

中国传统形象图说

SHIZI 狮子

徐华铛 著

中国林业出版社

中國傳統形象圖說



中國傳統形象圖說

第十篇 中國獅子的種類與造型 第十一篇 中國獅子的造型與造型 第十二篇 獅子的造型與造型 第十三篇 獅子的造型與造型 第十四篇 獅子的造型與造型 第十五篇 獅子的造型與造型 第十六篇 獅子的造型與造型 第十七篇 獅子的造型與造型 第十八篇 獅子的造型與造型 第十九篇 獅子的造型與造型 第二十篇 獅子的造型與造型 第二十一篇 獅子的造型與造型 第二十二篇 獅子的造型與造型 第二十三篇 獅子的造型與造型 第二十四篇 獅子的造型與造型 第二十五篇 獅子的造型與造型 第二十六篇 獅子的造型與造型 第二十七篇 獅子的造型與造型 第二十八篇 獅子的造型與造型 第二十九篇 獅子的造型與造型 第三十篇 獅子的造型與造型 第三十一篇 獅子的造型與造型 第三十二篇 獅子的造型與造型 第三十三篇 獅子的造型與造型 第三十四篇 獅子的造型與造型 第三十五篇 獅子的造型與造型 第三十六篇 獅子的造型與造型 第三十七篇 獅子的造型與造型 第三十八篇 獅子的造型與造型 第三十九篇 獅子的造型與造型 第四十篇 獅子的造型與造型 第四十一篇 獅子的造型與造型 第四十二篇 獅子的造型與造型 第四十三篇 獅子的造型與造型 第四十四篇 獅子的造型與造型 第四十五篇 獅子的造型與造型 第四十六篇 獅子的造型與造型 第四十七篇 獅子的造型與造型 第四十八篇 獅子的造型與造型 第四十九篇 獅子的造型與造型 第五十篇 獅子的造型與造型 第五十一篇 獅子的造型與造型 第五十二篇 獅子的造型與造型 第五十三篇 獅子的造型與造型 第五十四篇 獅子的造型與造型 第五十五篇 獅子的造型與造型 第五十六篇 獅子的造型與造型 第五十七篇 獅子的造型與造型 第五十八篇 獅子的造型與造型 第五十九篇 獅子的造型與造型 第六十篇 獅子的造型與造型 第六十一篇 獅子的造型與造型 第六十二篇 獅子的造型與造型 第六十三篇 獅子的造型與造型 第六十四篇 獅子的造型與造型 第六十五篇 獅子的造型與造型 第六十六篇 獅子的造型與造型 第六十七篇 獅子的造型與造型 第六十八篇 獅子的造型與造型 第六十九篇 獅子的造型與造型 第七十篇 獅子的造型與造型 第七十一篇 獅子的造型與造型 第七十二篇 獅子的造型與造型 第七十三篇 獅子的造型與造型 第七十四篇 獅子的造型與造型 第七十五篇 獅子的造型與造型 第七十六篇 獅子的造型與造型 第七十七篇 獅子的造型與造型 第七十八篇 獅子的造型與造型 第七十九篇 獅子的造型與造型 第八十篇 獅子的造型與造型 第八十一篇 獅子的造型與造型 第八十二篇 獅子的造型與造型 第八十三篇 獅子的造型與造型 第八十四篇 獅子的造型與造型 第八十五篇 獅子的造型與造型 第八十六篇 獅子的造型與造型 第八十七篇 獅子的造型與造型 第八十八篇 獅子的造型與造型 第八十九篇 獅子的造型與造型 第九十篇 獅子的造型與造型 第九十一篇 獅子的造型與造型 第九十二篇 獅子的造型與造型 第九十三篇 獅子的造型與造型 第九十四篇 獅子的造型與造型 第九十五篇 獅子的造型與造型 第九十六篇 獅子的造型與造型 第九十七篇 獅子的造型與造型 第九十八篇 獅子的造型與造型 第九十九篇 獅子的造型與造型 第一百篇 獅子的造型與造型

