

RENRENDYOUYINGGAIZHIDAODE

SHIJIEZUIZHUMINGDEYISHUPIN

视觉艺术系列

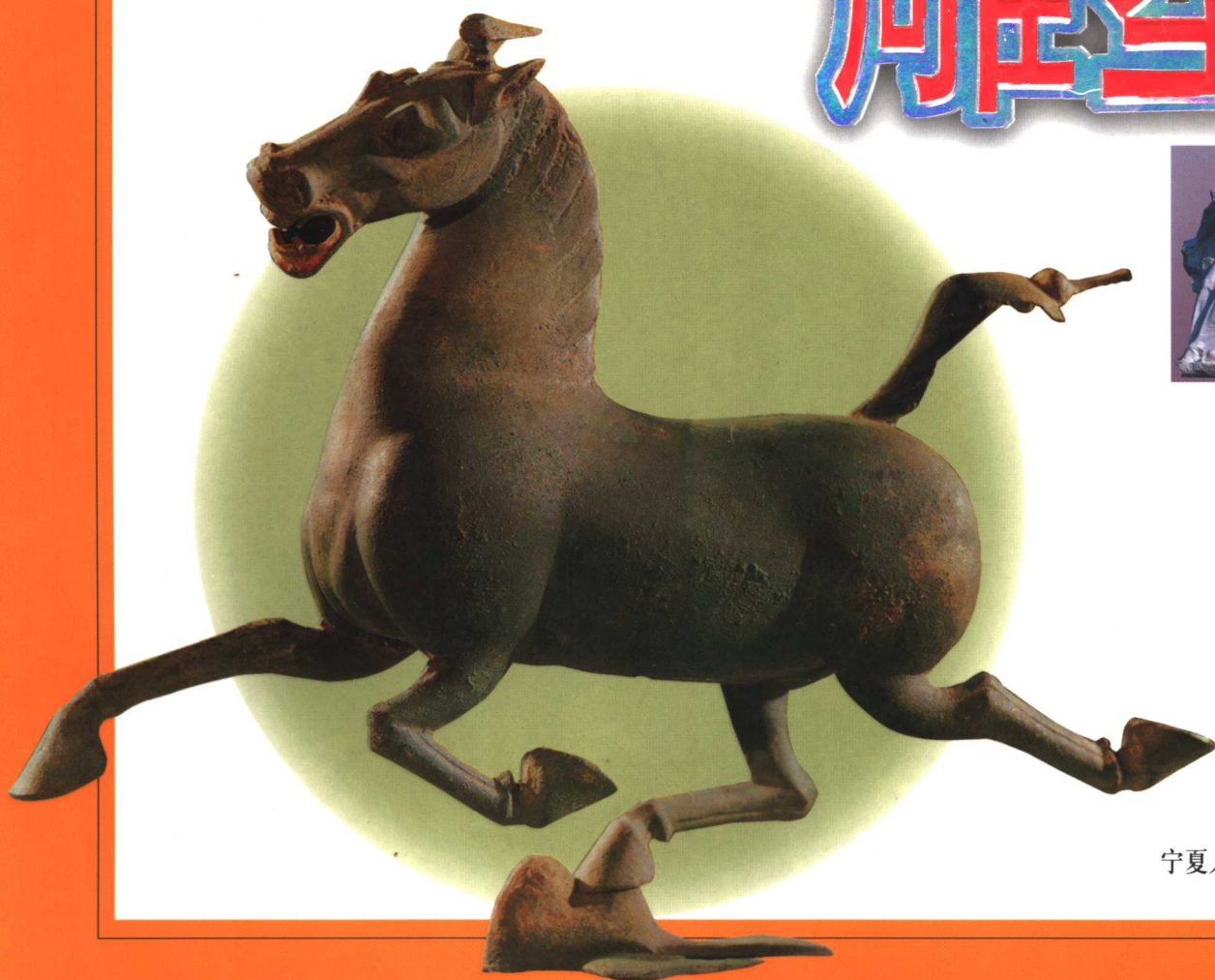

人人都应该知道的

中国 **30** 件最著名的

乔 迁 编著

雕塑

宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

人人都应该知道的中国 30 件最著名的雕塑

乔迁编著. —银川: 宁夏人民出版社, 2005.6

(非凡 30. 视觉艺术系列)

