

像长凳，右边的俑左手扶长方形几，左侧的俑右手扶几，双手托住对方手肘，似在帮助对方书写。中间有一个长方形的尖角案，案上放有长方形的书

几，中间有笔架，案的另一端放有砚台。两个俑面部紧紧相对，鼻挺突出，嘴巴紧闭，大眼睛，一副聚精会神一丝不苟的样子。看手上似是在书写，看面部又似在对视。

对书俑造型而成，胎质灰白，青绿色的釉已经开片，且大部剥落。对书俑造型生动质朴，写实中略带夸张，帽子、书籍、案、笔刻画细致，面部五官、案上的纹饰、书籍上的提手和上面系的

绳子也都交待得一清二楚，这一切都对主题的描述起了很好的作用。15.《女立俑》(陶)，高37.5厘米，

南朝·宋，江苏省南京博物院藏。俑的制作题材广泛，数量众多，保存也较为

完整。对书俑造型生动质朴，写实中略带夸张，帽子、书籍、案、笔刻画细致，面部五官、案上的纹饰、书籍上的提手和上面系的

绳子也都交待得一清二楚，这一切都对主题的描述起了很好的作用。15.《女立俑》(陶)，高37.5厘米，

南朝·宋，江苏省南京博物院藏。俑的制作题材广泛，数量众多，保存也较为

完整。对书俑造型生动质朴，写实中略带夸张，帽子、书籍、案、笔刻画细致，面部五官、案上的纹饰、书籍上的提手和上面系的

绳子也都交待得一清二楚，这一切都对主题的描述起了很好的作用。15.《女立俑》(陶)，高37.5厘米，

南朝·宋，江苏省南京博物院藏。俑的制作题材广泛，数量众多，保存也较为

完整。对书俑造型生动质朴，写实中略带夸张，帽子、书籍、案、笔刻画细致，面部五官、案上的纹饰、书籍上的提手和上面系的

绳子也都交待得一清二楚，这一切都对主题的描述起了很好的作用。15.《女立俑》(陶)，高37.5厘米，

南朝·宋，江苏省南京博物院藏。俑的制作题材广泛，数量众多，保存也较为

完整。对书俑造型生动质朴，写实中略带夸张，帽子、书籍、案、笔刻画细致，面部五官、案上的纹饰、书籍上的提手和上面系的

绳子也都交待得一清二楚，这一切都对主题的描述起了很好的作用。15.《女立俑》(陶)，高37.5厘米，

雕塑艺术馆

青★少★年★美★术★馆★丛★书

SUYISHU

附塑艺术馆

第一届中国·北京·国际·雕塑·艺术·展

2005.10.15-11.15

图书在版编目(CIP)数据

雕塑艺术馆/董占军,王承利著. —南宁:广西美术出版社, 2002. 12

(青少年美术馆丛书)

ISBN 7-80674-317-0

I. 雕... II. ①董... ②王... III. 雕塑史—世界—青少年读物 IV. J309.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第099528号

版权所有 翻印必究

青少年美术馆丛书

雕塑艺术馆

编著/董占军 王承利

主编/朱铭

副主编/奚传绩

出版发行/广西美术出版社

(地址: 南宁市望园路9号·邮编: 530022)

发行部 / 0771-5701356 5701357

联系电话 /

印刷/深圳市森广源(印刷)有限公司

版次/2003年3月第1版

印次/2003年3月第1次印刷

开本/890mm×1240mm 1/32

印张/5

书号/ISBN7-80674-317-0/J·249

定价/24.50元

如有印装质量问题请与本社发行部调换

青少年美术馆丛书

雕塑艺术馆

董占军 编著
王承利

广西美术出版社

序

从我们的祖先开始，每一代人都致力于追求完美。在所有的追求者之中，最自由而又最艰难的可以说是艺术家。因为，在人类的一切造物中，惟有艺术品是至善至美的精神产品。人们欣赏这样的艺术品，为艺术家创造的意境所感染，使自己也进入一种至善至美的境界，沉浸在一种如醉如痴的氛围中，心灵上如同经历了一场善与恶、美与丑的大搏击，使自己的精神和品德都得到净化和升华，从而登上一个新的文明台阶。古代艺术作品的巨大感召力量，曾经把一代人推上近代文明的新台阶；近代艺术作品的巨大感召力量，曾经把又一代人推上现代文明的新台阶；而现代艺术作品的巨大感召力量，正在我们这一代人的精神生活中发生着巨大的作用，把我们推向未来文明的新台阶……

