

漢唐動物雕刻藝術

王 蓓 编 著

湖南美术出版社

汉唐动物雕刻艺术

王 蓓 编 著

湖南美术出版社出版、发行（长沙市人民中路103号）

责任编辑：彭本人 责任校对：彭 英

湖南省新华书店经销 湖南省化工地质印刷厂印刷

开本：890 × 1240 1/16 印张：21

2000年11月第1版 2000年11月第1次印刷

印数：1-3000册

书号：ISBN7-5356-1437-X/J.1354 定价：55.00元

序

记得小时候，我到父亲(王子云，原西安美术学院美术史硕士研究生导师，中国美术家协会顾问，美协陕西分会名誉主席)的书房中去玩耍，常看到桌上椅上摊放着黑乎乎的拓片，出于好奇，我仔细审视，黑纸上一个个白线勾勒的或白纸上团团黑块竟是一个个动物，它们活灵活现，出没于这些拓片中的各个角落。由于那时没有动物园，电视也没有，对于一个城市儿童来说，它们给我的印象是那么深刻，竟成了我梦境中的朋友。从那时起，我知道这个世界上除了人还有这么多可爱的小生灵与我们共同生活。随着年龄的增长，我眼见了许多真实的动物，它们活蹦乱跳，生气勃勃。可不知怎的，我脑子中总也抹不掉那儿时的小伙伴及它们给我带来的愉悦和遐想。

长大了从事文博工作后，我接触了中国古代的许多艺术品，我知道了我小时所见的有各类动物的拓片，来自于中国各时代的雕刻品上，尤其是汉唐时代的石雕艺术品。人们不仅用文字记录了人类的历史，也用图画反映了人们对历史对生活的态度，这其中很大一部分图画就是以动物的形象来表现的。人们不仅把他们当时看到的动物，如马、牛、羊、狗、鸡、虎、狮、熊、鹿、狐、兔等生动地勾画出来，他们还根据自己的意愿，根据自己对生活的理想与追求，创造出许多新的动物：龙、麒麟、天禄、羽人、凤鸟、朱雀、玄武、九尾狐、三足鸟……它们不仅被勾画成了生有双翼、双角、长满鳞片、尖利的喙和爪，而且能升天能入海，往来于人间天上和地

下，并且无所不知，无所不能，既可帮助人避开灾祸，又可给人们带来福泽。这是人类在幼年时代对人生、世界和宇宙的认识，是人类无力抗衡自然而产生的一种幻想和期盼。因此，它们是可贵的，如同我儿时的梦境一直珍藏在我心中。这是人类一份珍贵的遗产，即使在人类成了强大的主宰后，它仍是值得珍视的，因为它们是我们这个充满人为信息的时代所无法再想出来的，无法再用笔勾勒出的生动形象。

所以我有一个心愿，将这些小动物的形象集结起来，以它们多姿的神态带给现代人们美的享受、美的养料和美的启迪。

倘若从理性的角度来看，这一收集工作亦是有意義的。当前我们国家处在一个改革开放的时代，人们对审美的要求更为迫切，需要多彩的美术装饰来丰富自己生活的内容，提升生活的质量。作为一个文博工作者，以文物为依据，推陈出新，古为今用正是我们义不容辞的责任。

在我们中华民族的艺术宝库中，各类动物纹样及图案装饰十分丰富，多姿多彩。它们是古代艺术家的杰作，反映了我们民族丰富的审美情趣和深厚的思想内涵。反复精读、揣摩这些美好生动的形象，“融入自己的艺术创作实践之中，这将可能是创造美术家自己的一种非常有益的具体活动”(王朝闻语)，正如鲁迅先生对古代艺术为现代生活发挥作用的殷切期望一样“唯汉人石刻，气魄深沉雄大；唐人线画，流动如生，倘取入木刻，或可另辟一境界。”

