DOI: 10.16565/j.cnki.1006-7744.2014.25.034

“塑圣”杨惠之在雕塑方面的卓越成就探究

□ 郑州轻工业学院易斯顿美术学院 杨淑馨

摘 要 在我国古代盛唐开元时期，无论经济文化还是科学技术都处于繁荣时期，而这时的雕塑艺术中，造诣最深的就是杨惠之，其精湛的雕塑技艺与他满腹才华巧妙结合，创作出了具有写实风格的艺术性雕塑，令人称赞，被尊称为“塑圣”。

关键词 塑圣 杨惠之 雕塑 唐代 **中图分类号** G275.1 **文献标识码** A

杨惠之，生卒年份以无法考证，我们也只能了解到他大约生活在盛唐开元与天宝年间，祖籍是如今的江苏吴县香山，杨惠之是我国古代著名的雕塑家，倘若说得更准确一些，我们应当称他是彩塑家，因他的雕塑成就可谓是前无古人的，所以也被誉为“塑圣”，和当时被誉为“画圣”的吴道子齐名天下，享誉天下。

一、杨惠之雕塑艺术形成的背景

唐代是我国封建历史上的鼎盛时期，所以，此时期的艺术也呈现为百花齐放的局面。而雕塑艺术在经历了魏晋南北朝时期的创新洗礼后，在盛唐时期已是相当成熟了，涌现出一大批具有高超技艺的雕塑大师和艺术匠人，许多精妙绝伦的艺术雕塑作品也在这一时期展现在世人面前，互相争奇斗胜，盛极一时。而杨惠之的雕塑艺术也就是在这样的环境背景下形成，并且慢慢演变成了当时的主流[1]1150。

根据北宋时期的艺术著作《五代名画补遗》中所讲：杨惠之不知是何人，他与“画圣”吴道子拜师于张僧繇（张僧繇，擅长写真、佛像以及壁画创作，是我国古代“画家四祖”之一）。但是在学艺中，吴道子在画艺方面声名鹊起，杨惠之也因此毅然决然地决定封掉笔墨纸砚，并非自己技不如人，而是因其心志高洁，不喜与旁人争夺这些，也因此专门进行雕塑创作，可以作出张僧繇所画的塑像，将张僧繇的画风运用到了自己的雕塑创作当中，在成就上更是与吴道子齐名，当时人都称吴道子以画著称，而杨惠之以雕塑闻名，两人的艺术成就都远远超过了张僧繇的造诣。

由于杨惠之给我们留下的线索并不是很多，我们如今也只能根据前人的一些描述，从侧面了解这位伟大的艺术家在雕塑方面令人惊叹的独特技艺。从一些记载中，我们可以知道的是杨惠之从小就对雕塑具有浓厚的兴趣，而且还颇有天赋，年幼时与小伙伴们玩耍时，就可以随手抓起一些泥巴，随意中就捏出一个“天神”小像，更令人哭笑不得又不得不啧啧称奇的是，他居然将自己的“艺术作品”放到了土地庙当中充作菩萨，骗了不少前来烧香拜佛的善男信女。

杨惠之比较擅长塑造罗汉像，也是第一个将人物形象放置于山石间，以山石为创作背景，并由此得出了一系列高深的雕塑理论，虽然他的作品与著作并未得到很好的保留，但是他的影响却是极为深远的，值得我们仔细研究。

二、“塑圣”杨惠之的雕塑特点

杨惠之的雕塑作品主要有两方面特征：一是表现在“塑”这一点上，他主要的成就是泥塑；二是他为自己的雕塑作品着了彩妆，这样所造出的作品相较之前更加形象生动，刻画出的人物也更有表现张力，这也不得不赞扬杨惠之深厚的绘画功底。杨惠之是我国古代第一位敢于将当时的写实风格融入自己所创作的雕塑艺术作品当中的人。正是由于这种巧妙的融合，使他手中塑造出的人物无论是外貌特征还是人物体态神情，都非常符合相术，给人们一种亲切，自然的感觉。杨惠之将张僧繇的绘画风格引用至作品中，使得他雕塑成就更上一层楼，也有了这句“能夺僧繇画相，乃与道子争衡”的流传。

杨惠之善于捕捉人们瞬间的表情变幻，并能够将这些捕捉到的表情加以艺术加工，使其具有典型性的艺术夸张，之后再与自己的艺术作品相结合，融入当中。比如山西凤翔天柱寺的维摩像，杨惠之将维摩像塑造成一位身材小巧却又精神矍铄的智慧老人形象，这位老人不被外事所扰，从善如流又谈笑自如，这种生动形象深深地打动着所有欣赏此艺术作品的人。最著名的就是宋代时期的大文豪苏东坡，他在参观完天柱寺的维摩像后，就曾赋诗云：“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。”从苏东坡的诗中也可以看出，杨惠之在塑造雕像的人物形象，身形体态以及他的精神风貌时，已达到了出神入化的水平。

