

希望美育文库

王新民主编 张海保副主编

中国雕塑史话

肖 博著

上海文艺出版社

(沪)新登字 103 号

责任编辑: 张有煌

封面设计: 袁银昌

中国雕塑史话

肖 博著

上海文艺出版社出版、发行

(上海绍兴路 74 号)

新华书店经销 上海中华印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 5 插页 2 字数 82,000

1995 年 1 月第 1 版 1995 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—21,000 册

ISBN7-5321-1316-7/I 1028 定价: 3.00 元

献给时代的花朵

——“希望美育文库”序言

郑云波

“美育”作为一种教育行为，在我国很早便产生了。在孔子的“六艺”中，美育便是一个重要的组成部分，但“美育”这一概念却是从西方引进的。1795年在德国人席勒的《美育书简》中第一次提出了“美育”。

美育和德育、智育、体育一样，是教育的有机组成部分，它的目的也是为了培养受教育者高尚的道德情操和文明行为。只是同其他教育门类相比，美育采取的手段、方法和途径有所不同。它不是依赖直接的“高台教化”，而是通过各种艺术的审美实践，培养受教育者对自然美、社会美和艺术美的感受力、鉴赏力及创造力，激发美的情感，从而达到提高人和教育人的目的。席勒把人的成长分为三个既相区别、又紧密联系的阶段，即“感性的人”——“审美的

人”——“理性的人”。他认为，要想把“感性的人”变成“理性的人”，“唯一的途径”便是使他首先变成“审美的人”。也就是说，没有“美育”（审美教育），文明的人就不能形成。我们并不想如席勒那样把“美育”绝对化，但是我们也认为，美育是社会主义教育事业中必不可少的组成部分，它对于培养和造就高度文明的人类社会所需要的全面发展的人材，对于社会主义精神文明和物质文明的建设，都具有不可估量的特殊意义和重要价值。

在我国的社会主义教育中，虽然早就提出了“全面发展”的方针，但是在执行过程中，由于种种原因，美育却遭到了忽视和偏废。这种不正常的情况，不仅使广大青少年的知识结构失衡，而且间接地影响了他们的思维发展和人格形成。近年来，我国的教育主管部门采取了一系列措施，在全国的大中小学中加强美育教育，这无疑是一件大好事，它意味着我国的教育事业真正开始进入了科学和全面发展的新阶段。

正是在这个背景下，为了配合和帮助全国中小学进行美育教育，为了给广大青少年提供一套系统的美育读物，王新民和张海保同志邀集了有关的专家、学者，以认真的态度编写了这套“希望美育文库”，他们的想法和做法是值得肯定和称道的。众所周知，“美育”并不完全等同于艺术，但“美育”却绝对

离不开艺术。由于具有特殊的审美效应和强烈的感染力，艺术（音乐、美术、戏剧、电影等）在“美育”中常常发挥主力军的作用，成为推行“美育”的重要工具。这大约正是这套“希望美育文库”以音乐、绘画、雕刻、戏剧、电影作为重要内容的缘故吧。

在这套“文库”成书之前，书店里已经出现了不少讲解美育的图书。但是“希望美育文库”与这些图书相比自有独特的优点：它以“史”为经，以“话”为纬，经纬交织地形成科学而生动的“史话”体系，既简明扼要地叙述了各类艺术的发生、发展和成熟的历史，又通过通俗有趣的故事阐明了各类艺术的主要特征。融趣味性与科学性于一体，使广大青少年在情趣盎然的阅读过程中不知不觉地了解各类艺术的基本知识，这不仅能提高青少年的文化素质和审美能力，而且为他们日后的进一步深造打下了良好的基础。因此，这套“文库”不仅可以成为对中小學生进行“美育”教育的辅导教材，也可以作为广大青年扩大眼界，全面提高文化修养的知识丛书。我在这里想特别建议那些目前在校的和已不在校的非文科学类大学生们读读这套丛书，它可以有效地弥补你们知识结构中的一些缺陷。

去年以来，有人提出了“普及高雅艺术”的口号。所谓“高雅艺术”，无非是指人类历史上所创造的各类艺术的精华。如果这种认识是正确的话，那末，这

套“文库”正是“普及高雅艺术”的合适的基本教材。“普及高雅艺术”的对象当然是全体国民，不过其中首先应该是青少年，“普及高雅艺术”应该从青少年抓起。这样，普及的成果才能巩固，全民的审美素质才能在普及的基础上提高，从这个意义上来说，我们大家都应该读读这套丛书，当然青少年尤其应该读。

