

普 | 通 | 高 | 中 |

— 选择性必修 3 —
雕 塑

美 术

教 学 参 考 资 料

◎ 上海书画出版社

普 | 通 | 高 | 中 |

— 选择性必修 3 —

雕 塑

美 术

教 学 参 考 资 料

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 钱之英
责任编辑 张爱梅 严颖豪 何洁
封面设计 颜英
版式设计 王贝妮 章颖

普通高中 美术教学参考资料 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	2025年7月第7次印刷
开 本	890毫米×1240毫米 1/16
印 张	5.75
字 数	119千字
书 号	ISBN 978-7-5479-2667-3
定 价	32.00元

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。

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

17

► 第二单元 学习传统 师法自然

第 3 课
彩塑临摹 塑绘结合

32

第 4 课
浮雕写生 再现自然

41

► 第三单元 主题表现 技术进阶

第 5 课
头像写生 摹形写神

54

第 6 课
通透空间 重构文字

62

► 第四单元 雕塑有形 创意无界

第 7 课
城市雕塑 综合实践

72

第 8 课
抽象形态 变幻空间

81

第一单元

源远流长 雕塑之美

单元目标解读

通过对雕塑艺术概念的认识，了解雕塑艺术是造型艺术的一种。通过对雕塑作品的鉴赏，了解雕塑艺术分类的丰富性，对雕塑占有多维立体空间的艺术特点有更深层次的理解，进而明白雕塑对环境空间的重要作用。

运用实地考察、文献搜索与整理的方法，全方面地鉴赏当代城市雕塑作品，进而了解雕塑作品与环境的关系是相互影响、相互作用的。分析雕塑材质和艺术手法在不同的时期，表达雕塑主题上的共通点和不同点。

通过运用实地考察、文献搜索与整理的方法，鉴赏中外古代与当代的雕塑作品，了解雕塑作品与社会背景、文化背景和审美习惯之间的关系是相辅相成、密切相关的。雕塑材质的使用和艺术手法的运用与这些客观条件是分不开的。

单元架构

第1课
千变形态 赏析有道

第2课
见证文明 承载希望

单元内容

本单元为总述部分。主要围绕雕塑的分类、特点及其所承载的文化内涵进行阐述，这两课内容为并列关系。通过鉴赏优秀的雕塑作品，指导学生认识雕塑作品与环境的关系，了解雕塑材质、艺术手法的运用与表现，进而从雕塑作品的造型特征、思想观念、社会背景等角度进行分析，学习欣赏雕塑作品。通过对中外不同时期优秀雕塑作品的鉴赏分析，引导学生了解雕塑的多样性和发展过程，从而使学生了解中西方古代优秀的雕塑作品及其与社会发展文明的关系，掌握现代雕塑作品进行的转变与突破。学生对雕塑能有更深的体会和认识，学会鉴赏雕塑作品的多种方法，感受雕塑作品记载历史的独特魅力。

建议教师在引导学生学习雕塑艺术的特点和分类的过程中，对雕塑作品的造型特征、思想观念、历史价值、社会背景等多角度进行鉴赏分析，运用实地考察、文献搜索与整理的方法对各类经典的雕塑作品进行鉴赏，鼓励学生多去实地考察经典的雕塑作品，用心感受雕塑的美与和谐，领会雕塑作品背后的思想与观念。运用多元化的鉴赏方法，结合多学科的相关知识，学生能更好地体会雕塑的特点，全面地认识雕塑艺术，学会鉴赏雕塑作品。

第1课 千变形态 赏析有道

单课框架结构表

千变形态 赏析有道

落实核心素养

教材分析

编者的话：

雕塑的产生和发展与人类的生产活动紧密相关，是一种相对永久的艺术，被认为是最典型的造型艺术。

编者选取了《五月的风》《无尽之柱》《孺子牛》《普希金纪念像》《五羊石像》《东方之光》《走向世界》等一系列具有代表性的雕塑作品来鉴赏，希望学生以此了解现代雕塑简要的发展历史、多样类型、风格特征等，从而学会从不同角度鉴赏雕塑，理解其文化内涵。

章节内容分析

情境导学 通过鉴赏城市雕塑《五月的风》，引发学生对于城市雕塑的兴趣，了解雕塑家创作作品的来龙去脉、主要内容和艺术特点，进而思考：在自己生活的城市中，能找到最具代表性的一件城市雕塑作品吗？这件作品能获得市民大众喜爱的原因是什么？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 认识雕塑艺术 主要讲述雕塑艺术的定义、分类及特点。本部分共分三个版块。第一版块讲述雕塑的定义。雕塑是造型艺术的一种，以实体占有空间的形式来反映社会生活，表达情感和思想。第二版块讲述雕塑的分类。从雕塑艺术的空间形式而言，传统上可分为圆雕、浮雕和透雕；从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。第三版块讲述雕塑的特点。其特点有三：一是雕塑占有多维度立体空间，二是雕塑运用丰富的材料和多种加工工艺，三是雕塑与环境空间有着相互作用。

第二部分 形态多样的城市雕塑 主要讲述现代城市雕塑的象征意义和多元特征。本部分共分两个版块。第一版块讲述现代城市雕塑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。以《无尽之柱》和《孺子牛》为例，都以各自独特的形象象征了城市的文化内涵。第二版块讲述了现代城市雕塑的多元探索。雕塑可以从多种角度、多样的形态来反映一座城市的文化。以《五羊石像》《普希金纪念像》《美的唤醒》为例，介绍了多种形态的城市雕塑。通过鉴赏案例的形式，运用描述、分析、解释、评价的方法详细鉴赏了《东方之光》，造型上雄伟大气，以高科技焊接加工的方式突出了不锈钢的材质美。《东方之光》雕塑作品中的日晷不仅指太阳的影子，还是时间的象征，提醒人们珍惜时间。

第三部分 **当代雕塑的探索实践** 主要讲述当代的代表雕塑家及其作品特点，以及当代雕塑艺术家在雕塑的形式、内涵和材料等诸多领域的探索实践。以《走向世界》为例，造型的洗练概括和雕塑底座“O”形的巧妙设计，体现了中国的体育精神。表现运动题材的雕塑以《永恒的运转》为例，展现了一位具有东方审美特点的女性运动员形象。对于雕塑材质的探索，文中列举了《崛起》和《白山魂》，展现出雕塑家对材质和主题表达的深刻思考。动物题材以《公鸡》为例，展现了雕塑家的巧妙处理方式。

第四部分 **雕塑艺术的鉴赏与学习** 主要讲述如何鉴赏雕塑和学习制作雕塑。本部分共分两个版块。第一版块讲述鉴赏雕塑的三个步骤，即感悟“美与和谐”、领会“思想与观念”和了解“背景与社会”。以《三彩釉陶胡服骑马女俑》为例，介绍了雕塑艺术造型比例的和谐；以《金面罩铜质平顶人头像》为例，分析了雕塑作品背后隐藏的文化内涵；以《非洲木雕》为例，阐明雕塑作品的造型和材质特点与当时的社会背景密切相关。并通过鉴赏案例的形式从造型特征、思想观念、社会背景的角度详细鉴赏了《仕女立俑》，体现了历史与艺术的完美统一。第二版块讲述制作雕塑的三个步骤，从传统技法、写生方法与雕塑情感表达三个方面阐述了学习雕塑的方法。

二 | 教学目标

- ① 了解雕塑的概念和特点，知道雕塑的鉴赏方法，理解雕塑家的创新意图与表现手段、城市雕塑设计与空间环境关系的处理方法。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和资料查阅等学习活动，学会区分雕塑的种类，知道雕塑的鉴赏角度，理解雕塑家在精神层面上的思想表达。
- ③ 感悟雕塑的审美与文化内涵，体验雕塑的制作过程和美感，感受雕塑的材质美与艺术手法的多样化。

三 | 教学重难点

教学重点 了解雕塑的分类与象征意义。

教学难点 理解雕塑家在处理创新意图与表现手段、城市雕塑设计与空间环境关系时采用的方法。

四 | 教学活动建议

6. 第6页 思考分析

同学们，你关注过身边的城市雕塑吗？就你喜欢的一件城市雕塑作品，谈谈城市雕塑对于一座城市形象和文化有什么特殊意义？

教师可结合学生在平常生活中观察到的城市雕塑，同时可推荐相关的图书与文章引导学生查阅相关城市雕塑资料，帮助学生更好地理解雕塑背后的含义，提醒学生在查找相关资料的时候，利用阅读笔记、思维导图等形式记录关键材料，以便汇总分析。

教师可以长沙橘子洲头的毛泽东青年艺术雕塑为例。《橘子洲头毛泽东雕像》的作者是雕塑家黎明。该雕塑以1925年青年时期的毛泽东形象为艺术创作原型，展现出伟人风华正茂的气概。雕塑高度为32米，长83米，宽41米。毛泽东的《沁园春·长沙》，让橘子洲头家喻户晓。橘子洲本来就是湖南省的旅游胜地，伟人雕塑的建立更为橘子洲头增添了一抹耀眼的光芒。伟人雕塑不仅为名洲增色，也为城市形象的树立建立了根基。

6. 第9页 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。

城市环境中的圆雕、浮雕，一般体量较大，具有纪念意义；也有小型雕塑，用于装点场景，主要起到装饰和美化城市的作用。材料选择上多为石头、水泥、青铜及其他金属等硬质材料。城市雕塑以其永久性的可视形象与城市的文化氛围相融合，代表着城市的文化和精神面貌。雕塑家创作的、用于展览的雕塑在造型方面更加灵活，且根据雕塑家自己的喜好来进行创作，内容题材上更加广泛。材料的选择也比较自由，因为大部分雕塑摆放在室内，所以材料也可以选用一些软性材质，如纸、头发等，艺术风格上可以充分发挥个性化，表现自我。

雕塑从封闭的美术馆走向户外，会受到周围建筑、树木、光照、空间等环境因素的影响。在公共场合放置的雕塑也带有一定的公共性，势必会接受大众的审视，因此比例与尺度、韵律与节奏都有不一样的要求，为公众服务、为环境服务都是优秀城市雕塑的创作原则。城市环境中的雕塑体量大，强调与周围建筑和环境的融合，应用更加广泛。雕塑家用于展览创作的雕塑作品会更加细致，注重细节的处理，形式手法多元，实验性强，注重自我的探索。

第9页 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。

教师可以从学生熟知的雕塑家入手，引导学生通过查阅相关的资料或图书，更深入地了解这些雕塑家。提醒学生要以拍照、记笔记等形式留下资料，以便整理分析。首先可以选取一位喜爱的雕塑家，对他的全部作品进行整理，按照作品创作的年代信息进行排序，查找资料、搜寻作品创作的社会背景和文化背景，对艺术家的作品逐一进行分析，归纳总结哪些作品的艺术风格在同一时期是一致的。艺术家的个展也是对自己作品的一个自我梳理，可以作为参考。教师可以以雕塑家向京为例，引导学生有针对性地了解雕塑家。如向京1968年出生于北京，早期作品《镜像》系列创作于1999年到2002年，《保持沉默》系列创作于2003年到2005年，《这个世界会好吗？》创作于2009年到2011年，《S》系列创作于2012年到2016年。向京一直用具象的手法塑造雕塑作品，身体是她进行艺术创造的核心内容。早期的作品创作对象比较偏向年轻的个体，和艺术家本身的成长经验有关，玻璃钢上着色也是雕塑家艺术创作的明显特征。向京艺术风格的转变从《你的身体》这件作品开始，作品高达2米，表现一名坐着的女性，没有了以前作品中的叙事性，人物只是坐着，没有头发，没有表情，向人们展示出她的真实。相比较之前的作品，这是艺术家第一次创作这么大体量的作品，从叙事性转向观照自身是其艺术风格转变的明显特征。

第10页 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。

建议教师可以多给学生介绍一些雕塑作品或者城市雕塑，引导学生从造型特征、思想观念和社会背景这几个角度去了解雕塑作品。比如广东省珠海市的《珠海渔女》雕像，作者是潘鹤，这尊雕像高8.7米，重量达10吨，材质为花岗岩，是中国第一座大型海边雕像。造型特征上，渔女戴着珍珠，身上穿着渔网似的衣服，双手高高地举起一颗珍珠，脸上带着喜悦又含蓄的微笑。思想观念上，雕塑以“渔女”为主题，手捧珍珠，寓意着向世界昭示光明，向人类奉献珍宝。时代文化上，1971年珠海市进行城市建设总体规划，珠海市需要一件大型雕塑做城徽，珠海渔女被选做雕像主题。这尊雕像与珠海市之前的渔民文化相联系，契合珠海市的城市风貌，所处位置与自然环境和谐统一，成为享誉国内的雕塑作品，也是珠海市的象征与标志。

第13页 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。

建议教师可以给学生提供一些优秀的雕塑作品，引导学生多角度地鉴赏雕塑作品。艺术造型方面主要是从雕塑作品的造型特征出发，写出最真实的感受；思想观念方面，要以当时社会的主体审美作为参考依据；社会背景方面，可以从作品的时代出发，了解主流价值取向。

以洛阳市博物馆藏的泥塑佛面像为例，这是一尊残缺的佛面雕像作品，这尊泥塑佛面像为北魏时期的造像，出土于北魏皇家寺院永宁寺塔基遗址，出土时间为1979年。造型特征上，这件泥塑佛面像仅存脸颊、下颌、鼻、口以及双眼的下眼睑部分，按照现存头部估算，整个佛像如取立姿，可能达到3米高，从嘴角的笑容上看，显得沉稳自信，表现了佛像雍容大度、恬静含蓄的气质。思想观念上，代表当时南朝主流审美情趣的“秀骨清像”直接影响着北朝佛教造像的艺术风格。这件雕像的佛面一改之前的艺术风格，呈现出一种圆润的、雍容大度的艺术气质，民族的大融合和佛教的繁荣，也直观地反映在当时的佛教艺术造像不可言说的深意微笑、洞悉哲理的智慧神情和摆脱世俗的潇洒风度中。社会背景上，北魏的佛像造像已经趋于本土化，最终成为人们精神力量和审美理想的艺术体现。

第13页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道雕塑的概念、分类及特点，并选取一件学过的雕塑作品，尝试进行观察、分析，并简要评价。	能了解雕塑的概念、分类及特点，借助幻灯片，以图表的形式举例展示，从作品的形式语言、创作背景以及文化内涵等方面鉴赏雕塑作品，并与同学分享交流。	能了解雕塑的概念、分类及特点，并制作成幻灯片的形式，以图表的形式举例展示，并能任选一件雕塑作品，从作品的形式语言、创作背景以及文化内涵等方面鉴赏雕塑作品，并与同学分享交流。	图像识读 审美判断
能知道当代雕塑作品的艺术特点。	能通过观察生活中的城市雕塑，分析当代雕塑作品的艺术特点。	能通过观察身边的城市雕塑或者在网络上查询资料，从形式语言、文化内涵、时代背景等方面分析城市雕塑作品的艺术特点并体会其所蕴含的时代精神。	图像识读 文化理解
能知道当代雕塑作品所蕴含的人文内涵，感悟雕塑家在精神层面上的思想表达。	能通过实地的考察，了解当代雕塑作品所蕴含的人文内涵，感悟雕塑家在精神层面上的思想表达。	能通过实地的考察和对当代雕塑作品相关资料的搜集，理解当代雕塑作品所蕴含的人文内涵，感悟雕塑家在精神层面上的思想表达，并与同学相互交流分享。	图像识读 审美判断 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《五月的风》 中国雕塑家黄震创作的城市雕塑。现位于青岛“五四广场”。该雕塑为钢材质城市雕塑，以五四运动为创作背景，在中国红的色调下，塑造出形似风中燃烧的火炬。雕塑家将大小不一且具有动感的螺旋线条层层叠加，简练、抽象的造型将“风”的力量与“火”的动势有机结合。该雕塑既体现了五四运动反帝反封建的革命精神与团结一心的民族力量，也展现出了青岛热情奔放的城市魅力。

黄震（1965—） 中国雕塑家。其所创作的雕塑造型大多简练明快，具有强烈的视觉冲击力。黄震坚持艺术创作源自于生活的理念，通过对事物的敏锐观察，结合不同城市的文化内涵，创作出一件件优秀的城市雕塑作品。代表作有《五月的风》《拂晓》《世纪乐章》《日出》《使命》《大驾光临》《激流》等。

《无尽之柱》 罗马尼亚雕塑家康斯坦丁·布朗库西创作的纪念碑式雕塑作品。现位于罗马尼亚提古丘。是布朗库西为此地所做的系列地景艺术之一。该雕塑是布朗库西的晚期作品，它以六边形为基本单位，不断重复延伸。这种看似简单重复的造型，却使得观者更能注意到雕塑本体的体量感与纯粹的造型语言，同时也体现了布朗库西对雕塑与自然环境二者间关系的关注。

布朗库西（1876—1957） 罗马尼亚雕塑家。他的作品以象征性的极端抽象与微妙的造形为特色，关注自然的理想化形象，同时又能把真实中的鸟、鱼、蛋和人体结构的本性表达出来。代表作品有《吻》《无尽之柱》《空间里的鸟》《波嘉妮小姐》《睡中的缪斯》等。

《孺子牛》 中国雕塑家潘鹤创作的城市雕塑。现位于广东省深圳市市政府前。作品起初命名为“开荒牛”，后更名为“孺子牛”，出自现代文学家鲁迅《自嘲》中的“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”，象征着深圳特区建设者们无私奉献、为人民服务的精神。

潘鹤（1925—2020） 中国雕塑家。其创作的户外雕塑多达百余件，坐落于各个城市广场中，室内雕塑也多被国家级美术馆、博物馆收藏。在他的雕塑作品中，不单单有形象，更深藏了灵魂。代表作品有《珠海渔女》《孺子牛》《张家界——贺龙像》《上海龙华烈士》《虎门销烟》《广东抗非典纪念碑》等。

《五羊石像》 中国雕塑家尹积昌、陈本宗、孔繁伟联合创作的城市雕塑。作品现位于广州市越秀公园内的越秀山木壳岗。该雕塑由一百三十多块花岗岩雕刻组砌而成，以四头形态各异的小羊簇拥着一头口衔稻穗的高大公羊为造型，生动展现了羊化为石，将稻穗赠予岭南人民的传说。整座雕塑富有人情味，充满友爱与和平，其思想性与艺术性的完美与和谐，使其成为广州城市的标志。

尹积昌（1923—1998） 中国雕塑家。他的作品艺术风格严谨朴实。代表作品有《广州起义纪念碑》《五羊石像》《孙中山纪念铜像》等。

陈本宗（1933—） 中国雕塑家。代表作品有《五羊石像》《确保丰年》《椰林少女》《李明瑞俞作豫烈士像》《夜巡》等。

孔繁伟（1929—） 中国雕塑家。代表作有《五羊石像》《雨花台烈士纪念像》《追踪》《毛主席胸像》《法卡山英雄纪念碑》等。

《普希金纪念像》 苏联雕塑家阿尼库申创作的纪念性人物主题雕塑，现位于俄罗斯圣彼得堡艺术广场。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，人物以向上扬起手臂的姿态伫立在基座之上，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。

米哈伊尔·阿尼库申（1917—1997） 苏联雕塑家。1917年生于莫斯科，1937年至1947年在列宁格勒列宾美术学院学习。第二次世界大战期间学习中断，战后重新返校，1947年毕业后留校任教，1960年升任教授。代表作品列宁格勒艺术广场普希金雕像获1958年列宁奖。曾经教授过曹春生、司徒兆光、王克庆等留苏学生。代表作有《普希金纪念像》《列宁格勒英雄保卫者纪念碑综合体》。

《美的唤醒》 中国雕塑家蒋铁骊创作的不锈钢雕塑。作品创作于2017年，现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。该雕塑巧妙地将罗店中学的校徽融合在雕塑的造型中，并结合学校的地理位置特征，在雕塑的主体设计中展现了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。

蒋铁骊（1966—） 中国当代雕塑家。他的作品有着诗人般的浪漫气息，通过对形体表现上的抽离形成其独特的艺术语言样式。代表作有《快乐步伐》《肖像研究——瞿秋白》《肖像研究——周信芳》《国之瑰宝——宋庆龄》等。

《东方之光》 中国雕塑家仲松与法国设计师夏邦杰共同创作的大型城市景观雕塑。现位于上海市世纪大道与杨高路交汇处。以古代计时器日晷为原形，用不锈钢管构成错综精致的网架结构，使这座金属雕塑既雄伟大气，又通透灵秀。其以跨世纪的重大时间为主题，将现代建筑语言与高科技语言完美结合，成为上海世纪大道的标志性建筑。

仲松（1974—） 中国设计师。主要作品有上海五角场800号美术馆总体设计、北京宋庄SOKA私立美术馆设计、上海五角场交通枢纽标志性构筑物设计及下沉广场景观设计、上海五角场800号仓库改造、上海浦东大型景观雕塑《东方之光》、上海国家会计学院标志《公正柱》等。

夏邦杰（1939—2010） 法国设计师、建筑师、城市规划师。1939年出生于巴黎。夏邦杰擅长将传统的中国文化融入现代建筑的设计当中，如上海大剧院的基本构造就融合了“天圆地方”的理念。他还参与设计了上海的南京路步行街。

《走向世界》 中国雕塑家田金铎创作的青铜雕像。雕塑家巧妙地抓住了女运动员竞走时肢体运动的特点，运用夸张和变形的表现手法，将人物的动态塑造得非常优美，富有节奏感，造型概括洗练。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，是一件体现中国体育精神的代表作品。

田金铎（1932—） 中国雕塑家。作为我国培养的第一代雕塑家，在他的作品中，各个时期的雕塑表现手法得到了不断拓展与丰富，同时还体现了中国精神与气魄。代表作品有《彭德怀在朝鲜》《走向世界》《希望》《庆丰收》《辛亥风云》《永结同心》等。

《永恒的运转》 中国雕塑家李象群创作的铸铜雕塑。现藏于中国美术馆。雕塑表现的是一位女性运动员即将旋转投掷铁饼的瞬间动态。相较米隆的《掷铁饼者》而言，此雕塑“十”字形的结构令人耳目一新，简约的表现手法，饱满圆润的体态，既展现了东方女性的特征，又积蓄着力量。

