

中华传统文化
丛书

Chinese Traditional Culture
Concise Reading

中国古代雕塑文化

陈雪华 著

ANCIENT CHINESE
SCULPTURE CULTURE

南京大学出版社

中华传统文化
丛书

Chinese Traditional Culture
Concise Reading

ANCIENT CHINESE
SCULPTURE CULTURE

中国古代雕塑文化

陈雪华
著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代雕塑文化 / 陈雪华著. —南京: 南京大学出版社, 2021.11

(中华传统文化丛书)

ISBN 978 - 7 - 305 - 25101 - 6

I. ①中… II. ①陈… III. ①雕塑史—中国—古代
IV. ①J309.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 227797 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
出 版 人 金鑫荣

丛 书 名 中华传统文化丛书
书 名 中国古代雕塑文化
著 者 陈雪华
责任编辑 胡 豪
责任校对 高 军

照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 南京京新印刷有限公司
开 本 880×1230 1/32 印张 9.25 字数 220 千
版 次 2021 年 11 月第 1 版 2021 年 11 月第 1 次印刷
ISBN 978 - 7 - 305 - 25101 - 6
定 价 39.00 元

网 址: <http://www.njupco.com>
官方微博: <http://weibo.com/njupco>
官方微信: njupress
销售咨询热线: (025)83594756

* 版权所有, 侵权必究
* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

关于作者

陈雪华, 西安建筑科技大学艺术学副教授, 长期从事雕塑艺术的教学、研究与创作, 特别对汉、唐、六朝雕塑有较深入研究。发表有《城市雕塑艺术的成型与制作》《传统雕塑的造型民族特性及其对当代中国雕塑的影响》《试析长安斗门汉牛郎织女石刻像的艺术价值》《乾陵石刻艺术与盛唐社会风气》《西安大遗址保护理念与城市文化创新》《唐陵石刻马装饰图像的演变与传承》等。

封面图像: 唐太宗昭陵浮雕石刻“昭陵六骏”之一白蹄乌。现藏西安碑林博物馆。

出版人 金鑫荣
责任编辑 胡 豪
封面设计 周伟伟

目 录

引 言 / 1

第一章 史前雕塑——原始信仰与礼制文化雏形 / 4

第一节 史前雕塑的精神内涵 / 4

第二节 史前陶塑玉雕 / 9

第三节 史前雕塑的意象之美 / 14

第二章 青铜器雕塑——祭祀中的礼乐文化和鬼神文化 / 17

第一节 商周青铜器的礼乐之制 / 17

第二节 青铜器雕塑中的图腾崇拜和神巫祭祀 / 21

第三节 青铜器雕塑的抽象与狞厉之美 / 32

第三章 墓葬陶俑——冥界折射出的世俗风情 / 35

第一节 俑与殉葬文化 / 35

第二节 陶俑主题内容的世俗化演变 / 37

第三节 墓葬陶俑的绚丽与浪漫之美 / 61

第四章 墓葬画像砖石——冥界中的神仙与祈福文化 / 68

第一节 墓葬画像砖石中的信仰与祈福 / 68

第二节 墓葬画像砖 / 76

第三节 墓葬画像石 / 80

第四节 墓葬画像砖石的线条之美 / 95

第五章 陵墓石刻——永恒与天人合一的哲学观 / 98

第一节 陵墓石刻的种类及文化渊源 / 98

第二节 陵墓石刻的发展演变 / 105

第三节 陵墓石刻中天人合一的美学观 / 128

- 第六章 石窟及造像碑——佛国文化的浸润与变革 / 132
 - 第一节 佛教文化的传入及本土化进程 / 132
 - 第二节 北方和南方石窟的发展演进 / 142
 - 第三节 造像碑 / 166
 - 第四节 石窟艺术的超凡离俗之美 / 170
- 第七章 寺观雕塑——儒道释文化的融合与发展 / 176
 - 第一节 三教合一的文化融合 / 176
 - 第二节 寺观石造像 / 181
 - 第三节 寺观彩塑 / 186
 - 第四节 寺观木雕 / 201
 - 第五节 夹纻漆像 / 204
 - 第六节 辽三彩罗汉像 / 206
 - 第七节 寺观雕塑的意境之美 / 207
- 第八章 古代工艺雕塑——无法还原的文化印记 / 210
 - 第一节 无法还原的古代金属工艺 / 210
 - 第二节 错金银与金银工艺雕塑 / 213
 - 第三节 金铜工艺佛像 / 223
 - 第四节 漆器工艺雕塑 / 235
 - 第五节 工艺雕塑的材美与工巧 / 237
- 第九章 建筑装饰雕塑——传统建筑文化的灵魂 / 239
 - 第一节 土木建筑的灵魂 / 239
 - 第二节 砖瓦建筑装饰构件 / 240
 - 第三节 建筑装饰浮塑 / 252
 - 第四节 建筑装饰雕塑的纹样与色彩之美 / 255
- 第十章 民间雕塑——福寿吉祥文化的传承与守护 / 257
 - 第一节 生命的守护与传承 / 257
 - 第二节 民间砖雕 / 259

