

第四讲 空中的舞者——雕塑艺术鉴赏

第一节 雕塑艺术基础知识

第二节 走近中国雕塑艺术

第三节 走近西方雕塑艺术

课时安排：2 课时

课 时：2 课时

授课序号：第 5 次

【教学目标】

知识技能目标：

- (1) 了解雕塑艺术的基础知识；
- (2) 掌握雕塑鉴赏的方法；
- (3) 了解中西方古代和近现代雕塑艺术的特点和代表作；

思政育人目标：

通过对雕塑作品的欣赏，体会雕塑的形体美感，丰富艺术体验和感受，提高对空间艺术的感受能力及欣赏能力。

【教学重点和难点】

重点：雕塑艺术的基础知识和雕塑的分类及其特征

难点：中西方古代和近现代雕塑艺术的特点和代表作

【教学方法及手段】

演示法、讲授法、问答法、讨论法

【教学设计】

第 1 节课：考勤（2 min）→新课预热（3 min）→问题导入（10 min）→传授新知（20 min）→课堂讨论（10 min）

第 2 节课：案例导入（10 min）→传授新知（15 min）→课堂讨论（15 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（2 min）

【教学过程】

空中的舞者——雕塑艺术鉴赏

课前准备：点名考勤、简单沟通

【教师】提出问题：

什么是雕塑？你心中的雕塑有怎样的特点？欣赏雕塑作品《民族大团结》，并谈谈你看到这件雕塑的感受。

根据课堂情况，提问学生。根据学生回答情况引出新课。

第一节 雕塑艺术的基础知识

一、雕塑艺术语言

雕塑是指用泥土、石头、金属等材料，通过雕、刻、塑等手段创造加工而成的、具备形式美感的、传达一定内涵与情感的物质造型

（一）形体

形体是雕塑的客观存在依据，形体是由块、面构成的，不同块面的凹凸、起伏、转换、重叠可以创造出多样的造型。

（二）空间

雕塑是一种立体的、空间的造型艺术，其设置需要占据一定范围的空间。通常，雕塑的空间语言有三层含义：① 雕塑的占有空间；② 雕塑的围合空间；③ 雕塑的环境空间。

（三）材料

材料是雕塑的物质载体，是雕塑形体的“肌肤”，也是增强雕塑艺术感染力的重要媒介。雕塑的材料有很多种，如石材、金属、木材、陶土、黏土、石膏、象牙、玻璃等。播放教材图片《加莱义民》《维克多·雨果像》，并提出问题，如果将两件作品的材料互换，会产生怎样的效果。

对于雕塑作品而言，其材料的特性有助于思想主题的表达，因此，选用合适的材料，可以使雕塑形体更完美、内涵更凸显。

（四）肌理

肌理是物体表面的触觉或视觉特征，如光滑、粗糙、细腻、粗犷、柔软、坚硬、轻盈、拙朴等，能够创造各种形体质感、塑造多种艺术形象。

二、雕塑鉴赏的方法

（一）感知雕塑空间的存在

（二）把握作品与空间环境的关系

（三）领会象征意义

第二节 走近中国雕塑艺术

一、中国古代雕塑

（一）史前雕塑

原始社会的雕塑大多依附于原始陶器上，主要目的是美化、装饰器物，其造型纯朴简单，粗糙且夸张。

播放教材图片《动物形象陶器》《独立人形陶塑》

（二）商周雕塑

青铜器代表了商周雕塑的最高水平。此时的青铜器充满沉雄、狞厉之美，夸张、奇特的纹饰渲染出威严神秘的气氛，突出反映了商周时期人们的审美观和对自然环境的理解。

青铜器可以分为食器、酒器、水器、乐器四大类。食器中包括鼎、鬲、簋、尊、觥、铎

等。商周时期代表性的青铜雕塑有《司母戊鼎》《人面纹铜鼎》《豕形铜尊》《牛形铜觥》《立象兽面纹铜铙》等。

播放教材图片《人面纹铜鼎》《豕形铜尊》

（三）秦代雕塑

秦代雕塑追求逼真生动的艺术效果，具有雄健浑厚、气魄宏大的特点，体现出封建社会上升期积极向上、朝气蓬勃的精神风貌。秦代雕塑的辉煌成就主要体现在陶俑、青铜雕塑上。其中，陶俑以秦始皇陵出土的兵马俑为代表，其形象惟妙惟肖、栩栩如生，被称为“世界第八大奇迹”。

