

美与素质教育丛书

THE TREASURY OF SCULPTURE

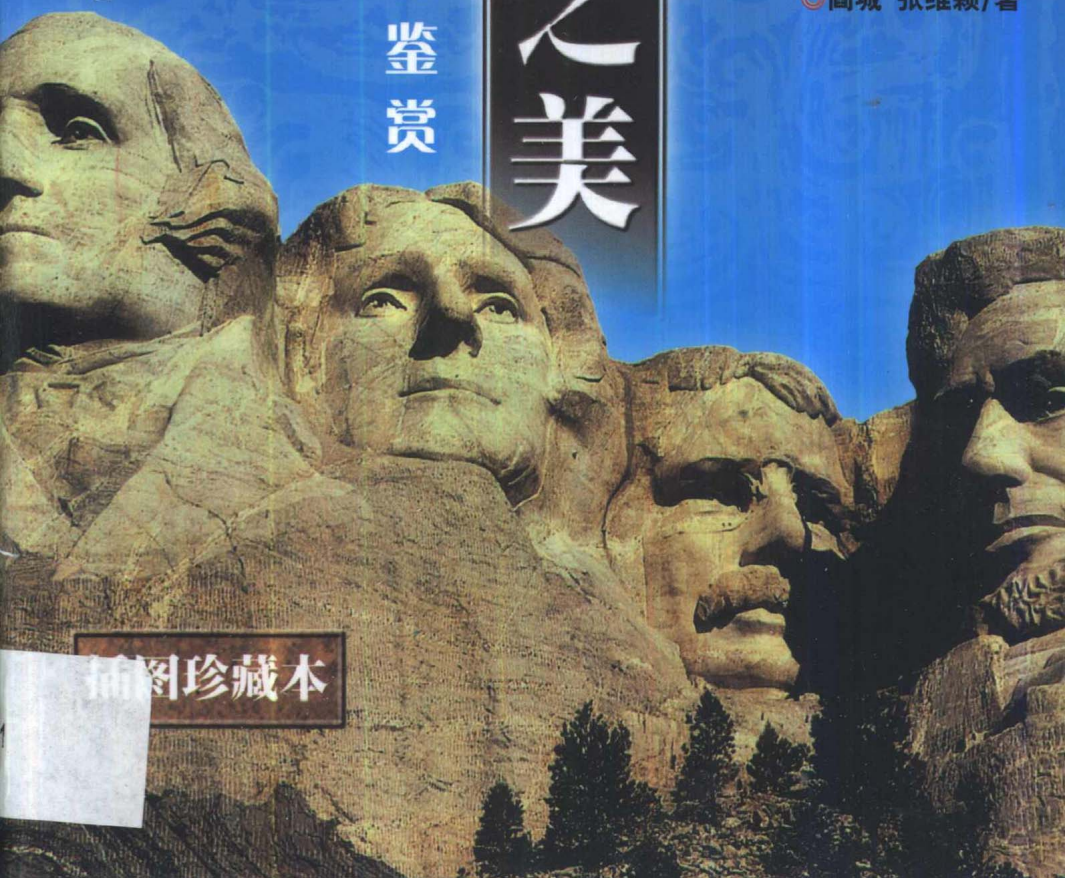
中外雕塑精品鉴赏

雕塑之美

新华出版社

◎ 阎城 张维颖/著

插图珍藏本

357

美与素质教育丛书

◎ 阎城 张维颖 / 著

雕塑之美

中外雕塑精品鉴赏

新华出版社

图书在版编目(CIP)数据

雕塑之美:中外雕塑精品鉴赏 / 阎城,张维颖著.
北京:新华出版社,2001.4
ISBN 7-5011-5228-4

I. 雕… II. ①阎… ②张… III. 雕塑-鉴赏-世界
IV. J305

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 18216 号

雕 塑 之 美

——中外雕塑精品鉴赏

阎城 张维颖 著

*

新华出版社出版发行

(北京宣武门西大街 57 号 邮编:100803)

新华书店经销

北京市振宏福利印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开 6.5 印张 彩插 2 印张 180 千字