第三节	民间木雕 / 263
第四节	民间石雕 / 266
第五节	民间泥塑 / 270
第六节	大俗与大雅之美 / 272
主要参考书目 / 275	
图片目录 / 277	

引言

雕塑是人类精神文明最直接的载体。雕塑作品无论为何种材质，或者表现什么内容，都反映的是人对这个世界的认识和看法。土木金石是中国古代雕塑最主要的造型材料。古代工匠在长期的艺术实践中形成了自身独特的文化体系和审美习惯，在艺术造型上，追求神似大于形似；在审美习惯上，讲究形神兼备和情感表达；在表现手法上，善用叙事化的情节制造意境，烘托气氛，注重内在精神气质和神韵。

中国古代雕塑可以追溯到旧石器时代的石质工具和原始先民所佩戴的兽骨、贝壳等装饰品，这些具有模糊审美趣味的实用物品被看作是人类最早的雕塑雏形。进入新石器时代，人类借助于火和钻孔、切割等技术的发明和使用，制作了大量的彩陶和玉器，在这些被赋予生命与灵魂的器物中，夹杂着人类最原始的宗教信仰和神灵崇拜，由此诞生了人类最原始的雕塑艺术。青铜时代的到来，使人类进入了一个辉煌的文明时代。它以独特的文化内涵和精湛的铸造技艺而成为世界古代文明的标杆。《周礼》中的典章礼仪统统被“器藏于礼”所概括，祭祀、宴饮所用的青铜器具被赋予了礼教伦理的含义，成为社会等级秩序的象征。秦始皇短短几十年的统治，却创造了举世闻名的兵马俑雕塑，这是中国古代文明的又一座里程碑。

秦皇、汉武除了开疆拓土，还开创了中国封建时代的厚葬制度，使得墓葬雕塑成为中国传统文化中重要的一部分。陶俑、画像砖、画像石以及陵墓地表石刻构成了中国古代墓葬雕塑的基本形式，它们以美的方式诠释了古人的哲学思想和生死观。远古时代中国人就深信灵魂不死的说法，而古代帝王权臣更是把这一观念上升为“事死如事生”

的人生哲学。古人对于生命,以及死亡的理解,从大量的墓葬雕塑艺术品中得以验证:那些身份显赫的权贵们不遗余力地追逐死后的荣华富贵,在死后的阴宅地府里极尽能事地演绎出一幕幕“人间美景”,企图得到永生。

东汉明帝时,佛教文化传入中国,很快与中国本土文化相融合,对中国古代雕塑产生了重要影响。佛教文化传播的主要途径是通过大量的佛教造像。中国石窟开凿始于十六国时期,南北朝时进入高潮,并直达隋唐鼎盛期,之后规模锐减。佛教石窟雕塑遗存主要集中于中国的北方和中原地区,著名的有新疆克孜尔石窟、敦煌莫高窟、天水麦积山石窟、大同云冈石窟和河南洛阳龙门石窟。南方石窟主要有隋唐之后开凿的大足石窟和杭州飞来峰石窟等。

中国历史上的多次毁佛事件造成大量佛教寺院被毁,所幸的是仍有部分金石佛像得以幸免,成为我们今天观瞻古代佛教雕塑艺术的实物范本。佛教在隋唐五代时完成了中国本土化的变革,儒释道三教合一的寺观彩塑在宋元明清时期得到空前的发展。至今,山西还保存有较为完好的古代寺观彩塑,它们融汇了传统中国绘画的人文情怀与山水情结,并兼有世俗人物的鲜活灵动,以诗意的意象造型,将儒释道诸多形象表现得淋漓尽致。

据历史文献记载,中国古代庙宇及皇宫建筑蔚为壮观。遗憾的是,隋唐之前的木构建筑早已荡然无存,好在许多古代建筑遗址中仍保留有大量土木砖瓦石和琉璃构件,它们成为寻觅古代建筑精神灵魂的线索,今人仅从残存的秦砖汉瓦以及屋脊动植物装饰浮雕中,就可以读出古人蕴藏在建筑中的种种精神寄托和对生活的美好祈愿。

