

普通高中教科书

普通高中教科书

美术

选择性必修

雕塑

山东美术出版社

绿色印刷产品

普通高中教科书 美术 选择性必修 雕塑

价格批准文号：鲁价格一核(2020)010007

举报电话：12358

普通高中教科书

美术

选择性必修

雕 塑

山东美术出版社

主 编：孔新苗
副 主 编：王大根 米海峰
分册主编：王大根 池 瀚
分册副主编：陈 辉
编写人员：王大根 池 瀚 陈 辉 周思旻 黎 洵 薛凯伦 黄 喆

责任编辑：李英蕾 信 奇 徐 璐
美术编辑：胡昱昊
装帧设计：王海涛

山东美术出版社

普通高中教科书 美术 选择性必修 雕塑
山东美术出版社 编著

主管单位：山东出版传媒股份有限公司
出版单位：山东美术出版社
济南市历下区舜耕路20号佛山静院C座（邮编：250014）
<http://www.sdmspub.com>
E-mail:sdmcsbs@163.com
电话：(0531) 82098268 传真：(0531) 82066185
发 行：山东新华书店集团有限公司
印 刷：
开 本：890mm×1240mm 1/16 3.75印张
版 次：2019年12月第1版 2019年12月第1次印刷
定 价：7.19元（上光）

ISBN 978-7-5330-6527-0
山东出版传媒股份有限公司教材售后服务电话：(0531) 82098188

编者的话 •

雕塑是一门古老的造型艺术。当原始先民在一块石头或兽骨上敲击、刻画、钻孔，或信手将一块陶土捏塑成某个形象时，人类就开始了对形体与空间关系的探索。雕塑具有自身的艺术特质：雕塑有一定的体量并占据相应空间，具有真实的立体感；雕塑之美与其材质相关，玉石的细腻、青铜的凝重、木质的温润、陶土的朴拙，给人以丰富的美感享受；雕塑是“凝固的旋律”，它相对固定和恒久，可谓寓动于静、定格一瞬、展示永恒。雕塑的艺术感染力是强烈而深刻的。

艺术家对世界的看法是通过艺术作品的创作表达的，艺术作品总是被艺术家亲历的社会生活、历史情境所塑造。在历史上，世界各地域、各民族在雕塑方面均做出了卓越的成就。雕塑以其丰富功能性满足人们生活和审美的需求，又凭借其特有的恒久性记录着历史。从古代洞窟中的图腾泥塑到今天城市广场中的英雄雕像，常唤起我们对过去与现在、理想与情感的丰富联想。

我国的古代雕塑神韵独具、成就斐然，无论是气势恢宏的陵墓雕塑、石窟造像，还是古拙朴素的泥塑、石刻，均强调写意性的手法和韵律感，与“以形写神、形神兼备”的中华美学精神一脉相承。20世纪中国社会变革的大潮推动雕塑的功能发生巨大变化，中国雕塑家“从人民的伟大实践和丰富多彩的生活中汲取营养”，反映现实生活，塑造人民形象，创作出大量优秀的作品。随着社会经济和城市建设的发展，今天的中国雕塑家们正以更加丰富多彩的创造，展现新时代的风采。

本册教科书《雕塑》，是普通高中美术教科书的选择性必修课程。本书首先介绍雕塑的概念、中西雕塑的特点，然后学习鉴赏雕塑的方法。接下来进入雕塑实践的学习，向大家介绍如何鉴赏与制作不同类型、风格、手法的雕塑作品。同学们可以根据自己的兴趣，选学其中一两种雕塑手法，尝试像雕塑家一样创作，体验利用不同的物质材料创造立体艺术品的愉悦。

雕塑曾是我们许多人儿时喜欢的美术活动之一，我们都曾用彩泥或泥土试着捏出自己心中的形象。今天就让我们重温儿时的乐趣，对雕塑这门古老而年轻的艺术进行更深入的学习和体验吧！

• 目 录

第 1 课

雕塑的基本特点 / 1

第 2 课

如何鉴赏雕塑作品 / 15

第 3 课

传统与写实 / 20

第 4 课

意象与表现 / 29

第 5 课

民间雕塑与生活 / 36

第 6 课

现代抽象雕塑 / 42

第 7 课

浮雕与透雕 / 48

山东美术出版社

第1课

雕塑的基本特点

问题导入

相比于其他美术门类，雕塑具有哪些基本特点？雕塑家是怎样通过创作赋予物质材料以艺术生命和意义的？

一、雕塑的概念

雕塑，是指利用一定的物质材料，通过雕、刻、塑、敲击、焊接、组合、编织等手段，创造出具有实在体积的艺术形象，借以反映社会生活、表达情感和思想的美术门类。

雕塑与雕刻，对应着“加”与“减”的不同创作手法。雕塑一般是先制作一个骨架或内芯，然后在其上添加材料，反复塑造，直至雕塑形象完成。雕塑有多种塑造、铸造方式，如有的是泥塑晾干（或彩绘）即成作品，有的是烧制为硬化的陶制品，有的通过翻模、铸造，制成青铜或其他材料的金属作品。雕刻的制作过程，则一般是先取一块大于雕刻形象尺寸的木、石、金属等材料，然后运用工具雕、刻、凿、镂、磨，最终创造出作品。

