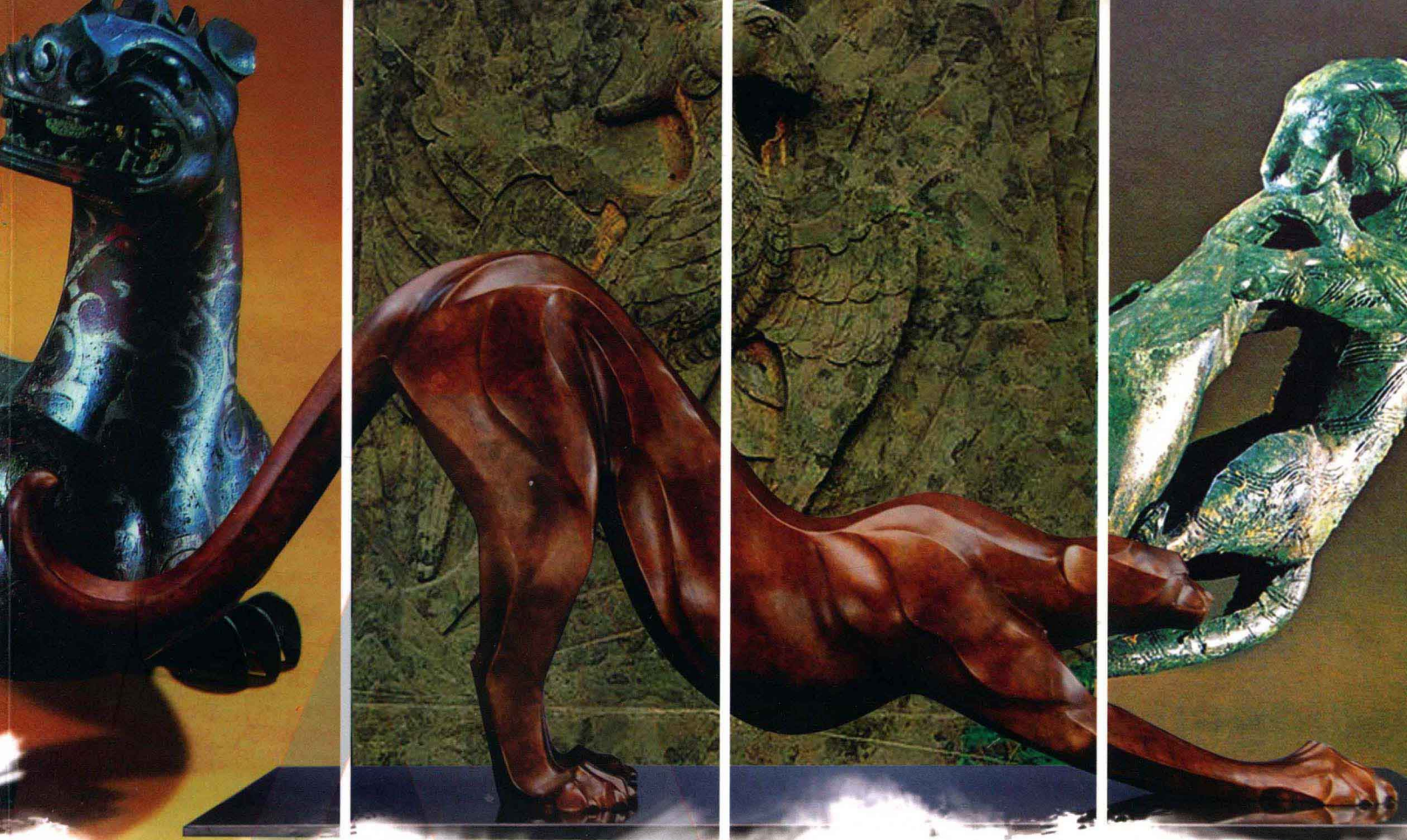

高等教育美术与设计专业“十二五”规划教材

 美术与设计

动物雕塑

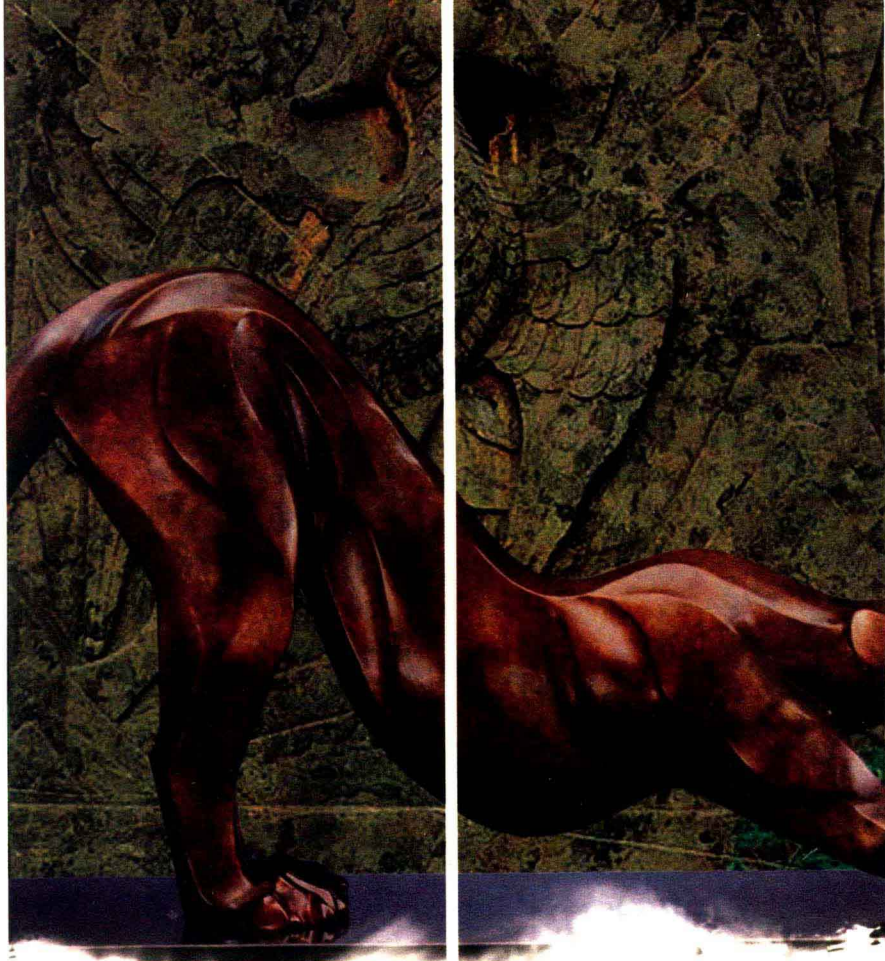
Animal Sculptures

主 编 邓和清 黄 胜 罗 瑾

中国民族摄影艺术出版社

总策划
逐日传媒

动物雕塑

Animal Sculptures

主 编：邓和清 黄 胜 罗 瑾
副主编：饶岱辉 吴 松 郑振雷 夏金凤
编 委：吴筱荣 蒋 瑛 罗汉儒 程红璞
汤黎宇 万长林 王海牛 陈贤生 王海霞

中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

动物雕塑 / 邓和清等主编. -- 北京 : 中国民族摄影艺术出版社, 2012. 7

ISBN 978-7-5122-0257-3

I. ①动… II. ①邓… III. ①动物—雕塑—作品集—中国—现代 IV. ①J321

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第139518号

动物雕塑

主 编: 邓和清 黄 胜 罗 瑾

责任编辑: 殷德俭 欧珠明

总 策 划: 逐日传媒

出版: 中国民族摄影艺术出版社

社址: 北京市东城区和平里北街 14 号

邮编: 100013

编辑部电话: 010-64211752 84250639

发行部电话: 010-64211754 65409376

网址: <http://www.chinamzsy.com/>

设计: 北京逐日文化传媒有限公司

印刷: 北京市京津彩印有限公司

版次: 2012 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1 / 12

印张: 10

字数: 220 千字

印数: 1-5000 册

书号: ISBN 978-7-5122-0257-3

定价: 48.90 元

本书所刊载部分图片, 由于无法与作者 (权利人)

