

《雕塑》课程教案

课程名称:		课程代码:	
-------	--	-------	--

院 系:

教 研 室:

课程名称:

课程代码:

任课教师:

编写时间:

课程类别:		课程性质:		
学时:		实验学时:		
学分:		考核方式:		
学年:		开课学期:		
适用专业:		适用年级:		
授课__		学生人数:		
教材:				
重点章节: 难点章节:				
课时分配:	教 学 内 容		学 时	学 分

	合计			
教学要求:	<p>1. 学生在创作中要有理念的积淀,并能赋予作品以鲜活的生命和价值.</p> <p>2. 要求学生对雕塑创作的整个环境,有较深的了解.</p> <p>3. 能够独立完成设计草图,并进行实践操作,完成翻模并做后期效果处理.</p>			
教学重点:	<p>1. 形象意识的培养</p> <p>2. 空间形体的构成</p> <p>3. 动态的理解</p> <p>4. 体量感的塑造</p> <p>5. 通过整体观察的眼光,用立体体面的意识,把握形体的比例、动态与结构,整体观察、整体表现.</p>			

<p>教学难点:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整体关系处理问题. 2. 艺术语言运用问题. 3. 圆雕和浮雕的艺术表现手段.
<p>教学方法:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因材施教: 以衡量学生的创作才能为标准. 2. 艺术来源于生活: 引导学生去认识生活、体验生活, 让学生学会从生活中去提取艺术创作所必须的素材. 3. 默写训练: 作为对雕塑课入门训练. 4. 材料的多样性: 应用多种材料可以拓宽学生的创作思路, 提高我们既有的雕塑创作手段和能力. 5. 示 X 教学: 意会比言传的教学方式更为直接.
<p>参考教材:</p>	
<p>教案目录:</p>	

第一章 雕塑语言

一、教学目的：

1. 掌握雕塑基本特性
2. 了解雕塑基本语言构成因素

二、教学重点：

1. 雕塑与装饰雕塑
2. 雕塑的表现形式

三、教学难点：

- a. 绘画训练的方法
- b. 人物的形体结构

四、教学内容：

一、雕塑概述

雕塑是造型艺术的门类之一,是雕刻和塑造的总称,是雕刻和塑造的总称,是以一定的物质材料和手段,在实在的三度空间内塑造占据一定空间位置的可视静态艺术形象的一个艺术门类,它的立体性是与其他艺术门类最根本的区别。

通常以可塑的〔如粘土、油泥等〕或是可雕刻的〔如金属、木、石等〕材料,制作出各种具有实在体积的造型,以此来反映社会生活、表达艺术家的审美感受和审美理想等内容。

雕塑占有着三度空间、是立体的、静止的、可视可触的艺术,因此它不能像绘画一样用线条和色彩去表现形象,也不能像音乐一样借助声音去表现旋律,更不可能像电影一样去表现情节过程。

二、装饰与装饰艺术

装饰作为一种文化现象,它的产生发展与人类文明进程同步,在人类的童年时代,原始人类为了改造自身的生存处境,从制造工具和生活用品开始,逐渐摸索和感知到了对称、平衡、均匀、光滑、线条等这些美的因素的存在,并逐渐自觉或不自觉地把这些美的原则运用到实践之中.这种对形式美的自然感知以与在此基础上不断累积起来的技巧,推动了装饰观念的发展。

装饰艺术是人类历史上最早的艺术形态之一,也是人类社会最普遍的艺术形态之一.装饰艺术是离人生活最近的艺术,尤其是在现代社会,装饰艺术与人的日常生活联系广泛,结合紧密.大到公共环境设计,小到居室装修与布置,以与环境

艺术设计、工业造型设计、日常用品装饰,如服装、首饰、商品包装等等,几乎一切工艺领域与装饰艺术有关。

装饰艺术依附于某一主体的绘画或是雕塑工艺,使被装饰的主体得到合乎其功利要求的美化,使这种功利要求在更完善和方便人们的同时,更能获得精神上的和生理上的愉悦感,能享受到美的熏陶和感染。