人类从事雕塑的历史也许与人类发展的历史同样久远。不同民族、不同地域、不同文化的差异，形成了千姿百态的雕塑形态与风格。

《女神像》是新石器时代红山文化的雕塑佳作，相当于真人头部大小。塑像虽已残缺，但可以看出五官位置、比例相当准确，表情生动逼真。眼睛嵌淡青色圆形玉片，嘴部较长，双耳前有平齐的鬓角。从残断部分可知塑制的方法，内部用木柱做骨架，内胎用粗泥，外敷细泥。塑成后，表面打磨光滑，涂红彩，唇部涂朱，据此推测此塑像为一尊全身女像的头部。她是我们中华文明起源时期艺术高峰的标志之一，在中华文明史上具有极其重要的意义。

女神像 黄土 高 22.5cm 颜面宽 16.5cm 通耳宽 23.5cm
新石器时代红山文化 辽宁省文物考古研究所藏

威伦道夫的维纳斯 石灰石 高 11.1cm
约前 25000 ~ 前 20000 年
奥地利维也纳自然史博物馆藏

陶塑少女头像 红陶 高 12.5cm
新石器时代仰韶文化 甘肃省博物馆藏

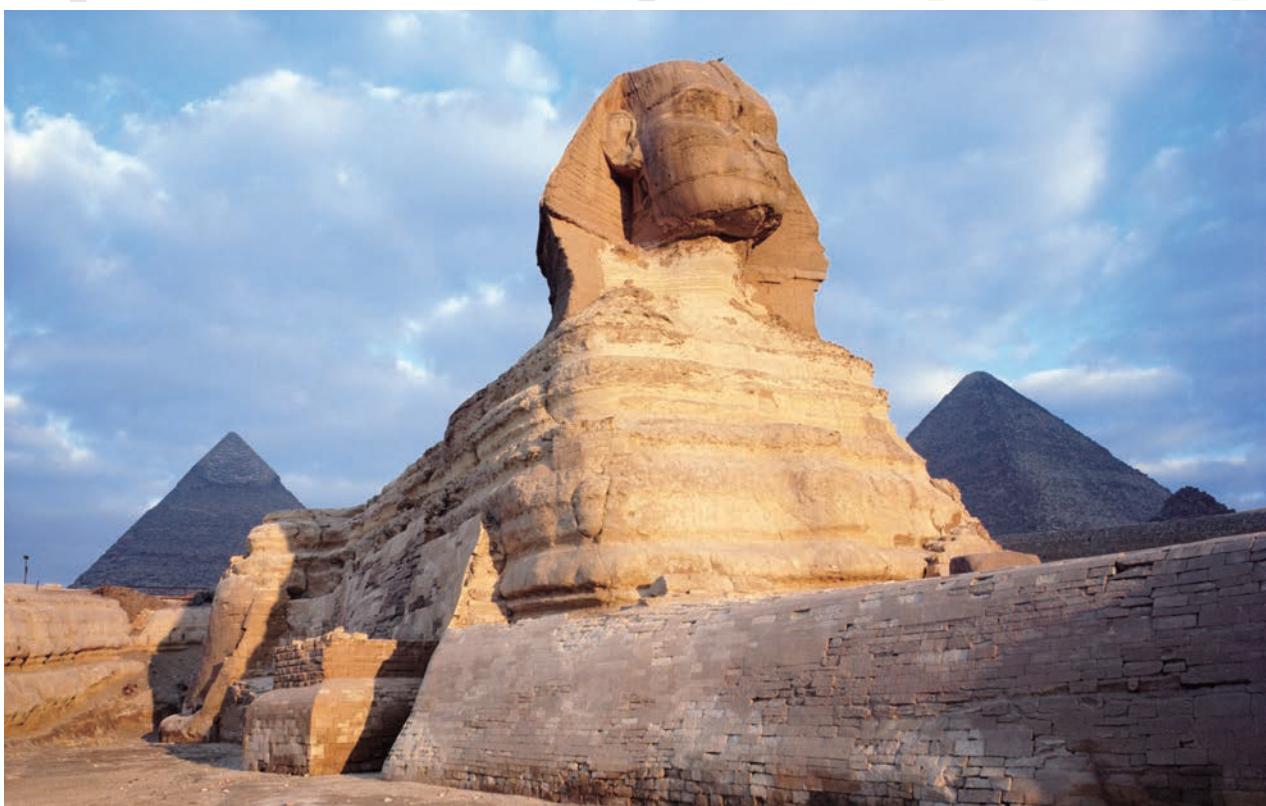

击鼓说唱俑 灰陶 高 56cm 东汉
中国国家博物馆藏

该头像额上堆塑半圈凸起的带状泥条，脸部圆润丰满并略加磨光，显得结实敦厚。五官部位妥帖，神情憨朴。艺术手法颇为洗练概括。

击鼓说唱俑踞坐于土台上，整个身体和头部微向右倾，头戴软小冠，并以长巾围绕一匝，前额上打一花结，在活泼诙谐的表演中透露出憨厚之态。此陶俑将民间说唱艺人兴高采烈、自我陶醉的神情刻画得惟妙惟肖，堪称东汉陶塑之杰作。

