

中国传统题材造型

关公

徐华铛
编著

在中国一系列的武将神将中，最为人所称道的当数三国时期蜀国大将关羽。关羽是以忠贞、守义、勇猛和武艺高强称著于世。在中国古代层出不穷的名将之中，被后世戴上炫目光环并尊之为“圣人”者，有二人，那就是被民间尊称为“文圣”的孔子和“武圣”的关公。因此在造型艺术家创作的武将神像中，关羽的形象最多，也最有光彩。

关羽，字云长，一般人多称其为关公。出生于公元160年，卒于公元219年，河东解县常平村（今山西省运城县解州镇）人。自幼秉承家学，最爱读《易》书、《春秋》，培养出一股忠义之气。他的容貌也十分威武，以罗贯中笔下的《三国演义》对关公的首次描写为原型，身高九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。造型艺术家徐华铛创作关公神像时，参考了这些描述，力求塑造出一个威武、忠义、勇猛的形象。

中国林业出版社

【中国传统题材造型】

关公

徐华铛 ■ 编著

■ 中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统题材造型·关公 / 徐华铛编著. — 北京: 中国林业出版社, 2013.1
ISBN 978-7-5038-6862-7

I. ①中… II. ①徐… III. ①工艺美术—鉴赏—中国 IV. ①J505.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 296533 号

丛书策划 徐小英
责任编辑 杨长峰
封面设计 赵芳
设计制作 骐骥

出 版 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)
<http://lycb.forestry.gov.cn>
E-mail:forestbook@163.com 电话: (010) 83222880

发 行 中国林业出版社
制版印刷 北京中科印刷有限公司
版 次 2013 年 1 月第 1 版
印 次 2013 年 1 月第 1 次
开 本 190mm × 210mm
字 数 142 千字 插图约 260 幅
印 张 7.5
印 数 1 ~ 5000 册
定 价 48.00 元

关羽擒将图 商喜

雄魂千古（彩雕）

● 编著：
徐华铛

● 主要摄影：
徐华铛

● 摄影及照片提供者：

徐积锋 郭利群 林格峰
张立人 刘慎辉 吴建新
俞沛旺 王清梅 徐艳
吴威 俞宁 柳成荫

此中别有一方天

——为华钊君的“中国传统题材造型”系列丛书作序

工艺家、鉴评家徐华钊，才足兼通，流可归杂，然述而有作，自具器识，染指文墨，每有异响。尤在工艺美术领域，其对作品的推介及史论的研索更有建树，迄已成书六十余部，行文百数万言，可谓书香盈门，硕果满枝。

艺文之果，声希踪远，其于民族艺术之激扬自有催化之力，于工艺史论的研究更有奠基之功。华钊君其自出道始即耽缅于民族艺术之汪洋，耘耕于传

龙谭虎穴何足惧 上海帝王根艺

曹操赠袍 吴初伟

统文化之沃土，于故纸堆里淘金，从瓦砾丛中拾珠，孜孜兀兀，心无旁骛，寒暑数历、春秋几度，纵茧缚其无悔，开花甲而依然。就凭这股子精神，前路自必成蹊矣。

徐华铛著书，自有面向，自有所持，自有风致。为致实用计，他坚持图文并茂甚而以图为主，附图务期精，务期多，所选图例既有传世之古物，公认之佳作，更有见所未见搜罗于乡野坊间的遗珠。图又分真贋，真者即影像件，贋者即摹写本，前者之优，真切如在；后者之胜，洗练明确。行文方面，他坚持以浅显的语言，述说梗概，阐发深义，既有渊源的追溯，又有理论的扶持。正是这种坚持，他的著作可视可读，宜赏致用，颇得读者缘。

我与徐华铛是师生更是朋友，20世纪80年代初他在浙江美术学院（现为中国美术学院）修习时，我是他的老师，续后交往依然绵密。尔来几近三十年矣，他已开甲，我逾古稀，故人间之交往自应归于友道了。华铛君是在从事工艺美术创作与研究中胜出的，他在入读美术学院之前早有文名，而著书则在稍后。先是兴之所致编写一些小集子，其中亦有与同好合作写成的。获得好评之后则更一发不可收。他素有寻根溯源的兴味，更有敷演于文字的冲动，加之他的勤勉与毅力，终于勃发不竭，蔚成大观。乃尔赞之以诗曰：

