

中

国

辽宁美术出版社

郑军 编著

中国狮子纹饰集

子

狮子

中国狮子

纹饰集

郑军·编著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国狮子纹饰集 / 郑军编著. - 沈阳: 辽宁美术出版社
1999.1

ISBN 7-5314-2054-6

I. 中… II. 郑… III. 动物, 狮子-纹样-中国-图集 IV. J522.2

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第32711号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码: 110001)

辽宁美术印刷厂分厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092毫米 1/16 字数: 5千字 印张: 18 $\frac{1}{2}$

印数: 1-3000册

1999年1月1版 1999年1月第1次印刷

责任编辑: 张东明 责任校对: 张亚迪

封面设计: 张东明 版式设计: 张东明

定价: 38.00元

装饰生活

——序郑军编著《中国狮子纹饰集》并谈传统装饰

中国工艺美术的发展历程，其实就是形象的装饰艺术史，从新石器时代的石器、玉器、彩陶艺术到近现代仍流传在民间的剪纸、年画，它们在历史的维度上构创了形象的中华民族文明史，在时代的层面跨越了时空，共同装饰和美化着中国民众的生活。

传统的装饰艺术大都是美化生活的工艺美术，它涉及衣、食、住、行的方方面面，从装饰民众自身到装饰节令习俗，在精神领域中塑造着不同民族鲜明迥异的代表形象。装饰本是一种艺术风格的体现，但在中国的工艺美术发展历程中，它似乎已成为工艺美术的代名词，这是因为中国的造型艺术在语言表述上较之西方更多地注重意象性、表情性及装饰性，更充分地显示出装饰风格，即使传统雕塑艺术也多采用平面装饰，装饰已作为一种审美观念融化在中国民众的意识形态乃至物质生活之中了。

传统装饰艺术绵延数千年，自有其不可替代的魅力及成熟的发展形态，其内容所体现出的伦理、宗教、民俗意蕴美与形式所蕴涵的线条、色彩、形制、动态的韵律美，构成了东方艺术的美学价值，带有鲜明的人文特征，在现代设计艺术领域有着不可低估的借鉴作用。所以，中国现代设计艺术在经历了近几十年的模仿甚至抄袭西方、日本现代设计之后，蓦然回首，惊叹于本民族古老而优秀的装饰语汇了，惊叹于这些最传统的艺术语言本身竟最具现代表征意味。这是符合艺术发展规律的。自本世纪80年代中期，一些相关的传统装饰图案、装饰艺术资料汇编开始伴随着接受者的增多，以不同分类、不同形式充实着图书市场，这是可喜的。当然更重要的还在于对装饰形象的理解，编辑者所选取的应是最具典型性与代表性的，这样才能避免读者和使用者走入一个误区，但这种现象已证明中国的工艺美术开始由单一的手工作坊走向现代生活，传统装饰作为代表着中华文明的形象艺术语言已被接纳为一种最典型、最形象也最实用的艺术样式，对现代生活所需要的单纯、简洁的装饰语言进行补充。

说到借鉴与继承，日本的平面设计家有一些成功的范例，他们在中国汉字装饰的基础上，通过吸收与改造，在艺术语言上融会贯通，形成了日本的平面装饰风格，同样，在他们的园林艺术、室内空间设计中亦可窥见一斑。我们目前所面临的问题是如何使装饰风格民族化与民族艺术现代化。为什么中国的平面与空间设计在国际交流中显现不出来，究其根本原因，仍然是民族形象与装饰手法的问题。有些现代设计家排斥传统装饰语言，又因种种原因无法把握住西方艺术的精髓，故只能停留在模仿的层面上，无法谈到风格的创新，最终将自己弄到了顾此失彼的尴尬境地。中国的装饰语言只有中国人最了解，这就是文化与传统，而中国的现代设计也只有立足于本民族的传统语汇方能创造出独具匠心的带有中国色彩的国际形象。然而文明的传承并不意味着简单的套用，关键是如何创造出富有中国装饰风格而又符合国际流行趋向的超前设计，这个问题包含着继承与创新两方面的多种复杂因素，有待于深入探讨。

