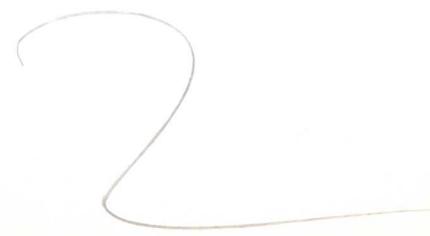

贺西林 著

寄意神工

古代雕塑

生活·读书·新知三联书店

J309.22/5

2008

Copyright © 2008 by SDX Joint Publishing Company
All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目(CIP)数据

寄意神工：古代雕塑 / 贺西林著. —北京：生活·读书·新知三联书店，2008.8

(视觉中国)

ISBN 978-7-108-02881-5

I. 寄… II. 贺… III. 雕塑史－中国－古代
IV. J309.22

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第027149号

插图珍藏本 **寄意神工：古代雕塑**
 贺西林著
责任编辑 汪家明
装帧设计 宁成春
责任印制 常宁强
电脑制作 **1802工作室**
出版发行 **生活·读书·新知** 三联书店
 北京市东城区美术馆东街22号
邮 编 100010
经 销 新华书店
印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司
版 次 2008年9月北京第1版
 2008年9月北京第1次印刷
开 本 720毫米×965毫米 1/16 10.5印张
字 数 50千字
图 片 200幅
印 数 00,001—10,000册
定 价 33.00元

版权所有，未经许可，本书任何章节和插图不得转载或翻印。

目 录

小 引	I
第一章 早期雕塑	3
壹·旧石器时代的人工制品	3
贰·新石器时代雕塑	4
一、陶 塑	4
二、泥 塑	6
三、石 雕	7
四、玉 雕	7
五、骨 牙 雕	9
叁·夏商周雕塑	10
一、青铜雕塑	10
二、石 雕	14
三、玉 雕	15
四、陶 塑	16
五、漆 木 雕	16
肆·鄂尔多斯式金属雕塑	17
伍·滇青铜雕塑	19
第二章 陵墓雕塑	23
壹·秦汉陵墓雕塑	23
一、秦始皇陵从葬雕塑	23
二、汉代陵墓大型石雕	27
1. 西汉霍去病墓石雕	28
2. 东汉陵墓神道石雕	29
三、两汉陵墓陪葬雕塑	30
1. 陶 塑	30
2. 玉 雕	32
3. 木 雕	33
4. 青铜雕塑	34
貳·三国两晋南北朝陵墓雕塑	38
一、南朝陵墓大型石雕	38
二、陵墓陪葬雕塑	40
叁·隋唐陵墓雕塑	41
一、唐代陵墓大型石雕	42
1. 昭陵六骏	42
2. 乾陵石雕	44
3. 顺陵石雕	44
二、隋唐陵墓陪葬雕塑	44
肆·五代宋元陵墓雕塑	48
一、五代帝陵雕塑	48
1. 永陵石雕	49

2. 钦陵陶塑 49	二、画像砖 72
二、北宋陵墓神道	叁·隋唐画像石与画像砖 74
大型石雕 50	一、画像石 74
三、宋辽金元陵墓	1. 隋代画像石葬具 74
陪葬雕塑 51	2. 唐代画像石葬具 76
伍·明清陵墓雕塑 52	3. 唐代画像石墓志 77
一、陵墓神道大型石雕 52	4. 唐代画像石碑刻 与建筑装饰画像石 77
1. 明孝陵神道石雕 53	二、画像砖 78
2. 明十三陵神道石雕 54	肆·五代宋元画像石与画像砖 78
3. 清东陵、西陵神道石雕 54	一、画像石 79
二、陵墓陪葬雕塑 55	1. 墓室画像石 79
第三章 画像砖石 57	2. 画像石葬具 80
壹·汉代画像石与画像砖 57	3. 画像石碑刻 与建筑装饰画像石 81
一、画像石 57	二、画像砖 82
1. 山东、苏北画像石 58	伍·明清画像石与画像砖 83
2. 豫南画像石 61	一、画像石 83
3. 陕北、晋西北画像石 61	1. 墓室画像石 83
4. 四川画像石 63	2. 画像石葬具 84
二、画像砖 63	3. 画像石碑刻 84
1. 河南画像砖 64	4. 画像石建筑构件 84
2. 四川画像砖 64	二、画像砖 85
貳·两晋南北朝画像石与画像砖 ... 66	第四章 石窟雕塑 87
一、画像石 66	壹·西北地区石窟雕塑 87
1. 北魏画像石葬具 66	一、敦煌莫高窟彩塑 88
2. 北齐、北周	二、麦积山石窟彩塑 93
画像石葬具 68	三、炳灵寺石窟雕塑 96
3. 北朝画像石墓志 71	
4. 北朝画像石碑刻 71	

