

宋陵

石雕

纹饰

人民美術出版社

宋陵石雕纹饰

张广立 著 高明生 张小立 绘

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

宋陵石雕纹饰 / 张广立等著. - 北京: 人民美术出版社,
2002.10

ISBN 7-102-02651-X

I.宋... II.张... III.陵墓—石雕—纹样—中国—宋代
—图集 IV.J323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 083780 号

宋陵石雕纹饰

出版发行 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号 100735)

责任编辑 葛小琳 李秀玲

装帧设计 李秀玲

责任印制 丁宝秀

制版印刷 人民美术印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

2003 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/24 印张: 7.5

印数 1-3000 册

ISBN 7-102--02651-X

定价 26.00 元

宋陵石雕纹饰

驰名中外的宋陵，位于河南巩义县的一片广阔的平川之上，依山傍水，景色宜人。这里埋葬着北宋的七位皇帝以及被迫尊为宣祖的赵匡胤之父赵弘殷的陵和三百多后妃、皇亲、勋臣、是一座规模庞大的陵墓群。

这座庞大的陵墓群，在八九百年的人世沧桑中，地面建筑早已毁坏，只有陵台，墙垣的遗址依稀可辨。但是，陵前神道的石雕群却基本完备，至今尚有一千多件石雕作品留传于世。那些刻工精细，纹饰华美的望柱、石狮、瑞兽、珍禽以及各色人物的造像，有很多至今仍按当年排列好的顺序挺立在神道的两侧，像永定陵、永昭陵、气势雄浑壮观，具有一种动人心魄的力量。

宋陵的石雕群，是现存于世的宋代最大规模的石雕群。这一石雕群，是在北宋一百三十多年中相继建成的，充分地体现了北宋时期的艺术爱好、艺术水平的艺术演变，是北宋石雕艺术的代表作。而宋陵石雕的纹饰，使被装饰的各类石雕熠熠生辉，焕发出动人的艺术光彩，我们由此也更可以认清纹饰在石雕中的重要

作用，如果没有这些精美的纹饰，宋陵的石雕将会因此而大为减色。宋陵的石雕，像陈列橱窗一样向后世人昭示出北宋一代的艺术追求，具有值得仔细研究的美学价值。

一、宋陵石雕纹饰的题材

在宋陵的望柱、狮兽、瑞禽、上马石、石碑、人物等石雕上，大都有构图华丽、刻工精细的纹饰，这些纹饰的题材是丰富多采的，大体上可以归纳成这样几类：

1、珍禽瑞兽纹（包括龙、凤、仙鹤、孔雀、翔鸾、飞禽、马首禽、角端、熊、象、怪兽等等）；2、云水纹（包括各类云纹、波涛纹等）；3、花草纹（包括海石榴花、莲花、牡丹、仰覆莲及各色宝相花、忍冬、蕙草等）；4、几何纹（如意头纹、联珠纹、宝珠纹、摩尼珠及各种锁甲纹等）；5、其他（像人物纹、宝山纹、鱼纹、各类佩饰及各种绢结、纓络等）。

这些丰富多采的纹饰题材，在石雕上往往被安排在不同的装饰部位，即分别被用作主纹、地纹或边饰、角饰。

宋朝是专制主义中央集权强化的一个朝代，在安排纹饰题材上，也体现了这种贵贱分明、等级森严的思想。在上述列举的五类纹饰中，第一类纹饰几乎毫无例外地被作为主纹，象征帝王权力的龙凤等纹饰题材，尤其被安排在最显赫的中

