

ART *in* 艺 术 中 国

CTB | 湖南美术出版社

朱建纲 主编

雕 SCULPTURE 塑 孙振华 著

CHINA

ART IN 艺 术 中 国 CHINA

雕 塑

SCULPTURE

朱建纲 主编 孙振华 著

图书在版编目 (CIP) 数据

雕塑 / 孙振华著; 朱建纲主编. — 长沙: 湖南
美术出版社, 2018.10
(艺术中国)
ISBN 978-7-5356-6975-9

I. ①雕… II. ①孙… ②朱… III. ①雕塑史—中国
IV. ①J309.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第049791号

艺术中国·雕塑

Yishu Zhongguo · Diaosu

出版人: 黄 啸

著 者: 孙振华

主 编: 朱建纲

责任编辑: 彭 勇 罗 彪 杜作波

责任校对: 侯 婧 彭 慧 阳 微

项目统筹: 冯亚君 杜作波

装帧设计: 戴 宇

排版制作: 格局视觉工作室 Gervision

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 天津图文方嘉印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 19

版 次: 2018 年 10 月第 1 版

印 次: 2018 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-6975-9

定 价: 788.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换

联系电话: 022-59950268

贵州师范学院内部使用

《艺术中国》丛书编委会

主 编

朱建纲

编委会成员

(按姓氏笔画排序)

方李莉 左汉中 冯亚君 朱乐耕 朱建纲

刘 托 孙建君 孙振华 杜作波 李小山

陈 剑 陈瑞林 胡紫桂 柳刚永 黄 啸

目录

Contents

第一章

001

中国雕塑概说

第二章

009

汉亡之前的雕塑

第三章

071

魏晋至五代的雕塑

第四章

157

宋代至清代的雕塑

第五章

249

民国至今的雕塑

艺术中国 · 雕塑

Art in China · Sculpture

第一章

中国雕塑概说

贵州师范学院内部使用

传 统中国艺术史注重的是书法与绘画，雕塑这种几乎和人类自身同样古老的艺术形式历来不被重视，因为雕塑作品，如寺观和岩刻洞窟以及墓葬中的石、木、陶泥塑像，全是不知名的工匠的作品，向来不被认为是值得收藏的。不过，雕塑这种“赋予质料以生命”的活动，确实蕴藏着人类对世界的最初认识，以及在此基础上创造形象、再造世界的最初冲动。

一、中国雕塑的分期

古代中国雕塑的发生，与世界其他地区的文明一样，源于劳动工具的制造，尤其是对石质、陶泥器物的打磨加工活动。新石器时代，古代中国的雕塑逐渐脱离物质生产和实用目的，获得初步发展；青铜加工技术的出现，为先秦雕塑的辉煌奠基。早期雕塑偏重工艺性和装饰性；秦汉时期，陵墓雕塑形成相当规模，工艺性装饰雕塑品类繁多；魏晋以后，陵墓雕塑空前繁荣，石窟和寺院雕塑兴旺发达；宋元之后的雕塑，每个朝代各有特色与贡献，基本格局未尝有过大的变化；民国至今，社会变革，区别于传统雕塑的现代雕塑出现。

具体而言，中国雕塑的发展大致可以分为如下四个大的时期：

1. 新石器时代至汉代的发生发展期（约公元前 8000 年—公元 220 年）

陶器、石雕、青铜器、陵墓雕塑是这一时期的重点，具有原始宗教、社会礼仪等方面的内涵。古代中国关于雕塑的审美经验在这一时期萌发，一些显著的形式特征得到了充分体现。古代中国雕塑的第一个高潮也出现在这一时期，秦汉之际，雕塑发展至黄金时期。