青少年朋友们，当你们打开这本书，便犹如推开一座美术馆的大门，让我们迈开脚步，跨过门槛，走进这辉煌的艺术殿堂。面对一件件世界艺术的瑰宝，请敞开你的心扉，让古代、近代、现代的艺术杰作所散发的神圣芳香，渗透进你的心灵，荡涤尽一切杂念，激励着你的思想，鼓舞起你的精神。让每一位青少年读者都成为高尚的、有教养的、心灵美好的新世界创造者。

朱铭

目录

中国雕塑艺术综述

- (一) 雕塑的萌芽及中国原始雕塑..... 2
- (二) 青铜器为主的先秦雕塑..... 2
- (三) 成就辉煌的秦汉雕塑..... 3
- (四) 魏晋佛造像及陵墓雕塑..... 5
- (五) 生机勃勃的隋唐雕塑..... 6
- (六) 世俗性突出的两宋雕塑..... 8
- (七) 元代佛道造像及草俑雕塑..... 11
- (八) 品种多样的明代雕塑..... 12
- (九) 小型雕塑繁荣的清代雕塑..... 14
- (十) 风格迥异的现代雕塑..... 16

西方雕塑艺术综述

- (一) 古希腊与古罗马雕塑..... 21
- (二) 中世纪与文艺复兴时期的雕塑..... 23
- (三) 17世纪至18世纪的西方雕塑..... 25
- (四) 社会变革与19世纪的西方雕塑..... 26
- (五) 艺术的多元化发展与20世纪的西方雕塑..... 27

中国雕塑艺术作品赏析

..... 30

西方雕塑艺术作品赏析

..... 82

附主要参考书目

岁月

周世

中国雕塑艺术综述

ZHONG GUO DIAO SU YI SHU ZONG SHU

中国雕塑艺术综述

【一】雕塑的萌芽及中国原始雕塑

学会使用工具,标志着人类文明进程的开始,文明孕育了艺术的诞生。原始社会时期的石器与陶器制作,已经萌发了雕刻艺术的萌芽。原始社会特别是新石器时代的磨制石器、骨器、角器以及后期的玉、石、象牙雕刻等,已接近雕刻艺术制作。新石器时代后期的陶器制作种类繁多,造型多样,这一切虽然还不属于独立的雕刻艺术创作,但是已经具备了原始雕刻的雏形。

新石器时代出现了玉石雕刻,还出土有大量象形仿生陶器皿,诸如猪形鬲、狗形鬲、鸟形壶等,另外还有许多陶塑动物等。新石器时代红山文化遗址,辽宁牛河梁出土的女神庙陶塑女像,辽西的陶塑裸女像以及内蒙古赤峰的水泉陶塑女像,是我国雕塑艺术史上原始雕塑的重大发现,这类作品或许有其他功利性目的,诸如原始神话或巫术、丧葬礼仪等,但仍可将它们视作雕塑作品,在原始社会雕塑史上具有不可忽视的价值。

【二】青铜器为主的先秦雕塑

先秦时期青铜器的铸造在我国文化艺术史上占有重要地位。商周时期的青铜器在器型的制作上,有大量的四足鼎和三足鼎,造型庄重威严,坚实有力。如著名的商代司母戊大方鼎,气魄雄伟、稳重。商代人面纹方鼎

的装饰也已经显示出雕塑艺术的显著特征。其他象形仿生青铜器也形成了自己的风格。商周时代的象形青铜器多是鸟兽动物,现在看来,这类象形器大都造型生动,铸造精良,富于想象并有极强的艺术装饰性,既有着凝重森严、神秘怪诞、威风凛凛的气势,另外还有极强的象征性和实用性。