心位置上，加以大力渲染，惟恐其不够突出，不够引人注目。如永昌、永熙、永昭、永厚陵、望柱上的各式龙纹、永昌、永定和太宗的元德、明德二李后陵望柱上的凤纹。第二类几乎全被用作地纹，那舒卷自如的流云和汹涌澎湃的波涛，几乎成了龙凤专有的附属品，烘托得龙、凤更加威风，更加有神采。如永昌，永昭、永厚陵望柱上的云纹地，永熙、永裕和永泰陵上马石的云纹地。第三类花草纹用途最为广泛，既作主纹，地纹，又作边饰角饰。但是如果仔细分析，可以看出这类纹饰的用途尚有若干讲究，在宋陵石雕的纹饰中，大自然中的花卉也被划分了等级。在数量众多的花卉中，海石榴花的地位最为高贵，这不仅是因为海石榴的花、叶、果实都很美丽，宝相花易于综合得完备，也是因为中国封建社会有一种多子多孙的观念，所以对多子的植物有一种特殊喜爱的心理，例如在《诗经》中，多子的花椒即被写入诗篇，反复咏叹花椒的果实“蕃衍盈升”，“蕃衍盈匊”。所以，海石榴花总是被作为主纹、如永昌陵有的陵面上雕以海石榴花，仁宗曹后陵望柱柱身的八个陵面上均雕有海石榴花纹饰。莲花、牡丹等也常被安排作主纹，如英宗高后陵望柱柱身上的宝相牡丹，永昭、永裕、永泰等陵望柱基部适合模样的牡丹，宋故杨国公主墓志铭盖的牡丹边饰，永昭陵上马石的牡丹角饰。而忍冬、蕙草这类纹饰却毫无例外地作边饰。如永熙和永昭陵镇陵将军的战裙边饰，永昭陵镇陵将军前臂铁甲边饰，宋宗室的墓志铭盖边饰。

宋陵中的几何纹饰使用较少，但是各类佩饰却比比皆是。以石象为例，面额上有轡勒，两侧有莲花镡以石狮为例，颈部有颈圈、链环、缨及铃饰。再以马为例，马身上的鞍、鞢、镡、缰、鞵、铃等，更是应有尽有，一应俱全。而那些文臣、武将、客使、镇陵将军、控马官、驯象人等各色人物、由于身份不同，习俗各异，身上的佩饰也因此而形形色色，如永熙、永定陵客使的耳环、项圈，悬挂在腰带上的零零碎碎的物件，为客使的异国风味增添了色彩。又如镇陵将军的头盔，铁甲、护心镜、腰带、战裙等等，在刻划镇陵将军的雄风豪气方面也有不容忽视的辅助作用。

二、宋陵石雕纹饰的构图和雕刻

宋陵的石雕是与陵园建筑配套的石雕。到了宋代，陵寝的建筑格式已成定制，石雕的造型当然也随之成为定制。因此，在纹饰构图方面，留给纹饰设计者自由驰骋的地盘就极其有限了。一个又一个的装饰面，大小不一，形状不等，例如上马石的侧面，镇陵将军的战袍，碑首等等。在这些适合模样中设计纹饰，当然不能像在一片白纸上描绘新图那样得心应手、挥洒自如。但是，宋陵纹饰的设计者在这样多的构图限制中，却设计出了精美的纹饰，这些纹饰，既符合宋陵总的建筑风格与建筑要求，同时又构图合理，组织结构安排得当。宋陵石雕纹饰设计出色，正是宋陵石雕具有高度艺术价值的所在，是纹饰雕刻的决定性先提。

研究宋陵石雕的雕刻方法，有一个极其有利的条件，那就是在修建宋陵的一百三十多年中，一部举世闻名的建筑学巨著《营造法式》逐步编纂而成。在《营造法式》中，有名为“雕鐫制定”的专门章节，专门叙述雕刻方法，成为我们研究宋陵纹饰雕刻方法的最宝贵，最直接的文字资料。

按照《营造法式》的记述，纹饰的雕刻有四种方法：“一曰剔地起突，二曰压地隐起，三曰减地平钁，四曰素平。”

“剔地起突”在现代雕刻中被称为高浮雕或半圆雕，纹饰的最高点从石刻表面突起较高，纹饰的最高点参差错落，不在同一平面上。有时按照纹饰的需要，还可以镂空透雕。

“压地隐起”在现代雕刻中被称为浅浮雕，纹饰略有突起，突起的最高点与装饰面轮廓线大体平齐，装饰面或是平面，或是形状不同、起伏很小的弧面。

“减地平钁”在现代雕刻中被称为平雕或平浮雕，它的凸起的和凹陷雕刻面都是平的，各自处在两个不同高度的平面上，雕刻面的各部位的外轮廓，像剪影一样，棱角清晰，故有“剪影式”凸雕之称。

