

艺术知识与欣赏丛书

How to Enjoy Sculpture

如何欣赏雕塑

孙江宁/编著

中国社会科学出版社

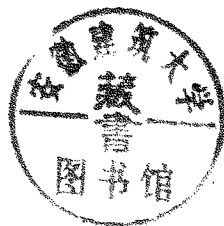
J305.1

3

2006

如何欣赏雕塑

孙江宁 编著

 中国出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

如何欣赏雕塑/孙江宁编著. —北京: 中国出版社, 2006.9

(艺术知识与欣赏丛书/陶志翔主编)

ISBN 7-5087-1040-1

I. 如... II. 孙... III. 雕塑—鉴赏—世界

IV. J305.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 088950 号

丛 书 名: 艺术知识与欣赏丛书

书 名: 如何欣赏雕塑

编 著 者: 孙江宁

责任编辑: 薛丽仙

出版发行: 中国出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话: (010) 66051698 电 传: (010) 66051713

邮购部: (010) 66060275

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 北京市优美印刷有限责任公司

开 本: 145mm × 210mm 1/32

印 张: 6

字 数: 140 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版

印 次: 2006 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 10.00 元

(凡中国出版社图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换)

目 录

知 识 篇

第一章 中国雕塑的起源和发展	(3)
一、中国原始雕塑	(3)
二、先秦雕塑	(6)
三、秦汉雕塑	(11)
四、魏晋南北朝雕塑	(16)
五、隋唐雕塑	(18)
六、五代两宋雕塑	(23)
七、元明清雕塑	(25)
 第二章 西方雕塑的起源和发展	(30)
一、西方原始雕塑	(30)
二、古希腊雕塑	(32)
三、古罗马雕塑	(36)
四、中世纪雕塑	(39)
五、文艺复兴雕塑	(42)

六、巴洛克雕塑	(45)
七、法国近代雕塑	(47)
八、欧美现代雕塑	(54)
 第三章 雕塑的本质特征	(59)
一、雕塑存在的前提	(59)
二、雕塑形成的概念	(61)
 第四章 雕塑的表现方式	(65)
一、圆雕	(65)
二、浮雕	(73)
 第五章 雕塑的艺术手法	(79)
一、具象雕塑	(81)
二、抽象雕塑	(85)
三、意象雕塑	(90)
 第六章 雕塑的材质肌理	(96)
一、天然材料	(98)
二、人造材料	(105)
 第七章 雕塑的价值作用	(117)
一、雕塑的价值	(118)
二、雕塑的作用	(121)

欣 赏 篇

第八章 如何欣赏雕塑	(137)
一、认识雕塑	(139)
二、学会看形	(140)
三、形状的语言	(141)
第九章 世界雕塑名作赏析	(143)
第十章 中外历史知名雕塑家简介	(177)
一、世界历史上的著名雕塑家	(177)
二、中国历史上的著名雕塑家	(181)

知
识
篇

第一章 中国雕塑的起源和发展

一、中国原始雕塑

原始社会是中国雕塑的萌发期，一方面人们通过对石、木、骨、贝等材料的加工，培养了雕的技能，另一方面又通过对泥土的改造，成就了塑的技巧。烧制手段的发明与利用是此期为人类发展所作出的最大贡献，由此，原始雕塑造型的特点和成就也就主要反映在用于日常生活和原始巫术的陶质器具上。

中国古代雕塑艺术可以追溯至旧石器时代。随着人类体质形态和大脑的发育完善，人们逐渐意识到自身能力与周边材料的特性，促使了雕与塑手段的形成。人们一方面揉水和泥，另一方面，采集石块、树木等物刻琢、削制、打磨成各种锐利的工具，以保护自己和猎取食物，并利用兽骨、砾石、蚌壳等物雕琢、磨制、串珠成链以服务自身。这些经过钻孔、刮削、刻纹、磨光、规形的石器、木器和针器，其形态已初具造型的质地对比和重复排列等艺术特性，因此被称为雕塑的原始雏形。及至新石器时代，雕塑的造型水准相对提高，各种造型因素也初露端倪。

