的痛苦和挣扎。

解释 《佛弟子像》显示出中国浮雕与中国绘画之间的紧密关系和塑绘结合的艺术特点。《巨人之战（局部）》展现了希腊化时期雕刻复杂的构图和高超精湛的人物处理技巧。雕塑中强烈的空间关系，巨大的体积落差，向观众再现了一幕令人震撼的古希腊神话。

评价 《佛弟子像》和《巨人之战（局部）》向我们展示了浅浮雕和高浮雕空间的不同表现力：浅浮雕更接近绘画的平面特点，而高浮雕更接近圆雕的空间表现力。同时《佛弟子像》和《巨人之战（局部）》显示出不同文化下艺术形式与表现之间的差异，透露出东西方艺术审美的区别。

互动交流

- 利用书籍、博物馆、网络等媒体，寻找一件古代的高浮雕作品与一件浅浮雕作品，分析它们的雕刻手法与特点，并分组讨论其艺术效果的异同。

昭陵六骏（飒露紫） 唐 石刻 170厘米×200厘米
美国宾夕法尼亚大学博物馆藏

◎ 昭陵六骏浮雕与绘画鉴赏案例

从浮雕与绘画、空间表现、材料美感的角度来鉴赏

浮雕与绘画 《昭陵六骏》虽然是用石材雕刻的浮雕作品，但是在艺术表现上体现出了很强的绘画性特征，雕刻时较好地保存了绘画底稿的原貌，在雕刻与绘画之间取得了很好的平衡。而金代赵霖的《昭陵六骏图》则尽可能地运用中国画中的晕染方法，使画面还原出类似《昭陵六骏》石刻的立体效果。

空间表现 《昭陵六骏》运用浮雕压缩的技法使画面具有显著的空间立体感，浮雕中人和马的四肢虽然位于底部边缘的一条直线上，但是却很好地表现出了空间的前后关系。金代赵霖的《昭陵六骏图》，画家除了运用晕染技法使画面具有立体感外，还利用遮挡关系，将人物和马匹呈现出前后的纵深关系，以达到像浮雕一样的立体空间效果。

材料美感 《昭陵六骏》选用陕西富平的石材雕刻而成，石头材质朴拙厚重，素有“富平墨玉”的美誉。古代的工匠们还注意到室外环境下材料的呈现与光照的关系，使石材制作的六骏具有特别的凝重温厚、大气雄壮的材料美感。赵霖的《昭陵六骏图》属于艺术家的临摹作品，以个人收藏观赏为主，具有较强的文人气质。此图是用毛笔绘制于绢上，线条、晕染与着色的技法较好地体现了中国传统绘画的特征。

昭陵六骏图（飒露紫） 赵霖 金 27.4厘米×444.9厘米
故宫博物院藏

三 浮雕的技法概述

入境引思 同学们有没有注意到浮雕与其他形式的雕塑存在一定的差异呢？其他形式的雕塑都是三维形态，但浮雕类似于绘画，近似于二维形态。你知道浮雕的基本手法以及它与绘画的关系吗？

阴刻和阳刻

中国传统中凿刻浮雕的基本技法分为阴刻与阳刻两种。阴刻是将图像刻成凹入的形态，图像在平面之下，唐惠陵李宪墓石椁《簪花仕女图》就属于阴刻。阳刻是将图像之外的部分去除，保留的部分呈凸起状，唐代《昭陵六骏》石刻浮雕便属于阳刻。

浮雕与绘画的关系

浮雕是雕塑艺术中与绘画关系最为密切的一种形式，两者都呈二维平面形态。浮雕有一个基本面，类似于绘画中的背景，形象在基本面的烘托下才能凸显出来。阴刻的浮雕，基本面为最上的那层平面；阳刻的浮雕，基本面为最下的那层平面。塑造的浅浮雕，图像均凸出于基本面。

◎ 浮雕的材料工具

石膏粉

石膏粉掺和水后，用于制作石膏板，我们就在石膏板上进行浮雕创作。

木工刀

用于在石膏板上刻画线条，剔除不需要的部分。

木板

我们在木板上制作石膏板，这样其底面才能平滑光洁。

木条

木条用于框成矩形制作石膏板。

小毛刷

用于刷去刻下的石膏粉。

塑料盆

用于调和石膏粉。

三 浮雕的基本步骤

入境引思 花卉和植物是人们喜爱的东西，它们造型简洁，适合以浮雕来表现。我们可以选择自己喜欢的花卉或果实来设计图稿，做一个浮雕作品。同学们知道制作浮雕用的材料工具和基本步骤吗？

浮雕的基本步骤可分为两大部分：第一部分是浮雕前的准备工作，其中又可细分为两步：第一步是材料工具的准备，第二步是图稿的设计。之后才是正式的雕刻过程。

浮雕的前期准备

制作浮雕需要的工具，包括木条、木板、塑料盆、石膏粉、木工刀和毛刷。

木板 我们制作浮雕时需要选用一块比较平整的木板，便于制作。在翻制石膏板时要注意底板的平整度，不然会影响浮雕整体的高低厚薄与压缩比例。

石膏粉 课堂中的浮雕是在石膏板上进行制作。石膏板的制作需要石膏粉的调和翻制。

常用工具 木工刀，多用平口刀，以及常用美工刀、篆刻刀、毛刷等。

设计图稿

浮雕的图稿设计可以选取人物、动物、花卉、图案、文字等。我们在此处以植物花果为例先进行绘画写生，设计成一幅图稿后再进行浮雕制作。

在写生与设计图稿时，注意选取最具特征的枝叶、果实结构，删繁就简。浮雕制作要考虑整体的效果，注意整体造型，用简洁的造型语言把我们所要塑造的对象在平整的平面上通过体积压缩体现出空间关系。

浮雕和绘画的关系紧密，因此设计图稿是否成功关乎后面的浮雕创作。因此在设计时要精心考虑画面布局，使之既美观又容易雕刻，把握轻重、虚实以及比例关系。这里，我们通过白描的手法设计一张花果的浮雕图稿，可以根据自身能力，简化图案以降低难度，也可以增加细节或背景以提高难度。

思考分析

◆ 我们已经了解了浮雕制作的基本步骤，你认为浮雕与圆雕在制作效果上有什么不同呢？你更喜欢哪种制作方式呢？请说明理由。

◎ 绘制白描稿步骤图

① 我们这里选取果实的造型，带上枝叶使之更为完整。

② 勾勒出叶子的形状，确定果子的位置。

③ 勾勒出果实的大体轮廓，调整整体构图。

④ 逐步细化，画出叶茎和叶脉，注意整体走向。

⑤ 补充一些叶子，作最后调整，添加一些具体的细节。

⑥ 所有选取的对象画完，完成白描稿。

◎ 石膏板制作步骤图

① 准备好一块木板和四根木条，木条要干净平整。

② 根据画稿大小，用四根木条围合起来确定翻制的石膏板大小。围合木框的表面涂上肥皂水做隔离用。围合的木框如有缝隙，应用泥巴堵住，以防石膏液外溢。

③ 白石膏粉和水的比例是 1:1。

④ 用手把石膏粉均匀地放进水中。

⑤ 将水和石膏和匀。

⑥ 把调和好的石膏液缓缓倒入木框中。

⑦ 放置 20 分钟左右，待其凝固。

⑧ 等石膏液凝固后，把木框拆除。凝固的石膏液变成一块石膏板，朝下的一面因为光洁平整，便可用于制作浮雕。

石膏板制作

根据之前确定的浮雕尺寸，先制作一块石膏板。先用木条在木板上拦出一个和设计稿相同大小的矩形，再用石膏粉掺水调制石膏液，然后将调好的石膏液缓缓倒入矩形框中。注意要使其表面光滑平整，以便于后续雕刻。待其凝固后便将木框拆除，石膏板便做成了。

浮雕雕凿过程

在制作浮雕之前，先把画面外围的石膏均匀地去掉一层，用雕塑刀按画好的稿子刻出印迹，然后根据空间压缩的原理将物象外的石膏挖去，慢慢将果实与叶子的体积塑造出来。浮雕制作时，距离我们眼睛越远的地方越低，一般最远处的几个低点应保持在同一个最低点上，最近处的几处高点应保持在同一最高点上。

◎ 浮雕雕凿步骤图

① 因制作石膏板时下面的木板是平滑的，所以把制作好的石膏板反面朝上，就是我们制作浮雕的底板了。

② 用坚硬一些的笔把画稿上面的内容印画在石膏板上，留下印迹，方便下一步在石膏板上直接进行凿刻。

③ 用雕塑刀沿着上面留下的印迹，先进行轮廓的刻画。要注意雕塑刀的刀口转折部分，注意线条的流畅性。

④ 然后剔除图像之外的石膏，使得图像凸显出来。浮雕制作时需要注意光与图像在不同角度所产生的明暗关系，以此来塑造形象的立体感，即凸出的部分是亮的，凹陷的部分是暗的。

⑤ 进一步细化果实的形状还有枝叶的结构，如在叶子上刻画出茎脉细节，要注意比例与压缩关系。主要的图像在浮雕上应该是最凸出的，次要的部分相较于最凸出的部分要低。在这件浮雕作品中，果实处于主要位置，在浮雕中就是最凸出的，枝叶处于次要地位，就离底板更近一些，视觉效果也弱化一些。

⑥ 深入体积与造型的刻画和塑造，最后将各部分打磨光滑，完成作品。由于雕塑刀在刻画的时候在石膏板上留下了许多痕迹，所以需要用砂纸把图像和空白的石膏板打磨几遍，以期达到理想的效果。

