

中国古代美术丛书

盛世风神

郎天咏 / 编著

隋唐雕塑艺术

文物出版社

盛世风神

隋唐雕塑艺术

文物出版社

整体设计 利雅丽

责任印制 陆 联

责任编辑 李 诤

图书在版编目 (CIP) 数据

盛世风神: 隋唐雕塑艺术/郎天咏编著. —北京: 文物出版社, 2004.1

(中国古代美术丛书)

ISBN 7-5010-1498-1

I. 盛... II. 郎... III. 雕塑史—中国—隋唐时代
IV. J309.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 059601 号

盛 世 风 神

——隋 唐 雕 塑 艺 术

*

文物出版社出版发行

北京五四大街 29 号

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

深圳彩视电分有限公司制版

文物出版社印刷厂印刷

新 华 书 店 经 销

889 × 1194 1/32 印张: 2

2004 年 1 月第一版 2004 年 1 月第一次印刷

ISBN 7-5010-1498-1/K · 737 定价: 15.00 元

艺快 术递

收藏隋唐时期雕塑作品的博物馆

隋唐时期的雕塑作品除去除留存在石窟寺和寺院中的宗教造像和保留在原址的陵墓雕刻及建筑雕刻外，其他作品，大都被国内外美术馆、博物馆收藏。

国外收藏隋唐雕塑作品的美术馆、博物馆，有美国费城宾夕法尼亚大学博物馆，波士顿博物馆，堪萨斯博物馆。国内有北京故宫博物院、中国历史博物馆、上海博物馆、天津艺术博物馆、河南省博物馆、山西省博物馆、陕西历史博物馆、安徽省博物馆、新疆维吾尔自治区博物馆、辽宁旅顺博物馆等。

目 录

风情之旅

九朝风雨话洛阳	2
白马驮经	2
魏晋余韵	2
秀骨清像	4
一日三绝	4
牡丹被贬	5

独家透视

盛世佛光	8
------------	---

艺术开讲

外域之风	16
------------	----

历史现场

昭陵六骏	20
------------	----

文化探险

漫谈隋唐雕塑	24
晋唐之间	24
样随两京	25
视死如生	28

经典精赏

盛世风神·隋唐雕塑艺术

风情之

旅

九朝风雨话洛阳

洛阳位于河南省西部，地处黄河中游南岸古人誉为“天下之中”、“四险之国”。整个洛阳平原气候温和、雨量适中，尤其适合农业文明的发展，按中国的传统习惯：“山南曰阳”、“水北曰阳”，洛阳在邙山之南，洛水之北，故称为洛阳。洛阳素称九朝故都，“九朝”一般指东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐、五代的后梁和后唐。经过考证，曾在洛阳建都的王朝并非只有以上九个，关于“九朝”可以看作是一种约定俗成的说法。魏晋南北朝和隋唐，是洛阳最为辉煌的时期，也正是中国封建社会逐渐走向鼎盛的时期。

白马驮经

楚汉战争中，刘邦战胜项羽后曾定都洛阳三个月，后迁都长安，洛阳作为重要城市归入河南郡。刘秀建立东汉，定都洛阳，这里逐渐发展成为全国的政治、经济、文化中心。东汉熹平年间，书法家蔡邕用隶书写下儒家的主要经典并刻于石，史称“熹平石经”，是现存最早的石刻儒家著述，并有很高的书法艺术价值。

东汉永平七年（64），汉明帝刘庄梦见金神，第二天得知是“佛”，于是派专人去天竺求访，使者在大月氏得到佛像佛经，并找到两位高僧同来洛阳，公元68年抵达后，明帝亲自接见外国僧人，并安排他们住在鸿胪寺，二僧随即翻译

出《四十二章经》等最早一批中文佛经。不久，明帝命人在洛阳城西雍门外三里御道北建寺，这就是中国历史上第一座佛寺。因最早的佛经佛像都是由白马驮回的，高僧又初住在鸿胪寺，所以称其为白马寺。佛教由此在中国正式传播开来。白马寺现在仍存，建筑已是明清两代修建的。白马寺历来被视为中国佛教的“祖庭”，每年都吸引着大批来自海内外的游客和礼佛者。

