

中國古代彫塑集

劉開渠編

263
17

中國古代彫塑集

劉開渠·編

人民美術出版社

一九五五年·北京

中國古代雕塑集

劉 開 渠 編

人民美術出版社出版

(北京燈市口三十七號)

安定珂羅版社印刷

新華書店發行

*

一九五五年六月第一版——第一次印刷

平裝本印數：1—3,000 (上海)

開本：787×1092 $\frac{1}{16}$ 計7 $\frac{1}{4}$ 印張

編號：1013

中國古代彫塑的傑出作品

劉開渠

中國古代產生了豐富、偉大的彫塑品。

在中國古代彫塑藝術裏，顯然有兩種創作主流：一是以服務於封建統治和宗教爲目的，一是以描寫社會生活及表現人的思想感情爲內容。前者的作用是教人服從、崇拜、信仰，後者是有啓發人嚮往社會生活和認識人的思想、感情的藝術效果。這兩類的作品在每一個時代中都有產生，在技術提高上互爲啓發和推進，在內容和風格上互爲影響，成爲中國古代封建社會裏的燦爛文化之一。

中國古代彫塑品是古代勞動人民的創造，當時社會的反映。這些作品正同其它中國古代文化藝術一樣，是中國民族偉大智慧的證明，勇敢、勤勞的輝煌結果，它能激發人民更愛祖國和更加努力建設祖國的；中國古代彫塑的長期經驗和富有現實主義精神的許多優良作品，無疑地是能夠對於發展和提高我們社會主義現實主義的創作能力有所幫助的，因此把中國古代彫塑、尤爲是古代富有現實主義精神的彫塑品介紹出來，是十分必要和不可緩的事。編選這本古代彫塑集和我寫這篇短文的目的就是想在這方面做點工作。集內的照片（照片的選用是就已照的古代作品，選其好而有代表性者）一大部分是首都人民英雄紀念碑興建委員會古代彫塑考察隊所攝，一部分是借自基本建設工程中出土文物展覽會的。本文僅就我在考察古代彫塑及平時見過的作品而談，舉例也僅就本集所載照片上的彫塑品，這樣可以便於讀者對看。我對中國古代彫塑品見的不夠多，不夠全面，對於中國歷史的研究也不夠，再加上手頭參考材料不多，所談的只能是我自己對古代作品的欣賞，即是這一點也說的很不夠，並可能還有偏差錯誤，但希望能由此引起大家更多更好地進行整理、研究，以求系統地與全面地介紹中國古代的彫塑藝術。

漢代 公元前二〇六年——公元二一九年

漢代彫塑的主要目的是紀事教人、陪葬表功。因此，漢代彫塑的主要題材是人、人的活動，及爲人所認識的動物或在想

像中的神話傳說等。在漢代以人及人的活動為題材的彫塑中，有許多作品都是形象真實而生動。在太原、西安、洛陽和濟南，我看見許多新出土的漢代石刻、陶俑，都是彫塑的歷史故事、社會生活：如耕田種地、殺豬宰羊、打獵捕魚、雜技玩耍以及飛禽走獸等。那些起伏極薄的石刻，立體或半立體的陶塑，表現出奕奕如生、動作極多的情節，讓觀者好像面對着漢代的人情風俗一樣。這些石刻、陶俑以及瓦當，一方面真實地描寫了生活，一方面又具備了令人發生舒適感覺的裝飾美。霍去病墓花崗石馬、石牛、石獅，刻法簡潔有力，充滿了生氣和力量。北京故宮陶器館的一個漢女俑立像（圖一），將女性的溫柔、雅緻、聰穎而又美麗的形象完全塑了出來，這是古代塑造藝術上的精品。未央宮瓦當上的一隻「白虎」（圖二），既把四肢有力，極具野性的虎性真實地表現出來，又把它組織得極有裝飾趣味，令人望而心愛。中國科學院古物研究所所輝縣發掘出來的陶製小狗和母羊，讓我們不單覺得牠們形態可愛，而且可以引起人像聽得見母羊喚小羊和狗叫的聲音的聯想。一九五四年北京舉行的全國基本建設工程中出土文物展覽會裏，有四川成都揚子山出土的陶馬（圖三），精神充沛，姿態生動；像這樣造型完整的漢代馬俑，是不多見的。成都東鄉青杠坡出土的漢畫像磚，是淺浮塑製，以簡潔有力的手法，表現出生動活潑的人物、奔騰猛進的車馬。洛陽出土的耍雜技的各種俑人，就像是表現了我們眼前常見的雜技團一樣，它們形體雖是很小（最小的只有一寸上下），神氣却十分充足，這是難得的風俗藝術小品。

