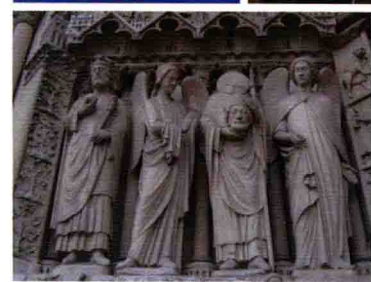

雕塑知识与鉴赏

萧晖荣 / 著

中国石化出版社

雕塑知识与鉴赏

中国美术学院美术考级教材

黄晖 著

化学工业出版社

· 北京 ·

本书编写者萧晖荣提倡的中国气派、中国风格之“文人雕塑”开了雕塑界先河。他在参考中外多种雕塑艺术书籍的基础上，结合自己的创作经验和审美志趣，按年代先后对中外雕塑历史和重点的名家名作进行梳理罗列，以资初学者或有兴趣者入门了解之用。本书分为中外雕塑概述、雕塑的创作技法、著名雕塑作品欣赏与雕塑作品的价值、鉴赏和保存四个章节，将引领读者步入雕塑欣赏之门。

图书在版编目(CIP)数据

雕塑知识与鉴赏 / 萧晖荣著. -- 北京: 化学工业出版社, 2016.5

ISBN 978-7-122-26625-5

I. ①雕… II. ①萧… III. ①雕塑 - 基本知识 - 中国
②雕塑 - 鉴赏 - 中国 IV. ①J3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 061328 号

责任编辑: 邢 涛 张兴辉
责任校对: 吴 静

装帧设计: 韩 飞

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司
710mm×1000mm 1/16 印张 6 字数 60 千字 2016 年 7 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 35.00 元

版权所有 违者必究

前言

Foreword

雕塑艺术起源于原始社会人类朴素的审美观念，与人类的生产、生活息息相关，是全人类共同的创造。后来随着人类社会逐步发展，不同族群的生活水平、价值观念、审美观念产生了差异，从而导致雕塑创作出现了不同的风格和面貌。而随着时代不断进步，即使同一族群同个国家的雕塑风格也在不断产生新的变化，乃至形成新的流派。从整个雕塑发展史来看，时代越是往后，雕塑的创作风格便越是脱离最早期的朴素审美观，其与人类的生产生活的紧密联系也越来越为宗教、哲学、时代精神所取代。而要了解雕塑，欣赏雕塑，进入雕塑创作之门，就必须对中外雕塑的历史以及不同时期的名家名作有所认识。

本书旨在梳理中外雕塑历史与各个时期的名家名作，引领读者对雕塑史、重要作品和一般的雕塑创作流程有一个初步的认识。其中，中外雕塑史及作品介绍，较为侧重中国部分；而外国雕塑的介绍，则侧重于欧美雕塑。事实上，中外雕塑历史上万年，作品数不胜数，想要巨细无遗地阐述整个雕塑史与代表作品自无可能，即使是要详述某个国家的雕塑历史，恐怕也非这本小书所能够容纳，故而只能择其要者略作简述。同时为了行文的流畅与布局的完整，笔者也不得不割舍了很多重要的内容，在此先作说明。

中外雕塑，起源同一，发展则异。外国雕塑特别是欧美雕塑，受古希腊、古罗马文化影响极为深重，很早就确立了以人物形象为创作主体的艺术理念，其发展的历史虽也颇多波澜曲折，也有受制于政治、宗教者，但就总

体而言，却万变不离其宗。其典型者，如欧洲雕塑创作在中世纪曾长时间屈服于教会的势力，成为宗教统治的工具，但其创作却仍然还是以人物形象为主。“文艺复兴”之后，欧洲雕塑随之进入百花齐放的阶段，流派纷立，理论丛生，产生了许多对后世影响深远的作品和理论，但也不乏鱼龙混杂的现象，一些所谓的流派和理论便如昙花一现，刹那辉煌之后便湮没于历史大潮之中。到了现代，欧美雕塑受社会急剧变化所产生的各种思潮所影响，各种创新理论纷至沓来，颇有令人眼花缭乱之感。但究其根底，无非是源自艺术家对现实的不满并转而借艺术手法以表现。呈现在创作上，则或重新梳理传统，或颠覆传统，或别寻源流，或借用科技手段以创新，不一而足。其作品面貌在传统人体塑造之外，也出现了很多新的内容，或注重写实，或抽象写意，或夸张扭曲，极大地拓宽了欧美传统雕塑创作的内涵。不过部分作品也由于过度追求个性特征，且为娱乐因素所“绑架”，脱离了雕塑创作的本义。

