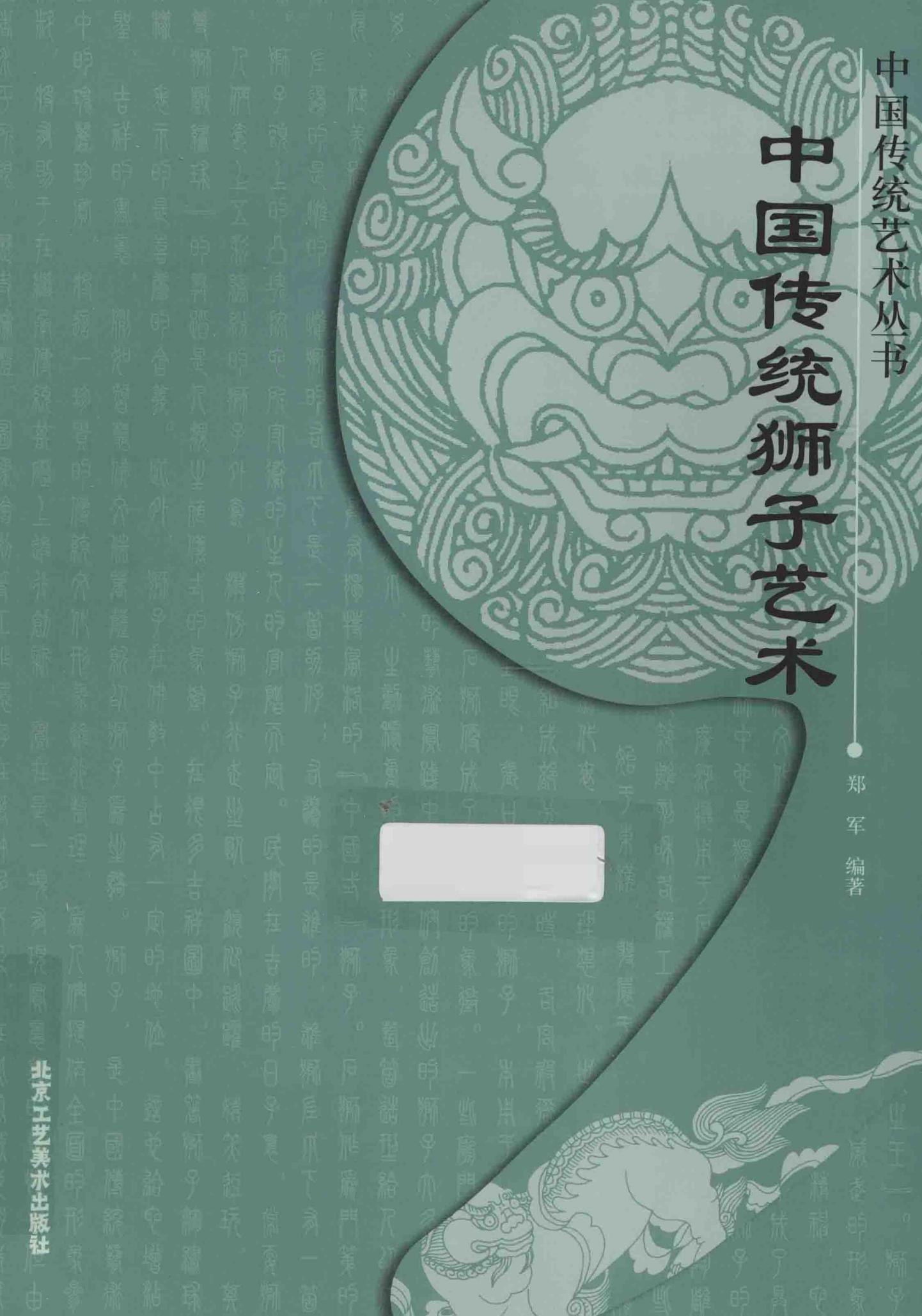

郑军 编著

中国传统狮子艺术

郑军 编著

中国传统狮子艺术

中型文稿用

精雕细琢用刀工

小型装饰用

粗放豪放用斧

中型文稿用刀工

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统狮子艺术 / 郑军编著. —北京：北京工艺美术出版社，2014.6

(中国传统艺术丛书)

