

雕塑系本科毕业创作（前期）

雕塑的可能性 —— 社会背景与雕塑创作

主讲教师：陈克

广州美术学院雕塑系 · 雕塑创作精品资源共享课

社会背景与艺术创作观念

本科毕业创作系列课程——汉\唐古俑部分

社会背景与艺术创作观念

陶俑是用陶土制作成的人形俑，及摹制的各种动物形俑，用于陪葬。使用陶俑的目的是为了炫耀墓主人生前的身份，财富，地位及精神信仰。据考古考证，陶俑最早出现于商代后期，至清初消亡绝迹。遗留下来的陶俑数量巨大，造型丰富，如奴隶俑、劳役俑、歌舞妓乐俑、文官俑，武官俑、士卒俑、男女侍俑、天王俑、镇墓兽、生肖俑、仪仗俑等，还有马、牛、羊、骆驼、鸡、猪、狗，鸭、虎、熊等动物，种类繁多，涉及到古人整个生活。

古俑具有鲜明的时代风格，是研究中国古代史的重要参考资料。通过古代出土的俑，可以生动地看到中国历史发展过程中每一层面的情形。陶俑是中国古代雕塑艺术的瑰宝，在中国古代美术史和雕塑史上占有重要的地位。秦汉期，中国古代陶俑艺术成为一门独立的手艺，成就辉煌。隋唐时期，陶俑雕塑艺术进入百花齐放，万紫千红的繁荣时期。唐长安城是一个拥有一百多万人口的国际性大都市，是丝绸之路的起点。这个国际性的文化中心，吸引着成千上万的中外来宾，生活着许许多多的国内外的友好使者、宾客、商贾、艺术家、音乐家。当时的这些情景，都成为雕塑家取之不尽，用之不竭的创作源泉。雕塑大师们深入生活，细致观察，把各种人物形象，动物体态，生活场面，都捕捉到他们的雕塑刀之下。在雕塑陶俑时既注意外形，又注意刻划他们的内在精神状态，做到形神兼备，创造了许多具有强烈生命力的艺术作品。

古代陶俑艺术的四个阶段

中国古代陶俑艺术的发展，大致可分为四个阶段。

- 1、秦汉以前是中国古代陶俑的萌芽时期；
- 2、秦汉和魏晋南北朝是中国古代陶俑的成熟和繁荣时期；
- 3、唐代是中国古代陶俑艺术的高峰时期；
- 4、宋元明清是中国古代陶俑艺术由发展走向衰落时期。

古代陶俑艺术造型特点

汉代古俑 大 巧 若 拙

唐代古俑 恢 宏 灿 烂

魏晋南北 简 约 拙 朴

汉代古俑

汉代古俑
大巧若拙

汉代古俑特征

- 汉代的陶俑特征

汉代盛行厚葬之风，“今京师贵戚，郡县豪家，生不极养，死乃崇丧，多埋珍宝偶人车马。”视死如生，人们在生前所能享受到的一切，死后仍要享受，这就使得陶俑的题材变得丰富多样，如各种男女侍俑、部曲俑、武士俑、舞蹈俑、伎乐俑、百戏俑、说唱俑等，均埋入墓中或墓旁的陪葬坑内，以保卫墓主人安全，服侍墓主人，供墓主人在阴间玩乐消遣。各类家禽家畜，如牛、羊、猪、狗、鸡、鸭、鹅等，也被塑成陶俑埋入墓中，供墓主人享用。总之，在日常生活中能见到的，在汉代陶俑上都有反映。

汉代古俑（西汉陶俑）

西汉初期墓葬主要使用陶塑兵马俑随葬，以炫耀墓主人生前的地位与权力。迄今为止，发现三批陶塑兵马俑随葬坑。

第一批是一九六五年在陕西咸阳杨家湾汉墓的十一个从葬坑，出土了二千余件步兵俑和骑马俑。

第二批出土于陕西咸阳狼家沟惠帝安陵第十一号陪葬墓的从葬坑。已清理出八十四件，大部分为武士俑，还有少量男女侍俑和陶塑家禽家畜。

第三批发现于一九八四年四月，在江苏徐州东南部狮子山西麓，有四个俑坑，出土陶兵马俑二千三百余件。虽然这些陶兵马俑形体较秦兵马俑小，但姿态整齐划一，保留着秦兵马俑遗风。这三座西汉初期兵俑群中的骑兵俑，造型上与秦兵马俑作牵马端立的姿态不同，呈跨骑马背状，且在俑群中的比例明显增大，反映出西汉初期军队兵种构成发生的变化。女俑、侍女俑以西安姜村出土的最为典型，一九六六年七月出土于窦后墓的从葬坑，共四十二件。

汉代古俑（西汉陶俑）

西汉初期的人物形象比较单纯、生动。对于人体的细微变化，工匠们并不作细致的处理，只是在掌握了人物的动态和基本比例的基础上，加以夸张和变形，弄赋于情感的变化。

西汉中后期，反映追求生活享乐的各种陶俑，以及表示地主阶级所拥有的财富，如奴婢和家畜等，在墓葬中普遍出现。如山东济南无影山西汉墓，出土的乐舞杂技俑群，在一块长方形陶盘上，塑造二十一个人物形象，中央有七名演员正在表演歌舞，后面有奏乐队，两侧是十名峨冠博带的观者。捏塑手法稚拙简朴，姿态简炼传神，透露出一种豪放的艺术风格。

汉代古俑（东汉陶俑）

东汉陶俑艺术较西汉又有进一步的发展，陶俑题材更加广泛。人物俑在西汉时以家内奴婢为主，东汉时转为以供死者享乐的乐舞百戏俑。另外，受地主庄园经济的影响，创新了一些劳动人民的形象，如持锺、抓箕、握铲、扛犁等农夫俑，还有提壶、持瓶、扫地、献食的奴仆俑和庖厨俑，更加鲜明地反映了人们生前享受的事物，死后仍要继续享受的丧葬观念。东汉乐舞百戏俑出土较多，陶塑家对这类俑的塑造同样不注重细节的雕饰，而是特别强调舞者在舞姿上的变化。对如五官、衣服的装饰，都交待的非常简略，有些细部刻划一笔带过或没有显示。

