

普 通 高 级 中 学 艺 术 欣 赏

艺术

教学参考用书

人民美術出版社

普通高级中学艺术欣赏
美术
教学参考用书
2

中国教育学会美术教育研究会 编
人民美术出版社

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普通高级中学艺术欣赏美术教学参考用书. 第2册/
常锐伦主编; 中国教育学会美术教育研究会, 人民美术
出版社编. —北京: 人民美术出版社, 2003.11

ISBN 7-102-02812-1

I. 普… II. ①常…②中…③人… III. 美术课
—高中—教学参考资料 IV. G633.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 091723 号

普通高级中学艺术欣赏

美 术

教学参考用书

第2册

中国教育学会美术教育研究会 合编
人 民 美 术 出 版 社

人 民 美 术 出 版 社 出 版

三河燕山印刷有限公司印刷

人 民 美 术 出 版 社 发 行

2003年12月第1版 2003年12月第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 19

书 号: ISBN7-102-02812-1 (课)

定 价: 45.00 元

主	编	常锐伦		
副	主	刘黛琳	欧京海	
编	委	巩平	侯令	史晨暄
		张双昭	张文琦	党威
		于明	张平	尤江
		王文凌		
责任编辑		欧京海	张桦	李春立

目 录

第1课	雕塑艺术的特点	(1)
第2课	中国古代雕塑	(11)
第3课	中国现代雕塑	(38)
第4课	外国古代雕塑	(48)
第5课	外国近现代雕塑	(66)
第6课	建筑艺术的特点	(81)
第7课	中国古代建筑艺术	(97)
第8课	外国古代建筑艺术	(118)
第9课	外国近现代建筑艺术	(135)
第10课	城市建设开发与古建筑的保护	(148)
第11课	环境艺术	(170)
第12课	工艺美术与现代设计艺术	(180)
第13课	中国古代工艺美术	(192)
第14课	现代工业设计	(212)
第15课	现代服饰艺术	(235)
第16课	现代商业美术	(244)
第17课	摄影艺术	(252)
第18课	中国民间美术与非物质文化遗产的保护	(272)
机械制图基础 (选学单元)		(227)
纸板的立体设计 (选学单元)		(230)
网页设计 (选学单元)		(262)

第1课 雕塑艺术的特点

一、教材分析

(一) 教学目的

通过教学,使学生了解雕塑艺术及其特点,提高对雕塑艺术的欣赏能力。

(二) 内容结构

本课由雕塑的定义、雕塑的分类和雕塑艺术的主要特点三部分内容构成。

1. 什么是雕塑

雕塑是运用可塑性、可雕性物质材料,通过雕、塑、铸、焊等手段制作的反映社会生活、表达审美理想的三维实体的造型艺术。

可塑性材料,主要指黏土、油泥以及加水的面粉和纸黏土等软的固体材料。

可雕性物质材料,主要指石材、木材等硬的固体材料。

雕,即雕刻,是用凿子或刻刀去掉不要的部分。凿,是指用石、木等硬质材料造型时,先用锤子敲击凿子除去不必要部分,做成毛坯大形。镂,是挖空掏洞。琢磨,是将毛坯大形打细磨光的手段。

塑,是指以泥为材料,用手捏或用特制工具刮、抹、刻,以去掉或添加的手段进行造型。

铸,是指做好泥塑原型之后,先制作砂模,然后往其中浇铸熔化了的金属,以铸造法完成金属的雕塑。

焊,是指做金属雕塑时,用焊接手段将各局部焊接为统一整体或制造特殊肌理效果。

雕,是减式的造型,也是对凿、刻、镂、琢磨等造型的统称;塑,是对泥类软

质材料的造型手段的统称;翻铸青铜和浇灌石膏是在泥塑基础上进行的,故用“雕塑”称呼这一立体造型艺术。

工艺美术和建筑艺术虽然大多也具有三维空间的特征,但由于雕塑是艺术家自主创作并通过雕塑传情和表达审美理想,是属于纯观赏性的艺术,因而区别于以实用为主要目的的工艺美术和建筑艺术。

2. 雕塑的分类

按所用材料分类,可分为石雕、木雕、砖雕、竹雕、根雕、骨雕、泥塑、陶塑、水泥雕塑、金属雕塑、玻璃钢雕塑、石膏像等。

按空间形制分类,可分为圆雕、浮雕、透雕(镂空雕)。

按功用和置放地点分类,可分为城市雕塑、园林雕塑、纪念碑或纪念性雕塑、室内雕塑、案头雕塑等。

3. 雕塑艺术的特点

课本将雕塑艺术的特点归纳为四个。这四个特点也是鉴赏雕塑艺术所要把握的方法。

(1) 雕塑的形体

欣赏雕塑,应首先把握其形体的塑造,也就是从分析形象和形式入手对雕塑形体进行分析:一是感受和分析形体所传达出的情绪和生命力,包括对影像效果、动态表情、肌肉表情、面部表情的刻画以及体量的运用等方面的感受与分析;二是感受和分析形体美,即雕塑手法、形体构成等所体现出的艺术形式美。以上两点,应与雕塑表现的内容和所要传达的精神内

