

倪建林 主编
中华传统艺术教育系列



大匠之風

雕塑艺术

杨祥民 ● 著



西南師範大學出版社
SOUTHWEST CHINA NORMAL UNIVERSITY PRESS

中国书画函授大学肇庆分校
肇庆分校建校二十周年纪念册



大匠

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

图书在版编目(CIP)数据

雕塑艺术:大匠之风/杨祥民著. —重庆:西南师范大学出版社,2009.3

ISBN 978-7-5621-4390-1

I.雕… II.杨… III.雕塑史—中国 IV.J309.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 003933 号

中华传统艺术教育系列

主编
倪建林

雕塑艺术:大匠之风

著者 杨祥民

出版人 周安平

策划 李远毅 王 煤

责任编辑 王 煤

特约编辑 赵东琳

封面设计 见 林

版式设计 王 煤

出版发行 西南师范大学出版社

网址 www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮编 400715

经销 新华书店

制版 重庆海阔特数码彩印有限公司

印刷 重庆长虹印务有限公司

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 230 千字

版次 2009 年 4 月第 1 版

印次 2009 年 4 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5621-4390-1

定价 48.00 元



目录

导言	002
一 拙朴天真——原始社会雕塑艺术	004
1. 泥塑、陶塑	005
2. 石雕、玉雕	009
二 狞厉神秘——上古三代雕塑艺术	012
1. 青铜雕塑	014
2. 玉石雕刻	018
三 推陈出新——春秋战国雕塑艺术	020
1. 青铜雕塑	021
2. 其他材料雕塑	028
四 恢宏壮阔——秦代社会雕塑艺术	030
1. 文献中的秦代雕塑	030
2. 秦始皇陵兵马俑	032
五 浪漫雄浑——汉代社会雕塑艺术	038
1. 汉代石雕	039
2. 汉代陶塑	044
3. 汉代青铜铸像	049
六 佛陀世风——魏晋南北朝雕塑艺术	052
1. 石窟雕塑	052
2. 寺观雕塑	061
3. 陵墓雕塑	065

七	博大绚烂——隋唐五代雕塑艺术	070
1.	石窟雕塑	071
2.	寺观雕塑	080
3.	陵墓雕塑	084
八	世情民风——宋代社会雕塑艺术	092
1.	石窟造像	093
2.	寺观造像	095
3.	陵墓雕塑	098
九	兼容并蓄——元代社会雕塑艺术	100
1.	喇嘛教梵式造像	101
2.	传统佛教造像	102
3.	道教造像	104
4.	其他宗教造像	106
十	力衰势微——明清社会雕塑艺术	108
1.	陵墓雕塑	109
2.	宗教雕塑	111
3.	建筑雕塑	115
4.	赏玩雕塑	116
	参考书目	120
	后 记	121

中华传统艺术教育系列

倪建林 主编 ZHONGHUA
CHUANTONG
ZHONGHUA YISHU
CHUANTONG JIAOYU
YISHU XILIE
JIAOYU
XILIE



INLIC
雕塑艺术：大匠之风

杨祥民 著



西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

导 言

中国的雕塑艺术源远流长,可以上溯到原始社会。雕塑作为一种造型活动,是人类艺术活动的早期形态。早期人类制作生产工具,对其形态体状进行合乎理想的打造,于是在实用精神之下审美意义逐渐萌生和成长起来,形成了有关对称、平滑、尖锐等一系列造型的感受和认识。从某种意义上也可以说,人类的生产活动乃是雕塑的源头,在这个基础上更是建构起庞大的艺术大厦,恰如梁思成先生所言:“艺术之始,雕塑为先。”

然而长期以来,人们对这一古老而重要的艺术品类并不是十分关注。与书法绘画艺术登堂入室、翰墨飘香相比,雕塑艺术多少显得有些冷清寂寥。它们或者被树于荒冢孤陵,或者埋没于墓葬深坑,或者隐藏在清观古刹,或者雕刻在绝壁崖窟……它们往往百年、千年置于原地一动不动,只是静静地,看着眼前寒来暑往,听着耳畔暮鼓晨钟。但也因这心远地偏的与世无争,雕塑艺术在尘世繁华与躁动喧嚣之外守住了一份宁静和永恒!

