

中国
狮龙凤
造型图典

吉林美术出版社

中国狮龙凤造型图典

责 编：张学杰 张楚园

出版发行：吉林美术出版社

（长春市人民大街124号）

印 刷：长春市人民印刷材料厂

规 格：787 × 1092mm 1/16 印张：19.25

版 次：2000年4月第1版 第1次印刷

印 数：1-3000册

ISBN7-5386-0958-X/J·693 定 价：38.00元

中国
狮龙凤
造型图典

吉林美术出版社

ISBN 7-5386-0958-X

9 787538 609585 >

中国狮·龙·凤造型图典

孙文礼 著

吉林美术出版社

目 录

中国石狮造型	7
石狮的造型方法	8
石狮制作工艺	9
石雕工具	11
石狮造型的衍化	12
宫廷狮	32
南狮北狮 庙宇、祠堂、宅第狮	52
望柱头、柱礎、抱鼓石狮子	112
印纽狮	128
其它类狮	134
工艺狮子	143
年画绣品狮	153
龙纹类 中国祥禽瑞兽——龙的造型艺术	166
其它类龙纹	216
凤纹类 凤的艺术和起源	241
其它祥禽瑞兽类	272
石窗、漏窗类	293

中国石狮造型

狮子的艺术形象,是中国独特的一种传统文化。它在神州大地上的出现,是在西方真实狮子传入中国以后。华夏狮子艺术形象,从封建社会初期,到西汉时期的孕育,以及汉代丝绸之路的开通,西方真实狮子的东来传入。它通过直接或间接的手段,至东汉时期酿成了华夏狮子形象以石雕的形式诞生。

狮子艺术形象,经东汉、南北朝以守护狮出现、成长壮大开始,它经过隋唐的发展到鼎盛。五代、两宋狮子艺术又以世俗化的形式走向民间。至元、明、清衍化为程式化过程。

华夏狮子艺术的出现,它演变至今,已有着近2000年的历史。在这漫长的2000年的历史长河中,经过历代艺人世代相传,一代又一代不断继承创作和发展,直到清代才基本定型。完成其程式化、典型化造型形象。也形成了华夏狮子艺术形象特定的表现形式。华夏狮子艺术形象,有着它各时代的风格。又由于神州地域广阔,同时也造就了不同地域的地方特色。

圆、柔、秀美的南狮

闽南狮:指福建中部及东南沿海、泉州、惠安。

狮子形象的普遍性特征是,头大腿细,脑凸鼻凹,脸额较光平旋毛盖住。眼大而呈圆球,耳大而竖起或下垂。躯体圆筒状挺秀,腿较细圆有横纹。尾大而卷起,髭毛下重呈旋卷状。狮子都有一条扭动的动态线,体块结构起伏丰富。从各个角度观赏,都会感到完整而富有变化。

岭南狮:指广东、广西、海南一带。岭南狮与闽南狮同属一类。

岭南狮的身体修长,体态圆浑,头部略小,耳朵大如蒲扇耸起,鼻短而有横纹。尾巴如蕉叶状卷集。毛发长而密集,嘴下有长须,头部和脑部增加很多有起伏的装饰线。

华、美、姿丰的徽州狮

徽州狮:指安徽歙县、绩溪、休宁、太平县。

狮子形象,头大脸阔,额隆颊丰,箕口肉鼻。从头到项披着旋涡状的鬃毛。胸饰缨络华锦,脖挂铃铛,俯首缩足,给人以亲昵可爱之感。狮子十分注重浮雕技法,以增强细部装饰效果。并注重形体动态,较多地汲取民间狮舞艺术成分,富于装饰味。