汉代古俑（舞俑）

•洛阳出土的舞俑，突出的是跳舞者前倾的身体，舞动的双臂和飘拂的衣袖，追求一种动态的美感。在东汉百戏俑中，以四川成都天日山出土的说唱俑较为著名。这件说唱俑上身袒露，大腹稍凸，左臂环抱一鼓，右手紧握鼓椎，张口眯目，笑容可掬，仿佛正说在得意之处。

汉代古俑（动物俑）

东汉塑造的动物俑，种类为历代最多。各地不仅出土了大量的马、牛、羊、猪、犬、鸡、鸭、鹅等家禽畜，虎、狮、豹、龟、松鼠、青蛙、螺、鳖、鸱、鸢、熊、猴、龙、獐、狐狸等，也都成为东汉动物俑的常见题材，雕塑手法简洁概括。

汉代古俑自身特点

汉代陶俑均为合模制作，即将身体的主要部分分别用模范塑出，然后粘接在一起，再用堆、捏、贴、刻、画等辅助方法修整，最后敷彩完成。

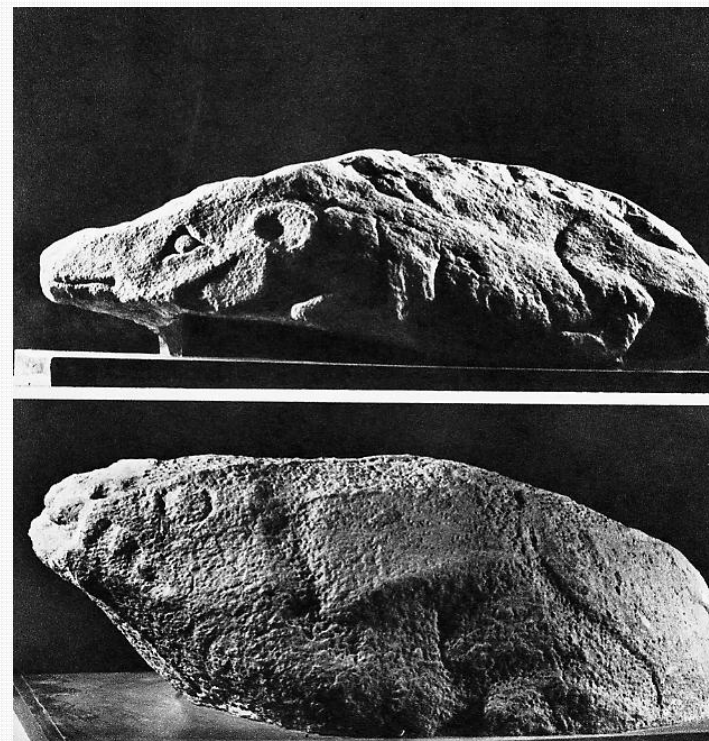
汉代陶俑有其自身的特点：

第一，无论是以群体形式出现的军阵俑群，还是以个体出现的各类陶俑，尺寸明显缩小。

第二，汉代陶俑取材更加广泛，形象更加生活化、多样化，更加生动有趣。

第三，汉代陶俑具有形体适中，比例适度，姿态自然生动，生活气浓厚，手法明快洗炼等特点。在人物动态塑造上，比秦俑明显进步，追求简洁明快的动势美。

汉代古俑

汉代古俑

汉代古俑

汉代古俑

图 29 女俑铜像 西汉
图 30-1 女俑铜像 西汉
图 30-2 女俑铜像（局部）
30. Bronze Female Figure
30-1. Bronze Female Figure
30-2. Bronze Female Figure (detail)

汉代古俑

27 彩绘女坐俑
西汉 高 33cm
1955 年陕西西安东郊任家坡汉墓出土
陕西历史博物馆藏

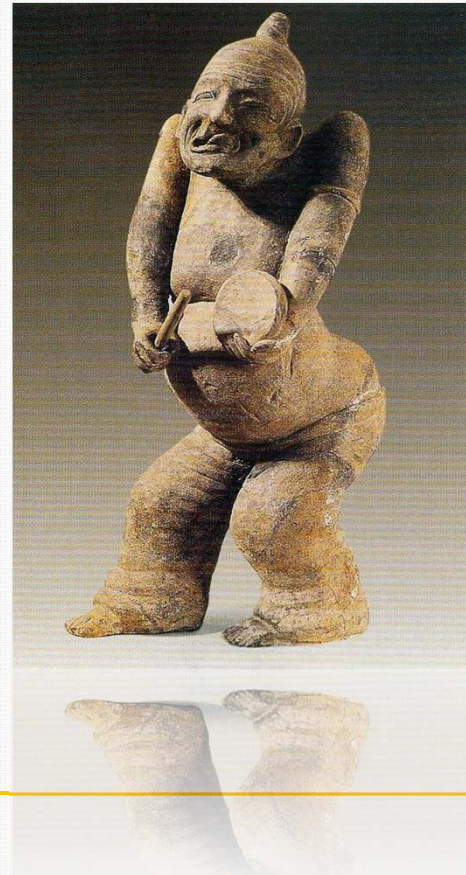
35 长袖女舞俑
西汉 高 49cm
1959 年陕西西安白家口出土

汉代古俑

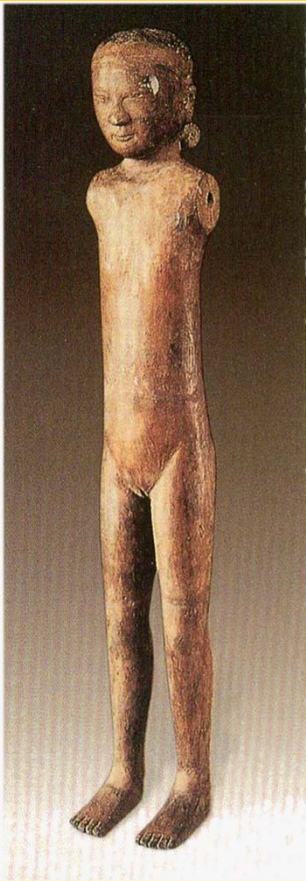
60 击鼓说唱俑
东汉 高56cm
1957年四川成都天迴山汉墓出土
中国历史博物馆藏

