

中国古代陵墓雕塑和宗教雕塑

11

感受中国古代恢弘的雕塑群

美术鉴赏

你见过哪些中国古代雕塑？

是否能说出雕塑的名称和朝代？

云冈石窟释迦坐像 北魏

敦煌石窟卧像 唐

故宫琉璃屋脊 明

说唱俑 汉

萧景墓石辟邪 南朝·梁

昭陵六骏之一

说说中国古代雕塑的功能和所在环境？

提示：

功能：观赏 祭祀 宗教

所在环境：园林 建筑 故宫 明十三陵

总结：

宗教雕塑 陵墓雕塑

为什么说陵墓和宗教雕塑 是古代雕塑的代表？

提示：

1. 陵墓雕塑由于陵墓主人是帝王贵胄，生前不惜花费巨资修建，所以，作品往往代表当时雕塑的最高水平。
2. 宗教雕塑是以宗教教义和与其相关的人物故事为题材的雕塑。
3. 陵墓雕塑和宗教雕塑规模宏大、气势恢弘，凝聚了古代艺术家的才能和智慧，最能体现中国古代雕塑的辉煌成就。

感受中国古代恢宏的雕塑群

中国古代陵墓雕塑和宗教雕塑

世界雕塑群之最的秦陵随葬陶质兵马俑

圆浑天成的汉代石雕群

令人惊叹的四大石窟寺雕塑群

栩栩如生的宋代彩塑

世界上最大型的雕塑群

秦陵随葬陶质兵马俑

秦始皇陵兵马俑内景

秦陵随葬陶质兵马俑雕塑群。8000件兵马俑阵容整齐，紧密排列，其中俑人高达1.85米，陶马高约1.60米，且全部画彩。堪称世界雕塑群之最。

秦始皇陵兵马俑局部

武士俑

武士俑

武士俑

思考与讨论：

1. 兵马俑采用了什么样的表现手法？
2. 这些雕塑反映了什么样的社会背景？

提示一 .

秦陵随葬陶质兵马俑雕塑群在雕塑艺术上采用了生动**写实**的手法，可谓“致广大，致精微”。

提示二 .

秦陵随葬陶质兵马俑雕塑群显示出秦国的强盛局面，体现了秦军豪迈勇敢的战斗精神，映射出“秦王扫六国，虎视何雄哉”的气魄和秦始皇统一六国时所向披靡的宏伟景象，反映了大转折时代的壮美。

请具体说明

秦陵兵马俑雕塑群

采用生动写实的手法

体现在什么方面？

秦始皇陵兵马俑跪射俑

提示：五官与头饰细致入微的表现

提示：

领子
盘扣
丝绦
甲片和甲钉

提示：形象传神的马和鞍鞅的刻画

汉代最杰出的石雕群

霍去病墓石雕塑群

百年前的霍去病墓

为什么说〈立马〉石雕像
体现了中国古代纪念碑式雕像的
独立性和庄严感？

<立马>运用象征主义的艺术手法，借威武的战马踏匈奴奴隶主的造型来表现胜利者雄姿。战马雕刻得饱满坚实，昂首屹立，稳重庄严。

立马

提示：

<立马>石雕像原是放置在霍去病墓前一件纪念碑式的独立雕刻，像高**190**厘米，长**168**厘米。战马雕刻得饱满坚实，昂首屹立，稳重庄严，显示出胜利者的斗志昂扬和沉着镇定，同时马腹下萎缩的匈奴奴隶主恰好填满战马四腿间的空隙，加强了雕塑的稳定感！

雕像显示出外形庄重、威武的气势，表现了我国古代纪念碑式雕像的独立性和庄严感，堪称纪念碑式雕像中的杰作。

〈伏虎〉石雕反映出汉代雕刻家利用石材天然的面貌和对老虎习性和神态高度概括表现的艺术功底。不仅能表现出柔中带刚的猛虎，而且对它正伏地蜷卧，虎视眈眈地伺机猎物的神态，刻画得惟妙惟肖。

伏虎

跃马

思考与讨论：

1. 这件“跃马”采用了怎样的表现手法？
2. 作品继承了什么造型特点？

提示一 .