浑、实、雄、健的北狮

北狮:指河北、河南、山东、山西、陕西一带,以黄河流域山西、河北为代表。

北狮的形象雄健,体形带方,骨线显明。粗眉大眼,精悍有劲。身影刚健清新、雄浑巍然。

北狮从气度和格调上,又分为民间狮和宫廷狮二种。

北狮重点突出是头部。鬃毛直直竖起,卷曲成蛋状。面部肌肉起伏不平,脸颊多疙瘩。鼻根深陷,凹处有几条横纹。额隆而秃,目大而呈蛋状。耳小而后抿,躯体方形呈裹圆结构。胸宽收腹而健壮。尾较小紧贴后脊,或缕状或叶状或掌状变化多样。四肢腿短粗有力,腿较粗方且露筋肉。腿部带有装饰线和卷毛,爪尖利而锋。颈项毛发呈蛋状或呈缕状,成组或重叠两种形状。脊背有多种装饰卷毛,胸系锦带缨络垂饰,胸前系铃铛。

北狮的装饰特点,丰富饱满,体态匀称。民间将威猛的石狮,作为喜庆吉祥的瑞兽,成为人们美好愿望的象征。

北狮宫廷狮

宫廷狮端庄敦厚,姿势俯首威严冷峻,气质雄健,刚毅无畏。雕饰细腻,锦袄装饰华丽,顾盼呼应雌雄成对,象征着帝王至高无上的威力。

北狮佛教狮

佛教狮雕刻比较粗犷狰狞,个性强悍,铁骨铮铮,雄豪状伟,威风凛凛。眉心打结有怒容,石狮配饰少,口衔石球,底座简练,格调倾向朴素以宣扬佛法的广大,降妖锁魔威力无边。

石狮造型方法

整体造型

石狮按规定是“左雄右雌”成对。雄狮踩绣球，雌狮抚幼狮，两件摆放大小规格一致。动态形成轴对、对称关系。相互呼应和谐统一，最忌一顺边。

石狮的整体比例主要是头部与躯体。头部又是整体造型中的重点，比例大约在1:3或1:4左右。民间艺人认为“大狮要雄，小狮要巧。大狮要雄强，不论昂头还是低头，都要有劲有神。狮子造型时要头身分正侧，卷毛分圆肥，骨骼随毛隐伏，眼睛要随头转向定精神”。小狮子的特征是腿细，头大，并突出带稚气的眼睛。

门蹲狮 姿势成蹲踞式，要求挺胸不驼背，头大腿短，胸宽收腹，前腿伸，后腿盘曲蹲伏头于躯干呈两大块裹圆结构。

头部造型

眼 眼睛是整个狮子的传神之处。眼睛的比例往往作夸张处理。并将眼球突出，眼睛分“八”字、“一”字、“倒八字”三种类型。两只眼呈八字向下弯，显示出一股“愁”意。两只眼“一”字相平，则显示出温顺。倒八字眼向上竖起显得雄强。平眼温顺平和中含有笑意，又称为笑狮。民间艺人在长期的雕刻实践中，曾总结出一套狮子头部的形态特征，“眼如铜铃方宽口，张嘴露齿伸舌头，铜头铁额大蒜鼻，慈眉善目笑开颜”。因此，民间认为狮子开口笑，才能表示吉祥如意，所以民间画诀中便有了“龙愁、凤喜、狮子笑”的规定。

眉 石雕艺人运用呈圆卷形刻线，也有运用圆球的表现手法，使眉毛微向上挑起复盖额头，又与眼睛的神态紧紧配合，便产生了各种喜、怒、哀、乐的表情。

嘴 俗话说“狮子大开口”，石狮的特征之一就是嘴巴大。嘴呈扁口，狮子张口时可一直伸延到耳朵下面。狮子口两边向上翘，呈现出笑意；口的两边平直，呈现出驯和之态；口的两边向下弯，呈现出怒容和愁态。狮子颌下有须，耳际下至腮有络腮胡，有的呈装饰性卷曲；有的则顺势呈缕状或尾端圆卷状刻线。