魏晋余韵

曹魏之时，洛阳仍是全国的文化中心。魏晋时期的洛阳城文人荟萃，黄老

白马驮经

之说此时十分盛行，“竹林七贤”是当时的七位名士，他们是大都才华横溢而远遁竹林间，行为怪诞出格，与传统儒家伦理相去甚远，被后世文人视为潇洒通脱。其中嵇康不仅是著名的文学家，还是一位音乐家。他最擅演奏《广陵散》，名极一时。嵇康虽远避山林，但在曹魏残酷的政治斗争中，他最终还是成为牺牲品，被晋武帝司马炎处死。临刑前，他弹奏了这支音乐史上著名的《广陵散》，天地为之寂寥，之后此曲终成绝响。七贤中的阮籍喜欢“啸”，一种今天看来类似吹口哨的行为，在当时绝非不文明，而是名士风度的体现，出长声于林间，抒胸中豪气。南京西善桥南朝大墓出土的“竹林七贤与荣启期”拼镶砖画中可清楚看到阮籍长“啸”的形象。

西晋时，洛阳经济发达，造就了一批巨富，斗富赛奢成一时之风气。石崇

的富有是出了名的。据说，富人王恺拿出皇帝所赐二尺高的珊瑚，向石崇炫耀，不料石崇二话不说，将珊瑚击得粉碎，又命人搬出几株三至六尺高的大珊瑚让王恺挑选，令王恺瞠目结舌，自愧弗如。石崇还在洛阳邙山建金谷别墅，极尽豪华之能事。其中各种珍禽异兽，奇果佳酿，可谓应有尽有。用金银作马勒口，还镶着宝石。盛菜的盘子用玉、金制成，一个菜贵过一头牛、一头羊。成日里大摆宴席，饮酒作诗，歌舞管弦不断，吸引了无数宾客，生活异常腐化。石崇曾在交州买回一名姓梁的姑娘，教她歌舞，取名绿珠。绿珠善吹笛，她的演奏迷倒了不少宾客，石崇对其更是宠爱有加。石崇有个政敌名孙秀，他得势后一直寻机报复，派人到石崇家要绿珠，被石崇拒绝。于是孙秀诬其作乱，命令军队去抄家，石崇正在楼上宴饮，见士兵闯入知事已不妙，对绿珠说到：“我今天为你而获罪。”绿珠流泪对石崇道：“当效死于君前。”说着跳楼而亡，香魂尽散。石崇终被斩首。现今金谷园的具体位置已不得而知，只有这个名字仍存，当年的楼台早已变成一堆荒丘了吧。历代许多文人都曾对此感慨万千，杜牧有诗云：“凄凉遗迹洛川东，浮世枯荣万古同。桃李香消金谷在，绮罗魂断玉楼空。”一时的奢华终是过眼烟云，富可敌国的石崇最后也落得个被杀的下场，绿珠姑娘那醉人的笛声更不知飘向何方了。

秀骨清像

西晋末年，北方少数民族强大起来。公元316年，外族军队侵入洛阳城，西晋灭亡，北方由此进入了战火纷飞的五胡十六国时期，洛阳遭到了严重破坏。5世纪前期，北魏统一了北方。5世纪后期，魏孝文帝当政之时，大举学习南方汉族先进的礼仪文化制度。公元493年，孝文帝索性将都城迁到了中原汉族传统的文化中心——洛阳，洛阳从此获得了更大的发展。正因为有这样的背景，北魏时洛阳文化的基本特色就是南方化。北魏王朝自上而下笃信佛教，造像之风盛行。皇室在宗教投入上更是不惜人力、财力，仿云冈旧制，在距洛阳城20里处的伊水岩崖上开凿了石窟寺，今龙门石窟的宾阳中洞就是北魏皇帝主持建造的，洞中造像面容清秀，着南方汉人开襟的宽大服饰，正是所谓的“秀骨清像”与