（四）汉代雕塑

汉代陵墓雕塑主要分两大类，即陵前石雕和墓内俑像。

陵前石雕最有代表性的是霍去病墓前的立体石雕，如马踏匈奴、怪兽吃羊、母牛舐犊、跃马、伏虎、卧象、人与熊、石蛙、石蟾等。

到了东汉，墓内陶俑是与日常生活相关的说唱俑、农夫俑、庖厨（厨师）俑及牛、马、羊家禽家畜等，表明这一时期的雕塑艺术更加注重表达生活情趣和内心情感。例如，四川省成都市天回山东汉墓出土的击鼓说唱俑，其生动的表情、滑稽的姿势，极富艺术感染力，代表了东汉陶俑高超的艺术水准。

（五）魏晋南北朝雕塑

魏晋南北朝是中国雕塑史上的一个重要发展时期。由于佛教东传，再加上统治阶级推崇佛教，大兴土木，广建庙宇，使得石窟雕塑空前兴盛。这一时期的宗教雕塑以石窟雕塑为主。具有代表性的石窟有敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟和麦积山石窟等。

（六）隋唐雕塑

隋唐是中国古代雕塑艺术步入成熟且成就最高的一个时期。这个时期的雕塑艺术成就集中体现在宗教雕塑和陵墓雕塑上。

播放教材图片《卢舍那全像》

隋唐时期的陵墓雕塑以帝王陵墓前的石雕和随葬的陶俑为主。其中，帝王陵墓前的石雕气势恢宏、技艺精湛，杰出代表有昭陵、献陵、乾陵和顺陵前的石雕。

唐朝的陵墓陶俑以唐三彩数量最多，也最具代表性。其中，仕女俑、乐舞俑、镇墓俑和动物俑等均为代表性作品。

播放教材视频《令人叹为观止的唐三彩》，并提出问题，说一说唐三彩具有什么特点？

唐三彩是中国彩陶艺术的巅峰之作，是中华优秀传统文化的重要组成部分，在中国文化史和美术史上占有重要地位，具有极高的历史文化、观赏收藏等价值。

（七）宋元雕塑

宋代宗教雕塑无论在内容上还是风格上都变得世俗化，那些神圣不可及的面貌渐渐模糊，取而代之的是更接近现实生活的形象，如大足石刻宝顶山石窟中的雕塑《养鸡女》。

播放教材图片《养鸡女》

《养鸡女》取材于佛经故事《地狱变》，宋代雕塑家则将其塑造为一个端庄温顺的农村女形象，其正在面带微笑地收拾鸡笼，两只鸡在一旁争食，十分生动、有趣，完全是一幅真实的、平凡的生活画面。

（八）明清雕塑

明清时期的陵墓雕塑包括陵墓前的石像生、宫殿苑囿及其他公共建筑中的石雕或铜铸的石狮与瑞兽等，如南京明太祖孝陵神道两侧的石像生、北京十三陵神道两侧的文武官及动物石像（如石狮、石驼、石象、石麒麟、石马等）。

这一时期用于建筑、家具装饰的石刻、砖雕、木雕等雕塑形式步入兴盛。与此同时，用于案头陈设和手上把玩的小品雕塑亦焕发出勃勃生机。

【教师】提出问题：中国古代雕塑艺术呈现什么特点？

总结

中国古代雕塑是中国古代艺术精华，中国古代雕塑在题材内容、形式风格、雕塑技法，以及所使用的材质上都具有鲜明浓郁的民族特色、时代特色。

二、中国近现代雕塑艺术

（一）架上雕塑

架上雕塑因多在轴架上完成而得名，其一般体量不大，具有较强的个人探索性，创作风格较明显，且较少受公共环境因素的制约。其代表作品有刘开渠的《毛泽东像》、王朝闻的《刘胡兰》，邢永川的《杨虎城将军》等。