李象群（1961—） 中国当代雕塑家。其作品将西方古典雕塑造型与东方人文内涵相结合，形成了独特的艺术风格。在人物肖像的艺术化表现上，他通过“以形写神”“以神写意”的造型方式将观念与情感融为一体，丰满了对人物精气神的塑造。代表作品有《永恒的运转》《接力者》《山秀》《巴金》《郭沫若》《红星照耀中国》《我们走在大路上》《太行山》等。

《崛起》 中国雕塑家黎明创作的不锈钢雕塑。该雕塑创作于1984年，现藏于中国美术馆。该雕塑表现的是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。登山队员身穿厚厚的登山服，形象连成一体，显得雄伟而有力，表现出了人物的伟岸和雕塑的力量感。不锈钢材质突出了珠峰上白雪的反光质感。

黎明（1957—） 中国雕塑家。他对形象的塑造体块分明、动态夸张，使作品蕴含力量，具有生的气息。代表作有《天地间》《崛起》《时代》《圣火》《龙脊》《解放》《人与自然》等。

《白山魂》 中国雕塑家贺中令创作的石雕。该雕塑创作于1984年，现藏于中国美术馆。雕塑的石材来源于抗日英雄杨靖宇烈士战斗捐躯的地方，是一块黑白相间，有花纹瑕疵的石头。雕塑家利用石材的黑白对比，巧妙地将其中黑色的部分雕刻成他的脸，自然生动，极具艺术感染力和象征性。

贺中令（1935—） 中国雕塑家。曾参加沈阳中山广场毛主席塑像工程和北京毛主席纪念堂的雕塑创作。他的作品神韵俱佳，充满着赤诚的家国情怀。代表作品有《白山魂》《骨肉同胞》《一衣带水》《血岩》《东北解放江山图》等。

《公鸡》 中国雕塑家周轻鼎创作的瓷塑。该瓷塑创作于20世纪60年代，现藏于中国美术馆。瓷塑造型流畅生动，形体虽小，气势却很大，灰绿的釉色雅致而有质感。

周轻鼎(1896—1984) 中国动物瓷雕的奠基者。曾在巴黎高等美术学院雕塑系学习雕塑，师从罗丹的学生让·布舍，再到里昂专门学习动物雕塑，在法国学习、生活、工作达十五年。他继承了法国写实雕塑传统，通过捕捉动物表情来展现动物的生命力，将物体形态与釉色融合为一，颇具情趣。代表作品有《八口之家》《流民图》等。

《三彩釉陶胡服骑马女俑》 唐代陶器。现藏于陕西历史博物馆。该女俑身着深绿色圆领窄袖长袍，下穿绿裤，腰束带，足蹬尖头软靴，潇洒英气又不失秀美，表现了唐代上层妇女着胡服骑马出游的景象，展现了开放与包容的大唐气象。

《金面罩铜质平顶人头像》 商代晚期青铜雕像。现藏于四川广汉三星堆博物馆。平顶的铜头像，发辫垂于脑后，由宽带束束，具有浓郁的地方民族发式风格。金面罩由金皮捶拓而成，眼眉部镂空，制作精致，给人以权威与神圣之感。

《仕女立俑》 唐代陶俑。现藏于故宫博物院。该陶俑塑造了一名唐代仕女的形象，头梳抛家髻，微微转头，面带“三白法”妆容，体态丰腴，仪态端庄，长裙飘逸，釉色和谐明快。

名词解释

圆雕 雕塑形式之一。又称立体雕，是指非压缩的，可以多方位、多角度欣赏的三维立体雕塑，能从多角度观赏的完全独立的雕塑。它要求雕刻者从前、后、左、右、上、中、下全方位进行雕刻。圆雕根据手法与形式可分为写实性与装饰性、具体与抽象等，根据内容与题材可分为人物、动物等，材质包括石质、木质、金属、泥塑、石膏、纺织物、纸张、植物、橡胶等。

浮雕 雕塑形式之一。是在具有背景性质的实体平面上雕刻出浮凸的立体形象。因其依托于其他实体（如纪念碑、建筑物、用具器物等），因此只有一个观赏面。浮雕艺术语言有着自己特殊的表现力，运用透视、层次关系的变化，结合形体起伏所带来的明暗对比来表现形象的立体感与空间感，从而达到独特的艺术效果。依照雕塑主体形象凸出厚度的不同程度，浮雕可分为高浮雕与浅浮雕。

透雕 雕塑形式之一。介于圆雕和浮雕之间的一种雕塑形式，即在浮雕的基础上，将其背景部分镂空，可分为单面透雕与双面透雕。常用于门、窗、花坛、栏杆、隔断等装饰，也可用作器物的装饰。

石雕 雕塑类型之一。又称“石刻”，是指用各种不同的石料雕刻出的雕塑作品。常用的石材有花岗石、大理石、青石、砂石等。石材质量坚硬耐风化，是大型纪念性雕塑的主要

材料。中国传统石雕讲究手法圆润细腻，纹式流畅洒脱。它的传统技艺始于汉，成熟于魏晋，盛行于唐朝，既反映了社会生活，也传达了雕刻家的审美观与情感。

木雕 雕塑类型之一。一般选用质地细密坚韧，不易变形的树种如楠木、紫檀、樟木、柏木、银杏、沉香、红木、龙眼等作为雕刻材质。采用自然形态的树根雕刻作品则被称为根雕艺术。木雕的创作形式可分为圆雕、浮雕、镂雕或几种技法并用。木雕的历史非常悠久，早期木雕如浙江余姚河姆渡文化遗址出土的木雕鱼、河南信阳战国大墓出土的木雕镇墓兽、湖北云梦汉墓出土的彩雕木俑等。

泥塑 雕塑类型之一。指以黏土为主要原料塑造的雕塑，是我国传统民间艺术中最为古老的一种艺术形式。中国古代制作泥塑时为增强泥土的可塑性会在泥土中添加棉絮、草梗、麦秸等其他材料。中国古代的佛像雕塑大多是在泥塑的基础上完成的。如中国民间流行的“泥人张”的彩塑也是泥塑作品。

陶塑 雕塑类型之一。指以黏土制作成形后经过烧制而成的雕塑作品。陶塑与泥塑的区别在于陶塑需要通过高温煅烧使其固化。陶塑是中国传统雕塑的重要组成部分，兴盛于秦汉，代表作品如著名的秦始皇陵兵马俑、汉代《击鼓说唱俑》。

金属雕塑 雕塑类型之一。金属雕塑由各种金属材料制成，其工艺繁多，常用的有金属浇铸工艺，如失蜡铸造法、陶瓷铸造法；金属锻造工艺等。中国古代的金属雕塑主要是采用铜和铁两种材料。随着科技发展，不锈钢、铝等新型材料的产生使得金属雕塑的制作工艺与材料语言变得多样化。

综合材料雕塑 雕塑类型之一。运用不同的材料拥有不同的物理属性与审美属性的特点，在雕塑创作中展现出不同风格与审美差异性，极大提升了雕塑的表现能力，使雕塑艺术表现手法更为多元化。

古典雕塑 雕塑类型之一。雕塑家通过精准的雕琢，将写实与理想相结合，表现出人体至美的结构关系与肌肤质感。相较古风时期的雕塑，对人体的塑造上更贴近现实生活中人物的各种动态，使雕像更接近现实的完美人体，反映出对人体美的认识的提高。如希腊雕塑家米隆的《掷铁饼者》《维纳斯》等。

现代雕塑 雕塑类型之一。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，雕塑家们企图摆脱古典雕塑的束缚，以革新的观念强调自我表现，强调创作上的学术性，注重感性和主观内在的精神表现，在表现手段和新材料的运用上有新的开拓。代表人物有布朗库西、亨利·摩尔、潘鹤、田世信、贺中令、周轻鼎等。

具象雕塑 雕塑类型之一。通过真实表现对象的形态来表达创作意图。最常见的是表现自然生活中的人、事、物。西方雕塑直到现代雕塑出现之前，一直都是具象雕塑占据主导地位。

西方从希腊开始的艺术哲学是以精准为主线的，这种逻辑思维在艺术中的反映就是写实到了极致的绘画和雕塑。

抽象雕塑 雕塑类型之一。是相对具象雕塑而言的一种艺术形式。通过对物体形象的概括、提炼、重构等方式，化繁为简，呈现出作品核心的元素。抽象雕塑放弃了对客观事物的表现，直接运用形体、线条、色彩、韵律等雕塑语言来传达某种情感和意图，在雕塑家精心的安排组织下，由这些元素构成的形象往往令观众的心灵产生某种联想和共鸣。

广场雕塑 雕塑类型之一。适用于园林、广场等，可供人们观赏，备受广大人民的喜爱。广场雕塑大体要体现公共性、公益性、文化性、地域性、特色性、独有性。表现手法多元化，多使用耐久性户外材料。

公园雕塑 雕塑类型之一。作为公园景观的一部分，将艺术与自然景观相结合，能增强人们对雕塑作品的认识，也给人们的生活增添了美的意识。雕塑在公园具有良好的精神文明形象，是最能体现出时代精神和文化特点的象征。

街道雕塑 雕塑类型之一。指的是放置于街区、道路、交通枢纽等区域中的雕塑作品。主要功能在于供行人观赏、消遣、娱乐，同时也是城市生活区域间精神与文化交流的媒介，代表了城市的独特形象，对城市建设有着重要的意义。

建筑雕塑 雕塑类型之一。指配合或装饰建筑群、建筑物、建筑局部的雕塑总称。是建筑的组成部分之一，多安置于墙面、门楣、公共活动空间等部位，能加强建筑空间感、美化整体建筑和突出主题思想。

纪念性雕塑 雕塑类型之一。是为了纪念历史上重要的人物或事件而建造的雕塑，可以是以某个人或事件为主题，也可以是某种共同观念的永久纪念。一般与园林、建筑相互衬托，对周围环境起着装饰、美化作用。如西汉霍去病墓前的石雕群、东汉李冰像石雕、毛主席纪念堂的主席像、《红军长征纪念碑》等。

主题性雕塑 雕塑类型之一。是围绕明确的主题内容，用叙事性或非叙事性的雕塑语言塑造的雕塑，具有鲜明的导向性与社会功能性。此类雕塑所传达出的感受与观念有着其独特的艺术表现力，可以起到纪念、教育、美化等作用。

装饰性雕塑 雕塑类型之一。以装饰为目的而进行的雕塑创作，在艺术风格上与环境相统一。是在城市雕塑中运用较多的一种类型，可以是以小品的形式出现，给人以轻松、愉快的美的视觉享受；也可以是摆放于室内的雕塑，起到美化生活空间的作用。

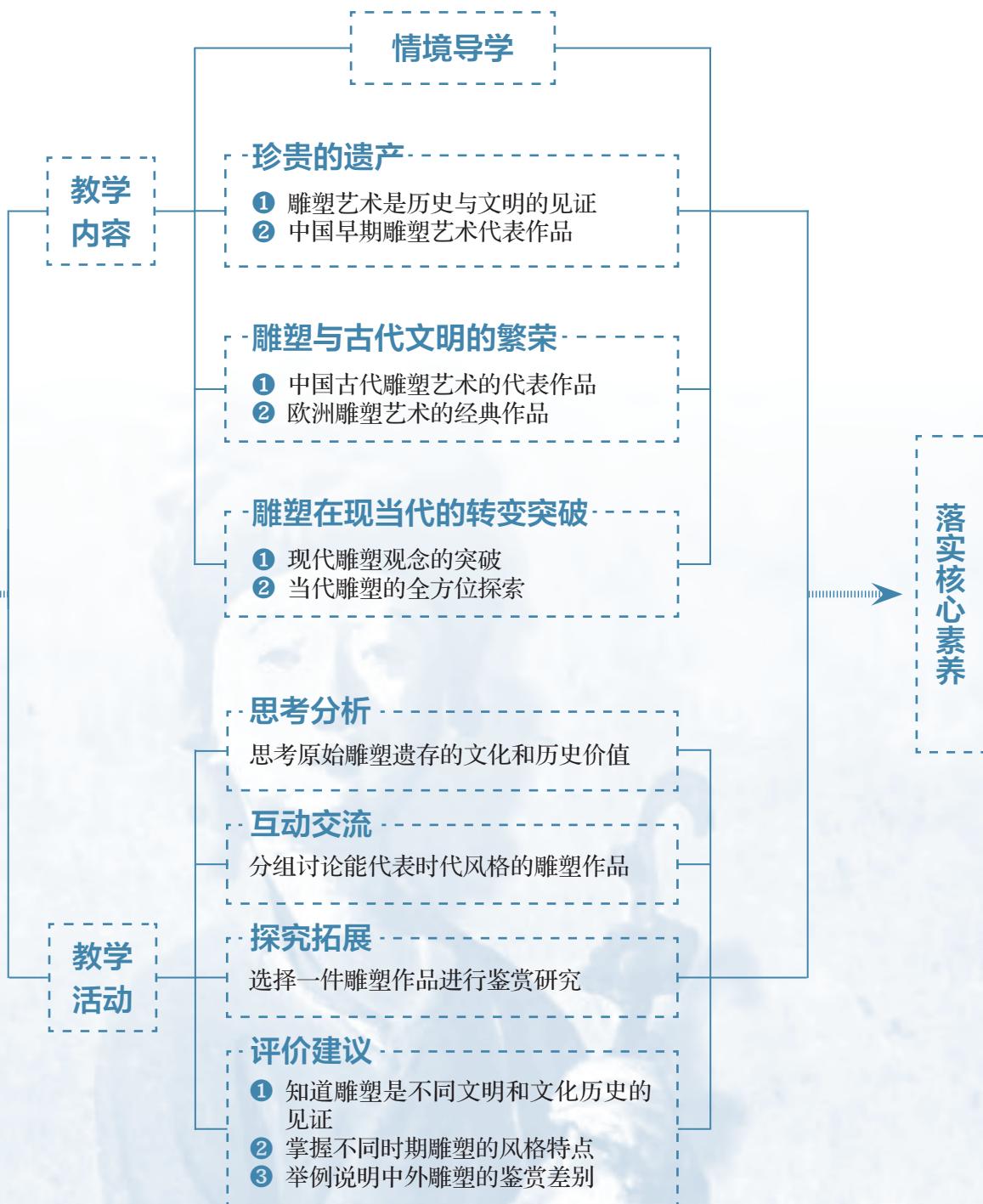
参考书目

- 梁思成著 《中国雕塑史》 天津：百花文艺出版社 1998年
- 陈诗红著 汝信编 《全彩西方雕塑艺术史》 银川：宁夏人民出版社 2000年
- 华龙宝编著 《雕塑》 南京：江苏美术出版社 2006年
- 邵大箴主编 《西方雕塑史图录（中国高等美术学院精选教材）》 石家庄：河北美术出版社 2006年
- 吴少湘著 《中国高等院校美术专业系列教材：雕塑艺术》 北京：人民美术出版社 2008年
- 中央美术学院美术史系中国美术史教研室编著 《中国美术简史（新修订本）》 北京：中国青年出版社 2010年
- [英]安德鲁·考西著 易英译 《西方当代雕塑》 上海：上海人民出版社 2014年
- 文聘元著 《西方艺术简史》 南昌：江西美术出版社 2019年

第2课 见证文明 承载希望

见证文明 承载希望

单课框架结构表

教材分析

编者的话：

自古以来，雕塑伴随着人类文明的发展而不断发展，具有记载历史的独特魅力。从雕塑与不同文明及文化的关系中，雕塑的过去和现在得以浮现。

编者选取了《击鼓说唱俑》《卢舍那大佛》《斯芬克斯狮身人面像》《女神头像》《彩绘双鬟望仙髻女舞俑》《萨莫色雷斯的胜利女神》及秦始皇陵兵马俑等一系列具有代表性的雕塑作品来鉴赏，希望学生以此了解中外古代雕塑和现当代雕塑简要的发展历史、造型特征、艺术风格等，学会鉴赏雕塑的方法，理解优秀的传统雕塑中所蕴含的文化内涵。

章节内容分析

情境导学 通过鉴赏中国国家博物馆藏东汉雕塑《击鼓说唱俑》，引发学生对于古代雕塑艺术的兴趣，了解雕塑作品的社会背景、主要内容和艺术特点，进而理解雕塑艺术除了审美的艺术价值外，还能帮助我们了解历史、认识社会。通过认识古代雕塑，我们能够更好地了解人类文明的发展，由此引出本课的主要学习内容。

第一部分 珍贵的遗产 主要讲述雕塑艺术的功能和早期的雕塑艺术。本部分共分为两个版块。第一版块讲述雕塑艺术具有刻石记史的功能，是最具立体形象的历史记录者。文中列举了洛阳龙门石窟的《卢舍那大佛》和埃及的《斯芬克斯狮身人面像》，这些雕刻遗存都是历史与文明的见证者。第二版块讲述古代早期雕塑的特点。以红山文化中《女神头像》为例，说明了人类早期便开始使用黄土塑造祖先形象。以《陶兽形壶》为例，说明了新石器时代的雕塑作品主要是人和各类动物的形象。通过鉴赏案例的形式，从体量规模、造型特征、历史价值的角度，详细鉴赏了秦始皇陵兵马俑，引导学生更全面地了解雕塑作品。

第二部分 雕塑与古代文明的繁荣 主要讲述中国古代雕塑艺术中的代表作品和欧洲雕塑中的经典作品。本部分共分两个版块。第一版块讲述中国传统雕塑中的精品。魏晋塑像以莫高窟的影塑飞天和云冈石窟的第20窟释迦牟尼坐像为例，展示了古代佛像造像的高超技艺。唐代雕塑以《佛光寺东大殿雕塑组群》为例，分析其雍容大气的特点。宋代雕塑风格更加关注现实生活，生动有趣，以《晋祠彩塑侍女》为例进行说明。明代的雕塑精品则以山西平遥双林寺的《韦驮像》为例如加以说明。通过案例鉴赏的形式，分析了魏晋石兽《麒麟》，从石

兽造型、雕刻手法、文化寓意的角度，引导学生进行雕塑鉴赏，展现了《麒麟》的形体美和高超技艺，以及北方黄河流域先进的技艺与南方地区的文化相结合的特点。第二个版块讲述欧洲各个时期的经典雕塑作品。以《掷铁饼者》《戎装的奥古斯都》《大卫》《圣泰雷莎之幻觉》《爱神》等作品为例，展现了不同时期雕塑作品的特征。通过对比鉴赏案例的形式，运用描述、分析、解释、评价的方法，鉴赏了唐代雕塑《彩绘双鬟望仙髻女舞俑》与古希腊雕塑《萨莫色雷斯的胜利女神》在造型特征和雕塑风格上的不同，引导学生学会观察雕塑，体会不同时期雕塑造型和风格的特点，学会鉴赏雕塑。

第三部分 雕塑在现当代的转变突破 主要讲述雕塑艺术的现代转变和当代雕塑的不断探索。本部分共分为两个版块。第一个版块讲述 20 世纪随着工业革命和科学技术的突破促进雕塑艺术的现代转变。以《第三国际纪念塔》为例，观念的革新和对工业材料的运用反映出作者对社会变革的热情。第二个版块讲述当代雕塑更多的是关注人类共同的命运。以田世信的《谭嗣同像》为例，大胆夸张的艺术手法，体现了我国改革开放时期雕塑新形式的探索。以吴为山的《巍然成山——孔子》为例，表达了雕塑家对传统文化的当代思考。安东尼·葛姆雷的《北方天使》用废弃煤矿遗留下的钢铁材料，完成了一个巨型雕塑，体现出雕塑家在当代雕塑材料使用上的多元性。

二 教学目标

- ① 了解古代雕塑的特点，知道不同时期雕塑的风格差异，从雕塑与不同文化的关系中认识雕塑的历史和发展。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和资料查阅等学习活动，掌握古代雕塑的鉴赏方法，知道中西方经典雕塑作品，理解雕塑家在精神层面上的思想表达。
- ③ 知道雕塑的审美与文化内涵密不可分，感受雕塑的历史纪念意义和象征意义。

三 | 教学重难点

教学重点 掌握古代中西方经典雕塑作品的特点及风格。

教学难点 理解雕塑与不同文化的关系，认识雕塑的历史和发展。

四 | 教学活动建议

6.1 第 16 页 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。

我国较为知名的原始雕塑遗存有仰韶文化圆雕头像、甘肃礼县高寺头遗址 1964 年出土的圆雕少女头像、浙江余姚河姆渡遗址出土的陶猪、新石器时代的陶塑动物等。

教师可以引导学生以《陶塑雕题纹面人头像》为例进行说明。这件头像出土于蚌埠地区新石器时代遗址，距今约 7300 年，现藏于蚌埠博物馆，高 6.3 厘米，宽 6.5 厘米。这件雕塑整体经手工捏造后烧制而成。头像的眉弓突出，双目圆睁，鼻子扁平似蒜头，小嘴张开，左边的耳朵有残缺，右边的耳朵有一个穿孔，整体呈现出一个少女的形象，体现了 7300 年前淮河流域先民们古朴的审美意识。古代将花纹图案刺在额头上称为“雕题”，刺在面颊上称为“纹面”，刺在身体各部位称为“纹身”，是上古时期先民们流传下来的一种习俗，即用特定的方式和仪式在人的面部刺出花纹图案。该头像左右两边的脸颊上各有一线斜纹，都由五个戳刺点连成，是为纹面。额头上刻画有两个同心圆纹，该类雕题象征着远古先民对太阳的崇拜。这件《陶塑雕题纹面人头像》为研究当时的艺术和信仰提供了宝贵的实物资料。

6.2 第 19 页 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。

教师可以结合学生平常参观博物馆或者是网络上搜集到的古代雕塑作品，提醒学生在查

找相关资料的时候，可以把找到的古代雕塑作品用拍照或者是网络上传的方式来记录，以便汇总分析。

比如选取上海博物馆的藏品，唐代的石狮、唐彩绘彩色釉陶骑马女俑、天王石像、菩萨石像，请学生从以下三个方面进行分析。艺术风格：唐代雕塑在造型上十分精准，人物比例协调，雕塑风格上更加世俗化，更加写实，注重雕塑的生动性。时代背景：唐代经济政治十分繁荣，人们的生活状态比较自由，唐代妇女以肥为美的视角也和唐代的富庶生活分不开，整体的社会审美显示出人们极大的民族自信心。时代特点：唐代中国的雕塑艺术达到了顶峰。初唐时期，融入了西域文化还有其他的文化因素，雕塑风格逐步民俗化；盛唐时期，文化政治的迅速发展，人们的思想也更加进步，各个地区的文化交流更加频繁，人们在接受外来文化的同时总结自身的特点，雕塑也越来越本土化。

