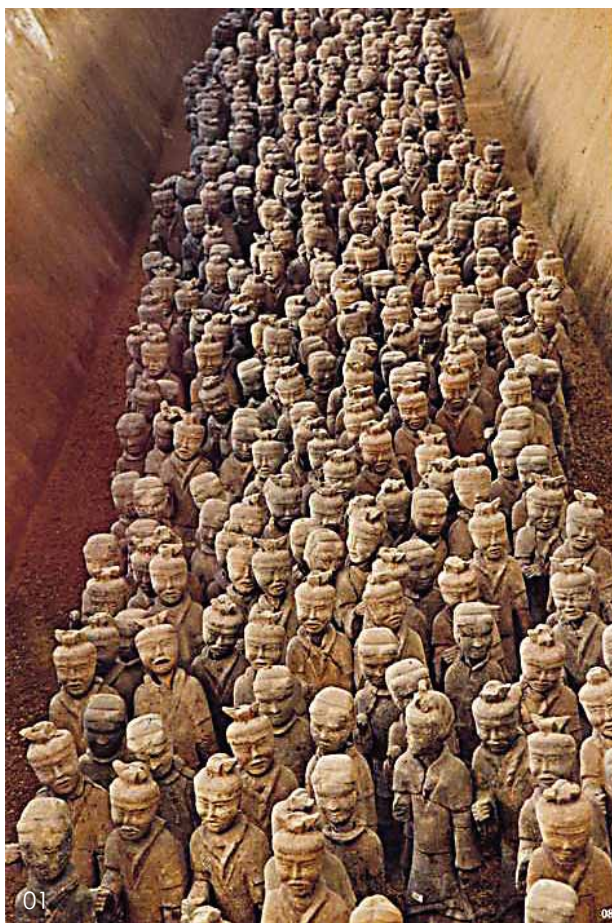

江苏雕塑的历史渊源 及其艺术特征

THE HISTORICAL ORIGINS AND ARTISTIC FEATURES OF JIANGSU SCULPTURE

文 / 嵇亚林
By Ji Yalin

江苏境内的历代雕塑艺术，最早可以上溯到史前时期，而后自秦朝始，经历两汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代十国、两宋、元、明、清等朝代，其雕塑艺术经过历代艺人在继承前代优秀传统文化与不断吸收外来技巧下，日渐成熟并迅速发展，成为中华大地比较发达的地区之一。

早在原始社会江苏雕塑就以古陶塑和玉雕显示出独特的艺术风采。大约距今1万年左右的新石器时期的遗址，遍布江苏境内，这些文化遗址中出土的彩陶、玉雕、骨器、木器等，都闪耀着这个时代美术的光辉。苏州吴江梅堰良渚文化遗址出土的豚形陶壶，造型栩栩如生，率意洗练，曲线优美流畅，雕塑技艺成熟；常州金坛市西岗镇三星村北首的新石器时代遗址考古发掘的陶罐、彩陶豆、玉璜，徐州邳州大墩子遗址出土的大批彩陶，造型生动、规整，色彩绚丽；南京江浦营盘山遗址出土的陶塑人面像，造型规范，庄重威严，富于震慑力。这些都堪称江苏史前雕塑的杰出代表，反映出原始社会晚期雕塑艺术的发展水平。商周时期，随着青铜冶炼技术日渐成熟，江苏的铸塑艺术得到迅速发展。迄今为止，仅南京镇江一带发现的青铜器出土地点就有20多处，其中代表作如仪征破山口出土的西周四凤青铜盘，丹徒烟墩山出土的凤鸟纹兕觥、鸳鸯形尊，涟水县三里墩出土的铜卧鹿等，形神兼备，具有强烈的艺术魅力，显示出雕塑者高度写实的造型能力。进入秦汉，江苏成为中国雕塑的重要区域之一。这一时期雕塑艺术随着宫苑陵墓建筑的兴起空前活跃。徐州狮子山兵马俑，是楚王陵园的一个组成部分。这里发现了数量众多、种类繁多的西汉彩绘兵马俑，分别由步兵、车兵和骑兵组成。如此庞大的陶俑排列成威严的阵容，在中国雕塑史上居重要地位。连云港孔望山巨石圆雕石像和摩崖石刻，刻于公元170年东汉末年，比筑于建元二年（336年）的敦煌莫高窟还要早200年。魏晋南北朝时期的帝王陵墓石刻，代