在历史长河滚滚向前的浪涛里,有多少翰墨丹青湮没其中!这些艺类大多寄附于达官显贵,便也如同人世虚利浮名,总是来也匆匆去也匆匆,如李白诗云:“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。”我们也可以看到,仅六朝时期就产生了难以计数的书画珍品,可至今皆已灰飞烟灭、绝无仅有。至于今天所看到的《兰亭序》、《洛神赋图》、《女史箴图》等少许名作,也只是后世的临摹版本。再看六朝雕塑,那伫立在云冈龙门等石窟中的众多造像,今天依旧济济一堂、栩栩如生,其性坚若磐石,故能世世传承不息。其实又何止六朝,上溯到汉、秦以及更加久远的先秦时代,原始雕塑的拙朴天真,上古三代雕塑的狞厉神秘,春秋战国雕塑的推陈出新,秦代雕塑的恢宏壮阔,汉代雕塑的浪漫雄浑……那更是独有雕塑艺术主导人类文化艺术的史卷了。

雕塑的艺术品格既是博大深远的,也是超脱不俗的,但它又绝不是孤芳自赏、妄自尊高的。作为一门开放的艺术,雕塑的受众面更为广泛,似乎从来就是为最广大的人民所欣赏的,无分其达贵贫贱。那些著名的宗教性、仪卫性、纪念性雕塑,或列位于宗庙,或陈置于墓陵,或凿之于洞窟,每每伫立在高阔之地,静候着每一位来访者的瞻阅。然而那些书画和各式珍宝,从来都是收藏者无数,这固然表现出人们特别是富贵之人的喜爱与重视,但一个“藏”字,也带来了些许无奈和悲凉。人们将它们深藏密锁、束之高阁,不仅众人无缘相见,就是收藏者本人也难以常睹其身。中国书画的卷轴形制,也表明它向来面对的就不是大众的眼光,而是少数达宦的华贵橱柜,或者是利欲商人的奇货可居。在没有博物馆、陈列馆的古代社会,雕塑艺术乃是为数不多的面向众人展示的艺术品类。仅从这一点看,我们就不能不对其心怀敬意!

中国悠久的历史为我们留下了众多精美绝伦的雕塑艺术作品,它们是构筑中国传统艺术之树的一个重要分支。现在我们对这个分支进行认真审视,就会发现它与众不同的艺术特点:它是在三维空间展示出来的立体形象;它不仅诉诸视觉,而且可以触摸,其材质是构成作品艺术性的一个重要因素;它有一定的质量,是最具有实体感的造型艺术类型……我们还是拿它与同样作为造型艺术的绘画比较,雕塑艺术展现的艺术形象具有单纯性,不能表现绘画中细致的内容情节和复杂的事物关系。单纯使得它凝练深刻,单纯也使得它截然独立。所以我们在回顾这部雕塑史卷时,仿佛是艺海采珠,会看到一个又一个流光溢彩的雕塑珍品。本书且将它们采集起来,以历史发展为线串联,也就结成了可供大家欣赏的传统雕塑艺术的美丽珠链。





一 拙朴天真 ——原始社会雕塑艺术

雕塑被视为最古老最重要的艺术之一，它伴着石器的出现而萌生，又随着陶器的发明而逐渐成长。原始社会的石器加工是“雕”的源头，泥偶从泥具到陶器是“塑”的起步。中国原始雕塑艺术经历了旧石器时代有意或无意的摸索，如北京猿人的石制尖状器、砍砸器、刮削器，已显示出其要求实用性的“造型”意识，具有了一些“美”的意向。这些是建构艺术的最基本因素，但在那时还只能称为石器造型而不是石器艺术。

