

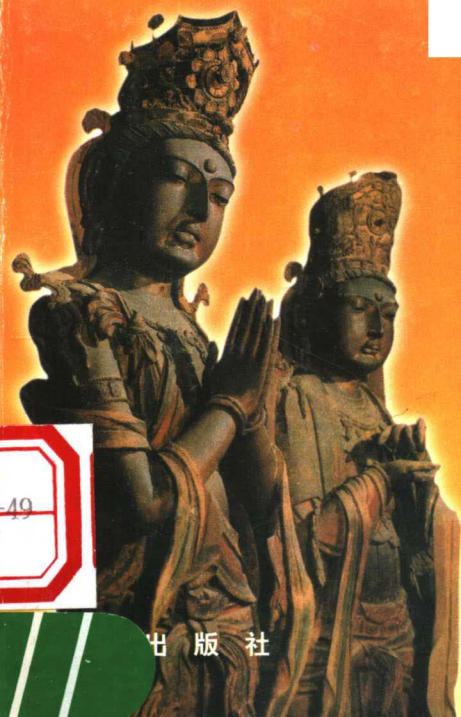
艺术卷 ④

总 主 编 / 卞孝萱
本卷主编 / 赵宪章

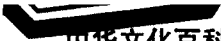
气韵生动

谈雕塑艺术

●
胡国瑞 著

出版社

中华文化百科·艺术卷④

气韵生动——谈雕塑艺术

胡国瑞 著

辽海出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

气韵生动：谈雕塑艺术/胡国瑞著. -沈阳：辽海出版社，2001.1
(中华文化百科，4. 艺术卷/赵宪章主编)

ISBN 7-80649-992-X

I. 气… II. 胡… III. 雕塑理论-中国-古代-普及读物
IV. J309.22-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 01676 号

总 序

我们中国是一个地大物博、历史悠久、由多民族结合而成的人口众多的国家。在中华民族的开化史上，有素称发达的农业、手工业，有许多伟大的思想家、政治家、科学家、发明家、军事家、文学家和艺术家，有丰富的文化典籍、文物古迹，在科技上有许多重要的创造发明。

中国有文字可考的历史将近 4000 年。从秦、汉时起，中国就是统一的国家。在整个历史过程中，分裂是变态的，而统一是正常的。这表现在统一的时间越来越长，统一的范围越来越大，统一的趋势越来越明显。现在中国是一个拥有近 1000 万平方公里的伟大国家。

中国是国境内各族所共称的祖国。中华民族的各族人民，都反对外来的民族压迫，为维护民族团结，祖国的统一、进步，做出过重大贡献。现在，中国境内 56 个民族和衷共济，中华民族巍然自立于世界民族之林。

中国人民的爱国主义精神是在中华民族漫长的历史进程中产生和发展起来的。爱国主义是中华民族的光荣传统，是动员和鼓舞中国人民团结奋斗的光辉旗帜，是推动中国社会历史前进的巨大力量，是各族人民共同的精神支柱。爱国主义情感广泛渗透于哲学思想、道德规范、行为准则、心理素质、社会观念、文化传统、价值取向之中。因爱国主义而集合了民族凝聚力，焕发了全民族的历史使命感和社会责任感。

爱国主义是一个历史范畴，在社会发展的不同阶段、不同时期，有着不同的具体内涵。在当代中国，爱国主义与社会主义本质上是一致的。开展爱国主义教育，是社会主义精神文明建设的基础工程。继承和发扬爱国主义传统，对于振奋民族精神，凝聚全民族力量，团结全国各族人民，自力更生，艰苦创业，为实现四化、振兴中华的共同理想而奋斗，具有十分重要的现实意义。

爱国主义教育是全民教育，重点是广大青少年。《爱国主义教育实施纲要》指出，在当前和今后一个时期，对青少年要抓好中华民族传统美德和优秀传统文化教育。遵照这一指示，辽海出版社组织编写了大型丛书《中华文化百科》。这套丛书分为历史、文学、艺术、哲学、科技、综合6卷，共100册，每册10万字左右。参加写作的，有年逾花甲的教授，也有风华正茂的博士、硕士，是一批学有专长的专家学者。读者对象主要是大学和中学学生及具有中等文化程度的各界人士。因此，内容力求深入浅出，通俗易懂，立足于知识性和可读性，兼顾到理论性和学术性。在写作过程中，除了依据原始资料外，又吸收、参考了前人的研究成果。

