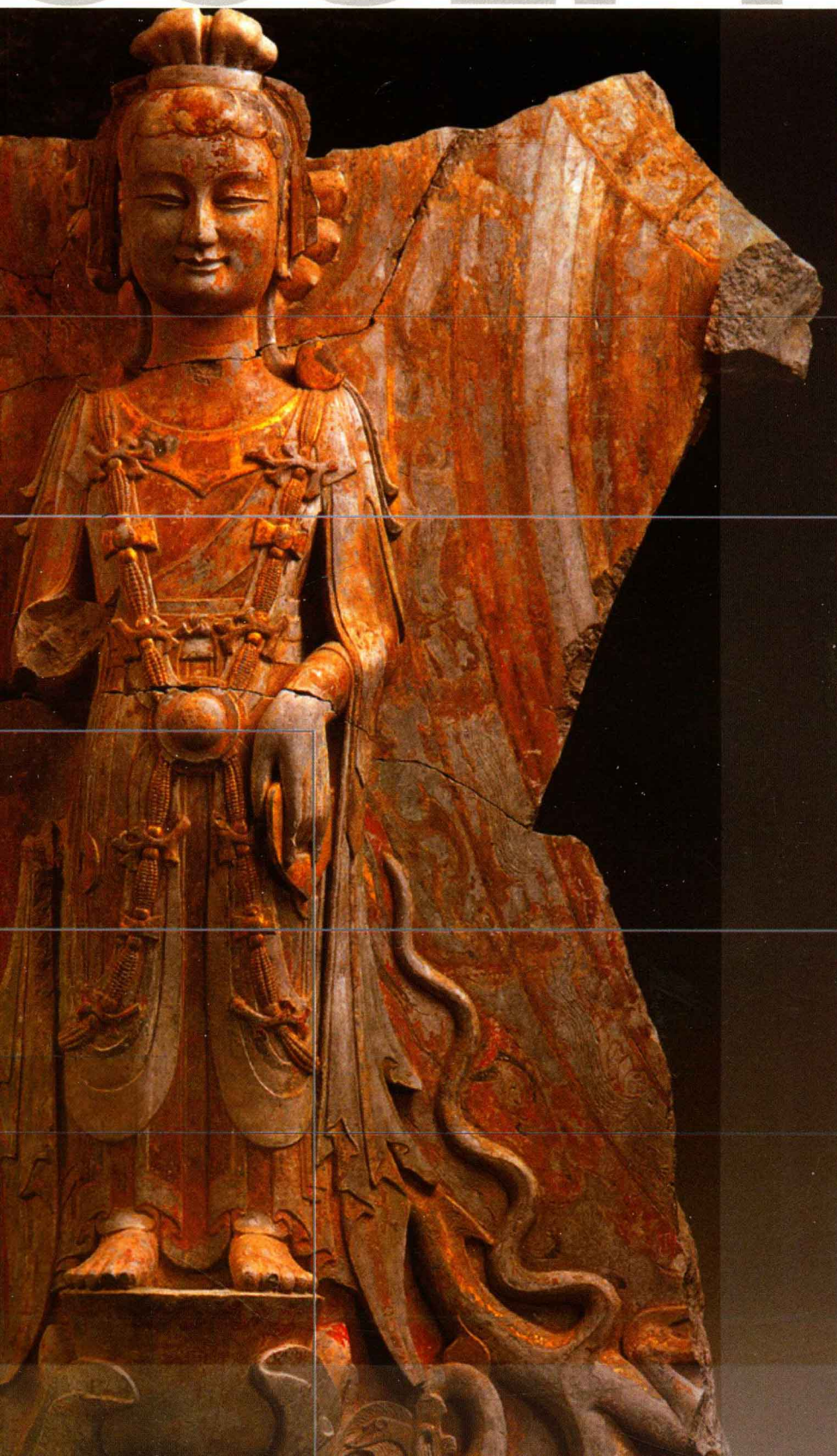

经全国中小学教材审定委员会2005年初审通过

DRAWING 美术
& SCULPTURE 选修
S E R I E S

SCULPTURE

雕塑

普通高中课程标准实验教科书

湖南美术出版社 编著
现代美术教育研究所

湖南美术出版社

美术

经全国中小学教材审定委员会 2005 年初审通过
普通高中课程标准实验教科书

雕塑

湖南美术出版社 编著
现代美术教育研究所

湖南美术出版社

普通高中课程标准实验教科书

美术

雕塑（选修）

编 著：湖南美术出版社 现代美术教育研究所

责任编辑：郑宝雄

封面设计：郭天民 刘迎蒸

版式设计：王 伟 郑宝雄

责任校对：李奇志

出 版：湖南美术出版社

（长沙市东二环一段 622 号 邮编：410016）

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：3.5

版 次：2005 年 7 月第 1 版 2010 年 6 月第 2 版第 4 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5356 - 2260 - 0

定 价：7.01 元

批准文号：湘价教〔2008〕162 号·举报电话：12358

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

普通高中课程标准

《美术》实验教科书编写委员会

主 编：李绵璐 汪 华

副 主 编：刘勉怡 黎 丹

《雕塑》

主 编：王少军

副 主 编：郑宝雄

编 委：王 伟 何吉培

摄 影：王 龙

雕塑●目录

普通高中课程标准实验教科书

美术

第一单元 走近雕塑

第一课	初识雕塑的基本特征	1
第二课	雕塑的价值和艺术魅力	3
第三课	丰富多样的雕塑类别	5

第二单元 圆雕

第一课	圆雕艺术的基本特征	7
第二课	圆雕的表现手法和艺术风格（一）	9
