

青少年艺术修养

雕塑艺术欣赏

邵清河 © 编著

Sculpture Appreciation

京华出版社

青少年艺术修养

00815661
南阳理工学院

z228.2
13/3
目录第五页

雕塑艺术欣赏

邵清河 © 编著

Sculpture

Appreciation

京华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

雕塑艺术欣赏 / 邵清河编著. —北京: 京华出版社, 2010. 7

(青少年艺术修养)

ISBN 978-7-80724-936-8

I. ①雕… II. ①邵… III. ①雕塑—鉴赏—世界—青少年读物 IV. ①J305.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 108937 号

青少年艺术修养：雕塑艺术欣赏

编 著 邵清河

出版发行 京华出版社

(北京市朝阳区安华西里一区 13 楼 2 层 100011)

(010) 64258473 64255036 84241642 (发行部)

(010) 64259577 (邮购、零售)

(010) 64251790 64258472 64255606 (编辑部)

E-mail: jinghuafaxing@sina.com

印 刷 北京昌平新兴胶印厂

开 本 787mm×960mm 1/16

字 数 230 千字

印 张 15 印张

印 数 1—5000

出版日期 2010 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80724-936-8

定 价 228.00 元 (全 8 册)

京华版图书，若有质量问题，请与本社联系

目 录

中国雕塑

石雕艺术	3
一、远古至先秦	3
二、秦与两汉	9
三、魏晋南北朝	15
四、隋唐	28
五、宋	40
六、元明清	48
木雕艺术	76
一、木雕的历史	76
二、明清时期的建筑木雕	85
三、天下第一雕——东阳木雕	95
砖雕艺术	116
一、烙印在砖土上的沧桑	116
二、五行相合,嵌筑风流	121
三、砖雕艺术的万种风情	126
竹雕艺术	139
一、追忆婆娑竹影里的诗情画意	139
二、精雕细刻,妙造自然	145

外国雕塑

文明的火炬——《乌鲁克女神头像》	155
雄视全人类——《阿卡德君主像》	156
原生态的美——《草丛中的牧羊》	157
不可一世——《人首有翼公牛》	158
万古长存——《狮身人面像》	159

远古的沉静——《老村长》	160
典雅的楷模——《涅菲尔蒂蒂像》	161
为幸福指引方向——《女神像》	162
从史诗中走来——《阿伽门农的面具》	163
人间之神——《青铜武士像》	164
不朽的神圣——《帕提农的雅典娜》	165
瞬间的永恒——《掷铁饼者》	166
理性的光辉——《荷矛者》	167
为胜利而来——《萨摩色雷斯岛胜利女神》	168
真美永存——《米洛的阿芙罗蒂娜》	169
痛苦之升华——《拉奥孔》	170
被遗忘的辉煌——《喀迈拉》	171
帝国荣光——《马可·奥里略》	172
斜阳残照——《卡拉卡拉》	173
最后的祈祷——《祭司—国王》	174
骄傲与激情——《女夜叉》	175
俊美与威严——《湿婆像》	176
君临天下——《石武士像》	177
失落的尊严——《跳舞的贵族》	178
记住我们——《武士陶壶》	179
王室之美——《奥尼国王头像》	180
瑰丽的权威——《黄铜饰板》	181
灵感之源——《契瓦拉》	182
亘古传奇——《复活节岛石像》	183
妙不可言——《猫形香炉》	184
曙光——《摩西像》	185
复兴之门——《佛罗伦萨洗礼堂大门浮雕》	186
再上层楼——《四使徒》	187
一飞冲天——《圣乔治》	188
进军——《格太梅拉达骑马像》	189
技惊天下——《赫拉克里斯和安泰乌斯》	190
雄心万丈——《柯莱奥尼骑马像》	191
高贵的愤怒——《摩西》	192
雄踞天地间——《大卫》	193