01 徐州汉兵马俑
02 明孝陵神道
03 栖霞寺舍利塔

表着江苏雕塑艺术历史上的最高成就。江苏境内的南朝陵墓石雕有33处，集中分布在南京、句容、丹阳一带。这些陵墓前石雕艺术，古朴凝重，精美绝伦，堪称艺术瑰宝。它上承秦汉，下启隋唐，与北朝石窟艺术遥相媲美，在中国石雕艺术史上占有极其重要的地位。随着佛教文化的传入，隋、唐、宋、元时期雕塑佛像盛行。南京栖霞山千佛崖，是我国东南地区规模最大、造像数量最多、凿窟时间跨度最长的一处石窟艺术宝库。在其栖霞寺东侧，有始建于隋经南唐重修的舍利塔，高约18米，五级八面密檐式，雕刻狮、凤、飞天、力士、天王、文殊、普贤等佛教形象，尤其是塔基座上刻有释迦牟尼成道八相图浮雕，精美生动，为唐宋时期江南石刻艺术之杰作。苏州吴县甬直保圣寺有9尊罗汉坐像，造型伟岸，表情深沉，神韵各具，十分生动，是现存较早的中国化罗汉艺术形象佳作之一。灌云伊芦山六神台佛教造像共有42尊。其中一窟东壁上有高浮雕像6尊，5尊结跏趺坐于莲台上，其旁有一尊力士像，是盛唐时期的作品。吴县天池山寂鉴寺石屋阿弥陀及弥勒石刻是元代作品，佛像依山崖凿成，其线条粗犷，气势逼人，是古代工匠因地制宜进行石刻造像的成功范例。明清时期，各类材料雕刻更加丰富，江苏以石刻、泥塑、木雕、砖雕颇具特色。位于南京东郊钟山南麓的明孝陵神道两侧的石人石兽体型巨大，形神兼备，是明代石刻的艺术珍品。在明清时期的雕塑领域里，最有创造性和时代气息并与民众文化生活相关联的，还有那些小型雕塑品。如竹、木、砖、象牙、玉雕、牙雕等以文人雅好为趋向，雕刻工细，传世佳品颇丰。

纵观江苏雕塑的发展历程，至少出现过三次高潮：一是两汉时期的兵马俑；二是六朝时期的陵墓石雕；三是唐宋时期的佛教造像。

虽然江苏雕塑尚不及秦兵马俑那样雄伟，敦煌石窟菩萨、晋祠侍女那样富有生命力，但却有着江南的精巧、玲珑、纤细、流畅之美，同时又融有北方朴实、庄重、简洁、典雅之风，这是其不可比拟的。以至于不少惊世之作，在中国雕塑艺术史上占有举足轻重的地位，甚至成为世界雕塑史上的闪光点。我们在对江苏古代雕塑发展脉络和成就进行简要梳理的同时，可以看出其艺术特点至少有这样几点：