但我以为，在继承问题上主要牵涉到对“装饰化”这一概念的认知，对观念全面而深入的理解有助于我们把握正确的实践思维方式。装饰化绝不仅仅是一种一般意义上的艺术手段，它同时还是一种感受和认识的能力，因为“早已成为过去的实践活动，现在是经验地形成了一种属于审美感受的特殊素养，从而使他（设计家）在接受命题创作的时候，他那早已拥有的一种特殊和优异的感受能力，成为不只是在创作构思时才起作用的一种可贵的主观条件。”（王朝闻《俗中见雅》）这种属于审美感受的特殊素养一方面来自于多品类的艺术实践过程的积累，另一方面则来自于对各种形象资料的提炼取舍。只有具备了这种“可贵的主观条件”，才有可能真正地立足于传统生发创新。这就从宏观上，从工艺美术家的敏感性与社会责任感的角度诠释了作者编著中国传统装饰艺术的愿望与追求。

郑军君，1987年毕业于无锡轻工业学院工业设计系装潢专业，现为山东艺术学院美术设计系教师，近几年，在教学之余，编辑了一些有关传统装饰艺术的图册，如《中国装饰剪纸艺术》、《中国龙凤图案全集》等。我想，他的初衷就是为设计家们提供最具典型性和代表性的形象参照。在浩如烟海、分类繁多的中国传统装饰艺术中，不乏优秀甚至永恒的艺术形象，它们是中国人文精神的象征与标志。在这世纪之交，让我们期待着中国的现代设计艺术家更好地挖掘与创新，能够在21世纪来临之际，创作出具有中国装饰风格的作品来，同时希望郑军所编著的这部狮子装饰艺术图集能给读者带来一些启示。

潘鲁生

一九九八年谷雨

中国狮子艺术概述

一

狮子有“兽中之王”之称，豹属，猫科，属高等脊椎动物。雄狮头大脸宽，披着长而蓬松的鬃毛，吼声宏亮，显得雄壮威武。雌狮体形小于雄狮，头上无鬃毛，吼声小，这是真实的狮子。它们的故乡在非洲、南美和西亚。

而中国神州大地上不产狮子，却有许多狮子的艺术品，这是为何？许多人认为公元前122年汉武帝派张骞开通西域后狮子才传入中国，有汉代班固撰写的《汉书·西域传》为证，其中写道：“遣值文、景玄默，养民五世，天下殷富，财力有余，士马强盛，故能睹犀布、玳瑁则建珠崖七郡，感枸酱、竹杖则开牂柯、越嶲，闻天马、蒲陶则通大宛、安息。自是之后，明珠、文甲、通犀、翠羽之珍盈于后官，蒲梢、龙文、鱼目、汉血之马充于黄门，巨象、师子、猛犬、大雀之群食于外囿。殊方异物，四面之至。”此文虽然没有写出狮子传于汉代的具体年月，但可以看出狮子是在张骞两次出使西域之后传入的，至少东汉已普遍信仰狮子。

狮子传入中国后，根据梵语“simha”，初译为狻猊，后来又取梵语的第一音“师”，由于属于兽类，在左边又加上了“犭”偏旁，成为“狮”。晋代的郭璞认为“狻猊即狻猊，狻猊即狮子也，出西域”。开始将狻猊与狮子混为一谈。在《西游记》里，文殊菩萨的坐骑金眼狻猊偷跑出来兴妖作怪，孙悟空奈何牠不得，最后还是劳文殊的驾才降伏这头孽畜。而文殊菩萨的坐骑就是狮子，《西游记》中也称之为狻猊，可见吴承恩认为牠们是同名同物。

汉代晚期，有关狮子基本特征的记载开始出现了。如“狮子似虎，正黄，有鬃衫，尾端茸毛大如斗”。①从现有的东汉时期的各地陵墓石狮中可以看出这一特征。只不过这时狮子的肩部大都给添上了翅膀，另外还出现了有翼的天马、辟邪等，与巴比伦古狮塑的体例特征相似。这时的走兽造型为什么会羽化呢？可能是源于古人羽化升天的思想，古人认为，人死后只要能“羽化”或骑上翼兽，就可以升天成仙。另外，《周书》载：“无为虎傅翼，将飞入宫，择人而食。”《山海经·海内北经》也说：“穷奇，状如虎，有翼。”可见，在突出狮子基本特征的同时，“羽化”的狮子又多了一层威武、悍烈、凶猛和强健等内在的气质。

