

中国雕塑艺术鉴赏

主讲：杨爽

引言

中国的雕塑艺术，具有悠久的历史 and 独特的艺术传统。我们发现的最早的雕塑作品，是在河南省新密县裴李岗村出土的一件新石器时代的小型人头陶型，距今已经7000年了。在这漫长的历史长河中，中国的雕塑艺术在不同历史时期也呈现出不同的面貌。

从现存的雕塑艺术遗产来看：

01

● 陵墓雕塑（包括地面的纪念性雕塑和墓室内随葬的俑）

02

● 宗教雕塑

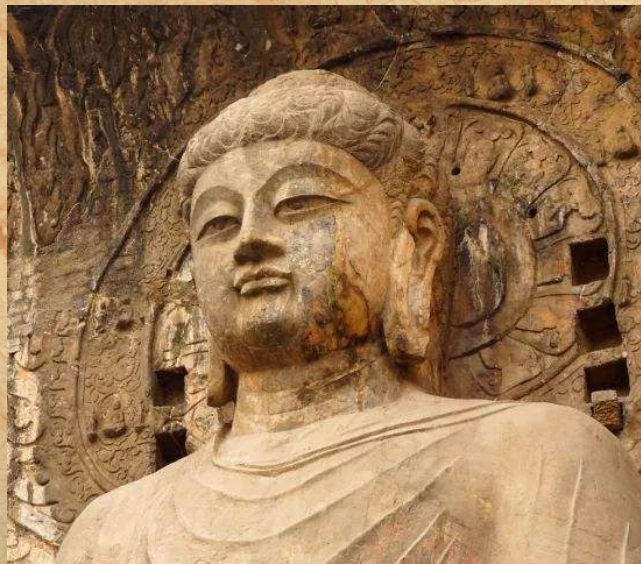
03

● 其它内容的雕塑

其中陵墓雕塑、宗教雕塑不仅数量多，而且艺术成就也最突出，是我国古代雕塑艺术最宝贵的艺术遗产。

引言

什么是陵墓雕塑？什么是宗教雕塑？

引言

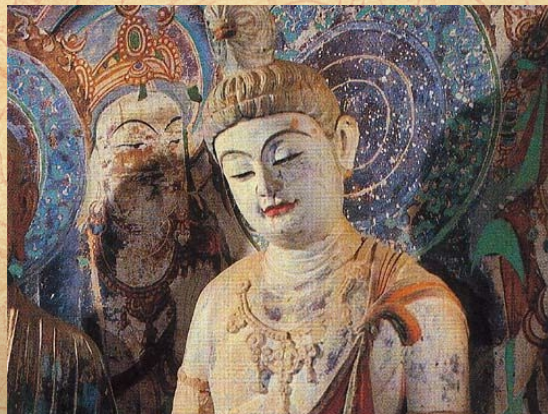
统治阶级希望自己死后能够灵魂升天并继续拥有权力和享受奢华的生活，因而在陵墓前设置大型的石人、石兽等雕刻群表示威严，在墓中还放置大量精美的陪葬的各种陶俑。这些都属于陵墓雕塑。

陵墓雕塑

宗教雕塑

宗教雕塑是以宗教教义、故事、人物、传说为题材的雕塑。我国由于佛教传入较早，影响广泛，所以在宗教雕塑中以佛教造像为多，佛教雕塑艺术成就最高。

引言

雕塑 概念

雕塑是运用可塑性、可雕性的物质材料（如石、木、金属、石膏、树脂及粘土等），通过雕、刻、塑、铸、焊等手段制作的反映社会生活，表达审美理想，具有三维实体的造型艺术，是一种静态的、可视的、可触的三维实体。

01 先秦时期

02 秦汉时期

03 三国两晋南北朝时期

04 隋唐时期

05 五代、宋辽金时期

06 元、明、清时期

07 近现代雕塑艺术

01

先秦时期

中国雕塑艺术鉴赏

先秦时期

先秦时期 (萌芽发展)