從這些彫塑品中，我們看到漢代那些彫塑家是非常熟悉生活，愛人類愛自然的。從他們的作品上，我們感到人的崇高、聰明、堅強，認識到勞動生活的豐富、可貴。由於地區和作者的不同，漢代石刻和塑造技術的發展是極不平衡的，有的古樸未脫原始趣味，有的甚為高強。這種不平衡的情況，在漢以後各時代中也是存在的。漢代的許多彫塑品，無論藝術性是高是低，但風格都是簡練、雄健、渾厚、富有裝飾性，大多都是反映客觀現實，而又能突出主題性格，顯露形象特徵。漢代彫塑實為中國古典彫塑創立了極富現實主義精神的藝術基礎。漢代陶俑一類作品，無論在描寫生活狀況和刻劃人物神氣上，都達到了很高的成就。在漢代美術各部門中塑造藝術性之高，是很突出的；漢代彫塑的現實主義精神和表現形式的新鮮、自由，在中國歷代美術中也是非常突出的。

北朝 公元二八六—五八一年

時至南北朝，由於封建統治階級的崇信佛教和廣泛地利用以麻醉勞動人民，由於在戰亂和統治階級壓迫下的人民欲從佛

教中求脫苦海，於是佛教大為興盛。佛教盛行，再加以同時傳來的印度佛教美術的影響，中國古代彫塑起了變化，彫塑的主要內容和題材，一變而為宗教的。但雖是佛教彫塑最盛的這樣的時候，在以表現人為主的彫塑上，或塑造的雖是宗教題材而追求表現的仍是以人為主的彫塑上，還是產生了許多傑出的作品。

北魏（公元三八六—五三二年）雲岡第七洞藻井上成羣的飛天，是把人類感情的奔放，生活的快樂，藉飛天滿天飛舞的情節而表現出來。我們仰望此洞藻井，恍如置身於愉快健康的世界。鞏縣的「禮佛圖」（圖九）描寫男女禮佛行列的行進，在整齊中有前瞻後顧的變化，是北朝浮刻中的一個傑作。鞏縣石窟中（左第二洞右壁上方）一飛天，膚潤肌圓，完全是一個青年女子的健康身體（圖八）。北響堂山第四洞塔婆右邊一脇侍（圖十），北齊（公元五五〇—五七七七年）時所造，作風寫實，造型完整，為隋唐彫塑風格前奏之佳構。在龍門、北響堂山各窟的壁龕中，我們還可以看見很多動作自然、神情畢露、身體比例相稱的男女供養人像與脇侍菩薩像。麥積山一百三十三洞第十六號碑的造像碑頂浮刻（圖五），西魏（公元五三五—五五六）作品，我認為是北朝時代最好的作品之一。在一個輕羅帳下，坐着三個菩薩；使我們覺得這不是神，而是三個身着軟緞長裙、露胸的婦女，在面對面地互相傾談心事。他們動作雅緻，身段秀麗，衣紋猶如春波微蕩。帳外兩上方，從龍嘴下掛的兩串櫻穗香囊，刻法簡潔、圓潤，好似新鮮的小蘿蔔，十分可愛。整個浮刻具有細緻、文雅、清新的特點。麥積山的各洞中，有不少臉型圓潤，面含微笑，或似沉冥想，令人感到純潔、優美的泥塑。一二三洞中兩個魏塑的供養人童男童女像，六十洞東壁一座隋代（公元五八九—六一七年）的菩薩（圖二），一三五號天堂洞中的一個隋塑作品（圖三），都是這一類型的代表作。從北魏到宋都有造像在麥積山石窟裏；如果說敦煌是一個古時歷代壁畫大畫館，那末，也可以說麥積山是我國歷代的一個大彫塑館了。（除一二三洞的十幾個青石刻外，全為泥塑。此山為極粗的紅砂石，不能彫刻）。