关于狮子与辟邪的关系，三国时有记载：“桃拔一名符拔。似鹿，长尾。一角者或为天禄，两角者或为辟邪。”②又载：“符拔形似麟而无角。”③由此可见，一则认为辟邪有角，另一则认为辟邪无角。那么，辟邪到底有无角，与狮子有什么关系？辟邪，系梵语 Vasimba 的音译，意为“大狮子”。今人林树中在总结了古今学者的研究时也认为：“凡有角的统称为麒麟，以一角双角以示区别。至于无角石兽，其基本形实为狮子，……所以无角石兽称为辟邪是合适的。”④(图1)

传说佛祖释迦牟尼诞生时，一手指天，一手指地，作狮子吼云：“天上天下，惟我独尊。”⑤从此狮子被逐渐神化，成为佛法威力的象征。由东汉武氏祠石狮开始，历代帝王陵墓

石兽中均能见到狮子的形象。古代建筑中也常在门前设置石狮镇宅，形象多为卷发巨眼，张口施爪。由于狮子在百兽中占有至高无上的地位，镇宅石狮自然就成了威严、财富以及权力的象征。

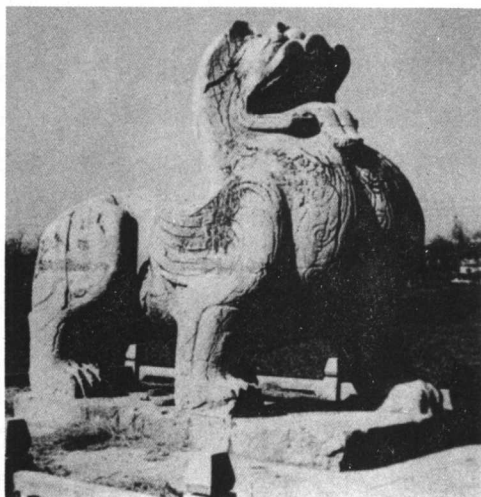

图1 石雕辟邪·南朝梁吴平忠侯萧景墓

石狮作为官府的守卫，一般情况下，门右边为雄师，门左边为雌狮。雄师左爪下有一绣球，雌狮右爪下有一幼仔。狮子头上的凸块按它所守卫的主人之官位而定。左边的狮子“太师”，这是朝廷中最高官位；右边的狮子代表“少保”，是王子的年轻侍卫。

现今看到的石狮，有走狮和卧狮两类。“走”则似雄风穿谷，“卧”则有腾跃之势。^⑥另外，狮子的头部一般都很大，因此有“九斤狮子十斤头”之说。脑门宽且隆起，天庭饱满，下颌裂开，地阁方圆。眼窝深，眼球鼓，鼻根深陷，张嘴时似

笑非笑，极具憨态。毛发呈卷曲状。雄狮口含圆珠，耳呈叶状，两边超过卷毛高度；雌狮身上多背有小狮子，或足下踩小狮，以示“母爱”。随着历史的演进，石狮的造型也有所变化，汉代瘦长刚健，魏晋时体态短小，隋唐以后，随着各方面的发展进步，石狮的体形也变得雍容华贵“富态”起来。宋朝社会较为稳定，在造型上也变得威武不足可爱有余了，明代随着向海外的开发，石狮雕刻也较为工整，形象又变得威武逼人，清代则沿袭了明代等的雕刻之风。

在民间，被广泛应用于各种装饰图案中并深受百姓的喜爱，同时赋予了吉祥的寓意。如“太师少师”、“狮子滚绣球”、“事(狮)事平安”等。狮子舞从东汉流传至今，仍是传统喜庆节日中的代表性节目之一。关于狮子舞(也叫耍狮子)，晋人王嘉撰《拾遗记·周》中记载：“七年，南陲之南，有扶娄之国。其人善能机巧变，易形改服，大则兴云起雾，小则入于纤毫之中。缀金玉毛羽为裳。能吐云喷火，鼓腹则如雷之声，或化为犀象、师(同狮)子、龙、蛇、犬、马之状……备为百戏之乐。”这一段关于狮子杂技艺术的描绘，确切地说明了当时已盛行舞狮子了。据杨衒之(北魏)《洛阳伽蓝记》卷一载：当时长秋寺佛像出行时有百戏相随，其中“辟邪狮子，导引其前”。春节中舞狮，既有节日欢乐的气氛，又有消灾除疫、预报吉祥之意，故各地多有舞狮拜年的风俗。安徽有的地方遇有家人生病，就请舞狮到病室中周视一巡，以袪除不祥。江苏、湖南、贵州等地舞狮拜年时，还伴有唱词，多为祝贺吉祥之句。如：“狮子头上一点青，新年大家喜盈盈，一起来闹新春，耍个麒麟送子到贵门。”“狮子在家转一转，家