青铜器的铸造是商周时期雕塑艺术的主流,另外像陶器、玉雕、骨雕以及牙雕工艺也达到了较高的水平。殷商时代已出现随葬的具有雕刻艺术价值的玉石人像、鸟兽动物等。这类作品多为小品,但遗存丰富而精美,题材、形式多样,包括了人物、鸟兽、虫鱼等,既有片状也有立体圆雕,造型简洁明快,质朴古拙。其中不乏较为细致的作品,特别是一些蟠龙、夔凤、虎、象、鹿等小件作品。玉石雕刻人像有一定的动态、神情的刻画,图案纹样装饰与玉石鸟兽及青铜器装饰风格大同小异。

春秋战国时期的雕塑除了大量的青铜铸造外,陶塑、木雕、玉石雕与铜、铅、金、银等金属铸造遗存也极为丰富,以青铜俑随葬,以陶俑、陶马等随葬也已逐渐流行,从而使雕塑艺术范围扩展,其他诸如木雕、木雕彩漆、玉雕也异常丰富。各类材质的雕塑品题材风格多样,写实性、生动性大为增强,特别是大量的明器雕塑与其他工艺性雕塑相互渗透,共同构成了雕塑艺术的主体风貌。

【三】成就辉煌的秦汉雕塑

秦代与汉代是我国古代雕塑艺术史上成绩卓著的时期。在艺术风格上,秦汉雕塑气势磅礴、雄浑奔放,对后

世雕塑产生了深远的影响。俑在秦汉雕塑艺术中占有相当大的比重，最典型的当数秦始皇兵马俑，其规模之大，数量之多，以及雄健磅礴的艺术风格，远非其他朝代的墓俑雕塑所能比。陶俑的职司、兵种、装备、姿态、服饰、年龄、性格、神情等，都有高度的写实表现。陶俑面部神情的刻画，简括而传神，令人叹为观止。

两汉时期雕塑艺术的题材及表现形式有着突出的发展，并具有博大雄浑的气势，反映出国家强盛时期雄健的民族气魄。陵墓前放置雕塑起于秦汉时期，最具代表性的当首推霍去病墓前的大型纪念性石雕群，其处理手法简练概括，注重形体大的体面塑造及形象、性格的刻画，具有震撼人心的气势。其他陵墓雕刻遗留作品多分布于山东、山西、河南、陕西、四川境内，题材包括人物、马、牛、羊、驼、狮、虎、鹿等，另外还有天禄、辟邪等神话传说中的神兽。这些作品是汉代大型纪念性、仪卫性雕刻的代表，其壮观强健的造型反映了当时特有的精神风貌和社会审美理想。

两汉时期的墓俑雕塑形制上虽然不及秦代雕塑庞大，但题材、形式却更为多样，并具有极强的写实性。各类人物的身份、性格、职司等刻画细致入微，人物神态耐人寻味。较有代表性的如西汉的女俑、东汉的说唱俑，都表现得生动传神，是汉代现实生活的生动写照。墓俑雕塑，除了陶俑，也有以木、铜、铅、锡等材质制作的，除了人物俑，大量的动物俑、建筑也塑造得生动真切、趣味盎然。

汉代的装饰性雕塑小品既有青铜铸造，玉石、漆器、陶器、木雕等作品为数也不少。与此同时，生活在北方的

各游牧部族和西南地区的少数民族也创造了富于地域与民族风格的优秀工艺性雕塑作品,是汉代雕塑艺术不可缺少的组成部分。

两汉时期的建筑装饰雕塑与建筑艺术密不可分。西汉时期的砖瓦装饰雕塑,特别是瓦当浮雕,不仅反映了雕塑艺术的水平,也展示了当时文学和书法的成就。东汉时期有大量的墓室墓祠,除了墓上及祠前的石人、石兽雕刻,大量的墓室浮雕刻石也不断见世,这些作品在山东、河南、四川、陕西、山西境内发现较多,是我国早期雕刻的重要组成部分。

