“塑圣”杨惠之的雕塑艺术

董乐意
(南阳理工学院艺术设计系　河南 南阳　473004)

摘　要: 杨惠之做的雕塑, 从形式上看有两大特点: 第一是“塑”, 属于雕塑中的加法, 他较少制作雕刻艺术, 最突出成就也是泥塑艺术。第二是对雕塑进行着色妆彩。杨惠之的画技不输于吴道子, 故而对雕塑妆彩后, 显得更为生动逼真。他是唐代第一个把写实风格引入雕塑艺术的人, 他的泥塑作品能较好的抓住人物的外貌特征与神情特点, 这在当时被认为合乎相术, 时人称为“古今绝技”。他成功地把张僧繇的绘画风格运用到雕塑方面, 有“天下第一”的盛誉, 赢得了与“画圣”吴道子同等地位的称谓——“塑圣”。

关键词: 塑圣; 彩塑家; 壁塑; 影塑; 浮塑
中图分类号: J305　　文献标识码: A

唐代是中国历史步入全盛的时期, 艺术上也出现了五音繁会、万彩纷呈的繁荣局面。在雕塑方面, 传统雕塑经过魏晋南北朝的创新发展阶段, 至此已臻于成熟, 大批才艺卓绝的工艺匠师和大量气度不凡的雕刻作品纷纷涌现, 彼此斗巧争奇, 极一时之盛。杨惠之的泥塑艺术就产生于这样的背景之下, 且成为其间的主流表征。

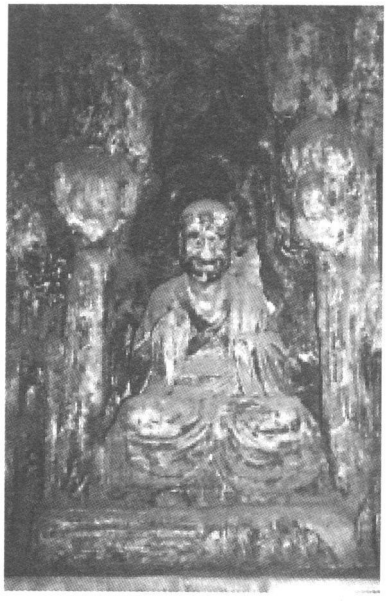
杨惠之, 江苏吴县香山人, 生卒年无从考察, 只知道生活在盛唐开元、天宝年间, 是著名的雕塑家, 或者准确的说是一位“彩塑家”, 成就远高于前人, 被誉为“塑圣”, 与“画圣”吴道子并驾齐驱, 饮誉天下。据北宋人刘道醇的著作《五代名画补遗》中记载: “杨惠之不知何处人, 与吴道子同师张僧繇笔迹, 号为画友, 巧艺并著。而道子声光独显, 惠之遂都焚笔砚毅然发奋, 专肆塑作, 能夺僧繇画相, 乃与道子争衡。时人语曰道子画, 惠之塑, 夺得僧繇神笔路。”由此可知杨惠之最初与吴道子同学绘画, 应为吴道子的同时代人, 远师六朝著名画家张僧繇笔法, 并与“画圣”吴道子齐名, 画艺颇精。但“道子声光独显, 惠之遂都焚笔砚毅然发奋, 专肆塑作”。从文中可以看出, 杨惠之焚笔砚专肆塑作不是因为自感画技不如吴道子, 而是“道子声光独显”, 得了“画圣”的称号, 杨惠之心志高洁不愿与其争名, 故而从塑, 并通过勤奋走出了自己的艺术道路。尽管杨惠之弃画从塑了, 但是他的绘画功底也为从事雕塑打好了坚实的基础。他做的雕塑, 从形式上看有两大特点: 第一是“塑”, 属于雕塑中的加法, 他较少制作雕刻艺术, 最突出成就也是泥塑艺术。第二是对雕塑进行着色妆彩。杨惠之的画技不输于吴道子, 故而对雕塑妆彩后, 显得更为生动逼真。他是唐代第一个把写实风格引入雕塑艺术的人, 他的泥塑作品能较好的抓住人物的外貌特征与神情特点, 这在当时被认为合乎相术, 时人称为“古今绝技”。他成功地把张僧繇的绘画风格运用到雕塑方面, 有了“艰夺僧繇画相, 乃与道子争衡”和“为天下第一”的盛誉, 赢得了与“画圣”吴道子同等地位的称谓——“塑圣”。