霍去病墓石雕塑群采用的是一种整体**写意**的艺术表现手法。

提示二 .

霍去病墓石雕塑群最大的特点是：巧妙利用石材的天然形貌，因势造型。

我国最著名的石窟寺雕塑群

● 敦煌石窟

● 云冈石窟

● 麦积山石窟

● 龙门石窟

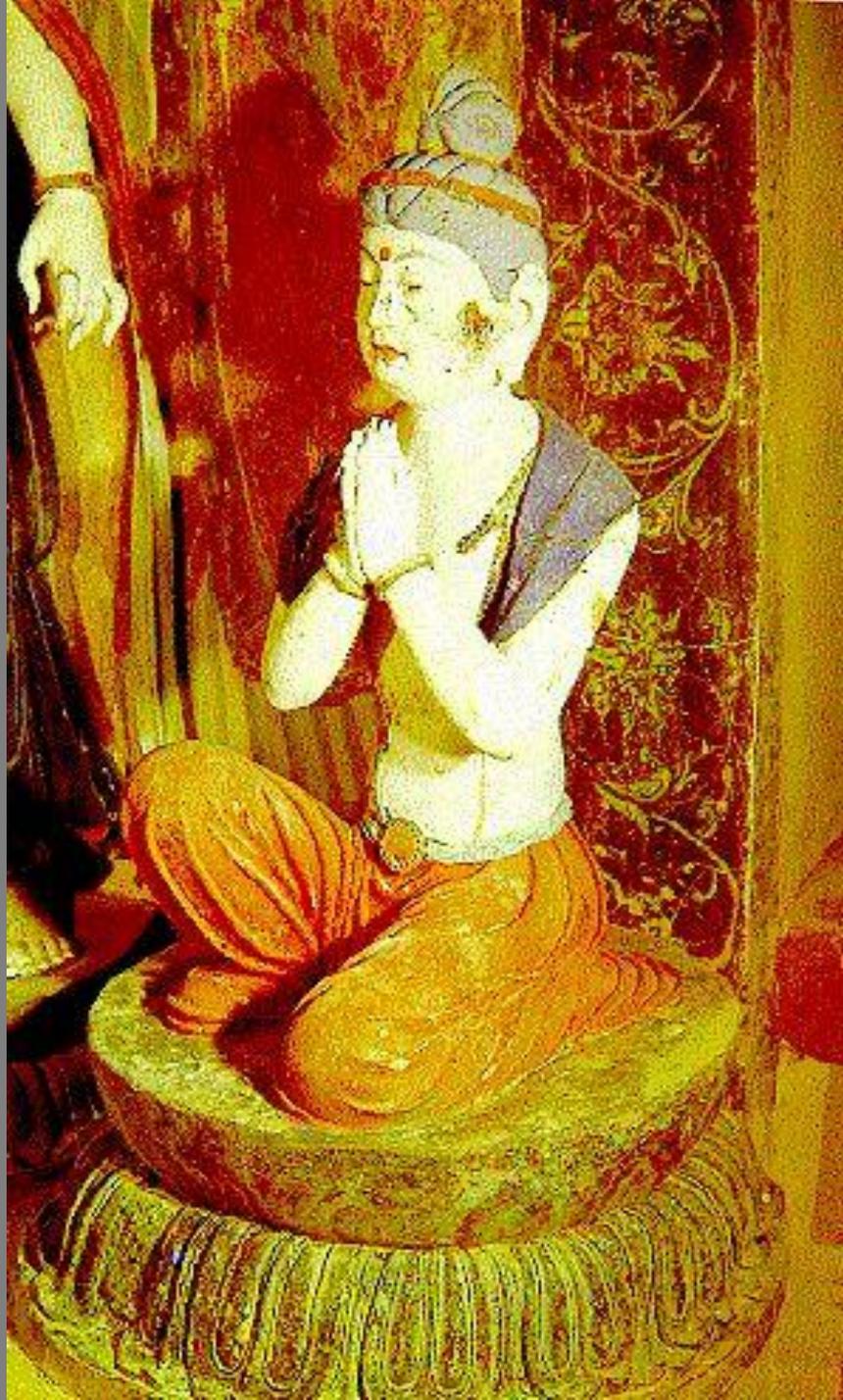
敦煌莫高窟外景

敦煌莫高窟是一处由建筑、绘画、雕塑组成的博大精深的综合艺术殿堂，被誉为“东方艺术明珠”。

敦煌石窟菩萨像

中国石窟艺术源于印度，整个洞窟一般前为圆塑，而后逐渐淡化为高塑、影塑、壁塑，最后则以壁画为背景，把塑、画两种艺术融为一体。

敦煌石窟菩萨像

彩塑

彩塑为敦煌艺术的主体，彩塑形式丰富多采，有圆塑、浮塑、影塑、善业塑等。最高34.5米，最小仅2厘米右，堪称佛教彩塑博物馆。

敦煌石窟菩萨坐像

云冈石窟外景

云冈石窟释迦坐像

云冈石窟菩萨像

云冈石窟保留的衣冠服饰，建筑形制，音乐舞蹈，装饰纹样等形象，为研究我国古代文化艺术提供了丰富的实物资料。

龙门石窟

龙门石窟奉先寺力士像

龙门石窟位于河南洛阳城南**25**公里处伊河两岸的龙门山（又名伊阙），开凿于南北朝北魏孝文帝太和十八年间数代营造，遗留下了大量的艺术珍品。

这座卢舍那
大佛是龙门石窟
中艺术水平最高、
整体设计最严密、
规模最大的一处。

龙门石窟奉先寺卢舍那大佛

麦积山石窟

开凿于十六国时期的后秦（公元**384--417**年），麦积山现存大小窟龕**194**，共保存从四世纪末到十九世纪的约**1500**年间的泥塑、石雕**7200**多件，壁画**1300**多平方米。