破读天书意近狂，文山墨海任苍茫。
勤诚不废神人佑，茅舍荆篱出凤凰。

抔泥磨石溯渊源，长夜孤灯批旧篇。
沙里淘金岂论价，此中别有一方天。

傅维安

2011年6月于中国美术学院

（傅维安：系中国著名动物雕塑家，中国美术学院教授）

目 录

夜读春秋 李小杭收藏

关羽擒将图	商喜	2
雄魂千古 (彩雕)		3

此中别有一方天

——为华钊君的“中国传统题材造型”系列丛书作序···傅维安 4

曹操赠袍	吴初伟	4
龙潭虎穴何足惧	上海帝王根艺	4
夜读春秋	李小杭收藏	6
关帝	郑宝成	7
忠义春秋	杨华春	8

卷首语：

再现关公英武而忠义的神韵

气扶风雷 (铜雕)		10
-----------------	--	----

一、桃园三结义

桃园结义	姚正华	11
桃园三结义 (园林铜雕)		12
“桃园三结义”之关羽		12
桃园金兰誓，弟兄山海盟	张立人	13

二、温酒斩华雄

“温酒斩华雄”之一		14
“温酒斩华雄”之二		15

“温酒斩华雄”之三		15
三英战吕布	陆光正	16
刀锋马快，立斩华雄 (玉雕)		16
铁骑逐中原	冯文士 冯晓峰	17

三、秉烛读春秋

土山约法三章	上海帝王根艺	18
土山约法三章 (局部)		19
土山会张辽 (黄杨木雕)		19
秉烛读春秋 (塑像)		20
夜读春秋 (彩色陶瓷)	李小杭收藏	21
天日心如镜	河南南阳赊店古镇	22
夜读春秋	方江鸿	23
《春秋》义薄云天 (塑像)		23
《春秋》义薄云天 (侧面)		23
青灯观青史 (塑像)		24
忠义盖世 (木雕彩绘)		24
忠义春秋	杨华春	25
斩颜良诛文丑	海口万绿园	26

四、千里走雄风27

- 曹操赠袍 吴初伟 27
 武圣 (局部) 28
 武圣 (侧面) 28
 武圣 叶小鹏 29
 过五关斩六将 (福建木雕) 30
 千里雄风 郑胜宁 31
 千里走单骑 叶汉华 32

五、义释曹孟德33

- 关公义释曹操 (铜雕) 33
 千古义魂 陆光正 34
 义胆传神 浙江新昌天趣根石艺苑 35
 义存千秋 周洪洋 36
 义重泰山 夏澎勇 37

六、单刀赴约会38

- 单刀赴会 曾山东 38
 单刀赴约会 闵国霖 39
 孤胆英雄 39
 龙潭虎穴何足惧 杨学德 40
 正气 詹明勇 41
 神勇关公 (镀金像) 41
 雄风凛然慑敌胆 (檀木雕) 42
 雄风踏平千层浪 (泥塑) 柳成荫 42
 浪涌添壮志 林格锋藏 43
 心中自有浩气在 (彩瓷) 43
 美髯公 沈默 44
 轻舟送豪情 台湾阿里山 44
 魂魄千古 (彩雕) 45
 千古武圣 (象牙雕) 45
 大刀神威 胡先民藏 46
 浩然雄风 佚名 46
 单刀雄气冲牛斗 佚名 46

七、放水淹七军47

- 关公昭然垂万古 (镀金铜雕) 47
 五虎上将 吴初伟 48
 关公——五虎上将 黄文寿 49
 五虎上将——提刀关羽 (彩瓷) 50

- 龙潭虎穴只等闲 郑国泰 51
 运筹帷幄 上海旺家根雕艺术馆 52
 水淹七军 (瓷雕) 53
 调兵遣将 吴杰 53
 胜券在握 张立人 54
 威震华夏 浙江新昌天趣根石艺苑 55
 关羽擒将图 商喜 56
 关羽擒将图 (局部) 57
 关羽擒将 冯文士 57
 义救春秋 叶述玉 58
 志垂日月 周洪洋 59
 刮骨疗毒 柳成荫 60