雕塑家杨惠之的塑像艺术高妙之处就是他在捕捉了普通人精神风貌的一瞬间, 把它加以典型化的夸张, 然后集中融入自己的作品中去。以陕西凤翔天柱寺维摩泥塑像为例, 杨惠之将维摩像塑成了一个外貌瘦削而有神、谈笑风生、旁若无人的老人形象, 且对形象的塑造是形神毕露。有诗为证, 苏轼参观天柱寺维摩像时, 曾赋诗道: “今观古塑维摩像, 病骨磊嵬如枯龟。乃知至人外生死, 此身变化浮云随……此叟神完中有恃, 谈笑可却千熊罴”。这是看完雕塑后的心灵感受, 此外他又对维摩像的形体做了细致描绘: “金粟如来瘦如腊, 坐上文殊秋月圆。法门论极两相可, 言语不复相通传。至人养心遗四体, 瘦不为病肥非妍。谁人好道塑遗像, 鲒皮束骨筋扶咽。兀然隐几心已灭, 形如病鹤竦两肩。骨节支离体疏缓, 两目视物犹炯然。长嗟灵运不知道, 强翦美须插两颧。彼人视身若枯木, 割去右臂非所患。何况塑画已身外, 岂必夺尔庸自全。真人遗意世莫识, 时有游僧施钵钱”。从诗中可见, 杨惠之在对形象的形体及精神风貌的塑造达到了出神入化的境地。《五代名画补遗》中记录了这样一个故事: “惠之曾于京兆府塑倡优人留杯亭像, 像成之, 惠之

作者简介: 董乐意(1981—), 男, 学士, 助教, 研究方向: 美术学。E-mail: ylc8020@163.com

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

亲手妆染，遂于市会中面墙而置，京兆人视其背，皆曰此留杯亭也”。连塑像的背面都塑的如此传神，杨惠之技艺之神巧可见一斑。

（保圣寺罗汉像）

（保圣寺 18 罗汉原作之一）

杨惠之不但泥塑的技艺神巧，而且是位多产的雕塑巨匠，他创作的雕像在数量、质量及种类等方面都是惊人的。仅从画史记载来看，其作品就有京兆府长安长乐乡北太华观玉皇尊像，陕西临潼骊山福严寺山水壁塑，陕西凤翔天柱寺维摩像，汴州安业寺（后改大相国寺）净土院大殿佛像及枝条千佛像，东经藏院殿后三门二神像及当殿维摩居士像，河南洛阳广爱寺三门上五百罗汉像及山亭院楞伽山，洛阳北邙山老君像以及江苏昆山慧聚寺毗沙门天王和侍女像等多种。另外如今在寺庙中经常能看到的千手观音像，相传是由他创造的。所有这些作品，到十一世纪的北宋时代，尚多数保存，并为很多文人名士所题咏称道。如宋王谠《唐语林》谓洛阳北邙山玄元观南有老君庙，“殿台高敞，下瞰伊洛，神仙塑像，皆开元中杨惠之所制，世称奇巧”。又昆山慧聚寺天王和侍女塑像，曾受到宋龙图阁学士徐林的称赏，并为之作记，誉为泥塑作品中的杰作。又有唐人王洮《慧聚寺天王堂已》也有“塑状若耸，帆然柱空”的称誉。

虽然杨惠之的雕塑作品屡见于文献记载，但由于泥塑作品不像石刻木雕那样容易保存，所以杨惠之的真迹作品千年后的今天已荡然无存。因为他是我国古代杰出的雕塑名家，且作品繁多，艺术成就也最高，所以近人往往将一些较好的雕塑遗作，附会为出自杨手。如苏州甪直保圣寺的罗汉像和山水壁塑，曾有人说是出自杨惠之之手，并且吸引了日本美术史家大村西崖远道来苏州观赏名作，归国后著《塑壁残影》一书，认为可能是出自杨惠之之手而经后人修补。如今寺庙的“壁塑”已全毁，解放前后，残留的数尊罗汉像另行安置在一所新建的殿堂中，就现在能见到的塑像的造型风格推断，并与国内其他各地的罗汉像（如著名的山东长清灵岩寺千佛殿和洞庭东山紫金庵罗汉塑像）来比较，甪直保圣寺罗汉塑像外貌多清瘦，与唐代的风格有较大的差异，应为宋塑而非唐代作品。虽然杨氏的作品未能遗留下来，但我们从另外的一些唐代雕塑遗产中，如太原天龙山石雕、敦煌莫高窟盛唐泥塑，甚至唐墓葬出土的一些俑人来看，杨惠之雕塑作品决不会低于这类遗物。而上述这些雕塑作品的成就，已是很惊人的了。