中国历代帝王贵族生活豪华奢侈,其宫廷寺院历来注重器物工艺的至真至美,用于皇家祭祀礼仪、墓葬随葬以及礼佛供佛的器物更是不惜重金打造。古往今来的工艺匠师们始终传承着材美而工巧的工

匠精神,在创造出无数精美器物的同时,形成了丰富、精湛的工艺技巧,可惜鎏金、错金银、夹纆等古代工艺技术已失传,成为无法还原的文化印记。

洋洋大观的中国古代雕塑史上,多数雕塑匠师来自民间,正因为民间艺匠的大胆创新才极大地丰富了古代雕塑的品类。尤其是明清时期,民间雕塑匠师人才辈出,并且带有强烈的地域文化特色,由此形成了南北迥异的造型风格,如陕北的炕头石狮、面塑,天津泥人张,徽州砖雕,东阳木雕等成为其中的代表。千百年来,民间雕塑如同生命的守护神,世代相传,生生不息!

第一章 史前雕塑——原始信仰与礼制文化雏形

史前雕塑脱胎于旧石器时代的石质工具和实用装饰品。在新石器时代的人类遗址中发现有大量的彩陶和玉器,这些器物中有部分反映出原始人类最初的世界观,而这部分带有某些人类精神因素和审美意识的三维立体造型便是原始雕塑的雏形。史前雕塑除了石器、陶塑和玉雕之外,还包括骨、牙、泥、木、竹、铜等材质,其中石雕、玉雕、陶塑和铜雕因具有坚硬耐蚀的物理特性,因而得以长存。

第一节 史前雕塑的精神内涵

在史前人类社会遗址或墓葬中,发现了大量旧石器时代的石球、石斧等,这些造型雷同的石器,并非仅仅是劳动、狩猎等的工具,据推测极有可能是出于某种原始崇拜或对死者的灵魂慰藉。新石器时代的遗址中有大量的陶器和玉器的发现,证明史前人类不仅能制作石器工具,还能烧制陶器,雕刻玉器等装饰品。于是,这些原始陶器或玉器便拥有了特殊的文化含义,这其中有人类祖先对生命的困惑,对死亡的恐惧,对宗教的信念,以及原始部族的社会群体关系等,从中可以感受到人类在洪荒时期的艰难历程和原始精神信仰。

(一) 原始信仰与灵魂崇拜

在北京山顶洞人的遗址中,发现了7粒非常精巧的石灰石小石珠。另外,在大汶口文化遗址、江苏邳县大墩遗址和山东兖州王因遗址的墓葬中,发现史前人有口含石珠或陶珠的习俗。江苏南京的北阴阳营史前人遗址的墓葬中,也同样发现死者口含天然彩色石子的习

俗。陕西宝鸡北首岭仰韶文化、江苏青莲岗文化和安徽薛家岗文化遗址中,发现一些墓葬用品,如石斧、石球,其表面磨制光滑细腻,甚至还有精美的彩绘。这种带有审美特性的石器具有雕塑的材料属性和三维立体空间属性,被视为是原始雕塑的雏形。

史前陶塑所表现的内容,亦如史前所有文化遗迹,遥远而神秘。在青海、甘肃以及陕西渭河流域和汉水流域一带,先后出土了多件人头形彩陶瓶(图 1-1)*,其中有少女头、老人头,陶瓶的形状都作大腹平底,顶部都开有黄豆粒大小的小孔,其中有些瓶颈处堆塑了缠绕的蛇身,蛇身与人头相连,这说明此类陶瓶并非史前先民的实用性陶瓶,蛇身人首的造型能给我们太多的想象。目前较为普遍的看法是瓶用于装死者的骨骸,瓶顶部的小孔是用于亡灵出入的通道。

图 1 人头形彩陶瓶

史前人头形陶瓶造型大多鼻子挺拔,双眼凹陷,嘴巴微张,就直观感受而言,这些人头像的面部表情都带着好奇,眼神中有种神秘而困惑的感觉。如果说这种陶瓶装载着死者的骨骸和灵魂,那么人首蛇身是史前祖先灵魂的化身吗?考古学家在这种陶瓶中发现个别陶瓶曾经断裂过,上面有当时粘接过的痕迹,说明这类陶瓶在当时被人们倍加重视。

