

中国美术全集

雕塑卷 八

于明 主编

中国雕塑发展简史(代序)

中国从原始社会开始就有了雕塑,这一时期的雕塑大体上分为人像雕塑和动物雕塑两大类。夏商以后,雕塑所使用的材料有青铜、陶土、玉石、牙骨等,题材主要为人、动物与各种神异动物。西周的雕塑,继承商代传统,而风格倾向于写实,逐渐淘汰了商代艺术中神秘恐怖的气氛,出现现实的、理性的因素。

中国春秋战国的雕塑,继商、西周之后进一步繁荣发展。雕塑的手法逐渐摆脱程式化,形象写实、生动,雕塑材料的使用也更加广泛。

秦朝开始利用雕塑艺术为宣扬统一功业、显示王权威严的政治目的服务,在建筑装饰雕塑、青铜纪念雕塑、墓葬明器雕塑等方面,都取得了划时代的辉煌成就。

西汉和东汉的雕塑作品,主要包括石刻、玉雕、陶塑、木雕和铸铜等品种。当时,雕塑艺术应用范围非常广泛,表现技巧迅速提高,举凡大型纪念性石刻、园林装饰雕塑、各种明器雕塑及实用装饰雕塑等方面,均有显著发展,留存至今的汉代雕塑遗物极为丰富。

三国两晋南北朝雕塑主要有陵墓雕刻、俑、宗教造像,还有些供玩赏的小型雕塑品,用于建筑或器皿上的工艺雕塑也很普遍。由于处于长期分裂动荡的阶段,各民族不断接触、斗争、融合,又大量从异国的艺术特别是宗教艺术中汲取了养分,因此雕塑呈现出丰富多采的新面貌,为其后隋唐雕塑的蓬勃发展奠定了基础,并对邻国特别是朝鲜、日本的雕塑产生了影响。

中国隋唐时代在经历了延续约3个半世纪的分裂和动荡

以后，重新得到统一和安定，进入一个政治经济空前繁荣的历史时期，从而促使雕塑艺术的发展出现新高峰。经过隋和初唐的过渡阶段，融会了南北朝时北方和南方雕塑艺术的成就，又通过丝绸之路汲取了域外艺术的养分，雕塑艺术到盛唐时大放异彩，创造出具有时代风格的不朽杰作。

中国五代十国的雕塑遗物分石刻、彩塑、陶塑、木雕、铸像等，造型基本上沿袭晚唐艺术风格，以纤柔华丽、注重写实为特征。

中国宋代和辽金时期的雕塑在反映现实、表达思想情感的广度与深度方面，都前进了一步。佛教雕塑世俗化及现实性大为增强。道教雕塑的内容与形式也较前代丰富多样，各种供人玩赏的小型雕塑也得到了蓬勃发展。

中国蒙古族统治者早在建立元朝之前，便先后仿照汉族建筑样式，营建上都及大都两个都城。两都的各种宫殿坛庙建筑组群都有石雕、木雕和琉璃制品。而分布各地的寺庙塑像、石窟造像等亦展示了元代雕塑艺术的概貌。

中国明清雕塑艺术的制作活动，在空前丰厚的社会物质财富基础上和不断改进工艺技术条件下，首先是适应封建统治阶级宗教的、精神的以及奢侈豪华生活等方面的需要，普遍地活跃起来。其中的陵墓雕刻与宗教雕塑，特别是在朝廷官府直接控制下所产生的作品，规模大，材料贵重，制作精细，但大多缺乏创造性和生命力。而一些与广大人民群众尤其是市民群众及知识阶层有着较密切关系的各种小型的案头陈设雕塑和工艺品装饰雕刻，则有显著的发展，出现了生机勃勃的景象，代表着这一历史时期雕塑艺术的新成就。

中国辛亥革命(1911)以来的雕塑艺术，有了进一步的发展，在普及与提高方面取得了突出的成绩。进入20世纪后，中国传统的宗教雕塑已处于衰落时期，民间小型雕塑虽很繁

荣，但未能成为主流。辛亥革命时期，即有青年赴英国、美国、日本等国学习雕塑。五·四运动前后到30年代，又有更多的美术青年先后赴加拿大、法国、日本、比利时等国学习雕塑。他们归国以后，举行的雕塑作品展览，促进了中国架上雕塑的发展。他们大多从事艺术教育，成为中国近现代雕塑艺术的开拓者。改革开放以来，我国的雕塑创作迎来了新的春天，许多方面都有巨大的发展，并且前景远大。

编者

秦 汉

陶塑跪射俑	8
跽坐俑	9
铜车马	10
将军俑	11
鎏金四人舞俑铜扣饰	12
青铜羽人	13
楚王墓兵马俑	14
持伞铜俑	15
执伞铜俑	16
长袖舞女俑	17
错金虎符节	18
杂技陶俑盘	19
轩车画像砖	20
青铜群俑	21
陶猴	22
玉奔马	23
“马踏匈奴”石刻	24
鎏金双人舞盘铜扣饰	25
立熊插座	26
嵌贝鹿形铜镇	27
异兽钮三足砚	28
四神纹玉铺首	29
彩绘骑兵团	30
鸂鶒捕鱼铜扣饰	31
铜孔雀	32
野人抱熊	33
卧牛	34
牛形铜饰	35
木猴	36
说书俑	37
铜奔马	38
错银铜牛灯	39
击鼓说唱俑	40
立式说唱俑	41
音师俑	42

