

普通 高 中 教 科 书

美术

选择性必修

雕塑

普通高中教科书

美术

ART
CREATION
SERIES

选择性必修

雕塑

图书在版编目(CIP)数据

雕塑(选择性必修) / 湖南美术出版社编. —长沙:
湖南美术出版社, 2019. 5 (2020. 3 重印)
(普通高中教科书·美术)
ISBN 978-7-5356-8819-4

I. ①雕… II. ①湖… III. ①雕塑技法—高中—教材 IV. ①G634. 955. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第102757号

PUTONG GAOZHONG JIAOKESHU · MEISHU
DIAOSU (XUANZEXING BIXIU)

普通高中教科书·美术
雕塑(选择性必修)

湖南美术出版社 编

主 编: 王少军
副 主 编: 郑宝雄 王 伟
责任编辑: 郑宝雄
封面设计: 戴 宇
版式设计: 胡智慧
责任校对: 徐 盾 伍 兰
出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

重 印: 湖南出版中心
经 销: 湖南省新华书店
印 刷: 湖南天闻新华印务有限公司
开 本: 890 × 1240 1/16
印 张: 4
版 次: 2019年5月第1版
印 次: 2020年3月第2次印刷
书 号: ISBN 978-7-5356-8819-4
定 价: 7.76元

批准文号: 湘发改价费〔2017〕343号

著作权所有, 请勿擅用本书制作各类出版物, 违者必究。
如有质量问题, 影响阅读, 请与湖南出版中心联系调换。
联系电话: 0731-88388986 0731-88388987

《普通高中教科书·美术》编写委员会

主 编: 徐 冰 黄 啸
副 主 编: 刘勉怡

《雕塑》

主 编: 王少军
副 主 编: 郑宝雄 王 伟
编 委: 何吉培 王 龙

普通高中教科书·美术

前言

《普通高中教科书·美术》是根据党的教育方针和“立德树人”的思想，践行文化自信，不断满足人民日益增长的美好生活需要，按照《普通高中美术课程标准》（2017年版）的基本要求编写的供高中学生选用的美术教科书。本套教科书分《美术鉴赏》《绘画》《中国书画》《雕塑》《设计》《工艺》《现代媒体艺术》等7册，力求体现时代性、基础性、选择性、关联性，发挥美术学科独特的育人功能，培养学生图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解的学科核心素养。

本册为《雕塑》，分为3个单元，共2个学分。修习完18个学时可获得1个学分，学生也可根据自己的兴趣和发展需求，继续选学本册内容，又可获得1个学分。本册的修订，精选课程内容，强化共同基础，尽可能呈现不同类别和水平的学科知识，为学生选择课程提供可能，满足学生多样化发展的需求；进一步强调问题情境的创设，倡导探究式美术学习。本册聚焦于美术学科核心素养的形成，以活动建课，每课设定1—2个学习活动，将学科知识融入学习任务的实践中，引导学生形成创意和见解，用美术及跨学科的方式处理和解决学习、生活中的问题。每课均设置“思考与交流”“活动建议”等栏目。此外，本册还设有“相关链接”。“思考与交流”是学习过程中帮助学习，进行思考练习的环节；“活动建议”是对本课学习活动的基本内容和方式的建议；“相关链接”是对与课文相关的术语等的说明。

希望广大教师和学生实事求是而又积极主动地参与使用该教科书的的教学活动，使我们的学习更有价值，并有效地促进教科书的改进和完善。本教科书在编写过程中，得到许多专家、一线教师和高中学生的热情支持和帮助，在此深表谢意！

《普通高中教科书·美术》编写委员会

目 录

第一单元 雕塑的魅力

第一课 你我身边的雕塑——雕塑概述	1
第二课 雕塑的材料	8

第二单元 雕塑的创作与实践

第一课 我的生肖——动物雕塑	14
第二课 同学眼中的自己——人物雕塑	26
第三课 我家墙上的壁挂装饰——浮雕	40

第三单元 雕塑的探索与展望

第一课 新的理念 新的尝试——综合材料雕塑	48
第二课 装扮我们的地球——环境雕塑	54

第一单元 雕塑的魅力

第一课

你身边的雕塑

——雕塑概述

认知什么是雕塑，分辨雕塑的种类，了解雕塑的立体造型特点、发展的基本脉络、社会价值和艺术魅力

在生活中，我们或多或少都接触过雕塑，如广场中的纪念碑雕塑、园林中的动物雕塑、案头的小型雕塑、庙宇中的佛像、民间艺人手中精美的彩塑泥人和面塑以及硬币上的浮雕等。然而，我们能说出它们的特征、艺术风格和艺术价值吗？让我们走近雕塑、了解雕塑，感受其中的艺术魅力。

铜奔马（圆雕 青铜）东汉

雕塑是以实体物质材料为媒介存在于空间环境中的，合理运用材料在雕塑造型中尤为重要。这件杰出的青铜雕塑作品《铜奔马》成功地利用青铜材料的硬度并精确地掌握力学平衡原理，抓住奔马三足腾空时一足踏越飞鸟的瞬间进行造型，反映出中国东汉雕塑艺人高超的智慧和丰富的想象力。

中国优秀旅游城市标志

同学们大概对《铜奔马》并不陌生，它已经被国家旅游局定为中国旅游的标志，其实原作大概只有超市里常见的大号牛奶箱那么大。如果我们去甘肃省博物馆参观，还会看到它被单独陈列在一个展柜里，在灯光下，作品表现出一派矫健的天马行空之态。今天，它已成为我们大家的公共文化遗产。

上面的示意图形象地说明雕塑家眼中的手的形象是立体空间中的实体。当我们试图用雕塑语言表现一只手的时候，立体的、三维的、多角度的造型就成为主要的造型特征。

活动一

1. 谈谈你所见过的雕塑，试分析雕塑与你接触过的其他艺术形式如绘画、摄影等有哪些不同。
2. 通过访问互联网、参观博物馆、查阅相关书籍等途径，了解雕塑的相关知识；通过与同学的讨论并结合教科书的内容，归纳总结对雕塑艺术的初步认识，尝试写一份“初识雕塑报告”。

□ 感受雕塑的艺术魅力

● 雕塑的视觉震撼力

同学们去国外或我国云冈、龙门、麦积山等地旅游时,可能会欣赏到国外的巨大雕像(如古埃及的狮身人面像)或我国古代石窟巨大的神像。那些雕塑形体高大、面相方圆、目深鼻高、气度雄健的造型以及和山石浑然一体的艺术表现形式,使我们除了感受到艺术家的艺术创造力之外,还能感受到巨大、坚硬的材质与环境以及神的崇高、不朽、权威等理念完美结合之美,更能感受到一种强大的震撼力,这种视觉感受是其他造型艺术所无法企及的。这种艺术语言表达方式也被运用在纪念碑雕塑等大型雕塑之中,用以表达具有象征意义的标志性主题,从而使雕塑成为一个城市或地区的标志,体现出雕塑无可替代的价值和魅力。

云冈石窟第18窟窟门及明窗(高浮雕、圆雕结合 石质)北魏

思考与交流

你是否感受过雕塑带给你的视觉震撼力?在欣赏不同的雕塑作品时,有过怎样的不同感受?

狮身人面像(石质)古埃及

该雕像由整块天然岩石雕成,高20多米,面部长约5米,仅头上的一只耳朵就有2米多长。雕像头部被塑造成古埃及第四王朝法老哈夫拉的头像,身子则是呈坐姿的狮子形象。在古埃及,狮子是战神的化身,也是力量的象征,法老把自己的形象与狮子混合起来,并采用巨大的体量,就是为了夸耀神秘的威力,使自己成为万民崇拜的偶像。

思考与交流

如果在你的书桌或床头柜上放一件雕塑作品，你认为多大的体量最合适？为什么？

腰佩宽柄器玉人（玉质）河南安阳妇好墓出土 商代
这件用和田玉雕成的作品只有7厘米高，作者以丰富的想象和细腻写实的手法，将人物动态、服饰、发型雕琢得一丝不苟，生动传神地表现了人物形象。

走狮（圆雕 石质）陕西顺陵 唐代

晾衣夹（特种钢）1976 费城中心广场
克拉斯·奥登伯格（美国）

当晾衣夹被艺术家以钢质材料放大置于中心广场时，就改变了人们对它的视觉印象。

● 雕塑的体量

通常情况下，雕塑的体量是指雕塑作品根据周边环境及自身所处位置、所扮演角色而确定的尺寸。传统雕塑追求作品的体量感，通过雕塑的体量来传达特有的内涵。同样造型的雕塑选择不同的体量进行处理，所表达的内涵是完全不同的。如左上图河南妇好墓出土的《腰佩宽柄器玉人》，如果将它放大到《走狮》一样大的体量，所表达的艺术内涵会是怎样的呢？又如放置在费城中心广场的《晾衣夹》，这件现代雕塑作品对体量与造型赋予了新的思考，向我们展示出体量感在雕塑语言中的重要意义。

● 雕塑的恒久性和稳定性

《威伦道夫的维纳斯》是旧石器时代的雕塑作品，人们感叹它走过如此漫长的历史，这是否说明雕塑较之其他造型艺术更容易留存？雕塑常用来表现一些重大历史事件以及与宗教、政治或伟人相关的纪念性、象征性主题。如我国商周时期的青铜雕塑，秦、汉、隋、唐时期的陵墓雕塑，延续多年遍及大江南北的宗教石窟雕塑等，都是很好的范例。这些作品都以富有时代特色的艺术表现形式，忠实地记录了中华民族灿烂辉煌的文明史和历代政治、经济、军事状况，是我们研究历史、继承传统的可靠依据。因此雕塑又被人们称为“凝固的历史”“石头编年史”。

威伦道夫的维纳斯（圆雕 石质）旧石器时代 奥地利出土

这件作品被认为是保存完整的最早的女性人体雕塑。这件高仅11厘米的雕像，对女性乳房、臀部、腹部等部位的夸张强调，可能与生殖崇拜有关。这类原始艺术作品所表现出的稚拙与夸张启发了以毕加索为代表的现代艺术家，并对现代艺术产生了深远的影响。

