

肖生玉器
XIAOSHENYUQI

肖生玉器

谭显崑 / 著

肖生玉器不仅限于十二生肖，是泛指以动物（也包含少部分植物）形象为主题的玉器。新石器时代至清代玉器中，肖生玉是一个永恒的主题。

从反映动物的特征、习性到动物的整体刻画，以及赋予其吉祥寓意，肖生玉都生动传神，包含着中华民族的情感与寄托。肖生玉器介绍了这个种类玉器的历史演变。

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

肖生玉器

谭显崑
／
著

肖生玉器 肖生玉器

图书在版编目（CIP）数据

肖生玉器/谭显崑著. —天津：百花文艺出版社，
2009.1

ISBN 978-7-5306-5095-0

I. 肖… II. 谭… III. 玉器—收藏—中国 IV. G894

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第204959号

百花文艺出版社出版发行

地址：天津市和平区西康路35号

邮编：300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话：(022)23332651 邮购部电话：(022)27695043

全国新华书店经销

天津市汇源印刷有限公司印刷

※

开本 880×1230 毫米 1/32 印张 5.5

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

印数：1-6000册 定价：28.00元

玉史概说

神 / 003

人 / 004

动物 / 005

辟邪、天鹿与麒麟 / 008

蝉 / 010

植物 / 012

美玉图解

图 1·玉人神头像 / 015

图 2·圆雕翔鹰 / 016-017

图 3·跏坐式神像 / 018-019

图 4·圆雕直立式神像 / 020-021

图 5·扁平蹲踞式人 / 022-023

图 6·人面纹觿 / 024

图 7·镂雕龙纹人纹佩 / 025

- 图 8·圆雕玉鸮 / 026-027
- 图 9·圆雕蛙 / 028
- 图 10·圆雕龟 / 029
- 图 11·鸛鵂柄形器 / 030
- 图 12·直立玉人 / 031
- 图 13·云纹牛 / 032
- 图 14·兔 / 033
- 图 15·人凤双连体式佩 / 034-035
- 图 16·圆雕玉人 / 036
- 图 17·云纹、云纹变化龙纹牛 / 037
- 图 18·圆雕胡人 / 038-039
- 图 19·圆雕玉武人 / 040
- 图 20·虎 / 041
- 图 21·冠蝉 / 042-043
- 图 22·凤 / 044
- 图 23·圆雕直立式人 / 045
- 图 24·圆雕仕女形舞人佩 / 046-047
- 图 25·圆雕虎首、圆雕马首 / 048-049
- 图 26·圆雕翔鹰 / 050-051
- 图 27·圆雕帝王像 / 052-053
- 图 28·佩蝉 / 054
- 图 29·圆雕马首 / 055
- 图 30·麒麟 / 056

- 图 31·辟邪 / 057
- 图 32·辟邪 / 058
- 图 33·狗 / 059
- 图 34·兔 / 060
- 图 35·神兽 / 061
- 图 36·圆雕母子猫 / 062
- 图 37·狮 / 063
- 图 38·龙 / 064
- 图 39·虎 / 065
- 图 40·猪、蛇、羊 / 066-067
- 图 41·神兽、辟邪 / 068-069
- 图 42·辟邪 / 070
- 图 43·辟邪 / 071
- 图 44·辟邪 / 072-073
- 图 45·熊 / 074
- 图 46·狗 / 075
- 图 47·狗 / 076-077
- 图 48·刘海戏蟾 / 078-079
- 图 49·寿星老翁 / 080-081
- 图 50·侍女 / 082-083
- 图 51·弥勒佛、飞天式童子 / 084-085
- 图 52·年年有余早生贵子佩 / 086
- 图 53·虎 / 087