貳 · 北方与中原地区石窟雕塑	97	七、其他寺观雕塑	129
一、云冈石窟雕塑	97	貳 · 五代宋辽金寺观雕塑	130
二、天龙山石窟雕塑	101	一、平遥镇国寺彩塑	131
三、响堂山石窟雕塑	103	二、太原晋祠	
四、龙门石窟雕塑	103	圣母殿彩塑	132
叁 · 西南与江南地区石窟雕塑	108	三、长清灵岩寺彩塑	133
一、广元石窟雕塑	108	四、大同下华严寺彩塑	134
二、大足石窟雕塑	110	五、大同善化寺彩塑	135
三、杭州飞来峰雕塑	116	六、其他寺观雕塑	137
第五章 寺观雕塑	119	叁 · 元明清寺观雕塑	140
壹 · 南北朝隋唐寺观雕塑	119	一、晋城玉皇庙彩塑	140
一、成都万佛寺造像	119	二、平遥双林寺彩塑	141
二、曲阳修德寺造像	122	三、长治观音堂彩塑	142
三、洛阳永宁寺造像	122	四、其他寺观雕塑	144
四、青州龙兴寺造像	124	图 目	147
五、五台南禅寺彩塑	127	推荐参考书目	154
六、五台佛光寺彩塑	128		

小 引

雕塑是三度空间的立体造型艺术，空间点的位置由三个坐标决定，具有长、宽、高三种度量。雕塑重在记录和表现对象的瞬间情态，其艺术语言具有集中、概括、洗练的特点，形式上强调空间感、体量感和块面结构，给人以形象鲜明、主题突出的深刻印象。传统雕塑主要以石、玉、泥、铜、金、银、木、骨牙等物质材料为媒介，运用雕、刻、塑、铸等手法制作，种类包括石雕、玉雕、陶塑、泥塑、金属雕塑、漆木竹雕、骨牙雕等，基本形态表现为圆雕、浮雕、线刻、透雕。雕塑的材质具有坚固性和耐久性特点，适合长期保存和传承。

雕塑是人类最早的造型实践，中国雕塑源远流长，作品数量宏巨，内容博大。中国古代雕塑种类繁多，从功能上可将其划分为陵墓雕塑、宗教雕塑、工艺装饰雕塑、建筑装饰雕塑等几大类别。在几千年

的发展过程中，中国古代雕塑在继承传统的基础上，积极借鉴、吸收外来艺术，走出了一条继承——融合——创新之路，形成了强烈的时代风貌和鲜明的民族特色。

中国雕塑脱胎于旧石器时代的石质工具和装饰品。进入新石器时代，雕塑逐渐脱离了纯粹的物质生产和实用目的，获得了初步发展。青铜艺术的兴起使先秦雕塑日新月异。在早期雕塑中，工艺装饰雕塑始终占主导地位。秦汉时代，陵墓雕塑形成规模，画像砖石最具特色，工艺装饰雕塑琳琅满目。魏晋南北朝至隋唐，陵墓雕塑空前繁荣，画像砖石与时俱进，石窟、寺院宗教雕塑步入全盛。五代宋元以后，陵墓雕塑、石窟雕塑由盛转衰，寺观雕塑、建筑装饰雕塑迎来了发展的黄金时代。

中国古代雕塑具备中国传统艺术的基本特质，讲求形神兼备，既

注重外在气势的展现，又注重内在情感的表达。不同类别的雕塑所采用的语言表达形式在兼顾两者的同时亦各有侧重，从而形成了不同的风格样式。大型雕塑强调整体感及空间意识，风格庄严宏伟、深沉雄大，予人以强烈的视觉冲击力，散