到新石器时代，出现了大量技法较为成熟的雕塑品，如出土于河北省武安县的石雕人头，距今已七八千年。这是中国目前发现最早的石雕作品，属新石器时代早期的磁山文化。另外在裴李岗文化、仰韶文化、龙山文化、红山文化等遗址中，都有原始社会的雕塑器物出土，它们主要是陶塑作品。这些作品充分运用黏土优良的可塑性，且经过窑烧后又具有坚固性的优点。当时的玉石雕刻也比较普遍，还有牙、骨为材质的雕塑作品。原始雕塑具有明显的巫术遗存，涵盖了从天地崇拜、生殖崇拜到生产崇拜的广阔内容。它没有脱离拙朴天真的整体风格，在题材上可分为人和动物两大类，这些正是远古人类意识形态的外在表现。

1. 泥塑、陶塑

(1). 泥塑

泥塑的材料普遍而且易于加工塑造,因此在生产力落后的原始社会成为十分流行的造像形式。但是由于泥塑作品易于毁灭、难以保存,今天人们仅从辽宁牛河梁红山文化的神庙遗址中发现了原始社会的泥塑残块,主要是人物塑像和动物塑像的残片,可辨认出人物的头、臂、腿、乳房等残块,或者是龙、鸟等动物的残躯。考古人员将人像残片拼凑起来后,发现这里的泥塑人像竟全部是女性。它们大都与真人等大,也有二倍甚至三倍于真人者。

女神庙遗址主室西侧出土有一件彩塑“女神头像”,相当于真人大小。它是一座泥塑全身人像上残留下来的头部,后脑与左耳已残,鼻梁和下唇也有损毁。现在我们依然可看出它作为女性头像的特征:

额头平滑,面颊丰满圆润,眉弓较为平坦,外侧眼角上翘,鼻翼小巧,下巴尖俏。这是女性瓜子脸形的特征。她的额顶塑有一圆箍状饰品,这是原始先民流行的装束。头像面部五官塑造十分写实,位置安排和比例关系都很准确。对眼睛的处理最为奇妙,将两枚经过抛光的淡青色玉片嵌入眼窝,晶莹润泽,双目顿然生辉,看上去神采生动,颇具灵性。

“女神头像”内部有包扎禾草的木柱,内层用粗泥制胎,外层敷着细泥,然后再磨光表面,并以朱红涂饰唇面。作品所体现出的彩塑水平在当时的世界范围内都是高超的。女神像被置于女神庙中。女神庙是原始先民进行宗教祭祀活动的场所,与原始巫术和信仰相连,是生殖女神和丰收女神的象征,反映了人类物质生产与自身生产这两大主题。(图 1-1)

(2). 陶塑

原始社会最主要、最具代表性的雕塑艺术形式就是陶塑。新石器时代更被称之为彩陶世界,陶塑不仅数量多,分布广,而且内容丰富,形式多样。第一类是附着于陶器用具上的工艺装饰性雕塑,既有器物局部的雕形塑像,也有器物整体的拟物形器。它们都与器物的实用性结合起来,算不得是独立的雕塑艺术。第二类是独立的陶塑艺术作品,摆脱了器皿装饰的束缚,并显示出较高的圆塑工艺水平,但这类作品的数量不多。

仰韶文化遗址出土了一些典型的工艺装饰性陶塑作品。甘肃秦安大地湾出土的“人头形器口彩陶瓶”,将彩陶瓶的口颈做成少女的头像,前额一排整齐的短发,面部五官清晰生动,眼睛和嘴巴雕镂成空,耳朵和鼻子捏塑成形,给人一种清纯秀美的感觉。陶塑头像与下部流线型瓶身浑然一体,瓶身绘满曲纹图案,似乎是女孩身上的花衣,这样,整个陶瓶就有了一种完整女孩的意

