

李 松 / 著

土 木 金 石

TU MU JIN SHI

传统人文环境中的中国雕塑

陕西人民美术出版社

土 木 金 石

TU MU JIN SHI

传统人文环境中的中国雕塑

陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

土木金石:传统人文环境中的中国雕塑 / 李松著. —西安:
陕西人民美术出版社, 2005.1
ISBN7-5368-1865-3

I. 土... II. 李... III. 雕塑史—中国—文集
IV. J309.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 132139 号

责任编辑 林通雁
版式设计
封面设计 张小皖

土木金石

传统人文环境中的中国雕塑

李 松 / 著

陕西人民美术出版社出版发行
(西安市北大街 131 号)

新华书店经销 陕西省印刷厂印刷
787 × 1092 毫米 16 开本 19.5 印张 4 插页 280 千字
2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷
印数: 1-3,000

ISBN7-5368-1865-3/J · 1476

定价: 56.00 元

玉鹰 (左) 西周 山西侯马晋侯墓出土

象尊 (右) 商 湖南醴陵出土

豕尊 商 上海博物馆藏

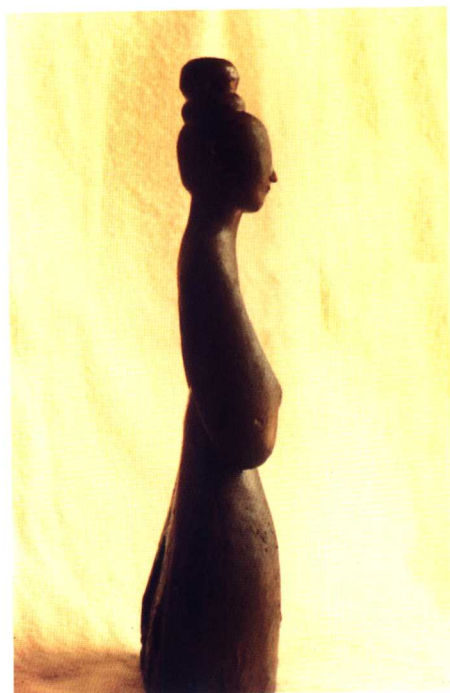

鹿形怪兽 战国 陕西神木出土

三彩罗汉 辽—金 河北易县 法国集美博物馆

木俑 西汉 江苏连云港出土

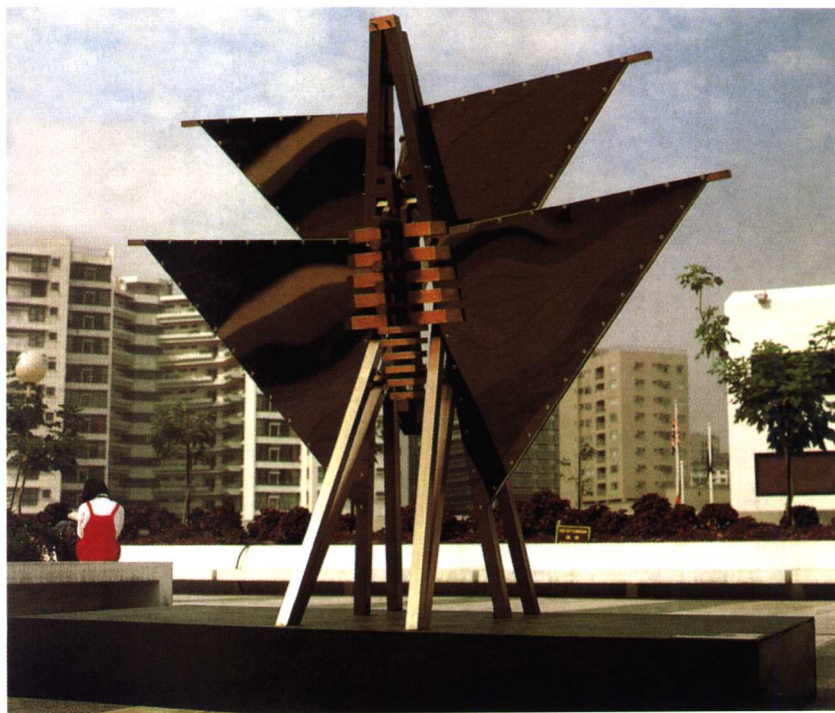

彩绘石雕佛立像 北齐 山东青州出土

沉思 石膏 1943 滑田友

九月风筝 不锈钢、钢 文 楼

五月的风 钢板喷涂 黄 震

小辫子 铜 杨剑平

目 录

[古代雕塑]