取得联系, 本社已将这部分图片的稿酬暂存在本书编辑

部。希望作者与本书编辑部联系 (电话 010-65462080),

以便尽早收到稿酬。

版权所有 侵权必究

序

本书内容主要是关于动物雕塑方面的知识，共分五章，它是我们数十年来从事教学与创作研究的产物。目前，国内有关这方面的专门教材和理论研究尚不多见，为此，我们尝试来做这一探索，不足之处，还望有识之士提出宝贵意见。

动物雕塑是中外艺术领域里的一朵奇葩，历史悠久，成就斐然。早在我国新石器时代，先人们就把它作为自己认识和表现的对象，以及崇拜的对象，以至也成为我们了解原始社会与艺术的重要精神文化和物质文化的载体，同时也是我们现今欣赏的艺术对象。由此也可以说，一部动物雕塑的发展史实际上也承载艺术与社会发展与流变的变迁，可以从另一个侧面触及中国古代文化发展的脉络。

诚然，在历史上动物雕塑的功能和形式多种多样，有用于祭祀、敬神的，也有用于陪葬的；有用于皇陵神道两边的大型石刻，也有用于日常装饰的小物品。它经

历过辉煌，也有过式微。其发展模式大概经历了所谓的原始神秘与古朴，三代敬神与鬼魅，秦汉雄浑与壮阔，唐代威武与博大，宋代温纯与内敛，明清的世俗工艺化。了解历史，目的是为了我们今天如何来学习动物雕塑，从优秀的传统宝藏资源中吸取精华，为我所用，提高视域，增进艺术素养。因此，其价值和意义毋庸置疑，这就是第一章的主要目的。

第二章主要介绍了解动物的特征及其结构、解剖方面知识，要学好动物雕塑，这一方面的知识也是不可或缺的一部分。

第三章则是讲解学习动物雕塑的一般过程，内容包括临摹、写生、捏小稿、创作等一般的基本步骤和过程，这似乎是一个不可绕过的常见教学之法。

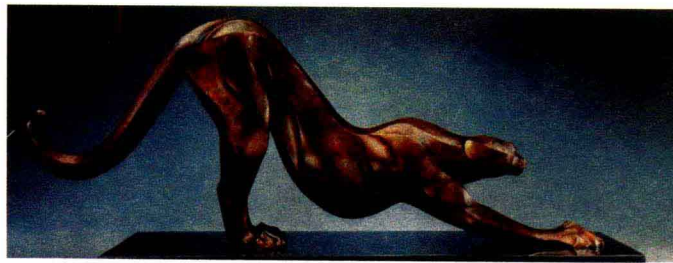
第四章主要针对动物雕塑的一些相关问题，或者说是同学在学习过程中遇到的一些问题所作出的一个总结。其主旨是怎样才能学好动物雕塑。

最后一章则为动物雕塑作品赏析，以当今一些名家作品图片为主，并概略地分析他们背景和作品的特点及其风格，以供同学们学习和创作参考。总之，要学好动物雕塑，正如那句老话所言的：古今中外为我所用，法古而不泥于古，吸取其精华，去其糟粕，师法自然，做出我们时代的好作品来。这应当是本教材目的所在。

此外，在此需要说明的是，这部教材框架结构早在2004年就已酝酿，当时本想作为现代陶瓷系列教材之《动物雕塑》出版，不知何故，在陶院最后定稿之际以《陶瓷雕塑》代之，其结果当然是关于动物雕塑的内容仅仅提及到一些，笔者自然会觉得有些未尽之意，因此利用本次以专门的教材出版机会，对原来的框架作了些调整并且补充了大量的内容，也算了结我的一个心愿。再者，我老师的老师、动物雕塑的泰斗权威——先贤周轻鼎先生为了创作动物雕塑作品，在上海动物园住九年，有时连春节也不回家，这种钻研精神实在感人，这也是完成此教材的另一动力所