第 23 页 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见解。

教师可以结合当地的文化资源，向学生推荐合适的美术馆或博物馆，使学生更加方便地找到美术资料，提醒学生用拍照或者是画外型的方式来记录自己找到的雕塑作品，以便汇总分析。教师可以以吴为山《家破人亡》这件雕塑作品为例，让学生感受到日军侵华时期，在南京大屠杀中，受难的母亲怀抱着死去孩子的悲戚，控诉了日军发动南京大屠杀给中国人民带来的国破家亡的悲惨局面。主题思想上是要唤醒民族精神，祈望世界的和平。文化含义上，这位母亲象征着祖国，死去的孩子象征着备受苦难的祖国大地。艺术风格上，不同于以往纪念性雕塑的写实手法，这里雕塑家用写意的手法，表达了内心的悲戚。材料上，使用带有厚重历史感的青铜，塑造了凝固的历史。

第 23 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能知道古代中西方各个时期的经典作品	能了解古代中西方各个时期的经典作品，并结合时代背景对作品进行赏析。	能通过阅读文献资料和网络信息，了解古代中西方各个时期的经典作品，并结合时代背景对作品进行赏析，理解雕塑是不同文明和文化历史的见证。	图像识读 文化理解

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道雕塑的风格特点。	能通过参观美术馆或者博物馆等实地考察的方式，了解不同时期雕塑的风格特点。	能通过参观美术馆或者博物馆等实地考察和文献资料研究的方式，梳理不同时期雕塑的风格特点差异，并以幻灯片汇报的形式在班级中进行分享。	图像识读 文化理解
能知道中外雕塑的鉴赏差别。	能知道中外雕塑的鉴赏差别。知道采用不同的方法对中外雕塑进行鉴赏。	能知道中外雕塑的鉴赏差别，通过对中外雕塑作品从材质、造型、空间关系等角度进行分析对比，知道采用不同的方法对中外雕塑进行鉴赏。	图像识读 美术表现 审美判断
能知道古代雕塑作品所蕴含的人文内涵。	能通过阅读相关资料，了解古代雕塑作品所蕴含的人文内涵，与同学相互交流分享。	能通过阅读相关资料，理解古代雕塑作品所蕴含的人文内涵，体会其造型的特征和象征意义，并与同学相互交流分享。同时激发对优秀传统文化的兴趣，自发关注与学习优秀传统文化。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《击鼓说唱俑》 东汉陶俑。现藏于中国国家博物馆。该陶俑右臂右腿扬起，左臂抱鼓，上身赤裸，下身着长裤，蹲坐于地，面部张嘴露齿，笑眯了眼。动作夸张，神态诙谐，展现了一个正在进行说唱表演的艺人形象，反映出东汉时期高超的陶塑艺术水平。

《卢舍那大佛》 唐代石雕像。现位于洛阳龙门石窟奉先寺。大佛开凿于唐高宗时期，依山就势在露天崖壁上开窟造像。大佛身着通肩大衣，衣褶飘逸，眉线大而弯曲，唇线微扬，耳垂内削下垂，面部祥和秀美，气宇轩昂。大佛身后是马蹄形的神光和宝珠形的头光。

《斯芬克斯狮身人面像》 古埃及石质雕像。现位于埃及吉萨的金字塔墓区。该雕像面部头戴“奈姆斯”皇冠，两耳侧有扇状的“那姆斯”头巾下垂，前额上刻着“库伯拉”圣蛇浮雕，下颌有帝王的标志——下垂的长须，颈部围着项圈，狮身雕有鹰的羽毛图案。该雕像表面整体原有彩色染料。

《女神头像》 红山文化彩色泥塑头像。现藏于辽宁省考古研究所。出土于辽河流域牛河梁遗址，属于新石器时代红山文化后期，距今五千多年。该头像具有高颧骨、浅眼窝、低鼻梁、薄嘴唇的面部特征，眼珠由碧绿色圆玉片镶嵌而成，面部形象生动，表现了我国新石

器时代高超的彩塑工艺水平。

《陶兽形壶》 大汶口文化红陶酒器。现藏于山东省博物馆。该酒器于1959年出土于山东泰安大汶口遗址，整体呈猪形，壶口是拱鼻张口、圆面耸耳的头部，壶身圆润饱满，四足鼎立，短尾上翘，背部装有提手与入水口。全器构思巧妙，憨态可掬，既实用又美观，饶有趣味。

《威伦道夫的维纳斯》 旧石器时代的石质雕像。现藏于维也纳自然历史博物馆。该雕像也被称为“原始的维纳斯”，出土于奥地利摩拉维亚的威伦道夫，整体体量丰满厚重，头部被卷发所覆盖，手臂纤细，腿部由粗至细，乳房、臀部等女性特征形象较为夸张突出，表现出古代人类祈求生殖与母性崇拜。在世界雕塑史和人类文化史上占有重要地位。

秦始皇陵兵马俑一号俑坑 秦始皇陵墓中的泥塑兵马陪葬坑。位于陕西省西安市临潼秦始皇兵马俑博物馆内。一号俑坑于1978年进行发掘，俑坑内兵马俑规模宏伟、阵容整齐，大小与真人真马无异，是百万英勇善战的秦军的缩影。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，对研究秦国的军政制度有着极高的历史价值。

《军吏俑》 秦代兵马俑。位于陕西省西安市临潼秦始皇兵马俑博物馆。军吏俑分为三类，高级将军俑，头戴鹖冠，象征勇敢、善斗；中级军吏俑头戴双板板冠；低级军吏俑头戴单板板冠。该兵俑束发戴冠，身着齐膝长襦与胸甲，下穿长裤，足蹬翘尖履，挺直站立，双手微扬，应握有兵器。

《立射武士俑》 秦代兵马俑。位于陕西省西安市临潼秦始皇兵马俑博物馆。该兵俑为普通士兵俑，头部目视前方，不带板冠，束发挽髻，身着战袍，双脚前后侧身站立，双手似握有射击类武器，呈战备状态。

《跪射武士俑》 秦代兵马俑。位于陕西省西安市临潼秦始皇兵马俑博物馆。该兵俑为普通士兵俑，头部束发挽髻，肃目前方，身着铠甲，单膝跪于地面，双手置于右侧，应握有武器。

影塑飞天 北魏影塑。现位于莫高窟第437窟中心柱东向龛。该影塑上依次排列的飞天高束发髻，面形消瘦，身形修长，褒衣博带，屈膝裹足飞行，姿态优美。表层色彩为宋代重绘。影塑是彩塑艺术之一，以泥、细砂和麦秸做材料，用泥制模具（泥范）翻制，表面经过处理，然后敷彩。通常背面粘贴于墙壁上，正面作凸起壁面较高的浮雕状，主要用以衬托主像圆塑。

云冈石窟第20窟释迦牟尼坐像 北魏石质佛像。现位于山西省大同市西郊武周山南麓云冈石窟。云冈石窟第20窟即为著名的昙曜五窟之一，其中大佛造像的面部高鼻弯眉，眼睛平视前方，嘴角微扬，大耳垂于头部两侧，手臂粗壮，躯干较纤细，衣褶线条流畅，有垂坠感，盘腿端坐，呈“入定”姿态。据记载五官仿效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。

《麒麟》 南朝齐永明年间陵墓石兽。位于江苏省丹阳市建山乡前艾庙齐武帝萧赜景安陵。陵墓石兽常用来镇守陵墓，以驱鬼避邪。该石兽身躯呈“S”形，身体修长，四肢短矮，嘴巴张开，怒目圆睁。造型夸张，线条简练，浮雕式装饰细节，展现出南朝时期高超的艺术水平与雕刻技巧。

佛光寺东大殿雕塑组群 唐代彩塑佛像。位于山西省忻州市五台县佛光寺东大殿。该雕塑群创作于公元 857 年，殿内塑有 35 尊佛像，主次有序，尊卑有别，各具神态，各司其职，气势宏大。主佛和菩萨前额都点一红痣，是唐代装饰的一个重要标志。佛像服饰简洁、利落、干练，衣褶线条流畅，是唐代盛行的手法。佛像情态逼真，体态丰满，采用了写实手法，突破了古代佛像神圣化、偶像化的模式，显示出唐代高超的雕塑艺术水平。

《晋祠彩塑侍女》 宋代彩塑人像。位于山西省太原市晋祠圣母殿内。该彩塑迄今已有近九百年的历史。侍女面部圆润，双眉倒挂，注视前方，手捧如意，身体微侧，整体色彩稳重和谐，衣纹自然流畅。晋祠圣母殿侍女群像在古代匠人质朴的写实手法下，生动多姿，逼真地反映了每个宫廷侍女内心的喜怒哀乐，是我国古代泥塑艺术的珍品。

《韦驮像》 明代彩塑。位于山西省平遥县双林寺千佛殿。该彩塑面带微笑，身披甲胄，昂首挺胸，成丁字步站立，身形圆润饱满，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，显示出明代雕塑的艺术水平。

《掷铁饼者》 古罗马大理石雕像。原作为古希腊雕刻家米隆于约公元前 450 年雕刻的青铜雕塑，目前仅存古罗马时期大理石复制品，其中一件现藏于罗马国立博物馆。该雕像刻画了一名强健的男子在掷铁饼过程中的瞬间形象。人物周身肌肉强健，上身倒向右转，前倾成弓状，重心落在右脚上，左臂接在右膝，右手握着铁饼转向后侧，充满了连贯的运动感和节奏感，体现了古希腊崇尚体育、追求力量之美的艺术精神。

米隆（约前 480—前 440） 古希腊雕刻家。他擅长制作青铜雕像，其作品突破了古风时期雕刻的拘谨形式，善于把握人体的准确结构及其在运动中的变化关系，以写实的手法刻画人物在运动中的动态。作品题材多为传说中的神、英雄、运动员、动物等，代表作品有《掷铁饼者》《雅典娜和玛息阿》《维纳斯》，被认为是希腊古典时期的开创者。

《戎装的奥古斯都》 大理石雕像。现藏于罗马梵蒂冈博物馆。该雕像创作于约公元前 19 年至公元前 13 年之间，展现了古罗马帝国第一位元首盖乌斯·屋大维·奥古斯都的统帅形象。他左手拿着权杖，右手高高抬起指向前方，身穿极合体的铠甲，刻有带情节性的装饰花纹，向前迈进的右腿旁，有一尊可爱的小爱神形象，用以说明奥古斯都大帝不仅是一位英明的统帅，还是一位仁爱之君。

《洛伦佐·美第奇》 意大利雕塑家米开朗琪罗创作的大理石雕像。现藏于意大利佛罗伦萨圣·洛伦佐教堂。该雕像创作于 1524 年至 1531 年间，展现了文艺复兴时期意大利

的统治者洛伦佐·德·美第奇的英姿：其头戴贵冠，身披宝甲，作沉思状。

米开朗琪罗（1475—1564） 意大利文艺复兴时期画家、雕塑家、建筑师。他以人体作为表达感情的主要手段，其雕刻作品刚劲有力、气魄宏大，充分体现了文艺复兴时期生机勃勃的人文主义精神。他的出现标志着文艺复兴时期的雕塑艺术发展到了最高峰，代表作品有《大卫》《摩西》《创世纪》等。

《圣泰雷莎之幻觉》 意大利雕塑家贝尼尼创作的大理石雕像。创作于1652年，现藏于罗马维多利亚圣母堂。该雕塑在造型上充满动势，追求戏剧化的效果，强调运动与变化，非常具有想象力。天然的日光照射于雕像的上方和背后，结合周围的建筑与绘画会产生视觉上的幻觉。

贝尼尼（1598—1680） 意大利雕塑家、建筑家、画家。他塑造的人物总是处于激烈的运动中，人物的衣服总是随风轻轻飘起，人物皮肤肌理富有弹性，充满了生命力，给人一种轻快、活泼和不安的感觉，因此被誉为17世纪最伟大的艺术大师。代表作品有《大卫》《阿波罗和达芙妮》《被劫持的普洛舍宾娜》《四河喷泉》等。

《爱神》 法国雕塑家法尔科内创作的大理石雕像。创作于1757年，现藏于法国罗浮宫。该雕像表现了带翅膀的爱神悠闲地坐着，右手食指置于嘴边，俏皮地看着前方，人物塑造生动有趣。

法尔科内（1716—1791） 法国雕塑家。他的作品受巴洛克、洛可可艺术风格的影响，在启蒙运动影响下表现出鲜明的现实主义倾向。他非常善于雕刻以神话为题材的青铜雕塑，尤其擅长雕刻可爱伶俐的小天使。代表作品有《克罗托纳的米洛》《彼得大帝骑马像》等。

《彩绘双鬟望仙髻女舞俑》 唐代彩绘陶俑。现藏于陕西历史博物馆。1985年出土于陕西长武县枣元乡郭村。该女俑身材颀长，削肩蜂腰，头梳双鬟望仙髻，柳眉凤目，高鼻朱唇，身穿阔袖襦，外罩贡领翘肩半臂，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，反映了初唐开放的姿态，人们生活富足的社会景象。

《萨莫色雷斯的胜利女神》 古希腊大理石雕塑。现藏于法国罗浮宫。该雕塑约创作于公元前190年，其中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豪迈的意志，点出胜利女神的主题。其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，体现以“人为万物尺度”的文化和审美原则以及英雄主义的倾向。

《巴尔扎克像》 法国雕塑家罗丹创作的铸铜雕像。创作于1898年，现藏于巴黎罗丹美术馆。此雕塑塑造了法国小说家巴尔扎克穿着宽大的睡袍、露出散乱头发的形象。罗丹捕捉到了巴尔扎克在夜晚沉迷写作、昂首凝思的瞬间，体现他作为小说家创作时的自然状态，并

且通过斑驳的塑痕和肌理凸显出了雕塑特有的视觉效果与质感。

罗丹（1840—1917） 法国雕塑家。他把生命看作最高的艺术境界，只有有生命的雕塑作品才能触动观赏者的内心。罗丹的雕塑结构完美，手法细腻，注重表现雕塑体积在光影中的变化，善于表达人物的内心思想，因此罗丹被誉为继米开朗琪罗之后，欧洲最伟大的雕塑家。代表作品有《思想者》《青铜时代》《加莱义民》《巴尔扎克》等。

《第三国际纪念塔》 苏俄雕塑家塔特林创作的构成主义雕塑。现藏于俄罗斯国立特列恰科夫美术馆。该雕塑为螺旋状高塔，把纯艺术形式（绘画、雕塑、建筑）和实用性融为一体。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。

塔特林（1885—1953） 苏俄雕塑家。他受法国立体主义大师毕加索的影响，创造了俄国构成主义，认为雕塑不应是体量艺术，而是空间艺术，他将立体主义的二度抽象构成转化成三度。代表作品有《第三国际纪念塔》《绘画浮雕》等。

《北方天使》 英国雕塑家安东尼·葛姆雷创作的巨型金属雕塑。位于英国纽卡斯尔北部。该雕塑采用当地废弃煤矿所遗留的钢铁完成，使原本默默无闻的英国小镇，成功地转型成为一个艺术文化重镇。

安东尼·葛姆雷（1950—） 英国当代雕塑家。其作品风格主要分为三个阶段，从早期对人体雕塑与展示空间的理解，到装置作品与公共空间的联系，再到装置作品与自然环境的融合，他追求人与空间的共存性与互动性。代表作品有《土地》《北方天使》《矩阵3》《消失的地平线1》等。

《谭嗣同像》 中国雕塑家田世信创作的铸铜雕像。创作于1982年，现藏于中国美术馆。雕塑家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探索新形式的体现。

田世信（1941—） 中国雕塑家。其深受卫天霖、吴冠中的影响，将西方近代雕塑的想法与实践过程融入传统中国式雕塑作品中。他的作品以现实主义作为基础，表达了对人类实体的透彻认识。代表作品有《侗女》《欢乐柱》《谭嗣同像》《山音》《秦腔》《鲁迅与青年》。

《巍然成山——孔子》 中国雕塑家吴为山创作的铸铜雕像。该雕塑以简朴、概括的手法，将人体的结构融入自然的山石形态当中，似巨石，似高山，气势磅礴，表达了雕塑家对传统文化的当代思考。

吴为山（1962—） 中国雕塑家。他长期致力于中国文化精神在中国雕塑创作中的融合和表现，首创了中国现代写意雕塑之风，提出“写意雕塑”理论和“中国雕塑八大风格论”，对中国雕塑当下创作的发展方向起到极大的引领作用。代表作品有《巍然成山——孔子》《老

子》《鲁迅》等。

名词解释

敦煌莫高窟 中国著名石窟艺术之一。该窟又称千佛洞，坐落于河西走廊西端的敦煌。始建于十六国的前秦时期，历经北朝、隋、唐、五代、西夏、元等各代的兴建，形成巨大的规模，有洞窟 735 个，壁画 4.5 万平方米、泥质彩塑 2415 尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。莫高窟是我国四大石窟之一，于 1987 年被列为世界文化遗产。石窟雕塑以彩塑雕塑为主，形式多样，题材丰富，与石窟壁画融为一体，惟妙惟肖，具有很高的历史价值和艺术价值。

麦积山石窟 中国著名石窟艺术之一。石窟始建于公元前 417 年至前 384 年，位于甘肃省天水市麦积区，存有 221 座洞窟，10632 身泥塑雕像，一千三百余平方米壁画，以其精美的泥塑艺术闻名世界。石窟雕像大小不一，形式多样，有高浮塑、圆塑、影塑等，其以现实生活中的主要人物为素材，通过夸张、想象、概括、提炼等手法表现出具有浓郁生活气息的宗教人物，如佛、菩萨、弟子、供养人等形象，体现了千余年来各个时代塑像的特点，反映了中国泥塑艺术发展和演变的过程，真实地反映了那个时代艺术家对美好生活的无限向往和审美取向。

大同云冈石窟 中国著名石窟艺术之一。石窟位于中国北部山西省大同市城西，依山开凿，存有主要洞窟 45 个，大小窟龛 252 个，石雕造像五万一千余件，是我国四大石窟之一。2001 年被联合国教科文组织列入世界遗产名录。按照开凿的时间可分为早、中、晚三期，早期的“昙曜五窟”气势磅礴，具有浑厚、纯朴的西域情调；中期石窟则以精雕细琢、装饰华丽著称于世，显示出复杂多变、富丽堂皇的北魏艺术风格；晚期窟室规模虽小，但人物形象清瘦俊美、比例适中，是“秀骨清像”的源起。云冈石窟的造像气势宏伟，内容丰富多彩，堪称公元 5 世纪中国石刻艺术之冠，被誉为古代雕刻艺术的宝库。

洛阳龙门石窟 中国著名石窟艺术之一。石窟位于河南省洛阳市，是世界上造像最多、规模最大的石刻艺术宝库，被联合国教科文组织评为“中国石刻艺术的最高峰”，位居中国各大石窟之首。龙门石窟造像多为皇家贵族所建，是世界上绝无仅有的皇家石窟。龙门石窟使石窟艺术呈现出了中国化的趋势，是中国石窟艺术的“里程碑”。又经历天竺、新罗、吐火罗、康国等国家营造，发现有欧洲纹样、吉希腊石柱等，堪称全世界国际化水平最高的石窟。

重庆大足石窟 中国著名石窟艺术之一。石窟位于重庆市大足区境内，为唐、五代、宋时所凿造，明、清两代亦续有开凿，代表了公元 9 世纪至 13 世纪世界石窟艺术的最高水平，是人类石窟艺术史上最后的丰碑。它集合了中国佛教、道教、儒家“三教”造像艺术的精华，并以规模宏大、雕刻精美、题材多样、内涵丰富、保存完好而著称于世。石刻注重雕塑艺术

自身的审美规律和形式规律，是洞窟造像向摩崖造像方向发展的佳例。在立体造型的技法上，运用写实与夸张互补的手法，表现的内容贴近生活，文字通俗，既有很强的艺术感染力，又有着极大的社会教化作用。

埃及金字塔 外形酷似“金”字的古埃及法老的陵墓。位于今苏丹和埃及境内，是世界七大奇迹之一。其中最高大的是胡夫金字塔。石块之间没有任何黏着物，靠石块的相互叠压和咬合垒成。

新石器时代 以使用磨制石器为标志的人类物质文化发展阶段。大约从一万多年前开始，结束时间从距今五千多年至两千多年。国内较有代表性的考古文化遗存有河姆渡文化遗址、良渚文化遗址、草鞋山遗址、马家浜文化遗址、龙山文化遗址等等。

裴李岗文化 分布于黄河中游的新石器时代文化的一种。年代距今 8500 年至 7000 年，为新石器时代早期的文化。裴李岗文化是仰韶文化的源头之一，是以原始农业、畜禽饲养业和手工业生产为主，以渔猎业为辅的原始氏族社会。分布范围以新郑为中心，东至河南东部，西至河南西部，南至大别山，北至太行山。重要遗址还包括临汝中山寨遗址、长葛石固遗址等。裴李岗遗址的发现填补了我国仰韶文化以前新石器时代早期的一段历史空白。

红山文化 华夏文明最早的遗迹之一。起始于五六千年前，发源于东北地区西南部，北起内蒙古中南部地区，南至河北北部，东达辽宁西部，辽河流域的西拉木伦河和老哈河、大凌河上游。红山文化的彩陶多为泥质，以红陶黑彩见常，花纹丰富，造型生动朴实。玉雕工艺水平较高，如出土自内蒙古赤峰红山的大型碧玉“C”型龙。

大汶口文化 分布于黄河下游一带的新石器时代文化。距今约 6500 年至 4500 年，延续时间两千年左右。分布地区东至黄海之滨，西至鲁西平原东部，北达渤海北岸，南到江苏淮北一带，为山东龙山文化的源头。早期以红陶为主，晚期发展为轮制陶器，出现了硬质白陶。纹饰常见镂孔、划纹、附加堆纹、篮纹，还有彩陶和朱绘。彩陶较少但富有特色，石器磨制精美。代表性的陶器有薄胎磨光黑陶等。

文艺复兴 发生在 14 世纪至 16 世纪的一场反映新兴资产阶级要求的欧洲思想文化运动。文艺复兴最先在意大利各城邦兴起，后扩展到西欧各国，于 16 世纪达到顶峰，带来一段科学与艺术的革命时期，揭开了近代欧洲历史的序幕。其影响力在艺术、建筑、哲学、文学、音乐、科学技术、政治、宗教以及智力探究等方面都得到了体现。文艺复兴时期的学者在研究中采用了人本主义的方法，并在艺术中寻找现实主义和人类情感。代表人物有达·芬奇、拉斐尔、米开朗琪罗、提香等。