爱国主义是培养“四有”新人的基本要求。对此，要普遍开展多种形式的教育活动。博大精深的中华文化，具有强大的生命力。出版《中华文化百科》就是面向广大青少年进行爱国主义教育的一种形式。这套丛书，可以帮助他们了解中国的悠久历史，了解中华民族自强不息、百折不挠的发展历程，了解各族人民对人类文明的卓越贡献，了解先辈们崇高的民族精神、民族气节和高尚的道德情操，了解到中华文化的博大精深。了解过去，有助于理解现在，展望未来。我们努力使这套丛书成为广大青少年喜闻乐见的读物，感染熏陶，潜移默化，

由浅入深，循序渐进，培养爱国主义感情，提高爱国主义的思想和觉悟，树立正确的理想、信念和人生观、价值观，增强民族自尊心和自豪感，同时提高自身文化素质。

对广大读者，尤其是青少年进行爱国主义教育，弘扬中华文化，是新世纪的伟大工程。我们全体编者、作者有幸能为这一工程尽微薄之力，感到无上的光荣和无比的快慰。工作中的缺点和错误，恳切希望得到各界人士的指教，以便再版时改正。

编者

2001年3月

目 录

总序.....	1
引言.....	1
一、中国早期雕塑艺术	
——原始社会与奴隶社会的雕塑.....	5
1. 中国古代雕塑的雏形	6
2. 奴隶社会的雕塑.....	12
二、中国雕塑古风的形成	
——秦、汉时期的雕塑艺术	22
1. 金属工艺塑造艺术.....	23
2. “钟镬金人”与“金狄”	25
3. 建筑装饰雕刻.....	26
4. 秦、汉的墓俑.....	34
三、佛教造像与陵墓石刻的兴起	
——魏、晋、南北朝的雕塑艺术	48
1. 石窟艺术与佛教造像.....	48
2. 寺庙、佛堂造像与造像碑.....	70
3. 南朝陵墓雕刻.....	72
四、中国古代雕塑的辉煌顶峰	
——隋、唐时代的雕塑艺术	81

1. 隋、唐佛教造像艺术	82
2. 唐代陵墓雕刻	101
3. 隋、唐墓俑雕塑	108
4. 唐代塑圣杨惠之	114
五、佛教雕塑的余韵与建筑装饰雕刻	
——宋及元、明、清的雕塑	116
1. 石窟及寺庙造像	118
2. 建筑装饰雕刻艺术	132
3. 丰富多彩的工艺雕刻	145

附图

引 言

翻开人类文化艺术的史册，其最宏伟壮观、动人心魄的篇章，莫过于雕塑艺术：匍匐在尼罗河畔，金字塔下，被古希腊人称作“司芬克斯”的人面狮身巨像；体现着人类的智慧、理性与健美的古希腊神像；既有佛国的肃穆和宁静，又有人间悲欢与喜乐的古代印度佛教雕塑；美洲阿兹特克人和玛雅人雕刻的冷酷、怪诞，且具神秘色彩的神像、动物和建筑装饰，以及文艺复兴巨星米开朗基罗充满生命活力的人体雕塑；罗丹的《思想者》、《巴尔扎克像》，等等，等等。雕塑艺术以其特有的形态气势和造型力量，给人的视觉与心灵以强烈的震撼。

我国是世界古老民族中，惟一没有中断历史，将古老文化延续到今日的文明古国。中国历史若从奴隶社会的夏代算起，至今已有四千多年的历史。如果要从原始社会或传说中的“三皇五帝”算起，那就更加久远得多，甚至可以追溯到几万年，乃至更早的年代。

中国雕塑艺术的发展，有着与民族整体文化同样漫长的历史，经历了中国社会发展的各个历史时期。在每一个历史发展阶段，雕塑艺术都有不同的内容和新的表现形式，创造出各个历史时期雕塑的典型风范、艺术形式，形成中国雕塑

艺术与文化的丰厚积淀。

中国是一个雕塑大国，古代雕塑数量之多，延续历史之长久，品种之丰富，都是世界上任何一个国家不可比拟的。举世闻名的敦煌、龙门、云冈等石窟；众多的帝王陵墓雕刻，宫殿、建筑雕刻；遍及全国各地的寺庙、宗祠造像；还有无以数计的已经出土和尚未出土的陶塑、木雕、石刻、金属铸造制品，以及形形色色的工艺雕刻，构成中国雕塑庞大的体系。雕塑艺术作为物质文化和精神文化结合的产物，成了中华民族审美文化的代表，集中体现了中国民族文化的精神本质。