第三课	动物雕塑实践	12
第四课	圆雕的表现手法和艺术风格（二）	15
第五课	传统圆雕的材料应用	18
第六课	泥塑头像实践	22

第三单元 浮雕

第一课	浮雕艺术的基本特征	28
第二课	浮雕的表现形式和艺术风格	30
第三课	传统浮雕的材料应用	33
第四课	浮雕实践	35

绘画●雕塑系列

第四单元 不断发展的现代雕塑

第一课	现代雕塑的主要特征	39
第二课	现代雕塑的材料	41
第三课	综合材料雕塑实践	43
第四课	蓬勃兴起的环境雕塑	45
相关链接		50

第一课

初识雕塑的基本特征

什么是雕塑

雕塑是造型艺术诸多门类中的一种，是在立体的三维空间中，运用实体的物质材料进行造型的一门艺术。雕塑包含了雕与塑两种制作方法。其中雕（同时包含“刻”的意义）是指“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）、陶塑等。但是，无论雕还是塑，其目的都是一样的，那就是以占有空间的实体物质为媒介，塑造出可视、可触的，反映人们思想感情和审美理想的艺术形象，这便是雕塑。

马踏飞燕（圆雕 青铜）（东汉）

这件杰出的青铜雕塑作品中奔马造型矫健精美，做昂首嘶鸣奔腾状。作者抓住奔马三足腾空，一足超掠飞鸟的瞬间进行造型。飞鸟回首惊顾，更增强了奔马疾速向前的动势。奔马全身的着力点集中在踏着飞鸟的一足之上，精确地掌握了力学的平衡原理，合理地利用了青铜材质的坚硬强度，具有体量空间感，反映出中国东汉雕塑艺人的高度智慧和丰富想像力，具有浓厚的东方浪漫特色。

命运三女神（圆雕 大理石 公元前500~公元前432年）（希腊）

这件作品是希腊古典时期的著名建筑巴特农神庙山墙上群雕中的一组雕像，由古希腊著名雕刻家菲狄亚斯及其学生创作。命运三女神是希腊神话中掌管人类命运和生死之神。雕塑虽然破损严重，但仍然无法掩盖作品的高度艺术性。三女神有的坐着，有的躺着，动作潇洒自如，体形丰满，极富空间感与体量感。她们身着的薄衣，犹如流动旋转着的水流环绕着她们的身体，造型优美典雅，是希腊这一时期的代表之作。