涵相联系进行分析。

(2) 雕塑作品的象征性和寓意性

雕塑作品强调象征性和寓意性。雕塑形象单纯,难于作复杂的描绘,所以作者充分利用其形体变化、体量和外轮廓起伏所造成的节奏韵律感,赋予象征性和寓意性。例如《锚》,作者以锚象征充满生机活力的海滨城市大连。汉代霍去病墓雕刻,以《立马》象征大將霍去病的丰功伟绩。中国陵墓雕刻,以神兽象征权力和威严。中国住宅建筑门口,以狮子形象寓意镇宅驱邪。法国雕塑家马约尔的《地中海》,以丰满的女人体象征美丽富饶的地中海。

雕塑的美,一般都与其象征性和寓意性有关。

(3) 雕塑材料与内容的统一

雕塑是最能呈现物质属性的艺术。雕塑家对材料的敏感性,往往激发其创作的灵感。因此,材质美和材质与内容的统一,便是雕塑艺术的重要特点。

对此,应从三个方面把握:一是利用材质特点表现内容。例如,宋庆龄雕像用洁白的大理石,而《收租院》却用泥土的本色进行表现。如果将二者材料互换,不仅失去原来材质作为艺术语言的魅力,而且也不利于内容的表现。二是突出材质自身的审美价值。雕塑一般不上色,为了突出材质自身的审美价值,霍去病墓的各种动物雕刻,充分利用石材的原形稍加雕琢,既使其具有了生命、又保持了石质的美感。许多现代抽象雕塑,就是利用金属材料的特点展示其形体与材质结合的形式美。三是利用材质肌理对比和加工留迹,增强作品的表现力和材质的审美情趣。石材、木材等经过不同程度打磨,表面肌理变得粗细不同,可用以表现不同物象的质感。一旦逼真地再现对象的质感时,又容

易使人忘掉欣赏材质的美,所以雕刻中往往保留凿痕、刻痕等,称为“加工留迹”。这样既可起到对比作用,增强表现力,又可从“留迹”中显示作者斧凿的力度与节奏美感,更能展示材质特点与材质美,增加审美情趣。例如印钮《鳖》,利用石材红色部分雕成鳖,并予以磨光,而于印石石体部分保留砸痕,使作品的制作手法与石材质感表现起到对比作用,又使人工气十足的作品中仍保留着材质自然美的情趣。

(4) 雕塑作品与环境的协调统一性

对此,课本上已归纳出四点,这里不予以补充。

(三) 教学的重点与难点

教学重点:雕塑及其艺术特点。

教学难点:雕塑艺术的特点。

二、教学内容资料

(一) 作品分析

思想者(铸铜) 罗丹(1840—1917,法国)

《思想者》是罗丹所作的《地狱之门》门楣中央的一个坐像,后人将这一塑像翻铸成铜像,成为一座独立的作品。

《地狱之门》是以但丁《神曲》中的地狱篇为内容的大型浮雕与圆雕相结合的作品。象征但丁的“思想者”,被安排坐在地狱之门的门楣上,默默地注视着人类的痛苦。他弯腰屈膝,右手托着下颏,嘴咬着自己的粗手,陷入苦苦的思索之中。雕塑的影像与形体呈胸、髋不同方向的团缩状,人物右臂支撑低垂的头部,右肩向内紧缩,胸部贴近左腿呈向下俯视之状,富有内动力的变化。头部眉弓突起,双眼深陷隐于暗影之中,嘴部肌肉变形,咬肌凸起,全身发达的肌肉紧张。这些都有力地强化了苦闷、深思的表达,使这个巨人似乎不是用头脑而是用全身的力量在思

想。因此，这一形象具有巨大的艺术感染力。

渡江（大理石浮雕）

为纪念1840年—1949年为中国人民的解放而牺牲的千千万万的英雄，1949年中国人民政治协商会议第一届会议通过决议：在北京天安门广场建立人民英雄纪念碑。1952年纪念碑动工，1958年“五一”节落成。具有浓郁民族特点的纪念碑高耸挺拔，正面镶嵌着毛泽东主席题写的“人民英雄永垂不朽”八个金字，背面镌刻周恩来总理书写的碑文，下部四周镶嵌10块浮雕，概括地表现出中国近代革命历史的重大事件。

《渡江》，是纪念碑镶嵌的10块浮雕中的一块。1946年6月，国民党反动派向共产党解放区大举进攻，发动了全面内战。1947年7月，中国人民解放军由战略防御转入战略进攻，一年间歼敌112万人。1948年，通过辽沈、平津、淮海三大战役，歼敌152万人。但国民党反动派依靠长江天险与人民解放军顽抗。蒋介石在长江防线上，布置了115个师约70万人的兵力，并配有170艘舰艇和230余架飞机，企图阻止中国人民解放军渡江。另一面蒋介石又被迫派代表团于1948年4月到北平与共产党进行和平谈判。1948年4月20日国民党南京政府秉承蒋介石旨意拒绝在《国内和平协定》上签字。当日晚，人民解放军开始渡江作战。战役由刘伯承、邓小平、陈毅、粟裕、谭震林组成的总前委指挥，在东起江苏江阴、西至江西九江的千里长江战线上，采取有重点的多路突击的战法，百万雄师依靠人民群众的支持以木帆船为主要航渡工具，在炮兵、工兵的配合下，冒着敌人的枪林弹雨，迅速突破国民党反动派的防线。人民解放军先后占领许多地区，4月23日攻