崇高的悲怆——《被缚的奴隶》、《垂死的奴隶》	194
内敛的激昂——《布鲁图斯》	195
循着大师的足迹——《举起梅杜萨头的珀尔修斯》	196
理想与奢华——《盐罐》	197
奇俊轻灵——《飞翔着的墨丘利》	198
形式的爆发——《萨宾妇女被劫》	199
爱之神伤——《阿波罗与达芙妮》	200
信仰的光芒——意《圣·特雷莎的迷醉》	201
大恸无声——《克罗敦的米隆》	202
天地共泣 神鬼同殇——《萨克森元帅墓群雕》	203
眼前万里江山——《彼得大帝纪念碑》	204
法兰西不会忘记——《伏尔泰像》	205
为浪漫塑像——《那不勒斯的渔童》	206
自由为我而生 我为自由而死——《马赛曲》	207
梦想随歌起舞 欢乐伴我飞翔——《舞蹈》	208
蛮荒与现实的碰撞——《狮子斗蛇》	209
气吞山河——《共和国的凯旋》	210
创世纪——《青铜时代》	211
灵魂的审判——《地狱之门》	212
永志不忘——《加莱义民》	213
与真理的约定——《巴尔扎克像》	214
初升朝阳——《地中海》	215
不 屈——《被束缚的行动》(布朗基纪念碑)	216
豪 迈——《拉弓的赫拉克里斯》	217
百年伟业——《自由女神》	218
为爱守望——《海的女儿》	219
混沌初开——《奥尔南德·奥利维尔头像》	220
上下求索——《马》	221
光荣属于立体主义——《被摧毁的城市》	222
壮美流星——《在空间里连续性的独特形式》	223
横空出世——《第三国际纪念碑》	224
空间的精灵——《第二个构成头像》	225
戏谑的诘问——《泉》	226
至简至纯——《波嘉妮小姐》	227

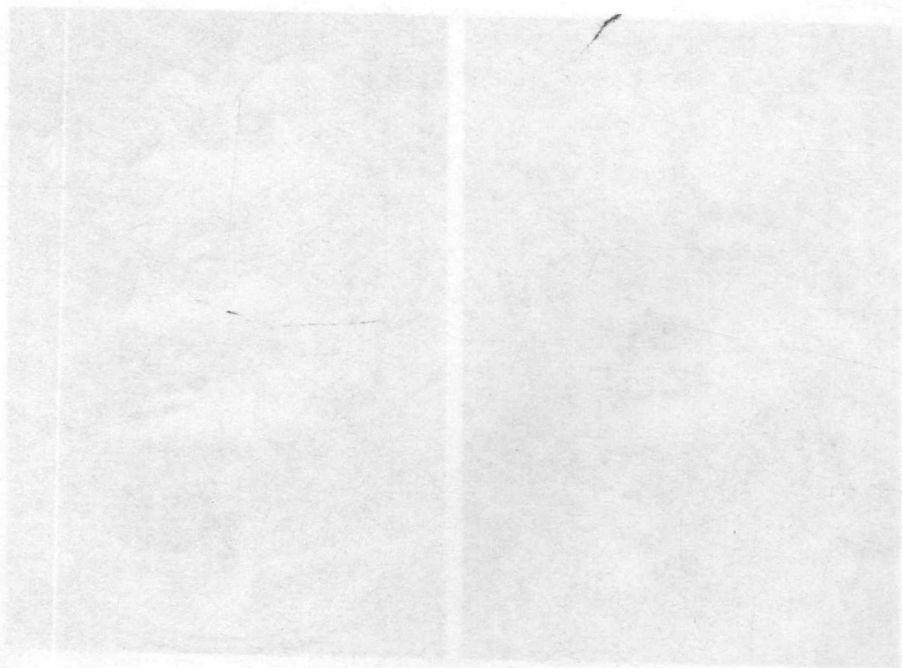
191	至诚至真——《无尽柱》·····	228
192	意气风发——《工人和集体农庄女庄员》·····	229
193	美利坚的面庞——《拉什莫尔国家纪念碑》·····	230
194	生命的力量——《斜倚像》·····	231
195	朴素的神话——《国王与王后》·····	232
196	孤 独——《行走的人》·····	233
197	坚 强——《迭戈》·····	234