（一）气势恢弘的石刻艺术，渗透着皇家霸气。南朝陵墓前极具艺术特色的石神兽，一方面继承了汉代石刻艺术的传统，体现了一种博大的气势之美，另一方面它改进了汉代古朴、粗糙、简单的雕造技法，在造型和技法上达到了新的境界，并对后代的唐宋石刻艺术产生了深远的影响。南朝刘宋时 8 位帝王，多葬于南京。墓前有神道、石柱、石碑和石兽，石兽分天禄、麒麟、辟邪三种。其形高大，昂首挺胸，口张舌吐，两侧刻有双翼，四足前后交错，似纵步若飞，俨然威镇百兽之神态。明代有 19 座帝陵，开国皇帝朱元璋及太子葬于南京紫金山南麓，其余分别葬于盱眙、凤阳、昌平等地。明孝陵神道最大的特色，在于人工与自然的完美结合。神道石刻造型厚重简朴，以形体高大取胜，雕刻技法上注重写实，寓巧于拙，线条圆润流畅，细微处精雕细琢，融整体宏大与局部精细为一体。在布局上，依据紫金山独龙阜玩珠峰走势进行布置，用石象生经营空间。在长约 1800 米的石象路上相向排列着 12 对石兽，包括狮、獬豸、骆驼、象和天马等，每种动物立姿跪姿两两对立，排列有序，壮观威严。神道上分别列着 4 对身着盔甲或蟒袍的文臣武将，形成一派严肃静穆的气氛，在历代帝王陵墓建筑中是前所未有的。值得一提的是盱眙明祖陵石刻，共有文官 7 对，武士 1 对及狮、马、麒麟等，是明代帝陵石刻中最为精美的一组石刻群。在造型雕刻手法上运用浮雕、半浮雕的技法，使石刻的细部显得流畅华丽，可以看出艺人们丰富的想象力和高度的创造精神。

（二）生动形象的宗教造像，寄托世人希望和理想。从北魏起，江苏建佛寺、雕佛像、绘壁画等佛教活动一直盛行。大量的佛像都显示出宁静、洒脱、飘逸、充满智慧的神态，寄托着当时人们的美好愿望。中国的佛教雕塑源自古印度，艺术家在学习摹仿过程中，逐步将它们加以改造，使其既保存了某些原产地的样式，又更多地体现出本土特色。扬州大明寺大殿中的三尊大佛为清代作品，但雕塑却以唐代手法塑造。佛像显得健康丰满，躯体高大，面容庄严典雅，表情温和亲切，似乎极愿接近人们，帮助人们。在雕刻手法上，圆刀代替了平直的刀法，不论是形象本身还是衣褶的变化，北魏那种突兀的转折和生硬的棱角已经消失，显得更加光彩照人。苏州西园寺五百罗汉堂，更为写实，更具有人情味，不仅面形、衣着、动态各尽其妙，而且喜怒哀乐的人物神态无一协同。

（三）与建筑装饰相结合的雕刻艺术，玲珑剔透，以精巧见长。从先秦两汉，到晚清民国，江苏造园艺术高超精湛，名闻中外，南京、苏州、无锡、扬州等都是古典园林的杰出代表。在园林建筑中不管是内部空间，还是外部空间的装饰，都需要通过雕塑手段来实现。如扬州何园船厅的走廊架上刻象头，梁头上雕双鱼，雀替上是蝙蝠，厅内梁头雕花也是鱼形，四周是方窗，外雕金钱如意边框，中嵌杏花饰。檐柱间的挂落皆为镂空花框。在蝴蝶厅前的 14 根檐柱前的雀替，正反皆刻有浮雕，为八仙祝寿图，每个雀替上两面各为一个神仙。人物个性鲜明，形态生动，虽为楼堂装饰，但艺术价值极高。用在建筑外部空间的雕塑，主要为屋顶的殿角走兽、花窗装饰，门楼及门前枕石、石狮的雕塑等等。苏州网师园主厅万卷堂前的砖雕门楼雕刻精致，享有“江南第一门楼”的盛誉。砖雕门楼南侧上枋嵌有砖雕家堂，供奉“天地君亲师”五字牌位，门楼中部上枋横匾两端倒挂砖柱花篮头，刻有狮子滚绣球及双龙戏珠，飘带轻盈。左右两侧分别刻有“郭子仪上寿”、“周文王访贤”立体戏文图。在雕刻技法上，艺人们运用平雕、浮雕、镂雕和透空雕等砖雕艺术手法雕凿而成，

