

美的旅程

图说中国雕塑艺术

田野 刘悦 钱萍 李金丽 编著

中国书籍出版社
CHINA BOOK PRESS

美的旅程

图说中国雕塑艺术

田野 刘悦 钱萍 李金丽 编著

中国书籍出版社
CHINA BOOK PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

图说中国雕塑艺术 / 田野等编著. —北京: 中国书籍出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5068-6634-7

I. ①图… II. ①田… III. ①雕塑史—中国—通俗读物 IV. ①J309.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 010626 号

图说中国雕塑艺术

田野 刘悦 钱萍 李金丽 编著

图书策划 牛超 崔付建

责任编辑 成晓春

责任印制 孙马飞 马芝

出版发行 中国书籍出版社

地址 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257140 (发行部)

电子邮箱 eo@chinabp.com.cn

经销 全国新华书店

印刷 三河市冀华印务有限公司

开本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字数 265 千字

印张 14

版次 2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5068-6634-7

定价 68.00 元

版权所有 翻印必究

前言

雕塑是雕刻和塑造的总称。雕，又称雕刻，是用石、刀等工具在石、木等材料上去除不需要的部分，而将剩下下来的造型作为作品的一种创作方法。形象地说是做“减法”。塑，即塑造。通常用泥土、陶土堆塑而成，可视为是做“加法”。雕塑作品能长期保存，并能起到装饰和美化建筑、器皿等作用，故常带有永久性和纪念性。

雕塑艺术通俗易懂，能突破语言、文字、国家及民族的限制，形象地记录科学、文化、经济、政治、军事、风俗等社会生活，具有相当大的艺术价值和历史价值。

中国雕塑源远流长，蔚为壮观，为我们留下了丰富的遗产。

中国原始雕塑主要以人和各种动物形象的陶塑为主，人物形象大多是附加在实用器物上的装饰物，随意性很强，形象粗简、稚拙。商周时期的雕塑作品以青铜器铸造为主，其纹案主要有动物纹、几何纹。商代青铜礼器造型奇特，充满威严而神秘、崇高而怪异的美感。而且唯独不见有神像，这是世界雕塑艺术史上的一个独特现象。西周以后，其风格趋于写实而富于理性。至春秋战国时期则变得繁丽、华美。商、周时期除礼器外，还有一些器物支架、底座等实用青铜器和石、骨、玉雕刻作品，或人物、或动物，皆造型巧妙，制作精细。

秦汉时期的雕塑空前繁盛，最具典型意义的是秦始皇陵兵马俑雕塑群。与青铜器神秘怪异的风格相反，兵马俑充满崇高阳刚之美。这些兵马俑，人物、战马都与真实的一样大小，毫无夸张之处，体量巨大、数量众多、形象真实，产生了震撼人心的艺术魅力。

汉代的厚葬之风使得当时动物俑和人物俑的雕塑作品众多丰富，其造型古朴、神态夸张而强调动势。西汉名将霍去病墓前的大型动物石刻，手法简练概

括，于浑厚中显示着雄强的力之美。其中《马踏匈奴》尤为突出地表现了中国雕塑艺术写意传神的特点。世俗生活也成为汉代雕塑的素材，舂米、采芋、酿酒以及舞乐百戏等情景在汉代的砖画像中以浮雕的形式大量存在，宴饮、驱车、习射等士大夫的生活也得到了全面表现。

魏晋南北朝时期，随着佛教的盛行，佛像雕塑成为雕塑艺术的主流，著名的云冈、敦煌、龙门、麦积山四大石窟均开凿于这个时代。北魏时期的造像在形式风格上受印度或西域式样的影响，庄严、浑朴，于静穆中显示着佛的伟力。南北朝时期的佛教雕刻融合汉族知识分子的审美时尚，形成了褒衣博带秀骨清象的新风貌。

隋唐时期是中国古代雕塑的鼎盛期，其成就首先表现在石窟雕塑上，如龙门石窟奉先寺石刻造像，其雕刻手法流畅而娴熟，创造了完全民族化的造型风格，不仅体现着唐帝国博大、雄强的时代精神，同时也显示出唐人丰富的想象力和高超的雕刻技艺。奉先寺的《卢舍那大佛像》，标志着中国雕刻家的技巧已经圆熟，对佛像雕刻艺术的精髓有了深刻的理解。《昭陵六骏》是唐太宗陵墓前的浮雕，与兵马俑一脉相承，体现了中国古代雕塑的现实手法。此外，最能代表唐代雕塑艺术水平的还有那些真实生动的三彩俑和四川大足石窟。