中国雕塑

非洲面具——《无尽柱》	220
暮气沉沉——《工人和集体农庄女庄员》	224
莫利亚的废墟——《拉什莫尔国家纪念碑》	230
生命的力量——《斜倚像》	231
朴素的神话——《国王与王后》	237
张 皓——《行走的人》	240

中国雕塑艺术

石雕艺术 SHIDIAOYISHU

一、远古至先秦

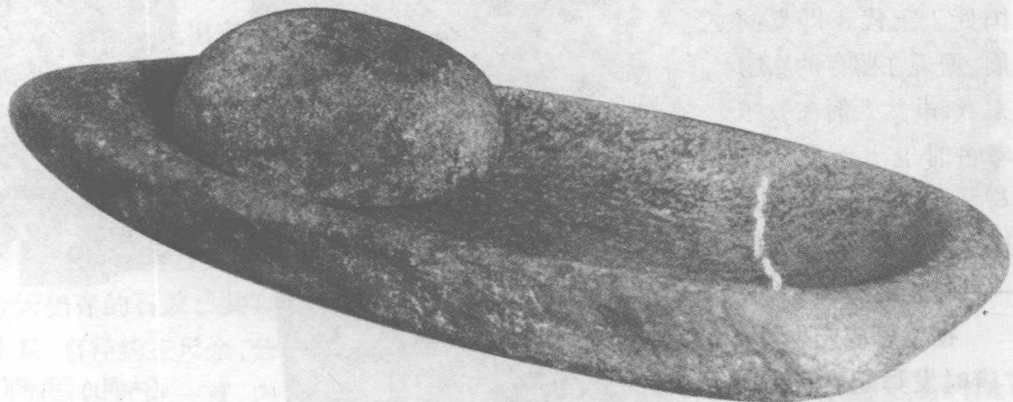
人类最早的艺术活动是什么,现在已不可考了,但留存下来的最早的艺术品无疑与石头有关。因为石头坚硬,耐得住岁月洗刷,而其他一些艺术品在三五千年之后,早已烟消云散,根本就无处寻觅。

江苏连云港将军崖岩画(距今6000年)

与石头有关的艺术品最早是一些岩画,岩画创作有两种方法:一是凿刻;二是用颜料涂抹。后者更方便,可能在历史上也是采用更多的方法,但原作不易留存。我们现在看到的早期岩画,更多是石刻。

原始石刻的题材丰富多彩,基本上有两类:一是动物;二是人类的狩猎活动,仍然离不开动物。古人能够用十分简练的笔法,寥寥几笔就凿刻出一幅图画。这样的石刻通常是写意的,对象的形态栩栩如生。

研磨器和研磨棒(旧石器晚期)青海省贵南县拉乙亥遗址出土,为谷物加工工具。

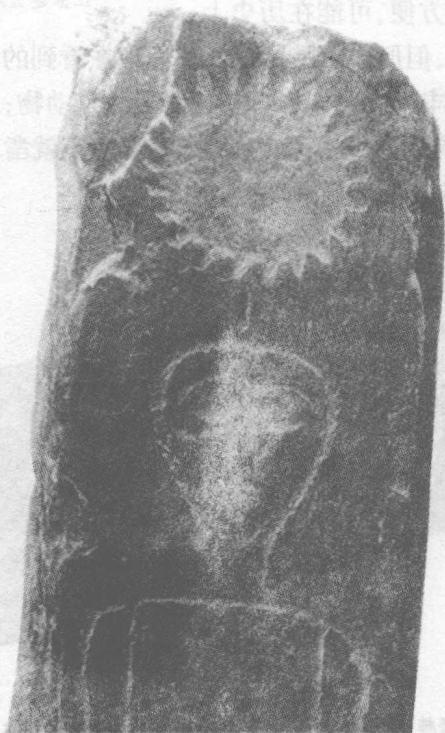

穹庐家族图岩画(宁夏 贺兰山)