- 图 54·圆雕母子猫 / 088
- 图 55·猴 / 089
- 图 56·春水图、海晏河清图 / 090-091
- 图 57·虎 / 092
- 图 58·鸡 / 093
- 图 59·狗 / 094-095
- 图 60·狗 / 096-097
- 图 61·玉鸠 / 098
- 图 62·圆雕佩蝉 / 099
- 图 63·喜报麟儿 / 100
- 图 64·圆雕双鹅戏莲 / 101
- 图 65·喜报麟儿、麒麟献瑞 / 102-103
- 图 66·巧作玉牛、虎衔灵芝 / 104-105
- 图 67·双獾佩、巧色鱼化龙佩 / 106-107
- 图 68·海青击鹄环 / 108-109
- 图 69·鰕鱼 / 110-111
- 图 70·鹅、鸬鹚 / 112-113
- 图 71·鸳鸯、衔荷鸳鸯 / 114-115
- 图 72·巧作鲤鱼佩 / 116
- 图 73·执石榴童子佩 / 117
- 图 74·啃蹄马、猪 / 118-119
- 图 75·“招财进宝”童子佩 / 120
- 图 76·巧作玉猴 / 121

- 图 77·合欢 / 122
- 图 78·五毒玉饰 / 123
- 图 79·马上封侯 / 124-125
- 图 80·寿星老翁 / 126
- 图 81·佛祖坐像 / 127
- 图 82·观音 / 128-129
- 图 83·观音佩、送子观音 / 130-131
- 图 84·童子游戏图、和合二仙 / 132-133
- 图 85·双童洗象图镇纸、
童子游戏图镇纸 / 134-135
- 图 86·刘海戏蟾 / 136
- 图 87·双鹿 / 137
- 图 88·人纹镇纸 / 138
- 图 89·执荷童子 / 139
- 图 90·持荷童子 / 140
- 图 91·童子戏犬 / 141
- 图 92·双童捕鱼 / 142
- 图 93·双马 / 143
- 图 94·熊 / 144
- 图 95·牛 / 145
- 图 96·一团和气、和合二仙 / 146-147
- 图 97·观音 / 148
- 图 98·仙翁与仙童 / 149

- 图 99·螃蟹 / 150-151
- 图 100·巧作虾 / 152
- 图 101·剖竹佩 / 153
- 图 102·福禄万代瓜瓞绵绵佩、
多子多孙绵延不绝佩 / 154-155
- 图 103·瓜瓞绵绵佩 / 156
- 图 104·榴开百子 / 157
- 图 105·节节高升福到眼前佩 / 158
- 图 106·长生果 / 159
- 图 107·翡翠佛手 / 160-161
- 图 108·狗 / 162

玉
史
概
说

神

古代原始宗教的发展是由对自然的崇敬而来的,首先表现为对日、月、山川的崇拜,接下来演变成对祖先与鬼神的崇拜,在许多古文化遗址中发现,在新石器时代晚期,有着近似人面又似兽面的纹饰,都以极度夸张的手法描写眼睛或嘴巴,这种在广阔范围均出现的原始艺术形象(如图1),应与当时的宗教信仰与祖先崇拜有关,这种艺术现象是原始宗教笼罩下的原始艺术的最佳表征。

新石器时代晚期到商代,神面图案由眼、嘴的极度夸张向写实演化,常表现成人与其他动物的综合体(如图3),这种现象在世界许多文明中都曾经出现过,最著名的例子就是古埃及的“狮身人面像”。及至东周,神面中人的形象愈来愈多,兽的形象愈来愈少,表情也愈来愈温和,为本土宗教艺术奠定了写实化的基础。

宋代以来道教盛行,逐渐出现一些人形玉雕神像,到了明朝中晚期以后,题材更加丰富,常见的有寿星、八仙、刘海及和合二仙等题材,所雕形象均极为写实,并有程式化的意味,压缩了想象的空间,艺术成就大不如前。

至于外来的佛教,自汉代传入中国,很快便与中国传统文化相结合,发展成为富有中国特色的佛教。和佛教有关的玉雕作品最早出现于六朝,《洛阳伽蓝记》戴永宁寺佛殿中有玉像二尊,可知当时曾以玉制佛像,尔后历朝或许均有制作,但至今未见有出土玉制佛像或传世品面世。今所见最早遗物始于明代,既有出土品,亦有一批传世珍品。清朝皇室笃信佛教,因此玉制佛像大增,种类亦多,为玉雕佛像的鼎盛时期。