女孩的裙子 学生作品

探究实践

◆ 通过本课的学习，相信你对浮雕的形式和制作方法有了一定的了解。根据你学习到的知识，选取你感兴趣的花果设计浮雕图稿，并尝试制作一件浮雕作品。

评价建议

- ◆ 能知道浮雕的压缩原理和表现方法。
- ◆ 能掌握浮雕从绘画写生到浮雕制作的基本方法。
- ◆ 能举例说明浮雕的特点及其应用的艺术手法。

第三单元

主题表现 技术进阶

单元目标

- 认识头像雕塑写生的要点，了解头像雕塑写生的基本构造和体积关系，掌握头像雕塑写生的基本过程。
- 知道透空雕和镂空雕的特点，了解透空雕和镂空雕对空间的利用，了解文字创意雕塑在透空空间中的创意表现。
- 运用写生实践的方法，掌握写生的方法和步骤以及雕塑对人物个性和神态表达的艺术手法。
- 了解透空雕或者镂空雕的方法原理，了解文字创意雕塑对透空空间的应用，掌握文字创意作品与文字构图、空间呈现的关系进行创意艺术手法的运用与表现。

单元活动

- 活动一：进行真人头像雕塑写生的实践活动，掌握头像雕塑的写生过程和体积、结构与空间的艺术表现手段。
- 活动二：进行文字创意转换成透空雕或镂空雕的实践活动，选择具体的文字或者文字组合进行创意组合，对平面的文字结构进行空间转换，掌握文字创意在空间中的变化和视觉呈现。

第5课

头像写生 摹形写神

头像雕塑作品的审美意蕴

头像的组织结构与神态情志

头像雕塑的基本步骤

第6课

通透空间 重构文字

透空创意雕塑的创作思想

文字雕塑的创作手法

文字雕塑创作的基本步骤

单元架构

头像写生 摹形写神

学习目标

在认识国内外头像雕塑作品的过程中，了解头像雕塑的基本步骤，理解头像雕塑的空间结构，感受头像雕塑写生的乐趣。

关键词

头像雕塑 整体塑造
形体结构 体量空间

女孩头像 程曼叔 1950年 石膏 42厘米×30厘米×26厘米
中国美术馆藏

情境导学

头像雕塑是传统雕塑中的重要内容，雕塑家程曼叔的作品《女孩头像》为我们学习头像雕塑提供了一个经典范例。要掌握头像雕塑的手法，就需要了解人的头部结构，因每个人外貌的差异，使得头像雕塑也变得千人千面。学习头像雕塑能够加强我们对立体空间的认识，了解一定的解剖知识，提高雕塑的实践技巧，陶冶和提升我们的审美能力。你知道中西方历史上有哪些经典的头像雕塑吗？它们又有什么审美意蕴呢？

知识链接

◆ 学做头像雕塑的前期准备有哪些？

学习头像雕塑之前，我们要先熟悉人物头部的结构，可以借助书籍、网络等手段，进行前期的准备，如对头像的造型特点、比例、结构与空间关系等作初步的了解。

一 头像雕塑作品的审美意蕴

入境引思 头像雕塑是雕塑艺术中的一个重要门类，古今中外都有经典的头像雕塑作品。虽然都是对人的肖像再现，但由于各个国家、民族文化背景、表现手段、审美追求的不同，形成了不同的风格。同学们能否从细节中观察到这些差异呢？

中西方头像雕塑虽然都以塑造人物头像为目的，但审美追求却是不同的。中国的雕塑简朴率真，充满着世俗的情趣。麦积山石窟第123窟中供养人的头像很好地代表了中国文化的审美倾向。头像传达出了含蓄、微妙的审美特征，注重人物内心精神状态的刻画，也为研究北朝文化、社会生活、精神面貌等方面提供了丰富的史料。古希腊的雕塑高贵典雅，对人物审美的理想化追求，体现了古希腊雕塑精准、唯美的审美特点。古希腊雕塑因其庄重的艺术品格和严谨的写实精神为西方雕塑树立了典范，《阿瑞斯》便是这样一件雕塑精品。

知识链接

◆ 你了解麦积山石窟吗？

麦积山位于甘肃省天水市麦积区，麦积山石窟始建于384年至417年，存有221座洞窟，10632身泥塑、石雕、木雕，以其精美的泥塑艺术闻名世界。它和敦煌莫高窟、龙门石窟、云冈石窟，并称中国“四大石窟”。

◎《供养人头像》与《阿瑞斯》对比鉴赏案例

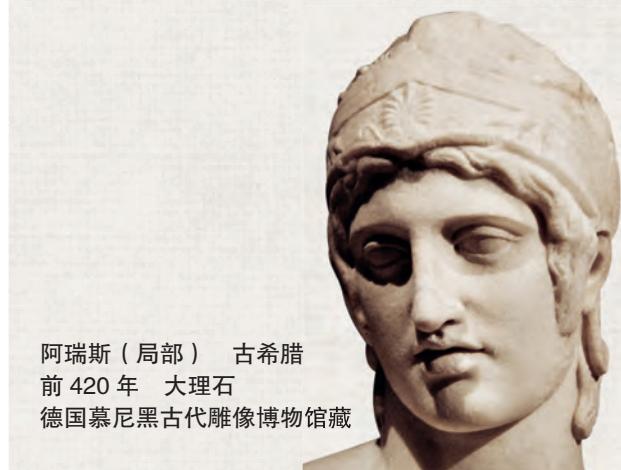
从造型、艺术手法的角度来鉴赏

供养人头像（局部） 西魏
泥塑 全身高114厘米
位于麦积山第123窟

造型 麦积山的《供养人头像》（局部）是一个女童的肖像，她双眼细长，嘴角微翘，眉宇间透出天真与稚气，微笑的表情具有典型的东方美。头饰发型塑造得很简洁，人物天真单纯的性格特点十分明显。古希腊《阿瑞斯》头像雕塑以眼睛大而深、鼻梁高而挺、头发卷曲的欧洲人为原型。其神情静穆严肃，透出古希腊雕塑艺术理想化的审美特征。

艺术手法 麦积山的《供养人头像》（局部）是以泥塑的方法雕塑出童子的脸庞，雕塑手法柔和，概括含蓄，将人物神情和内心世界刻画得出神入化。古希腊的《阿瑞斯》遵循了古希腊雕塑理想美的规范，追求雕刻严谨，人物头像结构准确，自然生动，对头发等细节的刻画亦丝丝入微，故而显得精致传神，同时也带有相对固定的理想美的程式化特征。

阿瑞斯（局部） 古希腊
前420年 大理石
德国慕尼黑古代雕像博物馆藏

二 头部结构组织与神态情志

入境引思 同学们一定见过X光片吧。在医学上，X光片可以透过人体的皮肤和肌肉，照射出头骨的结构，而在雕塑中我们也需要透过表象看实质，掌握人体结构，并通过艺术的手法表现出来。同时，还需塑造出人物的神态情志。同学们知道人体结构的知识吗？在雕塑中我们可以用何种方式来表现人物的神态呢？

了解人的头部结构

在头像雕塑中，我们需要了解一些头骨的结构知识，这是因为虽然每个人的脸型，五官的形状、大小、比例各不相同，但头骨的结构却是一致的。了解头骨结构，学习体积、五官分块对我们准确塑造头像大有帮助。

了解头骨 根据头骨模型了解皮肤、肌肉组织下的头骨结构是学习掌握头像雕塑的基础。我们可以反复观察这些头骨，有条件者还可以对石膏头骨进行临摹写生。注意观察各个结构之间的关系，了解它们之间的位置分布和整体走向，注意转折关系。

体积分块 在了解头骨的结构基础上，要进行大体的块面划分，以几何形概括出头部的肌肉组织和走向。对人的头像进行大致的体积分块对我们学习头像雕塑非常有效，在初始阶段应该掌握。

五官分块 对五官进行分块，同样先以几何形体概括鼻子、眼睛、耳朵、嘴巴、眉毛，把握其大体的形状，这有利于后续的深入塑造。

皮埃尔·德·维桑（头部A型）
罗丹（法国） 约1885年—1886年
陶土 27厘米×21厘米×24.5厘米
法国巴黎罗丹博物馆藏

◎《皮埃尔·德·维桑》鉴赏案例

从雕塑技巧的角度来鉴赏

在这个雕塑的发际线处，我们可以观察到罗丹以极度概括的手法，塑造出稀疏凌乱的头发，这一细节体现出人物的沧桑。

掌握面部神情的表达

在掌握头部结构的基础上，我们还要通过各种手法雕塑出人的神情，包括喜、怒、哀、乐等。这不但需要通过写生来完成，而且需要进行一定的夸张表现，包括眼睛的睁开或闭合、眉毛的上扬或下垂、面部的饱满或凹陷。我们只有平时认真观察，体会这些细节对人物神态表达所起到的作用，在雕塑时才能得心应手。

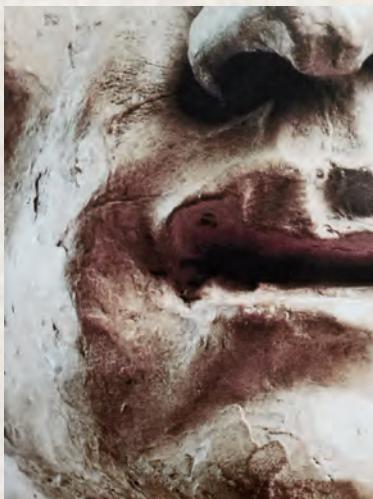
尝试体验

- ◆ 你还知道有哪些头像雕塑？它们有什么特点？
- ◆ 学习了头部结构的相关知识后，你能清晰地对头部各部分进行分块吗？试着以同学为模特，进行头部分块。

人物的神态，主要在眉弓与眼睛处得以深刻体现：深皱的眉心、下垂的眉弓与闭上的眼睛，显示出人物精神上的忧郁与悲伤。

对微微张开的嘴唇和嘴边的口轮匝肌的塑造，也有助于人物神态的刻画，似乎人物正在抽泣，发出痛苦的呻吟。

三 头像雕塑的基本步骤

入境引思 生活中有形形色色的人，与我们息息相关的有父母、亲友、老师、同学，我们可以以他们为模特，做一个头像雕塑，看看你塑造的形象与真实的形象是否相近，这一定很有趣吧。你知道做头像雕塑的材料、工具和基本步骤吗？

