

体量与力量 | 雕塑的美感

张家港市塘桥高级中学
2023.11

本课主要内容：

- 如何感受雕塑的形态美
- 如何感受雕塑的力量美
- 如何感受雕塑的体量美

■ 如何感受雕塑的形态美

什么是形态美？

形态美指的是雕塑作品在视觉上所呈现的形态或造型的美感。这包括作品的线条、曲线、比例、对称性、流畅性等方面的表现。

形态美强调的是雕塑作品外观的整体形式和视觉效果，通过各种形态和线条的组合来表达艺术家的观点和情感。

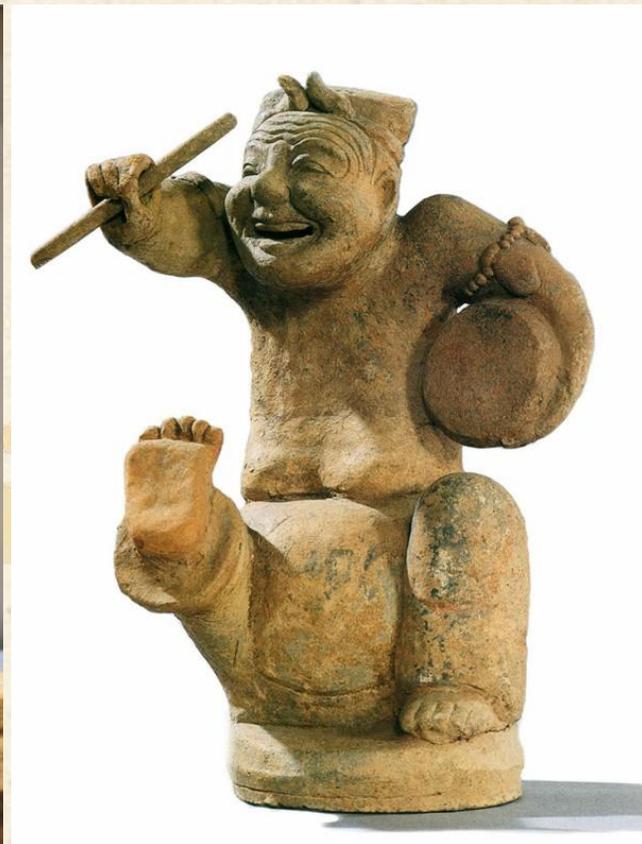

三女神 大理石

对比观察一：比较下列四幅说唱俑，评出你认为的大明星，你的理由是什么？

1

2

3

4

CCTV 9
纪录

CCTV.com

唱响我人生

合作探究一：《击鼓说唱俑》的形态美是如何体现的？完成学习单

击鼓说唱俑 陶 高56厘米 东汉

人物形象：

头上戴幘，额前系一花结。两肩高耸，着裤赤足，左臂环抱一扁鼓，右手举槌，两臂还戴有璎珞珠饰。

夸张 陶醉 忘情

人物动势：

右腿扬起，脚掌向上。张口嬉笑，眯缝双眼，动作夸张
手舞足蹈 开怀大笑

节奏韵律：

得意忘形，表情夸张
舞的姿态

形态美

互动赏析：你能感受到下列作品的形态美吗？它们是如何体现的呢？

形体曲线、动作、表情、衣纹褶皱...