从其与装饰主体的关系看,它有双重性质。一方面它从属主体,即装饰是从美感的角度来标明主体的特征、性质、功用以与价值;另一方面装饰艺术亦可从主体当中独立而出,显示出自己的审美价值。

形式美是装饰艺术的精髓,装饰艺术的精神因素是通过画面的结构表现于外化形式,其感人的魅力并非脱离现实而获得,艺术家把对生活中具体形象的描绘,处理为符合审美的画面结构,并非之产生具有独特艺术语言的形式。

三、装饰雕塑

装饰雕塑是人类史上最早的雕塑形态之一,也是人类社会普遍的艺术形式。装饰雕塑是表现性、形式化的,它诉诸视觉,以和谐的形式风格满足感官,提升并改造观赏者的感受,激发人的艺术想象能力。装饰雕塑是以雕塑造型的空间立体性,材料的独立性和形象的高度概括性为特征的。它所具有的功能需求、实际存在的质感体量、可视又可触摸的特点决定了装饰雕塑艺术自身独特的词汇与语言。

装饰雕塑一般淡化情节性因素,注重意趣性,以浪漫的艺术夸张、理想化的抒情与象征性展现着装饰雕塑表现性的特征与手段,在审美功能上,装饰雕塑的审美价值尤为突出,形成一种和谐、优雅之美。

主题性或非主题性均适宜装饰雕塑的表现,由此派生出主题性装饰雕塑和观赏性装饰雕塑两个类型。主题性的装饰雕塑,主题精神明确,更具独立意义,只是用形式美的规律对其语言与手法进行了艺术加工。

观赏性的装饰雕塑,具有直接参与各种环境的先天优势,这类作品以所谓“依附性”的特征,容易适应各种不同环境的要求。才材质、工艺技巧、艺术形式到独具特色的创意,都展示出了观赏美、实用美,因而大大增加了观赏性的价值和趣味。

四、表现形式

1. 圆雕
2. 浮雕
3. 镂空雕

五、功用

1. 纪念性雕塑 2. 装饰性雕塑 3. 园林雕塑 4. 陵墓雕塑 5. 架上雕塑 6. 章牌雕塑

六、材质

1. 泥塑 2. 木雕 3. 石雕 4. 铜雕

五、课堂作业：

六、授课类型：理论 讨论 实验 欣赏 练习

七、教学方式：讲授 讨论 实践 指导 师

八、教学设计：复习 授新 讨论 实践 考试

九、教学资源：PPT 影像 模型 实物 挂图

十、课后总结：

第二章 构成要素

一、教学目的：

3. 掌握雕塑的造型要素

二、教学重点：

1. 形体 2. 空间 3. 材质 4. 色彩

三、教学难点：

1. 绘画的方法与手段
2. 人物的形体结构
3. 对绘画基础最终目标的理解
4. 素描表现的形式

四、教学内容：

一、形体

形体，简而言之就是形状和体积，这是雕塑艺术最重要、最基本的语言。

雕塑作为人为形体的一个种类，与其他种类的区别性很大，尤其是雕塑在突显艺术观赏性方面，因此，形体的艺术含量对雕塑的重要性远远高于其他人为形体物品。

雕塑作品是通过实体对空间的占领而实现的，雕塑家真是用点、线、面、体形的材料做成方、圆、尖、钝、软、硬等诸多复杂或单纯的组合，创造出各种形

体,传达作者的信息和意图,所以形体是雕塑的关键.古典雕塑是艺术特点如重量感、体积感、运动感、概括性等,都是由雕塑的形体语言派生出来的.

二、空间

雕塑是空间中的艺术,空间是装饰雕塑极重要的语言因素,它似乎看不见摸不着,而这恰恰是它的魅力所在.

空间在雕塑中有两层含义,一是雕塑形体所占据的空间和围绕它的虚空间的关系,二是雕塑和空间环境中得关系,或者说雕塑在环境中的作用.在创作和欣赏雕塑的时候,如果只注意实体而忽略了空间,或不把空间当成艺术雕塑的主要部分,将很难领略到雕塑尤其是现代雕塑的奥秘.