巴洛克雕塑风格 1600 年至 1750 年在欧洲盛行的一种艺术风格。该风格最基本的特点是打破文艺复兴时期的严肃、含蓄和均衡，崇尚豪华和气派，注重强烈情感的表现，气氛热烈紧张，

具有刺人耳目、动人心魄的艺术效果。巴洛克雕刻中人物的姿态总是处于运动之中，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。代表人物有贝尼尼等。

洛可可雕塑风格 18世纪产生于法国、遍及欧洲的一种艺术形式或艺术风格。该风格盛行于路易十五统治时期，因而又称作“路易十五式”。这一时期的雕塑趋向于柔美婉丽、甜腻典雅的风格，其装饰特点常常采用不对称手法，细腻柔媚，并喜欢用弧线和S形线，尤其爱用贝壳、旋涡、山石作为装饰题材，卷草舒花，缠绵盘曲，连成一体。代表人物有法尔科内等。

构成主义 20世纪初受俄国革命的影响而产生的一种艺术形式。其特征是结合不同的元素以构筑新的现实。构成主义雕塑是指由金属、玻璃、木块、纸板或塑料等材质组构而成的雕塑，强调空间中的势，而不是传统雕塑的体积感，试图模糊日常生活与艺术之间的距离。代表人物有塔特林、佩夫斯纳、加博、利西茨基。

参考书目

欧阳英著 《西方雕塑艺术金库》 北京：中国青年美术出版社 2000年

李松、[美]安吉拉·法尔科·霍沃、杨泓、巫鸿著 《中国古代雕塑》 北京：中国外文出版社 2003年

裔萼著 《凝固的旋律：中国古代雕塑》 广州：岭南美术出版社 2003年

赵萌著 《中国雕塑艺术》 北京：人民美术出版社 2013年

贺西林著 《极简中国古代雕塑史》 北京：人民美术出版社 2016年

吴为山编著 《中国古代雕塑风格论》 天津：百花文艺出版社 2017年

[法]奥古斯特·罗丹著 葛赛尔记 傅雷译 《罗丹艺术论》 济南：山东画报出版社 2017年

[法]丹纳著 傅雷译 张启彬编 《艺术哲学：希腊的雕塑》 北京：化学工业出版社 2019年

第二单元

学习传统 师法自然

单元目标解读

通过对传统彩塑与浮雕的鉴赏，了解传统彩塑与浮雕的艺术特点；通过鉴赏优秀 的传统彩塑与浮雕作品并亲手实践，了解雕塑创作的各个环节，掌握它们的美术语言，进而更深入地理解传统彩塑艺术。

可以通过在图书馆搜集相关书籍和在电脑上搜集相关资料，鉴赏中国优秀的传统彩塑作品，了解彩塑作品与文化传统之间的关系、彩塑材质的特性和彩塑艺术独特的艺术表现手法。

运用实地考察、文献搜索与整理的方法，从社会文化背景和艺术特征等方面鉴赏中外的浮雕作品，了解浮雕作品在雕塑与绘画之间取得了很好的平衡，浮雕作品体现出很好的绘画性。在空间表现上，通过空间的压缩，使得在较为平面的浮雕上能很好地表现出立体的效果。

单元架构

第3课
彩塑临摹 塑绘结合

第4课
浮雕写生 再现自然

单元内容

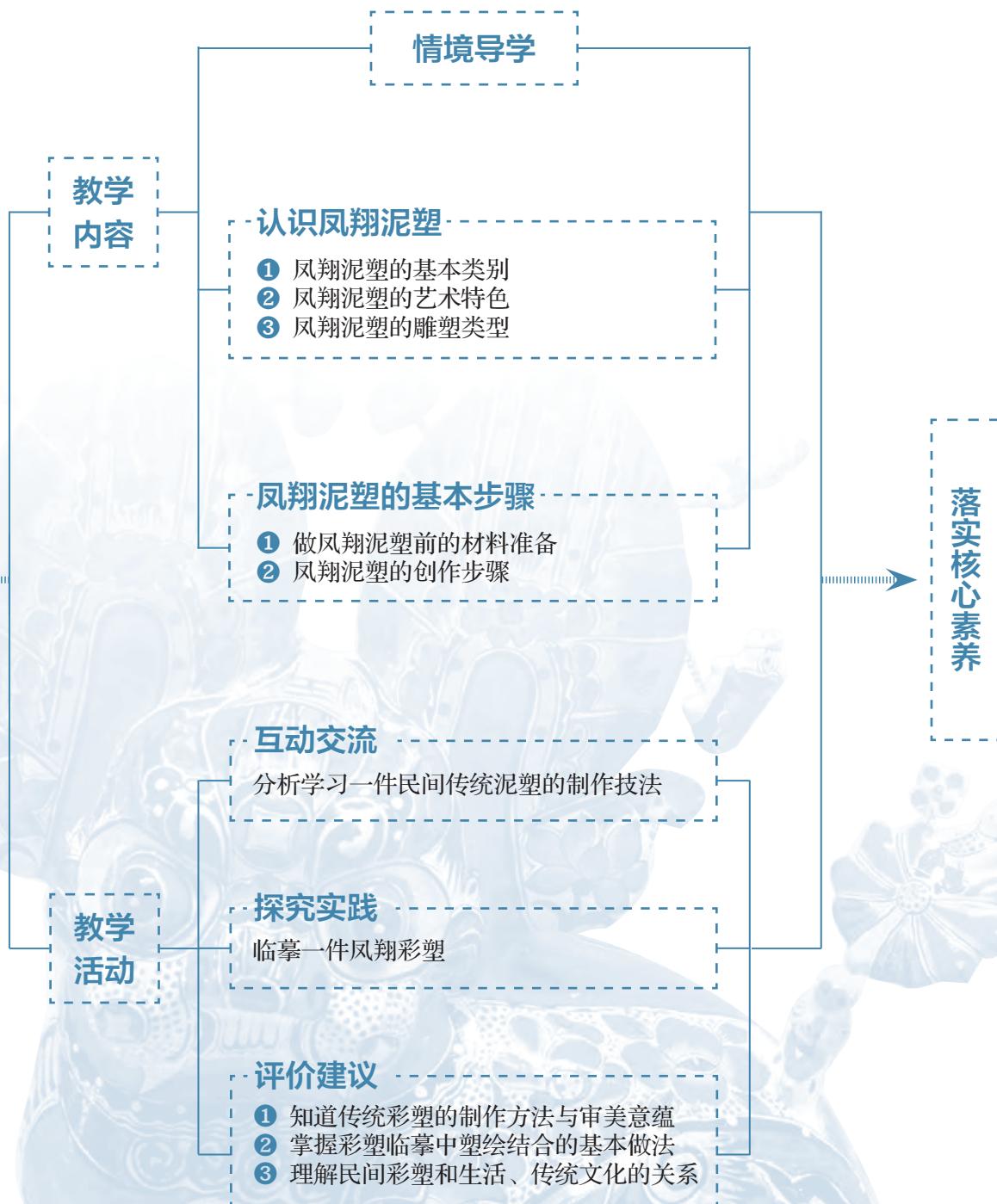
本单元为传统彩塑和浮雕写生部分。主要介绍彩塑艺术的制作过程和浮雕对空间的压缩原理，这两课内容为并列关系。学生通过学习凤翔泥塑的艺术特色、基本类别和制作步骤，可以深入地了解传统彩塑的制作方式和审美底蕴。通过鉴赏经典的浮雕作品，学习浮雕的雕塑手法和特点；通过对浮雕基本制作步骤的了解，学生能更好地体会浮雕对空间的压缩原理和表现方法，掌握浮雕的基本制作方法。

建议教师可以多向学生介绍一些有地方特色的传统民间泥塑作品，增加学生对传统民间泥塑的了解。通过教师讲解和小组讨论的方式，使学生知道传统彩塑的制作方法与审美意蕴。在讲授浮雕艺术时，引导学生对浮雕作品的造型、风格及文化内涵等进行鉴赏，并鼓励学生尝试亲手制作浮雕作品，掌握浮雕制作的方法，了解浮雕作品与绘画构图、空间呈现的关系，知道浮雕艺术手法的运用与表现。

第3课 彩塑临摹 塑绘结合

单课框架结构表

彩塑临摹 塑绘结合

教材分析

编者的话：

中国传统彩塑的历史十分悠久，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、北京以及天津等地。

编者选取了一系列陕西凤翔泥塑及俄罗斯泥塑作品来进行鉴赏分析，学生可以通过亲手临摹一件凤翔泥塑，借此机会了解凤翔泥塑制作和彩绘的乐趣，感受传统民间彩塑的魅力。

章节内容分析

情境导学 通过讲述中国的传统民间习俗，引发学生对于民间传统文化的兴趣，简要介绍我国各地的民间彩塑，进而思考：自身对凤翔泥塑的了解如何？凤翔彩塑的艺术特色是什么？凤翔彩塑又是怎样制作出来的？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 认识凤翔泥塑 主要讲述凤翔泥塑的定义、基本类型、艺术特色和雕塑类型。本部分共分为三个版块。第一版块讲述凤翔泥塑的基本类别。有三类：一是泥玩具，二是挂片，三是立人。从主题和功能的角度帮助学生进一步了解凤翔泥塑。第二版块讲述凤翔泥塑的艺术特色是“塑绘结合”。通过鉴赏案例的形式，从造型、色彩的角度鉴赏凤翔泥塑《十二生肖》，体现了凤翔泥塑造型准确，色彩吸取民间剪纸、服饰色彩的特点。并通过对比鉴赏案例的形式，从造型风格、上色方法、主题表现和文化传统的角度，比较了凤翔泥塑和俄罗斯民间泥塑，表现了不同文化之间民间泥塑的各具的艺术风格和特色。第三版块讲述凤翔泥塑的雕塑类型。凤翔泥塑从制作方法的角度主要分为圆雕和浮雕两种雕塑类型，并简述了凤翔泥塑取材容易、成本低廉、制作方便等受民众喜爱的原因。

第二部分 凤翔泥塑的基本步骤 主要讲述制作凤翔泥塑的材料准备和创作步骤。本部分共分为两个版块。第一版块讲述制作凤翔泥塑的材料准备，主要有泥、棉花、彩绘勾线用的毛笔和丙烯颜料，还有制作泥稿用的雕塑刀。第二版块讲述凤翔泥塑的创作步骤。第一个步骤是捏塑造型。这是凤翔泥塑最重要的一步，抓住对象的特征进行捏塑。并通过捏塑步骤图的形式，介绍了凤翔泥塑《马上封侯》这件作品的捏塑步骤。第二个步骤是勾线。这个步骤分为两步，第一步在勾线前先上一个白色的底子，目的是使后上的色彩更加鲜艳明快。第二步是在白色底子上沿着动物身上的每个部分的形体走势进行勾画，目的是使每个部分更加清晰明确。第三个步骤是上色。在勾线的基础上进行上色，用红、黄、绿、黑四种颜色作为配色。

搭配色彩时注意色调的和谐，涂染时注意颜色厚薄均匀。并通过捏塑、勾线、彩绘三大阶段的步骤图帮助学生更好地理解凤翔泥塑的制作过程。

二| 教学目标

- ① 了解凤翔泥塑的艺术特色，知道凤翔泥塑的基本类别和制作步骤。
- ② 通过教师讲解和实践制作泥塑，掌握传统彩塑中捏塑、勾线、彩绘的一般制作方法。
- ③ 感悟传统彩塑的人文精神，感受传统民间艺术的魅力。

三| 教学重难点

教学重点 了解凤翔泥塑的艺术特点，掌握凤翔泥塑的制作方法。

教学难点 能掌握捏塑、勾线、彩绘的凤翔泥塑制作方法，亲手完成一件作品。

四| 技法示范详解

第 29 页 捏塑步骤图

步骤一：和泥

把棉花加到泥里，调和均匀，目的在于让泥在干燥后不易裂开，使造型保持得更长久。

注意要点：棉花和泥需要均匀地调和，避免泥巴的干裂。

步骤一

步骤二：塑造整体

先从马的造型开始捏塑，捏出马的身躯和马腿。先捏下面的部分再捏上面的部分，使底基更牢固。

步骤二

步骤三：制作马的四条腿

抓住马的主要特征，让马立起来，四足要稳固。马腿要支撑上面的所有重量，所以一定要能站得稳固，不要过细，否则不好支撑。

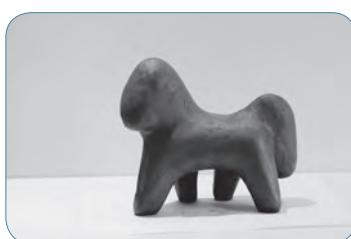
注意要点：马腿的分布要适宜，马腿应前后交错分布，既能体现马的动态，也能更好地分散马身与猴子的重量，使作品立得更稳。

步骤三

步骤四：加上马的头部和尾巴

给马加上头部和尾巴，使之成为一个整体。泥塑过程中要进行整体观察，把握各个部分之间的比例关系。

步骤四

步骤五：捏塑出猴子

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。

步骤五

步骤六：刻画细节

最后刻画细节，完成捏塑步骤，等待泥塑干燥，准备勾线、上色。

注意要点：一定要等泥塑完全干燥，否则后面的颜料会掺杂进泥巴的颜色，不易上色。

步骤六

第30页 勾线步骤图

步骤一：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

步骤一

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。

注意要点：淋胶的时候要把作品所有的部分都淋到，照顾到每个角落，均匀分布。

步骤二：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，目的在于增强装饰性，如尾巴末端的弯曲线条。

注意要点：注意线条的粗细走向，画线条的时候保持平稳，看起来流畅自然。

步骤二

步骤一

第31页 彩绘步骤图

步骤一：涂染主要颜色

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，涂染红色的时候不要涂到之前勾画的黑线。主要的颜色涂染在一些大面积的区域，之后涂染的颜色可以是这个颜色的对比色，也可以自己决定颜色的搭配。

步骤二

步骤二：涂染次要颜色

把身上的黄色部分涂完。涂染颜色的时候注意颜色之间的关系，尽量不要遮盖住之前的颜色。

步骤三

步骤三：涂染中间颜色

再把身上绿色的部分涂完。绿色颜色主要是根据红色和黄色的分布再补充涂染的，使得视觉上更加丰富。颜色的选取尽量是对比强烈一些的颜色，视觉效果会更强烈。

步骤四：涂染细节颜色

最后在剩下的部分涂上黑色，最终完成。这里的黑色是根据服饰的本来颜色进行涂染的，也可选择别的颜色进行涂染。

注意要点：要小心涂染，黑色一旦涂到别的部分，不好遮罩，要小心使用黑色。

步骤四

五| 教学活动建议

(二) 第 30 页 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。

教师可以向学生多介绍一些有地方特色的传统民间泥塑作品，学生结合自己在网上找到的资料，选取自己喜欢的一种民间传统泥塑，分小组讨论。如以浚县的泥咕咕为例进行分析。泥咕咕是河南省北部浚县的一种民间传统艺术。浚县泥塑形体较小，大的不足 20 厘米，小的只有四五厘米，因其尾部有两小孔，吹时发出“咕咕”的声音，故称“泥咕咕”。浚县泥咕咕历史久远，有着浓厚的民间特色，造型古朴，深受广大群众的喜爱，被民俗学专家称为历史的活化石。泥塑的基本类型有人物、动物、飞禽三大种类共一百多个品种。制作工具主要是塑型的竹筒和竹棍。制作方法是运用水、捶制等工序，将当地的黄胶泥塑成作品。传统上色材料为松香，传统工具为自制的麻笔。现在的材料工具有墨汁、水粉颜料和毛笔。多以黑色为底色，然后再以红、黄、蓝、绿等比较鲜艳的颜色绘出各种图案，与黑底形成强烈的对比。最后再用清漆罩上一层，放入小土窑焙烧而成。

(三) 第 31 页 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。

教师可以多给学生提供一些凤翔泥塑的材料，可在多媒体上展示或以图片的形式打印出来，还可以拿来一些凤翔泥塑的实物，供学生们参考。捏塑技巧上可以从捏塑的整体概括法、

观察法着手，造型上可以先带领学生们一起分析，从基本的造型特征和主要特点入手，配色上可以向学生们多展示一些民间彩塑的色彩搭配，或是引导他们根据自己在平常生活中看到的一些物件的颜色搭配，进而挑选自己喜欢的颜色进行搭配。

第31页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道传统彩塑的制作方法。	能了解传统彩塑的制作方法与审美意蕴。	能了解传统彩塑的制作方法与审美意蕴，了解传统彩塑造型与色彩方面的艺术特点。	图像识读 审美判断
能知道彩塑临摹中塑绘结合的基本做法。	能通过教师示范，掌握彩塑临摹中塑绘结合的基本做法。	能通过自己的临摹实践，掌握彩塑临摹中塑绘结合的基本做法。	图像识读 美术表现 创意实践
能知道民间彩塑和生活、传统文化的关系。	能说明民间彩塑与生活、传统文化的关系。	能通过网上搜集材料和观察生活的方式，举例说明民间彩塑与生活、传统文化的关系。	图像识读 文化理解
能知道彩塑作品的种类，体会民间彩塑的艺术特色。	能了解彩塑作品的种类，体会民间彩塑的艺术特色，激发对传统文化的兴趣。	能通过文献搜索与整理的方法，理解彩塑作品的种类，体会民间彩塑的艺术特色，激发对传统文化的兴趣。	图像识读 美术表现 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《凤翔泥塑坐虎》 陕西宝鸡凤翔民间彩塑。坐虎造型圆润，胎型立体中空，胎薄体轻。样式都是前腿立、后腿蹲坐、头侧转的姿态，整体轮廓简单。泥塑面部概括，五官夸大紧凑，大耳朵大嘴巴，双鱼眉，太阳型的眼睛洋溢着阳刚之气。面部与躯干上的纹饰丰富，色彩浓艳，有很强的观赏性。当地风俗遇到小孩满月、百天、过岁，亲友通常用坐虎作为赠品，置于炕头上以表达他们对小孩长命富贵的祝福。

《凤翔泥塑十二生肖》 陕西宝鸡凤翔民间泥塑彩绘。此组彩塑以动物为原型，捕捉每个动物最显著的特征，通过提炼与夸张造型。每个生肖姿态各异，体态圆润饱满，以微弱的起伏代替清晰的结构轮廓，使其萌态十足。凤翔彩塑吸取民间剪纸、服饰的色彩与纹样，

以墨线勾画眼睛、鼻子、嘴巴等部位，配以大红、玫瑰红、橘黄、草绿与适当的空白，使得十二生肖神态灵动，极具装饰趣味。

《凤翔泥塑马上封侯》 陕西宝鸡凤翔民间彩塑。“马上封侯”是具有中国传统寓意的纹样，有着加官进爵的吉祥寓意。整个泥塑以黑色线条勾勒出图样轮廓，线条简练圆润，具有趣味性。鲜艳的明黄色与大红色为整个泥塑增添了喜气。造型上有凤翔泥塑的特点，整体轮廓简练，在具有立体感的同时又弱化了各个结构的轮廓，结合简练亮丽的平面纹样，使整个泥塑具有强烈的装饰性与艺术感。

《俄罗斯民间泥塑》 俄罗斯民间彩塑。泥塑展现了一家人齐聚就餐的生活场景，人物结构清晰，造型简练夸张，富有童趣。色彩上采用直接填色，以颜色来区分块面，显得轻松亮丽。俄罗斯泥塑大多以儿童和生活为主题，如喝茶、骑马、合唱、滑雪橇等，表达了俄罗斯民族热爱歌舞、热爱生活的情感，也反映了他们天真直率的民族性格和勤俭朴素的生活状态。

名词解释

民间彩塑 大多以塑绘结合的形式制作出形态简练、色彩明快、独具地方特色的民间艺术品。中国民间彩塑历史悠久、文化积淀丰厚、流传地区广泛、题材种类多样，不仅融入了民间风俗礼仪、岁时节庆以及市井生活，还饱含纯真与质朴的本土情怀。

塑绘结合 雕塑与绘画相结合。中国民间彩塑基本采用了塑绘结合的方式，与雕塑着色不同的是，彩塑在未上色前仍是未完成品。塑绘结合一方面体现在以雕塑造型为坯体，表面描绘线条与色彩，另一方面则体现在以绘画性的线条融入到雕塑的塑造当中，辅以色彩。这体现了中国传统雕塑与绘画的互通性。

泥人张 泥塑创作者张长林因其泥塑作品别具一格，被世人称为“泥人张”。“泥人张”彩塑，是清末北方民间彩塑的代表，取材于神话、戏剧、小说以及现实生活，通过“塑造”与“绘色”，不但形象地表现了人物形象，而且生动地刻画出人物性格，达到以形写神、形神兼备的境界。其所用色彩简雅明快，泥料讲究，在我国传统民间手工艺史上占有重要的地位。

泥玩具 一种古老常见的民间艺术。它以泥土为原料，以手工捏制成型或泥模成型，完成泥坯后再进行上色，有素色或彩色。以人物、动物为主，样式有泥人、泥哨、泥娃娃、不倒翁等。大部分泥玩具的艺术特点都受到了年画、石雕、剪纸等其他民间艺术的影响，体现了中国各地民间风俗与审美信仰。著名的产地有无锡惠山、天津、陕西凤翔、河北白沟、山东高密等地。

挂片 片状、类似浮雕样式的挂件。造型样式有脸谱、虎头、牛头、狮头、麒麟送子、八仙过海等，可作为装饰品悬挂于家中。挂片的制作工艺一般为压模，先将泥料擀成饼状，大小略大于模具，然后入模、按模，去除多余的泥料后再按模，直至各部位妥当。在泥料未

干时插上弹簧状的铁钎。上色前需先上白粉，晾干后再逐一涂上红、绿、黄等颜色，最后涂上清漆便全部完成。

立人 在泥塑中主要指泥塑人偶，以圆雕形式为主。人物形象可以是中国民间传说及历史故事中的人物，也可以是现实生活中的人物。制作工艺主要分为手工捏制与模具成型。模具成型首先需制作原型，将泥土压在原型上形成模子，然后将泥片压进模子，将模子合拢压紧后形成胎体，最后上色。