就我父亲遗存下来的及我收集的拓片

来看，这些动物纹饰主要集中在汉代的画像石、砖，南北朝的造像碑、墓志及唐代的墓室线刻画中。

汉代是中国封建社会的上升时期，是我们民族形成性格的时期，不仅有丰富生动的现实生活，还充满着各种神秘怪诞的思想和学说。所以汉代艺术品中，尤其是画像石、砖中除了大量生动的真实人物、动物外，还出现了许多臆造的动物。它们或将人驭骑升仙；或为其先祖护佑灵魂，成一批祥瑞辟邪、禳灾逐疫的物体，从而构成一个气势磅礴、丰富多彩的历史画卷，而这样的图像内容决定了其艺术风格的夸张与浪漫。南北朝的许多石刻拓片中，延续了这种丰富性并与外民族的文化交融中，使这些真实的、象征性的动物继续以新的面貌再现。唐代较汉代已更趋成熟和理性，其艺术品的现实主义风格也逐渐形成。唐代的动物更加逼真细致，即使是非现实中的动物，也更向真实动物靠近，而它的艺术性就表现在外形更具装饰性和更规范的刻线及更加内在的神态表现上。

就我本人的认识，我以为这些动物形象所具有的特点是十分明显的。首先，这些动物的生动性来自于它现实和非现实的两方面因素：古代匠师对动物仔细观察，对其外形、性格、动作特点、生活习性都有深刻了解，所以在表现中，技法显得非常纯熟，得心应手，注重突出它们富有特征的一部分，抓住某种动物行动中最生动的一刹那，予以摄取、提炼，进行再创造，使之充满生命力，从而具有强烈的艺术感染力，如虎的张牙舞爪，马的飞奔，龟的爬行。而另一方面，这些动物也可以具有

一些神奇的力量，它们性格中的某方面得到极度的强化。如同样是牛，既有安详静卧孺子般的老牛，又有状同猛兽、凶悍如利剑、冲向敌手的角斗中的斗牛；又如铺首衔环，时而面目狰狞、形同魔鬼，时而又如同顽童调皮地向你扮着鬼脸。这些人性化的非现实因素使动物形象更加多样化。又如马与虎相处一处，马不仅形体更大，而且比虎更显雄强有力。这是作者有意以虎为陪衬，突出马的形象，因为马在当时社会具有极重要的作用。艺术家以这一反常的艺术手法来表达人们对马的热爱与赞美。

在人们想象出的虚幻动物中，艺术家就更不拘泥于传说和特定的寓意。他们随意创作，将各类动物的局部自由配合组装，不仅使之显得和谐自然，而且赋予自然界的某种特征，使其产生真实感。如龙有鹿的角，蛇的身躯，鱼的鳞片，鹏的脚爪，可腾云驾雾，形态非凡；又如朱雀的形象，虽在汉代已经定型，但艺术家并不受这一固定形象的限制，而是把现实中的和想象中的鸟禽的特征都糅合在一起，将朱雀表现为或搏击长空、振翅欲飞，或翘首长鸣、矜持肃立，但都显得那么神采奕奕、婀娜多姿。

其次，动物之间的关系也是引人入胜和耐人寻味的。艺术家将画面中的诸多动物安排得颇具情趣，它们互相追逐着、嬉戏着、抵接着，相互爱怜，甚至难舍难离，虽然也有部分在搏斗、厮杀着，但这是力量的较量。在古代人眼中，大自然中的万物皆是和谐的，统一的，一切生物都是相互密切联系着，依赖着，而非各自孤立，相互排斥。从这种和谐和联系中，人们感到

生命的欢乐，世界的美好，这是多么健康美好的思想感情！千载之下的当今人也由衷地感动。虽然这图集由于以动物类别来编辑而使一些动物被拆散，情节不完整，但存留的部分图画依然能感受到它们之间的相互吸引力。如龙虎之斗，虽有雷霆之势，但它们相互穿插交错，低回起伏，使人感到生命的跃动和活力。