女坐俑（灰陶）（西汉）

当你转动这个小小的陶俑时就会发现，她的每个角度的处理都统一在整体优美和谐的造型之中。

上图所示可以形象地说明雕塑家眼中一只手的形象是全方位立体的空间造型。

雕塑的造型与物质材料特征

雕塑是立体的三维空间的造型艺术，雕塑的观赏方式和造型手段都是独特的。即 360°全方位观赏与塑造（浮雕是 180°观赏，将在后面介绍），因而，立体的、三维的、多角度的造型是雕塑的主要特征。另外，雕塑是以实体物质材料为媒介存在于一定的空间之中的，不仅可视，而且可触摸，因而雕塑的物质属性较之其他造型艺术更显突出。

雕塑的体量特征

雕塑的体量是指雕塑作品相对于周边环境及自身所处位置、所扮演角色而确定的一定尺寸。传统雕塑追求作品的体量感，通过雕塑的体量来传达出特有的内涵。我国古

代的镇墓兽一类石雕，是这方面的典型范例（如唐代的《龙马》圆雕）。选择如此巨大的尺寸、体积进行处理，充分体现了帝王的威严和

不可侵犯，在它特有的功能表达上达到了理想的境界，从而也充分体现出体量感在雕塑语言中的重要意义。

龙马（圆雕 石灰岩）（唐代）

思考与交流

1. 谈谈你所见过的雕塑，你怎样理解立体的三维空间造型。

2. 分析《龙马》这件石雕作品，如果在体量上加大到高 10 米或将造型缩小到 50 厘米，将产生什么样的视觉感受？

第二课

雕塑的价值和艺术魅力

雕塑的价值和艺术魅力与其他造型艺术有许多相似之处，雕塑以其生动鲜明的艺术形象反映出不同时代人类的思想感情和审美理想，是世界美术领域中历史最久远、传统最丰富的艺术形式之一，在人类文明史上占有显著的地位。同时，雕塑又是极具特性的艺术形式，以其独特的三维立体艺术语言体系和造型结构形式美法则，表现出与众不同的更加深广的艺术境界和审美意蕴。

雕塑的恒久性与稳定性

由于雕塑是以实体物质材料为媒介存在的，所以传统雕塑所选用的材料，如岩石、大理石、青铜、陶等物质的属性决定了雕塑较之其他造型艺术更容易留存，更加具有恒久性与稳定性。因而雕塑也更多地被用来表现

军吏俑（陶塑）（秦代）

军吏俑塑造了中级指挥官的真实形象。

一些重大历史事件以及与宗教、政治或与伟人相关的纪念性、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，特别是西安出土的“兵马俑”等等都是很好的范例。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、文化、军事状况，是我们研究历史、继承传统的可靠依据。所以雕塑又被人们称为“凝固的历史”、“石头编年史”。

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，做一腿蹲曲的半跪状。两手做握弓姿势，塑造得十分真实、生动。

