

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

雕塑

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心 编著

人民教育出版社

普通高中课程标准实验教科书 美术 选修 雕塑

人民教育出版社 课程教材研究所

美术课程教材研究开发中心

编著

出版发行 人民教育出版社

(北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编:100081)

网 址 <http://www.pep.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 大厂益利印刷有限公司

版 次 2007年4月第2版

印 次 2019年7月第27次印刷

开 本 890毫米×1240毫米 1/16

印 张 4.25

字 数 90千字

书 号 ISBN 978-7-107-18752-0

定 价 8.10元

价格依据文件号:京发改规〔2016〕13号

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,请登录中小学教材意见反馈平台:jcyjfk.pep.com.cn

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与本社联系。电话:400-810-5788

绿色印刷 保护环境 爱护健康

亲爱的同学们:

你们手中的这本教科书采用绿色印刷标准印制,在它的封底印有“绿色印刷产品”标志。从2013年秋季学期起,北京地区出版并使用的义务教育阶段中小学教科书全部采用绿色印刷。

按照国家环境标准(HJ2503-2011)《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分:平版印刷》,绿色印刷选用环保型纸张、油墨、胶水等原辅材料,生产过程注重节能减排,印刷产品符合人体健康要求。

让我们携起手来,支持绿色印刷,选择绿色印刷产品,共同关爱环境,一起健康成长!

北京市绿色印刷工程

前言

雕塑艺术是造型艺术。雕塑者通过雕刻、塑造、焊接等手段，将不同的物质材料创作成可视、可触、可感的占有实体空间的立体造型。因此，雕塑艺术又有“空间艺术”之称。在漫长而悠久的历史发展过程中，雕塑艺术形成了自己独特的艺术语言、表现方式和基本规律，犹以不断的艺术实践和创新，在材料材质、制作工艺、空间体量方面取得很大突破，推动着雕塑艺术自身的发展。

古往今来，凝聚着人类的聪明智慧和创造精神的雕塑艺术，以千姿百态的造型、丰富多彩的风格样式和不同的材质特性，呈现出人类社会不同民族、不同国家、不同时代的人文风貌和审美精神，传承和铭记着人类文明与文化的发展，同时也铸就了雕塑艺术不朽的艺术魅力。作为人类自身创造的文明产物和文化成果，雕塑早已成为人类精神生活、审美活动和艺术表现不可或缺的内容和方式。

社会不断发展，文化不断提升，科技日益发达，国际化日趋明显，对人的素质要求也越来越高。雕塑艺术作为一门知识、一种能力、一项素养，被纳入青少年学生应该具备的基本素质之中，有助于其潜能、素质以及艺术表现力的拓展和提高。基于专业特点和基本素质并重的原则，兼顾九年义务教育阶段美术课程的学习基础，本书为同学们学习雕塑艺术提供了清晰而系统的教程。希望同学们通过对雕塑基础知识、基本实践技能的掌握，开阔视野、增长学识，真正成为素质全面且学有专长、符合国家建设发展需要的有用人才。

人教版®

总 主 编：杨永善

副 主 编：刘冬辉

本册主编：周尚仪

编 写 者：赵 萌 周尚仪 马天羽 赵 菲

责任编辑：赵 军

目 录

雕塑（18 课时）

第一课 开启雕塑的大门	1
第二课 凹凸起伏的浮雕	23
第三课 塑绘结合的彩塑	36
第四课 各种材料的雕塑	44

个人学习雕塑评估表

后记

人教版®

开启雕塑的大门

一、雕塑概述

1. 雕塑的称谓与概念

雕塑是造型艺术中一个重要的艺术门类，人们通常形象地称雕塑是“石头和青铜”的艺术。把自然界中坚硬的石头用金属锐器雕、刻、凿、削成艺术形象，这是一个由外及里的“雕刻”过程，即不断雕凿、刻削的“减法”过程（见《白求恩像》）。制作青铜雕塑时，一般先用泥塑出造型，由于泥塑造型不易长期保留，须经翻模、铸造等工艺才能制成青铜雕塑，因此“塑”是从无到有，经不断堆、捏、添加来塑造形象，是一个“加法”过程（见《维克多·雨果像》）。“雕塑”正是“雕刻”与“塑造”两种艺术手法和方式结合而成的称谓。

伴随着人类社会的不断发展，雕塑艺术的形式和面貌也在不断推陈出新，如现代雕塑中的金属雕塑，大量采用焊、锻、铆工艺直接成型，使雕塑的表现领域更为宽

泛，雕塑的概念随之有了新的突破（见《抽象》）。就广义而言，用物质材料创作的占有实体空间的造型艺术，均可称为雕塑艺术。

▲ 白求恩像（圆雕 汉白玉）（现代）程允贤

▲ 维克多·雨果像（圆雕 青铜）（现代）（法国）罗丹

▲ 抽象（环境雕塑 着色钢）（现代）（美国）休格曼

▲ 如来像（镂空雕 汉白玉）（北齐）

▲ 骑马的行列（浮雕 大理石）（公元前5世纪—前4世纪）（古希腊 帕特农神庙）

2. 雕塑的基本形式与类别

雕塑艺术的历史悠久而漫长，从古至今，人类经过几千年的艺术实践，创造出了一个千变万化、异彩纷呈的雕塑艺术世界。当我们徐徐推开雕塑艺术的大门，琳琅满目、丰富多彩的艺术精品令人目不暇接。我们不妨先从雕塑的基本形式和类别入手，开始我们对雕塑艺术的了解和认识，进而揭示出雕塑艺术的自身规律和有别于其他造型艺术的独有特质。

（1）雕塑的基本形式

雕塑的基本形式有圆雕、浮雕、镂空雕。

圆雕——独立的、可四面多角度观赏的雕塑。

浮雕——依附于平面之上的有凹凸起伏形象的雕塑。

镂空雕——具有前后通透空间效果的雕塑。

（2）雕塑的类别

▲ 思想者（圆雕 青铜）（近代）（法国）罗丹

▲ 巴黎圣母院大门局部（建筑装饰雕塑 石）（12世纪～14世纪）（法国）

雕塑艺术因功能、效用不同，大体可分为：架上雕塑、建筑装饰雕塑、环境雕塑等。

架上雕塑——主要指尺度不大，较突出雕塑者的个人创作特点与风格，强调艺术情调和品位，适于室内展览或陈设用的雕塑。

建筑装饰雕塑——结合建筑的门、窗、柱、廊、墙等功能需要，具有一定美化和装饰效用的雕塑。

环境雕塑——以美化、营造、提升环境品质为目的，注重作品与环境的协调、融合，主要用于广场、街道、小区、园林等室外场所的雕塑，可分为大型和中小型雕塑。

3. 雕塑的要素

▲ 波嘉尼小姐（架上雕塑 铜）（现代）（罗马尼亚）
布朗库西

◀ 广州解放纪念碑（环境雕塑 石）（现代）潘鹤
梁明诚

雕塑艺术因其自身的规律，形成了自己的特质。古今中外的雕塑家正是基于对雕塑艺术规律认识的不断深化，创作出了丰富多彩的雕塑艺术作品。俗话说“一把钥匙开一把锁”，从以下雕塑家最常用的雕塑术语，可以了解雕塑家最关注的雕塑要点，从而把握开启雕塑艺术大门的钥匙，更加贴近雕塑艺术，了解雕塑艺术的奥秘。

构成要素：雕塑一般分为内容与形式两大方面，具体表现为以下三点。

主题与内涵——雕塑作品表现的题材、反映的内容是主题思想的体现，通过造型语言表现其精神内涵。

空间与造型——雕塑又称空间艺术，以实体的造型占据三维空间，是雕塑的主要特征。

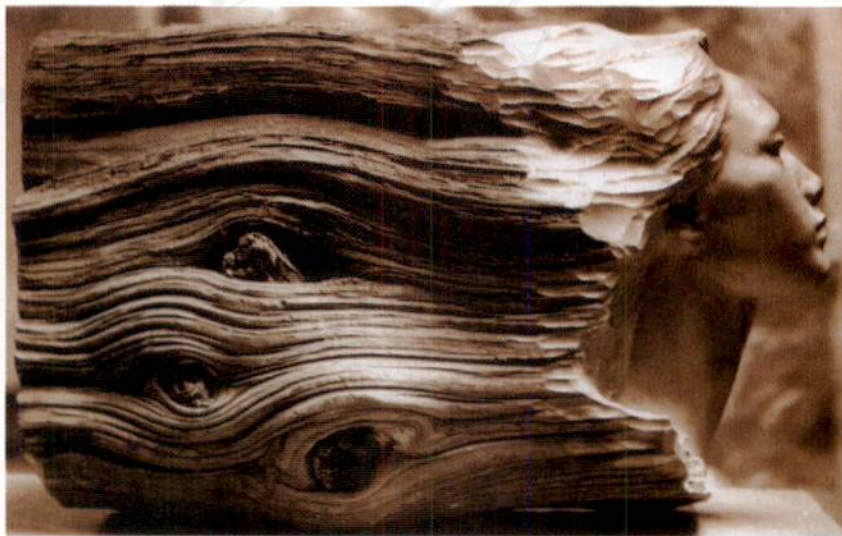
材质与制作——物质材料是雕塑存在的前提，造型与材质互相关联。材质不同、制作方法不同，雕塑的造型和审美效果也随之产生丰富的变化。

▲ 庆丰收（北京农业展览馆广场雕塑）（圆雕 水泥）（现代）曲乃述 李仁章等

▲ 五卅运动纪念碑（环境雕塑 不锈钢、铜）（现代）余积勇 沈婷婷

▲ 向往（圆雕 木）（现代）张德华

4. 雕塑的表现语言

形体——作为造型艺术的雕塑，形体是表现、传达一定审美理念以及情感等诸多信息，达到感染人、教育人、激动人，实现美化心灵、升华精神最首要的手段和要素。

按形象可分为自然形：人物、动物、树木、山水、花草等；几何形：正方形、三角形、圆形等；有

机形：即偶发的、随意的无规则形体形成的一些形象。体积在雕塑中的表现就是形体造型在空间中的存在方式。

因此，形体包含着两个方面：形即指形象、造型、形态、动态等，体为体积与空间关系的效果。好的形体能充分表达内涵深刻而丰富的主题思想，并以和谐的比例和

(自然形) ▲ 家破人亡 (侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆主题雕塑 青铜) (2007年) 吴为山

(几何形) ▲ 躯干 (架上雕塑 青铜) (现代)
(罗马尼亚) 布朗库西

(有机形) ▲ 鸟的骨骼 (环境雕塑 青铜) (现代)
(法国) 阿尔普

空间关系，使造型完美地呈现出或优雅平静，或激烈冲突，或含蓄内敛，或奔放张扬，或节奏分明，或韵律有致等多种多样的视觉效果。

不同的雕塑家因气质、禀性、爱好和审美追求不同，对形体的敏感度和感知性常常表现出迥然有异的偏好，并独树一帜，个性鲜明。如法国雕塑大师罗丹的人物雕塑，形体多扭动，富有变化，激情外溢，充满浪漫的气息。他的弟子布德尔和马约尔则与其不同，各有建树。布德尔的人物雕塑，形体张扬，气势宏大。马约尔的人物雕塑，形体变化较小，沉静含蓄中内蕴生命的活力。

▲ 夜（圆雕 青铜）（现代）（法国）马约尔

▲ 吻（圆雕 石）（现代）（法国）罗丹

▲ 拉弓的赫格列斯（圆雕 青铜）（现代）（法国）布德尔

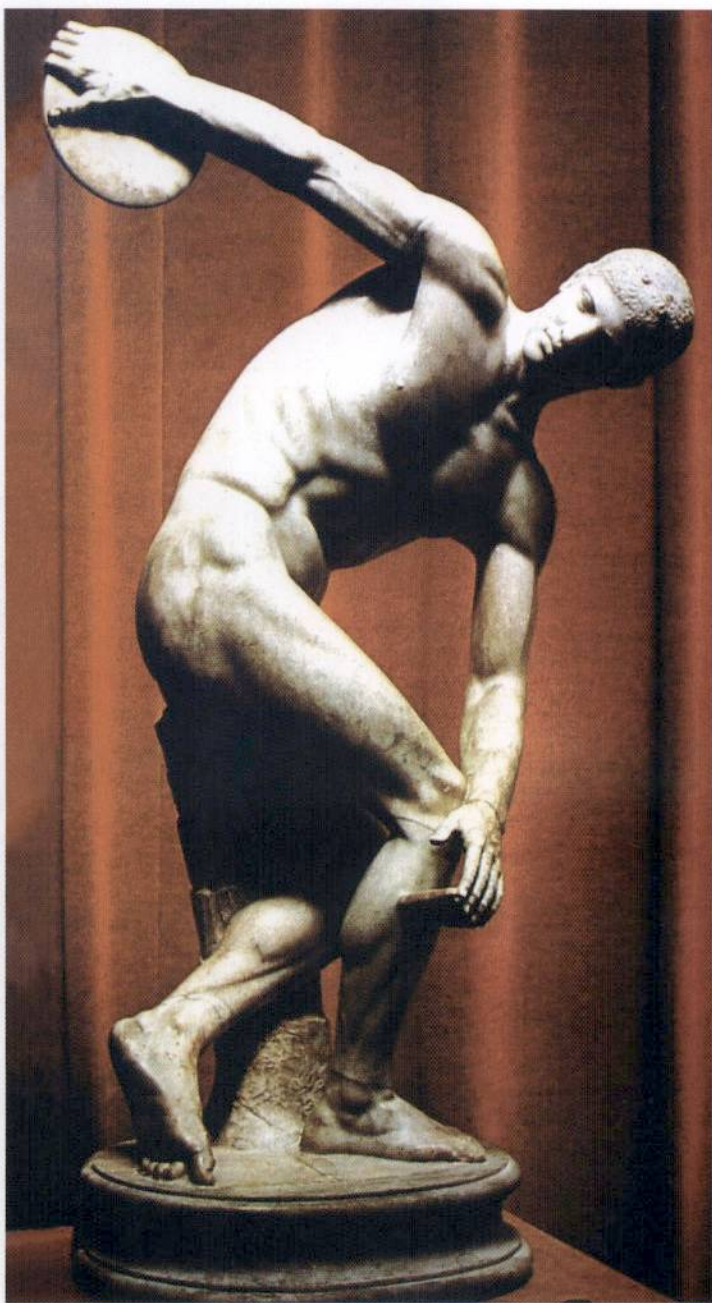
空间——雕塑艺术又称空间艺术，是以物质材料构成的实体占有空间的造型艺术。雕塑空间又分为：雕塑形体本身实际占有的空间，一般称为“实空间”；在雕塑实体空间之外所互为关联的或产生一定空间作用和效果的空间，又称为“虚空间”或“负空间”。立体的雕塑造型，不仅可以观赏、触摸，也可以直接进入其中去真切感受雕塑的美感，体验雕塑空间所呈现的丰富变化。古往今来，雕塑家

们孜孜不倦地倾心于对雕塑空间的探索，使雕塑的空间不断呈现深刻而巨大的变化，充满了诱人的艺术魅力。

古希腊雕塑家米隆的代表作品《掷铁饼者》，表现一位年轻的运动员正在弓身扬臂，准备掷出铁饼的瞬间造型。其全身重心由右脚支撑，成为整个造型产生旋转的支点，动静对比强烈但又和谐完美地统一在一个整体的造型空间之中，充分地体现出古希腊人“对立统

一”的美学思想。

文艺复兴的艺术巨匠米开朗琪罗的作品《被缚的奴隶》，与他创作的其他雕塑作品具有一个共同的造型特点，即强调人体腰部的扭动，加大了人物的动势，与造型呆板的中世纪雕塑相比，愈显发达的肌肉和健美的身躯中蕴含着一股不可遏制的生命活力，昭示着人文精神的伟大复兴。