2001 年 5 月第一版 2001 年 5 月第一次印刷

ISBN 7-5011-5228-4 / J·253 定价: 24.00 元

目 录

中国篇\1

中国雕塑史简介\2

陶塑人面\11

石雕人头\12

人头形器口彩陶瓶\13

陶裸体女神像\14

鹰尊\15

象尊\16

青铜神面像\17

虎食人卣\18

四羊方尊\20

玉凤\20

错金银虎噬鹿屏风插座\22

虎座鸟架悬鼓\23

秦始皇陵兵马俑\24

“马踏匈奴”石刻\25

四神瓦当\43

1025 雕塑艺术

- 长袖舞女俑\44
- 击鼓说唱俑\46
- 画像砖\47
- 铜奔马\48
- 四神纹玉面铺首\50
- 齐景帝萧道生修安陵麒麟\51
- 主佛\51
- 文殊菩萨\53
- 陶侍从俑\54
- 胁侍菩萨\56
- 释迦牟尼与文殊、普贤菩萨\57
- 菩萨石像\59
- 大卢舍那佛\60
- 佛头部\61
- 迦叶、菩萨、天王\63
- 弥勒大佛\64
- 菩萨头像\65
- 唐三彩女立俑\66
- 鞍马\67
- 弥勒菩萨\68
- 守护神将\70
- 侍女立像\71

- 菩萨立像\73
- 日月观音\74
- 供养人\91
- 老君坐像\92
- 养鸡女\93
- 佛头像（一佛二菩萨像局部）\94
- 杂剧人物\95
- 弥勒佛\96
- 文殊菩萨\97
- 佛与弟子\98
- 鱼美人\100
- 关羽\101
- 千手观音\102
- 真武大帝\103
- 持杖罗汉组雕\104
- 惜春作画\105
- 石文官\106
- 《蓝采和》墨雕\107
- 黄杨木雕子母牛\108
- 掐丝珐琅风尊\109
- 收租院泥塑（局部）\110
- 人民英雄纪念碑浮雕（局部）\111

毛主席像\112

外国篇\113

外国雕塑史简介\114

威伦道夫的维纳斯\140

王子拉霍特普及妻子诺费尔特\141

狮身人面像\142

格底亚像\143

阿波罗\144

里切亚青铜雕像\145

吹笛少女\146

掷铁饼者\147

骑手\149

命运三女神\150

厄瑞克忒翁神庙女像柱\151

安基西拉青年人立像\152

母狼\153

萨莫色雷斯的胜利女神\154

米洛的阿芙罗狄忒\155

维纳斯蹲像\156

卡拉卡拉像\157

4

十字架上的基督\158

圣母像\159

- 圣母子\160
- 圣母子在圣弗朗西斯与圣安东尼之间\161
- 大卫\163
- 大卫\164
- 摩西\165
- 夜\167
- 从清白泉而来的仙女（无罪者喷泉）\168
- 佛罗里达战胜比萨\169
- 极乐的贝尔冬尼\170
- 克罗托拉的米罗\187
- 浴女\188
- 伏尔泰\190
- 模仿维纳斯姿态的波利那\191
- 伊阿宋与金羊毛\192
- 马赛曲\193
- 舞蹈\194
- 乌戈利诺及其子孙\196
- 思想者\197
- 吻\199
- 哀求的女人\200
- 张弓的赫刺克勒斯\201
- 地中海\202

- 裸体背视图\203
- 被发现的裸女\205
- 亲吻\206
- 行走的女人\207
- 山羊\208
- 国王与王后\209
- 七个身体和一个头像的组合\210
- 立方体27号\212
- 皇家之潮4号\213
- 游客\214
- 红色金属柱体\215
- 奇迹\216
- 压缩\217
- 男人与女人\218
- 组字画\219
- 自由女神像\220
- 拉什莫尔国家纪念碑\221
- 工人与集体农庄女庄员\222
- 斯大林格勒战役英雄纪念碑《祖国——母亲》、《临死不屈》\223