与外国雕塑不同，中国传统雕塑在很大程度上是服务于宗教、政治的，其背后则涵映着中国传统的儒、道、佛思想。先秦时期，中国雕塑以青铜礼器为主，其次是饰件，多用以承载政治、宗教、礼仪等功能。进入秦汉之后，雕塑创作逐渐转向人物造像，特别是帝王将相的陵寝雕饰多有杰出作品，如秦始皇陵兵马俑、汉代霍去病墓的石刻，均为其中之佼佼者。迨至南北朝时期，随着佛教兴盛，宗教造像遂逐渐发展成为中国雕塑创作的主流，此后历朝历代的摩岩凿窟造像，亦均为当时的代表之作。由此一直到了民国时期，随着西方艺术观念和艺术教育进入中国，有识之士开始以西方的雕塑理论整理、规范传统雕塑学说，并以西方的雕塑理念进行创作，中国雕塑也随之出现了崭新的局面。新中国成立以后，中华文化艺术逐渐昌盛，各种雕塑创作也如雨后春笋一般涌现出来。改革开放以来，随着中国城市化建设的推进，各种室外雕塑遍布城市的各个角落，架上雕塑也逐渐走入寻常百姓家。

中外雕塑的分野，主要在于作品所包蕴的哲学思想、时代精神的不同，

而不在于创作的形式或史料的多少。但是，后一点却常常被人拿来诟病中国雕塑，甚者还有人以西方的雕塑理论为正宗，并进而认为中国只有匠人工艺，没有雕塑。诚然，由于中国古代从事雕刻工作的匠人普遍地位低下，文化水平不高，因而中国传统雕塑几乎没有成系统的创作理论。但若因此便认为中国没有雕塑，却不免过于以偏概全。今天我们学习雕塑，创作雕塑，既要学习西方系统的雕塑理论，但也不能遗弃老祖宗给我们留下的丰富遗产，而应该以发展的眼光来看待、继承这一切，以“取其精华去其糟粕”的态度去学习去创作，唯有如此，才不会陷于偏执一端的境地。

中外雕塑浩如烟海，因此在编写本书的过程中，笔者力求化繁为简、深入浅出，期望此书能对读者欣赏雕塑起到一个提纲挈领的作用。本人提倡的中国气派、中国风格和民族精神之“文人雕塑”曾蒙当代雕塑大师潘鹤、曹春生、盛杨等诸位教授赞赏，在本书中略为介绍。但由于准备时间不足，权当抛砖引玉，如有错漏之处，尚望方家达者见谅。

萧晖荣

乙未玄冬于香港海晖斋

目 录

Contents

第一章 中外雕塑概述 / 001

- 一、雕塑的涵义 / 003
- 二、中国雕塑 / 003
- 三、外国雕塑 / 014

第二章 雕塑的创作技法 / 023

- 一、雕塑的基本创作过程 / 025
- 二、雕塑创作的工具 / 027
- 三、示例 / 028

第三章 中外著名雕塑家作品欣赏 / 031

- 一、中国雕塑欣赏 / 033
- 二、外国雕塑欣赏 / 064

第四章 雕塑作品的价值、鉴定和保存 / 083

- 一、雕塑作品的价值 / 085
 - 二、雕塑作品的鉴定 / 086
 - 三、雕塑作品的保存 / 087
- 参考文献 / 088

第一章

中外雕塑概述

- 一、雕塑的涵义
- 二、中国雕塑
- 三、外国雕塑

一、雕塑的涵义

雕塑是造型艺术的一种，又称雕刻，是雕、刻、塑三种创作方法的总称，指用各种可塑材料如石膏、树脂、黏土等，或可雕、可刻的硬质材料，如木材、石头、金属、玉、玛瑙、铝、玻璃钢、砂岩、铜等，创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象，借以反映现实社会、生活场景，表达艺术家的主张、感情和哲思。其中，雕、刻是通过减少可雕性物质材料，而塑则通过堆增可塑性物质材料来达到艺术创造的目的。而随着科学技术的发展和观念的变化，现代雕塑艺术中也出现了反传统的四维雕塑、五维雕塑、声光艺术、动态雕塑、软雕塑以及与装置结合等多种样式。

二、中国雕塑

提起雕塑，很多时候人们的印象中似乎只有西方雕塑，或许大多数的人都能够说出几个西方雕塑家的名字，比如古希腊的米隆、意大利的米开朗基罗、法国的罗丹；或是他们的代表作，如《掷铁饼者》、《大卫》、《思想者》等。但是关于中国的雕塑，大多数人都所知无多，至少相对于西方雕塑而言，可以说，我们对祖国的文化艺术了解太少了。