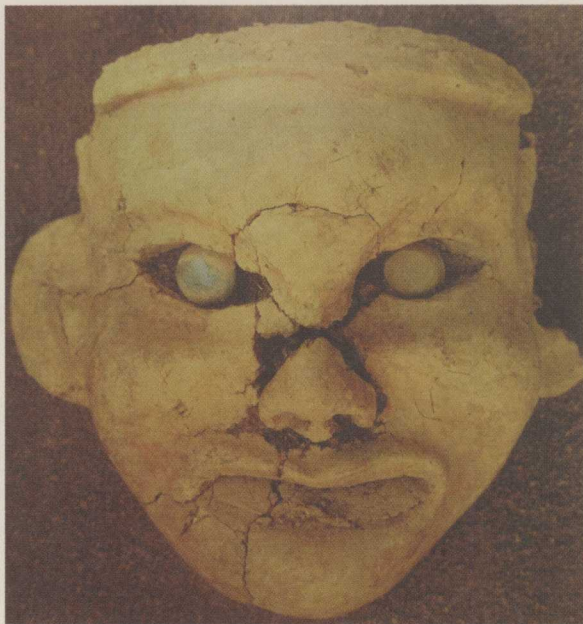


图 1-1 女神头像 新石器时期
高 22.5 厘米 宽 16.5 厘米
辽宁省文物考古研究所藏

图 1-2 人头形器口彩陶瓶 新石器时期
高 31.8 厘米 甘肃省博物馆藏



图 1-3 陶人头 新石器时期
高 12.5 厘米 宽 8.5 厘米
甘肃省博物馆藏



图 1-4 陶塑人面 新石器时期
高 25.5 厘米 宽 16 厘米 甘肃省博物馆藏



象。(图 1-2)

甘肃礼县出土的“陶人头”只有头像，颈部以下部分已毁失。该头像具有男性特征，头顶有一圈堆塑的发辫，面容饱满圆润，五官塑造也是嘴眼镂空，耳鼻塑形，与上一作品艺术手法相类。(图 1-3)

甘肃天水柴家坪出土的“陶塑人面”毁失更多。它只是一件陶器顶部头像的面部残片，前额窄平，长眉弯曲，鼻梁挺直，眼睛和嘴巴也镂空，但嘴巴有翻凸的下唇，面部也有肌骨的起伏变化。相比前两件作品，它的塑造更加生动逼真。(图 1-4)

仰韶文化中也有动物形器的陶塑作品，如陕西华县出土的“鸮鼎陶塑”，鼎整体被塑造成一只大鸮，鸮身为鼎腹，两足粗壮有力，与垂地尾巴共同形成鼎的三足；上部伸出的鸮首尖喙鼓目，气势逼人。整个作品造型简括、稳重、厚实，体量感很强，散发着一股狞厉之气。(图 1-5)

山东大汶口文化遗址出土的“陶兽形鬻”，巧妙地将具有实用功能的陶器塑造成动物形态。这件作品既像昂首吠叫的狗，又像抬头要食的猪。它四肢分立形成鬻的支撑，腹部滚圆硕大，以此来扩大容器的容量。它背上弯弯的提梁形同兽尾，尾部突出的圆筒用来注水，头部张开的嘴巴用来出水。(图 1-6)