【四】魏晋佛造像及陵墓雕塑

佛教自汉代传入中国以来,魏晋时期开始普及,与此相随,佛教雕塑在魏晋南北朝时期雕塑艺术中占据首要的地位,其数量规模之大远非其他种类雕塑所能比。佛教雕塑大量地建造于窟龕寺塔之中,既有大规模的建造,也有单身的佛造像。材质包括岩石、金属等,还采用了泥塑、木雕、镏金等方法。著名的窟龕造像群如甘肃敦煌的莫高窟、天水麦积山的泥塑彩绘,山西大同的云冈,河南洛阳的龙门、巩县的天龙山,河北的南、北响堂山的石雕窟龕等,这些造像,数量多少、体积大小、形态刻画各不相同,艺术风格也有着各自的特点。除窟龕佛教造像以外,各种造像碑、单身造像也非常盛行,既有石造、金属、木雕等,又有镏金、玉、牙等小型造像,如山东青州出土的龙兴寺佛造像,数量之多,艺术性之高,令人惊叹。

佛教造像的题材有佛、菩萨、弟子、金刚力士、弥勒、

多宝、释迦并坐像、供养人像以及飞天、伎乐、佛本生故事和佛经变故事等多种内容,各种形象的塑造既依照身份性格的特征及宗教的要求,又结合现实加以创造;既依据外来的因素,又融合中国的传统,为中国的佛教雕塑开创了新的局面。特别在表现技法上,浮雕渐渐脱离了平面性而走向立体化,而且与圆雕相结合在作品中共同运用,取得了显著的效果。

两晋、南北朝时期的陵墓雕塑体积更为庞大,神态生动奔放,大多具有雄劲强健的气势和豪迈的气概,成为兽类石雕的典范。在造型技巧上圆雕、浮雕、线刻并用,以突出整体形态。南朝陵墓雕塑的遗存在建康(今南京)及其附近地区较多,其鲜明的时代风格代表了当时兽类石雕的卓越成就。

墓俑雕塑在南北朝时期也有不容忽视的价值,各种人物俑塑造生动传神,形象性格都有较好的刻画。北朝还出现了具有鲜明个性特征的镇墓兽、胡人俑等形象。墓俑中的动物俑生动有力,且造型单纯、简括,特征鲜明突出。

伴随着南北朝时期瓷器的发展,青瓷动物造型的器皿应运而生,其艺术性和实用性也都达到了较高的水平。

【五】生机勃勃的隋唐雕塑

佛教造像仍然是隋唐时期雕塑艺术的主要部分,其中既有石造像,也有金属、木雕、夹纻、泥塑、镏金和玉石等造像,虽遗存不多,但从石窟及众多的小型镏金像上,即可看出佛教造像之风的兴盛,其中尤以石窟造像为最。甘肃的敦煌莫高窟、永靖炳灵寺、天水麦积山,河南洛阳

的龙门石窟、巩县的天龙山，山西大同的云冈石窟，河北的南北响堂山等石窟仍有隋代造像，虽然数量不多，但分布较广。从造像风格上看，隋代的佛教造像处在明显的过渡期，已从南北朝时期的秀骨清像走出来，具有雄健硕壮和豪迈的特征。

唐代佛教造像的兴盛超过了隋代，既有大规模的石窟造像，也有丰富的寺庙造像。唐代石窟造像分布广泛，莫高窟的唐代造像占了最大比重，龙门石窟、炳灵寺、麦积山、天龙山以及新疆、陕西、河北、山东都有唐代石窟造像遗存，虽规模数量不一，但都反映出唐代造像的兴盛以及艺术风格、造型技巧的成熟与完美。

隋唐时期寺庙造像及小型佛教造像也极为兴盛，其形制大小不一，材质多样，塑造精彩，虽历代毁佛灭法使造像大量损毁，但仍有不少遗存，与窟龕造像共同组成了隋唐佛教造像的繁荣景象。