《杨虎城将军》借鉴了我国古代雕刻中的“将军肚”的处理手法，使雕塑形象浑厚古朴，饱满有力。雕塑家通过对人物面部表情的细致刻画，如拧紧的眉头、抿闭的嘴角等，传达出杨虎城将军的性格和气质。

（二）大型纪念性雕塑

纪念性雕塑是指以表彰历史人物或纪念重大历史事件为题材的圆雕或浮雕。一般使用能长期保存的雕塑材料，并安置在特定的环境中。纪念性雕塑在政治纪功和社会教化等方面有着其他艺术所不可替代的功能与价值。我国纪念性雕塑的代表作品有《人民英雄纪念碑》《雨花台烈士纪念碑》等。

人民英雄纪念碑位于北京天安门广场中心，是为纪念中国近现代史上的革命烈士而修建的纪念碑，也是中国历史上最大的纪念碑。

（三）城市雕塑

城市雕塑是立于城市公共场所中的雕塑作品。根据所处地点，城市雕塑大体分为广场雕塑、商业区雕塑、交通枢纽雕塑和社区雕塑等。城市雕塑既可以单独存在，又可以与建筑物结合在一起，主要用来装饰和美化城市。中国著名的城市雕塑有珠海的《珠海渔女》、广州的《五羊石像》和深圳的《拓荒牛》等。

三、作品鉴赏

（一）展现秦朝强大的惊世之作——秦始皇兵马俑

播放教材图片《秦始皇兵马俑》，组织学生分组讨论

秦始皇兵马俑具有什么特点？带给你怎样的视觉冲击？

秦始皇兵马俑出土于陕西省西安市临潼区秦始皇陵东侧，是 20 世纪最为壮观的考古成果。它向全世界展示了中国古代雕塑艺术的悠久历史和辉煌成就，被誉为“世界第八大奇迹”。该作品可从以下五点进行鉴赏。

1. 高度的写实性

秦始皇兵马俑呈现的军队阵容完全是当时秦军实际情况的写照，其中的俑人、陶马都如真人、真马大小，形体比例准确，形象栩栩如生。

2. 整体恢宏，局部精致

从整体上看，兵马俑是众多直立静止体的重复，由此形成排山倒海的气势，给人留下震撼而深刻的印象。从局部上看，兵马俑的细部刻画非常严谨，大到身体结构，小到须发眉毛，都雕刻得一丝不苟。

3. 传神的形象塑造

经过艺术化的处理，兵马俑的形象塑造十分生动，富有变化，可谓千人千面。

4. 多种技法的统一

兵马俑是圆雕、浮雕、线雕的有机结合，运用了塑、堆、捏、贴、刻、画等多种雕塑传统技法。

5. 彩绘艺术

（二）观有趣陶俑，看汉代生活——汉代说唱俑

播放教材图片《汉代说唱俑》，组织学生分组讨论

汉代说唱俑具有哪些艺术特色？

说唱俑是我国古代俳优（指古代从事歌舞乐和杂耍戏的艺人）造型，一般以写实的手法来刻画正在进行说唱表演的艺人形象，具有很高的艺术价值。汉代说唱俑是我国古代陶器史上一朵奇葩，它造型独特，种类繁多，数量庞大，各具特色，显示出稚拙而粗犷的美，对后世的陶器及其他工艺品的制造有着重要的影响。该作品可从以下两点进行鉴赏。

1. 取材贴近生活，富有情趣

汉代说唱俑取材于人们喜闻乐见的生活场景，使人倍感亲切，深得大众的喜爱。在造型上，说唱俑大都袒胸露腹，两肩高耸，左臂环抱一扁鼓，右手举槌欲击，神态诙谐，动作夸张，传神地再现了正在说唱的俳优形象，使人有身临其境之感。说唱俑夸张变形的形态极富张力和感染力，体现了古代工匠强大的造型能力，显现了汉代雕塑艺术特有的活泼生动和质朴古拙。

2. 造型概括夸张，展现粗狂之美

汉代说唱俑以洗练概括的表现手法取代了秦代雕塑的写实逼真，夸张写意之风代替了秦代雕塑的雄伟壮阔。说唱俑的刻画较为粗糙，不讲究人体比例的协调，而是注重表现人物的形态，通过高度夸张的形体姿态凸显人物性格，具有古拙粗狂之美。

