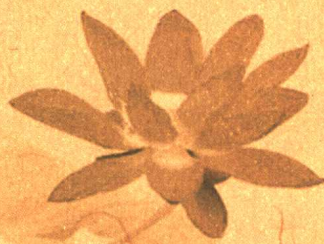

中国 雕塑艺术 纲要

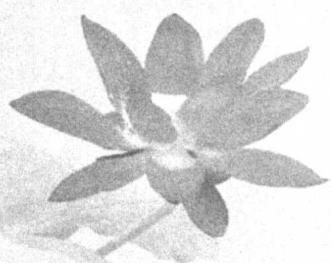
■ 阎文儒 著

ZHONGGUO
DIAOSU YISHU GANGYAO

本书依照“段·即殷商—战国—汉代—隋唐—宋—元—明—清—近现代”的断代方法，将中国雕塑艺术之路断分为四大阶段，即殷商—战国—汉代—隋唐—宋—元—明—清—近现代。作者依据这一科学断分，深入剖析了历代佛雕、陵墓雕、宗教雕、世俗雕、政治雕、以及它们对于中国绘画、雕塑甚至音乐等各种艺术的影响。因此，本书是对中国艺术，特别是雕塑艺术发展之路的一次大梳理。

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

中国 雕塑艺术 纲要

阎文儒 著
ZHONGGUO
DIAOSU YISHU GANGYAO

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国雕塑艺术纲要/阎文儒著. —桂林:广西师范大学出版社, 2003. 6

ISBN7 - 5633 - 3936 - 1

I . 中… II . 阎… III . 雕塑史 - 中国
IV . J309.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 022792 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路 15 号 邮政编码:541004)
(网址:www.bbtpress.com)

出版人:萧启明

全国新华书店经销

发行热线:010 - 64284815

山东省高唐印刷有限责任公司

(高唐县福源路 90 号 邮政编码:252800)

开本:787mm × 1 092mm 1/16

印张:9.75 字数:80 千字

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

印数:0 001 ~ 8 000 定价:19.80 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

为祖国的考古 事业增辉

——追忆先父阎文儒教授

阎万石 阎万钧

先父阎文儒(1912~1994),字述祖,又名成凡,辽宁省义县人。他自幼酷爱读书,二十岁投考东北大学,在数百名考生中,他的成绩名列第一。一九三六年,他又以优异的成绩考取北京大学文科研究所研究生,师从著名历史学家、考古学家向达教授。在三年的学习中,他研究了大量的历史资料,写出了长达二十余万字的《西域文明史》,受到向达教授的高度评价。一九四一年,先父到西安调查长安城,并用了两年的时间写出了《西京胜迹考》一书,这是先父正式出版的第一本书。

一九四三年,西北科学考察团成立,向达教授任“考古组”组长,夏鼐任副组长,先父为组员。“考古组”于四月到达敦煌鸣沙山发掘唐墓,暑期至莫高窟考察,积累了丰富的考古资料。秋后,继续发掘唐墓,并详细调查了阳关、玉门关、汉长城、安西榆林窟和唐代的玉门关等,年底返回西安。一九四四年,先父又与夏鼐先生至酒泉、张掖、武威等地,调查了张掖南山下的石窟,还在民勤县发掘沙井子新石器时代遗址。此次河西考古,正值抗

日战争艰难时期,他们不顾个人安危,夜以继日地探访祖国的文化宝藏,为我国现代考古学的发展奠定了一定的基础。

一九五六年,为了纪念释迦牟尼诞辰两千五百周年,中国佛教协会决定对房山石经进行大规模的发掘和整理。先父和原中国佛教图书文物馆馆长黄炳章先生等参加了这一举世瞩目的考古工作。他们清理了雷音洞,打开了另外八座封存多年的藏经洞,共取出四千余块隋唐时代刻的经板。一九五七年夏,先父和黄炳章等人根据一座辽碑的记载,在已毁坏的南塔周围挖掘,在塔南发现了深五米,埋藏六层经碑的地穴。他们按照经碑排列顺序编号,再抬出拓印。经清点,有一万余块,比碑铭上的记载多出一倍以上。经后来考证,正是历史上赫赫有名的《契丹藏》。先父在将近两年的房山石经考古发掘中做了大量的工作,当时许多报刊对这一重大考古发现作了报道。

