

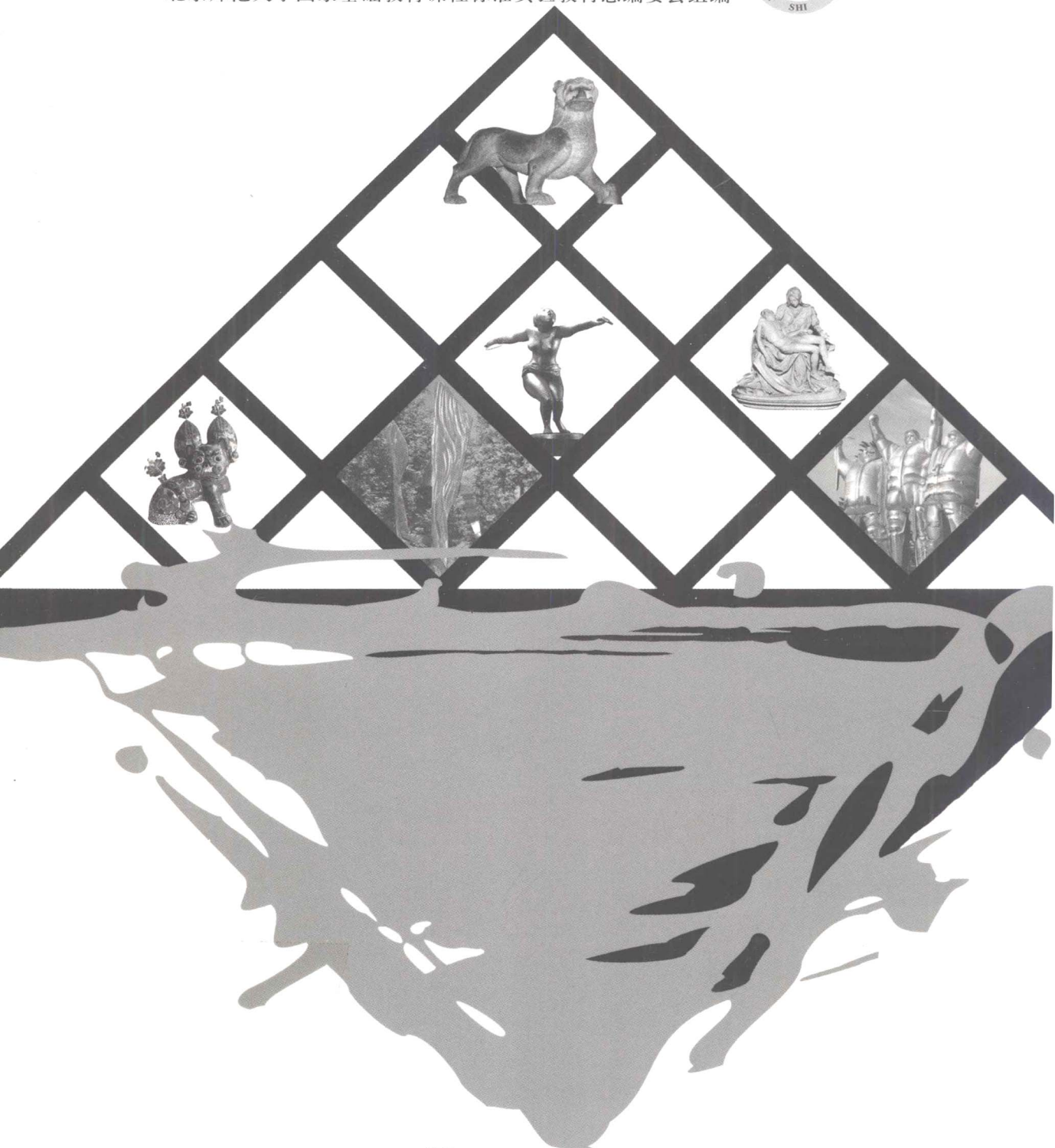
普通高中课程标准实验教科书教师教学用书

美术

雕塑

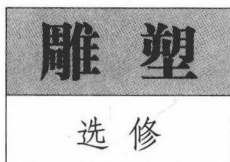
选修

北京师范大学国家基础教育课程标准实验教材总编委会组编

普通高中美术课程标准教科书教师教学用书

美术

北京师范大学国家基础教育课程标准实验教材总编委会组编

山东美术出版社

主 编：刘慧光 信 奇
编写人员：刘慧光 信 奇 孙春玲
孙淑杰 杨 光 郝俊平
责任编辑：徐 昱 信 奇 张萌萌

普通高中课程标准实验教科书·美术
教师教学用书 雕塑

山东美术出版社出版 全国各地新华书店发行

山东新华彩视电分制版有限公司制版

山东新华印刷厂印刷

开本：787毫米×1092毫米 1/16 印张：4.75

2006年3月第1版 2006年3月第1次印刷

ISBN 7-5330-2150-9/J·2149 (课)

定价：14.00元

编者的话

《普通高中课程标准实验教科书·美术》中的《雕塑》模块 是依据中华人民共和国教育部《普通高中美术课程标准(实验)》编写的 教科书的内容和结构符合课程标准要求,充分体现了课程标准的基本精神、基本理念和课程目标 经全国中小学教材审定委员会2005年初审通过。本《教学参考用书》根据上述《雕塑》教科书的内容、结构撰写,目的是为选修本教科书学校的老师提供教学便利 促进美术教学质量和效益的提高。

《雕塑》“教参”内容按一条主线两条副线的结构编写,其主线内容由两部分组成 一是教材分析(包括教学目标、内容结构、重点和难点),二是教学建议和评价建议。两条副线分别为 教学参考资料(含名词解释、作品简介 背景资料、相关事件、相关人物等),教学案例或参考教案。

《雕塑》“教参”编写力求做到内容丰富 资料翔实 集实用性 时代性 前瞻性于一体 尽量减轻老师们查阅资料的负担,起到启发、拓展教学思路的作用。但由于各地的学生情况不同,师资状况不同 教学条件不同 加之编者水平所限和编写时间紧张 本册“教参”还很难全面适应各地的教学要求。因此,各实验区的老师应结合本地本校的实际情况,创造性地使用教材和“教参” 以使普通高中美术教学实验取得良好效果。同时也希望专家和老师们针对教学实际多提宝贵意见 以便再版时修正。

