

十二生肖艺术丛书

寅
虎

人民美術出版社

K892.21
20113

閱覽

十二生肖艺术丛书

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

寅虎 / 人民美术出版社编. — 北京: 人民美术出版社,
2010.1

(十二生肖艺术丛书)

ISBN 978-7-102-04921-2

I. ①寅… II. ①人… III. ①十二生肖—文化 IV.

① K892.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 006862 号

十二生肖艺术丛书

寅 虎

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

www.renmei.com.cn

责任编辑 刘士忠 李红星

封面设计 徐 洁

版式设计 李红星

审 校 朱 布

责任印制 赵 丹

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

总 经 销 人民美术出版社发行部

版 次 2010 年 1 月 第 1 版 第 1 次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 16

印 数 0001-1,500 册

ISBN 978-7-102-04921-2

定 价 98.00 元

坐虎 泥塑 陕西凤翔

作品取侧身蹲坐姿态，扭头正对观众，双眼圆瞪，两耳扬起，显得炯炯有神。浑身画满具有吉祥意义的花卉图案，如四季平安、榴开百子、瓜瓞绵绵等，在两耳顶端及尾部更装饰莲生贵子形象。色彩红火艳丽，墨线勾勒道劲，在造型及装饰上都颇具匠心。

镇宅神虎 河北武强 武强博物馆藏

目 录

虎的习俗

威武雄健 驱邪保吉 / 薄松年	2
十二生肖年表	10
十二生肖剪纸	12
虎为山君 / 吴裕成	14
避寅风俗 / 吴裕成	20
“破五”贴老虎 / 郝世勋、白由恒	22
虎镇五毒 / 晓梧	26
虎的性别歧视 / 吴裕成	34
虎佑平安 / 芑极	38
师猛虎 石敢当 / 吴裕成	44
辟邪的虎头帽 / 芑极	50
猫为虎舅 / 吴裕成	54
虎开年画之先河 / 吴裕成	56

虎年话虎

虎年话虎 / 刘孝存	64
虎年生肖邮票	74
虎的火花	80
虎的票证	82
虎的卡片	84

景阳冈武松打虎	86
武松打虎 / 刘继卣绘	92
虎当西，反而居寅 / 吴裕成	98
虎的故事	104
虎景名胜	110
虎的起源与分化 / 龙居和	116
虎的世界	122

虎虎生威

虎的绘画	130
虎的雕塑	144
虎的肖形印	154
虎的年画	156
虎的玩具	164
虎的刺绣	172
虎的剪纸	178
虎的古代纹饰	186
虎的卡通	194
虎的图案	198

附记

20 世纪虎年大事记	204
虎年纪事	222
虎年出生的中外名人	232

虎的习俗

威武雄健 驱邪保吉

薄松年

在十二生肖中最具有威猛雄健特点而为人所崇敬的，当数龙与虎。然而龙是想象中的动物，现实中并不存在，而虎则是生活在山林中的猛兽，他所具有的雄健的体型，浑身满面斑斓的花纹，额上“王”字，尖爪利齿，一声咆哮山林为之撼动，因而获得了“百兽之王”的美誉。

正因为虎有威镇山林的自然属性，所以自古人们也就赋予他神圣的观念。认为它有保吉驱邪消除鬼魅的神力。成书于战国时的典籍《山海经》中有一段虎食鬼魅的记载：“沧海之中有度朔之山，上有大桃木，其屈蟠三千里，其枝间东北曰鬼门，万鬼所出入也，上有二神人，一曰神荼，一曰郁垒，主阅领百鬼，恶害之鬼，执以苇索而以食虎。于是黄帝作礼，以时驱之，立大桃人，门户画神荼、郁垒与虎，悬苇索，以御凶魅。”这则传说最晚在

两千年前就已存在。汉代应劭《风俗通义》中亦谓：“虎者阳物，百兽之长也，能执搏挫锐，噬食鬼魅”，“画虎于门，皆追效前事，冀以卫凶也。”老虎具有噬鬼除怪的威力，更成为神人手下的神兽，因而