ISBN 978-7-5140-0507-3

I . ①中… II . ①郑… III . ①狮－纹样－中国－图集②狮－图腾－民族文化－中国 IV . ①J522.2②B933

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第113892号

出版人：陈高潮

责任编辑：陈朝华

吴 溪

装帧设计：印 华

责任印制：宋朝晖

中国传统狮子艺术

郑 军 编著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 84255220 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京画中画印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 14.25

版 次 2014年6月第1版

印 次 2014年6月第1次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-5140-0507-3

定 价 37.00元

序言

中国传统艺术形象凝聚着中华民族泱泱数千载的民族精神、生存智慧和思维方式，承载着矗立于世界传统文化之林的审美理想和艺术品格，呈现出兼容并蓄、源远流长而又独树一帜的艺术表现风格，也正在成为当今面对文化全球化以获得中国艺术精神自觉和发展的重要基础。

对于传统艺术的承继，最为直观的莫过于临摹传写的形象再现。独特的艺术品格蕴含于线条的起转承合之中，蕴含于色彩的斑斓交织之中，蕴含于形态的万般流变之中，更为丰富的寓意和哲思透过形象的千姿百态，展现着中华民族得天地之道且始终浸润于细胞之中的审美理想和人生感悟，也使我们感受到一个民族兼容并蓄、博大精深的艺术包容力以及生生不息的艺术生命活力。

在当今视觉快餐风行、感官快感充斥的艺术天地中，静下心来细细品味古人对于形态把握的精妙之处，感知附着于艺术形象之中的“物我两忘”和“天人合一”的境界，体会人与自然、人与人以及人对自身生命感悟的哲学思考，从而获得一份直入内心而“澄怀味象”的感动，获得一份对浩渺天地间各种生命形态的敬意。对锤炼千百年而源流至今的艺术形象一份轰然共鸣的会心，是一种多么难得的精神升华和启示。

一步一步坚定地走过，从装饰纹样的临摹传写，到断代纹饰或各类艺术形象的梳理、归纳，进而对其产生的背景、意义、演变过程以及艺术特色的总结和研究，逐步深入并且深刻地进行研究，是郑军先生始终如一的追求。窗外喧腾的市场经济热浪一轮又一轮掠过，似乎来不及去理会世间过多的喧哗，每天定量的伏案计划，十几年如一日的孜孜探索，成就了郑军一份淡泊而笃定的执著。面对中国传统艺术数千年的丰富积累，他感到要做的事情还有很多很多……传承者的使命和责任，如同郑军无法放弃的人生理想，就这样如影随形……

荆雷

2011年4月

中国传统狮子艺术

中国传统艺术丛书

前言

狮子古作“师”，哺乳动物，尾细长而末端有一丛毛。全身毛发棕黄色，雄狮颈有长鬣。狮子分布于非洲的大部分地区和亚洲的印度等地，被称为“百兽之王”。狮子传入我国以后，几乎以全方位的态势占据中国人生活的各个方面，它以威武的形象、激昂的动态、磅礴的气势，集中体现了中华民族非凡的艺术才能和创造精神，它同龙、凤等图腾文化一样，都是根植在中国传统文化基础之上的艺术形象，形成了具有中国特色的“狮文化”，同时在世界艺术之林中也是独树一帜的。

在中国，狮子的形象随处可见，人们塑其像以驱邪辟祟。它被广泛应用于石雕、木雕、砖雕、陶雕、金属工艺、玉器、印染、刺绣、民间年画等建筑雕刻和各种工艺美术方面。从这些应用中我们可以看出，狮子艺术萌芽于商、周，始于东汉，发展于南朝，成熟于隋、唐，盛行于宋、元，普及于明、清，以石雕为代表，以其理想化、世俗化、程式化和装饰性的形象，成为中华民族文化的重要组成部分。

旧时，各宫殿衙署以及大户人家的门外两旁大多蹲放着石狮。这些卷发巨眼、张口施爪的狮子，本用于镇宅驱邪，后因在百兽中具有至高无上的地位，石狮便成了权势的象征。一些庙门口、陵墓前、大桥上等均镇以石狮辟邪。在长期的艺术实践中，人们创造出的狮子大多为昂首挺胸、腹收臀起、卷发巨眼、张口施爪、生动稳重的雄健形象，整个造型给人以威武高昂、健美挺拔的美感，形成了具有独特风格的“中国式”狮子。

