

中国美术全集

雕塑卷 十二

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

明 朝

涅槃佛与弟子	8
空行母像	9
千手观音	10
韦驮	11
德化窑观音像	12
彩绘塑像	13
关羽	14
骑龙童子	15
达摩渡海像	16
真武帝帝	17
张果老骑驴	18
石武将	19
官员塑像	20
驭者和马	21
山水人物纹紫砂胎剔红壶	22
德化窑观音像	23
驭马人	24
张三丰	25
鱼美人	26
象牙雕镀金老翁立像	27
竹雕童子戏牛	28
犀角雕蟠螭葡萄纹杯	29
山西大同九龙壁浮雕	30

清 朝

木雕和合二仙	32
“蓝采和”墨	33
寿星墨	34
牙雕持扇仕女立像	35
牙雕齐僧像	36
石文臣	37
广彩蝴蝶瓶	38
沈氏黄漆竹节式瓶	39

蒙古佛经饰板	40
大阿福	41
双鹿	42
石蹲狮	43
欢喜佛	44
上乐金刚像	45
惜春作画	46
持杖罗汉组雕	47
“大禹治水图”玉山	48
嵌珠菩萨	49
镶宝石鸳鸯壶	50
桐荫仕女图玉饰	51
龙纹双联瓶	52
招丝珐琅凤尊	53
凤戏龙陛阶御路石	54
黄杨木雕子母牛	55
鸳鸯穿莲	56
雍和宫弥勒佛像	57
砖雕《双松图》	58
黄杨木雕“东坡观砚”	59
树根雕“老子骑牛”	60
石湾仿哥釉米芾拜石像	61
渔樵问答	62

近 现 代

收租院泥塑(局部)	64
毛主席像	65
农工之家	66
木雕牛腿	67
五羊	68
佤族祭祀木人	69
人民英雄纪念碑浮雕(局部之一)	70
人民英雄纪念碑浮雕(局部之二)	71

明 朝 时 期

朱元璋借助农民起义灭元而统一天下，建立了享祚两百七十余年的明帝国。明初统治者出于自身利益，一方面采取措施，改善人民生活、发展经济，促进与海外和周边国家的交往，并网罗文艺、学术人材，另一方面又实行专制的中央集权制度。这一切从总体上看虽有益于社会稳定，但由于当时文网极严，限制了文艺创作的自由发展。

明中叶以后，江南市镇经济发达，文化传统的积累和丰富，西洋传教士的活动，以及对外贸易的激增等等，这些都刺激了艺术的发展并导致了艺术创作的多元化、平民化倾向。

但从总体来看，明代雕塑艺术呈衰退之势，佛教雕塑多陈陈相因，缺少创意，陵墓雕刻也以沿袭前代为主，优秀之作较少见，但通过制瓷业的兴起，雕塑艺术也在其中开辟了一方新天地。

概言之，明代雕塑呈现出摹古和创新两大潮流并峙、交织、多元发展的局面，艺术家更讲求诸种艺术之间的综合，追求艺术的抽象表现力，因而涌现出丰富多彩的流派和各有个性的特征的风格。

图中佛姿势有坐、立、卧三种。卧佛表现的是涅槃时的情景。传说佛陀传道40年在80高龄时，他感到自己寿命将尽，希望再看一

下他所建立的寺院。于是，离王舍城北去。当他最后来到婆罗国的拘尸那城时，已是疲病交加。于是就在床位上面安静地进入涅槃。

空行母在宗教中是代表智慧与力量的女神，她可以在空中自由地飞行。此女神像成弓形，足踏两人，造型优美，工艺精湛，有较高艺术水平。它反映了西藏宗教艺术的风格，有其典型性。

此尊千手观音像是山西平遥县双林寺大雄宝殿西侧西庑的主尊菩萨。观音原是初地菩萨，在听了如来佛讲说的《大悲咒》后顿

由初地上升到第八地，因愿力所感，而全身长出千手千眼。该菩萨像是明代千手观音塑像的杰出之作。

该像作品雕工细致,成功地塑造了人物内心,突出韦驮外武内秀的神采,将其塑成夸张的动态和强劲的力量感,而且该作品注重刻画人物神韵,气韵贯通,深入刻画人物塑史上占有重要地位。

通体施乳白釉，莹润如玉。瓷胎的衣褶纹理细致清晰，观音形象柔美圣洁。她身着宽袖长衫，袒胸静坐，似在佛国中冥想遥想。

其制作完全凭借雕塑的手法和细腻莹润的胎釉来塑造形象，形成单纯统一的艺术风格。制作水平为其他各窑所不及。

大悲殿共有28尊彩绘塑像，均雄壮高大，威武庄重。塑像面庞饱满，头冠、衣饰极为繁丽精美，动态神情同中有异，细腻地刻画出不同的人物特征。彩绘塑像的色彩保存较好，浓丽鲜艳，表现出明代彩绘像艺术的高超水平。

该像着黑色幞头，面颊金色，着软甲，外势。姿态英武挺拔，面貌伟岸英俊、神情坚毅，惟妙惟肖地刻画成功地表现了人物性格，给人一种阳刚之美。

童子造型饱满，头戴人面形盔，身贯绿甲，足蹬绿靴，骑于一飞龙之上，其左手前挽于臂下，随风飘扬，其威风凛凛的身姿与四爪飞龙的腾跃之状完美地统一于一体，加强了作品的艺术感染力。

达摩两手抱持胸前，头部微向前倾，双眉竖垂，两眼圆鼓，耳垂肥厚，其衣褶流畅飘逸，身下波纹托起卷曲，釉色莹润细腻，光洁

如玉，微泛牙黄，体现了明代德化窑作品的独特风格。将人物的俊逸洒脱与白瓷的质地完美地结合起来。

该作品呈端坐姿，含胸拔背，双手置于两膝之上，跣足平踏，英姿魁伟。真武大帝，修眉凤眼，隆鼻方嘴，颌下长髯，面色沉着庄重，显得表情肃穆，其不怒而自威。在雕塑史上占有重要地位。