世界上其他地方也一样,与石头有关的早期艺术品中,留存至今的也多是一些山洞或岩壁上的石刻。因为在没有更便利(其首要意义是坚硬)的工具之前,制作立体的石雕几乎是不可能的。

希腊人用大理石来雕刻约是三千年前的事情。那个时候,中国处于三代,即夏商周。据现在留存的实物来看,虽然人们在殷墟考古时也出土了石虎与石人,但更加盛行的还是玉雕,玉当然也是一种特别的石头。

据梁思成先生说：“唐时发舜妃女英冢，得大珠及玉碗，足征当时玉器之发达也。”尧

“太阳人”石刻(距今约7000年)三峡湖北库区柳林溪新石器时代遗址出土。

舜之际,天下太平,本来用于打仗的石器渐渐演化成用玉制作的礼器,用来充当朝廷颁发给有爵位大官的凭证,即《周礼·大宗伯》所说的“六瑞”。其中,王执镇圭,公执桓圭,侯执信圭,伯执躬圭,子执谷璧,男执蒲璧,除了表示上下有序,尊卑有度外,也成了有身份人的佩饰与摆设。其中圭是长方形的,形如石斧,璧为圆形,乃用作武器的石饼演化而来。

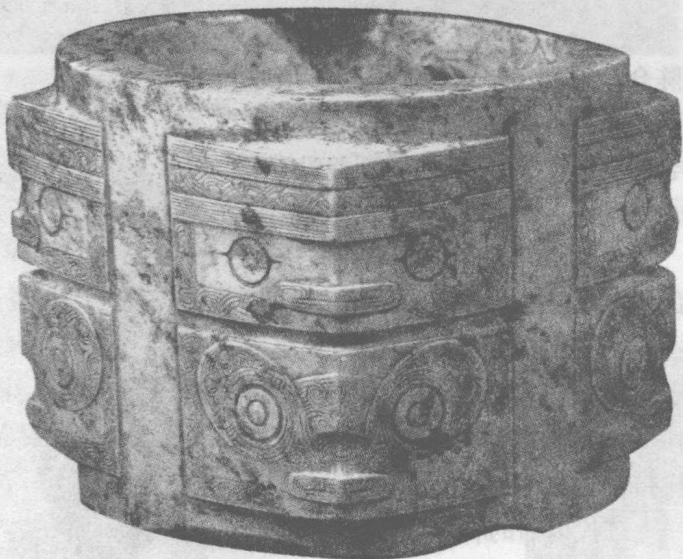
从形制上看,不管是平首、尖首、弧首,圭均已无刃,不能当刀来使用了,当然玉璧的分量也不足以扔出去置人于死地。玉器通常是用来表现主人身份与地位的,在现实的政治与日常生活中发挥作用,即使一块宝玉也能换十五座城市,但其作用仍限于人世。

这与石雕不同。石雕往往被赋予更加形而上的意味,在古希腊,能够成为石雕对象的几乎无一不是神,尽管它以人的面目出现。在中国,最早的石雕首先出现在墓地上,其功用是为先祖守灵。