北朝陶俑形象清秀，表現了社會生活的各種形態。近年出土的許多男女、馬、牛、豬等俑，都是形象生動，各有表情，富於風趣，充滿了生活氣息。

唐代 公元六一八—九〇六年

北朝大量的彫鑿佛窟佛像，促使中國古代石刻有了新的發展。從北魏到北周北齊的時期，是將外來藝術和民族傳統揉合、摸索前進及大胆創造的階段。經隋到唐乃精鍊成熟，中國民族風格顯著的新彫塑藝術又為之開花結果了。

唐代彫塑家一方面爲應佛教需要製作了大量的佛教彫塑，一方面不斷的從人的生活出發，創作了豐富的含有現實主義精神的優秀作品。

我們看，不獨唐俑、供養人、動物等作品是生動的反映了唐代社會生活，表現了當時社會的風尚愛好，就連佛教上的許多神像，也常常是充滿了人間的美麗。

唐代的許多菩薩、觀音和力士等的姿勢、動作雖都是佛教格式，但它們的神氣自由，肌柔膚潤，輕紗透體，是具備了人的健康和美麗之特點的。我們可以說唐代這些彫刻家已不是頌揚佛，而是歌頌女性的美麗、溫柔和男性的壯健體魄了。

唐刻天龍山十四洞的西壁菩薩，早被帝國主義者盜走，但就圖片上觀看，此像（圖二〇）膚潤肌豐，姿態自然，充滿了健康的色彩；其透體的輕衣，更顯出細軟紗羅的質感。這是唐代的傑作，世界的名品。唐代彫塑除在天龍山的若干傑出的佛像（圖一五）之外，在龍門（圖二四、二五）亦有不少動人的作品。奉先寺盧舍那頭部，南極洞的兩個力士，均是佳品。在動物方面，龍門獅子洞的石獅（圖一六，作品已不在原處，去向不知）、昭陵六駿（圖一七、一八、一九，現存四駿，二駿爲帝國主義者盜走），都是十分富有現實主義精神的傑出的巨製。這六塊浮刻，以簡樸的刻法，明確、豐滿的造型，突出地表現了六駿的精神及其在戰陣中的遭遇，使人不但覺得它們的雄健可愛並十分同情它們的行動。作者如果不是十分愛馬和認真地研究馬的特點，如果沒有純熟的技術，是不能將石頭變成這樣有生命的形象的。解放後，在成都附近出土的紅砂石觀音頭像，彫法細緻，造型完整，面容神氣充滿了人的美，人的親切與和藹。基本建設工程中，在西安出土的唐三彩加藍女坐俑，咸陽底張灣出土的文官俑武官俑和跪拜俑，都是身體比例合宜，衣紋舒暢，顏面飽滿豐潤，神情自然的好作品。唐俑在各地出土最多，白陶、紅陶或爲三彩都有，其中精彩的男女形象，充滿生命活力的馬、駱駝、狗、豬等，不僅是當時人情習慣、社會風尚的具體證明，更是中國古代彫塑藝術上的偉大成就。

宋代 公元九六〇——一二七九年

宋代是塑像盛行的時代。由於泥塑比石刻在技術上容易掌握，所以宋代塑造藝術有了更進一步的提高。作風寫實、流暢、秀麗；特別長於刻劃人的性格，描寫形象的特徵，在表現人物內心情緒方面，更有卓越的成功。麥積山有幾個宋塑的供養人像（圖三五），她們的全身比例、衣紋轉折、眉目表情、雙手動作的表現，都達到了高度的藝術水平。使我最感動的是在