《雕塑》“教参”参阅和改编了一些书刊的文字内容 未及一一注明出处 在此特向作者和出版单位致谢。

编者

2005年8月

目录

编者的话	3
概述	5
第 1 单元 雕塑之美	6
第 1 课 雕塑的基本特征	6
第 2 课 雕塑的审美特点	21
第 2 单元 雕塑的艺术手法	30
第 3 课 写实与表现	30
第 4 课 材料与创意	47
第 5 课 雕塑与环境	58
第 6 课 民间泥塑	68

概 述

《雕塑》作为普通高中美术课程中的选修学习内容之一，“是在义务教育阶段美术课程的基础上的进一步提高与拓展”，“能帮助学生认识造型活动的基本规律和过程，提高表现生活和表达自己的思想、情感的能力”（《普通高中美术课程标准（实验）》）。但雕塑的学习由于受到场地设施、材料工具以及师资条件等因素的影响，教学实施往往面临许多困难，学生学习也常常容易失掉兴趣。因此，本《雕塑》教科书以素质教育为目标，本着一切从学生出发的原则，尽力将学习与学生的生活经验和社会生活实际结合起来，以雕塑的形式语言为切入点，将雕塑的基本知识和基本技能贯穿于学生的实践体验之中，引导学生在广泛的文化情景中学习雕塑，努力体现教材的人文性、趣味性、拓展性和开放性特点，着意激发学生的学习兴趣，培养学生的实践能力和创造精神。

本教材设2个单元6个课题，第1单元《雕塑之美》以知识介绍为主，由《雕塑的基本特征》和《雕塑的审美特点》2个课题组成，重点介绍了雕塑的基本概念和形式、基本特征和类型以及雕塑的审美特点。第2单元《雕塑的艺术手法》以造型体验为主，由《写实与表现》、《材料与创意》、《雕塑与环境》和《民间泥塑》4个课题组成，着重介绍了雕塑创作的基本方法，引导学生在实践中体验创作的乐趣，表达自己的感受，提高造型的技艺。教材突出了教学过程的可选择性，各地可根据具体情况对教学内容和教学课时适时做出调整。

第1单元 雕塑之美

第1课 雕塑的基本特征

一、教材分析

(一) 教学目标

从雕塑的形式特征入手，了解并掌握雕塑的基本概念、基本形式和基本特征，学会分析雕塑的基本类型，联系社会生活实际和历史文化环境，观赏不同类型的雕塑作品，体验雕塑的美感，写一篇关于雕塑的短文。

(二) 教学内容结构

1. 雕塑的基本概念与基本形式：雕塑，是指以雕、刻、塑以及堆、焊、敲凿、编织等手段制作的具有高、宽、深三维空间的美术作品。从传统雕塑的角度说，是指以可雕、可塑的材料创造的立体的可触摸的造型艺术，它包含雕刻和塑造两种基本造型方式：雕，是在硬质材料上“削去”、“刻出”，是“以去掉多余材料为基础”，塑，是运用可塑性材料“堆砌”、“塑造”，是“以添加材料为基础”（奥夫裏尼克夫主编《大学美学教程》251页，北京大学出版社1990年出版）。

雕塑的基本形式（呈现方式）有三种，即圆雕、浮雕和透雕（镂空雕）。

2. 雕塑艺术的特征：首先，雕塑是立体的空间艺术。它以物质材料为媒介塑造三维空间的立体形象，能给人直接的触摸感觉和直观的视觉感受，人们可以从不同的角度和距离去观赏，获得不同的形体感觉和多样的审美感受。其次，雕塑是静态的造型艺术。它不像戏剧、舞蹈等动态艺术那样有一定的时间长度，可以叙述和表现事物运动的过程，雕塑总是抓住对象的瞬间动作、表情来刻画，塑造静态的凝固的艺术形象，以静态表现动态，以瞬间展示永恒，因而被称为“凝固的旋律”。第三，雕塑是自然美与艺术美的融合。材料是雕塑艺术的物质载体，这种材料和造型的高度一致性是其他艺术形式所少有的，因而成为雕塑艺术的重要特点。

总之，雕塑是以观赏性为主的艺术形式，人们在观赏中获得审美愉悦，实现审美体验，因此可以说，审美是雕塑艺术的本质特征。

3. 雕塑的基本类型：雕塑艺术的分类大都是从作品的题材和形式着眼的，是根据造型的规律和特征进行的。从雕塑艺术的社会功能、材料特点以及其他的形式因素方面，引导学生区分不同类型的雕塑作品。

随着科学技术的发展和传统观念的改变，现代雕塑艺术发生了很大变化，一些艺术家突破传统的三维空间的静态形式，朝着多维的心理时空方面进行探索，使雕塑艺术从观念、材料到表现手法都出现了新的面貌。

(三) 教学重点与难点

本节课的重点是对雕塑的基本知识的了解和掌握，难点在于雕塑的历史悠久，文

化内涵丰富,教学的起点高度把握要适度,起点低了容易使学生觉得乏味,起点高了又容易让学生望而却步。因此,不应把本节课上成单纯的、照本宣科式的知识课,而应从历史文化的角度,把握雕塑艺术的基本特征,激发并保持学生对雕塑的兴趣。

二、教学参考资料

(一) 名词术语

1. 圆雕:也称立雕,是指占有三维空间的实体构成的雕塑个体或群体,是可在各个视点都能观赏的空间造型实体,是雕塑艺术中最主要的一种形式。通俗地说,圆雕是指不附着在任何背景上,可以从不同角度和距离四面观赏的雕塑艺术形式,其特征表现为三维的以作品为中心的立体形象。因其观赏角度可以不断变化,因而观赏者是动态的,带有一定的流动性。

2. 浮雕:雕塑的一种形式,是指以一块底板为依托,占有一定空间的被压缩的实体所构成的雕塑个体或群体。浮雕中表现的形体,与底板平行的长宽比例不变,只压缩形体的厚度。通俗地说,浮雕是在平面上凸起的半立体艺术形象,其观赏有固定的角度和稳定的视域,因而观赏者是静态的,但因其雕刻面的叙述性、情节性和场面性也会使观众产生一定的流动性。根据表面凸出的厚度不同,浮雕分为“高浮雕”、“浅浮雕”和“薄浮雕”。