原始社会

原始社会的雕塑，最初还没有成为一个独立的艺术门类，而是附属于当时的实用工艺，作品所用的材料以陶土居多，也有少量的石、玉等材料。

奴隶社会

进入奴隶社会以后，商、西周、春秋、战国时期的雕塑作品以青铜器物为主，展现了很多的塑造技巧。

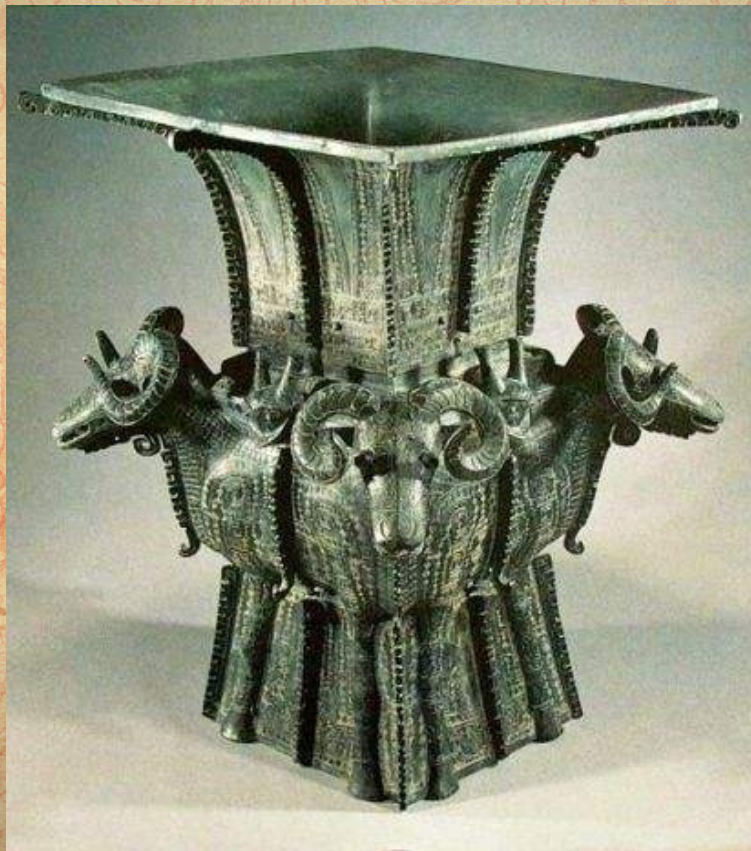
先秦时期

简介

四羊方尊是商朝晚期青铜礼器，祭祀用品。

1938年出土于湖南宁乡县黄材镇月山铺转耳仑的山腰上，现属炭河里遗址。四羊青铜方尊是现存商代青铜方尊之中体型最大的文物，收藏于中国国家博物馆。

四羊方尊的故事

铸造方法

四羊方尊是采用了分筑和嵌筑两种方法铸造而成。即先将羊角与龙头单个铸好，然后将其分别配置在外范内，再进行整体浇铸。整个器物的浇铸，一气呵成，鬼斧神工，显示了高超的铸造水平，被史学界称为“臻于极致的青铜典范”，位列十大传世国宝之一。

