

古代建筑雕刻

纹饰

珍禽瑞兽

主编 张道一 郭廉夫

《老房子》书系

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

TU-884/9

:2

2007

古代建筑雕刻纹饰

珍禽瑞兽

撰文 胡东华 邵向前·摄影 石强 何其好·绘图 胡东华 邵向前 李利安

图书在版编目 (CIP) 数据

古代建筑雕刻纹饰. 珍禽瑞兽 / 张道一, 郭廉夫主编.
南京: 江苏美术出版社, 2007.7

ISBN 978-7-5344-2343-7

I. 古... II. ①张...②郭... III. 古建筑—雕刻—
图案—中国—图集 IV. TU-884

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 082937 号

特约编辑 何兆兴
责任编辑 樊 达
 王林军
 魏申申
装帧设计 速泰熙
 何其好
版式制作 朱国玲
责任校对 赵 菁
审 读 王春南
责任监印 吴蓉蓉
 朱晓燕

书 名 古代建筑雕刻纹饰——珍禽瑞兽
出版发行 凤凰出版传媒集团
 江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 全国新华书店
制版印刷 深圳市森广源 (印刷) 有限公司
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 10
版 次 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2343-7
定 价 45.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

序 言

郭廉夫

按照美国学者马斯洛的理论，人的需要分为六个层次。生理需要（包括安全防护的需要）是低层次的需要，也是人最基本的需要。而审美的需要、认知的需要、自我实现的需要，属于高层次需要。当远古时代的人们为了避免野兽的伤害而“筑木为巢”的时候，他们不会想到要对“木”进行雕饰。后来有了简陋的房屋，但连门都没有，只用一根木头横在门口当门，他们也很满足了，这就是《诗经·衡门》中所说的“衡门之下，可以栖迟”。只有在社会生产力发展到一定程度，人们的居住条件得到较大改善后才会出现“山川扶绣户，日月近雕梁”（杜甫诗句）的景况（当然出现“雕梁”的时代远在唐朝之前）。“雕梁”是为了适应人的审美需求，显然是高层次的需要。雕梁画栋是对房屋精致堂皇的形容。“画栋”是指彩画装饰，“雕梁”实际上是建筑物上的木雕、砖雕、石雕，即通常说的“三雕”。在信息载体极度匮乏的古代，建筑雕刻有负载和传达信息的任务，有劝谕、认知、教化的作用，特别是“三雕”中的人物题材基本上都属于这一类型。“牧童短笛”“樵夫晚归”“春耕图”“闻鸡起舞”是教育人们勤劳奋发；“高山流水”“三国演义”传达的是人物故事、历史知识；“寒窗苦读”“状元游街”告诉观者的是“十年寒窗无人问，一旦成名天下知”，读书——做官，通过这条途径，达到“自我实现”的目的。

我国的建筑雕刻纹样有一个鲜明的特点，就是吉祥的内容占据相当大的比例。中国人事事想图个吉利，讨个口彩的习俗由来已久。《庄子·人间世》曰：“虚室生白，吉祥止止。”成玄英疏：“吉者，福善之事；祥事，嘉庆之征。”汉代将吉祥语句的文字如“延年益寿”

“长乐光明”“万事如意”“延年益寿大宜子孙”等用织物提花的方式织入锦之中。一些新疆出土的丝织品后来索性用这些吉语命名，例如“延年益寿”锦、“万事如意”锦等。用这种锦缝制衣服，真可谓是“吉祥一生（身）”了。

甘肃成县天井山麓鱼窍峡摩崖上刻有汉灵帝建宁四年的《五瑞图》，可以说是我国现存最早的石刻吉祥图。古代吉祥纹样称为“符瑞”，南朝《宋书》中记载了自汉至刘宋符瑞就有黄龙、赤龙、凤凰、麒麟、灵龟等97种之多。

明清两代吉祥纹样广为应用，到了“图必有意，意必吉祥”的程度。吉祥纹样、寓意纹样通常人们认为是一回事，不过在概念上它们之间还是有区别的。寓意图案是指寄托特定内容、意义的装饰纹样。寓意者，借其他事物以寄托本意，如梅花寓意傲霜斗雪，松树寓意坚强不屈。《文心雕龙·颂赞》：“三闾《橘颂》，情采芬芳，比类寓意，又覃及细物矣。”彩陶、青铜器上的动物图案与古代图腾相联系，其内容并不一定吉祥。寓意吉祥的纹样自然是吉祥纹样，显然吉祥纹样是寓意纹样之一。吉祥纹样指以转意、谐音等比附手法构成具有某种吉利含义的纹样。如竹枝与花瓶的组合为“竹报平安”，两只柿子与一只如意相配为“事事如意”等等。