ISBN 7-227-02935-2/J·220

I. 人... II. 乔... III. 雕塑—鉴赏—中国
IV. J305.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 033342 号

出品人: 高伟
总策划: 郭光华
策划统筹: 康琳 布鲁南
设计制作: 北京海岳阳光文化发展有限公司
朗冠图书策划中心
(E-mail: klgyh@public.bta.net.cn)

主 编 萧尧
责任编辑 何克俭
布鲁南
图文编制 刘善军
责任制作 葛齐春
装帧设计 羽人
阿伟

人人都应该知道的中国 30 件最著名的雕塑

——非凡 30 · 视觉艺术系列

编 著: 乔 迁

出版发行: 宁夏人民出版社

(银川市北京东路 139 号)

印 刷: 宁夏精捷彩色印务有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 4

字 数: 30 千字

彩 图: 150 幅

版 次: 2005 年 6 月第 1 版

印 次: 2005 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 6000 册

ISBN 7-227-02935-2/J·220

定 价: 19.80 元

若有印刷质量问题, 请与印厂联系调换。

E ZHONG

GUO30JIANZUIZHUMINGDE DIAOSU

视觉艺术系列

人人都应该知道的 中国 30 件最著名的雕塑

乔 迁 编著

宁夏人民出版社

非凡

人人都应该知道的中国30件最著名的雕塑·····

致读者

人的一生是有限的，人对知识的渴求则是无限的。知识是人生最宝贵的财富，是智慧，是力量。它可以润泽人的修养和谈吐，可以熏染人的心灵和气质，甚至可以改变一个人的一生。

人类数千年来积累的知识，大致可分为“科学知识”与“人文知识”两大类。不论前者还是后者，它们都博大精深，有如汪洋大海，浩瀚无际。假如，读者朋友想在这知识的海洋中远航探险，“非凡30”书系就是一只理想的小舟。它美丽而轻巧，坚固而便捷，可以带你遨游远方陌生的世界，领略那五彩斑斓的水色天光。

所谓“非凡30”，是指书系的编写者从涉及的每一科学文化领域都精选出30个最重要、最耀眼的知识点加以讲解，以展示人类文明最辉煌的成果和大自然最神奇的杰作。可以说，作为最基本的“科学知识”或“人文知识”，这一个个成果与杰作本应是人人都该了解的；如果由于某种原因，你至今还不知道或知之不详，那实在是极大的人生遗憾！

《人人都应该知道的中国30件最著名的雕塑》属于《非凡30·视觉艺术系列》。本书点、面结合，既注重知识性和科学性，又强调趣味性和观赏性。入选其中的30件名作，无一不代表中国雕塑艺术的最高成就。作者用深入浅出的语言和大幅精致的插图对它们逐一进行解剖与赏析，同时还以丰富的栏目介绍了许多相关的艺术知识和历史知识。

亲爱的读者朋友，快驾上这美丽而轻快的小舟，到艺术的海洋中遨游！

CONTENTS

目录

- 4 虎食人卣
- 6 三星堆铜面具
- 8 错金银虎噬鹿铜器座
- 10 秦始皇兵马俑
- 12 击鼓说唱俑
- 14 铜奔马
- 16 石辟邪
- 18 司马金龙墓石柱础
- 20 青州菩萨立像
- 22 飒露紫和丘行恭像

- 24 卢舍那大佛
- 26 乐山大佛
- 28 天王立像
- 30 阿难像
- 32 三彩女立俑
- 34 罗汉坐像
- 36 供养人像
- 38 晋祠侍女像
- 40 养鸡女
- 42 泥孩儿

- 44 下华严寺菩萨立像
- 46 虚日鼠
- 48 银槎杯
- 50 达摩立像
- 52 关羽像
- 54 梁山聚义
- 56 渔樵问答
- 58 沉思
- 60 艰苦岁月
- 62 和平少女