八、奉神伽蓝公61

- 气肃千秋 山西运城解州关庙 61

关帝 郑宝成

亘古一人 (铜像)	62	威义并重	施德泉 71
威仪慑敌胆	宁波宏拓 63	伽蓝神 (明·工笔重彩)	72
气魄回荡天地间 (玉雕)	64	伽蓝神	浙江舟山普陀山 73
义烈千秋 (彩瓷)	65	伽蓝神	浙江奉化雪窦寺 73
关帝	洛阳关林庙 65	伽蓝神	台湾南投中台禅寺 74
忠孝传万代	厦门莲花罗汉山关帝宫 66	伽蓝神 (塑像)	75
众志成城	闽国霖 66	伽蓝神 (木雕)	75
春秋铭肺腑	洛阳关林庙 67	伽蓝神 (铜雕)	76
威仪春秋	洛阳关林庙 67	信义中觅财 (塑像)	77
忠义长存	湖北当阳玉泉寺关帝庙 68	武财神关公 (塑像)	77
五虎将之首	洛阳关林庙 69	关公财神	金祥源 77
武魂	嵊州城隍庙 69	忠义千秋 (庙堂塑像)	78
明察秋毫	浙江佛光造像 70		

九、关公的造型 79

神威盖世 (石雕)	79
气壮山河	黄文寿 80
英姿勃发	浙江新昌天趣根石艺苑 80
美髯公关羽	叶润周 81
关羽骑赤兔马	金富润佛雕厂 82
青龙偃月刀之一	83
青龙偃月刀之二	83
青龙偃月刀之三	83
横刀立马 (局部之一)	84
横刀立马	余国平 84
横刀立马 (局部之二)	85
横刀立马 (局部之三)	85
横刀立马 (局部之四)	85
雄视天下 (雕塑)	山西运城车站广场 86
骑马挥刀, 纵横天下 (铜雕)	87
中华第一关公	山西运城常平村 88
顶天立地武圣人 (瓷雕)	刘远长 89
大刀关公 (橄榄核雕)	钱明青 90
武关公 (橄榄核雕)	顾正东 90
文关公 (橄榄核雕)	顾正东 90
剑戟丛中久鏖兵	林剑华 91
关帝	郑宝成 92
忠信传世	浙江新昌天趣根石艺苑 93
龙潭虎穴何足惧	上海帝王根艺 93
虎虎生风	周洪洋 94
气定神闲	庄元光 94
威武不屈 (竹根雕)	王清梅 95

忠义春秋 杨华春

天心心如镜	浙江新昌天趣根石艺苑	95	关公脸部造型集锦之十七	浙江新昌天趣根石艺苑	113
气贯长虹	浙江新昌天趣根石艺苑	96	关公脸部造型集锦之十八	夏澎勇	113
藐视鼠辈 (竹根雕)	王清梅	96	关公脸部造型集锦之十九	佚名	113
忠义感天地 (竹根雕)	王清梅	97	关公脸部造型集锦之二十	夏澎勇	114
义薄云天	黄叶云藏	97	关公脸部造型集锦之二十一	上海帝王根艺	114
关羽 (竹根雕)	俞田	98	关公脸部造型集锦之二十二	佚名	114
战鼓三声斩颜夏 (竹根雕)	俞田	98	关公脸部造型集锦之二十三	佚名	114
义烈千秋 (竹根雕)	俞田	99	关公脸部造型集锦之二十四	佚名	115
大刀下的雄风 (竹根雕)	王清梅	99	关公脸部造型集锦之二十五	佚名	115
忠义千秋 (笋壳贴)	吴涛林	100	关公脸部造型集锦之二十六	郑国泰	115
赤面秉赤心	浙江新昌天趣根石艺苑	100	关公脸部造型集锦之二十七	台湾阿里山	115
气扶风雷无匹敌	大舜雕塑公司藏品	101	关公脸部造型集锦之二十八	郑国泰	116
忠义回荡天地间 (石雕)	朱伯英	102	关公脸部造型集锦之二十九	黄文寿	116
威震神州 (瓷雕)		102	关公脸部造型集锦之三十	周洪洋	116
气肃千秋 (泥塑)	张立人	103	关公脸部造型集锦之三十一	浙江新昌天趣根石艺苑	116
驰骋战场威八方 (铜雕)		104	关公脸部造型集锦之三十二	袁鑫伟	117
威风凛凛气若虹 (铜雕)		104	关公脸部造型集锦之三十三	品根斋赛炜	117
忠勇盖世 (铜雕)		105	关公脸部造型集锦之三十四	佚名	117
关公 (济中期·德化瓷)		105	关公脸部造型集锦之三十五	郑国泰	117
彪炳千秋	佚名	106	关公脸部造型集锦之三十六	梨园风采	118
勇冠三军 (油画)	王可伟	107	关公脸部造型集锦之三十七	柳成荫	118
忠义千秋	洛阳关林庙	108	关公脸部造型集锦之三十八	梨园风采	118
关公部将——周仓	商喜	109	关公脸部造型集锦之三十九	梨园风采	118
关羽义子——关平	施德泉	109	关公脸部造型集锦之四十	佚名	119
			关公脸部造型集锦之四十一	佚名	119
			关公脸部造型集锦之四十二	河南南阳赊店古镇	119