不得不提一下的还有石鼓文,这是一种流传在先秦的刻石文字。今天仍存的石鼓,共有十具,直径约三尺余,分别刻写四言诗一首,内容记述秦国君游猎,故又称“猎碣”。因被弃于

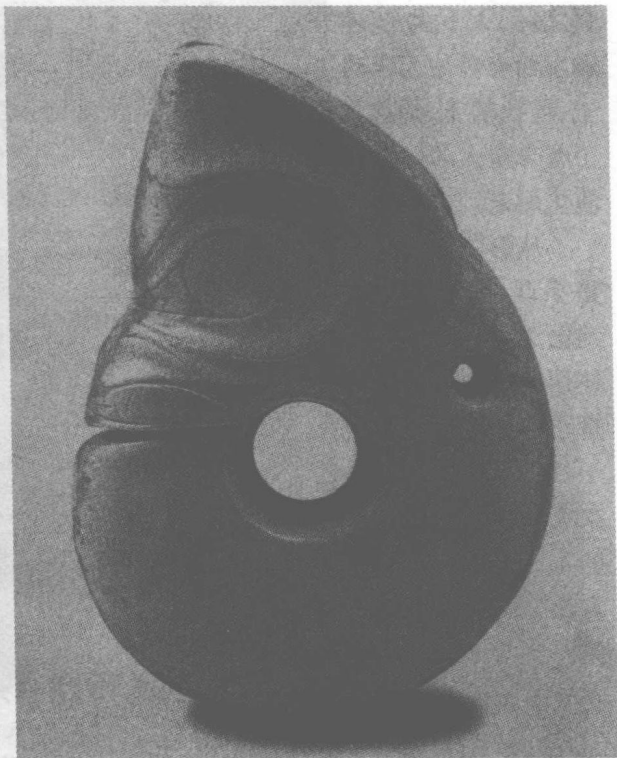
牌饰(良渚文化玉器)

玉琮(良渚文化玉器,1936年首次在杭州良渚遗址出土,是中国运用近代考古学方法取得的最初成果之一。主要器物包括琮、璧、柱形器、牌饰、锥形器、冠状器等,大多是与原始信仰有关的礼器。“神人兽面纹”是其典型纹饰。)

柱形器(良渚文化玉器)

猪龙形玉佩(红山文化玉雕饰物内蒙古赤峰出土)

陈仓云野,也称“陈仓十碣”。所刻为秦始皇统一文字前的大篆,即籀文。它的象形成分,使其与图画并没有多少差别。

为什么早先的石雕与活人凡俗的生活关系较小呢?大约因为在没有更方便的工具之前,创作一具石雕是十分艰苦的工作。除非被某种伟大的精神鼓舞,否则很少人能够撑持到完成。

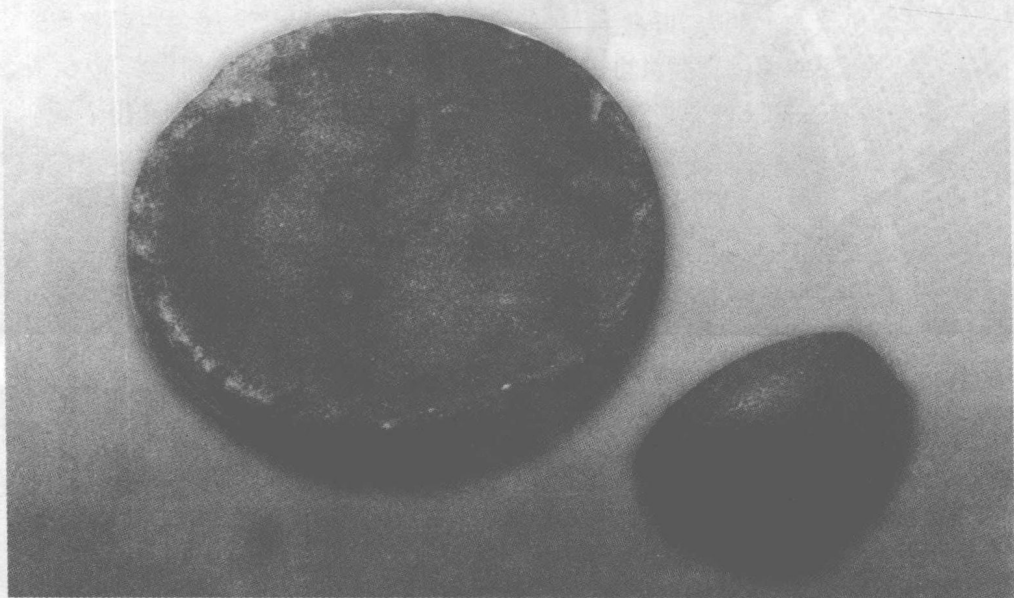
三代以前的石雕,遗存不多。而三代遗存主要是商代后期的作品,以河南安阳发掘出来的较为集中。计有小屯村大连坑出土的《抱膝人像》残高 22.5 厘米,头部及上身已缺失,作

