

样
版

欣

赏

主 编：剑 君

雕

塑

青少年文化艺术修养全书(14)

怎样欣赏雕塑

剑 君 主编

北京燕山出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

青少年文化艺术修养全书/剑君编著. —北京: 北京燕山出版社, 2006. 1

ISBN 7-5402-0799-X

I. 青… II. 剑… III. 社会科学-青少年读物
IV. C49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 002071 号

北京燕山出版社出版发行

北京市东城区灯市口大街 100 号 100006

新华书店经销

三河市东方印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 146 印张 2425 千字

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

定价 (全 30 册): 585.00 元

雕塑的概念

雕塑是造型艺术中的一个大的类别，雕塑从字义上来理解就是雕和塑，其实也就是加减的艺术。雕是减，塑就是加的意思。通过雕和塑，塑造出具有实际体积空间的艺术作品，以用来美化环境，纪念人或事，反映社会。在艺术形态划分时，音乐被认为是“时间艺术”，舞蹈被定为时空艺术，而雕塑绘画被定为空间艺术。

雕塑的材料一般用泥、陶、石、木、铜、不锈钢等。雕塑的分类可分为圆雕、浮雕。圆雕是十分独立的，可不依附任何背景、墙面，可适于多角度的欣赏。浮雕是在平面上雕出的浮凸形象，只能从一两个方向欣赏，背面依附于建筑、墙面或器皿上，能起到美化、装饰建筑或器物的作用。

目 录

雕塑的概念	(1)
-------------	-----

中国雕塑欣赏

一、中国雕塑艺术的发展概况	(1)
二、中国历代雕塑艺术的特征	(3)
1. 原始社会时期的雕塑	(3)
2. 商周时的雕塑	(3)
3. 春秋战国时的雕塑	(4)
4. 秦代雕塑	(4)
5. 汉代雕塑	(4)
6. 魏晋南北朝的雕塑	(5)
7. 隋唐五代的雕塑	(6)
8. 宋代的雕塑	(8)
9. 元代雕塑	(8)
10. 明代雕塑	(9)
11. 清代雕塑	(9)
三、中国的俑、陵墓雕刻和佛教造像	(10)
1. 中国的俑	(10)
2. 中国的陵墓雕刻	(15)

3. 中国的佛教造像	(23)
------------------	------

世界雕塑欣赏

一、古希腊的雕塑	(42)
1. 荷马时代	(43)
2. 古风时代	(43)
3. 古典时期	(45)
4. 泛希腊时代	(45)
二、古罗马雕塑	(46)
三、中世纪的雕塑	(50)
1. 拜占廷式雕塑	(52)
2. 罗马式雕塑	(53)
3. 哥特式雕塑	(58)
四、文艺复兴时期的雕塑	(65)
1. 意大利雕塑	(66)
2. 法国雕塑	(84)
3. 德国雕塑	(85)
五、17、18 世纪雕塑	(86)
六、19 世纪雕塑	(98)
1. 新古典主义	(98)
2. 浪漫主义	(101)
3. 现实主义	(107)
4. 象征主义	(110)
七、现代雕塑	(111)

中国雕塑欣赏

一、中国雕塑艺术的发展概况

中国古代的雕塑艺术曾达到了很高的成就，有中外闻名的四大石窟：山西大同的云冈石窟，河南洛阳的龙门石窟，甘肃天水的麦积山石窟及甘肃以西的敦煌石窟，并且有难以数计的寺庙中的菩萨、佛像，还有历代皇陵前的石雕及在考古发掘中的大批陶俑，从中可以看出中国雕塑发展的兴衰史。

中国的雕塑艺术随着中国几千年历史文化的发展，中国历代皇朝的风雨变迁，也走过了它自己的发展历史，向世界展示了其特殊的辉煌成就。雕塑艺术在中国的萌芽起初并不是作为一个独立的艺术门类而起源的，是附属于当时的实用工艺，如：陶器、玉器及青铜器的制作。我国新石器时代晚期遗址中出土的兽形陶器及奴隶社会的许多鸟兽形青铜器就是实用器物与雕塑相结合的产物，并且在原始社会后期，人们开始了各种家畜的饲养，并进行了人类历史上的第一次社会大分工——畜牧业从农业中分离出来，因此这一时期动物在人们生活中占有重要的地位，人们开始在与动物的频繁接触中对动物有了深入细致的观察，因此就出现了原始社会晚期这些造型生动、饶有兴味的陶制小动物，如：陶猪、陶狗、陶鸡、陶鸭等。