（一）形象的出现

在新石器时代，人们开始模仿塑造具体有形的物象，主要集中于当时所见的动物、人物和少量植物。动物之中仅鸟兽类就有牛、羊、猪、鹰、枭、狗、鸭、鹅、兔、龟等，人物之中有人面、人头、人体等。他们一般以单一的形态出现于雕塑之中，也有人兽合一的石雕和陶塑作品，这一切都是当时射猎、畜牧、饲养、生殖、巫术等形象的写照，是原始先民用自然物质材料对周边的生存状况以及人类由来的疑惑的具体反映。

（二）圆浮雕的运用

这段时期出现了圆雕、浮雕、线刻等不同体态的立体雕塑方式，但大多数都依附于实用器物，存在于器体表面，或者雕塑形体就是整个器物本身，后期才有少量独立的人物圆雕出现。由于原始人感知和表现客观世界的能力具有局限性，洪荒时期的雕塑仅仅只是在满足功能的前提下，对自然事物主观的模仿和概括，即实用第一，表现其次，因而形成建立在现实物象基础之上的具有普遍意义的夸张变形的面貌。如陕西华县出土的仰韶文化庙底沟类型的鹰鼎，便是代表作品之一，整个鹰的造型塑有圆睁之目和锋利之喙，为了适应生活与工艺操作，细节皮毛皆已省略，整个雕塑紧扣的是那传神的头部、圆浑的身子和肥劲的双腿，双腿与尾部还构成了鼎器的三足，造型的每一部位的造型都绷得很紧，似乎有一

种向外扩张的力。尽管形态粗朴，但反映出人们在当时已经注意到器形与物象的统一、平面与立体的过度、实用与审美的结合等艺术特性。

（三）陶材的利用

雕塑造型的技法与成型手段已能初步掌握。雕、刻、塑、堆、刮、磨、扭、压印等，是较为常用的技法，烧制手段得以开发，松软的泥土经过烧制过程，转化为质地脆硬的陶，材料性能发生了质的化学变化。在旧石器时代，人们利用天然材料制成用具，这仅仅是对材料表面形态的改变，而烧制手段的发明与运用，则完全是人类文明进程中的一次根本性飞跃。由此，陶质材料得到较为充分的运用，并产生了黑陶、白陶等多种质地，使其在造就日常生活器具的同时，得到雕塑式的改造，产生了诸多的陶质雕塑作品。今天看来，尽管完整的雕塑并不多，但仅就出土的部分而言，仍具有一定的艺术水准。

（四）多彩的器物

由于艺术处于萌芽时期，各个艺术类型尚未分化，因此，色彩用于雕塑在这段时期已经出现，以后亦未脱离，并在各种材料中世代延续，这一定程度上成为中国雕塑艺术的一大特色。原始雕塑追求的本意是造型结果的实用，由此，具体实用性成为原始雕塑最为显著的特征之一。一切造型因素都服务于日常生活用具，雕塑就是用具，用具也可以称其为雕

塑。对器物的局部或附件（如耳、把手、提梁、盖、钮等），或者整个器体进行立体形象的雕塑造型。如：山东胶县三里河出土的大汶口文化的狗形，整个器型在实用的基础上，将狗塑成昂首竖耳，引颈吠叫状，灵敏凶猛的神态得以展现，奇妙之点在于将上卷的尾巴处理成的提把，使人觉得毫不生硬。此外，根据当时的放置位置，大多为俯视观看，为了体现效果，设计者已注意到了着重刻画描绘造型的上半部分，而淡化简略着地的下半部分。如：甘肃秦安大地湾出土的仰韶文化的人头形器口彩陶瓶，整个造型着意于上半部的刻画，将瓶口塑成人头型，五官分布均匀、发式清晰、弧线三角图案装饰于瓶腹，既起到美化的作用，又符合当时特定的生活环境，体现了中国原始先民们的创造才能和智慧。由此可见，原始雕塑不仅满足于实用，更由此拉开了雕塑作为艺术的序幕。