本节课学习了雕塑艺术的基础知识，了解了中国古代和近现代雕塑艺术的特点及代表作品，使学生深切感受到了雕塑艺术的魅力所在。

总结回顾知识点

简述中国古代和近现代雕塑艺术的特点。

思政融入：通过对雕塑作品的欣赏，体会雕塑的形体美感，丰富艺术体验和感受，提高对空间艺术的感受能力及欣赏能力。

第三节 走近西方雕塑艺术

一、史前雕塑

史前雕塑艺术的主要形态是石刻的人形和兽形。其中，人形雕塑主要刻画的是女性，突出表现了女性的生理特征，反映了原始人类对女性的崇拜。兽形雕塑所表现的种类则非常丰富，包括狮子、牛、象等动物，均栩栩如生，雕刻精细。这一时期最具代表性的雕塑作品是《维林多夫的维纳斯》和《劳塞尔的维纳斯》。

《维林多夫的维纳斯》是目前人们所发现的最早的雕塑艺术作品，距今已有三万年的历史。雕像的头部和四肢雕琢得十分简单，卷曲的头发均匀地排列在整个头部上；雕像的胸部突出，腹部宽大，突出表现了女性的生理特征。人们推测这尊雕像是当时母系氏族社会崇拜的偶像，表达了原始人类渴望种族繁衍的愿望。

二、古希腊雕塑

古希腊雕塑善于参照人的形象来塑造神的形象，并赋予其更为理想更为完美的艺术形式。古希腊雕塑大都形体优雅高贵，雕刻工艺精湛，很多作品长期被后世雕塑家当作学习的典范。古希腊的代表雕塑家有米隆、波留克列特斯和菲狄亚斯。

米隆被认为是希腊古典雕塑的开创者。他擅长作青铜雕像，其作品突破了拘谨的雕塑形式，力图达到精神和肉体的平衡和谐。其代表作品有《掷铁饼者》《雅典娜与玛息阿》等。

波留克列特斯既是希腊著名的雕塑家，也是一位出色的艺术理论家，他率先以数的比例来表现人体的美，因此，雕塑史上也称他是创造数的比例的雕塑家。其代表作品有《荷矛的战士》《受伤的阿玛戎》等。

《荷矛的战士》中的年轻人身体发育得十分完美，体格强健，肌肉发达。身長与头的比例是 7:1。他左手持矛，右臂下垂，右腿直立，左膝弯曲，姿势十分自然，显示出一种轻松的状态，整体给人一种和谐、自然的视觉美感。

菲狄亚斯被公认为是希腊最伟大的古典雕塑家。其雕塑作品生动而富于变化，具有高贵、肃穆的内在美。代表作品有雅典卫城上巨大的《普罗迈乔司的雅典娜》《宙斯》《巴特农的雅典娜》《命运三女神》等。

三、古罗马雕塑

古罗马雕塑的成就主要表现在肖像雕塑和纪念性雕塑上。其中，肖像雕塑不仅追求形似，还讲究表现人物的性格特征，如《奥古斯都像》《卡拉卡拉像》等；而纪念性雕塑以圆雕、浮雕等形式呈现在建筑、广场、纪念柱之上，用宏伟和庄严取代了过去的优美和典雅。

四、意大利文艺复兴时期雕塑

文艺复兴时期的雕塑继承并发展了希腊、罗马雕塑的传统，使雕塑艺术达到了高度繁荣，对后期的雕塑家有着极大的影响。这一时期的杰出雕塑家有多纳泰罗和米开朗琪罗。

多纳泰罗是意大利文艺复兴早期的第一代美术家，被认为是当时最具代表性的雕塑大师。他的作品注重描绘人物的精神美，晚期作品中甚至为此摒弃形象，出现了“丑的美”的写实主义极端。其代表作品有《大卫》《圣乔治像》《加塔梅拉达骑马像》《抹大拉的玛利亚》等。

米开朗基罗是意大利文艺复兴时期最伟大的雕塑家、建筑师和画家，也是这一时期雕塑艺术最高峰的代表。其代表作品有《哀悼基督》《大卫》《摩西》《昼》《夜》《晨》《暮》等。