发着撼人的气势与魅力；小型雕塑则特别注重个体情态的塑造，尤其是人物面部五官的刻画，风格简约明快、洋溢着积极乐观的世俗情趣，充满了热烈的生活气息。留存至今的许多古代雕塑作品是中国传统艺术和文化的精粹。

早 期 雕 塑

雕塑是人类最早的造型实践，在中国艺术史长河中，雕塑艺术可谓源远流长。早在旧石器时代，作为三度空间的雕塑已在石质工具和装饰品的创造和加工过程中悄然孕育。到了新石器时代，伴随着石器加工技术的进步和陶器的发明，雕塑开始逐渐脱离了纯粹的物质生产和实用目的，取得了初步发展。公元前21世纪，中国步入青铜时代，青铜器具的发明

和使用极大地促进了生产力的发展，同时也推动了造型艺术的进步，雕塑艺术亦随之日新月异，步入繁荣。史前、先秦雕塑包括装饰雕塑和独立雕塑两大类，有陶塑、泥塑、石雕、玉雕、青铜雕塑、金银雕塑、漆木雕塑、骨牙雕刻等品种，其中装饰性雕塑数量最多，成就最高，独立圆雕相对较少。实用与装饰并重、工艺与造型结合是早期中国雕塑最突出的特征。

壹 · 旧石器时代的人工制品

人类最早的艺术实践是从雕塑开始的。早在旧石器时代，我们的先民们在长期的生产劳动实践中，在石质工具的创造和使用过程中，逐渐认识到了形式的规律，并由此发现了其中美的要素。因此可以认为：作为工具的打制石器，既发轫了人工制品的端绪，也

开启了雕塑艺术的先河。

中国旧石器时代早期的石器主要是刮削器、砍砸器、尖状器，其造型简陋粗糙，制作手法单一。进入中期以后，石器的种类略有增加，出现了三棱尖状器和石球，打制水平明显提高。丁村人遗址的三棱大尖状器是中国旧石器时代最具

特色的石器，不仅外形规整，而且体现出造型中的对称原则。许家窑人遗址的石球，造型圆滚、轮廓匀称，同样散发出形式的魅力。到了晚期，石器中又增加了石铲、石刀和石锯等。峙峪遗址和下川遗址的石铲、石刀、石锯以及三棱小尖状器，造型非常规整，加工亦相当精致，不仅体现出一定的形式规律，还透出一种朦胧的美感。

除石器外，中国旧石器时代晚期文化遗址中还出土了少量独立于生产劳动之外，专门用于美化自身

或其他目的的装饰物件，如鸵鸟蛋壳饰件、石墨饰件、蚌壳饰件、鸟骨兽骨饰件以及石质饰件等，其中很多饰件使用了钻孔技术。钻孔技术的出现，可谓雕塑史上的一大进步。雕塑家傅天仇先生就曾说过：“钻孔，是人工找到深度和厚度的劳动。钻孔冲破平面，它是三度空间的第三空间，是雕塑造型的基本因素，这是立体装饰的开始。”上述装饰物件的出现，标志着造型艺术从生产工具中的解放，是人类美术实践中第一次质的飞跃。

貳 · 新石器时代雕塑

距今1万年左右，中国进入了新石器时代。先民们在改进石质工具的同时，又发明了陶器。陶器的广泛使用带动了整个造型艺术的发展。在雕塑领域，此时出现了陶塑、泥塑、石雕、玉雕、骨牙雕等不同材质的作品，其中既有工艺装饰性雕塑，也有独立的圆雕作品。

一、陶塑

陶塑是中国新石器时代最主要的雕塑品类。这时的陶塑绝大部分为工艺装饰性雕塑，或为器物局部的立体装饰，或为整体的拟形器，独立的圆雕作品相对较少。

在迄今发现的新石器时代的陶

塑中，作为器物局部立体装饰附件的作品占绝大多数。陕西华县柳子镇仰韶文化遗址出土的鸮(xiao)首形陶器盖，就是以动物雕塑作为陶器局部装饰的一件成功作品。该器盖整体塑成鸮首状，鸮的眼、喙用堆塑法表现，羽毛和眼圈则用锥刺法刻画，造型逼真，质感强烈，很好地表现出了鸮的机警神态。其中最为巧妙的处理是，把凸起的鸮喙用作了器物的盖钮。以人物雕塑作为器物局部装饰的优秀作品也不少，甘肃秦安大地湾仰韶文化遗址出土的人头形器口彩陶瓶即是其中一例。该瓶瓶口作人首状，五官塑造清晰，比例匀称，瓶身通体装饰着由弧线三角和斜线组成的图案。