实际上，与世界上其他文明古国一样，中国的雕塑艺术具有非常悠久的历史，至少可追溯到公元前四千年。另据考古发现，20世纪80年代初，在辽宁阜新县查海遗址发现的陶罐上有蟾蜍和蛇衔蛙的浮雕及玉的雕刻品，90年代又在聚落遗址清理出一条长19.7米的

龙形石雕，这两处历史遗址出土的艺术品，都距今八千多年。

中国古代雕塑有着极为丰富的遗存，也曾经有过极之辉煌的时期，至唐代可称为理想时期，在世界雕塑史上占据着非常重要的地位。但由于缺少系统、翔实的文献记载和理论研究，故而在明清时期出现了发展上的断层现象。就如梁思成先生在《中国雕塑史》中所言：“我国言艺术者，每以书画并提。好古之士，间或兼谈金石，而其对金石之观念，仍以书法为主。故殷周铜器，其市价每以字之多寡而定；其有字者，价每数十倍于无字者，其形式之美丑，购者多忽略之。此金钱之价格，虽不足以作艺术评判之标准，然而一般人对于金石之看法，固已可见矣。”20世纪初期，中国开始引入西方雕塑创作和教学的体系，并借用西方的雕塑观念、审美经验乃至雕塑术语进行教学、创作和研究。此种举措在当时确乎曾经起到积极的推进作用，但其副作用也是显而易见的，其一是本土原本就不成系统的雕塑研究被西方的雕塑体系所兼并，丧失了本我的面貌，甚至湮没不显；其二则是中国相当部分传统雕塑在学术地位上沦为民间工艺、匠人工艺，进而导致了“中国无雕塑”这一谬论的出现。

事实上，中华文明是一大独立的文明，其发展固然会有一些与其他文明相近的路线和特征，但整体的发展进程却未必会一一契合。故而，以西方较为成熟的雕塑理论和评价体系来观照中国雕塑，在初始阶段确实是有益的。但我们也必须意识到，西方雕塑的理论体系不可能完全涵盖中国雕塑。所谓“他山之石，可以攻玉”，我们固然不能闭门造车，但也没必要妄自菲薄。惟有站在整个中国艺术史的高度，秉持一定原则的扬弃，才能让我们更好地认识中国的传统雕塑，进而从中体味到中华文化的魅力，推进当代中国雕塑创作与

理论研究的共同发展。

以下我将简略为读者介绍中国传统雕塑与近现代雕塑。

（一）史前雕塑（公元前6500～前2100年）

著名学者梁思成先生说过：“艺术之始，雕塑为先。”中国迄今发现最古老的雕塑，属于新石器时代氏族公社繁盛阶段的遗物。这一时期，雕塑的造型基本都是依附在整体器物上的饰物，呈现出粗略的、夸张式的特征，具有很强的装饰性。其中最具代表性的当属陶塑人像，石雕与骨雕人像则仅有少量出土。而据梁思成先生说，到了古史传说的尧舜时期，由于天下太平，原来作为武器的石器器具逐渐为玉器所取代，如石斧化作圭，圆形石饼化作璧，玉器的使用也日渐普遍。

（二）先秦雕塑（公元前2100～前221年）

此一阶段包括了夏、商、西周三个朝代与春秋、战国两大历史阶段，这一时期的雕塑作品主要是具有雕塑性质的青铜礼器，以人和动物或神异动物形象铸为器形。在当时的贵族生活中，这类器物具有重要的政治、宗教、礼仪的意义，而不同时代又各具不同的时代特征。此时的青铜作品虽然多具实用目的，但已初步具备现代意义上的雕塑艺术的特性。一些夸张、变形、奇特的纹饰，渲染了威严神秘的气氛，形成了端庄华丽、气质轩昂或形象乖张的艺术特性，突出地反映了此一时期人们的审美观和对自然环境的理解。具体而言，商代作品大多富于神秘、威慑的色彩，表现的是神化了的人与兽，如湖南出土的人面方鼎上的

浮雕人面，司母戊大方鼎、虎食人卣、豕尊等。西周风格趋于写实，现实、理性的因素有所增长，代表性作品如鸭尊、驹尊等。春秋、战国时期的雕塑开始转向于繁缛华美的风格，追求装饰性，如山西浑源出土的牺尊。现存的很多古代青铜器制作工艺之精妙，甚至是当代工艺都无法做到的，由此可见先秦中国青铜雕塑的伟大。

（三）秦汉雕塑（公元前221~220年）

1974年，被称为世界“第八奇观”的陕西临潼秦始皇兵马俑的发掘，给世人展示了秦代雕塑艺术的辉煌成就。其中，兵俑体态与真人相当，数量众多，形态各异，栩栩如生；马俑形象写实，身姿矫健，活灵活现；铜马车制作精细，华贵富丽，更是雕塑艺术史上的奇迹。此一时期的人物雕塑更为注重面部的形象刻画，神态万千、精细逼真，充分体现了秦代高大、雄健的风尚。从总体看，秦代雕塑的风格特点是浑厚雄健，朴实厚重，气魄宏大，体现出封建社会上升期积极向上、朝气蓬勃的精神风貌。