江苏吴江良渚文化遗址中出土的“陶水鸟壶”，以陶塑方式造成小鸟形状，

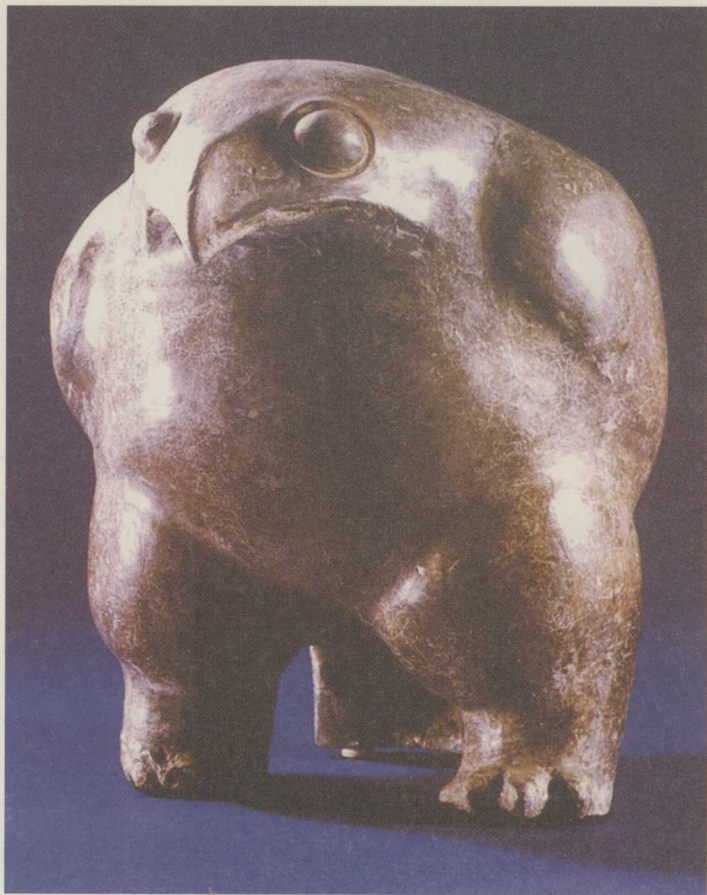


图 1-5 鸛鼎陶塑 新石器时期
高 36 厘米 中国历史博物馆藏

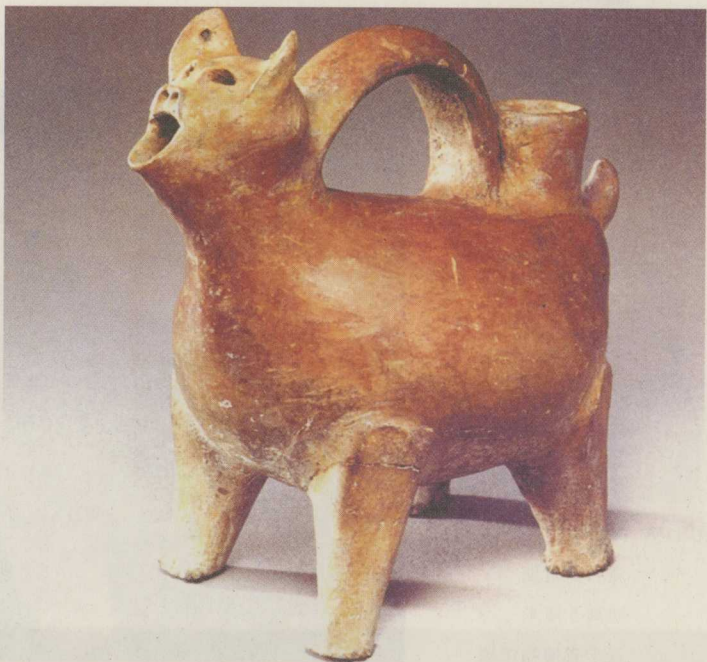


图 1-6 陶兽形鬲 新石器时期
高 21.6 厘米
山东省博物馆藏





图 1-7 陶水鸟壶 新石器时期
高 11.7 厘米 长 32.4 厘米
南京博物院藏

造型简洁概括,神态栩栩如生。(图 1-7)

独立的陶塑作品以红山文化遗址出土的“裸体女塑像”最为著名。1982 年在辽宁省喀左县大城子镇东山嘴遗址发掘出土了两件裸体孕妇陶塑像,一件残高 5.8 厘米,一件残高 5 厘米。她们的头部、右臂和双足皆失,仅留躯干的大体态势。但这两件塑像的孕妇性征非常明显:腹部高高隆起,臀部肥硕鼓凸,两腿也异常丰满。她们皆把左手抚在隆起的腹部,表现出对孕育的重视和自豪。怀孕女像反映出原始社会生殖崇拜之风,是人类祈求自身繁衍的一种象征。在中国发现这两件裸体孕妇像之前,世界其他很多地域也都发现了这类反映生殖而夸张了腹部、