耳 北方狮耳较小，犹如一片小叶多向往后抿状。南方狮耳较大，有的高高耸起，有的象蒲扇般下垂。

颈 蹲狮一般没有颈，因其颈部被肩毛和卷毛覆盖住。

腿爪造型 蹲狮的腿爪，“前腿支撑有力，后腿盘曲稳固”。是表现狮子雄强有力的主要部位。前腿和后腿的肘部都装饰有卷毛，腿部骨骼肉要有雄强劲健的气势。

狮爪，要强调力度。夸张利爪，有一触即发之势，令人望而生畏。

尾巴 狮子的尾巴，变化较多。有呈丝缕状，有呈缕状卷毛。有似芭蕉叶翻卷，有似如意盘结或装饰或变形等等。

石狮制作工艺

石狮的制作分为：图纸设计、粗坯造型、细工、粗细修饰、抛光，五个工艺步骤。

（图一 石狮的图纸设计在石料上勾样之后示意图）

粗坯造型，运用各种合金钻子、合金凿子、合金刀子、牙斧、板斧以及无齿锯、电动磨锯等进行切料造型。

（图二 石狮下料工艺、切块步骤）

粗坯造型的第一步骤是切块下料。按照图纸勾出的形体，将狮子的影像轮廓以外的余料切掉。

（图三 石狮粗坯下料：二次画样示意图）

（图四 石狮粗坯下料：首次修饰完成示意图）

石狮粗坯下料首次修整时，先从头部开始然后是四肢，也应该留有一定的加工余量。

（图五 石狮粗坯造型—推落细部安排示意图）

粗坯造型的第二步骤是推落和细部安排。加工步骤主要解决代表狮子各部分体块在石料上的实际位置。多从侧面和俯视而来细分狮子的形体块面，狮子脊背是表现动态的主要部位，造型推落时，要以狮脊作为观测点来区分运动线动态、结构两面比例是否匀称。推落的顺序是从狮头、驱干、到四肢。按照形体特征，分块分层次，这一步骤最忌将四肢做成圆柱形。应采用“先方后圆”的方法；只有在细坯加工阶段才能将狮腿裹圆。

（图六 石狮的细工造型—细部安排步骤）

细工造型，是对石狮的精细加工。这个步骤是对外形的最后确定和各种装饰结构的定位。整体造型和细部结构已达到基本定型。先从狮头开始，然后是驱干、四肢、尾，最后是眼、嘴、髭卷、锦带、铃铛、缨络、绣球彩带，底座以上程序要反复进行几次调整，才能最后定位。

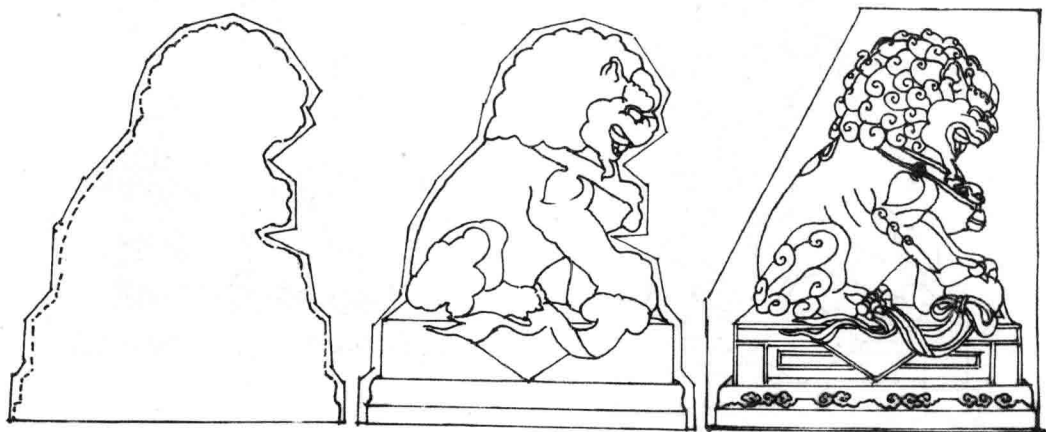
（图七 石狮的细工雕刻）

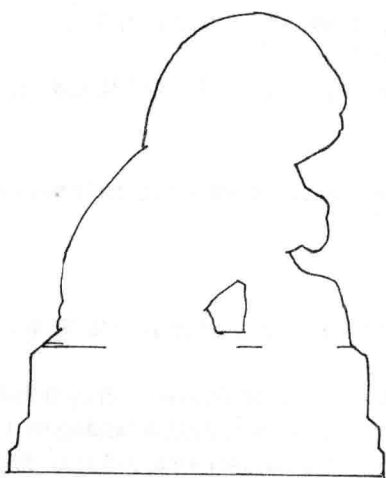
细工雕刻是将石狮的细部构件装饰、来龙去脉在雕刻中交代清楚。先从头部将嘴、牙、舌头、鼻、眼、眉毛、耳、络腮胡、髭卷、驱干、四肢的腿、爪、尾、绣球、彩带、铃铛、缨络、须弥座等部位，要雕刻准确一次到位，以便于下步精细修饰。