跪射武士俑（陶塑）秦代

这是秦始皇陵兵马俑中弩弓手的形象。此俑身穿战袍，外披铠甲，半跪，两手做握弓姿势，塑造得十分真实、生动。

思考与交流

雕塑是否比其他艺术形式更具有恒久性和稳定性？为什么？

被缚的奴隶（圆雕 大理石）1514~1516 米开朗基罗（意大利）

这件大理石作品塑造了一个被绑在石柱上的健壮的奴隶。作者未对身体以外的部分精雕细琢，而是保留着粗糙的刀痕，像是奴隶的苦难留下的印记。作品充分利用了大理石丰富的表现力，身体强烈的动感造型反映出不屈的反抗精神。

发现丰富多样的雕塑类别

● 雕塑的分类

雕塑的分类具有多重性和多面性，但各种类别之间并非彼此孤立。

雕塑从形式上可分为圆雕和浮雕两大类。圆雕是最常见的雕塑形式，可以360度全方位观赏，而浮雕是附着在一定的背景上的，只能180度观赏。另外还有一些雕塑形式，如透雕、悬塑等，虽然相对运用较少，但在特定环境中有其独特的实用功能和艺术魅力。雕塑从功能上可分为纪念性雕塑、主题性雕塑、环境装饰性雕塑等；从题材上可分为人物雕塑、动物雕塑等；从区域环境上可分为广场雕塑、园林雕塑、建筑雕塑、陵墓雕塑等；从艺术风格上可分为写实雕塑、抽象雕塑、装饰雕塑等；从时间上可分为古代雕塑、现代雕塑等。此外，还可以按艺术观念、材料构成、数量多寡等进行分类。

小美人鱼（青铜）

爱德华·艾瑞克森（丹麦）

《小美人鱼》铜像始建于1913年，是为了纪念丹麦著名童话作家安徒生而构思创作的。自从落户丹麦首都哥本哈根的海港后，它就成了丹麦的象征。《小美人鱼》铜像至今已有百余年的历史，吸引了无数的游客。民间流传着这种说法：不看《小美人鱼》，不算到过哥本哈根。《小美人鱼》铜像已成为哥本哈根的标志。

农夫（圆雕 石膏）1946 滑田友

这件作品造型简练、生动，艺术家塑造了一位正在专心劳作的年轻农夫。似乎有早春的晨光从空中投射下来，使人产生希望，有幸福安宁之感。

活动二

分组讨论，谈谈自己所见过的不同雕塑分别属于哪一类型。比较不同类型雕塑的共同点和不同点。

小美人鱼（局部）

●室内雕塑与室外雕塑

无论雕塑类别如何丰富多样，我们仍然可以将它分为室内雕塑和室外雕塑两大类。它们各自有不同的基本特征。如室外雕塑在构思、构图，材料的选择、运用等方面必须考虑气候条件，如风雨雷电、日晒、震动等诸多因素，同时还会受到周边建筑物及自然环境等方面的制约。而室内雕塑则相对显得灵活多变，但由于所处位置的不同，必须在与人的关系方面给予更多的关注。

思考与交流

如果我们把雕塑定义为“运用一定的物质材料，通过雕、刻、塑以及敲击、焊接、装配等手段，创造出具有实在体积的艺术形象，借以反映社会生活、表达情感和思想的造型艺术门类”，你认为是否准确？为什么？

男舞俑（圆雕 陶质敷彩）五代

背墙而坐的少女（圆雕 青铜）1957 亨利·摩尔（英国）

这尊大型室外圆雕作品矗立在丘陵地带的一片旷野中，造型概括简洁。青铜的质感在大自然和阳光的反衬下更增加了雕塑的无穷意味。

沼泽的曙光（抽象雕塑 钢板涂料）1989 日本

这是一件室外抽象雕塑，它合理地运用了钢板涂料的材质，并且与周边建筑简洁的直线造型和谐统一。

门饰（透雕 木质）清代 安徽歙县西递村

透雕也称镂空雕。透雕既有浮雕压缩的特点，又适合两面欣赏。它是在浮雕的基础上，镂空其背景部分，适于配合建筑物作为装饰雕塑，特别是在门窗上面。这件精美的透雕作品是清代的民居门饰。

砖雕（高浮雕、透雕结合 砖质）清代 安徽歙县

透雕一般较少用于单独的观赏性作品，通常是与浮雕、高浮雕共存，这样可以增强作品的表现力。这件砖雕即是几种雕塑手法相结合的作品。

二十四诸天之三（悬塑 泥质彩绘）明代 山西长治

悬塑是中国古代泥塑彩绘艺术特有的表现形式。通常是将圆雕固定在某一平面上，圆雕下部有时是悬空的，作品只能180度观赏。这件作品表现的是天神在云中的情景。在宗教类功能性雕塑中，悬塑运用得较为广泛。

菩萨立像（圆雕 泥塑彩绘）辽代 山西大同

雕塑的材料

认知雕塑所具有的不同材质效果，了解雕塑造型与雕塑材料之间的关系

雕塑的材料特征与造型特征是密不可分的，材料的使用对雕塑的主题表达至关重要。这也是雕塑特有的物质属性所决定的，不同的材质会带给人不同的感觉，如一块打磨整洁、光滑、圆润而又有光泽的石头会给我们带来美感。优秀的雕塑作品，是材质与艺术造型的完美结合，以至于我们无法分清是雕塑造型使各种材质的美得到了充分体现，还是材质的属性决定了雕塑的造型语言独特的表达方式。

云冈石窟主佛及东立佛（高浮雕、圆雕结合 石质）北魏

该主佛造型浑厚，气魄宏伟，具有强大的视觉震撼力，是云冈石窟的代表作品。

● 各种石材

石头是最易找到的天然雕塑材料。从古埃及法老陵墓的狮身人面像所用的石灰岩，到古希腊罗马众多神像所用的大理石，再到中国古代佛像所使用的青石……石材成为应

用最广泛的雕塑材料。大理石硬度适中，便于雕刻、打磨，质地细腻、光滑，富于表现力，故而备受青睐。花岗岩和玉石也不同程度的被选用为雕塑材料。玉石较为珍贵，大多用于小型雕塑或雕塑装饰品。有的雕塑还将石、金箔等几种材料合用，如克里特岛的牛角杯。

命运三女神（圆雕 大理石）公元前500~公元前432 希腊

这件作品是古希腊著名建筑帕提依神庙山墙上群雕中的一组，三女神有的坐着，有的躺着，造型优美典雅，体形丰满，极富空间感与体量感。作者运用大理石坚硬而又细腻的特质，把她们身着的薄衣表现得犹如旋转着的水流环绕着她们的身体，反映出当时石雕技艺的高超。

立马（圆雕 花岗岩 霍去病墓石刻之一）西汉

这件石刻历来被公认为霍去病墓石刻群的代表作。雄健的骏马昂首屹立，产生一种凛然不可侵犯的气势。作品并不具有叙事性与情节性，它没有直接表现霍去病的武功，而是用了象征和寓意的手法，表现他的战马将敌人踩在脚下的情形。它也常常被用来体现汉代雕塑的大气古朴。作品运用了圆雕、浮雕、线刻相结合的雕刻手法，生动传神，具有丰富的表现力和高度的概括性。

羊脂玉羽人飞马（圆雕 玉）西汉

这件作品中的马昂首挺胸，身饰羽翼，足踏流云纹底板，马背骑羽人，人的背部也有羽翼，神态飘然，雕琢十分精美。

牛角杯（圆雕 石、金箔）公元前 1550 ~ 公元前 1500 克里特岛

这件作品由不同的石材与金属组合而成，表现出高超的雕刻技巧与工艺水平。

奈费尔提蒂王后头像（圆雕 石灰岩上色）古埃及

思考与交流

试分析雕塑造型与雕塑材料之间的关系，你认为质感在主题表现上有哪些优势和劣势？

●金属材料

传统雕塑常用的金属材料有金、银、铜、青铜等，而青铜是运用最为广泛的。由于青铜是人类历史上最早的合金，较其他金属更坚硬，更耐腐蚀，并且具有易冶炼、易铸造等优点，所以先后被世界不同区域的人们广泛用于雕塑。青铜的优势有许多，除了本身具有细腻而坚硬的特质之外，在铸造过程中又有流动而敏感的特征，能够忠实地记录下艺术家的任何雕塑痕迹，艺术表现力极其丰富。无论是印度精美的舞王湿婆神像，还是中国西汉众多的雕塑作品，以及西方的许多大型青铜雕塑，都可见证青铜在人类文明史上创造的灿烂的青铜文化。

鎏金铜马（圆雕 铜质、鎏金）西汉
此马通体鎏金，色泽灿烂夺目，形体塑造写实凝重，无论是从艺术造型还是制作工艺上看，都堪称一件杰作。

长信宫灯（圆雕 铜质、鎏金）西汉初期
这是一件宫女跪坐，双手执灯造型的工艺灯具。宫女形象雕塑得完整细腻，神态自然，艺术与实用功能相结合，体现了艺人高超的技能和智慧，是西汉时期优秀的雕塑作品。

舞王湿婆神像（圆雕 青铜）10世纪 印度

舞王湿婆是印度教的大神之一，相传是印度舞蹈的始祖，所以被尊称为“舞王”。这件作品不仅造型优美，而且反映了古代印度精湛的青铜铸造工艺。

骑士贮贝器（局部）

骑士贮贝器（圆雕 青铜、鎏金）西汉

这是一件造型独特的贮贝器，是古代人存钱的器皿。作品上方的圆雕人物和动物的塑造，形态逼真，生动传神，反映了当时的雕塑造型技艺和金属工艺制作的水平。

金属浮雕在各国的纪念章、钱币上应用较为广泛，大都一面为写实的人物浮雕（如国王、君主像等），另一面是建筑（如皇宫、殿堂等）。另外，中国商周时期的青铜礼器也常用动物或人物浮雕来装饰，古代铜镜背面的浮雕装饰也有许多精品。这些金属浮雕除了实用价值之外，还有相当高的艺术价值。