头像雕塑的基本步骤可分为两大部分：第一部分是雕塑前的准备工作；第二部分是正式的雕塑制作。

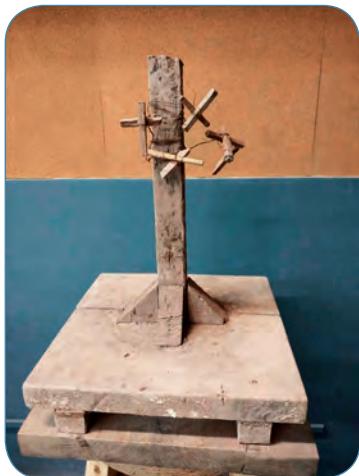
雕塑的前期准备

工具准备 我们首先需要准备好雕塑的工具。由于头像雕塑较为复杂，需要一些工具辅助，其中包括一台可升降或高度适中的雕塑转台，一个捆绑有若干十字形小木架的木质或金属的头像架子，一个长约四十厘米、一根一头削尖的木棒，一个外卡钳，各种型号的雕塑刀以及雕塑泥。

雕塑转台

这个转台可以左右旋转，雕塑时方便我们多角度观察雕塑与真人 的关系。

木质头像架子

架子安放在转台上，雕塑泥悬挂在架子上。十字形木架起到拖拉、牵引雕塑泥的作用。

雕塑刀

用于划线、切削、塑压雕塑泥。

外卡钳

用于量取模特和雕塑的比例长短，以便在雕塑时逼近真实人物形象。

一头削尖的木棒

用于拍打整合雕塑形体。

雕塑泥

雕塑泥即雕塑专用的泥巴，泥中掺有适中的水分，便于捏塑，在美术用品商店或网络上可以买到。

观察模特 在正式雕塑前，我们需要认真观察模特的形象。这是因为头像雕塑属于雕塑写生，力求写实逼真。其前提是需要了解模特的形象特征、气质面貌，如脸型的长短胖瘦、颧骨的高低、眼睛的大小、嘴唇的厚薄等。同时，又因为雕塑是三维空间的造型艺术，需要从各个角度去观察模特，这样在雕塑时才能抓住真人模特在各个角度下的特征，雕塑时才更准确。

思考分析

- ◆ 使用卡钳对雕塑的写生帮助大吗？谈谈你在雕塑写生中对工具使用的体会。
- ◆ 谈谈在头像雕塑写生中，你的观察方法和平时画画的观察方法有什么区别？具体体现在哪些方面？

观察人物正面，注意脸型、五官的大小比例以及发型。

观察耳朵与发际线的关系，耳朵上部与眉毛的距离，耳朵下部与鼻翼的距离，额头、颧骨的形状。

从模特左前方观察，注意在这个角度下五官的比例位置。

从模特右前方观察，注意在这个角度下五官的比例位置。

用卡钳测量模特，作为人像雕塑的参照。在正式创作时，雕塑的体量基本也采取这个大小。雕塑时要多用卡钳测量，注意观察，力求真实。

◎ 头像雕塑上泥步骤图

头像 萧传玖 1961年 铸铜
36厘米×20厘米×27厘米
中国美术馆藏

江丰像 钱绍武 1984年
花岗石
80厘米×58厘米×65厘米
中国美术馆藏

头像雕塑的制作

在前期工作完成后，我们便进入了制作阶段，其中又可分为几个步骤：上雕塑泥、组织块面、塑造五官、综合调整。在上雕塑泥这一步骤中，我们主要把雕塑泥堆砌到头像架子上，之后便可以组织块面，通过几何形概括出人像特征，之后再对五官、发型进行细节塑造，最后对全局进行整体调整，使之接近真实的现象。

把雕塑泥堆砌到木架上。

把雕塑泥塑造成人头部的形状。

① 上雕塑泥 我们先把头像架子安置在雕塑转台上，再把雕塑泥紧实地压在头像架子上。小十字形支架有助于拖拉住这些雕塑泥。雕塑泥的体量要大体与真人相同，可以用卡钳测量脸部的长度、宽度，注意头和脖子的穿插关系，还有头像和底座之间比例的大小关系，尽量使之看起来美观和谐。

用雕塑刀概括地分出块面，可以更好地帮助我们分析头部各部分之间的转折关系，更利于塑造对象。

用木棒进行拍打，使雕塑泥平滑。从侧面、正面各个角度进行拍打，注意不要只看一个面，要随时转动转盘，多观察对象，做雕塑是需要360度全面观察的。

② 组织块面 在上完雕塑泥之后，开始组织大块面。按照模特的特征，用雕塑刀以几何形概括面部的大块面，注意颧骨、下颚、眼眶的位置与形状，并用木棒进行拍打，使得雕塑泥光滑，有利于后面的五官塑造。

用雕塑刀或手捏塑耳朵。

以同样的方法大致确定五官的位置与大小。

用雕塑刀刻画出五官的形状和发型，逐步深入。

③ 塑造五官 按照模特的特征，用雕塑刀塑造出人物五官，再对耳朵、眼睛、鼻子、嘴巴、眉毛进行深入塑造。雕塑刀可起到划线、切削、塑压的作用，注意在塑造五官这一步时，尽量将五官一起塑造，便于观察各部分之间的空间关系。

在前一步骤的基础上，继续深入刻画五官，使之逐步清晰精确。

调整五官的比例大小，使之与真人接近。注意眼眶、颧骨的线条，以及人中、嘴角的结构。

从各角度对雕塑进行调整，使之在整体上与真人接近。

对耳朵、发际线等细节进行刻画。

女孩头像 学生作品

同学肖像 学生作品

要注意各个角度下模特的造型特征，用体积组合的方式去概括这些特征，使之在其他角度下都是准确合理的。

最后，抠挖出眼珠、鼻孔、嘴角等细节，完成雕塑。要注意观察模特的特征，抓住主要的特征。

探究实践

◆ 通过本课的学习，相信你对头像雕塑的表现手法有了一定程度的了解，尤其是对雕塑的三维空间有了初步的体会和认识。根据你学习到的知识，尝试对身边的人，如爸爸、妈妈、老师、同学、朋友进行头像雕塑写生体验。（在实践活动中，仅需将人物的大致特征表现出来，同时掌握体积分块的方法即可。）

评价建议

- ◆ 能知道头像雕塑写生的方法步骤。
- ◆ 能掌握头像雕塑写生中体量、比例、结构关系的基本要求。
- ◆ 能举例说明头像雕塑在传达人物性格气质、精神风貌上的重要性。

通透空间 重构文字

学习目标

在文字空间创意的过程中，从空间镂空或透空的角度，了解文字创意的空间表达，理解文字创意空间的设计理念，感受创意空间的乐趣。

关键词

文字
透雕
创意雕塑

明德 张德明 2005年 锈蚀钢板 高280厘米
位于上海华东师范大学

情境导学

同学们一定熟悉以人物、动物形象为主题的雕塑，但你知道文字也可以做成雕塑吗？雕塑家张德明的《明德》对汉字“德”进行了解体与重构，变化为一个具有三维空间的立体造型，但“德”字的元素依然存在，若明若暗地透露出“大学之道，在明明德”的思想内涵。作品整体形象的意象美，笔画之间所构成的空间美，给我们提供了文字与雕塑创意结合可行性的参考。

在生活中，你见到过其他文字创意雕塑吗？你知道文字创意雕塑与透空雕有什么关联吗？它又运用了哪些雕塑手法呢？

知识链接

◆ 什么是文字创意雕塑？

文字创意雕塑就是以文字造型为主体，将平面的文字结构与形态转变为三维空间的雕塑作品。无论是汉字还是字母，都可以做成文字创意雕塑。一般而言，文字创意雕塑通过对文字作夸张、变形、透空或镂空等艺术处理，使之成为一件别具新意的三维立体作品。

二 创作思想与审美意蕴

入境引思 同学们已经了解了传统的浮雕与圆雕，你还知道透空雕或镂空雕吗？如果运用透空雕塑或镂空雕塑的表现手法将文字的结构转换成立体的体积，你是否觉得很有意思？

透空创意雕塑的创作思想

透空创意雕塑是以体积的透空或镂空进行设计创作的作品，它通过变形、夸张、抽象化等手段来构造形体结构的三维形体，强调空间的通透性和丰富性。

美国雕塑家罗伯特·印第安纳的《LOVE》以字母的组合，突出几何元素来表现装饰美感，并醒目地传达了“爱”的理想。

◎ 《LOVE》鉴赏案例

从造型、色彩、文化含义的角度来鉴赏

造型 罗伯特·印第安纳的《LOVE》由四个英文大写字母“L”“O”“V”“E”组成，他重新设计了字母的位置，将“L”“O”放置在“V”“E”上方，使雕塑整体接近于正方形，其中“O”呈45度倾斜，带有一丝俏皮。字母中间的镂空既显现出三维性的厚度，同时又使结构变得轻盈起来。

色彩 这件作品以红色为主色，蓝色、绿色为配色。红色热烈奔放，表达了爱的主题；绿色、蓝色沉静内敛，与红色在一张一弛之间形成对比，加强了视觉冲击力。

文化含义 这件作品以英语中的“love”为主题，表达了作者对爱的呼唤。“爱”是具有世界文化意义的符号，爱使我们打破一切隔离，拥抱美好，拥抱明天。

LOVE 罗伯特·印第安纳（美国） 钢铁喷漆
位于美国纽约西55街和第六大道的交叉口

花鸟镂空木雕 清末 16 厘米 × 37 厘米 安徽西递

花鸟镂空木雕 清末 16 厘米 × 37 厘米 安徽西递

花鸟镂空木雕 清末 16 厘米 × 37 厘米 安徽西递

花鸟镂空木雕 清末 16 厘米 × 37 厘米 安徽西递

◎ 花鸟镂空木雕鉴赏案例

从文化功能、审美观念和雕刻技法的角度来鉴赏

文化功能 安徽西递的花鸟镂空木雕（一套四件）是当地民居门板上的装饰镂空雕板，俗称“花板”。具有装饰门面、分隔空间、室内采光等实用功能，体现了虚实相间的美学思想。雕板中的鹿，是“福禄”的象征，石榴含有多子多孙、子孙满堂的美好寓意，喜鹊和梅花则寄意“喜上眉梢”，均具有喜庆、吉祥之意。