一九五八至一九五九年期间,为迎接建国十周年,先父投入到中国历史博物馆历代诸馆的布置陈列工作中。他每日工作十几个小时,半个多月才回家一次。国庆前夕,周恩来总理来到历史博物馆视察工作,当他看到康熙和乾隆的画像时问:“你们从这两幅画像里能看出康熙和乾隆有什么区别?”先父回答道:“康熙重武功,乾隆偏文治。”总理指了指两幅画像说:“你看,康熙的画像侧面有书架,架上整齐地排列着许多书,乾隆画像侧面也有书架,架上放的却都是古代瓷器。可见康熙励精图治,乾隆贪图享乐。这才是他们的区别。”

二

先父对中国现代考古学的贡献,莫过于对中国石窟寺艺术

的研究和总结。

从一九六一至一九六五年,先父接受锡兰国(现斯里兰卡)的邀请和周恩来总理的指示,为了编写《佛教百科全书》中的“中国石窟”部分,率全国石窟调查组(以下简称调查组),行程三万余里,先后三次对全国的石窟进行了全面系统的调查。第一次调查从一九六一年六月开始,调查了新疆各石窟(包括拜城克孜尔石窟、库车森木塞姆石窟和克子里喀拉罕石窟及库木吐拉石窟群、焉耆七格星明屋石窟、吐鲁番柏孜克里克石窟等),甘肃莫高窟、天水麦积山石窟,四川广元皇泽寺石窟、大足龙岗山石窟,浙江杭州飞来峰石窟,河南洛阳龙门石窟,山西大同云冈石窟,等等。此次调查历时一年半,弄清了不少历史上遗留下来的悬而未决的问题。对过去根本不被人们注意的石窟进行了分期、编号、造册、登记,并拍摄了大量的照片,积累了丰富的学术资料。一九六三年以后,先父又率调查组两次前往甘肃炳灵寺石窟、陕西庆阳寺沟北石窟、郴州大佛寺石窟等地进行了调查,这是对第一次调查的进一步核实和补充。可以说,调查组对全国石窟寺的三次调查,是我国现代考古事业的一次壮举。它不仅为编写佛教经典提供了丰富的学术资料,也是对我国石窟寺艺术的一次全面的整理和总结。同时,对于我国石窟寺的保护,也具有特殊的意义。

三

先父生性忠耿正直,不畏权势,有强烈的爱国心。抗战胜利以后,先父应恩师金毓黻之聘赴沈阳,任沈阳博物馆主任、东北大学教授、《东北民报》主笔等职务,在东北文化界享有很高的声

望。对于那些受国民党反动当局歧视和迫害的爱国知识分子，先父都给予深深的同情和慷慨的帮助。一九四七年春季，先父在《东北民报》上发表《端午感言》，痛斥国民党反动派打内战、贪污腐败等罪行。后来，先父又曾掩护过中共地下党的负责人，将其秘密转送到当时已经解放的大连市。全国解放前夕，先父毅然回绝了海外高官厚禄的诱惑，愉快地接受了向达教授和汤用彤教授的聘请，飞回北京，任职于北京大学文科研究所。全国解放以后，先父一直在北京大学任教，为国家培养了大量的考古人才。文化大革命期间，先父和许多学者一样，受到了“四人帮”的残酷迫害，但他热爱党、热爱祖国的心一直不变。一九七二年，当他从“江西干校”返回北大校园时，我们问他对所受的迫害就没有一丝怨恨吗？先父感慨地说：“我是一个通晓历史的人，任何国家、任何社会都要经历一个磨难的过程才能达到太平盛世。就像我当年坠入黄河，如果我不能在惊涛骇浪中奋力拼搏，那就不能到达安全的彼岸。”先父这番话，至今依然回响在我们的耳边。先父做了一辈子考古工作，在不少单位做过负责人，国家财产他锱铢不取。中国书店的著名古籍版本专家郭纪森老先生多次对我们讲：“我和你们父亲打了几十年的交道，我太了解他了，那真是两袖清风呀！”