宋、辽、金时期雕塑艺术的主要特点是世俗题材的增多和写实风格的发展，山西晋祠、山东长清灵岩寺、江苏甬直保圣寺彩塑，都生动传神地表现了世人情态，有很强的写实性。辽代大同下华严寺的菩萨造像体态优美、神情含蓄、衣饰华美，大有唐塑遗风。此外，小型泥塑在写实方面也达到了相当高的水平。

明清时期随着手工业的发展，案头摆设、随身佩饰的小型工艺性雕塑也得到了迅速发展，使得雕塑的用材从玉、陶、石、铜等扩大到竹、果核等，成为人们休闲的把玩赏品。雕塑进一步深入寻常百姓的生活之中。

作者

2018年1月

目 录

C O N T E N T S

一、原始时期的雕塑 / 1

工艺雕塑 / 4

二、商周时期的雕塑 / 7

工艺雕塑 / 12

三、春秋战国时期的雕塑 / 19

工艺雕塑 / 23

四、秦代的雕塑 / 31

纪念雕塑 / 35

工艺雕塑 / 40

五、两汉时期的雕塑 / 43

纪念雕塑 / 50

工艺雕塑 / 55

六、魏晋南北朝时期的雕塑 / 65

陵墓雕塑 / 71

宗教雕塑 / 74

工艺雕塑 / 88

雕刻大家 / 89

七、隋唐五代时期的雕塑 / 91

纪念雕塑 / 99

陵墓雕塑 / 99

宗教雕塑 / 101

工艺雕塑 / 117

雕刻大家 / 122

八、宋辽金时期的雕塑 / 123

工艺雕塑 / 130

宗教雕塑 / 131

雕刻大家 / 143

九、元朝的雕塑 / 145

宗教雕塑 / 150

工艺雕塑 / 155

雕刻大家 / 157

十、明清时期的雕塑 / 159

宗教雕塑 / 172

建筑雕塑 / 184

工艺雕塑 / 196

雕刻大家 / 199

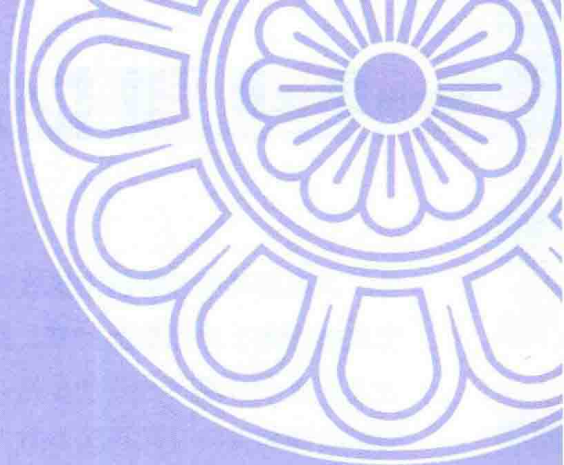
十一、现代雕塑 / 201

建筑雕塑 / 205

工艺雕塑 / 207

雕刻大家 / 212

「 一、原始时期的雕塑 」

人类最早的社会组织形式是原始人群。此后，人类经历了母系氏族和父系氏族时期。母系氏族时期，原始农业产生；家畜饲养、原始手工业及副业出现；人们开始了定居的生活；原始审美和宗教观念继续发展，并产生了最早的文字符号。父系氏族时期，农业生产发展；家畜饲养规模扩大；制陶技术进步；铜器制造和丝织品开始出现；同时，私有制萌芽、产生。在贫富分化加剧的情况下，阶级对立出现。由此导致原始社会解体，国家开始产生。在距今约六十万年至四千年的原始社会，人类处于利用石块作为生产工具和武器的石器时代。在这漫长的年代里，从石器的进化上，可分旧石器时代（约六十万年至一万年前）和新石器（约一万年至四千年前）时代。

考古发掘的遗迹证明，在旧石器时代，人类只能利用脆硬的燧石、玉髓以及石英、砾石之类的天然石块，稍经打击，使它具有锐利的刃口和尖端，就作为工具使用，直至晚期出现了尖状器、石锥等雕刻器，才开始能刻画木、骨、角、牙和石头等物。

新石器时代，由于人类智力的增长和生产劳动经验的积累，石器的制作技术取得了革新，由打制发展到磨制，使石器更能发挥生产工具的作用。与此同时，由于长期使用火的经验又发明了陶器。