古代画虎于门，成为最早出现的门神之一，至今各地年画中犹流行着老虎镇宅的形象，当是此遗风的延续。

伏鸟双尾虎 商代 江西省博物馆藏

镇宅神虎 年画 山西新绛

蚌壳摆成的青龙、白虎 仰韶文化 河南濮阳西水坡

饕餮纹虎耳扁足鼎
商代 江西清江县博物馆藏

乳丁纹大方鼎 商代 江西省博物馆藏

腹上部宽纹带一周，线条疏细。每壁正中兽面纹，两侧和下边乳丁纹带。足饰高浮雕羊角兽面。耳上各伏卧一虎。它是江西新干大洋洲商代墓葬出土的最大青铜鼎，铸造技术高超，铸型共用范、芯26块，充分体现了中国青铜铸造工艺中分铸和浑铸的高超技术。

然而对虎的崇拜还可以上溯到原始社会的遥远时代。河南濮阳西水坡考古发现仰韶时期的一个墓穴中，在死者骨架的两侧用许多蚌壳摆成了龙虎的形象，研究者认为龙虎既是表现了天象，又具有原始宗教的内涵，表现了借龙虎的神力成为使死者升天的媒介，这大约是迄今发现最早的老虎艺术形象。虎伏身张口若在行进之中，与昂首曲身似飞翔于空的龙相对，用大量蚌壳堆积成的形态上已能把握和表现出虎的特点，也可以看做是六千多年前远古时期创造的虎形镶嵌画。

进入奴隶社会的商代，对虎的崇拜又有所发展，青铜器造型和装饰上常出现虎的形象，江西新干出土的一批商代青铜器中大多有体态硕壮的虎形，特别是其中一件半卧状的铜虎，双目圆睁，牙齿外露，两耳耸立，尾巴下垂而又有有力地卷曲着，虽然处于静态而无剧烈的动作，但却可以感到内部蕴有无比巨大的力量，仍显示出威猛的习性。有趣的是虎背上却立着一只小鸟，使凝重雄浑的造型中增添了几分灵动。

更值得注意的是商代有的青铜器将虎与

龙虎尊 商代 中国国家博物馆藏

肩上饰三龙纹，龙躯隆起，首探出作下视状。腹部有三道扉，其间饰双身虎纹，虎首突出噬人。圈足有30字镂孔，下饰饕餮纹一周。

虎食人卣 商代后期 传湖南安化出土 日本泉屋博古馆藏

通体作虎踞坐形，前足上饰顾首龙纹，两爪抱持一人，作噬食状。

玉双虎首璜 新石器时代含山文化

此玉璜虎形之表面特征明确,说明在新石器时代虎与人关系之密切,在社会生活中已出现对虎的崇拜。

玉饰纹卧虎 春秋中期

此玉虎可能是成组玉佩中用于中部的玉件,较一般玉虎更为珍贵。

韩将庶虎符

战国中晚期 中国国家博物馆藏

虎噬鹿器座

战国中晚期 河北省文物研究所藏

人组合在一起,河南安阳殷墟出土的司母戊方鼎的耳部就有两只老虎夹一人头的形象,类似的装饰还有殷墟妇好墓出土的表现权力的青铜大钺上两虎夹人头的纹样,安徽阜南出土的龙虎尊腹部上两虎和一人形的装饰。最突出的是湖南出土的青铜“虎食人卣”,器物造型表现人虎相抱,虎张开血盆大口,下面却蹲坐一人。虎形凶猛可怖,人头直伸入虎口之中,复杂的装饰花纹布满整个器物,显得华丽而又狰狞神秘,这些形象曾被解释为老虎吃人,奴隶主借此对奴隶形成威慑。但研究者对此形象的另一种解释是古人把老虎看做通天地、驱不祥的神物,当中的人头是巫师,正对神虎施法召唤。这个解释应该更有道理,因为细察那个被抱住的人的神情并无丝毫恐惧之感。形象的组合表现了统治者借神权树立自己的权威。

先秦时期虎的形象还用于乐器的装饰上,安阳殷墟武官村商代大墓出土的一个大石磬上就用浮雕线刻的手法雕出了一个身躯彪健的虎形,身上满布条形的花纹,张口露齿威风凛凛。磬是礼仪性的乐器,只有祭祀天地鬼

神、列祖列宗及隆重的政治场合才能演奏,这个大石磬以青色大理石制成,长有80厘米,经测定可奏出五个音阶,悠扬清越,非比寻常,在墓穴中出土时西侧还有女性骨架24具,应当是殉葬的乐舞奴隶。河南信阳长台关战国楚墓里也出土了不少乐器,其中有的木胎漆饰鼓架作出卧虎的形象,色彩与造型都非常优美,其设计意图也可能寓示音乐有龙吟虎啸之美吧。