59 说唱俑
东汉 高66cm
1963年四川郫县朱家村东汉墓出土
四川省博物馆藏

汉代古俑

22 女裸体立俑
西汉 高 53cm
1992、1993 年陕西咸阳西汉景帝阳陵从葬坑出土
陕西省考古研究所藏

23 男裸体立俑
西汉 高 60cm
1992、1993 年陕西咸阳西汉景帝阳陵从葬坑出土
陕西省考古研究所藏

汉代古俑

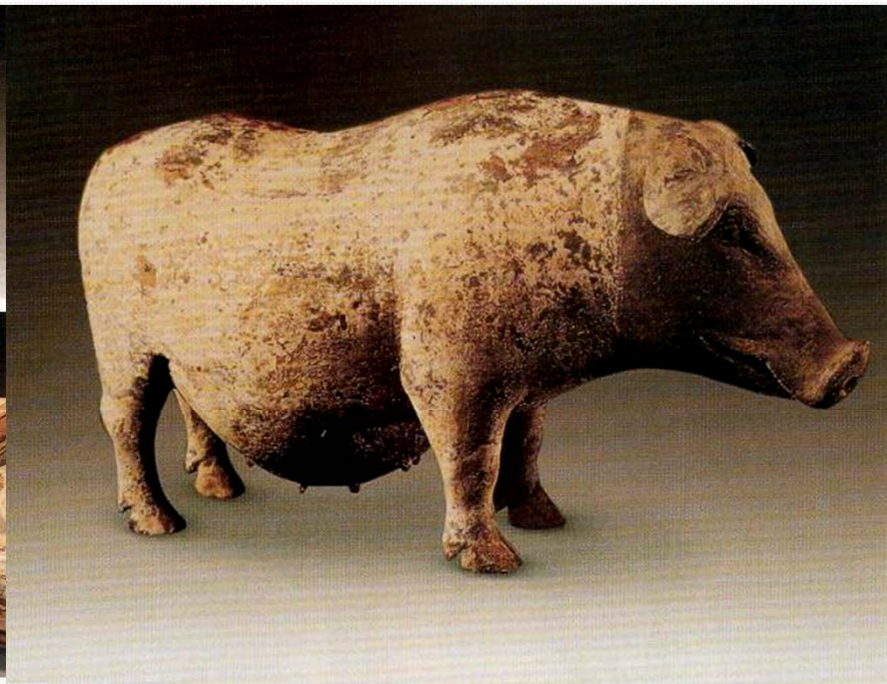
汉代古俑

62 陶船及船工俑

东汉 高 17cm 长 42cm

1954 年广州市东郊红花岗东汉墓出土
中国历史博物馆藏

43 陶猪

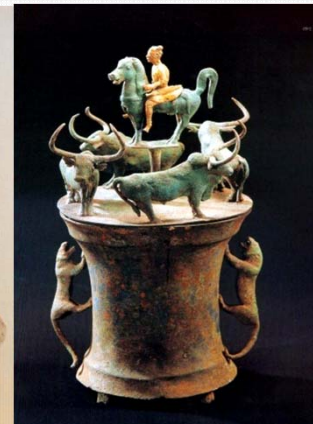
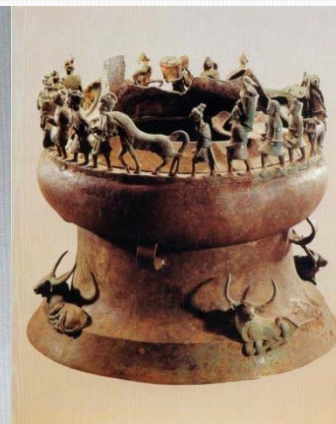
西汉 长 41cm