至于其他与佛教有关的玉器,有唐朝的“飞天”,始见于唐代而盛行于辽、金的摩竭鱼,及辽、元时的伽楼罗神鸟等。

人

新石器时代玉人极为罕见,商代全身玉雕人像开始增多,当时圆雕人像多为跽坐,双手抚膝,足趾着地,臀部坐在脚踵上,面部表情不尽相同,刻画较细;浮雕人像多作侧视蹲踞形,手臂向上拳曲;不论圆雕或侧视人像,均把人外形略加夸张地表现出来,充分显露出当时艺术憨厚质朴的特色。

商、西周时面目呆板、毫无表情的玉人,在东周时蜕变成较具生活气息的人物,雕琢华丽,造型趋向写实。

汉代以玉舞人及翁仲最多。玉舞人的形式较固定,一手高扬于头顶,一手置于细腰前,长裙曳地,体态轻盈,作曼舞状,面部五官雕琢生动,嘴角微笑上扬。玉翁仲雕法粗糙,圆柱形玉以简单几刀雕成,俗称“汉八刀”。

唐代玉器中人物图像除胡人外,尚有官员、道士、文人、胡人戏狮、胡人骑象等,这些图像均以现实人物为题材,与早期玉器中的人物图像多以神仙、鬼怪为主题的情况截然不同,对以后人物玉器题材的发展,有着深远的影响。

宋代圆雕玉人明显增多,往往富有谐音、吉语和民俗内容,最常见的为“执荷童子”,童子肥头大脑,身着开襟短褂和宽腿长裤,手执莲花举于肩,双腿交叉似在漫步,面部表情天真活泼,这种雕法一直延续至明、清。

明、清两代出现大量圆雕人物作品,“童玩”是最常见的玉器题材,并且常有数个童子同时出现于一器的情形,而在此以前,同时有两个以上以群体模式出现于一器者,极为罕见。

原始艺术造型人像有着图案化、几何图形化的倾向,线条简练,造型独特古朴,有着极高的抽象与纯艺术成分,越晚期风格越趋向绮丽与繁复,也越加写实,所雕人像要求生动和形似,皆以其容貌、体态、表情和动作为重,减少了抽象与纯艺术造型的成分,扼杀了不少想象的空间。

人像自古以来即为人们所重视,通过这些珍贵的玉雕人像,我们可以或多或少地了解当时人们的装束、服饰、行为方式及生活习惯,因此玉雕人像有着极高的艺术研究价值。

动物

以动物为题材的玉器出现极早,红山文化玉器中就

有圆雕的鱼、龟、鸮、鹰等动物出现,红山玉器中的动物,造型质朴而豪放,雕琢手法已臻成熟,很多动物题材都能栩栩如生地表现出来(如图2的玉鹰展翅飞翔于天空);红山文化玉器特征是把隐隐突出的边棱打磨得较为模糊,泯去雕琢痕迹,看上去浑然一体,且多不在正面打孔,而在背面穿象鼻穿,极为特殊。

商代动物形玉器与现实生活密切相关,被当时人们视为神灵和珍奇的象征,造型丰富多彩,数量激增,多将动物外形主要特征略加夸张地表达出来,且以图案化的手法表现细部,如眼作瞳孔突出的“臣字眼”,耳作方或圆形卷涡,鼻涡上卷如云头纹,发作平行线等,饱含早期艺术憨厚质朴的气息;同时还出现了浮雕的片状兽禽,多设计成侧视形,以静止状态居多,少数作运动状态,造型优美,反应出设计者丰富的想象力和深厚的艺术造诣。

西周玉匠们在表现动物的神形及特征上,掌握了更纯熟的技巧,将动物的神态雕琢得惟妙惟肖,并以更夸张的手法刻画局部特征,作品图案布置细腻,喜将玉器周缘琢阴刻细线,其内用卷涡形曲线构成中心(如图14),曲线转折回旋有韵律感,与商代古朴强直的风格迥异其趣。