玉镯(良渚文化玉器)

箕踞而坐状，双手紧抱于膝以下部位，身上衣着刻有云雷纹作装饰；侯家庄甲种“工”式大墓出土的《跽坐人像》也是残件，领口、腰带等处均有装饰花纹；四盘磨出土的《仰首跽坐人像》保存完整，高 14.5 厘米；作跽坐状，身躯后仰，双手往后支撑于地，缩腿、并膝，头戴华美的箍形圆帽，身穿无纽对襟衣，袒胸，那种放肆、无拘无束的姿态和倨傲、冷酷的神情十分生动地表现出一种惯于作威作福的人物形象。

石砚及研石(西汉)石砚附有研石，反映出汉代的墨尚未形成具有一定硬度和开头的墨锭，需要用研石来研磨，仍保留着远古研磨器的形式。

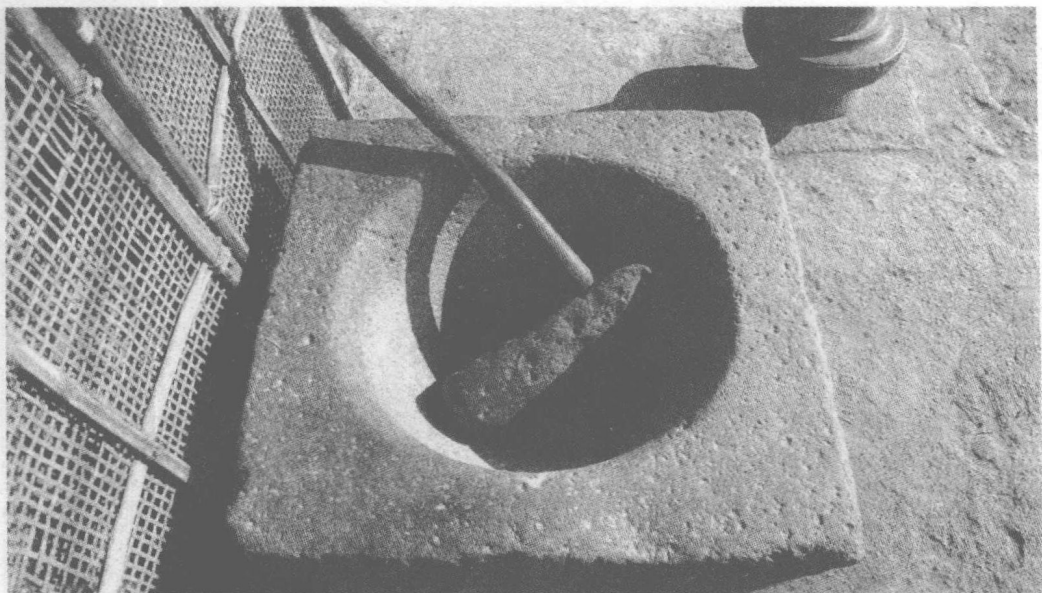
与此写实风格对应，侯家庄甲种“工”式大墓出土的还有一件石雕作品《虎首人身虎爪跽坐像》，是一种人兽结合的虚构形象。全像通高 37.1 厘米，虎首双目圆睁，竖耳，口大张而露出整齐、锋利的牙齿，形象凶狠，似乎与图腾崇拜有关。

这个时期成就最大的石雕艺术品都是动物题材。如侯家庄 1001 号大墓出土的《石鸭》。高 33.6 厘米，作蹲踞状，双足粗壮有力，双目圆睁，神情倨傲。头上有冠，目上有眉，两侧有类似人的双耳，喙部的尖利、坚劲更显示出猛禽的威猛、雄健。通体饰有极精美的花纹，如胸部正面的一大蝉纹、翼部与足部的龙纹等，线条流畅自然，具有浓厚的装饰风格。在造型特征上，并非自然摹写，而是综合运用了兽类和人类的一些特征，使对象有了更丰富的意义。