▲ 掷铁饼者（圆雕 大理石）（约公元前450年）（古希腊）米隆

▲ 被缚的奴隶（圆雕 大理石）（16世纪）（意大利）米开朗琪罗

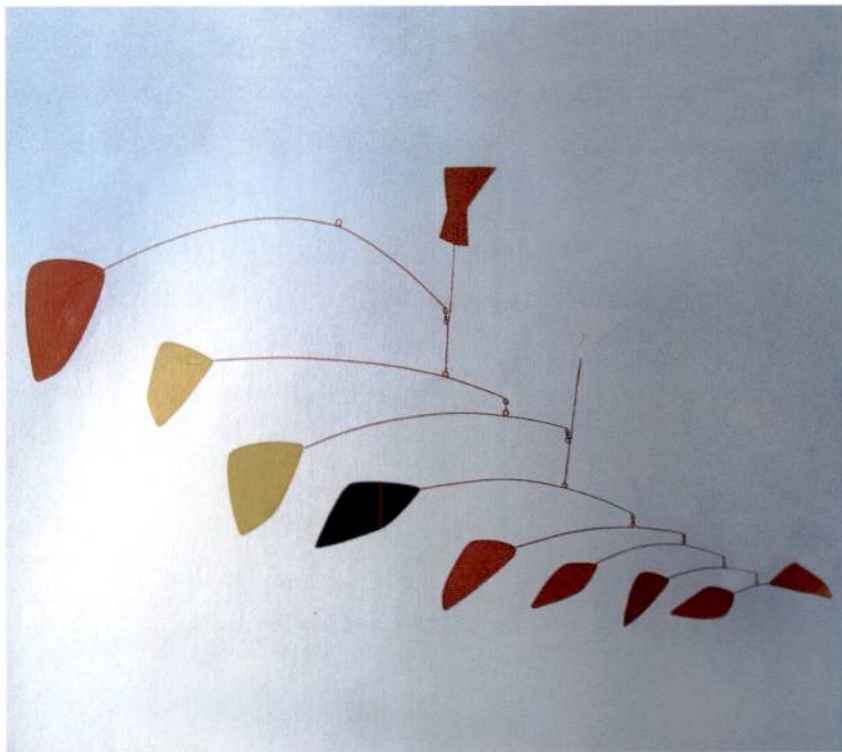
现代雕塑家亨利·摩尔利用凸凹的造型和“孔洞”的空间变化，将虚空间与实空间互为映衬和转换，突破了传统雕塑的实体空间的表现模式。现代雕塑家考尔德创作的巨大的钢铁雕塑，构成一个完全开放的空间，人们可以走进雕塑的空间中多角度地观赏雕塑。他所创作的“活动雕塑”的出现，将“时

间”引入“空间”，使雕塑具有四维空间的意义。随着人们对空间认

识的愈加深入，雕塑空间必将会有更新的突破。

▲ 两瞥（环境雕塑 不锈钢）（现代）（美国）阿曼盖塞特

▲ 活动雕塑（环境雕塑 金属着色）（现代）（美国）考尔德

▲ 斜倚的人体（架上雕塑 石膏）（现代）（英国）亨利·摩尔

体量——立体造型的雕塑必然具有体积，而体积的大小、粗细，又给人或轻或重的视知觉的不同感受，通常又称为“量感”。体量的变化直接作用于对雕塑的视觉感受与审美，体量中也凝聚着不同雕塑家的艺术个性。如现代雕塑家马约尔创作的女人体，饱满充盈，富有一种圆浑而凝重的美感。而贾科梅蒂的人体雕塑因极其纤细和瘦长而别具特色，风格独特。

不同民族的雕塑，在不同的体量中彰显出鲜明的民族特色。西方古代雕塑恪守“模仿说”，人物造型以写实为特征，雕塑的体量给人一种自然和谐的美感。中国古代雕塑无论人物还是动物，多呈圆润饱满的体量感，体现出“充实为美”的审美精神。

雕塑的体量中同样浓缩着不同时代的风采神韵。如中国魏晋南北朝

朝的佛像雕塑“秀骨清像”，飘逸洒脱；而唐代著名的仕女陶俑造像个个体态丰满肥腴，气度不凡。分别体现出“魏晋风度”和雍荣华贵的“大唐气象”。

▲ 被束缚的行动（圆雕 青铜）（现代）（法国）马约尔

▲ 女俑（圆雕 陶）（唐代）

▲ 李大钊像（环境雕塑 花岗岩）（现代）钱绍武

质感——不同物质材料本身具有的特质，通过不同表现手段，赋予雕塑质地不同的美感和艺术魅力。玉石的光润、花岗石的粗犷、汉白玉的洁净、青铜的凝重、木头的淳朴、不锈钢的亮丽、玻璃的晶莹、金银的华贵，使不同材质的雕塑散发着异样的华彩。手工制作、机器加工，或细或粗、或软或硬，从视觉上、触觉上直接带给人们强烈而丰富的艺术感染力。雕塑家对

质感的主动、刻意的追求，在作品的艺术效果中，成为个性风格乃至时代风尚特色的显著标志。

米开朗琪罗的大理石雕塑细腻润泽，人的皮肤下犹如有血脉流动，逼真再现了人体之美，洋溢着人性的光芒。罗丹的青铜雕塑中挥洒自如的“泥性”特点，酣畅淋漓地表现出大师驾轻就熟的把握能力和敏锐精深的洞察能力，使作品感人至深。

▲摩西像（局部）

▲巴尔扎克像（圆雕 青铜）（近代）（法国）罗丹

▲妮（圆雕 木）（现代）司徒兆光

▲摩西像（圆雕 大理石）（16世纪）（意大利）米开朗琪罗

色彩——色彩作为一大视觉现象，自然存在于雕塑之中，自古至今为雕塑家所重视。古希腊的雕塑，原饰有鲜艳的色彩；中国“秦兵马俑”的身上现在仍依稀可见斑

斑色彩；敦煌彩塑更是闻名于世。兴盛于我国清代的“南有惠山泥人、北有泥人张彩塑”，都是以泥制彩绘为主的彩塑艺术，流传至今并仍在发展。著名的民间雕刻“寿

山石雕”“青田石雕”，根据石材自然之色因材施艺，雕刻出与石色相符的各种形象，给人自然天成的艺术美感，以“俏色”闻名。

▲少女像（圆雕 石）（公元前6世纪）（古希腊）

▲武士像（局部）（浮雕 石上色）（公元前500年）（波斯）

▲火焰山（圆雕 青田石）（现代）周伯琦

雕塑的色彩，其一，来自材料的天然色彩，如白色的汉白玉、淡黄色的黄杨木、黑色的乌木、深褐色的紫檀木，以及黄铜、紫铜、青铜和亮银色的不锈钢等。经过光、毛、糙等不同效果的处理，在自然风化侵蚀形成的斑驳锈迹中，各显美妙动人的色彩和光泽。其二，雕塑上绘饰色彩，更为常见。色彩有冷有暖、有亮有暗，营造出或喜或忧、或明快或压抑的氛围，给人以欢乐、兴奋、悲伤、凄凉等各种情绪的安装，产生强烈的视觉冲击力，大大丰富了雕塑艺术的表现力。现代雕塑中，色彩鲜亮的巨大作品矗立于街区和广场中，成为现代环境中一道亮丽的人文景观。

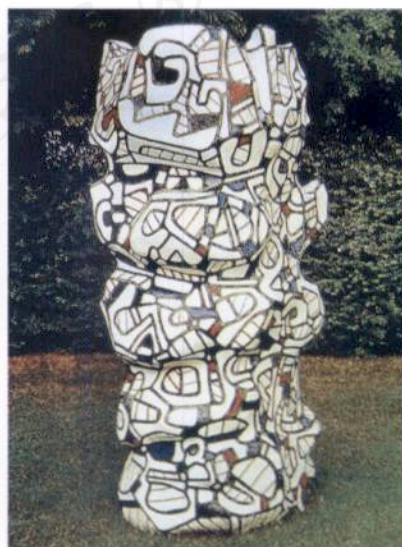
▲ 桌上的老鼠（环境雕塑 铝、搪瓷）（现代）（美国）阿佩尔

▲ 银河（环境雕塑 喷涂钢）（现代）里伯曼

▲ 公园雕塑（环境雕塑 钢板上色）（现代）（美国）凯斯·哈林

▲ 齿状塔（环境雕塑 环氧树脂着色）（现代）（法国）杜布菲

5. 雕塑的风格类型

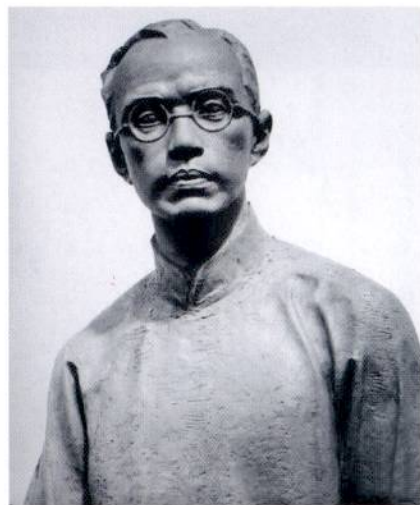
写实风格——真实、自然、惟妙惟肖地“再现”客观形象。

装饰风格——运用概括、夸张的语言和“形式美”的法则，更富审美情趣和艺术表现。

抽象风格——把握客观对象的本质，以抽象的语言表达或阐释一种精神、理念、心绪活动。

(装饰风格) ▲ 鲁智深 (架上雕塑 陶) (现代) 周尚仪

(写实风格) ▲ 朱自清像 (架上雕塑 泥)
(现代) 王克庆

活动一：
选择与评述

请同学们选择自己喜欢的雕塑作品，分析和评述这件作品运用了何种雕塑语言。

(抽象风格) ▲ 歌舞女神 (环境雕塑 青铜) (现代) (美国) 米德摩尔

二、雕塑的发展概况和艺术特色

1. 雕塑的发展概况

就时间而言，雕塑艺术大体经历了原始、古代、现代三大历史发展阶段。不同历史阶段内的雕塑艺术，又因时代发展各异而呈现出鲜明的时代特征。

原始雕塑——主要指处在人类童年时期的“石器时代”“陶器时代”中的雕塑，围绕着当时人类信奉的“图腾崇拜”“祖先崇拜”，表现的主题基本是具有各种“神性”和“魔力”的神人合一的图腾偶像。其上多涂饰鲜艳色彩或刻有繁杂的纹饰，造型奇异怪诞，充满神秘感。作品实用的功能性与审美性往往密不可分。被称为“人类文化活化石”的大洋洲、非洲、美洲等地区的雕

塑艺术中，现在仍保留着与史前雕塑相似的浓郁的原始风格。

▲ 复活神——希佩特克（圆雕 彩陶）（600～1000年）（墨西哥）萨波特克艺术

▲ 芬卡小像（圆雕 石）（史前）（南斯拉夫）

▲ 庙宇雕像（圆雕 木）（近现代）（夏威夷群岛）

▲ 牛河梁女神头像（圆雕 陶）（中国新石器时代 红山文化）

古代雕塑——人类进入文明社会后，雕塑逐渐成为门类发展齐全

而独立的艺术。宗教雕塑、建筑雕塑、陵墓雕塑、宫廷雕塑、民间雕

塑、实用雕塑、纯艺术性雕塑等，名家名作蔚为大观，不胜枚举。雕塑艺术进入一个全面发展的历史阶段。古希腊、古罗马、中世纪、文艺复兴以及巴洛克、洛可可的西方雕塑；古埃及、古亚述的雕塑；古印度的犍陀罗、柬埔寨的吴哥窟雕塑；非洲的伊费（古代小国）、贝宁雕塑；美洲的玛雅、印加雕塑；中国的秦代陶俑、汉代石刻、魏晋南北朝至唐宋的石窟雕塑、陵墓雕塑、元明清的寺庙雕塑等，皆为这一历史时期彪炳雕塑艺术史册的辉煌典范。

▲ 舞王湿婆（圆雕 铸铜）（11世纪）（印度）

▲ 拜扬寺的人面佛塔（建筑装饰雕塑 砂岩）（12世纪）（柬埔寨 吴哥城中心）

▲ 涅菲尔提提像（圆雕 石灰岩上色）（约公元前1365年）（古埃及）

▲ 公主头像（圆雕 青铜）（17世纪—18世纪初）（贝宁）

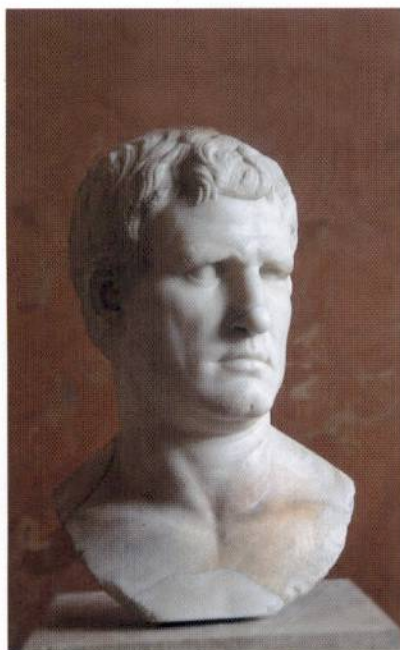
▲ 萨莫德拉克的胜利女神（圆雕 大理石）（公元前200年）（古希腊）

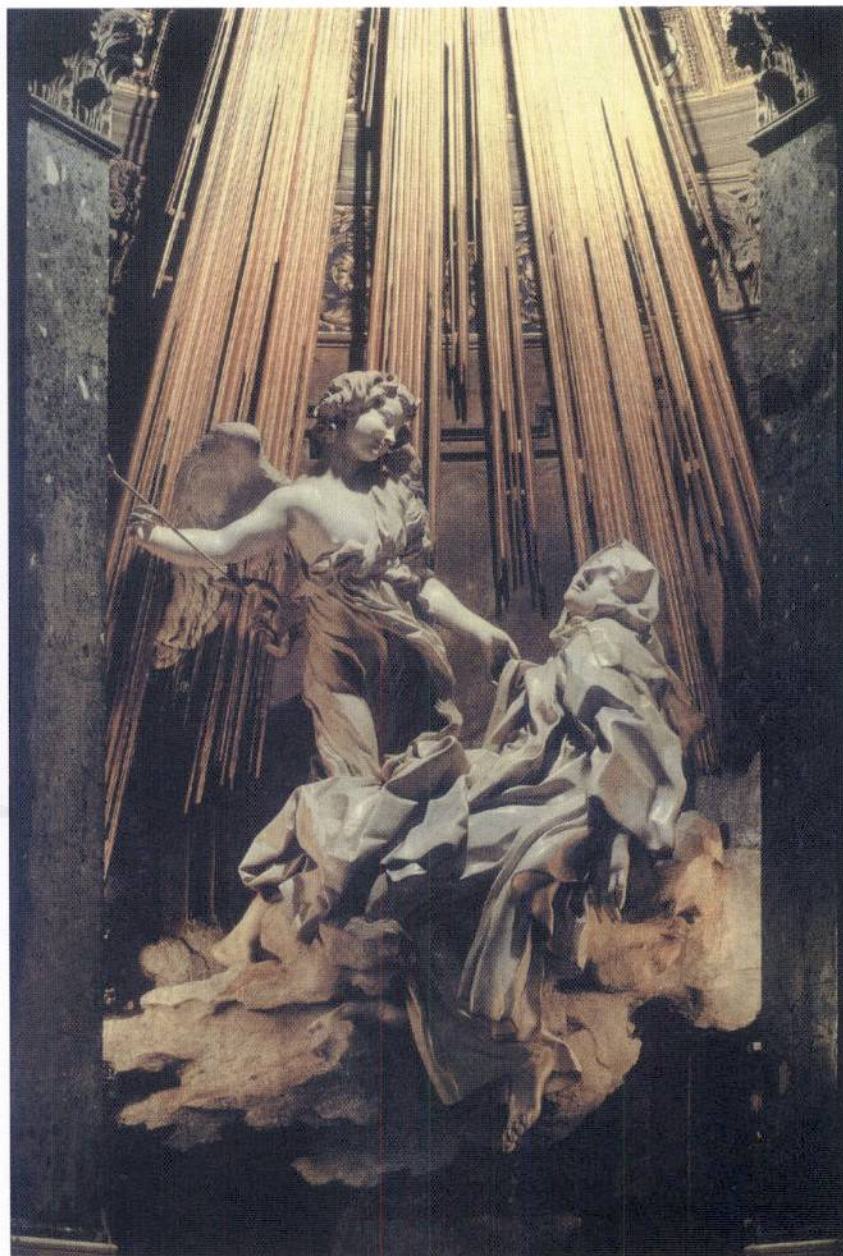
▲ 圣苔列丝的幻梦（局部）

▲ 圣苔列丝的幻梦（局部）

▲ 阿格利巴（架上雕塑 大理石）（约公元前1世纪初）（古罗马）

▲ 圣苔列丝的幻梦（圆雕 石、铜）（1645～1652年）（意大利）贝尼尼

▲ 兵马俑（圆雕 陶）（秦代）

▲ 三彩骆驼载乐俑（圆雕 唐三彩）（唐代）

▲ 伏虎（圆雕 石）（西汉）

▲ 云冈第二十窟大佛（圆雕 石）（北魏）

▲ 晋祠侍女（圆雕 泥）（宋代）

现代雕塑——以工业文明为标志，人类社会进入到一个高速发展的高科技、现代化的历史阶段。雕塑发展空前活跃，流派纷呈，标新立异。新观念、新材料的大胆实验，使雕塑的艺术形式不断花样翻新，雕塑的表现领域愈加宽广。毕加索的立体派雕塑、波丘尼的未来派雕塑、塔特林的结构主义雕塑、杜尚的达达派雕塑，以及布朗库西的简约抽象雕塑、亨利·摩尔的“孔洞雕塑”、阿尔普的有机形雕塑、史密斯的直接钢铁焊接雕塑、考尔德的活动雕塑和迄今仍在流行的装置艺术等，一大批风云人物和雕塑流派为现代雕塑艺术的发展做出了积极的贡献。