石器和陶器制作，拉开了我国雕塑艺术史的帷幕，尤以造型多样的陶器和为陶器装饰的人面、人体以及象形陶制器皿的塑造，宣告中国雕塑艺术已开始萌芽、成长。

陶器是为了改进人类生活而制作，因为不同的需要，产生了各种不同样式和用途的器物，如盛食物的钵、碗，煮食物的釜、鼎，盛水的壶、罐和用于洗濯的盂、盆，等等，不仅种类和样式繁多，而且在器物造型上，又各有不同。在满足实用需要的同时，又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打下了良好的基础。如江苏淮安青莲岗出土的一件高足盆，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。

从工艺手段上讲，陶器大致可以分为以下几种：一是以动物外形为器皿，如仰韶文化遗址出土的陶质鹰鼎，以鹰身为鼎体、以二足为支点，器形饱满，是雕塑与器皿完美结合的代表作品之一。二是装饰部分的雕塑，它们有的

以配件的形式出现，如盖钮、把手等；有的以题材为动物、植物、人物的表面浮雕等形式出现。甘肃大地湾出土的陶瓶人头像，可谓中国早期人物雕塑的开端，作者巧妙地将陶瓶的口部塑成一个人头像，制作细腻，形象生动。三是小型动物或人物捏塑，这种小雕塑都是古代工匠不假任何工具而信手捏制的，形体小巧，带有浓厚的人情味。如距今七千年的浙江河姆渡文化遗址的陶塑猪可能是我国江南地区最古老的雕塑作品，尽管只有6.3厘米大，可它的形象非常生动，可见雕塑者对生活观察之细腻。

一般的陶器，除施有纹彩、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，等等，另外还有用镂空、钻孔等组成的花纹。虽然样式简单，但是使用陶泥从事雕塑的一个开端。

原始时代的雕塑，还有一种是作为图腾崇拜的偶像或出于巫术礼仪的需要而塑造的，如图腾、神像。如1982年在辽宁喀左县东山嘴遗址发现的两件小型陶塑裸孕妇立像，是用于祈求生育的。两件陶塑像均有圆鼓凸起的腹部，肥大的臀部，有表现阴部的记号。在比东山嘴遗址还古老的神庙遗址——牛河梁遗址中，出土了一尊大小与真人相近的泥塑彩绘头像，被命名为“女神头像”。“女神头像”额头上塑一突起圆箍状饰物，鼻梁较低，浅浅的眼窝里镶嵌着淡青色的圆玉片作为眼睛，玉片经过抛光处理，晶莹的光泽使得女神的目光神采飞扬，口唇稍稍外咧，似乎张口欲语，流露出一种神秘莫测的神情。整个塑像的五官位置和比例关系相当准确，造型既注重于面部外形的优美，又追求内心情感的自然流露。

另外，甘肃礼县高寺头出土的圆雕少女头像，堪称中国原始社会人像雕塑的优秀代表。头像残高12.5厘米，用堆塑与锥镂相结合的手法制成，陶色橙黄，颈下部分已缺，原先可能是陶壶器口的装饰。头顶锥刺着一个小孔，前额至后脑堆塑着半圈高低起伏的泥条，仿佛盘绕在额际的发辫。少女脸型丰满圆润，五官部位安排准确，那微启的嘴巴仿佛正在娓娓地谈话，神态颇为优美。

骨雕在原始社会也有一定程度的发展。骨雕亦称“骨刻”，指在动物骨头或骨制品上雕刻花纹或物像。因为骨质细密坚实，所以适于精雕细琢那些较为精美的形象。距今六十万年至一万年前的旧石器时代晚期的周口店山顶洞遗址出土的骨针，是我国最古老的雕刻品之一。到了新石器时代，骨雕有了长足的发

展，出现了阴纹线刻、薄浮雕纹、圆雕等多种形式的装饰物品。

原始时期的雕塑艺术，从远在五六千年以前那种艰难的生活环境以及人类的智慧和双手的灵巧程度来衡量，把观察感受到的形象，特别是表现人的世界的形象，如实地捏塑出来，说明了原始社会时期的人类在雕塑艺术方面所具有的才能和表现技巧。虽然他们带有某种远古的神秘感和莫解的奇妙，但其表现手法真实、质朴、自由、夸张、概括，体现了一种随意美、稚拙美，为后世较大和较精细雕塑的制作，奠定了基础。