3. 透雕:雕刻的一种形式,也称“镂空雕”,在浮雕的基础上镂空其背景部分即成为透雕。透雕的形式特征介于圆雕和浮雕之间,从观赏面来看,有单面透雕和双面透雕之分。

4. 石雕:按材料分类的雕塑品种之一。由于石质材料取自天然,且耐风化不易损毁,能够长期保存,因此石雕成为环境雕塑和装饰性雕塑的主要品种。我国古代的大型石窟造像、摩崖石刻、陵墓雕刻和建筑雕刻等,绝大多数是用石材制成的。石材的种类繁多,纹理、色泽各不相同,通常有花岗石、大理石、砂石、青石等区别。花岗石、砂石等材料粗犷、豪放、坚实,常用来雕刻大型的室外作品,如美国的拉什莫尔山国家纪念碑,我国四川的乐山大佛、山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟等,都是利用山形、山势进行雕刻,形成一种神圣的、大气磅礴的感觉;白色大理石温润、单纯,硬度适中,易于加工,塑造人体极富表现力,如《米洛的阿芙洛蒂德》,米开朗基罗的《哀悼基督》、《摩西》、《大卫》,张得蒂的《日日夜夜》,潘鹤、王克庆、郭其祥、程允贤的《和平少女》雕像等;此外,青田石、菊花石、玉石等材料典雅、高贵、细腻,晶莹美观,多做成工艺美术类型的小型雕刻作品。我国传统石雕的产地有:山东莱州的花岗石雕、汉白玉雕、莱州玉雕,浙江的青田石雕,福建的寿山石雕,湖南浏阳的菊花石雕,四川广元的“百花石刻”等。

5. 木雕:按材料分类的一个雕塑品种。它是各种木头为材料雕刻的作品,通常有黄杨木、花梨木、龙眼木、楸木、楠木、椴木、杨木、樟木等品种的区别。其构图一般以圆木周边的宽度为限,讲究以木料的天然特点寻求内在的表现力,即利用不同木质的色泽、纹理、结构等微妙变化来相形度势,量形取材,因材施教,加以斧凿、雕刻的刀法,表现出艺术上独特的美感趣味。我国有木雕的传统历史,如战国楚墓已有

木俑出土，两汉时有鸬鸟、猿猴等动物木雕，还有大量用于建筑装饰和家具装饰的木雕。清代乾隆年间出现了大型的室内宗教木雕作品，如承德普宁寺大乘殿内千手千眼多木粘拼木雕观音像（通高22.23米，胸围直径6米，腰围15米），北京雍和宫内三层楼高的檀香木弥勒佛像（巨型的独木大佛是传统木雕中的代表性作品）。我国民间木雕工艺品的主要产地有：广东潮州的“金漆木雕”，浙江温州、广东潮州等地的黄杨木雕，浙江东阳的“东阳木雕”等。

6. 泥塑：也称“彩塑”，是按材料分类的雕塑品种之一。它采用粘土、纤维（如麦秸、稻草、纸筋、棉花等）、河沙作为造型的主要原料，加水捣匀后，先捏制塑造泥坯形象，经阴干打磨后，再涂粉底，然后在粉底上施以彩绘。我国有悠久的泥塑传统，有丰富的泥塑作品遗存，形体较大的一类主要存在于庙宇及石窟之中，如我国甘肃敦煌的莫高窟彩塑、甘肃天水的麦积山石窟彩塑，山东长清的灵岩寺彩塑等。形体较小的一类主要是民间泥塑，如无锡的“惠山泥人”、天津的“泥人张”彩塑等。

7. 青铜雕塑：以青铜为材料制作的雕塑作品。青铜是一种古老的雕塑材料，耐腐蚀，易保存，因而我国有大量的自商周以来的青铜作品被保存下来。其制作手法有两种，一是以熔化的铜合金浇铸成型的“浇铸法”，如中国商周时代的失腊铸造法，用黏土、沙子和牛羊粪、稻草等配制铸型料，欧洲的传统方法则是用石膏、耐火熟料和沙子配制铸型料。二是将青铜材料锤打成板拼焊成型的“鼓皮法”，如美国纽约港的《自由女神像》（高151英尺），就是用铜板“鼓皮法”制作而成的。

8. 水泥雕塑：一般用于室外、以钢筋作骨架用水泥掺和砂石浇筑而成的雕塑作品。钢筋、水泥、砂石经济实用，方便易得，一般作为仿石雕的代用材料，多塑造形体较大、造型粗犷的形象，以其高大的体量感染观众，如意大利佛罗伦萨的《亚平宁悬崖雕像》，前苏联为纪念斯大林格勒保卫战修建的《祖国母亲雕像》（高104米）等。

9. 树脂雕塑：又称玻璃钢雕塑，以合成树脂与玻璃纤维加工而成的雕塑作品。它成型快速方便，质量较轻但强度很高，根据设计需要可运用各种色浆进行表面处理，能获得鲜艳饱和的色彩效果，也可以仿制成金、银、铜、铁、石等各种质感效果，具有极强的现代感和装饰性。

10. 动物雕塑：指以各种动物形象为表现内容的雕塑作品。我国仰韶文化、河姆渡文化等出土的陶塑，殷商时期的青铜器造型，秦汉时期的陶俑、玉雕等，很多是动物雕塑，如秦始皇兵马俑中的陶马。古代大型建筑物和陵墓前的狮子、老虎、辟邪、战马、大象等石雕动物，则有象征性装饰雕塑的意义。有的动物雕塑还具有纪念性雕塑的性质，如西汉霍去病墓前的动物石雕群，已成为世界著名的象征性纪念碑艺术。另外，建筑物内外及木制家具器物，也常用动物雕塑作装饰。在今天，随着社会经济的发展 and 城市环境建设的深入，动物雕塑在现代园林设计中的地位也显得越来越重要。

11. 宗教雕塑：凡以宗教的教义、人物、故事、传说为表现内容，以宣传宗教思想为目的的雕塑作品均属于宗教雕塑。在我国，宗教雕塑以古代的雕塑作品为代表，其中又以数量众多、规模宏大的佛教雕塑的艺术成就最高。寺庙和石窟，是古代宗教雕塑遗存的主要形式，如甘肃省的敦煌石窟、麦积山石窟，山西的大同云冈石窟、上