一九七三年，先父不幸患颈脊椎增生症。一九七五夏季经过手术，先父的病基本痊愈，但右手失去了写字的能力。他丝毫未丧失继续执笔的信心，就在他六十五岁之际，开始练习用左手写字。不到一年，先父左手写出来的字同右手写的一样工整有力。以后，先父就用左手坚持写作，每天工作十几个小时，直至二十世纪八十年代末期，共出版了《中国石窟艺术总论》、《唐代贡举制度》、《麦积山石窟》、《炳灵寺石窟》、《两京城坊考补》、《龙

门石窟》等著作。

先父把他毕生的心血和精力都贡献给了祖国的考古事业，他那丰硕的研究成果成为了考古事业中的一份宝贵的财富，他对考古事业的执著追求和海人不倦的精神，正如北京大学考古系张辛教授的挽联所言：

石窟考古，交通中西，百卷著述昭史界；

泮宫滋兰，披沥光霁，一园桃李发寰中。

这副挽联概括地表述了先父在考古事业中取得的杰出成就。他那孜孜不倦的治学精神，将永远鼓舞我们在繁荣祖国文化事业的道路上前进。

在悠久的历史进程中,我们祖先创造了许多精美的雕塑艺术作品。但由于几千年来没人对这门艺术的成就作出总结,现在要把几千年的雕塑艺术,找出每一代的代表作品和它的发展变化,是相当困难的。可是自从考古学发达以来,地下的发掘和地上的发现,大大地增加了这一门艺术的资料,像绘画上有唐代张彦远的《历代名画记》,建筑上有宋代李诫的《营造法式》等有系统的适当的著作,来供我们参考和研究。我们因此加强了对这门艺术的认识和对它发展规律的研究。

中国雕塑艺术是社会生活的反映,在社会发展进程中,发挥它特殊的作用。因此在社会主义社会中,要掌握我们往昔的伟大雕塑艺术的遗产,特别是前人创造的先进的雕塑艺术宝藏,以便从其中挑选出一切能满足人民的需要,能满足社会发展要求的東西。这就必要认识到:

雕塑艺术是社会生活的反映,因而它属于某一社会经济制度所反映的上层建筑之一。它的发展和上升、繁荣、衰颓诸时期的交替,并不是偶然的现象,是适合整个社会发展规律的。中国雕塑艺术,除了原始石器时代,没有适当典型的作品可以提出外,其余自有阶级的社会夏朝起,直到全国解放时止,在这三千

新石器时代红陶人头像,陕西洛南出土

多年的发展进程中,按照遗存的资料 and 它发展的程序主要的变化,可分为南北朝以前和南北朝以后两大段,但在这两大段中,照顾到历史分期,又分为四个阶段:

- (1)殷商—战国(上古前期);
- (2)两汉—晋(上古后期);
- (3)南北朝—五代(中世纪前期);
- (4)宋—清(中世纪后期)。

这四大阶段中,有的时间很长,有的时间很短,时间长的又分了许多小的阶段。在中国有阶级社会的漫长历史过程中,我们来分析雕塑艺术,主要是根据中国历代社会经济的繁荣与衰落对艺术内容与形式的转化的影响。如唐宋之间,虽然在同一经济制度下,但是社会的繁荣与衰落影响了艺术的发展,因而必