- 04 南京栖霞山千佛岩
- 05 吴平忠侯萧景墓辟邪(梁)
- 06 明祖陵石刻

刀工细腻，纹理清晰，古雅秀丽，历史人物栩栩如生，飞禽走兽和花卉图案形象逼真，大大丰富了传统文化的内涵。

(四) 雕塑材料信手拈来，手法凝练充满创新。江苏古代雕塑温柔敦厚，细腻优雅，与中华民族含蓄、天人合一、中庸之道的传统文化观念相一致。较少有剑拔弩张，向外张扬的火气，更多的是包容、谦恭、内敛，给人更多艺术韵味。即便是表现勇猛强悍也都有含而不发的美感特点。如威武庞大的汉代兵马俑，豪放雄浑的六朝石刻，神情各异的保圣寺罗汉，载歌载舞的汉唐女俑都有这种效果，与其他中国古代艺术审美理想相一致。在明清时期，江苏的雕塑艺术充满创造性，且富有生气，作品多能体现出这一时代的精神特征。就其刻制的材料而言，有木雕、泥塑、陶艺、砖雕、竹雕、玉雕及果核雕等，创作的作品风格独特，极富有江苏地方特色。

(五) 追求气韵生动、写意传神的艺术效果，具有典型的南方地域特色。南朝的辟邪石狮是当时人们根据自己的想象创造出来的一种灵瑞神兽，往往比写实的雕刻石兽更威风、更勇猛，且更神圣不可侵犯，给人以视觉冲击和震撼，从而达到既体现帝王尊严又具有震慑黎民百姓的目的，形象、直观地体现了封建统治者的审美情趣和精神追求。从历代墓葬内出土的各种陶俑来看，它们都是古代一些不知名的雕塑艺术家，以明快细腻的艺术手法，注重以形写神，反映了当时人类社会的生活面貌，这在雕塑艺术发展长河中成为一份宝贵的文化遗产。尽管一些陶俑人物塑像，头与身体的比例明显地不合实际，有的身长仅为4个头的长度，但不失生动、传神、协调之美。南唐二陵出土的舞姿陶俑以写实与写意相结合的手法，塑造出舞蹈中的瞬间动作，舞姿生动而优美。舞者面部刻画细腻，双目远瞩，满脸喜悦，胡须满腮，身着窄袖长袍，腰束锦带，足蹬长筒皮靴，俨然一副唐代西域民族的形象。整个人物造型突出面部表情和身体舞姿的曲线，不仅再现了当时南唐宫廷舞蹈的神韵之美，而且让人感受到强烈的音乐节奏。

江苏雕塑与其区位优势、经济优势和文化优势有着紧密的联系，但核心与中华民族的传统文化、社会风貌、人文精神一脉相承。不同时期的江苏雕塑，反映着不同时代人们的意识、美感和愿望。在表现内容上，无论是人物雕塑、动物雕塑或陵墓雕塑，还是实用雕塑、装饰雕塑，都直接或间接地反映了不同时期社会生活和时代风貌。在表现手法上，追求天人合一，虚实相生的空间境界。在气韵意境上，雕塑艺术家们注重以形写神，求神似而不求肖似的意境特色。在刀法技艺上，不仅吸收了绘画线条的特点，而且还习惯在雕塑上绘色描线。通过富有弹性而又丰富多变的线条，有的古朴雄伟而粗犷，有的丰圆饱满而细腻。在所用材料上，不拘一格，信手拈来，金、玉、石、砖、土、木、竹等，无一不成为可入雕之物。总而言之，江苏雕塑传承着几千年的文化，是每个时代思想、感情、审美观念的结晶，它之所以能屹立在世界艺术之林，成为社会进步文明的历史记载，就在于有着与众不同的艺术特色和审美理想。 □

参考文献：

- [1] 叶皓《金陵特色文化》，南京出版社，2005
- [2] 蔡葵《楚文化概观》，南京师范大学出版社，1997
- [3] 梁白泉《南京博物院馆藏宝录》，上海文艺出版社，1992
- [4] 陈书禄《江苏文化概观》，南京师范大学出版社，1998
- [5] 吴恩培《吴文化概论》，东南大学出版社，2006
- [6] (美) J·L·斯图尔特《中国的文化与宗教》，吉林文史出版社，1991

(嵇亚林 江苏省文化厅办公室主任、研究馆员，南京大学美术学院艺术硕士)