养鸡女（石质 重庆大足）（宋代）

云冈石窟主佛及东立佛（高浮雕、圆雕结合 石质）（北魏）

该佛像造型浑厚，气魄宏伟，具有强大的视觉震撼力，是云冈石窟的代表作品。

维林道夫的母神（圆雕 石质 旧石器时代）（奥地利出土）

人们可从作品中体味母系氏族社会对繁殖生育的赞美和崇拜。

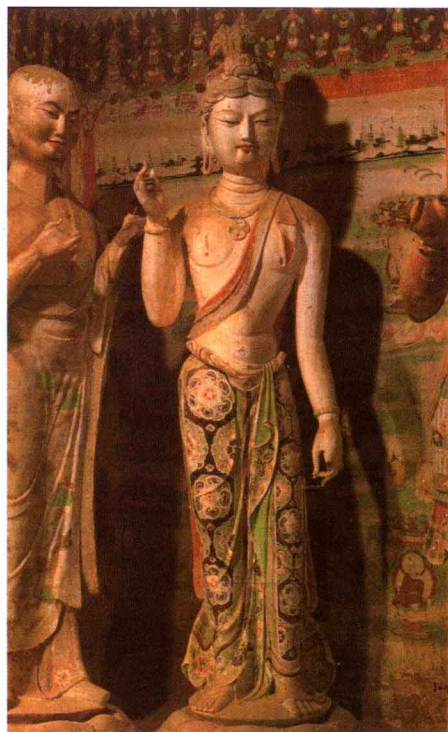

龙门石窟外景（河南洛阳）

雕塑的视觉震撼力

当我们欣赏古代石窟雕塑那些巨大的神像时，那种形体高大、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将巨大、坚硬的材质与群山的环境以及人类对于神的崇高、不朽、权威等理念完美结合的美

感之外，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。

菩萨（圆雕 泥塑彩绘 敦煌石窟）（唐代）

此菩萨相貌端庄，袒裸上身，阔肩细腰，胸部饱满，姿态舒展，衣纹疏密得体，与躯体相互映衬，相得益彰，反映出那个时代的审美理想。

思考与交流

你认为雕塑的价值和艺术魅力有哪些？你是否感受过雕塑带给你的视觉震撼力？在欣赏雕塑作品时与欣赏绘画作品时有何不同的感受？

活动建议

1. 用橡皮泥临摹一件小型的雕塑作品。
2. 试着对照雕塑图片做一件小型雕塑作品，你能够凭想像完成没有看到的几个面吗？

第三课

丰富多样的雕塑类别

雕塑与其他事物一样，具有多种属性。因而雕塑的分类也具有多重性和多面性。雕塑的各种类别之间并非彼此孤立，相互之间存在着内在的多层面的关联。

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，可以全方位 360° 观赏，而浮雕是附着在一定的背景上的，只能 180° 观赏。雕塑从功能上分类可分为纪念性雕塑、主题性雕塑、环境装饰性雕塑；从题材上可分为人物雕塑、动物雕塑；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；根据艺术风格的不同还可分为写实雕塑、抽象雕塑、装饰雕塑等。此外还可以按艺术观念、材料构成、数量多寡等进行分类。

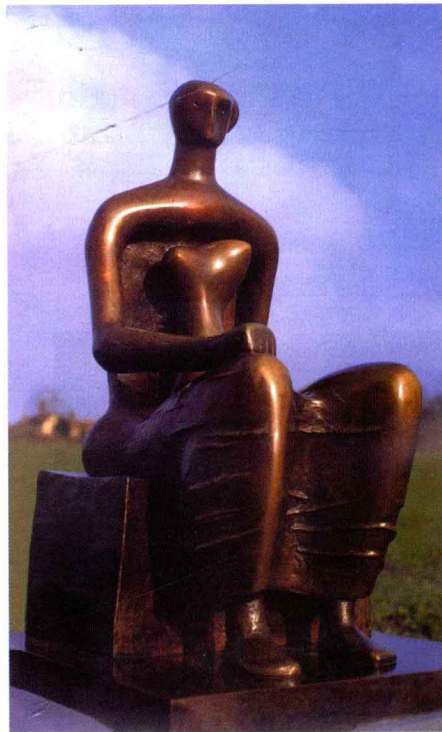
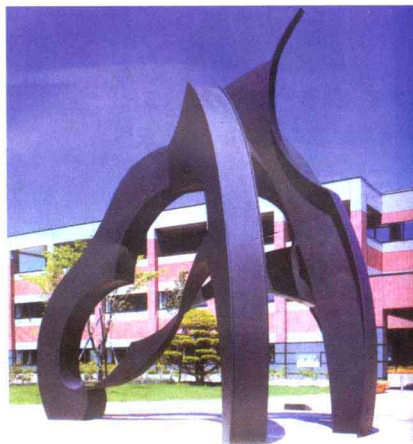
沼泽的曙光（抽象雕塑 钢板涂料 1989 年）
（日本）