1985年7月,河南濮阳发现的一座墓葬,在死者的东西两旁用河蚌堆砌出一龙一虎的形象(图 1-2),结合其他实物资料,说明在新石

* 书中所注图目均可通过扫描书末第 277 页“图片目录”右边二维码见相应的精彩图片。

器时代就已经出现了“朱雀玄武顺阴阳，青龙白虎辟不祥”之类的驱邪避灾思想观念。

红山文化中的玉猪龙是身份和地位的象征。远古时代，人们视猪为一种吉祥之物，具有祈求吉祥，护身降福的作用。古人在祈天求雨的祭祀活动中，以猪为沟通人神间的信物，从而出现了被神话了的猪的传说。玦形玉猪龙的发掘地在辽河流域平原地带的牛河梁，这里的先人们所塑的龙有日常生活中的动物痕迹。在先民的日常生活中，猪可能是最早被驯化成功的家畜，猪的形象既代表财富，又显示勇猛。因此，猪也就成为通天神兽——龙的原型。

红山文化遗址出土的玉猪龙(图1-3)，堪称中国最早的龙形象。它的出现年代正是父系氏族取代母系氏族时代，此时期的玉龙是一种近似胚胎形的蜷曲造型，后来几经演变发展成为最具中国传统文化代表性的龙形图腾崇拜。红山时期龙的造型，在之后的商周青铜礼器中演变为夔龙纹装饰。

(二) 原始生殖崇拜

繁衍是生命延续的本源。美术考古表明，原始生殖崇拜遍及世界各地。在欧洲旧石器时代晚期的文化遗址中，出土了一批女性裸体雕像，体态丰满，乳房硕大，臀部、腹部、大腿及阴部也都有夸张的表现。1963年，在内蒙古赤峰西水泉红山文化遗址中，发现一件泥质褐陶小型人像残躯，头部残缺，胸部有一对凸起的乳房。(图1-4)1982年，在辽宁喀左东山嘴红山文化祭祀遗

图2 玉猪龙

址中,首次发现一批小型陶塑孕妇像。1983年,又在牛河梁红山文化女神庙遗址,发现一件与真人等大的泥塑女神头像,五官清晰,造型逼真,颇具神秘色彩。泥塑女神像带有明确的祭祀意义,被称为农神、地母,或女神,反映出原始先民祈求繁衍的愿望和生殖崇拜观念。

图3 泥塑女神像

在浙江桐乡罗家角新石器时代文化遗址中,出土了一件捏塑的男性裸体人像,为泥质灰红陶,残高6.5厘米,两腿间夸张地塑出锥形男性生殖器。这件陶塑或许是男性崇拜的产物。马家窑文化遗址所出土的男性塑像就说明了人类由母系社会向父系社会的演变。20世纪70年代中期,青海乐都柳湾曾出土一件人像彩陶壶,此像既有男性的双乳,又有女性丰满的双乳,生殖器也同时具有男性和女性生殖器特征,这件男女合体像,应该是男女交媾的一种表达。陕西华县龙山文化和湖北天门屈家岭文化中,以及天门邓家湾遗址出土的陶祖(男性生殖器),都反映出史前人类的男性生殖崇拜,也包含着史前人类对超自然神秘力量的不解和迷茫。

(三) 礼器文化的雏形

史前人所使用的玉器多为礼器,用于祭祀的礼玉主要有:玉璧、玉琮、玉圭、玉璋、玉琥、玉璜等,其中最具礼制文化性质的有玉璧、玉琮和玉璜。

良渚文化遗址出土的玉器是史前人神崇拜的载体,承载“事神致

福”的神圣性,它是贵族阶层攫取“祀与戎”权力的象征。史前人类认为玉有一种通神的灵性,具有连接人间和神界的神秘力量。

江苏吴县张陵山良渚文化遗址出土的玉璧和玉琮是目前所知最早的礼玉。玉璧呈圆形或扁圆形,中间有孔,多为素面,少数有弦纹。玉琮有短筒形和长方柱形两种,有一节或多节造型。玉琮形状外方内圆,象征天圆地方,代表天地乾坤。中空的圆柱形状象征通天之柱。局部雕刻的图形是巫师通天的助手。史前墓葬中的玉璜多见于墓主胸颈部,玉璧放置于墓主胸腹部,玉琮则置于墓主周围,配以神人兽面形和鸟形等神秘纹饰。佩戴不同的玉器标志着墓主不同身份和地位等级,并蕴含某种宗教意义。

《周礼》注:“琮之言宗也,八方所宗。故外八方象地之形,中虚圆以应无穷,象地之德,故以祭地。”玉琮除了作为象征天地乾坤的礼器,还有象征地母女阴的含义。《周礼》规定玉璧、玉圭等礼器,一般为男性使用的,而玉琮则为女性使用。玉璧礼天,天属阳;玉琮礼地,地属阴。(图 1-5)