调酒器（浮雕 镀金）公元前4世纪
马其顿

金属钱币（浮雕）
金、银、铜、合金等金属材质的浮雕
在各地的钱币中广泛使用。

大卫王与哥利亚银盘（浮雕 银）
628 ~ 630 君士坦丁堡

浮雕作为一种最实用的艺术形式，被广泛应用于人们的日常生活，如工艺器皿装饰。其制作方法有锻造与铸造之分。

战斗与和平（局部 浮雕 青铜）1968 曼祖（意大利）

蟠龙纹镜（浮雕 青铜）战国晚期

这是一件中国古代铜镜，背部有工艺精湛的浮雕纹样。

思考与交流

除了前面介绍的雕塑材料，你认为还有哪些材料可以用来做雕塑？你是否准备尝试一下？

●木质材料

木质材料以其容易获取、硬度适中及便于切割雕琢的特性而被世界各地的雕塑家广泛使用。但木质材料不能够长期抵抗自然界风霜雨雪的冲击,所以大多用于室内雕塑。

在世界各地的木质雕塑中,非洲木雕最具特色,主要有小雕像、面具和装饰木雕等。这些木雕大都使用硬木雕成,题材多与宗教信仰有关,也有表现图腾崇拜的,造型大多怪诞离奇,反映了非洲民族对于自然的神秘心态。

山里红(木、卵石) 1986
孙家钵

博弈老叟(圆雕 彩绘木雕) 西汉

这组人物彩绘木雕,用简洁概括的块面雕琢刀法刻画出人物的动态和神情,施以彩绘纹饰,构成富有变化的素淡色调,加强了木雕生动的立体感。

马和骑手(圆雕 木质) 非洲

非洲木雕以其纯朴、稚拙、粗犷和强烈的风格特征,在世界雕塑史上占有重要地位。

思考与交流

传统雕塑包含了雕与塑两种基本的制作方法。其中雕(同时包含“刻”的意义)是指雕塑中的“减法”(从原物体上去掉不要的部分,直到所需要的形态从原物体中显现出来),如石雕、木雕等。而“塑”是指雕塑中的“加法”(从无到有,塑造出实体形态来),如泥塑(包含铸造和锻造金属雕塑的前期制作工序)、面塑、陶塑等。在生活中你还遇到过哪种雕塑方法?

●陶质材料及泥塑

彩绘泥塑和民间泥玩具等都是以泥为材料的雕塑作品。泥材料在雕塑中的运用极为普遍，但由于泥塑在自然环境中难以留存而且容易破损，故大多用于室内。陶泥作品经烧制即成为陶塑。陶塑在材料的硬度、耐腐蚀性等方面都具有极佳效果。人类很早就掌握了陶塑的这一性能，并广泛加以运用。陶塑的种类很多，有上釉的和不上釉加彩绘的（陶质彩绘）等。而单纯的泥塑，更多地用于雕塑设计稿和金属锻造、铸造前的成型工序，这一功能直至今今天仍被广泛运用。

图腾雕刻（圆雕 陶上色）墨西哥

骑马武士陶俑（2件）
（陶质）北魏

作品所表现的是作战的重骑兵。武士手为抓握武器状，可见其威武英姿。作品塑造得生动质朴，于1953年在陕西西安草场坡出土。

女立俑（圆雕 三彩釉陶）唐代

盛唐的女俑，不仅外表形象表现出丰满肥硕的时尚美，而且以优雅含蓄的姿态和微妙细腻的表情表现出人物内在的精神气质。

人体躯干（圆雕 泥）1501 米开朗基罗（意大利）

这是意大利文艺复兴时期伟大的雕塑家米开朗基罗在创作石雕《大卫》时所做的泥塑原型。虽然只剩下躯干，但我们仍可从中学到艺术家非凡的技艺。

第二单元 雕塑的创作与实践

第一课

我的生肖

——动物雕塑

了解中国动物雕塑在造型及材料等方面的特点；运用泥塑彩绘这一中国传统雕塑形式进行动物雕塑创作

生肖文化是中国传统文化中重要的组成部分，也是我们生活的一部分。在民间艺术中十二生肖的形象丰富而生动，它们中有的自然界原本存在的，有的是人们根据想象创造出来的，它们的造型风格因地区和传统的不同而各不相同。我们都有自己的生肖属相，本课的学习内容就是做一件与自己的生肖属相一致的动物雕塑。

十二生肖（青玉）清代 美国大都会博物馆

这套十二生肖玉雕（各高5.7厘米，宽4.4厘米）由浅绿色玉石制成，是清代的皇家藏品。玉雕的生肖动物千姿百态，富有个性，反映了当时工匠大师的精湛技艺和非凡天赋。

圆明园雕塑 兔首

圆明园雕塑 鼠首

活动一

完成一件与自己的生肖属相一致的动物雕塑，准备工作如下：

1. 观察动物的活动，进行动物速写，画出设计草图。
2. 准备所需工具材料。

3. 通过互联网及相关图书获取动物雕塑及十二生肖的相关知识；鉴赏中外动物雕塑，分析动物雕塑造型、材料等方面的特点。参照教科书或查阅资料，进行实际操作，完成作品（教师全程参与，给予一定的指导协助）。

圆明园（外景图）清代

著名的圆明园十二生肖铜像是代表一天十二个时辰的喷泉铜像，在1860年英法联军火烧圆明园之后流失海外。图中生肖雕塑均为端坐姿态，形象有趣而生动。

十二生肖（陶质）唐代

十二生肖动物代表中国农历的十二年周期和一天中的十二个时辰。中国农历从公元前3世纪到现在一直沿用这套历法周期。十二生肖陶器也常用作墓葬祭品。作品中的动物身穿长袍，姿态生动，反映了作者的创造天赋和丰富的想象力。

□ 准备工作

①观察动物活动，并进行速写，画出自己的生肖动物设计草图。

②选择适用的雕塑刀。

③准备一块放置雕塑的木板。

④准备一块足够使用的黏土（和好）。

①

和泥

②

③

④

中国动物雕塑

今天我们见得最多的中国动物雕塑主要有两类：一类来自陵墓雕塑，如霍去病墓动物石刻，昭陵六骏石刻及乾陵翼马、顺陵走狮等；另一类来自民间，如一些精致的动物雕塑用品以及民间玩具。这些雕塑作品，为我们展现了无限广阔的艺术空间。

鹰（圆雕 铜）战国晚期
此作品手法稚拙，造型概括生动，装饰性强，把雄鹰展翅战胜毒蛇的情景表现得极其精彩。

齐武帝萧赜景安陵麒麟（圆雕 石质）南朝

该石雕麒麟昂首挺胸、张口吐舌、姿态夸张的造型集理想中威猛巨兽的特征于一身，具有雄健的体魄和粗壮的四肢，就连尾巴也是结实和粗壮有力的，而且还安上了翅膀，把捍卫帝王的威严、无所不能和神圣不可侵犯的功能充分而鲜明地表现出来，在造型上具有很强的装饰意味，代表了这一时期雕塑苍劲、雄浑的典型风格。

活动二

试分析描述一两件动物雕塑作品的造型特点，并给出评价。

彩绘雁鱼铜缸灯（铜质） 西汉

这是一件古代的实用品。缸灯的烟管具有销烟功能。作品把鸿雁叼鱼的形象与实用功能巧妙地结合起来，造型生动有趣，是一件不可多得的艺术珍品。

彩绘雁鱼铜缸灯（局部）

黑釉三彩马（局部）

黑釉三彩马（陶质） 唐代

这匹黑釉三彩陶马，釉色华美典雅。马前额顶鬃向两侧梳分，颈部鬃毛整齐，显然经过精心修剪。马的前腿如柱，后腿如弓；鼻孔大，口裂宽；四蹄雪白，是古代人人喜爱的“四蹄踏雪”的千里马造型。作者对马的结构把握准确，神态刻画逼真，显示出非凡的艺术才能。

● 浚县泥咕咕

浚县泥咕咕是河南省北部古老的泥玩具中最常见、数量最多的民间彩塑。那些吹得响的斑鸠和燕子，最小的不过3厘米，而最大的有近20厘米，其色彩之大胆、造型之传神，令人称奇。特别是在一年一度的庙会上，色彩丰富、造型多样的泥咕咕更是美不胜收。浚县彩塑是民间艺术之奇葩，作为国家级非物质文化遗产，将代代相传。

大小斑鸠

着冬装的娃娃

思考与交流

1. 你是否接触过民间泥玩具？你喜欢哪一种？你认为它的造型和色彩有哪些特点？
2. 为什么说浚县泥咕咕和凤翔彩绘泥塑是中华民族文化的瑰宝？

三匹小马

● 凤翔彩绘泥塑

在地处陕西关中西部的凤翔县，自古以来中华民族文化传统悠远深厚，这块土地孕育了无数优秀的民间艺术家。凤翔彩绘泥塑在民间广为流传。这些造型夸张、色彩艳丽、表现手法奇特而大气的作品，表现出民众热烈而朴实的情感以及非凡的创造力。凤翔彩绘泥塑被列入第一批国家级非物质文化遗产名录，是中华民族文化的瑰宝。

小狮子

坐虎

娃娃骑狮

小马

兔子

陶吠犬(圆雕 陶质) 东汉

此犬昂首挺立、尖耳翘尾，似乎已发现了远处的猎物，呈吠叫状。

青瓷羊(瓷质) 三国

羊的头部上方有一小孔用以插烛，是三国时的瓷质烛台。另外，羊羔跪食母乳，是知礼义、懂孝道的象征。作品釉色青绿光润，形象生动，是实用性与艺术性相结合的佳作。

五牛铜枕(局部 铜质)

图中作品是五牛铜枕的局部，五牛铜枕饰有圆雕立牛2头，浮雕立牛3头。牛在当时社会生活中是财富的象征。该作品将牛的威猛健壮表现得鲜活逼真，表明当时的铸造工艺已达到极高的水准。