“素平”在现代雕刻中被称作线雕，它的表面平滑，没有大的起伏，上面雕有粗细相等，深浅一致的，或粗细不等，深浅不一致的阴纹线条。阴纹线条类似于绘画中的铁线描，纹饰就是由这些线刻组成的。

在宋陵石雕中，这四种雕刻形式都被採用了。

以“剔地起突”方法雕刻的石刻在宋陵中数量较多。有各陵的瑞禽碑、望柱顶部的仰覆莲和联珠纹、宝珠纹或大颗的摩尼珠纹，还有各陵望柱柱础的宝装莲花，永昭陵地区出土的龙水纹柱础，永裕、永泰陵的雕龙上马石等。瑞禽石屏为其中最精彩的作品，如永昭、永厚等陵的瑞禽石屏，其正、侧、顶及背部布满峰峦层叠的“地”，主题瑞禽在前方中心处，突出石面较高，在下角处还雕一较大的山洞，有一小兽从洞中探出头来，该作品层次多，起伏大，实体感强，山洞的透漏效果好，更加增强了空间感，非常富于表现力。

永裕陵上马石四面均雕以姿态不同的龙纹装饰，除顶面用一条盘龙为主题纹饰外，其他三个立面上，均以一条行龙为中心，四周铺满云纹地，雕工们以其高超的雕刻技巧和深浅掌握恰当的经验，通过对龙体翻转动作等等的细节刻画，很好地突出了龙纹的主题形象，拉开了与云纹地之间的距离，使之产生较强烈的阴影，一眼望去便见一条条不同动态的行龙腾跃于云层之上，形象异常生动，不能不说是剔地起突的成功之作。

剔地起突不但适宜雕刻上述有主题的雕刻题材，也适合雕刻带形边饰等。如：各陵望柱上部，为了加强立体感，在柱顶与柱身之间，不但上下雕着饱满的仰覆莲瓣，而且在束腰处雕以联珠纹。又如：在各陵望柱柱础覆盖上刻以双层曲

面、翻卷相压，立体感较强的宝装莲纹。另外，在宋陵石刻中，几种雕镌手法经常混合使用，像永昭陵地区出土的龙水纹柱础，覆盆下四角处以减地平钹雕以宝相花补白，宝相花内侧，以剔地起突的手法，雕刻着各个部位的主纹和地纹，由下至上交叠的宝山纹、波涛纹和前后相呼应的奔龙纹，层次分明，不失为一件佳品，同时也是集多种雕刻手法于一身的优秀代表作。

以“压地隐起”方法雕刻的石刻：有永熙陵象背鞞褥上的各种怪兽对舞纹、镇陵将军铁甲、边饰及后甲两侧的云狮纹，永厚陵象背鞞褥上的小熊纹、永昭陵镇陵将军后甲两侧的云鹤纹，还有建于景祐元年的河南偃师县宋陵会圣宫碑碑侧龟趺上的云纹，碑头下的云盘等等。

“压地隐起”的雕刻方法，特别适用于灵活地、不拘一格地装饰局部构件，在装饰面上雕出各种深浅仅差一、二厘米，互相重叠穿插，有一定深度感，隐起圆润的立体花纹。这种雕刻手法既可以雕刻花纹，如永熙、永昭陵象背鞞褥上的怪兽纹、小熊纹，还有这两陵的镇陵将军战裙两侧的云狮纹或云鹤纹，又可以雕刻边饰，如永熙、永昭陵铁甲和战裙的边饰，都是采用压地隐起方法雕镌的作品。

