

中 / 国 / 传 / 统 / 文 / 化 / 知 / 识 / 小 / 丛 / 书

ZHONGGUO
CHUANTONG
WENHUA
ZHISHIXIAO
CONGSHU

8

雕塑 文房四宝

吉林人民出版社

《中国传统文化知识小丛书》

雕 塑 赵 全 编著

文房四宝 齐永红 言正己

吉林人民出版社

《中国传统文化知识小丛书》

编委会

主 编	胡维革	
副主 编	陈立忠	胡晓岩 郝国昆
编 委	(按姓氏笔画排列)	
	于晶娜	田毅鹏
	厉永平	李书源
	陈立忠	陈虹妮
	周玉和	郝国昆
	胡晓岩	胡维革
	赵永春	程舒伟
	雷 庆	颜震华
	魏克威	
责任编辑	刘慧杰	

前 言

中国传统文化源远流长，博大精深，凝结着炎黄子孙改造世界的辉煌业绩，包含着华夏先哲的无穷智慧，是先民留给今人的一份极其丰赡、弥足珍贵的宝藏，是人类文化宝库中一朵璀璨的奇葩。今天，如何使这一东方文化瑰宝为当今世界所用，使其为振兴中华、实现四化大业服务，是当代国人学子肩负的神圣责任。对于青少年学生来说，如何继承这份珍贵的历史遗产，接受中华民族优秀统文化的熏陶，弘扬爱国主义精神，把自己培养成为社会主义“四有”新人，以肩负起两个文明建设的历史重任，更是时代赋予的宏伟重托。为此，我们编写了这套《中国传统文化知识小丛书》。

这套丛书以中国传统文化中的具体文化事象立题，共选择100种文化事象，每两种文化事象为一本，共50本。在具体操作上，我们力求内容科学准确，文字潇洒飘逸，风格新颖别致；既注重传统文化的历史价值，又着眼于现实借鉴和运用；既写清每一种文化事象的来龙去脉、历史沿革、目前状况、文化蕴含，又将与此事有关的传说、故事、诗文、人物等囊括其中；夹叙夹议，文史交融，妙趣横生。总之，我们期望这套丛书能够起到弘扬中华民族精神、传播传统文化知识、宣传典雅、崇高、真善美的作用，对广大读者具有一定的实用价值。

面对浩瀚的中国传统文化，我们这套小丛书只能说是在海

边采撷了几个小小的贝壳，远谈不上包罗净尽、解说确当，更不待说尽其精要、半发奥旨了。为此，我们真诚地希望广大读者批评指教，以期日后有以改正提高。

编 者

1998年1月1日

目 录

—————

雕塑	(1)
一 雕塑的基本常识	(1)
二 朴素古拙的中国早期雕塑	(5)
三 中国陵墓雕塑的发展	(11)
四 异军突起的中国佛教雕塑	(22)
五 杰出的工艺雕塑	(36)
文房四宝	(44)
一 蒙恬造笔历史长	(44)
二 群星璀璨墨宝香	(55)
三 琳琅满目话纸张	(67)
四 五彩纷呈砚大观	(78)

雕 塑

中国古代的雕塑艺术，曾经达到很高的成就。闻名中外的云冈、龙门、麦积山、敦煌等石窟，和难以数计的寺庙中的菩萨、佛像，历代皇帝陵墓前的石刻，以及考古发掘中出土的大批陶俑都可以证明这一点。特别是近些年来考古发掘的新成果，如河南安阳小屯妇好墓出土的近600件玉雕，以及被誉为“世界第八大奇迹”的秦始皇陵兵马俑，向全世界展示了中国古代雕塑艺术悠久的历史 and 辉煌的成就。从历史状况和现存的大量的雕塑艺术遗产来看，中国古代雕塑艺术的成就，比较集中地体现在陶俑、陵墓雕刻和佛教造像这三个方面。这些雕塑作品，是体现特定时代一定阶级的信仰、崇拜，或是纪念某种功绩的产物；同时，对于我们了解和认识当时的社会、研究当时的美学思想和审美形式及其所取得的艺术成就，都有着重要的意义。