山东美术出版社

狮身人面像 石灰岩 高约 20m 约前 2500 年 埃及哈夫拉金字塔祭庙西北方

20世纪以来，雕塑的创作观念、造型手法与物质材料都发生了很大变化。雕塑家们有的使用玻璃钢、有机玻璃、纤维、织物等以前未曾尝试的新材料，有的用工业废料、日用生活品拼接、改装、组合成作品。同时也出现了软雕塑、动态雕塑、声光雕塑等传统雕塑所未有的新形态，使雕塑的物质材料、创作手法、风格样式更加丰富多样。

饮水的熊 大理石 高 60cm 1982年
杨冬白 中国美术馆藏

巢 棉线、竹篾、纸浆 高 60cm 1992~1993年 施慧 中国美术馆藏

山东美术出版社

观察与分析

观察本页的三件作品，分析一下，与传统雕塑相比，它们使用的材料和造型手法有什么不同。

太空计划 金属 长约 500cm 2008年 吕品昌 中央美术学院美术馆藏

二、雕塑的特点

相比于其他的美术门类，雕塑具有三个显著的特点：

第一，不同于只占据二维平面的传统绘画，雕塑以物质材料为媒介，制作成具有高、宽、深三维空间的立体形象。由于这一特点，人们可以从不同的位置、角度和距离来观赏雕塑作品，并能获得不同的形体感觉和多样的审美感受。

第二，传统的观念认为雕塑是静态的，不是像戏剧、舞蹈那样在一定时间内展示的艺术。雕塑是用凝固的形式表现事物最典型的瞬间形象，以静态表现动态，以瞬间展示永恒，因而被称作“凝固的旋律”。随着现代科技的发展和艺术创作观念的变化，在现代雕塑中出现了超越传统规范的动态雕塑、软雕塑和有声光效果的雕塑作品等，极大地丰富了雕塑的表现材料和语言。

第三，雕塑所经常使用的石、木、土、金属等材料，具有鲜明的材质美特点。花岗岩的坚硬粗犷、大理石的细腻光滑、木料的丰富肌理、玻璃的晶莹剔透……雕塑的材质美与雕塑构思、造型艺术美的高度统一，是雕塑的又一重要特点。

吻 石灰石 高 58.4cm 1916 年
〔罗马尼亚〕布朗库西 美国费城艺术博物馆藏

铜奔马
青铜 通高 34.5cm
东汉 甘肃省博物馆藏

铜奔马造型矫健精美，做昂首嘶鸣、逸足奔腾状。作者选取奔马三足腾空、一足超越飞鸟的瞬间。飞鸟回首惊顾，更增强了奔马疾速向前的动势。作品精确地掌握了力学原理，具有卓越的工艺技术水平，反映了东汉匠师的高超智慧和丰富的想象力。

三、雕塑的形式

雕塑的基本形式分为圆雕、浮雕和透雕三种。

圆雕是独立的、可以四面观赏的雕塑。圆雕主要通过自身的形象和与之相协调的环境构成统一的艺术效果，集中、简练、概括地表达主题思想以打动观众。如秦代的《彩绘陶跪坐俑》，它的四面都可以供人欣赏，并且每个角度都有不同的视觉效果。圆雕一般放置于可供四面观赏的环境中，也有出于宗教文化或环境限制等原因，只允许或要求从一个或某些固定角度进行观赏，如石窟和庙宇中的佛像、壁龛雕刻中的圆雕等。

彩绘陶跪坐俑 陶 高 100cm 秦
秦始皇帝陵博物院藏

此俑雕塑技法简洁，神态逼真，运用写实的艺术手法，生动地刻画出男仆恭顺虔诚的性格，具有较高的艺术价值。

雕塑家利用了身体肌肉的形状和姿态，制造出强有力的冲突和对比。那只巨大、有力的手正要拉开弓弦，明显地透露出一股张力。这件雕塑作品展现出的强烈的动感和雄伟的气势，概括出埃米尔·安托万·布德尔追求不朽艺术的向往。

唐三彩女立俑 三彩釉陶
高 44.5cm 唐
陕西历史博物馆藏

拉弓的赫拉克勒斯 青铜 高 250cm 1909 年
〔法国〕埃米尔·安托万·布德尔 法国奥赛美术馆藏

浮雕是依附于底板之上，或凸起，或凹下，有一定立体效果的雕塑。浮雕一般只有一个观赏面。浮雕的底板做背景处理，可加大作品的空间纵深度。浮雕又分为高浮雕、浅浮雕等，如《阿芙罗狄忒的诞生》属于高浮雕，《戏鹿画像砖》则属于浅浮雕。

透雕，又称为镂空雕，即将底板去掉，形成镂空的雕塑。透雕既有浮雕压缩空间的特点，又可以前、后两面进行欣赏。透雕往往刻镂精细，注重运用繁简对比形成生动效果，既可以独立作为观赏性的艺术品，又可以作为建筑、环境和日常生活用品的细节装饰，因而深受人们的喜爱。