然而在相当一个时期和相当一部分人的头脑里，并没有能正确认识中国雕塑的文化艺术价值与应有地位，他们“言必称希腊”。正如朱培均先生所说：“由于过去所受全盘西化的雕塑教育，所乐道的是希腊、罗马或法国巴黎，所尊崇的是米开朗基罗、罗丹等人的名字，而对祖国的杰出作品，如可以与巴尔扎克农的骑士浮雕媲美的唐昭陵六骏或远远胜过伯尔埃动物雕刻的顺陵石狮以及其他各时代灿若繁星的优秀雕塑作品则竟一无所知或所知不多。”这些年来，由于许多考古工作者、理论工作者和雕塑家老前辈们的努力发掘和大力宣传，使雕塑工作者和广大人民群众对中国丰富而优秀的雕塑文化遗产有了一定的了解和认识，产生了兴趣，并逐步为人们所接受，所喜爱。

中国古代雕塑是我国传统文化艺术的重要组成部分，它以卓绝的民族形式东方风格，在世界雕塑艺术中独树一帜，享有崇高的声誉，和中国古代绘画和书法艺术一样，闪烁着中国传统文化夺目的光辉。

早在原始社会，我们的先祖就开始了雕刻与塑造的劳作，制作出大批精美的石器，塑造出各种动物与人形的陶像、泥像。在造物、造型的过程中，不断地总结美造的经验，丰富和提高艺术表现手段与技巧，创造出无数雕塑艺术的稀世之作。这种艺术创造首先表现在商周时代斑斓雄奇的青铜器、琳琅满目的玉器和饶有趣味的陶器上。诚然，这些艺术创造当时尚未成为一种独立的艺术门类，而只是从实用工艺造物中得到的显现，但已经有力地显示出形体空间造型的巨大感染力量与先民们的艺术创造才能。秦汉时代是我国古代雕塑艺术大放光彩的时期。陕西临潼秦始皇兵马俑坑出土的数以千计的大型陶塑，被誉为“二十世纪最壮观的考古发现”，西汉霍去病墓前令人神驰的大型石雕，以及大量出土的木俑、陶俑和制作精巧造型别致的铜灯、铜马，都体现了秦汉时期雕塑艺术的巨大进步，不仅能熟练地运用变形夸张等技法，而且能生动地刻划人物、动物的形态变化与丰富情感。中国雕塑艺术经过长期的发展，到这个时期已经进入成熟阶段，形成了质朴、雄浑、刚健的中华雕塑古风。

佛教的传入大大地促进了中国雕塑艺术的发展，宗教造像雕塑是中国古代雕塑中最为丰富和灿烂的部分。敦煌、麦积山泥塑彩像，龙门、云冈的石刻造像，举世无双的乐山大佛，大量石窟中难以数计的造像，将外来的宗教造像仪规与中国本土的文化与习俗相融合，将佛国的神境与世俗的情感相融合，创造出了中国广大民众喜好的民族宗教造像形式。

封建帝王们本来无意于发展雕塑艺术，然而他们为炫耀统治者的地位与权力，显示威严，在宫殿和陵墓前大量雕置

各种形体巨大的石刻雕塑，客观上为雕塑艺术的发展提供了条件。宫廷装饰雕刻和陵墓雕刻是中国雕塑艺术显示时代风格的主要方面。南朝神异雄奇的辟邪，唐代雄健伟岸的石狮，气宇轩昂，各显风采。

唐代是我国古代雕塑艺术发展最兴盛的时代，不论佛教造像、宫廷装饰还是陵墓石雕，都有许多绝世的伟制，此外还有色彩明丽、形象动人的“唐三彩”等其他雕塑也达到了很高的水平。唐代雕塑所具有的豪壮博大的气魄，使以后历代的雕造都只能望其项背。

宋以后，我国古代雕塑更多地面向社会生活，倾向于生动逼真地描绘日常生活细节，晋祠的塑像全然是宫廷生活的再现，就连大足佛教造像的“牧牛道场”，也像似一幅富有乡土情趣的风俗画。

中国古代雕塑有着任何国家无与伦比的丰富。然而由于封建统治阶级轻视劳动者与传统观念重理念轻实践的缘故，中国古代雕塑家一直处于“工匠”的低下地位，唐代塑圣杨惠之之所以能名留史册，还是因为他曾经与吴道子一同学过画。由于以上原因，中国古代许多优秀雕塑都难知谁人所作，雕塑技法与理论研究典籍就更少了，这无疑影响着中国古代雕塑进入更高的文化层次。