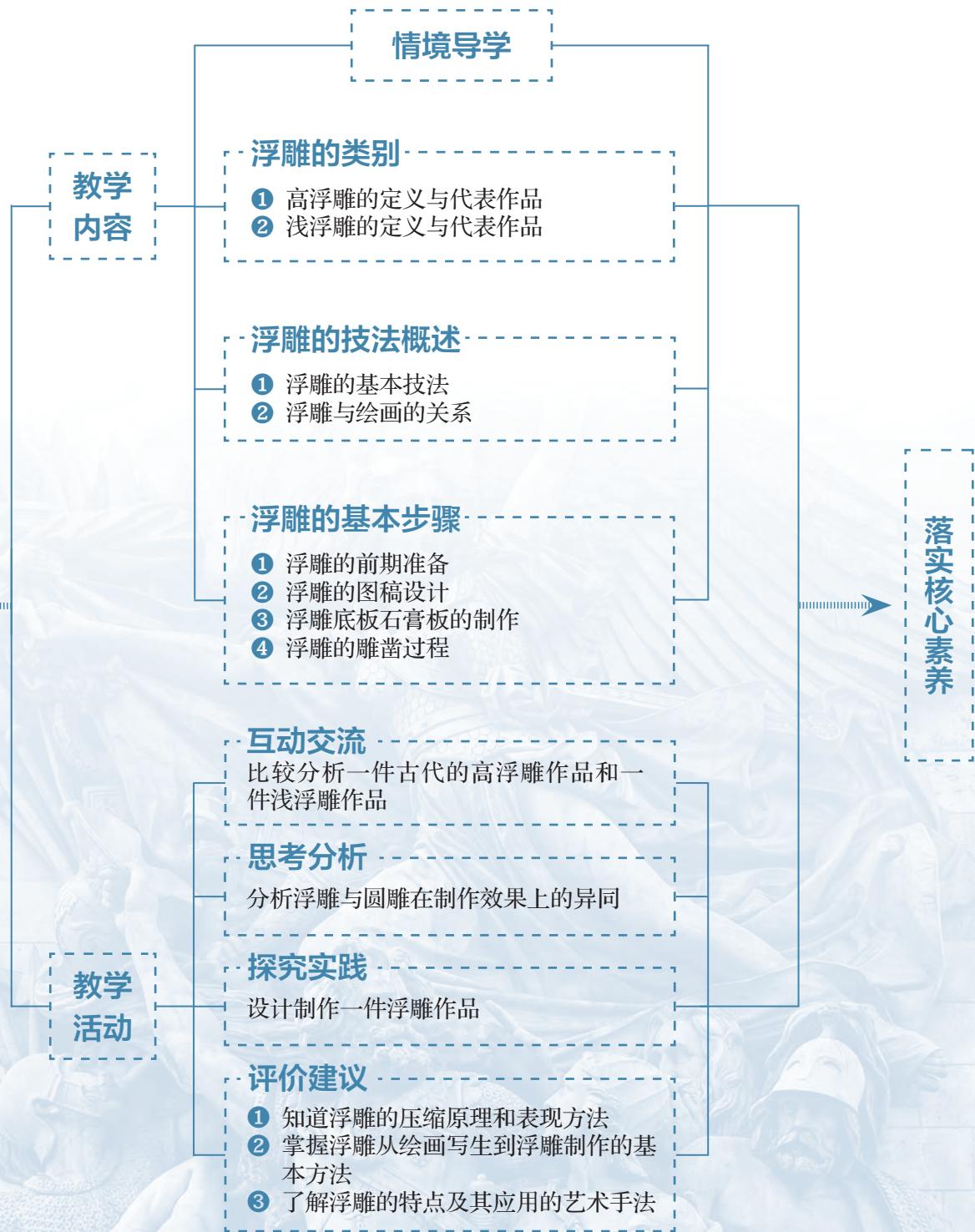
参考书目

- 潘嘉来主编 徐华铛编著 《中国传统手工艺文化书系：中国传统泥塑》 北京：人民美术出版社 2005年
- 冯骥才著 《泥人张》 北京：中国社会出版社 2005年
- 常素霞主编 《村里的日子：河北省民俗博物馆藏当代泥塑作品》 北京：科学出版社 2012年
- 张文珺著 《惠山泥人》 南京：江苏人民出版社 2014年
- 窦项东主编 《中国民间泥彩塑集成·凤翔泥塑卷》 西安：陕西师范大学出版社 2014年
- 矫友田著 《图说中国传统绝艺丛书：中华泥塑绝艺》 济南：济南出版社 2016年
- 吕悦宁、李伟明编著 《浚县泥咕咕》 北京：中国轻工业出版社 2017年
- 陈淑姣著 《图说凤翔泥塑》 北京：中国轻工业出版社 2018年

第4课 浮雕写生 再现自然

浮雕写生 再现自然

单课框架结构表

教材分析

编者的话：

浮雕是雕塑艺术的基本类型之一，也是雕塑艺术中和绘画关系最为密切的一种形式，它采用压缩空间的办法来使对象具有立体感，有高浮雕和浅浮雕两种表现形式。

编者选取了《马赛曲》《妇女头像》《玛雅古典时期石碑浮雕》《伎乐人物图》《佛弟子像》《昭陵六骏》等一系列具有代表性的浮雕作品来鉴赏，希望学生以此了解浮雕的基本类别和技法。学习浮雕制作的基本步骤，知道浮雕从图稿的设计到雕凿完成的整个流程与步骤，感受这项技巧所包含的文化内涵。

章节内容分析

情境导学 通过一个经典动画片《南郭先生》的故事，引发学生对于动画片中的人物造型的兴趣，了解《南郭先生》的造型来源于汉代的画像石刻，也是属于雕塑的一种类型——浮雕。知道浮雕在古今中外的雕塑中占有重要的地位，进而思考：浮雕的类别和形式有哪些呢？通过这一问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 浮雕的类别 主要讲述浮雕的两种表现形式：高浮雕与浅浮雕。高浮雕是指雕刻的图像强烈地凸出底面的刻法。以法国吕德的《马赛曲》和中国刘开渠的《妇女头像》为例，介绍了高浮雕的艺术特点是将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，给人以强烈的视觉冲击。浅浮雕所雕刻的图像浅浅地凸出底面，平面感强，更大程度地接近绘画的形式。以《伎乐人物图》为例，分析了浅浮雕空间压缩处理的巧妙方法。并通过对比鉴赏案例的形式，运用描述、分析、解释、评价的方法详细鉴赏了《佛弟子像》与《巨人之战》，引导学生从浮雕的表现形式、艺术特色、审美区别等角度了解高浮雕与浅浮雕的不同表现力。

第二部分 浮雕的技法概述 主要讲述浮雕的基本技法和浮雕与绘画的关系。本部分共分为两个版块。第一版块讲述中国传统浮雕的两种基本技法：阴刻和阳刻。以《簪花仕女图》为例，讲述阴刻是将图像刻成凹入的形态，图像在平面之下。用《昭陵六骏》来解释阳刻就是将图像之外的部分去除，保留的部分呈凸起状。第二版块讲述浮雕是雕塑艺术中与绘画关系最为密切的一种形式。通过鉴赏案例的形式，从浮雕与绘画的空间表现、材料美感的角度来鉴赏《昭陵六骏》的浮雕作品与《昭陵六骏图》的绘画作品，引导学生从不同角度理解浮

雕与绘画的密切关系。

第三部分 浮雕的基本步骤 主要讲述浮雕制作的基本步骤。本部分共分为四个版块。第一版块讲述制作浮雕的前期准备。主要是制作浮雕需要用到的工具，有木条、木板、塑料盆、石膏粉、木工刀和毛刷，并介绍了这些工具的具体作用。第二版块讲述浮雕的图稿设计。通过绘制白描稿步骤图的形式，讲解示范浮雕设计图稿的绘制方法。本课以植物花果为例先进行绘画写生，设计出一幅浮雕图稿，用白描的手法设计，把握整体造型，经营位置。第三版块讲述石膏板的制作。通过石膏板制作步骤图的形式，详细地示范了浮雕底板石膏板的制作过程与注意事项。第四版块讲述浮雕雕凿的过程，这是制作浮雕的重要环节。通过浮雕雕凿步骤图，细致地示范了雕凿的基本过程与方法，提醒教师与学生注意雕凿对象的比例与压缩关系。主要的图像在浮雕上是最凸出的，次要的部分相对于最凸出的部分要低，如在本例中，果实在浮雕中是最凸出的，叶子离底板就近一些，这样视觉上才有主次关系，更加协调。

二 | 教学目标

- ① 了解浮雕的特点，知道浮雕的表现形式、基本技法和压缩原理。
- ② 通过教师讲解、自己亲手实践等学习活动，学会绘制浮雕设计图稿和雕凿浮雕，并完成一件浮雕作品。
- ③ 感悟浮雕的审美与表现力，体验浮雕的技法和美感，感受浮雕与绘画之间的密切关系。

三 | 教学重难点

教学重点 掌握浮雕对空间的压缩原理和表现方法，学会对浮雕进行鉴赏并临摹制作浮雕。

教学难点 了解浮雕的制作流程，能制作出空间感强、层次分明的浮雕作品。

四 | 技法示范详解

第37页 绘制白描稿步骤图

步骤一：选取造型

选取折枝的果实造型，带上枝叶使之更为完整，也可以根据学生自身兴趣选择折枝花卉或者其他适合的表现对象。

注意要点：选取对象要有一些远近关系，这样浮雕才会有层次关系。

步骤二：起稿

用单线勾勒出叶子的形状，确定果子在画面中的位置。合理安排画面布局，分配花叶和果子的位置，可以在照片或者写生对象的基础上进行调整。

步骤三：勾画大形

勾勒出果实的大体轮廓，调整整体构图。整体构图看起来和谐统一，教师可提醒学生删去不必要的枝叶。

步骤四：勾画细节

逐步细化，画出叶茎和叶脉，观察整体走向。

注意要点：细节的刻画要细致一些，同时也要考虑到后面的雕凿环节和学生雕塑技能的掌握情况，太过精细的细节会提高制作难度，应提醒学生要有取舍。

步骤五：补充细节

补充一些叶子，作最后调整，添加一些具体的细节。
整体调整画面，看看有没有需要再增加的细节。

步骤六：完成白描稿

所有选取的对象画完，完成白描稿。观察整体的画面及整体造型，画面尽量干净整洁，方便后面的刻画。

第38页 石膏板制作步骤图

步骤一：准备工具和材料

准备好一块木板和四根木条，木条要干净平整。旁

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

边泥巴用来堵住木条之间的缝隙。

注意要点：木条和木板一定是干净平整的，这样制作出来的石膏板才会平整。

步骤二：搭好木框

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。隔离的作用是为了之后凝固的石膏板能更好地和木条分开。围合的木框如有缝隙，应用泥巴堵住，以防石膏液外溢。

注意要点：肥皂水一定要涂抹均匀，不然凝固后的石膏板不好分离出来。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

步骤三：石膏和水的配比

白石膏粉和水的比例是 1 : 1。白石膏粉保持干燥细腻的状态，水是没有杂质的水，以防止做出来的石膏板不平滑。

步骤四：调和石膏液体

用手把石膏粉均匀地放进水中。不要一次性放进去，容易产生结块，不利于石膏板的平整。

步骤五：搅拌石膏液

将水和石膏和匀。用手在液体里多搅拌几下，如果有气泡浮在表面的话，就端起盆拿到离开桌子 20 厘米的空中向下震几下，把气泡消除，不然凝固好的石膏板上会出现小孔洞，就是这些气泡造成的。

步骤六：倒入石膏液

把调和好的石膏液缓缓倒入木框中。

注意要点：倒完石膏液之后，可以用木条或者别的表面是平的物体把石膏液表面修得平整一些。

步骤七：石膏板凝固

放置 20 分钟左右，待其凝固。

注意要点：凝固的时间视温度而定，空气温度较高的时候，凝固时间快，反之则慢一些。用手摸石膏板时，石膏板坚硬就是凝固好了。

步骤八：拆除木框

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。

注意要点：拆除木框的时候要小心，慢慢拆除，尽量使石膏板四周平整。

步骤七

步骤八

第39页 浮雕雕凿步骤图

步骤一：准备好石膏板

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

注意要点：如果石膏板表面有不平整的地方，可以使用砂纸打磨一下。

步骤二：印画设计稿

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。

注意要点：画的时候，手可以适当用劲，可以更好地留下痕迹。

步骤三：进行轮廓的刻画

用雕塑刀沿着底板上面留下的印迹，先进行轮廓的刻画。雕塑刀的刀口转折部分，线条要流畅，同时也要保证用刀安全。

步骤四：剔除图像外的石膏

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。

注意要点：刀子刻画的时候要小心，避免划到图像部分。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤五：刻画细节

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，就离底板近一些，视觉效果也弱化一些。

步骤六：深入塑造和打磨

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。

注意要点：打磨的时候要小心细节，不要打磨掉了。

步骤四

步骤五

步骤六

五 | 教学活动建议

(1) 第34页 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。

教师可结合学生学习到的浮雕知识，引导学生利用书籍、博物馆、网络等媒介，查询相关资料，选取合适的浮雕作品进行分析。以巩义县的高浮雕《帝后礼佛图》和四川出土的东汉浅浮雕《丸剑宴舞》画像砖为例进行分析。巩义石窟保留着目前国内唯一完整的《帝后礼佛图》。窟内的《帝后礼佛图》分布在左右两侧，图像生动形象，皇帝身后紧随着文武大臣与妃嫔侍女，场面壮观，众人的身体微微向前倾，似乎马上就向前迈步，设计巧妙。构图简练生动，刀法熟练，是我国现存浮雕保存较为完整的作品。《丸剑宴舞》于1972年四川大邑安仁出土，现藏于四川博物馆。《丸剑宴舞》画像砖是汉代乐舞百戏的珍贵资料。画面构图

严谨，场面热闹，准确地刻画出伎人表演跳丸、舞剑及弄瓶的技巧，形象而生动，尤其是女伎回首挥巾的一刹那，立显其摇曳多姿的身姿。汉代的乐舞百戏多在筵宴场所表演，即所谓“宴宾陈伎”。把叙事性和表现性统一起来，对当时的社会风俗、生产场面予以形象的描绘。造型手法写实，在构图和空间的处理上采用中国绘画散点透视的方法，在表现对象上更加自由。作为造型语言，线的大量运用富有审美表现力和民族气质的特点。

第37页 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？

浮雕在制作效果上更接近绘画的形式，雕刻对象较为平面，具有装饰性的效果。圆雕在制作上是直接塑造或是雕刻，表现对象的角度更为全面，立体感强，观赏者可以从不同角度看到物体的各个侧面。

你更喜欢哪种制作方式呢？请说明理由。

教师可以从更喜欢浮雕制作方式的角度进行解读。在制作步骤上可以结合绘画的效果，将其与以往画画的经验结合起来，统筹安排浮雕的构图布局。在制作方式上更加多元，可以亲手完成每一个制作步骤。在呈现效果上，制作好的浮雕作品效果就是最后的效果，可以省去翻模的步骤。若部分学生更喜欢圆雕的制作方式，可以尝试使用模具进行制作。不论浮雕还是圆雕，只要与周围环境相协调，都是一件很好的艺术品。教师可以从空间使用、表现形式等角度让学生分析喜欢的原因。

第39页 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。

教师可通过列举一些浮雕的代表作品，给学生做参考。结合平常生活中见到的花果枝叶或是一些自己喜欢的摄影作品，设计一幅浮雕图稿，注意设计稿的整体效果，尽量简洁凝练，既美观又容易雕刻。雕凿浮雕时，注意浮雕的空间压缩，虚实结合，使用刀子刻画的时候注意每个部分之间的连接处，注意线条的流畅性。

第39页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道浮雕的表现方法。	能了解浮雕的压缩原理和表现方法。	能了解浮雕的压缩原理和表现方法，了解浮雕层层叠加的艺术特点。	图像识读 美术表现
能知道浮雕从绘画写生到浮雕制作的基本方法。	能通过教师示范和学生练习的方式，了解浮雕从绘画写生到浮雕制作的基本方法。	能通过自己设计浮雕图稿和雕刻浮雕的方式，掌握浮雕从绘画写生到浮雕制作的基本方法。	图像识读 美术表现 创意实践
能知道浮雕的特点。	能通过对一件浮雕作品的鉴赏，说明浮雕的特点。	能通过对一件浮雕作品的鉴赏，说明浮雕的特点及其应用的艺术手法。	图像识读 美术表现 审美判断
能知道浮雕与绘画的密切关系，知道浮雕艺术手法的运用与表现。	能通过文献搜索与整理的方式，了解浮雕与绘画的密切关系，了解浮雕艺术手法的运用与表现。	能通过实地考察、文献搜索与整理的方式，理解浮雕与绘画的密切关系，了解浮雕艺术手法的运用与表现。	图像识读 美术表现 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《西王母车骑石刻画像石》 东汉画像石。现藏于山东石刻艺术博物馆。该画像石采用凸面刻线法雕刻，风格严谨朴拙，具有写实特色。构图上采用分层分格的方法，上下共分为四层，描绘不同的故事内容，如西王母的神话故事、车骑出行的场景等。人物分布均衡，动作夸张，富有戏剧性，在平稳的构图中彰显出动感与力度。

《马赛曲》 法国雕塑家吕德创作的高浮雕作品。该浮雕创作于1836年，现位于巴黎戴高乐广场凯旋门。雕像中主要人物的手和有些身体部分已近似于圆雕，造成雕像人物要走出墙面的感觉。浮雕的上半部分是号召人民向着她指引的方向冲去的女神形象；下半部分是一组战士形象，步伐坚定，神态激昂。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。

巴黎戴高乐广场凯旋门 法国 19 世纪的大型纪念碑式建筑。位于法国巴黎的戴高乐广场中央，香榭丽舍大街的西北端。在两面门墩的墙面上，有四组以战争为题材的大型人物高浮雕，主题分别为“出征”“胜利”“和平”和“抵抗”。《马赛曲》就是代表出征的那组浮雕，除此之外，还雕有六幅描绘拿破仑时期法国重要历史事件的平面浮雕。整个建筑以古罗马建筑风格为灵感，规模宏大，结构简洁。

《妇女头像》 中国雕塑家刘开渠雕刻的高浮雕作品。该雕像中，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。雕塑家以细腻的写实方法，表现妇女镇定、坚毅的形象。艺术手法简练而坚实，可以看出中国传统的线描与西方写实雕塑技法的融合。

刘开渠（1904—1993） 中国雕塑家。其作品融合了中西雕塑技法，手法写实细腻，造型简练朴实，结构严谨准确。其所创作的人物神形兼备，具有时代精神和民族风格。代表作品有《一·二八淞沪抗日阵亡将士纪念碑》《农工之家》《李家钰骑马铜像》《抗日阵亡将士无名英雄纪念碑》《孙中山纪念碑》等。

《玛雅古典时期石碑浮雕》 创作于公元 4 世纪至 9 世纪的石浮雕。现藏于墨西哥国立人类学博物馆。该作品属于浅浮雕，画面正中站立着身着民族特色服饰的人物，衣着装饰丰富，与汉代画像石的线刻不同，其虽也是浅浅地凸出于基本面，但层次更为丰富，雕刻精细优美，画面更具立体感，富有强烈的装饰性。

《伎乐人物图》 五代汉白玉浮雕。出土于河北曲阳王处直墓，现藏于中国国家博物馆。此图为彩绘浅浮雕作品，描绘的是伎乐演奏表演的场景。伎乐人物分前后两排，层次分明，刻工精湛，线条流畅，动感十足，画面空间压缩处理非常巧妙，人物形象保留了唐代丰腴秾丽的风格，是五代时期雕刻的佳作。

《佛弟子像》 西魏石雕像。位于麦积山第 117 窟。雕像面容饱满，侧身，头略上扬凝望，袈裟衣纹刻画较深，左手垂提球形净瓶，右手置于胸前持一圆形盒状物。整体略凸出于底平面，在体量压缩的情况下，人物刻画较为写实，衣纹线条飘逸流畅，显示出中国浮雕与中国绘画之间的紧密关系。

《巨人之战》 古希腊石雕像，是宙斯祭坛上的浮雕作品。现藏于德国柏林国家博物馆。该组浮雕凸出于底平面许多，有些部分已近似于圆雕，属于高浮雕。虽已因时间风化而破碎，但是仍可以从现存的人物躯干和四肢中感受到高浮雕的空间关系，从人物的衣纹和肌肉中看到古希腊雕塑家对于解剖的理解与塑造能力。

《昭陵六骏（飒露紫）》 唐代石刻。现藏于美国宾夕法尼亚大学博物馆。石刻采用高浮雕的手法刻画了丘行恭为马拔箭时的情节，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边缘的一条直线上，但是很好地表现出了空间的前后

关系。整体画面处理含蓄，构图精练，手法细腻，是《昭陵六骏》中保存最为完好的石刻。

《昭陵六骏图（飒露紫）》 金代赵霖所绘鞍马画。现藏于故宫博物院。《昭陵六骏图》是依据唐太宗《昭陵六骏》石刻所绘。画面中受伤的飒露紫马头与丘行恭紧紧相贴，极富感情色彩。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，使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。在细节刻画方面较石刻更加精微，体现了中国传统绘画的特征。

名词解释

《昭陵六骏》 唐太宗昭陵北司马门内的六块大型浮雕石刻，分别名为“拳毛騧”“什伐赤”“白蹄乌”“特勒骠”“青骓”“飒露紫”，是为纪念六匹随唐太宗征战疆场的战马而刻制。石刻采用高浮雕手法，在光照的作用下，具有凝重温厚、大气雄壮的材料美感。六骏三匹做直立状，三匹为奔驰状，造型准确，体态饱满，生动传神地表现出唐代战马的强健身姿。