“褒衣博带”，体现出明显的南方特色。

洛阳城内也建有无数寺庙，据《洛阳伽蓝记》记载，佛教最盛时在城内有一千多所寺院，可谓“招提栴比，宝塔骈罗”。其中最气派的莫过永宁寺塔，记载中此塔为纯木结构，有100多米高，可惜后来毁于火灾，据说连烧三月不灭。永宁寺塔基曾出土泥塑头像，虽只有手指大小，但面容秀美元润，制作手法细腻入微，是雕塑史上的经典作品。南北朝时期的洛阳是北方文化中心，在汉化风潮与民族融合的背景之下，这里的艺术蓬勃发展，产生过无数精品。北魏末年，鲜卑地方军事力量兴起，高欢建立东魏后，将洛阳一大批官贵、僧侣及平民迁到邺城（今河北邯郸），洛阳由此而衰，但对邺城发展起到了一定作用。

一日三绝

隋代，隋炀帝杨广命人在洛阳营建另一个都城，与新建的贯穿南北的大运河相配套。洛阳位于黄河边，同时又是大运河北段的分界，它成为隋唐两代

秀骨清像

【小知识】

杨惠之弃画从塑

杨惠之早年学画，与吴道子同师张僧繇，号为画友，巧艺并著。而吴道子声光独显，杨惠之见自己在绘画上很难超越吴氏，于是焚毁笔砚，毅然发奋，专心从事雕塑，后终成一代大家，与吴道子并称。时人语：“道子画，惠之塑，夺得僧繇神笔路”。唐代两京很多重要的寺观塑像，都是由杨惠之完成的。只是现在已经找不到他的作品，十分遗憾。书中记载他不仅擅宗教雕塑，还长于“写真”，即世俗人物的肖像雕塑，能准确地抓住对象的基本特征。传说他曾塑当时著名演员留怀亭的像，人们从塑像背后就能认出是留怀亭，可见其传神之妙。杨惠之将自己的雕塑经验总结成文，著《塑诀》一卷，惜现已不存。

漕运的中枢,在经济上的地位超过长安,与其并称为东西二都。隋唐两代经济繁荣,社会开放,此时的洛阳成为重要的文化都会,与长安一样是世界级的名城。它们直接影响以后各个朝代的都城建筑形制,并波及东亚和东南亚各国。典型如日本古都奈良与京都,基本上是效法长安、洛阳两京的建制。隋唐的洛阳集聚了许多各地艺人文士,共同创造了辉煌的文化。

唐代佛教大盛,造像建寺之风长兴不衰。寺院不但是礼拜之地,还是当时文化活动的场所。各门类的艺术家都可在此施展他们的才能。有这样一则故事,充分体现了盛唐时期洛阳文艺活动的发达。说开元年间,唐玄宗一次去洛都,有一批包括艺术家在内的随行人员,著名画家吴道子、书法家张旭都到了洛阳。因道子享有画名,将军裴旻出钱请他在洛阳天宫寺画神鬼,吴道子表示不愿收钱,倒乐意见裴氏舞剑。裴旻当场为其舞,这位将军左右旋转,剑光四射,最后将剑高高抛起,再以鞘承接,剑如电光入鞘,

观者无不目瞪口呆。吴道子观毕画兴大发,立即挥笔图壁,一会儿就完成了。据说这时他生平最得意之作。书法家张旭也在场,借剑光之豪气,挥就了一墙草书。时人都说:这真是在一天之内亲眼目睹了三绝呀!