从空间的性质上划分,空间又可以分为外拓性空间和内聚性空间以及融合性空间.外拓性空间,除了取决于雕塑的动态之外还关系到雕塑体量的大小,具有向外扩张和控制空间的作用,因此它属于动态空间.

三、材质

材料的正确选择与合理运用,是形成雕塑形态语言的重要环节,是形成雕塑形态语言的重要环节,是对材料的理解和驾驭.最大限度的挖掘和发挥材料的材质美,也是每个雕塑家应具备的能力.

材料在使用上要充分考虑到材料的触感,材料的触感包括轻重、冷暖、软硬、光洁、粗糙等材料的质地和肌理.质地是由材料的自然属性显露出来的表面效果,质地所表现出的雅静、朴素、深邃、沉稳等是可以透过视觉、触觉直接感受到的.肌理是指材料表面组织结构的心里感受,肌理的创造更强调造型性.质地的美是静的,肌理的美是动的,肌理分为视觉肌理和触觉肌理,肌理美又可以分成天然肌理和人工肌理,天然肌理是材料自然生成的或在外界自然条件下生成的材质状态,象木头的纹理、结节,石头的风化等;人工肌理是工具加工材料时形成的材质状态,象刀痕、凿痕、斧劈痕、锤击痕、磨痕、手印、手迹等等,人工肌理最能反映创作中雕塑家的精神状态.

材料除了触感还有视觉感受,不同的材料有不同的感受,同一材料在性能,色泽上都会有很大的差别,象紫檀的沉闻与黄杨的温润,青铜的冷俊与不锈钢的明快.所以在雕塑的创作和构思时,还要考虑到材料本身色彩与主题的关系,巧妙的

运用材料的色相,明暗度,饱和度等因素增加视觉趣味,强调材料形态为主题服务.

装饰材料经常用的材料主要有泥、石膏、蜡、水泥、陶瓷、木、石、竹、铜、铁等传统雕塑材料,也有现代的合成材料,如泡沫、塑料、玻璃、钢、铝合金、钛合金等.使用以上两类材料创作装饰雕塑的情况比较普遍,但当今社会随着科学的进步,工业的发展,又在不断增添新的人工合成材料,从发展趋势来看,人造材料还会层出不穷,这为雕塑家提供了日益增多的新材料,为深化内容和丰富形式提供了物质基础.

另外,随着现代社会艺术的观念改变,形式上的多元化发展趋势,决定了做为载体的雕塑材料的广泛扩展,使雕塑家在选材时有了越来越大的自由度,众多的艺术家开始寻找和发掘各种原始材料或新科技的成果带来的现代材料,像现成品、废品的利用.传统材料的重新利用等,并直接使其成为造型要素.

四、色彩

自然界中,物体除了具备形体之外,还具有丰富美丽的色彩.人类在某种程度上,对自然界的色彩敏感程度超过了对物体形态的把握.

色彩是雕塑创作中的一种重要陈述语言,各种不同类型的材料本身就具有色泽和纹理,再被雕塑家选择和利用时,会形成独具魅力的艺术效果.这种选择本身就是创作的一部分,同时在立体造型上敷以色彩还具有再现现实的功能,能够逼真的表现自然物象,可以说色彩是实现这种真实而常用的表现手段之一.

雕塑艺术在色彩利用上通常有两种形式,一种是自然地色彩,另一种是认为色彩.

1、自然的色彩

雕塑作为一物质材料在空间中的存在和表现,与其它造型元素相比,材料本身具有与众不同的材质感和色彩因素,我们把此称为材料的自然色彩.

1、人为的色彩

装饰雕塑中,与表现材料的自然色泽相反,认为的色彩是通过对雕塑立体造型的表面,进行艺术化敷彩处理,从而使造型更加鲜明,以此来强化装饰雕塑的表现力和感染力.

,体现了人们以自然客观物象为参照,

追求表现生活真实、理想真实、和视觉真实的艺术理念.