1992 - 1993 年陕西咸阳西汉景帝阳陵从葬坑出土
陕西省考古研究所藏

汉代古俑

汉代古俑

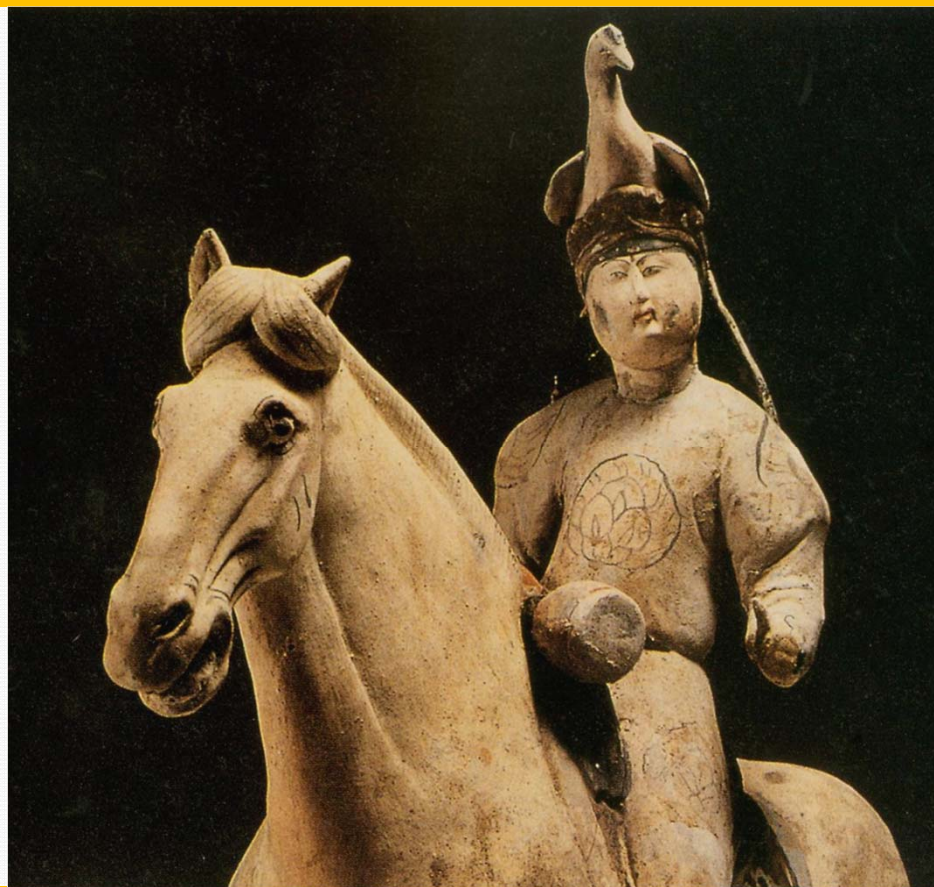

汉代古俑

隋唐时期陶俑艺术

唐代古俑
恢宏灿烂

隋唐时期陶俑艺术简介

隋唐时期，中国古典文化集各民族文化之大成，融中外文化于一炉。隋唐俑比秦俑汉俑，在数量、题材、手法上，都要丰富得多，且写实性也大为加强，其发型、服饰、体态、神情、动作各尽其妙。彩绘釉陶和唐三彩的出现，使唐俑更增添了绚丽的色彩。

隋唐陶俑最大特点，在于形象塑造的精妙。此时陶俑的塑造大致可分为两个阶段，即**构思和制作**。构思阶段包括典型的概况和蓝本的塑造；制作阶段包括**造型、制模、压制、修整、素烧、陶彩绘**，三彩则需**施釉、釉烧**等特殊工艺。通过多样的手法与圆熟的技巧，造就了一个个形体优美，比例准确，表情生动的艺术形象。

隋唐时期陶俑艺术

隋唐陶俑的种类

隋唐陶俑大致可分为四大类：

1. **镇墓俑**（有武士俑、天王俑、镇墓兽、十二生肖俑。）
2. **仪仗俑**（有牛车、乘马、乘驼为主体的仪仗俑，立俑、武士骑马俑、奏乐仪仗俑、狩猎俑及牵马俑等。）
3. **僮引\等家居生活俑**
4. **动物俑**

一、学习目的和任务

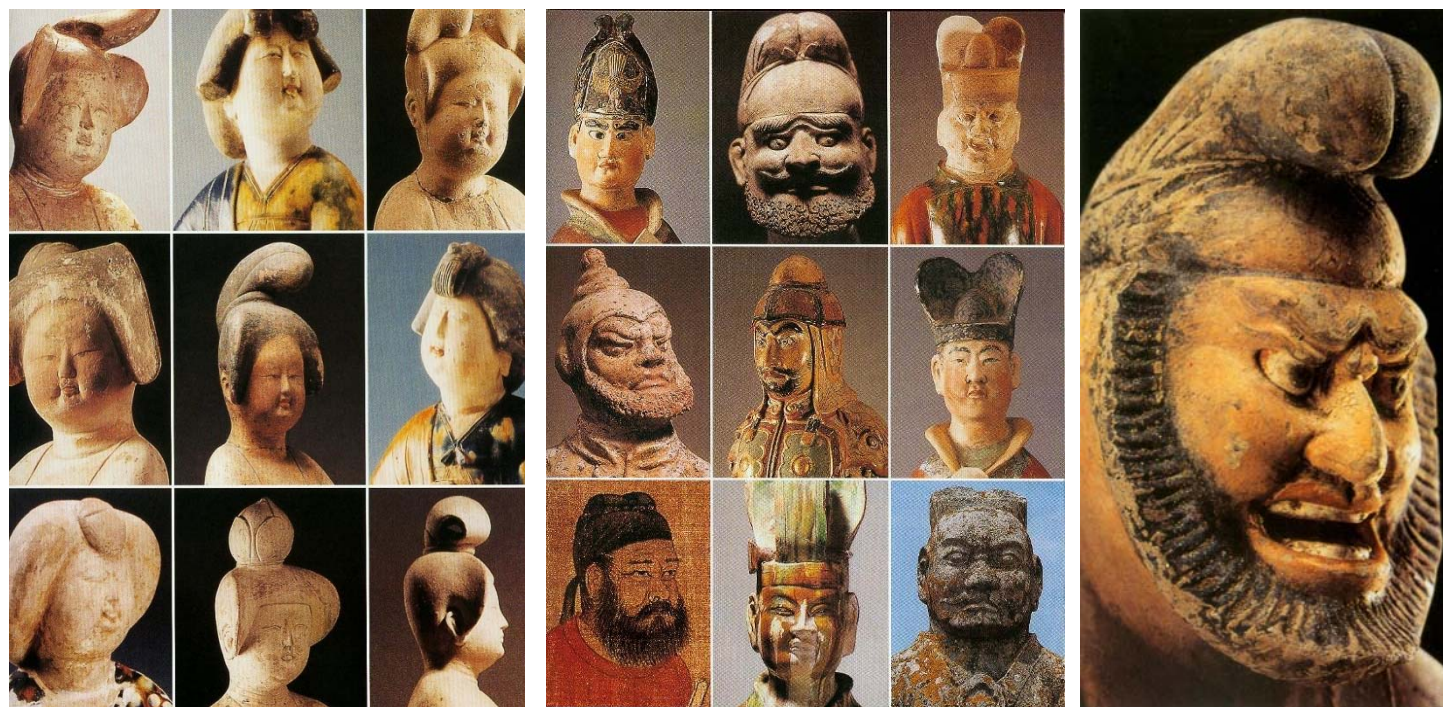
由于唐代崇尚富含生命力的健康美，即“以胖为美”，加之在造型技巧上受佛教美术及希腊美术的影响，这就使唐俑塑造的各种人物，即使身份低贱者，如侍女、乐伎、马夫、卫士之类，也个个体魄强健，精神奋发昂扬，充满自信与生命力，没有丝毫的怯懦，也没有半点奴气。这些形象，越出审美需要的范畴变成对人性、人格独立平等的一种热烈追求。如果拿唐俑与唐代文化的其他种属，如诗歌、音乐、舞蹈、绘画等作横向比较，不难看出，尽管表现形式不同，却都是有共同的文化内涵，共同反映了隋唐时代作为中华民族成长史上一个伟大时代。隋唐俑是多样化的，然而它的多样化又建立在个性化的前提上。这不仅表现在千姿百态的艺术个性上，也表现在绝不雷同的精神和人格个性上。唐俑表现的异族形象多达数十种，除基本上没有民族歧视的味道外，还赋予他们以鲜明的民族个性，如吐蕃胡的刚烈，粟特胡的坚毅，大食胡面带不可捉摸的微笑……。这种个性化的特征之所以特别宝贵，在于他们是中国漫长的封建社会中仅见的，艺术家在一个个陶俑中注入了独立的生命，使他们成为超越时代，超越形式的不朽杰作