牡丹被贬

唐高宗与武则天统治时,正是唐代社会走向鼎盛的阶段,洛阳发展迅速。武氏掌权之后,更是对东都洛阳宠爱有加,一方面是由于政治的需要,另一方面武则天本人对洛阳也有着较深厚的感情。龙门石窟中气势雄伟的奉先寺,便是武氏出自己的脂粉钱所建。她还在洛阳主持兴建了许多寺庙,现在洛阳很多历史传说都和武则天有关。

洛阳牡丹花久负盛名,一年一度的牡丹节,吸引着国内外无数慕名而来的宾客。牡丹已经成为洛阳的市花。说起洛阳的牡丹来还有个故事:武周建立后,国力强盛。一年冬天,长安城里下了场大雪,武则天与臣子们一起喝酒吟诗赏

降魔印

在佛教雕塑、绘画伤口中,有一种佛像,其姿势为结跏趺坐于莲花宝座上,偏袒右肩,左手掌心向上手放于腹前,右手下垂,五指自然伸开,搭于右膝之上,佛门称之为降魔印。佛经中记载,如来将证佛果时,天魔来干扰他,地神主动出来帮助如来降魔。如来对地神们说,你们不用担心,凭我的仁慈之力,一定能降伏天魔。战前,魔王问如来,你说你能降伏我,谁为明证?如来垂手指地说:此有证!这时第二地神出来作证,天魔被降伏了。天魔是主管人间生死天寿的神,如来战胜它,就表示如来再无生死轮回的烦恼。自此以后,凡作佛手势为降魔印者,均以右手下垂五指自然伸开为定式。

降魔印

雪，好不快活。忽闻阵阵香气，原来庭前几株梅花盛开，寒冬傲雪，分外惹人喜爱。武则天大喜过望，她趁着酒兴命人在梅花上挂红带金牌，以示赏赐。也许是喝多了，武则天道：“看来梅花知我喜花，特为我开放，如此想来，其他百花也应开放，走，咱们去上林苑赏花去吧。”公主忙道：“梅花就是冬天才得开，其他花开各得其时，现在如此寒冷，怎么能一起开呢？”武则天主意已定，谁也拦不住她，大家只好一起来到上林苑，可哪里有鲜花呀，冬日里寒风瑟瑟，一片荒凉景象。武则天尴尬异常，却也下不了台，虽是这样，酒意也未全醒，命人准备笔墨，写下四句：“明朝游上苑，火速报春知；花须连夜发，莫待晓风催！”并遣人制成笺纸在苑中枯枝上张贴。

腊梅仙子守在园中，见到此令急忙去报告统领群花的百花仙子，因为武则天是人间的帝王，又是雌龙转世，下的命令也是要听的。恰好百花仙子此时去与麻姑下棋，不在洞中。只得找来各花花神商量，大家都觉得事情紧迫，决定再分头去找百花仙子，若到天明还未找到，那便各司其职将花开了。眼看天就

要亮了，百花仙子还是没有找到，于是各花仙来到上林苑使百花齐放，唯独牡丹仙子坚持按时令开花，不肯听命前来。第二天早上醒来，武则天想起昨日酒后失言，十分后悔，一时也找不出收场的法子，正发愁的时候，有人来报说上林苑百花集开，武氏大喜过望，命公主及大臣们一起陪同赏花。看着满园的鲜花争奇斗艳，武皇很得意。突然她看到一处仍是残雪覆盖着枯枝，一查竟是她平时很钟爱的牡丹花，武则天大为光火，欲将牡丹根除，幸亏公主有劝说，才答应再宽限两个时辰，并命人用炭火烤烧。两个时辰过去后，牡丹仙子无奈之下只得将花开放，武则天怒气消下去大半，但仍不高兴，命将大内所载共约四千株牡丹移至洛阳。牡丹被贬到洛阳后，生长日盛，于是天下牡丹以洛阳为最。

当然这只是个传说，但事实上唐人确实很喜欢牡丹。也许因为牡丹花大，饱满艳丽，有富贵气之故吧。这一爱好在洛阳被很好地保留下来，此地的人们喜种牡丹、赏牡丹，是中州大地独具风韵的景观。

盛世风神 · 隋唐雕塑艺术

独家透

视

盛世佛光

奉先寺为唐高宗、武氏时所造。始建于咸亨年间，完工于上元二年（676），它是盛唐时期由皇家出资修建的大型寺院，留存下来的龕像是唐代大型佛像的典型，规模之大、水平之高，不仅在唐代，更在整个中国雕塑史上占有重要的地位。现仅存一主龕，为凿山而建，高22米，宽38米，一铺九尊像（一佛二弟子二菩萨二天王二力士），气势恢宏。主尊是卢舍那大佛坐像，左右为迦叶（残）、阿难，再外为文殊、普贤。右壁（南）为增长天王（残）和金刚力士，左壁（北）为毗沙门天王和金刚力士。两侧供养人已毁。