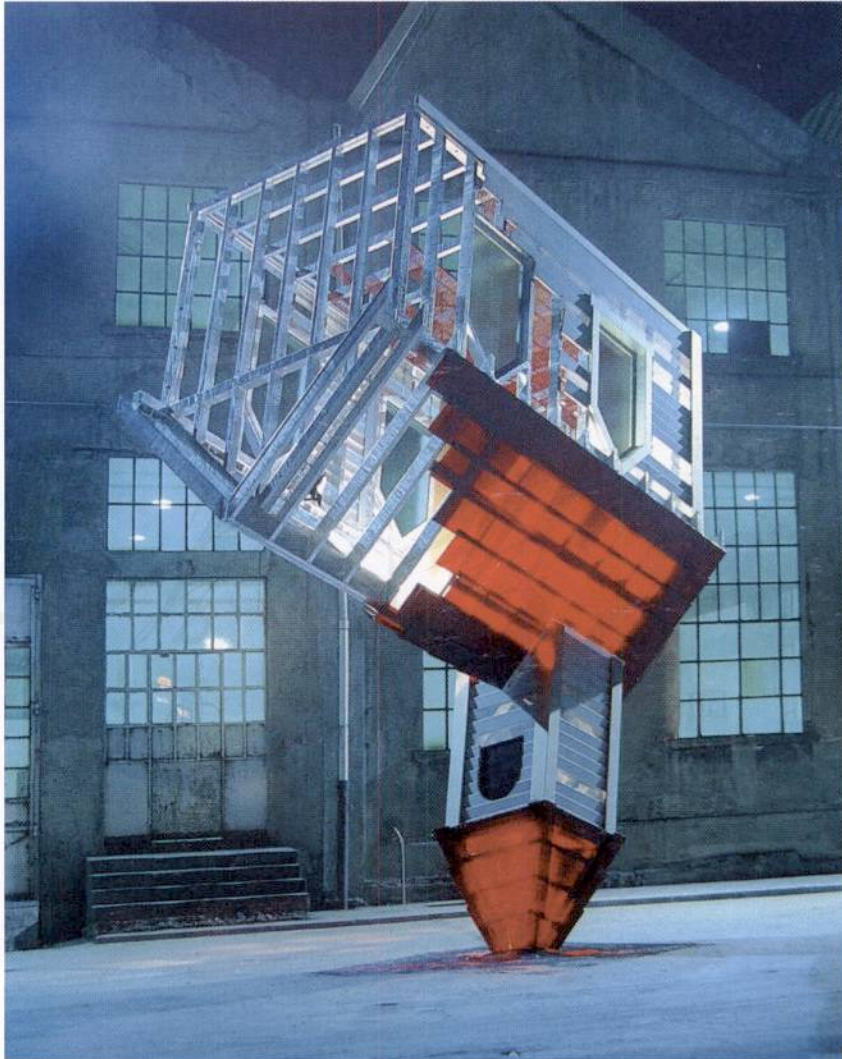
▲ 工人与集体农庄女庄员（环境雕塑 不锈钢）
（现代）（苏联）穆希娜

▲ 持续的独特形式（架上雕塑 青铜）（近代）
（意大利）波丘尼

▲ 被破坏的鹿特丹市纪念碑（环境雕塑 铜）
（现代）（法国）扎特金

▲ 发掘罪恶（环境雕塑 钢材、铝材、玻璃）（现代）（美国）奥本海姆

中国现代雕塑伴随着中国现代化的历史进程，取得了长足的进步。在继承优秀传统民族艺术的基础上，大胆改革开放，呈现出空前

活跃的景象。城市雕塑如雨后春笋矗立在城市空间，美化和提升着我们生活的品质。各类风格样式的雕塑作品不断涌现，为时代注入了新

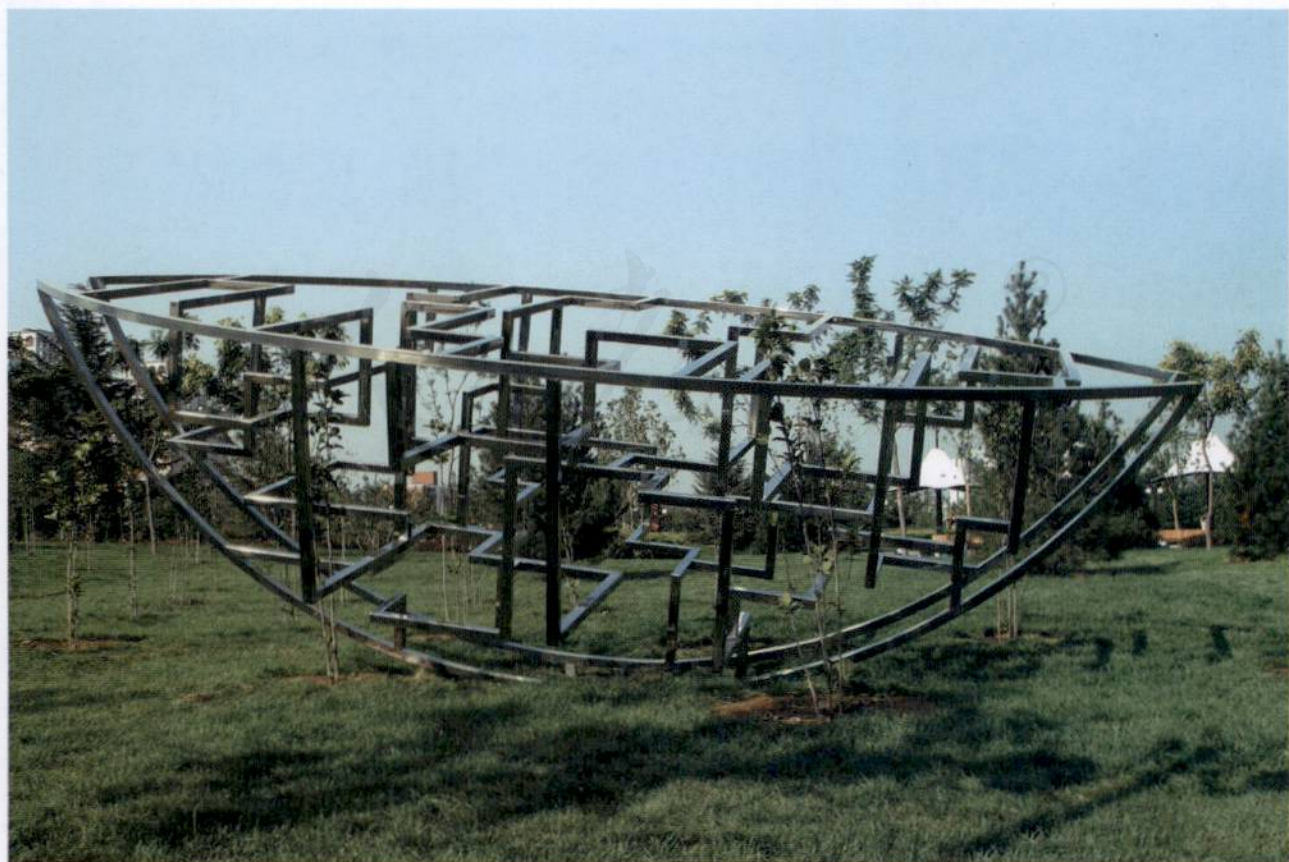
的活力，留下了华丽的篇章。

▲ 钢琴（环境雕塑 青铜）（现代）梁明诚

▲ 亟待商榷的命名（架上雕塑 树脂）（现代）马天羽

▲ 方舟（环境雕塑 不锈钢）（现代）赵萌

2. 中西方雕塑的主要艺术特色
就空间而言,遍布世界各国的雕塑艺术因地域、民俗、信仰、审美不同,形成了多元的雕塑样式与风格,为人类的艺术史和文化史增添了瑰丽多彩的篇章。

(1) “以形写神”的中国传统雕塑

中国雕塑历史源远流长,博大精深,自成体系,独具神韵,形成了中国传统雕塑以形写神、贵在神

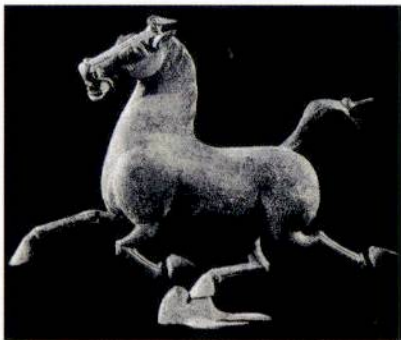
似,注重意象化造型、写意化的表现和气韵生动、意境高远的美学风范与民族特色。

著名的《马踏飞鸟》,将奔马嘶鸣、前蹄跃起、长尾飘扬之势塑造得生动传神。其后蹄踏一飞鸟,以凌空飞翔的鸟雀比喻天马之神速,艺术构思绝妙称奇,意境深远,引人无限遐想。

《石窟造像》中的两个人物相互依偎,仿佛在窃窃私语并发出会

心的微笑。这种只有在世俗生活中才能见到的人物造型,丝毫没有传统佛教造像的威慑氛围,具有强烈的艺术感染力。

中国人最崇拜的“龙”“凤”,均非自然界的动物,而是提取飞禽走兽之特征,人为创造的艺术形象。《龙凤纹重环玉佩》中的龙腾凤舞寓意着吉祥、美好,象征着至尊无上的地位,代表着阳刚之气和阴柔之美。

▲ 马踏飞鸟 (圆雕 青铜) (东汉)

▲ 龙凤纹重环玉佩 (镂空雕 玉石) (西汉)

▲ 高髻女俑 (圆雕 陶) (南朝)

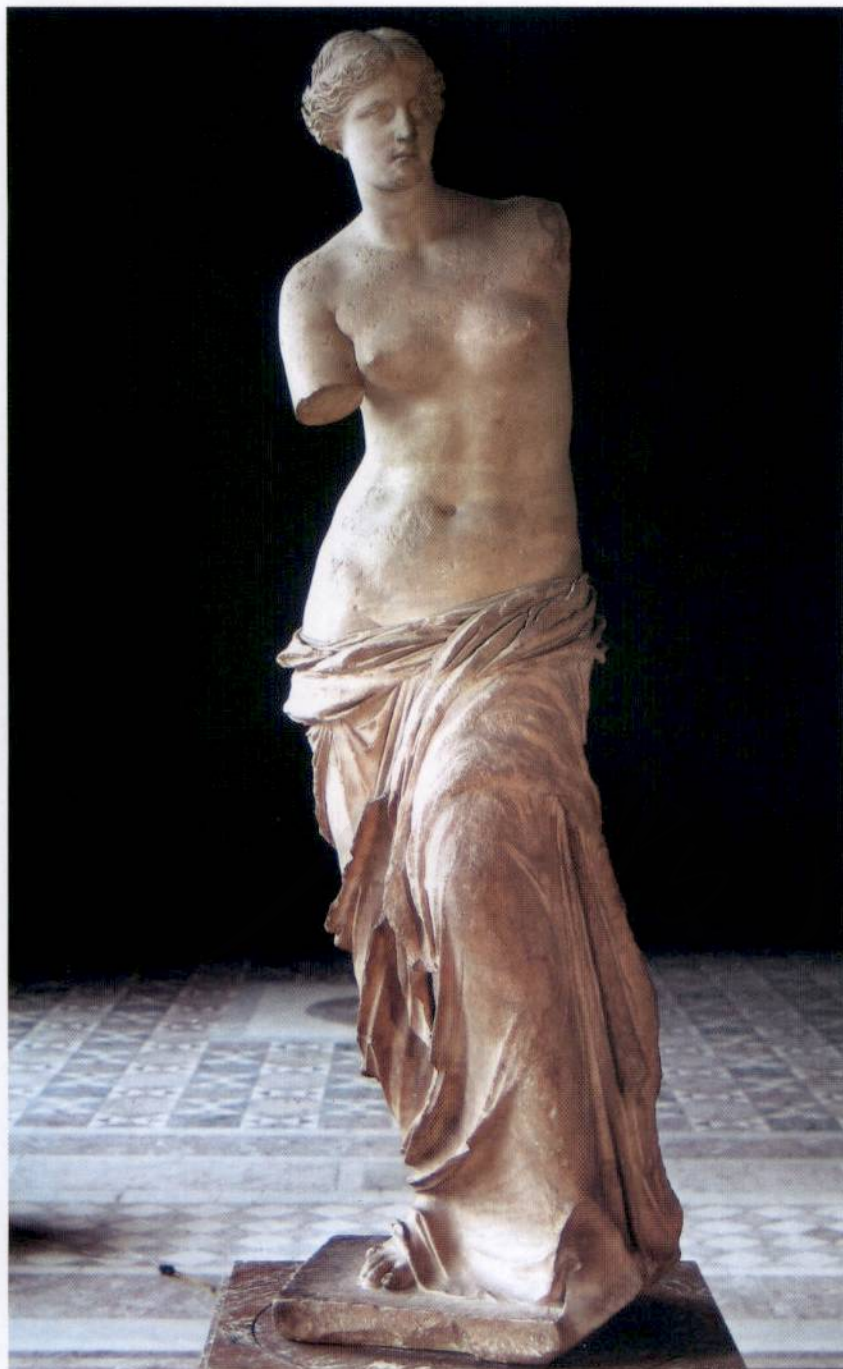
▲ 石窟造像 (麦积山 121 窟侧肋侍菩萨与弟子) (圆雕 泥) (北魏)

（2）写实再现的西方雕塑

西方古希腊遵循的“模仿说”和文艺复兴崇尚科学严谨的“解剖学”的形成，逐步完善了逼真再现的“写实主义”审美的传统，形成贯穿西方古代雕塑发展的主脉。尤其在人体、肖像雕塑方面达到了惟妙惟肖的巅峰，架上、纪念性雕塑因此而取得长足的进步。从古希腊

的美神《米洛斯的阿佛罗狄忒》、文艺复兴的《大卫像》（米开朗琪罗），至古典与现代之交的罗丹创作的《青铜时代》，从约公元前19年古罗马的《奥古斯都像》，跨越到1700年后的《伏尔泰像》，炉火纯青的西方写实雕塑堪称世界雕塑史上的经典范例。每件作品中人物的举手投足——一个眼神、一个表

情、一个手势，都活灵活现地将人物的个性风采、精神状态乃至生理特征刻画得“入木三分”，细致入微。西方雕塑的材料以石头、青铜为主，这与西方建筑材料素以石头为主有很大关系，也正是由于这一原因，才成就了西方雕塑擅长雕刻的艺术语言。