隋唐时期墓葬内陶俑

据考古资料分析，隋唐时期墓葬内陶俑大致可分为四个阶段：

- 隋—唐高宗时期，突出表现墓主人的外出仪仗，以牛车为主体的仪仗队在墓中流行。
- 武则天—中宗时期，仪仗俑群继续流行，牛车的位置逐渐被乘马代替，形成以立马为主体的仪仗俑群。
- 睿宗—肃宗时期，由注意外出仪仗转而注意家居生活，仕女俑、僮仆俑盛行，音声仪仗气氛减弱。
- 德宗—唐末，陶俑数量锐减，金属俑数量增多，木俑开始流行。

唐代古俑

唐代古俑

三彩女立俑
西安中堡村唐墓出土

三彩女立俑
西安中堡村唐墓出土

唐代古俑

石马俑

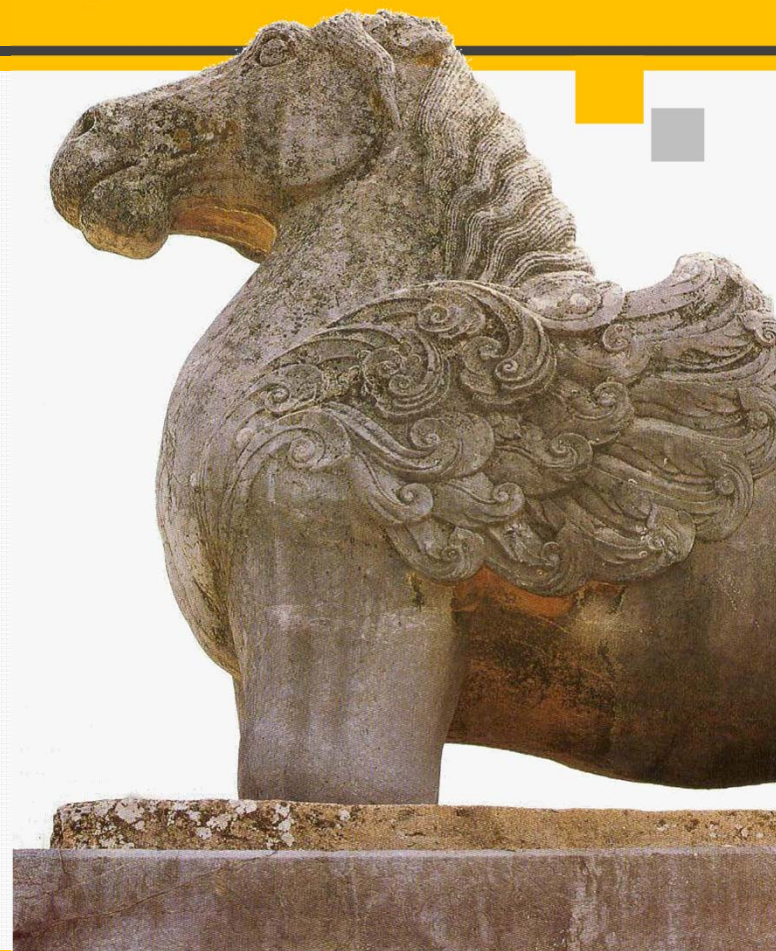
石马俑