华严寺、太原晋祠圣母殿，河南洛阳的龙门石窟，山东长清的灵岩寺，四川的大足石窟，杭州的飞来峰石窟和灵隐寺等，均保存了大量的石刻造像、彩塑造像或木雕作品，具有很高的艺术价值。在国外，许多国家的神庙、教堂中也都保存了各具特色的宗教雕塑，成为今天雕塑创作的参考和借鉴。

12. 纪念雕塑：用于纪念重大历史事件或重要历史人物的雕塑作品，一般安置在特定的环境或纪念性建筑的综合体中，主题鲜明，规模宏大。纪念性雕塑多数置于广场、公园、街头或一些有特殊意义的地方，与周边环境相配合，形成特定的主题和氛围，如北京天安门广场人民英雄纪念碑、南京雨花台革命烈士纪念碑、杭州秋瑾纪念碑、河北唐山李大钊纪念碑、四川松潘县红军长征纪念碑等。外国的纪念碑雕塑更是普遍，如俄罗斯的彼得大帝纪念碑、列宁纪念碑、斯大林纪念碑、普希金纪念碑，法国的阿尔维亚尔将军纪念碑，美国的拉什莫尔山国家纪念碑等。

13. 环境雕塑：一般指置放在城市环境或自然环境之中、以表现所在地的文化特点为目的的雕塑作品。它是环境艺术的重要组成部分，是与环境融为一体的视觉艺术。由于环境雕塑主要是观赏性的，因而其主题内容和表现形式通常显得灵活自由、轻松和谐，重视情调和气氛，强调与环境构成整体的观赏价值，诸如各种人物、动物、神话传说、寓言故事都可作为题材，并且大多安放在广场、公园、绿地、居民区、名胜区等公众聚集的地方。它在美化环境的同时，更丰富着人们的精神生活。

14. 架上雕塑：指用于室内陈列摆设的雕塑作品。架上雕塑在题材、内容、形式、色彩等方面都很自由，一般尺寸不大，可以随便移动，大多在客厅、会堂、办公室、博物馆、展览会等地作陈列之用。它淡化实用性强化艺术性，突出其独立的观赏价值。常用材料有泥、陶、石、木、金属等。

15. 三维空间：也称“三度空间”。通常指我们活动于其中的客观存在的空间。在三维空间中，确定任何一点的位置，需要三个坐标。

16. 四维空间：也称“四度空间”、“四度时空”、“四维宇宙”、“时空连续区”等。是由通常的三维空间和时间组成的总体。

17. 五维空间：也叫“心理空间”，是在人们想象中存在的空间。人们借助想像将时空割断或再接，令时空的前进和停止同时存在，从而幻想出一种现实不存在的时空。

（二）人物和作品

1. 米开朗基罗（1475—1564年）：意大利人，欧洲文艺复兴时期杰出的雕塑家、画家和建筑师，与达·芬奇、拉斐尔并称为文艺复兴时期的“三杰”。18岁创作了浮雕《楼梯旁的圣母》，24岁完成了早期的代表作《拉庇泰人与马人之战》、《酒神巴库斯》和《哀悼基督》（后者让他名声大振）。1501—1505年用了4年时间完成了举世闻名的《大卫》雕像。1505年以后，又先后创作了《摩西》、《垂死的奴隶》、《被缚的奴隶》等一批杰出的雕塑作品。米开朗基罗在雕塑、绘画、建筑等领域都卓有建树，但他始终声称自己是雕塑家。其作品代表了欧洲文艺复兴时期雕塑艺术的最高峰，他创作的人物雕像雄伟健壮，气魄宏大，充满力量，显示了写实基础上非同寻常的理想

加工，成为整个时代的典型象征。他的艺术创作受到很深的人文主义思想和宗教改革运动的影响，常常以现实主义的手法和浪漫主义的幻想，表现当时市民阶层的爱国主义思想和为自由而斗争的精神。米开朗基罗的艺术不同于达·芬奇式的充满科学的精神和哲理的思考，而是在艺术作品中以宏伟壮丽的形式表现了自己满腔悲剧性的激情。他所塑造的英雄既是理想的象征又是现实的反映，这些都使他的艺术创作成为西方美术史上一座难以逾越的高峰。

2. 《大卫》(圆雕，大理石)：米开朗基罗代表作之一，高410厘米，创作于1501—1504年。16世纪初，意大利已度过昔日的辉煌，处于领先地位的佛罗伦萨共和国政治危机、经济衰落，乱象丛生、名存实亡。乱世之中，人们向往着拯救社会、改变现状的英雄出现，于是米开朗基罗的《大卫》以巨人般的气势和献身的悲壮被创作了出来。据《圣经》记载，大卫是以色列的一个放牧少年，因杀死前来挑战的巨人歌利亚，为国家建立了功勋，并统一了以色列与犹太的领土而成为联合王国的第二个国王。尽管“大卫”这一题材已被许多艺术家反复表现，但米开朗基罗还是赋予了它不同的含义和理解。作品造型雄壮健美，神情勇敢而坚定，肌肉饱满有力，目光充满威力，手握投石器随时准备战斗，表现了一种顽强、坚定、正义的力量。米开朗基罗的《大卫》雕像是一个外在和内在都体现着全部男性美的理想化身，表现了人对自身力量的肯定，代表了当时人们的呼声和期望，寄托了雕塑家的政治理想，是文艺复兴时期人文主义思想的反映。

3. 《哀悼基督》(圆雕，大理石)：米开朗基罗代表作之一，高172厘米，创作于1498—1499年，当这件雕像出现在公众面前时，整个罗马美术界都难以相信它出自一位24岁的年轻人之手，因此，米开朗基罗不得不在雕像上刻下自己的名字（这也是他唯一留有名字的作品）。《哀悼基督》用金字塔式的构图，以圣母宽大的衣袍作为雕像的基座，衬托着身材细长、四肢垂落的耶稣，使耶稣那脆弱的身体与圣母厚重的衣服形成鲜明的对比。雕像虽然没有过分渲染圣母的哀伤，但她低垂的头部、悲戚的面容足以显示出内心难抑的悲痛。