一 雕塑的基本常识

什么叫雕塑呢？雕塑是雕刻和塑造的总称。一般以硬质材

料来刻制的称雕刻，如石雕、木雕等。用软质材料来塑制的为塑造，如泥塑。雕塑和绘画一样，都是一种造型艺术，但它们又是有明显区别的，绘画是在画面上用线条、明暗、色彩以及透视关系等手段来描绘形象，使观者造成幻觉而产生立体感和空间感的一种艺术。而雕塑则是用一种可雕可刻的材料（如石、骨、牙、木、金属）和一种可塑的材料（如粘土、石膏），采用雕、刻、塑等手段，来制作出具有实在体积的艺术形象。因此，它是一种有可触感觉的艺术。雕塑因观者的视点不同，放置地点的高低和光线不同，以及雕塑本身采用的材料不同，还会使人们产生各种不同的艺术感觉。因此，有人把它称为“视觉艺术”或“触觉艺术”。又由于它占有长、宽、高的三度空间，因此亦名“空间艺术”。

雕塑按照不同的形式，可以划分成不同的类别。

按照雕塑最基本的形式来划分，雕塑可分为圆雕和浮雕二种。圆雕的特征是完全立体的，它不附着在任何的背景上，观者可以从多方位、多角度去欣赏它。它包括头像、半身像、全身像、群像以及各种动物等类型的造像。如西安秦始皇陵兵马俑，就是我国杰出的古代圆雕作品。浮雕是指在平面上雕出形象浮凸的一种雕塑。如北京天安门广场上的人民英雄纪念碑碑身下的汉白玉雕刻，就是属于浮雕。浮雕的应用范围很广，因用途不同，在表现方法和艺术处理上也是多种多样的。但是，不论属哪一种浮雕，观者都不能从四周去看，只能从正面去欣赏。浮雕的特点是在平面的底板（堆平的石板、泥板或木板）上塑造或刻制形象，表现对象形体的长宽比例不变，形体的轮廓近似绘画。由于它占据空间少，应用范围广，故与绘画更有相通之处。

浮雕常以压缩多少，形体凹凸的高低厚薄程度，分为高浮雕或浅浮雕（也称薄浮雕）。高浮雕与浅浮雕是相对而言的，一般说，压缩后形体凹凸在圆雕 1/2 以上的，可称为高浮雕，不到 1/2 的可称为浅浮雕。如我们使用的硬币以及各种纪念章等，用的都是浅浮雕。

雕塑若以安置的环境分，又可分为室内雕塑和室外雕塑两大类。室内雕塑是完全安置在建筑物内，它分大型和小型两种，大型室内雕塑指庙宇彩塑及各种接近真人大小的雕塑。如军事博物馆内大厅的毛泽东石雕像，民族宫大厅四壁的立幅大浮雕等。它们安置在室内，位置固定，但往往作品的自然光源效果欠佳，多以灯光配制来补助。小型室内雕塑，一般指小于真人的雕塑。由于体积小，可随时移动，也没有固定的光源。小型室内雕塑便于用多种材料制作，如木雕、石雕、铸铜、烧瓷、彩塑等等，因题而异，因需而取，从而在表现手法上更易百花齐放、绚丽多彩。

室外雕塑则泛指长期安放在建筑物室外，如城市街道、广场、园林建筑群、游览胜地等用硬质材料制作的雕塑。它包括我们常说的城市雕塑、园林雕塑、室外纪念性雕塑、装饰性雕塑等。它的特点是空间广阔、光源漫射。因此，在塑造上则要轮廓清晰、块面强烈、注意朝向。又由于它还有永久性和强制观众欣赏的特点，不好的作品就会带来极坏的影响，又不易拆去，故须以歌颂美的行为、体现美的心灵、美化美的环境和具有重大历史意义的内容为题材。好的作品能起到美化城市环境外貌的作用，有人称之为“城市的眼睛”。