有良田外有店”等。湘西苗族春节盛行抢狮习俗，如将外寨舞狮队抢到本寨，就象征抢到了丰收与幸福。

狮子舞经过千百年的发展流传与变化，各地的舞法也不尽相同。常见的是由两人披假狮皮扮一只大狮(太狮)，一人披狮皮演小狮(少狮)，另有一人持绣球、拂尘、蒲扇或棍叉等，在锣鼓等乐器的伴奏下，引狮起舞。表演上一般分“文狮”、“武狮”两类。文狮重表演，多以翻滚、匍匐、舐毛、搔痒、戏球等为主，以刻画狮子活泼温驯的神态。武狮重武技，以窜跃翻扑、上桌登梯、踩梅花桩等技为主，表现狮子勇猛的特点。舞狮者多身强力壮又擅长武术，因狮头重几十斤至上百斤，并在舞狮中加有使拳、弄棍、舞枪等表演。旧时北京耍狮子，过桥时要在桥栏上做各种表演，最难者称“狮子戏水”，即狮头要伸向桥下几触水面；经庙宇时，狮子要爬上庙门前高杆表演。^①

二

东汉时期，由于狮子刚刚传入中国不久，能够真正见到狮子的人不多，加上大多饲养在帝王宫苑之中，平民百姓更难见到了。因此，这时的石刻狮子大都是雕刻艺人根据别人的口传而创作，并根据“食虎豹”的“殊方异物”特点，加上对虎等动物的认识，所创作的狮子在外形上则以猛虎为基本形，抓住张牙舞爪刚健凶狠的特征，最后所塑造的石狮与真狮就有一定的差距，只能是“神似”而不是“形似”了。

现存的东汉石狮，可能要算山东嘉祥县武氏祠前的一对石狮、四川省雅安县高颐墓前的石狮和河南省南阳博物馆收藏的宗资墓前的石兽。

武氏祠，位于鲁西南广阔腹地之中的嘉祥县城南三十里的武宅山下，为东汉武氏家族的墓地，现已知的石刻包括一对石阙、一对石狮、五块石碑和四个石室共四十多块画像石。其中一对石狮置于石阙前，长约1.6米，昂首直立，头披鬃毛，张口吼叫，舌抵上颌，气势威武。其铭文上还镌刻着石刻艺人的姓名和其雕造的价值：“建和元年，太岁在丁亥三月庚戌朔四日癸丑，孝子武始公、弟绥宗、景兴、开明使石工孟孚、李丁卯造此阙，直(值)钱十五万，孙宗作师(狮)子，直(值)钱四万。”(图2)

高颐墓位于四川省雅安县城东北十公里处的姚桥村外。高颐曾任益州太守，卒于建安十四年(公元209年)。墓前遗存石狮和石阙各一对，至今仍保存完好，石狮形状似虎头狮身，身高约1.1米，长约1.6米，呈昂首疾走状。(图3)

除武氏祠石狮和高颐墓石狮外，较有影响的还有四川芦山姜公祠前的杨君墓石狮，陕西张骞墓、李固墓和咸阳沈家村出土的石狮，山东临淄和曲阜孔林石狮，山西太原北郊石狮等。

综观东汉时期的狮子造型，可以看出无法求形似而只求神似的狮子，具有一种雄健壮实的宏大磅礴的气势。多为立式行走状，雌雄不分，其运动感较为强烈，嘴部大都不透雕，鬣毛、领须、双翼多用阴线刻画的技法表现，从而整体感很强。正如鲁迅先生所说的“惟汉人石刻，气魄深沉雄大”。

图2 山东嘉祥武氏祠石狮

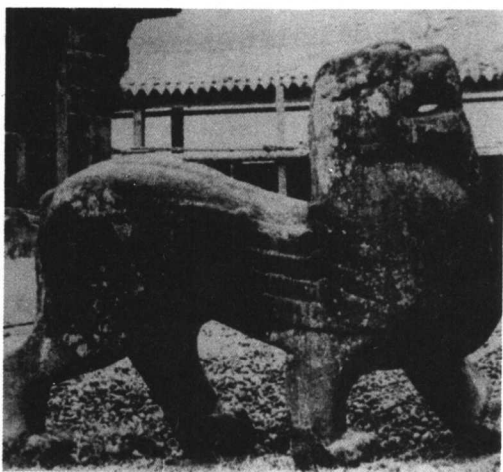

图3 四川雅安高颐墓石狮

名可能是用于驱走邪秽和不祥而定名的。

无论是麒麟还是辟邪，在这一时期表现为躯体硕大，气势宏浑，与当时的社会比较安定有关。社会安定，王公贵族积有大量财物，为以后的建陵墓打下了经济基础，因此，所造石雕越来越大，气势越来越宏浑。在造型上一方面趋向写实，另一方面已开始分出雌雄。总的