佛教造像的题材在隋唐时期仍然是佛、菩萨、天王、力士、供养人等，但更富于生活情感，佛的庄严、供养人的虔诚、天王的威武、力士的勇猛、弟子的善良都得到恰如其分的表现。观音菩萨的形象尤为优美，光彩照人，具有丰腴优雅的女性美。隋唐佛教造像的艺术性和写实性有所增强，宗教特征减弱，表现出健康向上、爽朗大度的审美情趣。

隋唐时期的陵墓雕塑以及墓俑雕塑在雕塑史上有着突出的地位。帝王陵墓的大型石兽雕刻大都属于大型仪卫性、纪念性雕塑，其中仅长安附近就有 18 处之多，被称为“十八陵”。最著名的献陵石雕、昭陵六骏、乾陵、顺

陵、桥陵石雕都有杰出的作品遗留下来，造型风格坚实有力，雄伟劲健。

墓俑雕塑作品多取材于现实生活，既有一般的人物俑，也有俳优俑、骑卫仪仗、神怪、鞍马及胡人俑等，人物形象典型突出，塑造简洁概括，形象鲜明，充分地反映出时代的风貌，具有浓厚的生活气息。除人物俑外，马、驼、牛、羊等动物俑也刻画得生气勃勃。镇墓俑和十二生肖俑造型夸张，富有想像力和神秘感。墓俑的材质较前代有所不同，隋唐时最多的为陶俑，著名的三彩陶俑是此时的特殊种类，而木雕、石雕的墓俑数量较少。

隋唐的建筑装饰雕刻以及小品雕塑也丰富多彩，陶瓷鸟兽动物生动有趣，其他像檀木雕、铜镜等小型装饰雕塑也有许多的优秀作品。

五代十国时期处于藩镇割据的分裂局面，在北方由于战乱不断，佛教造像较少，南方相对稳定，佛教造像得以延续。南方佛教造像在形制与整体组合上承袭唐代格局，造型、衣饰等表现手法也延续唐代的风格。寺庙及陵墓雕塑五代时期少有遗存，其中四川王建的永陵雕塑有一定的价值。现在见到的五代十国时期的墓俑及小型雕塑，也大多分布在南方地区。

【六】世俗性突出的两宋雕塑

宋代的雕塑艺术与前代相比，进一步趋向世俗化，创作手法趋于写实，并与现实生活相结合，出现了大量反映现实题材的作品。

佛教雕塑在宋代仍占了相当大的比重，世俗化的趋向

更为明显。另外，道教的盛行也对佛教造像有所冲击，甚至出现了佛道统一的造像。大规模的石窟群在宋代极少出现，规模较大的石窟摩崖造像集中在西南地区的四川、广西、云南以及浙江的杭州和陕西北部各地。陕北一带分布有水平较高的宋代石窟造像，这些造像既有唐代的遗风，又表现出地方特色与时代特点。四川各地石窟造像也极为繁盛，仅宋代较优秀的造像就有近 20 处之多，是宋代佛教雕刻艺术最为集中的地区。在这些有名的造像中，除了以往常见的题材及形象外，罗汉像的出现堪称杰作，造像的形象、神态、艺术手法等都显示了宋代雕塑的卓越成就。

宋代雕塑较有代表性的是寺庙雕塑。从宋代开始，寺庙及祠堂造像开始兴盛，这些殿堂、庙宇造像在题材内容、表现形式上都有创新，技巧手法多种多样，为后世留下了丰富宝贵的遗产。佛教石窟造像中的罗汉造像，无论是数量规模还是艺术水平，都在寺庙中居于首位。著名的如山东长清灵岩寺、山西平遥双林寺、晋城青莲寺、江苏苏州角直镇保圣寺、太湖东山紫金庵等处的罗汉像，既有泥塑也有木雕，都有较高的艺术造诣。佛教的其他寺庙造像在全国范围内也有相当的数量，虽经元、明、清各代重修，但仍不失宋代造像的风貌。与宋代并存的辽、金寺庙雕塑在河北、山西和东北各地遗留较多，也有不少优秀作品。辽代寺庙造像较金代为多，大都分布在河北、山西、辽宁境内。