这是一座室外抽象雕塑，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。

战马画像砖（浮雕 陶质）（南朝）

这是一件浅浮雕陶制雕塑，运用浮雕的表现手法刻画了背景环境和战马的形态，并且注重人物与马的前后交叠以及马体的结构起伏，使作品生动而又具有立体效果。

背墙而坐的少女（圆雕 青铜 1957 年）
（英国）亨利·摩尔

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。

人民英雄纪念碑（纪念碑雕塑 汉白玉
北京天安门广场 1958 年）

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，处理手法上以历史事件和人物的特点而定。当把它安置在特定的历史纪念地或建在纪念性建筑的综合体中，即具有庄严性和永久性的特征。

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，即风、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又必须在人文关怀方面给予更多的关注。由此可见，不同类别的雕塑，会受到不同条件的制约，而这种制约往往也是形成其特征的因素之一。

拂袖舞女俑（圆雕 陶质彩绘）（西汉）

这件陶质彩绘雕塑采取大的动势，又注意细部刻画，成功地塑造了形体舒展洒脱、神情恬静内敛的舞女形象，是汉代陶塑艺术的佳作。

陶马（圆雕 陶质）（北魏）

男舞俑（圆雕 陶质敷彩）（五代）

泥塑彩绘雕塑、陶质雕塑或陶质加彩、木质加彩等雕塑形式大多用于室内或用于寺庙的神像，陶塑还有用于墓葬品的。这些雕塑，一般体量比较适中，便于近、中距离欣赏。

菩萨（圆雕 泥塑彩绘）（唐代）

力士（圆雕 泥塑彩绘）（隋代）

吹笛俑（高浮雕 灰陶）（元代）

这是一件充满生活情趣的高浮雕陶塑佳作，头和手的部分接近圆雕的处理方法，而其余部分是浮雕的表现方法。

思考与交流

谈谈你所知道的雕塑种类，你认为放在你书桌上或床头的雕塑作品应该具有哪些属性或特征？如果给你的房间放一个雕塑，你认为应该多大？什么题材？什么造型？什么材质？

第一课

圆雕艺术的基本特征

圆雕的造型特征

圆雕是最主要的雕塑形式，是独立存在于三维立体空间的实体。圆雕不附着在任何背景上，直接稳定地放置于地面或基座上，可以供观众 360°全方位观赏，因而在造型上注重立体、空间、多角度就成为圆雕的首要特征。一方面，通过多角度的刻画能够更加鲜明地强化、充分地表现所要表达的主题；另一方面，由于圆雕无法渲染环境，没有背景展示，所以要求构思构图高度概括提炼，以典型化的象征手法把恢弘的主题、深邃的思想内涵浓缩于简洁的立体造型之中，在形体的处理上尽可能达到尽善尽美。

力士立像（圆雕 红砂岩）（唐代）

雕塑的头部、右臂、左手及左脚腕部均残缺。但仍能从其身体动态造型的转折以及夸张的肌肉、密集有序的衣纹飘带处理当中，感受到雕塑的立体空间感。作品以雕塑特有的造型语言表达出了力士旺盛的生命力和威武刚猛的气势。

陶马（圆雕 红陶）（西汉）

陶马虽然四肢残缺，但仅凭半截马身，仍体现出作品简练概括的造型、完美的外形轮廓以及浑圆厚实的体量感。

维纳斯（圆雕 石质）（希腊）

该作品是大约公元前 3 世纪至公元前 2 世纪的大理石雕像，在古典艺术史上占据着极为重要的地位。作品中人物形象具有一切女性的美好特质，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，人物姿态成优美的“S”形，任何角度观看都非常完美，是女神形象雕塑的典型。