— 中国篇 —

中国雕塑史简介

一、彷徨而迷茫的史前雕塑

在新石器时代的河姆渡文化遗址的出土文物中，器盖鸟兽头、人头造型等，都还是属于依附于整体器物上的饰物，其造型均为粗略的、夸张式的，具有极强装饰性。这一雕塑造型的特征与其它民族的早期雕塑没有明确区别，从严格意义上讲，不能看着是一个民族的艺术标志。

二、神秘而狰狞的商周雕塑

青铜器艺术是商周雕塑的最高水平，也是在全世界雕塑史中独具个性的，是中国传统雕塑进入民族化的重要标志。青铜器艺术主要以动物、人物的图案为装饰纹样，表现出强劲的动感。青铜器为祭器，其雕塑纹样与祭祀有着密切联系。

殷商时代的青铜器，有不少动物造形。如象尊，它具有象作为现实中动物形象的概括特征，这种特征只是作为象的概念上的特征，即基本形，如：长鼻、粗脚、肥身、小眼。它不具有具体是哪一只象的个性化特征，即没有具象写实造型观念。但是，我们可以从象尊看出雄壮、力量、结实等这些关于象的意象。同时，象尊表面是由水涡纹，花瓣纹，水纹、云纹、虎纹等等构成，不是西方写实雕塑对皮肤的皱纹、毛发、骨骼、肌肉的起伏等的表现。这种纹样是一种文化指向，它可指向对精神真象的原始认知。

这一时期的中国雕塑在艺术水平上与古希腊写实性雕塑有着异趣同工的特点。

三、奋激灵动的春秋、战国雕塑

春秋战国时代，由于各诸侯国政治的改革，促使学术思想有了很大的发展，这一时期关于人的问题成为哲学探讨的中心问题之一，诸子百家中没有一个不是高度重视人的，这时人的尊严得到了空前的提高。这种充满活力的环境也影响到造型艺术的风格，其表现为无论是绘画、雕塑或者是装饰纹样，都很重视形象的富有旋律的强烈运动感，正是在优美的动态形象中显示出了事物的内在之真。这无疑说明探讨风姿爽动中的“美”就是追索“道”之真理。从运动中表现出强大生命力和不凡的气势，反映了那是一个富有生气的时代，这一风格一直影响到秦汉魏晋朝的雕塑，秦代的生活饰品如铜镜、砖瓦纹饰，北朝的石窟壁画都表现出飞动跳跃的艺术追求。

四、威武庄重的秦代雕塑

位于陕西临潼的秦始皇陵兵马俑坑的发掘，展示了秦代的辉煌成就。秦始皇陵兵马俑在具体塑造技巧上达到了相当高的水平；在塑造方法上，其采用了模塑与手塑相结合的手法，在对形象的塑造上表现出了雕塑家们对“逼真”的尽力追求，几百张面孔都具有北方农民的彪悍魁伟的气质，而张张面孔又都各具个性，对马的刻划同样丝丝入扣，武士俑所持兵器，则完全是金属实物兵器，这更是真到了极端。如此精细逼真的雕塑在中国雕塑史上实属罕见，最可贵之处在于它代表了雕塑艺术中整体美的典范。

如果我们要正确认识它的艺术地位，我们必须看到西方

雕塑同期的水平。从比秦更早的古希腊雕塑《米洛的阿芙罗狄忒》、《掷铁饼者》等作品来看，从写实的角度上来比较，秦俑的武士造型就显得呆板、僵硬、毫无动感，且结构模糊。但中国雕塑有着自己的审美观点，因此，我们必须从它自身文化的角度去看。

从中国雕塑的社会实用性的角度看，秦始皇陵兵马俑代表着雕塑由商周时期青铜器的祭器功用转化成了中国历史上第一个专制君主的政治功用。万里长城是秦始皇对外的防御设施，兵马俑可能是对内的武装力量的模本，秦始皇吞并东方六国后，建立专制统治国家，并且希望万世不移地统治下去。他想以强大的武装力量来完成他的政治愿望，而秦始皇陵兵马俑这种实物形式正是强大的武装力量的摹本，强大的军队气势汹汹地面对被吞并的东方六国。