02

秦汉时期

中国雕塑艺术鉴赏

秦汉时期

秦汉时期

1.兵马俑的阵列

2.千人千面兵马俑

3.兵马俑的 制作工艺

4.兵马俑的色彩和作者

秦汉时期

1

兵马俑的阵列

秦汉时期

将军俑

将军俑，身材高大魁梧，头戴双卷尾冠，足穿方口翘尖履，身穿双重长襦，外披彩色鳞片铠甲，昂首挺胸，显得既满腹韬略又气宇轩昂，雕塑很好地展现出了儒将的风采。

秦汉时期

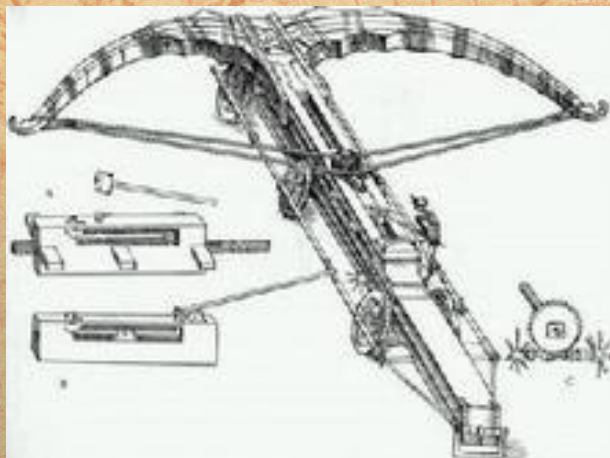
军吏俑

军吏俑，头戴长冠，身穿战袍或铠甲，手持兵器，目光炯炯。

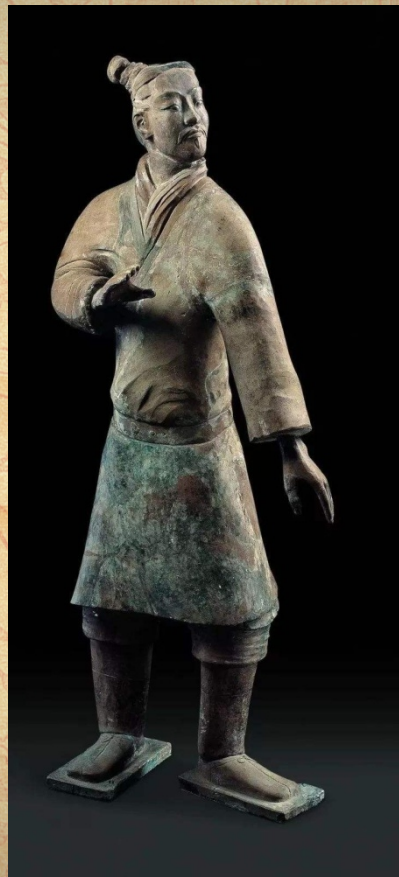

秦汉时期

跪射武士俑多出土于二号坑，二号坑像一个曲尺型的军阵，分为阵心和阵表两部分，阵心是身穿铠甲的跪射武士俑，阵表是不穿铠甲的轻装步兵俑。

跪射武士俑
立射武士俑

秦汉时期

骑兵俑

一号铜车马

秦汉时期

2

千人千面兵马俑

秦汉时期

2

千人千面兵马俑

关键词——脸型

秦汉时期

2

千人千面兵马俑

关键词——胡须和发型

秦汉时期

2

千人千面兵马俑

难显历史波澜壮阔

千人千面

一眼千年

感受中华文明永恒

秦汉时期

3

兵马俑的制作工艺

陶俑出土时基本上都已经破碎，这虽然给我们的修复工作带来了困难，但也为我们研究陶俑的制作工艺提供了便利。

陶俑的制作分为三个步骤，第一步，先用黄泥塑成俑的大型；第二步是在俑的大型的基础上，进行第二次复泥并加以修饰和细节刻画；第三步是将单独制作的头、手和躯干组装在一起。阴干后放进窑内烧制，出窑后再一件一件地彩绘，最终完成陶俑的制作。

秦汉时期

兵马俑多用陶冶烧制的方法制成，先用陶模作出初胎，再覆盖一层细泥进行加工刻划加彩，有的先烧后接，有的先接再烧。

秦汉时期

兵马俑造型，崇尚写实、手法严谨；比例准确，姿态自然；性格鲜明，形象生动。

秦汉时期

4

兵马俑的色彩和作者

其实当年的兵马俑各个都有鲜艳和谐的彩绘。我们发掘过程中发现有的陶俑刚出土时局部还保留着鲜艳的颜色，但是出土后由于被氧气氧化，颜色不到十秒钟瞬间消尽，化作白灰。现在能看到的只是残留的彩绘痕迹。