商周时期虎在人的心目中一直保持着神圣的地位,《周礼》记载了周代在帝王听政的宫室的门上画虎,以明猛勇于守,加强其威力和气势。先秦时还将调兵遣将的符节作成虎形,信陵君窃虎符救赵的故事为人所熟知,今天在博物馆里犹可看到秦代的虎符。然而在社会发生激烈变动的战国时代,虎也被表现为狩猎的对象。出土于河南洛阳金村的一面战国铜镜的背面花纹上,就有一组勇士与猛虎相斗的图案,勇士在马上持剑冷静地对付老虎,而老虎虽然张牙舞爪,却已是困兽犹斗的劣势。一静一动的人兽对峙的精彩画面反映了战国时期人的自信精神,可惜这件难得

的战国铜镜精品在解放前被流失到日本。

虎的威武雄猛的特性在历史上仍然不断被神化。汉代时将白虎与青龙、朱雀、玄武共奉为“四神”，常出现于建筑工艺等装饰和墓室壁画之中。汉代宫殿圆形瓦当上的虎形，扬头摆尾，在不大的画面里被塑造得极有神气，可见此时工艺制作和绘画技巧的进步。河南洛阳发现了西汉时期的卜千秋夫妇合葬墓，墓室的顶部画有长长的升仙图行列，其中的一只猛虎咆哮于流动的云气之中，极有气势。另一座西汉墓室的隔梁上则有虎吃女魃的神异形象。画像石墓主要流行于东汉，白虎的形象更是纷纷见于墓门及墓道中。四川乐山的一座东汉墓室壁上雕刻着一只自空跃下的老虎，有势不可挡的气魄。有的石棺的两侧也分别刻有青龙和白虎。西安唐代一些王室贵族墓的入口墓道两侧都画有青龙和白虎，起着驱邪的功能，这种布置成为固定的规格而流行一时。

陕西兴平西汉名将霍去病墓上有不少石雕，因其古朴的艺术风格和磅礴的气势而著名中外。其中的一件石虎作伏卧状，基本上是利用天然石材竖长的原形略为加工而成，特别突出了虎的头部，圆瞪的双眼显得尤其传神，口部则有咀嚼的动感，身上用线刻表现花纹。霍去病在汉武帝时期屡出奇兵，最后祁连山一战大胜匈奴，使北方边防得以巩固安定，惜在24岁时英年早逝，汉武帝为表彰其功绩特赐葬于茂陵（武帝陵）之侧，并将其坟墓建成祁连山状，连同石虎在内的不少石雕放置

在封土之上，象征祁连山之荒远，现在石虎和其他石雕建有长廊保存陈列，已非原来的环境面貌了。

唐宋时期王室贵族的坟墓在地上建有神道，两旁布置有包括文臣武将及动物的石像生行列，从域外传入的狮子成为其中辟邪动物中的主角，但有时也有石虎出现，现在保存得较好的是位于河南巩义市的北宋皇陵，但石虎的形貌气质已远逊于前朝的石雕，汉唐艺术中的恢宏雄大气势已一去不返了。

虎的艺术形象在宋代以后特别在民间有着不少创造。

宋代是绘画隆盛时期，山水花鸟大有后来居上之势，但传世作品中却不见有虎，文献记载中工于画虎者亦不多，仅北宋有包贵包鼎父子及赵邈龢、辛成等人。其中包贵父子最有名，而行家评论又以赵氏最妙。包家为安徽宣城人，包贵“善画虎，名闻四远，世号老包也”，包鼎子继父业，然水平不及包贵。包家世代以画虎为业，“子孙袭其学者甚众，”然“终不能入贵鼎之阈矣”。包鼎画的《乳虎图》，表现二大虎一雄一雌率一小虎，“荒榛赤草，鸟噪其上”，雄虎在前开路，有御卫之意，小虎虽爪牙未备，但已有食牛之气，画中三虎如“夫妇父子相从而行”，“虽威而不怒”，充满了人情味。宋人又谓画虎必须做到气韵形似具备方佳，因为如果“气韵全而失形似，虽活而非，形似备而无气韵，虽似而死”，做到两者俱全的画家首推赵貌龢，赵邈龢失其真名，“性质鲁，不善修饰，故人号为邈龢”可知他是一个出身低微的民间画家，为人好酒重义，妙工画虎，画树石用草书笔法，有伏崖、啸风、舐掌、出山、战沙等式样，可惜未能流传下来（以上引文见宋·郭若虚《图画见闻志》卷四及李廌《德隅斋画品》）。明清画坛上文人画占据了主导地位，画家中几乎看不到擅长画虎者，难得的是在近现代又涌现出几位画虎名家，使这一传统得到延续。他们是岭南画派的中坚人物高奇峰、张大千的二哥张善子和北京画家胡爽龢。