古人认为“言不尽意”“立象以尽之”，强调符号使用比语言思维更重要。附丽于建筑物上的与人们朝夕相伴的寓意、吉祥纹样实际上就是一种符号。人们一见到它们就感到愉快、高兴，美滋滋的。康德在《判断力批判·第十四节》中说：“在绘画、雕刻和一切造型艺术里，在建筑和庭园艺术里，就它们是美好艺术来说，本质的东西是图案设计，只有它才

不是单纯地满足感官，而是通过它的形式使人愉快，所以只有它才是审美趣味的最基本的根源。”不可否认，由于种种原因我们对于这一“最基本的根源”研究得不够，或者说知之甚少。我国是一个文明古国，具有很高艺术价值的古代建筑雕刻作品是一笔丰厚的文化遗产，经过历史的变迁和现代新建筑巨铲的推进，这些建筑雕刻艺术作品不少已化为乌有，幸存的也岌岌可危，故而收集、整理、出版建筑雕刻艺术作品的任务迫在眉睫，刻不容缓。

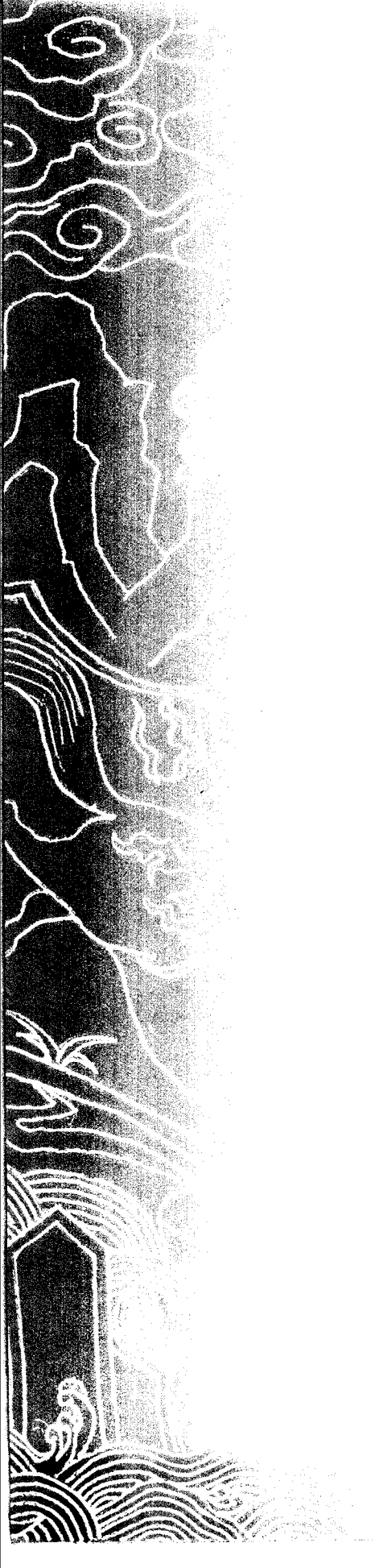
江苏美术出版社组织多位摄影家和美术院校的教师参与了雕刻艺术作品的拍摄和纹样的绘制工作。绘制雕刻作品不是一般的依葫芦画瓢，而是在尊重原作的前提下，按照图案的规律进行再创造。摄影图片与根据图片绘制的纹样，对照编排出版，是一种新的尝试。摄影图片可知雕刻作品具体的位置、环境以及它们的原生态，甚至通过摄影图片可以看出作者的刀法技巧。而依据照片绘制的纹样可以使读者进一步了解雕刻纹样原作意图和构成规律，为人们提供借鉴和研究的资料。