太原晉祠所見的四十五尊宋塑的女像(圖二七至三二)，和在長清縣靈巖寺所見宋代的羅漢像(圖三三至三四)。晉祠聖母殿四十五尊像，除了「聖母」和三、四個男裝的女像較差以外，均為十分優秀的作品。四十四個侍女各有各的特殊形象，身體的豐滿與俊俏，臉型的清秀與圓潤，各因性格和年齡大小而不同；口含情，目有神，姿態自然，各呈現出極不相同的思想感情。全身比例適度，服裝鮮艷而彼此不同，衣紋隨身體動作而起伏，形成瀟灑、柔和、輕快的韻律。我們站在這些塑像中間，不但看見了她們輕巧的行動，還引起我們像聽見了她們清脆的笑聲、快樂的言談、或不樂意的小小地諷言諷語的聯想，清楚地感覺到她們彼此間的思想感情和關係。這些塑像在長遠的年月，受到了自然損壞和惡劣的裝修，但原作的偉大處依然可以從形態上看出。如把她們復原，移到光綫合度的陳列室，她們將呈現出無限美麗和愉快的光彩。長清縣靈巖寺的羅漢像，大約是宋末的作品(亦有人說是宋以後的作品)，每個像都很寫實而又富於性格和心理的表現，好像作者都是照着性格鮮明、感情豐富的模特兒作成的。山西晉城縣府城村的二十八宿(圖三七、三八，可能是宋末的作品)，作法熟練，形象真實，表情充分，同是令人一見難忘的精品。

元代 公元一二八〇——一二六八年

我見到的元代彫塑不多。一九五三年十一月在西安西北歷史博物館，見到元代黑陶男女和馬俑(圖四〇)，從塑造藝術水平上講，是不如以前各時代的精緻，但就描寫生活、人和動物的形象特徵、神氣的真實上說，還是非常逼真的；就造型的風格上說，這些作品不抄襲前代舊路，不模仿前代人物形象，它們接近真人別成一格，這是很值得注意研究的。

明代 公元一二六八——一六四四年

元、明兩代雖距離我們比較近，但由於不像六朝、隋、唐那樣大規模地和集中幾處進行彫鑿佛窟佛像，其次由於封建時代和反動統治期間的不重視有人民性的文化，不重視勞動人民的創造，和好古非今的復古觀點，因而對於元、明以來的彫塑沒有或很少有人注意、介紹，以致使得今天的我們，必須對元、明的彫塑品進行全面的調查，才能明瞭其發展情況和作品的成就如何。

我在天龍山聖壽寺大門前見到兩個脇侍，後殿(寺院建築已為反動派敗退時所毀)一個菩薩(圖四二)；在山西平遙雙林寺

見到兩個供養人像（圖四六），一個金剛像（圖四八），均為明代所塑造。這些像有的是身體強健的力士，有的是容貌聰穎的女性。這雖不能說是明代的代表作，但確是表現成功的好藝術品。明代盛行鑄造銅像鐵像，我在成都和西安都見過幾尊，亦均美好動人。

二

在封建統治長期存在和宗教盛行的古代，民間的彫塑家製作了大量的為宗教和為封建統治服務的彫塑品。這些作品所追求表現的雖不是人民的生活、思想、感情，但它們是反映了當時社會現實的一面，是勞動人民雙手製作的，勞動人民的創作天才和智慧，在這裏也光輝地顯示出來。這些作品本身的藝術都達到了高度的成就，同樣為中國古代美術的寶貴遺產。

