

中国美术全集

雕塑卷 七

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

史前 先秦

彩塑头像	8
玉龙	9
陶裸体女神像	10
陶人头	11
陶人头	12
石雕人头	13
陶号角	14
人头形器口陶壶(局部)	15
人头形器口陶瓶	16
陶人头	17
陶塑人面	18
骨雕人头	19
人头形器口彩陶瓶	20
半山人首器盖	21
鹰尊	22
石雕镶嵌人面像	23
人形浮雕彩陶壶	24
陶兽形壶	25
玉雕人头像	26
石雕人像	27
玉人	28
人头像戎芒瓶	29
海豚形陶壶	30
兽面纹琮	31
陶塑人头像	32

商 西周

鸭尊	34
太保鸟卣	35
人形铜车辖	36
跽坐铜人	37
盂 驹尊	38
虎尊	39
三足鸟尊	40
牛尊	41

鸳鸯尊	42
金面罩人头铜像	43
象尊	44
人头像	45
双面玉人	46
奴隶陶塑	47
“诸后”铜方尊	48
玉鹰	49
石人	50
俏色玉龟	51
妇好尊	52
虎噬人浮雕(龙虎尊)	53
双羊尊	54
豕尊	55
跽坐玉人	56
玉凤	57
虎食人卣	58

春秋 战国

鸟钮铜盖鼎	60
龙虎四环铜器座	61
鸟尊	62
牛尊	63
镇墓兽	64
鸟形铜杖	65
羊首铜盖鼎	66
原始瓷虎形器	67
漆绘木俑	68
彩绘漆卧鹿	69
持剑木俑	70
铜女孩像	71
鸳鸯形漆盒	72
龙梁瓷壶	73
铜人	74
铜武士俑	75
青铜跪人	76

目 录

人形铜灯	77
错金银兽首形褙饰	78
鹿形怪兽	79
牺尊	80
鸟盖瓠形壶	81
碧玉龙形佩	82
铜错金银噬鹿器座	83
错金银犀牛铜带钩	84
错金银铜神兽	85
错金银双翼神兽	86
虎牛祭盘	87
鹰冠	88
银雄鹿	89
虎狼搏斗纹金牌饰	90
神兽铜尊	91
攫蛇铜鹰	92
铜牺立人擎盘	93
镂空龙形玉佩	94
三人缚牛铜扣饰	95
虎鹿牛贮贝器	96

史前、先秦时期

中国美术源远流长,绚丽多彩,可谓世界美术发展史上的一大奇观。雕塑更是如此。早在新石器时,我国就出现了独立的雕塑作品,如现存的人、动物的塑像等,不过更多的雕塑是作为陶器出现的。是原始人为艺术之外的目的制作的,不过它们确实反映出制作者稚拙的审美情趣和独特的艺术才能。

陶器的产生是远古人类的一大发明。陶器的广泛运用,不但大大改善了当时人们的物质生活条件,也使他们的审美创造力得到了高度发挥。因此陶器不仅是新石器时代的文化标志,也是这个时代美术创作最重要的物质载体。

陶器按器表装饰工艺分,有素陶、彩陶、印纹陶等,此外还有拟形陶器。陶器的装饰纹样,有动植物图案和几何图案等。这些陶器数量之巨、造型之精美实用、纹饰之丰富多彩,实在令人惊叹不已。

石器及骨器、角器之类在旧石器时代晚期,已具有不同程度的形式美。到了新石器时代,玉石工艺及骨牙工艺等都有了长足的进步。红山文化、良渚文化的玉器材质优良,造型独特,工艺精湛,尤令人瞩目,这些玉石的自然属性被人格化、伦理化,它们的使用往往出于祭祀天地、与神灵沟通、避邪殓葬等目的。

这件1982年出土的头像是在辽宁省牛河梁“女神庙”遗址出土的众多泥塑造像残件之一，头像五官位置比例准确，额头发际平直起棱，眼窝较浅。考古学家据其形象特征推断该头像为女性，认为这批雕塑作品可能与原始宗教的祖先崇拜有关。

此器为墨绿色软玉，吻前伸上扬，梭形虹形曲线，遒劲生动，雕工简练浑厚，表现出高度的艺术水平。公元1971秒年 在内蒙古自治区翁牛特旗采集。

陶裸体女神像,两尊,已残,均于1982年出土于辽宁省喀左县大城子镇东山嘴。两件作品,一件形体修长,此像头、右臂与足残,左臂弯曲贴于腹部;另一件体形较为肥胖。两件作品均腹部凸起、臀部肥大,具有明显的孕妇特征。

该作品距今约6500—7000年，出土于陕西黄陵。该陶塑人头上窄下宽，脑后呈不规则半球形，有窝点状纹饰，面部较平，该像造型夸张，形象古朴，塑造手法朴拙，表明原始先民已经开始注意自己的形象，此类作品可能与原始宗教有一定关系。

陕西黄陵出土

此陶塑人头,1977至1978年出土于河南省
省密县莪沟村北岗,据今已有7000多年。此
件陶人头造型古朴简略,抓住了主要特征, 其整个面部轮廓感强,线条起伏自然,富有
韵律。作者通过运用夸张和对比的手法,成
功地塑造了一个滑稽的人物形象。

此件作品出土于河北省武安县，人物头像像是原始雕塑的重要表现内容之一。此件石雕人头形象古拙、自然、质朴、生动。作者运用了十分夸张的形式来表现五官，作品背面凹下，较薄而利于佩带，因此，此件作品可能是被用作某种特殊用途的佩饰物。

这支陶号属夹砂陶质,上有刻画的横纹和斜纹,装饰简单但很大气,造型仿动物角,体现了原始狩猎生活的状况。在距今

5000年的原始社会能如此准确地把握器物的造型的确难得,因此本品是中国古代文物精华之一,也是最原始的雕塑作品。

此作充分表现了儿童的天真活泼、纯朴可爱的天性。通过儿童情态的成功塑造，我们看到了作者对人物情态表达的追求。作者力图通过简洁的手法创造生动形象的尝试，是人类的审美观念开始转变的体现。具有独特的艺术魅力。

这件人头形器口陶瓶1977年出土于甘肃省秦安县寺嘴村。陶瓶遍体施橙黄色陶衣,整件作品运用朴实、稚拙的手法成功地塑造了人物天真自然的情趣。在这件作品上体现了实用和审美的统一,充分反映了当时人类审美能力的进步。

这件残存的圆雕人头是一件陶器的器口部分,作者运用稚拙的手法成功地塑造人物的情态。这件作品可能不是生活中的实用品,而与当时流行的原始宗教的祖先崇拜有关,从而使得该作品在雕塑史和宗教史上占有重要地位。