中国传统形象图说

狮子

Shizi

徐华铛 著



中国林业出版社



图书在版编目(CIP)数据

狮子 / 徐华铛著. — 北京: 中国林业出版社, 2017.3

中国传统形象图说

ISBN 978-7-5038-8865-6

I. ①狮… II. ①徐… III. ①狮—图案—中国—图集

IV. ①J522.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 003543 号

丛书策划 徐小英 赵 芳

责任编辑 徐小英

封面设计 赵 芳

出版发行 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)83143515

设计制作 北京捷艺轩彩印制版技术有限公司

印 刷 北京中科印刷有限公司

版 次 2017年3月第1版

印 次 2017年3月第1次

开 本 185mm×260mm

字 数 336千字 插图约450幅

印 张 13.5

定 价 68.00元

《狮子》编写组

顾问 杨古城

著者 徐华铛

摄影、绘画及照片提供：

徐华铛	杨古城	杨冲霄	张立人	黄城鑫
范兵	俞沛望	徐小英	吴建新	徐积锋
郭利群	孙文礼	徐艳	张顺忠	



内容提要

狮子，是中国传统艺术中最具特色，也是最受欢迎的装饰形象之一。本书在数千尊狮子造型中，精选出最典型、最美的 400 余尊狮子造型，配以生动流畅的 5 万文字，分十三章，系统地讲述了中国狮子造型的起源，发展和程式化的演变过程以及历代的艺术特色。本书强调狮子造型的美学价值，不尚空谈，旨在实用。书的末尾还附有 70 余幅有典型代表的狮子头部造型，供大家鉴赏。本书有机地把中国传统狮子的造型与雕塑、旅游、文物考古、科普和工艺美术等方面融合在一起，可供雕塑、装潢、建筑、印染、陶瓷、舞台美术、工艺美术、文物考古等领域的人员参考，也可供大中专艺术院校的师生作为教材学习。



石狮（北京大学）

民族的灵魂 祖国的象征

——解读中国传统形象

传统，是指世代相传的精神、风俗、道德、思想、艺术、制度等，它首先出自《后汉书·东夷传·倭》：“自武帝灭朝鲜，使驿通于汉者三十许国，国皆称王，世世传统。”传统在传承和实践运用当中是非常广泛的，可以渗透到人类活动的每一领域，可以冠戴于人类过去经验所表达的每一角落。

中国传统是一种文化，从实质上看，就是中华民族的民族精神。中华民族的民族精神基本凝结于《周易大传》的两句名言之中：“天行健，君子以自强不息”“地势坤，君子以厚德载物”。自强不息、厚德载物，是中国传统文化的基本精神，是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征，是指居住在中国地域内的中华民族及其祖先所创造的、为中华民族世世代代所传承的一种优良文化，民族特色鲜明，内涵博大精深。传统是中华民族几千年文明的结晶，除了儒家文化这个核心内容外，

还包含民俗文化、道家文化、佛教文化等。

传统形象是指传统物体的形象。中国传统文化为什么能在华夏大地上得到如此广泛的传播，这除了文字的记载，传统的形象起了很大的作用。因为中国世代代的老百姓中，很大部分是文盲或半文盲，他们不可能看懂浩繁的文典，更不可能探讨文典中包含深奥的哲理，而主要靠形象化的载体去了解文化，寄托自己的愿望。这一件件历代的传统形象与中国的民族艺术相融合，逐渐成为中国的传统文化。

有位学者说过这样一句话，“中国五千年的灿烂文明史有相当部分是靠出土的工艺美术书写的。”我认为这句话有一定的道理，因为这些出土的工艺美术品就是传统形象。

传统形象，牵动着每个中国人的心，而在每个人的心中又有一个永远的传统形象，那就是我们华夏民族的灵魂，古老祖国的象征。

卷首语：

巍巍狮子恒千古

中华大地上，有着难以数计的石雕、铜铸、铁狮子，它们有的雄踞于宫门寺庙两旁，有的傲蹲在王公神道墓前，卷鬣巨口，雌雄成对，雄的脚踩绣球，雌的足抚幼狮，庄严雄强，威风凛凛，体现了中华民族的宏伟气魄，折射出华夏神州的灿烂文化，它们和龙凤艺术一样，成了中国的象征。