4. 罗丹(1840—1917年)：法国19世纪杰出的雕塑家。他出身平民家庭，青年时期家境贫困、经历坎坷并一度出家。1875年来到意大利，被米开朗基罗的作品深深打动，后又在法国北部旅行，研究中世纪哥特式建筑和雕刻，并开始脱离学院派的表现程式，逐步确立了自己的创作方法。在欧洲雕塑史上，罗丹占有非常重要的地位，他既是古典主义时期的最后一位雕塑家，又是现代主义雕塑的开创者，被称为继米开朗基罗之后西方雕塑史上最伟大的人物。罗丹的作品一是表现为对人物心理的着意刻画，二是反映了作者对人体娴熟的表现能力，三是显示了作者不断探索和勇于革新的精神。其代表作品有《青铜时代》、《思想者》、《加莱义民》、《巴尔扎克》、《地狱之门》等。罗丹以强调人物内心世界的深刻表现和丰富的雕塑手法叩开了现代雕塑的大门。

5. 《加莱义民》(圆雕，青铜)：罗丹的代表作品之一，高230厘米，作于1884—1886年。14世纪英法百年战争期间，在英国军队攻势强劲，法国的加莱市即将陷落之时，英王爱德华三世提出了十分残酷的条件，要求加莱市最受尊敬的市民代表光

头赤足，身着麻衣，头套绳索，带上城门钥匙，步行到英军军营接受死刑。当时以欧施塔什·圣彼埃尔为首的6位有声望的市民挺身而出，自愿赴难，加莱城因此免遭洗劫。罗丹以这个悲剧故事为主题，创作了这座著名的民族英雄纪念碑。走在中间的老者是第一个自愿赴死的德高望重的欧施塔什，他从容不迫俯首沉思，仿佛沉浸在对自己一生的回忆中。他身边的两个中年人，其中一人紧握城门钥匙，咬牙皱眉满脸愤怒，流露出心中无言的抗争。走在前头的青年人挥舞手臂，似乎向身边的同伴诉说着命运的不公。其余两人步履蹒跚表情凝重，虽然不同程度地显示出心中的犹豫与恐惧，但仍毅然前行。雕像打破了传统纪念碑雕刻常用的象征手法，每个人物的造型各自独立，但其动势又相互联系，构成了一个可歌可泣、为保卫家园和同胞而甘愿自我牺牲的英雄整体。它复活了加莱市历史上慷慨悲歌的一幕，揭示了人性的美好和人的复杂心理过程。

6. 《巴尔扎克》(圆雕，青铜)：罗丹的代表作品之一，高132厘米，作于1898年。为了创作这个既真实又具有艺术家气质的巴尔扎克雕像，罗丹做了大量的准备工作，不仅阅读了巴尔扎克的许多小说，了解了巴尔扎克的生活习惯，还访问了曾为巴尔扎克做过衣服的裁缝，掌握了主人翁确切的形体特征，创作了几十个雕塑样稿，最后才完成这个身披睡衣、踱步遐思的巴尔扎克形象。雕像那犀利的目光中充满坚韧和自信，雄狮般蓬乱的头发和邈邈的长袍中透露出艺术家特有的气质和性情。在造型手法上，《巴尔扎克》是写实的，蕴涵着深厚的古典传统，但它又摒弃了古典的完美法则，表现形式极为朴实自由，保持着粗糙的捏塑雕凿痕迹，有着自然天成的艺术情趣。对于欧洲的雕塑历史而言，它是一个重要的里程碑，这一伟大的作品使罗丹有力地迈入了现代主义的门槛。

7. 亨利·摩尔(1898—1986年)：英国当代著名的雕塑家，出身于矿工之家，接受过扎实的学院派基本功训练，古典艺术、中世纪艺术和埃及、非洲的原始雕塑都曾对他的创作产生了很大影响。他喜欢标新立异，善于把原始的或古代早期雕刻的特征与现代风格的追求结合起来，形成了自己独特的艺术风格，从而成为西方现代最著名的雕塑家之一。20世纪30年代，亨利·摩尔开始了在雕塑中进行虚与实空间关系的探索。第二次世界大战时(亨利·摩尔被政府任命为战地画家)，他创作了一些表现温馨家庭和基督教题材的雕塑作品。50年代他的雕塑风格是将人体塑造得修长而扁平，如《国王与王后》和《倒下的战士》。20世纪中期以后，已获得极高声誉的亨利·摩尔创作了很多纪念性的大型雕塑，其中大部分都基于原来“斜倚人物”的题材，它们或造型简洁，或像岩石一样厚重有力，或光滑流畅富有韵律感和形式感。亨利·摩尔接受的是传统的学院式教育，但他不断探索的精神使其在现代雕塑艺术中占据了重要地位。亨利·摩尔所坚持的人文精神和作品透露出的原始气息，让他的雕塑艺术富有人性的味道和自然的魅力。

8. 《家庭群像》(圆雕，青铜)：高152厘米，英国现代雕塑家亨利·摩尔创作于1948年至1949年间，现藏于英国哈福德郡斯蒂芬内奇的巴克雷学校。亨利·摩尔从20世纪40年代起创作了一系列充满人文情感的作品，《家庭群像》即是这期间的佳

作之一。对于《家庭群像》这一主题，亨利·摩尔自1944年开始共创作了约17件作品，这里选用的是他最得意的一个。作品表现母亲双手环绕着孩子的腰部，父亲托着孩子的双腿，他们的头部自然地转向自己的儿子，给人慈祥与爱怜的感觉，孩子在父母的环抱中，显得活泼又安静。作品充满了一种宁静温馨的情调，使人沉浸在天伦之乐的氛围中。在人物空间关系的处理上，作者有意识地把孩子安排在父母双手的环抱之间，使孩子横卧的臀部刚好坐在母亲的膝盖上，形成了有机的连接，同时三个形象又相对独立，互不阻挡。这样既表示了家庭成员间独立的人格关系，又巧妙地暗示孩子是联系父母纽带的涵义。作品充分地显示了亨利·摩尔对母爱和人伦幸福的关注，表现了作为一个人道主义者对社会生活和家庭生活的理想追求。