臀部和乳房的原始女像,可见人类社会在早期存在着极大的共性。(图 1-8、9)

独立的动物陶塑数量较多,如浙江余姚河姆渡文化遗址出土的陶猪,湖北天门龙山文化遗址出土的陶鸟、陶象、陶鸡、陶狗等。它们虽然体积很小,但塑造者对其轮廓大貌、形体特征的把握十分准确。这说明先民们在长期的生产实践中,已培养出敏锐的观察力和表现力,能够迅速而准确地抓住对象的本质特征,并用简括写意的手法将其表现出来。(图 1-10、11)



图 1-8 裸体女塑像
新石器时期
残高 5.8 厘米
辽宁省博物馆藏



图 1-9 裸体女塑像
新石器时期
残高 5 厘米
辽宁省博物馆藏



图 1-10 陶象
新石器时期
高 7 厘米 长 9.5 厘米
湖北荆州博物馆藏



湖北荆州博物馆藏

高3.5厘米~4.8厘米

图1-11 陶鸟 新石器时期

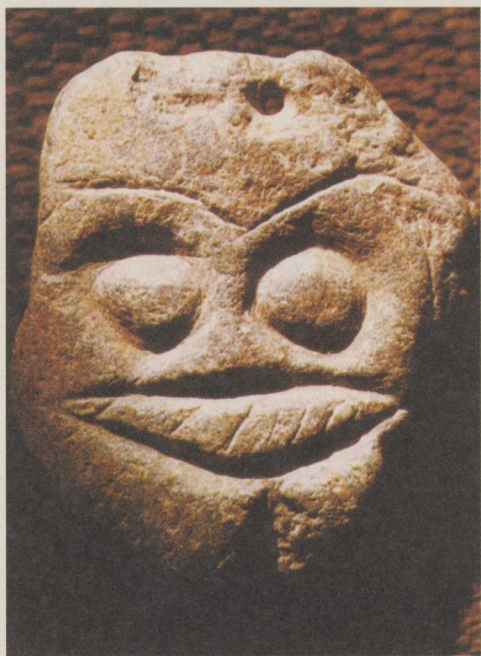


图1-12

石雕人面像

新石器时期

石雕

邯郸市博物馆藏

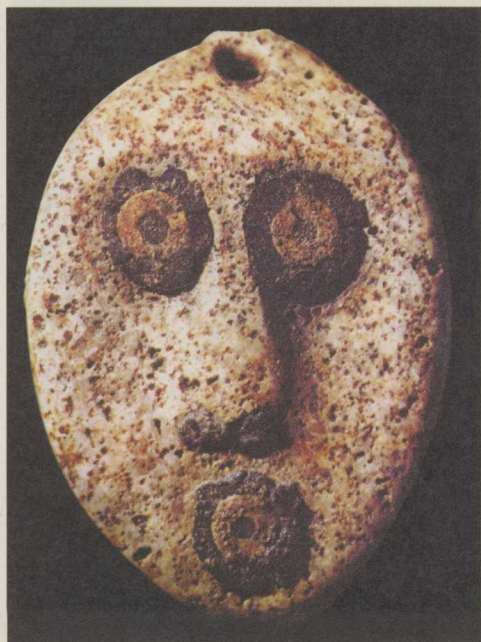


图1-13

石雕镶嵌人面像

新石器时期

高3.9厘米

2. 石雕、玉雕

(1). 石雕

经历了打制、磨制石器工具的加工制造阶段,石雕作品渐渐出现。河北武安磁山文化遗址出土的“石雕人面像”距今七八千年,是目前人们发现的年代最古老的石雕作品。这件形状不规则的石块上,用阴刻线条粗糙地表示出眉毛、眼睛和嘴巴,两道眉线连在了一起,眼睛被划成一个圆窝形凸起,没有耳朵、鼻子,下部用阴线刻出阔大超长的嘴巴,形象素朴稚拙,情态十分夸张。在石像的额部有一穿孔,表明当时它可能是用来穿系佩戴的颈饰品。(图1-12)

