

走近中国古代雕塑与绘画

张颖 (黑龙江省龙江县第一中学 161100)

摘要: 中国绘画与雕塑是我国古代的重要艺术门类,他们之间与中国古代的社会制度、文化、哲学与宗教之间有着密不可分的联系。与西方绘画又有着明显的不同,欣赏和理解中国雕塑与绘画要在中国传统文化的基础上进行。

关键词: 中国古代;雕塑;绘画;艺术特点;联系

众所周知古代中国有灿烂辉煌的艺术成绩中国画已是我国文化宝库中的瑰宝,中国古代雕塑在世界雕塑史上也占有一席之地。雕塑发源地古代希腊人重视人体,将神塑造成完美的有血有肉的人。而中国的雕塑自秦汉时期成为一种与线有机结合的独立的艺术样式隋唐六朝之后雕塑艺术有了进一步发展并逐渐成熟,但却一直与中国绘画有着密不可分的关系。

一、制度、文化、哲学观

在社会的制度、文化、哲学上,古代中国重礼教,尊鬼神,艺术重心倾向于工艺美术,在礼器、祭器上发挥艺术特长,并且同样也形成传统,影响深远。实用性雕塑,在历代都占有主流地位而且主要功能是装饰功能。按用途可分为两大类,一类是纯粹的工艺品,一类为建筑装饰雕刻,实用性除反映在装饰雕刻上以外,还反映在明器艺术上。其中明器雕塑品占有重要地位,主要是俑和动物雕塑,俑是人殉的取代物,动物雕塑也用来代替活体陪葬,它们的实用性很强,不属纯粹的雕塑艺术品。但已形成了独特的风格而且造型风格上南北方各不相同。

二、宗教观

在宗教造像上也是这样,以佛教造像最有代表性。欣赏教材多以南北朝和唐代的作品为例,因为这些时代的佛教造像艺术水平普遍较高。是因为唐代过后建国后几十年的发展,为文化艺术的繁荣奠定了雄厚的物质经济基础。宋元和明清也有好作品。佛教造像有宗教上特殊的造型要求,它们和古希腊那种以人为范本的真实自然的神象有所不同,在欣赏时需要了解宗教中的种种规定,如佛象两耳垂肩,手长过膝等等,否则很容易认为比例不准确,解剖有错误。纯粹的雕塑一般以纪念性雕塑为代表。中国古代重视绘画艺术,纪念性人物和事件,通常以绘画来表现而极少使用雕塑,例如功臣和历代帝王像,都是画在壁画和卷轴画里。纪念性雕刻在西汉时代也有一些创作,最著名的例子就是欣赏教材都有介绍的霍去病墓石刻“马踏匈奴”、“卧虎”等。此外,东汉四川都江堰李冰像和五代前蜀主王建坐像,也是现存的古代纪念性雕刻,但实在是很少。中国有中国特殊的历史和文化,也有其艺术的特殊性。我们不能因为纯雕塑品少就不承认它们也属于雕塑艺术而拒绝认识它们、理解它们和欣赏它们。如陕西省博物馆藏的一件石质菩萨立像有着无比的魅力,虽然此像头部、双臂和双膝以下以残缺但是给人留下的梦幻般的遐想和美的享受可与希腊的维纳斯相媲美。

因为产生于工艺美术的中国古代雕塑装饰性很强,无论是哪一种雕塑,都普遍反映着传统悠久的装饰趣味。如:唐代雕塑艺术被推向一个新的高峰佛教造像不仅比以往更加兴旺而且其美学风范标志着这个时期的佛教艺术已走完外来艺术民族化、宗教艺术世俗化的过程,显示出鲜明的民族特色和时代特色。佛像的对称式坐姿和图案化的袈裟衣纹处理,显出浓厚的装饰性。中国佛像因装饰性的虚拟成分,更带有一种非人间性的神秘,同时,装饰性对于增强佛像所要求表现的庄严肃穆气氛,也十分有效。辟邪石狮的整体造型,完全经过装饰化变形,身上更有线刻图案来加强这种装饰品格。南朝陵墓石兽继承了传统石雕的粗线条追求动力感、体量感,经过这样处理过的石兽,往往比写实的雕刻石兽更威风、更勇猛,且更神圣不可侵犯,能更好地发挥它们作为建筑装饰的功能。作为造型语言的“线”的大量运用,是富有审美表现力和民族气质的特点。线比立体块面具有更大的灵动性和流动感。

