

艺术
教育
图典

● 浙江人民美术出版社



ART EDUCATIVE GLOSSARY

叶庆文 著

凝固的旋律

雕塑艺术



艺术教育图典

凝固的旋律

——雕塑艺术



浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

凝固的旋律: 中外雕塑艺术/叶庆文著. - 杭州: 浙江人民美术出版社, 1999. 9

(艺术教育图典)

ISBN 7-5340-0836-0

I. 凝… II. 叶… III. 雕塑-鉴赏-图集 IV. J305-64

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第37322号

作 者: 叶庆文

责任编辑: 袁乐平

装帧设计: 俞风波

封面设计: 桑 凝

序

在人们渴求美育，新的时代呼唤加强艺术教育的时刻，浙江人民美术出版社推出了这套艺术丛书。它以图文并茂、以文导读的形式，生动而形象地介绍了中国书画、西方绘画、建筑与雕塑、电影、电视、摄影等视觉范畴的艺术门类，不愧为一套深入浅出的入门读物。

一个伟大的民族不能没有丰富的艺术，更不能没有具备艺术素质的民众。大力发展艺术教育、提高全民族尤其是青少年的人文素质和艺术修养，这是全国上下实施科教兴国战略必不可少的课题。

爱因斯坦曾说：“想像力比知识更重要，因为知识是有限的，而想像力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。”这正是我国当前素质教育所要求的。蔡元培早在“五四”前后就大声疾呼“以美育代替宗教”，提倡“以美辅德”。美育是育德的摇篮，育智的风帆，它对于陶冶性情、培养高尚的情操、净化人生、完善人格、开启心智、激发创造力具有无可替代的作用。它寄情于自然，融美于心田，是更高层次上的素质教育。

一部浩瀚的艺术史告诉我们，艺

术世界，无限广阔，包容八荒万趣。本书通过有限的具有代表性的名作介绍，交给大家一把钥匙，帮助少年朋友在欣赏这些作品时，解开它的“艺术之谜”，以便尽情地去理解这些艺术瑰宝美的真谛。奥妙还需要大家面对画面仔细品味，这本身也是一种审美的享受。斯宾塞有句名言：“没有油画、雕塑、音乐、诗歌以及各种自然美所引起的情感，人生乐趣会失掉一半。”愿大家能在欣赏时把那一半乐趣补回来。

春风化雨，芳草青青。我国的教育园地，今年的春意分外盎然。“美育”二字第一次被写进了《政府工作报告》，人们为之鼓舞，奔走相告，一个艺术教育的春天正向我们走来。在太好的春光里，在时代和心灵的召唤下，这套丛书问世了。愿它能有益于广大读者尤其是少年朋友们。

国家艺术教育委员会委员

肖峰

前言

什么叫雕塑？简言之，用雕、琢、刻、磨、塑等手段制作出具有实在体积的各种艺术形象，总称为雕塑。它与建筑、绘画、工艺美术并称为造型艺术。雕塑一般分圆雕和浮雕两种。按其尺寸、形制又分为大型雕塑、小型雕塑两大类；按其不同功能则可分为宗教雕塑、陵墓雕塑、纪念碑雕塑、装饰性雕塑、园林雕塑、喷泉雕塑、民间雕塑、架上雕塑等；按其制作材料有泥、木、石、砖、铜、陶、牙、瓷、玉、骨、漆、竹以及其他金属、化工材料雕塑等。雕塑不论采用哪种材料制作，都有它的造型规律，也有它的局限性。雕塑是一种可触的空间造型艺术，雕塑的形象本身不存在透视关系，圆雕可以从四面八方去欣赏。因视点、放置地点和光线的不同，以及采用的材料不同，雕塑能使人们产生各种不同的感受。

雕塑可以美化环境、装饰建筑。纪念性雕塑多数是表现重大历史题材、歌颂英雄丰功伟绩的，它们大都设置在公园、广场、十字路口、建筑物上以及其他公共场所，对城市面貌的美化起到画龙