▲ 米洛斯的阿佛罗狄忒（圆雕 石）（约公元前150年）（古希腊）

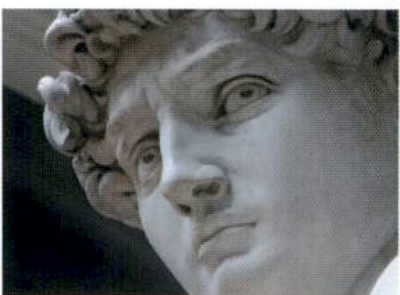
▲ 奥古斯都像（圆雕 大理石）（约公元前19年）（古罗马）

▲ 青铜时代（圆雕 青铜）（近代）（法国）罗丹

▲ 伏尔泰像（圆雕 石）（1795年）（法国）乌东

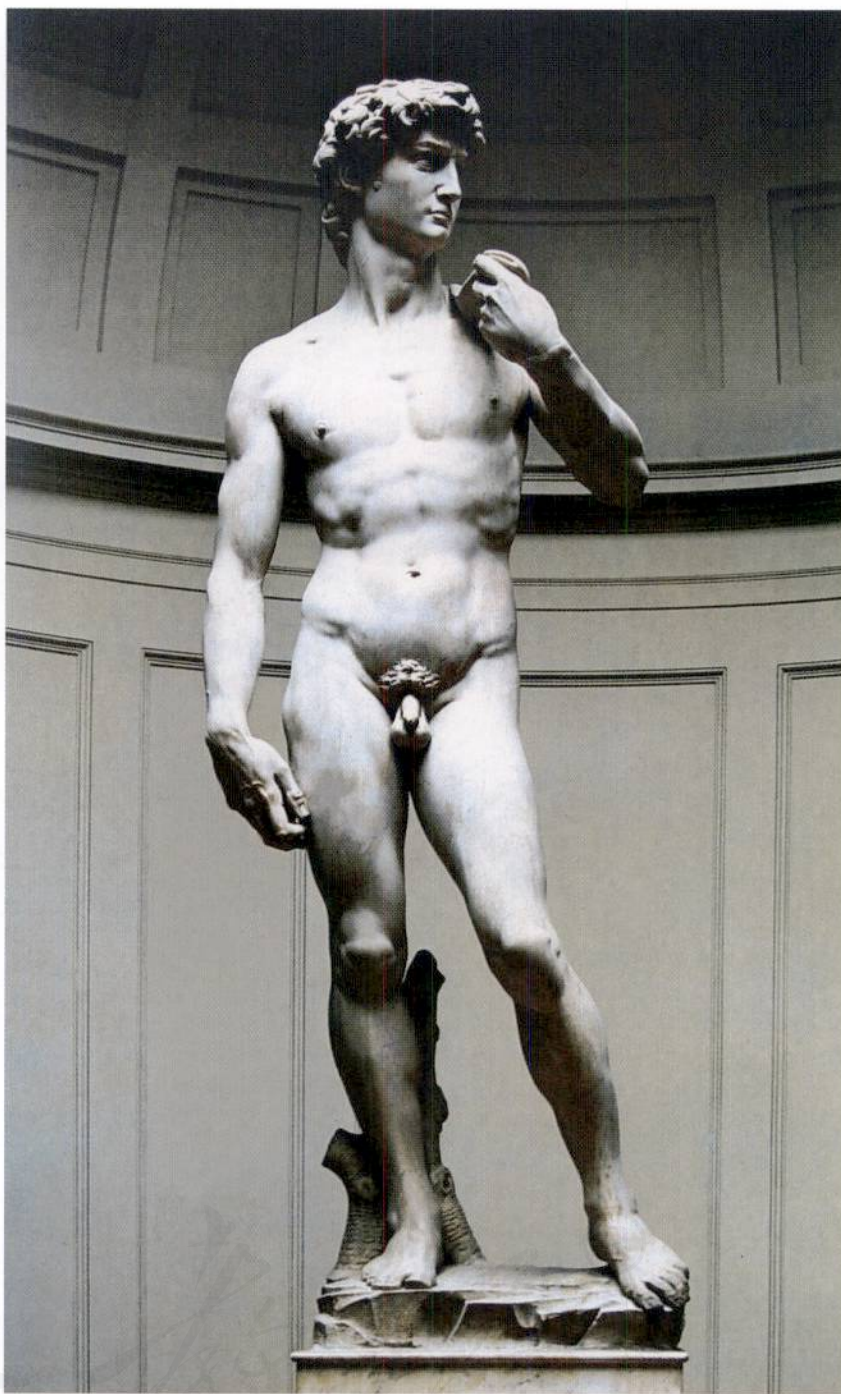

▲ 大卫（局部）

▲ 大卫（局部）

► 大卫（局部）

▲ 大卫（圆雕 大理石）（1501～1504年）（意大利）米开朗琪罗

活动二： 研究与讨论

请同学们从日常所见的雕塑作品中举例说明，哪些是写实风格、装饰风格和抽象风格。

凹凸起伏的浮雕

一、认识浮雕

浮雕介于圆雕和绘画之间，是雕塑艺术的一种表现形式。浮雕附着在平面底板上，有凹凸起伏和前后高低的层次变化，因此造成不同受光面的明暗对比，表现出形象的立体感和空间感。

1. 浮雕的由来

在还未产生笔墨的史前时期，线刻岩画记录了人类的劳作与生活，为我们展示了最古老的浮雕形式。由于浮雕的构图适合记录并表现较庞大的题材和场景，譬如事件和人物的背景与环境、叙事情节的连续与转折、不同时空视角的自由

切换、复杂多样事物的穿插和重叠等，因此，几千年来，浮雕艺术为我们呈现了一幅幅没有文字的人类文明史卷。

当今，浮雕的应用极为广泛，可作建筑内外装饰、纪念碑、器物装饰、纪念章等，与我们的生活有着相当紧密的联系。

▲ 负伤的母狮（浮雕 大理石）（约公元前650年）（亚述时期）

▲ 马赛曲（浮雕 大理石）（1833～1836年）（法国）吕德

▲ 五四运动（人民英雄纪念碑装饰雕塑）（浮雕 汉白玉）（现代）滑田友

2. 浮雕的特点及类别

浮雕的形体结构与圆雕有显著的区别：圆雕占有三维空间，是立体的；浮雕形体却是附着在各种载体上，形体的轮廓线近似绘画，相对趋于平面化。

浮雕通常因形体凹凸的厚薄不同而分为高浮雕与低浮雕。按照一般说法，压缩后的形体凹凸在圆雕的二分之一以上的可称为高浮雕，在二分之一以下的可称为低浮雕。高浮雕一般运用绘画上的焦点透视方法来表现，前面的形体体积较厚，逐渐过渡，越往后越小越薄，具有深远的空间视觉效果。低浮雕较之高浮雕的形体起伏不太大，明暗对比不太强烈，但轮廓的边缘体积较厚、饱满，适合建筑表面装饰。

透雕即镂空雕。在浮雕的基础

上，镂空其背景部分。这类浮雕多应用于建筑和家具上。

浮雕的类别虽有高浮雕、低浮雕、透雕之分，但它们的基本特点是相同的，即对立体形象的厚度压

缩，并利用形体起伏及受光、背光面产生的明暗变化及粗细线条，在平面上雕塑出具有立体感、空间感的形象。

▲ 阿佛罗狄忒诞生（浮雕 大理石）（公元前460年）（古希腊）

▲ 帝后礼佛图（龙门石窟石浮雕）（北魏）

3. 浮雕的表现手法

(1) 平刻法

平刻法是将浮雕的部分形象清晰地刻画出来，更接近于剪影

式的木刻效果。它的层次一般不多（一至两个层次），具有浓郁的装饰意味。在中国古代青铜器上，在古埃及法老陵墓及神庙中曾得

到极致的表现。

(2) 比例压缩法

比例压缩法，是指浮雕表面的物体按一定比例压缩成扁平体，使一层层平面呈阶梯状的表现手法。根据透视原理，使形象近大远小，近厚远薄，层次丰富，较平刻法更具写实的表现力。

平刻法和比例压缩法使初学者更易理解与掌握，在这里，我们仅介绍以上两种手法。实际上，除此以外还有“企位法”“纳光纳阴法”以及多种并置的浮雕表现手法，正是由于这些技法的运用，才使得浮雕在空间上变化多样，同时也为观者带来丰富的视觉享受。

▲ 临沂白家庄行刑人物（浮雕 石）（汉代）

▲ 伎乐天（局部）（麦积山第127窟）（浮雕 泥）（北魏）

二、浮雕作品赏析

1. 古代浮雕艺术

中国社会进入奴隶社会后，浮雕艺术在青铜器上获得突出的成就，饕餮纹是其最有特色的一种浮雕装饰样式。中国古代浮雕艺术的繁荣，集中体现在汉画像石、画像砖以及魏晋以后佛教造像与陵墓建筑之中。画像砖，是中国特有的浮雕艺术样式，它把叙事性和表现性统一起来，把当时的社会风俗、生产生活和神话故事用形象的语言雕刻出来，构图和空间处理上采用中国绘画的散点透视方法，在把握对象方面显示出高度的自由。

▲ 歌舞杂技（画像砖）（东汉）

以墨西哥为中心的玛雅文化时期浮雕，以其独特的形式装饰着巨大的神庙建筑。这些浮雕作品，有

▲ 门楣浮雕（浮雕·石）（8世纪）（墨西哥玛雅文化）

▲ 驾车前驱（画像砖）（东汉）

▲ 梅和他的妻子（浮雕·石）（公元前1370年）（古埃及）

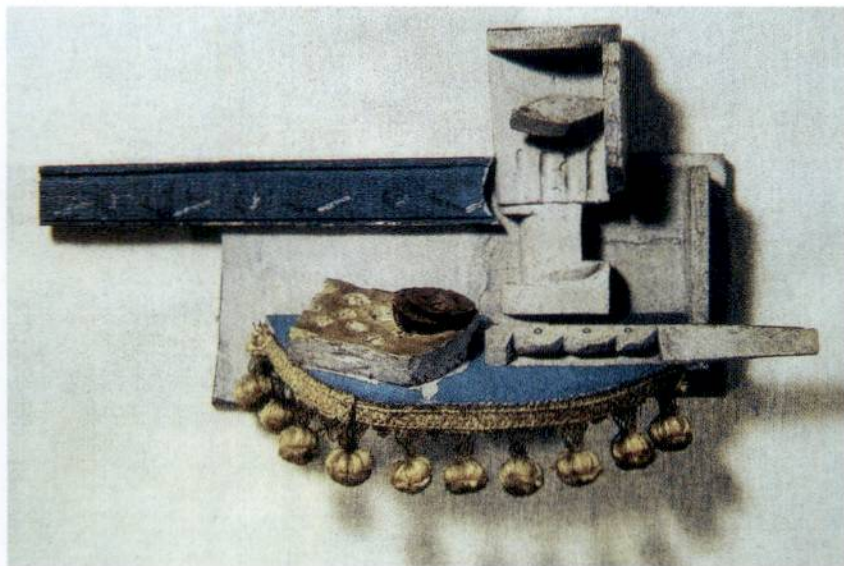
一种方正的块状感,加之以剪切手法处理的造型,使玛雅浮雕艺术显得十分庄重、独特和神秘。

古埃及的浮雕被用来装饰陵墓、庙宇和纪念碑。埃及人创造性地运用了“正面律”的造型来塑造

浮雕人物形象。“纳米尔石板”的浮雕风格形式,标志着影响持久的埃及艺术程式的形成。其单纯简练的曲线造型和几何因素,有力的线性的塑造,使浮雕形成了高雅、朴实、和谐的艺术特征。

2. 现代浮雕艺术

20世纪以来,现代浮雕艺术随着时代的发展和新材料的应用,尤其是构成和装配雕塑的发展、波普艺术的流行及废品雕塑的出现等等,打破了传统雕塑的概念。进而,也出现了自由发展和形式多样化的浮雕艺术,大大丰富了雕塑艺术的内涵。

▲ 桌子上的静物 (浮雕 木着色) (现代) (西班牙) 毕加索

▲ 生命 (陶板浮雕壁画) (现代) 姬德顺等

▲ 建筑环境雕塑 (浮雕 树脂) (现代) (英国) 马松

三、雕刻浮雕的制作

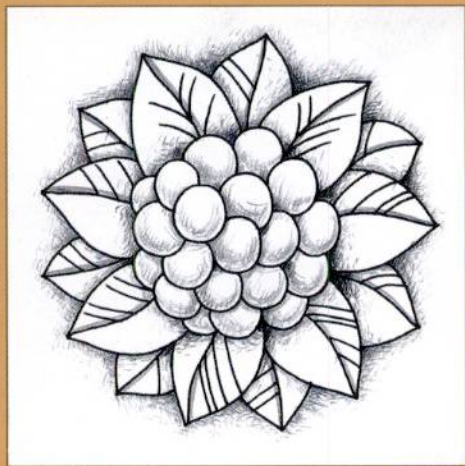
1. 设计与制图

在构思和设计阶段，先确定浮雕的主题内容。用概括简练的线条将物体最具特征的形象绘制在纸上。然后，用一些明暗把图形的层

次关系表示出来（低点画暗、高点留白），这样有助于我们在刻制浮雕前对哪些地方应去掉，哪些位置应保留，做到心中有数。

雕刻浮雕，即用刀在浮雕板上

由高点至低点依次将多余的地方刻凿掉，是一种较适合平刻的处理手法。在设计时应尽量避免透视和形象的重叠，以便最后制作出完整的形象。

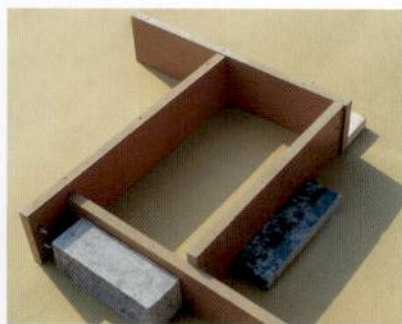
2. 石膏板雕刻

(1) 工具和材料

在制作石膏板浮雕以前，先准备好以下工具和材料：

- ① 优质高强石膏粉；
- ② 调制石膏用的小盆两个；
- ③ 平铲一把，圆铲、角刀各两把；
- ④ 木板四块；
- ⑤ 砂纸若干；
- ⑥ 毛笔，水粉或丙烯颜料。

(2) 翻制石膏板

① 用木板围合成方形框架，底面衬纸。

② 取石膏粉和水各小半盆。

③ 将石膏粉均匀撒入水中，以石膏粉完全浸入水中并刚刚浮出水面为好。

④ 手轻按盆底左右摆动，将石膏粉搅匀并把气泡赶出表面。

⑤ 将和好的石膏浆倒入框架中。

⑥ 均匀浇注。

⑦ 待石膏浆凝固发热（约20分钟）后，将木板框架掰开。

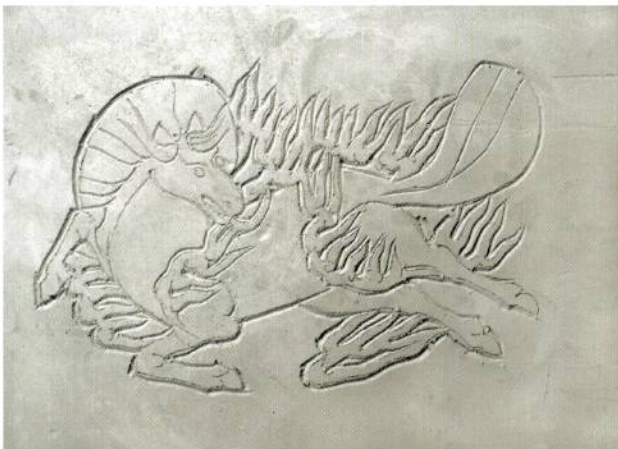

⑧ 待石膏板完全冷却后，用平铲修平。

⑨ 石膏板成型，待用。

(3) 刻制步骤

①起形：用复写纸把图纸上的造型拷贝到石膏板上，再用角刀将其轮廓线刻出。

②开荒：用平铲沿轮廓周围刻凿。

③立位：将造型外部的石膏铲掉，使造型主体保持一定的厚度。

④粗刻：逐一刻出造型的层次关系，注意每块形体的前后穿插与叠压。

⑤细刻：深入雕刻造型的体积，注意形体的凹凸变化，尤其注意边缘立位的虚实处理，刻凿不同的倾斜度会产生不同的明暗效果。

⑥调整与修饰：最后细致地整理一下造型主体，可以用圆铲在浮雕底板上刻出各种肌理效果。

(4) 着色

待石膏板完全干透，可以用水粉或丙烯颜料在浮雕上涂上色彩，色彩应尽量单纯，对比太强烈会影响浮雕的明暗效果。

四、泥塑浮雕的制作

泥塑是雕塑最传统而古老的造型方法。从“神农耕而做陶”“女娲抟黄土做人”的动人传说起，雕塑已开始了其漫长发展历史。温和、柔软的泥土随处可得，便于人们去把握、去塑造千变万化的形象。由于泥既可雕亦可塑，因此制作泥塑浮雕时发挥的余地比较大并易于修改。我们可以选择同学或身边的朋友，也可以找一张照片或一幅画，塑成一件浮雕作品。有一团泥，就可以开始制作了。