随着人类文明的进一步发展，雕塑艺术逐渐从实用工艺中脱离出来而成为一个独立的艺术门类，如：我国秦、汉时期的兵马俑和霍去病墓的雕塑就充分说明了这一点。

到了南北朝时期，随着佛教开始在中国的广泛传播，盛行在悬崖陡壁上开凿大型的佛寺建筑及大型佛像。云冈、龙门、麦积山和敦煌石窟都是这一时期的伟大杰作。同时帝王贵族陵墓前的许多巨大石雕也充分说明我国这一时期的雕塑正处在我国雕塑史上的上升和繁荣时期。

唐代是我国雕塑艺术发展的顶峰阶段。唐代十八个帝王陵墓前的大型石人、石马雕像，河南洛阳奉先寺大佛及我国古代最大的佛像——四川乐山大佛，还有唐代墓葬中出土的许多形象优美的陶俑和“唐三彩”俑，都充分显示出我国唐代雕塑艺术达到了精致完美、气魄宏大的顶峰阶段。

唐以后至明清时期，佛教造像之风远不及过去，除寺庙中还在陆续建造一些佛像之外，开凿石窟越来越少，以至绝迹，并且贵族墓葬中的俑在宋代后几乎不太被重视，因此，中国雕塑艺术的发展在这一时期开始衰退，尤其到了清代更是发展的低谷时期。

由此可见中国雕塑发展的一个大致轮廓：秦汉以前的时期是中国雕塑发展的萌芽时期；而秦汉和南北朝时期是中国雕塑发展的上升和繁荣时期，到了唐代则是其发展的高峰时期；唐代以后至清朝末期是中国雕塑逐渐走入低潮的时期。

二、中国历代雕塑艺术的特征

1. 原始社会时期的雕塑

中国的雕塑具有源远流长的历史，早在原始社会时期就已经出现了雕塑，不过那时的雕塑不是单纯为人们欣赏需要，而是与实用器物相结合，依附在原始陶器上的原始雕塑，或把动物做成器物的形状，或做成器物附件来美化器物，如：《鹰形陶鼎》、《兽形陶壶》、《水鸟形陶壶》、《人头形器盖》、《鄂头形器盖》等，都是实用与美观相结合的原始雕塑典范。中国原始社会雕塑主要表现人和动物，主要是陶塑，还有玉雕、牙雕、骨雕，形成了中国雕塑的雏形。陶塑主要采用圆雕、浮雕、线刻等形式，大多依附于器物，没有真正独立，多为小型，整个形态稚拙有趣，简朴大方。

2. 商周时的雕塑

商周的雕塑与原始社会的一样，也是实用与观赏相结合的产物，没有真正独立。商周是我国青铜器高度发展的时期，因此雕塑主要用于青铜器的装饰之上，多为动物形，主要有《虎食人卣》、《象尊》、《犀尊》、《鄂尊》等，造型庄重，纹饰繁密，神秘而威慑力强，有力地体现了商代狞厉的艺术风格。

西周青铜器的装饰雕塑，写实简朴、平易清新，反映了当时社会的理性萌芽。四川广汉三星堆出土的大型青铜人像是商周时期所罕见的独立雕塑。河南安阳殷墟妇好墓出土的大批玉

雕充分显示了我国西周玉雕的成就。

3. 春秋战国时的雕塑

中国雕塑真正独立是在春秋战国时期。原始社会和商周时期工艺美术的发展为春秋时雕塑的独立创造了良好条件，使雕塑逐渐从实用美术中脱离出来。

目前中国最早的陶俑是春秋战国时代的山东临淄郎家庄 1 号墓出土的男女奴婢俑，当时正处于以俑代替活人殉葬的过渡时期，因此中国的俑从这一时期开始发展起来。

4. 秦代雕塑

秦代是中国历史上第一个统一的多民族国家。秦代文化宣扬皇威，气势磅礴，尚武务实，写实严肃，充满现实主义精神，这能从秦代的雕塑中充分体现出来。秦始皇兵马俑气势浩大，体现了大秦帝国尚武务实的精神，并且其雄伟的气魄在中国雕塑史上异军独起，创造了闻名世界的一大奇迹。