石狮作为门第的守卫，左边的是雌的，雌狮的左爪下是一个幼仔；右边的是雄的，雄狮右爪下有一个绣球。狮子头上的凸块按它所守卫的主人的官阶而定。

民间在吉庆的日子里，常要狮子舞，人们套上五彩缤纷的狮子外套，模仿狮子行走坐卧、俯仰跳跃、嬉笑逗玩，其中“双狮戏绣球”的舞蹈是人类生殖仪式的象征。在很多吉祥图案中，画着狮子滚绣球的纹样，表示的是喜庆的含义。此外，狮子在佛教中占有一定的地位，这也给它增添了神圣、吉祥的寓意，例如智慧佛文殊菩萨就以狮子为坐骑。

狮子，是中国传统艺术造型中的瑰丽珍宝，将这一珍贵的传统文化形象进行整理，为人们提供全面的形象参考资料，将有助于在继承传统基础上进行创新，实在是一项有现实意义的事情。但由

于编者水平所限，历史论证、图像绘制等工作还存在着许多不足，在此虔诚地期待着广大读者的批评和指教。

另外，本书在编撰过程中，参阅了大量考古发掘报告和有关研究资料，并从中有所引用和参考。在图例的处理上，许多是在原资料的基础上又进行了加工处理，重新进行了绘制，以适应现代人的审美要求。在绘制时，费时耗力，特别是具有三维空间的圆雕、高浮雕等，单纯用线条表现是很困难的。在表现时，既要将雕刻工艺的“虚”与“实”处理好，又要不失原貌，还要在尊重原作的前提下，按照装饰美的规律进行再创造。有些雕刻作品不适合用线条描绘的，尽量以摄影图片的形式将其展现出来。

最后，在此特向本书中所引用研究成果的作者表示衷心的感谢。

编者

2013年初春

目录

第一章 百兽之王	1	第四章 历代狮子造型鉴赏	111
一、关于狮子	2	一、汉代的狮子造型	112
二、西方狮子的表现	6	二、六朝时期的狮子造型	114
三、东方瑞狮	12	三、隋、唐、五代时期的狮子造型	122
四、狮子与众神兽	14	四、宋代的狮子造型	135
五、狮子的造型特点	36	五、辽、金、元时期的狮子造型	144
第二章 狮子的发展历程	43	六、明代的狮子造型	150
一、两汉时期的狮子	44	七、清代的狮子造型	164
二、南、北朝时期的狮子	47	八、近、现代狮子造型	196
三、隋、唐、五代十国时期的狮子	51	参考文献	222
四、宋、元时期的狮子	62		
五、明代的狮子	74		
六、清代的狮子	80		
第三章 狮子的传说与象征	89		
一、犼与观音	90		
二、狮子与文殊	92		
三、狮子滚绣球	94		
四、太师少师	94		
五、狮子与舞狮	96		
六、狮子与民俗	100		

第一章 百兽之王

一、关于狮子

狮子有“兽中之王”之称，豹属，猫科，属高等脊椎动物。雄狮头大脸宽，披着长而蓬松的鬃毛，吼声洪亮，雄壮威武。雌狮体形小于雄狮，头上无鬃毛，吼声小，这是真实的狮子。它们的故乡在非洲、南美洲和亚洲部分地区。

在中国神州大地上不产狮子，却有许多狮子的艺术品，这是为何？许多人认为公元前122年汉武帝派张骞开通西域后狮子才传入中国，有汉代班固撰写的《汉书·西域传》为证，其中写道：“遭值文、景玄默，养民五世，天下殷富，财力有余，士马强盛，故能睹犀布、玳瑁则建珠崖七郡，感枸酱、竹仗则开牂牁、越巂，闻天马、蒲陶则通大宛、安息。自是之后，明珠、文甲、通犀、翠羽之珍盈于后宫，蒲梢、龙文、鱼目、汗血之马充于黄门，巨象、狮子、猛犬、大雀之群食于外囿。殊方异物，四面而至。”此文虽然没有写出狮子传于汉代的具体年月，但可以看出狮子是在张骞两次出使西域之后传入的，至少东汉已普遍信仰狮子。