□ 动物泥塑制作实践

● 制作步骤

①堆塑出雕塑的体量，最好留一小块泥巴备用。

②③④依据设计稿或图片塑出大形。

①

②

③

④

⑤⑥⑦具体塑造，
注意多角度、全方位观
察。可以按自己的感觉
和想象有所发挥，力求
作品生动、细致。

⑧泥塑制作完成。

⑤

⑥

⑦

⑧

鸭形陶鼎（圆雕 灰陶）新石器时代

母猪哺乳（民间陶塑 陶质）隋代

陶马（圆雕 红陶）西汉

陶马虽然四肢残缺，仍体现出完美的外形轮廓和浑圆厚实的体量感，以及高度概括的造型特征。

子母鸡（圆雕 灰陶）东汉

作品中的母鸡羽毛丰满，抬头，微张双翅，抚护着藏于翅下及背上的雏鸡，造型简练而生动。

陶母子羊（圆雕 陶质）东汉末期

母羊张口鸣叫，似在呼唤身旁的小羊，小羊正在追赶母羊并为之呼应，作品充满了生活气息。

木猴（圆雕 木质）东汉

此木猴虽是小品，但刀法简练、造型生动、神态逼真，是一件很精巧的汉代动物木雕作品。

□ 动物泥塑彩绘实践

中国传统泥塑彩绘大多是用加入了沙粒、草梗、棉絮等材料的黏土，以木棒支撑，先完成泥塑造型，待自然干燥后再施以彩绘。（本次实践作品由于体量较小，同学们可直接在已完成的泥塑上彩绘。）

● 制作步骤

① 将塑造好的泥塑自然阴干（可从泥塑底部掏出些湿泥，形成空腔，这样可使之干燥均匀，并缩短干燥时间）。可用砂纸磨平表面粗糙部分。

② 上一层白底色，用以覆盖住泥的本色，可用普通水粉颜料，反复多遍涂染均匀后待干。

③用黑色点睛，或找两颗大花椒粒嵌入，会有立体又生动的效果。

④按设计图涂画彩色。最好先涂染大面积的颜色，后涂小面积的颜色，先上浅色，后上深色。

完成后的顶部和底部

活动三

同一造型采用不同的彩绘装饰会有不同的艺术效果，试以多种方式对你的生肖雕塑进行彩绘。

彩绘一

彩绘二

彩绘三

展示与评价

同学们在时间许可的情况下，可以将完成的十二生肖泥塑彩绘作品在班内或年级内办一个小型的展览。每个同学除了展出作品之外，还可以制作一张小卡片，用简短的文字写出自己的创意和心得。谈谈学习泥塑彩绘对了解中华民族传统文化有何帮助。

试从以下几个方面对作品给出评价：

1. 造型是否生动形象，色彩及表现形式是否适合。	
2. 创作理念及象征意义是否具有正能量且积极乐观。	
3. 艺术风格和创作手法是否适合主题。	
4. 能否完成泥塑彩绘工艺。	

相关链接

学生作业——我们做的十二生肖泥塑彩绘

相关链接

学生作业——我们做的十二生肖泥塑彩绘

 <p>兔</p>	 <p>龙</p>	 <p>蛇</p>
 <p>马</p>	 <p>羊</p>	 <p>猴</p>
 <p>鸡</p>	 <p>狗</p>	 <p>猪</p>

同学眼中的自己

——人物雕塑

从表现手法和艺术风格等方面认识人物雕塑的特点，学习人物雕塑的基本方法，结合教学要求进行人物泥塑写生创作

同学们在相处中会逐渐熟悉彼此的性格和兴趣爱好，了解彼此的衣着、表情神态特点和行为表现方式等，这些都成为本课——为同学雕塑头像——学习的基础。请大家选好自己的搭档，每两人一组，互为模特来完成这个学习内容。

活动一

完成一件同学头像的雕塑。

1. 用手机为同学们拍摄不同角度的照片，同时准备习作所需材料。
2. 通过互联网及相关图书获取人物雕塑的相关知识。
3. 鉴赏中外传统人物雕塑，分析人物雕塑造型、材料等方面的特点。
4. 选取比较容易获得的材料进行实际操作（教师全程参与，结合教科书协助完成）。

思考与交流

在同学给你拍的照片中，哪一张的神态表情最能体现你的个性？尝试说出你的理由。

□ 多角度观察拍照

雕塑是立体的艺术，通过对模特头部不同角度的观察，可充分理解和把握模特头部的基本特征，如脸型、头型、五官等，便于塑造。所以，在学习实践的过程中，同学们自始至终都要坚持多角度观察与塑造。

□ 准备工作

完成一件泥塑头像，前期的准备工作是必不可少的，准备工作越充分，创作起来就越方便。

①准备好所需的泥塑工具。

②准备一块40~50厘米见方的木板，最好稍厚一点，不易变形。

③准备一根3~4厘米见方、30~40厘米长的木棒。

④准备一只喷水壶和一块足够使用的黏土（和好）。

贴金人头像（青铜贴金箔）商代

这件雕像是三星堆遗址发现的，作品极富象征性，特别注重眼睛的刻画，充满了神秘色彩与想象力。

少女胸像（石膏）1963 王临乙

该作品构图完整，神态怡然，头、颈、胸变化微妙自然，造型严谨，雕塑艺术语言内敛、醇厚，成功地表现了人物的性格特征。

小娃娃（圆雕 青铜）1978 张得蒂

女侍童像（局部 圆雕 泥塑彩绘）西魏 麦积山石窟

□ 选择人物表情

表情、神态、气质能体现出人物的个性。艺术家往往选择最有代表性的瞬间进行塑造，使作品更加生动。

思考与交流

1. 你能发现这些雕像人物的性格、气质有哪些不同吗？
2. 中国的传统雕塑与西方雕塑在表现手法及艺术风格上有哪些不同？

少女（木质）1961 刘焕章

尼基胸像（青铜）1960 曼祖（意大利）

曼祖是意大利雕塑家，人物肖像是他喜欢和擅长的创作形式。他的作品生动、简洁、概括，技法娴熟，表达酣畅淋漓。

艺术家通过或写实或夸张的手法，展示出人物生动的形象特征和性格志趣。也许作品只是表现现实生活中的一部分或一个瞬间，而不是全部，但要选择哪一个最典型、最具个性的瞬间，是肖像造型中需要着重考虑的。

思（局部 圆雕 大理石）1886 罗丹（法国）

罗丹突破古典艺术追求完整感的原则，创作了许多表现人的局部的作品。《思》便只表现了一个陷入沉思的头像，而沉思者的身体，仍埋在石头之中。

富兰克林像（大理石）1778 乌东（法国）

这件肖像作品是乌东的代表作之一。它在表现手法上与乌东的其他作品不尽相同，但同样体现了在极为有限的胸像范围之内追求表现人物心理的特点。

击鼓说唱俑(局部)

击鼓说唱俑(圆雕 灰陶)
东汉

汉代陶塑人物形象生动、有趣，作者采用夸张、写意的造型方式把一个民间说唱艺人在做表演时的动作、神态鲜活地刻画出来，达到了“传神”的艺术效果。

说唱俑(陶塑) 东汉
所谓“写意传神”，是相对西方雕塑注重形似而言的。西方雕塑是在形似的基础上追求神似，中国的雕塑却不拘泥于形态的完全模仿。作品并不追求人物的身体比例和肌肉骨骼结构的准确性，而是突出表现人物的动态和神态，从而强化了所要表现的主题。《说唱俑》是较为典型的中国传统艺术风格的作品。

□ 中国传统雕塑的艺术风格

中国传统雕塑历史悠久，从表现手法到艺术理念都有别于西方，形成了中国式的雕塑艺术语言，注重写意传神是其比较突出的艺术特征。其中融会了中华民族的文化素养、审美意识、思维方式、美学思想和哲学观念，这一点可以追溯到中国古代画论中“以形写神，形神兼备”的艺术观点。

思考与交流

中国传统雕塑在表现手法和艺术风格上有哪些特点？这和现代艺术有哪些相同和不同之处？

● 概括夸张的造型和具有象征意味的表现手法

概括夸张的造型和具有象征意味的表现手法在中国传统雕塑中被较为广泛地使用。如《三彩天王俑》和泥塑彩绘《韦驮》，都着力刻画了人物的动态、表情以及健壮的体魄和发达的肌肉，把天王、力士的威猛形象表现到了极致。这些作品的艺术成就是举世公认的，对后世产生了巨大的影响。

三彩天王俑（陶质）唐代

天王俑一般成对置于墓的两侧，有镇恶驱邪的作用。这件作品做武士装扮，头戴盔冠，身穿铠甲，怒目圆睁，双脚踩踏正垂死挣扎的夜叉。工匠大胆采用夸张的表现手法，突显天王驱邪镇恶的威慑力量。作品色彩鲜艳华丽，是三彩的上乘之作。

三彩天王俑（局部）

绕襟衣陶舞俑（陶塑）汉代

舞者动作夸张，身体的结构比例严重失真，然而正是这夸张的体态，生动地诠释了舞者优美的舞姿。

● 风格独特的中国泥塑彩绘

泥塑彩绘在中国传统雕塑中占有独特地位。由于泥塑彩绘将造型与色彩相结合，具备色彩艳丽、生动鲜活等特点，故而深受社会各阶层人士的喜爱。另外，许多民间玩具也采用泥塑彩绘的形式，其简洁的造型与大胆的色彩互补，具有独特的艺术魅力。

侍女立像（局部 圆雕 泥塑彩绘）北宋 山西太原晋祠

韦驮（圆雕 泥塑彩绘）明代

作品中的形象、动态、服饰与色彩相结合，达到了相互融合、相互补充的艺术效果。

惜春作画（圆雕 泥塑彩绘）张明山（清代“泥人张”第一代艺人）

天津“泥人张”彩塑是民间泥塑中十分著名的一派，它以能将巴掌大的泥人塑造得如真人一般逼真，人物衣饰与道具细节刻画精致而闻名于世。人物多取材于戏剧、小说，如《水浒传》《红楼梦》《三国演义》等。“泥人张”作为通俗文化的代表，与百姓生活密切相关，作品生动有趣，深受民众的喜爱。

大阿福（民间玩具 泥塑彩绘）江苏

儿童是民间艺术中常见的形象，通常圆头大脑，身上穿戴艳丽的民俗装饰。儿童题材的作品在不同地区的不同风俗与传说中会有不同的角色和具体的作用，总体而言，都有吉祥、祈福的祥瑞之意。无锡惠山区的泥人“大阿福”即出自当地民间传说。

□ 西方传统雕塑的艺术风格

西方传统雕塑讲求对客观的再现，崇尚写实风格，注重对客观自然美规律的探求，以真实的人为标准来表现和刻画作品。这使得西方传统雕塑中对人体自然美的表现与塑造具有极高水准。