互动赏析：下列作品中除了带给我们形态的美感享受外，还有其它的感受体验吗？

■ 如何感受雕塑的力量美

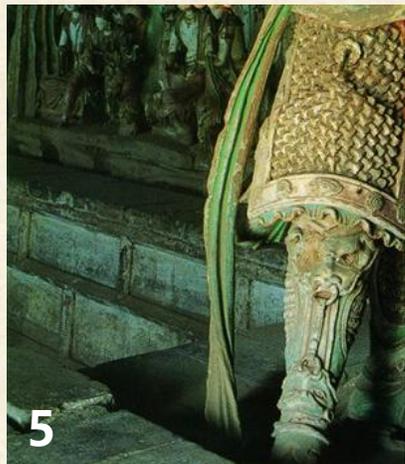
什么是力量美？

力量美指的是雕塑作品所表现的力量、张力或能量的美感。它涉及作品的姿态、动态、动感和表现形象的力度等方面的表现。

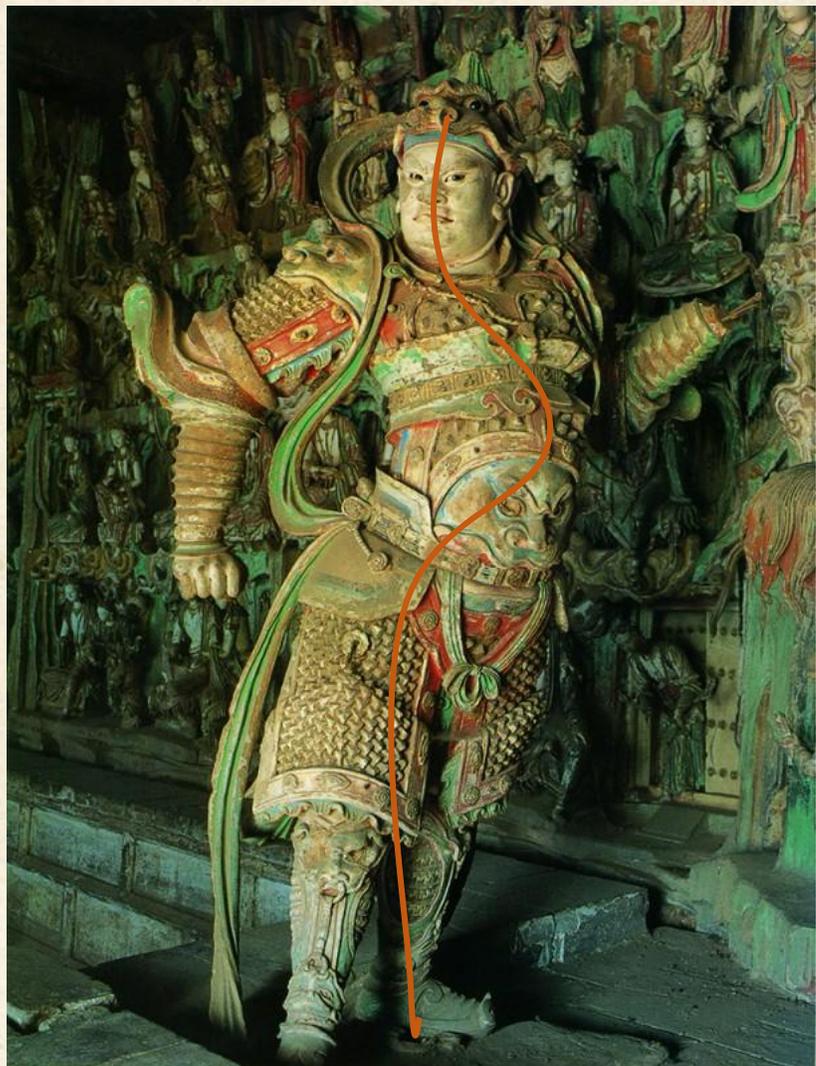
力量美可以通过形象的雕塑表现出来，例如雕塑作品中的动态姿态、肌肉的张力或运动的表现，以及对力量的抓捕、凝固或释放的呈现。这些美感的因素在雕塑作品中相互交织、相互影响，并共同构成了作品的整体美感。

试一试：
把它复原吧。

合作探究二：《韦驮像》给人孔武有力的感觉。这样的力量感是如何体现的？完成学习单

韦驮像 彩塑 明 山西平遥双林寺

人物表情：

眉头紧锁，眼睛怒视前方。

人物姿态：

身体重心基于左足，下肢朝前站立，从腰部开始，由头部带动整个上体躯干向右侧扭曲。

S形曲线构成了韦驮身体动态的主轴线，加之韦驮身上的飘带萦绕飞舞，本身就是大的曲线，从视觉上也加强了动势。韦驮右臂握拳下垂，肘部向外部伸出，让人感觉肌肉紧张，充满力量。