1. 工具和材料

在制作泥塑浮雕以前，先准备好以下工具和材料：

- (1) 塑形橡皮泥或胶泥一块；
- (2) 木板一张；
- (3) 雕塑刀两把。

2. 打泥板（橡皮泥）

将整块泥揉成若干泥块，用手堆压在木板上。然后用木棒或大号塑刀将其拍压结实，表面要平整。

3. 塑制步骤

①在泥板上画出塑造对象形体、比例的轮廓。

②根据轮廓线将形象部分的泥加上去或周围的泥剔下一层，以确定浮雕的基本厚度。

③将底面用刮刀处理平整。

④从整体出发，确定大块面的关系。形象距视线近的部分，在浮雕上应是凸起部分，可以用泥将其加出；反之，距视线远的部分，压缩较多，可用塑刀削泥。这样，通过浮雕的高低层次、凹凸变化就能表现形象的立体感。

⑤深入塑造各个局部，注意边缘轮廓“立位”高低的变化，产生虚实的空间关系。

⑥调整浮雕整体关系，可以保留塑造过程中一些生动的痕迹，如堆泥的手痕，塑造的刀痕等。

活动一：
实践与体验
为自己的同学或家长
做一幅浮雕头像。

五、翻制浮雕

①首先调好石膏浆。

②将石膏浆缓缓倒入泥塑浮雕中，让石膏浆均匀向四周扩散，防止气泡的产生。

③待石膏凝固后，可用手或平铲启开石膏阴模。

④取出阴模内的泥巴，用肥皂水清洗模具，以起到便于脱模的作用。

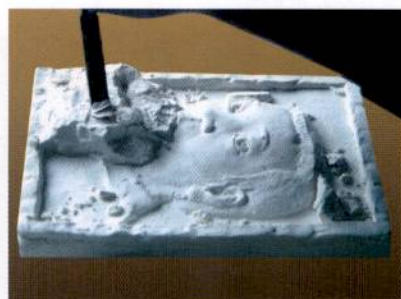
⑤待阴模表面稍干后，倒入石膏浆。

⑥待石膏凝固变硬后，即可用小木棒轻轻敲击模具，使阴阳模逐渐分离。

⑦石膏成型的浮雕。

⑧如无法分离，则用平铲剔除外面阴模，切勿急于求成，用力敲击可导致石膏破裂。阳模取出后，可用小型工具进行修整、再加工。

活动二：

实践与体验

请将浮雕头像翻制成石膏像。

六、效果制作

对于初学者来说,采用石材完成雕像具有一定的困难,但可采用石膏像着色的办法,仿制石材、金属、木料等颜色效果,也可根据自己的喜好,给石膏像上色。石膏像着色的材料和方法多种多样,我们主要学习小型雕塑常用的水粉制作效果的方法。

在制作前,同学们应注意两个问题:第一,着色前的石膏像最好是干透的或至少是七成干的,因为湿石膏水分蒸发,颜色容易剥落。第二,制作效果不同于彩塑,色彩应单纯,一至二种色彩即可。

1. 工具和材料

在做效果前,先准备好以下工具和材料:

- (1) 水粉颜料数管;
- (2) 水粉笔(毛笔)一支;
- (3) 废牙刷或干净鞋刷子一把;
- (4) 调色盘;
- (5) 无色鞋油或汽车蜡一罐。

2. 仿石材着色的步骤

①把水粉调成接近石材的颜色,并以此为基础色。颜色不宜过稠,色彩饱和度不宜过高。

②用毛笔将基本色均匀地刷在石膏像表面,完全覆盖后待干。

③在基本色的基础上加入更深的颜料,调均匀。

④将刷子蘸取深色颜料,用手指拨动刷子,把颜料喷洒到石膏像基本色上。此时要注意不能平均喷洒颜色,应使颜色成颗粒状,做到有多有少,有疏有密。

⑤在基本色基础上加入白色,使颜色明度变高,将刷子蘸取浅色颜料,喷洒方法同上。

⑥待石膏像表面颜色完全干透后,用干布蘸无色鞋油或汽车蜡均匀擦拭石膏表面,可将高点打出光泽。此时深浅相间的颜色颗粒很柔和地浮现出来,呈现出花岗岩的效果,非常美观。

3. 仿青铜着色的步骤

①调试底色，一般为土黄色或赭石色，用毛笔均匀刷在石膏像表面。

②刷完后，待底色晾干。

③调试粉绿色，颜色相应比底色要淡一些。待底色干透，用毛巾将粉绿色轻轻涂擦于石膏像表面。

④待表面干透后，再重复第③步骤，覆盖颜色二至三遍。注意每次覆盖前都要等上一次的颜色干透，切勿急于求成。

⑤擦拭鞋油或汽车蜡。此时高点未能完全被覆盖的部分会透出底色，低点绿色沉积较多，仿佛铜锈，呈现出优美的金属质感。

活动三：

实践与体验

请将石膏像仿制成青铜、石材或其他材料的效果。

塑绘结合的彩塑

一、灿烂多姿话彩塑

彩塑，又名泥彩塑。它用湿润松软、无杂质的黏土为原料，在完成泥胎的塑造之后，再施加颜色装点，是一种塑、绘同体的艺术。

彩塑的起源可以上溯到新石器时代的彩陶，后来逐步发展成为我国独具一格的彩塑艺术。中国彩塑主要有墓葬俑、宗教造像、民间玩具三类，品种很多，与人们的生活、信仰联系紧密，是大众喜闻乐见的艺术形式，至今仍然具有鲜活的生命力。

▲罗汉（云南昆明筇竹寺罗汉堂）（圆雕泥）（清代）

▲抱鸭壶俑（圆雕 三彩）（唐代）

▲彩绘指挥官（圆雕 陶）（西汉）

▲炯炯神往（圆雕 纸）（江苏）

1. 塑绘一体

“三分塑，七分彩”是彩塑制作的要诀。其含义是泥塑造型追求简约，形象夸张概括，以色彩来丰富和完善造型。如省略人物肢体的细节，使主体形象更加突出。像五官里的眉与目、四肢中的手与脚、人物的服饰等，常采用民间喜欢的大红、大黄、大绿、青莲、玫瑰等色彩和花形图案，五彩缤纷、形

色俱佳，成为令人爱不释手的艺术品。

彩塑构思精巧，造型简练，色彩明快，图案洗练，具有形神兼备的艺术特点。捏塑成型，加上彩绘美化，集塑、雕、绘为一身，强调对材料、结构、造型、色彩之间的有机结合。讲究刻画的手法，注重意境、情趣的营造。将作者的情感因素与审美心态完美统一，是其艺

术特点的独到之处。

彩塑具有制作工艺简单、造价低廉、表现面广、题材丰富、品种多样的特点。面塑、藏族酥油花雕塑虽与彩塑效果相近，但它们的色彩不是画上去，而是颜色融合在原材料中，直接捏塑出来的，故具有另外一种韵味。

▲ 虎猪（圆雕 泥）（现代）（贵州）

▲ 坐虎（圆雕 泥）（现代）（陕西凤翔）

▲ 文成公主入藏（圆雕 酥油花）（青海塔尔寺）

▲ 打花鼓（圆雕 面塑）（山西）

2. 风格多样

中国出现过不少民间泥塑艺术作品的重要产区，在不同的时期，有不同的表现，具有很强的时代性，形成了各自的特色和风格。中国的彩塑艺术是中国传统工艺的一朵奇葩，具有浓郁的民族特色。

陕西凤翔彩偶：已有三百多年的历史，多为女性制作，就地取材，制作工艺简单，造型圆润饱满，色彩鲜明，想象力丰富。分为挂片、人物、动物、小耍货等类。

河南淮阳彩塑：淮阳是传说中伏羲与神农二帝的故乡，这使得淮阳彩塑蒙上了一层神秘色彩。“人祖”猴是在黑色的基调上描绘白色放射状的弧形与短线。淮阳的彩塑多为捏制，部分用单片模子印制，作品背部呈平面形，干燥后用黑烟子或深棕色打底再施红、玫瑰、黄、绿等颜色，有强烈的地域特点。神话戏剧人物、家畜、战车、泥咕咕（即泥哨）、独角兽、辟邪

是常见题材，特别是以猴为素材的彩偶最多、最丰富。

广东吴川彩塑：可上溯到唐朝后期，距今已有千余年历史，戏曲人物、神话故事、民间传说是常见的题材，造型简洁生动，色彩明快鲜亮，作品质朴清新，既有小型的也有高达两米的大型彩塑，赢得了“泥塑之城”的殊荣。

无锡惠山泥人：已有四百多年历史，其特点是造型简练，不

▲挂虎（圆雕 纸）（现代）（陕西凤翔）

▲教子图（圆雕 灰塑）（广东潮州）

▲晴雯（圆雕 泥）（近代）张玉亭

▲“人祖”猴（圆雕 泥）（现代）（河南淮阳）

▲持蚌童子（圆雕 陶）（广东石湾）

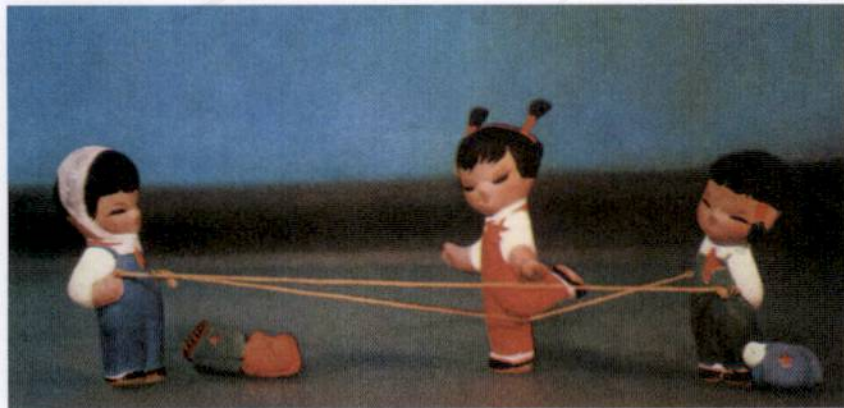
▲ 小傣女（圆雕 泥）（现代）张昌

▲ 新大阿福（圆雕 泥）（江苏无锡惠山）

▲ 惠山泥人（圆雕 泥）（江苏无锡惠山）

▲ 跳皮筋（圆雕 泥）（现代）郑于鹤

追求细部，以浓烈、明快、鲜艳的施彩突出重点，形成生动、活泼、强烈的艺术效果。题材主要是戏文故事、风土人物。最具影响的是具镇邪降福寓意的胖娃娃“大阿福”“小阿福”。

天津“泥人张”彩塑：清代道光年间由张明山始创，代代相传。以塑造古今人物为主，反映民俗风情、历史典故及现实生活。特别重视人物细节刻画，形象逼真。用色繁复，突出彩绘效果，在国内外享有盛誉。

▲ 盘上舞（圆雕 泥）（现代）张淑敏

3. 名作赏析

《大阿福》是中国无锡惠山泥人最具特色的代表作品。阿福彩偶可以是单人单件，也可以是成双成对的，其形象多为健康可爱、喜笑颜开的童男童女形象。阿福取材于民间故事，传说古时有一头专门捕食小孩儿充饥的青毛狮子，搅得民间不得安宁，百姓只得拜天求救。终于天上降下两位神仙，他们变成名叫“沙孩儿”的小孩儿，施法铲除怪狮，恢复了人间的祥和。为纪念他们的功德，人们就塑造其形象供奉在家中，希望得到永久的幸福和平安。阿福头挽发髻，眉开眼笑，一团和气，身穿彩衣，双手捧

着金毛大青狮，给人稳重端庄、质朴敦厚的印象。由于其福相可掬、惹人喜爱，又有幸福、吉祥的寓意，非常符合人们向往美好生活的心理意愿，所以经过历代工匠的不断塑造加工，千姿百态的阿福便福态自若地成为人们祝愿和期盼的象征。

《胁侍菩萨》是莫高窟中的彩塑，也是中国唐代最具魅力的菩萨彩塑。唐代是中国文化艺术发展的一个重要阶段，彩塑经魏晋南北朝以来外来文化的洗礼，已臻成熟，逐渐形成中国彩塑的独有面貌。佛教传入中国后，菩萨以其慈悲心怀让中国人联想到母亲的仁爱，渐渐

地演变为女性形象。有的菩萨口边的胡须，形象地体现了印度文化与中国文化相融合的这一过程。这是敦煌莫高窟194窟的一尊彩塑菩萨像，她貌似娴雅文静的贵族女子，发绾高髻，饱满端庄的面孔上眼帘微垂，神态安详又若有所思，是生活真实与高尚艺术的高度结合。

▲ 胁侍菩萨 (甘肃敦煌莫高窟194窟) (圆雕 泥)

活动一：

欣赏与研究

为什么彩塑的要诀是“三分塑，七分彩”？请结合具体彩塑作品加以分析说明。

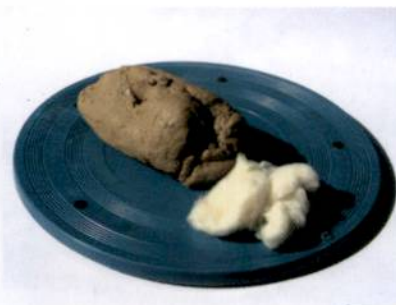
▲ 大阿福 (圆雕 泥) (清代) (江苏无锡惠山)

二、彩绘雕塑的制作

1. 工具与备泥

(1) 工具

大小不一的雕刀(用木或竹削成前尖后钝的形状,并以细砂纸打磨光滑)、一把用来削泥的三角形铁刀、一块长方形拍泥板、彩色颜料(水粉)和几支毛笔(其中中白云一支、衣纹笔一支)。

① 买一个餐桌上用的小转盘,作为雕塑台。准备一点儿棉花和一团和好的泥。

② 准备一盒水粉颜色,两三支毛笔,要有一支小衣纹笔能画眼睛、嘴巴和花纹。

③ 泥塑工具可自己制作,在一般美术用品商店也可以买到。

(2) 备泥

泥料的炼制:泥塑的原料须选用可塑性好又无杂质的黏土。先用水润开,加入适量棉花后,用手进行揉和或用木槌捶打,让黏土与棉花自然掺融,使黏土干后不易开裂。完成后,将泥坯放入阴凉处或装入塑料袋中保存以备使用。

① 将和好的泥团分成两份或多份。

② 将撕开的棉花放入泥中。

③ 进行揉和,要让棉花完全和泥揉和在一起,不要让棉花打团。

④ 像揉面粉一样多揉几遍。

⑤ 直到掰开泥时能看到棉花的丝,这时的泥才算揉好,这样的泥才能制作彩塑,才能达到不易开裂和断裂的程度。

⑥ 将和好的泥用塑料袋包好,不要透气,备用。

2. 设计与制作

(1) 设计效果图

在制作彩绘雕塑之前，首先要有一个好的构思。构思可以来自于你自己平时最喜爱的动物或人物，还要考虑是否适合制作成彩绘的雕塑，如可爱的小动物、想象中的吉祥物等。构思明确后，就用铅笔将它们画出来，这种方法一般称为“画稿”或效果图。

其步骤如下：

①画出白描图。

②画成颜色稿。

(2) 塑泥形和彩绘

制作程序：用泥先捏出所塑对象的大形。然后借助工具在泥坯上拍、削、压、滚、刻进行细部处理之后将表面压平、滚光。放阴凉处阴干，不要暴晒。等泥坯干燥后，再用细砂纸打磨光滑，上一两遍白颜色为底色，待干后用铅笔将画稿画上。然后，再按照步骤图所示进行彩绘。