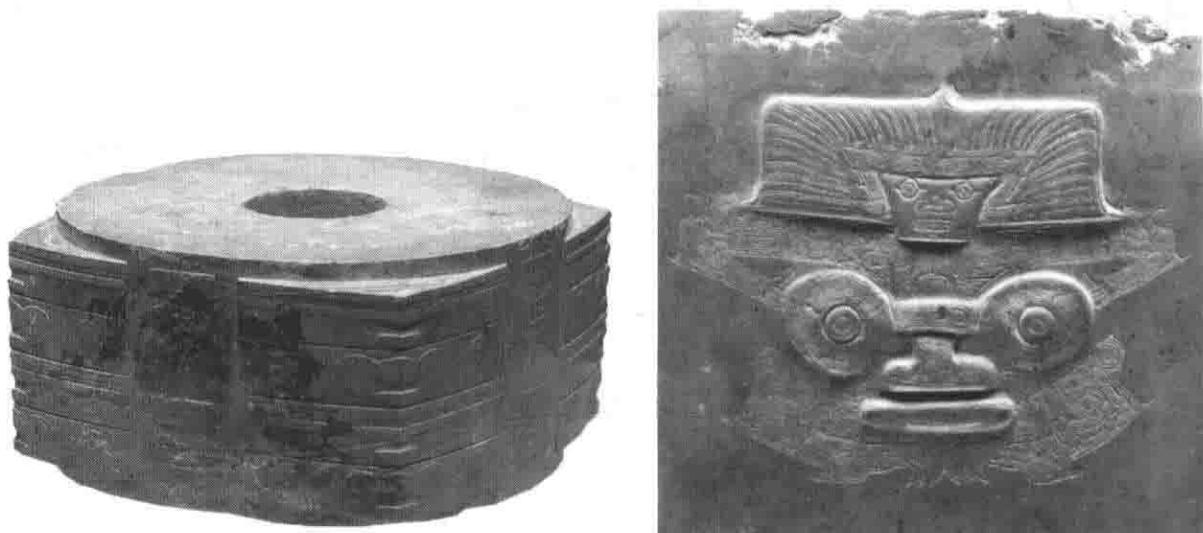

图 4 玉琮与玉琮表面纹饰

玉璜是一种弧形玉器。一般认为“半璧曰璜”,而多数玉璜的形状只是玉璧的三分之一,或者四分之一,只有少数接近二分之一。迄今

为止,新石器时代出土的玉璜没有一件够得上“半璧”的。另据《周礼》:“以玄璜礼北方。”说明玉璜是用来祭祀北方之神玄武的。一般来说,大型玉璜作礼玉,中小型为佩饰玉。(图1-5)璜的纹饰,一般两端各雕成兽头形,以龙头、虎头为多;也有一端为头,一端为尾的,有龙形、鱼形等。璜表面饰以鳞纹、云纹、鸟纹、三角纹等。《周礼》记载:苍璧、黄琮、青圭、赤璋、白琥、玄璜为玉之六器。六器中,良渚文化的玉璧、玉璜、玉琮皆在其中。由此可见,良渚文化的玉器与商周青铜礼器有直接的承袭关系。此外,又有六瑞之名,与六器含义各异。另据《周礼》记载:“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。”其中涉及圭、璧两种礼玉。

王国维认为,“礼”为“二玉示神之形”,等级分明的“惟玉而葬”说明了四个事实:一、红山文化的原始部落已出现一人独尊的等级制度;二、红山文化的原始部落已出现对物的私有化,特别是玉器的高度私有化;三、红山文化的原始部落已以玉为最高的物质符号,进而成为最高的精神符号;四、玉是红山文化的部落首领或巫师的身份标记。

在夏商周时期的文化遗址中,也发现了源自良渚文化的玉器,表明良渚文化始创的玉礼器,也是商周礼器系统中的组成部分,因此,夏商周三代礼器制度直接受到良渚文化的影响。而红山文化中的“惟玉为葬”现象,也说明史前玉器明显包含着礼制与等级制度。

孔子曰:“殷因于夏礼,所损益,可知也;周因于殷礼,所损益,可知也。其或继周者,虽百世,可知也。”孔子所论述的夏商周三代传承关系,其核心是“礼”,在原始社会之后,“礼制”与“儒教”成为中国几千年的治国之本,也是中国进入文明社会的重要标志。

第二节 史前陶塑玉雕

在旧石器时代文化遗址中,常见的打制石器有刮削器、砍砸器、尖