大卫（圆雕 大理石）
1501 ~ 1504 米开朗基罗（意大利）

此作品写实风格已相当成熟，米开朗基罗塑造了一个迎战强敌的英勇少年形象。大卫英俊矫健，内心的愤怒与古典式克制姿态和表情之间的平衡，显示出一种崇高的气质。作品充满了人文主义色彩与青春活力，完全挣脱了中世纪以来宗教思想对人的禁锢和束缚。

躯干（圆雕 青铜）1905 马约尔（法国）

这件作品对人体肌肉动感进行了准确完美的表现，给人以充满生命活力的感觉。青铜细腻而富有光泽的质感更增添了作品的艺术魅力。

穿盔甲的奥古斯都（圆雕 大理石）约公元前19年 意大利

作品真实地塑造了古罗马皇帝奥古斯都身披盔甲、手执权杖、举起右手引领臣民的经典形象，其胸盖上有内容丰富的神话故事浮雕。该雕像的动作与神态，成为罗马帝国的象征与标志。

拉奥孔（圆雕 大理石）公元前1世纪 罗马

作品表现了希腊神话中的祭司拉奥孔因警告人们不要把希腊人留下的木马拉进特洛伊城而得罪了众神，神派巨蛇把拉奥孔及其两个儿子缠死的故事。作品将人在与神的激烈冲突中的痛苦表情和搏斗挣扎的状态表现得淋漓尽致，手法高度写实，构图稳重而又有变化。

思考与交流

结合本课中的作品试分析西方传统雕塑的特点及风格。

掷铁饼者（圆雕 青铜原作的罗马大理石复制品）约公元前450
米隆（古希腊）

《掷铁饼者》是古希腊著名雕塑大师米隆的不朽之作。原作不存，此处为复制品。作者通过敏锐的观察，运用高超的写实技艺，成功地把握住人体运动的瞬间，把掷铁饼者强壮的体魄和优美的动势准确地表现出来，使人们从中获得运动和力量的美感。

米洛斯的维纳斯（圆雕 大理石）公元前2世纪 希腊

该作品在古典艺术史上占据着极为重要的地位。作品中的人物形象具有女性的一切美好特质，生动端庄，活泼而又安详，散发出特殊的艺术感染力。雕像裸露的上身与下身褶皱厚实的服装形成鲜明的对比，人物姿态呈优美的S形，从任何角度观看都非常完美，是女神形象雕塑的典型。

思考与交流

1. 罗丹是一位富于浪漫主义精神的现实主义雕塑家。他用多样的手法和新颖的构思创作了一系列雕塑作品，试分析罗丹的艺术风格和表现手法。

2. 你认为《青铜时代》是否表现出了人类已从束缚中苏醒？你认为该作品塑造的裸体青年男子是否为光明和希望的象征？作者借以表达了怎样的深刻寓意？

克洛黛尔（石膏）
1887 罗丹（法国）

巴尔扎克（圆雕 青铜）
1893 ~ 1897 罗丹（法国）

罗丹为了创作这件作品，曾做了20余件各种动态造型的设计小稿，最后选定巴尔扎克身披睡袍、昂首仰视的设计。作品摒除一切多余的细节，整个造型浑然一体，有一气呵成之感。作品当年展出时，并不被认可，40年后才被接受，铸成青铜像，立于巴黎。

青铜时代（圆雕 青铜） 1876 ~ 1877
罗丹（法国）

这件作品是法国雕塑大师罗丹的成名作。作品忠实地表现了人体自然的面貌，以至于在刚刚展出时竟被人诬为是从模特身体上复制的模型。其寓意深刻，以一个从束缚中苏醒的青年男子形象象征光明和希望，来表现人类文明的到来。

头像（圆雕 大理石）4~5世纪
奥地利

头像（圆雕 石膏上色）1944
马里尼（意大利）

女人头像（青铜）1909
毕加索（西班牙）

毕加索是一位多产的艺术大师，创作形式多样，题材涉猎广泛。他喜爱东方与非洲艺术，并在作品中大胆尝试。

□ 泥塑头像实践

● 制作骨架

①用钉子或螺丝将木棒固定于木板之上。

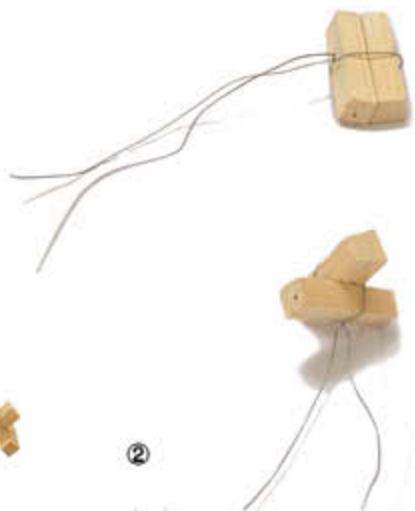
②如图，用小木块与细铁丝制作几个小十字架。

③在木棒顶部钉入钉子，并将小十字架固定其上，用以托住黏土。

我们常常用“巨匠”来称呼那些美术史上伟大的艺术家，是因为他们的不朽作品既是灵感的结晶，也是艺术劳动的成果。要完成一件艺术作品，必要的“劳动”是不可缺少的，这也是创作的一部分。

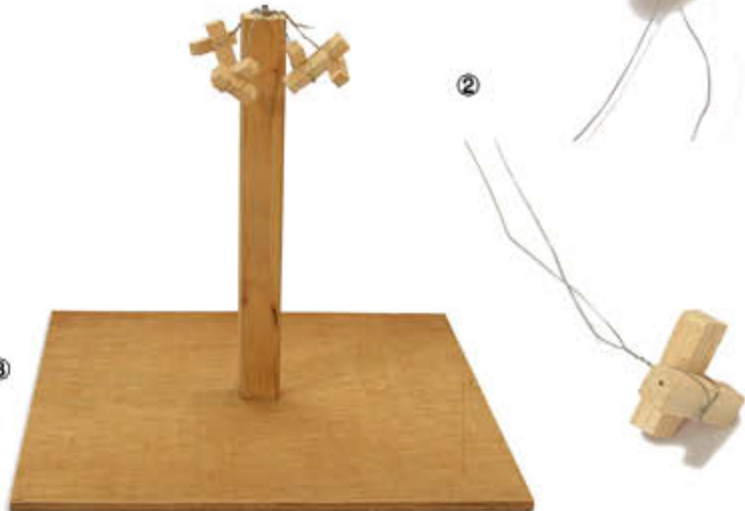

①

②

③

①

②

③

● 加泥塑造雏形

①加泥，用泥巴包裹住十字架。牵拉十字架的铁丝要拉直，使之能充分起到支撑泥巴的作用。

②加泥，塑出头部和脖子的雏形（要注意侧面造型，头颈的前部尽可能多加一些泥，不要使支撑的木架露出来）。

③在加泥的同时，将模特的基本造型特点塑造出来，并确定好雕塑的体量。

因为泥是软的，自身没有什么强度和韧性，所以它必须借助内部的骨架做支撑。根据雕塑尺寸设计骨架的大小，既不可过大，使之暴露于雕塑之外，也不可过小，否则起不到支撑泥巴的作用。

● 大体特征的塑造

在整体泥量添加的同时，进行大体特征的塑造。

多注意人物形体、体积的特点。不要把头发、眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴等分开单独来看，而应尽量将其看成一个整体。

贴金彩绘石雕佛立像（局部 圆雕 石灰岩）北齐

青州佛造像（局部 石雕）北齐

佛教造像是我国古代雕塑艺术的高峰。这件作品手法洗练，张弛有度，造像面相圆润，螺发肉髻。青州佛造像以华美端庄著称，既有细致入微的细部刻画，又不失整体的雍容与厚重，给人以怡然、庄严之感。

女俑头像（圆雕 泥塑彩绘）唐代

塑像面颊丰润，眉目清秀，神情恬淡，白色的颜面在深色的发髻衬托下，颇有“素面如玉”之感。

男孩头像(石膏) 1960 王合内

七岁半(青铜着色) 2011 王伟

女胸像(局部 圆雕 石膏) 1931
毕加索(西班牙)

● 调整完成

进一步地塑造，直至达到理想程度。我们所讲的完整是相对的完整，整体与局部要和谐、统一。

● 深入刻画

在大体造型准确的基础上进一步刻画，包括对五官等局部的具体塑造。

要注意保持雕塑整体造型的生动性，局部服从整体，避免出现某个局部过于突出的现象。

肖像雕塑另一个重要的因素是人物的精神气质，就是常说的“神”，应做到“形神兼备”。

泥塑头像制作基本步骤

1. 制作骨架。2. 加泥塑造雏形。3. 大体特征的塑造。4. 深入刻画。5. 调整完成。

常用的塑造方法：

①用手压、捏等方法塑造。手是最好的工具，一切工具都是手的延伸。②用木棒拍打。③用雕塑刀削、抹。④用雕塑刮刀刮减。

泥巴有丰富的表现力，既可以表现出平滑光洁的表面，也可以展现出粗犷大气的肌理。

活动二

对同学们完成的作品进行分析讨论。同学们用不同风格和不同手法表现出来的人物特征是否符合对象的个性和气质？试着给出你的评价。完成后给作品配制底座，全班举办一个小型展览。

展示与评价

试从以下几个方面对本单元的学习进行评价：

1. 能说出中外传统雕塑艺术之间的主要差异。
2. 能用描述、解析的方法鉴赏人物雕塑作品。
3. 能选择符合表现内容的艺术风格及手法。
4. 通过学习，能用泥塑的方式完成一件人物写生作品（不要求写实）。

第三课

我家墙上的壁挂装饰

——浮雕

认知浮雕的审美特点和造型方法，结合生活情境进行创作

若用一件雕塑作品来装饰我们的居室，浮雕会比其他形式更适合而且容易实现。本课的学习内容就是为自己的居室创作一件浮雕壁挂。

活动一

给自己的居室制作一件浮雕壁挂。

1. 画速写草图。
2. 准备石膏、刻刀等工具材料。
3. 通过互联网及相关图书获取浮雕的相关知识。
4. 鉴赏中外传统浮雕作品，分析浮雕造型和艺术功能等方面的特点及运用。
5. 参照教科书内容，完成浮雕壁挂的工艺制作。