在。何况笔者曾与我老师专攻动物雕塑有几年，所以本书一些知识多少也是从吾师周国桢那儿耳闻目睹到的。吴冠中戏称他与其弟子的画派为“糞框画派”，这是由于当时写生时是用农民装糞的框子来装绘画材料完成其写生的。无独有偶，吾师当年也严肃地跟我说：提篮子，装上泥巴，走家串户，看到有猫、狗以及陶院边的农户家的牛，就对它们进行写生。这个教导至今想来是多么幸福呀！尽管当时本人想来此法有些另类。今天看来这个教学法实乃所有大师常用之法。你看，无论东西方，凡为了把马作为创作主题的艺术家无不深入马场或自己饲养马匹，目的就是了解对象。生活是艺术动力，发现并找到属于自己的艺术兴奋点。本书的第一章、第二章、第四章由邓和清执笔；第三章由黄胜指导；第五章作品赏析由罗瑾执笔。当然由于笔者的水平有限，不足之处当归我，是为序。

目 录

第一章 中国动物雕塑发展概说 /001

第一节 新石器时代的动物雕塑 /001

第二节 夏商周三代动物雕塑 /006

第三节 春秋战国时期动物雕塑 /012

第四节 秦汉动物雕塑 /016

第五节 魏晋南北朝时期的动物雕塑 /020

第六节 隋唐动物雕塑 /024

第七节 辽夏金与宋元的动物雕塑 /026

第八节 明清动物雕塑 /031

第二章 动物的特征及其解剖和结构 /032

第一节 动物的特征 /032

第二节 动物结构与解剖 /035

第三节 马的奔走动态与狮子的跳跃分析 /039

第三章 动物雕塑的基本过程及其步骤 /043

第一节 临摹的作用和意义 /043

第二节 动物观察与写生 /045

第三节 动物捏塑小稿 /048

第四节 动物雕塑基本过程 /049

第四章 有关动物雕塑学习的相关问题 /056

第一节 点、线、面的基本概念 /056

第二节 循序渐进 /059

第三节 关于构图 /060

第五章 动物雕塑作品欣赏 /066

参考文献 /114

第一章 中国动物雕塑发展概说

没有动物，人类何为？假如所有的动物灭亡，人类会死于极度的灵魂孤寂。

在中国雕塑的艺术史上，动物雕塑自然占有重要的一席之地，且成就斐然。恰如西方学者赫伯特·里德所认为的“中国古代的动物雕塑对世界各国的雕塑风格都有极深刻的影响”。如公元前5世纪以前的希腊雕塑中那种忠于再现的风格，某些埃及的雕塑及墨西哥阿兹特克人的雕塑，究其本源，都源于早期的中国动物雕塑……这就是为艺术史家所知道的动物风格。它为何称为动物风格呢？因为早期的中国动物雕塑所表现的最大特点在于这种再现并不企图精确地和动物外形保持一致，而是在对动物的习性、动作的透彻了解中由艺术家选择最能表现其活力的特征加以夸张、变形，直至能够把雕塑固有的韵律和形体统一在一起为止。“唯有这种形象方能将动物的真正本质传达给人们。里德认为北欧的罗马式雕塑和哥特式雕塑也都是这种动物变形雕塑的进一步发展。”（朱狄：《当代西方美学》人民出版社，1984年，440页。）由此可见动物雕塑的意义重大。这也把中国动物雕塑的艺术特

