

文化
标
记

塑之韵

雕塑历史与艺术内涵

肖东发◎主编 李丹丹◎编著

我国原始雕塑萌芽，可以追溯到遥远石器时代，先民们在制作石器过程中，融会进了审美意识。陶器使用是新石器时代主要标志之一，人们在陶器制作中，创造出无数精美的艺术品；夏代晚期和商周，青铜成为雕刻艺术主流，青铜雕塑取得了杰出艺术成就；秦汉时代雕塑艺术空前兴盛。秦始皇陵的兵马俑雕塑群，汉代俑像雕塑和砖瓦雕塑，技艺精湛，精美绝伦，具有很高艺术价值和欣赏价值……

中国出版集团
现代出版社

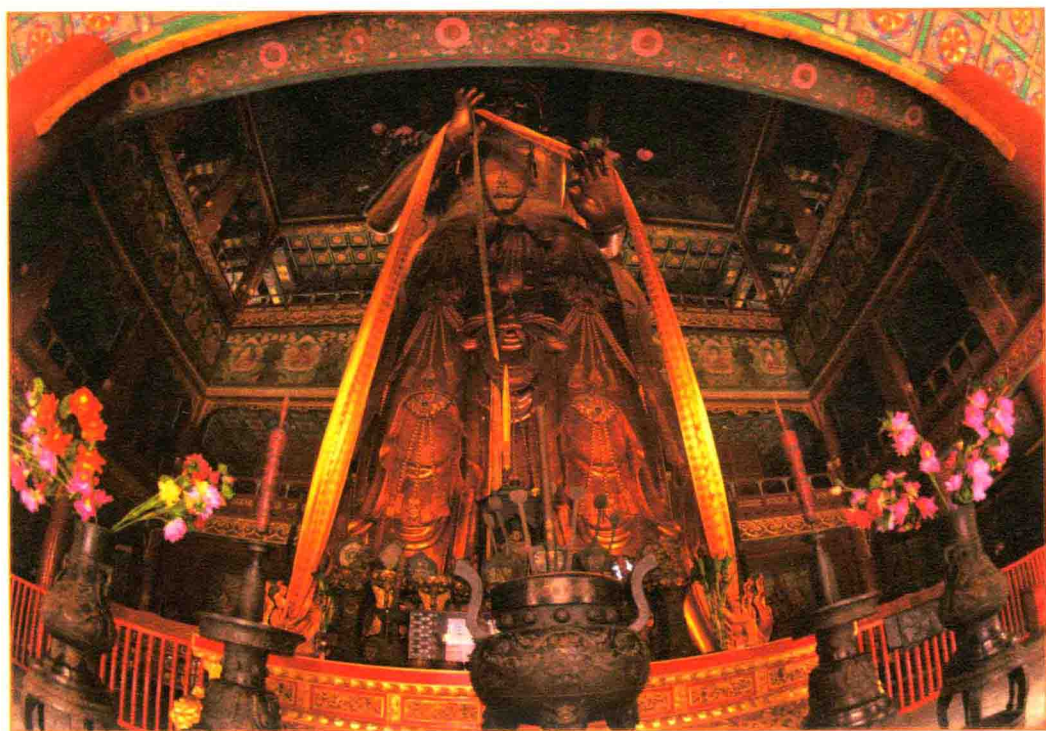
中华精神家园

文化标记

雕塑之韵

雕塑历史与艺术内涵

肖东发 主编 李丹丹 编著

中国出版集团

现代出版社

图书在版编目（C I P）数据

雕塑之韵 / 李丹丹编著. — 北京：现代出版社，
2014. 11

（中华精神家园书系）

ISBN 978-7-5143-3065-6

I. ①雕… II. ①李… III. ①雕塑史—中国—古代
IV. ①J309.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第244317号

雕塑之韵：雕塑历史与艺术内涵

主 编：肖东发

作 者：李丹丹

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-3065-6

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

肖东波

2014年4月18日

古老艺术——起源嬗变

原始时代玉石和陶的雕塑 002

商周时期青铜雕塑的盛行 009

春秋战国时期的形象雕塑 018

大美时代——展现繁荣

028 秦兵马俑展现的巨雕之美

035 气魄雄大的霍去病墓石雕

044 汉代神态万千的俑像雕塑

053 汉代装饰精美的砖瓦雕塑

独创辉煌——东方胜景

- 060 两晋首开佛教雕塑先河
- 069 南北朝独特的麦积山石雕塑
- 079 唐代雕塑之盛的龙门石窟
- 092 庄严宏大的唐代帝陵石雕

继承发展——别开生面

- 神态逼真的宋代罗汉塑像 104
- 极具写实的宋代帝陵石雕 110
- 珍稀精美的宋代墓俑雕塑 118
- 元代石窟造像和寺庙塑像 124
- 繁荣兴盛的元代民间雕塑 134

显示特色——经典荟萃

- 140 明代寺庙宗教雕塑的重兴
