

古代建筑雕刻

纹饰

戏文人物

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

撰文 刘运峰·摄影 陈建国 何其好·绘图 丁晓峰 丁熙佳

古代建筑雕刻纹饰

戏文人物

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

古代建筑雕刻纹饰·戏文人物 / 张道一, 郭廉夫主编.
南京: 江苏美术出版社, 2007.7

ISBN 978-7-5344-2344-4

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 082938 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——戏文人物
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	13
版 次	2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5344-2344-4
定 价	55.00 元

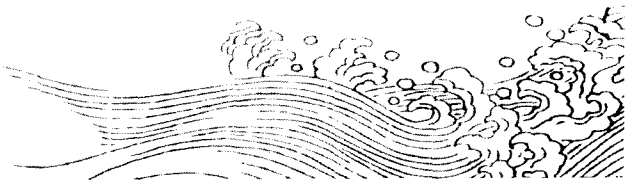
营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

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。

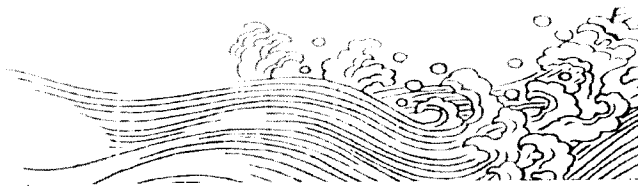
明清两代吉祥纹样广为应用，到了“图必有意，意必吉祥”的程度。吉祥纹样、寓意纹样通常人们认为是一回事，不过在概念上它们之间还是有区别的。寓意图案是指寄托特定内容、意义的装饰纹样。寓意者，借其他事物以寄托本意，如梅花寓意傲霜斗雪，松树寓意坚强不屈。《文心雕龙·颂赞》：“三闾《橘颂》，情采芬芳，比类寓意，又覃及细物矣。”彩陶、青铜器上的动物图案与古代图腾相联系，其内容并不一定吉祥。寓意吉祥的纹样自然是吉祥纹样，显然吉祥纹样是寓意纹样之一。吉祥纹样指以转意、谐音等比附手法构成具有某种吉利含义的纹样。如竹枝与花瓶的组合为“竹报平安”，两只柿子与一只如意相配为“事事如意”等等。

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

檐下多豪杰 砖石镂戏文	1
戏文小说	5
典故传说	69
人物群像	111
神仙佛道	143
文人雅士	179
小 辞 典	194

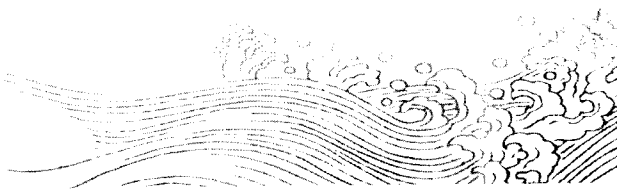
檐下多豪杰 砖石镂戏文

刘运峰

中国的建筑雕刻，统称为“三雕”：木雕、砖雕、石雕。建筑雕刻是中国古代建筑装饰的重要方式，题材丰富，刻工精良，赋予建筑造型生动形象，并融于整体建筑中，构成了和谐统一的整体建筑外观。宋元时期，由于绘画艺术的发达，木构建筑的宫殿、寺庙多用色彩藻饰，很少使用雕刻装饰物，木雕和砖雕更多地是在民间建筑上使用。明清时期，由于大型建筑群体出现，皇家和私人园林的大量兴建，建筑雕刻也随之发展，并取得了前所未有的成就，成为明清建筑中的一道亮丽风景线。石雕多用在较大的建筑物中，如宫殿、陵寝、寺院、祠堂、桥梁和牌坊等。木雕和砖雕几乎遍及全国各地，安徽、浙江、山西、江苏、河北、福建、广东等省尤其突出，盛行在宅院、园林和寺庙、会馆等公众建筑物上装饰木雕、砖雕。

古代建筑雕刻题材广泛，几乎涵盖了社会生活的各个方面，而且数量众多，艺术成就高，具有珍贵的历史文献价值和民俗史料价值。就戏文人物题材来讲，大致可分为戏文小说、典故传说、佛道故事等三大类。戏文小说主要以明清时期《三国演义》《西游记》《水浒传》《封神演义》《杨家将》《长生殿》《西厢记》《白蛇传》等作品中脍炙人口的章节作为创作题材，并结合地方特点加以创作，形成了各地不同的形象和样式。

广东佛山祖庙，始建于北宋元丰年间（1078~1085），明朝又重建，是集佛山古代陶塑、木雕、铸造、建筑等于一体的艺术殿堂。其三门檐下花枋，全部雕刻人物场景，共分十四段。每段内容不同，如“夜战马超”“将相和”“竹林七贤”“六国封相”“薛刚反唐”“三顾茅庐”“罗通扫北”和“卞庄打虎”等等，把多种戏文小说里大众所熟识的故事结合在一