色作了一个精辟的概括。其实，美国已故艺术史家罗利（Rowley）也提出，中国古代艺术的一个重要特征在于它是一种“ideational”式的再现，其意思是古代的中国艺匠所表现的主要不是外部世界的表面形态，而是主体思维对客观世界本质化和概念化的结果。本章主要通过研究一些少数具有代表性的材料，只要它们能很好地代表其级别和类型的话，只要我们分析到位的话，其意义同样不可小觑。因此，我们分八节来讲：新石器时期、夏商周三代、春秋战国时期、秦汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐、辽夏金与宋元、明清时期。下面分别依次加以叙述。

第一节 新石器时代的动物雕塑

“艺术之始，雕塑为先。盖在先民穴居野处之时，必先凿石为器，以谋生存……故雕塑之术，实始于石器时代，艺术之最古者也。”梁思成先生说得不错，石器时代已经孕育着雕塑艺术的胚胎，其术当为“雕”法。但石器时代动物雕塑实物惜尚

图 1-1-1 猪形陶塑

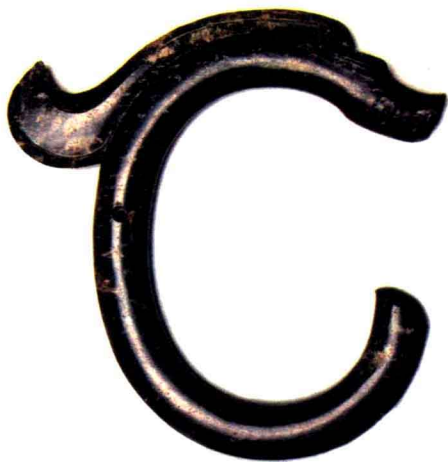

图 1-1-2 玉龙马

图 1-1-3 小玉猪龙

未见出土，目前所记是在新石器时代的陶器作品中，因此，这一时期的陶塑就成为我们了解原始雕塑品发生、发展的可信材料之一，而所谓的“塑”当与新石器时代陶的塑造密切相关。

距今 7000 年的浙江河姆渡文化遗址出土的陶猪、羊、鱼等形态的造型，可算是目前见之最早的动物雕塑之一。它们造型整体特征突出，表明河姆渡先民存有原始审美意识，能较好地运用形式美的手段驾驭对象。比如猪形陶塑（图 1-1-1），主要表现它的拱嘴、短足，体态肥硕、腹垂，如同家养的一样，憨态可掬，可见家养猪的历史悠久。

而红山文化的玉龙距今已有 6000 年，目前我们所见其造型一般有两种，一作弯钩状，一作蟠螭状。比如，1971 年在内蒙古的三星他拉村出土的弯钩状“玉龙马”（图 1-1-2），形体较大，制作精美，形象逼真，蜷曲中蕴含着升腾，真乃“龙马者，仁马也”，是龙神文化的产物。另一件蟠螭状的“小玉猪龙”（图 1-1-3），首尾相接，额头隆起，有两个圆弧形大耳，有猪鼻特征，造型憨态可掬。玉，石之美者也，古人赋予这些充满神秘感的玉石以信仰和崇拜的功能。由于当时生产力技术水平有限，这种对石料的加工技术应当被视为雕刻的技艺。

仰韶文化（距今约 4500 ~ 6500 年）动物雕塑主要分布在我国中原地区，延续时间长达 2000 年之久，与它周围其他史前文化都

有密切关系。动物陶塑作品早期以猪、羊、青蛙、蚕蛹、鸟、兽为常见；中晚期有鹰、鸟、蛇等，如陕西华县出土的“鸮形陶鼎”（图 1-1-4）就是典型的代表。它是以一只肥硕的鸮鸟为造型，钩嘴，利喙，双目圆睁，气势凶悍，十分传神且与器皿完整的统一起来。特别要指出的是，在豫北濮阳的西水坡发现了用蚌壳摆塑而成的三组动物纹饰（龙虎、龙虎鹿、人骑于龙上伴一虎）与墓主人相组合，再现了墓主灵魂升天的过程。这种以单件元素拼合组成的蚌塑艺术实不多见。其中第二组主要由蚌龙、蚌虎和蚌鹿组成（图 1-1-5），它们都是巫师从事通达天地工作的助手。所以，张光直认为，如果古代艺术上的人兽母题正是巫觋关系的符号，那么，中国古代艺术品上的动物纹样可能是巫师役用的。