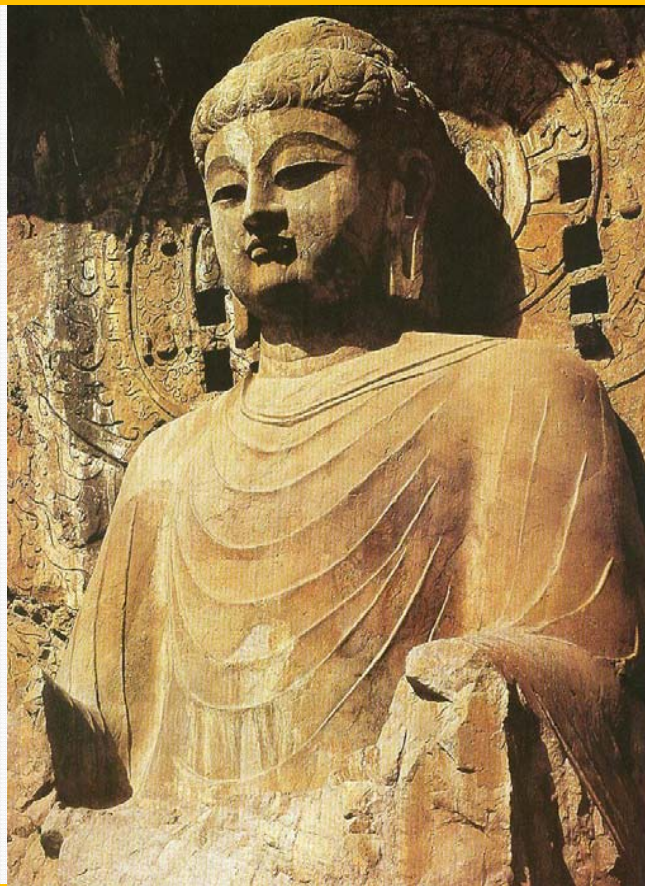
石狮子

石人俑

唐代古俑

唐代古俑

唐代古俑

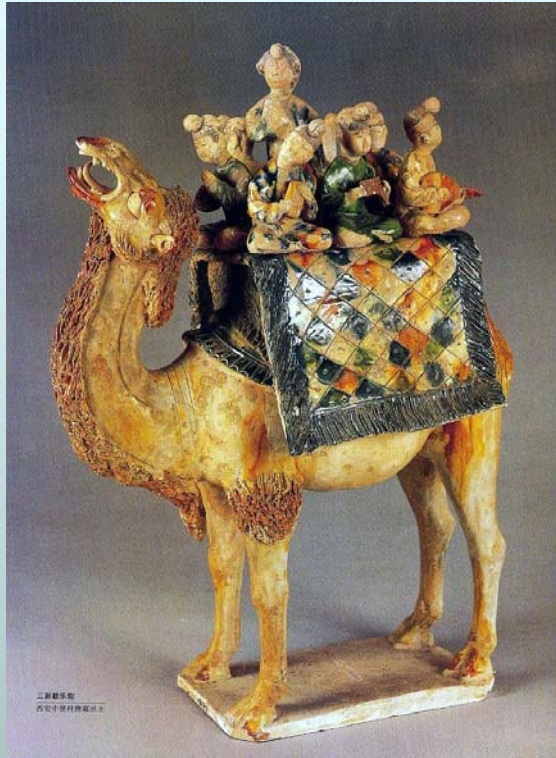
汉白玉菩萨残像

唐代古俑

唐代古俑

唐代古俑

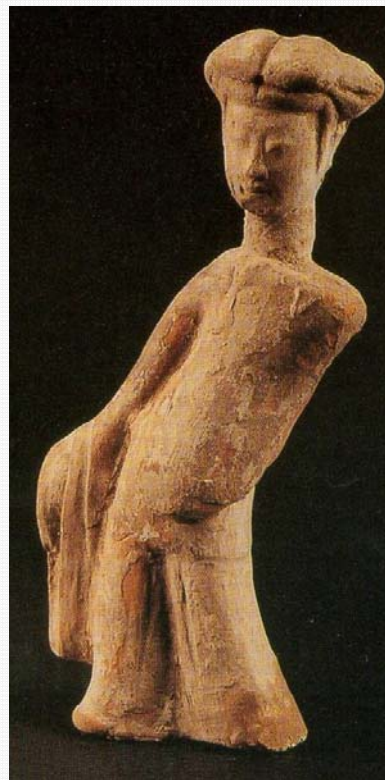

177 彩绘胡服女俑
唐开元二年(713) 高52cm
1972年陕西咸阳边防村唐杨康臣墓出土
陕西历史博物馆藏

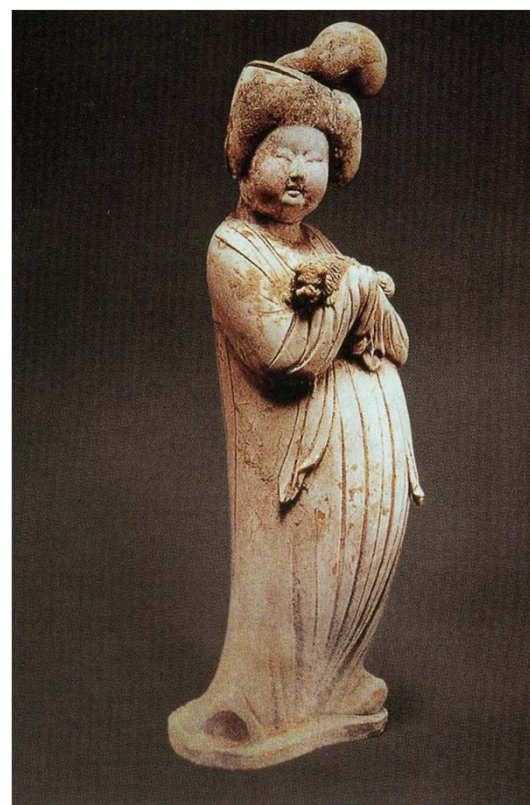
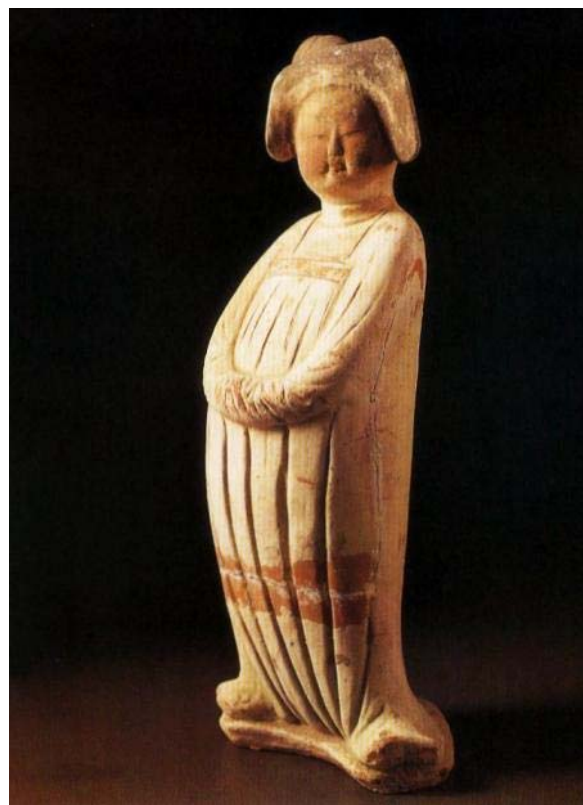