另外艺术家的艺术处理手法也是多种多样的，在各类动物身上可谓极其能事。如在不同的地方，为适应位置所需，动物可随意变成为各种适合的纹样。在瓦当中朱雀成圆形，在长形砖中，朱雀又被拉成长条形，在阙斗中拱成三角形……这些不同的形式填充了画面的空缺位置，而并不损害它的美好形象。

青龙、白虎、朱雀、玄武这四种神灵的形象在不同时代、不同地区、不同场所、不同材质上，其表现形式是那么不一样，然而又都是那么完美。

充分运用夸张手法，以表达意境和感情：如骏马四蹄凌空，天马神驰般达到了出神入化之境地；而斗兽则咆哮跳跃，其蓄势欲搏的体态令人难忘。在画像石的拓片中动物虽是一个个剪形似的形象，有些既无五官又无结构的细致刻画，但由于其它美的动态造型使人感觉到了它们所处的环境、气氛及它们或平静或激烈的心境。古代艺术家对生命的感受、对生活的热爱与对理想的追求，通过对动物生命力的表现得到了极大的宣泄：我们到处可见是不可遏止的力量和飞速的运动。正在发出怒吼，扑向猎物的虎；狂躁猛冲的独角兽，显出势不可挡的力量；鹿在飞快跳跃，给画

面布满流动富于韵律的线条。这是一个力量无处不在、运动无处不有的动物世界，而这些活跃的形态都是通过浓厚的装饰性得以强化，这也是其艺术风格的一个特点。它们粗犷但不鄙野，细致却不繁紊；它们朴素却不单调，深厚却不凝滞，豪放却不疏散……各种形式都恰到好处，强调具有节奏感的形式之美，无论形体的大小疏密，线条的粗细强弱，刀法的阴阳锐钝，都配合得巧妙自然。

当然，使它们呈现出多姿多彩的一个主要原因还是其浓郁的地域特征，即使在同一时代，由于地域不同，文化的差异，也会在风格上各显不同：如以象像为例，山东是庄严雄浑的，河南则奇丽秀逸，四川活泼洒脱，陕北厚朴雅拙……正是这多样的文化特点，使这个本来就热闹非凡的动物世界呈现出更加多姿多彩的面貌。

古代艺术家在对动物的刻画中获得了较表现人类更大的自由性和开阔度，所以他们在其形体中加入了更多的写意因素，形成一个主客观结合的新境界，成为独具特点和魅力的东方传统艺术。

如今，古代人眼中心中的动物大千世界已呈现在我们眼前了，这是一个充满奇幻瑰丽的世界，是一个充满东方人性、哲理和审美情趣的世界。今天看来，这些小生命依然活灵活现，它的身上所焕发不灭的艺术之光，显示出不朽的艺术魅力。