9 《萨莫色雷斯的胜利女神》(圆雕，大理石)。作品出自公元前220—前190年，高245厘米，1863年发现于爱琴海北部的萨莫色雷斯岛，与《米洛的阿芙洛蒂德》、达·芬奇的《蒙娜·丽莎》一起被喻为法国卢浮宫的“镇宫三宝”。这尊雕像是小亚西亚的统治者德梅特里奥斯一世为纪念他在一次海战中打败托勒密王国舰队而作的，最先被安放在萨莫色雷斯岛的悬崖上。面对茫茫大海，女神昂首挺胸，振奋双翅，引导着舰队乘风破浪向前进，既表现了海战的背景，又传达了胜利的主题。现在这座雕像虽已失去头部和双臂，但由于作品充分发挥了立体造型的特点，所以无论从哪个角度看，都能感受到女神英姿飒爽的风采。女神上身前倾，躯体健壮，姿态优美，羽翼飞扬，海风似乎正从她的正面吹来，薄薄的衣衫隐隐显露出那丰满而富有弹性的身躯，加上展开的双翅和飞动的衣裙，犹如从天而降。和其他优秀的古希腊女性雕像一样，完美的女人胴体成为它的一大亮点。

10 亚历山大·考尔德(1898—1976年) 美国人，出生在费城一个艺术家庭，父亲是雕塑家，母亲是画师。1926年他只身来到巴黎，因对马戏有兴趣而制作了许多动物造型。1930年他又开始制作抽象形态的、可以由机械牵动的金属雕塑，由于其部件能不断变换角度和位置，不断产生新的形态，故被称为“活动雕塑”。30年代后期，考尔德开始自由地将物体按照优雅均衡的原则松散地组成画面，再配以强烈的色彩，产生的作品具有超现实主义的意味。40年代末，他开始创作一种风动机械式的大型纪念性建筑雕塑，60年代他把这种雕塑与建筑环境进一步结合起来，做成构成式“固定雕塑”：使用彩色曲面钢板，将特定的形状穿插在一起，形成变化的透视结构和空间投影效果，与周围环境既形成强烈对比又具有内在联系，人们不仅可以观赏它，还可以在其中自由地穿行，从而成为考尔德环境雕塑的重要特色。考尔德是艺术史上伟大的革新者之一，他把构成主义雕塑形式成功地搬到了公共环境里，对美国的现代雕塑产生了很大影响，是对20世纪雕塑艺术的重大贡献。他那些庞大壮丽的城市雕塑成为美化环境的重要手段，使人们感悟到美国人的乐观和幽默，也使人们认识到大型抽象雕塑比起严肃的传统欧洲雕塑更适合美国的摩天大楼环境，同时也赢得了公众对城市雕塑在城市景观中所处地位的认同。

11. 厄瑞克忒翁神殿 厄瑞克忒翁神殿建筑于公元前421年—前406年，是古希腊雅典卫城建筑群中的代表作品之一，以其复杂生动的造型和精致完美的细部装饰闻

名于世。建筑风格庄重典雅，具有和谐、壮观、富丽的美感，成为西方传统建筑的楷模。设计者不仅采用了希腊古典建筑中最精美的爱奥尼亚柱式（古希腊建筑柱式之一，其特征是有柱础，柱头正面、背面各有一对涡卷，较“多利安柱式”其高度和直径的比例增大，柱身凹槽增多，给人以近于女性的优美感），还创造了希腊建筑中最优美的女像柱。这6根女像柱虽头顶重压，但体态优美，神色安详，亭亭玉立，颇显风韵，她们既支撑了建筑物的重荷，又表现了女性的端庄和典雅（像高231厘米），这种新奇独特的构思成为雕塑与建筑巧妙结合的典范。生动的人物形象替代了机械呆板的立柱，既符合建筑力学的要求，又使整个建筑显得活泼有趣。人物造型为一腿微曲，另一腿直立，虽说变化不大，但动态和谐优美，整个造型都统一在垂直线的形式中，从而使人像形成向上舒展的感觉而显得高大挺拔。这种建筑风格后来对欧洲各国都产生了影响。

12 恩斯特（1891—1976年） 马克思·恩斯特，德裔法国雕塑家。1934年之后开始雕塑创作，最初的作品是卵石模样，很像阿尔普的风格。后来，恩斯特用先制成石膏再翻铸成青铜的方法进行创作，使作品具有超现实主义色彩。1944年以后，恩斯特的作品又让人联想到非洲雕塑和毕加索的作品的意味。他那有些怪异的想象力和创造力似乎永不枯竭，人们既难以琢磨又被它们强烈吸引着。《摩羯宫》（1944年）即体现了立体主义和非洲原始雕塑对恩斯特的影响，又有超现实主义倾向，长角的怪物手持魔杖，身旁立着的犹如图腾，凜然如原始部落崇拜的神。因为超现实主义是不需要你懂其实也不可能懂的，它或许只是艺术家的梦或一种偶然出现的形态（参看第48页《超现实主义雕塑》）。

13. 石兽（圆雕，东汉）：秦汉时期是中国封建社会的上升期，政治变革，社会生产力得到较快发展。当时上自皇室贵族，下至一般官僚地主，死后厚葬成风，多在墓前建置石兽或石人以壮威势。气魄宏大、朴实厚重的雕塑风格正是当时时代精神的反映，从而也成就了我国雕塑历史上的第一个高峰，如汉代大将军霍去病墓前的石雕《立马》，教材中列举的《石兽》等，浑圆质朴中透着英武之气，被誉为世界八大奇迹之一的秦始皇陵兵马俑，百态雄姿里折射出一种大气磅礴的逼人气势。

14. 灵岩寺彩塑罗汉（彩塑，北宋）：灵岩寺位于山东省长清县万德镇的深山丛林之中，坐落在泰山西北支脉的灵岩山上，并因此得名。寺内千佛殿有彩塑40尊，习称罗汉，但其中部分为历代高僧塑像，是遐迩闻名的雕塑艺术珍品，被近代文学家梁启超誉为“海内第一名塑”。从形象特征来看，其中11尊为汉人形象，29尊为梵僧形象，每尊塑像背后墙壁上书有名签，与佛家教义有所出入。塑像的塑造年代说法不一，据1981年重修罗汉像时发现的文册、文具看，可以确认为宋代“嘉祐”后期塑造，后世或许也有修复。