阿芙罗狄忒的诞生 大理石 高 107cm
约前 470 ~ 前 460 年 意大利罗马特尔美博物馆藏

戏鹿画像砖 砖 高 25cm 宽 45cm 厚 5cm 东汉 四川成都新都区文物管理所藏

此画像砖的左方浮雕一男子，峨冠博带，骑鹿行进；鹿张口奋蹄，形体高大。右方浮雕一女子，头绾三髻，纤腰柔美，左手持花，右手持果，在鹿前做戏弄状。这件浮雕作品反映了东汉时期富贵之家的闲适生活。

此透雕作品由一扁平的底座和长方形的屏面组成。屏面竖嵌屏座之上，镂空透雕的凤、鸾、鹿、蛇等多种动物呈各种姿态。座屏布局严谨，表现了鸟蛇搏斗、鸟胜蛇败的景象。各种动物均以黑漆为地，饰以朱红、灰绿、金银等彩绘。

彩绘木雕小座屏 木 高 15cm 宽 51.8cm 厚 3cm 战国 湖北省博物馆藏

四、雕塑的类型

按照物质材料，雕塑分为泥塑、木雕、石雕、陶瓷雕塑、金属雕塑、纤维雕塑、树脂雕塑、水泥雕塑、纸塑、废品雕塑等。在雕塑上施以粉彩叫彩雕或彩塑。玉雕、竹雕、黄杨木雕、东阳木雕、青田石刻、漆雕、根雕、贝雕、微雕、面人和泥人等也是雕塑，但通常习惯把这类传统工艺归为民间美术、工艺美术或特种工艺门类。

按照作品题材内容的性质，雕塑分为人物雕塑、动物雕塑、肖像雕塑、宗教题材雕塑、历史题材雕塑、文学题材雕塑、纪念碑雕塑等。

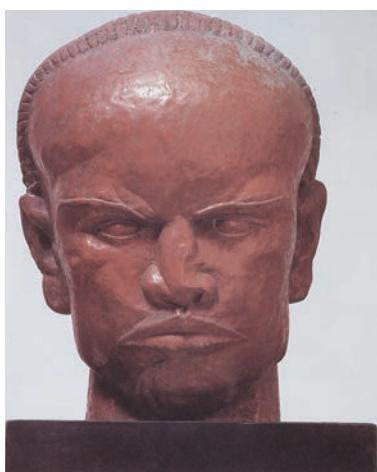
巴尔扎克 铜 高 106cm 1897 年
[法国] 罗丹 法国罗丹美术馆藏

驥马 陶 高 34.6cm 唐 陕西历史博物馆藏

千钧一箭 铜 高 120cm 1985 年
朱成 瑞士洛桑国际奥林匹克博物馆藏

谭嗣同像 铜 高 60cm 1982 年
田世信 中国美术馆藏

歌乐山革命烈士纪念碑 花岗岩 高约 10m 1979 年 江碧波、叶毓山 重庆歌乐山烈士陵园

按照功能和用途，雕塑可分为纪念性雕塑，主题性雕塑，陈列性雕塑，标志性雕塑，装饰性雕塑，实用性雕塑（如奖杯、奖牌）等。

按照放置环境和位置，雕塑可分为寺庙雕塑、石窟雕塑、陵墓雕塑、摩崖雕刻、城市街区及广场雕塑、园林雕塑、室内雕塑、室外雕塑、架上雕塑、案头雕塑等。

雕塑的艺术风格丰富多彩，除按照流派、时代区分外，按照风格和手法类型，又可分为具象雕塑、抽象雕塑，或写实性雕塑、表现性雕塑等。

● 观察与分析

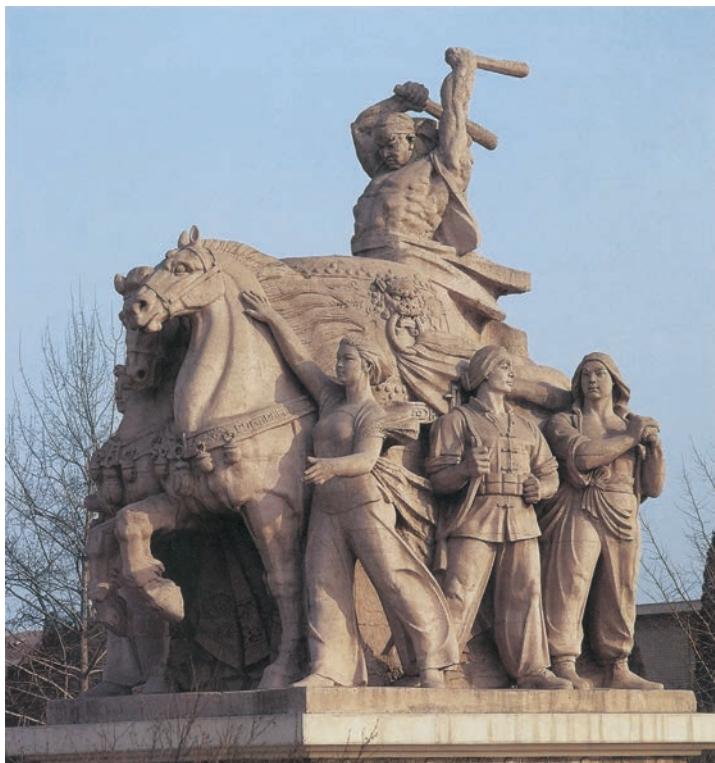
观察本页的四件作品，分析并判断，它们分别是用什么物质材料创作的？在作品与环境的关系中分别显示了什么功能和用途？