工艺雕塑

《人体塑像》

这尊人体塑像虽然残损，但是依然体现了新石器时代雕塑的典型特征。

人体塑像的右臂和头颅及双脚都被截去了，但是从那浑圆的胸部、粗壮的胳膊和腿脚来判断，这应该是一尊壮硕的女体雕塑。这些女性特征象征着旺盛的生育能力。因为只有健壮的身体和旺盛的繁衍，才能与恶劣的自然环境做殊死搏斗，才能战胜恶劣的生存环境。

这个赤裸的、光洁而又纹路粗糙的、体现着原始人类无穷想象力的身体，是中国雕塑文明的源头。它在技法上虽留下了许多供弥补的空间，但是在精神上是独立的，体现了艺术最纯粹的审美力度。

《陶鹰鼎》

《陶鹰鼎》出土于一个成年妇女的陵墓，属于原始社

人体塑像

会仰韶文化。

鼎通高只有 36 厘米，但整体结构简洁，体积感很强，看上去显得威武而雄壮。鹰的前胸为鼎腹，饱满粗壮，器口开在鹰的背部。鹰的双目圆睁，周身光洁未加纹饰，喙部呈有力的勾状。鹰的双足和尾部为鼎足，稳定地撑拄于地，后收的双翅围过鼎的中后部，形成一种前扑的动势，配上鹰头部的大眼、利喙，使这只鹰显得威风凛凛，桀骜勇猛。整个鹰的身体有一种向外扩张的

陶鹰鼎

内在力量，无论从哪个角度观赏，都能感到慑人的威猛气势。

更为可贵的是，《陶鹰鼎》的主要优点并不在于通常所谓的“写实”和“逼真”，而在于艺术加工后的夸张和变形，既保持并强化了鹰和鼎各自所固有的形神特征，又与陶器的工艺造型取得了和谐的统一，从而成为原始时代雕刻艺术不可多得的珍品，为其后盛行于商周时期的青铜鸟兽形器奠定了很高的起点。

「 二、商周时期的雕塑 」

商朝约于公元前 16 世纪建立，至公元前 11 世纪灭亡，历时约六百年。其统治中心位于今天的河南中部。商朝前期，因长时间的内乱，都城多次迁徙。至盘庚即位后，将国都迁往殷（今河南安阳），才稳定了统治。此后，商朝出现过“武丁中兴”。但到商末纣王时，终因暴政而亡国。

商朝建立了王以下包括许多官吏和大批军队在内的国家机器，同时还出现了刑罚、监狱。商朝农业、手工业较以往有所进步，特别是青铜铸造的水平明显提高，可以制造各种大型、精美的器物。商朝的商业也有了初步的发展，并出现了早期的货币。

中国文明在商朝早期已经发展到相当高的水平，其主要特征就是甲骨文和青铜文化。甲骨文的发现非常偶然。20 世纪初，当时河南安阳西北小屯村的农民将偶尔拾得的龟甲、兽骨当作中药材出售，有学者辨认出上面有古文字，于是开始大力寻访，不久，中国的古文字学家们确定这些龟甲兽骨上面刻写的为商朝文字，继而断定小屯村即是古书中提到的商朝都城遗址——殷墟。

殷墟出土了包括甲骨文、青铜器在内的大量珍贵文物。甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的古老文字。甲骨是商代国王占卜时的用具。甲骨在使用之前，首先把甲骨上的血肉除净，接着锯削磨平。然后，在龟甲的内面或兽骨的反面用刀具钻凿凹缺。这些凹缺的排列是有序的。占卜的人或者叫巫师，把自己的名字、占卜的日期、要问的问题都刻在甲骨上，然后用火炷烧甲骨上的凹缺。这些凹缺受热开裂，出现的裂纹就称为“兆”。巫师对这些裂纹的走向加以分析，得出占卜的结果，并把占卜是否灵验也刻到甲骨上。这些刻有卜辞的甲骨就成为一种官方档案保存下来。

目前，在殷墟共发掘甲骨十六万余片。据统计，所有这些甲骨上的各种文字总计为四千多个，其中经过学者们考证研究的约有三千个，在这三千余字里面，学者们释读一致的是一千多字。这些字都具备了汉字的基本结构。大量的甲骨文既记载了当时政治、经济、军事以及气象、占卜方面的情况，又标志着文字接近成熟。

与刻字甲骨一样，青铜器也是商朝极具代表性的器物。在殷墟发掘出来的青铜器已经有数千件，其中司母戊大方鼎形制雄伟，是中国古代青铜文化顶