2. 魏晋南北朝至五代的成熟期（公元 220 年—公元 960 年）

古代中国雕塑艺术发展成熟的时间经历了 700 多年，分为魏晋、南北朝、隋唐、五代这几个时期。东汉佛教雕塑的出现，大大改变了古代中国雕塑艺术的格局，至魏晋南北朝，雕塑的重心完全向佛教雕塑倾斜。佛教造像规模大，数量多，以接近百姓生活为主要特色，艺术成就比较突出。唐代所形成的雕塑发展高潮，在造型表现、艺术样式等方面，指引了之后雕塑多样发展的方向。

3. 宋代至清代的延续期（公元 960 年—公元 1911 年）

这个时期是中国雕塑发展的漫长的延续期，就整体而言，它只是延续过往雕塑所形成的基本格局，相对来说，它没有像前两个时期那样，不断有重要的突破和创造，不断形成新的范式和格局。

4. 民国至今的转型发展期（公元 1912 年至今）

这一时期，中国社会向现代转型。自民国开始，传统的中国雕塑逐渐边缘化，随之而来的是一整套从西方引入的雕塑，如法国雕塑、苏联雕塑等；现代中国的全面开放，使中国雕塑受到西方现当代雕塑的影响，但是，中国雕塑家仍保持了自主选择 and 创作的传统。

事实上，我们可以从两个传统来看待中国雕塑，一为古代传统，一为辛亥革命之后所形成的现代传统。直到今天，当代中国雕塑一直都在面对中国的现实，寻找自己的未来之路，创造自己的雕塑体系。

二、中国雕塑的类别

两个传统虽有历史的联系，却分属不同系统：古代传统雕塑以本土文化为基础，属于相对封闭、自足的文化系统；现当代中国雕塑，参照的是世界雕塑格局，属于不同文化间交流、沟通、比较、借鉴的文化系统。

雕塑类别的划分有多种方式，可以分为“世俗雕塑”与“宗教雕塑”（参见李松、巫鸿等著的《中国古代雕塑》）；也可以把雕塑与工艺、建筑归为一类，合称为“环境艺术”（参见易中天著的《艺术人类学》）……

就古代中国雕塑而言，宗教雕塑、明器雕塑、陵墓雕塑、纪念性雕塑、建筑装饰雕塑、工艺性雕塑这种按社会功能进行的划分，能让我们比较好地了解相对封闭、自足的文化对雕塑发展变化的影响。

当然，这六种类型的划分只是相对的，部分作品会出现交叉的情况，如青铜器物雕塑就有纪念性、装饰性和工艺性特征，而陵墓雕塑，严格地说，属于建筑装饰雕塑，由于数量较多，与丧葬礼仪相关，所以单独列出。

1. 宗教雕塑

古代中国雕塑中以宗教为基本内容，以宣传宗教教义和偶像崇拜为主要目的的雕塑类别，即宗教雕塑，主要体现在佛教雕塑上，如云冈、龙门等地的石窟，就是大规模佛教造像的历史遗存。

佛教雕塑是一种外来艺术，随佛教从印度传入中国，逐渐发展成为具有民族风格与特点的雕塑形式，有“汉式”和“梵式”两大体系，前者主要流行于我国汉传佛教信仰地区，后者随藏传佛教的形成而兴起，主要流行于藏传佛教信仰地区。

在佛教雕塑的影响下，中国土生土长的宗教——道教也开始制作雕塑，但道教雕塑在数量和成就上都无法与佛教雕塑相比。

2. 明器雕塑

明器，又称“冥器”或“盟器”，在古代中国雕塑中是数量庞大的一个类别，与古代墓葬礼仪相关，属于陪葬品，可分为实物类和虚拟类。明器雕塑是模拟物，多以陶泥、玉石、竹木、金属等材料，模拟人、动物、建筑物等，作为随葬器物来替代真人与实物。《礼记·檀弓》中“涂车刍灵”（用泥制作车，用草扎成人）的说法，表明明器雕塑在古代中国出现得比较早。

3. 陵墓雕塑

古代中国陵墓雕塑包括陵墓神道仪卫性石雕、陵园纪念性石雕、陵园墓内从葬雕塑群，以及对陵墓内外建筑或构件，如墓阙、华表、享堂、墓道、墓门、石棺等进行装饰的雕刻。它们都与墓葬礼仪相关，或象征着对陵墓的守护，或体现墓主的威严神圣，或是体