建筑雕刻纹样的分类是颇为困难的一件事情，宋代李诫所撰的《营造法式》一书将建筑雕刻分为“混作”“雕插写生华”“起突卷叶华”“剔地洼叶华”四类，仔细推敲起来不太理想。本丛书按纹样的题材分类，因为各种题材是交叉的，往往你中有我，我中有你，分类的名称也有交叠，所以也不尽合理；为了方便读者，我们还是将纹样按题材分作“戏文人物”“龙凤麒麟”“草木花卉”“珍禽瑞兽”“寓意吉祥”“山水景观”六类，虽不是科学意义上的分类，但期许读者的理解。

目 录

堂前珍禽飞 屋后瑞兽行 1

禽 鸟 7

鹿 鹤 29

狮 67

羊马蜂猴 107

其 它 131

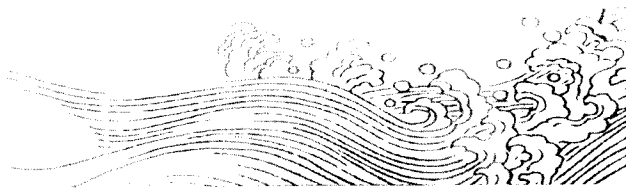
小 辞 典 148

堂前珍禽飞 屋后瑞兽行

胡东华 邵向前

经过中国几千年文化的积淀，丰富多彩的吉祥纹样诞生了，“珍禽瑞兽”便是这类纹样的重要组成部分。远古时期，人们对大自然的认识非常有限，大自然中的飞禽走兽为人类提供食物的同时，猛兽的袭击也给当时的人类带来灾害。怀着对它们的敬畏心理以及对大自然的未知，他们将这种自然之物或社会现象中的祥瑞信息转化为可视性的图案纹样，相信这些图案能避灾驱祸给人带来吉庆祥瑞。先民们企图借助于这种具有生命与神灵性质的图案纹样的力量去征服和抑制自然界给人类带来的威胁，祈求幸福美满的生活。另一方面，人们对动物的热爱和亲近，用纹样这种艺术形式表达出来。这也许就是人们创造“珍禽瑞兽”这类作品的原始意图。

考古资料表明，在新石器时期原始岩画中出现的牛、鹿等动物形象，彩陶器皿装饰上反复出现的鱼、蛙等形态，以及殷商时期大量青铜器皿上的龙蛇纹、凤鸟纹、饕餮纹等都说明了珍禽瑞兽纹样以不同的表现形式出现在当时人类的日常生活中。随着孔子儒家思想的出现，人们借助自然中飞禽走兽不同的生态属性予以“忠孝仁义”的象征意义：如鸳鸯雌雄成对，寓意夫妻恩爱；狗不侍二主喻为忠；羊羔跪而吃奶喻为孝；鹿不食荤腥喻为仁；马顺从主人比作义。而在中国封建社会严格的等级制度中，珍禽瑞兽还肩负着不同的等级象征，这一点在隋唐以后朝廷文武官员的服饰上可以看出，如明清时期两代官服的“补子”，文官用禽，武官用兽；一品文官用仙鹤，二品用锦鸡，三品用孔雀，四品用云雁，五品用白鹇，六品用鹭鸶，七品用鸂鶒（古时指像鸳鸯的一种水鸟），八品用黄鹌，九品用鹌鹑；武官一品用麒麟，二品用狮子，三品用虎，四品用豹，五品用熊，六品用彪，七品、八品用犀牛，九品用海马。它们造

型美观，气势壮美。珍禽瑞兽纹样也由原来的装饰纹样演变成严格的等级符号，从单纯的自然物崇拜变成了一套社会价值体系。

民间珍禽瑞兽纹样大都使用在日常用品之上，较之上层珍禽瑞兽纹样不同的是，民间珍禽瑞兽纹样以“福、寿、禄、喜、财”为五大题材展开，以民间传说或神话故事为原型，表现形式更加丰富，造型质朴、粗犷，形态单纯、生动，符合民间的审美情趣。

中国传统的祥瑞思想转变为吉祥如意福寿富贵等世俗化的吉祥观念。到了清代，装饰吉祥图案集历代之大成，达到了“图必有意，意必吉祥”的程度，把装饰吉祥纹样发展到了极致，其应用范围也更加广泛，以“珍禽瑞兽”为主题内容的纹样在建筑装饰上随处可见，可谓是“堂前珍禽飞，屋后瑞兽行”。这类建筑装饰纹样经过一代代传承，风格各异，艺术上达到了相当高的水准。在现代艺术语境下，我们有必要对此加以总结与研究。对于自然界的禽与兽，本无珍奇祥瑞之分，这是由于人类出于需要而赋予动物的“精神桂冠”。这类动物可分为两种：一种是人们通过想象创造出来的“另类”，另一种则是自然界客观存在的动物。常识告诉我们：龙、凤、麒麟等属于前者。