五、课堂作业:

六、授课类型: 理论 讨论 实验 欣赏 练习

七、教学方式: 讲授 讨论 实践 指导 师

八、教学设计: 复习 授新 讨论 实践 考试

九、教学资源: PPT 影像 模型 实物 挂图

十、课后总结:

第三章 艺术特征

一、教学目的:

1. 建立起整体观察的良好习惯
2. 树立立体的空间观念

二、教学重点:

1. 装饰雕塑的形式美法则

三、教学难点:

1. 泥塑人物头、胸像的塑造规律和表现规律
2. 对对象的视觉特征和美感特征的发现
3. 整体观察方法的形式
4. 立体空间观念的建立

四、教学内容:

装饰雕塑的本质特征是装饰性与装饰风格,它比一般雕塑更讲究雕塑形式的变化,更注重形式美感.装饰雕塑在功能、结构、材料与加工,生产技术等基础上,追求大的动势,简洁明快的影像,采用概括夸 X 变形的手法,把烦琐的细节省去,使形象更加单纯简练,营造出舒展流畅的韵律和艺术气氛,以适应现代人审美的意识与环境、建筑实现和谐统一.装饰雕塑所具有的装饰美体现着雕塑家的审美趣味,思维方式和对形式美的探求.

一、装饰雕塑的形式美法则

1、单纯

,因为雕塑造型的构成越简洁越能让人长时间的记住,而单纯化原理就是采用省略、净化、归纳等手段,用尽可能简单的结构去表现和创造富有生命力的形态.

单纯即是装饰雕塑的一种局限,又是它的特长.因为区别于情节性、叙事性,就需要雕塑家对现实生活进行更集中、更概括、更凝练的反映,使雕塑造型以一挡十,以小见大,从有限中见无限,寓以丰富的思想内容与单纯的艺术形象之中.

单纯不是单调化,在一定意义上来说,单纯就是美,它意味着“洗尽沉渣,独存孤迥”,意味着涤荡事物琐碎的细节和虚浮的表面,独存艺术的生命.

2、概括

写实是雕塑艺术中很重要的手段,但在装饰雕塑里,有时过度的真实,则容易造成琐碎或庸俗.装饰雕塑要注重形式的变化,注重对形象的提炼,通过把自然形象最具独特性、最有感染力的美感因素进行取舍和归纳,深刻、集中的表现为简洁明晰的装饰雕塑造型.

装饰雕塑对形象的概括,是写实的高度提炼,古埃及雕塑就是把自然形态作为造型语言,然后逐步从中提炼出理想中的美,即把无数真实个体中的形象符号,集中概括提升至更高的层次.

雕塑在表达思想和情感同样具有概括性、抽象性和普遍性,例如古希腊的维纳斯像之所以能引起人们的喜爱,就在于她把一种情感、一种爱的表情寄予在雕塑作品上,充分体现了温柔、典雅之美.这种表情并不仅属于创作者个人,他是古希腊人的一种理想,代表了他们对生命形式的一种赞美,具有某种普遍性.

对雕塑来说,概括还意味着整体性与关系性,意味着大刀阔斧的做减法,以最简洁的造型呈现最充分的体量.在三星堆面具造型中,我们就可以看到中国雕塑对减法的运用,方正的面容,被工整地嵌入面部奇特的五官,手法全是几何化的.完工的造型虽然简洁,却并不使人感觉有进一步刻画的需要,不但形式意味浓厚,更充满一种神秘、威严之感.这种做减法的方式,又在西方现代雕塑中表现尤为突出.

3、夸 X

夸 X是在概括的基础上突出和强化形象特征的形式美法则,是将主观感受和情感需求贯注于创作的艺术形象之中,超越自然真实达到艺术真实的艺术蜕变.

X,实际上就意味着强调,强调什么呢?强调美的,扬弃丑的,夸 X 主要的,减弱琐碎的,这一切都是为了体现一个美字.

装饰雕塑之所以需要夸 X,是因为艺术来源于生活,又高于生活,写实的雕塑给人以逼真、细腻、朴素的自然美,而装饰雕塑除其固有的立体空间感之外,还富于形式美装饰美,给人丰富的联想和回味.

就装饰的基本特点来说,必须从形式美上加以强调和夸 X,产生装饰性的艺术效果,才能体现出那种耐人寻味的艺术魅力.