总结这份灿烂的古代艺术遗产，进而为创造具有民族传统的新时代的文化艺术，本书当是一份有益的贡献。

王蓓

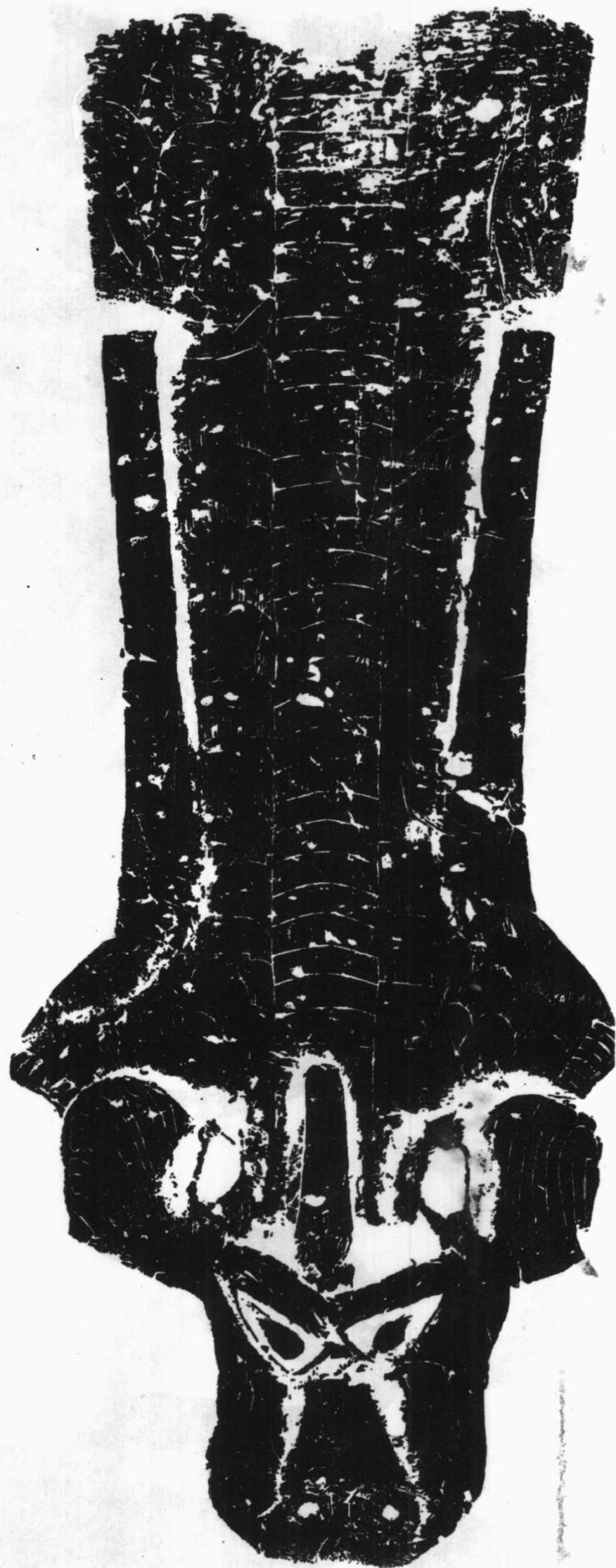
2000年8月于西安

目 录

序.....	1
龙图形类.....	1
朱雀（凤鸟）图形类.....	42
虎图形类.....	94
马图形类.....	135
牛图形类.....	170
羊图形类.....	179
鹿图形类.....	188
狮图形类.....	203
豹图形类.....	219
熊、犀牛图形类.....	222
象图形类.....	224
猪图形类.....	227
骆驼图形类.....	229
犬图形类.....	231
狼、狐图形类.....	233
兔图形类.....	235
独角兽（麒麟）图形类.....	238
龟、蛇图形类.....	243
鸟、鸡、鸭图形类.....	244
鸱鸢图形类.....	264
蟾蜍、蜥蜴图形类.....	265
鱼图形类.....	266
天禄、神兽图形类.....	269
怪兽图形类.....	278
伏羲、女娲图形类.....	288
铺首、兽面图形类.....	298
羽人图形类.....	312
玄武图形类.....	319