点睛的作用。优秀的雕塑作品给人以美的享受，可以陶冶人们的心灵，具有独特的社会教育功能。大量雕塑作品能永久保存，往往成为一个国家、一个民族、一个时代文明的象征。



目 录

3. 序

4. 前言

5. 目录

6. 中国雕塑



10. 秦、汉雕塑



18. 魏、晋、南北朝雕塑



24. 隋、唐雕塑



30. 五代、宋雕塑



46. 元、明、清雕塑



53. 中国现代的雕塑



59. 外国雕塑



60. 埃及雕塑



72. 希腊雕刻



85. 罗马雕刻



90. 中世纪雕刻



94. 文艺复兴时期的雕刻



108. 18 和 19 世纪的法国雕塑



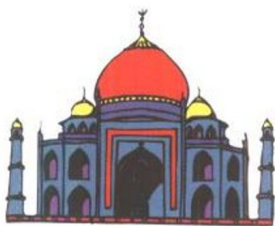
128. 近代世界雕塑



艺术教育图典

凝固的旋律

——雕塑艺术



浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

凝固的旋律: 中外雕塑艺术/叶庆文著. - 杭州: 浙江人民美术出版社, 1999. 9

(艺术教育图典)

ISBN 7-5340-0836-0

I. 凝… II. 叶… III. 雕塑-鉴赏-图集 IV. J305-64

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第37322号

作 者: 叶庆文

责任编辑: 袁乐平

装帧设计: 俞风波

封面设计: 桑 凝

序

在人们渴求美育，新的时代呼唤加强艺术教育的时刻，浙江人民美术出版社推出了这套艺术丛书。它以图文并茂、以文导读的形式，生动而形象地介绍了中国书画、西方绘画、建筑与雕塑、电影、电视、摄影等视觉范畴的艺术门类，不愧为一套深入浅出的入门读物。

一个伟大的民族不能没有丰富的艺术，更不能没有具备艺术素质的民众。大力发展艺术教育、提高全民族尤其是青少年的人文素质和艺术修养，这是全国上下实施科教兴国战略必不可少的课题。

爱因斯坦曾说：“想像力比知识更重要，因为知识是有限的，而想像力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。”这正是我国当前素质教育所要求的。蔡元培早在“五四”前后就大声疾呼“以美育代替宗教”，提倡“以美辅德”。美育是育德的摇篮，育智的风帆，它对于陶冶性情、培养高尚的情操、净化人生、完善人格、开启心智、激发创造力具有无可替代的作用。它寄情于自然，融美于心田，是更高层次上的素质教育。

一部浩瀚的艺术史告诉我们，艺

术世界，无限广阔，包容八荒万趣。本书通过有限的具有代表性的名作介绍，交给大家一把钥匙，帮助少年朋友在欣赏这些作品时，解开它的“艺术之谜”，以便尽情地去理解这些艺术瑰宝美的真谛。奥妙还需要大家面对画面仔细品味，这本身也是一种审美的享受。斯宾塞有句名言：“没有油画、雕塑、音乐、诗歌以及各种自然美所引起的情感，人生乐趣会失掉一半。”愿大家能在欣赏时把那一半乐趣补回来。

春风化雨，芳草青青。我国的教育园地，今年的春意分外盎然。“美育”二字第一次被写进了《政府工作报告》，人们为之鼓舞，奔走相告，一个艺术教育的春天正向我们走来。在太好的春光里，在时代和心灵的召唤下，这套丛书问世了。愿它能有益于广大读者尤其是少年朋友们。

国家艺术教育委员会委员

肖峰

前言

什么叫雕塑？简言之，用雕、琢、刻、磨、塑等手段制作出具有实在体积的各种艺术形象，总称为雕塑。它与建筑、绘画、工艺美术并称为造型艺术。雕塑一般分圆雕和浮雕两种。按其尺寸、形制又分为大型雕塑、小型雕塑两大类；按其不同功能则可分为宗教雕塑、陵墓雕塑、纪念碑雕塑、装饰性雕塑、园林雕塑、喷泉雕塑、民间雕塑、架上雕塑等；按其制作材料有泥、木、石、砖、铜、陶、牙、瓷、玉、骨、漆、竹以及其他金属、化工材料雕塑等。雕塑不论采用哪种材料制作，都有它的造型规律，也有它的局限性。雕塑是一种可触的空间造型艺术，雕塑的形象本身不存在透视关系，圆雕可以从四面八方去欣赏。因视点、放置地点和光线的不同，以及采用的材料不同，雕塑能使人们产生各种不同的感受。