狮子传入中国后，根据梵语“simba”，初译为狻猊，后来又取梵语的第一音“师”，由于属于兽类，在左边又加上了“犮”偏旁，成为“狮”。晋代的郭璞认为“狻猊即狻猊，狻猊即狮子也，出西域”。开始将狻猊与狮子混为一谈。在《西游记》里，文殊菩萨的坐骑金眼狻猊偷跑出来兴妖作怪，孙悟空奈何牠不得，最后还是劳烦文殊菩萨的大驾才降伏这头孽畜。而文殊菩萨的坐骑就是狮子，《西游记》中也称之为狻猊，可见吴承恩认为他们是同一事物。

汉代晚期，有关狮子基本特征的记载开始出现了。如“狮子似虎，正黄，有鬚耏，尾端茸毛大如斗”。从现有的东汉时期的各地陵墓石狮中可以看出这一特征，只不过这时狮子的肩部大都被添上了翅膀，也有将之称为辟邪的。另外还出现了有翼的天马等，与巴比伦古狮塑造的体例特征相似。这时的走兽造型为什么会羽化呢？可能是源于古人羽化升天的思想，古人认为，人死后只要能“羽化”或“骑上翼兽”，就可以升天成仙。另外，《周书》载：“无为虎傅翼，将飞入宫，择人而食。”可见，在突出狮子基本特征的同时，“羽化”的狮子又多了一层威武、悍烈、凶猛和强健等内在的气质。（图1、图2）

关于狮子与辟邪的关系，三国时有记载：“桃拔一名符拨。似鹿，长尾。一角者或为天禄，两角者或为辟邪。”又载：“符拨形似麟而无脚。”由此可见，一则认为辟邪有角，另一则认为辟邪无角。那么，辟邪到底有无角，与狮子有什么关系？辟邪，系梵语Vasimba的音译，意为“大狮子”。今人学者在总结了古今学者的研究成果