虎食人卣

创作年代：商代后期
材质：青铜
尺寸：高35厘米
收藏地：日本泉屋博物馆

这件《虎食人卣》是商代后期最著名的青铜雕塑之一。它出土于湖南，原有两件，另一件现收藏在法国巴黎。作品给人的第一印象是面目狰狞的老虎正在吞吃一个人。但是仔细观察就会发现，这只老虎的大嘴并没有咬合，人也没有害怕的表情，他们更像是亲热地搂抱在一起。实际上，虎口里的人是一个具有神力的巫师，老虎则是一只神兽，二者的关系是亲近友好的。

作品巧妙地利用虎的后腿和尾巴组成三个支点，造型浑厚有力。通体装饰的龙凤、云雷纹样，使作品更具神秘色彩。

虎头

这件作品的视觉中心是大张的虎口和里面的人头。其中，虎头圆中带方，充满力量，犬齿和獠牙交错在一起，极具威慑感，体现了一种“狞厉美”。同时各种纹样的装饰，也增加了兽的威仪色彩。

卣

卣(yǒu)是古代一种储酒用的青铜器，盛行于商代和西周初期。器物口为椭圆形，深腹圆足，有盖和提梁。造型多样，有的为动物形，表面装饰起伏较大。

青铜器

“青铜”是一种由红铜与锡、铅、镍等化学元素熔合而成的合金，用它铸造出的各种生产和生活器物即是“青铜器”。中国古代的青铜器具有很高的技术水平和艺术水平。它们的器型多种多样，有鼎、尊、卣、爵等，也有一些象形器物。

提梁上装饰着各种纹样。

两个兽首装饰在提梁的两端。

器物身上装饰着龙凤和云雷纹样，增加了作品的威仪感。

蜷曲的虎尾正好成为器物的一个支点。

虎的后腿强壮有力。

了望台

青铜时代

指人们在生产和生活中普遍使用青铜器的年代。它处在石器时代和铁器时代之间。在中国，它包括夏、商、西周和春秋时期。

器物盖纽的造型很像一只羊。

虎头被压缩成方体，强化了动物的力量感。

巫师的头部虽然在虎口里，却没有一丝恐惧，表情显得相当平静。

这个用来穿饰耳环的大耳孔，表明了人物的巫师身份。

巫 师

巫师是原始社会和文明社会早期的一种特殊人物。当人类对于自然界和自身还没有充分了解的时候，往往会想象神灵的存在，并认为神灵掌握着世界上的一切。在原始社会和文明社会早期的部落里，巫师既代表人类向神灵表达意愿，又是神灵的象征。他们常利用舞蹈、咒语、卜算、观测星象等形式进行预测吉凶、治病、决定战争等活动。

三星堆铜面具

创作年代：商代后期

材质：青铜

尺寸：高65厘米

收藏地：四川广汉三星堆
文化博物馆

这件精美的青铜面具制作于商代后期，带有鲜明的古代巴蜀文化色彩。

面具是以分块组合的方法铸造成的，它对人的五官做了夸张的变形，面目可怖，让人望而生畏，有着浓厚

而神秘的宗教气氛，是中国历史上最奇特的青铜器之一。在同时代的中原地区，迄今为止还没发现这样大的青铜人物造型。它的艺术构思非常大胆，那巨大的耳朵、凸起的眼睛、图案化的处理，几乎成了三星堆文化的标志。据推测，这件巨型青铜面具大概是祭祀用物。

小知识

三星堆遗址

“堆”是高起的小土丘，在巴蜀方言中指陵墓，特别是指突出地表的部分。堆的体积比坟大，主要是有较高身份的人的坟墓。四川广汉的“三星堆”是由3个相近的坟墓组成的陵墓群。1986年，这里出土了大量青铜雕像。

■ 我们虽然不知道制作者为什么要把眼睛做成柱状凸起，但能够感受到这样处理带来的视觉冲击力。也许“它”是一位视力超强的神灵，所以有不同一般的眼睛，这双眼睛可以随意转动、伸缩自如。这可能是从螃蟹的眼睛中获得的灵感吧。

展示窗

三星堆青铜像

这些青铜雕像制作于商代后期，工艺技术相当成熟，艺术风格与中原地区同时代的青铜雕像完全不同。人物造型非常夸张，眼、耳、鼻、口极大，眉毛宽阔。眼睛有的为杏叶状，有的则是柱状凸起。根据造型结构看，三星堆青铜像应该是和建筑物连成一体的，可能用于祭祀场合。

你知道吗?