- 149 浑厚朴素的明帝陵雕塑
- 153 造型生动的明代装饰雕塑
- 159 庄重豪华的清代象征雕塑

起源嬗变

人类最早的陶器塑造，是进入新石器时代后期的产物。它是伴随原始农业和定居生活的需要，在劳动生产和生活中逐渐出现。

我国原始雕塑的萌芽，可以追溯到遥远的石器时代，先民们在制作石器过程中，融会进了自己的审美意识，其中，“石之美者”的玉石更成为人们雕刻的主要材料。更引人注目的是陶塑艺术。陶器的使用是新石器时代的主要标志之一，人们在陶器制作中，创造出无数精美的艺术品。

夏代晚期和商周，青铜成为雕刻艺术的主流，中原地区的各种礼器以及四川等地的青铜立体雕塑都取得了杰出的艺术成就。

原始时代玉石和陶的雕塑

我国最早的雕刻，应是属于原始先民生活时期的石器。由于生活需要，石器的形式逐渐增多，石块和石片被修整为不同样式的劳动工具。

在山顶洞人时代，已能利用骨、角雕磨成渔猎或其他工具，有的还在上面刻出各种对称的或交叉的线纹，更能利用兽牙、贝壳或砾石块进行雕磨、钻孔，穿连成串，制为非实用的装饰品，这说明人类当时已有能力提出并达到美化生活的要求。

随着时间的推移，在进入新石器时代以后，人类的手的运用更为

■ 仰韶文化玉铲

旧石器时代石斧

灵巧，按用途需要，把石块或石片磨制成刀、斧、凿、镑，铲、纺轮、箭簇等工具或武器。

从雕塑工艺的意义说，这些石器虽属实用品，但其性质已接近于雕塑艺术制作。特别在新石器时代后期遗址中，曾发现有单纯用为装饰的玉、石、象牙雕刻。

如在陕西临潼姜寨属于仰韶文化的遗址中，发现有玉雕耳坠，在山东宁阳大汶口、浙江杭县良渚和余姚河姆渡等文化遗址中，曾发现雕刻细致的玉环、玉璜、玉璧和象牙雕刻的小杯、琮筒、双凤纹饰片等实用器皿或装饰品。在甘肃马家窑文化时期的墓葬中，也曾发现有玉璧。

这些雕刻物，从设计能力和雕磨工艺看，比之山顶洞人时代显然已有很大进步。

大约六七千年前，我们的祖先还群居在深山密林的石洞中，过着捕猎采果的生活。但是，山上的猎物和野果日益满足不了他们的生活需要，他们便慢慢地走出了深山。

有个叫陶的部落首领，他带领人们逐水草而牧，

牙雕 是一门古老的传统艺术，也是一门民间工艺美术。牙为大象身上最坚固的部分，其光洁如玉、耐用、珍贵勘与宝玉石媲美，因此象牙又有有机宝石之美誉。而象牙雕刻艺术品，以坚实细密，色泽柔润光滑的质地，精美的雕刻艺术，倍受收藏家珍爱，成为古玩中独具特色的品种之一。我国象牙雕刻有着极其悠久的历史，始于新石器时代。