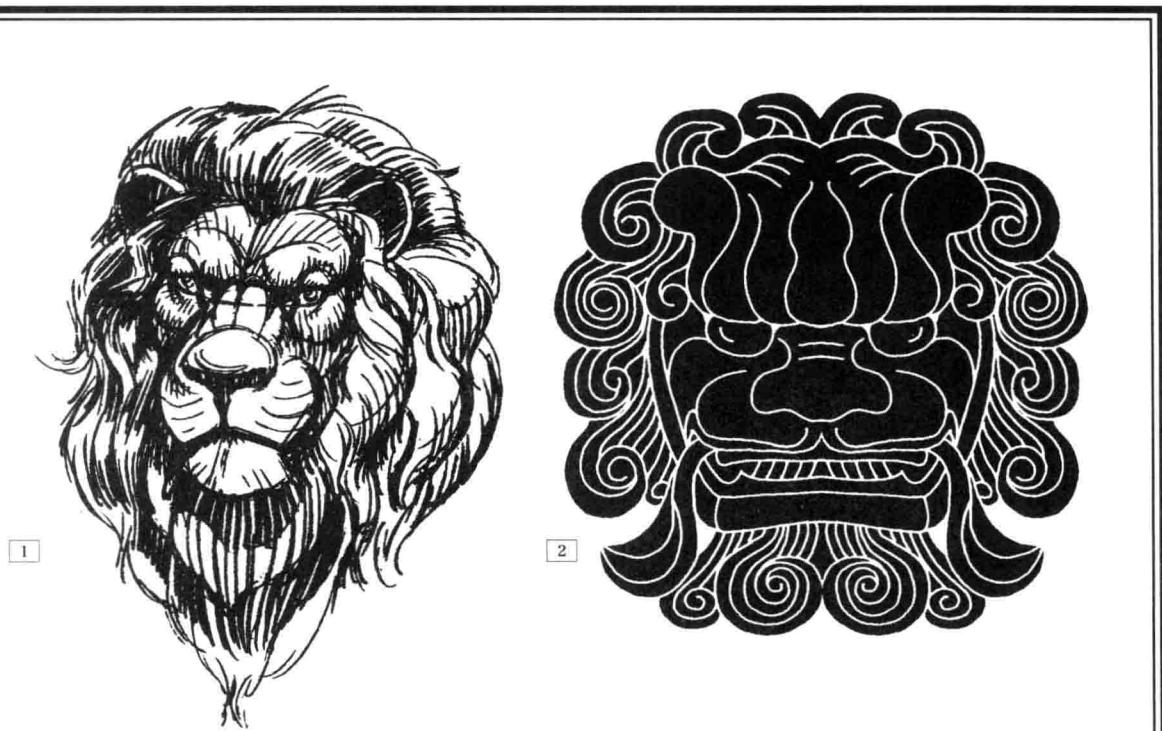

图1 自然界中的狮子头像

图2 中国石雕狮子头像

时也认为：“凡有角的统称为麒麟，以一角或双角以示区别。至于无角石兽，其基本形实为狮子。所以无角石兽称为辟邪是合适的。”

传说佛祖释迦牟尼诞生时，一手指天，一手指地，作狮子吼云：“天上地下，唯我独尊。”从此狮子被逐渐神化，成为佛法威力的象征。由东汉武氏祠石狮开始，历代帝王陵墓石兽中均能见到狮子的形象。古代建筑中也常在门前放置石狮镇宅，形象多为卷发巨眼，张口施爪。由于狮子在百兽中占有至高无上的地位，镇宅石狮自然就成了威严、财富以及权力的象征。石狮作为官府的守卫，一般情况下是“左雄右雌”，门左边（面向你右手的）为雄狮，门右边（面向你左手的）为雌狮。雄狮右爪下有一绣球，雌狮左爪下有一幼仔。狮子头上的凸块按它所守卫的主人的官位而定。左边的狮子代表“太师”，是朝廷中最高官位；右边的狮子代表“少保”，是王子的年轻侍卫。（图3、图4）

现今看到的石狮，有走狮和卧狮两类。“走”则似雄风穿谷，“卧”则有腾跃之势。另外，狮子的头部一般都很大，因此有“十斤狮子九斤头”之说。脑门宽且隆起，天庭饱满，下颚裂开，地阁方圆，眼窝深，眼球鼓，鼻根深陷，张嘴时似笑非

3

图3 雄蹲狮的造型

4

笑，极具憨态，毛发呈卷曲状。雄狮口含圆珠，耳呈叶状，两边超过卷毛高度；雌狮身上多背有小狮子，或足下踩小狮，以示“母爱”。随着历史的演进，石狮的造型也有变化，汉代瘦长刚健，魏晋时体态短小。隋唐以后，随着各方面的发展进步，石狮的体形也变得雍容华贵“富态”起来。宋朝社会较为稳定，在造型上也变得威武不足，可爱有余了。明朝随着向海外的开发，石狮雕刻也较为工整，形象也变得威武逼人。清代则沿袭了明代等雕刻之风。

在民间，狮子被广泛应用于各种装饰图案中并深受百姓的喜爱，同时又被赋予了吉祥的寓意。如“太师少师”、“狮子滚绣球”、“事（狮）事平安”等。狮子舞从东汉流传至今，仍是传统喜庆节目中的代表性节目之一。关于狮子舞（也叫耍狮子），晋人王家撰《拾遗记·周》中记载：“七年，南陲之南，有扶娄之国。其人善能机巧变，易形改服，大则兴云起雾，小则入于纤毫之中。缀金玉毛羽为裳。能吐云喷火，鼓腹则如雷之声，或化为犀象、师（同狮）子、龙、蛇、犬、马之状……备为百戏之乐。”这一段关于狮子杂技艺术的描绘，明确地说明了当时已盛行舞狮子了。据杨衒之（北魏）《洛阳伽蓝记》卷一载，当时长秋寺佛像出行时有百戏相随，其中

“辟邪狮子，导引其前”。春节中舞狮，既有节日欢乐的气氛，又有消灾除疫、预报吉祥之意，故各地多有舞狮拜年的风俗。例如安徽有的地方遇有家人生病，就请舞师到病室中周视一巡，以祛除不祥。江苏、湖南、贵州等地舞狮拜年时，还伴有唱词，多为祝贺吉祥之句。如“狮子头上一点青，新年大家喜盈盈，一起同来闹新春，耍个麒麟送子到贵门”，“狮子在家转一转，家有良田外有店”等。湘西苗族春节盛行抢狮习俗，如将外寨舞狮队抢到本寨，就象征抢到了丰收与幸福。（图5、图6）