审美观念 传统木雕的审美注重移情于物，以物拟人。“刻花要吉利，才能合人意；画中要有戏，百看才有味。”这句民间流行的雕刻口诀道出了传统审美中“心物相合”“趋吉避害”的文化审美特点。

雕刻技法 这些木雕艺术作品采用镂雕的表现形式，以虚空衬托实体的雕刻形象，显得通透灵巧，具有江南地域的艺术特色。木雕表面一般用朱漆和金箔装饰，在表现形式上广采博取，将版画、戏曲、绘画等艺术融合于木雕作品之中。

透空创意雕塑的审美意蕴

透空创意雕塑的审美意蕴在于将传统的以体积围合的雕塑实体空间变为透空和镂空的虚空间和负空间，形成了正负空间的相互转换，给人们带来了造型、视觉上与传统雕塑迥异的审美差异和审美趣味。

思考分析

- 在生活中，你见过其他运用透雕或镂雕方法制作的雕塑作品吗？思考其与圆雕、浮雕在处理空间上的不同，试分析其艺术特点。

雕塑语言 芭芭拉·赫普沃斯的雕塑并不承载文化上装饰和实用的功能，也不蕴含像中国传统木雕雕板那样的吉祥寓意。雕塑家仅仅在一块不规则的板材上挖了一个圆洞，看似简单的一个透空，其实是对欧洲传统雕塑以实体表现空间的创新和反叛。

审美观念 当雕塑不再有实用和叙事性功能，而仅仅是一件艺术作品时，便凸显了视觉上的审美。芭芭拉·赫普沃斯在这件《单一形态》中以最单纯的形体对雕塑本体语言作了探索，显示出雕塑艺术发展的多样性，透空间的出现反映出现代雕塑的创新和审美观念上的变化。

雕刻技法 在这件透空的现代雕塑作品中，强调表现的是看似单纯的自然形态造型与人工雕凿的正圆形孔洞之间形成的和谐关系，在作品中消除人为的加工痕迹，追求自然质朴的天趣。

单一形态 芭芭拉·赫普沃斯（英国） 1961年—1964年 青铜
高640厘米 位于美国纽约联合国总部广场

二| 创作手法

入境引思 同学们已经了解了传统的浮雕与圆雕，但是文字雕塑既不属于浮雕，也不属于圆雕。你认为文字创意雕塑属于哪一种雕塑类型呢？

文字创意雕塑的创作要求在于对镂空表现手法的理解和运用，掌握虚空间与实体雕塑相互之间的合理关系，即“图—底”关系；还可以对文字笔画进行拆分、重组，更好地展示雕塑的三维空间。

三 文字雕塑创作基本步骤

入境引思 我们每个人都有自己的名字，选取名字中的一个字或几个字以小篆体来创作一件文字创意雕塑，让我们来试试吧！

互动交流

◆ 以小组为单位，分析不同书体的风格特色，探讨这些字体如果被设计成文字创意雕塑会有怎样不同的效果。请每一位同学发表自己对文字创意和设计的演讲。

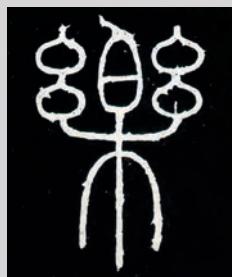
文字创意雕塑的设计

我们以“乐”字为例，创作一件文字创意雕塑。在创作雕塑之前，先要了解这个字的形态结构。“乐”字是个象形兼会意字，其繁体字为上下两部分：上半部分是用丝做的弦，下半部分是弦乐本身的木结构，其本意是一种弦乐器。后来在演变中，又在中间加了一面鼓，把打击乐和弦乐融合在了一起。

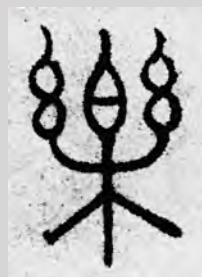
中国的书法艺术源远流长，包括篆、隶、楷、行、草等几种书体，每种书体又有不同的风格。我们可以从中选取自己喜欢的书体风格，对笔画进行拆分、重组，使之适合于雕塑的三维表现。篆书圆劲沉着，隶书富有装饰意味，楷书端庄雄健，行书流畅华美，草书奔逸放纵。其中，篆书、隶书、楷书三种书体笔画规整，草书、行书婉转流美，各有其特点。我们这里选取秦李斯《会稽刻石》中的小篆体“乐”字，架构出文字创意雕塑的框架。

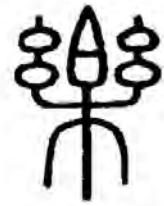
宋体 乐

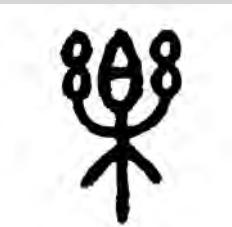
小篆 李斯《峰山刻石》 乐

小篆 赵孟頫《六体千字》 乐

小篆 李斯《会稽刻石》 乐

小篆 邓石如篆书 乐

石鼓文 吴昌硕篆书 乐

◎ 文字雕塑“乐”构思过程

选取“乐”字的小篆体，寓意快快乐乐。考虑到雕塑立体造型的特点，在字的选取上要兼顾底部的稳定性和整体的连贯性。

在设计文字创意雕塑的时候应注意支撑结构的稳定，尽量避免雕塑倾倒。乐字小篆的“木”字底部的三画刚好可以形成一个支撑结构，这样就能够保证雕塑有较稳定的支撑。在其他结构的字形中，可以利用字的笔画延长或变形，或字的组合来形成雕塑的结构支点。

◎ 文字雕塑“乐”工具准备

泥料的准备

这里我们选择可塑性较好且无杂质的黏土，将泥用塑料薄膜包好备用。

塑料薄膜

塑料薄膜用来包泥，防止泥巴干裂。

铁丝

需要两种铁丝，粗铁丝用于构建雕塑的架构，细铁丝，用于固定架构，并确保泥料不至于脱落。

铆钉

铆钉用于固定架子。

钳子

钳子用于扭曲铅丝，使之成为文字的造型。

锤子

锤子用于敲打铆钉，用铆钉将框架钉在木板上。

雕塑刀

雕塑刀用于对上泥后的雕塑进行修整和细节刻画。

直尺或卷尺

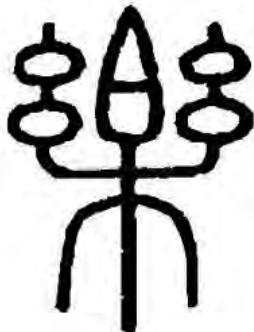
直尺或卷尺用以测量形体的准确度。

文字雕塑的工具准备

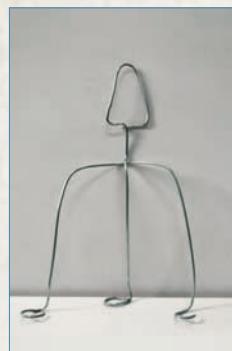
准备工具 细软泥巴或橡皮泥、铁丝（粗、细两种）、泥塑架子（25厘米）、木质板。

常用工具 一套竹或木的雕塑刀、尺子、钳子、锤子、塑料薄膜。

◎ 构建框架步骤图

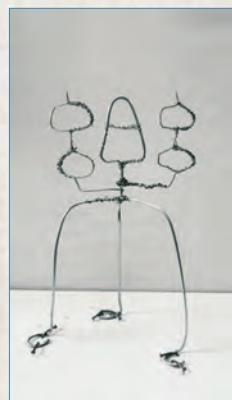
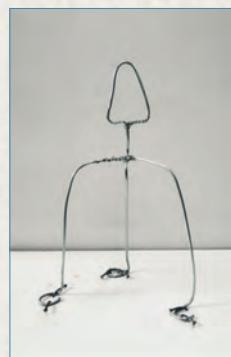

会稽刻石 乐 公元前 210 年

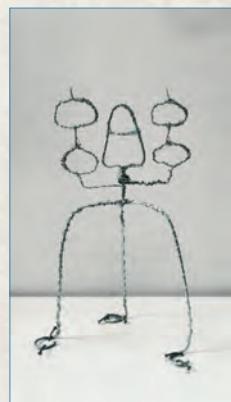

① 弯曲成型 首先，按照文字设计的造型用粗铁丝弯成设计所需要的形状，用细铁丝将几个部分的粗铁丝捆绑连接牢固。

② 捆绑连接 然后，将捆扎好的铁丝架用钉子固定在木质底板上。这样固定的文字骨架很牢固，不会随便晃动。

③ 固定成型 根据铁丝架的形状，用细铁丝捆绑缠绕在扎好的铁丝架上，这样做是为了使雕塑泥能很好地附着在支架上不至脱落。

④ 成品 这样一个文字雕塑所需要的支架就基本完成了。

架子扎的大小要比预设泥稿的尺寸略小，一般架子的骨架位于泥稿形体的中间部位，这样加上泥巴的厚度能够刚好达到设计的预想尺度。

互动交流

- ◆ 分组探讨每位同学文字创意雕塑设计稿的合理性与可行性，使它能转化为雕塑创作。

文字创意雕塑的创作过程

创作分为两步：第一步，根据设计稿构建文字雕塑的结构框架，主要用粗铁丝来构建主要结构，细铁丝可牵拉住雕塑泥；第二步，在构建框架的基础上，上雕塑泥堆砌形体并深入塑造，逐渐调整，最终完成作品。

◎ 文字创意雕塑步骤图

① 上大泥，堆大形 将泥块根据文字雕塑的骨架形体，紧实地压贴在扎好的架子上。这个过程中应注意将泥按紧拍实，然后层层加泥。

根据形与体、体与面的转折关系，每添一块泥都要照顾到各个视角之间的关系。要经常转动视角，从多角度观察，检查形体、重心，随时调整点、线、面的准确度。比如“乐”字的重心要稳定，内部笔画的结构要清晰，使观者能看出清晰的字形结构。