■ 新石器时代古人生活画面

逐水草而居，来到了黄河边。这里气候温和，雨量充沛，黄土高原和黄河冲积平原，土质疏松，十分肥沃。人们就开始在这里种植粟了，于是开创了原始的农耕文明。

粟秋收后需要晒干，更需要储存起来。陶就利用这里黄河边得天独厚的优势，利用当地独特的黏性黄土，捏制了泥做的储器晒干后来用。

有一次泥做的储器被火了，陶却发现这些被火烧过的储器比原来坚硬得多了，也不容易碎了，且敲起来清脆悦耳，尤其是放在穴里烧过的更好。

于是，陶就带领人们掘洞建窑，烧制这种坚硬的储物器。这种储物器非常实用，不仅能够储存粟，人们还用它来熬小米粥。后来，人们为了纪念陶的功绩，就把这种器物称作陶器。

陶器既然是为了改进人类生活而制作，因而为不同的需要，产生了各种不同样式和用途的器物，如盛

绳纹 古代陶器的装饰纹样之一。一种比较原始的纹饰，有粗绳纹和细绳纹两种。是在陶拍上缠上草、藤之类绳子，在坯体上拍印而成的，有纵、横、斜并有分段、错乱，交叉，平行等多种形式。从早期的磁山文化开始，几乎流行于整个新石器时代。

食物的钵、碗，煮食物的釜、鼎，盛水的壶、罐和用于洗濯的孟、盆等，不仅种类和样式繁多，而且在器物造型上，因地区习尚之异，又各有不同。

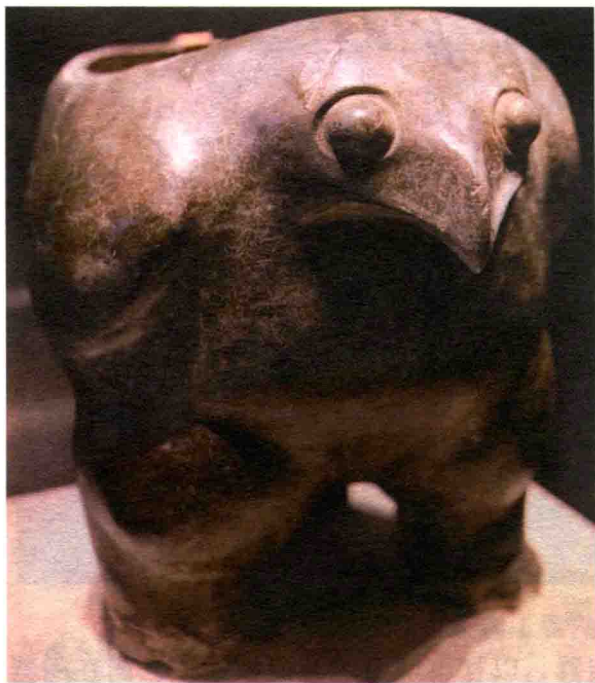
在适合于实用的同时，塑作者结合对自然物各种形象的观察体验，多方面地重视美的造型，这就为独立的雕塑艺术创作开创了良好的基础。突出的如江苏淮安青莲岗发现的一件高足盆，那种三足挺立的坚实造型，使人感到它已具有某些雕塑艺术的独特形象。

一般的陶器，多施有纹彩，除彩画的称为“彩陶”外，其他多属于雕塑性质的纹饰。如绳纹、篮纹、席纹、指压纹或竹木签刻画纹等。另外还有用镂空、钻孔等组成的花纹。虽然样式简单，但应是使用陶泥以从事雕塑的一个开端。

我国原始社会的彩画陶器，以甘肃境内洮河流域最多，而在陶器上进行镂空、钻孔、组成花纹者，则以山东境内泗水、大汶河流域较多，如山东邹县的新石器遗址中，不仅有各种类型的陶器，而且还有镂空的陶豆、高足杯，雕镂细致精巧，为后来的镂瓷工艺奠定了基础。

彩绘陶壶

■ 鹰形陶鼎

陶器的出现，才真正有了成形的雕塑，先是象形的陶器皿，如山东宁阳县大汶口和胶县三里河的猪形卣，狗形鬲，陕西华县的鹰形杯和武功的鸟、龟形壶等，都是运用艺术手法，把当时生活中最常见的鸟、兽形象，很巧妙地体现在日用器皿上，不仅塑出了对象的形体、动态，而且显得生动自然，