高奇峰（1889—1933）是岭南画派创立者

汉代霍去病墓石雕虎

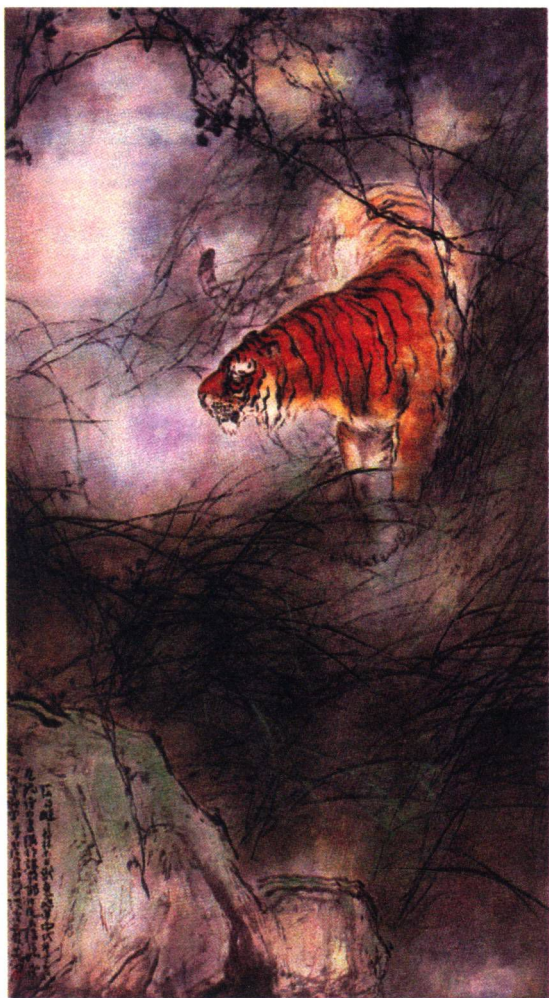
高剑父的弟弟，他们兄弟都曾受业于名画家居巢门下，清末又去日本留学学习绘画，在日本结识了孙中山，参加了兴中会革命组织，并回国亲身参加了反清斗争和辛亥革命，后来一直致力于中国画的改革创新，提出融合中外参酌古今创造富有时代精神的新国画。高奇峰最擅长画狮虎雄鹰，不仅形象逼真，而且布景也起着很好的烘托作用，具有很强的艺术魅力，这些画作深受孙中山的赞许，誉为反映了时代精神。

张善子（1882—1940），名泽，是张大千的二哥，兄弟二人都以书画名世，人称“二雅”，张善子专擅画虎，为了画好虎的种种情态，曾专门在苏州网师园寓所养了一只幼虎，对其不加笼锁，任虎在园中自由活动，张氏对其朝夕不离，悉心观察，因而画起虎来得心应手，神形俱妙。他有很好的文学根底，又能作山水，因而构思补景迥出常流，时有佳作出现。最为人称道的是他曾摘取《西厢记》中的佳词美句，题写画虎作品，如“临去秋波那一转”、“怎不回过脸儿来”等，寓猛虎的雄健于灵秀娟美之中，殊为别致。抗日战争期间美国空军上校陈纳德率空军志愿队来华支援作战，张善子画《飞虎图》以赠，陈纳德对此画非常喜爱和珍视，并将志愿队命名为飞虎队，成为中美友好史中的一段佳话。

胡爽（1916—1988），别名剑峰，湖北襄阳人，幼年孤贫，但酷爱绘画，尤爱画虎，因而被张善子赏识，收为弟子随师南归，善子逝世后又拜张大千为师学习山水。胡爽画虎得善子真传，自己又勤于钻研，所画虎富有阳刚之美，他热心传艺，又教了不少弟子，成为现代画虎大家。

近世画虎重新流行的一个原因与对艺术欣赏的情趣变化有关，清末时局的变化使文人画中因循保守萎靡不振的内容和画风受到冲击，要求在画中表现时代精神，特别对阳刚之美的欣赏得到发扬，动物画中的狮虎题材遂又应运而起。