对于雕塑的种类，从古至今在中国形成了五大传统雕塑，即泥塑、陶瓷、石雕、木雕和铜铸艺术。

先看泥塑。泥塑也称“彩塑”，其主要制作材料是粘土。顾名思义，粘土就要求粘，特别是对于精巧复杂的构图，泥质则更加讲究。深挖的河泥、塘泥，沙质少、质地细、粘性强，都可以看作是理想的塑造材料。有些山区的黄土、瓷土，是用来烧制砖瓦的，也可以用来作泥塑的原材料。我国寺庙里许多金碧辉煌的神佛塑像，基本上都是用这些东西制成的。不要看它们个个神秘威严，一副不可一世的样子，如果打碎一看，全都不过是一堆泥土。它们的制作程序是采用粘土、纤维（麦秸、稻草、棉花、木材等）、河沙作材料，经过塑造成型后，再阴干、打磨、上粉底，最后在粉底上施彩绘。这类作品主要是在庙宇和石窟中，如敦煌莫高窟及麦积山石窟的神佛，均属此类作品。此外，无锡的“惠山泥人”及天津的“泥人张”，也是很具特色的泥塑作品。

再看陶瓷，它也是由粘土，或以粘土、石英等为主要原料，经成型、干燥、烧制而成的。我国陶瓷艺术的历史非常悠久，远在新石器时代，就已有风格粗犷、朴实的灰陶、红陶、白陶、黑陶和彩陶等出现。东汉时期瓷器创制也出现了。唐代陶瓷的制作技术和艺术创造达到高度成熟，“唐三彩”陶瓷雕塑在雕塑史上盛名远播。宋代制瓷业蓬勃发展，名窑涌现。明清时代陶瓷制作技术又有所突破，我国的陶瓷业至今仍兴盛不衰。宜兴的紫砂壶、石湾的陶塑、界首的三彩釉陶、德化的瓷雕、景德镇的柳叶瓶等，均闻名于世。

还有木雕。木雕的原材料当然是用木料，常用的有楠木、樟木、柏木、黄杨、龙眼木、红木、梨木、桑树根等。木雕一般利用木料本身自然的特点去寻找材料内在的表现力，因材施教，量形取材，在艺术上形成独特的风格。我国有悠久的木雕传统，

如楚墓木雕的考古发现及民间鲁班做木雕的传说等。但是由于木雕本身的特点，木质材料易于腐朽和焚烧，所以木雕传世不多，其制作使用也不及泥塑、石雕那样普及。

石雕，也称“石刻”，它的材料一般采用大理石、花岗石、惠安石、青石、寿山石等。石雕在我国的雕塑史占有非常重要的位置，运用也相当普遍。由于石雕的原材料得诸自然，且能长期保存，故石雕成为大型纪念性与装饰性雕刻的主要艺术品种。如我国古代的大型石窟、摩崖、陵墓雕刻与建筑雕刻等，绝大多数都是用石雕成，而且大量保存至今。

至于铜铸艺术的情况，我们在青铜雕塑一节的内容中介绍，这里就不谈了。

二 朴素古拙的中国早期雕塑

（一）陶塑与石雕

中国最早的雕塑出现于什么时候呢？历史厚厚的积尘覆盖着民族浩荡的文化源流，远古时代的祖先似乎与我们相隔千山万壑，但我们却又分明感觉到他们那跳动的文化脉搏，与我们是多么的息息相关。考古学的发掘成果，缩短了祖先与我们的距离，让我们能够领悟到民族文化的根和源。

我们先把历史的镜头拉到辽东半岛黄海沿岸一个叫做后洼的地区，考古学家们在这里发掘出了40多件6000年前的动物形、植物形、人形或人兽合一形的石雕和陶雕艺术品。考古学家们认为，这些艺术品是属于新石器时代我们祖先的艺术杰作，是目前国内发现的新石器时代遗址中最早最丰富的原始图腾和