② 深入塑造 在形体与空间基本准确的基础上可以进入深入塑造的阶段。在此过程中，始终要从不同的角度和方向进行对比，不断调整，反复推敲面与面之间形成的体块，同时把握空间与形体、整体与局部的关系，逐渐深入对雕塑形体的刻画，使雕塑的表面逐渐细腻、完整。

③ 调整统一 这是雕塑泥稿制作的最后阶段——调整一些局部的细节。

在文字雕塑制作过程中，要注意让泥块始终保持合适的干湿度。工作结束以后，要用塑料布把泥塑包好，使泥塑保持水分，不易干裂。如果使用橡皮泥，则无需塑料布包裹。

探究实践

◆ 通过本课的学习，相信你对文字创意雕塑有了一定的了解。根据你学习到的知识，选取你名字中的一个字，以小篆作为书体，把你名字做成一件创意雕塑，注意造型美观，结构合理。

评价建议

- ◆ 能知道文字创意雕塑的创意方法。
- ◆ 能掌握文字创意雕塑的制作方法。
- ◆ 能设计文字创意雕塑的空间变化的多种方案。

第四单元

雕塑有形 创意无界

单元目标

- 知道城市雕塑中雕塑与环境结合的要点，了解城市雕塑和公共艺术的关系，掌握城市雕塑创意绘图的基本过程。
- 知道抽象雕塑的概念和特点，了解抽象雕塑对具象形象的简化和抽象过程，掌握抽象雕塑在空间中的创意表现。
- 运用文献搜索与分析和实地考察的方法，掌握城市雕塑创意的方法和步骤，了解城市雕塑作为公共艺术在实践中的思想方法和艺术表现。
- 运用从具象到抽象的方法原理，了解抽象雕塑对培养抽象形象及其空间想象力的重要性，掌握抽象艺术手法的运用与表现。

单元活动

- 活动一：以具体城市雕塑创意设计为活动主题，掌握城市雕塑的思想创意、环境分析和艺术表现的过程、城市雕塑草图设计的绘画艺术手段和艺术表现。
- 活动二：以抽象形态的雕塑实践创意为活动主题，选择具象雕塑进行抽象提炼，对具象的形态结构进行抽象简化和转换，掌握抽象创意在空间中的变化和视觉呈现。

第7课

城市雕塑 综合实践

城市雕塑的概念、分类与意义

公共艺术与城市雕塑

城市雕塑初步设计

第8课

抽象形态 变幻空间

认识抽象雕塑

抽象创意雕塑的途径

抽象创意雕塑的创意实践

单元架构

城市雕塑 综合实践

学习目标

在欣赏城市雕塑的过程中，从环境、雕塑和公共艺术的角度理解城市雕塑和公共艺术的关系、城市雕塑的场地和设计要求，了解城市雕塑设计的基本流程，并能设计简单的城市雕塑草图。

关键词

环境空间
人文价值
交流参与
公共艺术

浏阳河 聂仕华、雷宜锌 2002年
铸铜 高15米 长沙市芙蓉广场中心

情境导学

相信每座城市在人们心目中的印象都是不同的，城市是有颜色和形状的，而城市给人的感觉往往和城市雕塑息息相关。湖南长沙芙蓉广场上的《浏阳河》就是这样一件雕塑，它不仅是一种显著的标志和象征，还是一种文化的记忆。雕塑富有诗意的造型手法，宛如一首浪漫的乐曲，弯弯的飘带正如《浏阳河》那首民歌中唱到的那样“弯过了九道弯”。雕塑《浏阳河》以象征的手法很好地表达了浏阳河带给人们的美好印象。你注意过生活中的城市雕塑吗？你对它有什么样的印象呢？

思考分析

- ◆ 城市雕塑的设立是否只是艺术家个人的主观意愿？是否需要考虑环境和社会的制约因素？我们应该怎样认识雕塑与环境和社会的关系？

一 | 城市做主体 雕塑来打造

入境引思 同学们一定在城市中见过各式各样的雕塑，其中有人像雕塑，有大型纪念碑，也有具有亲和力的雕塑小品。我们该如何欣赏这些城市雕塑作品？如何认识它们在城市文化构建中所起的作用？

城市雕塑的概念

城市雕塑指的是放置于城市公共环境中的雕塑作品。它在视觉上缓解了高楼与人之间的悬殊对比关系，破除城市中建筑形态与色彩的呆板、单一的感觉，在心理上为城市人建立了对话的伙伴，并展示出城市的地域特征和文化个性。

城市雕塑的基本分类

城市雕塑大体上可分为三类：第一类是纪念性雕塑，为了纪念历史上重要的人物或事件而建造的雕塑；第二类是主题性雕塑，比如深圳的城市雕塑《孺子牛》，是整个城市的“名片”；第三类是装饰性雕塑，起着美化、装饰城市环境的作用。

家破人亡（侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆主题雕塑之一）
吴为山 青铜 高11米
位于南京市侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

列宁格勒保卫者纪念碑综合体中的《封锁》
米哈伊尔·阿尼库申（苏联） 青铜
位于俄罗斯圣彼得堡英勇保卫者纪念馆

◎ 《家破人亡》与《封锁》对比鉴赏案例

从纪念碑类型、造型特征的角度来鉴赏

《家破人亡》和《封锁》都是纪念性城市雕塑，但是由于两者表达的主题不同，在纪念碑类型、纪念碑造型特征上有着显著的不同。

纪念碑类型 《家破人亡》是位于建筑前的单体纪念雕塑。《封锁》为列宁格勒保卫者纪念碑综合体中的一组雕塑，位于一个圆形的下沉式广场中。

造型特征 《家破人亡》运用了象征的表现手法，通过对真人的夸张变形塑造了一位母亲和她遇难的孩子的形象，象征性地表现了南京人民遭遇大屠杀的悲惨景象。列宁格勒保卫者纪念碑综合体中的《封锁》为群雕，塑造了三组六名人物：右面是一位抱着枪的战士扶起奄奄一息的女儿，中间是一名蹲在地上的母亲紧抱奄奄一息的女儿，左侧是一位举托着死去孩子的母亲，着重表现了遭受战争灾难的人民悲伤和愤怒的情感。

李大钊纪念像 钱绍武 1991年 花岗岩 高400厘米 宽750厘米 位于唐山市大钊公园

和平少女 潘鹤、王克庆、郭其祥、程允贤
1985年 大理石 高180厘米 宽350厘米
位于北京市复兴门、长崎和平公园

城市雕塑的意义

纪念意义 一般而言，一个城市为了纪念这里曾经发生过的重要历史事件或某一位重要人物，都会制作纪念性的城市雕塑，时刻提醒人们勿忘历史。位于唐山市大钊公园内的《李大钊纪念像》就是一件纪念性质的城市雕塑作品。

社会意义 城市雕塑放置于开放的公共空间中，能够让所有人观赏，具有开放与共享的特征。但是城市雕塑的公共意义并不仅仅在于它的受众特性，它更注重的是艺术与社会、艺术与公众之间的一种新的关系，是对城市人精神上的一种关照，还能有效地改善城市的空间结构，阐述城市的发展理念，提升城市的文化品质。

文化意义 城市雕塑是城市文化重要的组成部分，反映了一座城市的精神面貌，它不但可以美化城市环境，更有文化上的象征意义。1985年，由潘鹤等人创作的《和平少女》被中国政府作为礼物送给日本，安放于长崎市和平公园。这件雕塑塑造了一位美丽的少女与和平鸽的形象，象征了远离战争、永久和平的主题，为中日文化交流与和平带来了积极的意义。

二 目的为大众 艺术来引导

入境引思 如今越来越多的民众会一起参与城市雕塑的设立建造，当代城市雕塑的设立也越来越重视雕塑和环境以及大众的关系，注重民众的感受和体验。城市雕塑作为大家都能参与的公共艺术的一种重要形式，也越来越多受到民众的认可。“公共艺术”概念已经走进我们的生活。就让我们一起来简单认识一下公共艺术的特性。

公共艺术的公共性

公共性是公共艺术区别于其他艺术的特质，公共性强调公共领域中开放、交流与共享的特点，与私人领域相对立。广义上说，设立在城市广场、校园、街道等具有公共性质地方的艺术作品都可以被视作公共艺术。但是公共艺术又十分强调其社会功能与民众的参与，带有当代的时代特点，这就与传统的广场雕塑和纪念像区分开来。

公共艺术的多元性

公共艺术的多元性表现为可使用各种艺术方式和手段来完成公共艺术作品。除了传统的雕塑艺术和壁画艺术，还包括装置艺术、表演艺术、行为艺术、影像艺术等现代多元的艺术手段。城市雕塑在当代雕塑艺术身份与视角的转化中，是公共艺术最重要的表现方式之一，也是城市雕塑向公共艺术转向的表现。

知识链接

◆ 什么是城市雕塑设计？

城市雕塑设计是一项雕塑艺术综合实践，是雕塑在具体环境条件下的设计。当代城市雕塑设计涉及越来越多的学科交叉，包括规划学、雕塑学、材料学、建筑学等。其基本过程有前期的环境背景、文献掌握与熟悉，环境现场的勘察，雕塑主题的确定及创意设计，雕塑立体稿的设计和与社会公众的交流。在雕塑设计中一般还包括后期的立体稿放大制作、雕塑加工制作的材料转化和表面处理、雕塑的基座和安装等环节。

时间的贵族气息
萨尔瓦多·达利（西班牙） 青铜
1977年 位于上海市静安区

设想一下如果达利将这个椭圆形的时钟做成了我们熟悉的规则形状，那将失去这件作品的意义。这件作品中，扭曲软化的钟使人们打破了思维常规：融化的时钟挂在树梢上，扎根于岩石，象征着生命的生生不息；钟的顶部呈皇冠状，表达了时间的珍贵。