1·1 人头形彩陶瓶

陶塑，仰韶文化，高31.8厘米，甘肃秦安大地湾出土，甘肃省博物馆藏。

陶塑人头与布满图案的瓶身浑然一体，宛若一位身着花袄的美丽少女【图1·1】。陕西扶风姜西村出土的人面浮雕塑造的是一位老年男子形象，鼻梁高隆，嘴巴上翘，眼角下撇呈八字形，显示出一脸无奈神情，造型粗放夸张。

作为拟形器的陶塑作品也不少，陕西华县太平庄仰韶文化遗址出土的陶鸮鼎就是一件很典型的陶塑拟形器。鼎整体被塑造成一只大鸮，鸮身为鼎腹，鸮的两足和后垂的尾巴形成鼎的三足，鸮首从鼎沿部位伸出，尖喙鼓目，目光逼人。其造型简括，稳重厚实，体量感很强，

1·2 鸮鼎

陶塑，仰韶文化庙底沟型，高35.8厘米，陕西华县太平庄出土，中国国家博物馆藏。

散发着一股狞厉之气【图1·2】。山东胶县三里河大汶口文化遗址出土的一件狗形陶鬶和两件猪形陶鬶也非常精彩。狗形陶鬶整体造型为一只躯体肥硕、四肢粗壮的狗，狗作昂首吠叫状。其动态神情把握准确，并且狗的尾巴还被巧妙地处理成了桥形鑿(pàn)手。此外，江苏吴江良渚文化遗址出土的陶水鸟形器也很有特色。

独立圆雕在新石器时代文化遗址中为数较少。浙江余姚河姆渡文化遗址出土的陶猪，虽然体积很小，但轮廓大貌、形体特征把握相当准确。此外，湖北天门邓家湾屈

1·3 孕妇像

陶塑，红山文化，残高5厘米，辽宁喀左东山嘴出土，辽宁省文物考古研究所藏。

家岭文化遗址出土的一组包括象、狗、鸡、龟等动物在内的小型群塑也颇具意趣。辽宁喀左东山嘴红山文化遗址出土的两件孕妇像，腹部隆起，性特征明确，反映了当时人们的生殖崇拜观念，是先民们祈求自身繁衍的一种象征【图1·3】。

二、泥 塑

在新石器时代文化中，泥塑作品极为罕见。20世纪80年代，辽宁建平牛河梁红山文化“女神庙”遗址发现了一些泥塑残块，可辨认出的有龙、鸟残躯以及人的腿、手、耳、乳房等。以这些残块的大小比例推断，其中最大的塑像可达真人的三倍，亦有两倍于真人或与真人等大的作品。此外，遗址中还出土了一件比较完整的泥塑女神头像，其与真人头等大，可能是全身像的头部。塑像方圆脸，颧骨突出，平鼻阔嘴，眼角高挑，眼窝内嵌圆形玉片，目光深邃，颇具神秘感【图1·4】。这些塑像可能与原始巫术或信仰有关，反映了人类物质生产与自身生产的两大主题，有学者认为是生殖女神或丰收女神像。

1·4 女神头像

泥塑，红山文化，高22.5厘米，宽23.5厘米，辽宁建平牛河梁出土，辽宁省文物考古研究所藏。

三、石 雕

新石器时代的石雕作品也很少，河北武安磁山文化遗址出土的石雕人头是目前发现的年代较早的一件圆雕石像，雕造粗糙，形象稚拙。甘肃永昌马家窑文化遗址和四川巫山大溪文化遗址亦出土过两件小型石雕作品，均为浮雕人面像，并且装饰性较强，从上面的穿孔看，当是佩带用的坠饰。20世纪80年代，河北滦平后台子红山文化遗址发现的一批石雕，可以说是目前所知这个时代最重要的石雕作品。这批石雕共8件，高度为9.5—34厘米不等，除1件人兽合体形象外，其余7件均为裸体孕妇圆雕像。孕妇形体饱满丰肥，腹部隆起，乳房凸出，性特征非常明确。其内涵和功能当与辽宁东山嘴和牛河梁红山文化中的裸体孕妇陶塑一致，是史前先民生殖崇拜的反映。