创作这些令人震撼的艺术作品的大师是谁呢？在陶俑、陶马的隐蔽处，发现了一些刻画和戳印的文字，可以作为追索这些兵马俑作者的线索。

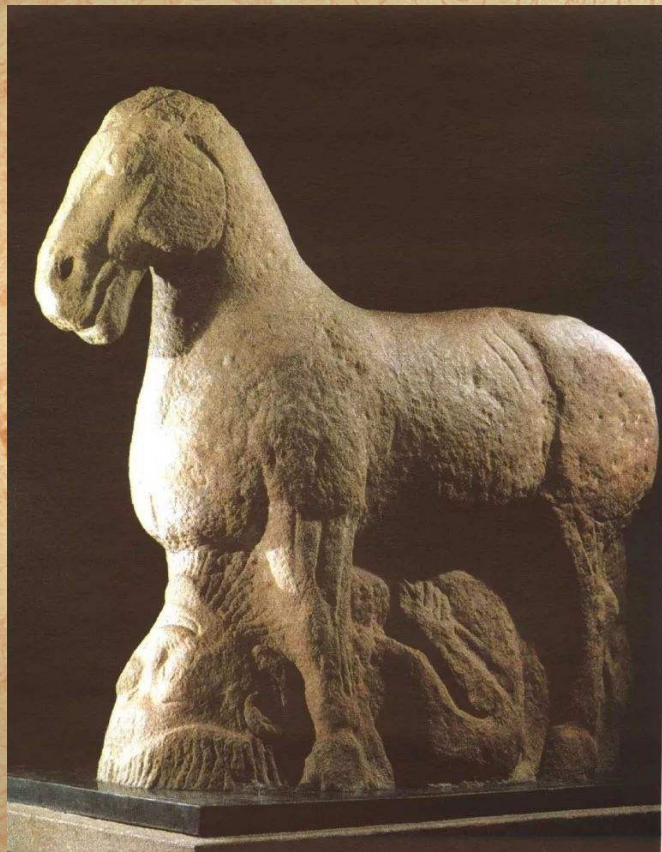
秦汉时期

秦始皇兵马俑的特点：

秦汉时期

霍去病墓石雕

- ◀ 马踏匈奴
- ▼ 伏虎

秦汉时期

马踏飞燕

马踏飞燕也以其精美的造型和精湛的工艺，成为中国旅游业的图形标志，象征着中国数千年光辉灿烂的文化历史。

秦汉时期

说唱俑

03

三国两晋南北朝

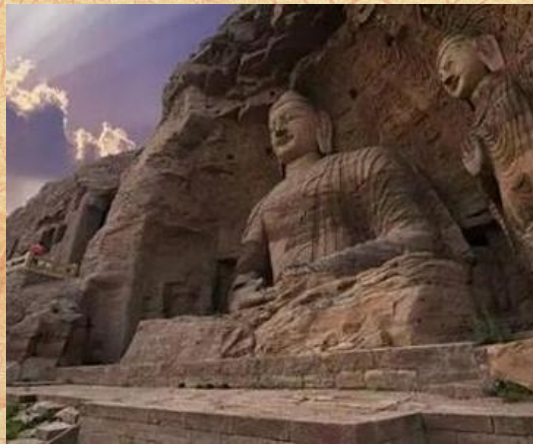
中国雕塑艺术鉴赏

三国两晋南北朝时期

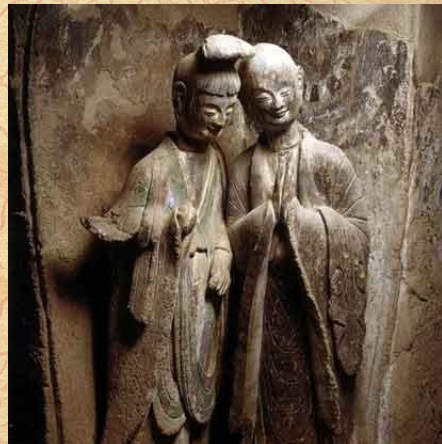
这一时期的雕塑艺术主要集中在两个方面：一是随着佛教的兴盛而大兴营造石窟寺艺术，石窟寺雕塑几乎遍布全国；二是帝王陵墓地面大型时刻十分丰富。