寸阴是惜 娜塔利·德科斯特（法国）
2014年 铸铜
750厘米×50厘米×750厘米
位于上海市静安区

作者巧妙地利用圆环和人体做成日晷，夸张、跨越的脚步告诉人们时不我待，应珍惜时间。看似粗糙失范的人体恰与周围现代建筑的规整光滑形成了很好的对比，人体有机鲜活的生命力被凸显出来。

从城市雕塑到公共艺术

新世纪之交，随着我国城市建设进入高速发展期，城市雕塑也进入了繁荣期，城市雕塑和周边的环境关系亦更加紧密。随着城市人居环境的改善和居民生活水平的提高，城市雕塑的类型和种类也越分越细，主题形式更加多样。城市雕塑如今更关注城市居民的精神生活和精神诉求，关注生态和环境保护，关注当代文化的体验和参与，因此更能够获得民众的亲近和喜爱。城市雕塑是公共艺术的重要组成部分。从城市雕塑到公共艺术的转变，是从打造城市形象到关注大众生活的转变，显现了人们精神需求的提高。城市雕塑用于城市装饰和美化的功能，也逐渐向更加注重公共空间的开放、民主、交流与共享的公共艺术过渡。

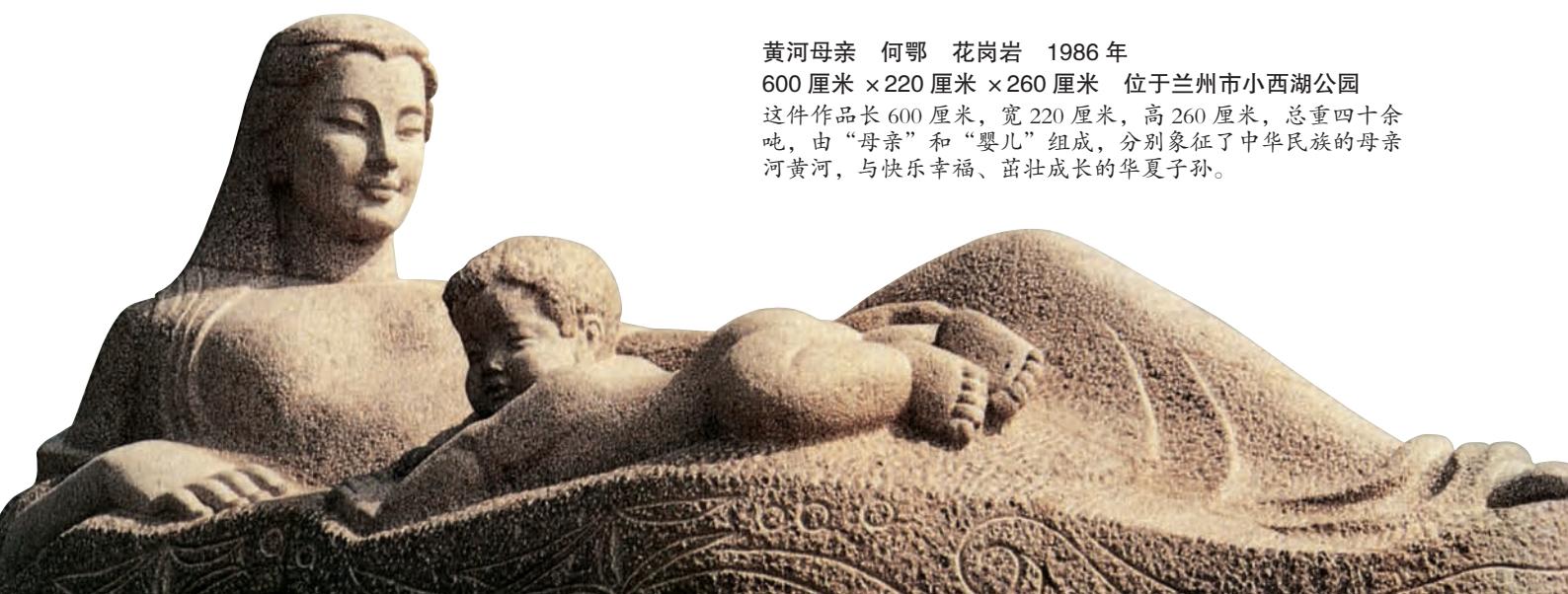
城市雕塑是布置在具体城市环境空间里的，因此城市雕塑的设计创作和雕塑所在的场所关系紧密。在对现场环境有基本的认识后，需结合具体环境要求进行构思创作。

假山石 展望 不锈钢 2005年

位于美国旧金山笛洋美术馆

中国艺术家展望的作品《假山石》以中国传统文文化中回归田园、向往人与自然和谐相处的思想为基点，展开一个关于当代文化的课题，即假山石作为中国古典自然观的象征在当代社会生活中的作用问题。因而当展望采用镜面不锈钢锻造手段复制自然界的山石时，作品即具有了两面性：真与假、自然与文化、生活与艺术、学院式创作与自然主义复制等。这两个方面的冲突反映的其实是现代城市人内心的困惑与不安。

黄河母亲 何鄂 花岗岩 1986年

600厘米×220厘米×260厘米 位于兰州市小西湖公园

这件作品长600厘米，宽220厘米，高260厘米，总重四十余吨，由“母亲”和“婴儿”组成，分别象征了中华民族的母亲河黄河，与快乐幸福、茁壮成长的华夏子孙。

数码逆戟鲸 道格拉斯·库珀兰德（加拿大） 2010年
不锈钢 位于加拿大温哥华西海岸

在临海的平台上，一条巨大的逆戟鲸一跃而起。这件名为《数码逆戟鲸》的雕塑是用无数个由黑、白、灰色的数码粒子组成的。它以立体马赛克的视觉效果令人感受到新艺术的震撼。据说这件作品是艺术家运用建造桥梁的技术做成的。与其遥相呼应的是对面码头上一滴拖着长长尾巴的蓝色水珠，似乎跃起的“数码逆戟鲸”将水珠溅到了很远的码头甲板上。强烈的现代艺术气息营造了新的港口文化，成为温哥华西海岸的一个地标。

被开启的记忆 李秀勤 木、金属 1993年

90厘米×270厘米×70厘米

位于杭州城西雕塑公园

李秀勤的《被开启的记忆》以金属和原木为元素，进行组合镶嵌，被安放在一块草地上。这件作品上有类似盲文的凸起物，这种视觉效果，震撼着每一位观众的内心与灵魂。

三| 城市雕塑创作初步

入境引思 我们已经知道了小型的圆雕、浮雕是怎样创作的，那么大型的城市雕塑又是怎样创作的呢？
它和小型雕塑创作的方法有什么区别呢？

认识场地

场地指的是与雕塑布置密切相关的周边环境。一个场地的属性和特点可能是单一的，例如文化名人故居；也可能是多方面的、综合的，例如城市广场，这是历史文化、当代商业、娱乐休闲等多方面的综合。因此一个场地位除了包括占有具体体积空间、色彩、材质的物理性质，更重要的还包括场所的历史文化特点在内的文化属性。

在城市雕塑的设计中，环境的物理空间主要制约着雕塑设计的大小和形式，环境的文化属性更多地决定着雕塑的立意构思和内涵、艺术风格等要素。除此之外，还要认真考虑环境的人流特点、雕塑的视觉角度效果和人们的互动体验等因素，将环境和人的体验作为城市雕塑设计的两大要素。

人民英雄纪念碑 1958年 花岗岩 高37.94米
北京天安门广场

虎门销烟 主稿曾竹韶 1958年 汉白玉 高200厘米

南昌起义 主稿萧传玖 1958年 汉白玉 高200厘米

抗日游击队 主稿张松鹤 1958年 汉白玉 高200厘米

城市雕塑的创作草稿

纵观国内外的著名城市雕塑，每件作品都留下了大量的创作稿，这表明创作雕塑之前的草稿是必要的环节。大体来说，雕塑草稿可以分为两种：绘画草稿与立体小稿，前者为绘画草图，而后者为雕塑小样。

绘画草稿是雕塑创作之前在平面上绘制的设计图稿，尤其是浮雕的形式与绘画相近，更适合创作前绘制草稿。在绘制草稿时需要注意以下几个问题：

首先，是雕塑人物的数量，是单人雕塑、双人雕塑，还是群雕。人物的姿势是怎样的，人物之间的关系应当怎样处理。这些内容是草图设计的重点。如果是群雕，则要考虑雕塑中人物形象的主次和前后关系、人物群组之间的组织安排，以及主题的表达、人物个性的塑造等。

其次，要考虑主题与风格，以及四周环境的关系。有些主题如纪念碑性质的雕塑适合端庄肃穆的风格，有些欣赏性质的城市雕塑适合抽象表现性的风格，在设计草图时人物的形象风格都要加以考虑。

最后，雕塑和绘画类似，都要考虑构图的优美，要尽量做到虚实、轻重、纵横、正侧相间，忌平、散、乱。这个构图的问题应该在绘制草稿时解决，并要做优化的调整，直至满意为止。之后再以此为基础，进行雕塑创作，在立体小样上做修正完善。

知识链接

你知道人民英雄纪念碑吗？

人民英雄纪念碑位于北京的天安门广场，于1952年8月1日开工，1958年5月1日建成。人民英雄纪念碑未采用象征的表现方法，而是运用叙事性的手法展现1840年至中华人民共和国成立的重要历史事件，以适合中国人民的欣赏习惯。人民英雄纪念碑是中华人民共和国美术史上最为重要的大型纪念碑工程，代表了当时雕塑创作的最高水平。

胜利渡长江 主稿刘开渠 1958年 汉白玉 高200厘米

◎ 《胜利渡长江》绘画草图构思过程

在这类雕塑创作过程中，雕塑家和画家往往会通力合作，以充分发挥画家和雕塑家各自的优势和特长。在合作的过程中，双方充分的交流和讨论既可以弥补个人创作时的某些局限，又能够各司其职，提高效率。刘开渠创作的《胜利渡长江》便是由彦涵设计草稿的。彦涵一共设计了三个草稿，从初稿、修改稿到完成稿，不断地调整完善。