佛经记载，卢舍那佛为释迦牟尼的报身。释迦佛有法身、报身、应身，法身指佛无处不在的身体；报身指佛陀的智慧和悲愿以及福德庄严所成之身；应身，指佛为普度众生随三界六道之不同状况和需要显现之身。因此，作为报身卢舍那的塑造更强调表现佛无量的智慧、慈悲与伟大。奉先寺卢舍那大佛通高1714厘米，肉髻高耸，满头螺发，面庞丰满圆润。双眉如新月般颐长，眼睑下

垂，鼻梁直挺，深邃的目光给人慈善、温厚之感，又仿佛蕴蓄着无尽的佛法真谛，其庄严慈悲、睿智明朗的神性气质表现无遗。卢舍那大佛体量之大，做工水平之高，在中国佛教雕塑史是首屈一指的，单是那一道道衣褶，每条就足有两米多长，但走势如此流畅，衣服下垂及轻薄的质感均被成功地表现出来。体积大而制做技术丝毫不逊于中小型雕刻，实为难能可贵，确是中国雕塑鼎盛期的代表作。

卢舍那大佛左侧侍立迦叶，形体已经残破，右侧的阿难身披袈裟，光头跣足，衣着朴素，眉清目秀，文静温顺。与卢舍那大佛相比，他更多几分质朴与淳真，面容饱满圆润，五官清秀，双眸表现出来对佛法的坚定虔诚，与主尊佛超然大度的气质形成呼应。两弟子外侧各雕一菩萨，面容丰满、体态丰腴，透出端丽矜持、含蓄高雅的神韵。

最外侧的天王与力士身材不高，给人感觉比例有点失调，像是被压缩过的，同时代的龕像中也很少出现这种情形。其实这是由于作者充分考虑到了观众的视觉感受。按照佛教教义，在整龕造像