十、关公脸部造型集锦..... 110

关公脸部造型集锦之一	佚名	110
关公脸部造型集锦之二	商喜	110
关公脸部造型集锦之三 (明·工笔重彩)		110
关公脸部造型集锦之四	佚名	110
关公脸部造型集锦之五	李小杭收藏	111
关公脸部造型集锦之六	余国平	111
关公脸部造型集锦之七	大舜雕塑公司藏品	111
关公脸部造型集锦之八	佚名	111
关公脸部造型集锦之九	虞定良	111
关公脸部造型集锦之十	虞定良	111
关公脸部造型集锦之十一	佚名	112
关公脸部造型集锦之十二	佚名	112
关公脸部造型集锦之十三	周洪洋	112
关公脸部造型集锦之十四	佚名	112
关公脸部造型集锦之十五	浙江新昌天趣根石艺苑	113
关公脸部造型集锦之十六	林剑华	113

一道独特的关公精神和关公文化风景线 (代后记) 120

卷首语：

再现关公英武而忠义的神韵

在中国一系列的武将神将中，最为人称道的当数三国时期蜀国大将关羽。关羽是以忠贞、守义、勇猛和武艺高强称著于世。在中国古代层出不穷的名人之中，被后世戴上炫目光环并尊之为“圣人”者，仅有二人，那就是被民间尊称为“文圣”的孔子和“武圣”的关公。因此在造型艺术家创作的武将神将中，也数关羽的形象最多，也最有光彩。

关羽，字云长，一般人多称其为关公。出生于公元160年，卒于公元219年，河东解县常平村（今山西省运城县解州镇）人。自幼秉承家学，最爱读《易》书和《春秋》，培养出一股忠义之气。他的容貌也十分伟岸，罗贯中笔下的《三国演义》，对关公的首次出场有30个字的精辟描述：身長九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉；相貌堂堂，威风凛凛。这30个字，成了造型艺术家们创作关公形象的依据。

关公与刘备、张飞结成异姓兄弟后，屡立战功，在其近六十年的生涯中，策马横刀，驰骋疆场，征战群雄，谱写出一曲令人感慨万端的人生壮歌：温酒斩华雄，千里走单骑，单刀赴会，水淹七军等，表现了关公的大智大勇。他协助刘备建立蜀国，与魏、吴形成三国鼎立的局面。值得一提的是，关公在曹操面前，不为金钱美女所动，操守忠义大节，为后世所颂扬。

“气挟风雷无匹敌，志垂日月有光芒”。关公的武功业绩

气挟风雷（铜雕）

与他义烈千秋的气质，成了造型艺术家们创作中永不陈旧的题材。现在让我撩起本书的帷幕，和您一起登堂入室，去细品一下关公那英武而忠义的神韵。

一、桃园三结义

桃园三结义是《三国演义》开篇中的第一个故事。东汉末年，朝政腐败，再加上连年灾荒，人民生活非常困苦。幽州太守刘焉，出榜招募义兵。榜文行到涿县，引出涿县中三个非同凡响的英雄。第一个姓刘，名备，字玄德，本汉室宗亲。先祖少孤，贩履织席为业。第二个姓张名飞，字翼德。世居涿郡，颇有庄田，卖酒屠猪，专好结交天下豪杰。第三个姓关，名羽，字长生，后改云长，河东解县人。因斩杀恶豪吕熊而逃难江湖。三人情投意合，立志共同干一番事业。大家同到张飞庄上，共议大事。

桃园结义 姚正华

桃园三结义（园林铜雕）

张飞首先说：“我家庄后有一个桃园，花开正盛。明日我们在桃园中祭告天地，我三人结为兄弟，协力同心，然后可图大事。”刘备、关羽一听，正中下怀，欣喜说好。此时正值桃花盛开，景色美丽，张飞准备了青牛白马，作为祭品，焚香礼拜后宣誓：“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”誓毕，三个人按年岁认了兄弟。刘备年长做了大哥，关羽第二，张飞最小做了弟弟。这便是《三国演义》中著名的“桃园结义”。后三人组织了一支武装力量，参与了镇压黄巾起义的行列。关羽也就从此开始了他的戎马生涯。从中平元年（184年）一直到死，关羽始终忠心耿耿地追随刘备。