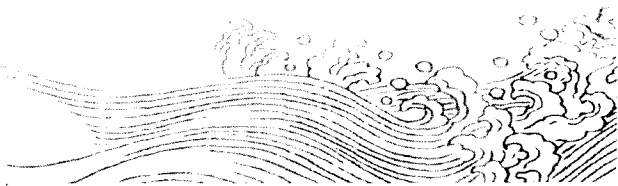
龙，古人认为它是中国最高的祥瑞，集多种象征意义于一身：勇猛、威武、神秘、吉祥、喜庆等，是超自然力的象征。众所周知，龙是远古图腾的产物，集九种动物之特征。据《本草纲目》记载，龙有“九似”之说：头似驼，角似鹿，眼似鬼，耳似牛，颈似蛇，腹似蜃，鳞似鲤，爪似鹰，掌似虎。《说文》：“龙，鳞虫之长，能幽能明，能细能巨，能短能长。春分而登天，秋分而潜渊。”可见龙不仅具有变幻莫测的神异色彩，还具有兴云雨、利万

物的吉祥内涵。

凤，古书称凤凰，雄为凤，雌为凰，雌雄同飞，相和而鸣。凤与凰的尾数不同，尾数多为凤，尾数少为凰。它原本是一种幻想和神化的产物，历史上关于凤鸟的记载不胜枚举。《大戴礼·易本命》称：“有羽之虫三百六十，而凤凰为之长。”《说文》中云：“凤，神鸟也。天老曰：凤之像也，鸿前麟后，蛇颈鱼尾，鹳颡怨思，龙文龟背，燕颌鸡喙，五色备举。……见到天下安宁。”因而凤凰被视为群鸟之长，太平之象，是祥瑞的象征。凤不仅代表着吉祥，而且代表仁德和智慧，凤凰就是仁贤之人的代称。孔子以天下为己任，人们称之为凤。

麒麟亦作騏驎，简称麟，是中国古代传说中的圣兽，是四灵之首，百兽之先。关于其形象，有各种说法，据《毛诗正义》记载：“麟，麋身，马足，牛尾，黄毛，圆蹄，一角端有肉……”在古人的心目中，麒麟是仁瑞圣德之神兽，其神性可以用兆瑞、通灵、秉德、体仁、显贵等来概括，而吉祥嘉瑞是这些神性的集中表现。麒麟还极为长寿，传说少则活一千年，多则达三千年。在中国民间“麒麟送子”是最为常见的图案纹样。

狮子在中国民俗文化中占有重要的地位，旧时的官府、宫殿、庙宇、皇家陵墓处处可见。中国人喜欢用狮子保平安，纳富贵，降吉祥。我国不产狮子，《本草纲目》中记载：“狮子出西域诸国……为百兽长。”狮子作为瑞兽首先来源于它威猛的外形，旧传狮子能食虎豹，威震四兽，乃兽中之王。佛教经典对狮子非常推崇，是佛法威力的象征。随着东汉时期佛教传入我国，狮子形象在人们的心目中得到了神性升华。到了宋代，狮子被世俗化后人们赋予它更多的功用和象征意义，成为吉祥的象征。其代表吉祥寓意不断扩大，从保吉避凶到迎福纳喜、

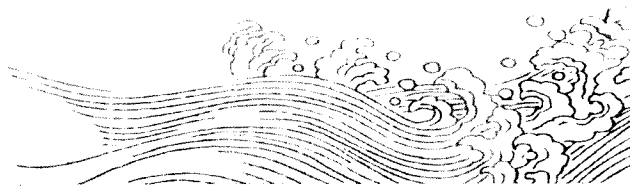
富贵生财、子孙繁衍等。在民间，舞狮是中国传统的娱乐活动，它源于汉，形于唐，流传至今，仍然是中国民间代表性舞蹈之一。在中国传统吉祥纹饰中常见的有“太狮少狮”“狮子滚绣球”纹样。