我国人民特别喜欢这具有中国传统特色的狮子，到北京出差或游览，总要到天安门前去看看那两对巨大的汉白玉石狮子，它们不避霜风雨雪，傲视骄阳严寒，终年以自己的威仪和神采，装点着这举世瞩目的“中华第一门”；到过西安的人，也不会忘记唐高宗李治

和其皇后武则天合葬的乾陵墓前的那对蹲狮，这对高达3米的石雕巨狮，两足前伸，身躯后蹲，庄重如泰山，比起别处蹲坐的石狮更具有一种跃跃欲动的磅礴气势，显示了大唐帝国不可一世的气概；凡是看过南京郊区梁代南康简王墓前的石狮，更给人留下难忘的印象，它昂首挺胸，张口吐舌，气势峥嵘，睥睨一切，两肩刻有飞翅，四肢特别壮实，突出了狮子威猛雄强的神态，令人望而生畏。

狮子，被誉为“百兽之王”。它的故乡在非洲、中西亚和南美洲等地。中国大地上出现的狮子是东汉以后从国外进贡来的。我国历代的石雕艺术家们，运用手中的一斧一凿，创出了比自然界中的真实狮子更为浪



大铜狮（北京宫苑）

漫生动的形象，它们有的威猛雄强，有的憨态可掬，有的稚拙传神，成了具有中华民族文采和格调的神兽。

随着手工技艺的不断发展，民间的艺术家们在狮子的制作材料上增添了木刻、砖刻、印染、泥塑、剪纸、绒布刺绣、面塑、纸扎、金属铸熔、陶瓷烧制等工艺，使狮子的造型更为丰富多彩，成了中国人民喜闻乐见的吉祥物，成了中国传统艺术中的瑰丽珍宝。

千百年来，中国传统狮子在神州的建筑艺术上、佛教艺术上、器物纹饰上、纺织工艺上、工艺美术上、民俗风情上，在漫漫的历史长河中，一直闪烁着灿烂夺目的奇异光彩，体现了华夏人民的聪明和才智，标志着中国一代一代的历史。现在，狮子这一中华民族所独有的艺术形象，仍为中国人民及至世界人民所喜闻乐见。人们通过雕塑、建筑、书刊装饰、绘画文物、工艺美术、旅游事业以至舞台、银幕、荧屏上，继续在塑造它那宏伟多姿的艺术形象，使它在现实生活中仍放射出青春的光彩。

巍巍狮子恒千古。



震撼大地的乾陵蹲狮（陕西西安）



蹲 狮（南京汉字雕塑公司）

目录

民族的灵魂 祖国的象征——解读中国传统形象/5

卷首语：巍巍狮子恒千古/6



木雕狮子（卢向群）

第一章 中国狮子形象的诞生 /1

第二章 矫健质朴的东汉狮子 /4

第三章 宏浑奇谲的南北朝狮子 /9

（一）气吞万里如虎——南朝的陵墓狮 /9

（二）中西交融的结晶——北朝的石窟狮 /17

第四章 雄强博大的唐代狮子 /19

（一）借顽石而永生——唐代的陵墓狮 /20

（二）线刻、石雕与工艺品中的狮子 /30

第五章 玲珑矫健的宋代狮子 /33

（一）宋代的陵墓狮 /34

（二）古建筑中的狮子 /36

（三）金属工艺中的狮子 /42

第六章 走向程式化的明代狮子 /44

（一）明代陵墓的守护狮 /45

（二）守门狮和装饰狮 /49

第七章 精雅俏丽的清代狮子 /64

（一）守门狮和装饰狮 /68

（二）皇家宫苑内的铜狮 /72

（三）清代的陵墓狮 /79



第八章 中国狮子造型的南北差异 /83

(一) 北 狮 /83

(二) 南 狮 /97

第九章 中国民间的狮子艺术 /108

(一) 黄土高原上的拴娃狮 /108

(二) 渭北的拴马桩柱狮 /109

(三) 印纽狮和压绷狮 /110

(四) 天真稚憨的玩具狮 /111

(五) 中国的舞狮 /113

第十章 中国狮子的线描造型 /118

第十一章 永开不败的中国狮子艺术 /142

第十二章 狮子的摆放 /183

第十三章 狮子头部及爪部造型集锦 /189

(一) 狮子头部造型 /189

(二) 狮子爪部造型 /201

后 记 /204



石 狮 (现代仿真狮子)