三

中国古代的帝王贵族在陵墓前设置石兽始于春秋战国，并在秦汉时期得以发展，到了晋代，少有石狮发现，这在《晋书》可以看出。东晋元帝司马睿建平陵“不起坟”，其子明帝遗嘱：“一遵先度，务从简约，劳众崇饰，皆勿为也。”其后诸帝陵也有“不封不树”的记载。到了南朝时期，陵墓石刻多有石兽。从现存的实物看，南朝陵墓石刻计31处，主要集中在南京和齐、梁两代最高统治者的发迹地兰陵(今江苏丹阳)一带。这时的石刻兽多为麒麟和辟邪(现大都称为狮子)，其形状大都是狮子的特征。麒麟是中国神话中的灵异瑞兽：“麟，马足，黄色圆蹄，角端有肉。……背毛五彩，腹毛黄，不履生草，不食生物，圣人出，王道行则见。”^④可见麒麟为仁兽，它含仁怀义，行步折旋皆中规矩，择土而后践，不踩任何活物，连青草也不践踏。对普通百姓而言，麒麟又为送子神物。据传孔子也为麒麟所送，在孔子出生之前，有一麒麟来到他家院中，口吐玉书，玉书中记载着其命运，说他是王侯的种子，却生不逢时，这就是“麒麟吐玉书”的故事。孔子出生后，也被称为“麒麟儿”。有杜甫诗为证：“君不见徐卿二子生奇绝，感应吉梦相追随，孔子释氏亲抱送，并是天上麒麟儿。”至于辟邪，主要用于王公贵族的陵墓，起辟邪之

特点是：雄狮张口吐舌，昂首挺胸；雌狮肌肉丰满，时有小兽相伴，其动势较小。

北朝时期，随着佛教的盛行，狮子形象也频频出现。相传公元前6世纪，古印度的迦毗罗卫国(今尼泊尔境内)，其王子释迦牟尼创立了佛教。此教崇拜的一些生物，包括莲花代表净土，白象代表降生，鹿代表法轮，狮子代表法力等。从现有的敦煌壁画中的文殊菩萨坐骑狮子可以看出，由狮奴牵索而立，足踏莲座，狰狞凶猛，充分体现了法的象征。而北朝的云岗、龙门、麦积山的佛教石窟中的狮子则显得驯服恭从。

从现存实物看，北朝的狮子形象大都集中出现在佛教的石窟中，以配角的身分驯服地蜷曲蹲伏在佛座前面，形象为鬣毛长且腿细尾长，富有装饰趣味。(图4)

总之，南朝石狮气势宏大；北朝狮子庄重厚实体量小，各有千秋。

图4 河南龙门石窟六狮洞浮雕石狮

四

隋代历时37年，年代短，遗迹少，故狮子艺术的发展基本上处于继承阶段，没有多大发展，但它是维系南北朝与唐朝狮子造型的一根纽带。

唐代21位皇帝，除昭宗李晔和哀帝李祝被后梁朱温挟持汴京鸩杀，死后葬于河南洛阳(李晔温陵)和山东菏泽(李祝和陵)外，其他19位皇帝的十八座陵墓(高宗李治和武则天合葬于乾陵)均排列在陕西关中渭北高原的高山丘峦上，西起乾县的乾陵，东至蒲城的泰陵，绵延150公

里，气势壮观。在陵墓石雕方面，每座陵前都遗有一批精美的巨型石雕群，被誉为“三百里唐代露天雕刻艺术馆”。其中唐高祖李渊献陵前的石虎、石犀，唐太宗李世民昭陵上的《昭陵六骏》，唐高宗李治和武则天合葬的乾陵前的蹲狮和翼马，武则天母杨氏顺陵上的走狮和独角兽等等，都是唐代石刻中的珍品与精华。它们的共同点是比例准确、气魄宏大、刻画简练而精美，虽在千载之下，犹令人赞叹。