山东境内的大汶口文化（距今 4300 ~ 6500 年）的动物陶塑把造型与器皿完美地结合在一起，如泰安市大汶口文化中最有名的“红陶兽形壶”（图 1-1-6），翘首摇尾，似待食的猪仔，尾部有筒状口可注入水或酒，由嘴部流出，是一件美与实用相结合的典范。

图 1-1-4 鸮形陶鼎

图 1-1-5 蚌龙 蚌虎 蚌鹿

图 1-1-6 红陶兽形壶

图 1-1-7 玉龙

图 1-1-8 大象、狗、龟、猴、鸟

湖北境内的石家河文化（距今4000～4600年）新石器晚期遗物中出土的动物雕塑数量众多，造型丰富多彩，有玉质的，也有陶塑的。如在天门石家河遗址出土的“玉龙”（图1-1-7），头上有角，面部有凸状的眼睛，与红山文化的玉龙在风格上还是有区别的。而陶塑动物数量大，造型丰富，均为捏塑而成，在中国原始文化艺术中独树一帜，较常见到的有大象、狗、龟、猴、鸟等（图1-1-8）。它们造型生动、活泼、可爱，忽略细节，注重整体感觉，反映出原始艺术的特点。

山东龙山文化（约距今3700～4450年）的带有鸟喙意象的陶塑“红陶实足鬶”（图1-1-9），高高上昂的鸟喙形流，器皿颈部的圆点象征鸟的双眼，神韵十足，不愧为陶塑之杰作。

综上，我们可以看到远古时期的雕塑材料多样，表现形式丰富，有想象性动物，也有人工饲养家禽，有功能与动物结合一体的器皿，也有供巫师通天时驾驭的动物。艺术的生产与技术的发展是密不可分的，人们精通了某种技术以后即可以为艺术家。从这些作品中我们可以看到古人技艺的高超。

图 1-1-9 红陶实足鬲

第二节 夏商周三代动物雕塑

据夏商周断代工程研究，夏代为公元前 2070 年（距今 4080 年）～前 1600 年；商代是公元前 1600 年（距今 3700 年）～前 1046 年；西周武王伐纣在公元前 1046 年（距今 3056 年）。在这近两千年的时间里，创造了灿烂的青铜文化。

作为三代的中心都城中原地区，河南二里头是夏代晚期遗址，出土有陶器、青铜器、玉器，但未见动物雕塑。而与夏代中原地区时期相当的甘肃境内的齐家文化（距今 3600～4000 年）、四霸文化（3900～3500 年）却出土了一些很有特色的动物陶器。如“红陶鸟形器”（图 1-2-1），结合了雕塑和刻划的表现手法，用线条来表现双翼，用小圆圈代表羽毛，鸟的背脊和尾部的口部刻成锯齿纹状，很有特色。而四霸文化的“彩陶鹰形器”（图 1-2-2），体态浑厚，憨态可掬，有现代艺术大师毕加索所作陶鹰的风范。

商代文化遗址丰富、完整，学术界一般把商代分为前期——公元前 1600 年（距今 3600 年）～前 1300 年；后期——公元前 1300 年～前 1046 年。众所周知，盘庚迁殷之前，已迁都八次，迁都至殷后，商灭亡。作为国都的殷（今河南安阳）历经 300 多年不变。商代政府的确如张光直所

图 1-2-1 红陶鸟形器

图 1-2-2 彩陶鹰形器

认为的那样，是一个萨满式的神权政府，它们青铜礼器上的装饰充满神秘饕餮色彩的动物面具，当是这一神权的具体反映。而这些动物纹饰则成为巫师从事通达天地的助手，充当他们役用的高跷。