梁吴平忠侯萧景墓前
石辟邪

云冈石窟佛像

麦积山石窟
菩萨与比丘尼立像

04

隋唐时期

中国雕塑艺术鉴赏

隋唐时期

敦煌莫高窟第45窟塑像

四川乐山大佛

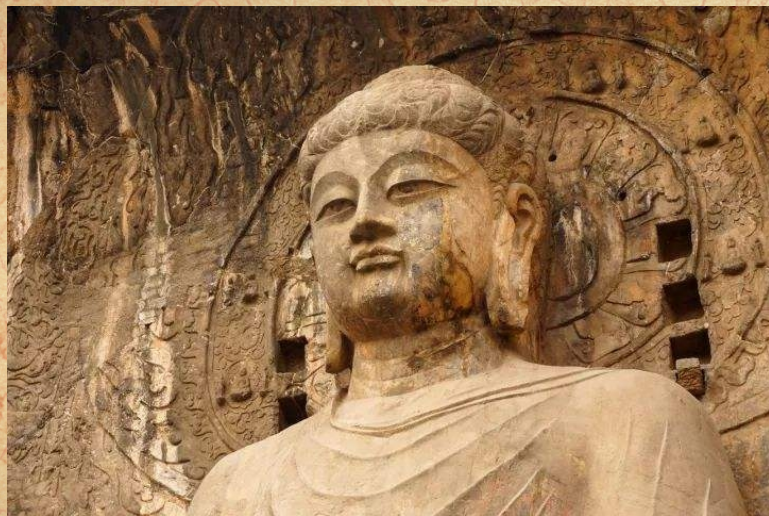
洛阳龙门石窟奉先寺巨型造像

昭陵“六骏”