在《五代名画补遗》当中记录了一个故事：据说杨惠之曾为当时的一位京兆尹雕塑倡优人留杯亭像，在塑造完形象并基本成形后，杨惠之将这件作品着上了彩妆，把涂好色的雕像放置在人流量巨大的市井之中，当时的京兆尹见此雕像的背影时，都认为这就是“留杯亭”。仅仅是雕塑的背面，就令人称赞，达到了以假乱真的水平，让人怎能不对他精湛的雕塑造诣惊叹。

在雕塑风格上，杨惠之的雕塑作品与之前的雕塑作品也有非常大的不同，从前的雕塑作品更注重的是正面直立的艺术形象，而杨惠之所创作的雕塑作品是可以摇摆和弯曲，正是这种在动作上的巧妙变化，让人们在观赏之后，内心中更是充满了对这件艺术作品崇敬之情，给人以传神的感觉。而这些动作的不同恰恰将杨惠之想通过雕塑作品表达出来的感情很好地传递出来，也让我们感受到了这位艺术家对于雕塑艺术上的自由创作的艺术风格追求，也不由得让人再次感叹他生动传神的艺术造诣。值得一提的是因为杨惠之是属于半路出家，从绘画这条路转行至雕塑界，两相结合后形成了壁画式雕塑这门艺术被称为“壁塑”，也可叫“影塑”。在查找相关历史资料中，我们可以发现，杨惠之创造的山水雕塑都是一种立体式的艺术形体，这样可以给人们很强烈的真实感觉。就像杨惠之曾在洛阳城的广爱寺中塑造了罗汉像的雕塑，并取得了成功，深受当地人们的喜爱。所以在唐朝末期，爆发的农民起义当中，虽然这些人将当时统治者所居住过的宫殿进行了破坏性的毁灭，但是只有杨惠之创作的那些壁画雕塑得到了良好的保留，这也说明了当时百姓们对杨惠之创造出来的艺术作品的喜爱和尊重之情[1]578。

杨惠之在雕塑人物方面也具有高超精湛的艺术天赋。杨惠之这些精湛传奇的雕塑艺术手法，和他独特的创作艺术风格都为唐代雕塑艺术贡献了巨大的力量，也为我国雕塑艺术的发展和繁荣奠定了一定的基础。同样从史料中我们可以了解到，杨惠之一生创作出数

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

林克明的建筑造诣与历史成就

□ 邢台职业技术学院 王 旭 赵秋菊 董 霖

摘 要 林克明是我国现当代著名建筑学家。他主张将西方建筑风格与中国传统建筑文化紧密结合，投入极大精力为新中国培养建筑设计人才，为中国建筑领域赶超西方、真正实现现代化起到了领军作用。

关键词 林克明 建筑 成就 现代主义 **中图分类号** G275.1 **文献标识码** A

林克明是新中国第一代建筑学家、建筑学教育家，他1900年生于广东东莞，早年毕业于法国里昂的建筑工程学院。学成归国后，他以独具匠心的设计眼光、和谐统一的建筑风格在广州、珠海等城市为城市规划、城市建设与发展立下了汗马功劳。他教书育人数十载，为新中国辛勤培育了大批建筑人才；他倡导创办建筑杂志，推动了新中国建筑科学的进步。在中国现当代建筑史上，"林克明"的名字始终印刻在建筑丰碑上。

一、不谋而合建筑领域，传统现代共确祥

经过海外留学和自己多年的钻研实践，林克明在城市建设方面投入了大量精力、做了大量工作、取得了不俗的建设成就。例如针对广州市的城市发展，他第一个提出整个城区向东开拓、与黄浦组成团式城市结构的建议，并主张从广州市区向黄浦港修筑宽度为60米的笔直林荫大道，将新旧两个城区连接起来。他甚至还大胆设想，在广州、深圳、香港之间建设交通走廊[1]。林克明的这些极富远见和创造性的意见与主张没有被当时的国民党政府采纳，但与解放后周恩来总理关于发展新城市、建设黄浦特区和南方大海港的预想不谋而合。当周恩来总理得知林克明早有此意时，十分欣慰，立即指示有关部门根据林克明的设想展开建设工作。经过几代人的努力，如今广州市黄浦区经济建设发展繁荣，大量企业坐落于该区，这与黄浦大道的设计建造，并成为连接港澳、直通深圳的广深公路的一部分有着直接关系。黄浦区的发展融入了周恩来总理的心血，也得益于林克明的总体建设规划。在这个规划中，黄浦区新建范围近130平方公里，比54平方公里的广州旧城区大了一倍多。这个庞大规划的最终实现及巨大成效充分体现了林克明的城市规划与建设造诣。