占南京，宣告国民党反动统治覆灭。4月27日解放苏州，5月3日解放杭州，5月16、17日解放武汉三镇，5月27日解放上海，6月1日解放崇明岛，历时42天的渡江战役结束，共歼敌46个师计43万余人，为彻底解放全中国创造了有利条件。

浮雕《渡江》，以这一伟大渡江战役为题材，表现中国人民解放军渡江胜利登陆的情景。在横长的构图上，人民解放军高举红旗正从木帆船上向布满障碍的岸边冲去。一个高举手枪的指挥员回身高喊，号手吹动着冲锋号角，强化了紧张气氛。战士们弓腰跨步前冲的动态，表现了人民解放军的英武，给人以强烈的动感。画面右侧站立着一位摇橹的船家妇女，表情坚毅镇定，说明渡江是在人民群众的支持下进行的。背景是已经落下帆的无数船只，船帆上弹孔累累，表明战斗的激烈和投入战斗的帆船之多。浮雕以汉白玉为石材，与纪念碑的总体设计相协调，也是为了赞颂圣洁的英雄。《渡江》横构图，既适应了纪念碑的碑面，又便于表现渡江战斗的宏大场面。离观众近的前层战士为高浮雕，其后形象随着层次变化而浮雕渐薄，很好地表现了万船千帆宏伟场面的层次空间。

斜卧像（石） 摩尔（1898—1986，英国）

摩尔是世界著名的英国雕塑家。他一生以《斜卧像》为母题，创造过很多的雕刻。这尊是1957—1958年为巴黎的联合国教科文组织大楼创作的雕像，是他的杰出作品之一。这件变形的极其抽象化的雕刻，是一位斜卧翘首远望的女性，我们可以感觉到她期望的神情和女性高贵典雅的气质。但形象与真人又完全不同，胸部是个大空洞，两侧是双臂又像是胴体，腿与

躯干的构成仿佛是大自然的山川峡谷，具有自然的生命形态感。可见艺术家按照自己的审美理想创造的这尊斜卧像，经主观变形和抽象化处理，被赋予了主体精神而具有广泛的含义：既像征着母性，又象征着自然，是对生命的永恒价值的肯定。在她的面前，人们无论如何联想，都能从其起伏变化的优美曲线的形体中，获得一种审美愉悦，感受到其形式传递出的厚实庄重的稳定感。

摩尔为了使其作品与联合国教科文组织的大楼相协调，亲赴为该建筑提供石灰和石料的意大利采石场，决定用同一产地的石料雕刻而不用青铜。因为此雕刻很大，艺术家就在意大利的这个山区，用了一年的时间将其雕刻完成。

为了更好地理解这件雕刻，现摘录摩尔的几段话作为诠释：“对我而言，一件作品首先要具备其自身的生命力。我不是指生活中的生命力的反射——运动，舞者的身体的动作或即兴之作。”“一件雕塑可以含有禁锢其中的能量，一种活跃于各部分之间的张力，一种它自身的强烈的生命独立于它所表现的对象。当一件作品充满这种强烈的生命力时，我们不会把美这个字与它相联系。在我的作品中我并不把目标放在希腊后期或文艺复兴的美的知觉感受上。”“在美的表现和才的表现之间有着功能的区别。前者的目的是对知觉的取悦；而后者则是有着灵魂上的生命力，它对我而言要更为动人，它比知觉要更为深刻。”“如果你正在做一个斜倚的人体，你只做头和双腿，把身体部分留作为间隙部分，尽管那部分是不存在的，但却可以想象得出。这时这段空间变得极有表现力，同时你要使它十分准确。我是以不断地移动每一个组成部分直到使我满意的方法来判断的。有时会花上几天、几星期以至于

几个月，但我最终是会继续做完它们的。你的脑中已经有了你所要表现的想法，所以当它一呈现令人满意的状态时，你马上就感觉到。这的确是最普通不过的感觉——对形态的感觉，对现实的感觉，对功能的感觉，这也都是你所需要向自然界学习的东西。”

美人鱼（铸铜）

这是置于丹麦哥本哈根海滨公园中海边巨石之上的一件圆雕。美人鱼坐在水边的礁石上，与天光倒影和遍布的礁石构成一个艺术整体。艺术家充分考虑到这一美丽童话中的可爱形象与环境的关系，将其形体铸成真人大小，给人以贴近感和亲切感。艺术家将其优美的形象置于礁石之上，令人联想到有关美人鱼那美丽动人的童话，想象她可能是刚爬上岸边休息，或是在哀叹自己不可能得到痴爱的王子，或是在等待姐妹们以便诉说自己的哀怨和孤独。这一形象，使人产生怜爱的情感，也为环境增添了童话的色彩。