狮子舞经过千百年的发展、流传、变化，各地的舞法也不尽相同。常见的是由两人披假狮皮扮一只大狮（太狮），一人披假狮皮演小狮（少狮），另有一人持绣球、拂尘、蒲扇或棍叉等，在锣鼓等乐器的伴奏下，引狮起舞。表演上一般分“文狮”、“武狮”两类。“文狮”重表演，多以翻滚、匍匐、舔毛、搔痒、戏球等为主，刻画狮子活泼温顺的神态。“武狮”重武技，以窜跃翻扑、上桌蹬梯、踩梅花桩等技艺为主，表现狮子勇猛的特点，如“狮子抢绣球”、“醒狮”、“狮子登云梯”等。舞狮者多身强力壮又擅长武术，因狮头重几十斤至上百斤，并在舞狮中加有使拳、弄棍、舞枪等表演。旧时北京耍狮子，过桥时要在桥栏上做各种表演，最难者称“狮子戏水”，即狮头要伸向桥下接触水面；经庙宇时，狮子要爬上庙门前高杆表演。

各地对待舞狮风俗也各有不同。例如广东盛行狮子“采青”，主人将“青”（几叶青菜包一装钱红包）置于高处，舞狮者要搭起人梯，狮子顺梯爬上，狮头朝“青”

5

6

图5 狮子头·河北民间舞具

图6 狮子头·山东菏泽民间舞具

衔下。湖南湘西苗家舞狮拜年时，有主人考“狮子”武艺的习俗，主人在自家门口置一方桌，桌上吊着火环或刀环，舞狮者要穿越而过。除由人扮演的舞狮外，还有用篾扎纸糊成狮形道具，由一人双手持之而舞的“手摇狮”，用长板凳装饰的“板凳狮”，和用线提动的“抽狮”等。

二、西方狮子的表现

中国的狮子形象开始出现在人们的视野中，是在西方真实狮子传入中国以后，人们根据自然界中的真实狮子，结合自己对“图腾”的崇拜和理解，互相结合或转化，以作为精神的寄托。因此，作为百兽之王的狮子，成为人们的图腾崇拜物和守护神，便顺理成章了。

在非洲、南美和西亚，狮子的形象普遍受到人们的推崇，在雕塑和绘画作品中多有表现。狮子的艺术形象在西方有两种表现形式，一种是真实狮子形象，是在遵循自然界中真实狮子形象的基础上而进行创作与表现的；另一种是把狮子和人结合在一起而进行创作与表现的神化形象。例如文明古国埃及早在公元前3500年的加尔采文化末期，就已创作出具有高度艺术技巧的狮子雕刻作品。从法国卢浮宫收藏的出土于尼罗河西岸丹达赖附近的阿尔克山的象牙刀柄浮雕和英国不列颠博物馆收藏的青石板浮雕，都证明了古埃及艺术家是以精细入微的观察和惟妙惟肖的写实手法来表现狮子的。约建于公元前2650年的哈夫拉王朝的狮身人面像，开创了以石狮作为陵墓守护的先河，也是使“丛林之王”成了“人中之王”的典型代表作品。（图7）

除了狮身人面的形象外，还出现了人身狮面像，古埃及的“肖克米特”便是一例。具体表现为身体是女性的窈窕健硕体姿，头部却是狮子的容貌。因此，将人与狮子的形象结合在一起进行神化处理，是西方狮子艺术形象处理的一种方法，处理后的这些形象都反映了人们对狮子的崇拜和喜爱。