滑杆 玻璃钢 宽 100cm 1991年 隆太成 四川美术学院藏

孔庙大成殿龙柱 (局部) 石明 山东曲阜

庆丰收 水泥 高 800cm 1959年 鲁迅美术学院雕塑系 北京全国农业展览馆广场

衣夹 瓦棱钢 高 13.72m 1976年 [美国] 克莱斯·奥登伯格
美国费城中央广场

五、雕塑的材料

雕塑的物质材料一般分为可塑性材料和硬质材料两类。

可塑性材料有黏土、陶泥，以及纤维、织物、纸浆等。雕塑家使用不同的工具和手法制作出各种肌理和造型，形成不同风格的雕塑作品。

硬质材料有木料、石料和金属等。雕塑常用木料有松木、椴木、黄杨木、红木、檀木及其他硬杂木。常用石料有玉石、大理石、花岗岩、砂岩石等。常用金属有青铜、铁、黄金、白银和不锈钢等。

由于材料是雕塑作品的物质前提和材质美的基础，因此，人们往往按照材料划分雕塑种类，不同材料的雕塑具有不同的美感。

明代中后期流行的沉香木雕刻文玩，令人赏心悦目。这件笔筒采用浮雕与透雕相结合的技法，构思奇巧，纹饰与筒身浑然一体，极富特色。

沉香木雕松竹梅笔筒 木 高 11.9cm
明 故宫博物院藏

玉羽人飞马 羊脂玉 高 7cm 西汉 咸阳博物院藏

觥是中国古代盛酒器，流行于商代晚期至西周早期。父乙觥的觥盖前端是一个想象中的动物头部，长着一对长颈鹿的角和兔子的耳朵，中脊浮雕一条细长小龙，盖后端是一只牛头，双角突出，长舌上翘，与器尾的牛头把手形成对应。凤鸟纹装饰在腹部、圈足、背上及器盖各部位。整件器物铸工精湛，纹饰华美。

父乙觥 青铜 高 29.5cm 商 上海博物馆藏

好喜欢 陶 通高 75cm 1989年 卢波 中国美术馆藏

刀马人 泥 高 11cm 现代 河北玉田

雨花台烈士就义群雕 花岗岩 高约 10m 1979年 纪念碑创作组 江苏南京雨花台烈士陵园

雨花台烈士就义群雕由179块花岗岩拼装而成。花岗岩寓意永恒、坚固、沉重，雕塑家运用花岗岩的材料特点，将九位烈士就义前英勇不屈、视死如归的精神刻画得栩栩如生。群雕位于南京雨花台烈士陵园，与所处环境融为一体，共同向人们诉说着革命先烈们永垂不朽的精神。雕塑家们通过突出材质特点，使作品具有了特殊的感染力。

六、中国雕塑的魅力

中国雕塑的历史源远流长，内容丰富精深。陵墓雕塑、宗教雕塑、建筑和工艺装饰性雕塑遗存丰富，反映了古代中国人的审美观念、造型技艺和思想信仰。中国传统雕塑题材广泛，人物、动物、山水、故事、传说、生活场景等皆可作为表现内容。雕塑的物质材料涉及玉、石、泥、青铜、木、竹、果核、骨、牙等。中国雕塑丰富的社会功能性满足了不同时代人们的信仰、文化与社会仪式、生活审美等多方面的需求。

辟邪 石灰岩 高约 165cm 东汉 南阳汉画馆藏

菩萨像（局部） 泥 唐 甘肃敦煌莫高窟第 45 窟

马球运动员 陶 高 31.2cm 唐 美国克利夫兰艺术博物馆藏

中国雕塑有着自己的艺术特质，传承了中国古代“形神兼备”的美学思想，讲究“以形写神”，强调艺术表现的写意性和造型的韵律感。中国传统雕塑善于将体块与线的造型结合，从材质自身的特点出发，智慧地进行构思与雕刻，产生了丰富的样式与经典作品，散发着独有的艺术魅力。