雕塑可以美化环境、装饰建筑。纪念性雕塑多数是表现重大历史题材、歌颂英雄丰功伟绩的，它们大都设置在公园、广场、十字路口、建筑物上以及其他公共场所，对城市面貌的美化起到画龙

点睛的作用。优秀的雕塑作品给人以美的享受，可以陶冶人们的心灵，具有独特的社会教育功能。大量雕塑作品能永久保存，往往成为一个国家、一个民族、一个时代文明的象征。



目 录

3. 序

4. 前言

5. 目录

6. 中国雕塑



10. 秦、汉雕塑



18. 魏、晋、南北朝雕塑



24. 隋、唐雕塑



30. 五代、宋雕塑



46. 元、明、清雕塑



53. 中国现代的雕塑



59. 外国雕塑



60. 埃及雕塑



72. 希腊雕刻



85. 罗马雕刻



90. 中世纪雕刻



94. 文艺复兴时期的雕刻



108. 18 和 19 世纪的法国雕塑



128. 近代世界雕塑



中国雕塑

我国的雕塑艺术有悠久的历史,是我国古代文化艺术的重要组成部分。从新石器时代至清代,具有代表性的雕塑艺术作品经历了由简单到复杂、由粗糙到精致、由小到大、由单个到群像的演变过程。创作的题材内容有以下几个方面:一是欣赏与实用相结合的雕塑;二是装饰性雕塑;三是以为封建统治阶级和宗教服务为目的的雕塑;四是描写现实生活以及人的思想感情的雕塑。每个时代的雕塑在技术上相互启发、相互促进,在风格上相互影响,形成了具有我国民族特色的雕塑艺术。

新石器时代、商、周至春秋战国雕塑

我们的祖先由于生活需要,在长期打磨石器和捏造陶坯的生产劳动过程中,逐渐摸索到并积累了制造极原始的人物、动物形象的技术,出现了雕塑作品。如河南不召寨发现的粗简陶人,河南陕县三里桥出土的陶质人面残片,以及陕西西安半坡出土的陶质鸟头等大型雕塑,均是新石器时代遗留下来的,距今已有五六千年,是我国最早的雕塑作品。陶塑人面像只塑造

出直观的五官,如双眼、鼻子、嘴等,组成大概脸形,形体、比例不协调,造型粗糙、幼稚,这是新石器时代雕塑艺术处于低级阶段的特征。

在我国古代历史上,夏朝以后是形成了奴隶制社会的商周时代。当时的陶塑、石雕、青铜铸造等已有惊人的成就,出现了题材宽广、形式多样的人物和动物等的玉、石、陶、骨器雕刻作品。如河南安阳殷墟出土的犀牛形尊,造型粗壮厚实。湖南醴陵狮形山出土的象尊,把动物的造型和青铜器用具巧妙地结合起来,创作出了象形的青铜器,遍体布满图案化的纹饰,工艺精致。形象生动的装饰雕塑艺术作品还有牺尊、羊尊、驹尊、水牛尊,这类作品商周时代特别多。又如河南安阳出土的人物坐像、人物立像等两件玉雕,造型简洁,手法朴素,古拙简练,距今有3000年左右历史,是我国雕刻史上十分宝贵的遗产。

春秋战国时代,社会正经历奴隶制逐渐崩溃、封建社会兴起的巨大变革,思想上得到解放,学术上出现“百家争鸣”的局面,地方经

济得到发展,各类文化艺术也都得到了显著的发展。此时的雕塑趋向以现实生活为内容,产生了自然、生动、写实的形象。如河南洛阳金村出土的人物立像(银铸),姿态虽略嫌呆板,但作者已注意到雕塑造型的完整和表情的刻画。解放前在河南洛阳的一座战国墓葬中发

掘的青铜玩鸟俑,是一件生动写实的作品。河北平山中山国王一号墓出土的青铜(错金)虎吞鹿,造型概括,生动传神。以动物形象造型的青铜器战国时代仍然流行,如鹅形尊、兽形尊、双翼神兽尊、犀牛尊等。战国时期的雕刻可以说是中国雕塑发展史上的一个里程碑。