圆雕的材料特征

圆雕的另一个特征体现在材料方面。严格意义上讲这与前面所谈到的造型的特征是密不可分的，这也是雕塑特有的物质属性所决定的。材料的使用对圆雕的主题表达至关重要。我们无从考证人类在什么时代第一次感悟到一块打磨整洁、光滑、圆润而又有光泽的石头的美感，但前辈雕塑家确实将各种可以利用的材质的美运用到了雕塑艺术之中，他们使材质与艺术造型完美结合，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的独特表达方式。合理地运用材质使雕塑作品不但坚固、恒久稳定，而且可以 360°全方位充分展现材质的光泽、质地、色彩、触觉等美感。

躯干（圆雕 青铜 1905 年）（法国）马约尔

这件作品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。

被缚的奴隶（圆雕 大理石 1514~1516 年）（意大利）米开朗基罗

这件大理石作品塑造了一个被绑在石柱上的健壮的奴隶。作者在身体以外的部分并未精雕细琢，保留的粗糙刀痕，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刻画出不屈的反抗精神。

卢舍那佛（局部）（圆雕、高浮雕结合 石质 龙门石窟）（唐代）

鸦形陶鼎（圆雕 灰陶）（新石器时代）

思考与交流

1. 你认为圆雕艺术形式适合表现什么？不适合表现什么？能否举例说明。
2. 你所见过的圆雕选择了什么材质，你能讲出为什么吗？你认为还有哪些材料适合用来做圆雕？

第二课

圆雕的表现手法和艺术风格 (一)

击鼓说唱俑 (局部)

击鼓说唱俑 (圆雕 灰陶) (东汉)

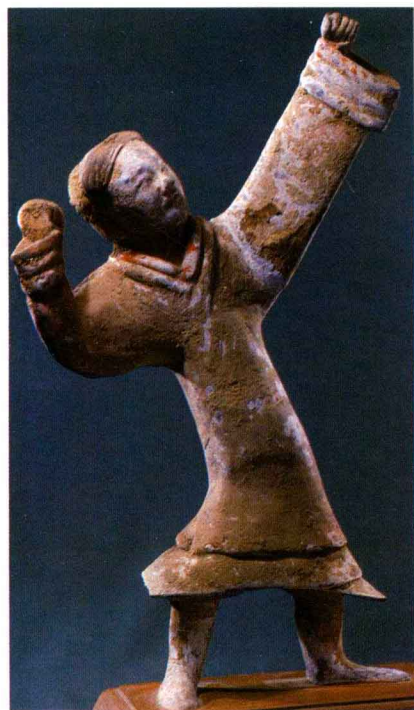
这件汉代陶塑人物形象生动、有趣，作者采用夸张、写意的造型方式把一个民间说唱艺人在做表演时的动作、神态鲜活地刻画出来，使观者备受感染，达到了“传神”的艺术效果。《击鼓说唱俑》的作者不但具有细腻、深刻的生活感受，而且具备高超的雕塑艺术语言表现能力。该作品是汉代圆雕之杰作。

注重“写意”“传神”的中国传统圆雕

中国传统圆雕历史悠久，从表现手法到艺术理念等都有别于西方雕塑，千百年来形成了独特的艺术风格，这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，形成了中国式的雕塑艺术语言，

而注重“写意”“传神”的表现手法则是比较突出的艺术特征。这一点可以追溯到中国古代画论“以形写神，形神兼备”的艺术观点。体现这方面特点的作品很多，如《击鼓说唱俑》、《陶射俑》等作品就是这方面较为典型的范例。作品并不拘泥于人物的比例结构和解剖学的肌肉骨骼的准确，而是突出表现了人物的动态和神态，从而更加强化了所要表现的主题。