150 彩绘釉陶贴金武官俑
唐显庆二年(657) 高72cm
1972年陕西礼泉县唐张士贵墓出土
陕西历史博物馆藏

唐代古俑

唐代古俑

唐代古俑

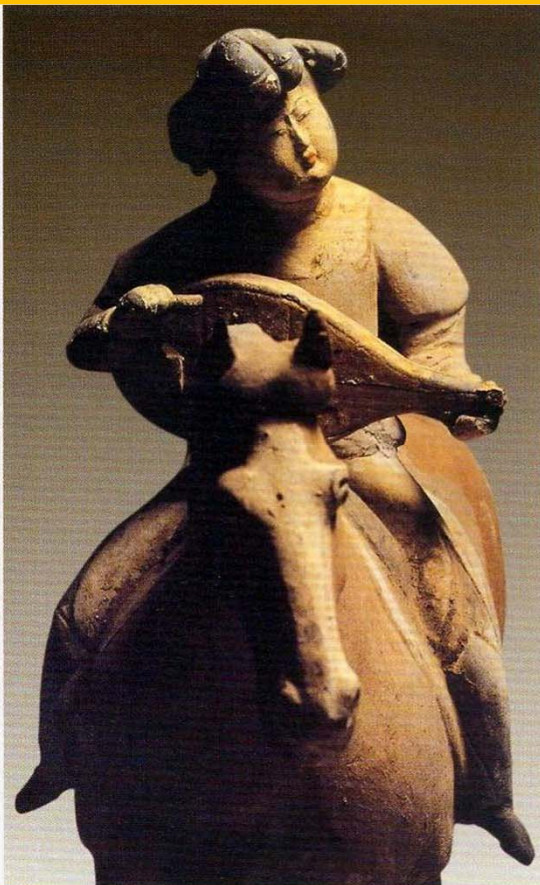
206 粉彩偏髻女立俑
唐 高 30.8cm
1983 年陕西西安东郊韩森寨出土
西安市文物库收藏

唐代古俑

唐代古俑

184 彩绘骑马弹琵琶女俑
唐开元十二年 高 35.5cm
1991 年陕西西安东郊唐金乡县主墓出土
西安市文物库房藏

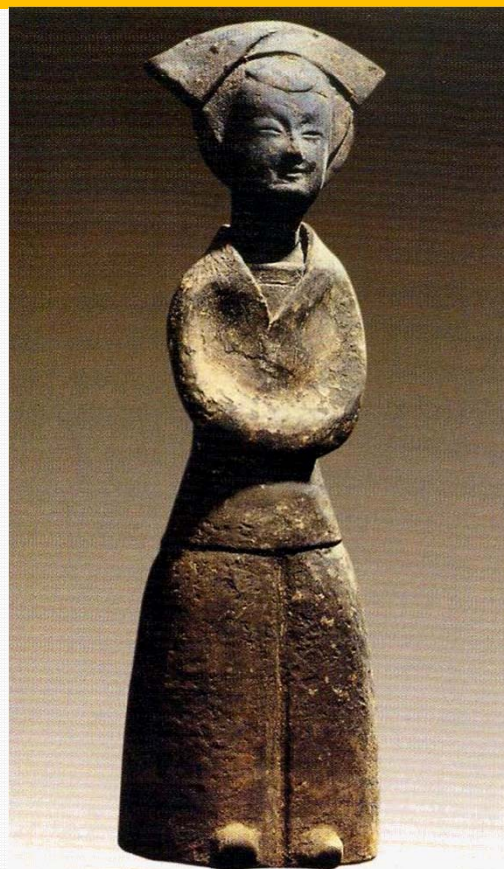
186 彩绘骑马拍腰鼓女俑
唐开元十二年 高 37.5cm
1991 年陕西西安东郊唐金乡县主墓出土
西安市文物库房藏

唐代古俑

南北朝时期的陶俑

过渡期作品造型比较关注现实

南北朝时期的陶俑特征

魏晋南北朝时期陶俑艺术简介

魏晋南北朝是中国历史上各民族间战争频繁的纷乱时期。这一时期，北方少数民族的迁徙和汉族人民的南下，促使了全国范围内民族大融合。这个变迁在陶俑艺术上显示出它的时代风格，即陶俑在形体、相貌上都体现出少数民族特征。

南北朝时期的陶俑

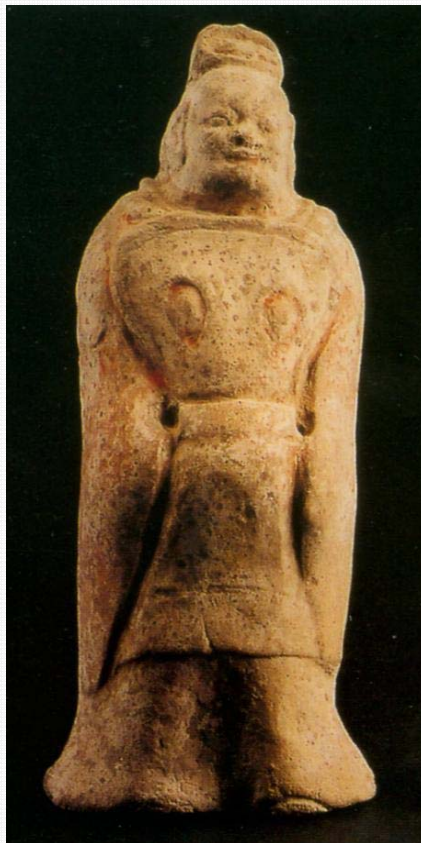

110 老人俑
东魏武定八年 高30cm
1979年河北磁县东魏茹公主墓出土

115 舞蹈胡人俑
北齐河清元年(562) 高28cm
1973年山西阳城县贾家庄北齐座狹迴洛墓出土
山西省考古研究所藏

南北朝时期的陶俑

南北朝时期的陶俑

三国时期陶俑

三国时期，社会动乱，经济萧条，曹操提倡节葬，随葬陶俑之俗也随着衰落。一九五六年在河南洛阳涧西曹魏正始八年铭铁帐部件的墓中，出土有高十五点五至十六点五厘米的男女侍俑各一件，陶鸡、狗、鸭等家禽家畜各一件。可以看出，这一时期随葬陶俑数量明显呈萎缩状态。但是，蜀汉墓出土的陶俑还没有脱离东汉陶俑艺术的风格，同样注重表现人物的动态美，不作细部的刻划，简约拙朴。南方孙吴墓出土的陶俑，主要为男女侍从俑和镇墓兽两类，侍俑大多呈拱手站立的姿势，颇具地方特色。