殷墟妇好墓出土的器物代表商代中兴期艺术的典范。如“玉雕象”（图1-2-3），造型非常古朴、简洁、自然，纹饰刻划简练；而“玉雕龙”（图1-2-4），造型敦厚、结实，方块状的头、细小的身子和向右面卷起的尾巴与新石器时代的玉龙有很大的变化。形成这种风格的原因可能跟玉质材料加工困难有关。而一件与玉象造型几乎相同的“青铜象器”（图1-2-5），塑造技法则娴熟，纹饰刻划层次丰富，立体感

强，这真实地表现出青铜技术与雕刻玉石技术的不同。

而在殷墟都城以外的地区，东起海滨，西至甘肃、四川，北到内蒙古，南达湖南、江西等，都发现了相当于商代时期的青铜器和玉器。比如四川的三星堆窖藏出土的“鸟”（图1-2-6），具有现代装饰雕塑的特点；湖南宁乡县出土的“四羊方尊”（图1-2-7），其艺术水平和铸造技术都相当高超，它以四只羊头装饰尊的四角；而江西清江出土的“青铜鼎”（图1-2-8）则以老虎雕塑装饰青铜鼎的把手。商代的匠人能够在青铜器上巧妙地利用有限的空间，无论是在造型和实用上，还是在纹饰搭配上取得了最佳的视觉效果。商代后期，

图 1-2-3 玉雕象

图 1-2-4 玉雕龙

图 1-2-5 青铜象器

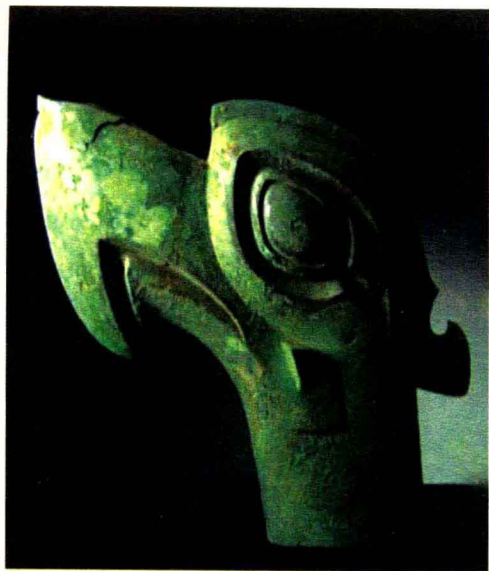

图 1-2-6 鸟

图 1-2-7 四羊方尊

图 1-2-8 青铜鼎

图 1-2-9 饕餮食人卣

西周还有一种动物纹饰——饕餮，非常神秘，据器物所见，饕餮为有角之兽。文献记载它“周鼎铸饕餮，有首无身，食人未咽，害及其身”。而美国弗里尔美术馆收藏的中国古代青铜器“饕餮食人卣”（图 1-2-9）表明文献记载属实。

周人居住在陕西渭河峡谷地带，武王伐纣，于公元前 1046 年建立了西周王朝，都城有二：一者今陕西渭河地区，二者今河南洛阳地区。

西周动物造型的青铜器发现不少，早期西周青铜器承继了商器的传统，出现了许多造型奇特、装饰精美的作品，堪称青铜时代的鼎盛期。中期以后，纹饰渐趋简单。总之，比不上商代的多姿多彩、精美繁复。陕西郿县出土的“驹尊”（图 1-2-10），其铭文记录了执驹是周王亲自参与的礼仪，象征对繁殖马匹的重视。器形为写实的马形，赏赐的礼物也是两匹小马，还特地标出幼马的品种，可想而知马对当时的国家是非常重要的。在河南三门峡地区虢国墓地中出土了大量的器物，其中有与动物结合的“牺尊”雕塑（图 1-2-11），它们大都比较写实，式样也有变化，与商代的相比，少了一些神秘性，更接近于现实。而此时的湖北楚文化也受到中原文化的影响，如“虎尊”（图 1-2-12），