商周时期的雕塑

商周时期的雕塑成就主要反映在青铜艺术上,其特点是雕塑和器物密不可分。当时的青铜器主要为礼仪、祭祀用品,表面有兽面纹、云雷纹、龙凤纹等装饰,风格狞厉,充满神秘色彩。此外,这一时期的玉石雕刻也开始成熟,出现了一批精品。

小常识

巴蜀文化

“巴蜀”指我国古代的四川成都、重庆地区。自古以来,这一地区与西南各民族和南亚各国交往密切,形成了独具特色的地域文化。巴蜀文化源远流长,至今已有5000余年的发展历程,在中国上古文化体系中占有重要地位。

这几个方洞可能是用来把面具固定在建筑物上的。

眉毛又浓又粗,内勾外翘,有点像菱形。

凸起的两只眼睛形成垂直的夹角。

瞳孔为圆柱状,凸出眼眶长达16.5厘米。

鼻梁尖尖地突起,鼻翼成漩涡形蜷曲。

嘴扁平、宽阔,具有西南地区人的特征。

内眼角下弯,外眼角上翘,从眼眶的特征中还可看到一些与中原文化交流的痕迹。

耳朵经过了图案化处理,极为硕长,耳端呈桃尖状。

颌下的一圈络腮短须,使人物更显威武气魄。

虽经过了3000年,仍保留下部分涂抹的表面色彩。

错金银虎噬鹿铜器座

创作年代：战国中晚期
材 质：青铜错金银
尺 寸：高21.9厘米
收 藏 地：河北省文物研究所

这件中山王墓出土的铜器座生动地表现了猛虎吞噬小鹿的情景，是战国时期雕塑艺术的杰出代表。作品构思巧妙，它把虎的后爪和小鹿的腿当作支点，一方面达到了平衡稳定的效果，另一方面又表现了激烈的冲突，动静处理完美。在造型上，它既注重体量的丰满，又注重外形的迂回多变，显得连贯自然，线条流畅，动感十足。其镶嵌金银的工艺也有很高的水平，皮毛纹理的装饰感很强，十分华丽。

虎 头

虎头被极大夸张，形体圆中带方，左右对称，虎耳上的装饰图案非常美观。虎的眼睛被刻画得异常凶猛，虎牙已咬进小鹿的身体。这种造型既突出了“虎”的威仪，又避免了血腥感。

小常识

错 金 银

传统金属镶嵌工艺的一种，也叫做“金银错”。始于春秋时期，盛行于战国和秦汉。它一般采用金银丝或金银片镶嵌在铜器的表面，以形成纹饰或铭文。作品因此而显得色彩艳丽，雍容华贵。

战国时期的《错金银兽首形辕饰》

中山王墓

中山国是春秋战国时期由狄族建立的一个“侯国”。1974年位于河北省平山县的中山王墓开始进行考古挖掘，出土了大批珍贵文物。其中有不少错金银铜器，它们造型独特，结构精巧，图纹精美，显示了当时高度发达的手工艺。

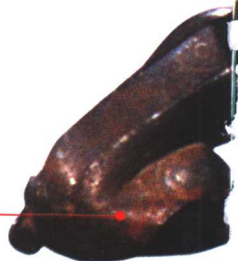

中山王墓出土的《错金银龙凤方案》

尾巴后延很长，尾梢蜷曲，这使老虎的造型舒展而生动，更具装饰美。

虎的两只后爪一前一后撑持着，平衡了躯体的重心。

你知道吗?