下面让我们沿着历史的脉络，去欣赏中国古代雕塑艺术的不朽创造。

一、中国早期雕塑艺术

——原始社会与奴隶社会的雕塑

中国的早期雕塑是从原始社会开始产生的。

原始社会是我国历史发展的第一阶段，也是中国雕塑艺术发展的初始阶段。中国原始社会有着一段极为漫长的发展过程。根据近半个世纪以来的考古发掘，证明在辽阔的中国土地上，远在一百多万年以前，就居住着我们的祖先——中国猿人。大约到了二十万年前，猿人进入到“古人”阶段，开始由原始群居逐渐向母系氏族过渡，大约到了五万至二万年前，又进步为“新人”。到了距今大约六至七千年的时候，不少部落已进入母系氏族繁荣期，出现了许多原始部族的文化区，主要的有黄河流域以河南澠池县仰韶村为中心的“仰韶文化”，和长江流域浙江余姚县河姆渡村为中心的“河姆渡文化”，以及辽宁牛河梁“红山文化”。大约到了四五千年前，不少氏族开始由母系氏族向父系氏族过渡，此类遗迹分布很广，几乎遍及全国各地。较著名的有四川的“大溪文化”，湖北的“屈家岭文化”，浙江的“青莲岗文化”，山东、辽东沿海的“大汶口文化”，河南、山东的“龙山文化”，甘肃、青海的“马家窑文化”、“齐家文化”等等。这段漫长的历史时期，是我国社会进入文明的第一阶段，也是中国原始雕塑的起源时期。

1. 中国古代雕塑的雏形

人与一般动物的本质区别，在于人有意识，并且能根据自己的意识的需要制造工具。“劳动是从制造工具开始的”，“没有一只猿手曾经制造过一把即使是最粗笨的石刀。”（《自然辩证法·劳动在从猿到人转变过程中的作用》恩格斯）。当原始人的第一批劳动工具作为最早的人工物质产品被制作出来的时候，人类就为自己进行具有空间实体的造型活动，及塑造能力的发挥迈出了决定性的一步，为雕塑艺术的产生与发展铺下了第一批基石。

与此同时，中国的原始先民还开始在他们赖以生存的土地上，用他们最崇拜和最熟悉的天然物质——泥土，塑造自身的形象。当初，他们进行这类造像的目的并不是出于审美，其主旨是想通过对这些泥塑偶像的供奉，表示对先祖及人类自身生存繁衍能力的崇拜，并期望借助先圣神灵的庇护与神力，战胜天灾人祸等各种劫难，使部族集团得以兴旺发达，具有巫术活动的性质。也尽管这些塑造在今人看来是那么的粗糙和幼稚，然而造像却是我国古代雕塑艺术历史发展的可贵开始，是最后取得伟大成果的中国古代雕塑的雏形。

（1）石器与玉器雕刻

原始人首先制造的是石器，起先只能打制十分粗糙的石刀、石斧等，经过长期的劳动实践，加工的石器日趋精细，光滑，并加上了饰纹。史学上把仅能打制粗糙石器阶段称旧石器时代，能把石器磨得很光锐，匀称，并能分工使用的阶段称新石器时代。到了新石器时代的晚期，石器的加工技术及

造型与装饰水平已达到较高的水平，磨光和钻孔是石器制作技术的重要发展，意味着人手的灵巧与完善，并标示着审美意识的形成与对于形式美规律的初步把握。这一点在同时期的彩陶艺术中，体现得更为充分。

原始石器总的可以分为两大类，一类为纯作生产工具和武器使用的刀、凿、铲、锛、仿轮、箭簇等，另一类是用具兼作装饰或纯作装饰品用的。装饰石器一般制作都十分精细，选材也比较讲究，多取质地坚硬色泽艳丽的矿物石料，像碧玉，玛瑙，石英、水晶等，以提高成品的牢度和美感。其中以用玉石雕刻的为最多，常见的有玉环、玉璜、玉璧、耳坠等，以及兔子、鸟、龟等小动物。当石器发展到不只是单纯的工具，而开始赋予其他社会职能的时候，玉石工艺在社会取得新的光辉地位，它预示着雕刻将作为一种重要的装饰手段，在人类艺术历史上得到极大的发展。