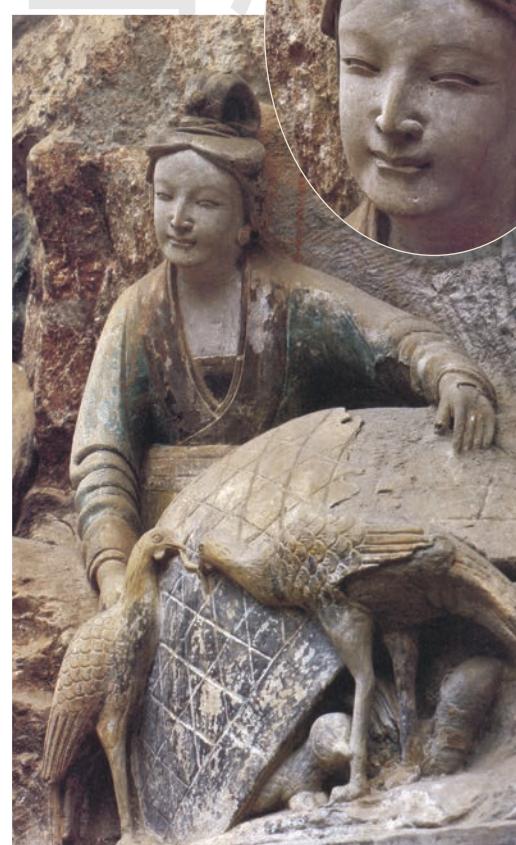
龙虎尊 青铜 高 50.5cm
商 中国国家博物馆藏

大玉龙 玉 长 60cm
新石器时代红山文化 故宫博物院藏

天禄 石 高 280cm 南朝梁 江苏丹阳

养鸡女 石 高 125cm 南宋 重庆大足宝顶山石窟

进入 20 世纪，中国社会的全面变革也必然带来雕塑创作观念和艺术手法的变化。首先是传统的陵墓、宗教雕塑失去了赖以存在的社会功能，而贴近人民生活的民间雕塑焕发活力。中国新文化运动促成了中国新一代青年雕塑家的成长，他们纷纷到国外求学，学成后返回祖国并带来了西方雕塑的教学体系、创作观念。新一代雕塑家将西方雕塑手法与中国传统雕塑的表现手法结合起来，为现实社会生活、文化建设需求服务，产生了一批与传统雕塑不同的、塑造人民形象的雕塑作品。

1942 年，毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》的发表，明确了文艺为革命的工农兵群众服务，人民生活是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉等创作原则，引导与启发雕塑家们去创作与人民生活及社会历史密切相关的作品。1949 年 10 月 1 日，中华人民共和国的成立给中国现代雕塑的繁荣提供了历史机遇。人民英雄纪念碑浮雕既是这一时期的代表作品，又是时代主题与传统审美相结合的力作。

武昌起义 汉白玉 高 200cm 1958 年 傅天仇 天安门人民英雄纪念碑

虎门销烟 汉白玉 高 200cm 1958 年 曾竹韶 天安门人民英雄纪念碑

20世纪80年代以来，改革开放所带来的思想解放与社会需要，为雕塑家们以更加丰富的雕塑语言、形式来表达新的时代精神提供了动力。新创作或以写实手法出新意，或赋民族形式以新韵，或以现代手法出奇观，展现了中国现代雕塑艺术百花齐放的时代风采。世纪之交，随着经济和城市建设的高速发展，城市雕塑成为这一时期的突出创作成果。

从千年历史纵深中走出的中国雕塑，以与时代生活相互印证的丰富形象呈现，塑造着中华文化与精神的一座座纪念碑。

李大钊 花岗岩 高400cm 1989年 钱绍武 河北唐山

► 创意与实践

参观博物馆或美术馆，感受中国雕塑的魅力，并选择一件经典雕塑作品进行临摹。

钱绍武所作的《李大钊》雕塑超越了传统写实主义艺术的形式，采用了夸张的艺术表现手法，使整座雕像坚如磐石，造型凝重，线条简练，气势磅礴。

鉴湖三杰 玻璃钢 高146cm 1989年 曾成钢 中国美术馆藏

山东美术出版社

《鉴湖三杰》表现了三位形貌不同、秉性各异的知识分子——秋瑾、徐锡麟、陶成章。斧凿之下英豪名士，颈长、腿尖，展现出铁骨侠风、大义凛然的气概。作者对人物形象进行了大胆的夸张变形，造型简练，具有视觉感染力，突出了意象表现。

第2课

如何鉴赏雕塑作品

► 问题导入

雕塑作品的材质各不相同，样式丰富多彩，我们如何鉴赏一件雕塑作品呢？

当我们了解雕塑的概念、特点、形式、类型、材料之后，我们就可以从形体、材质、风格、作者、主题、历史、文化等角度，按照“描述、分析、解释、评价”的要求去鉴赏雕塑作品。