秦始皇陵兵马俑完美地把这一意象表现出来了。艺术家们通过中国美学中强调整体美的艺术手法，用7000个左右的陶武士，100多匹陶马、100辆战车、实物兵器等，让我们看到了一个强大、威严、不可战胜的秦帝国的意象。这种霸悍之气，在世界雕塑史上实属罕见。这才是它的意象审美中以整体之美为美、整体之真为真的审美情趣，这样我们便能清晰的看到它在雕塑史上的重要地位。

五、雄浑刚健的汉代雕塑

汉代雕塑艺术在继承秦代的霸悍之气的基礎上更表现出了雄浑刚健的特色。这一时期的墓葬雕塑十分发达，它有一个显著的特征是从“秦始皇陵兵马俑”这种埋在地下的形式发展到了地上陵墓表饰，其在形式上，还是强调整体之美的震撼，如西汉霍去病墓墓前石雕和东汉高颐墓墓前石雕。

汉代的墓葬雕塑特别发达,源于中国文化的阴阳学观念。认为现实的生活为阳间,而死后灵魂生活在阴间,因而,墓内有陶制的四合院式的住宅,院内有陶猪、陶鸡、铜洗、釜、厨房门前摆着陶灶,院中央有陶狗。墓室中放置有陶塑车、陶马、陶仓、罐、瓷、壶、盆、碗等,意为享宴之所。陪伴着墓主人的还有舞俑、乐俑、侍俑、厨俑等,全然是一个同地面上相似的世界。这些陶雕在汉代数量巨大。其在艺术造詣上有一定的价值。

用于砌墓室的砖石,是汉代典型的艺术品——画像砖石,这类绘画与雕刻的统一体,刻划着内容丰富的画面。它具有较高的艺术价值。

画砖的内容表现出中国传统美学中强调艺术教化功能特征,其内容大致由三方面构成:

①描述神话故事与灵兽,这种题材在画像砖石中占有很大比例,它的实用功用是为灵魂升天而准备的。其通常描绘的是伏羲、女娲、西王母、东王公、龙、鹤、鹿及四方神兽:青龙、白虎、朱雀、玄武等等。

②以历史故事为题材,如三桃杀三士、荆轲刺秦王、豫刺赵襄子、聂政刺侠累、泗水捞鼎、鸿门宴、齐国义母、柏榆悲亲、京兆节女、丁兰侍木人等,其中以宣扬忠孝节义的主题为最多。

③直接反映世俗生活的题材,如耦犁、丰收、冶铁、纺织、对刺、乐舞、斗鸡等各种劳动、生活场面。更多的是表现墓主人饮宴、车骑出行等等场景。汉人对现实生活的刻画包罗万象,画像砖的艺术形式具有鲜明的民族特色和生活气息。

雕塑之美

陵墓表饰中的大型石兽雕刻始于汉代。西汉霍去病墓前石兽群的石雕作品均具雄浑的气势、并有着统一完整的内在特性。东汉高颐墓前的石雕群更是以劲健勇猛的气势取胜，这些大型石雕很能代表汉人开拓进取的时代精神，霍去病墓石雕是意象造型最为典型的伟大作品。其雕塑表现出中国雕塑中借助外间事物的形象以比拟的手法表达主观思想情感的特征。

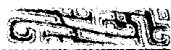
六、宁静而超然的魏晋南北朝雕塑

佛教自汉哀帝时传入中国，在魏晋时才遇到兴盛的机会。战乱、政治腐败、分裂、动荡的社会状况，使广大民众寻找精神寄托成了当务之急。魏晋士大夫的玄学为佛教的传播准备了思想条件，原来难以为人理解的佛经理论在士大夫玄远的清谈之中变得易于为人接受。

这时的中国的雕塑艺术以佛像造像为主，其有三大特征：

在魏晋六朝的敦煌石窟内，早期佛的塑像或交脚安坐、或卓然挺立，脸上现出超然平静的微笑。这是一种内在而智慧的微笑，这是一种经过了艰辛的苦修苦炼之后战胜自己欲望的超脱的微笑。这一时期的佛像具有超然、智慧、脱俗的仪表，和宗教的神秘感。从造型上完美地表现出了佛教教义中真正的佛。这一时期的佛像和以后的相比显得更单纯，更回归本质，因而它能满足人们对偶像的崇拜。