舞蹈陶俑	43
玉辟邪	44
双羊铜饰	45
铜持矛骑士俑	46
铜雁鱼灯	47
陶板男俑	48
男舞俑	49
飞羊乘人钱树座	50
石羊	51
李冰石像	52

秦、汉时期

公元前221年,秦始皇歼灭六国,一统天下,建立了中国历史上第一个中央集权的封建帝国。秦始皇在政治、经济、文化等各方面采取了一系列有利统一的措施,对后世产生了深远的影响。继秦而起一统天下的汉朝进一步发展了封建经济,加强了中央集权,历时四百多年。

秦汉统治者出于专制集权的需要,加强了对意识形态和知识分子的控制。结束春秋战国时期百家争鸣局面的秦始皇“焚书坑儒”和汉武帝的“罢黜百家,独尊儒术”,为中国漫长的封建社会的意识形态,尤其是封建伦理道德观念奠定了基础。秦汉时期的雕塑以古拙雄浑为基本特征,而强大帝国的豪迈气概又给艺术注入了勃勃生机和恢弘气度。属于那个时代的许多雕塑作品,无论是规模宏大的秦始皇陵葬坑兵马俑阵,还是霍去病墓前的石雕,,或是长信宫灯、“昭明”透光镜,都堪称世界奇迹,充溢着那个时代的豪迈精神与浪漫气质。

这件跪射俑造型写实,手法严谨,人物表情生动,双目望向远方,两手前后似握持弓箭的动态,跪立的腿足自然,表现了秦代

兵将威武、英姿勃发的精神面貌,个性十分鲜明。从此件陶俑上,可以体会到秦代雕刻艺术磅礴的气魄和严谨写实的高超技法。

跽坐俑原有鲜艳的彩绘装饰,但现已逼真神态、体态与正确的身体比例,很难斑落模糊。此俑手臂弯曲处,衣纹自然折叠。想像这是出于秦代无名匠人之手,显示出简单的几条刻痕,让人觉得干净利落。写实我国古代劳动人民的杰出智慧。

10 铜车马 秦代 铜质

秦代有许多以马为题材的雕塑作品，并且此时无论是马的造型、写实技法均已日趋成熟，此类铜车马是其中最具代表性的优秀作品。马的结构明晰准确，虽静静伫立，仍能感受到四马似欲拔蹄奔走的气势，反映了秦代高超的写实雕塑技艺。

秦始皇兵马俑是秦始皇陵的一个重要组成部分,将军俑在其中只有少数几件,这件即为其中之一。从形象上看,这是一个身经百战的老将,他头戴冠巾,身着战袍,外罩精致细密的铠甲,足穿方头履,整个神态显得安详肃穆,典雅端庄。

这是一件少数民族地区雕塑作品,反映的是少数民族地区人们的生活习俗,共四人,他们服饰相同,均头戴冠,作舞蹈状。仅从这四人的头饰及服装来看,便具有西南地区民族特色。这件鎏金四人舞俑铜扣饰具有较高的民俗、舞蹈等研究价值和艺术价值。

该羽人呈跪坐姿，上身稍前倾，双腿后屈隐于裙内，双脚坐于臀下，两臂前举，抬起于胸前，手掌五指并拢作出环抱状姿势。该作品造型奇特充满想象力，制作精细，是为数不多的汉代铜俑的佳作，对于研究汉代的社會生活史也有一定价值。

这些兵马俑在制作上并不十分严谨工
整,就残存的某些彩绘痕迹来看,大体只用
了白、红、黑三色。而俑的面部塑造却相当细
腻生动,与同时代的一般彩绘陶、木俑相比,
楚王墓兵马俑更多地重视了雕塑自身的表
现性能。

作品由两部分组成。一部分是一个跪立的男俑，伞从男俑双手中抽出来，实际上它们是一种巧妙的组合，可见其创造者独具匠心。整个作品的造型新颖独特，人物心理特征也表现得恰如其分，不失为一件优秀的铜雕艺术品。

16 执伞铜俑 西汉 铜质

此件铜俑是墓葬品，一般为封建地主阶层所享有，武士衣着上精美的纹饰体现了封建地主生活的环境、方式。铜俑作为随葬明器发展至西汉中叶以后，已较为普遍。

该俑呈舞蹈立姿，人物动态优雅，充分表现了舞蹈的美姿。俑头微右侧，上身微微前倾，下膝微屈，左臂后摆，右臂上扬。该作品利用塑、绘结合的技法，利用两种艺术形式相互补充，增强了作品艺术感染力，是西汉陶乐舞俑中的代表。