“桃园三结义”之关羽

桃园三结义，从此改变关羽的命运。时至今日，人们仍念记着他的名字。忠烈千秋，名留万古。

《三国演义》生动形象地描述了桃园三结义的故事，那么在真实的历史上，刘备、关羽和张飞是个什么关系呢？

陈寿《三国志·关羽传》中记载：“先主与二人寝则同床，恩若兄弟。”而非结拜兄弟，史料也无结义之说。

桃园金兰誓，弟兄山海盟 张立人

二、温酒斩华雄

袁绍率十八路诸侯联军讨伐董卓，虎牢关守将华雄一连斩杀联军多员大将。关公主动请缨，因为身份低微而受他人嘲笑，险些被赶出帐外，关公于是立下军令状。曹操觉得关公是位英雄，特热酒一杯，与关公饮了上马。关公道：“酒且斟下，待我出阵去会了华雄再饮。”说毕出帐提刀，飞身上马。众诸侯听得关外鼓声大振，喊声如雷，正欲探听，只见鸾铃响处，马到中军，关公提华雄之头，掷于地上，此时酒尚未冷。后人有诗为赞：“威镇乾坤第一功，辕门画鼓响冬冬。云长停盏施英勇，酒尚温时斩华雄。”

“温酒斩华雄”之一

“温酒斩华雄”之二

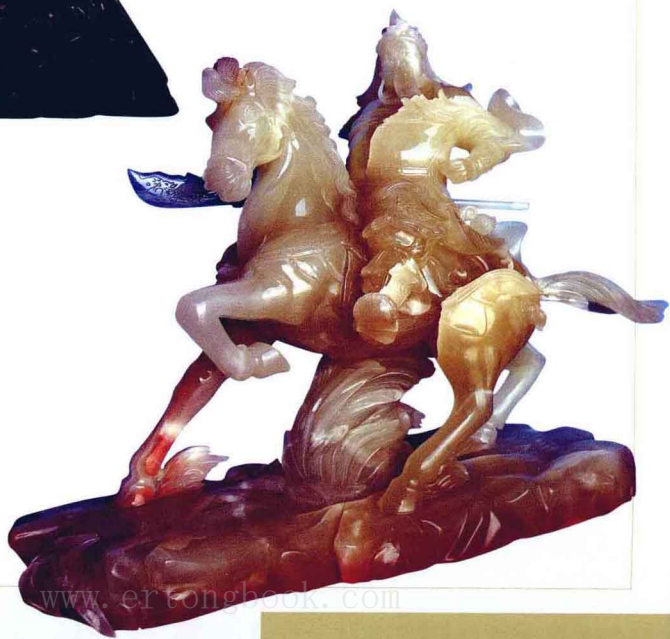
继关羽温酒斩华雄后，还有“三英战吕布”的故事，在民间流传很广，这三英便是刘备、关羽、张飞。在讨伐董卓的战争中，董卓手下大将吕布手持画戟，坐下赤兔马前来搦战，那马日行千里，飞走如风，势不可挡，一连伤了几员大将。张飞首先奈不住，圆睁环眼，倒竖虎须，挺丈八蛇矛，抖擞精神，前来酣战吕布。连斗五十余合，不分胜负。云长见了，把马一拍，舞八十二斤青龙偃月刀，来夹攻吕布。三匹马丁字儿厮杀，战到三十合，战不倒吕布。刘玄德掣双股剑，骤黄鬃马，刺斜里也来助战。这三个围住吕布，转灯儿般厮杀。吕布怕架隔遮拦不住，荡开阵角，倒拖画戟，飞马便回。三个哪里肯舍，拍马赶来。八路军兵，喊声大震。古人曾有文章，单道刘、关、张三英战吕布，其中有几句是写关公的：“酣战未能分胜败，阵前恼起关云长。青龙宝刀灿霜雪，鸚鵡战袍飞蛱蝶。马蹄到处鬼神嚎，目前一怒应流血。喊声震动天地翻，杀气迷漫牛斗寒。”

“温酒斩华雄”之三

三英战吕布 陆光正

刀锋马快，立斩华雄（玉雕）