人形陶塑。在这些作品中，大多是塑造女人头像、男女合一造型、人兽合一造型，它反映了原始社会的生殖崇拜和祖先崇拜的观念，让我们感受到我们祖先在与恶劣的大自然作斗争中担负的繁衍后代和繁荣文化的崇高使命。

考古学的成就显示着更多的辉煌。除后洼遗址外，在辽西牛河梁地区，考古工作者还发现了一座5000年前的女神庙，里面供奉着一尊完整如同真人大小的女神头部雕像，五官清晰，造型逼真，目光炯炯，嘴唇掀动，颇具神秘色彩。在附近，还发现了更大的女性塑像，可惜已破碎成了残块，但研究者们一致认为，它是丰收女神或地母神的形象，它显示着我们祖先祈求肥田沃土、祈求风调雨顺、祈求粮食丰收的良好愿望。

在陕西半坡遗址，考古学家们发现了一个老妇人的头像，从雕刻形式上来说，这尊头像在艺术上表现出拙稚粗放的特征，是我们原始古朴的民风造就出来的古朴的艺术，它对于老年妇女的一些基本特征都加以具体表现，让我们能够领略出一位老妇人苍老而慈善的面容。

在远古时代，原始雕塑的特征大多是以妇女作为表现的对象。在这些作品中，最具艺术魅力的还要数那批属于仰韶文化形态的雕塑，它主要以纯朴可爱的青少年女子作为表现题材，表现她们的天真、活泼和生命的活力。在陕西华县的柳枝镇，出土了一件泥塑女孩像，女孩的特征甚为鲜明，鼻梁悬垂，双目呈桃叶形，外眼角微向上翘，鼻下的小嘴巴处理成菱形，显得稚气娇美、纯真可爱。还有在甘肃的礼县出土的一件陶塑少女头像，高12.5厘米，陶色橙黄，额上用泥条堆塑发辫，脸型圆润丰满，五官部位妥贴，艺术手法颇为洗练概括。我们从这些原始朴拙的女孩塑像中，还能够体验出年轻女孩丰富的内在气

质。而更绝的是甘肃秦安大地湾地区出土的一件人头形器口彩瓶，其艺术魅力与实用价值较为完美地结合了起来。彩瓶的瓶身以优美而外张的弧线为轮廓，瓶腹用黑彩绘成三列由弧线三角纹与柳叶纹组成的图案，瓶口则塑成一个娇小的女孩头像，头顶披发整齐，面部五官清秀，鼻翼微鼓，显得生趣盎然。瓶身与瓶口自然地联为一体，仿佛是一位身穿花袄的小姑娘，娇妍可人。

在我们祖先最初的这些雕塑作品中，女性成为了雕塑作品表现的主要内容。从辽东后洼的女人头像，辽西牛河梁的女神像，半坡遗址中的老妇人像，到同属仰韶文化形态的天真可人的少女塑像，这所有的雕塑作品都是以女性的表现作为主题，这是什么原因呢？

特定的艺术作品是从特定的社会形态中孕育出来，是对特定社会形态的反映。而远古的艺术品就成了我们研究远古社会的活化石，它积淀着丰富的原始观念和特定的精神内涵。在新石器时代的早期，我们的祖先还处于母系氏族社会阶段，妇女不但担负着繁衍后代的崇高使命，而且也担负着部落管理的重任，在这样一个社会环境中，妇女享有崇高的地位。因此，这个时期女性成为雕塑艺术表现的主要内容，但它绝不是偶然的，而是母系氏族社会形态的真实反映，是人类先民对生殖崇拜和种族繁衍的美好歌颂和追求。历史推进到新石器时代晚期，父权制开始确立，父系氏族社会形态开始产生，陶塑人像中的女性形象几乎无一例外地被男子形象所取代。如青海乐都柳湾地区出土的裸体人形彩陶壶上，刻画的就是一个中年男子的正面裸体像，神情威严，有强烈的精神力度，明确地反映了父系氏族社会中流行的男性崇拜习俗。