一、描述——你看到了什么？

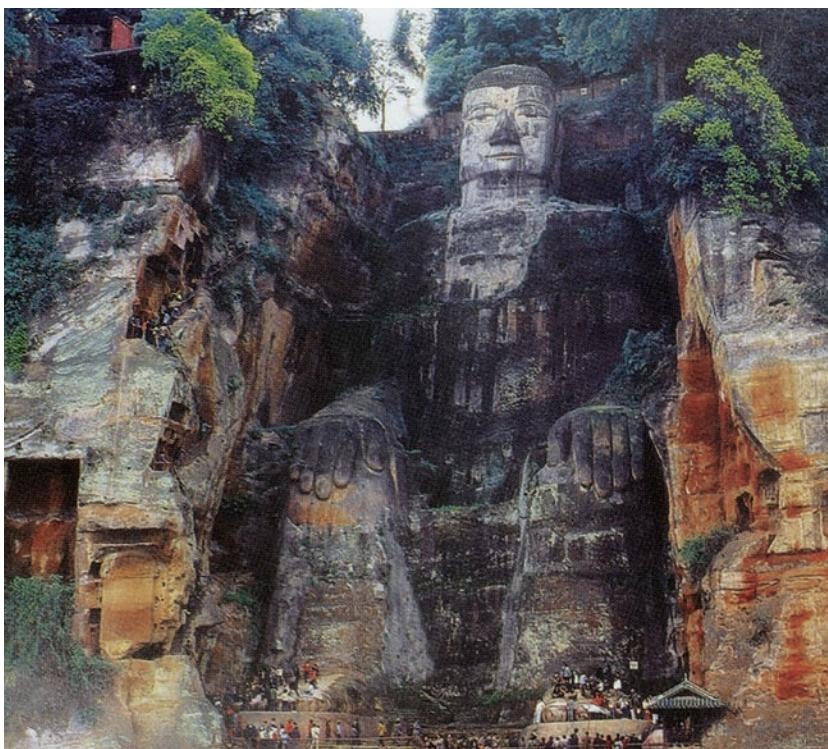
鉴赏雕塑作品，需要充分感知雕塑作品的造型、色彩、尺寸、材质、肌理、风格等形式特征，以及作品或端庄，或动感，或拙朴，或玲珑的整体审美感受，即用眼睛观察并对作品进行“描述”。

首先，构成雕塑作品的最基本要素是形体，形体必然存在于特定的空间中，形体与空间是不可分割的两个要素，并且互相依托。雕塑作品的“体量感”即形体的体积、材质的重量及硬度等给予观者的感受。

例如，面对通高71米的乐山大佛时，我们会被其巨大的体量震撼；而把玩一个面塑人物时，我们也会因其小巧玲珑而爱不释手。体量的改变产生了截然不同的审美感受。形体不但占有空间，还以其特定的内在气势与力度影响着空间，从而在人的心理上产生超出其实际体量的或扩张，或收缩，或延伸，或扭曲，或挤压等视觉反应。

面塑制作

乐山大佛 石 高 71m 唐 四川乐山

其次，鉴赏雕塑作品还与其天然的材质美以及加工后的质感、色泽、肌理、层次等效果有关。大理石、花岗岩、青田石、菊花石等石材坚实紧密，黄杨木、花梨木、楸木、樟木、红木等木材手感温润，钢铁材料冷硬凝重，黏土材料柔顺朴素，玉石材料高贵细腻……不同材料的质感不但造就了雕塑作品的外在形式，还隐含着不同的文化寓意，二者统一，便能更贴切地诠释作品的主题与内涵。

当雕塑材质的天然美与作品的艺术构思有机融合时，就能大大增加作品的审美价值。在火山岩上，用阴刻方式雕刻的《白山魂》使我们强烈地感受到长眠于白山黑水间的杨靖宇烈士悲壮的家国情怀。

白山魂 火山岩 宽94cm 1984年 贺中令 中国美术馆藏

二、分析——各要素如何组合？

鉴赏雕塑作品既要整体感受作品，又要具体分析其形式构成关系，分析作者是如何根据主题、形象或情节的需要组合各种形式要素，使作品产生整体审美效果的。

统一与多样、对称与均衡、主次与呼应、尺度与比例、节奏与韵律等形式原理是雕塑家处理形体空间、材质、肌理的艺术手法。我们利用这些形式原理分析雕塑作品各要素的组合关系，并逐步深入到对作品的体验和理解过程中，感受到用以处理线面、体块的疏密繁简、曲直方圆、刚柔强弱、动静急缓等艺术效果。雕塑作品有的精雕细刻，有的则写其大意，有的打磨光滑，有的则保留原材料本质，形成了特有的形体感、形式感、节奏感与韵律美。

《和平少女》用洁白无瑕的大理石雕成，显得纯洁、高贵和神圣。背景的粗犷刀法反衬出人物肌肤的细腻和衣裙的柔美。美丽的外形、活泼的姿态塑造出一位清纯靓丽的少女形象。作品的材质、造型、表现手法等赋予作品感人的艺术魅力，表达出“和平”的主题。

和平少女
大理石 高250cm 1985年
潘鹤、王克庆、郭其祥、程允贤
日本长崎和平广场

风竹 铜 高 36cm 1979年
文林 中国美术馆藏

三、解释——作者想表达什么？

艺术家所在的民族、国家、时代，以及社会经历与艺术思潮等因素必然对其作品产生影响，探索和思考这些因素，可以让我们深入理解作品想要表达的情感或思想。

雕塑作品大多有题目、有形象、有形式，甚至有故事、有情节，但这并不是全部，作品还蕴含着某种社会或文化的意义、思想和情感，这是更深层的雕塑鉴赏。

鉴赏既要认真把握、研究作品的形式结构，又要深入观察和寻找作品的局部细节。雕塑的造型与动势，或粗犷或细腻的表现手法，作品的体量与材质，作品的样式与风格等，与其主题的关系是怎样的？从中体现了艺术家怎样的目的和态度？对这些问题的思考和解释是开放性的，不存在绝对正确的答案。同时，它们又是主观性的，从作品本身出发，每个人都可以有自己的解释，产生独特的审美体验。