红色立方体 格诺切（美国）

“美国纽约海上保险公司大厦前的雕塑《红色立方体》，在林立的高楼大厦间，斜立的几何形体与几何形楼群形成了正与斜的对立统一关系，而斜立几何形所造成的悬念恰恰与保险的意念相吻合，加之强烈的红色对视觉的引夺，使这具雕塑当之无愧地成为这一公共环境中的点睛之作。”“在各类型的雕塑中，公共雕塑与建筑的关系最直接和密切。任何一件雕塑，若要成为环境艺术综合体中的组成部分，都必须遵循空间结构的关系与建筑物相联系。这时，雕塑自身的三度空间已微不足道，关键是它能否融于与周围建筑景观相关联的结构关系中去。于是雕塑的魅力不应像展览会雕塑那样极力仅仅保持自足，并设置无形‘屏障’而排斥整体空间‘引力

场’。它应该将空间‘引力场’的基本构架密集地体现出来,用自己对整个空间结构的出色的理解来征服周围景观,从而成为以少胜多的眼睛——全部景观的窗口和标志。”(《雕塑的空间功能及类型》,高名潞,1987年《美术》第6期)从这点来看,现代许多抽象雕塑,以其形体的简明和空间意向强,而具有很强的与环境的融合性和夺目性。

欢乐柱(木雕) 田世信

这是以圆木雕成的作品。作者将贵州黔东南苗族侗族自治州的妇女相貌、形体、服饰等特点及其淳朴的感情和对生活的乐观态度进行了集中提炼,创造出这一感人的艺术形象,表现了伟大的母爱主题和欢乐的生活情趣。

母亲用肩驮着孩子,双手拉着孩子的胖腿,双膝稍曲,仿佛在上下跳跃,哄着孩子玩耍。双臂搭在母亲头上的孩子,被逗得咯咯地欢笑,母亲的脸上也流露出喜悦的表情。作品生动地展现了母子乐融融的情绪和浓郁的生活气息。作者吸收了民间雕刻的概括、洗练、质朴等造型手法,衣裙、头发用线刻画,不求具体,而着力于人物相貌特征和表情的刻画,重点表现孩子的天真和母亲的慈祥可亲。艺术家尽量依据圆木特点设计形象,木结部位的安排与人体肚脐巧妙结合,既富有情趣,又保持了材质本色,使作品更具有质朴特点。

印钮·鳖(石雕) 王鲁桓

这是一件因材施艺、构思奇巧、造型成功的小石雕。石材上的色斑,可能是破坏形象完美的不可补救的缺憾,但如果将其巧妙地利用就可收到特殊的艺术效果。艺术家王鲁桓正是巧用这块色斑,将其雕刻成逼真的小动物或昆虫形象,使其巧夺天工,富有情趣和艺术魅力。

在这件作品中,王鲁桓将鳖雕塑琢磨

得精细逼真,同时又在印体石上留有粗糙的砸痕,尽量保持石材本来特点,使二者形成明显的对比。这样,既可从雕刻得逼真的小动物上显示出雕刻家精巧造型的功力,又可从粗犷的砸痕中表现出洒脱大度的精神,使作品构成丰富的艺术情趣并表达深刻的精神内涵。如果是将一个雕刻好的小动物粘贴于印钮之上,则会缺少欣赏时领会到的巧思巧做和化腐朽为神奇的那种审美愉悦。这样的作品是独一无二不可重复的,这正是它的珍贵之所在。

(二) 名词解释

圆雕:圆雕是可供多视角观赏的空间造型实体,一般放置在可四面观赏的环境中,如广场雕塑、园林雕塑等。这种圆雕,以自身形象与环境相协调,构成统一的艺术效果。

还有一类圆雕,并不是为了四面观赏,如寺庙的佛像,只重视一个面或三个面观赏。这种圆雕佛像,往往与背景相结合,构成一个审美整体。

圆雕有头像、半身像、全身像、群像圆雕,还有动物圆雕、抽象圆雕等。

浮雕:浮雕是在平面上凸起的艺术形象,如同将形象压缩处理,是只有一个观赏面的雕塑形式。浮雕应用十分广泛,一般是依附于建筑物或器物上,既可与圆雕结合使用又适于作装饰用。大的浮雕,如人民英雄纪念碑上的革命史迹浮雕、建筑装饰浮雕等;小的如钱币、纪念章、奖章上的浮雕。浮雕往往利用起位升降、体积变异、光影处理、线条流动等手段,以求得巧妙的艺术效果。