参考书目

巴中市巴州区文物管理所编著 《巴中石窟——唐代彩雕艺术》 杭州：浙江摄影出版社
2000年

倪建林主编 杨祥民著 《传统雕塑艺术：大匠之风》 重庆：西南师范大学出版社 2009年

王子云著 《中国雕塑艺术史》（全三册） 北京：人民美术出版社 2012年

罗晓容、谷博编著 《雕塑艺术解读与欣赏》 重庆：西南师范大学出版社 2014年

[美]亨德里克·威廉·房龙著 肖琦、吕娇娜译 《艺术的故事》 北京：中国妇女出版社 2015年

[法]菲利普·沙祖特、[法]贝利特·希尔德著 王戈译 《雕塑技法·实用教程》 南宁：广西美术出版社
2017年

田野、刘悦、钱萍、李金丽编著 《美的旅程——图说中国雕塑艺术》 北京：中国书籍出版社
2018年

何洪岩主编 《东方雕塑艺术陈列馆——麦积山石窟》 西安：西安出版社 2020年

第三单元

主题表现 技术进阶

单元目标解读

通过对头像雕塑与透空创意雕塑作品的鉴赏，了解其各自的艺术特点，从而探究头像雕塑与透空创意雕塑在空间利用方面的表现方式，进而更深一步地体会它们给空间表达所带来的美感。

运用写生实践的方法，掌握头像雕塑写生的方法和具体的步骤，使学生在写生实践中更好地掌握头像雕塑的艺术手法，更好地表现写生对象的个性与神态。

通过鉴赏透空创意雕塑，了解透空雕或者镂空雕的方法原理。通过文字创意雕塑的实践活动，掌握文字雕塑创作的基本步骤和制作过程，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。

单元架构

第5课
头像写生 摹形写神

第6课
通透空间 重构文字

单元内容

本单元为头像雕塑和透空创意雕塑技法部分。主要围绕雕塑写生和对空间的利用展开，前后为并列关系。通过学习头像雕塑写生的方法步骤，学生能掌握其体量、比例、结构关系的基本要求，对头像雕塑有更深的认识。通过学习文字创意雕塑的设计，使学生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。

建议教师在本单元的教学过程中注重课程的实践活动，通过实例的讲解和分析，使学生掌握塑造头像雕塑写生的基本过程，能够通过亲手实践来感受雕塑的雕与塑。能通过赏析透空创意雕塑，感悟透空创意雕塑的审美意蕴，引导学生对文字创意雕塑的设计进行分析和鉴赏，自己设计制作出一件文字创意雕塑，掌握文字创意在空间中的变化和视觉呈现。相信经过这一单元的学习，学生能够更加直观地理解雕塑的特点，掌握雕塑的基本塑造手法。

第5课 头像写生 摹形写神

单课框架结构表

头像写生 摹形写神

教材分析

编者的话：

古今中外都有经典的头像雕塑作品，学习头像雕塑可以加强对立体空间的理解。

编者选取了程曼叔的《女孩头像》、麦积山石窟的《供养人头像》、古希腊的《阿瑞斯》和罗丹的《皮埃尔·德·维桑》这些经典的头像雕塑为例来进行鉴赏，希望学生以此了解制作头像雕塑的基本步骤，理解头像雕塑的空间结构和审美意蕴，感受头像雕塑写生的乐趣。

章节内容分析

情境导学 通过鉴赏雕塑家程曼叔的头像雕塑作品《女孩头像》，引发学生对于头像雕塑的兴趣，加强对立体空间的认识。进而思考：中西方历史上有哪些经典的头像雕塑呢？它们又有什么审美意蕴呢？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 头像雕塑作品的审美意蕴 主要讲述中西方头像雕塑的审美意蕴是不同的。通过对比鉴赏案例的形式，从造型、艺术手法的角度来鉴赏麦积山石窟的雕塑《供养人头像》和古希腊雕塑《阿瑞斯》。造型上，《供养人头像》塑造的童子具有典型的东方美，《阿瑞斯》头像雕塑具有古希腊艺术理想化的审美特征。艺术手法上，《供养人头像》的雕塑手法柔和，概括含蓄，注重人物内心的刻画；《阿瑞斯》的雕塑手法严谨，结构准确，带有理想美的程式化特征。

第二部分 头部结构组织与神态情志 主要讲述人的头骨结构组织和人的面部神情的表达。本部分共分两个版块。第一版块讲述人体头骨的基本结构。在了解头骨的结构基础上，进行大体的块面划分对学习头像雕塑非常有效，之后再对五官进行分块，有利于后续的深入塑造。第二版块讲述人的面部神情的表达方法。通过案例鉴赏的形式，从雕塑技巧的角度鉴赏《皮埃尔·德·维桑》，将头发作稀疏凌乱的处理以显示人物的沧桑感，眉弓与眼睛的处理显示出人物的神态，嘴唇的细节塑造也加深了人物神态的表现。

第三部分 头像雕塑的基本步骤 主要讲述制作头像雕塑的基本步骤。本部分共分为两个版块。第一版块讲述制作头像雕塑的前期准备工作。首先是工具的准备，包括一台可升降的雕塑转台，一个木质或金属的头像架子，拍泥塑用的木棒、外卡钳和各种型号的雕塑刀及雕塑泥。其次是观察模特，了解模特的形象特征、气质面貌。第二版块讲述头像雕塑的制作过程，并通过头像雕塑上泥步骤图，引导学生逐步掌握头像雕塑的基本步骤和方法。

二 | 教学目标

- ① 知道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，理解头像雕塑的空间结构。
- ② 通过教师讲解和实践制作头像雕塑，了解头像雕塑的基本步骤，掌握头像雕塑写生中体量、比例、结构关系的基本要求。
- ③ 感悟头像雕塑的审美意蕴，体验头像雕塑写生的过程，对雕塑的三维空间有初步的体会和认识，感受头像雕塑写生的乐趣。

三 | 教学重难点

教学重点 知道头像雕塑写生的基本过程，理解头像雕塑的空间结构。

教学难点 掌握头像雕塑写生中对人物个性和神态表达的艺术手法。

四 | 技法示范详解

第 48 页 头像雕塑上泥步骤图

步骤一：上雕塑泥

把雕塑泥堆砌到木架上。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，可以用卡钳测量人脸部的长度、宽度。逐步将雕塑泥塑造成人头部的形状。

注意要点：把握头和脖子的穿插关系，还有头像和底座比例的大小，尽量使之看起

步骤一

步骤二

来和谐。泥巴要用木棒敲打结实，方便后面的塑造。

步骤二：组织块面

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。

注意要点：不要只看一个面，要随时转动转盘，需要 360 度全面观察。

步骤三

步骤三：塑造五官

用雕塑刀或手捏塑出耳朵，两边的位置高低尽量保持一致。以同样的方法大致确定五官的位置与大小。再按照模特的特征，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。

注意要点：这个阶段不用刻画太多的细节，先标出五官的位置即可。尽量将五官一起塑造，便于观察各部分之间的空间关系。

步骤四

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，对耳朵、发际线等细节进行刻画。

步骤五：完成

制作出眼珠、鼻孔、嘴角等细节，完成雕塑。对头像雕塑进行整体调整，使雕塑与模特留给我们的第一印象相吻合。

步骤五

五 | 教学活动建议

💡 第 45 页 尝试体验

你还知道有哪些头像雕塑？它们有什么特点？

还知道张得蒂的《日日夜夜》《丁玲像》雕塑、毕加索的《女人头》雕塑、罗丹的《沉思》雕塑。

张得蒂雕塑作品的特点在于用具象写实的手法塑造了一个个鲜明的人物，如《日日夜夜》塑造了一位正拿着勺子给病人喂饭的护士，采用了柔和细腻的手法，将除脸部以外的其他形体轮廓都淡化了，着重刻画了嘴部吹气的细节，成为整个雕塑的视觉中心，表现出护士的温柔与爱心。毕加索的《女人头》雕塑作品，把人的脸部和脖子概括成几何图形，头发和五官都是在平面上刻画出淡淡的线条，作品表现出自由的实验精神。罗丹的《沉思》塑造了一个陷入遐思的少女头像，头像雕刻在一块大理石上，身躯和双肩都没有雕刻出来，下面石头的粗糙使人的目光更加集中在头部，加强了沉思和冥想的效果。

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。

学完头部结构的相关知识，可以尝试清晰地对头部各部分进行分块。教师可以让学生自行分组，练习分块，并向学生展示分块；教师可以进行评断，给出评价，评判标准如有没有了解人的头部结构、分块合不合理、有没有概括出头部的肌肉组织和走向。

👓 第 47 页 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。

卡钳对雕塑的写生帮助很大。雕塑写生中工具的使用可以帮助我们更好地塑造雕塑，木板可以用来拍泥塑，使泥塑更加平整，卡钳可以一比一地比较模特和写生头像雕塑之间的比例大小，雕塑刀可以起到划线、切削、塑压的作用。

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？

平常画画的时候只用选取一个角度进行观察，因为是平面的作品，要把对象压缩在一个平面内，就要考虑透视的问题，以及整个画面构图的方式。雕塑写生中，要全方面地观察雕

塑对象，因为做的雕塑和人一样是三维立体的，不仅要观察全部的角度，还要观察深度，雕塑是没有透视的，所以做雕塑的时候要边做雕塑边观察对象，每个角度都要进行比较。教师可以引导学生从多个角度进行讨论。

第49页 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。）

教师可以引导学生根据所学知识，准备相关的工具，对身边的人进行头像雕塑写生体验。这个阶段学生能运用体积分块、用几何形概括出面部的大块面即可，掌握泥塑上泥的方法，尽量保持面部的平整，合理使用工具。仔细观察写生对象，抓住写生对象的大致特征，用工具或者是手捏的方法，把五官塑造出来。尽量接近写生对象的个人特征，整个塑造过程要注意整体塑造、全方位地观察，经常地转动转盘，使头像写生达到形神兼备的理想效果。

第49页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道头像雕塑写生的方法步骤。	能通过教师的讲解和示范的方式，知道头像雕塑写生的方法步骤。	能通过教师的讲解和在网络上搜集资料的方式，知道头像雕塑写生的方法步骤。	图像识读 美术表现
能知道头像雕塑写生中体量、比例、结构关系的基本要求。	能通过教师讲解的方式，掌握头像雕塑写生中体量、比例、结构关系的基本要求。	能通过写生实践方式，掌握头像雕塑写生中体量、比例、结构关系的基本要求。	图像识读 美术表现 创意实践
能选一件教师推荐的头像雕塑作品，作出口头的简要鉴赏评价。	能任选一件头像雕塑作品，进行观察、欣赏、研究，最后作出口头的简要鉴赏评价。	能任选一件头像雕塑作品，先尝试由表及里、由浅入深地进行观察、欣赏、研究，最后作出口头或书面的简要鉴赏评价，说明头像雕塑在传达人物性格气质、精神风貌上的重要性。	图像识读 美术表现 审美判断
能知道头像雕塑制作的美感，感悟头像雕塑作品中的审美意蕴。	能通过文献搜索、网上搜索的方式，了解头像雕塑制作的美感，感悟头像雕塑作品中的审美意蕴。	能通过去美术馆或博物馆实地考察的方式，理解头像雕塑制作的美感，感悟头像雕塑作品中的审美意蕴，对雕塑的三维空间有初步的体会和认识。	图像识读 美术表现 审美判断 文化理解

美术作品及艺术家介绍

《女孩头像》 中国雕塑家程曼叔创作的石膏头像。现收藏于中国美术学院。雕塑家用抒情手法，塑造了一位俊俏的少女头像。头像结构严谨，比例协调，线条简洁流畅，风格典雅，神态平静，肌肤丰满，充满了生命力，展现了少女温柔、恬静的性格。

程曼叔（1903—1961） 中国雕塑家。其对人物形体结构有着深入透彻的理解，能将细节刻画与整体气势巧妙地融为一体。他主张形神结合，形神兼备，肖像作品形完神足，堪称典范。代表作品有《女人体》《方志敏》《少女头像》等。

《供养人头像》 西魏泥塑。现位于麦积山第123窟。该头像是一个女童的肖像，她双眼细长，嘴角微翘，头饰发型塑造得简洁，眉宇间透出天真与稚气，微笑的表情具有典型的东方美。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。

《阿瑞斯》 古希腊大理石头像雕塑。现藏于德国慕尼黑古代雕像博物馆。该雕像以眼睛深邃、鼻梁高挺、头发卷曲的欧洲人为原型，神情肃穆，雕刻严谨，结构准确，对各部位刻画细致入微，透露出古希腊雕塑艺术理想化的审美特征。

《皮埃尔·德·维桑》 法国雕塑家罗丹创作的陶土雕像。现藏于法国巴黎罗丹博物馆。该头像眉头紧皱，两眼微闭，双唇微张，搭配稀疏凌乱的头发，表现出了人物忧郁而悲伤的神情。雕塑家以概括的手法将五官刻画得恰到好处，面部表情生动传神，展现了人物的沧桑感。

《头像》 中国雕塑家萧传玖的铸铜雕像。现藏于中国美术馆。该女性头像整体结构清晰，块面造型准确，手法简练，神态生动，铸铜材质的肌理与质感丰满了人物的形象特征与内在情感。

萧传玖（1914—1968） 中国现代雕塑家。其主张创作应植根于现实生活，体现现实生活的本质和时代特征，并反映创作者的思想感情。其所雕人物造型准确，神态生动，手法洗练，风格明快浑朴，尤其是对人物神情的刻画。代表作品有《八一南昌起义》《伐木工人》《东海渔民》《苏州姑娘》《鲁迅坐像》等。

《江丰像》 中国雕塑家钱绍武的花岗石雕塑。现藏于中国美术馆。这件作品是其由写实转向写意的代表性作品。雕塑家采用坚硬的花岗石将眉弓、鼻梁及五官等处进行阳刚化处理，与人物热情豪放的性格相呼应，头像体面结构清晰，神态生动传神。

钱绍武（1928—） 中国雕塑家。他既有国学根基，又有西学修养，并对俄罗斯艺术有深入研究，雕塑作品大气磅礴，内涵深邃。代表作品有《大路歌》《杜甫像》《李大钊纪念像》《阿炳像》《李清照像》《黄胄像》《严济慈像》《江丰像》等。

名词解释

头像雕塑 根据模特头像塑造的雕塑。是传统雕塑中的重要内容，通过对模特头像多角度的观察，按照比例塑出大体外形后再进行细节刻画，直至达到形神兼备的理想状态。

体积分块 在了解塑造对象的基础上，进行大体的块面划分。这是进行人体塑造时常采用的方法，如对头像雕塑的分块，在初学阶段需要掌握。

参考书目

李季著 《欧洲头像雕塑》 北京：北京希望电子出版社 2000年

[美]彼得·鲁宾诺著 卞百治译 《雕塑技法：头像雕塑》 南宁：广西美术出版社 2004年

顾森著 《中国雕塑》 北京：中国国际广播出版社 2011年

周思旻、刘家洪著 《泥塑人像》 北京：化学工业出版社 2015年

李奎编著 《雕塑：雕塑艺术源流》 汕头：汕头大学出版社 2015年

霍波洋主编 《双重基础：具象写实基础》 长春：吉林美术出版社 2016年

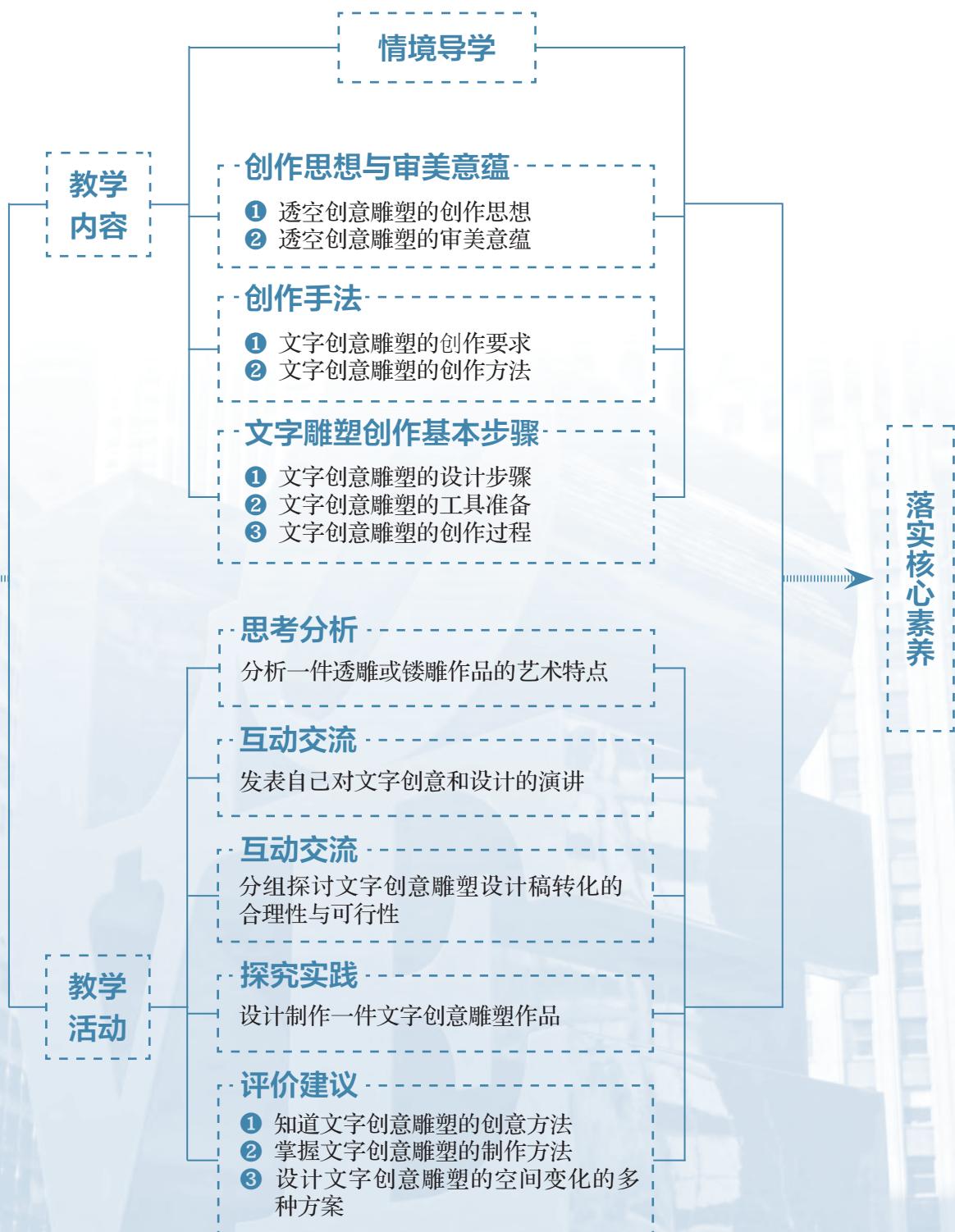
朱莉编著 《邂逅经典：欧洲博物馆头像雕塑》 合肥：安徽美术出版社 2019年

[英]卡琳·海森伯格著 顾云皎译 《雕塑基础》 上海：上海人民美术出版社 2020年

第6课 通透空间 重构文字

单课框架结构表

通透空间 重构文字

教材分析

编者的话：

透雕是一种雕塑形式。其中有两种表现形式：一种是在浮雕的基础上，镂空其背景部分，有单面雕和双面雕两种形式；另一种是介于圆雕和浮雕之间的一种雕塑形式，也称镂空雕。透雕制作技艺精致，能呈现出繁复与精美的艺术效果。

编者选取了《LOVE》《花鸟镂空木雕》《单一形态》等具有代表性的透空创意雕塑作品进行鉴赏，希望学生以此了解透空创意雕塑的造型特征、审美观念、雕刻技法等，学会鉴赏透空创意雕塑，理解其审美观念。

章节内容分析

情境导学 通过鉴赏文字创意雕塑作品《明德》，了解作品整体形象的意象美，笔画之间所构成的空间美，引发学生对文字创意雕塑的兴趣，进而思考：在生活中，见到过其他文字创意雕塑吗？知道文字创意雕塑与透空雕有什么关联吗？又运用了哪些雕塑手法呢？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 创作思想与审美意蕴 主要讲述透空创意雕塑的创作思想与审美意蕴。本部分共分两个版块。第一版块讲述透空创意雕塑通过变形、夸张、抽象化等手段来构造三维形体，强调空间的通透性和丰富性。通过鉴赏案例的形式，从造型、色彩、文化含义的角度鉴赏了《LOVE》这件雕塑作品。造型上，字母中间的镂空既有三维性的厚度，又使得结构变得轻盈；色彩上，红蓝的对比加强了视觉的冲击力；文化含义上，表达了作者对爱的呼唤。第二版块讲述透空创意雕塑的审美意蕴在于将传统的雕塑实体空间变为虚空间和负空间，给人们带来了视觉上的审美差异与趣味。以鉴赏案例的形式，从文化功能、审美观念和雕刻技法的角度鉴赏了《花鸟镂空木雕》，说明了传统透空雕塑的文化审美观念。通过案例鉴赏的形式，鉴赏了芭芭拉·赫普沃斯的《单一形态》雕塑作品，从雕塑语言、审美观念和雕刻技法的角度阐明了《单一形态》对欧洲传统雕塑以实体表现空间的创新和反叛，对雕塑本体语言进行的探索。

第二部分 创作手法 主要讲述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，还可以通过对文字笔画的拆分和重组，更好地展示雕塑的三维空间。

第三部分 文字雕塑创作基本步骤 主要讲述文字创意雕塑的设计步骤与创作过程。本部分共分三个版块。第一版块讲述文字创意雕塑的设计步骤，在创作之前要先了解所选文字

的形态结构，了解各种书体的风格，注意支撑结构的稳定性。第二版块讲述的是文字创意雕塑的工具准备，包括泥料、铁丝、泥塑架子、木板还有雕塑工具刀等材料。第三版块讲述文字创意雕塑的创作过程，通过构建框架步骤图和文字创意雕塑步骤图两个步骤图的演示，指导学生进行文字创意雕塑。

二| 教学目标

- ① 了解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。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和实践活动的方式，掌握文字创意在空间中的变化和视觉呈现。
- ③ 感悟透空雕的方法原理，知道文字创意雕塑在构图、创意空间上的关系，并尝试应用这种艺术手法进行表现。

三| 教学重难点

教学重点 知道透空雕和镂空雕的特点，了解文字创意的空间表达，理解文字创意空间的设计理念。

教学难点 对平面的文字结构进行空间转化，掌握文字创意在空间中的变化和视觉呈现。

四| 技法示范详解

第 56 页 构建框架步骤图

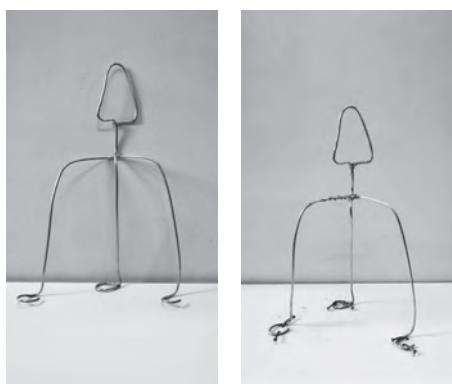
步骤一：弯曲成型

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，要捆扎结实，否则会影响后面的上泥步骤。

步骤二：捆绑连接

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。一根铁丝上最好钉两根钉子，尽量牢固地将架子钉在木板上。