龙头及身 汉画像石 山东沂南北寨村

龙头及身 汉画像石 山东沂南北寨村

青龙图 唐装饰画 陕西三原

龙图 汉画像石 陕西绥德

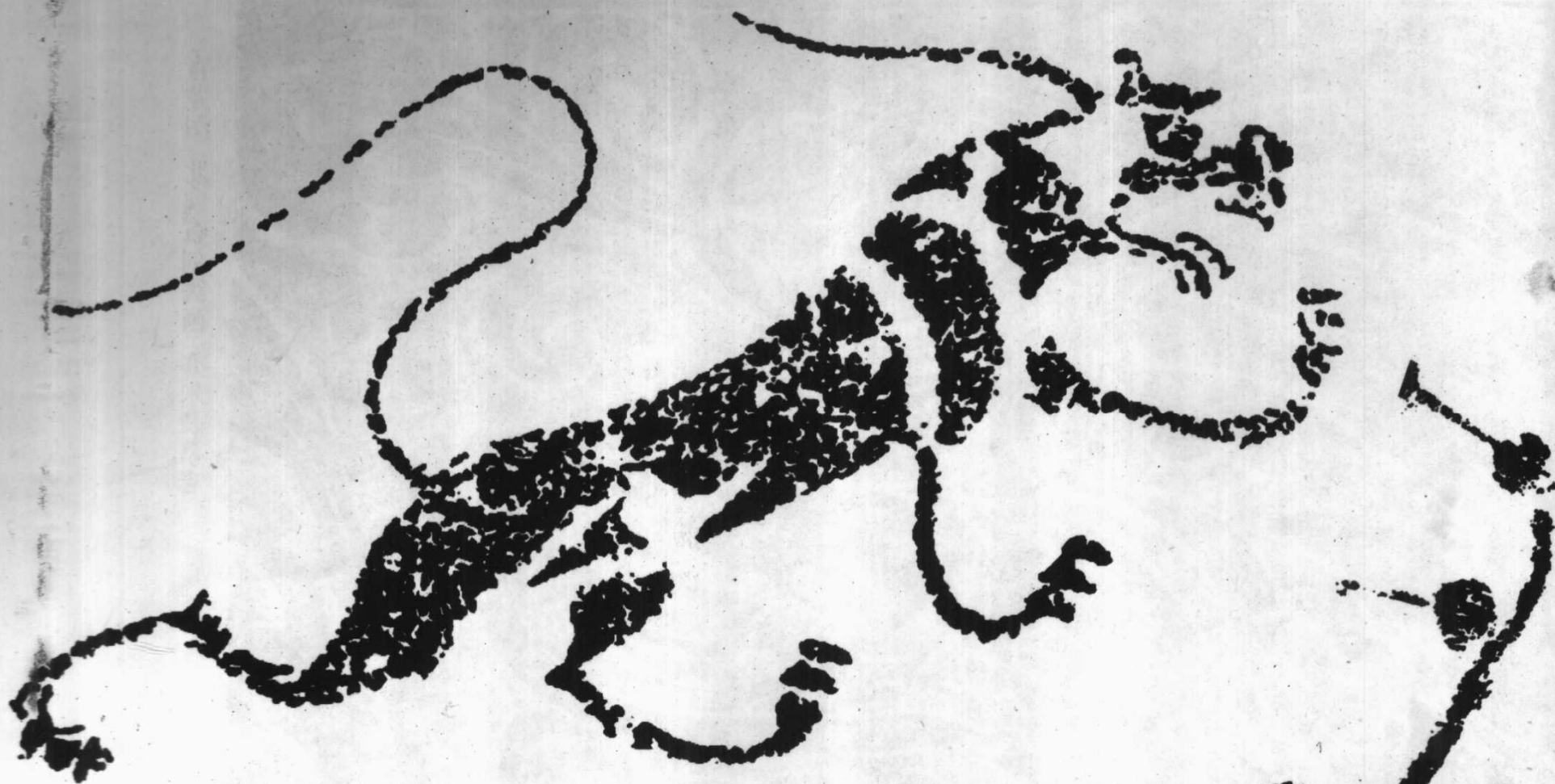
青龙图 唐装饰画 陕西三原

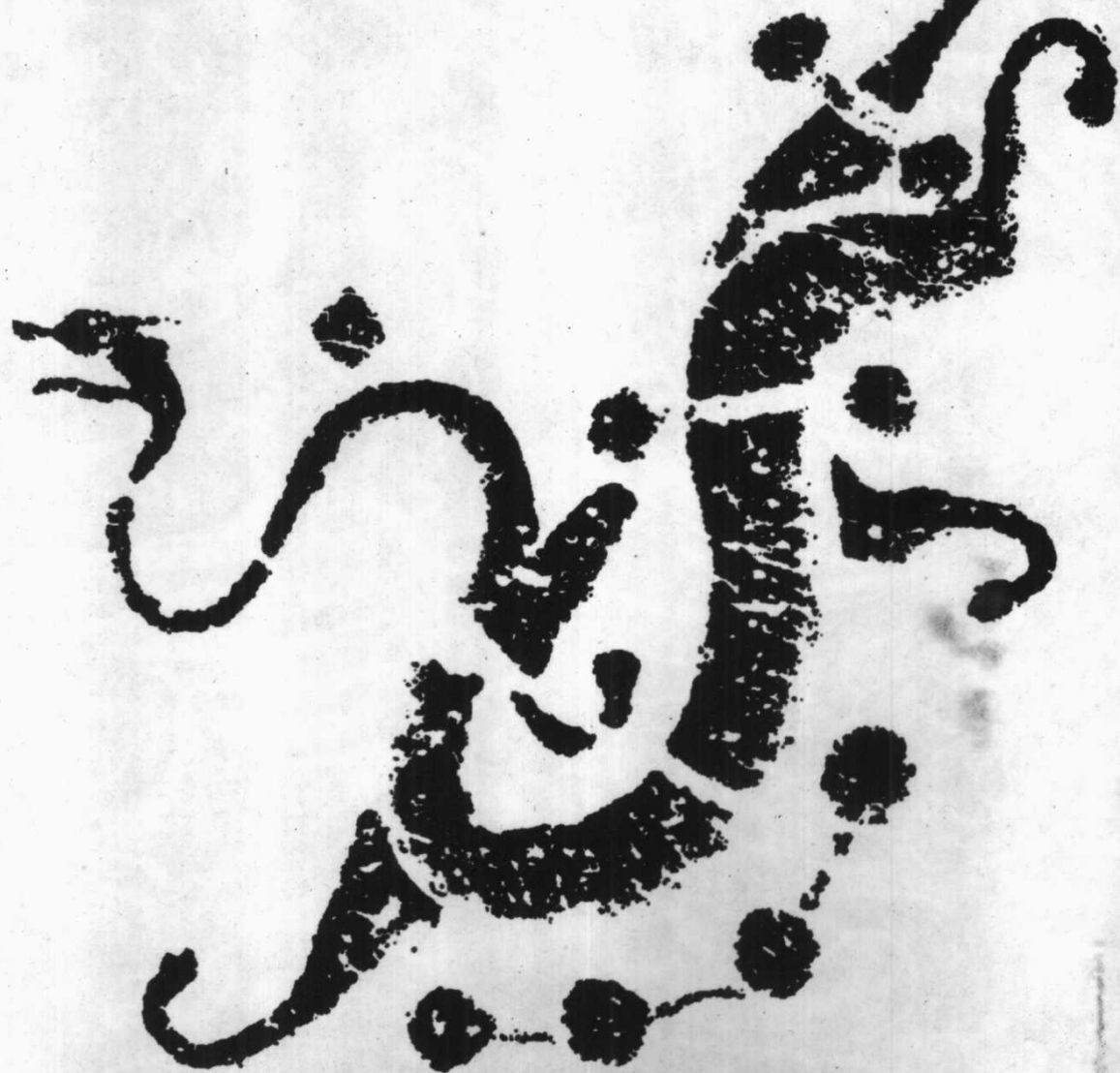
龙图 汉画像石 陕西绥德

青龙图 北魏石刻线画 亦朱衮墓志