罗汉是梵语“阿罗汉”的简称，是佛的得道弟子，是比菩萨低一个等级的弘扬佛法者，是小乘佛教的最高果位，其道行可以达到消灭烦恼，断除贪、嗔、痴，受众生供养，解脱生死轮回、人生不灭三种境界。这是佛家教义中的罗汉，后来由于儒教、道教和佛教的互相影响，以及民间俗信的融合，罗汉的数目增多，作法行善的故事也

流传演绎。这些塑像环列于殿内四周的坛座上，整体看大小一致，尺寸比真人略大。图中的罗汉同其他罗汉像一样为泥胎彩塑，他两手轻拈细物，似在穿针引线。其造型质朴醇厚，神情认真专注，动作细致传神。衣纹的深浅、粗细、疏密、虚实塑造得松紧有致，色彩的处理概括而不草率，虽历数百年却鲜艳饱和依旧。

15. 《击鼓说唱俑》(灰陶, 东汉): 高55厘米, 四川成都天回山崖墓出土, 现藏中国历史博物馆。俑是古代殉葬的偶像, 即替代活人殉葬的陪葬品。它反映了当时的社会生活, 在中国古代雕塑中占有重要地位。俑最早起源于东周, 汉、唐最为盛行。其中陶俑的数量居多, 艺术价值也最高。说唱俑又称“俳优俑”(俳, 指杂耍或滑稽戏), “俳优”是指古代诙谐滑稽的演员。汉代盛行蓄养“俳优”之风, 常利用演员的异常体形和幽默表演令人发笑。《击鼓说唱俑》头戴方冠, 上身袒裸赤膊跣足, 胸脯扁平双肩高耸, 左手抱鼓右手执棒, 神态得意而忘形。作者采用虚拟的手法, 通过欣赏者的联想作用, 创造出一个隐含的充满戏剧性的精彩场面, 让人仿佛听到了那朗朗的笑声, 看到了那一张张倾听者的面容。这反映了汉代雕塑艺人丰富的想象力和创造力, 他们不是在简单地模仿生活中的形象, 而是在模仿基础上进行大胆地夸张, 着重强调说唱者的特殊神气。这件作品同时也体现出汉代艺术所特有的生动活泼的气息, 对研究汉代民俗和雕塑艺术的具有重要价值。

16. 长袖舞女俑(陶质, 西汉): 高49厘米, 出土于陕西西安, 中国历史博物馆藏。女俑呈立姿舞蹈状态, 头部微微右侧, 上身略前倾, 下肢微屈, 上肢左臂后摆右臂上扬, 动作优雅生动。其头部刻画尤为细致, 面如满月, 丰腴而不臃肿, 神态温顺, 娴静而眉目传情。该作品利用塑、绘结合的手法, 使两种艺术形式相互补充, 增强了作品的艺术感染力, 是西汉陶质乐舞俑中的代表作品之一。

17. 羽人骑天马玉雕(圆雕, 羊脂玉): 西汉时期作品, 高7厘米, 长8.9厘米, 座宽3厘米, 1966年陕西咸阳出土, 现藏咸阳市博物馆。作品呈白色, 温润坚硬, 由马匹、人物和底座构成, 似仙人骑天马遨游太空。骑马人头发束巾, 双臂向前, 两手紧握马鬃, 身着短衣, 衣摆呈喇叭形。马匹上唇方下唇圆, 张口露齿, 昂首嘶鸣, 两耳竖立状如削竹, 四肢弯曲意欲腾空。马蹄踏在长方形底座上, 底座饰有云纹, 马匹躯干刻有羽状纹, 作品表现了天马凌空的意境。

18. 敦煌石窟: 是今甘肃省敦煌一带石窟群的总称, 包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟、东千佛洞和甘肃北部蒙古族自治县5个庙石窟等, 有时也专指莫高窟。莫高窟在敦煌石窟群中规模最大, 位于今甘肃省敦煌市东南25公里鸣沙山东麓的断崖上, 始建于前秦建元2年(公元366年), 历经北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元等朝代的相继凿建, 留下了大量的艺术珍品。据唐代记载, 当时有和尚名叫乐僔, 长途跋涉来到此地, 正当投宿无门之时, 但见对面的三危山上金光灿烂, 状如千佛, 和尚顿悟, 便顶礼膜拜, 立誓在此造窟供奉。为此他到处化缘, 并请来石匠在鸣沙山下开凿了第一个石窟。此后, 随着来此膜拜者的增多, 开洞凿窟不断进行, 至唐代已有“窟龕千余”。现存历代洞窟492个, 彩塑2400余身, 壁画45000余平方米。其中以唐代彩塑为最: 形象丰润, 比例适度, 设色统一。佛像慈祥大度,

菩萨温静端庄，天王威武有力，弟子聪慧虔诚。这是从生活中概括而来又按佛教发展要求创造的中国化的佛教雕塑。自西汉张骞通西域开始，敦煌就成为东西方交流的枢纽，因而这里也成了印度犍陀罗文化、希腊文化和我国中原文化的会聚地，所以敦煌石窟既是中国也是世界的古代文化艺术宝库。

19. 麦积山石窟：位于甘肃省天水市东南的麦积山上，此山因状如麦垛而得名。麦积山石窟始建于十六国后秦时期（公元384年—417年），后经西秦、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清各代不断扩建或重修，形成了从山脚直到半山腰的庞大石窟群。唐开元22年（公元735年），天水一带发生大地震，整个石窟群便分为东崖和西崖两个部分。由于麦积山石质是水成子母岩，不宜精雕细刻，所以大多采用泥塑和绘画方式表现。据史料记载，当年开凿石窟时，从山下堆积木材搭建脚手架到高处施工，然后逐层营建逐层拆除，把当地的木材几乎用光，所以当地有“砍完南山柴，修起麦积崖”，“先有万丈柴，后有麦积崖”的传说。东崖现存洞窟54个，西崖现存洞窟140个，壁画共计1300余平方米，雕塑7200余身，是我国迄今保存泥塑最多的佛教雕塑艺术宝库，被誉为“中国彩塑博物馆”。其中以北朝的北魏、西魏、北周及宋代的彩塑最为精美：形象温柔亲切、秀丽婉约、宁静淳朴，多以生活中的人物为原形，或如亭亭玉立的妙龄少女，或如天真活泼的青春少年，或如瘦骨清相的文人雅士，表现手法线面结合，薄妆淡彩极其精美，具有浓郁的生活气息和强烈的艺术魅力。