中国狮子形象的诞生

中国大地上不生产狮子，狮子的故乡在非洲、中亚、西亚和美洲，我国工匠艺人雕琢狮子自然要在西方狮子传入中国以后。那么，我国出现狮子又始于何时呢？

在我国历代文献中，最早出现狮子的记载是《汉书·西域传赞》，文中记述了狮子是汉武帝派张骞通西域之后作为“殊方异物”传入中国的。此后，西域人献狮子的记录便不断出现。

东汉顺帝时，疏勒国王派使者到洛阳，向东汉朝廷赠送礼品，其中就有狮子。顺帝见到这巨大而凶猛的野兽，颇感新奇，即命把狮子安置在御苑内，加固铁笼，并传旨大臣们一起观赏。

狮子（图 1-1）的威猛形象，很快被统治阶级所看中，成了中国陵墓雕刻兽类中的新成员。然而，中国艺术家们斧凿下的狮子造型与大自然中的真狮有着很大的差异，这个中的原因在哪里呢？这得从汉代说起。

汉代以后，狮子虽不断传入中国，但数量毕竟有限，再加上路途遥远艰辛，猛兽运输极为困难，能如期到达中国的寥寥无几。然而，这种巨大而凶猛的异兽传入中国却引起人们极大的兴趣，许多民间艺术家跃跃欲试，希望为其造像。由于这种猛兽大多饲养在帝王宫苑之

内，平民百姓很难见到，艺术家们只能根据传闻进行创作。创作中，艺术家们对狮子充满了神异感，认为狮子是能“食虎豹”的“殊方异物”，他们根据自己熟悉的虎、豹、马等动物形状，抓住猛兽张牙舞爪的基本特征，凭借书籍中的记载和传说，发挥自己的艺术想象，运用取舍、集中、夸张的处理方法，进行理想化的艺术塑造，

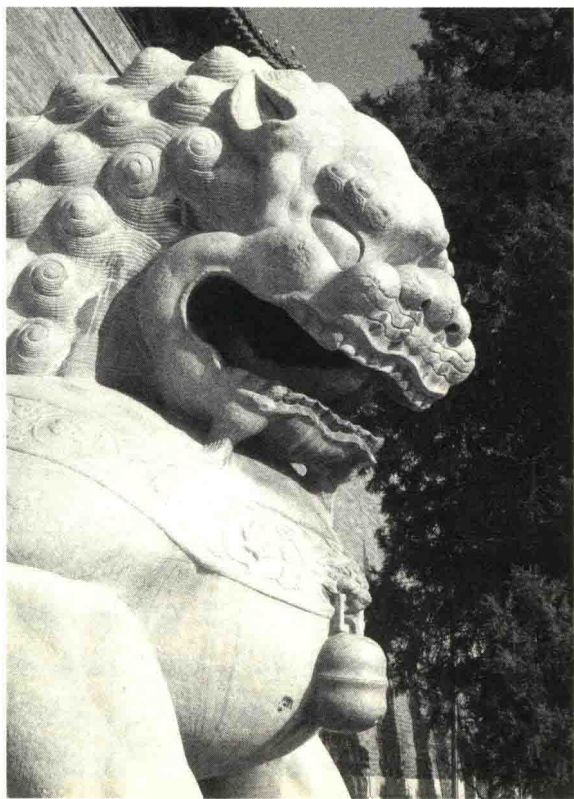


图 1-1 石 狮（北京前门）



图 1-2 石 狮（河南省洛阳博物馆藏）

这样塑造出来的狮子形象和真狮就必然存在很大的差异（图 1-2）。

另一方面，民间艺术家们都有一套古代老祖宗“图腾”式的造型手法，他们对狮子采取了浪漫而神瑞化的装饰，突出地表现狮子的威武、强健和凶猛的气质，有的在狮子的肩上添一双飞翔的翅膀，有的在狮子的头上饰以单角或双角，有的在狮身上饰以云纹和火焰纹，以显示其无限的神威。这些装饰，使狮子变得怪异起来，称呼上也纷乱不一，有称麒麟的，有称辟邪的，有称天禄的，有称扶拔的。特别是南北朝时期，这种神瑞化的装饰更为突出，以至人们认为这段时期的狮子形象，实际上是根