没有一点牵强做作，它既是一件实用器皿，又是可共欣赏的雕塑艺术品。

这种象形陶器，是我们的祖先在长期的生活观察和美的创作意识中，结合日常所见而创造出来的尚未脱离实用的原始雕塑制作，它对于后来的青铜器中多见的象形器物，影响是很大的。

与此同时，离开实用的雕塑品或装饰品也出现了，如湖北宜都和天门发现的陶猪、陶狗，湖北京山屈家岭发现的陶鸡、陶羊，河南陕县发现的鸛鹑头和人面，青海乐都发现的塑有裸体人的彩陶罐，以及甘肃天水的人面形器物残部。

特别是甘肃秦安，发现有两件完整的人头形陶器口部和礼县发现的一件同一类型的陶瓶残段，虽属陶器附属物，但对于人类的面部塑造，都表现得非常生动。

鸛鹑 猫头鹰一类的鸟，又名鸛角鸛、怪鸛、鸛鸛。殷商族图腾，它是商民族的生殖神、农业保护神和太阳神；昴星为猫头鹰星，为远古冬至的天文标志点；猫头鹰是古物候历法的标志物，鸛鹑崇拜文化现象的实质是古物候历法与天文历法的统一。

这些陶塑，虽然形象单纯，风格质朴，但都能面目传神，并富有雕塑造型的体积感。即使有的是陶器的器口或装饰雕塑品，毕竟是一件成形的人物造型制作。说明原始时代的雕塑技术以及对于现实中的人的表现，已有了一定的基础，体现着我们的祖先对于自身力量的初步认识和艺术再现的能力。

浙江余姚河姆渡的陶器，是在塑造陶器时信手捏出的一些小形动物，手法夸张，想象力丰富，有的似野兽奔跑，有的像家畜吃食，有的如小狗匍匐守门，生活气息浓厚。

所有这些属于原始雕塑艺术的制作，不仅说明了原始社会时期人类在雕塑艺术方面所具有的才能和表现技巧，更说明了我国自古以来，艺术的产生即来源于现实生活这一事实。

尤其是陕西临潼姜寨和西安半坡以及仰韶文化遗址中的陶器上，不仅有绘画制作，而且有刻画得虽然简单但能看出是有特殊用意的各

狗形陶器

种符号。它不像是雕刻纹饰，而应是我国最早的象形文字的萌芽。

在那遥远的时代里，人们靠集体而生存，生活虽极艰苦，但仍有美的萌动，因而创作出了一些原始的艺术作品。

不论是绘画还是雕塑，其题材内容和结构形式，都采自人们所能接触到的天地间自然现象以及人和动物等的生活动态，在他们力所能及的技能范围内，充分发挥了作者们的想象力。

先民们从石器的雕磨，进而到陶塑的造型，他们已经注意到形象的摄取。凡是他们接触到，感兴趣的人和动物形象，都愿以泥土来加以捏塑。如山东的象形陶器，显然是作者从生活中接触最多的猪、狗形象上，经过自己的敏锐观察而得到启发的。

这种摄取生活中的形象使它变化为艺术品的创作方法，是五六千年前先民们在雕塑艺术上的可贵贡献，它为后来各时代的现实主义雕塑创作，拨开了草莽，走出了第一步。

我国在远古时代有关原始神话或巫术以及地母神的传说，体现在辽宁牛河梁红山文化遗址中有关女神的祭坛并且有大于真人的大型陶塑裸女坐像或立像，说明石器时代的所谓地母神的神话，也有可能在我国出现。