《胜利渡长江》草图初稿 彦涵

- ① 初稿对总体进行绘制，主要解决大的框架，这个阶段不宜过多考虑具体的人物形象。

《胜利渡长江》草图修改稿 彦涵

- ② 修改稿在确定了构图的基本框架后，对具体人物进行刻画和描绘，要注意每个具体人物的形象和整体的关系。

《胜利渡长江》草图完成稿 彦涵

- ③ 在构图基本成型后，进一步完善人物的具体形象和造型，这个阶段要注意人物表情的描绘，使个体的人物性格和整体的主题性格相契合。

◎ 《胜利渡长江》雕塑作品与绘画草图鉴赏案例

运用描述、分析、解释、评价四步法来鉴赏

胜利渡长江（局部）

描述 这件浮雕作品塑造了解放军百万雄师渡长江的情形，雕塑中人物众多，横向排开，向左方前进，除了人物之外还有船、红旗、枪、号角等道具。

分析 画中人物自右向左前进，右方人物蹲在船上，至中央处回首挺立的解放军达到整个雕塑的最高点。之后，人物再次俯身向前冲锋，使得整个构图由低到高再到低，犹如一篇乐章从序曲到高潮再到收尾。

解释 在草稿的构图中各种人物的关系、节奏的张弛、动作的设计都已确定，如所有人物面向左方冲锋，位于中央处最高的两名解放军为全图的高潮。在草稿中红旗、船舶需被考虑进去，以点明主题。

评价 分析雕塑作品与绘画草稿，可以看到大型群雕必须有设计草稿。在草稿中，雕塑家须进行构图、人物关系、主题表达、道具等的设计，在雕塑制作时应根据草稿进行立体放大和必要的细节调整。

① 绘制雕塑的外轮廓，注意整体和局部的关系。

② 在有了基本形象后，对一些形体进行细节刻画。

家庭群像 亨利·摩尔（英国）
1945年

◎ 亨利·摩尔城市雕塑步骤图

英国雕塑家亨利·摩尔在创作家庭群像雕塑之前，绘制了大量的草图和素描稿，将父亲、母亲、孩子三者进行各种位置、形象的尝试。这体现了雕塑家思维的过程。而在绘制的过程中，他对作品反复推敲，为雕塑作品的成型打下坚实的基础。

家庭群像 亨利·摩尔（英国） 1949年 青铜
高 152.5 厘米 英国巴克雷学校藏

雕塑草图绘制的两种方式：

第一种是通过线条的绘制，逐步完成和丰富形象。因此适合确定人物的造型、人数以及服饰、五官等细节。

第二种是通过体积和团块的布局来逐步协调局部和整体的关系。我们可以用大面积的块面在草图上画出结构的轻重、虚实。

立体小稿是在正式的雕塑作品之前所创作的雕塑小样，即用石膏等常见的材质制作比例缩小的雕塑，主要解决造型、结构的问题，制作得较为粗糙，用以作正式创作的借鉴。

雕塑《国王与王后》是亨利·摩尔在20世纪50年代初的一件试验性作品。这件作品的立体小稿和绘画草稿都被保留了下来。

国王与王后 亨利·摩尔（英国）
1952年 素描稿 28.6厘米×28.6厘米

国王与王后 亨利·摩尔（英国） 1952年
青铜 高161.3厘米 奥顿·西蒙艺术基金会藏

◎《国王与王后》草稿鉴赏案例

从造型、与周围环境关系的角度来鉴赏

造型 观察这件雕塑作品可以发现有三个特征，在雕塑作品和绘画草图中都有反映：

其一，作品中国王与王后的头部都有一个孔洞，似眼非眼；面部十分怪诞，如同面具。这在草图中便已经存在，说明这一透洞的想法是雕塑家一直坚持的想法。

其二，两个人物身体薄且长，呈扁叶状。在绘画草图中也有体现，只是在绘画草稿中王后的一肩耸起，而正式作品中王后的两肩齐平，说明雕塑家在创作过程中进行了改动。

其三，整个作品简洁明了，没有过多的细部刻画，完成效果与草图相差无几，说明雕塑家对如何处理这一题材有着非常成熟的想法。

与周围环境关系 在绘画草稿中，我们只能看到雕塑家对这件作品本身的想象和塑造。正式作品虽然曾被复制过许多件，放置在不同的环境中，但给人们的印象则完全融合于四周不同的环境，在建筑、广场、绿色草坪的映衬下，这件雕塑显得从容安详，凸显了国王与王后的端庄气度。

苹果建筑 学生作品

探究实践

- ◆ 选择校园一角，或者自己居住的社区等，针对环境的具体情况与主题要求，分析特定环境对雕塑的制约因素，设计一件城市雕塑作品，以绘画草图的形式体现，并试用卡纸、硬纸板或泥塑的方式做出自己的设计想法（或做出设计的主体部分）。

评价建议

- ◆ 能知道城市雕塑创作的构思方法。
- ◆ 能掌握城市雕塑设计草图的基本画法。
- ◆ 能做出城市雕塑设计的小稿或者雕塑的主体部分。

抽象形态 变幻空间

学习目标

在欣赏经典抽象形态的雕塑过程中，从形式与观念的角度，了解雕塑抽象形态的不同呈现方式；同时在抽象形态的创意中理解结构、空间与材料的关系，感受不同雕塑家对抽象形态语言的探索过程。

关键词

抽象形态	材料特点
表现语言	空间构成

玉龙 红山文化
前 4000 年—前 3000 年
高 26 厘米
中国国家博物馆藏

情境导学

早在新石器时代，中华民族就产生了对龙的图腾崇拜。中国国家博物馆藏有一件新石器时代红山文化的玉龙雕塑。玉龙呈墨绿色，形体卷曲如一字母“c”，龙首短小，鼻端截平，眼睛凸出呈梭形，眼尾细长上翘。颈背有一长鬣，弯曲上卷，与内曲的躯体相背，造成一种飞腾的效果。这个造型简练朴素，带有原始的抽象意味，反映出对抽象的审美，原始社会中便已经存在了。同学们了解抽象雕塑吗？你认为它和具象雕塑有什么差异呢？

思考分析

- ◆ 一般而言，抽象雕塑是现代艺术以来才有的雕塑形式。但事实上，很多原始艺术的形象都带有抽象意味，新石器时代的《玉龙》便是一例。请运用网络，查询文献中对抽象雕塑的定义，谈谈你对这个问题的看法。

一 认识抽象雕塑

入境引思 同学们一定看过毕加索、达利的抽象绘画吧，你知道抽象艺术在雕塑中的发展吗？抽象雕塑又分为哪些流派？它们的共性与差异又是什么呢？

吻 布朗库西（罗马尼亚）
石灰石 高 58.4 厘米
1916 年 美国费城艺术博物馆藏
布朗库西的这件《吻》在造型上强调了几何形的概括和契合，构图上的对称与细微变化。面部唯一相连的地方是相吻的嘴，拥抱的双臂横向地捆绑两人，表达了男女热恋的感情。作品充满了原始艺术的野趣和稚拙感，反映出雕塑家在对线条与形体关系的探索上朝着形式美的方向发展。

何为抽象雕塑

抽象雕塑是相对具象雕塑而言的一种艺术形式，具有非具象再现性的特征。通过对物像进行概括、提炼、简化，呈现出非具象的面貌。

抽象艺术是 20 世纪初艺术发展中出现的一种新思潮，它在诸多艺术流派中都有表现，涉及结构主义、立体主义、未来主义、极少主义等艺术流派。

我们从布朗库西的作品中可以很清晰地看到艺术家是如何将具象写实的雕塑一步步简化、提炼到抽象状态的。他的雕塑作品抽象化的过程为我们理解抽象雕塑提供了很好的范例，他也因此是抽象雕塑的早期代表人物。《吻》与《吻之门》便是他的代表作。

◎ 《吻之门》鉴赏案例

从造型、材质和观念的角度来鉴赏

造型 《吻之门》是在《吻》的基础上发展而来的。它首先会使观众联想到凯旋门，方整的建筑形式甚至让人觉得这不像是一件雕塑作品。立柱上面宽厚的门楣令人想到罗马新娘陪嫁箱的造形，而立柱及圆环又是从雕塑《吻》演变而来的，所以含有“生命之门”的意思。

材质 《吻之门》采用了普通黄灰色带有孔状的石材雕刻而成，并没有采用洁白细腻的大理石，表达了作者质朴本真的创作思想和艺术观念。

观念 凯旋门原是表彰战功的纪念性形制，在此布朗库西借用凯旋门的纪念形式，以抽象化的造型来表现爱的真诚和生命的可贵。

吻之门 布朗库西（罗马尼亚） 1937 年—1938 年 石材 550 厘米 × 175 厘米 × 530 厘米 位于罗马尼亚古日乌公园

知识链接

◆ 你知道康斯坦丁·布朗库西与抽象雕塑的关系吗？

1876 年，康斯坦丁·布朗库西出生于罗马尼亚霍比塔的农民家庭，1957 年逝世于巴黎，他长期活动在法国。1913 年左右，他曾受立体派和黑人雕刻的影响，以不同材质开始制作造型简化的雕刻，他的雕塑对抽象雕塑的发展影响很大。

小珍妮瓦尼 考尔德（美国） 1976年 彩钢
240厘米×205厘米×474厘米
位于美国路易斯安那州现代博物馆

地罿（26件） 隋建国 1992年—1994年
天然卵石、钢筋 70厘米×40厘米×50厘米

抽象雕塑概念的出现和立体主义有着密切的联系，起初这个开始于绘画的艺术运动，其原始目的并不是为了“抽象”，而是因艺术家关注于视点的移动形成的，后来被阿契本科和里普希茨运用到雕塑作品里。

未来主义也对抽象雕塑的形成产生了很大影响。未来主义雕塑热衷于表现现代工业带来的速度感和力量感。未来主义雕塑家认为雕塑家有权把雕像的形式支解和变形，这颠覆了传统具象雕塑追求写实再现的观念。另外，结构主义艺术思想也对抽象雕塑的发展起了推波助澜的作用。