（图八 精细修饰—石狮完工示意图）

精细修饰，是刻画细部，如刻髭毛和调整局部未做到的部位；以及对整体表面进行精雕、精修、精磨，力求达到平整光洁的程度。

抛光（略）

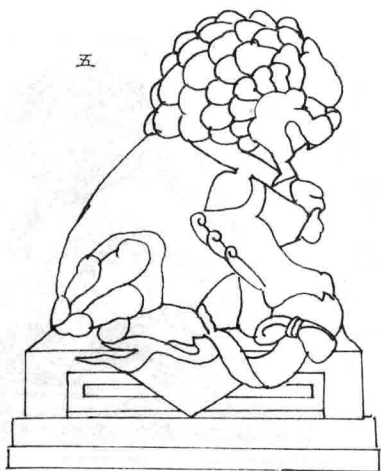

四

五

六

七

八

石雕工具

雕刻的主要工具是各种刀具。“工欲善其事必先利其器”。工具的标准好坏，决定着产品质量的优劣。其器之利，就是指选用刀具材料要适当，样式合理，刀刃锋利运用自如，以适合各类雕刻技法千变万化的利用。

雕刻刀制作主要用白钢、锋钢、工具钢材料。但以白钢为佳，白钢硬度6度左右，硬度高不易生锈。制作时把白钢片割成所需用的规格，从长到短，宽到窄各种尺寸。平刀一面开刃，尾端安装木柄。刀柄的粗、细、长、短以手握适合为宜。

开凿 开凿是用作修荒料用的，刀口斜面较陡，有单面刃和双面刃之分。刀具全长20厘米，宽5-10毫米按木柄。开凿也有全金属的，用手锤敲击后部进行加工。

平铲 平铲（木柄大铲），全长30厘米左右，刀条长度10-15厘米，宽10-15毫米，厚3-5毫米，是雕刻专用铲，用于大型粗坯坯料工序。使用方法：用肩膀头抵住刀把后部，手握木柄前端，以上身的力量推动工具进行轮廓定型的粗加工。在粗加工时要掌握好手劲，避免滑刀损伤雕件或碰伤手。

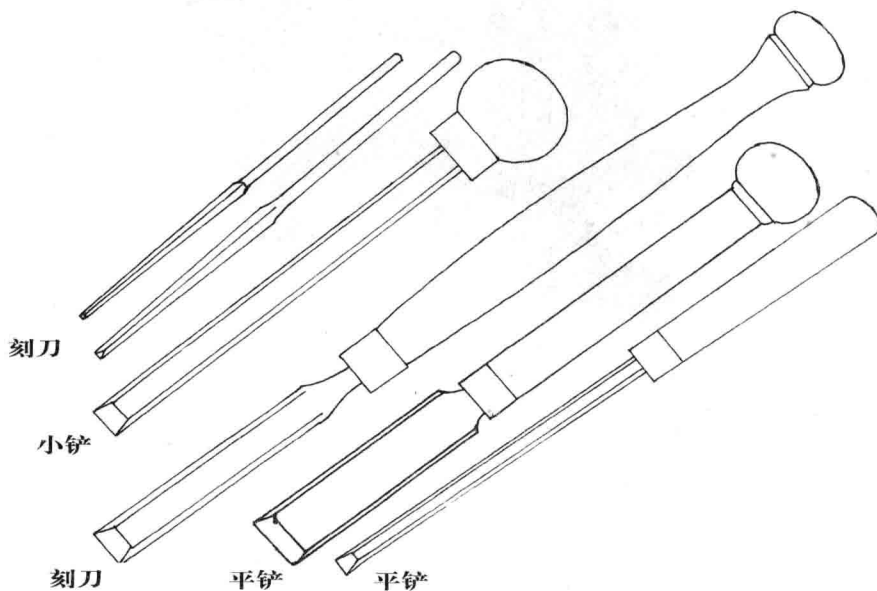
平刀 平刀单面开刃，按木柄。刀刃长度4-15厘米，宽2-4毫米，厚1-3毫米。平刀使用广泛，是雕刻常用的工具。用平刀时手推刀用力要适当，用刀要准确。正确的用刀姿势是右手拇指、食指、中指捏住刀柄，无名指抵住雕件，以保持刀的稳定性，防止跑刀。