鹿历来被称为灵瑞之兽，是祥瑞的象征。早在新石器时期，人们就有了对鹿的信仰。根据考古资料发现，石器时代的“权杖”就常以鹿角制成。而中国的成语“逐鹿中原”说明了鹿在人们心目中的地位是极其重要的。在中国的道教文化中，鹿被视为长寿的神兽。古代传说称“鹿寿千岁”，说吃了鹿脯可以“长生不老”，故常与寿星为伴。除了鹿有祥瑞之气，还因为“鹿”字与“禄”同音，在中国传统吉祥图案中，“六合同春”“福禄长寿”“加官受禄”等图案广为流传。在中国古代钱币中也常有鹿的形象，在古代信俗中，路见白鹿是升官进爵之征兆。

蝙蝠非禽非兽，是哺乳纲翼手目动物。在中国民间传说中，蝙蝠是老鼠吃了盐以后变成了丑陋怪异的模样。在西方，蝙蝠是邪恶的化身、吸血鬼的变身，但在中国传统文化里，蝙蝠却是吉祥福气的象征，是因为“蝠”和“福”谐音，蝙蝠习惯倒悬而眠，象征“福到”。蝙蝠入室象征“福临门”。门联上绘有五只蝙蝠，意味着“五福临门”。《尚书·洪范》称“五福为一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰攸好德，五曰考终命”。常见的五福献寿图中皆有五只蝙蝠环绕一个寿字。常见的图案还有“福在眼前”“福寿双全”“天降鸿福”“五福和合”“多福多寿”等等。蝙蝠以不同的方式组合都有着不同的象征意义，代表着中华民族特有的祈福心理。

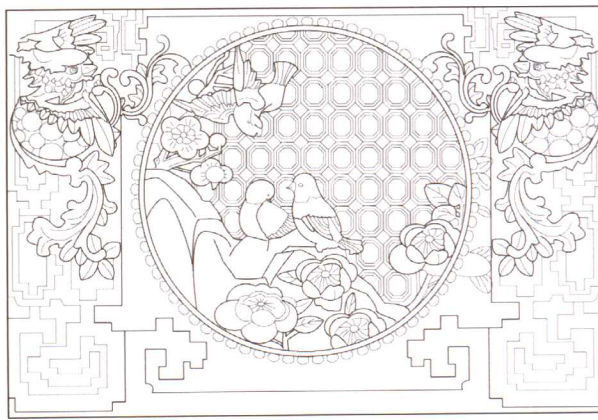
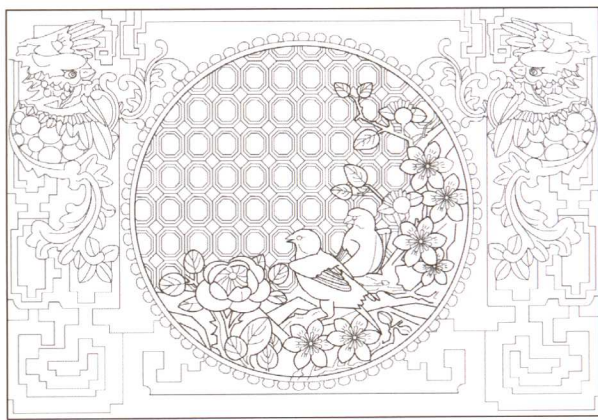
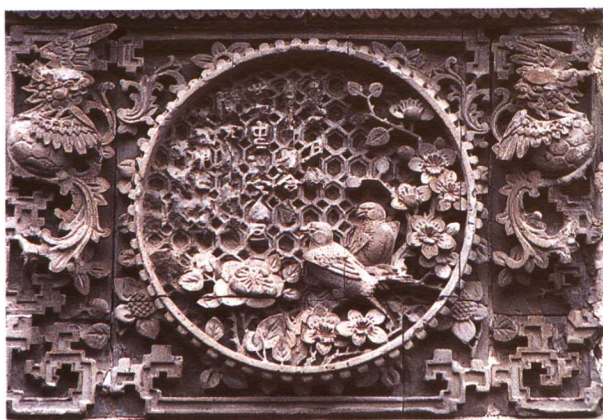
鸡是普通的家禽，十二生肖之一。雄鸡羽毛艳美，气宇轩昂。雄鸡一唱天下白，在远古时期，雄鸡的报晓功能使其与每天升起的太阳联系起来，因而被视为阳鸟——太阳鸟在现实中的化身，人们对太阳鸟的敬畏倾注于鸡身上，因此人们把鸡视为太阳的护卫使者。古人认为鸡是天上玉衡星散落人家，有文、武、勇、仁、信五德之称。又因为“鸡”与“吉”谐音，所以在中国传统文化中，鸡又被赋予吉祥的意义，成为最重要的祥禽之一。在中国传统吉祥纹饰中，常画有一大红公鸡立于石上，两目有神，悬挂于中堂之上，谓之“室上大吉”；一只雄鸡与五只雏鸡相戏于窠取意“五子登科”；一只鸡与鱼的组合图案表示“吉庆有余”。鸡头有冠，“冠”与“官”谐音，于是鸡又被人们赋予了另一层吉祥意义。雄鸡与鸡冠花组合在一起称为“官上加官”，打鸣公鸡与牡丹组合图案名为“功名富贵”，有仕途功成名就、步步高升、富贵昌盛之意。