根据在平面上凸起的厚薄程度,浮雕又分为高浮雕和薄浮雕。

高浮雕是从实面(亦称起位)到浮雕面的单象厚度与实物之比超过五分之二浮雕,即形象突起很厚的浮雕。

薄浮雕是从底面到浮雕面的单象厚度与实物厚度的比约为十分之一的浮雕，即形象很薄的浮雕。

浮雕厚度愈薄，愈接近于绘画。在砖石平面上以线刻造型，就称之为画像砖、画像石。

透雕：一般指将底板镂空的浮雕，可透过镂空处看到背后的景物。从观赏面来分，有单面透雕和双面透雕。透雕，常用来作门、窗、花坛、栏杆、隔断等装饰，也可作为用具器物装饰。

泥塑：泥塑分三种：一是以黏土为原料，掺进棉花、麦秆、稻草、纸筋等纤维与河砂塑造艺术形象的雕塑，如四川的《收租院》。在泥塑的外表又经彩绘的称彩塑。彩塑是我国重要的传统雕塑品种之一，一般都经过阴干、填缝、打磨，最后涂粉底、彩绘。敦煌莫高窟、麦积山石窟内的佛像和山西晋祠圣母殿的侍女像等皆属彩塑，庙宇的佛像也多为彩塑。我国最大的室内彩塑巨佛，是敦煌莫高窟159窟中的释迦牟尼涅槃卧像，全长51米。据记载，唐代曾造过高达400余尺的彩塑佛像，现存于敦煌莫高窟第130窟的唐代彩塑大佛高达26米。二是在制作石雕、铜像、玻璃钢像、石膏像、水泥像等过程中，先用胶泥塑造艺术形象，即泥塑稿，然后依此泥塑稿复制成作品。三是民间流行的以泥捏塑的泥人，如“泥人张”捏塑的小型的艺术形象。一般将其归为工艺美术作品。

陶塑：陶塑是以黏土制作成型后经过烧制而成的雕塑作品。我国早在新石器时期即出现陶塑，以后各个时期均有大小不等的各类题材的陶塑。陶塑一般用来作殉葬品，亦称陶俑，如著名的东汉《说唱俑》、《歌舞俑》和秦始皇陵兵马俑等。

石雕：石雕是以各类岩石为材料雕刻

的作品，如大理石、汉白玉、青石、花岗石、砂石等石雕。我国古代遗留下许多珍贵的石雕遗产，如云冈石窟、龙门石窟、大足石窟的圆雕和浮雕。天安门广场上的人民英雄纪念碑浮雕，也是石雕。我国唐代将山崖雕成乐山大佛。在美国拉什莫尔，有一处将一座小山峰雕成四尊总统头像的巨型石雕。此外，还有小型石雕，如青田石雕、玉石雕等，多属于工艺美术。小型石雕，对有色斑的石材，注意因材施教，以增强表现力。

砖雕：砖雕是以砖为材料雕刻的作品。砖雕一般用作传统砖木结构建筑物的装饰，常见的题材多为神话传说、历史故事、吉祥图案等。安徽徽州房屋建筑，到处都装饰着优美精致的砖雕，是我国著名的砖雕之乡。

木雕：木雕是以各种木料为材料雕刻的作品。其一般多以斧凿出雏形后再以圆刀进行雕刻，讲究刀法和木纹色泽的运用。传统木雕多与建筑配合，用于装饰。我国最大的独木木雕，是北京雍和宫以整棵檀香木雕成的三层楼高的木佛。承德普宁寺内的千手千眼观世音像，通高22.23米，胸围直径6米，腰围15米，是用松、柏、杉、榆、椴五种木料拼接而成，是世界上最大的木雕佛像。一般将小型木雕，如黄杨木雕等归为工艺美术作品。

骨雕：骨雕是以各种动物骨头为材料的雕刻作品，多为小型作品或在骨制品上予以雕刻。我国发现的新石器时代的骨雕，已很精美，可见其历史的久远。

竹雕：竹雕是以竹为材料的雕刻作品，多为浮雕。

根雕：根雕是以各种植物的根，如树根、竹根等，利用其自然形态稍事加工雕刻而成。其中较有艺术价值的，当属竹根雕刻。

水泥雕塑：水泥雕塑是用钢筋作骨架浇注水泥而成。钢筋、水泥是比较经济的材料，一般用于仿石雕代用品。原苏联为纪念斯大林格勒保卫战，在马马也夫高地竖起一座高104米的水泥塑像——《祖国——母亲》。

玻璃钢雕塑：玻璃钢雕塑，是以合成树脂和玻璃纤维加工而成的一种新型雕塑。其材料质轻而坚硬，成型快速方便。为使雕塑品色彩多样化，可加各种色浆，也可在表面任意处理成仿金属或仿石质的效果。

石膏像：石膏像一般是将泥塑翻制而成的雕塑作品。由于石膏翻制品可与原型完全相同，所以是由泥塑变为硬质雕塑的理想材料，也是室内廉价的雕塑品。石膏翻制的西方著名的经典雕塑，是目前学习素描的描绘对象。