麦积山佛像

麦积山的洞窟很多修成别具一格的“崖阁”。建在离地面50米以上的峭壁上，是我国典型的汉式崖阁建筑。

麦积山石窟立佛像

欣赏了各个时期的石窟雕塑，
请说说唐代彩塑有什么特点？

佛坛

菩萨立像

提示：

唐代彩塑将佛的慈祥大度、菩萨的温静端庄、佛弟子的聪慧虔诚、天王的威武雄壮都塑造的惟妙惟肖。

从菩萨塑像可以看出唐代佛教的世俗化倾向，雕塑者运用高超的技艺，把理想中美的形象非常生动地塑造出来。

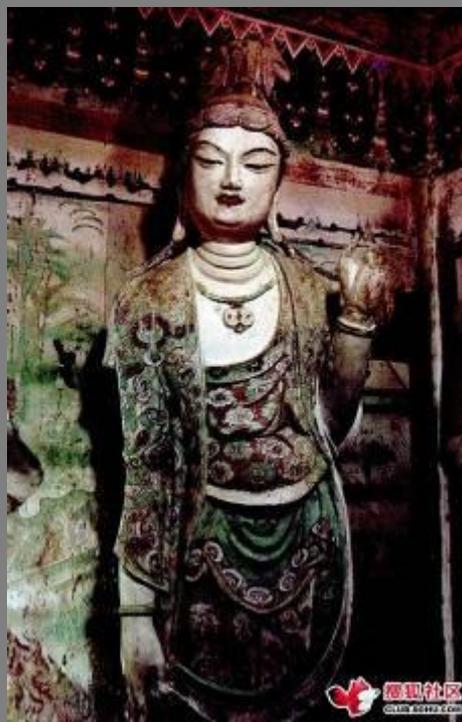
思考与讨论：

- 1、不同朝代的雕塑为何各不相同？
- 2、请说说各朝代雕塑在造型上的特点。

北魏

唐

宋

北魏雕塑

北魏雕塑艺术，集中表现在当时的石窟寺中。它继承了秦汉以来中国的艺术传统，也受到国外，特别是古代印度艺术的影响。

衣纹随肢体起伏变化，宛若行云流水。律动感强，并富有装饰性。薄纹透体，具有“曹衣出水”的特点，刀法娴熟洗练。

神情恬淡，若有所思，俯视下界，显得异常自然。在面部和装束的雕琢上有犍陀罗及印度雕刻的意味。

唐代雕塑

唐代雕塑规模宏大、气势非凡，是中国化的佛教雕塑。

制作技术熟练精湛，紧随社会风习的变化，紧紧抓住各种典型人物的外表形象和内在精神特点，简洁概括的加以刻划。