我家墙上的浮雕壁挂

麦积山石窟第 127 窟供养飞天像（浮雕 石质）北魏

这件作品动感十足，形体处理巧妙，飞天具有优美的动势和立体感，呈乘云起飞之态。形体轮廓的处理简洁清晰，刀法娴熟明快。

思考与交流

生活中有哪些地方运用了浮雕？浮雕与圆雕的最大区别体现在什么地方？举例说明。

飒露紫及丘行恭像（昭陵六骏之一）（浮雕 石灰岩）唐代

这件浮雕是《昭陵六骏》中最杰出的一件，现存美国宾夕法尼亚大学博物馆。作品表现了李世民手下勇将丘行恭忠勇刚烈的性格和危机之际人马相依的情景。雕刻手法十分精练，以一人一马的简练构图表达了深远的意境。人物饱经沧桑的面容、战马雄健的四肢和结实的肌肉都做了极为成功的刻画。

根据图片勾画出一张浮雕线描图稿（如有困难，也可拓画，然后放大复印成要求的尺寸，图例为普通 A4 纸大小）。

● 了解制作步骤

1. 画图稿。
2. 制作浮雕石膏板。
3. 拓画浮雕线稿。
4. 雕刻浮雕。

□ 准备工作

● 了解浮雕基本技法

浮雕是被压缩在平面上的一种雕塑形式。

比如用浮雕形式表现一个球体，正确的做法是在平面上将球做成扁饼形，而不是做成一个半球放在平面上。浮雕的立体感源自它受光的轮廓边缘。

● 准备制作浮雕壁挂的材料

1. 找一块普通玻璃板（面积大于浮雕图稿）。
2. 水与塑料盆。
3. 石膏粉（分量多于或等于盆中的水）。
4. 光滑平直的木板。
5. 铁丝网（面积略小于浮雕图稿）。

制作浮雕壁挂的材料

□ 浮雕的表现形式及实用功能

浮雕在造型表现形式上具有特殊性，且具有广泛的实用功能。它可以作为独立的艺术品供人欣赏，也可以在各种建筑和环境设施中起装饰作用。在世界各地的古建筑中，以浮雕作为装饰的比比皆是，从屋檐的瓦当到墙面、柱梁、门窗等，浮雕几乎无处不在。浮雕艺术可以使普通的墙壁和石阶变得神圣而具有艺术价值，还可以把人们的生活点缀得丰富多彩。

思考与交流

谈谈浮雕的表现形式和实用功能，举例分析哪些古建筑中成功地应用了浮雕。

五四运动（人民英雄纪念碑浮雕之一）（局部 汉白玉）1958 滑田友

胜利渡长江（人民英雄纪念碑浮雕之一）（局部 汉白玉）1958 刘开渠

泛雅典娜节游行（局部 浮雕 大理石）公元前5世纪（古希腊）

根据体量、空间和表现手法的不同，浮雕一般可分为高浮雕、浅浮雕、透雕和悬塑等几种形式。

● 高浮雕

高浮雕就是浮雕中的形象形体凸出平面较高、体量较大的浮雕形式。这种形式适用于大尺寸、形象众多的主题需求。其形象可以重叠，重点部分甚至可用圆雕手法，使作品具有强烈的立体感、纵深感，以增强其艺术表现力。如法国的《马赛曲》，主体人物的头部和手臂直接运用了圆雕手法，其余部分用浮雕手法，衣服上的花纹装饰甚至采用浅浮雕手法，使作品在主题表现方面具有更加生动而鲜明的感染力。

马赛曲（高浮雕 石灰岩）1833 ~ 1836 吕德（法国）

作品表现了18世纪末法国人民反抗奥地利与普鲁士的武装干涉，为保卫法兰西共和国而组织志愿军高唱《马赛曲》进军巴黎的情景。作品运用浅浮雕、高浮雕、圆雕相结合的处理手法，构图设计十分巧妙，人物动态各异，相互呼应，形体穿插错落，富于变化又不失节奏。作品给人以热烈、激昂、振奋的感觉，是这一时期法国浪漫主义雕塑的典范。

● 浅浮雕

浅浮雕是相对于高浮雕而言的，其形象凸出平面较少，是比较典型的浮雕样式。根据内容、环境和用途的不同，浅浮雕凸出部分的高低多寡也有所不同。浅浮雕可单独用于观赏性作品，也可以与其他形式共同使用，用来表现背景场面，起到衬托主题的作用。像图拉真柱、阿苏尔那希帕二世狩猎浮雕、四骑吏画像砖等，都成功地运用了这一艺术形式，实现了主题与功能的完美结合。

阿苏尔那希帕二世狩猎浮雕（浅浮雕 石灰岩）亚述时期 公元前7世纪
作品表现了狮子中箭濒死的瞬间画面，造型生动写实，手法简练概括。

四骑吏画像砖（浅浮雕 砖质）东汉

此画像砖用浅浮雕手法刻画了四位骑吏。其中人物和马的造型生动活泼，姿态各异，富于立体感。马匹强健的骨骼、丰满的肌肉、生龙活虎的动态被刻画得准确有力，标志着汉代浮雕技巧已达到相当成熟的水平。

□ 浮雕在中外古建筑中的应用

中国古代建筑中的装饰浮雕多以砖、木、石为材料，在明清时期这三种材料的装饰浮雕被称为“三雕”。砖浮雕是以泥制烧砖为材料、手工雕刻、内容形式各异的浮雕，多用于砖结构建筑的各个部位。木浮雕多用于梁架、斗拱、门窗等处。石浮雕多用于台基、门面、柱子等处。还有将金属材质浮雕用作建筑装饰的。

西方传统浮雕常用的材料有大理石、木、青铜等，黄金、宝石等贵重材料也有使用，大多用于建筑装饰，也有仅供欣赏的浮雕作品。

九龙壁（局部）

图拉真柱（局部 浮雕 大理石）古罗马

这件浮雕石柱是古罗马时期展现皇帝图拉真征服达西亚人的纪功柱。上面刻有达西亚战争的浮雕画面，绕柱而刻，共计有两千多个人物，场面十分宏伟壮观。

九龙壁（琉璃砖雕）清代 故宫

九龙壁是影壁的一种，是中国传统建筑中用于遮挡视线的墙壁，位于紫禁城宁寿宫皇极门外。

瓦当（浮雕 陶）（汉代）

□ 浮雕创作实践

● 制作浮雕石膏板

① 在玻璃板上，将木板条摆放成浮雕图稿大小的方框。

①

② 将石膏粉一次性放入水中。水与石膏粉的比例约为 1 : 1。

②

③

④

⑤

③ 水完全渗入石膏粉中，没有多余的水量。

④ 用手不断地搅拌，避免出现气泡与颗粒。

⑥

⑤ 用泥堵住外边框之间的缝隙，待石膏浆变至黏稠状，将其倒入方框中。

⑦

⑧

⑨

⑩

⑥ 用手搅拌，赶出气泡。

⑦⑧ 将铁丝网埋入石膏表层。

⑨ 将表面抹平，埋入挂钩(完成后可悬挂)。

⑩ 待石膏发热，完全固化后拆除边框。

⑪ 浮雕板制作完成。

⑪

● 拓画浮雕线稿

- ①准备一张浮雕线描图稿。
- ②将线描图稿覆在石膏板上（平滑的一面）。用一支较硬的笔在原图上复画一遍。
- ③将线描图移开，可以看到石膏板上留有凹陷的痕迹，浮雕底稿制作完成。

● 浮雕与光线

光线是观赏浮雕的重要因素，一般而言，光线越强，照射浮雕的光线角度越倾斜或是顶光，浮雕的立体感就越强，反之则效果相反。因此，我们悬挂或欣赏浮雕时最好选择有顶光或侧顶光照射的位置。

飞天（浮雕 石质）北魏 河南巩义石窟寺

● 雕刻浮雕

① 用一把尖锐的刻刀，依线稿垂直深刻浮雕边缘及边框部分。

② 用刻刀将不需要的部分剔除（注意安全，避免受伤）。

③ 底面要刮平。

④ 按浮雕稿在浮雕表面进行线刻。

⑤ 刻画出形体前后部分的层次。

⑥ 沿浮雕边缘刻出斜面，以扩大受光面，增强立体感。

⑦ 浮雕雕刻完成。

活动二

根据个人生活感受选择不同题材，创作完成一件石膏浮雕作品。

作品内容、手法不限。也可以临摹一件作品。作品完成后，以班为单位举办展览。

第三单元 雕塑的探索与展望

第一课

新的理念 新的尝试

——综合材料雕塑

认知现代雕塑新的艺术语言形式，尝试运用废旧物品进行艺术创作

现代雕塑与传统雕塑有很大差别，它是一种新的艺术语言，是一种新的形式、新的材料、新的艺术观念的总合。现代雕塑的出现并非孤立的现象，它是伴随着科学技术的进步和工业文明的发展而产生的现代文化现象，可以说是社会发展的必然产物。现代雕塑的特征主要体现在观念、材料的更新和形式的多样化方面，促使现代雕塑家进行各种大胆的尝试。

活动一

以现代雕塑新的艺术语言形式，选取日常生活中的废弃物品做一件综合材料雕塑作品。

1. 收集身边的废弃物品进行改造，探寻废物可利用的价值。
2. 通过互联网及相关图书获取现代雕塑的相关知识。
3. 鉴赏中外现代雕塑，分析现当代雕塑造型、材料等方面的特点及运用。
4. 参照教科书内容，自主创作综合材料雕塑，并尝试通过作品表达自己的观念。

游客（玻璃纤维着色）
1970 汉森（美国）
这件照相写实主义雕塑作品客观地再现了生活中的人和物，达到了乱真的程度。

第一交响曲（彩色木板）1913
韦莱德蒙·巴勒诺夫·罗塞恩

坐着的女孩（树脂、
丙烯、木椅）1990
展望

这件作品运用树脂、丙烯和现成的木椅等材料，表现了人物困惑、犹豫的心理。

□ 观念和材料的更新

现代文明促使雕塑进入了空前活跃的时期，艺术家们采用各种新的艺术观念和形式，试图表现一种永恒和绝对的精神。他们对传统雕塑的体量与空间的关系以及雕塑传统的艺术观念和形式法则提出了新的理解，不断追求艺术表现新形式的可能性，开创了雕塑艺术广阔的领地和空间。这个时期，布朗库西、亨利·摩尔等雕塑大师的作品带给人们更多的思考，现代雕塑试图在思想观念上适应和促进时代的发展。