金属雕塑：是用各种金属为材料制作的雕塑的总称，常见的有青铜雕塑、不锈钢雕塑等。其制作方法有浇铸、焊接、鼓皮法等。

青铜雕塑：青铜雕塑是以青铜为材料的雕塑作品。其制作方法有两种：一是以熔化的铜合金浇铸而成的雕塑品。由于青铜雕塑具有耐腐蚀性，便于永久性地展示于室内外，所以我国自战国以来留下了大量精美的青铜雕塑，其中有人物，也有动物，如汉代著名的《马超龙雀》等。此外，我国商周及春秋战国时期的青铜器，以其造型优美、浮雕装饰奇丽和富有神秘感而闻名于世。由于青铜器是器物，一般将器形为动物的归为雕塑，其余则归为工艺美术类。二是被称为鼓皮法制作的雕塑，是将易延伸的金属板（如铜、不锈钢、铝合金等）捶打成形后拼焊而成，统称其为铜像。我国西藏日喀则扎什伦布寺内的一尊未来佛坐姿铜像，高22.4米，

莲花宝座高3.8米，总高26.2米，当属世界最大的铜像之一。美国纽约港的自由女神像，高151英尺，连同底座高达300多英尺（300英尺等于91.44米），即用铜板以鼓皮法制作的巨大铜像。该像是由法国19世纪雕塑家巴托尔蒂设计，由工人制作焊接完成的。

城市雕塑：城市雕塑，是指长期置放在城市街头、广场、建筑群前或园林、郊区等固定位置上的雕塑，是对与城市外貌相关的雕塑的总称，是属于城市规划的项目。优秀的城市雕塑，往往成为城市文化的标志，起到美化城市的作用，例如，广州的五羊雕塑、美国纽约的自由女神像等。

园林雕塑：园林雕塑，是置放在公园、街心花园、绿地、水池等处的，以美化环境为目的的雕塑。园林雕塑一般具有抒情性。

纪念性雕塑：纪念性雕塑，是以重大事件、历史伟人等为题材的雕塑。它起着纪念和表彰作用，具有庄严与永久性纪念碑的特点，例如，天安门广场上的人民英雄纪念碑、南京雨花台烈士纪念碑等。

架上雕塑：架上雕塑，一般指70厘米~130厘米左右略低于人的高度的室内雕塑。它一般安置在陈列架上，起着装饰美化公共建筑或客厅的作用。

案头雕塑：案头雕塑，是指置放在案头或陈列在书架上的小型雕塑。它是供人近距离观赏或消闲把玩的艺术品。

三、教学建议

（一）本课所选图片，皆为说明雕塑艺术特点。因版面限制，图片不可能过多，具体授课时可自行补充图例。

（二）如能结合本地雕塑进行授课，学生会有贴近感，更便于理解和提高他们的兴趣和欣赏水平。

第1课 雕塑艺术的特点

四、参考书目

《美术概论》，王宏建、袁宝林主编，高等教育出版社

《艺术特征论》，汪流等编，文化艺术出版社

《美术形态学》，王林著，重庆出版社

《中国中学教学百科全书·美术卷》，

常锐伦主编，曹春生撰写的雕塑词条，沈阳出版社

《鬼斧神工——中外雕塑艺术鉴赏》，高友德主编，杨成寅、黄幼钧著，广西人民出版社

民出版社

五、教学设计参考

设计一

北京西城外国语学校 张双昭

教师活动	学生活动	教学目标
课前准备：布置学生预习书中内容，查找资料，准备照片。	学生按照教师要求做好充分的课前准备。	实施自主探究学习模式，锻炼学生获取信息、组织信息的能力。
出示绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术作品的图片各一幅。 问：美术分为哪几类？	欣赏，回忆，回答。	从美术的分类引出雕塑艺术。
问：雕塑与绘画、工艺美术和建筑艺术有何主要不同？ 教师引导学生注意雕塑不但具有观赏性，而且是具有三维实体的艺术。	讨论，思考，回答。	让学生了解雕塑与其他美术门类的不同点。认识雕塑艺术。
问：书中的雕塑作品分别属于哪些种类的雕塑？它们各是使用什么材料制作的？	阅读课文的前四段，欣赏书上的雕塑作品，判断、回答，找13名学生回答13幅作品。	了解雕塑艺术的种类。
讲述：雕塑艺术的主要特点。 板书课题：雕塑艺术的特点 (1) 雕塑的形体、影像、体量感和表现性。 (2) 雕塑的象征性和寓意性。 (3) 雕塑的材质产生的美感与内容的关系。 (4) 雕塑作品与环境的协调一致性。	阅读课文中的关于雕塑艺术特点的内容。结合书中范例，试总结归纳雕塑艺术的主要特点。 可具体分析几例作品，找出其显著特点。 例如：《思想者》的体量感，《美人鱼》与环境共同形成的美感以及自己亲身感受到的雕塑作品的特点。	了解雕塑艺术的主要特点。