以“减地平钹”手法雕刻的石刻，在宋陵中，除各陵望柱柱身以外，还有各陵望柱基部的方形，长方形适合模样。如：永昌、永熙、永定、永裕陵望柱上的纹饰。这些纹饰，由于主、地纹在两个不同平面上，突起纹饰所形成的阴影整齐

而有规律，纹饰的外轮廓线即被这种阴影衬出，形成一种明暗效果明显而又简练的特殊风格。

以“素平”手法刻出来的作品像绘画中的白描一样，如永熙陵的大理石香炉，炉体外壁的忍冬纹边饰及宝相莲瓣，宝相瓣中的线刻小型花纹，上马石东、西两侧的缠枝牡丹瑞兽纹和望柱基部的团龙、团凤、英宗高后陵望柱基部纹饰等，均采用线条流畅秀劲的“素平”方法雕刻而成。

三、宋陵石雕纹饰的风格

宋陵石雕是宋陵地面建筑的一部分，作为帝王的陵寝建筑，要求庄严肃穆，宁静和平，也就是说既要体现出一派神圣尊贵的帝王气象，又不能显得阴森恐怖。宋陵石雕是按照这样一个总要求而设计的，例如陵前的文臣、武将、客使、镇陵将军、控马官、驯象人等雕像，虽然都面含悲戚，却又沉静自持而不失态；瑞禽、角端、马、虎、羊、狮等动物雕象，神态威猛有力，但面目决不狰狞。纹饰是为这些石雕服务的，纹饰的风格，必须与石雕的风格，甚至与全部陵寝建筑的风格一致。宋陵的艺术风格应当说有以下几个特点：

1、威严。历代统治者都在竭力宣扬“君权神授”的思想。在宋陵中，为了表现神授君权的神威，代表君权神威的龙的形象是被重点刻画的形象。以太祖永昌陵望柱为例，望柱八棱八面，有两棱两面为一构图单元，在这一单元中，主纹

是首在上、尾在下的攀龙纹。龙的形象是矫健有力的，它在云海中腾飞，搅得云海中烟波翻滚。再如太宗永熙陵的望柱，亦是八棱八面。在八个棱面中，每隔一面，上下排列着两条头向上仰的攀龙，望柱上的八条龙，角、爪锐利，鬣毛纷披，令人望之悚然。再以英宗永厚陵为例，望柱八棱八面。从尚未风化的部分看，每两个棱面有三条龙，有升龙降龙，姿态虽然各不相同，但是图面安排得匀称协调。该望柱因年深日久严重风化之故，许多部位的纹饰已漫漶不清，当初的纹饰形制已难于辨认清楚。以现存可见的每两个棱面有三条龙来推算，这一望柱上当有十二条龙。十二条龙的下部，是沉沉的云海，龙已腾越于云海之上。宋陵每座陵前都有望柱，每个望柱上都有多少不等、形象不同的龙的形象，这些龙的纹饰，是用来宣扬君权的重要手段。龙的纹饰与象、甬端、虎、羊等圆雕一样，为宋陵制造出了一种庄严肃穆的气氛。

2、富贵。宋陵石雕的纹饰是精美华丽的，这是历代统治者追求奢靡、追求富贵的心理的一种反映。宋陵中，牡丹的纹饰在数量上居于各种自然花卉之首，几乎达到比比皆是的地步。这种雍容华贵的“富贵花”，是宋人特别喜爱的花。宋朝的许多富贵之家竞相搜求牡丹，一时趋之若鹜。这种爱好也反映到了宋陵石雕的纹饰中。在宋陵中，几乎每个陵的望柱上都有牡丹的纹饰。有的石雕，如修奉园陵记碑座，在同一碑座的三面都有安排在莲瓣形壶门内的牡丹纹饰。

为了使纹饰更加富丽华贵，宋陵石雕使用了大量的宝相花作为纹饰，如宝相牡丹、宝相莲花、宝相菊花、宝相海石榴花、宝相海牙花、宝相仰覆莲花等。宝相花是将某些自然形态的花朵按照对美的追求和想象进行综合性的艺术处理的纹饰，经过艺术处理的花朵，比自然的花朵更丰满、更璀璨、更富丽堂皇。如仁宗曹后陵和英宗高后陵的望柱柱身，就是以宝相花为纹饰，洋洋洒洒地布满了整个装饰面，由于纹饰华美，仿佛使整个石雕披上了一件华丽的盛装，光彩照人。