就我所參觀的佛教石窟，以大同雲岡（北魏文成帝拓跋和年初年——約公元四五〇——開始建造）的規模為最大；龍門石窟（北魏孝文帝元宏太和十八年——公元四九四——開始建造）、天龍山石窟（約開始建造於北齊時——公元五五〇——五五九）次之；南北響堂山石窟（北齊高洋時——五五〇——以後——開始建造）、鞏縣石窟（北魏元宏時開始建造）為最小；麥積山石窟（約開始建造於北魏初期）的規模僅次於雲岡、龍門。龍門為大理石岩，堅硬細密，比砂石難彫而不易風化；雲岡為砂岩石，易彫而易風化；麥積山為粗紅砂石，根本不適宜於彫刻，所以用泥塑為之，只有極少數的幾個青石石刻，當係由外地移來。歷代石窟均開鑿在懸崖峭壁間。這些佛洞，大者高達六七十尺，縱、橫到百尺左右，佛身長四、五十尺，小者僅二、三寸。造像數目，少者幾百，多者如龍門竟至八、九萬尊。像雲岡第七洞的藻井，有那麼多的飛天（身長約有一公尺三十分大小）、花紋，而刻的又是如此的生動自然，這些彫刻家真是驚人的石刻能手。為了要顯示出佛的高大，他們將一個坐像的頭與上身加大，縮短上腿，加長下腿，將一個立像的頭放大，從兩肩以下逐漸收小，這就使得一個站在彫像前的人，不但不因透視而感到佛的小，反而覺得它莊嚴高大；為了使一個像能面向着人，看着人，使人感到接近，他們使立像向前方傾斜。因為在佛像上必須表現超脫、冥想出世的宗教理想，必須有一定的格式和只求在—特定地點的觀看感人效果，所以在雲岡、龍門、天龍山或麥積山各洞中的許多本尊、天王、菩薩、力士等，雖由於安置地位的條件不同，要求的效果不同，受印度佛教彫刻影響深淺不等，以及由於造像的時代、地區不同而有所區別，但基本上都是一樣的，就是超然出世的宗教神氣和豐滿、鎮定、召喚、說法的宗教姿態。雲岡第三、五、六、十八、十九、二十洞的釋迦，龍門賓陽洞正像，奉先寺的菩薩、天王、麥積山許多本

尊正像，大同善化寺三聖殿的主要塑像等等，都是這類的佛像彫塑品。

在這類彫塑品上既有了必須遵守的宗教思想和一定格式，作家在這裏所能特別發揮才能的，唯有在髮形冠飾的變化上，寶光、纓絡、衣帶、蓮座、鳥獸花草等等的裝飾造型上，衣紋的重疊，刻線的陰陽粗細上了。中國歷代的佛教彫塑，在裝飾性上是達到了高度的成就，深刻地影響和推進了其他一切的裝飾美術。

研究佛教彫塑的技術，表現手法，特別是它們在裝飾性上的優點，對今日的彫塑工作者還是有很大益處的。至於它們在研究古代歷史上是極有價值的，就更不必說了。

三

就我參觀所得，在中國古代彫塑中，不但有以反映社會生活現實，以表現人爲主的現實主義彫塑藝術，而且歷代都產生了異常優秀的作品。這些古典作家深入地體察人的思想感情和各種社會生活，使用各種彫塑樣式，大胆地接受任何足以提高他們藝術表現能力的方法，用簡練、明快、確切肯定、美好的造型，反映了他們的時代，表現了他們以人道主義爲出發點的思想感情，創造了他們每一時代的新風格。他們的工作是成功的，他們的作品是偉大的。

作爲彫塑工作者的我，每見到這類偉大的作品，更不能不驚奇、佩服古代作家的天才和勤勞工作的精神，尤爲興奮的是我們古代作家給我們創造了有現實主義精神的創作方法，留下了傑出的作品。這是中國古代彫塑藝術的優秀傳統和寶貴遺產，它們將幫助我們提高彫塑技術和加強我們的表現能力。

附註

(一) 在中國古代，塑泥像者不彫石，會彫刻石質者又不塑造（民間藝人直到今天還是如此）。塑像用黏土加各種纖維或其他黏性的東西，塑好乾後，是很堅固的；若不露天風吹雨打或經潮濕，是可以保存長久不壞。像麥積山的魏塑，存到今天還是很完整。今日的彫塑工作者是先塑泥型，而後翻石膏成模型，再依模型由自己或託他人彫爲石質；若爲銅像，則將模型送工廠鑄銅。

(二) 中國古時風行厚葬，俑又名「明器」，係陪葬物的一部分。這些陶製的男女俑、馬、駱駝、豬、狗等等，都是先塑造一模型，從上取凹模，然後依模大量翻製，上窯火燒成陶。亦有不少的係係原塑品，或爲由凹模翻出後又略加手塑者。陶俑原均施有粉彩，唐俑有時還加