第1课 雕塑艺术的特点

教师活动	学生活动	教学目标
请学生谈谈自己喜欢的雕塑作品。（包括课文中的作品和自己选择的资料中的作品。） 引导学生按照雕塑艺术的四个特点去欣赏分析每件作品的艺术特色。	把喜欢同一件雕塑作品的学生组成一组，讨论这件雕塑的艺术特点。 每组一名学生担任中心发言人，其他学生补充。	进一步认识雕塑艺术的主要特点，并学习赏析雕塑作品的思路和方法。
总结：归纳总结学生的发言。希望同学们再看到雕塑作品，能够试着从雕塑艺术的特点出发去分析、欣赏，并尝试写出赏析的短文。	把为本课收集的材料、图片整理在一起，全班同学合办一个小展览。 有兴趣的同学写一篇小散文，抒发自己对某件雕塑的喜爱之情，用优美的文学语言描述雕塑艺术之美。写时注意从雕塑艺术的几个特点出发来进行描述。	引发学生继续学习赏析雕塑艺术的兴趣，提高学生综合欣赏和表达的能力。

设计二

北京西城外国语学校 张双昭

教师活动	学生活动	教学目标
课前（上节课）布置学生每人至少收集一件自己喜爱的雕塑作品的图片及资料（作品的作者、年代、题材、材质、工艺及其艺术特点），也可以分组收集古今中外的雕塑作品图片及资料。	收集、查找资料（网上、图书馆、实地摄影或简单勾画形象）。 预习：《雕塑艺术的特点》的课文。	使学生自主学习，并为学习赏析雕塑艺术做好铺垫。
今天我们研究的课题是“雕塑艺术的特点”。 板书课题：雕塑艺术的特点。 出示古今中外四幅雕塑作品请学生欣赏，提问：什么是雕塑艺术？	欣赏并回答，放开思路漫谈。 能够回答出是三维实体（立体）的艺术即可，在此基础上再讨论丰富雕塑艺术的概念。	导入课题。 初步探究雕塑的基本概念。

第1课 雕塑艺术的特点

教师活动	学生活动	教学目标
下面由同学们展示自己收集的雕塑作品或作品的图片，并从以下几个方面，简单介绍这件作品： (1) 作者及其国家。 (2) 作品产生的年代及其题材、内容、背景、轶事。 (3) 属于哪一种类的雕塑？(按材料、形态分类) (4) 这件雕塑的艺术特点。 (5) 你为什么喜这件作品。	学生分小组，互相交流本组成员收集的雕塑作品资料，并谈观点。 也可以每位同学在全班交流，依次展示自己收集的图片、实物，介绍并谈自己对作品的印象。 其他同学对每件作品的主要艺术特点，可以补充或发表不同见解。	以探究式的学习方法，使学生深入了解如何赏析雕塑艺术。鼓励相互启发，大胆交流，各抒己见。
要求学生试着总结一下雕塑艺术的特点。 教师通过学生展示、讨论、归纳总结出雕塑艺术的四个主要特点，并说明欣赏雕塑艺术必须把握其艺术特点。	学生总结。(教师博纳众议，写在黑板上。) 教师小结后，学生阅读课文，明确概念。	课程小结，将感性认识上升到理性高度。
学习建议： (1) 以个人或者小组为单位把收集的图片、资料及赏析的短文出一张小报，在全班或全校交流，并进行小报评比。 (2) 你认为在什么地方，或建筑内外应该放置一件怎样的雕塑，以美化我们的生活、美化我们的家乡或校园？ 试画出一幅草图，或者用可塑、可雕的材料，做出一件小的样本来。	学生选择实践内容完成本课作业。 (1) 设计一张图文并茂的小报。 (2) 画一张环境美化设计草图：为某处增加一件雕塑作品。 (3) 设计、制作一件雕塑小样。	巩固学习的成果。学习将课内掌握的知识应用于生活实际，美化环境。同时，小报的编辑工作也可锻炼学生综合展示能力，提高学生综合素养。

第2课 中国古代雕塑

基于课题体例的统一，本课是初版课本中的《中国古代陵墓雕塑》和《中国古

代宗教雕塑》两课合并为一个课题的2课时单元课，教师可按两个题目内容授课。

中国古代陵墓雕塑

一、教材分析

（一）教学目的

通过本课教学，使学生了解中国陵墓雕塑的艺术成就及其艺术特点，提高欣赏陵墓雕塑的审美能力。

（二）内容结构

本课首先介绍什么是陵墓雕塑，陵墓雕塑为什么能集中体现当时雕塑的最高水平，中国古代陵墓雕塑是中国古代陵墓建筑的重要组成部分。其次分别介绍我国主要陵基地面雕刻和陶俑及其艺术特点。

陵墓雕塑，是指陵墓建筑中的雕塑部分。陵墓建筑分为地面和地下两部分，地面上有坟和祭祀建筑群；地下为墓室建筑。配合地面建筑陈设不同位置的各种石雕和石刻，为地面上的雕塑。地下雕塑，则是地下墓室壁面上的石刻、砖雕的浮雕以及画像石、画像砖等（由于一些专家将画像石、画像砖归为绘画，故本书于中国人物画中予以介绍，本课不再赘述）。地面上的陵墓雕塑最为常见，规模宏大，成就突出，本课予以重点介绍。俑是墓葬