四、玉 雕

随着玉石切割技术和加工工艺的日新月异，包含在一般玉石制作工艺中的玉雕在新石器时代晚期得到了长足发展，其成就在红山文化、良渚文化以及安徽凌家滩聚落遗址出土的玉雕中得到了最充分展现。

红山文化中的玉雕以圆雕居

1·5 龙

玉雕，红山文化，高26厘米，内蒙古翁牛特旗三星他拉村采集，中国国家博物馆藏。

多，其中最具特色的是龙、鹰、龟等小型圆雕动物。辽宁喀左、阜新等地相继发现不少玉鹰和玉龟，大小一般3—5厘米不等。其中玉鹰的造型非常别致，多为正面，身体居中，双翼从两侧展开，羽翅用浅浮雕或阴线表现，手法简洁概括，体量虽小，但造型极具庄重威严之感。辽宁西部和内蒙古东部发现的玉龙也是红山文化中颇具特色的作品。玉龙的大小多在3—10厘米间，也有个别大者。其造型都很相像，短耳、圆目、平吻，身体蟠曲，呈C形。内蒙古翁牛特旗发现的碧玉龙是红山文化中最具有代表性的一件龙形玉雕。作品完整无缺，龙的造型呈蟠曲状，吻部前突，背上长鬣，玉质光洁润泽，轮廓简洁明快，雕工精美细腻【图1·5】。红山文化中大量玉

1·6 琮

玉雕，良渚文化，高8.8厘米，浙江余杭反山出土，浙江省文物考古研究所藏。

1·7 人兽复合体（前图局部纹样）

龙的出土，为探寻龙文化的起源提供了重要线索。

良渚文化的玉制工艺十分发达，作品亦特别丰富，包括独立的圆雕、透雕以及用浮雕和线刻装饰的器具。其中特色鲜明、成就突出的作品首推用浮雕和线刻装饰的玉琮（cóng）、玉钺（yuè）和透雕牌饰。浙江余杭反山良渚文化墓地出土的“琮王”，是一件以浮雕和线刻为装饰的精美玉雕，扁方柱体，中有圆孔，整体造型内圆外方【图1·6】。器表上有规律地雕刻着16组神兽复合图像，每组图像上部为一头戴羽冠的神，下面是双目圆睁、大鼻阔嘴的怪兽。戴着硕大羽冠的神首和兽面用浅浮雕加阴线的手法雕刻，而神兽复合体的身躯和肢爪则用阴线刻画，画面的层次感和图像的主次关系都非常明确【图1·7】。反山墓地出土的一件刻有图像的玉钺亦为罕见

之精品，高17.9厘米，被冠以“钺王”。钺刃角两面对称位置均用浅浮雕加阴线刻的方式雕刻神兽复合图像及鸟的造型。余杭瑶山良渚文化墓地出土的一件透雕牌饰同样非常精彩，造型呈倒三角形，中上部刻镂出两个大孔，以中柱相隔，整体形成透雕效果。正面以浅浮雕加阴线刻的方式塑造了一个神兽复合的图像，两侧加饰阴线卷云纹。关于良渚文化玉琮的用途和功能目前尚不清楚，有学者推测其很可能是祭祀用器，并认为上面雕刻的神兽复合体，具有族徽的性质，可能是巫师御神兽形象，图像具有沟通天地的象征意义。

1987年安徽含山凌家滩发现一处距今5000年的新石器时代晚期聚落遗址，出土了数件玉雕作品，风格与红山文化和良渚文化玉雕不同，具有鲜明的自身特征。其中一

件小玉鹰的造型就非常别致，鹰的身体作正面状，高昂的头侧向一面，翅膀完全展开，翅端又似乎被装饰成了动物头。腹部中央雕刻一组凹入的同心圆，两圆之间刻八角纹。还有一件玉雕人像，高8.1厘米，人呈半踞半立状，显得身长腿短，腰部和两臂均刻有装饰纹样，面部五官刻画匀称清晰。雕像通体打磨光滑，是一件难得一见的史前人像雕刻精品。