黃、綠、藍三釉，即所謂「唐三彩」。

(三) 古時彫塑佛像等是爲了禮拜供奉用的；出錢建像的人爲了表示他要經常禮拜，把他自己的像也彫塑好，立在佛前。這種像稱之爲「供養人」像。

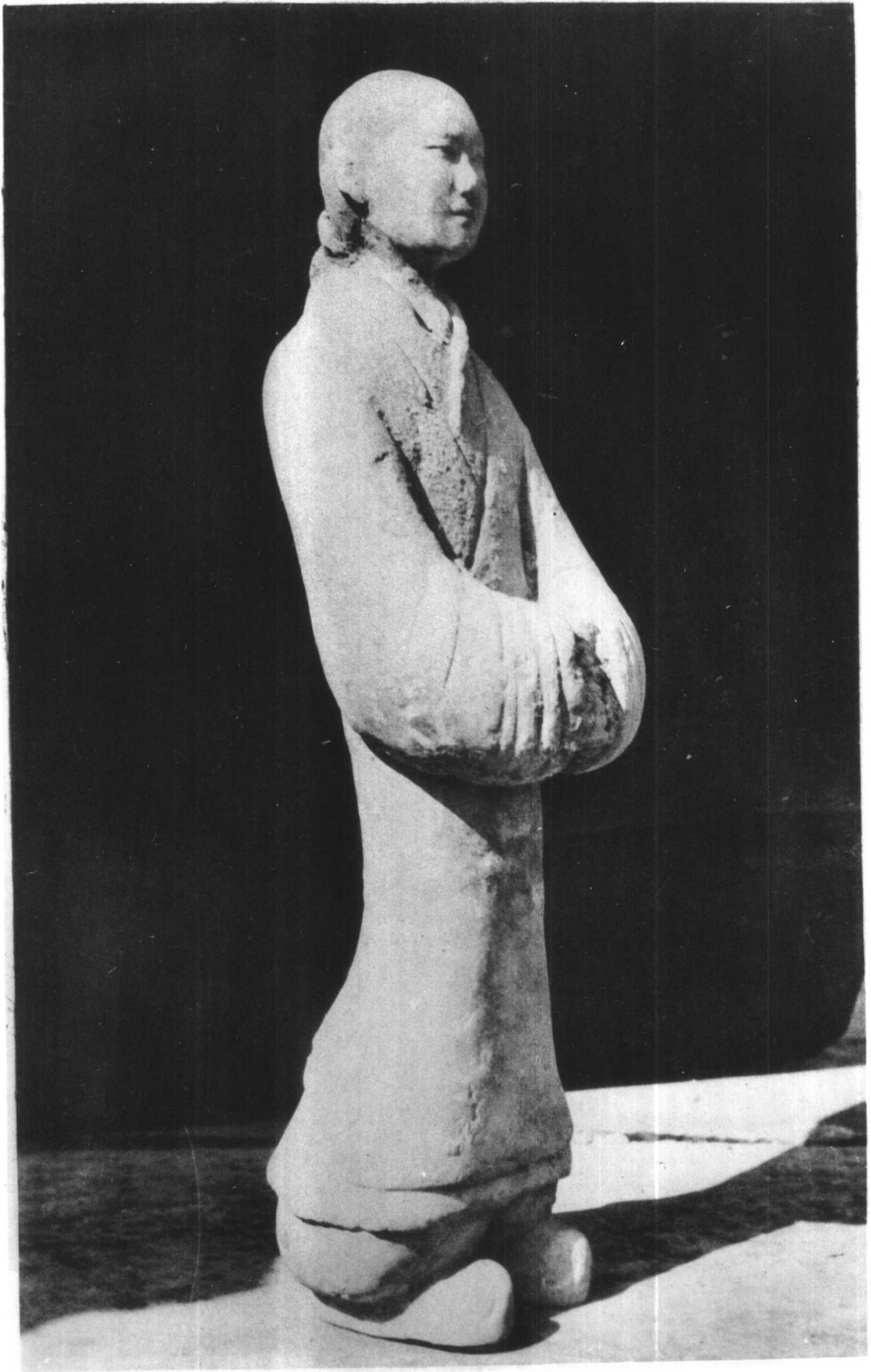
目 錄

中國古代彫塑的傑出作品

- 一 女 俑(漢 陶)……………北京故宮博物館陶瓷館藏
- 二 白虎瓦當(漢)……………某氏收藏
- 三 陶 馬(漢)……………四川省成都揚子山出土
- 四 飛 天(魏 石刻)……………山西省大同雲岡
- 五 造像碑(魏 石刻)……………甘肅省天水縣麥積山
- 六 供養人(魏 泥塑)……………甘肅省天水縣麥積山
- 七 供養人(魏 泥塑)……………甘肅省天水縣麥積山
- 八 飛 天(魏 石刻)……………河南省鞏縣
- 九 禮佛圖(魏 石刻)……………河南省鞏縣
- 一〇 脇 侍(北齊 石刻)……………河北省峯峯礦區北响堂山
- 一一 供養人(隋 頭部 泥塑)……………甘肅省天水縣麥積山
- 一二 菩 薩(隋 泥塑)……………甘肅省天水縣麥積山
- 一三 菩 薩(隋 泥塑)……………甘肅省天水縣麥積山
- 一四 吹簫女俑(隋 陶)……………北京故宮博物館陶瓷館藏
- 一五 菩 薩(唐 石刻)……………山西省太原天龍山(現存晉祠)

- 一六 石 獅(唐 石刻)……………河南省洛陽龍門(原作已失)
