

中國

唐代彫塑

朝花美術出版社

精美的古代彫塑藝術

我們偉大的祖國，有悠久的文化歷史，幾千年以來，留下了很多的美術品。在這數不清的作品當中，歷代的彫刻和塑造，是一個很重要的門類。許多以表現人的生活為主題的彫塑作品，像歷史博物館陳列的模型一樣，把過去的社会生活和風俗人情，陳列在我們的面前。從這些作品上面，不但可以看出古代彫塑家的高超手法，還可以知道古代生活的大致樣子。這樣，一方面，當作美術品來看，它可以供我們欣賞；另一方面，當作歷史材料來看，它還可以在研究歷史的時候作為參考、作為古代物質文化的實證。

我國古代的彫塑，從公元前一千多年的殷代起，經過許多朝代，一直流傳下來，每一個時期，都有不同程度的發展。特別是漢代、南北朝的北朝（包括北魏、北齊和北周三個主要的朝代），隋、唐，在這幾個朝代裏面，發展得尤其快；成就最大，留下來的作品也最多。

古代彫塑的種類很多，主要有石刻、陶塑、泥塑、木彫、金屬鑄造、塑瓷，還有漆胎脫空的夾紵塑（紵，音注，是一種麻織品）等類別。其中石刻、陶塑、泥塑三種方法最普遍。此外還有彫玉、彫牙、彫竹種種方法，但都是小型的工藝品。彫塑的方法也很多，石刻方面，主要有陰刻（是一種淺彫，也叫做“薄浮彫”，多半採用陰刻減地的方法）、浮彫和高浮彫（高浮彫也叫做深浮彫。泥塑的浮彫式的作品，不叫浮彫，叫做影塑。浮彫和高浮彫，都是半立體形狀的東西，全屬於半圓彫）、圓彫（完全是立體形狀的彫塑）。歷代的彫塑品，除去石刻有一些陰刻和浮彫、泥塑有一些影塑以外，絕大部分都是圓彫。陶塑完全是圓彫。這些彫塑品，散佈在全國各地的石窟寺和廟宇、地面上的祠堂、陵墓和地下的墓室裏面。另外，在建築物上，也有一部分裝飾彫刻。其中墓葬的材料，因為長期埋藏在地下，保存得最完好。各種彫塑的題材很多，主要是人和各種動物、佛像和神像，以及陪葬用的各種陶塑（像生活用具、建築物等，樣式很多）。這裏特別值得注意的，是石窟寺的彫刻和陶塑的俑像。

从公元四世紀到六世紀的晉和南北朝時期，佛教藝術从印度經由西域傳到中國，我國的西北部，開始修建大規模的石窟寺。石窟寺，就是在山上的岩石間鑿成洞窟，洞窟裏面佈滿了造像和壁畫。北方最著名的石窟寺，有甘肅敦煌的莫高窟，甘肅天水的麥積山，甘肅永靖的炳靈寺，山西大同的雲崗，山西太原的天龍山，河北峰峰礦區的响堂山，河南洛陽的龍門等處。這些規模宏偉的石窟寺，保存着幾個歷史時期的許多彫塑品，洞窟的本身也是一種建築藝術。

陶俑（俑音庸，就是偶像的意思）是古代陪葬的用具，都是從古時貴族的墓室裏發現的。古時陪葬的器物，叫做“明器”。其中的侍從人物和儀仗隊，以及駝馬之類的家畜，都叫做“俑”，這各式各樣的俑，都是當時生活裏面真正存在過的形象，所以塑造得很是生動。

石窟彫塑和陶俑有兩個特點：第一、石窟彫塑的題材，雖然主要是神、佛、菩薩、天王力士，但是這些迷信東西的產生，是由於人們對於現實世界的鬥爭無力，對於生活的願望不能得到滿足，才把這些解決不了的問題寄托在空想上面。另一方面，雖然它是脫離現實的空想，但它到底是從人的生活願望當中產生的，因此，天上的一套，就是人們幻想出來的另一種社會，和現實生活有一定的聯繫。關於這一點，我們從唐代的佛像上面，是可以很清楚的看出來的。至於“供養人”，就是當時施捨錢財修造佛像的施主的像，因此更加真實。第二、陶俑雖然是古人幻想用來服侍墓主人、供死者的靈魂驅使的，但是除去少數的守護神（就是鎮墓神）以外，簡直沒有什麼其他神像之類的東西，所表現的都是人的生活，因此都很真實。

古代的彫塑品，全是歷代無名的彫塑家——當時民間藝人的創作。有些大型的、整組整羣的作品，還是他們共同創作出來的。這些古代的勞動者，都是工匠，即當時的彫工和鑿工，有不少人可能同時也是畫工。他們都是十分勤勞而又富於智慧的匠師，再加上他們的創作態度非常認真，所以才一代傳一代，集中了許多人的心力，創作出使人讚嘆的作品。最可惜的，是這些作品，幾千年以來，經過戰爭和天然的損害，不知毀滅了多少，現在存下來的，只是其中很少的一部分。同時，那些民間藝術家，在古代的封建社會裏面，都