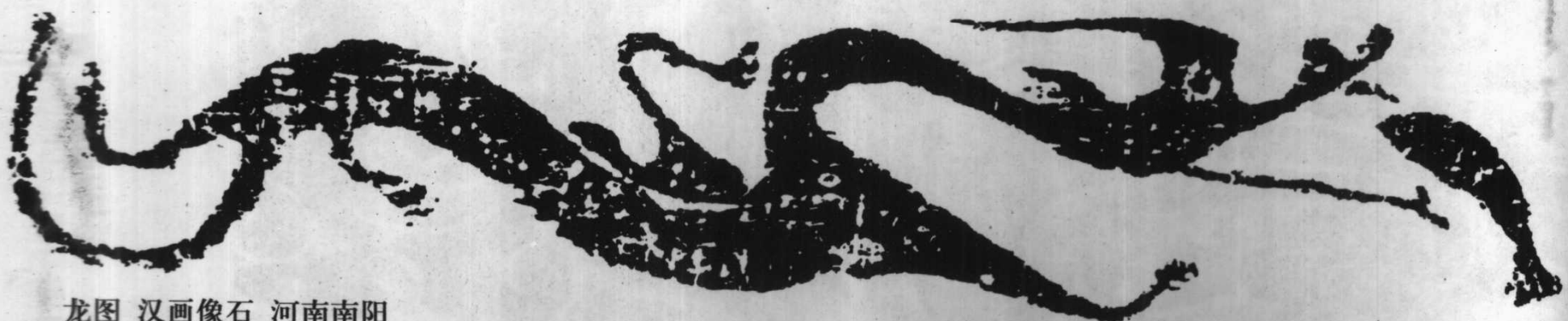

龙图 汉画像石 河南南阳新野樊集

龙图 汉画像石 河南南阳

龙图 汉画像石 河南南阳

龙图（局部）

龙图 汉画像石 河南许昌

龙图 汉画像石 陕西绥德

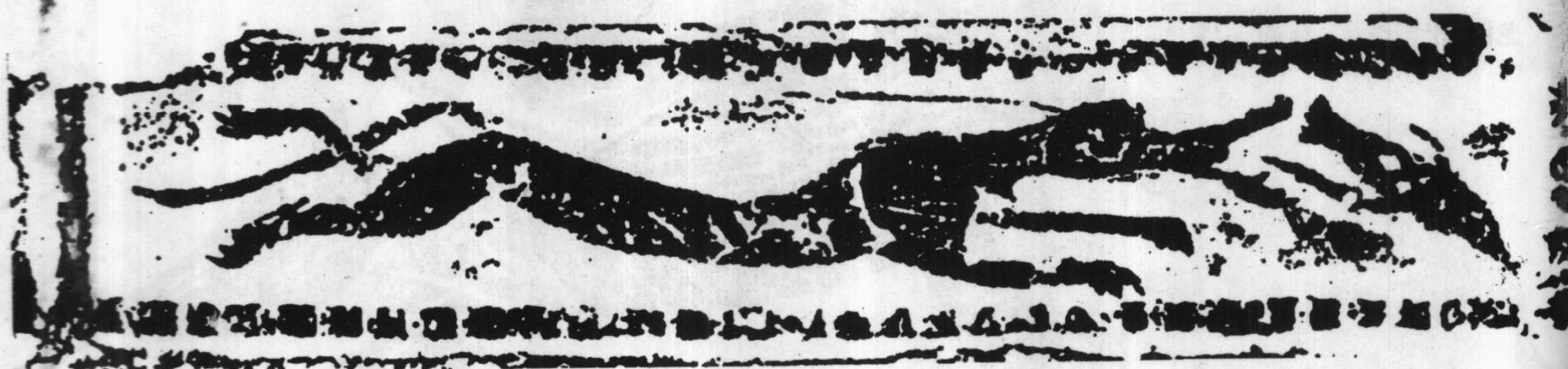
龙图 汉画像砖 陕西兴平县茂陵

龙图 汉画像石 河南南阳

龙图 汉画像石 河南南阳

龙食鱼图 汉画像砖 河南新郑

龙图 汉画像砖 江苏柳泉

龙图 汉画像石 河南新野

龙图 汉画像石 河南南阳

龙与羽人图 汉画像石 河南南阳

苍龙图 汉画像石 河南南阳

斗龙图 汉画
像石 河南南阳

龙与虎图 汉画
像石 河南南阳

龙与虎图 汉画
像石 河南南阳

龙与虎图 汉
画像石 河南南阳

青龙图 汉画像石 江苏睢宁县旧集九女墩