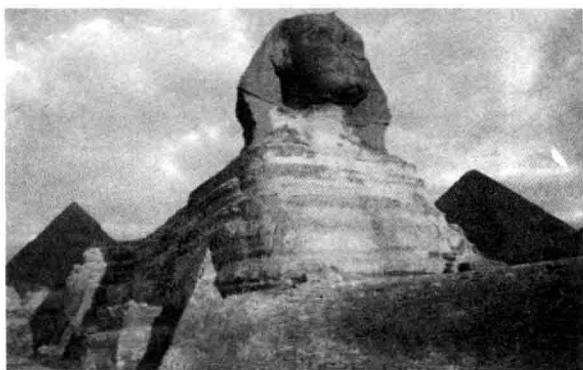

图7 狮身人面像·埃及

西亚的幼发拉底河和底格里斯河流域，是人类文明发祥地之一，两河发源于土耳其境内的亚美尼亚高地，从西北流向东南注入波斯湾。在古代，两河流域北部称亚西里亚，亦称亚述，南部称巴比伦尼亚。其中巴比伦尼亚又分为两部分，南部称苏美尔，北部称阿卡德。在苏美尔时期的建筑装饰方面，美术史上著名的狮子门上的狮子雕像，是由木料制成的，狮身涂一层沥青，然后在外表贴以压有纹饰的铜片，眼睛和舌头都以彩色石料镶嵌。

公元前9世纪的亚述时期，有许多描写真实狮子的浮雕，如“猎狮图”、“垂死的狮子”、“受伤的狮子”等。其中“负伤的雌狮纹”石壁饰，是亚述国王猎狮场景中的一部分，用写实的手法表现了扣人心弦的一幕。雌狮身中数箭，血流如注，后半身已无力地瘫在地上，但它仍拼命地用前腿支撑起前半身，昂首发出垂死前的哀鸣。雕刻表现出它伸长的脖子，张大的嘴巴，以及腿上紧张的肌肉等，将一头猛狮在身中数箭后痛苦挣扎的情形刻画得惟妙惟肖，鲜明地显示出了亚述浮雕的风格。（图8）

大型青铜工艺作品翼狮和雄鹿，制作于杰姆狄特纳斯尔末期至苏美尔王国初期，在长方形的铜板上，装饰着一头正面的翼狮和两只侧身的雄鹿，结构以翼狮的头和身体为中轴线，呈严格的左右对称状，因而，作品被一种庄严肃穆的气氛所笼罩。翼狮突出的头部和鹿角的“出格”表现，打破了长方形带来的局限和呆板之感，翼狮的头部、翼纹的刻画和鹿角的枝条状的细腻表现，充分体现出了工匠们的卓越的工艺技艺。（图9）

图8 负伤的雌狮纹 · 亚述帝国时期石壁饰

图9 翼狮与雄鹿 · 苏美尔王国初期青铜板雕塑

中国传统狮子艺术

中国传统艺术丛书

10

12

11

图10 狮子，古代波斯金杯

图11 翼狮，古代波斯黄金角杯

图12 狮形石柱头·古代印度

在波斯（古代伊朗的名称），翼狮也是被经常表现的题材，其中翼狮形角杯在古代波斯所有工艺中是最具代表性的，因为这种造型的角杯在其他地区很少发现。它的基本结构都是前面为带翼的狮头、鹰头或其他动物的形象，后半部分为高筒形的杯子，大都以金、银等贵金属制成。这种角杯不仅作为饮用酒或其他饮料的实用容器，同时也是权势和富贵的象征物。此类杯子造型中的装饰部分十分突出，其精彩程度远远高于后面的实用部位，这表明当时刻意追求装饰而忽略实用功能的一种趋势。（图10、图11）

在古代印度的孔雀王朝阿育王统治时期，石雕工艺发展迅速，人们以红砂石为主要材料，进行了大量的大型作品制作。一般都作为纪念性的石柱、石碑装饰和宗教建筑的装饰。雕刻工艺十分精湛，整体设计异常出色，其中阿育王的狮形石柱头最能代表这一时期石雕工艺的艺术成就。狮子的形象结构非常严谨，制作十分精致，给人以庄重典雅、优美而肃穆的视觉形象。（图12）

希腊的陶瓶画，作为古希腊文明的一个组成部分，饱盈着希腊文化在哲学、宗教、美学上的观念与形象特征，从而展现出自身在艺术形式、表现风格上的鲜明个性与高度成就。例如公元前7世纪时，希腊人已和埃及、亚述和叙利亚等国家和地区进行贸易交往，从而对希腊陶瓷的制作工艺和装饰风格形成了极大的影响，其结果是希腊陶器装饰出现了全新的面貌。最为明显地表现在对动植物纹样和怪兽纹样的模仿，如棕榈纹、莲花纹、狮身人面像、狮身鹫头像和人与狮子搏斗等。例如一幅表现赫拉克les在与纳密阿的狮子进行搏斗的画面，此画以线条造型，背景黑绘，细节加勾线条。人物追求矫健修长的美，狮子形象追求瘦劲敦实，形成了一种力量的对比美，给人一种紧张危险感。