起，琳琅满目，美不胜收。人物刻画形神俱备，栩栩如生。刀法工整，雕琢细致。全部木雕又贴用金箔，华丽美观，且不易腐朽损坏。

广东广州陈家祠，亦称陈氏书院，建于清光绪年间，整个建筑造型复杂，几乎每个地方都有精彩的展现。大门墙西檐砖刻“梁山聚义”，人物众多，而且每个人的姿态、神情各不相同，个性鲜明，形象生动，再现了梁山好汉会集聚义厅的场景。这件作品运用了深浅浮雕、透雕、挂线砖雕等多种手法，线条流畅，精彩绝伦。

河南山陕会馆的额枋木雕，其木枋上分别雕刻了《白蛇传》的几组画面，依次为“游园遇雨”“还伞归家”“卖药老人”“金山寺上香”“水漫金山”及“断桥送别”。画面的场景布局以山石树木为隔断，故事发展顺着画面依次展开，布局错落有致，构图疏密得当。在人物刻画上，通过人物肢体动作表现人物性格和心理活动，人物形象鲜明，动作自然生动，雕工非常精致。

安徽绩溪三雕博物馆所藏木雕额枋，内容为戏剧《长生殿》的一个场景。唐明皇坐于中间，胡人安禄山向明皇下跪，杨国忠、杨玉环各居其位。场景安排错落有致，主要采用高浮雕与线刻的雕刻方式；广东潮州开元寺大雄宝殿观音供桌贴金木雕《西游记》，刻画了唐僧师徒四人从寺庙出来，正风尘仆仆赶路的场景。人物神情动作各异，十分生动。主要运用浮雕和透雕，刀法精练。上漆后遍贴金箔，看起来金碧辉煌，富贵华丽。

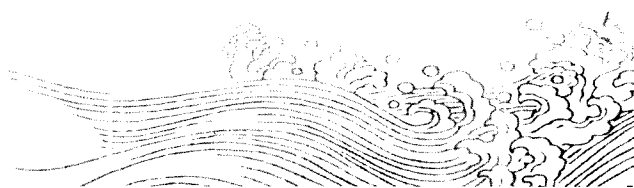
典故传说主要以广泛在民间流传的“竹林七贤”“牛郎织女”“韩信点兵”“五子登

科”“刘海戏金蟾”“和合二仙”等为创作题材。“竹林七贤”是三国魏末七位名士嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、阮咸、王戎的合称。由于他们互有交往，大都崇尚老庄之学，不拘礼法，生性放达，而且曾集于山阳（今河南修武）竹林之下肆意酣畅，故人称“竹林七贤”。安徽黟县卢村木雕楼槛窗裙板上的木雕“竹林七贤”，七人或吟诗或作画，神情愉悦。两侧为八匹马，十头鹿，与“香山九老图”组成七贤、八骏、九老、十鹿；还刻有“王羲之爱鹅”，羲之坐庭院中，两童子一抱鹅，一喂鹅，院周围遍栽松、竹、梅、芭蕉等。主要运用浅浮雕、阴线刻的手法，雕工不宽不迫，轻松自如。

江苏扬州卢氏古宅门楼砖雕“李白醉草退蛮书”。作品中李白坐在椅子上，手持酒杯，似醉非醉。高力士正在给李白脱靴子。旁边杨国忠正磨墨，唐明皇手指李白。四人神态动作各不相同，雕工精湛。

“刘海戏金蟾”是在我国民间流传十分广泛的故事，并以多种艺术表现形式作为创作题材。扬州吴道台府门楼砖雕“刘海戏金蟾”中，刘海蓬头跣足，手持钱串，在山水间与蟾相戏。人物线条流畅，雕刻技法娴熟。

河南开封山陕甘会馆抱柱石石雕，内容为戏文《井台会》。主要描写五代刘知远从军，抛下孕妻李三娘，三娘备受其嫂虐待，于磨房生子，取名咬脐郎，送至刘知远处抚养。16年后，咬脐郎郊外打猎，在井台与三娘相遇，知三娘是其生身之母，当场不敢相认，假做盟侄，答应为三娘捎信。后回禀其父，全家乃得团圆。图中咬脐郎身骑高头大马，一手执缰，一手拿

弓。对面李三娘一手提水，脊背微微弯曲。以浅浮雕的表现方式，将母子两人正欲相认的场景刻画得细致入微。

佛道故事主要以佛教传说、道教人物等作为创作题材。泉州开元寺镇国塔塔身外壁每层分别浮雕16尊佛、菩萨、罗汉、高僧、天王、神将等佛教人物。其护塔天王造型奇特，手持兵器，寓意镇邪慑怪，雕刻细腻。基座上石雕“经来白马”，讲述从古代印度用马驮佛经回中国的故事，人物雕刻朴实庄重。居庸关塔基门洞内雕有四大天王像浮雕，四大天王亦被称为“风、调、雨、顺”。佛教认为南方增长天王持剑，司风；东方持国天王拿琵琶，司调；北方多闻天王执伞，司雨；西方广目天王持蛇，司顺，表达了人们美好的愿望。其中之一的增长天王，作趺坐姿势，手持长剑，足下踏有鬼卒，左右两侧侍立着武士随从，形象威严，造型夸张。山西襄汾丁村培世泽乾隆年间刻额枋，中部为老子像，左右为八仙，人物形象生动自然。