道教石窟及道教宫观雕塑在宋代有大量优秀的作品，这些造像在南方分布较多，四川的大足、福建的泉州、江

苏的苏州以及北方的山西太原都有遗存，其艺术风格、表现技巧有重要的突破。这类雕塑以富有浓郁的生活气息和较高的艺术表现手法而闻名，典型的如山西太原晋祠圣母殿的泥塑彩绘群像，其造型手法和娴熟的技巧在中国古代雕塑艺术史上留下了重要的一笔。另外，在出土的大量墓葬明器中也有道教造像，可见道教在当时的社会影响。

宋代的陵墓雕塑主要以北宋为代表，规模最大的是河南巩县的北宋八陵，最优秀的当属太宗永熙陵的雕刻。这些陵墓石雕在题材选择上，除了瑞兽、鞍马、狮虎之类，其他动物也大量出现，还有文武侍臣、外国客使、华表等。宋陵石雕在数量、类别、体积上大致相同，虽然由于时间先后以及工匠的不同，艺术风格也有不同之处，但总体形象生动，布局紧凑，整体性强。

宋代出土的墓俑雕塑，石、木、陶、瓷、金属等不同材质的都有，其中彩绘瓷和色釉陶俑出土较多，塑造也较为成功，题材大多以不同身份、性格、特征的人物俑为主。因为宋瓷较为发展，瓷俑成为宋俑的一大特色，表现风格更趋于写实，塑造也由模制转为捏塑，形象特征丰富多彩，更具个性。与此同时，辽、金墓葬中也有墓俑雕塑出土，其中也有成功的塑造。

一般来说，宋代雕塑艺术的突出特征是它的世俗性，这种特征最明显地反映在民间的小型雕塑中。佛教造像、墓陵雕塑日趋衰微，而与人们的生活联系紧密的小型雕塑却显得生气勃勃充满活力。这类雕塑题材形式多种多样，有着广泛的社会基础并适应人们的生活，因而广为流传。这类作品以泥塑为多，另外还有竹、木、陶瓷、玉石、牙、

骨等材质,都小巧细致,活泼自然,富有情趣,不仅丰富了宋代雕塑的品类,而且以其生机和活力为明清雕塑开辟了道路。

【七】元代佛道造像及墓俑雕塑

元代是我国历史上由蒙古族统治的时期,在这段历史上,雕塑艺术有着持续的发展。现在遗存的铜铸、石雕、泥塑等元代喇嘛教(即藏传佛教)造像仍有较大的数量,大都分布在北京、山西、浙江、江苏、福建、西藏、云南等地,属于寺庙造像。如北京的居庸关云台浮雕和浙江杭州飞来峰摩崖造像,都有着精彩的塑造。佛教雕塑多属于寺庙造像,石窟造像极少。除了喇嘛教的风格样式,其他地区的寺庙造像也有着许多优秀的制作,较有名的如山西境内的许多寺庙造像,河南洛阳的白马寺等,这些造像大多处在中原地区。另外,一些传世或出土的小型铜、瓷、木造像也有许多优秀之作,这类作品既用于供奉又可观赏,为人们所喜爱。

元代的道教造像绝大部分仍以寺庙造像为主。石窟造像中,山西太原的龙山石窟是元代惟一的道教石窟群,在造像风格上吸取了佛教造像的手法,创造了富有特色的形象。道教寺庙雕塑遗存虽不多,但却有许多代表性的作品,如山西境内的晋城玉皇庙、洪湖水神庙、芮城永乐宫,其中尤以玉皇庙彩塑最为知名,是不可多得的优秀作品。

元代的墓俑雕塑出土不多,其中有人物俑,也有马队、骆驼、鸡、狗等动物俑。人物俑有浓厚的写实风格和蒙古族的人特征,形象生动,性格鲜明,塑造技法独特,