陶射俑 (圆雕 灰陶彩绘) (西汉初期)

这是一件表现生活情景的作品，从动作、服饰到人物神态均塑造得生动自然、明快洗练。

伏虎 (圆雕 石质 霍去病墓石刻之一) (西汉)

这是霍去病墓群兽石刻中的一件。虎的身躯利用了石块天然的起伏变化略加雕琢而成，顺着石块的自然纹理，以线刻勾勒出斑纹，具有大写意的洒脱和雕塑雄浑丰厚的特点，作品生动而大气。

概括夸张的造型和具有象征意味的表现手法

中国传统雕塑中概括夸张和具有象征意味的表现手法被较为广泛地使用，如花岗岩雕塑《立马》，作品中并没有去刻画霍去病的功绩和伟业，而是以一个手执弓箭的武士战败而仰卧马下的形象，诠释了霍去病的胜利与战功。其手法也概括简练到了极致。再有《齐武帝萧赜景安陵麒麟》，这种昂首挺胸、张口吐舌、姿态夸张的造型具有很强的装饰意味，作品集所有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，而且作者还为它安上了能飞的翅膀，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，可以说是古代艺术家高超艺术成就的集中体现。这些作品不但对后世产生了巨大的影响，而且其艺术成就也是举世公认的。

立马（圆雕 花岗岩 霍去病墓石刻之一）（西汉）

这件石刻历来被认为是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。作者运用了圆雕、浮雕、线刻相结合的雕刻手法，作品朴实明快、生动传神，具有丰富的表现力和高度的概括力。

陶人头（圆雕 陶质）（新石器时代）

狗形陶鬲（圆雕 陶质）（新石器时代）

齐武帝萧赜景安陵麒麟（圆雕 石质）（南朝）

该作品在造型上具有这一时期雕塑苍劲、雄浑的典型风格，是当时石雕代表作之一。

女侍立俑（圆雕 陶质彩绘）（西汉初期）

侍女立像（局部）（圆雕 泥塑彩绘）
山西太原晋祠）（北宋）

大阿福（民间玩具 泥塑彩绘）（江苏）

江苏无锡惠山是古今著名的民间泥玩具产地，明末清初形成专业作坊生产。一直在民间流传的“大阿福”是颇受百姓喜欢的经典之作。

造型与色彩完美结合的彩塑艺术

彩绘泥塑在中国雕塑中占有独特地位，由于彩绘泥塑将造型与色彩相结合，形色互补，具备色彩艳丽、生动鲜活等特点，而深受社会各阶层人士的喜爱，并被广泛应用在寺庙、祠堂等地的功能性雕塑中。我国北宋中期著名的山西太原晋祠圣母殿彩塑就是其中的佼佼者。晋祠的彩塑大部分是女官和宫中侍女形象，由于当时这些作品大都是出自民间艺人之手，所以带有浓郁的民间特色，不但人物神态、服饰刻画得细致入微、形神兼备，而且我们甚至可以从中看到山西人民特有的形象特征，造型和彩绘都达到了极高的艺术水准。另外，在我国民间还长期流传着许多为普通百姓所喜爱的泥塑彩绘，最主要的有江苏无锡的“惠山泥人”和天津的“泥人张”。民间泥塑彩绘作品从表现手法到内容形式都是极为丰富的。作为象征喜庆、富贵吉祥的“大阿福”，更是受到人民的喜爱。这些作品生动地表现了普通民众的审美情趣和对美好生活的向往与追求，其中许多作品堪称中国彩塑艺术之杰作。

惜春作画（圆雕 泥塑彩绘）（清代）张明山（“泥人张”第一代艺人）

思考与交流

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

2. 你是否购买过“惠山泥人”和“泥人张”的传人的作品？你喜欢这些作品的哪些方面，你认为这些作品还有哪些不足，为什么？

韦驮（圆雕 泥塑彩绘）（明代）