中国在帝王陵墓前建置石雕群像，用作护卫的完整制度，创始于乾陵，并一直影响了唐以后的几个王朝。排成如此整齐、森严的巨大行列，不过是为了宣扬统治者的威力权势，但它们是古代雕刻工匠们的辛勤成果、才华结晶，成为我国造型艺术中的宝贵遗产。

唐代的狮子形象，摆脱了前代的拘谨，以清新、活跃、结实为主，运用了丰富的运动线和虚实线。不少工艺狮配饰了卷草、云气等，使之线条更加流畅。在造型上注重回头、滚动、猛跃、行进等动态，显得生机勃勃。同时，天禄辟邪等表现题材引退，不再出现在唐朝的陵墓中。

唐陵的石雕艺术，从探索时期走向成熟时期，经过持续时期转入衰退时期，各个时期又有其自身的发展规律：

探索期——618年至675年，包括永康陵、兴宁陵、献陵、昭陵。主要分期特征为继承汉晋南北朝的传统，在自由探索中发展，形制不一，艺术表现丰富多样。

成熟期——675年至710年，包括建初陵、恭陵、顺陵、乾陵。主要分期特征为综合前代和初期的创造，逐步确定制度和样式，造型表现趋于成熟。（图5）

持续期——710年至820年，包括定陵、桥陵、惠陵、泰陵、建陵、元陵、崇陵、丰陵。主要分期特征为延续发展成熟期的设置制度和造型样式，追求程式中的变化。（图6）、（图7）

衰退期——820年至888年，包括景陵、光陵、庄陵、章陵、端陵、贞陵、简陵、靖陵。

图5 陕西咸阳顺陵石刻蹲狮

主要分期特征为造型表现逐步衰退，审美追求日益淡漠。^⑨

无论是探索期还是衰退期，唐代陵墓狮子形象都与陵墓是一个整体，都是为死去的墓葬者和主持安葬的活人服务。从狮子的高度可以看出（唐代帝王陵墓狮子大都有3米以上的高度），着实让观众有一种低微、渺小感，从而突出了皇权的不可侵犯。

另外，唐代的石窟艺术也发展到了高峰，如四川的大足、乐山、广元、巴中，山东的驼山、云门山、玉函山等石窟寺，佛教造像中出现了以狮子作为菩萨坐骑的形象，多见于文殊菩萨骑狮、普贤菩萨骑象以此组成一对。在敦煌发现的唐刻《金刚经》中，其卷首扉页就有整幅的“释迦说法图”，其中佛座前就有两只蜷曲蹲伏的小狮。

唐代的狮子形象还散见于寺庙及工艺美术品中，在山西五台山南禅寺中，就有中唐的文殊乘狮雕塑，日本高僧圆仁曾赞叹道：“其师（狮子）精灵，生骨俨然，有动步之势，口生润气，良久视之恰似运动矣。”^⑩西安碑林中的《孝经》是唐玄宗所书，碑座为阶梯式的石台3座，每层四面都刻有卷莲、蔓草及奔跃的狮子，其中狮子由胡人率领，雌雄都有鬃毛。在织绣工艺品中，狮子也成为主要题材，据《西阳杂俎》记载，杨贵妃服饰上就绣有许多狮子、孔雀等图案。1973年，从新疆吐鲁番阿斯塔那出土的唐墓中，就有“联珠纹回字对狮纹锦”和“方格狮子纹锦”等。

五

公元907年，唐灭亡。中国又进入了一个大分裂的局面，于是出现了五代十国，即后梁、后唐、后晋、后汉、后周及十国(这时期，在我国北方，先后存在过一些封建政权，其中有：汉(前赵)、成(成汉)、前凉、后赵(魏)、前燕、前秦、后燕、后秦、西秦、后凉、南凉、北凉、南燕、西凉、北燕、夏等国，历史上叫做“十六国”)。这时的大型陵墓和建筑不再出现，狮子雕塑数量大为减少。另外，由于晚唐对铜器的广泛应用，使原料不足，于是便以铁代铜出现了铁狮。一直影响到宋、元、明。