据狮、虎类猛兽想象出来的神兽。随着印度佛教的传入，更把狮子神化起来，认为它是高贵尊严的“灵兽”，强化了它的护法避邪的作用。在《玉芝堂谈荟》中就有“释家以狮子勇敢精进、为文殊菩萨骑者”的记述（图 1-3）。在石窟的佛台上，常常刻有一对神瑞化的石狮，把佛陀说法称为“狮子吼”，其佛坛座称“狮子座”。狮子身上的这些神瑞化的怪异装饰，一直到唐代才去掉，开始形成了狮子的造型，这种形式一直左右着以后的狮子造型，形成了中华民族独特文彩和格调的传统狮子形象，人们称其为“中国狮子”。



图 1-3 文殊菩萨骑狮（浙江省天台国清寺）

第二章

矫健质朴的东汉狮子

我国早期的狮子往往设置在帝王显贵陵墓前的“神道”两侧，两侧列置石刻，以体现驱逐邪恶、保护墓地的墓葬观念。

神道又称“墓路”或“隧道”，从现存史料中看，最早出现神道记载的是《汉书·霍光传》：“太夫人——起三出阙，筑神道。”而现存最早的墓前神道石刻是东汉年间的。从东汉至清代近二千年漫长的历史长河中，每个朝代或多或少都留存有石刻作品，东汉陵墓石刻则是这个长河中的源头。

陵墓神道两侧的石刻均以圆雕形式出现。它包括石阙、石柱、石碑、石人、石狮、石马、石虎、石羊、石牛、石象、石骆驼、石鸵鸟等12种，其中最精美的是石狮。石狮造型大多头小颈长，昂首挺胸、张嘴吐舌，颌须长垂至胸前，作缓步行进状，有的头部刻划出束状鬃毛，散见于四川、陕西、山西、河南、山东一带。

从目前现存的东汉时期的石狮来看，当数山东省嘉祥县武氏祠、四川省雅安县高颐墓阙和河南省南阳博物馆收藏的宗资墓前石狮最为典型。

山东嘉祥武氏祠的石狮安置于石阙前，东西各一，虽然经过岁月风霜的侵蚀，石狮残损严重，足部断裂，并已倾离石座，但仍可看出这对狮子张口吼叫的矫健姿态。石狮似虎似狮，头部披有鬃毛，雕刻精工，神态活泼而威严，长约1.6米，和石阙的搭配和谐协调，这对狮子是我国现存石狮中最早的一对（图2-1）。

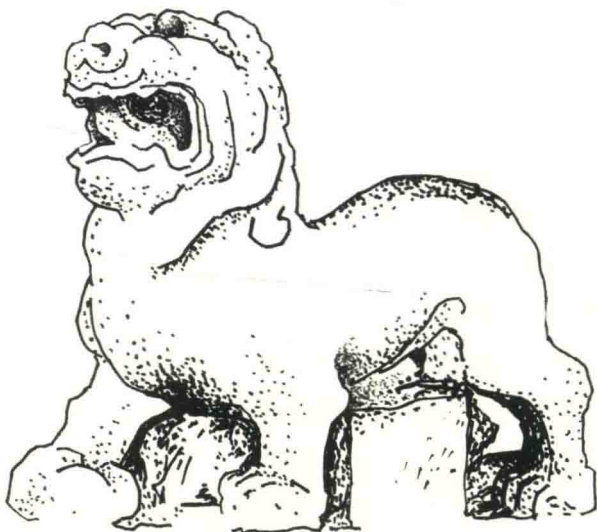


图2-1 石狮
(山东省嘉祥县武氏祠)