传统人文环境中的中国雕塑 [1]

追溯源头 宗教因缘 绘画、雕塑与雕塑家

雕塑在中国传统文化中的位置

十倍于昔的新视野

—— 20 世纪关于中国古代雕塑史的研究 [19]

起步 三四十年代 50 年代以后的发展

成果与不足

中国雕塑艺术的灿烂开端

——原始社会至战国时期雕塑概说 [34]

原始社会雕塑 商代雕塑 西周时期雕塑

东周时期雕塑

生命的光焰

——商周青铜器中的动物形象 [55]

“牺尊将将” “铸鼎象物” “礼有以文为贵者”

“礼有以素为贵者” 新的生机

象 形

——关于商周艺术中象的形象 [66]

广汉青铜人物群雕的美术史价值 [71]

精神威慑力 群体气势 线面的结合

中国古代玉器的审美 ····· [79]

玉石之分是人类审美认识的重要发展

君子比德于玉——对玉材质之美的认识

切磋琢磨——玉器之美的创造过程 结语

中国古代大型雕塑 ····· [88]

溯源 秦俑与钟虞铜人 天枢——盛唐时代的城市纪念性雕塑

中国佛教大型造像

巍哉雄陵

——谈唐代乾陵的设计思想与雕塑特色 ····· [106]

节奏 主题 雕刻群

天 枢

——中国古代一种纪念碑样式 ····· [112]

由真珠舍利宝幢引出的联想 天枢 天枢的设计思想

妙相庄严

——中国佛教雕塑的形象创造 ····· [119]

三十二大人相 从“人中狮子”到“秀骨清相” 天上天下 唯吾独尊

金刚怒目 菩萨低眉

五代以后雕塑艺术“三教合一”的新趋势 ····· [136]

佛教雕塑 道教雕塑 儒家和圣人孔子形象

五代两宋寺观雕塑 ····· [148]

菩萨造像 罗汉造像 晋祠圣母与侍女群塑

元代密宗造像和道教造像 ····· [168]

飞来峰密宗摩崖造像 居庸关过街塔浮雕造像

龙山石窟和玉皇庙二十八宿造像

明清佛教道教造像 ····· [177]

明清菩萨和罗汉造像 武当山明代青铜真武、张三丰像

中国古代世俗雕塑 ·····	[184]
----------------	-------

建筑雕塑 工程性雕塑 肖像雕塑 玩偶·案头清供

由考古发现引出的美术史上几个问题的思考 ·····	[203]
---------------------------	-------

由连同建筑环境的群像雕塑到全景式的表现 古代美术中的人体形象
对生活的模仿与再现问题

古典艺术的俗化和民间艺术的雅化

——纪念“泥人张”创始人张明山诞生 160 周年 ·····	[212]
--------------------------------	-------

[现代雕塑]

土木金石

——20 世纪 50—80 年代的中国雕塑创作 ·····	[217]
-------------------------------	-------

五六十年代 七八十年代 跨入 90 年代

对一件成功之作的再评价 ·····	[241]
-------------------	-------

德阳石雕墙的启示 ·····	[245]
----------------	-------

与现代化城市一同崛起

——深圳华侨城雕塑 ·····	[247]
-----------------	-------

雕塑人生

——刘开渠艺术的当代意义 ·····	[251]
--------------------	-------

雕塑家钱绍武的艺术 ·····	[254]
-----------------	-------

《大路歌》《阿炳像》 《李大钊纪念像》《孙中山纪念像》《炎帝像》

《江丰头像》《曹雪芹头像》 《孔子言志群像》《东林七贤》

对民族雕塑艺术的深刻领悟

小屋里生成的伟构

——记雕塑家刘焕章和他的创作 ····· [270]

“贵州现象”中的田世信雕塑 ····· [275]

自雕像 高坡上的风 《司马迁》与《谭嗣同》 《母与子》

打开神话传说中的“风袋”

——郑于鹤的雕塑艺术 ····· [279]

“面人汤”传 ····· [284]

起步 国难家仇 进京 开拓 造化 伴侣 解放
万花纷谢 花有重开日

为榕湖添一抹亮色 ····· [294]

“习惯了”的不正常

——关于雕塑的署名问题 ····· [296]

时代精神 民族气派

——读《中国城市雕塑 50 年》 ····· [298]

看“城市的眸子”百年历程

——读《百年丰碑——20 世纪中国城市雕塑》 ····· [300]