公元960年，在南北战乱中诞生了宋代(北宋)。这时的狮子造型仍以帝王陵墓雕刻为主，狮子的脖颈上大都佩有项饰，项饰上挂着响铃和缨须，有的项饰上还系着精致的链条，说明狮子已被驯化以及野性有所收敛。由于北宋建都汴京(今开封)，因此陵墓集中建于洛阳近郊的巩县。大都是坐北朝南，背水面山。墓冢呈四方形，周围建有陵垣，四面各有神门，门外都有石狮镇守。

分布在河南巩县一带的主要宋代帝王陵墓有：宋宣祖赵宏殿的永安陵、宋太祖赵匡胤的永昌陵、宋太宗赵光义的永熙陵、宋真宗赵恒的永定陵、宋仁宗赵桢的永昭陵、宋英宗赵曙的永厚陵、宋神宗赵项的永裕陵以及宋哲宗赵煦的永泰陵。这时的狮子在造型上表现为形体较小，刀法洗炼，虽然狮身上装饰不多，但却表现出了精微细致，如位于河南巩县十五公里处的白云山下的永裕陵中的石狮(一对)，是现保存最好的一处。该狮在造型上继承唐代风格并进一步发挥，它四肢站

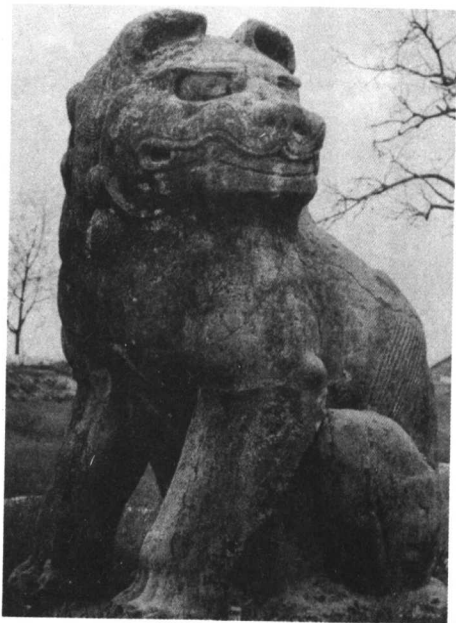

图6 陕西桥陵陵垣东门蹲狮

图7 陕西桥陵蹲狮

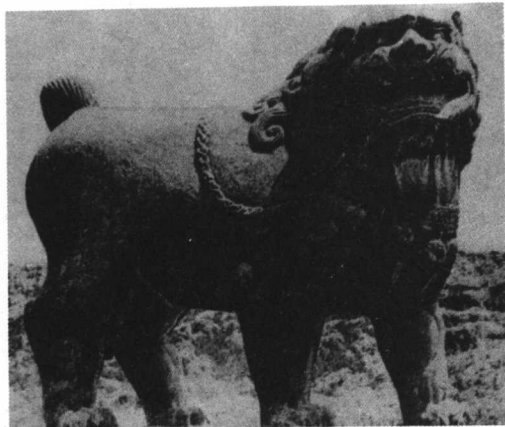

图8 河南巩县永裕陵石狮

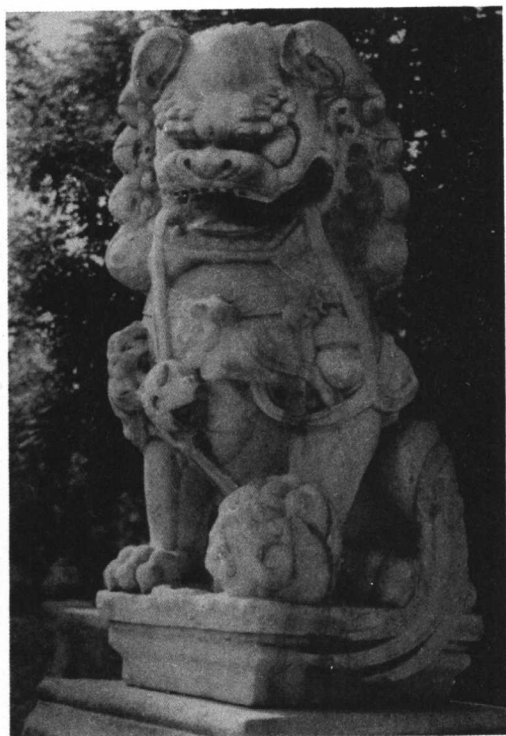

图9 河北曲阳北岳庙石狮

立，肌体丰隆，扭头面向墓道，怒目张口，头部的鬣毛雕刻成螺旋形，自然地披散于颈背。颈胸处饰有项饰、缨须和响铃，并有长链搭于背上。整个雕刻疏密有致，富于装饰性，它开创了我国狮子造型之先河。（图8）