安阳出土的动物石雕，最为集中的是妇好墓，共有 63 件，主要为大理石、石灰岩制品。属于装饰性用品的动物石雕共有 15 件，有牛、

石雕文吏(四川 泸县宋代石室墓出土)

石臼(为原始脱粒工具,在少数边远山区仍能见到。)

龟、熊、虎、鸬鹚、鸟、蝉等,有建筑饰件,也有观赏性艺术品。其中《司辛牛》是一件独立的圆雕动物作品,长 25 厘米,高 14 厘米。牛作伏卧状,四足屈曲于躯体下,造型简洁、紧凑,风格厚重,很传神,下颌刻有“司辛”二字,据此推测是用于祭祀的。石蝉的造型是方头圆眼,以极简练的线条雕出一双短翼,非常生动。

这些作品已经显示了后来汉代石雕那种因势利导、根据石头本身的形状,只作最简单处理,就勾勒出对象传神风貌的创作路数,与西方石雕拉开了距离。

马踏匈奴(霍去病墓石雕)

二、秦与两汉

《封神演义》中说到,自秦代开始,就形成一种习惯,即在帝王陵前摆放石麒麟、石辟邪、石象、石马。至于大臣墓前则有石羊、石虎、石人、石柱。而梁思成先生 20 世纪 30 年代初给学生讲中国雕塑史的时候说及秦时蜀地太守,曾经制作三具石雕犀牛,其中至少一具,那个时候仍置放于成都圣寿寺,估计是祭天用的,或者有类似的意思。

通过考古挖掘,秦墓的陪葬物兵马俑已广为人熟知,这种真人大小的泥塑,造型逼真,甚至神情俱在。不知道那个年代的石雕是否也遵循着同样的风格?

至今仍能看到的汉代石雕却是另一种模样。汉代在中国传统石雕史上是一个非常重要的时期,不但有较多作品留存,而且风格独特。最有代表性的是霍去病墓前的石雕,为一组写意风格的作品。整个石雕群尚保存完整的有十二三件,体积很大。如《马踏匈奴》,长 1.9 米,高 1.68 米,采用巨大整体石块,就其自然外形加以艺术处理,灵活使用圆雕、浮雕、线刻的表现手法,使之完全服从于石雕的造型。又如《卧虎》,仅用寥寥几条简单的阴刻线,就展示了虎的造型与内在精神。

马踏匈奴局部(霍去病墓石雕)

东西方文化及思维方式的分野从很早时候就显现出来了,那个时期希腊罗马的石雕是写实风格的,渗透着求真务实精神及朝着科学方向的努力,建立在解剖学对人体肌肉骨骼研究基础上,表现力求准确与精微。操作方式也很有意思,要雕一具人物,

人与熊(霍去病墓石雕)

先取外表平整的长方形石料，再在三个或四个面上都画好人物正面与不同侧面及背面的像，然后由外向里从几个方面开始凿刻。

汉代石雕完全不是那么回事儿，它遵循的原则是顺乎自然。譬如要雕琢一头牛，先去找一块形状类似的石头，然后拿过来稍加处理就成了。讲比例也许不十分准确，但一眼看去就是一头牛，形神俱出。又譬如一个大蛤蟆，也是很大一块石头，前头就雕一个眼睛，胖乎乎好像还在喘气的样子，感觉生动，但最生动的肚子恰恰不是人工雕琢出来的，而是这块石头天然的形态。

这就形成东方式的创作方法，即对于天然的石头，不加以破坏，只是顺势而为，在关键之处点题，稍微有点引导，让观看者自己用想象来加以补充完成。这个创作原则在汉代霍去病墓的石雕群中就已充分地展现了。有人把艺术的这种发展与汉代尊崇黄老之术联系在一起，言其思想背景是道家无为而治与顺乎自然。这样的传统在中国