4、节奏和韵律

节奏是一种不断往复的节拍;而韵律则是节拍高低起伏、抑扬顿挫所产生的情感或情调,节奏和韵律是音乐主要的艺术语言和表现形式,也是自然中生命存在和运动的形式,日出日落、花开花谢等无不体现着这种秩序和节奏,给人一种美的情调.任何艺术创造活动中都蕴含着节奏和韵律之美,装饰雕塑也不例外.

装饰雕塑的节奏,其本质是形体或体量的相互穿插或重复出现呈现出的秩序变化,秩序的主次、强弱、大小、轻重、缓急都是形体的节奏体现,平板的形体、均衡的体量无所谓节奏

装饰雕塑的韵律,是雕塑的形体、动态、材质、肌理等语言与节奏感互动所激发出来的审美感受和情感境界,这种境界或激扬、或深幽、或飘逸、或凝重,意味深长.

雕塑作品应充分通过构图、形体、比例、空间、结构、色彩、虚实、强弱、动静等诸多因素的搭配、组合、协调,体现节奏之美、韵律和谐之美.

节奏和韵律就是艺术的生命,是艺术原则的自觉,是形体节奏的物化结晶,尽管节奏和韵律无形无声,无实体可察,但存在于作品的秩序形式之中,通过形式的变化在对立和统一之间强烈的感染观者的内心,触动人们的心灵,使人们产生联想,引起人们的共鸣,艺术语言才更加具有可读性.现代极少主义雕塑家大卫·史密斯,他以不同大小的不锈钢几何形体为基本元素,在一定的空间之中不断重复与组合,具有强烈的节奏感.

5、秩序与程式

在装饰雕塑创作中,研究秩序感,创造秩序感是一项重要的内容.秩序是自然中要素与要素之间通过某种方式或形式形成的有机的、规律性的联系.世界上任

,无论宏观还是微观,无论精神还是物质,都因其内在秩序而存在.同样,秩序美感也存在与造型艺术当中,并指引艺术活动的始终,造型艺术的实质,就是在把握理性的基础上感性的表现客观对象,理性和感性是秩序感的主要表现形式.

雕塑中的形体或体量变化,具有明确的倾向性和方向性,特别是以构成手段进行的装饰雕塑设计,形体的排列与组织,具有很强的秩序感.

在构成装饰雕塑的风格化中,程式化是必不可少的艺术表现手法之一.程式化使沉杂与紊乱的自然形象条理化、单纯化、理想化,运用概括的单元有节奏的铺陈形象,去强调某种感觉,渲染某种气氛,从而给作品赋有神韵,达到预想的艺术境界.

运用程式,在统一的大效果中必须有节奏变化、渐次变化、聚散变化、虚实变化等,这些变化使得作品具有装饰效果,因此装饰雕塑之美,是形式之美,是一种秩序感程式化所体现出来的装饰美.

二、装饰雕塑的艺术特征

1、抒情与意境

抒情概括的说就是表达情思,抒发感情.它以形式化的话语元素,象征性的表现个人的内性情感,具有主观性、个性化、和诗意化等特征.作为一种艺术特征,抒情主要反映个人与社会生活的精神方面,并通过意识中对现实的审美改造,达到情感释放与情感构造,审美创造的辩证统一.

意境是指抒情性作品中呈现的那种情景交融、虚实相生、活跃着生命律动的韵味无穷的想象空间.艺术作品不仅要通过外在的形态吸引人,更重要的是能通过内在的气质感染人,艺术已经本质上是一种人类心灵的生命律动.

2、寓意与象征

由于雕塑是一门静态空间形象的艺术,只能表现人物动作或事物静态的一个瞬间,而不可能自由、充分地叙述、交代、描绘人物的性格、命运或所处的环境与相互关系,在再现环境和色彩表现上也有很大的局限性.这就使得静态的雕塑作品在艺术表现上必须有某种寓意和象征.

象征就是借用某种具体形象的事物暗示类似的人物或事理,也是造型艺术的基本艺术手法之一.艺术创作中,通常是借助于一种具体事物的造型,寄予艺术家某种深邃的思想,或表达某种特殊的意义.如红色使人感到温暖、热情、喜庆等;

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/228034002143007001>