艺术是文化的重要的构成元素。这套“文库”不仅介绍了中国艺术，而且也介绍了西方艺术，这对继承和发扬中国传统文化，吸收和借鉴西方文化精华，促进中西方文化的交流与发展，都将发挥重要的作用。为此，我热忱地向广大读者推荐这套“希望美育文库”，并希望把它作为一束鲜花，献给这跨世纪的时代。

1994年5月

(作者是南京东南大学中国文化系主任、教授)

目 录

献给时代的花朵

——“希望美育文库”序言……………郑云波 1

第一章 中国早期的雕塑…………… 1

一 原始社会的陶塑与泥塑…………… 1

（一）栩栩如生的陶塑人像…………… 1

（二）“原始维纳斯”的发现…………… 3

二 中国古代雕塑的第一座高峰

——商周的青铜工艺…………… 5

三 新的时代精神的体现

——东周的金属工艺……………12

第二章 创造“世界第八奇迹”的秦代雕塑……………18

一 建筑装饰艺术的新发展……………19

二 空前巨大的“十二金人”……………20

三 一支庞大的地下军队：秦陵兵马俑……………21

第三章 博大沉雄的两汉雕塑……………26

一 西汉王朝的象征……………28

二	两汉大型人、兽石雕	30
三	丰富多彩的汉画像石(砖)	33
四	生气日浓的彩绘陶俑	38
五	“天马回头笑紫燕”	40
六	两汉少数民族雕塑	43
第四章 中外合流的魏晋南北朝雕塑		45
一	佛教的繁盛与佛雕艺术	47
二	遍地开花的石窟造像	50
	(一) 敦煌莫高窟	50
	(二) 大同云岗石窟	52
	(三) 太原天龙山石窟	54
	(四) 洛阳龙门石窟	55
	(五) 天水麦积山石窟	59
三	宏伟豪迈的陵墓石刻	61
四	频繁的中外艺术交流	65
第五章 中国雕塑艺术的黄金时代		69
——隋唐雕塑		69
一	走向辉煌与成熟的宗教雕塑	70
	(一) 隋唐礼佛敬道盛况	70
	(二) “大光普照观音”鎏金铜像	71
	(三) 则天皇后的化身——大卢舍那佛	73
	(四) 佛教造像的女性化倾向	75
	(五) 世界第一石佛——乐山大佛	77
	(六) 鉴真大师的写真塑像	79

(七) 性格各异的“四大天王”	81
二 气势宏伟的陵墓仪卫雕饰	82
(一) 无与伦比的“昭陵六骏”	82
(二) 大唐风范的写照: 乾陵群雕	85
三 成就辉煌的建筑雕饰	87
(一) 精雕细刻赵州桥	87
(二) 豪华艳丽修定寺	89
四 明器艺术的黄金时代——唐俑	90
(一) 风起云涌的唐代俑塑	90
(二) 灿烂夺目的“唐三彩”	91
(三) 态浓意远淑且真	93
(四) 从“秀骨清”到“环肥型”	95
(五) “昆仑奴”和“女扮男装”	96
第六章 中国雕塑艺术的“白银时代”	
——五代两宋雕塑	99
一 过渡时期的五代十国雕塑	99
(一) 南唐佛建、佛塑艺术的代表	
——栖霞寺的舍利塔	100
(二) 李昇钦陵的陶俑艺术	102
(三) 王建永陵的墓室雕刻	104
二 继续创新和提高的两宋雕塑	106
(一) “寺院巨像”的创现	107
(二) “海内第一名塑”	109
(三) 法兴寺的“十二缘觉”	111

(四) 崇庆寺的新形式	113
(五) 保圣寺的彩塑影壁	114
(六) 紫金庵的古塑罗汉	115
(七) 大足北山的“媚态观音”	116
(八) 宝顶山的摩崖群雕	119
(九) 构思巧妙的“九龙浴太子”	121
(十) 雕塑中的“牧童短笛”	122
(十一) 晋祠里的“窈窕淑女”	124
三、辽、金两代的佛教艺术	126
第七章 日渐衰微的元明清雕塑	130
一 藏传佛教及其造像	132
(一) 藏传佛教的发展及“梵像”	132
(二) 杭州飞来峰的摩崖造像	133
(三) 平遥双林寺的菩萨殿	135
(四) 承德普宁寺的木雕观音	137
二 道教造像的重大突破	140
(一) 太原龙山道教石窟	141
(二) 晋城玉皇庙的“二十八宿”	142
三、明清陵墓的神道雕刻	146
(一) 明皇陵、孝陵和长陵	146
(二) 杭州西湖畔的岳飞墓	148
四 晚清的民间捏塑	149