高颐墓阙位于四川省雅安县城东北10公里处的姚桥村外。阙前遗存的石狮，形状似虎头狮身，并掺入了神瑞化的造型特征，头上无角，背生双翅，身高约1.1米，长约1.6米，呈昂首疾走状。石狮曲背翘臀，夸张了狮子粗壮有力的四肢，形成一种运动中的波浪线状，显得气韵生动，矫健威武。石刻艺人们在狮身上刻工简练，粗犷有力，具有质朴古拙的风味（图2-2）。



图2-2 石 狮（四川省雅安县高颐阙前）

河南省南阳市宗资墓前的这对石狮刻造于公元166年左右。高165厘米，躯体修长，胸部高高挺起，头小颈长，体积大而浑圆，形体结构被夸张了，呈现出一种昂扬凌越的美感。狮子周身满布卷云纹，华丽而典雅，作即将腾空飞跃的姿势，引而待发。尽管它们已残损，但其昂扬的气势仍未减退（图2-3）。

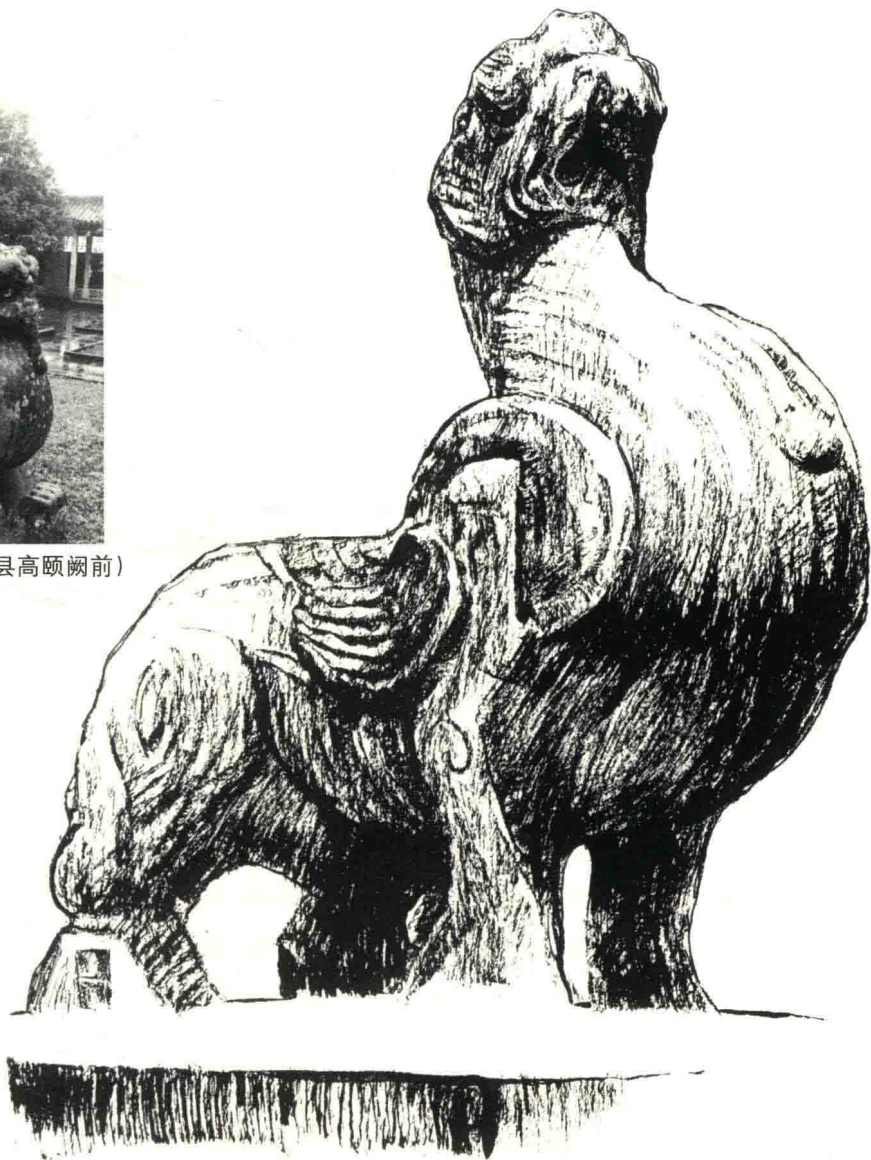


图2-3 石 狮（河南省南阳市宗资墓前）