现对死者死后升天的引导，等等。

4. 纪念性雕塑

指用于表彰历史人物或纪念重大历史事件的雕塑。中国纪念性雕塑流传至今的作品数量不多，但我们能从古代文献典籍中看到不少相关记载，可以间接地了解到相关信息。

5. 建筑装饰雕塑

作为建筑的附属物，古代中国的建筑装饰雕塑是对建筑物的局部与构件进行装饰的雕塑类别。前者如门前石狮、华表等，后者如门楣、门窗、斗拱、飞檐等建筑局部，以及瓦当、画像石等构件的装饰。古代中国建筑多为木结构，难以久存，今天所能见到的建筑装饰雕塑多为明清时期的遗存。

6. 工艺性雕塑

古代中国的工艺性雕塑有实用器物和非实用器物之分，二者皆采用雕塑手法制作，或是整体雕造，或是局部雕刻装饰。非实用性工艺雕塑具有独立观赏价值，或者纯粹用来装饰，是独立的玩赏性的雕塑类别。

实用性的如青铜工艺雕塑、漆雕等，它们可以是礼器、石器、酒器、乐器……。它们整体或部分具人形或兽形，以浮雕、透雕、线刻等方式对局部或表面进行处理，功用与装饰性兼具。

非实用性的包括玉雕、象牙雕、木雕、骨雕、果核雕、竹雕、陶塑、瓷塑等。它们大部分已摆脱实用需要，成为独立的艺术品。由于形制小巧，制作的工艺性和功能的装饰性、礼仪性、玩赏性都很突出，这类雕塑也划归工艺性雕塑。

三、中国雕塑的特征

两个传统尽管分属不同系统，但古代中国雕塑的特征在相当多的现当代中国雕塑中有所体现和传承。以下将主要围绕古代中国雕塑的特征来介绍。

古代中国雕塑的基本特征，简而言之，可归纳为如下六个方面：

1. 题材广泛

从历史遗存看，人物、动物（包括想象虚构的）、自然山水、历史故事、神话传说、生活场景、乐舞戏剧表演等，在古代中国都是雕塑表现的内容。与传统西方以人为核心题材的雕塑不同，古代中国雕塑的题材是比较多样的，尤其是自然山水题材的引入成为雕塑的一大特色，如唐代山水明器雕塑、游山群俑、山水塑壁（杨惠之）、影壁（郭熙），以及许多工艺性雕塑中所体现的自然山水元素。这在世界雕塑史上是比较奇特的现象。

2. 社会功利性

古代中国的雕塑与实际生活联系紧密（如工艺性雕塑、建筑装饰雕塑），同时，也承载着宗教、宗法、伦理、丧葬等社会功利目的。与传统西方雕塑比较，古代中国纪念性雕塑不够发达，独立的、以纯粹审美功能为目的的雕塑数量也不够多。古代中国雕塑的审美更多的是体现社会伦理的美。

3. “雕虫小技”

古代中国社会一般认为雕刻是“雕虫小技”，雕塑艺术家很难获得正统文化的认可，因为他们是工匠出身，属于民间传统一派，就好像差役一样，只为主人服务，始终不会成为主人。因此，他们在艺术审美上很难获得独立、自由的地位。

这一观念也影响到雕塑理论。与古代中国画论和中国画史著述的丰富多样形成鲜明对比，古代中国历史上并没有出现过系统的、完整的雕塑理论以及和雕塑历史相关的著作。属于民间传统一派的雕塑工匠，长期以来采用师徒耳传相授的方式，绝不轻易将技艺传授给旁人，这使得雕塑经验很难以著述形式传世，雕塑理论家也无法获得独立审美地位。