①塑泥形。

②上底色，并用铅笔轻轻画底稿。

③上脸部色彩。

④上浅色。

⑤上红色。

⑥上深色。

⑦作品完成。

活动二：
实践与体验
根据教学示范，请同学自己创作一件彩塑作品。

各种材料的雕塑

雕塑常常因所用材料而冠之以木雕、石雕、陶塑、青铜雕塑等称谓。材料是构成雕塑造型和占有实体空间的重要因素。雕塑是材料的艺术,制作是实现雕塑造型和艺术效果的必要手段。没有物质材料和制作工艺也就无法谈及雕塑艺术。本课重点介绍一些常见材料的雕塑特点,以及工具使用和制作程序,并在具体的动手制作中,让同学们体验和感受因材施艺的乐趣。实践中,同学们应发挥想象力,勇于探索,能动地运用艺术潜质和创造力,展示出自己的艺术才华。

▲ 咏叹调 (圆雕 石) (现代) 梁明诚

▲ 树中人 (圆雕 木) (现代) 康燕珠

▲ 诞生 (架上雕塑 青铜) (现代) (韩国) 崔起源

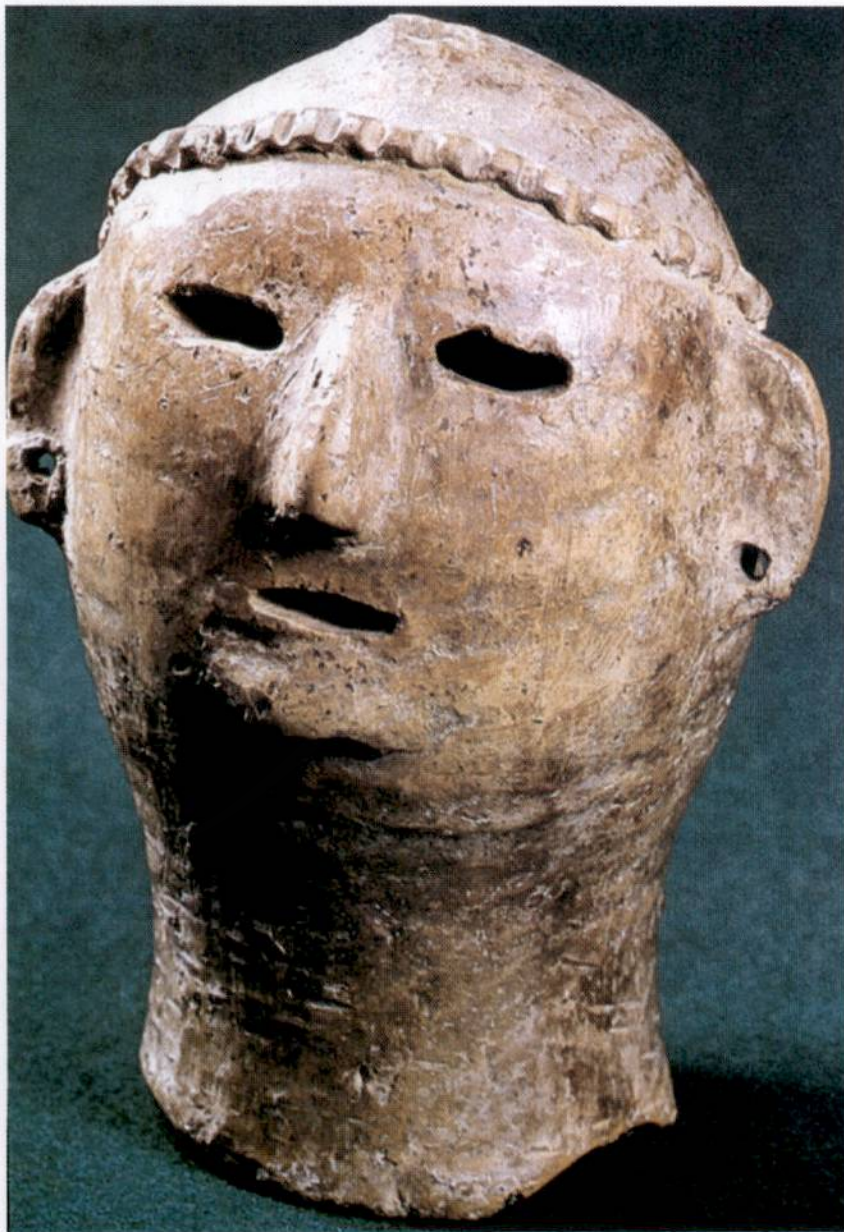
► 信步 (环境雕塑 铝) (现代) (美国) 威廉·金

一、认识材质 理解雕塑

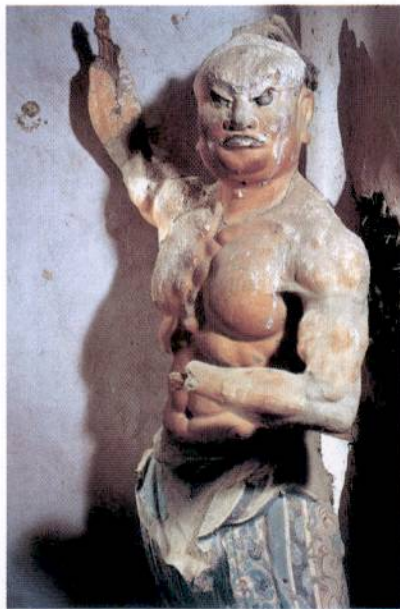
1. 可塑材料

塑造是雕塑最基本的手法之一。雕塑的用泥取自自然界中的黏土,经加工使泥的质地细腻、含沙量小、柔顺且黏性好,可随意捏塑。泥是雕塑家首选的可塑性材料,另外还有橡皮泥、纸浆、酥油等可塑性材料。我国古代雕塑以擅长塑造而著称于世,如史前的陶塑、秦代大型陶塑、敦煌彩塑、麦

积山彩塑、宋元明清的寺庙彩塑,以及民间广为流行的各种泥彩塑和泥玩具等。泥塑一般难以长期保存,但我国有不少古代彩塑作品历经上千年仍完好如初,这与严格、繁杂的扎架子、上大泥、细泥塑造、彩绘等泥塑制作的工艺要求密不可分,充分体现出高超的艺术水平和制作工艺,令人叹为观止。

▲ 人头像(圆雕 陶)(新石器时代 仰韶文化晚期)

▲ 力士(局部)(圆雕 泥)(唐代)(敦煌)

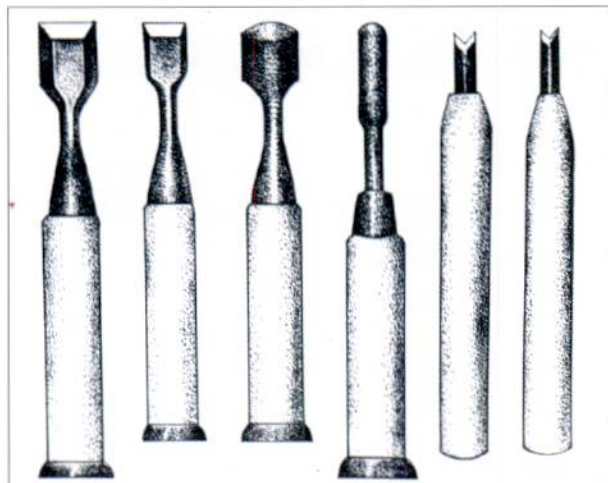

▲ 坐姿俑(圆雕 陶)(唐代)

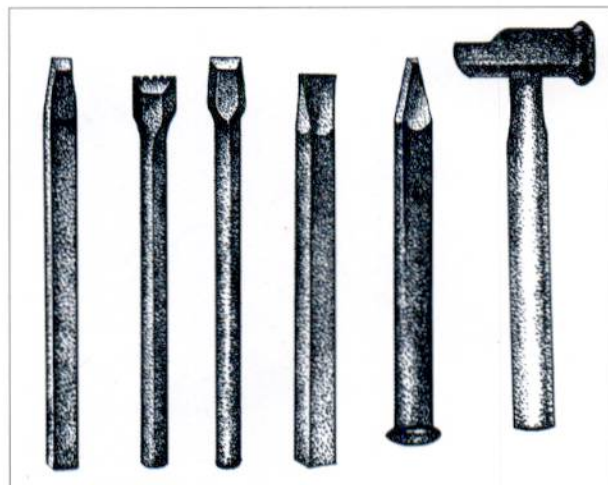
2. 硬质材料

适于雕刻的硬质材料有木、石、竹、骨、角等,通常用雕、刻、切、削、凿等方法来制作。因各种材料的物质构造不同、软硬程度不同、纹理走向不同,所以技法繁多,各有不同,但其制作程序大体类似。仅以木雕、石雕为例,木材较石材松软,木雕工具的刀刃多宽口,便于雕、刻。石材工具多用尖头的钢钎,便于凿、雕坚硬的石头。

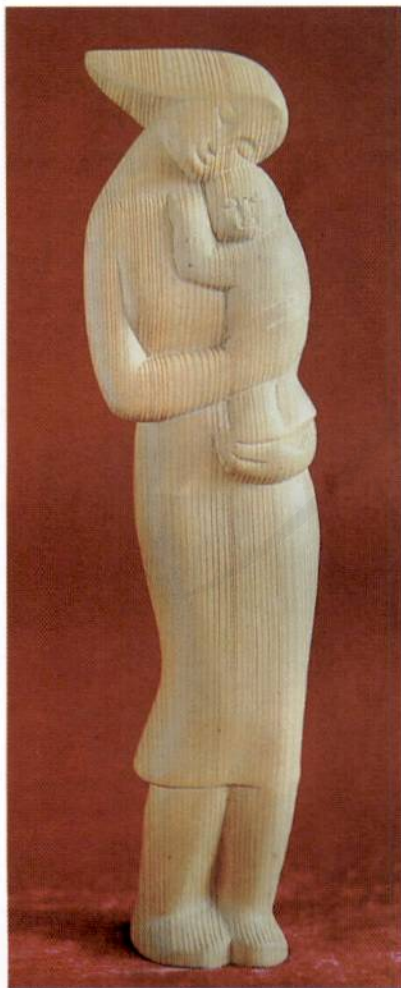
木质较软,具有较好的弹性和韧性;石质虽硬度高,但纹理变化丰富、色泽变幻多端。雕塑家或根据创作主题去选择相应的材料,或根据木、石特有的美感因材施艺,创作多姿多彩的雕塑作品。

▲ 木雕工具

▲ 石雕工具

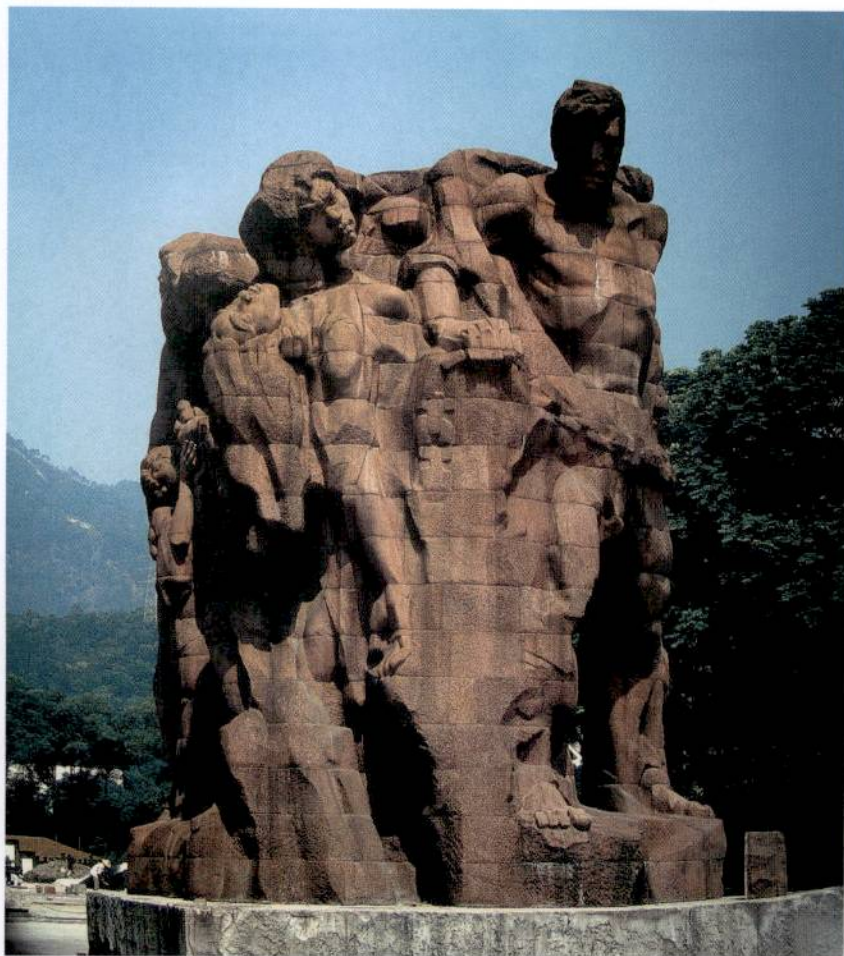
▲ 母与子(木雕 木)(现代)王小惠

▲ 脸(木雕 木)(现代)(韩国)崔钟泰

▲ 巢(圆雕 汉白玉)(现代)余志强

▲ 歌乐山烈士群雕（圆雕 花岗岩）（现代）江碧波 叶毓山

石雕材料有大理石（汉白玉）、花岗岩和玉石等。汉白玉，质地纯净润白，古希腊人用汉白玉雕刻出完美而神圣的众神雕像。文艺复兴的艺术巨匠米开朗琪罗、巴洛克艺术的雕塑大师贝尼尼以及著名的法国雕塑家罗丹，一脉传承古希腊用汉白玉雕刻的传统。中国宫廷也将汉白玉视为象征尊贵地位的首选石材。玉石细腻光润，深受中国人的喜爱，被赋予博大深邃的文化内涵，几千年绵延不断，精美绝伦的作品不胜枚举。质地坚硬粗犷的花岗岩，富有一种质朴、粗放、厚重的美感，色彩丰富，适于制作较大型的石雕作品。如广州“五羊”雕塑、“和平少女”雕塑、重庆“歌乐山烈士群雕”雕塑等，都是用花岗岩雕刻的佳作。

▲ 广州市五羊石像（环境雕塑 花岗岩）（现代）尹积昌 陈本宗 孔繁伟

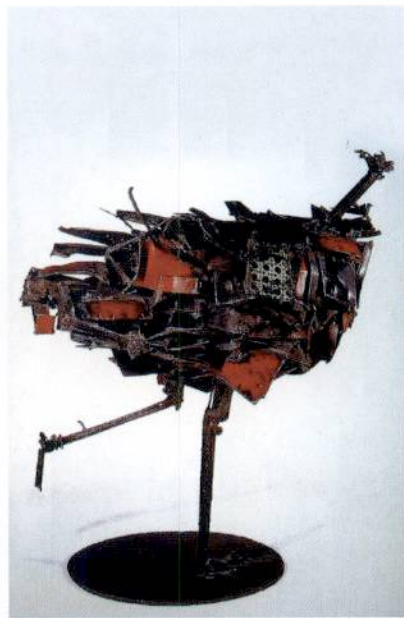
◀ 和平少女（局部）（环境雕塑 汉白玉）（现代）潘鹤等

3. 金属材料

钢铁雕塑——钢铁经高温熔化可成液体，焊接正是运用钢铁这一特性，使钢铁件与钢铁件熔化后凝结为一体。钢铁硬度高且韧性强，通过钻孔、打眼，用铆钉、螺丝可将其紧密坚固地联系在一起。用焊、铆等工艺直接制作成钢铁雕塑，在现代雕塑中十分盛行。考尔德、史密斯等均是这一领域代表性的人物。

▲ 火烈鸟（环境雕塑 着色钢）（现代）（美国）考尔德

▲ 鸵鸟（架上雕塑 铁焊接）（现代）（法国）切萨

▲ 自行车——人群（架上雕塑 铁焊接）（现代）李东江

锻造雕塑——金、银、铜、铝等金属材料具有良好的延展性，运用工具并通过一定的敲打、凿刻可将一张薄薄的金属板材制成各种立体的造型和凸起的浮雕。美洲印第安人的金银器、西