▷ 学习与探究

1. 组成课题小组，选择一件当地具有代表性的雕塑作品，通过实地考察、雕塑家访谈以及文献研究等方式，对其起源、发展、特点、现状等方面开展专题研究，写出调研报告，并向同学们汇报。
2. 选择不同地域、时代、风格的多件雕塑作品，写出纵向和横向的比较研究报告。

山东美术出版社

走向世界 铜 高 60cm 1985年 田金锋 中国美术馆藏

国王和王后 青铜 高 161.3cm 1952~1953年
〔英国〕亨利·摩尔 英国泰特现代美术馆藏

四、评价——你认为作品如何？

评价就是对雕塑作品做出价值判断，即通过上述鉴赏过程，从审美体验、历史背景、文化内涵等角度评价作品的艺术价值和社会价值，并阐明自己的观点和理由。

当有人说“那件雕塑作品风格粗犷”或“那是一件糟糕的陶器”时，别人会反问：“你为什么这么认为？”于是，关于鉴赏体验的讨论就形成了。这些问题有助于我们从个人喜好逐步转向有意义的鉴赏，直到我们养成对作品进行持续性思考和关注的习惯。

评价的目的是判断雕塑作品的艺术价值和社会价值，即哪些作品产生了深远的影响，哪些雕塑家得到了历史的认可，或哪些作品引领了新的艺术潮流等。为此，我们要摆脱主观偏见，进一步探索雕塑作品的内容、历史背景、符号含义和创作原因等。我们评价某件雕塑作品时，要从其艺术价值和社会价值方面阐明自己的观点和理由。

学习与探究

- 组成课题小组，到当地的博物馆、美术馆、公园或名胜古迹拍一张较有代表性的雕塑作品（也可以从网上选取），运用雕塑鉴赏的方法，写一篇考察报告。

- 观看雕塑家工作的视频，或参观当地雕塑家、民间艺人的工作室，或请他们来学校讲解和演示雕塑创作过程，感受雕塑创作的工作环境与过程。

三彩骆驼载乐俑 三彩釉陶 高67cm 唐 陕西历史博物馆藏

摔跤手 石 高82cm 1981年 刘焕章 中国美术馆藏

第1~2课 学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项的评价要求。
1~5	鉴赏	能大体说出雕塑的特点、形式、类型、材料，但不能更加准确、清晰地描述。
	技能学习	能分辨最基本的雕塑风格和类型，但不能进一步分析。
	创意实践	在鉴赏雕塑作品的过程中，能运用鉴赏的方法完成教科书中一项学习与探究活动；在课题小组的考察报告中，能简单描述所考察的博物馆、美术馆、雕塑家（或民间艺人）工作室、公共环境中的雕塑的特点、现状；能基本完成对经典雕塑作品的临摹。
	作品展示	参与小组合作学习和探究性学习，但在发表个人观点方面还不够积极主动。
6~9	鉴赏	能较清晰地描述雕塑的特点、形式、类型、材料；能从鉴赏雕塑作品的基本方法，以及中国雕塑文化的独特性方面，描述对中国雕塑魅力的理解。
	技能学习	能从鉴赏雕塑作品的描述、分析、解释、评价环节对雕塑作品的不同类型、形式的艺术功能进行分析。
	创意实践	在鉴赏雕塑作品的过程中，能运用鉴赏的方法完成教科书中两项学习与探究活动；在课题小组的考察报告中，能运用美术术语较详细地描述所考察的博物馆、美术馆、雕塑家（或民间艺人）工作室、公共环境中的雕塑的特点、发展脉络、现状，并能运用所学鉴赏方法，描述、分析、解释、评价雕塑作品，观点明确；能较好地按照要求进行对经典雕塑作品的临摹。
	作品展示	参与小组合作学习和探究性学习，能主动发表个人观点。
10~15	鉴赏	能正确地描述雕塑的特点、形式、类型、材料；能从鉴赏雕塑作品的基本方法，以及中国传统艺术特点的角度，充分地描述对中国雕塑魅力的理解。
	技能学习	能从鉴赏雕塑作品的描述、分析、解释、评价环节，较清晰地对雕塑作品的不同类型、形式的艺术功能进行分析，并举教科书之外的经典作品证明自己的观点。
	创意实践	在鉴赏雕塑作品的过程中，能运用鉴赏方法熟练地完成教科书中两项学习与探究活动；在课题小组的考察报告中，能运用美术术语详细地描述所考察的博物馆、美术馆、雕塑家（或民间艺人）工作室、公共环境中的雕塑的特点、发展脉络、现状，并能很好地运用所学鉴赏方法，准确地描述、分析、解释、评价雕塑作品；能很好地按照要求进行对经典雕塑作品的临摹。
	作品展示	参与小组合作学习和探究性学习，能积极发表个人观点，并能用以信息检索方法获取的教科书之外的相关典型作品来丰富自己的观点陈述。
综合表现 附加分 1~5	参与度	课堂学习中的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终成果，建立项目齐全的学习档案袋。
	评语	