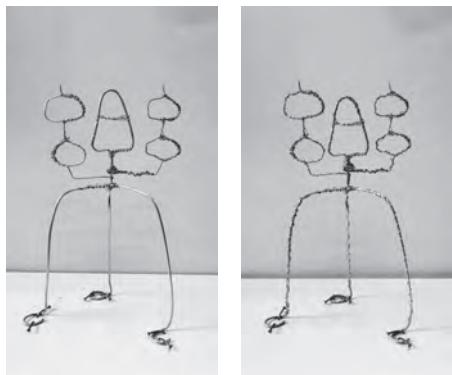

步骤一

步骤二

步骤三：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于脱落。细铁丝要多缠一些，后面泥巴会更好地附着在支架上。

步骤三

步骤四

步骤四：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。

第 57 页 文字创意雕塑步骤图

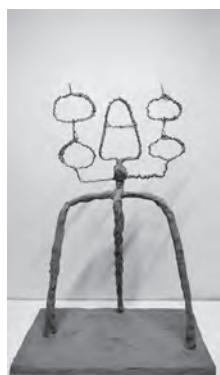
步骤一：上大泥，堆大形

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。这个过程中要将泥按紧拍实，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。

注意要点：上泥的时候要按压紧实，以防后面会脱落下来。

步骤二：深入塑造

在形体与空间基本准确的基础上即可以进行深入塑造了。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

步骤一

步骤二

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。

注意要点：这个阶段要多角度观察，不要只从一个角度去塑造。

步骤三：调整统一

这是雕塑泥稿制作的最后阶段，需要调整局部的细节。在文字雕塑制作过程中，要让泥块始终保持合适的干湿度。工作结束以后，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。

步骤三

五 | 教学活动建议

6.1 第 52 页 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。

生活中还有其他透雕的雕塑作品，教师可以提醒学生能在场馆中找到雕塑作品，如在博物馆中见到的透雕作品和一些使用镂雕方法制作的家具。

透雕是一种雕塑形式，分为两种形式：一种是在浮雕的基础上镂空其背景部分，有的是单面雕，有的是双面雕；另一种是介于圆雕和浮雕之间的。圆雕可以全方位地欣赏，浮雕只能从正面或者侧面来欣赏。透雕在空间上多了穿透性，形成了正负空间的相互转换，给人视觉上带来了与传统雕塑不一样的审美感。

6.2 第 54 页 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。

教师可以引导学生在网络上或者书籍上查找资料，了解不同书体的风格特色，如篆书，笔画瘦劲挺拔，曲线较多；隶书字体扁方，左右分展；草书的特点是结构简省、笔画连绵；行书既工整清晰，又灵动活泼；楷书字体方正，规矩严整。分组讨论这些字体如果被设计成文字创意雕塑会有什么效果，可以把这些想法总结一下，邀请每位学生简短地发表一下自己的感想。

第 56 页 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。

通过每组学生的探讨，让每位学生对自己的文字创意雕塑设计稿加以阐释说明；各组学生可以互相对同学的设计稿进行评价，指出不足的方面，教师可以相应地给出修改意见，进而完成设计稿。雕塑设计稿要具有可实施性，要考虑到雕塑的特点，如结构稳定，能支撑得住，有一定的体量，更好地展示雕塑的三维空间。教师可以从以下几个角度进行评价：第一，设计稿是否新颖；第二，设计稿是否具有可实施性；第三，设计稿是否具有合理性，作者的阐释是否清晰明了；第四，设计稿是否符合雕塑艺术的要求。

第 57 页 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，把你的名字做成一件创意雕塑，注意造型美观，结构合理。

建议教师可以根据学生名字中的一个字，按照小篆书体的特点进行设计，笔画横平竖直，粗细基本一致，空间分割均衡，上紧下松等。制作时要保持结构的稳定，架子也要扎得牢固，避免上泥之后有倾倒的情况发生。如果字的选取是有三个点或者四个点的支撑，则具有稳定性，如果是两个点或者一个点的字，可以适当地增加支撑结构，尽量保持雕塑的立体造型。作品在造型上既要有小篆书体的特点，又要有自己的想法，努力完成一件兼顾美观和稳定性的文字创意雕塑作品。

第 57 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能识别文字创意雕塑作品的创作来源文字。	能通过观察、分析，解读出文字创意雕塑作品的主题。	能通过文献搜索的方式，结合文字创意雕塑作品的创作背景，解读出作品的主题，理解作者的创作手法与主题的关系。	图像识读
能知道文字创意雕塑的制作方法。	能通过小组讨论的方式，了解文字创意雕塑的制作方法。	能通过小组讨论和实践活动的方式，掌握文字创意雕塑的制作方法。	图像识读 美术表现 创意实践 文化理解
能完成一件文字创意雕塑。	能通过对一个字的创意设计，完成一件文字创意雕塑。	能通过对一个字的创意设计，完成一件文字创意雕塑，进而学会设计文字创意雕塑空间变化的多种方案。	图像识读 创意实践 审美判断

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道文字创意雕塑的审美观念和技术效果，引起对文字创意雕塑的创作兴趣。	能通过网络搜集材料的方式，了解文字创意雕塑的审美观念和技术效果，激发对文字创意雕塑的创作兴趣。	能通过网络上或者美术馆的实地考察，理解文字创意雕塑的审美观念和技术效果，激发对文字创意雕塑的创作兴趣。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《明德》 中国雕塑家张德明创作的金属雕塑。位于华东师范大学。该雕塑锈蚀钢板材质，通过对汉字“德”进行解体与重构，形成一个具有三维空间的立体造型。“德”字的笔画以阴刻、阳刻的形式出现在钢板上，钢板间的错落摆放使作品不仅有传统文字的意象美，也有立体构成的空间美。张德明为中国雕塑家。其雕塑作品以公共艺术创作为主，代表作品有《中国舞》《爱》《明德》《荷花》《扬》等。

《LOVE》 美国雕塑家罗伯特·印第安纳创作的金属公共雕塑。位于纽约西55街和第六大道的交叉口。该雕塑由英文字母“L”“O”“V”“E”组成，“L”“O”放置在“V”“E”上方，整体接近于正方形，其中“O”呈45度倾斜，打破了“LOVE”的刻板形象，使作品增添了一丝俏皮。高饱和度的红、绿、蓝为雕塑带来强烈的视觉冲击。被放大的字母在镂空的造型下摆脱了金属雕塑的厚重感，同时观者可以透过镂空处看到周围的环境，加强了雕塑与公共环境的互动性。

罗伯特·印第安纳（1928—2018） 美国波普艺术家。波普艺术创作中多采用符号、商标等具象的大众文化元素。该雕塑家的许多作品都包含了字符元素，例如“EAT”“LOVE”等，他所创作的《LOVE》系列是其最广为流传的作品。他前后共制作了几十个不同版本的《LOVE》雕塑，在多个国家与城市展出，表达了其对爱的呼唤。代表作品有《LOVE》《HOPE》等。

《花鸟镂空木雕》 清末时期的装饰镂空雕版。出自安徽西递。该组木雕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。表面一般用朱漆和金箔装饰。雕版中的图样，如鹿、石榴、喜鹊、梅花等皆是具有美好寓意的吉祥纹样，体现了传统审美中“心物相合”“趋吉避害”的文化审美特点。镂雕的表现形式使木雕显得通透灵巧，具有江南地域的艺术特色。

《单一形态》 英国雕塑家芭芭拉·赫普沃斯于1961年至1964年创作的青铜雕塑。位于纽约联合国总部广场。该雕塑线条优美柔和，外形是一个不规则的圆弧形，中间有一个圆形孔洞，与联合国总部呆板的建筑形成反差。作品消除了人为的加工痕迹，侧重追求自然质朴的天趣，反映出现代雕塑的创新和审美观念上的变化。

芭芭拉·赫普沃斯（1903—1975） 英国雕塑家。其初期的作品类似于自然主义风格，在表现形式上追求简洁明快，后期形成独特的抽象雕塑语言。她的雕塑强调回归自然，用简单的线条、几何图形等抽象元素进行创作，反对过度装饰。她喜欢将雕塑摆放于开阔的室外，以自然景色为背景，让雕塑重返大自然。代表作品有《有孔的造型》《三个半球》《有双环的广场》《带弦的盘》《单一形态》等。

名词解释

透空创意雕塑 以体积的透空或镂空进行设计创作的作品。通过变形、夸张、抽象化等手段来构造形体结构的三维形体。

文字创意雕塑 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做夸张、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，侧重展现空间与实体雕塑之间的合理关系。

参考书目

- 叶庆文编著 《雕塑艺术》 杭州：中国美术学院出版社 1997年
- 薄松年著 《中国民间美术全集：雕塑》 北京：人民美术出版社 2002年
- 何力平著 《为雕塑凿七个孔：雕塑语言研究》 北京：人民出版社 2010年
- 李秀勤编著 《书法·雕塑——抽象雕塑形态教学》 杭州：中国美术学院出版社 2013年
- [美]奥利佛·安德鲁著 孙璐编译 《现代雕塑家手册》 南宁：广西美术出版社 2015年
- 萧晖荣著 《雕塑知识与鉴赏》 北京：化学工业出版社 2016年
- 张威铭著 《人物透雕艺术》 武汉：华中师范大学出版社 2019年

第四单元

雕塑有形 创意无界

单元目标解读

通过对城市雕塑与抽象雕塑的学习，总结归纳它们的概念与特点。了解城市雕塑是放置于公共环境中的雕塑作品，与环境密不可分；而抽象雕塑则是从具体的形象中提炼出核心的造型来表达自己的艺术思想。通过对优秀雕塑作品的鉴赏，掌握城市雕塑与抽象雕塑创作的基本过程与方法。

运用文献搜索与分析和实地考察的方法，多角度地了解和分析城市雕塑，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。

通过学习分析具象雕塑作品，运用从具象到抽象的方法原理，对具体的形象删繁就简，了解抽象雕塑对培养抽象形象及其空间想象力的重要性。通过对抽象雕塑的实践，掌握抽象艺术手法的运用与表现。

单元架构

第7课 城市雕塑 综合实践

第8课 抽象形态 变幻空间

单元内容

本单元为城市雕塑和抽象雕塑部分。其中两课为并列关系，以具有代表性的城市雕塑和抽象雕塑为切入点展开，介绍城市雕塑和公共艺术的关系，展现抽象雕塑在空间中的创意表现。城市雕塑部分引导学生学习了解城市雕塑与环境结合的要点，掌握城市雕塑创意绘图的基本过程。抽象雕塑部分引导学生通过学习创意抽象雕塑对具象形象的简化和抽象过程，知道抽象雕塑在空间中的创意表现，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。

建议教师给学生展示一些城市雕塑的案例，特别是将校园或者是社区内的作品展示给学生，给予学生一些启发。通过教师的讲解，学生能知道城市雕塑创作的构思方法，能通过网络搜集到经典的城市雕塑草图，掌握城市雕塑设计草图的基本画法。引导学生通过实地考察与亲手实践，获得更加深刻的体验。

第7课 城市雕塑 综合实践

单课框架结构表

城市雕塑 综合实践

教材分析

编者的话：

城市雕塑是指放置在城市公共环境中的雕塑作品，用于城市的装饰与美化，从各个方面反映着城市的文化精神世界。优秀的城市雕塑可以被人们视为该城市的标志性雕塑。

编者选取了《南京大屠杀纪念碑》《封锁》《李大钊纪念像》《和平少女》《时间的贵族气息》《寸阴是惜》《黄河母亲》等一系列具有代表性的城市雕塑作品进行鉴赏，希望学生以此了解城市雕塑的基本分类、文化意义和城市雕塑到公共艺术的转换，知道城市雕塑创作的构思方法，掌握城市雕塑设计图的基本画法。

章节内容分析

情境导学 通过鉴赏湖南长沙的城市雕塑《浏阳河》，使学生了解到城市雕塑不仅是一种显著的标志和象征，还是一种文化的记忆。进而思考：生活中的城市雕塑造型如何？对城市雕塑有什么印象？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 城市做主体 雕塑来打造 主要讲述城市雕塑的概念、基本分类、意义。本部分共分三个版块。第一版块讲述城市雕塑的概念。城市雕塑在视觉上缓解了高楼与人之间的对比关系，展示出城市的地域特征和文化个性。第二版块讲述城市雕塑的基本分类。城市雕塑可分为三类：第一类是纪念性雕塑，第二类是主题性雕塑，第三类是装饰性雕塑。文中以鉴赏案例的形式，从纪念碑类型、造型特征的角度对比鉴赏了《南京大屠杀纪念碑》和《封锁》两件城市雕塑。《南京大屠杀纪念碑》象征性地表现了南京人民遭受侵华日军大屠杀的悲惨景象，《封锁》着重表现了遭受战争灾难的人民表达的愤怒的情感。第三版块讲述的是城市雕塑的意义。文中以《李大钊纪念像》为例，说明了城市雕塑的纪念意义，提醒人们勿忘历史；以《和平少女》的作品，表现城市雕塑象征和平的主题，对中日交流具有积极的意义。

第二部分 目的为大众 艺术来引导 主要讲述公共艺术的公共性、多元性，以及从城市雕塑到公共艺术的转变。本部分共分三个版块。第一版块讲述公共艺术的公共性。公共艺术十分强调其社会功能与民众的参与性，带有时代特点。第二版块讲述公共艺术的多元性。表现为可使用多种方式和手段来完成公共艺术作品，除传统的雕塑和艺术形式外，还有装置、表演、影像等艺术。第三版块讲述从城市雕塑到公共艺术的转变。城市雕塑是公共艺术的重要组成部分，城市雕塑如今更关注居民的精神生活，以《假山石》和《黄河母亲》为例，体

现城市雕塑关注生态和环境保护、关注当代文化的体验和参与。

第三部分 城市雕塑创作初步 主要讲述城市雕塑放置的周围环境和城市雕塑的创作草稿。本部分分为两个版块。第一版块讲述关注布置雕塑的周边环境。以《被开启的记忆》和《数码逆戟鲸》为例，体现出环境的空间制约着城市雕塑设计的大小和形式，城市的文化属性决定了雕塑的立意构思和内涵与艺术风格等要素。好的城市雕塑不仅要考虑环境的空间和文化属性，与人们的互动体验也是其重要的考虑因素。第二版块讲述城市雕塑的创作草稿。城市雕塑草稿的绘制是必不可少的环节，绘制方式主要有两种。第一种是通过线条的绘制，逐步完成和丰富形象。以《胜利渡长江》绘画草图构思过程为例，体现了线条草图绘制在雕塑中的重要性。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。通过鉴赏案例的形式，从造型与周围环境关系的角度来鉴赏亨利·摩尔的《国王与王后》，说明了城市雕塑草稿图的绘制是完成一件城市雕塑的重要环节。

二 | 教学目标

- ① 了解城市雕塑中雕塑与环境结合的特点，掌握城市雕塑创意绘图的基本过程。
- ② 通过教师讲解、小组讨论和实践探究等方式，了解城市雕塑设计的基本流程，掌握设计简单城市雕塑草图的能力。
- ③ 体会城市雕塑和公共艺术的关系，感悟城市雕塑的纪念意义与象征意义。

三 | 教学重难点

教学重点 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，知道城市雕塑的场地和设计要求，掌握城市雕塑设计的基本流程。

教学难点 能根据既定的环境条件，设计完成城市雕塑的草图。

四 | 教学活动建议

60 第60页 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？

城市雕塑的设立不只是艺术家个人的主观意愿。

需要考虑环境和社会的制约因素。

不同的地域环境，要求雕塑的形式、材质及文化内涵都要和本地区的自然、文化环境相融合，进行雕塑创作设计要考虑其所在位置、历史文化等因素，要与公共环境相协调。在雕塑家设计的前提下，要求有社会的认同，同时展现不同时代的风貌与格调。

69 第69页 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）。

教师可以多提供一些城市雕塑的案例，特别是把校园或者社区内的作品展示给学生看，给学生一些启发。学生可以自行选择一个特定环境，分析这个环境与雕塑作品的适配度，再具体到表现形式和材质，可以通过绘画草图的形式来体现，标明雕塑作品的尺寸大小、作用，还可以着色表明雕塑的材质。学生可以尝试用卡纸、硬纸板等材料，按照自己设计的雕塑制作出来，体会雕塑的立体空间，也可以用泥塑的方式表达自己的创意，控制尺寸的大小，因为是小稿，不需要太大，能说明自己的设计想法即可。最后可以借助信息技术软件，将制作出来的雕塑模型通过拍摄的方式存入数字设备，并与环境照片组合，进行模拟展示，检测雕塑与环境的匹配度。

69 第69页 评价建议

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道城市雕塑创作的构思方法。	能通过教师讲解的方式，知道城市雕塑创作的构思方法。	能通过教师讲解和对网络资料收集、整理的方式，知道城市雕塑创作的构思方法。	图像识读

续表：

水平1	水平2	水平3	核心素养
能知道城市雕塑草图的基本画法。	能通过对网络上经典城市雕塑草图的观察，了解城市雕塑设计草图的基本画法。	能通过对网络上经典城市雕塑草图的观察和实地考察的方式，掌握城市雕塑设计草图的基本画法。	图像识读 美术表现 创意实践
能构思出城市雕塑的设计小稿。	能通过教师示范的方法，设计出城市雕塑的设计小稿。	能通过亲手实践的方法，设计出城市雕塑的设计小稿或者雕塑的主体部分。	图像识读 美术表现 创意实践 审美判断
能关注到生活中的城市雕塑作品，从造型、材质中任选一个角度鉴赏城市雕塑。	能通过观察生活中城市雕塑作品的方式，从造型、材质与周围环境中任选两个角度鉴赏城市雕塑，体会城市雕塑与环境的关系。	能通过观察生活中城市雕塑作品和网络上城市雕塑作品的方式，从造型、材质与周围环境的角度鉴赏城市雕塑，体会城市雕塑与环境的关系。	图像识读 审美判断 文化理解

五 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《浏阳河》 中国雕塑家聂仕华、雷宜锌创作的铸铜雕塑。位于长沙市芙蓉广场中心。该雕塑以富有诗意的造型展现了一位陶醉于拉小提琴曲的少女。少女的姿态似随着音乐的律动而扭动，飘逸的长发如流水般蜿蜒曲折，宛若一首浪漫的乐曲。该雕塑以象征的手法表达了浏阳河带给人们的美好印象。

《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）》 中国雕塑家吴为山创作的青铜雕塑。位于侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。该雕塑是位于建筑前的单体纪念雕塑，运用了象征的表现手法，通过对真人的夸张与变形，塑造了受难的母亲怀抱着死去的孩子仰天长啸的形态，以此意喻了1937年南京城沦陷时，南京人民遭受侵华日军大屠杀的悲惨景象。

《封锁》 苏联雕塑家米哈伊尔·阿尼库申创作的列宁格勒保卫者纪念碑综合体中的一组雕塑。位于圣彼得堡英勇保卫者纪念馆。该雕塑塑造了三组共六名人物：右面是一位挎着枪的战士扶起虚弱的妇女，中间是一名蹲在地上的母亲紧抱奄奄一息的女儿，左侧是一位托着死去孩子的母亲，表现出了在封锁时期列宁格勒人民遭受的煎熬和死亡。

《李大钊纪念像》 中国雕塑家钱绍武创作的大型石雕肖像。位于唐山市大钊公园，该

雕塑采用花岗岩雕刻而成，是一件纪念性质的城市雕塑作品。雕塑家吸取了民族形式元素，将胸像塑造成一块拔地而起、开阔浑厚的基石，以浮雕的形式处理细节，以此体现李大钊同志方正、质朴、浑厚、沉稳的气质特征。

《和平少女》 中国雕塑家潘鹤、王克庆、郭其祥、程允贤等人创作的大理石雕塑。位于中国北京复兴门与日本长崎和平公园。该雕塑被中国政府作为礼物送给日本，安放于长崎市和平公园。作品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。

王克庆（1933—） 中国雕塑家。其擅长雕塑创作与水墨画，这使得他的作品气贯古今、融汇中西，在多个国家、地区参展。代表作品有《和平少女》《尼罗河女儿》《李白》《源远流长》《朱自清》《白求恩在太行山》等。

《时间的贵族气息》 西班牙画家萨尔瓦多·达利创作的青铜雕塑。位于上海市静安区。扭曲软化的钟面打破了人们的思维常规，挂在树梢上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。长出新芽、盘根错节的树干是新生活的象征，树的两边分别站了裸女与天使，表现的是时间对人类的控制力。

萨尔瓦多·达利（1904—1989） 西班牙超现实主义画家。其将幻觉的意象与魔幻的现实主义作对比的手法，创造出一个个奇怪、梦呓般的形象，不仅启发了人们的想象力、诱发人们的幻觉，且以非凡的力量，吸引着观赏者的视觉焦点。代表作品有绘画《记忆的永恒》、雕塑《面部幻影和水果盘》《时间的贵族气息》等。

《寸阴是惜》 法国雕塑家娜塔利·德科斯特创作的铸铜雕塑。位于上海市静安区。雕塑家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。

娜塔利·德科斯特（1965—） 法国当代雕塑家。其雕塑以其独特的艺术语言，将青铜人雕像与几何结构相结合，讲述着与我们息息相关的人生哲理或幽默故事，探讨着有关人类生存的话题。代表作品有《时间的相对论》《时间种子》《寸阴是惜》等。

《假山石》 中国雕塑家展望创作的不锈钢雕塑。位于美国旧金山笛洋美术馆。雕塑家采用镜面不锈钢锻造手段复制了自然界的山石，这使得雕塑具有了两面性：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。两者的冲突其实代表了现代城市人内心的困惑与不安。

展望（1962—） 中国雕塑家。其最具代表性的作品是“假山石”系列，以中国古代园林中的太湖石为原型，以中国传统文化中回归田园、向往人与自然和谐相处的思想作为基点，