中国佛教造像的发展，有这样一个现象：在魏晋南北朝时期的佛教造像主尊以佛为主；宋朝佛教造像中主尊以观音、地藏为主；明、清的罗汉造像比较发达。中国佛教雕塑出现这种现象，反映出中国人对宗教的膜拜，更趋于现世务实精

神，也说明中国人的精神追求和创造力越来越弱，表现出一种精神惰性。

佛教造像在造像的组合形式也有一定变化：

北魏以前的石窟造像主尊多以单龕单尊的佛和三世佛并列这两种形式较为常见，到了北魏便出现了一佛为主尊而两旁对称配以二胁侍菩萨的样式，且这种形式逐渐发展起来，这种一铺三尊的组合形式到北齐、北周更进一步的发展了，并增加了佛的两大弟子，迦叶与阿难，以对称的形式分置于佛的两旁，至此佛教造像形成了突出主尊的一铺五尊的样式。经过东魏、西魏、北齐、北周后，这种主尊突出、胁侍随从逐渐增多的组合更趋于规则、样式化。

七、光华绚丽的隋、唐雕塑

在中国古代雕塑史上，隋、唐及五代十国已形成了全面发展的局面，并达到了高度辉煌灿烂的时期，其中以唐代雕塑的艺术成就为最高。到了中晚唐时期，雕塑艺术逐渐开始向世俗化方向发展。

在唐代佛教雕塑艺术进入辉煌的成熟期，风格的多样与技巧的纯熟，达历史最高水平。

以盛唐雕塑中佛教造像最为辉煌的杰作——龙门奉先寺大卢舍那佛像龕为例可以看到唐代雕塑的卓越成就。此时佛教造像已成为一铺九尊的形式。奉先寺群雕是盛唐君王夸示国势和权威以及夸示功德的纪念碑。从佛教造像的渊源来看，继魏晋时就有了教主与皇帝合二为一的现象，到了唐代这种现象得到进一步的发展，据造龕记，龙门奉先寺大卢舍那佛像是大唐高宗所建且皇后武则天曾资助。而卢舍那大佛的塑造正是象征着高高在上的“真命天子”皇帝，其左右二旁的

雕塑之美

胁侍随从者便是暗寓着文臣武将。在佛两旁展开的人物不仅显出各自陪衬的地位，而且动作表情无不与突出主尊的整体气势相呼应。这与佛教中的平等观念已相去甚远，而与专制王权统治下的等级观念极其类同。这组群雕确实显示出盛唐时期大唐帝国的国势强盛。卢舍那佛在雕刻艺术方面达到了极高的境界，也标志着盛唐时期的佛教造像已逐步摆脱了外来样式的影响，走向了民族化的成熟时期。

奉先寺大卢舍那佛龕的九尊一铺的形式为一佛、二弟子、二菩萨、二天王、二力士（金刚），还有二尊供养人雕像。佛坐像高十七米，其余弟子等之依次减低，供养人最矮小。它是一个有主有宾、层次井然的有机整体。这也是意象造型中强调人是审美的主体的观念，而非西方雕塑观念中以尊重客观真实为美的观念。即为了表达内容而将现实人物的比例打乱，以主高、宾低的比例表现主题。

雕像是工匠借助直觉的体悟进行创作的，在把握住雕像现实功用目的后，造像者充分的发挥出其想像力和创造力，不受客观时空的限制，达到了“迁想妙得”的写意境界。

同时期，除了佛教造像所取得的辉煌成就外，唐代的帝王陵墓前的石狮、石马等大型石雕，以及唐代墓葬出土的为数众多、形象优美的陶俑，和鲜艳夺目的“唐三彩”俑，都从各个不同的角度充分显示了这一时期雕塑艺术的精致完美和辉煌宏大的时代特征，把中国古代雕塑艺术推向高峰。

八、世俗、温情的宋代雕塑

继中晚唐之后宋代的雕塑艺术进一步趋于世俗化，并与世俗生活相结合。在创作方法上也逐步趋于写实，出现了大量反映现实的题材。但与唐代的雕塑艺术相比，宋代雕塑艺