中国古代雕塑中的“塑壁”，相传是杨惠之继承了“影塑”与“浮塑”的技巧而创造出的新形式。画史中也多认为是杨惠之与吴道子竞争中所创始的。但根据近年考古发现，早在麦积山北朝或者更早些的石窟中就有了这种性质的制作。说明这一雕塑形式或非创自杨惠之，很可能是与东晋雕塑家也兼长绘画的戴逵有关，但这也恰恰说明了杨惠之在“塑壁”上的高超造诣极其“塑壁”作品的影响深远。“影塑”是雕塑艺术之一，为传统的彩塑浮雕，一般以胶泥、细砂和纤维（纸浆或棉花等）合成塑泥，表面待泥塑完成干透后，磨光上粉彩。分为有骨架和无骨架两种。一般附属于崖壁或墙壁上，常作为主像的陪衬、内容的补充或形式上的装饰。通常上厚下薄，甚至上部接近圆雕的厚度。整体总要经过压缩的艺术处理，但又不受比例压缩或分层次的限制，

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

高低起伏, 随心所欲, 多以附彩和背景混成一体。敦煌莫高窟、麦积山石窟至今还保存有千余年前的羽人和飞天的影塑。“塑壁”俗称“海山”, 即在墙壁上塑出云水、岩岛、树石等, 以佛像或人物等圆塑散置其间。杨惠之将当时的山水画与人物画结合运用于雕塑之中, 为丰富中华艺术宝库做出了贡献。传说洛阳广爱寺中杨惠之用“塑壁”手法所作的楞伽山的景象和五百罗汉像在当时都极为驰名。

唐代出现了很多在当时受到重视的雕塑家, 如武则天时期的尚方丞窦弘果、毛婆罗, 苑东监孙仁贵等人。窦弘果在洛阳大敬爱寺所塑的许多佛像被认为是一时的名作, 大敬爱寺更有巧儿 (工匠)张寿、张智藏兄弟和宋朝、陈永承、刘爽、赵云质等人的作品。另有张阿乾以善于拨蜡铸铜出名。这些雕塑家大多擅长绘画, 但唐代雕塑家中最为人知的却只有杨惠之, 杨惠之之所以能名垂千古, 不仅是因为他长于雕塑创作, 而且善于从创作实践中总结雕塑理论。他著有关于泥塑的理论《塑诀》一卷, 在当时泥塑界广泛流传并影响深远, 就现在的史料来看这是中国古代雕塑史上唯一的雕塑理论著述, 可惜到今天早已散失无存了。

“塑圣”杨惠之的泥塑艺术与前朝的雕塑风格比较已大有改观。以往佛陀菩萨必正面直立, 现在自腰部能够弯曲或扭转, 有了动作的变化, 同时出现了表示虔诚信仰的至诚神态。这种动作上及感情上的自由表现, 也起了雕塑技术上的自由创新。此时可称之为中国古代雕塑史中登峰造极的时期。然而这种写实之风, 只此昙花一现, 杨惠之之后不及数年而表情动作之生动传神的塑造能力已丧失无几了。

参 考 文 献

[1] 梁思成.《中国雕塑史》. 百花文艺出版社, 1999年
[2] 王子云.《中国雕塑艺术史》. 人民美术出版社, 1988年
[3] 钱海源.《古今雕塑艺术》. 湖南美术出版社, 1989年
[4] 赵邦彦.《九子母考》.《中国历史语言研究所集刊》第二册第三分, 民国二十四年 (1935)
[5] 顾颉刚.《为杨惠之塑像问题陈从周君所绘〈角直闲吟图〉》.《中国历史文献研究集刊》第一集, 湖南人民出版社, 1980年
[6] 李淞.《龙门石窟唐代天王造像考察》, 载氏著《长安艺术与宗教文明》. 中华书局, 2002年

“SCULPTURE SAGE” YANG HUIZHI'S STATUARY ART

DONG Le-yi
(Nanyang Institute of Technology, Nanyang 473004, China)

Abstract: Sculpture created by Yang Huizhi formally has two major characteristics: First is “molds clay figurines”, belongs to the sculpture addition. His few manufacture carving art the most prominent achievement is also clay sculpture art. Second is carries on the color to the sculpture. Yang Huizhi's drawing attainments do not lose to Wu daozi, therefore after sculpture color, appears more vivid lifelike. He is the first person to introduce practical style into statuary art in Tang Dynasty. His clay sculpture work can hold character's appearance and facial expression characteristics well, this was considered at that time that suits the facial features, so was called “the ancient and modern unique skill”. He utilizes successfully Zhang Sengyao's drawing style to sculpture aspect and has the high reputation of “the first under heaven”. He has won the equal status name “sculpture sage” with “the picture Sage” Wu Daozi.

Key words: Sculpture sage; Yang Huizhi; Wall sculpture; The shade models; Relief

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net