甘肃永昌马家窑文化遗址和四川巫山大溪文化遗址也有小型石雕人面像发现,顶部皆有穿孔,也应是用于穿系佩戴的饰品。甘肃永昌出土的“石雕镶嵌人面像”是在椭圆形白石上雕出,眼睛和嘴巴是相同的圆窝,里面填充黑色的树胶,再用白色骨珠内嵌成环状以示口目,可谓匠心独运,奇思妙想。中部凸起的鼻梁很长,这使眼睛和嘴巴的距离加大,再加上白色石质密布黑色坑洞麻点,使之看起来十分怪异。(图1-13)

20世纪80年代在河北滦平后台子红山文化遗址发现8件石雕作品,其中1件为人兽合体形象,其余7件均为裸体孕妇圆雕像。她们饱满丰肥,腹部隆起,乳房凸出,性征明显,与东山嘴红山文化遗址出土的孕妇陶塑像类同,也是带有生殖崇拜的内涵和功能。

(2). 玉雕

玉是石的一种,玉雕艺术从石雕艺术中分化出来,且具有细致精巧的造型特征。原始社会后期玉雕工艺获得长足



图 1-14 玉龙 新石器时代红山文化
 曲长 60 厘米 直径 2.2~2.4 厘米
 内蒙古自治区翁牛特旗博物馆藏

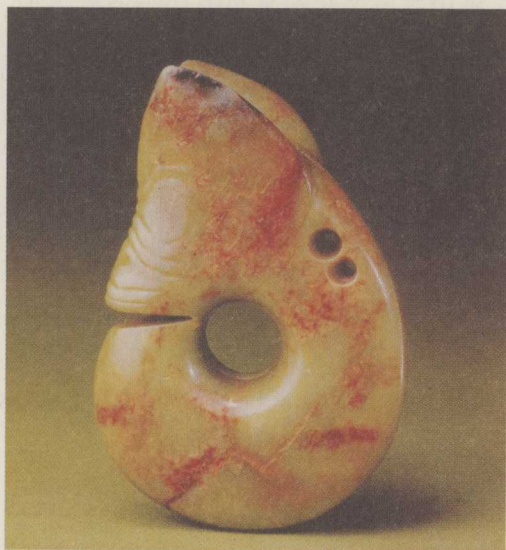


图 1-15 玉兽形块 新石器时代红山文化
 高 15.4 厘米 宽 10.5 厘米 厚 4.5 厘米
 辽宁省博物馆藏



图 1-16 玉兽形块 新石器时代红山文化
 高 12 厘米 宽 7.6 厘米 厚 4.2 厘米
 辽宁省博物馆藏

发展,产生了许多制作精美的玉雕作品。这在红山文化、良渚文化中都有发现。

红山文化遗址出土了许多动物题材的玉雕作品,如玉鹰、玉龙、玉龟等。它们形体不大,手法简洁概括,但大都抓住了对象的主要特征。龙是常见的玉雕题材,其造型都很相像,短耳、圆目、平吻,身体蜷曲成半圆形。内蒙古翁牛特旗发现的“玉龙”是红山文化中最具代表性的一件龙形玉雕。玉龙身体完整无缺,蜷曲成 C 字形状,在背上有一长鬣,面部嘴、眼等用阴线刻出,体表具有玉质的光洁润泽。(图 1-14~20)

良渚文化的玉雕艺术在当时处于领先地位,出土了许多玉雕饰件和礼器,运用了圆雕、浮雕、透雕、线刻等多种艺术手法。其中作为礼器的玉琮、玉钺和玉璧数量最多,

质量最精。浙江余杭良渚文化遗址就曾出土了被誉为“琮王”和“钺王”的大玉琮和玉钺。玉琮为扁方柱体,平面边长 17.6 厘米,高 8.8 厘米,四侧有浮雕和线刻的神兽面纹,雕刻细腻,线条流畅,是玉雕工艺的经典之作。玉钺高 17.9 厘米,也是罕见的精品之作,钺刃角两面对称位置均用浅浮雕加阴线刻方式雕刻出神兽复合图像和鸟的造型,显得十分庄严神秘,是当时的权杖标志。