荟萃与拓展

——读《中国石窟雕塑全集》 ····· [302]

后 记 ····· [305]

传统人文环境中的中国雕塑

中国古代雕塑有着极为丰富的遗存，但缺少系统、翔实的文献记载和理论研究，在近世又出现发展上的断层现象。20世纪初期，开始引入西方雕塑创作和教学体系，这一情况直接影响了中国现代雕塑的面貌。

从雕塑艺术角度考察中国古代雕塑遗存，并给予艺术史的评价，主要也是始于20世纪前期，并在研究方法上借用了西方雕塑观念、审美经验，乃至雕塑术语。在开启阶段，这些情况不仅是不可避免，而且曾经起过积极的推进作用。一个世纪以来，海内外学者对中国古代雕塑的研究已经有了相当丰富的学术积累，并且进一步致力于从中国社会历史、文化的大环境背景上梳理中国雕塑发展的总体脉络，揭示民族雕塑艺术的创造规律。另一方面，中国近世美术考古的新发现，不断揭示出许多从不为人所知的艺术现象，中国古代雕塑的门类、艺术样式和总体面貌愈来愈丰富，促使艺术史的古代篇章要不断地充实和改写。这使得中国古代雕塑发展历史的研究成为一门富有生命力、不断前进的学术领域。

追溯源头

地下考古发现不断将中国雕塑的源头向前追溯：20世纪80年代初在辽宁阜新县查海遗址发现的陶罐上有蟾蜍和蛇衔蛙的浮雕及真玉的雕刻品。90年代又在聚落遗址清理出一条长19.7米的龙形石块雕塑，经碳14年代测定，约距今8000多年。^[1]

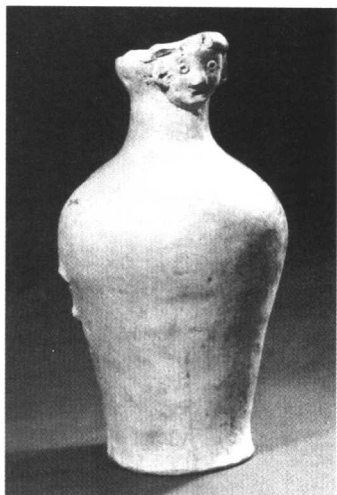
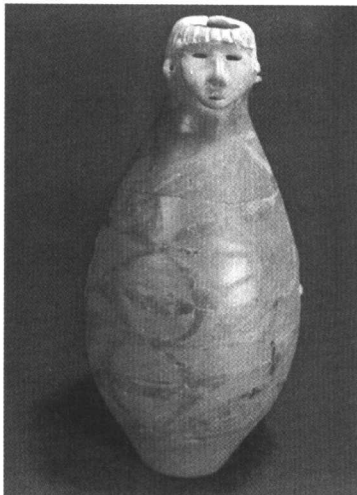
距今六七千年前，是中国新石器时代发展的第一个高峰时期。在中华大地的中原和东北地区、东南沿海等地都发现了陶塑或木、石雕刻的人头像和各种动物形象，它们可能出自妇女或巫觋之手，用于佩戴或出于某种巫术的目的。到距今5000年前后的新石器时代晚期，用不同材料、不同手法制作的各种雕塑作品在各地遗址普遍发现，其中有些在三维空间的雕塑语言运用上

彩塑女神头像（左）
红山文化
辽宁凌源、建平牛河梁出土

人头形器口彩陶瓶（中）
仰韶文化
甘肃秦安大地湾出土

人头形器口陶瓶（右）
仰韶文化
甘肃秦安寺嘴村出土

已达到相当高的水平。而直接取材于现实生活的鸟兽形象尤为生动传神。而这一时期特别引人注目的是红山文化祭祀地母神的祭坛和女神庙中的孕妇裸身陶塑，以及体量大小不等的女神像残块与头像。其主神像据残存的五官与肢体残块推知，应有真人的三倍之大，其塑造方法与后世泥塑做法相似。这一现象表明，中国早在距今 5000 年前已有塑造大型彩塑的经验。

在此之后，有1986年秋季在四川广汉三星堆两个祭祀坑中发现的古蜀人铸造的、相当于真人大小的青铜立人像和大量人头像、人面具，人们由此得知，在商周之际，古人已能熟练地铸造硬质材料的大型人物像。文献记载秦始皇（公元前246—前210年在位）铸出体量硕大的十二钟虞铜人也就不足为奇了。重各十二万斤的钟虞铜人在秦汉宫殿广场上矗立了五个多世纪，最后