春秋战国时期的雕塑

春秋战国时期的雕塑材料日益丰富，出现了金、银、铅、牙、骨等多种材料。此时的青铜器已从礼器逐渐变为日常生活用品，青铜雕塑及其制作技术空前成熟。其作品往往形式复杂，风格浪漫，而没有了以往的凝重和庄严。

战国中晚期的
《错金银双翼铜神兽》

这两个方柱形插孔被装饰成人面形，充满了神秘感。

虎颈虎尾的扇形纹饰充满了灵异色彩。

虎口大张，但是看不见虎牙，减弱了血腥感。

体形浑圆丰满，好像可以感受到肌肤的温度。

猛虎张开巨口咬住了软弱可怜的小鹿。

小鹿身上的点状图形，使它更显柔弱。

小鹿蜷曲的两腿表明，它虽然已成老虎的口中之物，却还在拼命挣扎。

巧妙地让鹿的一足着地，加强了器座的稳定性。

虎的前爪正在撕拉鹿足，充满力量。

秦始皇兵马俑

创作年代：秦 代
材 质：陶
尺 寸：高175厘米~195厘米
收 藏 地：陕西临潼兵马俑博物馆

秦始皇兵马俑出土于陕西临潼秦始皇陵的东侧，是专为秦始皇陪葬用的。它们数量众多，阵势整齐，场面肃穆，规模宏伟。其中的陶俑与真人一样高大，均为秦军各级军官和士兵。这些兵马俑的塑造带有鲜明的写实特点，细节刻画极为逼真。人物的姿态、容颜相当生动，不同身份者的性格被表现得各不相同。这里展示的军吏与战马俑是其代表作之一。

在中国雕塑史上，秦始皇兵马俑占有极其重要的地位，被誉为“世界第八大奇迹”。

兵马俑的制作工艺

秦始皇兵马俑在制作时，一般都是根据作者的完整构思，先分别塑造头、手、四肢、躯干，然后再把它们黏接到一起。其中有的部位是用模具浇铸而成，而表现人物个性的手和头部则是手工塑造的。当然，由于数量众多、体量巨大，又是烧陶工艺，这些塑像的结构和肌

理起伏一般较小，肢体的弯曲也不大。不过，这种工艺恰好适合表现服装统一、姿态一致、神情严肃的军队方阵。在整体统一的同时，兵马俑的五官、发式、冠帻、盔甲等则被塑造得精细入微。

你知道吗?

秦 汉 雕 塑

秦汉时期的雕塑逐渐脱离了器物，开始独立存在。作品不仅在体量和数量上都大大超过了前代，题材也更加贴近现实生活。从风格上看，秦代雕塑往往追求写实逼真，汉代雕塑则讲究写意生动，浪漫夸张。

快速链接

秦始皇和秦始皇陵

参见本丛书《人人都应该知道的中国30件最著名的工艺美术》第12页。

将军俑头部

这件将军俑面部端正，嘴唇宽厚，下颌方平，颧骨粗大，显得坚毅有力，充满豪气。那开阔的前额似乎蕴藏着决胜千里的智慧。双眼特别有神，警惕地注视着前方，充满对胜利的渴望和信心。胡须使将军更显威武。头顶的巾帻潇洒地高昂着，就像雄鸡竖起的鸡冠。

马尾被特意编成辫子状，既干净利落，又是一种装饰。

后腿的紧张肌理显示了马的动感与活力。

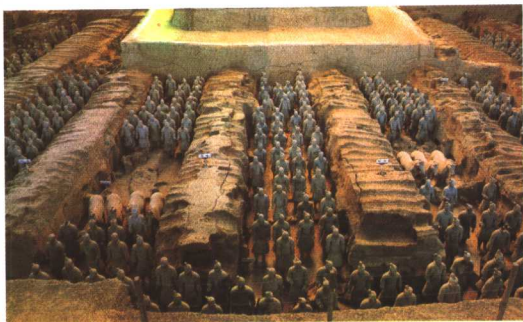
装备齐整的
马鞍紧贴马背，
肚带勒出了马的
肌肉感。

秦始皇陵中的兵马俑到底有多少

到目前为止，秦始皇陵已经发掘出3个兵马俑坑，总面积2万余平方米，共有陶俑、陶马近8000件。其中，1号坑已发掘了1/3，坑内有陶俑、陶马约6000件。2号坑正在发掘，坑内有陶俑、陶马1300余件。3号坑已全部发掘，坑内有陶俑、陶马70件。