五、17—18 世纪的雕塑

17 世纪，西方雕塑中占主要地位的是巴洛克风格雕塑。巴洛克雕塑自由奔放，造型繁复，浓烈而夸张，追求戏剧性情节，讲究细节的刻画和质感的表现。巴洛克雕塑的主要代表人物是贝尼尼。

贝尼尼是意大利著名的雕塑家、建筑家和画家，也是巴洛克艺术的主要代表人物之一。他在雕塑中加入了绘画成分，手法细腻，构图夸张，注重形式感，善于表现人物瞬间的行动和精神状态，使作品具有较强的戏剧感。其代表作品有《大卫》《阿波罗和达芙妮》《圣德列萨祭坛》《四河喷泉》等。

18 世纪 70 年代之前，洛可可风格的雕塑艺术占主要地位，这一风格的雕塑大多具有柔媚华丽的特点。70 年代之后，受启蒙运动的影响，新古典主义风格的雕塑开始发展。之后，新古典主义雕塑与洛可可雕塑互相对立，互相融合，丰富了 18 世纪的西方雕塑艺术。这一时期的代表雕塑家有法尔科内和乌东等人。

法尔科内是 18 世纪法国的一位雕塑家，也是洛可可雕塑的代表人物。他的前期作品有明显的洛可可风格，如《浴女》《故作威吓手势的丘比特》等；后期作品受启蒙运动的影响，

表现出鲜明的现实主义倾向，《彼得大帝骑马像》是他取得世界声誉的一件宏伟创作。

乌东是法国古典主义向现实主义过渡时期的雕塑大师。他在汲取多种艺术风格的基础上，形成了自己的独特风格，即“古典现实主义”风格。其代表作品有《睡神》《狄安娜》《伏尔泰坐像》《富兰克林像》等。

在新的经济条件下，形成了与宗教神权文化相对立的思想文化——人文主义。人文主义的学者和艺术家提倡人性以反对神性，提倡人权以反对神权，提倡个性自由以反对人身依附。意大利文艺复兴时期的美术就是在这个基础上发展起来的。

六、19 世纪的雕塑

19 世纪，法国仍是西方雕塑艺术的中心。这一时期，出现了浪漫主义和现实主义两大雕塑风格。其中，浪漫主义雕塑最大的特点是强调雕塑家主观情感的抒发和追求雕塑的绘画性效果。现实主义雕塑将法国雕塑推向了新高峰，并对欧洲雕塑产生了巨大影响。这一时期的代表雕塑家有吕德、卡尔波、罗丹、马约尔等。

吕德是法国拿破仑时期著名的雕塑家，也是法国浪漫主义雕塑的代表人物。他的作品既有古典主义的严谨，也富有浪漫主义的激情。其代表作品有《马赛曲》《拿破仑成为不朽》《圣女贞德》等。

《马赛曲》是巴黎凯旋门上的群像浮雕，取材于 1792 年的法奥战争，表现了马赛人奔赴巴黎保卫共和国的场景，是一件具有浪漫主义精神的作品。雕塑分为两个部分，上半部以象征自由、正义和胜利的自由女神为重心；下半部是一群战斗激昂的战士，他们手持武器，雄赳赳地走向战场，为自由、平等、博爱而战。雕塑上下两部分紧密呼应，局部细腻，整体和谐，极具号召力和感染力。

卡尔波是吕德的学生，他擅长通过人物的表情语言和肢体语言表现真实性和青春活力。其代表作品有《舞蹈》《花神》等。

罗丹是 19 世纪法国最有影响力的雕塑家，是雕塑艺术的集大成者，也是现实主义雕塑的代表人物。代表作品有《思想者》《青铜时代》《地狱之门》《加莱义民》《吻》等。

《青铜时代》塑造了一个匀称而完美的青年男性人体，其姿态自然，左手握拳，右手抓着头发，头向后仰，仿佛在思索着什么；他身体的重心落在左腿上，作出欲迈步的姿态。整尊雕塑手法写实，象征着人类的最初觉醒，进入智慧与创新的时期。

马约尔是古典主义向现代雕塑过渡时期最重要的雕塑家。他所创作的雕塑作品概括、洗练，注重整体精神，具有抽象的寓言性质和象征意义。其代表作品有《地中海》《河流》《夜》等。

