

中国美术全集

雕塑卷 九

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

中国美术全集 雕塑卷——目录

三国 两晋 南北朝

禅定佛	8
主佛	9
女俑和男俑	10
持刀陶俑	11
宣城公金印	12
对书俑	13
陶女俑(局部)	14
陶牛	15
释迦、多宝像	16
弥勒佛	17
坐佛像	18
菩萨与弟子	19
阿修罗天	20
佛像	21
鎏金铜铺首	22
大势至菩萨	23
文殊菩萨	24
阿难	25
石雕菩萨头像	26
站佛	27
一佛二菩萨像	28
胁侍菩萨	29
出行群俑	30
释迦牟尼佛	31
主佛与胁侍菩萨	32
五佛像之一	33
飞天和供养菩萨	34
伎乐天之一	35
礼佛图(局部)	36
云冈20窟大坐佛	37
阿难	38
迦叶像	39
王阿善造像	40
陶女乐俑	41

瞌睡的昆仑奴	42
骑马武士陶俑	43
陶立俑	44
陶侍从俑	45
陶武士俑	46
齐景帝萧道生修安陵麒麟	47
金奔马	48
铜牛车	49
高髻女俑	50

隋、唐、五代(一)

释迦牟尼与文殊、普贤菩萨	52
菩萨石像	53
陶女俑	54
胡人陶俑	55
白瓷侍吏俑	56
铜护法狮	57
黄牛	58
三彩鸳鸯壶	59
大卢舍那佛	60
弥勒大佛像	61
佛	62
主佛像	63
千佛壁	64
释迦牟尼左侧卧像	65
弥勒大佛	66
菩萨	67
菩萨(局部)	68
菩萨	69
迦叶 菩萨 天王	70
白石菩萨头像	71
普贤菩萨头部	72
天王	73
石雕菩萨立像残躯	74
彩绘天王木俑	75
多闻天王像	76
瑞兽	77

目 录

唐三彩狮子	78
三彩狮子	79
天王与菩萨	80
绿琉璃釉兽头	81
三彩三花马	82
黑釉三彩马	83
三彩釉陶驴	84

三国、两晋、南北朝时期

在三国两晋南北朝所经历的四百多年间,由于社会动荡和思想意识的转变使美术的观念和创作地发生了深刻的变化,以佛教为主的宗教美术成为这一时期美术的代表。

从美术的发展来看,这一时期的美术有两个重要特点。其一,由于佛教等宗教广为传播,美术开始从宫廷进入民间,从过去只为少数统治者服务转向面对更多的民众,美术因而得到普及。其二,美术,不再是专属工匠所为的雕虫小技或纯粹功利性的劳动,而是与辞赋和管弦一道成为文人的一种修养和业余爱好,艺术家的姓名也开始受到关注。

雕塑在这一时期也有相当可观的成就,运有铸铜、镏金工艺于佛道造像,是金属工艺和雕塑艺术创造性结合的产物,迄今还大量遗存。由于南北两朝分立,南北艺术风格也呈现出各自的特色,如南朝以秀丽、优雅、新颖著称,而北朝则以朴拙、雄浑、刚健闻名。

此尊佛像带有鲜明的西域艺术风格，袈裟之中，衣褶用细而密的流线有规律地画出，整体上有一种秀骨清像之感。尤其在衣服的样式和衣纹的处理上，完全是西域化的。佛左手握袈裟衣角，右臂包在

佛像面部长圆,造型清秀,颈部细长,露慈祥微笑,富于人情味,有别于以后威严、外披汉族风格的冕服式袈裟,衣纹间距较宽,衣裙褶皱层层重叠。其神情祥和庄重,面

10 女俑和男俑 西晋 女俑高23.5厘米 男俑高20.5厘米

此为明器。该作品女俑直立，头顶有饰物，疑为婢女的模型，男俑蹲坐，面目雕刻亦是寥寥几笔。两件陶俑身份地位不同，雕塑手法极为简洁、粗犷、朴拙，其风格特色与东汉时期的陶俑制作迥然相异。它脱离了东汉时期生动写实、抽象传神的造型样式。

这是两件明器，造型为一高一矮两个男俑，从整体来看，这两件作品表现手法稚拙，人物动态、结构、比例都不甚自然合理，但五官刻画细致，似可传神。他们头戴吏帽，但各不相同，这象征着他们的身份可能也各有所异。

此印钮为龟形，四足伏地，头部前伸，刻纹饰，规整清晰，背上篆刻图案节奏有序，生动可爱。造型与印章相得益彰，更显饱满、刻画精细，装饰感强。印章以金制成，色泽光浑厚、庄重，手笔颇有汉代遗风。龟周身布阴亮，金碧辉煌，更增加了印章的华贵珍奇。

此俑很有特点，头大、身小，手臂用两根土条搓成，冠带也是两根细土条从冠顶拉至颌下，衣襟和高冠另用陶片贴成，其风古朴厚重，带有原始雕塑的稚拙之味。其滑稽的样子使人忍俊不禁，确是一件传神佳作。

此为一青年女性形象。从整个外形上看,应是仆人身份,从其穿着装束看,应是宫女无疑。女俑头发光洁整齐,一丝不乱,面带微笑,亲切可爱,仿佛过着轻松悠闲的生活,其繁缛的头饰装束,正是南朝士族门阀间“倾来容服,一月三改”的侈靡浮华风气的写照。

陶牛的造型异常的刚劲、勇猛,进行了四肢雄健有力,体内似乎蕴含着一触即发恰当的夸张变化,如挺立牛头上的双角显示了牛的勇猛、骁战,鼻孔大张,双目圆睁,法着重于方形的刻画。

此雕刻表现了释迦牟尼佛与多宝佛（为过去世佛主）会晤时的情景。石雕二佛半覆盖台座。此作品是以坚硬石质雕刻出自
然柔软的衣纹的最佳范例，显示了坐像衣
对观众侧坐，佛像高髻，面目俊秀，袈裟下垂 纹雕刻的成熟技法。

此弥勒佛像，脸形圆润，双眼微闭，似在静心修行，嘴唇轮廓鲜明丰厚，微露笑意。南北朝晚期造像艺术已达到一个相当的高度，也是我国佛教早期造像的重要遗物，对雕刻细致，造型严谨，形神兼备。此像标志着研究早期佛教传播有重要历史价值。