到目前为止，已出土的玉器已极为丰富，有许许多多造型优美加工精致的制品。辽宁省东沟县后洼出土的六千年前的人物头像和动物滑石雕刻就一批优秀的代表。此次出土人物头像两件，一件头上披发，眼陷口大，身上有斜线作饰。另一件形状较小，上部和侧面都有穿孔，可能是项饰的中部佩件，脸部眉目五官用规则的线条刻出，富有装饰性，处理已具有程式化的倾向。动物有猪、兔、鸟等，动物的头部被明显地夸大了，情态却十分生动自然。内蒙古翁牛特旗三星他拉出土的红山文化时期的玉龙也是一件极美的玉器，高26厘米，玉质光洁柔润，呈墨绿色，含有翠斑。龙头前伸，尾部向内蜷曲，整个身体成圆弧形，具有很强的动感，龙头后

侧外扬的长鬣与头部形成平衡，造型夸张而富节奏感。

新石器时期后期的玉器造型大都简洁夸张，形象摆脱简单的模拟而趋变形，极具装饰美趣与韵律感。夸张和变形处理是石器雕刻艺术化、审美认识与表现达到一定高度的体现，也是原始艺术进入成熟的标志。

原始人类在制造石器工具的同时，不断改变着器物的造型，提高制作技巧。一方面根据实用的目的不断完善，另一方面适应视觉、触觉、心理上的愉悦与快感进行不断地尝试和总结，因而在制造石器的过程中，发现了匀整、光洁、对称等形式美的因素，培养了审美的能力和情趣。为人类艺术造型的发展，奠定了审美方面的基础。

中国原始装饰石器以玉器为多，这与中国先民对玉石的崇拜意识有着密切的关系。许多的原始民族都把美丽而珍贵的矿物，如金银、宝石等当成神明给予人类的恩赐，把它们视为神圣加以崇拜。古代美洲印第安人也用玉石雕神像，当然他们更多的是用金子，因为他们也更崇拜金子，把金子视为太阳（神）的汗珠。中国先民则是把玉石看作是富有神力，象征神灵的圣物。这种观念以后一直被延续并得到扩展。奴隶社会把不同造型与颜色的玉器当作方位神来崇拜：“‘璧圆像天’因之以苍璧礼天；‘琮八方像地’以黄琮礼地；‘圭锐像春物初生’，以青圭礼东方；‘半圭曰璋，像夏物半死’，以赤璋礼南方；‘琥猛像秋严’，以白琥礼西方；‘半璧曰璜，像冬闭藏’，以玄璜礼北方。”^①还把不同样式与饰纹的玉器作为

① 《周礼·春官·大宗伯》

统治阶级等级次第的标志和象征：“以玉作六瑞，以等邦国。王执镇圭、公执桓圭、侯执信圭、伯执躬圭、子执谷璧、男执蒲璧”^①。古代中国人一向视玉为祥瑞之物，认为玉制的器物可以起到驱邪纳吉的作用，《周礼·冬官·考工记》就有这方面的记载：“镇圭长一尺二寸，以四镇之山为琢饰，谓安镇四方；桓圭长九寸，双植曰桓，宫室之象，意在安其上；信圭、躬圭皆长七寸，以人形为琢饰，义取慎行保身；璧皆径五寸，以谷或蒲为琢饰，义取安养于人。”故古人喜用玉作饰佩。权贵们对精美玉器的追求更是狂热，为了争夺一件名贵玉器，甚至要闹到兵刃相见的地步，“完璧归赵”的故事就是一个极典型的例子。

（2）原始泥塑及女神庙

和原始社会玉石雕刻同时出现的还有原始泥塑和陶塑。泥塑的出现时间可能要比现今发现的遗物年代要早得多，我国很早就有“女娲抟土造人”的传说，这虽然不能当作中国泥塑的始初，但可以说明一点，中国先民在很远古的时候就知道用泥土来捏塑形象了。过去我们只是从墓葬和居住遗址中，发现过人物、动物或器物的泥塑小件，由于这些年来考古发掘不断出现的新成果，扩大了我们的眼界，使我们有可能会对原始雕塑艺术作出新的估价。现今不但发现了形体宏大祭祀神像，而且发现了供奉神像祭奠神灵的场所。这为我们更加深入具体地了解原始社会的生活和宗教，研究中国原始雕塑提供了材料。

^① 《周礼·春官·大宗伯》。