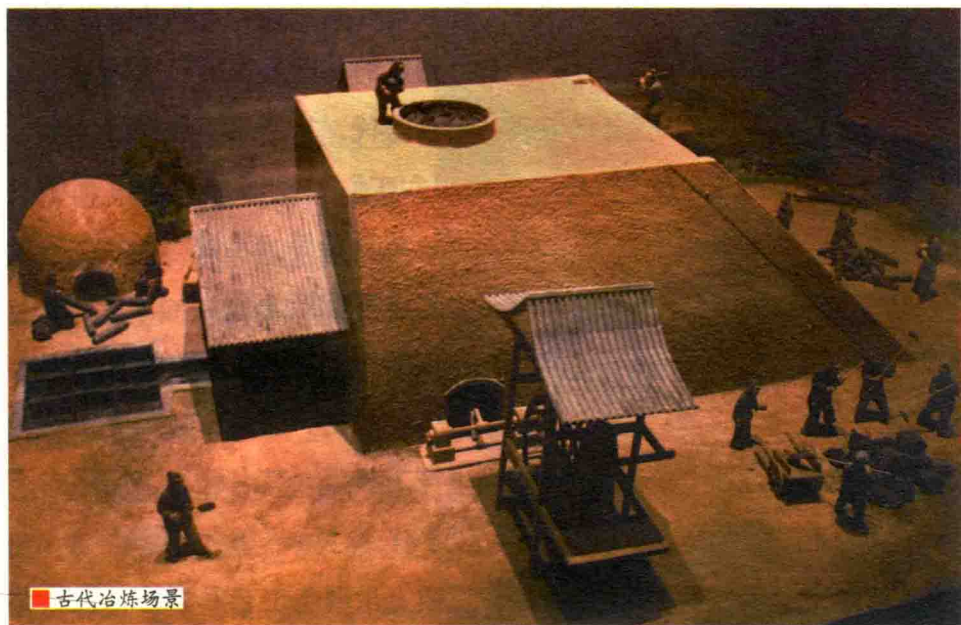
阅读链接

我国原始时代，独立的，即不属于实用的雕刻艺术创作，虽然遗存极少，但那些具有多种造型的石器、玉器、陶器以及用多种材料雕刻的装饰品，尽管形象质朴，但它毕竟是人类的智慧创造，并且已经形成为我国原始雕刻艺术的雏形。

我国迄今发现最古老的人像雕塑，属新石器时代氏族公社繁盛阶段的遗物。原始社会人像雕塑对探讨社会发展进程、研究造型艺术与意识形态的历史，具有重要意义。

商周时期青铜雕塑的盛行

进入商周时期，农业和手工业已有了一定的分工。分工促进了手工业技术发展，在长期的劳动实践中，发现了金属矿砂，并掌握了冶炼和铸造技术，这就为雕铸青铜器准备了良好的条件。

■ 古代冶炼场景

■ 司母戊大方鼎

殷商 即商朝，我国历史上的第二个朝代，是我国第一个有文字记载的王朝。夏朝诸侯国商部落首领商汤率诸侯国于鸣条之战灭夏后在亳建立商朝。之后，商朝国都频繁迁移，至其后裔盘庚迁殷后，国都才稳定下来，在殷建都达273年，所以商朝又称为“殷”或“殷商”。

青铜器是我国先民在长期的辛勤劳动中所创造的灿烂艺术，它与陶器制作同样在我国古代雕塑艺术发展史上占有重要的一页。

商周时期的青铜器，以种类繁多，造型新奇，纹饰精美而著称，因此这一时期也称为“青铜时代”。“青铜器”是用铜与锡合金铸成，其成分

的比例，因器物的用途、类别的需要而有差异。这说明早在3000多年前，我国在冶炼技术方面已具有合金的科学知识。

青铜器的造型和装饰花纹的设计、雕模等艺术和技术，是在长期塑造陶器的基础上发展起来的。

据史籍记载，殷商时代，官府手工业有土、金、木、石、兽、草等“六工”；到了周代，更有珠、象、玉、石、木、金、革、羽等“八材”之分。所有这些手工艺多与雕塑艺术有直接关系。

商周时期大量制作的青铜器，也多作为礼器，成为权力的象征，如祭祀、战功、册命、赏赐等，另外还有乐器、兵器和生产工具等，其名称和造型样式，远较原始陶器为繁复多样。

这类青铜器，性质上虽属于工艺品制作，但从设