亚波斯人的金银器和中国唐代金银器等，创造了世界雕塑史上辉煌绚丽的篇章。美国纽约标志性雕塑“自由女神像”，是锻铜工艺分段制作并铆接而完成的巨型作品。锻造一般由手工用锤子和錾

子反复锤、敲、凿、刻成形，俗称“錾花”。纯粹的手工锻制，保留着丰富奇异的制作痕迹，在熠熠生辉的作品中流溢着艺术家的个性和金属材质的特有美感。

▲ 鱼（架上雕塑 锻铜）（现代）周彪

▲ 团花（浮雕 锻铜）（现代）周尚仪

▲ 出水芙蓉（浮雕 锻铜）（现代）赵萌

4. 综合材料

用两种以上材料制作雕塑古已有之，然而将多种材料同时并置使用在一件雕塑作品中，则主要盛行于现代雕塑艺术。各种废弃物、工业制成品和机械零件经奇思妙想、组合搭配，成为一件件妙趣横生的雕塑作品。雕塑材料的突破，大大丰富了雕塑的语言。前所未见的表现形式，大胆新颖的制作手法，使现代雕塑艺术展示出风貌一新的巨变。在人人皆可动手的艺术体验中，善于发现，勇于试验，化腐朽为神奇，感受丰富多彩的生活空间，令人在其乐无穷的艺术创作中获得充分的精神释放。

▲ 拳击手（金属、塑料等）（现代）希威尔

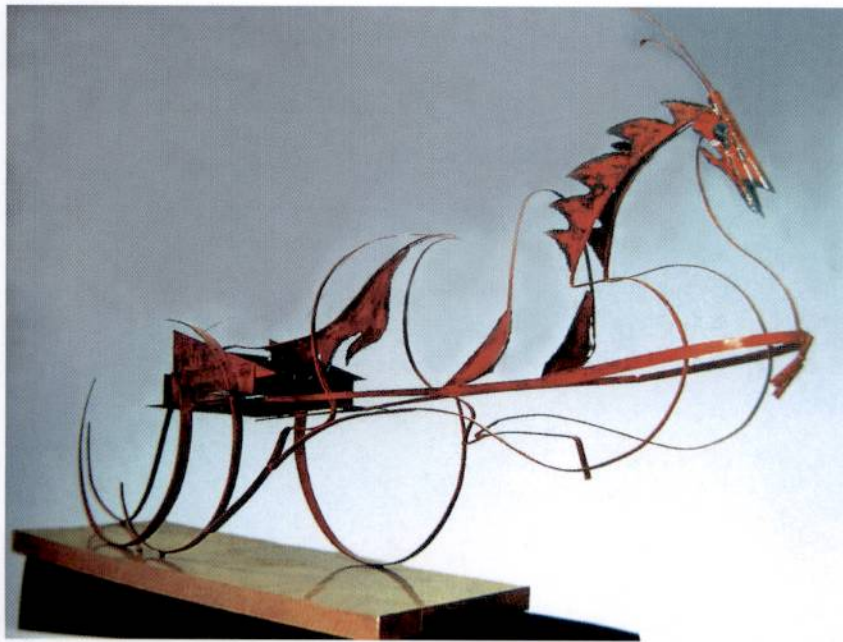
活动一：

研究与讨论

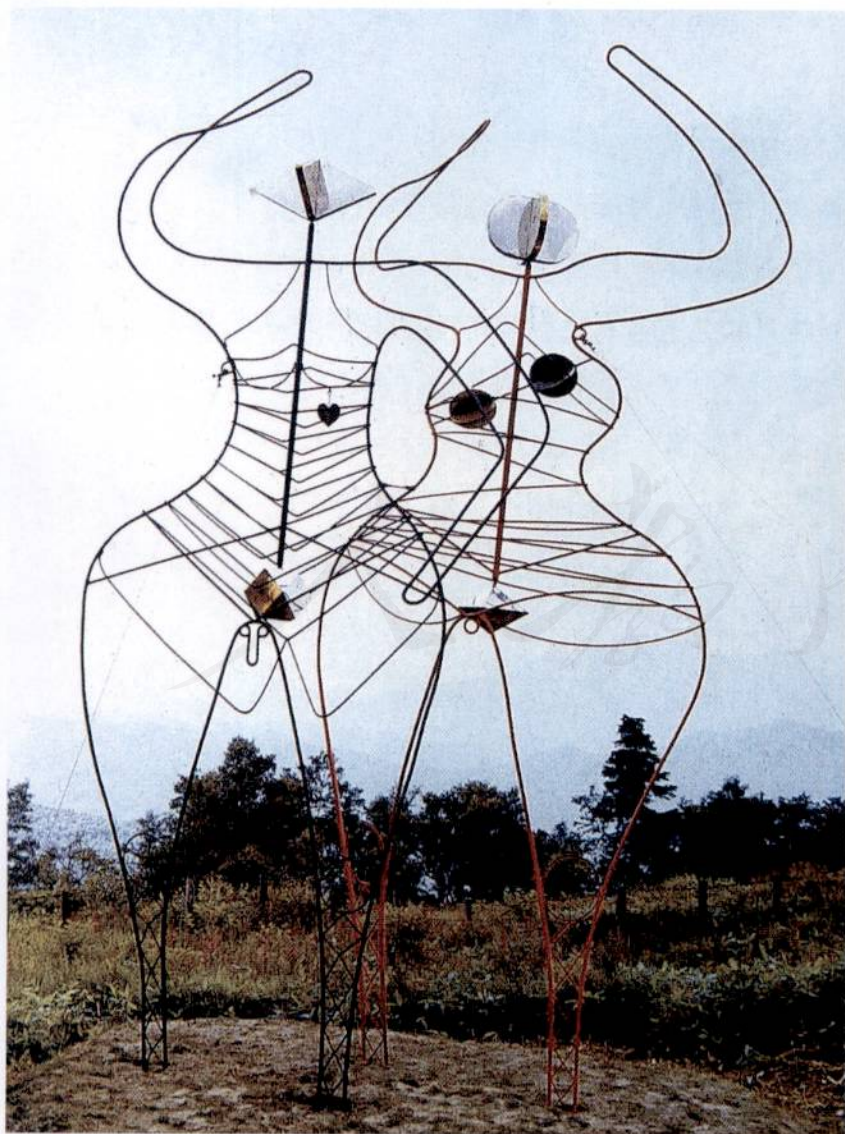
雕塑是材料的艺术，不同的材料和工具对雕塑的造型是否产生制约和影响，请同学们讨论并举例加以说明。

▲ 情报战士（报纸）（现代）（日本）藤田博范

▲ 马（铁片）（现代）张压西

二、感受空间的魅力 ——铁丝造型

雕塑是实践性很强的艺术。只有通过手的实际感受，才能触摸造型实体，体验空间的变幻，引发心灵的共鸣，抒发美好的情感。只有通过手的创造，才能使雕塑的材质美、空间美和寓意美成为现实的观照。动手制作雕塑，既是一个创造的过程，也是一个体验美感的过程。同学们的才华会放射出异样的光彩，同学们的作品会吸引别人羡慕的目光。在彼此的交流、对话中，大家彼此分享快乐，陶醉于美好的艺术氛围之中。

线是造型艺术中最基本的语言之一。用一根细细的铁丝，弯曲成形，创作一个立体的造型。铁丝在表现造型时，线的曲直、粗细、疏密构成了空间运动的变化，使空间与造型之间产生了相互关系和丰富的变换，有助于同学们对空间的理解和体验。

佳作欣赏

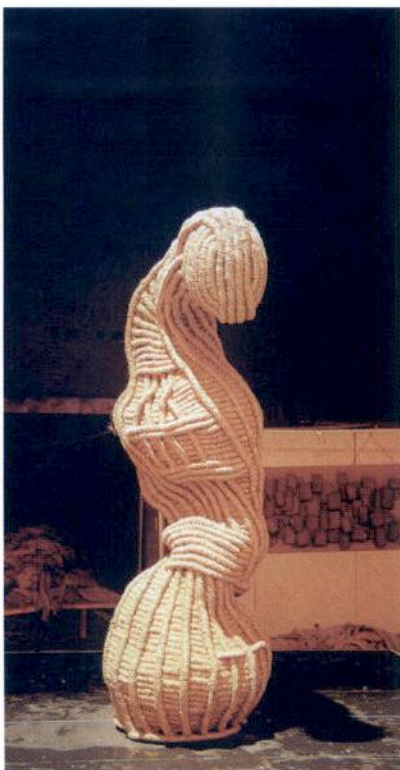
▲ 第八塔（银）（现代）（美国）史密斯

◀ 亚当与夏娃（环境雕塑 铁丝）（现代）（日本）艾索

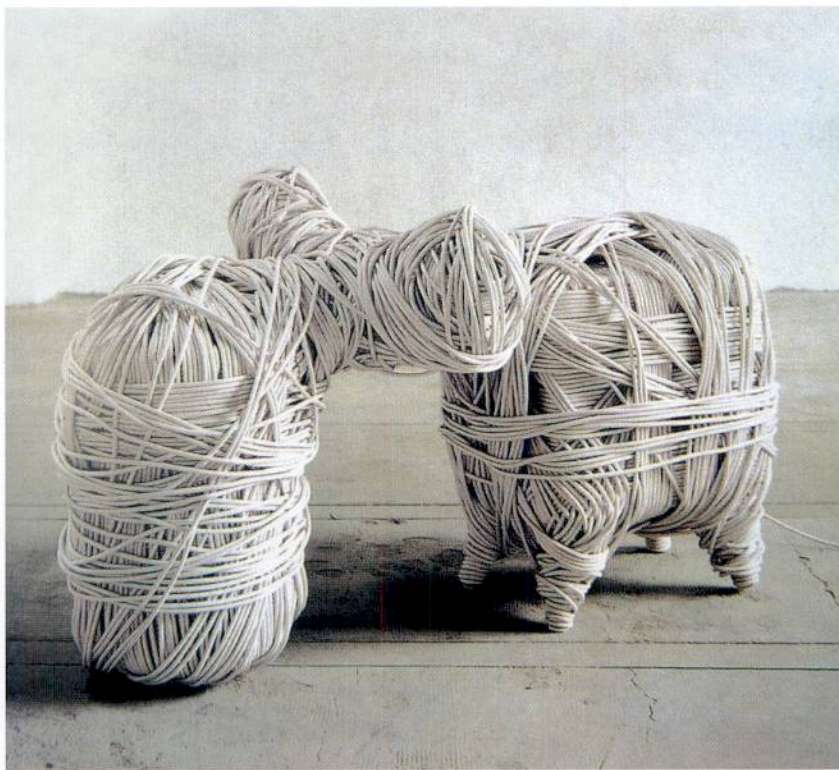
三、编织生命的节律 ——纤维造型

毛线、麻绳、布条等均属纤维材料，其质地柔软，可随意编织、缠绕。其纹理变化多端，手感温暖亲切，既可织平面，又可编立体，表现力十分丰富。

1. 佳作欣赏

▲ 人形的自由（麻）（现代）王明元

▲ 伏特安培欧姆（电线）（现代）（英国）格拉格

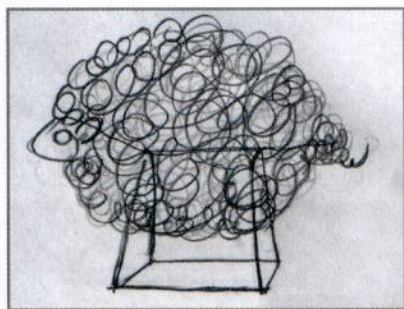

▲ 中华根（麻）（现代）郭振宇等

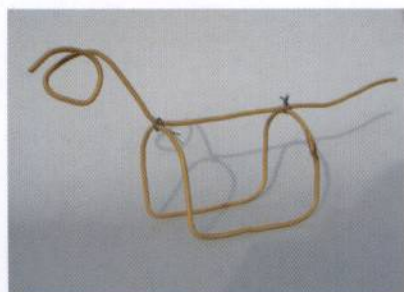
2. 实践与制作

(1) 构思与设计

设计一张小绵羊的效果图，首先画出小羊的四条腿作为支架，之后用笔在支架上画满圆圈，以表现其身上长满一卷一卷的羊毛。

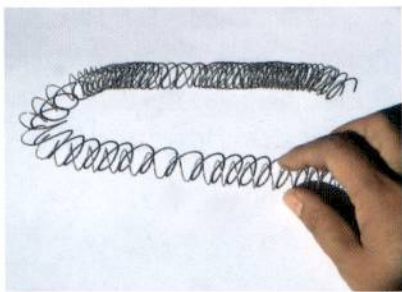
(2) 制作过程

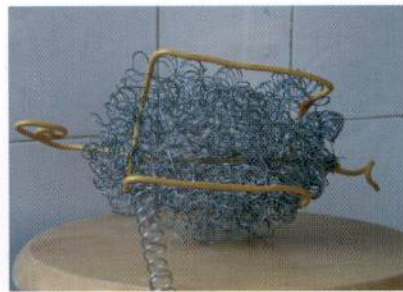
① 用电线折成一个绵羊腿的支架，再用一根电线折头部和身体，接头用透明胶条粘好。

② 找一根手指粗的木棍或铁棍，将细铁丝缠在上面。

③ 将缠好的铁丝取下，拉松一些。

⑤ 将接头尽量放在下面。

④ 将铁丝横缠在支架上。

⑥ 将铁丝再纵向缠满支架。

⑦ 完成的效果。

活动二：

实践与体验

用铁丝或纤维制作一件立体的人物或动物作品。

四、雕刻立体的造型 ——肥皂雕刻

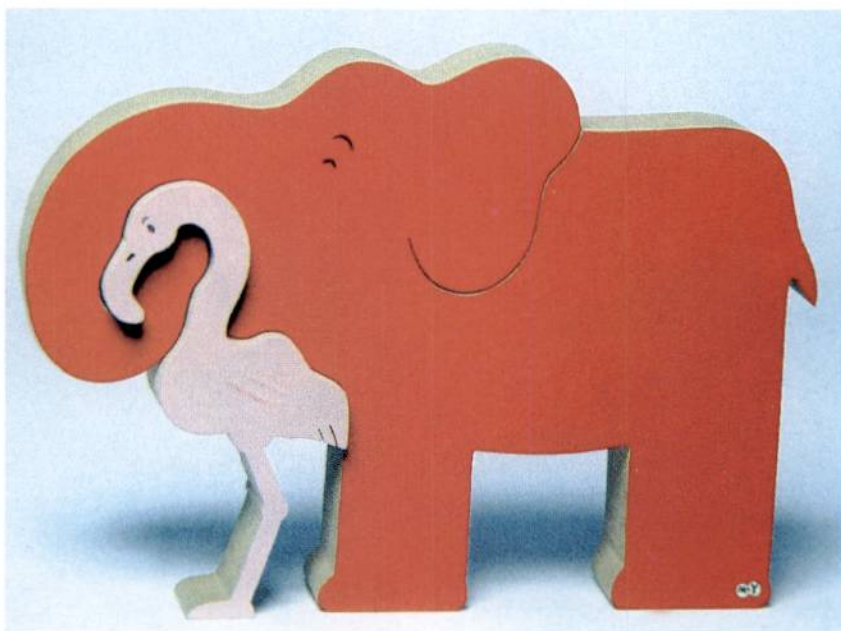
肥皂、蜡、泡沫板等日常生活中随处可见的材料，因其质地软而易于雕、刻，不失为价廉物美的雕塑材料。同学可用刻刀来体验雕与