是被人看不起的“賤民”，沒有什麼社會地位，因此，他們只留給我們一部分作品，並沒有留下他們的名字，這一點，也是很難查清的了。

古代的民間雕塑家，在藝術上的成就是巨大的。他們所描寫的古代表活，是我國人民過去生活的一部分，因此看起來覺得熟悉親切。此外，他們還通過那些雕塑品，把時間的距離縮短了，使我們好像看到一些古代社會的活動。在藝術上，他們把石頭和泥土，雕塑成人像和動物，不但雕塑得那麼像，還雕塑得那麼美。他們叫冰冷堅硬的石頭和沒有知覺的泥土，變成有生命、有個性、有感情的人，而且男男女女，體形豐麗，肌肉好像是溫暖的，皮膚好像是潤澤的，甚至他們的性情，也都是純良可愛的。而且，在這些健美的人身上，似乎充滿了活躍的生命力，充滿了青春的光采。

他們為什麼能夠創作出這麼好的作品來呢？這是因為古代雕塑家的心目中，人民是美的，人民的生活是可貴的，因此，他們創造了生活中最優美的形象，又通過創作來影響別人的思想，引起感情上的共鳴，這就是他們最大的成功。

說到這裏，我們便要聯想到一件事。一百多年以來，帝國主義者侵略我國，我們古代各種美術品，也被他們看成侵佔的對象。那些帝國主義分子，用各種手段，把我國珍貴的古代雕塑品，掠奪盜竊去了許多。特別是各地石窟寺的彫像，更被他們破壞得七零八落、殘破不堪。過去的反動政府是一點也不關心保護祖國的藝術遺產的，這就助長了帝國主義分子的罪惡行為，使他們敢於明目張膽的胡作非為。

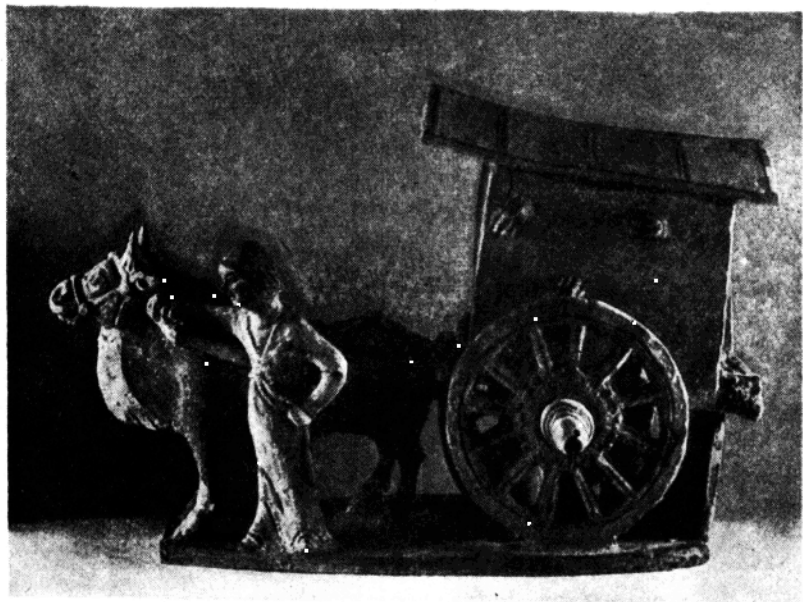
全國解放以後，人民政府不但頒佈了保護歷史文物的各項法令，做了許多具體工作；還從地上地下發現了許多新材料。這些作品，是完全屬於人民所有的了。我們的美術家，還從這些作品當中，學習到傳統藝術的優點，作為他們創作新作品的參考。這裏，在從漢到明的一千八百多年中間，選出了二十件作品，材料雖然很少，但是多少可以看出一些古代雕塑藝術的優美面貌。

編 者

1. 漢 女立俑〔陶塑〕 北京故宮博物院陶瓷館陳列品

這一件女立俑，用非常簡練的手法，塑出端莊嫺雅的姿态，表現了古代婦女優美的風姿。這些俑所塑造的都是侍從人物，她們雖然沒有身分的奴僕，是被壓迫被剝削的階層，但她們的品質是純良而崇高的。