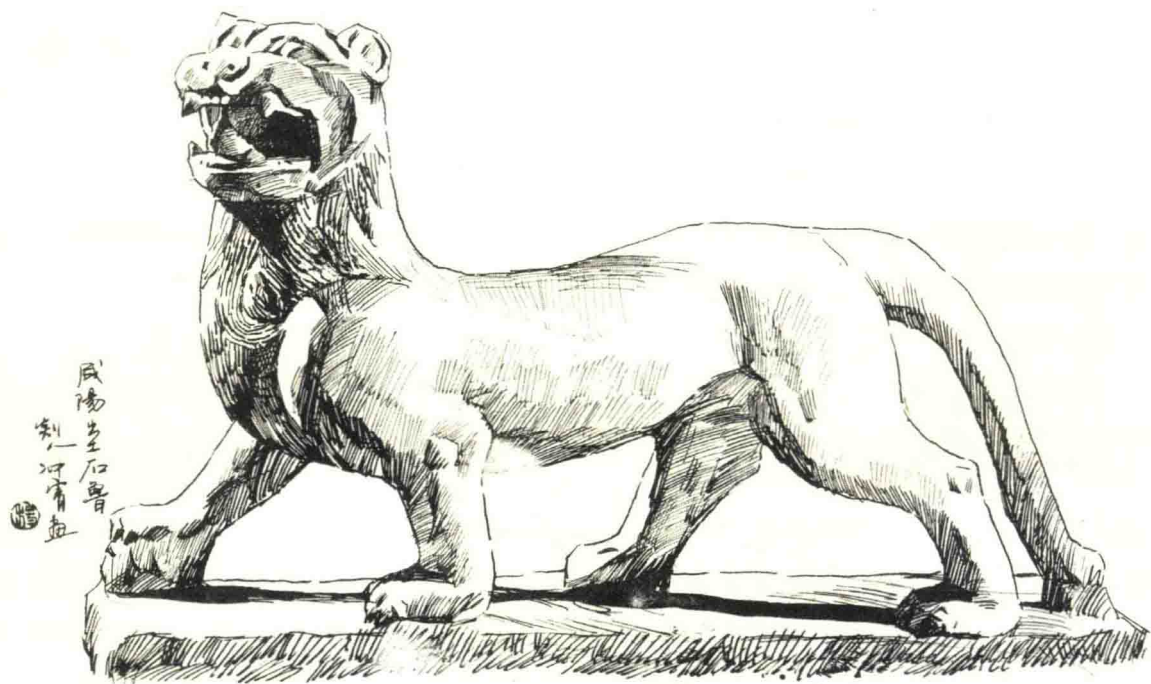


图 2-4 石 狮 （陕西省咸阳市沈家村出土）

1973 年在陕西省咸阳市沈家村出土的一对石狮，也是东汉产物。石狮呈站立行走状，雕刻者揉和了狮与虎的特点，重点突出了它的威猛气势。石狮（或称石兽）长 2 米、高 1.4 米，头部、尾部的动态和矫健的躯体相呼应，得体的自然。石狮高昂着头，张着特大的嘴，舌有力地地上卷，似在发出吼声。这对石狮目前虽被“关”在陕西省博物馆内，但关不住咆哮腾跃之势。倘仔细观察，石狮的肌肉结实，筋络明显，胸脯挺起，身躯修长，胸颈部雕饰着一束束规范整齐的鬃毛，健壮的四肢稳重自如。它迈开跨度大而有力的脚步，目光炯炯逼人，似有一触即发之势。如果从侧面看，石狮全身脊背形成富有弹性的“S”形曲线，给人以气势高昂、雄健挺拔的美感（图 2-4、图 2-5）。



图 2-5 石 狮（正面）（陕西省咸阳市沈家村出土）