特种刀类 拱刀，刀刃斜角，用于刻线清底。斜角单面刃刀、弧形刀、勾形刀、针凿、细凿等。

雕刻刀 磨刀时要求刀口平、刀角锋锐。雕刻使用时刀尖锋利较容易受刀。切忌刀刃磨出凸角，园呼呼不利于雕刻，影响物像的效果。

石锉 石锉是特制的雕刻专用工具。规格有大、中、小各种型号。有粗齿、细齿和薄厚不等类之分。这种锉齿齿密，锋利刚性好，适用于雕刻造型平棱角和修光，是必不可少的工具。

蛇皮钻（雕刻机），是雕刻利用机械的先进工具。雕刻机分蛇皮钻机头、调压器二部分。蛇皮管软轴长度一米左右，转速每分钟8000-20000转。用按装0.5-6毫米的钻头。可使用牙科专用的球形、锥形钻头磨具。工业用的合金钢锉刀和各类型直径6毫米内的砂轮磨具。蛇皮钻使用灵活，得心应手。无论打钻、磨型均能达到理想的艺术效果。在雕刻中能提高效率，使用方便，噪音小，是雕刻的主要工具。

东汉石狮 (无翼神兽)

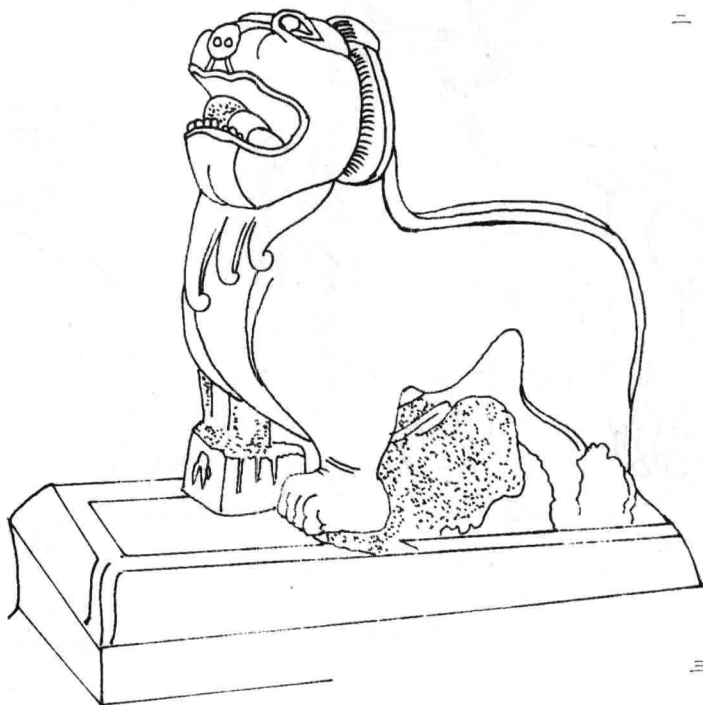
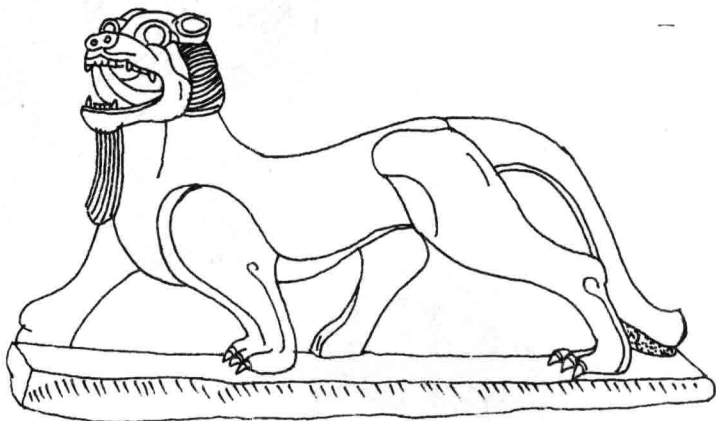
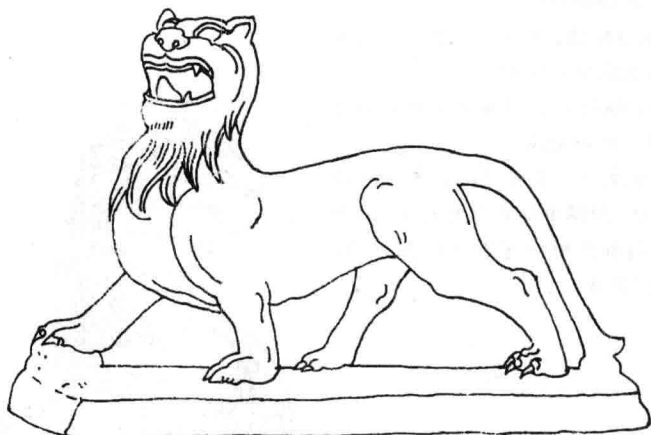
东汉晚期，咸阳出土，陕西石刻陈列馆藏。手法较为写实，造型接近狮子，姿态生动矫健，以昂扬的头颈到夸张的长尾，形成强烈的跳动感（见图一）。