造型千姿百态、形态各异、题材广泛、内涵丰富。造型特点表现在雍容华贵，圆润饱满，写实与夸张相结合，敷彩施色异彩纷呈，达到了彩塑艺术的兴盛时期。

宋代的雕塑

宋代雕塑在样式、手法上有新的创造，但失去了前代同类作品的雄健伟岸的气概。

两宋时期艺术风格上开始表现出文人气，朝细腻工巧的阴柔之美倾斜。

具体表现为佛教雕塑的世俗化；人物雕塑十分注重人物内心刻画，以细微的表情和动作，准确表达传神的人物形象。

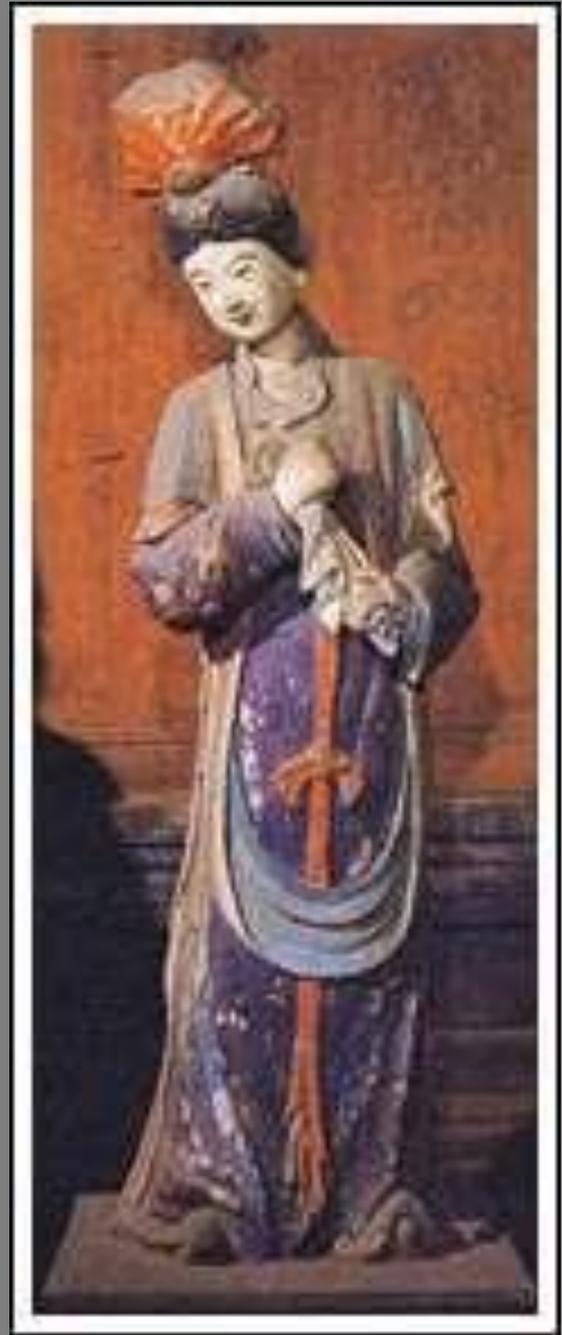
伫立千年的一群美丽少女

宋代彩塑

殿内有宋代彩塑四十三尊，人物内心的思想活动、形态、服饰各不相同，栩栩如生，有着极强的艺术感染力，是我国富于现代主义的优秀作品。

山西太原晋祠侍女

小结:

1. 中国传统雕塑始终保持着以塑为主，以雕为辅的表现传统，始终没有改变重感觉的写实主义思维。
2. 意境的创造始终大于造型的设计，雕塑的主体总是以宁静的方式融入意境之中。
3. 雕塑风格会因时代不同和地域不同而有所差异，透过雕塑艺术可以让我们感受到祖国传统文化的底蕴和精髓。

讨论与思考：

1. 分组讨论：

每组选一件雕塑作品，分析他们的艺术特点和造型方法。

2. 课后思考：

在你旅游时应该怎样自觉保护历史文物？