5. 汉代雕塑

汉代社会盛行“行孝”，导致厚葬之风兴起，美术大量用于墓葬，墓内装饰画像石、画像砖，雕塑用于墓前石雕和墓内陶俑，因此陵墓雕塑极为发达，并大大促进了汉代雕塑的进一步发展。

汉代的陵墓雕主要有三类：陵前石雕、墓内陶俑和画像石、画像砖。陵前石雕最具代表性的是陕西兴平茂陵霍去病墓前的大石雕，简朴深厚，气势磅礴，是中国古代纪念性雕刻的

典范。汉俑种类繁多、写实传神，如实地反映了当时社会的各个方面；画像石和画像砖都属浮雕，是汉代雕塑的一个重要组成部分，并且在汉代发展到鼎盛。汉代雕塑除陵墓雕塑外还有工艺美术方面的装饰雕塑，主要为青铜器和玉器上的装饰雕塑。总之，汉代雕塑以朴实生动、气势辉煌为其最大特色，表现出强烈的阳刚之美，充满生命力，体现了汉代积极进取的时代特征。

6. 魏晋南北朝的雕塑

三国两晋南北朝时期是中国社会由大统一走入大分裂的时期，社会动荡，战祸频繁，阶级矛盾极为尖锐，政权分立，更替极快，但这时文化却还在向前极大发展，佛教盛行，并且出现石窟艺术，四大石窟（云冈、龙门、麦积山、敦煌）相继建成，推动了中国雕塑的发展，取得了伟大的成就。中国的佛教雕塑完美成熟，装饰性很强，艺术水平极高，是中国乃至世界雕塑史上的精华。这一时期的雕塑主要有两类：一是大型石窟造像，二是家中供奉的小型佛像。

石窟寺这种佛寺形式是随佛教一起从印度传来的，后来逐渐中国化，具有中国特色，成为中国石窟，窟内的雕塑及艺术作品也是早期受外来影响，南北朝时形成自己的风格，南北朝后期成熟，并对以后的隋唐有极大影响。

小型的佛像主要供奉于家中，当时由于佛教的普及也随之非常普及，大多为模制，一般为一尺左右，小的只有几寸，材料多为铜铸、石刻，也有木雕、泥塑。南北朝后期形成自己的风格。南朝的家供佛像很纤巧，现存的已经很少，北朝的风格

朴实，现存较多。北朝小型佛像与石窟造像风格大致相同。

魏晋南北朝时除佛教的雕塑外，还有陵墓雕塑，它继承汉代传统，也分两大类，即：陵前大雕刻和墓内小陶俑。

陵前的大石雕在当时北方连年战乱，南方相对平静的情况下，南朝的陵前大石雕保存下来的较多，主要分布于南京及其附近地区，南朝的陵前一般设石狮、石柱、石碑各一对。

南朝陵前石狮的造型大同小异，体形高大，昂首挺胸，阔步向前，张口吐舌，凶猛雄健，很有生气，很有气势和力度，形体简洁，整体感强，细部采用线刻，精致严谨，装饰性强，与汉代石狮相比，没有汉代的朴实，又不似唐狮肥硕，很有自己的特色，是中国石狮的精品。

陶俑，继承了汉代的传统，主要有人物、马、骆驼牛车、镇墓兽等，是陶制彩绘，生活气息很浓，民族特点极强，并且受当时所盛行的佛教的影响，比汉俑更加成熟、严谨，精致纤巧，尤其北朝的陶俑，艺术水平高，并且遗留下来的较多。

总之，魏晋南北朝时期的雕塑有以下特点：佛教雕塑的发展因佛教兴起而成为主流；外来文化及民族大融合的影响使雕塑出现那一时期特有的特征；文人士大夫的参与艺术创作，使雕塑向“秀骨倾向”的高层次发展。