第一章 中国早期的雕塑

一 原始社会的陶塑与泥塑

(一) 栩栩如生的陶塑人像

人类的原始社会,由于以石器为主要劳动工具,又称石器时代。石器时代分为旧石器时代、中石器时代和新石器时代。在旧石器时代的晚期,我们的祖先虽然已经能够制作精致的骨器,打制有孔的石珠、骨坠,并懂得在磨光的鹿角棒上刻出花纹,把石珠、兽齿等串在一起作为装饰品,但是真正的雕塑却是到新石器时代中、晚期才出现的。

原始社会的雕塑主要是陶塑

和泥塑。在考古发现中,陶塑特别多,而且大量是动物陶塑。原始先民们的生活同渔猎是分不开的,而渔猎的对象正是各种动物,因此在他们的雕塑中大量出现各种动物是不奇怪的。在这些陶塑动物中,既有陶猪、陶羊、陶鸭、陶鹅、陶狗、陶鼠,也有陶鸟、陶鱼、陶蛙、陶龟、陶熊、陶豹,甚至还有陶塑的大象。这些陶塑动物虽然形体塑得很简单,却很传神,于活泼的动作中表现出它们各自的生活习性和个性特征。

原始的陶塑中,除了陶塑动物,最值得注意的是

人形陶罐 (原始社会)

陶塑人像。这当中包括陶塑人面像、陶塑人头像和陶塑人物坐像。陶塑人像已开始注意五官的表现。如陕西宝鸡出土的一个陶制男人的头像，整个头像是一个陶罐，罐的两个提耳塑成人的两只耳朵，眼睛、嘴巴镂空，嘴和眼睛上部还用墨线画出眉毛和胡子，真是栩栩如生。有的陶像不仅能准确地表现面部五官的形状、位置，还能表现出人物的某种神态和情绪。如陕西商县出土的一把陶壶上塑着一个少女头像，不仅眉目清晰，而且头微微上仰，面部流露出企盼和迷惘的神情。

（二）“原始维纳斯”的发现

1986年，我国的考古工作者在辽宁西部苍茫起伏的山区中，获得了震惊于世、轰动一时的重大发现，这就是喀左县东山嘴和牛河梁新石器时代祭祀遗址群的发现。这一发现毋庸置疑地证明：五千年前，在这片古老的土地上曾经存在过一个具有国家雏形的原始文明社会，从而把中华文明的历史一下子推前了一千多年！

牛河梁“女神庙”是这片祭祀遗址的辉煌代表。神庙的建筑设计 and 施工技术都达到了相当高的水平，房屋的顶盖和墙体都采用了木架草筋，墙面涂泥，还有原始的装饰性壁画（现只存残迹）。祭坛布局规模宏大，主体建筑为中心主室和向外分出的多

室组合,由中轴线分割为左右对称的两部分。另外还配有附属建筑。这样,就形成一个多元对称而又富于变化的宏伟殿堂。

在这片庞大的建筑群中,考古学家们除了发掘出精致的玉器外,还发掘出大量的陶制或泥塑的女神像。在东山嘴发掘的陶塑人像有二十多件(包括个体残块),在小型人物雕像中,有两个女性雕像,一个高 6.8 厘米,一个高 5 厘米。两个塑像都是全身赤裸,腹部凸起,臀部向后蹶起,像倚坐在一把椅子上,右手放在腹上。这是两个孕妇,又是象征大地,象征收获的女神。这同奥地利维也纳附近的盛伦道夫出土的、被称之为“原始的维纳斯”的欧洲新石器时代女性雕像非常相似,它体现了原始时期人们对于母性和生殖的崇拜。这两个小型塑像造型的准确、生动达到了惊人的程度。而在大型人物坐像中,有的竟高达 50 厘米左右(据残块推断),更显示了当时塑造技艺的成熟。

牛河梁“女神庙”中的泥塑人像更令人惊叹。其中有一个脱齿、瘪嘴的老年妇女神态的神像,面部宽 16.5 厘米,头部残高 22.5 厘米,以此推断,她的身高当与真人差不多。她的眉骨微微耸起,眼内镶嵌着玉片作为眼珠,口微微张着,似在呼吸。这尊老年女性神像在群像中并不是最大的,最大的女神像大约是真人的三倍。