- 一七 昭陵六駿之一——什伐赤(唐 石刻)……………陝西省西安西北歷史博物館藏
- 一八 昭陵六駿之一——特勒驃(唐 石刻)……………陝西省西安西北歷史博物館藏
- 一九 昭陵六駿之一——青 騅(唐 石刻)……………陝西省西安西北歷史博物館藏
- 二〇 菩 薩(唐 石刻)……………山西省太原龍山(原像被盜、翻印舊圖片)
- 二一 菩 薩(唐 石刻)……………河北省曲陽縣修德寺廢址出土
- 二二 女 俑(唐 頭部)……………陝西省西安西北歷史博物館藏
- 二三 跪拜俑(唐 陶)……………陝西省西安西北歷史博物館藏
- 二四 大 佛(唐 石刻)……………河南省洛陽龍門
- 二五 飛 天(唐 石刻)……………河南省洛陽龍門
- 二六 女 俑(唐 陶)……………山東省濟南文物管理委員會藏
- 二七 侍 女(宋 頭部 泥塑)……………山西省太原晉祠
- 二八 侍 女(宋 泥塑)……………山西省太原晉祠
- 二九 侍 女(宋 泥塑)……………山西省太原晉祠
- 三〇 侍 女(宋 泥塑)……………山西省太原晉祠
- 三一 侍 女(宋 泥塑)……………山西省太原晉祠
- 三二 侍 女(宋 泥塑)……………山西省太原晉祠
- 三三 羅 漢(宋 泥塑)……………山東省長清縣靈巖寺
- 三四 羅 漢(宋 泥塑)……………山東省長清縣靈巖寺