跽坐人漆绘灯（局部，左）
青铜 战国
河南三门峡上村岭出土

秦俑（局部，右）
秦始皇陵兵马俑坑出土

为前秦国君苻坚(338—385年)所销毁。秦汉时期辉煌的雕塑从此湮没无闻。然而1974年,陕西临潼秦始皇陵附近的农民在掘井时意外地发现了随葬的兵马俑群,有与真人相近的彩绘陶武士俑数达8000件,还有战车、陶马与数千件铜兵器,其规模与气势再现了“秦王扫六合”的军威与国威。如此巨大的雕塑创作工程,在文献记载中却不着一字。

与真人真马等大的陶塑群昭示中国雕塑史上一个重要的史实:由红山文化大型彩塑女神像、广汉三星堆青铜人像群,到秦始皇陵兵马俑,可知中国古代从新石器时代晚期开始,已经在大型雕塑创作方面积累了丰富的经验。南北朝(420—589年)以后佛教美术兴起造大像的风气,正是本土雕塑传统与外来宗教艺术相互融会的结果。

秦兵马俑
秦始皇陵兵马俑一号坑

宗教因缘

为了便于将丰富而纷纭繁杂的中国古代雕塑遗存梳理出一条比较清晰的总体脉络,本书分作上下两编。上编包括:新石器时代至东汉的雕塑;魏晋至明清时代的陵墓雕刻。下编包括:南北朝至唐宋时期的佛教雕刻,主要是石窟寺雕刻,兼及金铜佛与造像碑;元明清时期的寺观雕塑。

需要向读者说明的是,这样的划分并不意味着将完整的艺术现象加以生硬地割裂。例如陵墓雕刻也是上古时代,特别是秦汉时期(公元前221—220年)雕塑的重要内容,而墓内随葬的俑则是从春秋时期(公元前770—前476年)已经出现了。再如下编中,寺观与石窟寺原本属于同类性质,同时期的石窟寺雕塑与寺观雕塑在整体设计、材质、样式、表现手法上有所不同,但又相互影响,共同体现着统一的宗教思潮和艺术风格特点。石窟寺大规模营造到宋代(960—1279年)以后已趋于消歇,而藏传佛教的石窟营造则主要兴盛于元代(1271—1368年)以后。在雕塑历史发展演变的叙述中,不能不兼有史书编写体例的编年与叙事本末两种形式,而在内容上必然有所交错、穿插。

更重要的一点是下编标明宗教雕塑,并不表示本书是对世俗雕塑与宗教雕塑作界限分明的划分。事实上,上编的内容,无论是原始社会时期具有巫术意义的雕塑作品,或是夏商周时期(公元前2070—前256年)作为礼乐制度的物质载体主要用于祭礼活动的各类雕塑作品,以及秦汉以后陵墓的神道石刻、代替活人随葬的俑和驱邪辟不祥的镇墓兽等,也都具有明显的宗教性质。

“国之大事,在祀与戎”。在古代中国社会,祭祀天地、社稷、宗庙祖先,是与战争同等的国家大事。君主是最高的祭司,将神权、政权、军权统一于一身。严格而复杂的礼仪、祭祀活动体现着宗法等级的统治秩序,形成具有鲜明宗法特色的传统宗教。东周时期,儒家经典《仪礼》《礼记》《周礼》将其进一步体系化、理论化、法规化,对嗣后两三千年的中国社会产生极为深远的影响。

两汉时期(公元前206—公元220年),是中国宗教发展的一个重要阶段。传统宗教与儒家学说相结合,转化为儒教,由此而形成政教合一的统治形式;传统宗教与巫术、神仙方术、阴阳五行相结合,出现了道教;佛教从公元1世纪经由西域传入,在其以后的发展中,为了在中土立足和发展,不惜吸收与其本义相悖的儒家忠孝思想,逐渐形成中国的佛教宗派与理论。

在漫长的中国封建社会,佛、道、儒成为中国传统文化的三大支柱。^[2]

佛、道、儒三教都充分运用美术为其宗教活动和普及宣传服务,也使美术创作在内容和表现形式上获得新的发展。儒教美术主要是在祭祀和各种礼仪活动中,以绘画和雕塑形式体现名教作用,与音乐、舞蹈等文艺形式相配合,发挥“成教化、助人伦”的作用;佛教、道教美术则主要致力于创造反映天国世界统治秩序的造像组合,供信众膜拜,并以经变等形式将经典中的

牵牛织女石像
西汉
陕西西安长安区