以牙、骨为材质的雕刻在新石器时代获得发展。它们与玉雕比较类似,具有细巧的形制特点,往往雕出鸟兽面纹,如浙江余姚河姆渡文化遗址出土的“双鸟朝阳牙雕”,上海福泉良渚文化遗址出土的“兽面纹象牙雕刻器”,陕西西乡仰韶文化遗址出土的“小型骨雕人头像”等等。

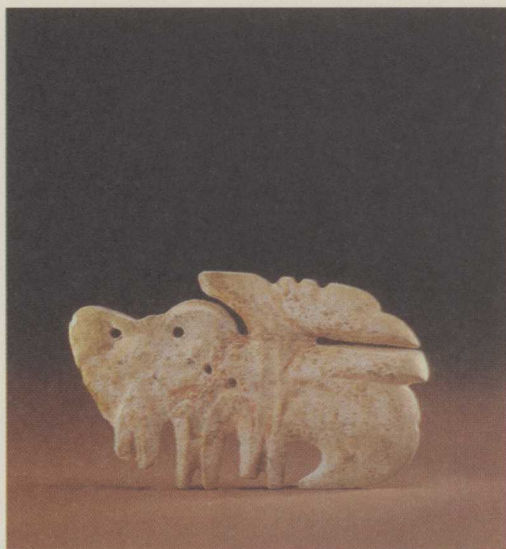


图 1-17 玉兽形梳 新石器时代红山文化
高 8.3 厘米 宽 4.9 厘米 厚 0.3 厘米



图 1-18 玉鹰 新石器时代红山文化
高 2.5 厘米 宽 4.6 厘米 厚 0.4 厘米

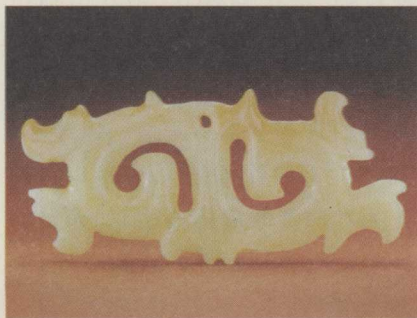


图 1-19 玉镂雕云形器 新石器时代红山文化
高 6.4 厘米 宽 13.7 厘米
厚 0.75 厘米



图 1-20 玉神人 新石器时代红山文化
高 27.7 厘米 最宽 11.7 厘米



二 狞厉神秘

——上古三代雕塑艺术

大约公元前 21 世纪,夏禹成为黄河流域最大部族的首领,此后其子启接替王位,“禅让制”被“家天下”的世袭制取代,中原地区进入历史上第一个有据可考的奴隶制王朝——夏代。此后历经商、周,历史学家将这段时期称之为“青铜时代”。它是石器时代与铁器时代的承接,不仅促进了生产力的发展,也带来了造型艺术的繁荣。

夏商周时统治阶级将青铜器视为统治、权威以及财富的象征,将大量人力、物力用于青铜器的制造中。“大禹定天下,‘远方图物,贡金九枚’,铸为九鼎,图以山川奇怪鬼神百物,使民知神奸,则入山林川泽,魑魅魍魉莫能逢之,以承天体。其后鼎迁于商,复迁于周。至周定王时遂有楚子问鼎,王孙满对之事。至显王四十二年,姬氏德丧,九鼎终没于泗水。”夏商周时期产生了三种主要的青铜造像形式:一、以浮雕、圆雕、透雕等形式附在青铜器上的装饰,如“人面纹方鼎”(图 2-1)、“四羊方尊”(图 2-2)等;二、以动物式样作为青铜器的形体造型,如大量的象尊、牛尊、犀尊、豕卣兽形觥等(图 2-3);三、单纯独立的青铜造像,典型的例子是四川广汉三星堆出土的“铜立像”。