西晋陶俑

西晋定都洛阳，对丧葬礼仪制度进行了重新制定，随葬俑群也有了新的规范。随葬俑群种类形成固定的组合，包括四个基本内容：

- 1，镇墓俑类
包括镇墓兽和武士俑。
- 2，仪仗俑类
出现牛车和鞍马。
- 3，人物俑类
以服侍主人的家内侍仆俑和乐舞俑为主。
- 4．庖厨俑类
相关的家禽、家畜俑类，有猪、狗、鸡等。

西晋陶俑

西晋陶俑造型已完全失去了汉代陶俑所具有的动感美特征，造型由姿态生动转为比较呆板。人物均为站立状，形象单一。陶马体矮腿粗，已无东汉陶马骏健的风采。淘汰了东汉时的百戏人物俑类型。西晋时以洛阳为中心的广大北方地区，随葬陶俑内容基本上一致。东晋政权偏安江南，西北各少数民族乘机入主中原，政权不断更迭，形成南北分立，十六国纷争的混乱局面。在北方，十六国时期，丧葬制度混乱，东北地区的后燕、前燕都不随葬俑群。

北魏陶俑

公元四世纪末，建立北魏王朝。北魏初期，陶俑制作较为粗糙，造形简单拙朴，仅仅只是塑出大概轮廓，线条不分明，缺乏细部雕饰，个别人俑和动物俑甚至出现了身躯比例不协调的情况。这一时期，出现了最早的骆驼和牵驼俑。北魏孝文帝后，随葬陶俑之风日益盛行，陶俑才有较大发展。直至东魏、西魏、北齐、北周都承袭沿用，只是某些俑的造型和数量稍有变化。东魏到北齐随葬俑群发现较多，主要分布在河北磁县和山西太原一带。总体来说，河北磁县附近出土的陶俑面貌较北魏后期稍微圆浑，但仍保持着比例匀称，造型清秀的风格。太原附近出土陶俑面庞浑圆，体型宽大，腹胯圆鼓，下肢短且细瘦，衣饰简略，没有细部修饰，东魏至北齐的陶俑制作工艺较细腻，注重细部刻画，造型清秀而传神；西魏到北周的陶俑制作工艺较稚拙，造型粗犷质朴，以表现大轮廓为主。北朝陶俑的制作，仍然为模制和彩绘。模制有两种方法，一是使用双模，即俑模为前后两个半片，先用半模制出俑的前后单片，再粘接在一起。二是使用单模，即只有俑的前半片模，用单模制出的俑只有前半面的形象，后半面呈抹平状。俑的形象清秀俊美，色彩浓艳。

北魏陶俑

北魏 彩绘陶俑一组
高：24.8cm

北魏陶俑

101 持剑武士俑
北魏建义元年 高 29.9cm
1965 年河南洛阳北邙山北魏元邵墓出土
洛阳市博物馆藏

100 持盾武士俑
北魏建义元年 (528) 高 30.5cm
1965 年河南洛阳北邙山北魏元邵墓出土
洛阳市博物馆藏

北魏陶俑

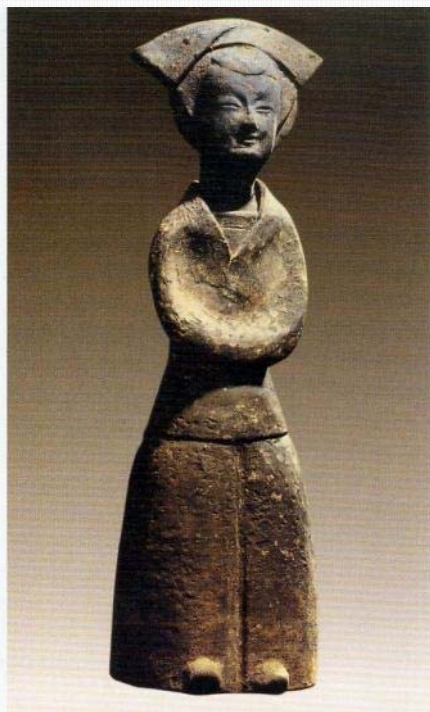
102 陶牛车

北魏建义元年 牛高 17.4cm 车高 22.1cm
1965 年河南洛阳北邙山北魏元邵墓出土
洛阳市博物馆藏

103 陶马
北魏建义元年 高 24.9cm
1965 年河南洛阳北邙山北魏元邵墓出土
洛阳市博物馆藏

东晋陶俑

94 帽形髻女俑
南朝 高44.6cm
1955年江苏南京中华门外砂石山南朝墓出土
南京博物院藏

在南方，东晋南朝时的随葬俑群没有像北方那样迅猛发展，仍然沿袭西晋遗风，墓中随葬俑的数量不多，一般常见的是男女侍仆俑，牛车和鞍马。南朝墓中陶俑多以个体出现，缺乏组合俑群，风格写实，塑造的形象多呈静态。人物俑多为拢手站立状。动物俑则几乎一律的四足伫立形式，即使有作卧状的动物俑，也是卧而不动。这种以静为美的审美情趣，是南朝陶俑的一个鲜明的艺术风格。

东晋南朝陶俑

95 持盾武士俑
南朝 高63.5cm
江苏南京中华门外郎家山出土
南京博物院藏

81 男侍俑
东晋(317-420) 高34.4cm
1957年江苏南京中央门外新亭砖瓦厂3号墓出土
南京市博物馆藏

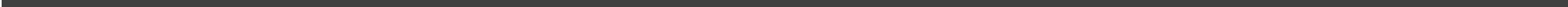

一、学习目的和任务

魏晋南北朝时期的陶塑与汉代陶塑相比，具有如下特点：

从整体上来看，汉代陶俑形体较高大，造型变化多，具有动感美。
魏晋南北朝陶俑形体较矮小，造型呆板，多呈静态形式

魏晋南北朝时期陶俑艺术风格总的特征大致分成两类，即魏晋时期的
“秀骨清像”的特点和南北朝时期“褒衣博带”风格。

谢谢