展开一个关于当代文化的课题，深刻反思着中国当代文化如何在快速变迁的社会进程中重塑传统的重要命题。

《黄河母亲》 中国雕塑家何鄂创作的花岗岩雕塑。位于兰州市小西湖公园。该雕塑总重四十余吨，主体由“母子二人”组成，健美年轻的母亲正仰卧着哺育着自己黄皮肤的孩子，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。

何鄂（1937—） 中国雕塑家。其受民族传统艺术浸染的同时，也注重借鉴西方现代艺术的风格特点，以独到的见解与创造性的手法，形成了独特的创作风格和艺术语言。代表作品有《黄河母亲》《绣花女》《艾黎、何克与中国孩子》《厚土系列》等。

《被开启的记忆》 中国雕塑家李秀勤创作的综合材料雕塑。位于杭州城西雕塑公园。该雕塑被安放在一块草地上，以金属和原木为元素，进行组合镶嵌。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。

李秀勤（1953—） 中国雕塑家。在20世纪80年代从事金属焊接实验，而后因个人特殊经历，开启了对盲人与雕塑的关系研究，将盲文与现当代雕塑语言相结合，把盲文雕塑化，运用各种各样的材料，呈现出“凹凸”的雕塑空间。代表作品有《大地之引力》《滴水穿石》《煲》《生命之门》《被开启的记忆》等。

《数码逆戟鲸》 加拿大雕塑家道格拉斯·库珀兰德创作的不锈钢雕塑。位于加拿大温哥华西海岸临海的平台上。该雕塑由无数个黑、白、灰色的数码粒子组成，表现的是一条巨大的逆戟鲸一跃而起。作品以立体马赛克的视觉效果令人感受到新艺术的震撼。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。

道格拉斯·库珀兰德（1961—） 加拿大小说家和视觉艺术家。其作品常以当代流行文化为主题，探究电子科技对人类认知和感知的影响。代表作品有小说《X世代》，创作于1991年；雕塑《数码逆戟鲸》，创作于2010年。

《人民英雄纪念碑》 城市雕塑。位于北京天安门广场。该雕塑于1952年8月1日开工，1958年5月1日建成，采用花岗岩制成。其运用叙事性的手法展现了1840年至中华人民共和国成立的重要历史事件，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。

《虎门销烟》 人民英雄纪念碑碑座十块大型浮雕之一。该浮雕由中国雕塑家曾竹韶主稿，于1958年采用汉白玉创作而成。该浮雕是人民英雄纪念碑碑座十块大型浮雕的第一块，表现的是民族英雄林则徐领导的广东虎门销烟这一重大历史事件，采用现实主义手法，吸收和运用了中国传统雕刻技法，具有整体洗练、刻画细腻、质朴清新的特点。

《南昌起义》 人民英雄纪念碑碑座十块大型浮雕之一。该浮雕由中国雕塑家萧传玖主稿，

于 1958 年采用汉白玉创作而成。浮雕表现的是 1927 年 8 月 1 日早晨，一个连队的连长，挥着手向战士们宣布起义的场面。士兵们举着起义的信号——马灯，劳动人民正在帮着搬运子弹，从这时起，中国共产党有了自己的武装。

《抗日游击队》 人民英雄纪念碑碑座十块大型浮雕之一。该雕塑由中国雕塑家张松鹤主稿，于 1958 年采用汉白玉创作而成。浮雕表现的是抗日战争时期太行山区敌后游击战的场面。在峻峭的半山腰里，青年男女拿着铁铲背着土制地雷，白发的母亲送枪给儿子去打击日本侵略者，年轻小伙子站在指挥员身旁等候命令，全民准备随时投入消灭敌人的战斗。

《胜利渡长江》 人民英雄纪念碑碑座十块大型浮雕之一。该浮雕由中国雕塑家刘开渠主稿，于 1958 年采用汉白玉创作而成。浮雕塑造了解放军百万雄师渡长江的情形。画中人物自右向左前进，右方人物蹲在船上，中央的号兵吹起冲锋号，指挥员右手高举，连连向高空发射信号弹，左侧的战士再次俯身向前冲锋，整个作品的构图由低到高再到低。

曾竹韶（1908—2012） 中国雕塑家。其雕塑创作手法灵活，在形体处理方面强调力度和节奏感，善于捕捉人物的神态特征和精神风貌，在似与不似之间把握着人物对象的客观形象和精神面貌。代表作品有《蔡元培先生铜像》《孙中山先生立像》等。

张松鹤（1912—2005） 中国雕塑家。代表作品有人民英雄纪念碑的浮雕《抗日游击队》《鲁迅像》《鲁迅半身石雕像》《战斗》和《埋雷》《列宁胸像》《毛主席浮雕像》等。

彦涵（1916—2011） 中国版画家。其作品始终贯穿着时代和人民性的精神实质，尽管历经各种坎坷与磨难，但依然闪烁着光彩夺目的人性光辉。代表作品有《不让敌人抢走粮食》《狼牙山五壮士》《生命卫士》《当敌人搜山的时候》《诉苦》《长城》等。

《家庭群像》 英国雕塑家亨利·摩尔创作的青铜雕塑。位于英国巴克雷学校。作品中母亲、父亲与孩子之间的亲密举止，给人一种宁静而温馨的情调。通过家庭和人物主题的创作，充分显示了雕塑家对母爱和人伦幸福的关注，表现了他作为一个人道主义者对社会生活和家庭生活的理想。

《国王与王后》 英国雕塑家亨利·摩尔创作的铸铜雕塑。现由奥顿·西蒙艺术基金会收藏。该雕塑中的人物呈扁平状，表现手法简练而概括，面部如同面具，身型薄且长，青铜质感与周围环境的结合保持了雕塑本身的艺术性，人物造型上的孔洞使雕塑在虚实之间产生了微妙变幻。

亨利·摩尔（1898—1986） 英国雕塑家，其作品始终以人的形象为主，融入对自然世界的观察，结合对材质的理解与把握，使作品富有生命力。他早期受布朗库西、毕加索等雕塑家的影响，从原始艺术中汲取养分，在符合自然法则的情况下赋予雕塑形态，而后期多是对空间连贯性的探索。代表作品有《母与子》《斜倚人物》《国王与王后》等。

名词解释

城市雕塑 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，破除了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。城市雕塑可分为三类，即纪念性雕塑、主题性雕塑、装饰性雕塑。

公共艺术 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，具有当代的时代特点。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。公共艺术可使用多元的艺术手段来表现，如装置艺术、表演艺术、行为艺术、影像艺术等。

参考书目

- 陈连富著 《城市雕塑环境艺术》 哈尔滨：黑龙江美术出版社 2000年
- 刘去病编著 《城市雕塑》 合肥：安徽科学技术出版社 2004年
- 杨祥民著 《雕塑艺术：大匠之风》 重庆：西南师范大学出版社 2009年
- 刘庆安、刘秀兰编著 《雕塑与建筑和环境》 上海：同济大学出版社 2013年
- 王鹤著 《城市雕塑全寿命期问题的研究》 北京：人民出版社 2014年
- 蔺宝钢著 《城市雕塑设计方法论》 北京：中国建筑工业出版社 2016年
- 王林著 《雕塑艺术论：王林论雕塑》 重庆：重庆大学出版社 2018年
- 邢定康、季宁著 《南京名人雕塑之旅》 南京：东南大学出版社 2019年

第8课

抽象形态 变幻空间

单课框架结构表

抽象形态 变幻空间

教学 内容

教学 活动

情境导学

认识抽象雕塑

- ① 抽象雕塑的定义
- ② 当代语境下的抽象雕塑

抽象创意雕塑的途径

- ① 对真实形象加以几何形概括
- ② 通过点、线、面的组合构成纯粹的抽象形象

抽象创意雕塑的创意实践

- ① 抽象雕塑概括的步骤
- ② 以材料入手进行抽象雕塑的实践

思考分析

思考抽象雕塑的定义

思考分析

分析一件具象雕塑作品和一件抽象雕塑作品

互动交流

讨论生活中常见材料作为雕塑原料的可能性

探究拓展

制作一件变体抽象雕塑模型，并完成分析报告

评价建议

- ① 知道抽象创意的概念和如何进行抽象
- ② 掌握抽象的基本方法
- ③ 了解抽象创意雕塑和材料之间的关系以及它在当代审美中的意义

落实核心素养

教材分析

编者的话：

抽象雕塑是指去除写实雕塑以外的雕塑，不特指具体形象的雕塑，对形体的要求不严格，但自有其独特的内在含义和审美观念。

编者选取了《吻》《小珍妮瓦尼》《地罿》《云门》《背部》《禅者》《超弦》等一系列具有代表性的抽象雕塑作品来鉴赏，希望学生以此了解抽象雕塑的含义和抽象制作的方法，知道抽象概括的步骤并尝试进行实践操作。

章节内容分析

情境导学 通过鉴赏新石器时代红山文化的《玉龙》雕塑，感受《玉龙》简练朴素的造型，了解原始社会就有抽象意味的雕塑作品，进而思考：什么是抽象雕塑？抽象雕塑和具象雕塑有什么差异？通过这些问题引出本课的主要学习内容。

第一部分 认识抽象雕塑 主要讲述抽象雕塑的含义和当代语境下的抽象雕塑。本部分共分两个版块。第一版块讲述抽象雕塑是相对具象雕塑的一种艺术形式。以布朗库西的《吻》为例，从中可以清晰地看到艺术家是如何将具象写实的雕塑提炼到抽象状态的。通过鉴赏案例的形式，从造型、材质和观念的角度鉴赏了《吻之门》，这件作品是在《吻》的基础上发展而来的，表达了作者质朴本真的创作思想和艺术观念。第二版块讲述当代语境下的抽象雕塑。艺术家不再局限于作品的创作理念，而是更关注抽象雕塑与环境生态、雕塑和人与社会的关系。以考尔德的《小珍妮瓦尼》为例，讲述考尔德的雕塑因其独特的结构特点与周围环境达到很好的共享和互动效果。以《地罿》为例，用抽象的手法表达了艺术家对自然与社会的理解。

第二部分 抽象创意雕塑的途径 主要讲述抽象创意雕塑的创作方法。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，删繁就简地提炼出最为核心的元素。文中以安尼什·卡普尔的《云门》为例加以讲述。作品以抽象、极简的方式塑造，充满了现代感。通过案例鉴赏的形式，从造型、观念的角度鉴赏了马蒂斯的《背部》系列作品，说明了马蒂斯通过夸张、变形、重构的方式，使得真实的人变成了抽象的、充满形式感的艺术形象。

第三部分 抽象创意雕塑的创意实践 主要讲述抽象概括的步骤和采用的材料。本部分共分为两个版块。第一版块讲述抽象雕塑概括的步骤，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。文中以布朗

库西的《新生》为例，讲述具象头像提炼出抽象雕塑的过程。第二版块讲述以材料入手的抽象雕塑实践，要充分发挥材料的质地特性和文化寓意。文中列举了《智慧树》《禅者》和《超弦》等作品，说明了各种材质在空间中的转化可以营造出丰富的视觉效果。

二 | 教学目标

- ① 知道抽象雕塑的概念和特点，了解雕塑抽象形态的不同呈现方式。
- ② 通过教师讲解和查询资料等方式，了解抽象雕塑对具象形象的简化和抽象过程。
- ③ 感悟不同雕塑家对抽象形态语言的探索过程。

三 | 教学重难点

教学重点 掌握抽象雕塑的概念和提炼抽象形态的方法。

教学难点 在抽象形态的创意中理解结构、空间与材料的关系。

四 | 技法示范详解

第 75 页 《新生》创作步骤图

步骤一：选取元素

从具象的形体中选取契合自己所要表达的主题，如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。

步骤二：强化整体

突出所要表达的主题，如将婴儿的头作为生命表达

步骤一

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。

步骤三：对形体进行抽象概括

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，再将《新生》作品表面打磨光洁，和具体形象拉开差距。

步骤二

步骤三

五 | 教学活动建议

60 第 70 页 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。

抽象雕塑是指非具象雕塑，除去写实的雕塑以外都是抽象雕塑。其实从这个层面上理解，抽象雕塑对形体的要求不严格，有完全抽象的作品，也有不完全抽象的作品。很多原始艺术的形象都接近所要表达出来的对象，但又不是具象写实的表达，所以也可以认为是抽象雕塑。新石器时代的《玉龙》由岫岩玉雕琢而成，周身光洁，头部长吻修目，身体弯曲成钩状，这件玉龙是中国已发现的时代较早的龙的形象之一。人们把对于龙的想象雕琢成玉龙，符合抽象雕塑的范围，有一定的审美境界。

60 第 75 页 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。

《五卅运动纪念碑》雕塑是为纪念五卅运动 65 周年而建，位于上海市人民广场东北部。造型上由“五”和“卅”这两个字抽象与夸张变形而来，气势宏伟，空间上和环境相协调，材料上使用的是不锈钢材质，锋利而简洁，加强了整个雕塑的气势，这两个字多边形的形状和由粗到细的走势在视觉上产生张力和动感，给人强烈的视觉体验。

李象群的雕塑作品《接力者》，造型上不同于过去对女人体具象的塑造，没有刻意刻画五官，用麻布包裹着身体的局部，麻布粗糙的肌理与裸露在外的细腻的皮肤形成强烈的对比，具有独特的个人风格。空间上整个人物的态势是正在接力换棒的那一瞬间，呈现出一种动势，具有运动感。材料上使用的是青铜材质，具有稳定性。表现手法上不同于以往的具象写实的手法，拓展了雕塑本体语言方面的表现形式。

第 76 页 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。

教师可以引导学生回忆平常去美术馆或博物馆参观所见的雕塑作品，思考那些雕塑作品的材料特性和制作方法，进而思考平常接触到的材料能构建成何种形态的雕塑。如塑料材料质量轻且坚固，容易着色，部分透明或半透明，所以可以制作一些需要着色的雕塑，利用透明的特点，还可以在制作的作品中间放入另外制作的作品，使之在空间上更加的丰富。玻璃材料透光性好，可以打碎重组，用胶水粘贴即可，有一定的可塑性，可以拼接一些比较自由形态的雕塑。布匹材料柔软，易褶皱，可以缝合，比较适合做一些软雕塑，挂在墙上或者以悬挂的方式展示。

第 76 页 探究拓展

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。

建议教师给学生多展示一些经典的抽象雕塑案例，学生可以选择一件自己喜欢的抽象雕塑，制作一件在此基础上变体的抽象雕塑。学生可以借助信息技术软件，将制作出来的雕塑拍照，与自己想要放置雕塑的照片加以组合，进行模拟展示，检测雕塑与环境的匹配度。经典抽象雕塑如曾成钢的《水浒》系列的雕塑作品。造型上非常注重形体的概括，形体上总是留出很多的空洞，虚实结合，不仅没有削减雕塑本身的体量和气势，反而让人感觉作品更加生动和空灵，让观众可以思考得更多。在人物塑造上夸大了人物的上半身，缩短了腿的长度，降低了雕塑的重心，看起来更加有力。没有塑造具体的细节，而是注重人物气质的塑造，突出人物性格。材料上使用的是青铜，青铜的庄重、威严与神秘使塑造的人物更充满刚健和凝重，有自内而外散发出的张力。观念上，这些雕塑作品对中国古典文学的内容进行了借鉴，引入了对本土的观照，借水浒英雄的形象来表达自己豪迈的江湖精神，塑造对象强烈夸张的性格，也是对文化和时代的宣扬。

第 76 页 评价建议

水平 1	水平 2	水平 3	核心素养
能关注到生活中的抽象雕塑。	能通过观察生活中抽象雕塑的方式，知道抽象雕塑的概念。	能通过文献资料查阅的方式，知道抽象雕塑的概念，能理解抽象雕塑想要表达的主题与情感。	图像识读
能知道抽象雕塑的基本表现方法。	能通过对抽象雕塑的鉴赏，了解抽象雕塑的基本表现方法。	能通过制作一件变体的抽象雕塑模型的方式，掌握抽象雕塑的基本表现方法。	图像识读 美术表现 创意实践 文化理解
能知道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。	能对一件抽象雕塑进行鉴赏，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。	能对一件抽象雕塑从造型、材料以及艺术价值等方面进行鉴赏，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。	图像识读 审美判断
能知道抽象雕塑的结构、空间与材料之间的关系。	能通过去博物馆或美术馆实地考察的方式，理解抽象雕塑的结构、空间与材料之间的关系，感受抽象雕塑形态的不同呈现方式。	能通过去博物馆或美术馆实地考察的方式，理解抽象雕塑的结构、空间与材料之间的关系，感受抽象雕塑形态的不同呈现方式，体会抽象雕塑的艺术表现。	图像识读 审美判断 文化理解

六 | 教学资源

美术作品及艺术家介绍

《玉龙》 红山文化的玉质抽象龙形雕塑。现藏于中国国家博物馆。玉龙呈墨绿色，形体卷曲如一“c”字，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。造型简练朴素，带有原始的抽象意味，反映出原始社会时期对抽象的审美。

《吻》 罗马尼亚雕塑家布朗库西创作的石灰石雕塑。现藏于美国费城艺术博物馆。该雕塑在造型上强调了几何形的概括和契合，构图对称，面部唯一相连的地方是相吻的嘴，拥抱着的双臂横向地捆绑住两人，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。

《吻之门》 罗马尼亚雕塑家布朗库西创作的石雕。位于罗马尼亚古日乌公园。该雕塑是在《吻》的基础上发展而来的，含有“生命之门”的意思。立柱上宽厚的门楣好似罗马尼亚新娘陪嫁箱的造型，并借用凯旋门的形式，以抽象化的造型来表现爱的真诚和生命的可贵。

《小珍妮瓦尼》 美国雕塑家考尔德创作的活动雕塑。采用彩钢制作而成，位于美国路

易斯安那州现代博物馆。雕塑家的“动”的艺术观念使得抽象的雕塑艺术生动化、形象化，随风而动的造型与公共环境产生了互动，使观者须在雕塑的运动中捕捉视像，可以让人感受到视觉快感。

考尔德（1898—1976） 美国雕塑家。该雕塑家以机械性装置应用于自然的风力中，制作了富有盘旋、漂浮感的活动雕塑作品。代表作有《龙虾陷阱与鱼尾》《小珍妮瓦尼》等。

《地罟》 中国雕塑家隋建国创作的雕塑。采用天然卵石与钢筋制作而成。雕塑以抽象的手法表达了艺术家对自然与社会的理解，“罟”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。

《云门》 英国雕塑家安尼什·卡普尔创作的不锈钢雕塑。位于芝加哥世纪公园。该雕塑以抽象、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。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，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。

《背部·1》 法国雕塑家马蒂斯于1908年至1909年创作的青铜人体雕塑。该雕塑是《背部》系列中最写实的一件，表现出一位裸体女人的背面，可以清晰地看到她的头倚靠着抬起的左臂。

《背部·2》 法国雕塑家马蒂斯于1913年创作的青铜人体雕塑。相较于《背部·1》，对女人体的表现变得简略、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》 法国雕塑家马蒂斯于1916年创作的青铜人体雕塑。该雕塑进一步发展了《背部·2》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，加大了头发的体量。

《背部·4》 法国雕塑家马蒂斯于1929年创作的青铜人体雕塑。该雕塑是《背部》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。

《新生》 罗马尼亚雕塑家布朗库西创作的大理石雕塑。该雕塑以熟睡孩子为基本元素，在对细节造型的不断弱化中，强化整体的形，使形体不再具有原来的叙事性和再现性特点，只留下类似于头颅的椭圆形。整体极简抽象，结合大理石的原始力量，使雕塑富有生命力与神秘感。

《禅者》 中国雕塑家杨奇瑞创作的不锈钢雕塑。该雕塑采用不锈钢板，以卷纸的方式，塑造出抽象的禅者形象。

《超弦》 法国雕塑家班诺特·勒默西尔创作的彩钢雕塑。位于巴黎。该作品灵感来源于科学和情感，纯粹的线条、光滑的表面，给人以轻盈优雅的印象。其以动态环绕的方式试图创造出更大的空间意识，如同一首充满活力的空间诗歌，极富情感韵味。

《智慧树》 中国雕塑家杨冬白创作的不锈钢雕塑。位于上海图书馆。该雕塑以流畅的线条与厚薄不一的不锈钢板表现树的形态，折叠卷曲的不锈钢板就如同纸张一般，象征着无尽的知识。

名词解释

抽象雕塑 20世纪初艺术发展中出现的一种新思潮。抽象雕塑用提炼、概括、重构、夸张的方式删繁就简地对真实的物象进行改造，提炼出形象中最为核心的元素。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。

具象雕塑 建立在客观表现对象的出发点上，通过真实地表现对象的形体、场景、神态来传达创作意图。西方从希腊时期开始的艺术哲学是以精准为主线的，这种逻辑思维在艺术中的反映就是写实到了极致的绘画和雕塑。

活动雕塑 起源于20世纪50年代的一种艺术形式。这是利用电、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。它把传统雕塑中的三维空间发展为多维空间，从而赋予雕塑以生命与时间的概念。代表人物有考尔德、维克多·瓦萨雷利等。

参考书目

- 邵大箴著 《西方现代雕塑10讲》 南宁：广西美术出版社 2002年
- 吕品田著 《自由空间的向往：西方现代雕塑》 广州：岭南美术出版社 2003年
- 许德民著 《中国抽象艺术学》 上海：复旦大学出版社 2009年
- 张荣生著 《西方现代雕塑》 济南：山东美术出版社 2009年
- 颜海强主编 《美学入门·中国雕塑欣赏》 长春：长春出版社 2011年
- 王林主编 《当代雕塑八论》 重庆：重庆大学出版社 2017年
- [法]克里斯蒂娜·鲍斯著 王戈译 《雕塑技法·抽象雕塑》 南宁：广西美术出版社 2018年
- 孙晓娜著 《康定斯基抽象艺术与中国写意艺术比较研究》 北京：中国戏剧出版社 2019年

说 明

《普通高中·美术教学参考资料·选择性必修3·雕塑》

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）》和高中美术教科书的内容和要求编写，与高中美术教科书配套，供普通高中使用，为教师教学提供指导性建议。

本册教学参考资料由上海市教育委员会组织编写。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！

经上海市中小学教材审查委员会审查
准予使用 准用号: II-GJ-2021036

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5479-2667-3

A standard barcode representing the ISBN 978-7-5479-2667-3.

9 787547 926673 >

定价: 32.00 元