人物服饰：

身披甲胄和战袍，甲胄坚硬的质地和飘带的柔软产生的鲜明对比。

力量美

对比观察二：比较下列两幅以牛为题材的雕塑作品，你认为哪副作品更有力量感？

1

2 《开荒牛》 34.5cm*99cm*24cm

■ 如何感受雕塑的体量美

什么是体量美？

是雕塑作品在空间中所占的体积和形态所产生的立体感。它涉及作品的厚度、重量感、空间利用和质量分布等方面的表现。

体量美与作品所在的环境和空间关系密切相关，通过对作品的立体构图和空间布置来创造出具有力量感和空间感的美感。

秦始皇陵兵马俑

合作探究三：赏析作品的体量美

身高17.14米，头高4米，
耳朵长1.9米。

卢舍那大佛 石刻 唐 河南洛阳龙门奉先寺

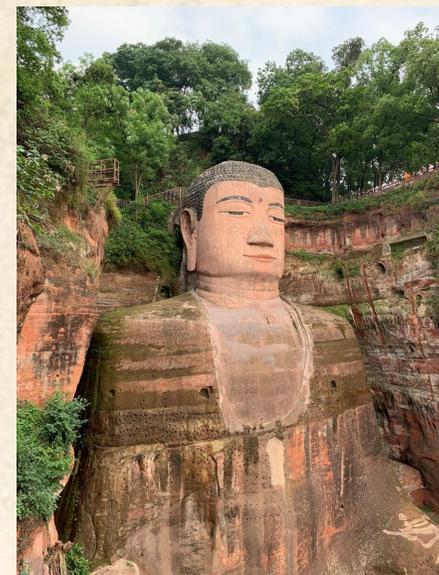
体量美

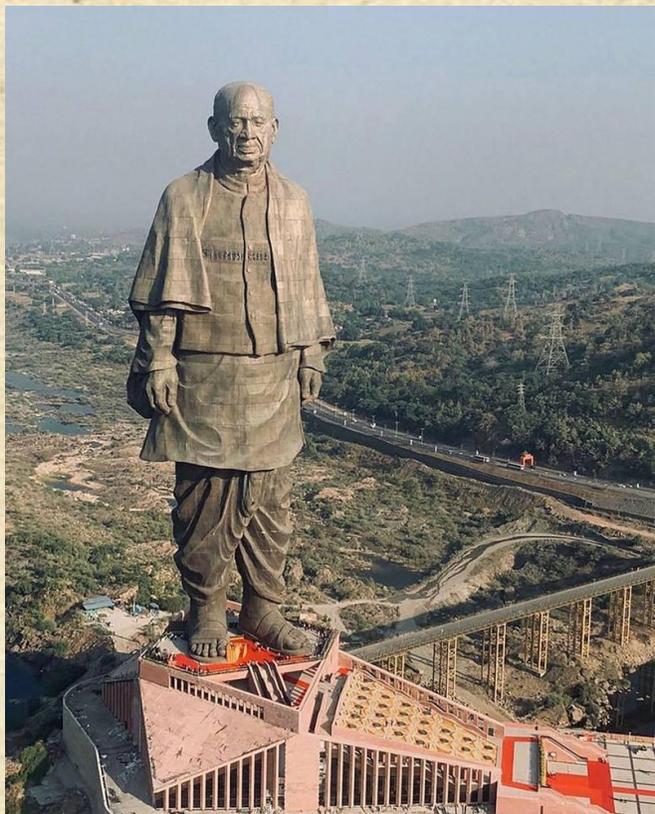
乐山大佛 石刻

身高71米，头高
14.7米，耳长7米。

山是一尊佛，
佛是一座山。

对比观察三：雕塑作品是否需要一味追求大体量呢？

《团结雕像》世界最大雕塑，高182米

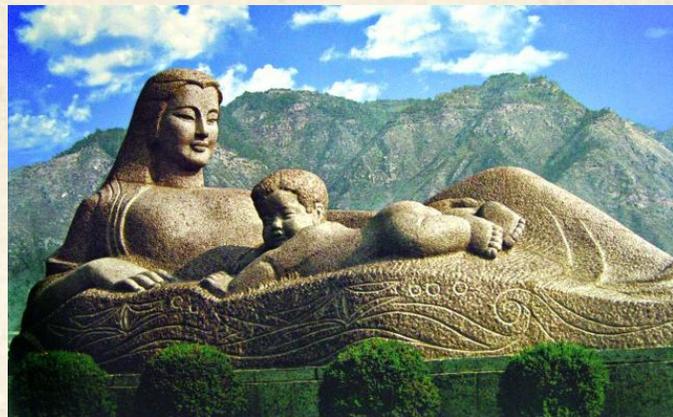
《铜奔马》高34.5厘米

体量无论大小，都需充满张力。

一件雕刻作品可以比真人高大好几倍，但在感觉上却是小的，而几英寸高的小雕刻却可以给人以很大的和纪念碑那样宏伟的印象。

——亨利·摩尔

创意实践：利用现有材料，分组实践雕塑艺术，感悟雕塑的美感。

课堂小结：

本课从形态、力量、体量三个方面探索了雕塑的美感。

了解了形态美、体量美和力量美是雕塑艺术中重要的观赏要素，通过综合考虑这些方面的表现来感知和欣赏雕塑作品的美。

希望通学生多从优秀的雕塑艺术中汲取造型语言和审美表达，将审美的核心素养贯穿之后的学习和生活中。

01 / 课后作业

《秦始皇陵兵马俑》是我国雕塑史上一颗璀璨的明珠，请同学们课后利用网络、图书等资源收集相关资料，品读兵马俑的独特之处，并与同学谈一谈你的感触。

02 / 课后作业

《拉奥孔》是西方的雕塑艺术中的杰出代表，请同学们课后利用网络、图书等资源收集相关资料，谈一谈你的感触。

感谢聆听，再见！