马头昂起，雄健中透露出俊美。

宽阔的肩膀配上甲冑像一堵铜墙铁壁。

粗壮的脖子是体格健壮的一种体现。

头部雕刻精细，五官非常到位。

眼睛炯炯有神，好像能灵活转动。

上唇长有短须，说明此人已不是很年轻。

盔甲上的钉眼和扣绳清晰可见。

微微突起的胸部使军吏显得情绪激昂，他像是随时准备参加战斗。

战袍的质地、纹路和盔甲明显不同。

军吏俑身材高大挺拔，185厘米高的身躯使他显得气宇轩昂。

整个形体比真马更优美、更强健，浑身充满力量与弹性。

击鼓说唱俑

创作年代：东 汉
材 质：灰 陶
尺 寸：高55厘米
收 藏 地：中国历史博物馆

此俑出土于四川成都的天迴山崖墓，是汉代陶塑的代表作。作品刻画了一位老年说唱艺人表演时的精彩瞬间。

俑身原本有鲜艳的彩绘，因年代久远现已脱落，暴露出的灰色陶胎显得朴实无华。作品的人物造型简洁，给人浑然一体的感觉。其表现手法夸张，细节刻画不多，却处处有画龙点睛之妙，使老艺人显得憨态可掬，可笑可亲。老艺人看上去手舞足蹈，正在讲述一个动人的故事，动作洒脱自如，表演投入忘情，仿佛就要跳了起来！

汉代民间的说唱艺人

汉代陶质说唱俑

表演，一边为人们讲述一些生动而有趣的民间传说和灵异魔怪故事，很受欢迎。

小常识

■ 面部表情

老艺人的面部表情十分生动。他脸型宽大，颧骨高凸，两眼眯成一条缝，嘴巴向两侧拉开，一副喜不自胜、眉飞色舞的样子。由于五官大幅度变形，额头上的皱纹显得更深了，十分醒目。这一切都大大夸张了面部表情的戏剧性，惟妙惟肖地表现了老艺人的说唱神态，将他的表演才华刻画得淋漓尽致。