二、先秦雕塑

随着剩余物质产品的增多，出现了家庭私有制，战争日益频繁，胜利者成了主人，而战败者成了奴隶，这就有了等级，等级之间存在着严重对立，不断产生矛盾和激化，古老的原始氏族社会逐渐被等级森严的国家所代替。在夏、商、周三个朝代，青铜材料得以充分发掘和利用，将此时期连为一体，被称为青铜时代。在这近二千年间，融溶于青铜材料铸造而成的雕塑艺术，成为先秦雕塑的典型代表，素以技艺

精湛闻名于世，表现了早期中国雕塑先进的技术水准，体现了先人们的杰出创造，他们为人类早期文化谱写了新的篇章。

（一）题材的扩大

雕塑的内容体裁相对于前期逐渐扩大，物象种类、动态方式增多，出现了复合形象与情节表现。鸟兽虫鱼及人物皆有，如：龙、凤、虎、象、鹿、蛇、兔、蛙、蝉、猴、水禽、鹦鹉、犀牛等纷纷出现，人物的动作方式突破原来呆板直立的姿势，这一时代早期就已出现站像、坐像、跪像等多种动作方式。情节表现此期得以发展，像表现动物与动物、动物与人物之间的抗争搏斗等场面性的圆雕、浮雕时有出现，如虎踏恶蛇、猛虎食人等。最具代表性的是云南江川出土的青铜雕塑《牛、奴隶杀祭纹钮饰》，塑造了五个奴隶与牛及蛇的关系，人物姿态各异，空间虚实分布，画面视线集中于倒挂在牛角及捆绑于神柱的奴隶上，两条等分盘缠的蛇既稳定了画面，又增添了主题的气氛。青铜时代末期，社会步入封建时代，社会性质的变更，导致了思想的解放，表现在雕塑上，就是对社会现实也即自身形象刻画的增多，表现体裁更为宽泛，出现了一系列具有独立主题的雕塑，如：攻战、宴乐、采桑、渔猎、玩鸟、乐舞、赶集等，早期森严的风格逐渐淡化，代之以各种生动活泼的格式情调，这无疑是雕塑造型变革的一大进步。

（二）单体的圆雕

独立单体的圆雕增多，先秦雕塑艺术一方面继承了原始雕塑的实用性传统，继续在生活器具、宗教礼器、建筑部件等各种类型的器具上得以应用；另一方面，用活人殉葬的方式逐渐代之以用各种材料模拟的人像从葬，这种状况促使了独立的单体圆雕类型的雕塑大量产生。

（三）三位一体

圆雕、浮雕、线刻共同创造形象，多种造型变化原理得到运用。依附于青铜器具上的圆雕、浮雕、透雕、线刻时常混合一体，圆雕之中有浮雕，浮雕之中又遍布线刻，产生奇特的效果。例如陕西岐山出土的《牛尊》，器皿的整体造型是一件独立完整的牛的圆雕，通体满布夔龙和饕餮浮雕、线刻等纹饰，形成三者合一的雕塑体现方式。

（四）意象的构造

在先秦时期，除仿照自然物象的雕塑之外，还出现了意象创造的形象，造型上两个形象的有机因素相互取舍合成一体，如：虎首人身、人面蛇身等等的组合变化，这就大大超越了原始雕塑的孤立形态。饕餮也是意象创造的另一成果：兽形以鼻为中心向两侧展开，左右对称，如果有身躯也左右各一，呈现立体的平面化表现，极具意象化。在浮雕构成方法上更是超越前代，创造出一种分段分格布局不同内容的处