林克明在建筑领域的造诣与成就，是他继承中国优良建筑传统的结果，也是他立足国情、汲取国外先进建筑理念与经验的体现。他的建筑设计有机融合中外建筑元素，既不照抄照搬，又力求设计别致新颖。例如20世纪30年代，林克明设计建造了广州政府合署、中山大学多座教学楼、中山图书馆等建筑，它们都是在当时具有代表性的优秀建筑范例，而且这些建筑物在建造之前，出自林克明的设

量庞大的雕塑作品，其分布可以说是遍布中国各地，这当中多数作品都得到了宋朝著名学士徐林先生的称赞，将这些雕塑作品作为盛唐时期的突出代表，也是我国雕塑作品当中的杰出代表。

三、杨惠之雕塑方面的成就

如今杨惠之的雕塑作品已很难见到，我们基本都是从历史文献以及相关史料中的记载了解到他的作品，主要原因是由于杨惠之作品多为泥塑作品，而泥塑不像石刻和木雕那样易于存留，所以关于杨惠之的真正艺术作品已经难觅踪迹了。不过，我们依然可以从历史的痕迹中找到他留下的艺术光辉，因为他的杰出作品多而优，在雕塑方面的成就也最为突出，所以今人常常将一些风格较好的古代雕塑，认为是有杨惠之创作出来的，比如苏州保圣寺的罗汉像以及山水壁塑，人们都传说它是杨惠之的作品，不仅如此，它还吸引了日本著名的美术史学家大村西崖千里迢迢赶来观赏，在他回到日本后还著述了一本书，名为《塑壁残影》，专门讲述了这段观赏之旅，在书中，大村西崖认为这尊壁塑极有可能是杨惠之的作品，只是年代久远被后人进行了一定的修补。现在，寺庙中的壁塑已全部遭受了毁灭，在新中国成立后，一些残留下来的罗汉像被另外放置到了新修葺的大殿中，就我们现在所看到的塑像的风格，再与我国其他地域的罗汉像进行比较，可以发现保圣寺的罗汉像大多清瘦精神，当时与唐代时期的雕像风格相比仍有很大的区别，这些塑像的风格更像是宋代特有的特征，而不是唐代的雕像。从唐墓葬中出土的俑人、天龙山的石雕还有莫高窟中的唐代泥塑这些独具价值的雕塑中，我们可以了解到杨惠之的雕塑作品一定不低于这些伟大的历史遗物。

杨惠之在进行其热爱的雕塑创作时，并没有放弃他原来的绘画技术，唐人张彦远的《历代名画记》中就对杨惠之所创作的鬼神图、"涅槃变和"等雕塑作品，给予了精妙绝伦的评价。现在很多学者认为杨惠之之所以雕塑成就如此大，而且在塑壁中的"浮塑"和"影塑"有如此高深又独特的创造风格，是由于他和吴道子彼此在艺术上的竞争产生的[1][P57]。当然，随着现代的一些考古发现，可以知道这并非是杨惠之所创造出来的，但是却可以说明杨惠之的高深造诣以及他作品的深远影响。

其实唐代当时对雕塑艺术是极为重视的，这也是为何雕塑艺术在唐朝时期得到了如此好发展的原因，也有一大批雕塑界的艺术泰斗和雕塑新星，当时真正被人们记住，并且名垂雕塑史的却只有杨惠之一人，后世有不少名家著作中都提到了杨惠之的雕塑作品，如王洮的《慧聚寺天王堂记》，以及宋王谠的《唐语林》中都提到过杨惠之令人称奇的雕塑造诣。这不得不让我们惊奇为什么会是这位几乎没有作品留下的艺术家。原因其实也很简单，就是杨惠之不仅擅长雕塑创作，更懂得从创作中总结经验，将雕塑理论从实践中提炼总结出来，并创作了一本讲述有关泥塑的理论著作《塑诀》，在书中，杨惠之将自己多年的创作经验与心得也进行了细致的讲述，这本书可以说在当时广为流传，也深深地影响着雕塑界，这是我国古代雕塑史上留下的唯一一本有关雕塑艺术的理论著作。只是令人无限唏嘘和遗憾的是这本著作如今已经彻底失传了，无人能够在一窥其貌了，但是杨惠之对我国雕塑艺术的贡献将永远为后世所称颂。

参考文献
[1]顾继刚.中国古代雕塑装饰美[M].人民美术出版社，2008(5).
[2]梁思成.中国雕塑史[M].百花文艺出版社.1999.
[3]丁方.风化与凝聚：雕塑艺术比较研究[M].燕山出版社，2002.

★作者杨淑馨为郑州轻工业学院易斯顿美术学院讲师，研究生。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net