中国画无论工笔还是写意,都不象素描那样精确地写生刻画对象,而是主要依据观察体验所得印象,再加上想象,经过主

观加工美化而成艺术形象,不拘泥于物体外表的相似,甚至是打破时空的画面组织,稚拙而带装饰味的造型豪放泼辣的线条大多强调抒发作者的主观情趣。中国画讲求“以形写神”,追求一种“妙在似与不似之间”的感觉:而西方绘画呢?讲求“以形写形”,但它非常讲究画面的整体、概括。中国画是“表现”的艺术。中国画不画光影,只表现固有色,造型与画面效果的平面性很强,不求空间深度,而把注意力放在物象的“神韵”表现上。因此,如果按绘画的解剖、比例、透视和色彩等准确度很高的科学化标准来衡量中国古代绘画,就会觉得一无是处。但若理解中国艺术自成体系、自有追求,便懂得和喜欢品味中国画的美感。中国雕塑也是如此,它和中国画观念是一致的,而且贯穿了整个古代雕塑史。

汉唐陶俑、霍去病墓石刻、历代宗教造像。它们和中国画一样,追求神韵,如汉代的说唱俑充分表现了一个扣人心弦的一个戏剧情节的高潮,作者出色表现了一人在说唱时的那种兴奋激昂的神情和动态足可以使观众产生丰富的联想并引起心灵上的共鸣。中国画是以线存形的,通过线勾出轮廓、质感、体积来。中国画这种以线写形表现手法,就使绘画与雕塑在造型手段上有明显的区分,但这并非说绘画完全排斥用线,而是说光可以作为绘画的主要语言而用于绘画的。而中国画无论对山水的破线或是衣服的纹线,都积累了非常丰富的线型。《朝元仙仗图》就是一幅宗教题材的绘画作品,画中线的运用富于变化、韵律和节奏,用不同的线条表现不同质感的对象,变化维妙协调这幅作品可以说是绘画与雕塑作品的完美结合,巧妙地描绘着各种形象。

三、美学观

晋代画家顾恺之确立了中国艺术神高于形的美学观——“以形写神”。它与近代美学观具很大的区别,即画人不仅形似,还要升高于神似,画出人的精神面貌,在这一理论指导下,历代出现许多传神写照的佳作,成为指导绘画的一个重要准则。正是因为这一准则我们必须换一种眼光,使用我们自己民族的艺术标准和审美习惯,来欣赏中国古代雕塑“以形写神”的艺术效果。以天龙山十七窟、莫高窟一百九十六窟等晚唐菩萨造像来看,由于对肉体感和柔媚姿态刻意的甚至带几分夸张放肆的追求与表现,影响了对内在精神与个性的关注合适度的把握而缺乏一种内在的精神力量。

中国古代雕塑作品大多属于佛教造像。佛教美术有其特殊的经规仪轨,形成自己的特点。在欣赏中国古代佛像时,适当对照希腊、印度的古代雕刻进行比较,有助于加深认识和理解各自的美感区别。同时需要了解佛教造像的经规仪轨。比如佛像两耳垂肩,手长过膝,就出自经规仪轨。佛像有“三十二相”、“八十种好”的形象上的神化特征等等,都有固定的要求。如不了解,很容易觉得佛教造像怪诞和雷同。

四、小结

所以说中国古代艺术需要我们有很深的中国传统文化底蕴做依托,中国艺术,包括中国雕塑和中国绘画之所以能一枝独秀地屹立在世界艺术之林,全在于它们有着与众不同的许多特点和密不可分的内在联系。

我们在欣赏中国古代雕塑时,需要综合各个特点和中国画的艺术准则来认识,才可能得出比较合理的结论,承认它们确实还有不少好处。一种艺术有了特点,就有了它存在与发展的理由和价值。

参考文献:

- 1.李泽厚.美的历程[M].天津社会学院出版社,2001,03
- 2.周伟.《中国美术简史》[M].清华大学出版社,2008,09
- 3.杭间.《中国工艺美术史》[M].人民美术出版社,2007,05
- 4.《中国美术史及作品鉴赏》编写组《中国美术史及作品鉴赏》[M].高等教育出版社1997,07