人面残片 陶质 新石器时代

新石器时代遗存的人面残片陶塑,是在河南陕县三里桥出土的,迄今已有五六千年了,是我国最早的小型雕塑之一。雕塑造型原始、粗糙、幼稚,雕塑艺术处于低级阶段。

犀牛尊 青铜 商代

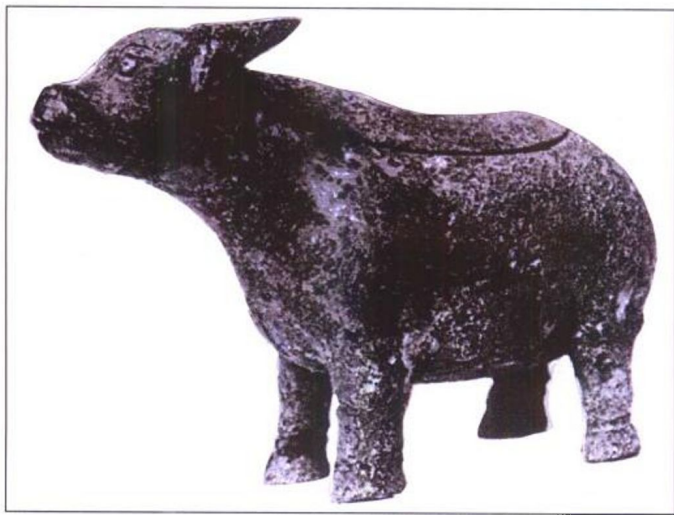
此犀牛尊在河南安阳殷墟出土。古代雕塑家抓住生活中犀牛的特征,将犀牛的造型与实用器皿融为一体,是古代劳动人民聪明智慧的结晶,商代工艺雕塑的代表作品。