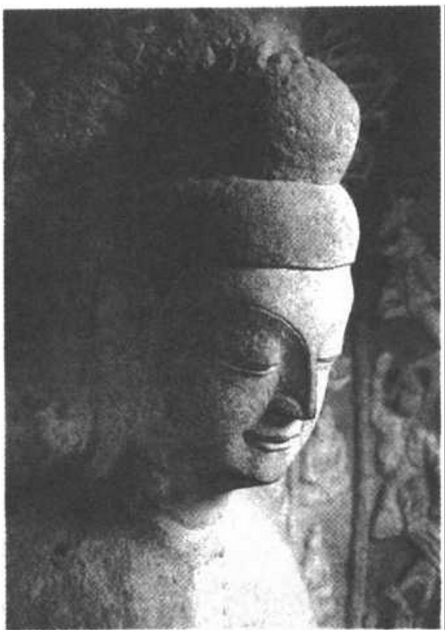

青铜人面像(商),四川广汉三星堆出土

要分成两段。所以这四大阶段的时间长短不同,就是根据这实际情况分析出来的。

同时在雕塑艺术的发展过程中,还要注意到艺术的某些繁

荣时期,并不是社会物质基础高度的发展时期。又因为艺术跟生产和人的生产行为,没有直接联系,艺术是落后于社会存在的,因而艺术的变化,与基础的变更、王朝的更替,并不能完全一致。所以雕塑艺术的分期与历史的分期,也可以有些不同,但为了历史传统的关系,也适当地照顾了历史的分期。

佛像(北魏),山西大同云冈石窟

从许多的材料中,我们认识到中国几千年来
的雕塑艺术,是多种多样的。

不同的题材,反映了当时的社会生活和阶级的本质,以至各类思想的体系。例如汉画像刻石,就是用大幅故事的形式,反映了汉代官僚地主们的各种骄奢淫逸的生活,以及被剥削的奴隶们以各样的形式供他们驱使,甚至为他们的娱乐而与猛兽作斗争。虽然创作时,并没有想到给我们遗留下这些当时的日常生活和风俗习惯,但通过这样的艺术形象,把那时现实社会生活中最重大的事物表达出来,充分地发挥了艺术的现实性,给我们遗留下了宝贵的历史资料。同时由反映现实社会生活的事物中,传达出官僚地主阶级的意志,如武梁石室一石刻像,就是为维持封建阶级利益而造出监视人民的天神,以及天神派下君临天下的

天子,为拥护统治集团利益而创造哲学思想的圣贤,以及执行圣贤们创造的伦理道德的忠臣、孝子、节妇等人。这充分反映了石刻艺术,有着深深的时代、阶级的烙印。其他如历代陵墓上的石刻造像,也都是反映了当时社会阶级生活中的一部分内容,反映了某一阶级集团的心理、习俗以及道德面貌。因此这些反映现实生活的作品,是在有阶级的社会制度下创造出来的。此后,统治者就用它来教化群众,使群众深陷其中,用来巩固当时的政权,以及这种为统治者服务的经济制度。

中国雕塑艺术,既然是多种多样,因而发展的规律,也是有起伏的不同。如中国殷周时期的铜器铸造和装饰雕刻,是后代所赶不上的。汉代的画像刻石,题材上充分地反映了当时的现实生活。但汉代生产发展,是不如唐宋各代的,唐宋各代的雕塑品,当然是超过了汉代,可是唐宋从没有如汉画像刻石那样充分反映现实的作品出现。明代手工业、商业各方面,较唐宋也

是提高的,但明代的雕塑品,很少能如宋代充分地表现出每个作品的特性。虽然明代雕塑方面不如唐宋,但其他艺术的成就,自然也有前代所赶不上的。所以雕塑艺术的发展,和物质生产的

彩绘陶百花灯(东汉),
河南洛阳涧西七里河出土

彩绘贴金铠甲骑马俑(唐),
陕西乾县懿德太子墓出土

发展并不完全一致。这种不一致的原因,并不是社会发展或艺术发展的倒退,而是各种艺术的发展,在几千年历史中受了经济的繁荣与衰落的影响,有的在进步,有的在停滞,在停滞的时期,也不能说社会是倒退着的。

今天在接受历史遗产的过程中,人们很容易联想到过去几千年的阶级社会中,剥削阶级占统治地位,是否能有很好的具有人民性的作品呢?这点我们认为:“在现实的艺术反映中,同在科学认识中一样,包含着不朽的客观真理、生活真理。艺术作品