五、骨牙雕

新石器时代，骨牙雕刻也已出现。山东泰安大汶口文化遗址出土的镶嵌绿松石骨管、陕西西

乡仰韶文化遗址出土的小型骨雕人头像是目前发现的为数不多的骨雕作品。象牙雕刻作品主要有山东泰安大汶口文化遗址出土的透雕象牙梳和透雕象牙筒、浙江余姚河姆渡文化遗址出土的双鸟朝阳纹象牙雕蝶形器、上海福泉山良渚文化遗址出土的兽面纹象牙雕刻器以及浙江余杭反山良渚文化墓地出土的数件象牙雕刻器。河姆渡的双鸟朝阳纹象牙蝶形器，中间阴线雕刻带有火焰的同心圆纹，两侧各有一只鸟，两鸟昂首相望，纹样简洁【图1·8】。福泉山的兽面纹象牙雕刻器是目前发现最大的一件牙雕作品，残高42.2厘米，表面刻有一组细密的兽面纹。

1·8 双鸟朝阳纹蝶形饰
象牙雕，河姆渡文化，长16.6厘米，残宽5.9厘米，浙江余姚河姆渡出土，浙江省博物馆藏。

叁 · 夏商周雕塑

公元前21世纪中国步入了青铜时代，青铜器的发明和使用不仅极大地促进了生产力的发展，同时也推动了造型艺术的进步。随着物质生产的日新月异，包含在一般青铜器制造中的青铜工艺在先秦时代

取得了辉煌成就。以青铜器为大宗的各类工艺美术的兴盛，导致了装饰之风的兴起，从而带动了装饰性雕塑的繁荣，并促进了独立性雕塑的兴起。青铜雕塑、石玉雕刻、漆木雕塑在此阶段皆获得了突飞猛进的发展。

1·9 四羊方尊

青铜雕塑，商，高58.3厘米，湖南宁乡黄材出土，中国国家博物馆藏。

一、青铜雕塑

先秦时代的青铜雕塑大致可分为三类：一是作为青铜器具局部装饰的雕塑，二是青铜拟形器，三是独立青铜雕塑。

用雕塑的形式对青铜器进行局部或大面积装饰，不仅能增加器物表面的层次，而且还能丰富器物的造型。大量先秦青铜器都采用了这种装饰手法，其中不乏优秀作品。湖南宁乡出土的商代晚期的人面大方鼎，鼎腹四面分别铸出四个浮雕人面，人面五官造型准确，形象威严，增加了器物的表现力。宁乡出土的四羊方尊也是商代晚期青铜器的一件代表作，尊肩四隅以高浮雕形式铸出四个羊首，层次感极强，整体庄重华丽，工艺高超精湛，实为经典之作【图1·9】。河南新郑出土的春秋中期的莲鹤方壶，壶身造型沉稳厚重，纹饰繁密，壶盖装饰清新明快，周边饰一圈莲瓣，正中铸

1·10 象尊

青铜雕塑，商，高22.8厘米，长26.5厘米，湖南醴陵狮形山出土，湖南省博物馆藏。

一展翅欲飞的仙鹤，形成鲜明比照，体现出鲜明的时代特征。

把器物整体塑造成动物或人物造型的拟形器，是先秦青铜雕塑中颇具代表性的一类作品。主要包括人物和动物形饰件、器座以及虎、象、牛、狗、鸟等动物造型的容器。湖南醴陵出土的商代象尊【图1·10】、美国旧金山亚洲艺术博物馆收藏的商代犀尊、日本泉屋博古馆收藏的商代虎食人卣(yǒu)、湖北随州战国曾侯乙墓出土的钟鎔(jù)铜人以及河北平山战国中山王墓出土的虎

噬鹿器座即为其中最具代表性的几件作品。旧金山亚洲艺术博物馆收藏的犀尊，整体铸造出一肥硕的犀牛，表面未加装饰，造型圆浑敦实，体量感很强。中山王墓出土的虎噬鹿器座，通体错金银，表现了猛虎噬鹿的瞬间情态，营造出动感和紧张氛围，造型写实，装饰华丽【图1·11】。

错金银 金属装饰工艺。先在铜器表面铸造或雕刻出浅凹的纹样、图像或文字，再嵌入金银丝或金银片，然后打磨平整光滑。

1·11 虎噬鹿台座

错金银青铜雕塑，战国，高21.9厘米，长51厘米，河北平山中山王墓出土，河北省文物研究所藏。