2. 北朝 牛 車〔陶塑〕

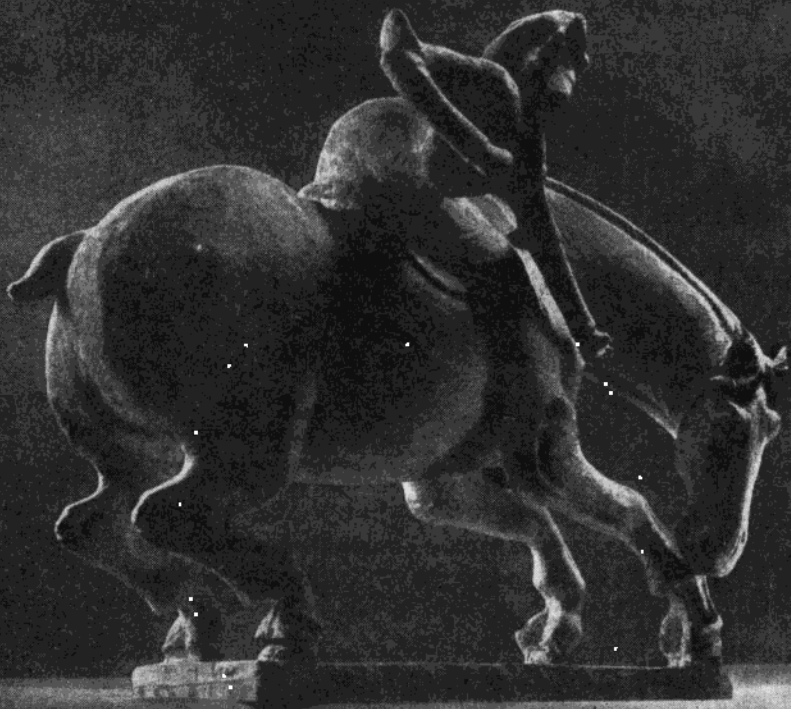
这一件陶塑牛車，塑出了北朝時期社会生活的片断。車式是我國古代固有的样式，馱者(馱音馱，是駕駛的意思)是西北部族的人。这种牛車，在現在北方的農村裏还是很普遍的运输工具。

3. 北朝 乘駝俑〔陶塑〕

河南洛陽出土

這一件陶俑，描寫的是西北部族生活的情景。一個乘駝的人，正踞坐在駝身上喝令駝起行，刻劃得很是細緻。這一件作品，描寫了黃河流域上游地帶居民的生活，在西北一帶，現在還可以看到這種風光。

4. 唐 騎士俑〔陶塑〕

騎士的勇敢和騎馬技術的嫺熟，以及馬的壯偉，從人和馬的動作上完全體現出來了。這一件精美的陶塑，在表現動態和力量上，塑造得很是出色，使我們不禁想起現在北方草原上的蒙古族健兒。

5. 唐 乘馬俑〔陶塑〕

女子乘馬，是八世紀盛唐時期開元、天寶年間流行的風俗。這件陶塑，描寫一個戴帽的女子，在馬上冒着疾風向前行進。它雖然沒有一點背景，但是却表現出特殊的環境和氣氛，顯示出北國風沙的地理環境和季節的特點，這是它最成功的地方。

6. 唐 舞 俑〔陶塑〕

唐代的繪畫、彫刻、音樂、舞蹈，全都發展到一個新的高峰。這件舞俑的形象丰满而秀麗，姿態也很美。流傳到現在的民間舞蹈，還保持着這種傳統。

7. 唐 按舞俑〔陶塑〕

它的主题和上一幅相同，用优秀的塑造技法，描写了唐代舞蹈艺术的一个场面。舞姿轻盈美妙，非常柔和。舞的人好像在轻轻的伏下去，又好像要轻轻的站起来。从现在流行的民间舞蹈中，还可以看到这种美妙的舞姿。

9. 唐 观音菩薩〔石刻〕 甘肅永靖炳靈寺

這一尊唐代彫刻的觀音立像，肌體丰盈，面相秀麗，動作优美，它所表現的，其實是一個少女柔和純樸的性格。

8. 唐 佛与脇侍菩薩〔石刻〕 甘肅永靖炳靈寺

正中是主佛，兩旁的菩薩，因為侍立在左右，所以叫做脇侍。這三個造像，慈祥美麗，着重表現了人體丰盈健康的美。三個立像配合起來，情調、氣氛都很和諧。雖然刻的是佛像，實際上却像生活裏面聰明美麗的人。

10. 宋 宮 女〔泥塑〕

山西晉祠聖母殿

晉祠在山西太原的西南部。晉祠聖母殿的宋塑當中，共有四十四個宮女的立像。宮女都是從民間選來的美女。這些宮女的年齡、相貌、性格、感情、動作，各不相同。在塑造的技法上，深刻地表現出她們的生活情態，是宋代塑造藝術的傑作。

11. 宋 宮 女〔泥塑〕

山西晉祠聖母殿

这个宫女是一个小姑娘，她是一个聪明俊秀的女孩子，她的性格活泼而善良，这种特点，在她的脸庞和眉梢眼角上，都流露出来了。她的手裏握着一方锦帕，脸上带着爱娇的神情。

12. 宋 普賢菩薩〔石刻〕

四川大足北山

這一尊普賢菩薩的造像，端重秀美，使人感到她是很真實的生活形象。她俯首微笑，完全是一個嫺雅沉靜的女子，在富於感情的深思裏，含蓄無限的慈悲和母性的愛。這一尊造像，不但形象優美，而且刻劃出人性的光輝。

13. 宋 天 女 [石刻]

四川大足宝顶山

天女捧着盒，梳着双髻，她的年纪很轻，从外貌上，可以看出她是一个聪慧的少女，她的性格是活泼而天真的。