你知道吗？

汉代的陶塑

汉代陶塑的艺术风格十分鲜明。它们的造型质朴而单纯，不求面面俱到，只看重意韵的表达。在题材上，汉代陶塑表现的主要是现实生活，内容相当丰富。

东汉陶塑抚琴俑

裹头的帻巾打了一个羊角般的花结，十分俏皮。

右手挥舞一只鼓槌，
左臂的收和右臂的张形
成了有力的呼应。

上身赤裸，
袒胸露乳，胸部
被塑造得扁平
细瘦。

腹部多余的脂肪下垂
着，好像要遮挡住肚脐。

五根脚趾好像跳动的音
符，又像一群快乐的小鸟。

裤腰紧系，肚脐深陷。

右腿高高翘起来，似乎
正跟着节拍摆动。

下身穿着宽大的长裤。

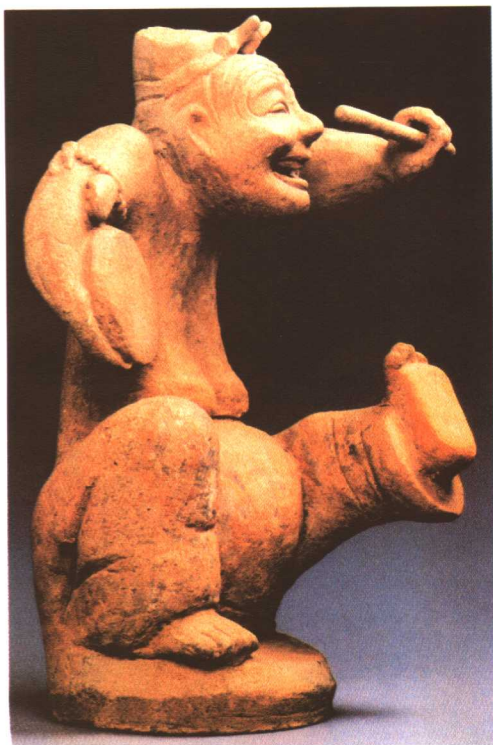
臂上戴着的一串饰物，
使人物显出几分野性。

左臂环抱一
鼓，肩部高耸。

腹
部浑圆，
这种夸
张变形
增强了
人物外
形的喜
剧效果。

左
腿弯踞，
稳定了
重心。

坐
在一个
圆垫上。

俑

古代陪葬用的偶人。一般用木头和陶土制成，也有用石头雕成的。古人很迷信，认为人死后灵魂就到了另一个世界。所以他们的坟墓常常埋有许多生活用具，并用这些“假人”代表那些曾经伺候过自己的仆役，希望在阴间也能像现世一样享受幸福的生活。

铜奔马

创作年代：东 汉
材 质：青 铜
尺 寸：高34.5厘米
收 藏 地：甘肃省博物馆

小常识

中国旅游标志

造型优美的“马踏飞燕”不仅表现出运动中的张力、节奏、速度等艺术形式上的魅力，而且蕴含着中国传统文化的深刻内涵。因此国家旅游局于1983年决定，将它作为中国旅游标志的主体图案。

这件《铜奔马》也叫做“马踏飞燕”、“马超云雀”，是汉代青铜雕塑的瑰宝。它表现了“天马行空”的奇思妙想，具有浓郁的浪漫主义情调。

作品塑造了一匹骏马，它体态浑厚壮实，摆首长嘶，四足腾跃，一足正好踏在飞过的云雀身上。飞鸟舒展翅膀，回首惊视，衬托出骏马风驰电掣般的速度和英俊风姿。马的动势虽被表现得十分激烈，马的整个形体却被放在一个很小的支点上，艺术构思十分高超。

眼睛突出，使骏马更具生气。

鼻孔翕张是马快速奔跑中的表现之一。

马嘴大张，好像可以听到它的嘶鸣。

前胸宽厚，饱满的肉感非常明显。

四肢修长，加强了造型的动感和空间感。

前后腿屈伸交错，构成强烈的动势。

云雀惊恐地回头张望。

“马踏飞燕”名字的由来

《铜奔马》1969年出土于甘肃省武威县雷台的一座古墓，墓的主人是东汉时期镇守张掖的一位姓张的军事长官和他的妻子。但是这件精美的雕塑杰作一直没有确定的名称。

1971年9月，郭沫若陪同外宾参观甘肃省博物馆时见到了这件稀世珍宝，立刻将它命名为“马踏飞燕”，并感叹道：“天马行空，独来独往，就是拿到世界上去，都是一流的艺术珍品！”

小典故

马足与飞鸟的巧妙结合

作者将马体的重心集于一足，让它踏在惊恐回视的云雀身上，说明马正奔腾在空中。由于云雀的巧妙支垫，延展了马足的长度，正好又处在马下方的正中位置，以飞鸟平整的下体，扩大了马足的支撑面积。云雀下体平整，还巧妙地解决了雕塑的放置问题。

——两只耳朵动态十足。

——高昂的马头虽然较小，
但是有俊朗的气质。

——马尾飘举飞扬，表
明骏马的速度极快。

——优美的脖颈长而弯曲。

流畅而
圆润的曲线
勾勒出马的
俊美。

——马的臀
部浑圆，似
充满膨胀的
力量。

——蹄腕的勾勒特别巧妙到位，蕴含
了无尽的力量。

——云雀好似一支飞矢。

汉代的骏马雕塑

马是汉代造型艺术中非常重要的题材。在汉代，骏马雕塑的材料多种多样，有铸铜、木雕、陶塑、石刻等，它们具有陈设品、随葬品、建筑装饰品等不同功用。汉代骏马雕塑的艺术造型十分成熟，一般都在写实基础上强化马的特征，特别注重线的连贯性和面的圆润感。马头常常方圆结合，雄健中不失秀美。