拉弓的赫拉克勒斯（圆雕 青铜）布德尔（法国）

作品运用形体空间、体量、影像变化等雕塑语言，展现出力量的美。雕塑采用大胆的构图，使赫拉克勒斯拉弓的强烈动势和他左脚蹬踏的石头之间形成很大的抗力和空间。虚实相间的平面剪影给雕塑增加了气势与张力，使构图既开放又具有整体感。这件作品在西方雕塑史上图像具有突出的地位。

地里（天然卵石、钢筋焊接）

1992 ~ 1994 隋建国
作品的制作方式与材料处理手法借鉴了古代传统金属镶嵌工艺，但材料与尺寸的不同又给人完全不同的审美体验，最终实现传统工艺形式向现代视觉方式的转换。

骑手（圆雕 木着色）马里尼（意大利）

20 世纪的现代雕塑先驱们，为了摆脱古典与写实手法的束缚，纷纷将目光投向古典艺术之外的各种带有原始或者稚拙意味的艺术，比如东方艺术、非洲艺术，还有伊特鲁里亚艺术。马里尼善于从原始艺术、中国陶俑和伊特鲁里亚艺术中汲取灵感，通过抽象而戏剧化的手法使作品具有一些意象性的气息。

空中之鸟（圆雕 石）
1932 ~ 1940 布朗库西（罗马尼亚）

作者凭借敏锐的洞察力，把握住“鸟”的形体与精神语言的特征，并以极其概括与抽象的雕塑形式将其表现出来。作品剔除了一切多余的细节，以一个既像小鸟羽毛又像锋利尖刀的形体来象征鸟在空中飞翔时自由流畅的动作以及空旷的空间感受，富于哲理性。

现代雕塑形式、手法、材料的多样化

由于观念的更新,现代雕塑的表现形式多为夸张、变形、抽象,手法则含蓄委婉、朦胧晦涩。即使有的现代雕塑仍是写实的形态,其内涵也已与传统雕塑相去甚远。新的艺术观念在雕塑领域的发展十分壮观,相继出现了软雕塑、活动雕塑、废品雕塑等新形式,而后出现的“反雕塑”甚至试图实现雕塑的飞翔。艺术家们进行各种实验性的尝试,追求个性化的体验和形式表达成为这些作品的主要特征。我们无法预测还会有多少种雕塑形式出现,但人类探索的步伐是永不停止的,这无疑将会给雕塑艺术带来勃勃生机。

吻(圆雕 石) 布朗库西(罗马尼亚)

雕刻家通过稚拙、原始和简化的几何形体表现人类一种普遍的感情,他希望做成的这件雕像使人怀念的不仅仅是一对恋人,而是所有的恋人。作品力图表达相互爱恋的男人和女人的真挚情感。作品对相拥者的手臂进行了装饰化处理,对人物的五官、体态只作象征性表现,有一种返璞归真的美感。这件作品被看作是最早的现代雕塑。

小舞者(青铜 亚麻布衣) 1881 德加(法国)

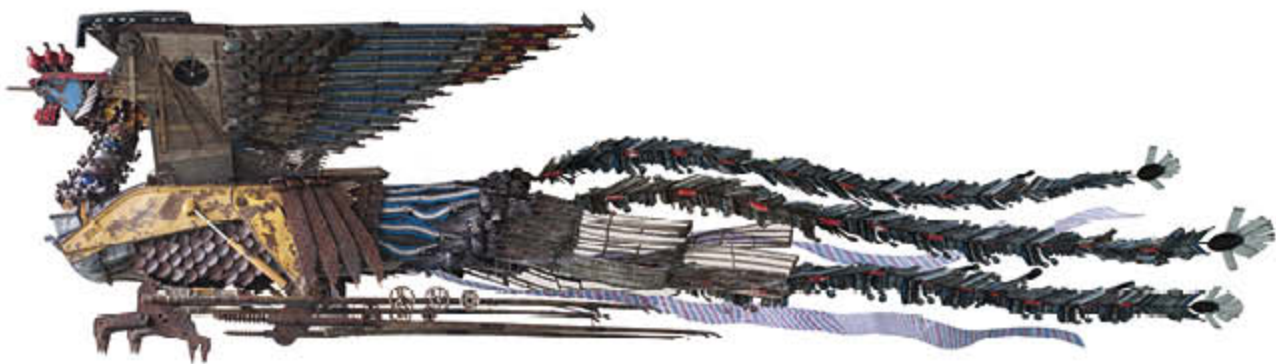
母与子(圆雕 青铜) 亨利·摩尔(英国)

这是雕塑大师亨利·摩尔一生创作的许多以母与子为主题的雕塑作品之一。他的风格特征在于不把所描绘的对象和盘托出,不给人一览无余的视觉形象,而是留给观众许多空间,让他们有发挥想象的余地。

战车(圆雕 青铜) 贾科梅蒂(瑞士)

这位雕塑家认为“真实”隐藏在薄幕的后面,而这薄幕是一层又一层的,我们只能努力去接近它,一步步地修改它。贾科梅蒂对自己塑造的人体不断地修改,删除他认为不必要的细节,人体也因此变得愈来愈瘦削。这干枯的人体呈现在我们面前,仿佛是受到空间的强烈挤压与侵蚀,没有血肉,没有服饰,没有个性,甚至性别也难以辨认。他看起来像是一个抽象的符号,但他又确实实实在在地存在着。

凤凰（建筑废料、发光二极管）2008~2010 徐冰

凤凰自古以来在民间具有美好的象征意义。这件作品是艺术家从中国现实生活中获取灵感，以独特的视角，利用建筑废料和发光二极管制作成的。制作材料包括建材、工程设备、劳动工具、民工生活用品等。这两只巨大的“凤凰”（长度分别为28米和27米）让人联想到劳动、发展与财富积累的深层关系。这件作品看上去像恐龙时代的大鸟，又像孩子们手中的变形金刚。它使每一个面对它的人感受到人类的能量，而在夜晚，它周身的灯光亮起，使都市的夜空璀璨而美丽。

□ 综合材料的使用

综合材料其实就是“多种材料”或“各种材料”的意思。现代雕塑的贡献之一，就是把传统观念中认为不可能用于雕塑的各种材料都拿来加工、拼装，使其成为艺术品。现代雕塑中的新观念引发了雕塑材料的革新，开拓了新的材料语言的广阔天地。

凤凰（夜景 局部）徐冰

思考与交流

1. 谈谈现代雕塑与传统雕塑在形式和功能上有哪些不同。如果说现代雕塑拓宽了雕塑创作空间，你认为体现在哪些方面？

2. 综合材料的应用给雕塑创作带来了哪些影响？谈谈综合材料雕塑与环境保护的关系。

压制（金属压制）1962 凯瑟

作者将一些现代工业制品锻压在一起，形成一个新的造型，同时也产生了新的感觉与新的含义。

狗（综合材料）斯威尔

这是一件用废弃的家庭日用品组合而成的雕塑作品，各部件用螺丝紧固在一起，每一件物品都产生了新的作用。

□ 综合材料雕塑实践

● 综合材料雕塑制作

综合材料雕塑制作的灵感来自你对生活的感悟和思考，以及看到一些材料时所产生的联想。

● 准备工作

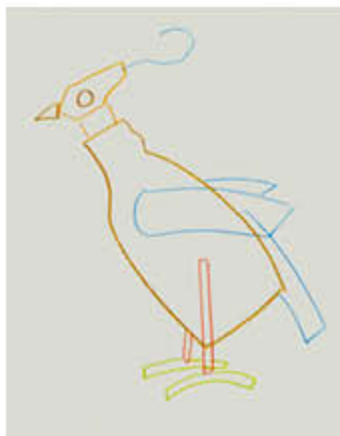
准备洗涤剂瓶、木板、塑料衣架、废颜料管、旧牙刷、专用胶、雕塑刀、工具刀、砂纸。（图①）

● 制作步骤

1. 根据这些材料，勾画一张设计草稿。（图②）

2. 开始制作，首先根据需要进行材料分割。（图③、④、⑤、⑥）

3. 依照设计图, 重新组合拼接 (按说明要求使用胶水)。(图⑦—⑫)

4. 将局部已拼接好的各部分再组装在一起。(图⑬)

许多综合材料雕塑作品的原料都是较易找到的日常生活用品或废弃物, 但作品往往蕴藏着深刻的思想与内涵。

安全提示:
在制作过程中,
请选择安全可靠的胶合剂,
注意远离火源和刀具的安全使用。

第二课

装扮我们的地球

——环境雕塑

认知环境雕塑与环境的关系，结合生活情境进行环境雕塑的创作

环境雕塑是指针对特定的环境而设计制作的雕塑作品。一般人们泛指的环境雕塑包括纪念碑雕塑、主题性雕塑、建筑装饰雕塑、园林雕塑等。由于通常放置在室外，所以，环境雕塑在社会功能、造型、色彩、比例、材质等方面都受到一定的制约。我们所说的环境包括自然环境、建筑环境、人文环境等，所以环境雕塑所要面对的问题绝不是单一的，我们谈及环境雕塑时，所面临的其实是一个综合性的概念。我们如何用自己的双手美化我们的环境？这是本课的学习内容。

拳击赛 俄罗斯园林雕塑
阿基本科（俄罗斯）

柏林（纪念两德统一雕塑）（不锈钢）德国柏林中心街道 克里克（德国）

德国柏林的纪念民主德国和联邦德国统一的不锈钢雕塑，不但在材质、造型上增添了都市的现代气息，而且永久性地告诫人们：不要让国家民族分裂的悲剧重演。

火烈鸟（钢喷漆）考尔德（美国）

雕塑中的弧线可以打破建筑群方直的几何形态，鲜艳的色彩可以调剂建筑群的灰色调。在高楼林立的城市广场中，放置造型灵动的雕塑，给整个环境增添了活跃的气氛。

活动一

为自己所在的学校或社区设计一座雕塑。

1. 以小组为单位进行调研（调研内容见后面的“调研要求”）。
2. 以小组为单位根据调研设定雕塑的内容形式（可分成彩塑组、浮雕组、综合材料雕塑组等）。
3. 通过互联网及相关图书获取环境雕塑的相关知识。
4. 鉴赏中外环境雕塑，分析环境雕塑造型、材料等方面的特点及运用。