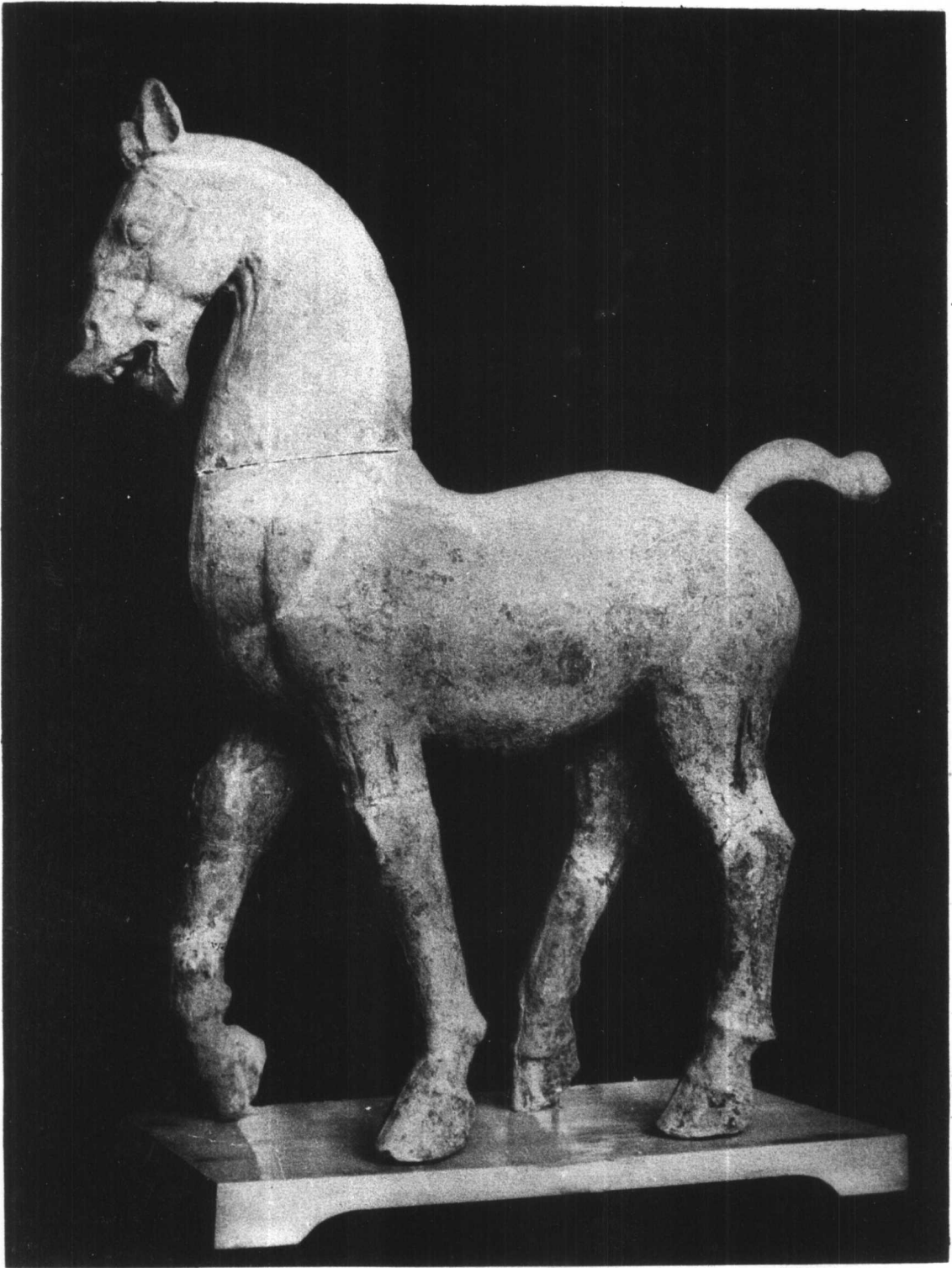
- 三五 供養人 (宋 泥塑) 甘肅省天水縣麥積山
- 三六 坐佛 (宋 頭部 泥塑) 甘肅省天水縣麥積山
- 三七 仙人 (宋 泥塑) 山西省晉城縣府城村
- 三八 仙女 (宋 泥塑) 山西省晉城縣府城村
- 三九 菩薩 (遼 泥塑) 山西省大同上華嚴寺
- 四〇 俑 (元 陶) 陝西省西安西北歷史博物館藏
- 四一 伽葉 (明 頭部 泥塑) 甘肅省天水縣麥積山 (北魏泥塑、明代重修)
- 四二 菩薩 (明 泥塑) 山西省太原天龍山聖壽寺
- 四三 菩薩 (明 石刻) 陝西省西安西北歷史博物館藏
- 四四 金剛 (明 泥塑) 山西省平遙縣雙林寺
- 四五 老人 (明 泥塑) 山西省平遙縣雙林寺
- 四六 供養人 (明 頭部 泥塑) 山西省平遙縣雙林寺
- 四七 金剛 (明 頭部 泥塑) 山西省平遙縣雙林寺
- 四八 神像 (清 泥塑) 陝西省西安東嶽廟

一 女 俑 (漢 陶)

二 白 虎 瓦 當 (漢)

三 陶 馬 (漢)