7. 隋唐五代的雕塑

隋唐五代是中国封建社会高度发展的时期，之后便开始由盛转衰。

隋代的雕塑为唐代雕塑的发展提供了可靠的依据，为唐代雕塑发展做了极大准备。五代的雕塑是唐代的延续和继承。

唐代的雕塑是中国雕塑史上的最高峰，仍分为陵墓雕塑和佛教雕塑两大类。

唐代佛教雕塑，仍以石窟造像为主，此外还保存下来少数平原佛寺彩塑和小型佛像。唐代造像以奉先寺造像为代表，雄伟壮观，丰满圆润，有力地体现了大唐风格的特征，又以敦煌彩塑为主体和精华，数量之多，内容相当丰富，艺术水平达到很高的程度，是历代造像所无法比拟的。唐代的造像已经成为独立的圆雕，多为群像，中间坐佛，两旁弟子菩萨、天王、力士遥相呼应。造像与真人几乎同大，另人感到自己亲自与佛交流，亲切近人。

唐代石窟还有天龙山石窟、炳灵寺石窟等，造像体态丰满动人，婀娜多姿，表现出唐代佛教艺术的世俗化气息。

唐代平原佛寺彩塑现存较少，有山西五台山南禅寺佛光寺彩塑，与敦煌唐代彩塑风格几乎一致。

小型的佛像仍以石雕铜铸为主，艺术风格与石窟造像一致，都表现出唐代雍荣大度的风格，其中石雕艺术水平很高。

唐代的陵墓雕塑仍分为陵前雕像和墓内小陶俑两类。陵前的大雕像主要分布于陕西关中地区的唐朝各代皇帝的陵墓附近。在陵前的神道两侧有高大的石人、石马相对呼应，气势宏伟，其中最有影响的有：献陵石雕、昭陵石雕、乾陵石雕、顺陵石雕等。

唐代的陶俑和唐代所特有的“唐三彩”，以人物、马、骆驼等为主，继承了传统，造型写实、生动传神，生活气息很浓，全面地反映了唐代社会生活。唐俑的色彩是传统的彩绘。三彩是低温铅釉陶瓷，色彩自然垂流，互相渗化，丰富多彩，

富丽堂皇，体现了大唐盛世的繁华风貌。

唐代雕塑融合中外、综合南北特点，达到了成熟的顶峰，为后世雕塑艺术树立了光辉典范。

8. 宋代的雕塑

从唐中期安史之乱后，中国社会状况大不如前期，尤其是雕塑，开始走入衰落的阶段。这一时期佛教雕塑和陵墓雕塑随佛教的衰落而走向衰落。石窟造像越来越少，艺术水平也越来越低。

五代开始，中国经济重心向南转移，艺术发展的重心也开始南移，其中著名的石窟造像有：宋代四川大足石窟造像和杭州飞来峰石窟造像，也是宋代石窟造像的代表。

宋代雕塑的特点是写实成熟、细致严谨，充满了世俗气息，并且对人物内心刻画细致入微，富有个性，受文人艺术的影响，风格文雅大方，但气势不足，这也充分反映了当时的社会状况。山西太原晋祠圣母殿中的侍女塑像是宋代雕塑的典型代表，充分体现了中国女性的阴柔之美。宋代的小型佛像以木雕观音为代表，丰腴秀丽、和蔼慈祥。

在当时中国与宋代并存的是辽和金，他们继承和学习了唐和宋的雕塑特点，但仍不失自己的民族特色，尤其是辽代的彩塑，民族特色极浓。辽和金在佛教雕塑方面的成就也达到了极高水平。

9. 元代雕塑

到了元代，雕塑发展的趋势更加衰退。元代的雕塑艺术明

显受到印度、尼泊尔、西藏艺术的影响，造型奇特。在宗教雕塑方面主要是喇嘛教的雕像，现存的一些鎏金铜佛像，细腰高髻，与传统汉式佛像迥然异趣。元代雕塑中的精品要数居庸关大浮雕四天王，威武雄壮，气势庞大，体现了蒙古帝国雄大富强的时代风貌。

10. 明代雕塑

明代雕塑总的趋势是在前代基础上继续衰落。石窟造像已达到尾声阶段，水平也很一般。明代的陵墓雕塑也在衰落，但石雕较多，其中充分显示当时水平的有南京明孝陵石雕，是中国石雕艺术的最后杰作。