刻，同时了解雕刻的基本程序，认识雕刻的立体造型，形成空间的概念。

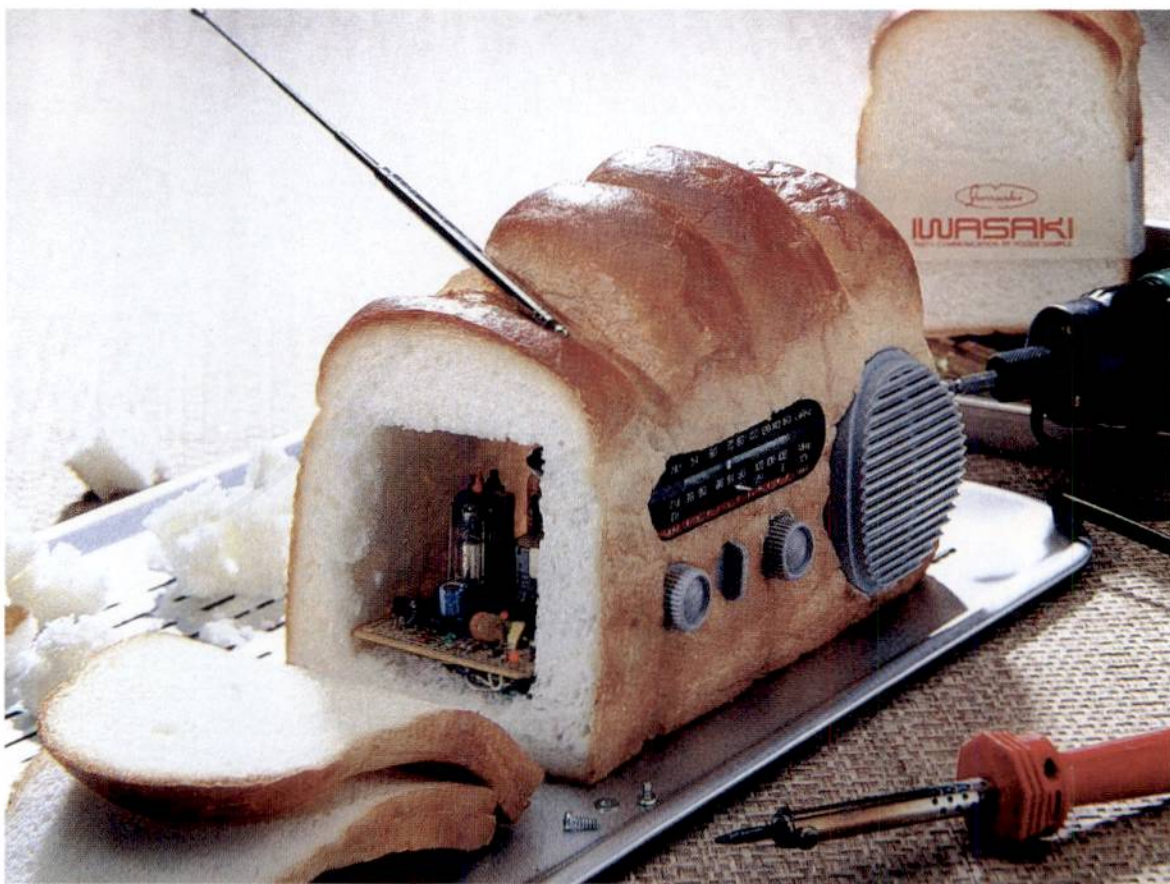
1. 佳作欣赏

▲ 舞者（铜着色）（现代）（英国）琼斯

▲ 好朋友（木着色）（现代）（日本）三木谦二

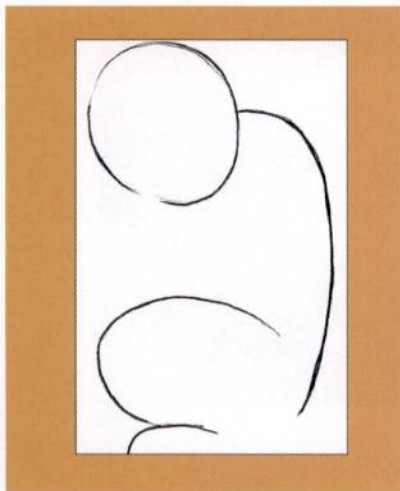

▲ 收音机（面包、塑料盖、电路板等）（现代）（日本）田中正道

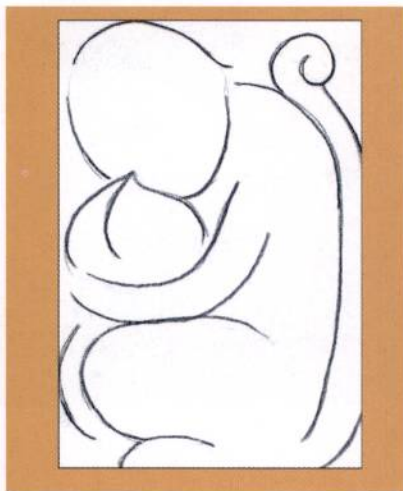
2. 实践与制作

(1) 设计制图

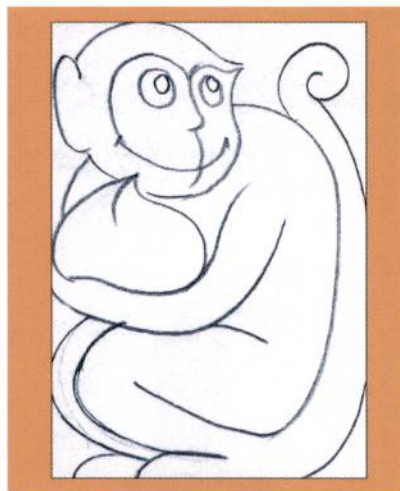
肥皂是家庭中常用的物品，用它来制作雕塑是一件十分有趣的事情。现在我们利用长方形的肥皂来设计制作一只抱着桃子的小猴子。

①确定一个蹲姿的小猴子造型。

②小猴子抱着大桃子，有一条向上翘起的尾巴。

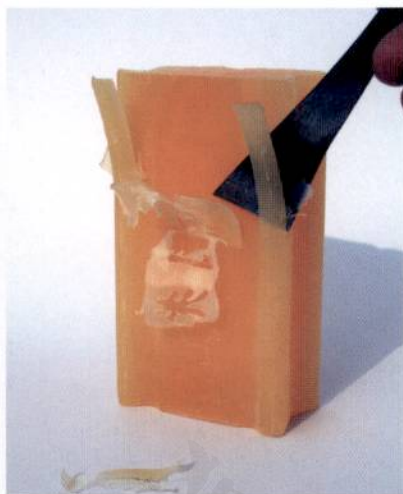

③在猴子脸上找到中心线，画上眼睛，再画上鼻子，完成效果图。

(2) 制作过程

④准备一把小刀和几把木刻刀。

⑤用小刀将肥皂削平。

⑥根据画稿用铅笔将猴子的造型画在肥皂上。

⑦用小刀和雕刀先刻出大形。

⑧猴脸的具体刻法。

⑨深入刻画，完成。

五、因材施艺的造型 ——综合材料

我们身边有各式各样的物质材料，利用一些易得的材料来巧妙构思，可创作出新颖的小雕塑。大胆创新，体现你的聪明智慧，丰富你的生活情趣，也使自己的艺术素养得到不断的提升。

1. 佳作欣赏

▲ 拉·麦林彻（木、布、水彩、金属等）（现代）
（美国）德哈姆

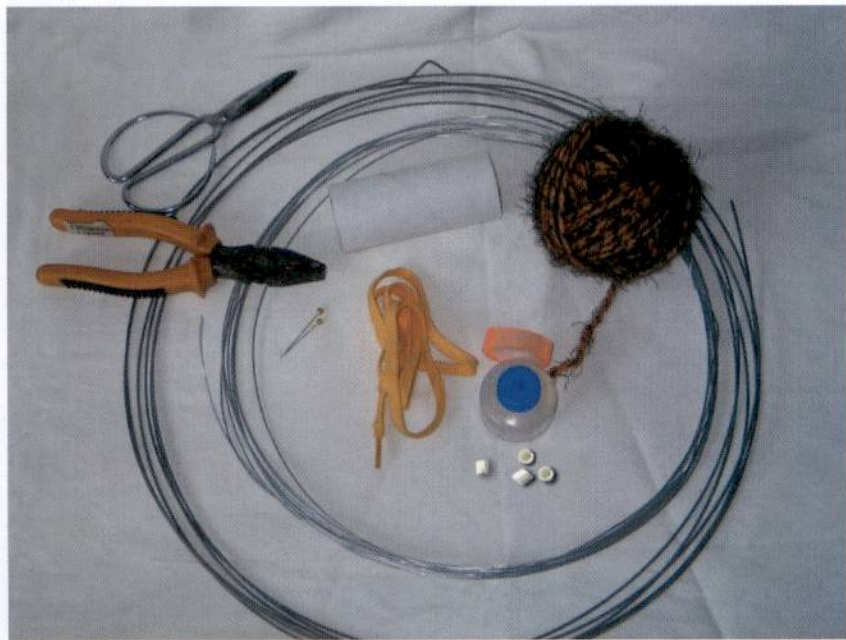
▲ 马（树桩、芦花）（现代）（日本）学生作品

► 头（木、金属、皮革等）（现代）（美国）豪斯曼

▲ 浴（香蕉、肥皂等）（现代）（日本）田中正道

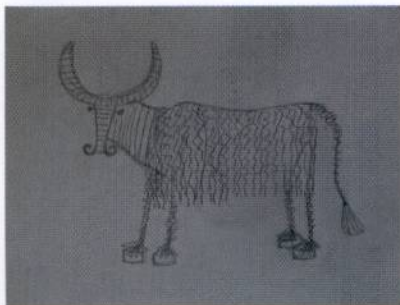
2. 实践与制作

用废旧卫生纸芯和其他材料制作一件“牛”的造型。

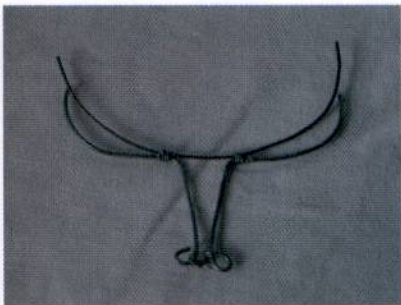
(1) 工具和材料

- ① 钳子和剪刀各一把；
- ② 粗细两种铁丝各一段；
- ③ 黄鞋带（扁的）一副；
- ④ 粗毛线一团；
- ⑤ 废旧卫生纸芯一个；
- ⑥ 大头针两个；
- ⑦ 果冻小瓶盖四个；
- ⑧ 胶水一瓶；
- ⑨ 透明胶带一卷。

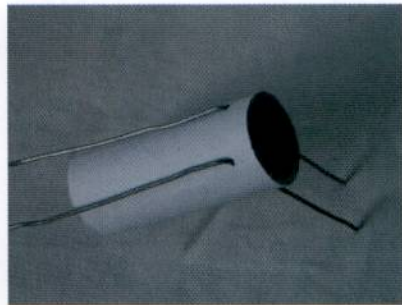
(2) 制作过程

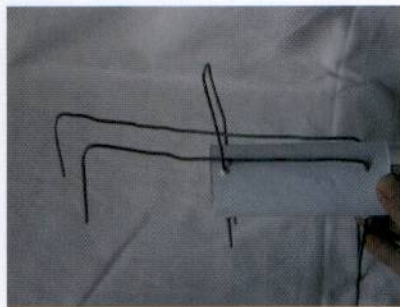
① 在绘图纸上构思、绘制出一张牛的造型草图。

② 用钳子将粗一点儿的铁丝做成一个牛头的造型，用细一点儿的铁丝缠绕固定。

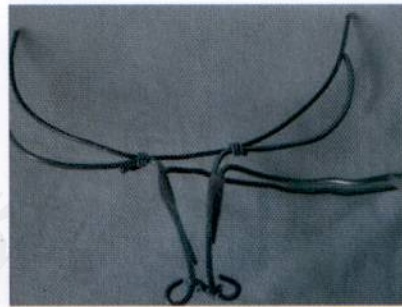
③ 如图所示，将粗一点儿的铁丝插入卫生纸芯，作为牛的腿和脖子，纸芯则作为牛的身子。

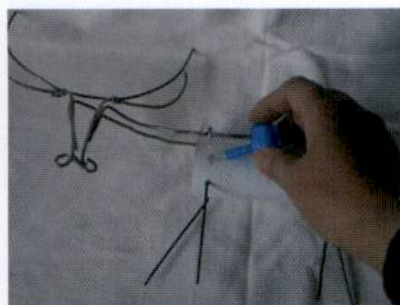
④ 再将另一根粗铁丝插入纸芯，作为牛的前腿，同时将第一根铁丝固定。

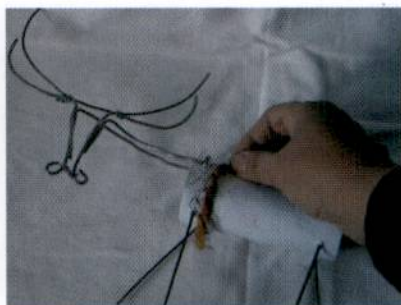
⑤ 用透明胶带缠绕、固定好。

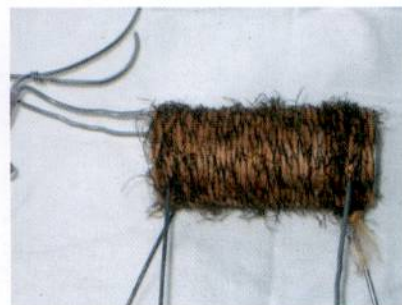
⑥ 再用透明胶带将牛头与脖子的连接处固定好。

⑦ 将纸芯表面涂上胶水，以便于粘牢毛线。

⑧ 将粗毛线缠绕在纸芯上。

⑨ 将毛线缠满纸芯，作为牛身体的衬底。

⑨ 用黄色的扁鞋带缠满牛角。

⑩ 用毛线将牛的四条腿缠好。

⑪ 用三条双股的毛线编成多条小辫儿，小辫儿的长度以搭在牛背上后能露出牛腿为宜。

⑫ 将牛身体的衬底背部及两侧涂上胶水，并将小辫儿搭在牛背上粘牢。

⑬ 将剪下来的一小段黄鞋带用细铁丝固定后，将其插入一条小辫儿中间，再将其固定在纸芯后端，作为牛的尾巴。

⑭ 把果冻瓶上的小瓶盖用刀破开一条缝儿。

⑮ 将作为牛腿的铁丝插入小瓶盖的细缝中，再用胶水将一些碎毛线粘在瓶盖周围，做成牛的蹄子。

⑯ 最后，将两个大头针插在牛的头部，作为牛的眼睛，完成作品。

活动三：

实践与体验

用三种以上的材料创作一件构思巧妙的立体雕塑（人物、动物不限）。

个人学习雕塑评估表

学习自测评价标准： 及格✓ 良好○ 优秀△ 未完成×

课次	知识掌握	技能技巧	总结思考	开拓与创作
一				
二				
三				
四				

1. 请指出本册教材中你最喜欢的课，为什么？

2. 本册教材中，哪节课掌握有困难？

工具材料 ☐ 技能技巧 ☐ 要求不清 ☐ 难度太大 ☐ 其他 ☐

3. 除教材的习作之外，你认为还可以增加什么内容？

4. 学了本册教材，你做得最好的是哪课？

5. 学了本册教材，你对雕塑作品评价的认识（百分比）：

功能_____%，审美_____%，文化_____%，技术_____%，个性_____%……

6. 学过本册教材，你的最大收获是什么？

乐趣 ☐ 技能 ☐ 知识 ☐ 审美能力 ☐ 文化修养 ☐

人教版®

后 记

人民教育出版社课程教材研究所根据教育部制定的普通高中课程标准（实验）编写的各学科教科书，得到了诸多教育界前辈和各学科专家学者的热情帮助和大力支持。在各学科教科书终于同课程改革实验区的师生见面时，我们特别感谢担任教科书总顾问的丁石孙、许嘉璐、叶至善、顾明远、吕型伟、王梓坤、梁衡、金冲及、白春礼、陶西平同志，感谢担任教科书编写指导委员会主任委员的柳斌同志和担任编写指导委员会委员的江蓝生、李吉林、杨焕明、顾冷沅、袁行霈等同志，感谢所有对本套教材提出修改意见、提供过帮助和支持的专家、学者、教师和社会各界朋友。

我们还要感谢使用本套教材的实验区的师生们。希望你们在使用本套教材的过程中，能够及时把意见和建议反馈给我们。让我们携起手来，共同完成教材建设工作。

我们的联系方式如下：

电话：010-58758581/58758590

e-mail: jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心