4. 雕塑似画

古代中国的雕塑与绘画有互通性，尽管雕塑与绘画在表现形式

上存在差异，但古代中国更重视“塑绘不分”“塑容绘质”。

宗白华说，古代中国的雕塑像画，不重视立体性，而注意流动的线条。的确，线条在古代中国雕塑中是重要的表现形式，与西方传统雕塑重视体积、团块形成鲜明对比，如《铜奔马》、飞檐等，都能体现出线条在古代中国雕塑中的重要性。当然，古代中国的雕塑并不排斥团块造型，而是将团块造型与线造型结合起来，显示出生动性。

在色彩方面，我们可以从彩陶、彩塑、漆绘雕塑的施色以及装銮手法中，窥见色彩之于古代中国雕塑的重要性。

此外，用雕塑形式来表现自然山水以及人物雕塑的描绘性等，也体现了色彩在不同美术形式中的互通性。

5. 写意表现

“写意”是相对“写实”而言的，因为古代中国美学讲究“传神”，以外在形式来传达内在的精神风貌和生气活力，所以，“写意”成为古代中国雕塑表现的重要方法。

从表现题材上看，无论是人物还是动物，古代中国雕塑都不刻意追求外形的酷似、比例的精确、解剖的精准。某些古代雕塑家虽然具有高超的写实能力，却依然突出“意”的表达，力求把握对象的内在精神。

从造型手法上看，古代中国雕塑常常有些异于常态的表现，这往往也是出于对“意”的强调。如民间流传有“身长腿短是贵人”的说法，有“两耳垂肩”“双手过膝”“纤纤十指”等关于神的外貌的描述，雕塑作品往往通过故意突出或夸张的手法达成这样的效果。

对物质材料本身的自然意趣的保留（如玉雕、根雕），注重面部神情而轻身体躯干的塑造手法（如被誉为“东方的微笑”的小沙弥），半裸人物形象不注重外形的逼真（如在塑造女性菩萨时，突出其温柔、善良、端庄的特点，隐去乳房），功能性因素所造成的静态站立或坐着的人物雕像居多（如陵墓仪卫、宗教偶像等不允许以大幅度的动作来表现），等等，都体现了古代中国雕塑对写意的强调。

6. 灵活多样

古代中国雕塑的灵活多样体现在空间形式、物质材料及表现手

法上。

在空间形式上,古代中国雕塑比西方传统雕塑更灵活多样,如古代中国大部分圆雕更注重正面效果,许多石窟和寺院的雕像常常背靠壁面,不作“面面观”,即使是可作“面面观”的陵墓仪卫也常常是正面雕刻细致,背面简略概括,许多采用浮雕形式的龕窟像、摩崖像、建筑雕塑、工艺性雕塑也是如此。

从物质材料上看,西方传统雕塑以石质、金属居多,传统中国雕塑使用的材料则更多样(如玉石、竹根、树根、果核、煤精等),其中泥塑和木雕更显民族特色。如彩绘泥塑,是一种真正由古代中国人自己创造出来的代表性雕塑方式,它不用窑烧,也不翻模,直接以泥成型。更重要的是,用这种工艺塑造出来的雕塑,除人为破坏外,可以历经千百年的时间而保持完好,这种技术在世界上也是独树一帜的。木雕的发达,应与木料在中国建筑以及日常生活中大量使用有密切关系。

古代中国雕塑为了达到某种艺术效果,在表现手法上不受拘束,如圆雕、浮雕、透雕、线刻的混合使用,雕与绘的混合运用。唐代杨惠之的“山水塑壁”是借助工具完成的,宋代郭熙则不用工具,直接用手掌抡泥,这说明中国雕塑家在表现手法上具有大胆的创新精神和不拘一格的态度。

艺术中国·雕塑

Art in China · Sculpture

第二章 汉亡之前的雕塑

一个时代有一个时代的艺术样式，东西方都是这样。制作雕塑的最基本手段——雕和塑，其实大同小异，只是因为各时期、各地区不同的文化、不同的艺术传统，才使雕塑艺术有了各自不同的特色。

