

中国美术全集

雕塑卷 十一

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

宋 元

万年寺普贤菩萨像	8
北宋陵武士俑	9
大光明王舍头供养像	10
走狮	11
女坐俑	12
铜铸鎏金观音菩萨坐像	13
蹲狮	14
瑞禽	15
弥勒菩萨	16
罗汉坐像	17
菩萨立像	18
天王像	19
力士	20
力士	21
罗汉坐像	22
捧罐人	23
阿弥陀佛坐像	24
阿弥陀佛	25
武士俑	26
定窑白瓷孩儿枕	27
男立俑	28
侍女立像	29
宦官立像	30
慧能坐像	31
骑马妇人	32
女立俑	33
紫竹观音	34
佛头像(一佛二菩萨像局部)	35
金刚像	36
天龙八部(局部)	37
释迦牟尼佛像	38
天王立像	39
日月观音	40
老君坐像	41
千手观音	42

泥孩儿	43
弥勒菩萨	44
宋中岳庙铁铸守护神将	45
甘露观音	46
明王	47
力士像	48
地天、地鬼	49
信女像	50
养鸡女	51
观音	52
宝印菩萨(局部)	53
顶棺人	54
杨粲坐像	55
供养人	56
牧牛图·驯伏与无碍	57
交脚菩萨	58
观音菩萨坐像	59
镏金镶珠银金翅鸟	60
耀州窑青釉剔花倒装壶	61
绿釉磬吻	62
持国天	63
渡海观音	64
银槎	65
文殊菩萨	66
犀角雕卧鹿形杯	67
镂雕葵花绶带	68
青白釉捏雕瓷枕	69
菩萨立像	70
观音菩萨坐像	71
龙首形玉车饰	72
持国天王(局部)	73
帝释天	74
击鼓舞蹈童俑	75
墓主人宴饮图	76
坐式铜龙	77
玉“春水”饰	78
善化寺二十四诸天·月宫天子	79

目 录

白釉黑花葫芦瓶	80
杂剧人物	81
无量寿佛	82
弥勒佛	83
自在观音	84
老君	85
吹笛、击节板陶俑	86
男立俑	87
龙	88
龙山石窟造像真人王处一	89
晋城玉皇庙彩塑·斗木獬(左)·胃土雉(右)	90

宋元时期

宋元之际,还包括辽、西夏、金等政权,是我国各民族文化交汇融合时期。尽管存在各民族政权的对抗和更迭,但北方少数民族的崛起和文化上的参与,以及人群的大规模的迁移,仍促进了我国艺术的发展。

宋元之际,雕塑仍以服务宗教为主,惟规模已不及隋唐。雕塑形象亦一改唐代之丰腴质朴而变得清秀理智,并表现出世俗化倾向。佛教雕塑遗存主要还是石窟与寺院的雕塑。元代密宗佛教喇嘛教、道教全真派影响扩大,其雕塑也呈现出独特风格。而殿堂、庙宇、陵墓的大型仪卫性雕刻,已失去了前代那种雄健奔放的气概而另有新创。在小型雕塑方面,宋元之际也创造了一些精品。

这一时期,中国社会的持续特征是,各民族因长期的政治对立而关系紧张,由于宋朝采取偃武修文的国策,艺人的自豪空前提高,以致入元后转变成一种失落感。于是反映在美术中,一方面是较强的民族差异和地域差异,另一方面是宋朝宫廷艺术的繁荣,这在雕刻艺术上也反映得比较明显。

铜铸普贤骑六牙白象像，它通高7.3米 凡。其中普贤像身高2.65米，居于象背四重莲瓣的宝座中心，在观者的仰瞻视线下，显总重量六十几吨，采取分块浇铸再焊接成型的方法制作，整个造像雄浑庄重、气度非得高远而庄重。

此像双手斜持一斧于胸前，双脚叉立于一方座之上，顶盔贯甲，盔甲及地，露出方头战靴。盔甲刻画十分精细，甲片规则排列，可见宋代写实能力已有了很大提高。像的面部五官端正，但表情呆滞没有活力。基本能够代表宋陵石像的造像风格。

10 大光明王舍头供养像 北宋 石质 高155厘米

此明王左手扶头，右手持刀于颈后，似正在割头供奉。尽管苦修宛若劫难，但造像却坦然微笑，毫无痛苦之感。造型自由洒脱，

追求饱满豪放的艺术效果，着重于对人物内心世界刻画，是两宋佛教石刻中雕刻精美、风格特殊的珍品。

石狮昂首挺胸，左前腿迈出，头微右侧，眼部处理更强化了艺术感染力。属于宋八陵早期偏晚的作品，内在神韵的表达较之永裕陵墓的石狮稍逊。

河南巩县芝田宋真宗赵恒永定陵神道

此俑柳眉细眼，服饰丰美华丽，拱手端坐，仪态矜持。其头发、五官、衣纹着釉下黑彩，其余颜色为釉上彩，工艺技法结合完美。

造型写实，为典型宋代风格。瓷俑制作工艺亦精细，对研究宋代服饰和丧葬习俗以及陶瓷制作工艺都具重要参考价值。

此件作品采用圆雕和透雕形式，菩萨头戴饰冠，五官清逸，神情娴静庄重，微微颌首，眉目间透露出对人间祥和的祝愿和祝福。右手微挥在弯曲的右膝上，左手撑扶身下的坐石，动态娴雅自然，整体韵律感相应，突出了其安宁祥和的气质。

这尊陶狮四足踞蹲于台座上，虎视眈眈，注目前方，张口大啸，颈上持有颈圈，鬃毛披身，既威武又似驯化的宠物憨态。造型粗犷，形质纯朴、可爱，符合供人把玩的特性。在当时是迎合市民阶层审美趣味而作，具有广泛的接受群体。

此作品中心是一马首、龙身、鹰爪、凤尾的有翅异禽形象，尾有六条展于身后，背衬山石和小兽，瑞禽回首与下方小兽对视，呼应顾盼。雕刻风格细腻，密集繁复，主次分明，显得丰富华丽。标志着宋代雕刻技法的进一步成熟。

16 弥勒菩萨 北宋 石质 高410厘米 四川安岳华严洞

此像头戴透雕高冠，细眉凤眼，樱唇小口。穿通肩袈裟，胸前悬饰璎珞，左手平抚膝上。石像慈善端庄，静穆安详，具有宋刻形象之共性，衣纹流畅，沿袭盛唐，皆为写实的圆盖，右手托祥云，右腿下垂踏莲，左腿置坐线。

此像是汉僧形象，双腿盘坐，以手掌心向上叠压，是坐禅姿势。其内着束腰法衣，外斜披一宽松袈裟，脸庞瘦削，目光深邃，表现了僧人禅定时沉静的状态。长清灵严寺彩塑代表了北宋佛教造像的最高水平，梁启超先生称赞其为“海内第一名塑”。