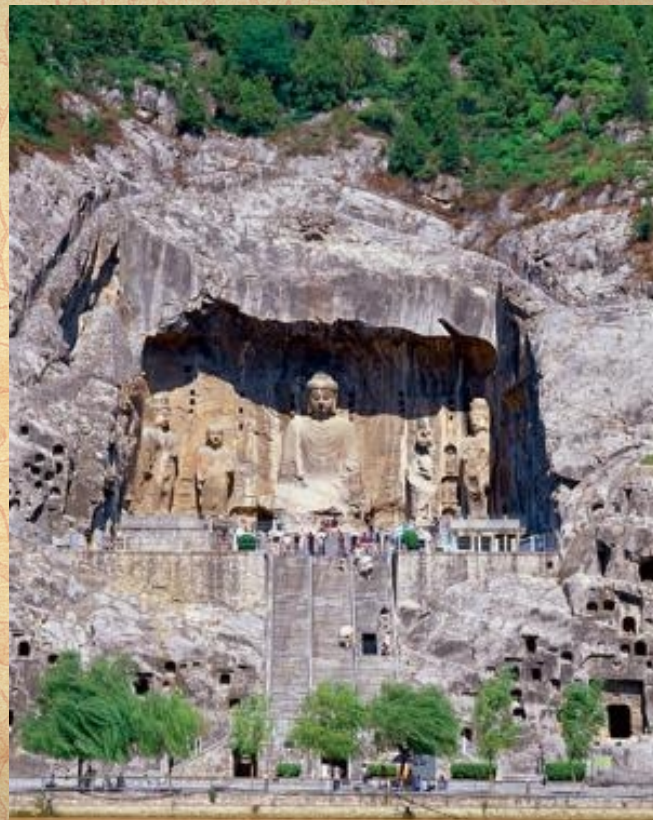
隋唐时期雕塑艺术更加繁荣与成熟，依然集中体现在石窟寺雕塑和陵墓雕塑两个方面。

隋唐时期

龙门石窟——奉先寺卢舍那大佛

05

五代、宋辽金时期

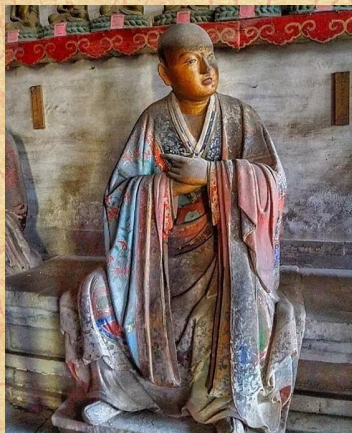
中国雕塑艺术鉴赏

五代、宋辽金时期

五代、宋辽金时期的雕塑艺术仍以寺庙、石窟、陵墓雕塑为主流。

山西太原晋祠圣母殿
彩绘塑像

山东长清灵岩寺罗汉坐像

华严寺菩萨佣

06

元、明、清时期

中国雕塑艺术鉴赏

元明清时期

自元代以后，用于宫廷、皇家园林和建筑的装饰雕塑相对比较突出。

北京天安门前华表

北海九龙壁

07

近现代雕塑艺术

中国雕塑艺术鉴赏

近现代雕塑艺术

前一阶段

辛亥革命至
中华人民共和国成立

社会背景

由于雕塑创作需要一定的物质条件和安定的社会环境，前一阶段多灾多难的半封建半殖民地的旧中国很难提供这方面的条件。

后一阶段

中华人民共和国成立至今

社会背景

新中国成立后，雕塑艺术的发展首先体现在纪念性雕塑作品的创作上，歌颂和纪念为中国人民解放事业而献身的革命先烈是当时文艺创作工作的重要任务之一。

近现代雕塑艺术

潘鹤 铜铸雕塑 《艰苦岁月》

- 《艰苦岁月》成功地通过老战士吹笛、小战士偎依身旁倾听的造型，体现出战争年代的革命乐观主义精神和向往革命胜利的信念。在三角形的构图中，体积起伏波澜，手法自由，艺术形象生动自然感人，是50年代的经典之作。

近现代雕塑艺术

《收租院》组雕

- 在20世纪60年代引起社会强烈反响的雕塑作品，是四川美术学院雕塑系与民间艺人相结合，于1965年为四川大邑地主庄园陈列馆创作的大型泥塑作品《收租院》组雕。这一大型泥塑作品，借助于地主庄园收租场院的实际场景，按照地主剥削农民的真实情况，分别从交租、验租、过斗、算账、逼租，以至最后激起反抗等情节，创作了144个真人大小的人物。《收租院》再现了旧社会农民的血泪史，是具有影响力的大型组雕。