春秋、战国时期装饰用玉日渐盛行,多用玉片镂雕成剪影式的龙、虎、兽形饰片,形象准确生动,表现出精湛的制作技巧和工艺美,当时圆雕动物极为罕见,早期多通体布满整齐繁丽的几何纹样,散发出一种华丽堂皇的风格(如图17),晚期多用发丝细线勾勒身体边缘,并用劲细精密的阴刻线装饰细部(如图21),秀美生动,艺术气息浓厚。

汉代出现较多的圆雕动物，身躯劲健，造型威武，虽然身躯、四肢、羽翼、毛发等的表现方法尚留有早期图案化的遗韵，但基本上已更趋向写实，且用密排的短细线表示羽翼、毛发（如图26），对后世影响深远，直到唐、宋还能见到相同的表现手法。

唐代玉器彻底摆脱了商周以来古拙遗风和图案化的影响，向写实方向发展，雕塑感强烈，强调表现动物形体的肌肉、动态和力量感，细部往往用阴线勾勒，饱满劲健，顾盼蓄势，圆劲生动，极具特色，形成唐代风格。

宋代随着民间用玉增多，题材有世俗化的倾向，此时期圆雕动物明显增多，或单个为器，或多种内容组合为器，往往富有谐音吉语和民俗内容，鱼表示“有余”，羊表示“吉祥”，鹤表示“长寿”等，谐音吉祥器成为新的玉作品种。

辽、金、元尚狩猎，玉雕喜用山林虎鹿和海东青捕捉大雁等为题材，称之为“秋山”、“春水”，一直沿用至明初。

明代写实性动物与前朝大致相似，新增加的有蟹、蟾蜍和蝙蝠等。几何形体化是此时肖生玉器的特点，注重头部刻画，表情丰富，面部棱角较多，而身躯、四肢仅略施刀斧，转角或细部处理粗糙，雕工趋向简略。明代喜以简单的形象拼凑出世俗吉语，很多玉器都有谐音隐喻之意，如马背上踞一猴为“马上封侯”等。

清代动物玉器身体各部比例适度，造型达到了真实、准确的程度，各种动物不仅数量众多，形态各异，动作逼真，而且外形与内部的肌肉、骨骼融为一体，形体表现极

佳。

汉代以前动物题材有着神秘的宗教色彩与权威思想,动物玉雕有图案化的倾向;唐代受到成熟的绘画与雕塑艺术的影响,逐渐形成气韵生动的艺术格调;宋代更向写实靠拢,而创造出深受后人喜爱的神形兼备的圆雕玉兽;明代玉器制作商品化,因此作品缺乏艺术气息较似工艺品;清代玉器趋于精致严谨,再度攀上了新的高峰。

辟邪、天鹿与麒麟

古代的玉器中出现了一些超现实的动物题材,不论是早期的龙、凤、螭,还是晚期出现的辟邪、天鹿与麒麟,在古代艺术家的想象与美化下,都变成了多种动物的综合体,虽脱离现实,但艺术性极高。龙、凤及螭在《礼器与纹饰》一书中有详细介绍,在此不再多说,现就辟邪、天鹿与麒麟加以说明。

1966—1976年在陕西省咸阳市新庄汉元帝渭陵西北方汉代遗址出土的玉辟邪,是迄今所知制作年代最早的玉辟邪,这个发现说明以玉作辟邪最晚在西汉时期就已经开始了。辟邪是以狮子造型为本体,结合了草食动物的角及鸟类的翼,以各类动物特征,创造出的一种神奇、超凡的动物,作为保护人们的神兽;后来大型石刻的辟邪,常在六朝时被放置在帝陵前的道路两旁,作为守墓之用;由于辟邪有“避除邪恶”之意,因此也常被雕成佩饰。

辟邪一词的由来是这样的:汉武帝时狮子由西域输入中国,辟邪为古代印度梵文之音译,意思是大狮子,所