建筑装饰的琉璃浮雕在明代有所发展，最有名的是九龙壁，釉色华丽，气势雄伟。

总之，明代雕塑为中国的雕塑作了最后的总结，具有完整大方，庄重典雅，华丽精致的特征。

11. 清代雕塑

清代雕塑在明代雕塑基础上进一步衰落，精品极少。从明代工艺雕塑开始兴起，但真正繁荣于清代的工艺雕塑，主要用于观赏、摆设，在民间及宫廷都有很多，并且材料使用广泛：宫廷内的工艺雕塑都使用昂贵的金银、象牙及玉为原料，雕刻极为繁缛精细、豪华富贵。民间雕刻工艺一般就地取材，如：使用竹、木、石、泥等材料，朴实大方，充满了民间的乡土气息。

清代的陵墓雕塑显得苍白无力，气势格调都不是很高。

清代雕塑的特点有：（1）使用多种材料，繁缛细致的雕刻，使作品显得杂乱，品味不高；（2）受欧洲艺术的影响出现写实主义；（3）民间和少数民族的雕刻有了进一步发展。

以上我们综合概述了中国雕塑从原始社会的萌芽时期以及发展的上升、繁荣和顶峰时期，直至清末走向进一步的衰落，达到发展的低谷，各个时期不同的发展倾向，显示了各个时期不同的特征，使我们进一步了解中国雕塑兴衰发展的历史，有利于帮助我们在以后的学习中进一步探索中国雕塑的发展趋向以及如何发展中国的雕塑事业，使中国的雕塑艺术在世界雕塑史上写下辉煌的篇章。

三、中国的俑、陵墓雕刻和佛教造像

1. 中国的俑

俑是我国古代墓葬中摹仿生人的形象制作的一种陪葬品，始于东周，到战国时较为普遍，秦汉至唐代尤其盛行，宋代以后逐渐衰落。秦汉和唐代是我国的俑发展高峰时期，其中陶俑的数量最多，艺术价值最高。

现存中国最早的陶俑是春秋战国之际山东临淄郎家庄1号墓出土的男女奴婢俑，造型简单，细部使用了彩绘，呆板稚拙的造型，充分显示出中国陶俑初创阶段的特征。

春秋战国时代的俑，相比之下，铜俑的艺术水平较高。在河南洛阳金村战国墓出土的《胡女玩鸟俑》是其中的代表。此俑现藏美国波士顿博物馆，俑高28.2cm，为胡人女子，梳着双辮，着胡服，双手各举着一竿，竿头落着小鸟，女子抬头

注视竿头，生动有趣，生活气息极浓厚。此外，此墓中还同时出土了《胡人俑》和《马桶》，艺术水平都达到很高的程度，写实生动，装饰雕塑感强，是战国古俑中的精品。

俑的出现虽是封建迷信思想支配下的产物，并且是为满足统治阶级生前权势和享乐生活的需要而制的，俑的形象基本都是当时下层人民生活形象的再现，他们的形象和衣饰动态不像陵墓雕刻那样受到严谨规范的限制，而是较自由的现实生活人物再现，它能够反映当时的现实生活及时代风貌，在中国古代雕塑艺术中占有重要地位。陕西临潼秦始皇陵兵马俑就是突出反映当时社会的有力代表。

秦始皇陵兵马俑气势浩大磅礴，充分显示出秦始皇统一中国的博大气势及秦朝的“大一统”的思想。

整个俑坑占地二万多平方米，成群结队与真人、真马大小基本相同的俑，放置于距地面约6米以下的坑道里。在1号坑内，东西长230米，南北宽62米，青砖地面上排列着武士俑约6000件之多，组成严整的方阵；在二号坑内，所排列的俑有1000多件，主要由战车、骑兵、弩兵、步兵等各种人形排列而成的曲形阵组成；三号坑的正中央摆放着战车一辆，沿坑壁周围排列着68个武士俑，组成禁卫森严的阵容。在二、三号坑之间有一个未放陶俑的坑。四个坑的位置布局严谨，十分符合兵书中的布阵原则，是当时秦朝的完整、威严壮观的军阵构图，有力地显示了秦始皇统一中国后，封建王朝上升时期的勃勃气势，其阵容之浩大，充分体现了中国人民注重宏观、整体的一种审美意识。

数以千计的陶俑给人以宏大博大的印象同时，在每个俑的