东山嘴和牛河梁的女神塑像,虽然大多残缺不全,但从残体中仍然可以看到我国原始社会的雕塑技艺已相当成熟。“女神庙”中的女神像不仅规模巨大,而且体内已开始使用木柱支架,然后包扎稻草,草的外面再用泥土包塑,泥土外面还经过磨光并加涂颜色。这种结构与制作方法说明当时的塑造技术已有了相当高的水平。从造型的角度看,人体的比例已很准确,手法也颇自由、简练,显示出作者把握整体、准确塑造形体的能力。

原始社会的雕塑是在制造劳动工具和生活用具的生产过程中逐步发展起来的,因而它的优美造型首先要服从实用价值和生活需要,而实用价值同审美价值高度结合是当时雕塑的根本特征。东山嘴和牛河梁的女神群像,显然不是专为抒情和审美而创造的,她们是原始宗教崇拜的神灵。所以当时的雕塑还远未成为一门独立的艺术。尽管如此,原始雕塑所积累的丰富经验,无疑为中国雕塑的发展铺平了道路。事实上,西周青铜工艺的发展正是在原始雕塑的基础上腾跃起飞的。

二 中国古代雕塑的第一座高峰

——商周的青铜工艺

夏王朝,是中国第一个奴隶制国家(前 21 世纪

一前 16 世纪)。商和西周是中国奴隶社会政治、经济大发展的时期。在这个时期，虽然铁器尚未代替木、石、蚌、骨等农业生产工具，但是青铜的冶炼和铸造却已进入社会生活。奴隶们以超人的智慧制作出大量精美的青铜工艺，取代陶器而成为奴隶主贵族的高级生活用品，从而创造了一个辉煌灿烂的青铜时代，也为中国古代雕塑树立起第一座高峰。

商周时的青铜器名目繁多，大体上可以归纳为几大类：

第一类是容器，其中包括蒸煮器、食器、酒器和盥洗器。

蒸煮器有：鼎、鬲(lì)、甗(yǎn)等。鼎有圆形(三足)也有方形(四足)，一般都有双耳。鬲原为陶器，后发展为铜铸。同三足圆鼎相似，只是足为空心。甗，青铜或陶制，两层结构，相当于鬲上加一只蒸锅。

食器有：豆、簋(guǐ)、簠(fǔ)等。是盛饭菜或果品的器物。

酒器有：角、罍(lěi)、尊、爵、觥(gōng)、觚(gū)、觥(qōng)、卣(yǒu)等。

盥洗(兼作盛汤盛水)器具有：甌(bū)、盥(hè)、匱(yī)、盘、鉴等。

第二类是装饰物，如门环、车饰、杖首、带钩、铜镜、铜奁等。

第三类是乐器，如铙(náo)、铎(bó)、钟、铎、铃、钲、鐃(chún)等。钟有大型的特钟和小型、顺音阶排列的编钟。它们同玉磬、编磬结合使用。钲、鐃是打击乐器。

第四类是兵器和刑器，如钺(bēn)、钺(yuè)、矛、戈、戚、斤、削、剑等。

第五类是生产工具，如斧、凿、耒(chā)等。

第六类是货币，如刀、布、泉、钱等。

商周的青铜器不仅名目繁多，数量惊人，而且工艺精湛、造型独特，给人以美不胜收之感。例如作为酒器的“尊”，就有象尊、犀尊、鸛尊等。鸛尊是鸟兽形青铜酒器中数量最多的，虽都以凶猛的鸛为原型，但变化多端。在河南安阳的妇好墓中发现了一只鸛尊，整个酒器铸成一只鸛，高冠巨喙、两爪巨大，两目圆睁，威猛无比。在鸛身上雕满了龙、蛇等动物的形象，在鸛背上双翅合拢的地方还浮雕着一只展翅欲飞的鸛。该尊造型生动，纹饰丰富，雕刻水平之高令人惊叹。

青铜器在商周时代除了用于日常生活的宴饮外，还用于礼乐、祭祀、殉葬和纪功纪事。如商代最有名的，也是最大的青铜器司母戊鼎。该鼎为四方形、四条腿，高1.33米，重875公斤，它本身虽未铸成野兽的形状，可是鼎的四面却浮雕着许多野兽的生动姿态，连两只提耳上也浮雕着两只像人一样站