当代语境下的抽象雕塑

抽象雕塑在20世纪下半叶获得了更大的发展。形式和色彩成为艺术家主观表现的艺术要素，通过对各种材料的选择和综合来表现某些比例或节奏，以此来反映宏观世界或微观世界。艺术家不再仅局限于作品的创作理念，而是更关注抽象雕塑与环境生态，雕塑和人与社会的相互关系。考尔德的雕塑是活动的抽象雕塑，艺术家善于捕捉自然中的风力，使得彩色钢片产生随风自然摆动的形态。独特的结构特点使考尔德的雕塑能与周边环境取得很好的共享和互动。

我国现代抽象雕塑是在改革开放的时代背景下发展起来的。虽发展时间不长，但发展得很快，目前抽象雕塑已成为人们普遍接受和喜爱的艺术形式。许多城市公共空间、社区街道设立的抽象雕塑，提升了人们的精神生活，创造了更加诗意美好的栖居环境。隋建国的雕塑作品《地罿》以抽象的手法表达了艺术家对自然与社会的理解，“罿”本身有“牵挂”的意思，雕塑家用金属焊接将一块块自然形态的石块“网”住，强调自然大地记忆的形态。抽象的艺术手法往往留给人们更多的思考和多种解读的可能性。

二| 抽象创意雕塑的途径

入境引思 现代抽象雕塑是在现代艺术的观念和技术背景下出现的，其艺术特点体现在创作理念与思想上，对空间形态的改变与氛围营造上，还体现在对材质、色彩的选择与加工精度上。你知道怎样创作一件抽象性的雕塑作品吗？

以象传念 化繁为简

抽象雕塑用提炼、概括、重构、夸张的方式对真实的物象进行改造，这些手段的目的都是删繁就简地提炼出形象最为核心的元素，因此这种方式被称为“抽象”。抽象的方法大致有以下两种：其一是将真实的形象加以几何形概括，使之产生抽象的意味；其二是通过点、线、面的组合构成纯粹的抽象形象。

安尼什·卡普尔《云门》运用镜面不锈钢的材料制作了一件城市雕塑，作品以抽象、极简的方式塑造了一个巨大的、呈拱形的圆环，充满了现代感。由于镜面不锈钢的反射特性，能够将四周的环境弯曲变形地反射在表面上，因此这里总是人气最旺的地方，不断吸引着人们在镜面中观察变形的自己和周围的世界，十分有趣。

云门 安尼什·卡普尔（英国） 2004年 不锈钢 20米×13米×10米 位于美国芝加哥世纪公园

知识链接

◆ 什么是活动雕塑？

活动雕塑是利用电能、水、风能或光能等资源使雕塑产生动态、移动变化的一种雕塑类型。它把传统雕塑中的“长、宽、高”三维空间发展为多维空间，从而给雕塑赋予生命与时间的概念。

背部·1 马蒂斯(法国)
1909年
青铜 高190厘米
美国现代艺术博物馆藏

背部·2 马蒂斯(法国)
1913年
青铜 高190厘米
美国现代艺术博物馆藏

背部·3 马蒂斯(法国)
1916年—1917年
青铜 高190厘米
美国现代艺术博物馆藏

背部·4 马蒂斯(法国)
1929年
青铜 高190厘米
美国现代艺术博物馆藏

◎《背部》系列鉴赏案例

从造型、观念的角度来鉴赏

马蒂斯《背部》系列浮雕，是经典的抽象雕塑，这四件作品跨时21年（1909—1930），他通过提炼简化的处理方式逐渐精简形体。在这个系列中，每件作品都成为后一作品的主题和起点，完成了由具象到抽象的过程。

造型 《背部·1》（1909）是系列中最写实的一件，表现出一位裸体女人的背面，我们可以清晰地看到她的头倚靠着抬起的左臂。

《背部·2》（1913）比第一件有所简略、粗犷，形体的扭曲度减弱，通过直线与曲线来重构脊柱形体，但依然看得出人物的形象。

《背部·3》（1916—1917）进一步发展了第二件中的简约风格，躯干与四肢趋向几何形体，直线构成代替了扭曲。

《背部·4》（1929）是这个系列的最后一件作品，其形体已经达到极简的地步，完成了抽象形态的转换，仅能依稀意会到一个从具象演变而来的人体背部。

观念 从《背部·1》到《背部·4》，马蒂斯对人物的塑造不断简化提炼，弱化了人体结构，作品中的曲线变化也越来越少，最终以直线代替。通过夸张、变形、重构等方式，在这一系列雕塑中展现了他对人体观念的改变，以及艺术表现语言的转变，使得真实的人变成了抽象的、充满形式感的艺术形象。

三| 抽象创意雕塑的创意实践

入境引思 同学们可以将生活中的具象事物作为“抽象”思考的开端，一片叶子、一块石头甚至是一张纸片都可以是抽象雕塑的灵感来源。我们来看一看雕塑家布朗库西是如何在具象的头像中抽象出他所要的形，并与主题相契合的。

◎《新生》创作步骤图

① 将熟睡孩子作为基本的元素，寻找你所要表达的主题，比如生命的意义。

抽象雕塑概括的步骤

一般而言，一件抽象雕塑作品的形成要经过从具象到逐渐抽象的过程，从具体的形象中提炼出核心的造型，删除无关紧要的细节，确立抽象的基本形体，并完善这个造型，直至最终完成。例如布朗库西创作的《新生》就是从具象逐渐简化到抽象这样一个过程，这种概括、简化的抽象手法比较适合初学者，能够学习掌握一套如何进行抽象实践的技巧。

② 将婴儿的头作为生命表达的主要元素，逐渐弱化头像具体的特征，诸如眼、鼻、口等，从而强化整体的形。

③ 在对形式和内容都进行充分推敲后，进一步对形体进行抽象，不再具有原来的叙事性和再现性特点，经过重新组织的形体对抽象雕塑语言的呈现起到关键的作用。

思考分析

- ◆ 选择一件具象雕塑作品与一件抽象雕塑作品，试着分析它们在造型与空间、材料与表现手法等方面的区别，发表自己的独到见解。

禅者 杨奇瑞 2012年
不锈钢 30厘米×24厘米×40厘米

超弦 班诺特·勒默西尔（法国） 2009年
彩绘钢 高 257 厘米 位于法国巴黎

互动交流

- ◆ 同学们在日常生活中应该时常能接触到塑料、玻璃、布匹这些材料，试想根据这些材料的特性可以构建成何种形态的雕塑，并分组讨论。

探究实践

- ◆ 请选择一个经典的抽象雕塑案例，制作一件变体的抽象雕塑模型，分析雕塑家是如何从具体的形象中加以抽象的，请从造型、材料、观念等方面加以分析，写一篇300字到500字的分析报告。

以材料入手的实践

由于抽象雕塑摒弃了具象雕塑的再现性，在创作时可以从材料直接入手，充分发挥材料的质地特性和文化寓意，除了金、石、木等传统常用的雕塑材料外，不锈钢、纤维、陶瓷、玻璃、纸张、塑料等都能用来制作雕塑，新材料的运用促使加工手段的改变，由传统的雕、刻、塑、铸造扩展到焊接、锻造、编织、组装等。

杨冬白的《智慧树》、杨奇瑞的《禅者》，以及班诺特·勒默西尔的《超弦》都借鉴了纸张可以自由弯曲、易于造型的特点，用不锈钢板转换成硬性的抽象雕塑作品，在空间中营造出丰富多变、各具个性的视觉效果；同时也从各自的艺术理念出发对不同的主题进行阐释，展现出抽象雕塑独有的艺术魅力。

智慧树 杨冬白 1997年
不锈钢 高 480 厘米 位于上海图书馆

评价建议

- ◆ 能知道抽象创意的概念和如何进行抽象。
- ◆ 能掌握抽象的基本方法。
- ◆ 能举例说明抽象创意雕塑与材料之间的关系以及它在当代审美中的意义。

后记

本册教材根据教育部颁布的《普通高中美术课程标准（2017年版2020年修订）》编写并经国家教材委员会专家委员会审核通过。

普通高中教科书《美术》共分七册，其中《美术鉴赏》分册为必修分册，《绘画》《中国书画》《雕塑》《设计》《工艺》《现代媒体艺术》六个分册为选择性必修分册。整套教材是全体编写人员的集体智慧的结晶。

编写过程中，上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会专家工作委员会，上海市教育委员会教学研究室，上海市课程方案教育教学研究基地、上海市心理教育教学研究基地、上海市基础教育教材建设研究基地及基地所在单位华东师范大学，上海市美术教育教学研究基地（上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地）及基地所在单位上海大学给予了大力支持，在此表示感谢！

我们真诚地希望广大教师、学生及家长在使用本册教科书的过程中提出宝贵建议。我们将集思广益，不断修订与完善，从而最大程度地发挥出教科书在美术学习中的作用。

总主编 潘耀昌

副总主编 章德明

分册主编 朱国荣

编写人员 蒋进军 王建国

责任编辑 苏醒

封面设计 颜英

版式设计 潘志远 王贝妮 章颖

普通高中教科书 美术 选择性必修3 雕塑

上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会组织编写

出 版	上海书画出版社（上海市闵行区号景路159弄A座4楼 邮政编码201101）
发 行	上海新华书店
印 刷	上海中华印刷有限公司
版 次	2021年7月第1版
印 次	2024年7月第7次印刷
开 本	890毫米×1240毫米 1/16
印 张	5
字 数	154千字
书 号	ISBN 978-7-5479-2400-6
定 价	10.60元
价格依据文号	沪价费[2017]15号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题,请拨打电话021-53203916

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与上海书画出版社联系。电话: 021-53203944

全国物价举报电话: 12315

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定,我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

普通高中
美术教材

美术鉴赏（必修）
绘画（选择性必修 1）
中国书画（选择性必修 2）
雕塑（选择性必修 3）
设计（选择性必修 4）
工艺（选择性必修 5）
现代媒体艺术（选择性必修 6）

绿色印刷产品

定价：10.60 元