原始社会的雕塑除了反映人类自身发展和追求的复杂心态外，也开始把人们所熟悉的各种禽兽及家畜动物，以及人们幻想的富有特定象征作用的标志物来作为表现对象。如辽东后洼遗址中就出土了众多的各种动物雕刻，有龙、虎、狗、鸡、鹅、蝉、鸟、虫、鱼等，这些动物的造型自然，刻画简洁入微，大多在原始的石料上稍加雕凿而成，给人以朴拙而饶有生趣之感。其中龙、虎、蝉等形象无疑是具有某种特定意蕴和象征作用的原始氏族图腾，这既体现了我们的先民在刻画动物神态方面的技艺，也为研究我国原始社会的图腾文化提供了丰富的实物资料。

（二）青铜雕塑

历史跨过石器时代，又敲响了金属时代的钟声，而金属时代的第一个里程碑，就是灿烂的青铜时代。

青铜时代包括夏、商、周三代，它是我国阶级社会的起点。它的到来，带来了中国社会巨大而深刻的变化。“大道之行，天下为公”的原始制的“大同”之世被等级分明的奴隶制所代替，历史通过血与火的斗争，在凶残、野蛮、恐怖和权力的交织中艰难前行。但是，奴隶制却带来了农业与手工业之间更大规模的分工，从而为古代文化的繁荣创造了条件。在奴隶制时代，手工业中的青铜冶铸、制陶、玉石、骨牙等部门都有了明确的分工，从而为中国灿烂的青铜艺术的出现提供了前提条件。

青铜是红铜和锡的合金，或者是红铜和锡、铅的合金，它既可制成实用的工艺品，又可雕刻美妙的艺术品。最初的青铜器大都是“礼器”，在各种礼仪场合和祭祀活动中使用，因而在造型和纹饰上并非仅从日常生活实用的需要而设计，而主要是以体现一定的政治主题和宗教观念作为设计的基准。所以，造

型大多庄严凝重，纹饰富丽而怪异。青铜器上的装饰纹样，也多是一些被夸张了的、或者是幻想中的动物形象，如饕餮、夔龙、夔凤等，这些恐怖的动物形象，被装饰在青铜器上，就成为一幅幅绝妙的浮雕艺术佳作，颇具艺术感染力。你看它们在静伏的状态中积聚着紧张的威力，好似在瞬间就会迸发出凶野的咆哮。这在祭祀场面里的烟火缭绕中，必然造成一种严肃、静穆和神秘的气氛，体现着统治者的威严、权力和意志。

在各种礼器中，最突出的还是“鼎”的创造，这似乎已经成为一个民族、一个政权的象征，鼎就代表着国家的权力，代表着国家。所以我们称一个政权的交替为“鼎革”，称要篡夺国家权力或争夺王位为“问鼎”。我们祖先留下来的举世最大的青铜器，称为《司母戊大方鼎》，它是这一时期青铜器艺术最具代表的作品。

《司母戊大方鼎》现陈列在北京中国历史博物馆内，它是商王为祭祀他的母亲戊而制作的。《司母戊大方鼎》的整体形态是方形，它主要的表现形式是用直线造型，使外形表现得方整、沉稳、威严、庄重。雕刻的花纹也以饕餮纹为主，四周还有其他的神异纹样图案。鼎的立耳侧面，雕刻着十分恐怖的图像：两只对向的老虎，张开大口衔着一个人头。给这只鼎增加了格外的严酷气氛。所有这些装饰与造型，都非常鲜明地反映着商代奴隶主阶级的“尊神重鬼”、“尊刑”的观念，反映着奴隶制时代的社会内涵。