中国鱼文化渊源流长，早在远古时期，鱼已成为瑞应之一。《史记·周本纪》上说周有鸟、鱼之瑞。周武王伐商时，曾在渡河水流中，有一白鱼跃入武王船中，武王遂以白鱼为祭。后来周兴商灭。鱼作为吉祥瑞应之物，除了指一般意义的鱼之外，又常指金鱼和鲤鱼，而鲤鱼在中国传统文化上的地位常凌驾于其他鱼之上。唐代皇帝姓李，便取“鲤”字谐音用作皇家标志，从皇帝大臣身上佩戴的“鱼袋”到皇帝授予臣属的信物“鱼符”皆做成鲤鱼形状。鱼除了作为吉祥瑞应之物还具有生殖繁盛、多子多孙的祝福含义。古时人如果家中生子，亲戚好友会送鲤鱼表示祝贺。根据《孔子·家语》记载：孔子喜生贵子，国君鲁昭公把鲤鱼作为礼物送给孔子以示祝贺，孔子感到莫大光荣，给儿子起名叫“鲤”，字伯鱼。传说中鲤鱼跳过龙门后即

变成龙，由此可见人们对鲤鱼的看重。

以动物为题材的还有多种。孔雀，有九德：一、颜貌端正；二、声音清脆；三、行步翔序；四、知时而作；五、饮食知节；六、常念知足；七、不分散；八、不淫；九、知反复。孔雀用来代表天下文明，有修养，也代表高官之意。鹤，雕鹤的翠件多用于祝寿，象征健康长寿。鹰，“鹰”与“英”谐音，古代用鹰代表英雄气概，有英雄斗志的纹样。燕子，古代被视为一种长寿、吉祥的鸟，燕子归来报平安。喜鹊，是一种吉祥鸟，它的到来，必有喜事到。鸳鸯，比喻夫妻恩爱情笃，一生相随。鹦鹉，羽毛色彩美丽，“鹦鹉”与“英武”二字谐音，代表英勇威武之意。鹭鸟寓“路”。鹌鹑，平安如意。象，与“祥”谐音，代表吉祥，也代表对象；象因体大，代表气象壮阔。蜘蛛，古代称为喜子和喜母。在唐朝，宫中的嫔妃如能见蜘蛛，就认为当夜必能获得皇帝的恩宠，因此被视为“吉兆”，都欣然称蜘蛛为“喜子”，寓意喜从天降。蝴蝶，“蝶”与“耋”字谐音，意思是年老长寿，用蝴蝶送老人，祝愿老人健康长寿。龟，被视为延寿的吉祥动物，象征健康长寿，坚贞不屈。獾子，寓意欢欢喜喜。蝉，一鸣惊人。蟾蜍，分泌有许多白色汁液，可作药，能治病，故认为吉祥之物，它有镇邪助长寿、主富贵之功能。猫，为家之宠物，活泼机灵，招人喜爱，有招财猫之意。壁虎，必得幸福。十二生肖（鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪），辟邪，祈求平安和幸福。

广东番禺余荫山房善言邬公祠大门东西院墙墀头雕刻之局部，“杏林春燕”纹，纹样精细，内容丰富，主体突出，疏密繁简得宜。

北京颐和园乐寿堂前院石座上的石雕纹样“凤戏牡丹”，
凤集各种鸟禽特点于一身，浑厚大气，脱俗。