汉代雕塑在继承秦代恢弘庄重的基础上，更突出了雄浑刚健的艺术个性。这一时期的墓葬雕塑特别发达，从秦陵地下墓葬的雕塑形式发展到地上的陵墓表饰，在形式上，则突出了石雕作品的雄浑之势和整体之美。汉代雕塑作品的品种和数量相当丰富，呈现出的主体面貌浑厚简练、生动完整。这个时期雕塑的艺术成就，突出表现在大型纪念性石刻和园林的装饰性雕刻上，其中汉朝骠骑将军霍去病墓石刻就是留存至今的一组非常具有代表性的大型石雕作品。

（四）魏晋南北朝雕塑（公元220~581年）

魏晋南北朝是一个佛、道、儒思想碰撞、交融的重要时期。儒、道思想发源于中国本土，佛教传入中国始于东汉明帝十年（公元67年），迦叶摩腾与竺法兰以白马驮经像来华。但是中国佛教造像之始还要等到晋武帝泰始元年（公元265年），月氏僧人竺法护至洛阳造像供奉。其后荀勖造佛菩萨金像十二躯于洛阳，后来佛寺渐多，造像亦盛，可惜至今都没有遗存了。

此一时期的雕塑特点较为注重细部的刻画，技术更趋圆融纯熟。因为战争频仍，社会动荡不安，不管是高官名流还是升斗小民都常日生活在惶恐之中，故而宗教特别是外来的佛教就成为很多人寻求心理慰藉的极佳途径，故而这一时期的雕塑形象和题材多数与宗教有关，大多具有神化倾向、夸张的特征。大量的宗教雕塑使得雕塑艺术的题材趋于单一化，但是创作宗教塑像的虔诚感情和工艺的进步也促使大量精品的产生。

此一时期最为代表性的作品是享誉千古的几大石窟，包括敦煌石窟、云冈石窟、龙门石窟、麦积山石窟等。石窟内外雕塑大量的佛像，有石雕、木雕、泥塑、铸铜等。这些石窟经过历代的重修、扩建、新增和补充，成为中国雕塑史上最为重要的作品。其中尤以敦煌石窟最为闻名，还由此衍生了专门研究敦煌藏经洞典籍和壁画、塑像艺术的学科——敦煌学。

这一时期还产生了中国雕塑史上极为重要的代表性人物，即东晋的戴逵（公元326~396年）。戴逵志节高清，且心灵手巧，能书善画，精于雕刻。其佛像创作，在古制造型的基础上注入更

为丰富的美学色彩，开启了南朝造像的新样式，居功至伟。如唐代张彦远就认为汉魏以来的佛像，皆有“形制古朴，未足瞻敬”的特点，直到戴逵的出现才有进一步的发展，并开启了后来曹仲达、张僧繇的造像人物的画风。而戴逵在建康瓦棺寺所作的五躯佛像，也与顾恺之的壁画《维摩诘图》和狮子园的玉像被誉为“瓦棺寺三绝”。

此外，北齐、北周的雕塑，其表现手法渐由程式化转变为较为生动的立体化，塑像之面貌、表情渐与古法有别，逐渐褪去神像的刻板庄严，由严峻神秘转为自然生动，从而呈现出更多的人性气息。而从发展的历史眼光来看，此一时期的雕塑，正是隋唐雕塑的先驱。

（五）隋唐雕塑（公元581~907年）

中国在经历了延续约三个半世纪的分裂和动荡以后，于隋唐时代重新得到统一和安定，进入一个政治经济空前繁荣的历史时期，从而促使雕塑艺术的发展出现新高峰。

隋代和初唐的雕塑，大部分还是延续了北周北齐的创作风格，此一时期可称为过渡阶段，但是其中也出现了不少精品。值得注意的是，此一时期由于地域上的统一，南北朝时期北方和南方的雕塑艺术也渐趋融合，同时在创作技艺上亦臻于完善，特别是铸铜之术在北周时期已臻完备，到了隋代，已开始得到广泛的应用。此外，此一时期的创作还通过丝绸之路汲取了域外艺术的养分，使得其后的雕塑艺术大放异彩，创造出许多具有时代风格的不朽杰作。

唐朝的雕塑艺术在盛唐时期进入发展的鼎盛期。此一时期的雕塑题材主要有宗教造像、陵墓的装饰雕刻、陪葬的陶瓷雕塑和肖像