为了制造富丽堂皇的气象，宋陵纹饰中的花卉被加以艺术的夸张，花朵之肥硕，枝叶之粗壮，往往达到失真的程度。以修奉园陵记碑座和真宗永定陵的象座正面纹饰为例，这两件石刻的主题纹饰都是一双瑞兽，地纹都是缠枝牡丹，牡丹的花、叶与瑞兽的身体在大小上相差无几，这样的尺寸比例按常理说是失调的，但看上去却给人一种错觉，使牡丹显得枝肥叶硕，花朵喷薄怒放，一派气势堂皇的富贵气象被形象地烘托出来了。

3、写实。到了宋代，极盛一时的佛教艺术由盛至衰，成了强弩之末，写实的风格逐渐兴起，蔚为一代风尚。纹饰作为石雕艺术的一个组成部分，自然也被囊括在这个艺术潮流之中。

宋陵石雕的纹饰，多取材于现实生活，也就是说，从大自然的风光中取材，如山、水、风、云，各色的花卉和鸟兽等。即便像龙、凤、瑞兽、珍禽等加以偶

像化，神秘化的纹饰，也不像殷周铜器纹饰那样面目狰狞，而是更多地赋予它们现实生活的特点，如每个陵前必有的马首禽碑就是一个明显的例子。这种瑞禽，马首、龙身、凤尾、鹰爪，虽然是神鸟，但是由于神鸟的每个组织结构多自生活中撷取而来，所以不给人以陌生的印象。

对于从现实生活中取材的纹饰题材就更加具有现实的属性了，宋陵纹饰中大量的花卉，如真宗永定陵象底座正面的缠枝牡丹，都是正面或侧面不同角度的牡丹的写生，有的已经怒放，有的含苞待放。再如永昭陵和永厚陵望柱基部适合模样的菊花，细长的花瓣优雅地垂了下来，姿态栩栩如生。

在宋陵中，写实特点最鲜明的是永厚陵象鞞褥上的一对熊的形象。这是一对稚拙的小熊，一只伸着头，翘着小尾巴蹒跚行步，另一只撒着欢向前奔跑。熊的身体各部位的比例准确，解剖合理，神情、步态无不毕肖，是地地道道的写实的形象，现代美术家的写生也不过如此。宋陵石雕纹饰的写生特点，清楚地、真实地显现出了宋代艺术向世俗化转变的脉络。

总之，宋陵石雕是我国现存的古代陵墓造像群之一，也是我国现存最完整的宋代官样石刻的代表作。从宋朝八九百年的统治前后看，可以分作早、中、晚三期。早期；包括宣祖永安陵至真宗永定陵，以及祔葬的皇后陵（以下的中、晚期各帝陵均如此）。中期；为仁宗永昭陵和英宗永厚陵。晚期；为神宗永裕陵与哲

宗永泰陵。它们上承汉唐，下启元明，在中国装饰艺术史上占有一席不朽之地。它的纹饰，是我们研究中国工艺美术史的宝贵资料，它的历史价值和美学价值，有待于我们进一步去研究和认识。

本文除作者在八十年去宋陵调研时绘制、拍摄外，基本上使用河南省文物考古研究所、1997年出版的《北宋皇陵》的有关资料，在此谨致谢忱。

张广立

2002.7

目 录

宋陵石雕纹饰 张广立 1-12

彩色图 1-12

黑白图

宣祖永安陵 13-16

太祖永昌陵 17-32

太宗永熙陵 33-55

真宗永定陵 56-70

仁宗永昭陵 71-99

英宗永厚陵 100-116

神宗永裕陵 117-142

哲宗永泰陵 143-162

永昌陵瑞禽石屏（东列）