此外，古希腊的迈锡尼狮子门是用两只写实的雄狮装饰门梁的。古巴比伦时代建成的神庙门口，用一对写实的铜狮作守卫。15世纪画家鲁本斯笔下的“猎狮图”，则把狮子的形和神完美地结合起来，令人望而生畏。法国世界民族艺术博物馆的外壁浮雕，约100米长，20米高，饰满博物馆正面墙壁的全部，其中“狮子猎鹿图”表现细腻，想象丰富，技艺精湛。（图13、图14）

图13、图14 赫拉克les与纳密阿狮子搏斗·希腊陶瓶画

纹章出现于欧洲社会性质的转变时期，是“一套具有身份识别作用的，佩戴在中世纪盾牌上的世袭颜色和符号系统”，被称为“历史的缩影”和“贵族的科学”，纹章上的图案变化显示了佩戴者的级别。最早的图案主要由简单的几何形构成，后来出现了野兽、禽鸟和怪兽等。狮子图案从纹章诞生起就出现在上面，被认为是万兽之王的狮子自然便成了中世纪欧洲骑士们青睐的标志。狮子的主要姿势有站立式、面对面搏斗式、单腿站立前跃式、行走式、昂首蹲伏式、正面单腿站立前跃式、跳跃式、双尾单腿站立前跃式、后顾单腿站立前跃式、骑尾式、坐姿式、双尾单腿站立前跃式等60多种不同的姿势。不同姿势的狮子表现在不同家族的纹章中，例如一个家族的盾牌上有一只金色立狮，另一个家族的盾牌上则是一只目视旁观者的金色立狮，而第三个家族的盾牌上却是一只回顾的金色立狮，如果在每只狮子的尾巴再加上分叉，又产生出三个不同的新纹章。除了姿势以外，狮子和其他动物也可以通过一些细微的特征来区别。例如把一只狮子的舌头涂成特殊的红色，并且配上牙齿和爪子的图案。（图15－图25）

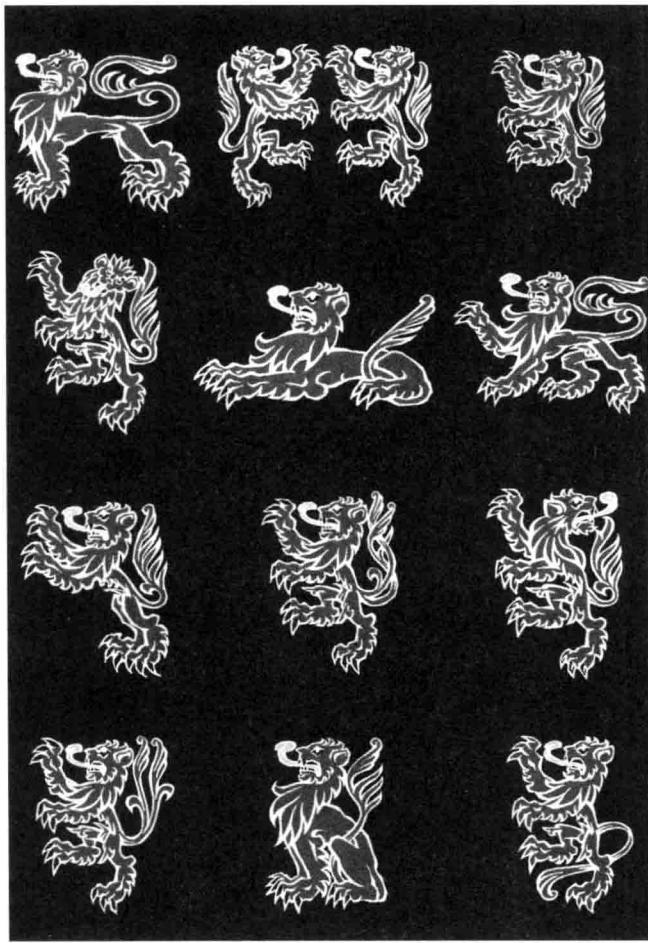

图15 纹章中狮子姿势