20. 云冈石窟：位于山西省大同市西的武周山上，因其山势波折如云，故名云冈。大同曾是鲜卑政权北魏的都城，时称平城，是当时佛教活动的中心。云冈石窟依山开凿，创建于北魏兴安2年（公元453年），主要洞窟多完成于北魏迁都洛阳（公元494年）前。现有洞窟53个，大小造像51000余身。石窟沿山开凿，东西绵延约一公里，分东、中、西三个部分，规模宏大，雕刻精细。最大的佛像高达17米，最小的佛像则仅有几厘米。但各种造像均生动活泼，栩栩如生，既继承了秦汉时代的艺术成就，又具有自己的艺术风格，对后来隋、唐的艺术产生了深远的影响，在中国艺术史上占有重要位置。其中最具代表性的是北魏文成帝命僧人昙曜主持开凿的“昙曜五窟”：雕像形体高大，气势雄伟，给人以威严神秘之感，风格受印度犍陀罗艺术影响较大。

21. 龙门石窟：位于河南省洛阳市南25公里处的龙门山上，开凿于北魏迁都洛阳（公元494年）后，后经东魏、西魏、北齐、隋、唐到北宋，历时四百余年不断营造，遗留下了大量的雕塑珍品。北魏太和十八年，孝文帝将都城由平城（今山西省大同市）迁到洛阳，于是洛阳附近的龙门成为皇室又一个开窟造像的中心。孝文帝、孝武帝、孝明帝都曾在龙门地区进行了大规模的营造，开凿了以古阳洞、宾阳洞、莲花洞为主的一系列洞窟，形成了龙门石窟营造史上的第一个高潮。后由于连年战祸日渐衰落，直到百年后的唐代才又兴盛起来。从唐太宗到唐玄宗的百余年间造像不断，开凿了以潜溪寺、敬善寺、奉先寺、宾阳北洞等为主体的石窟群，掀起了龙门石窟史上的第二个营建高潮。此后，中原地区兵祸连连，龙门造像最终冷落萧条下来。现存窟龕

2100多个，雕像10万余身，碑刻题记3600多品，佛塔40余座。其中以北魏和唐代的造像最为突出：北魏造像面孔清瘦，衣纹飘逸，颇具文士之风。唐代的奉先寺卢舍那佛像则表现出一种大慈大悲、睿智明朗的性格，“他向前凝视的目光中仿佛看见了人类的命运与归宿，人类历史前进的道路”（梁思成《中国雕塑史》）。

22. 孔庙大成殿：是孔庙内的主体建筑。唐代时称文宣王殿，5间，宋天禧5年（公元1021年）大修时，移至现址并扩建为7间，宋崇宁3年（公元1104年）徽宗赵佶取《孟子》“孔子之谓集大成”语义，下诏更名为“大成殿”，清雍正2年（公元1724年）重建。大成殿九脊重檐，黄瓦覆顶，多式斗拱，雕梁画栋，八斗藻井饰以金龙彩图，双重飞檐中间的匾额上刻有清雍正皇帝御书“大成殿”三个贴金大字，殿高24.8米，长45.69米，宽24.85米，坐落在2.1米高的殿基上，是孔庙的最高建筑，也是中国三大古典宫殿之一。

23. 《人民英雄纪念碑》（石，1952—1958年）：为纪念1840到1949年间在历次革命斗争中牺牲的人民英雄，1949年中国人民政治协商会议第一届会议通过决议，决定在北京天安门广场建立纪念碑。1952年动工，1958年“五一节”落成。碑体总高39米，碑顶为民族形式的四坡庑殿顶，碑座是须弥座。底座四周镶嵌着汉白玉浮雕，主题分别是：虎门销烟（作者曾竹韶）、金田起义（作者王丙召）、武昌起义（作者傅天仇）、“五四”运动（作者滑田友）、“五卅”运动（作者王临乙）、南昌起义（作者萧传玖）、抗日战争（作者张松鹤）、横渡长江、支援前线、欢迎解放军（作者刘开渠）。碑心正面刻有毛泽东题写的“人民英雄永垂不朽”8个镏金大字，背面是周恩来题写的碑文。整个纪念碑造型雄伟，气势壮观，民族特色鲜明，充分表现了中国人民革命斗争历程的艰辛与曲折，体现了中华民族对外抗击侵略、对内反对封建专制的革命精神。是新中国成立以来建造的纪念碑的代表作。

24. 刘开渠（1904—1993年）：1904年出生于安徽省萧县，我国著名的雕塑家、美术教育家。1920年考入北京美术专科学校，1928年入巴黎高等美术学校雕塑系学习。曾任浙江美术学院教授、雕塑系主任、浙江美术学院院长、中央美术学院院长、中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席等职，当选为第1、2、3届全国人民代表大会代表，第5届全国政协委员，第7届全国政协常委。曾任全国城市雕塑规划组组长，被聘为中国大百科全书总编辑委员会委员。主要作品有1934年创作的大型雕塑《一·二八淞沪抗战阵亡将士纪念碑》，40年代完成的《王铭章骑马铜像》、《孙中山先生坐像》、《李家钰骑马铜像》等，1953—1958年完成的天安门广场人民英雄纪念碑主体浮雕《横渡长江》和《支援前线》等，主要著作有《中国古代雕塑集》、《刘开渠雕塑选集》、《刘开渠美术论文集》等。

25. 《驰骋》（圆雕，金属焊接）：所谓“金属焊接”，就是指把废弃的金属工业零件或其它废钢铁焊接在一起而形成的雕塑作品，属于“废品艺术”的范畴。本作品创作于1996年，作者将废弃的工业零件和不同粗细的金属管件组合在一起，形成了现在这潇洒的驰骋者，体现了作者丰富的想象力和创造力。这件作品也是我国雕塑家创作的最早的焊接雕塑作品之一。作者李秀勤，我国著名的女雕塑家，中国美术学院