近现代雕塑艺术

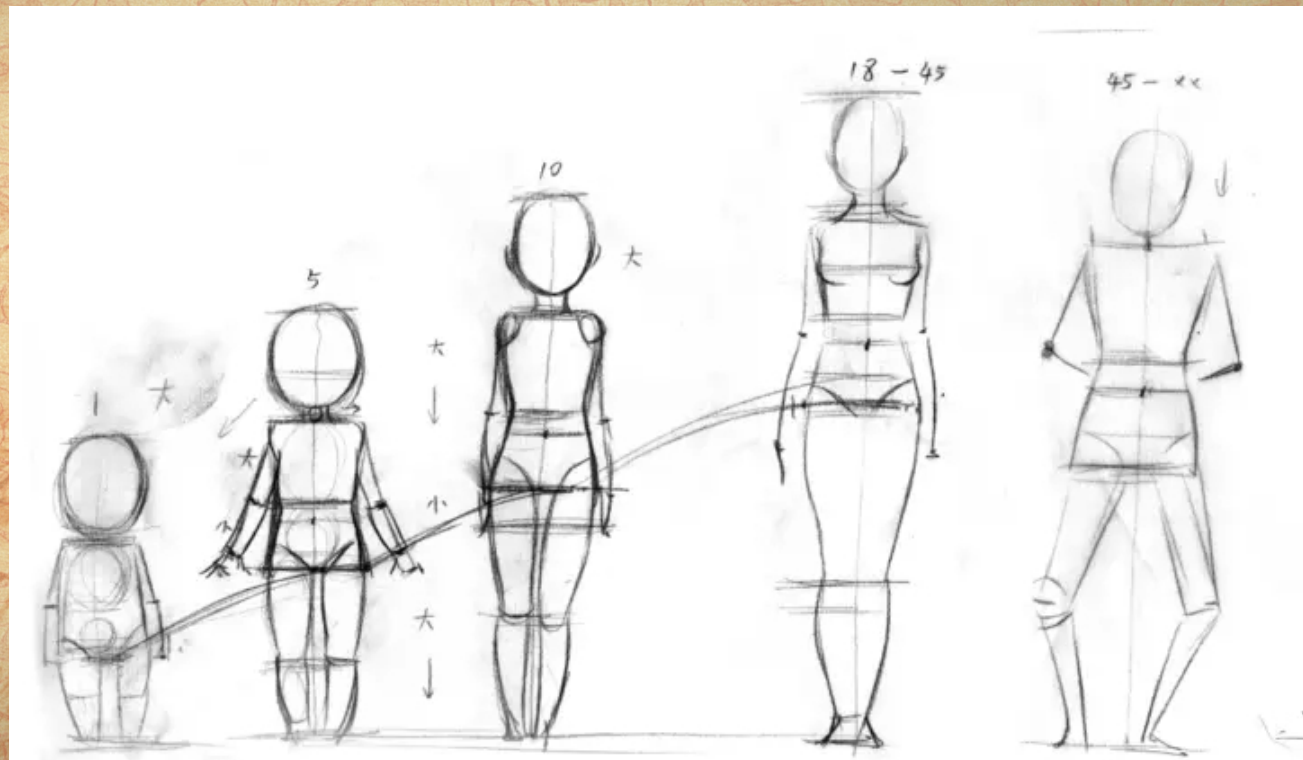
《收租院》 局部

- 整个雕塑群是由剥削到反抗几十个故事情节连贯起来的，不同于欣赏性或纪念性的单体雕塑。不仅在人物塑造上富于变化，而且注意到各种场面中的很多道具的真实性。

近现代雕塑艺术

人物身体结构分析

近现代雕塑艺术

《收租院》
局部

雕塑的主要艺术特点

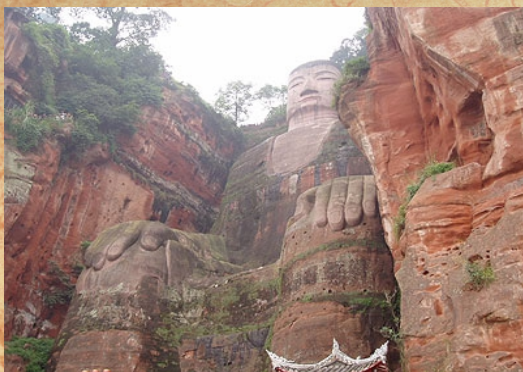
01

•首先，雕塑的形体作为三维空间的实体，给予人的感觉，首先来自它的形体，形体美是雕塑形式美的灵魂。雕塑的形体要比例匀称，结构严谨，通过形体展示形象的动势、情绪与生命力。

02

•其次是雕塑的“影像”效果，就是作品形体大的起伏呈现的总体轮廓。这个“影像”可能给人以宏伟崇高，或者是宁静沉重，或者是升腾飞跃等，这是形体“影像”传达出的作品内容信息，也给人们带来各种感受。

乐山大佛

秦始皇兵马俑

小阿福

03

最后是雕塑的体积有一种量感。它直接影响着观赏效果与主题的表达。如：四川《乐山大佛》的体积之大和陕西《秦始皇兵马俑》之众多，这些作品都是构成迫人气势和宏大气魄的重要因素，也是作品内容和主题表达的重要因素。而“面人泥人”的小巧，则给人以玲珑可爱的审美感受。如：无锡《小阿福》

谢谢聆听

主讲：杨爽