把生活再现得愈深刻、愈美,作品便愈具有社会意义和认识作用,愈能激起艺术上的享受,愈能更强烈地感动人们,它在思想艺术上的教育动力也就愈大。”^①

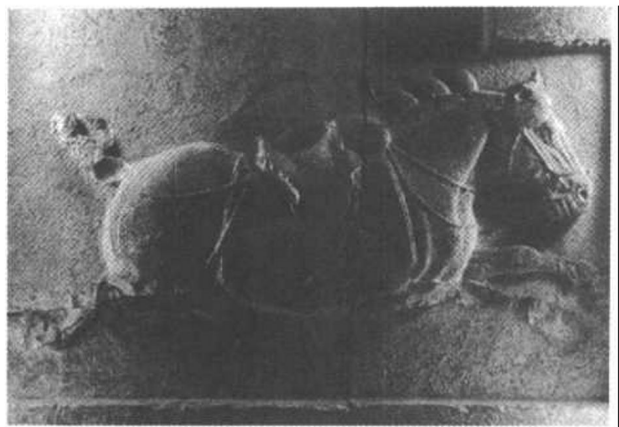
如汉代霍去病墓前的石刻群,唐太宗昭陵上的六骏,清代泥人张的英法联军攻天津等作品,是在反侵略斗争中,在为人民解除痛苦求统一的斗争中,那些大雕塑家,发挥了丰富多彩的想像力,创造出贯穿着对祖国的热爱和鼓励人民进行斗争与反抗的优秀作品。又如唐代的菩萨像,那

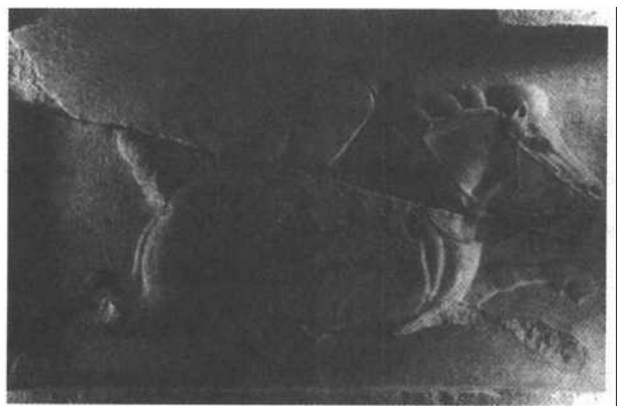
泥塑罗汉像(北宋),
山东长清灵岩寺

种轻倩窈窕的样子,是美丽温柔的少女的再现;力士像,那种赳赳雄武的样子,就是钢铁般的战士的重生。至于宋代的罗汉像,更能从庄严轻松的面相中,表现出每个人的风格和特性。也正如十五六世纪中意大利大雕刻家米开朗琪罗所创造的卓越的大卫、摩西雕像,贯穿着热爱祖国和对压迫者的愤怒。这些作品的。这些作品并不因为其宗教内涵,而减低了艺术价值。这些不朽的作品,虽然题材上,与现代的不适合,但深刻地反映了那时候的现实生活、社会制度、阶级斗争中的最伟大事件,反映了客观真理和生活真理,给各个时代的人民以艺术上的永久的享受,因此不受时代的限制。

^① 康士坦丁诺夫主编,《历史唯物主义》,四百九十九页,人民出版社。

昭陵六骏之一(唐),陕西礼泉

昭陵六骏之一(唐),陕西礼泉

接受祖国雕塑艺术遗产,是当前雕塑艺术界最大的一件事。我们既不要一脚踢开古代的雕塑传统,以为接受遗产就是保守主义、复古主义;也不要反过来回到中世纪乃至上古时代去,因

菩萨像(中唐),敦煌莫高窟第一百九十四窟

为在那种阶级社会中,所创作的作品内容,多是为那时占统治地位的思想政治服务的。所以我们既反对形式主义革新者的思想,同时也反对盲目介绍古代作品,以至于流入保守主义者的思想。

本书研究的范围,以立体浮雕造像为主,以装饰雕刻为副。凡是文献上的材料,很少引用,只是以历代可靠的地上遗存和地下发掘的材料,从题材、技法两方面,找出其发展变化的轨迹,对其作一系统的整理,并提供给研究中国雕塑艺术的工作者,使他