七、20 世纪的雕塑

20 世纪，西方雕塑呈多元化发展。产生了立体主义、构成主义、表现主义、超现实主义、抽象主义等多种风格的雕塑。这一时期的代表雕塑家有布朗库西、亨利·摩尔、毕加索

等。

布朗库西是罗马尼亚的雕塑家，被公认为是 20 世纪最具原创性的重要雕塑家。代表作品有《吻》《沉睡的缪斯》《空中之鸟》《波嘉尼小姐》等。

亨利·摩尔是英国的雕塑家，也是西方现代雕塑史上最重要的艺术家之一。其作品最显著的特色就是对空洞的把握和使用，并以此实现雕塑空间的自然延伸。其代表作品有《家族群像》《斜卧的人体》《国王与王后》《母与子》等。

毕加索是立体派雕塑的创始人，除了绘画，雕塑在他的创作生涯中也占有很大比重。在雕塑创作中，他善于将一些现成的物体重新组合、装配，从而形成一个新的生命体。其代表作品有《公牛头》《山羊》等。

《公牛头》是毕加索的雕塑名作之一。该雕塑的造型极其简单，仅由自行车车座和车把组合而成，巧妙的构思带着毕加索惯有的幽默，一切都显得那么妙不可言，给人以艺术无处不在的启示。

八、作品鉴赏

（一）希腊最美女性雕塑——《米洛岛的维纳斯》

《米洛岛的维纳斯》也称《断臂的维纳斯》，被公认为是迄今为止希腊女性雕像中最完美的一尊，现收藏于法国卢浮宫。该作品可从以下四点进行鉴赏。

1. 典雅的女性美
2. “黄金分割”的人体美
3. 柔和的线条美
4. 永恒的残缺美

（二）体现人文主义思想的英雄巨像——《大卫》

《大卫》是米开朗琪罗于 1501—1504 年创作的一尊雕塑作品，现收藏于意大利佛罗伦萨美术学院。米开朗琪罗以精湛的技巧、强烈的信心，雕琢出这尊完美的英雄巨像，实现了从石头中释放生命的理想。这尊雕像被认为是西方美术史上最值得夸耀的男性人体雕像之一。该作品可从以下三点进行鉴赏。

1. 逼真的形象；
2. 完美的人体；
3. 精神的复兴

（三）陷入苦闷沉思的人——《思想者》

《思想者》是罗丹创作的一尊具有世界影响的作品，现收藏于巴黎罗丹美术馆。这尊雕像原本是《地狱之门》的一部分，后来被独立出来，并放大了三倍。该作品可从以下三点进行鉴赏。

1. 经典的姿势
2. 深思的表情

3. 精神内涵与人体的完美融合

（四）再现孤独迷茫的一代人——《行走的人》

《行走的人》是瑞士的雕塑大师贾科梅蒂的著名作品之一，象征着第二次世界大战后孤独迷茫的一代人。该作品可从以下三点进行鉴赏。

1. 夸变形的形象
2. 虚实空间的对比
3. 迷茫孤独的情感

简要总结本节课的要点

本节课学习了西方古代和西方近现代雕塑艺术的特点，赏析了西方部分代表作，使学生领略了西方雕塑艺术作品的独特韵味。

思政融入： 培养学生对西方雕塑艺术的审美和欣赏能力，增长外国雕塑艺术欣赏知识，陶冶情操，培养感受、体验、鉴赏艺术美的能力和健康的审美趣味，树立正确的外国雕塑艺术欣赏审美观念。

【作业布置】

简述中西方雕塑的不同之处。

【课后反思】

本节课通过对中外不同风格的雕塑作品的欣赏，使学生初步了解雕塑艺术的语言、特点、分类和材料等，了解雕塑的审美特点。学习分析和鉴赏雕塑作品的基本方法，能用历史的、艺术的眼光去看待各具美感的雕塑艺术。本课通过对雕塑的“造型”、“材料”、“表现手法”、“内涵”四个方面展开欣赏，采用小组合作讨论欣赏的形式，让学生学得轻松、学得快乐，不仅让学生学到雕塑的知识，也培养了学生的综合能力，使学生由衷地热爱美术的学习，让学生乐在其中。

教学活动图片：