中国传统文化讲求“天人合一”，崇尚自然，所以，对部分构件的装饰加工，使之符合于整体建筑审美的要求，体现了中国人特有的文化精神。戏文人物雕刻，在古代建筑雕刻中艺术造型最精美，成就最突出，从宋元到明清，基本反映了社会风貌和生活画面。从民俗的角度也可以释读出许多信息，因此，在我国建筑雕刻史上占有重要的地位。

戏文小说

广东佛山祖庙三门檐下花枅，全部雕刻人物场景，共分十四段。每段内容不同，如“夜战马超”“八仙祝寿”“将相和”“竹林七贤”“山伯会英台”“六国封相”“薛刚反唐”“三顾茅庐”“罗通扫北”“卞庄打虎”和“渔歌唱晚”等等，皆为大众所熟知的故事。画面之间用柱和树木进行不露痕迹的无形分割。人物刻画形神兼备，栩栩如生。刀法工整，雕琢细致。全部木雕又贴金箔，华丽美观，且不易腐朽损坏。

广东佛山祖庙三门檐下花枅《封神演义》中的“南伯侯崇侯虎”“西伯侯姬昌”和小说典故中的“山伯会英台”“竹林七贤”。

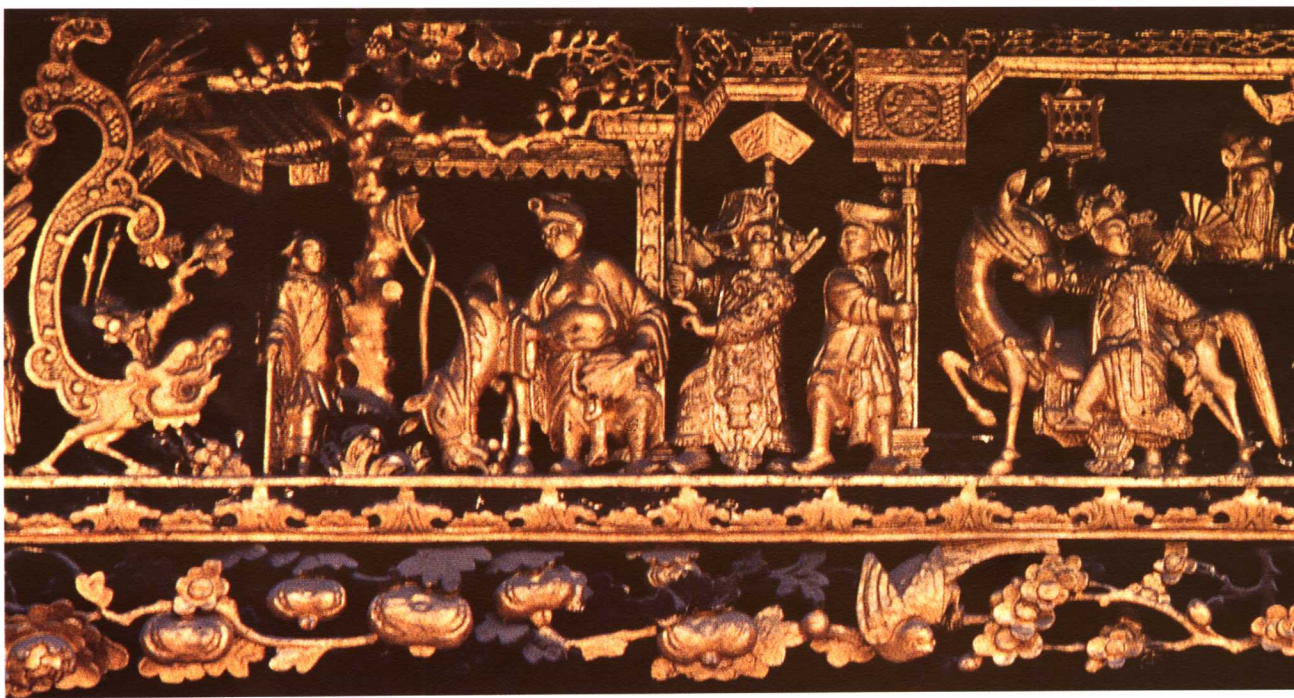

广东佛山祖庙三门檐下花枅“三顾茅庐”“夜战马超”“罗通扫北”“卞庄打虎”。

广东佛山祖庙三门檐下花枋“薛刚反唐”之一。

广东佛山祖庙三门檐下花枋“薛刚反唐”之二。