象尊 青铜 西周

湖南醴陵狮形山出土。古代实用器皿有的采用动物的造型，器形外观遍饰花纹，加强精美感。此象尊粗壮的造型表现出了生活中大象的形象特点。



水牛形兕觥 青铜 西周

古代工艺雕塑作者善于参照生活中一些体形粗壮的动物，制作实用器皿。作者把水牛的四条腿缩短加粗，肚子加大，以增加容量。此器突出水牛头部的特征，整体造型简括。

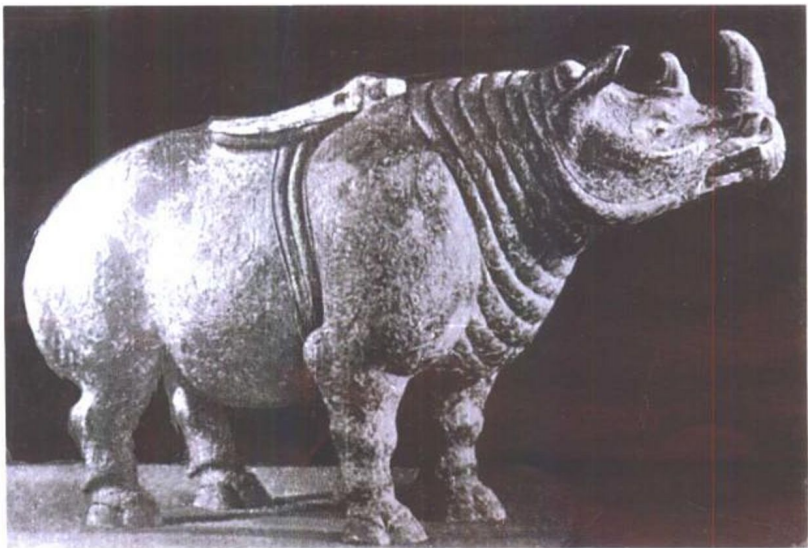
玩鸟胡人俑 青铜 战国

梳长辫的女孩双手高举两条木棍，棍的顶部各立一只玉雕刻成的小鸟。女孩神情专注地戏玩着小鸟，是一件生动写实的作品。



犀牛尊 青铜嵌金 战国

陕西兴平豆马村出土。犀牛尊造型饱满浑厚有力。在铜器表面用金银镶嵌成花纹，标志着当时铸造技术已有很大发展。



秦 汉雕塑

秦代是我国历史上第一个统一的、多民族的、中央集权的封建政权国家。国家的统一，财力与人力的集中，为雕塑艺术的繁荣开辟了广阔的前景。秦代的艺术品及遗址，过去较少发现。1974年，陕西临潼在基建时发掘出的秦始皇兵马俑震惊了世界。秦始皇陵位于临潼以东5公里处，兵马俑的葬坑距离陵墓1.5公里。葬坑是土木结构建筑，面积约1.42万平方米。在这个范围内发现了形体高大的陶质武士俑、陶马等数千余件，还有铜兵器、铜车马及金、铜、石等装饰品7000余件，以后还不断有新的发现。秦兵马俑的发现是我国近年考古工作上的一项重大收获。

兵马俑中的武士俑与真人等高，达180厘米左右。领队身穿铠甲，兵卒穿战袍，束带，扎绑腿，挟弓挎箭。神勇的马俑形体也与真马大小相似，高约150厘米。陶马四匹一组，后拖战车一辆，排列整齐。这种雄伟的军阵场面再现了秦国兵强马壮，千里驰骋，“内平六国”横扫奴隶主残余势力，统一中国的真实图景。秦兵俑造型

准确、简练、生动，而且面貌不同，具有不同的性格特征。战马俑也极为写实，形体结实饱满，比例匀称，解剖结构相当准确，处理手法既概括简练，又刻画得细致传神，表现出战马机警、神骏、充满着内在活力的特征。

秦兵马俑继承和发展了我国古代优秀的艺术传统，形象之生动，技巧之熟练，气势之雄伟，都超越了前代。这是一批很有历史意义和艺术价值的珍品，是秦代文化艺术成就的标志。

汉代雕刻以陵墓石刻和像砖为多。保存下来比较完整的是西汉大型石刻，其中以陕西咸阳汉骠骑军大司马将军霍去病墓前的石刻最为著名，这些石刻有卧马、跃马、马踏匈奴、卧虎、卧牛、猛虎吃羊、卧猪及怪兽等。这批石刻到现在已有2000多年历史，其中的卧马、跃马、马踏匈奴等，都以马为题材，充分说明汉代人民对马的重视和爱好。霍去病墓前石刻大多利用石块自然形态加工雕成，采用大体面的体积处理，并巧妙地运用圆雕、浮雕、线雕相结合的表现手法，表现了动物的特色，其风格质朴、浑厚、粗壮、

简括，富于现实主义及创造性，是汉代的优秀作品。

再谈谈汉代的画像石及画像砖。画像石盛于东汉，其题材及做法，一方面上承战国像纹及狩猎纹之器物图案而加以发展，另一方面又由战国到汉代许多宫殿中大幅故事壁画及一部分墓室内画像、空心砖的构图演变而来。

画像石多见于石室及石阙中。石室是指墓葬中供扫墓享祭用的石造享堂，石阙是指设在庙祠前及墓道上的小型门阙。

汉代画像石，以山东肥城县孝堂山和嘉祥县武梁祠最有代表性。画像石往往以古代帝王、忠臣、义士、孝子、贤妇的故事和奇禽、异兽、鱼龙、车马、花卉等为题材。如武梁祠的《荆轲刺秦王图》表现秦王为荆轲所追绕柱而逃，荆轲以匕首掷秦王而未中，刺在铜柱上，荆轲怒发冲冠指骂秦王，仍想向前扑过去，却为侍臣挟持的非常富有戏剧性的场面。

画像砖是地主阶级盛行厚葬用的，是刻在墓室石壁上或刻印在砖面上的薄浮雕和线刻相结合的艺术作品。内容大量的是夸耀死者生前的“功德”和享乐生活，宣扬忠孝节义或得道成仙的内容。也有不少作品描写当时的现实生活，如“盐场画砖”、“收获画砖”，就是表现劳

动人民生活场面的。“庭院画像砖”表现地主官僚们居宅庭院的华丽和生活享受的奢侈。汉代的画像砖、画像石，构图生动，线条简练流畅，体积极薄，技法写实，成就巨大。