东汉石狮约公元

25—220 年 1959 年陕西咸阳城西沈家村出土石狮高 1.1 米，长 1.59 米。沈家村出土的石狮，站立行走状，重点突出了它的威猛气势，石狮的头部，尾部的动态和它矫健的躯体，互相呼应得体的、自然，它揉和了狮与虎的特点高昂着头，张着特大的嘴，舌有力地上卷，似在发出吼声。它的肌肉结实，筋络明显，胸脯挺起，身体修长，胸颈部还雕饰束束规范整齐的鬃毛。健壮的四肢，稳重自持，它迈开脚步，大而有力，仿佛立于悬崖之上。鼻子高高翘起，目光炯炯逼人，似有一触即发之势（见图二）。

山东嘉祥武氏

祠石狮东汉建和元年（公元 147 年）石狮长约 1.6 米，石狮所在的武氏祠，俗称武梁祠，位于山东嘉祥县东南 15 公里的武毛山下，为东汉武氏家族的墓地。它包括武梁、武开明、武班和武荣四个石祠，西阙上的铭文刻有：“建和元年，太岁在丁亥三月庚戌朔四日癸丑，孝子武始公，弟綏宗，景兴开明使石工孟孚，李丁卯造此阙，直钱十五万，孙宗作师子直钱四万”铭文明确了所雕之物是狮子和雕刻的年份，是中国狮子，雕刻最早的珍贵文字资料（见图三）。

图一. 石雕天禄, 江苏丹阳建山乡齐武帝兼颐景安陵。

图二. 石雕麒麟, 南朝江苏南京甘家巷陈文帝僖永宁陵。

图三. 石雕辟邪, 南朝梁安成康王萧秀墓南京栖霞山。

南朝齐帝王陵前多为麒麟, 王侯陵前多为辟邪, 麒麟中双角者为大禄, 这类动物雕刻都借助狮虎混合形象特征, 夸张变形而成。

图一至三，狮形青瓷插座，晋代江苏江宁出土。三国两晋时期开始进入了陶瓷时代，青瓷迅速发展，浙江越窑是青瓷的主要产地。狮“兽”形插座运用实用和审美相结合，变形装饰手法，塑造理想化的早期狮“兽”造型。

图 四，清朝驻藏大臣赠给西藏寺院的铜铸狻猊“狮型”香炉。