打开古代中国雕塑发生、发展时期的历史书卷，迎面而来的是新石器时代的彩陶石雕、夏商周三代的青铜礼器、秦帝国的兵马俑、两汉的陵墓雕塑。这些具有代表性的雕塑艺术，有些是为了致敬原始图腾，有些是用于巫术礼仪，有些则比较好地阐释了封建礼乐文化。这个时期的玉石雕塑成为我们深入了解古代中国文化的一个亮点，因其材质和属性往往与人的品性关联，一直是高雅、善良、华贵、美好的象征，故历来极受中国人推崇。

一、村落文明

早期中国文明的载体以村落为主，如河姆渡、大汶口、仰韶、红山、良渚等文化遗址。传说这些村落中的居民常会刻铸一种叫作重明鸟的神鸟，想以此来驱赶山林中害人的猛兽鬼怪。这一最初的理想和心愿预示着赋予物质材料以生命的具有创造精神的雕塑活动的开始。

这些物质材料来自村落周边的自然环境和原始居民的日常生活，黏土、玉石、木材、骨头等是这一时期雕塑创作的主要材料。

为了生存，村落居民，无论男女，都成了“雕塑艺术家”，经常参与烧制陶器、雕刻石头的活动。彩陶和石雕在这个时期占有较大的比重，以人和动物为主要题材。它们的造型方式多样，人们或将实用器皿塑造成动物形象，或在局部以圆雕、浮雕的动物和人形进行装饰，或直接用泥塑造小型独立的动物与人物等，这些作品都给人以极强生命活力的感觉。

日常生活的实用需求是这一时期雕塑创作的主因，当然，也有一些与原始宗教信仰、巫术礼仪相关的作品。值得特别指出的是红山文化中关于女神崇拜和生殖崇拜的雕塑，它们与遍布世界各地的“史前维纳斯”在造型特征、精神内涵等方面如出一辙。同时，这

彩塑头像

一时期也出现了与现代大型雕塑塑造手法相似的材料和工具，如运用木质支架，内外层泥质不同等。

目前在中国所能看到的最早的陶质雕塑是“陶人头”，其创作时间距今七八千年。早期的雕塑五官比较夸张，在塑造手法上带有较多的随意性。之后，随着技艺的成熟，塑造的水平得到提高，雕塑越来越注重五官的刻画及位置、比例，明显带有赋予无生命的物质材料以生命的意图，甚至在眉目、口角开合变化的地方出现了一些特定表情。

比较突出的动物雕塑是距今七千多年的河姆渡文化遗址中出土的中国最早的动物捏塑——家猪，虽形体简略概括，却生动逼真。这一时期发现的狗、羊、鸟、鱼等多种陶塑，都呈现出这样的特色，它们都是被作为有生命力的东西而创造出来的，很有可能被赋予了某种特殊的意义。

仔细分析这些历史的遗存，可以发现，中国原始村落居民制作壶罐和石雕的方式，与世界其他文明在相应器物的制作手法方面存在着惊人的相似之处，这也许是因为制陶的基本原料及其特质差不多。同时也能发现，村落居民已经初步具备了关于雕塑的空间思维能力、观察表现能力，能比较好地运用泥土、石头、玉、木、骨等材料，掌握了圆雕、浮雕、透雕等基本的雕塑造型手段。他们所创作的一些造型准确、比例合适、表现手法多样、富于感染力的优秀作品，为中国雕塑的进一步发展打下了良好的基础。

陶裸女像

猪尊

图 2-1
石雕人头

新石器时代磁山文化
石 / 尺寸不详

1972年冬，村民开挖水渠，意外发现七千多年前的原始村落，它是黍、粟的最早种植地，家鸡的最早养殖地，也是中国“四大发明”之一——指南针——的“故乡”。穿孔石雕人头方便佩戴，其创作源自美化自身的最初的艺术冲动；五官形式夸张，眼部圆而凸起，嘴大，眉毛阴刻，凹凸感强烈，可能是早期雕塑理想化的表现。