卢舍那佛像局部

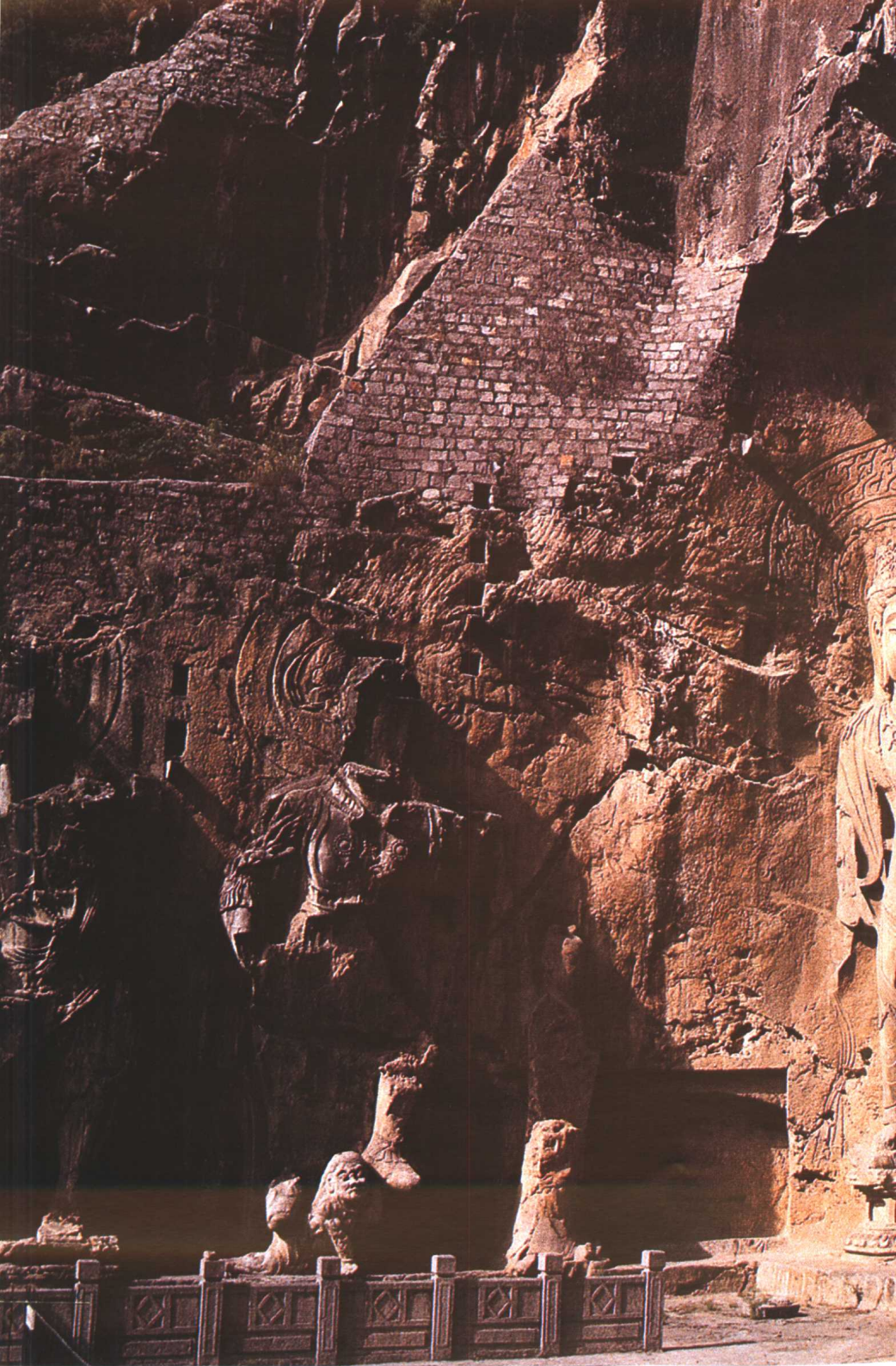
中，天王及力士是佛的外层胁侍，列于主尊两侧。形象上有肌肉突起、蹙眉怒目、张口露牙等特点，具有相当的威慑力和视觉冲击效果，正常的比例关系适用于一般大小的雕塑。但是，雕塑的体量与风格有着密不可分的关系，奉先寺此龕极大，造像也属巨型，这样十几米高的造像仍用正常比例，对于观众来讲，势必会由于天王、力士过于突出的视觉冲击力而“抢走”佛像的主体地位，成了喧宾夺主。所以为了让主尊地位突出并能达到整体和谐，天王、力士只好委屈一下，“变小”了一点。

卢舍那像龕正壁与两侧壁造像既有主从的对比，又有文与武、动与静的对比；正壁五大像主次分明，又有起伏。如

果将五像的头顶以直线相连，大佛的头恰在这金字三角形的顶点，突出了其至高至尊的地位。整龕造像若从远处平视，各像显得有些“头重脚轻”，上部偏大而下部偏小，但若走到像下，则比例恰当，显然工匠们充分考虑到观者采用的是仰望而非平视角度。现存奉先寺是露天开放型的，而在古代，龕前都有巨大的建筑，造像被楼宇包住，现存龕壁的石孔就是当年支梁的榫眼。礼佛者都是穿过建筑才来到大像脚下的，平视的视角（如在对面的东山上）所能看到的很可能只是一大片建筑而已，所以并不在工匠考虑范围之内。

奉先寺左胁侍文殊菩萨像

卢舍那佛像

奉先寺造像充分体现了雕塑者的聪明才智，其雄伟与壮美也是那个时代佛教鼎盛的又一展现。卢舍那大佛那蕴含无尽智慧与慈悲的眼睛千余年来注视着碌碌众生，数不清有多少诚心向善的人

们为其庄严神圣的形象所折服。日月匆匆，佛教盛世早已逝去，转世轮回，人们却也想不起自己也曾拜倒在他的脚下长跪不起了吧。