理方法。此外，均衡、省略、渐变、重复等变化方式，都已出现于此期的雕塑之中。还是以《牛尊》为例，在牛背的注口盖上，又重复塑造了一头牛作为把手，主题形象的重复再现、体量的渐变对比、功能与雕塑结合等均得到综合运用。再如《牛虎祭案》，雕塑由一大一小呈十字交叉的两牛及一虎组成，简洁的造型，上大下小，静中寓动，雕塑突破真实形体的本身，在大牛肚中开了一个方口，设置一小牛，用扑在大牛尾部的饿虎来平衡大牛的体量，使整个构图得以稳定，体现出中国雕塑特有的意象布局。

（五）多样的手段

制模、铸造、焊接、鎏金、镶嵌、粘接手段的形成，是此期对雕塑这一门类繁荣发展的一大贡献。“至殷商而工艺渐繁，于是天子有六府六工之制。六工者土工、金工、石工、木工、兽工、草工。”在材料世界中，铜是人类继陶之后的又一次新的创造。在练泥烧陶过程中，人们发现了铜的成分和性能价值，以此展开了对其的开发和利用，仅就其繁复的加工制作过程，就可以看出 3000 多年前，我国金属冶铸所达到的高度和水准。“这些青铜器在技术上何以能如此准确，至今仍无法解释”。除铜之外，当时雕塑材料“还有珠、象、玉、石、木、金、草、羽等所谓八材之分”。由于当时的主要手工业就是青铜器的生产，为了塑型、雕模的需要，很自然地促使了雕与塑两种手段在原始雕塑的基础之上得到进一步培养和提高，制模、焊接、镶嵌、鎏金、粘接等成型雕塑的改造

手段也纷纷出现。制模手段的完善,使雕塑的批量复制成为可能,从而提供了后期,尤其是秦汉时期雕塑壮观组合的形成条件。到了春秋后期,又发明了焊接手段,整体和局部可

图 1-1 人物座三连灯

以分别铸造,然后用合金进行焊接,这就解决了铜器局部施加立体形雕物的技术性约束,便于运用雕塑形式在青铜器造型和局部装饰上发挥更大的艺术功能。如河南出土的战国时期的《四虎饰器》,四只造型生动的虎被焊接于雕花饰器的器

角,从而使雕塑造型形态上发生相应的变化。另一方面由于镶嵌技术的发明,可以用黄金、白银、纯铜、绿松石等不同色泽的材料镶嵌于雕塑表面,多种材料的综合运用丰富了雕塑的表面形式。如陕西出土的战国时期的《犀牛尊》,整体概括的形体之上,满布用金银丝镶嵌而出的细致精美的卷云纹,以此产生了丰富的造型肌理。此期还出现了通过材料的粘接所成型的贗塑,如用木片卷粘、夹贮成型的漆器雕塑等。此外还有多种材料组合于一体的雕塑造型方式,如河北出土的《人物座三连灯》(图1-1),就是用银铸造少女的头部,用铜铸造身体,表面再鎏金填漆,通过焊接形成一个集实用与欣赏于一体的雕塑作品。至此,成型雕塑的主要材料和手段已全面形成,标志着雕塑的制作已经可以从不同的方面展开,以此奠定了后期中国雕塑发展的基础。凡此种种,使先秦时代成为中国雕塑演进发展史上的一个重要的历史时期。

三、秦汉雕塑

秦汉时期是我国封建社会逐渐上升的时期,社会经济的发展,促进了雕塑艺术的繁华。秦代虽在时间上只维持了短暂的15年,但正是此期中国第一次形成了国家大统一的局面,正如规范了度量衡、文字和货币一样,各地区、各民族不同类型的艺术汇成一体,艺术处于交流与融合的时代。到了汉代,随着经济的复苏、国力的强盛,社会呈现出稳定繁荣的景象,雕塑本体造型无论是从数量、体量还是质量上都