对虎的艺术创造在民间艺术的各个领域成为热点项目，大都和民俗相结合，鲜明地反

山林雄风 杨善深作

映了群众的愿望和审美趣味，对这种现象的考察，是一个不容忽视的艺术研究课题。

明清南北各地的年画中均有神虎镇宅的内容，式样则有门画和中堂画两种。门画皆为对幅而富有装饰性，是先秦时期画虎于门之遗意。中堂虎多为整张纸大小，有手绘和木版套印两种，以套印者最为普及。画中虎的形象皆眼如铜铃，张口露齿，尾巴卷起如一条钢鞭，身躯雄健有力，显示了驱除邪魔的威风气势，虎的样式有上山虎、下山虎、子母虎等，而且还突出降福进财的吉祥色彩，画面上配以金银财富和聚宝盆，并题有喜庆歌词，如山东潍坊杨家埠南公兴画店刻印的神虎图中即有：“猛虎雄威镇山林，哮吼如雷惊鬼神。始皇敕封山王兽，持守广镇聚宝盆”的题词。河

北武强年画的题词则有“猛虎下山遍地游，百兽之中称王侯。保佑良民老百姓，单教恶霸一命休”。不仅辟除阴间恶鬼，还要在人间消灭害人的恶霸。年画中还有小幅的神虎镇宅，福建年画中表现五只虎守护聚宝盆，南方“虎”、“福”同音，五虎又有五福临门之寓意。

民间故事中把虎的神力附着于人身，成为超人的英雄人物。传说中“力拔山兮气盖世”的霸王项羽在出生以后曾被狂风卷走，在深山中吃虎乳长大，因而有虎乳霸王的传说。唐朝名将白袍薛仁贵是吃了九天玄女赐给的面虎和面牛才武艺超群力大无穷的。又因为现实中的虎是猛兽，有时会伤及人畜，因而故事传说中塑造了一些打虎英雄的形象，如《水浒传》中的景阳冈武松打虎，《残唐五代演义》中的飞虎山李存孝打虎，在廿四孝中又有杨香打虎救父的故事，这些故事也都画在年画

中在民间广为流传。

在道教的神仙中，青龙、白虎成为宫观的保护神，记载中唐代许多著名画家在长安洛阳的宫观门墙上画青龙君、白虎君，这些画迹早已被历史湮没，但是在山西芮城永乐宫三清殿的元代壁画中白虎神的形象完整无损地被保存下来，画中的白虎君顶盔贯甲全副武装，神采飞扬须发飘动，背光周围炎焰熊熊，身高近二米，身侧有虎形，十分壮观，显示出民间画师非凡的造诣。猛虎还成为神仙的坐骑，捉妖除邪的张天师、武财神赵公明都乘虎，这些形象也见于民间刻印的神像画之中。张天师即东汉时五斗米道的创建者张道陵，其后代世居江西龙虎山，能用符水降妖治病，被世代奉为天师。带有天师像的神马多在端阳节时贴挂，有的上面带有符录，名为“天师符”，山东木版印刷的一小幅天师符，用红色

印制，画面上不过寥寥数笔，但形简而意全，天师手执斩妖剑，乘下山虎昂首摆尾，周围有被降服的毒蛇和毒蝎，具疏朗明洁的风格，上面也题诗一首：“天师家住龙虎山，斩妖除邪俱当先。因为众生有灾病，跨虎搭救到此间。撒病魔头虎吃尽，妖邪鬼怪杀万千。待要阖家同安乐，天师老爷供北边。”在宣扬天师法力之中也突出了神虎的降妖作用。河北武强的天师像中有蹲卧的神虎，天师扬手作法，但手中冒出的不是传统的五雷而是一串珠宝，画上的符印文字也是“人财两旺”。赵公明在道教中原为驱除邪魔的大神，骑黑虎执钢鞭，黑虎赵玄坛为民间所崇奉，后来更演化为武财神。四川绵竹年画的大幅《赵公镇宅》造型生动，笔墨精湛，艺术上具有名家风范，而湖南的一幅小神马，神虎采用变形手法，赵公明使其夸张，却也生动别致。

民间习惯有利用虎的威猛健壮作为比喻和赞颂小孩子的语言，如

张天师驱五毒 年画 清代 陕西凤翔