云门（不锈钢）2004—2005 安尼施·卡普尔（美国）

这件作品是芝加哥千禧公园的著名地标，是根据一滴水银的形态做成的一件重达110吨的抽象雕塑。其曲线的造型与抛光的表面形成类似哈哈镜的效果，所有游客都可以零距离地看到自己的身影与芝加哥的城市景观融为一体，从而达到调节环境氛围的作用。

东方之光（不锈钢）上海浦东新区广场 夏邦杰、仲松

用不锈钢材料制作的古代计时器——日晷，诠释了古代文明与现代社会的内在联系。被放大的尺寸体现了现代社会对于古典文明的尊重。作品在与周围建筑的共处中，提升了环境的文化品位。

异物的连接1#（石、废铁）1997 傅中望

飞机尾巴（铁着色）考尔德（美国）

这座活动雕塑利用杠杆原理，构成一种“脆弱的平衡”，在风的作用下不断摇摆，加之所应用的鲜艳颜色，为严肃而有历史感的苏格兰国立现代美术馆提供了活泼的因素。

□ 调研要求

1. 你所在的城市或乡村有没有雕塑？

有雕塑	<p>是室内雕塑还是室外雕塑？是圆雕还是浮雕？</p> <p>什么材质？具有怎样的造型风格？</p>
没有雕塑	<p>是一直没有雕塑还是曾有雕塑但已损毁？</p> <p>没有新的雕塑的原因是什么？是当地经济情况不允许还是其他原因？</p>

2. 雕塑与所住环境的关系是怎样的？

人文环境	<p>该雕塑是否与该城市或乡村的历史（重要历史事件或历史人物）有关？</p> <p>是否与当地的民俗文化有关？</p> <p>是否与民众的审美理想及艺术观念有关？</p>
------	---

自然环境	<p>该雕塑如果是室外雕塑，是否合理地处理了与当地气候（如风力大小、雨季长短，是否有酸雨及雷电多发，等等）的关系？</p> <p>如果是室内雕塑，光照对雕塑造型有什么影响？</p>
------	--

建筑环境	<p>该雕塑所在空间的大小和形状是怎样的？</p> <p>雕塑周边有高大建筑吗？建筑的风格色彩对雕塑有何影响？</p> <p>雕塑周边是否有大面积的玻璃墙？它对雕塑的选材是否有所制约？</p>
------	--

3. 该雕塑设置在此是否合适？是否为一件成功的雕塑？为什么？

是否合适 主题内容	<p>你认为该雕塑的主题内容适合它所处的位置吗？</p> <p>选择抽象（具象）的形式适合此主题内容吗？</p>
--------------	--

是否合适 造型材料	<p>雕塑所选用的材料与造型形式相符合吗？</p> <p>是否有性价比更适合该雕塑的材料？</p>
--------------	---

是否合适 体量大小	<p>该雕塑的体量大小和高度合适吗？为什么？</p>
--------------	----------------------------

4. 你认为你所在的城市或乡村是否需要雕塑？为什么？

需要	<p>谈谈你认为需要雕塑的理由。你觉得雕塑的价值和魅力对当地的文化有何影响？</p>
----	--

不需要	<p>当地的自然条件及经济条件怎样？雕塑与当地人们生活的距离很遥远吗？</p> <p>为什么不需要雕塑？</p>
-----	--

5. 你还发现了哪些与雕塑相关的问题？如果由你来做一件雕塑作品，你觉得需要具备哪些知识、能力和条件？

--	--

人民英雄纪念碑（汉白玉）1958 北京天安门广场

纪念碑雕塑以纪念重大历史事件和历史人物为主题的居多。一般这类作品要求在题材上紧扣历史，处理手法上根据历史事件和历史人物的特点而定。人民英雄纪念碑采用了浮雕与纪念碑相结合的形式，真实记载了中国人民自鸦片战争以来的百年历史，是纪念碑雕塑的典范之作。

五羊开泰（花岗岩）20世纪50年代 广州市越秀公园 尹积昌、陈本宗、孔繁伟

这件大型动物雕塑根据民间传说创作而成。作品生动细腻地表现出五羊鲜活的形象，寓意深远。作品受到人民群众的欢迎和肯定，现已成为广州市的标志性雕塑。

□ 环境雕塑的社会功能

将一座纪念重大历史事件、历史人物的雕塑安置在特定的纪念地或纪念性综合建筑群当中，其特有的庄严性和永久性将无声地教育人们，从而产生久远的影响力。天安门广场的人民英雄纪念碑即是这方面的典范。这件中华人民共和国成立初期创作建立的大型纪念性雕塑，采用浮雕与纪念主碑相结合的形式，真实地记载了自鸦片战争以来一百年间中国人民前赴后继、可歌可泣的反帝反封建斗争历史，表现了每个重要历史时期的革命斗争场景。

马克思像（青铜）2018 吴为山

这尊马克思像伫立于马克思的故乡德国特里尔市的西蒙广场，艺术家成功地刻画了这位伟人坚定、自信、从容前行的形象。

八女投江（花岗岩）1988 牡丹江市江畔公园 于津源、张德华、曹春生、司徒兆光、孙家钵等

这件人物群雕作品表现了东北抗日联军八名女战士英勇不屈、视死如归的英雄主义精神。

和平少女（汉白玉）1986 潘鹤、程允贤、王克庆、郭其祥

该作品以汉白玉雕凿而成，抒情而典雅。洁白的鸽子在少女身旁嬉戏，寓意为和平。该作品作为中日两国人民友好的象征，制作成相同的两件，分别坐落于日本长崎和中国北京。

庆丰收（北京农业展览馆组雕之一）（水泥）北京农业展览馆 鲁迅美术学院雕塑系集体创作

《庆丰收》已成为表现 20 世纪五六十年代中国社会思潮与风貌的一个经典之作，其造型和艺术表现手法获得了很高的评价。

中国人民抗日战争纪念群雕（青铜）1995 ~ 2000 北京中国人民抗日战争纪念馆雕塑园 中央美术学院雕塑系集体创作

这是一组超大型主题纪念性群雕，是近年来中国雕塑创作成果中令人瞩目的作品之一。该作品以丰富的主题内容，生动、细腻、真实的形象刻画，以及 38 尊之多的大型纪念性群雕形式，作为对中国人民抗日战争胜利的永久纪念。

□ 环境雕塑与环境的关系

由于环境雕塑具有美化、装饰环境的功能，其总体规划就必须从属于一定的整体空间。不论哪一种雕塑形式，它都将成为整体环境的一个组成部分，所以它的造型、高矮、体量要与周围的建筑呼应，色彩和材料要与环境和谐统一，内容和题材要能被这里生活的人们接受，风格形式要符合人们的审美倾向。

现代艺术博物馆前广场雕塑 德国柏林 考尔德（美国）

问道（青铜雕塑） 2016 吴为山

这件作品根据“孔子问道于老子”的历史典故，表现了两位文化先贤探讨中华优秀传统文化的思想理念的场景，作品立于北京掠燕湖北岸，成为环境艺术中的新景观。

环境雕塑是一个时代的物质文明和精神文明相结合的产物，艺术家用永久性的材料把人们的审美理想通过雕塑的艺术形式留存在城市或乡村的自然环境中，像是留存着人类文明的足迹。环境雕塑既可以装饰建筑，丰富人们的审美趣味，亦可以点缀园林，陶冶人们的情操，为人们的生活营造美好的视觉空间，起到潜移默化的引领性的美育作用。

马（树枝编织后再铸铜）美国华盛顿白宫花园 巴特菲德（美国）

思考与交流

1. 你认为环境雕塑与环境之间是一种什么样的关系？
2. 环境雕塑在社会功能方面是否有积极正面的作用？为什么？

□ 关爱我们的地球

用艺术作品装点环境，表达我们对历史、文化、国家的情感，可以使一个城市或社区的居民文化生活提升到一个新的境界。因为城市或者社区不只有物质的层面，它还有自己的历史与文化，有祖辈和我们自己的生活记忆。当我们通过环境艺术——无论是严肃的还是轻松的形式——来表达对生活空间的历史与文化的情感或反思时，许多无形的文化遗产就变得具体而有凝聚力，让置身其中的人感到生活的美好。

环境雕塑与人之间的紧密关系使得这一艺术形式更多地体现出对人的关怀——无论其表现手法是抽象还是具象。它的存在似乎在默默地提醒人们要关爱我们的环境，关爱我们的地球。

思考与交流

你认为一件好的环境雕塑作品对周边环境能起到哪些好的作用？反之会怎样？

活动二

可以为活动一完成的雕塑小稿安装底座，在学校展出。

□ 展示与评价

1. 对各组为学校或社区设计的雕塑小稿进行自我评价和互评。
2. 为雕塑小稿安装底座，在学校展出，收集校内外评价意见。
3. 指导教师给予评价并协助展开进一步的实施方案。

拉维莱特公园环境艺术作品 法国巴黎 伯纳德·屈米（瑞士）

建筑师出身的伯纳德·屈米在拉维莱特公园的平面格网上设置了三十多个打破理性秩序的大型构架，为巴黎创造了一个新的有活力的城市文化焦点，为市民带来了新的文化理念。

浮在水面上的雕塑（合成树脂）1986 日本札幌艺术森林

札幌艺术森林以艺术与自然的融合为构建宗旨。这件艺术作品让我们感受到，它仿佛是自然生长出来的。由于空腔轻体，雕塑在风的吹动下可以自由地在水面上移动，看上去像是几只白色的水鸟在湖中悠闲地散步，给环境增添了宁静、祥和的感觉。

黄河母亲（花岗岩）1986 何鄂

该作品位于黄河南岸，现已成为兰州市的标志性雕塑。

普通高中教科书·美术

- ◎ 绘画 选择性必修
- 雕塑 选择性必修
- ◎ 工艺 选择性必修
- ◎ 设计 选择性必修
- ◎ 美术鉴赏 必修
- ◎ 中国书画 选择性必修
- ◎ 现代媒体艺术 选择性必修

绿色印刷产品

批准文号：湘发改价费〔2017〕343号

定价：8.21元