雕塑，故也将其放在本课介绍。

陵基地面雕刻

据史书记载，我国早在周宣王时（公元前827—公元前781），就出现了陵墓雕刻，遗憾的是无实物遗存。现在著名的地面上的陵墓雕刻，是汉代霍去病墓雕刻和唐以后各朝代的陵墓雕刻。陵基地面雕刻，主要有石阙、石兽和石人等。

课本上将汉代霍去病墓雕刻，南北朝萧景、萧绩墓石刻和唐陵墓石刻，作为陵墓雕刻的主要代表予以简介，并对陵墓雕刻的特点归纳为两点：一是服从陵墓整体设计思想，具有象征性和寓意性；二是造型趋于神化和理想化。

如何理解陵墓雕刻这两个特点呢？首先应明白陵墓雕刻是陵墓建筑不可分的重要组成部分。古代人认为：人有灵魂，灵魂不死，应将死亡的躯壳安排个地方，更应让人的灵魂有个去处，最好的去处是升入“天堂”。于是人们就修陵墓，并将其设计成象征天界的模样，埋葬死者时要引魂，通过陵墓进入“天堂”。所以，帝王

陵墓建筑布局，一般是四周有围墙，设神道，建石阙门。“阙”本是城市、宫殿前用以标示地界的建筑，以壮观瞻。陵墓门前建石阙，不仅具有同样的作用，而且作为“界标”具有进入天界的入口处的象征意义。阙门内的天禄、翼马等都是神兽。石阙、石兽（神兽）在墓地组成天界的象征，亡魂从墓中出来便可进入“天堂”。其次，陵墓设计也是为了显示帝王的神圣权威，标榜森严等级，纪念和彰扬死者功绩，以稳固皇家社稷江山。

陵墓雕刻的题材分为仪卫性和纪念性两类。仪卫性题材是按一定礼仪确定的，有华表、瑞兽、鞍马、狮虎、文武侍臣、碑碣等。纪念性题材，是为了纪念死者特殊的功绩设立的。例如，唐太宗昭陵墓前，雕刻其生前有战功的六匹爱马浮雕。唐代昭陵、乾陵、泰陵墓神道两旁，有反映友邻关系的“番酋”像和进贡的鸵鸟等兽物。

无论哪种题材的雕刻，都有象征性和寓意性。例如，华表象征“王者纳谏”、“识衡路”；天禄、麒麟等神兽，只有帝王陵前才能使用，既是帝王龙种高贵非凡的自我标榜，又因这些神兽“王者至仁则出”，也用以标榜其“仁德”，此外神兽与威武的狮虎可以共同威镇陵墓；驱邪避害，因此天禄、麒麟是封建法权不可触犯的象征；捧笏持剑的文武侍臣，是已故君王的护卫，象征仪仗，折射君臣宗法秩序井然；俯首屈膝的石马、石羊、石象等，象征驯服与祥瑞，是天下万民供奉天子的化身；番酋像和进贡的鸵鸟等，象征普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，皇天浩大之威。这些具有象征性和寓意性的雕刻，构成宏大威武的气势，给人以既富丽又庄严冷峻的感觉，令谒拜者在感到自身渺小有压抑感的同时产生崇高感，达到宣

扬封建法权之目的。

陵墓雕刻服从于一定的程式，并遵循统治者的审美标准进行造型。例如，人、兽都雕刻得富有装饰性和富丽感。夸张的体态，冷峻威严的气势，肃穆、呆板和超世的神情，使其具有理想化、神化的特点。而且陵墓雕刻的题材、数目、规格、序列以及姿态、饰物等细节，每个朝代都有严格规定。这种程式规范的艺术造型，隐含着统治者祈盼社稷江山永久稳固的心理。

陶俑

课本解释了什么是俑，并简介了俑的产生和发展，然后又以《秦始皇陵兵马俑》、汉《说唱俑》和唐三彩为代表予以介绍，最后指出欣赏陶俑应把握的三个特点。

（三）教学的重点与难点

教学重点：陵墓雕刻为什么是我国雕刻艺术的重要组成部分；我国著名的陵墓雕刻和陶俑及其艺术成就。

教学难点：欣赏中国古代陵墓雕刻和陶俑应把握的特点。

二、教学内容资料

（一）作品分析

秦始皇陵兵马俑坑内景（局部，秦）

1974年3月，陕西临潼姜寨乡农民在骊山秦始皇陵东侧约一公里半的地方打井，挖出了一个真人大小的陶俑，经国家文物部门鉴定，认为这是秦始皇随葬的兵马俑，由此揭开了新中国成立以来最大的考古发现的序幕。通过几年的挖掘，已发现埋葬兵马俑俑坑四个，总面积约25380平方米。现已挖掘的1号坑，面积为14260平方米，兵马俑6000余件；2号坑面积约6000平方米，兵马俑950件；3号坑面积为5200平方米，兵马俑68件，三个坑的兵马俑共计7000余件。数量惊