在青铜器的饰纹中，大多以各种动物或想象中的动物来作为表现主题的，这是青铜器浮雕艺术的一大特点。同时，在青铜艺术中，也出现了青铜器的全部造型完全采用一种动物形象的形式，如商代的象尊、四羊尊，周代的驹尊、羊尊、鸭形尊

等。它们本身既是具有实用价值的工艺品，同时也是完美的圆雕艺术。现藏北京中国历史博物馆的《西周驹尊》，就是我们了解和欣赏这种青铜圆雕艺术的珍品。

我们从圆雕艺术的一些特点来欣赏这件《西周驹尊》，就会发现它造型匀称，比例适中，比较讲究大的结构关系。驹为小马，平和站立，虽略显得有点僵硬，然不失生气。前腿并直，后腿微微叉开。昂首耸耳，目视前方，炯炯有神，流露出似憨若乖的稚气。“尊”是一种酒器、礼器，把动物形状的尊摆在饮宴上，会增添一种趣味；把它摆在祭祀场合，也会把神秘的宗教虚幻与人世间的现实生活彼此联系起来，在那种威严、冷峻的氛围里，也多多少少渗透出一种较为活跃的气氛和人性的踪影。

当各种现实的动物和想象的动物纷纷成为青铜艺术的表现对象时，在新石器时代就被我们的祖先刻意表现和塑造的人的形象到哪里去了呢？奴隶社会虽然有了阶级的分化，出现了等级，虽然把精神追求的重心从人的形象转向了神的形象、以及那些象征着神的幻想的动物，然而，人也没有被完全遗忘，在灿烂的青铜艺术中，我们还是能够找到“人”的形象的。

在湖南宁乡地区，出土了一尊属于商代晚期的《人面方鼎》，其四面的外壁就浮雕着4个男人头像，仪表端庄、神态威严，表现商代晚期雕塑在对人的表现上已达到了一定的水平。同时，在陕西宝鸡、湖北随县、河北易县等地，也出土了西周和战国时期的铜人，造型也都各具特色。而更值得一提的，则是四川广汉商代遗址。在这个商代蜀国的大祭祀坑中，考古学家们发掘出了举世瞩目的数十件青铜大型人像、人头像和人面具。其中一尊大型青铜立人像格外引人注目，该像与真人大小无异，身高181.2厘米。头戴华冠，粗眉大眼，身着布云龙纹

的长袍，双臂上举，夸张的双手握成环圈形，足腕佩带脚镯，赤足立于刻有兽面纹的方形座上，神态威武肃穆。也许是一个正在主持祭典的巫师，或者是政教合一政权下的蜀王。而10余件青铜头像，其帽盔、发型、面目、神态都无一雷同，在表现手法上都采用了概括夸张的艺术手法，使其形态显示出一种难以揣摩的静穆感和神秘感。而更令人惊叹的则是那些青铜大面具，古代的雕塑家们运用浪漫而夸张的手法，强调其视听器官的特异功能：人面兽耳宽嘴，眼球纵突，使人望而生畏。这批青铜人像的发现，为古代青铜雕塑艺术增加了异彩，同时，为探索中国古代文明特别是古代巴蜀文明的起源有着十分重要的意义和价值。

三 中国陵墓雕塑的发展

（一）多姿多彩的战国铜雕

中国古代的雕塑，从它的制作目的和运用范围来说，我们大致可以把它归为两大类，一类是用来祭祀和怀念祖先的陵墓雕塑，一类是进行宗教宣传和传播的宗教雕塑。陵墓雕塑包括早期陵墓中出土的陶俑、木俑、铜人，以及墓前的石人、石兽雕刻等。这里，我们从战国的铜雕艺术开始谈起。

战国是中国封建社会的开端，它在雕塑艺术上的最主要成就还是继承夏、商、西周、春秋时代以来的青铜工艺雕塑，其作品大多是以殉葬品的面目出现的，所以我们把它归属于陵墓雕塑一类。

战国时代的青铜雕塑，和前代比较起来，已有了更进一步