纵观宋陵石狮，造型大都为正方形，追求的效果是装饰性的（如毛发的卷曲、眼球的隆起等），注重的是大的形态关系。早在1964年，就有对宋陵石狮的评论：“宋代各陵石雕，自永安到永泰，历时百三十余年，题材内容全部相同……只是尺度与技法有所不同。同时，即在同一陵上，雕刻技法的水平也不一致，有优有劣。大体上，较早的昌、熙、足、昭诸陵较为简练严整，至永厚陵为一转折，渐趋细腻，较晚的永裕、永泰，则较为生动写实。”^①

宋代，封建社会已走向下坡路，外患严重，长期偏安。从佛教石窟造像雕刻中可以看出，从北魏到隋唐是一个高峰，从宋代起逐渐衰微。在敦煌石窟490个洞窟中，属于宋代的已不足30个。在宋代佛教石窟造像比较集中的地方陕北和四川大足，其造型多为骑狮的文殊和骑象的普贤。文殊端坐在狮背的莲台上，狮子作回首疾走状，腿上肌肉健壮，由一狮奴牵引，狮前胸饰有铃，背上鞍和莲座，说明宋代多为驯狮。另外，还有一些是蹲伏在佛座旁边的听经狮，也是一副驯服相。

宋代，狮子在建筑中也主要的表现题材，台基、柱础、栏杆、抱鼓石、瓦当及栏板上都能看到它们的身影。在山西晋祠，有铁铸蹲狮2对，2雌2雄，其中一头雌狮腋下幼狮，同样有鬣毛，呈卷旋状。在开封的龙亭内，也有数对大石狮，高约2米，狮形张口怒目，严峻有神。河北曲

阳县的北岳庙中的石狮子堪称一绝，在大殿外环绕月台的望柱上雕有九十九个石狮子。这些石狮均为宋唐佑初年重修北岳庙时所增设。据传，九十九个狮子系九十九名技艺高超的石匠所雕，故各具特色，迥不相同。（图9）

铁狮的铸造在宋代开始盛行，可能是由于当时金、银、铜器的广泛使用，而这些原材料又明显不足，故用铁代替铸造铁狮。现留传至今最著名的大型铁狮为河北沧州铁狮子。此狮位于沧州东南二十公里，是中国现存年代最久，形体最大的铁铸艺术品，身高一丈七尺，长一丈六尺，背上驮有文殊菩萨莲座，头顶有“狮子王”三字，脖子右侧有“大周广顺三年铸”（公元953年），左肩上有“山东李云造”字样。狮子腿粗如柱，作行走状。（图10）

狮子用于桥梁中的装饰，始于何时无从考证，但留存至今的北京郊区的芦沟桥雕刻狮子堪称一绝。芦沟桥位于北京郊区的永定河上，大桥建于金代，桥长265米，宽9.3米，11孔，被称为“燕京八景”之一。据载：“芦沟桥跨芦沟水，金、明昌初建，我正统九年修。桥二百步，石栏列柱头，狮母乳，顾抱负赘，态得相得，数之辄不尽，俗曰：鲁公输班神助也。”^⑩芦沟桥的140个石制望柱及桥头柱、栏板等都刻有形态无一雷同的狮子，有些大狮还背有小狮，共计485尊。综观这些石狮，姿态各不相同，大都生动有趣。有的仰头沉思，有的仰天欢笑，有的伏身静卧，有的活泼嬉戏，大小石狮刻在一起，有藏有露，十分有趣。（图11）

六

公元1271至1368年，元朝建都北京，是一个

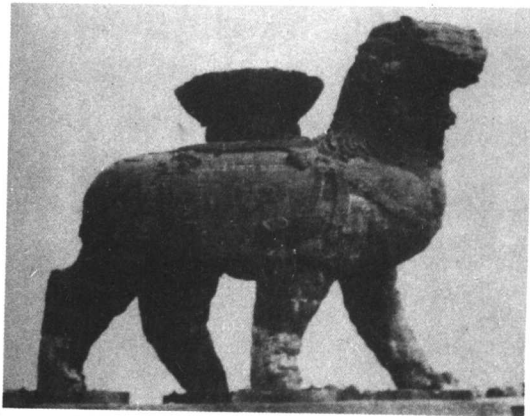

图10 河北沧州铁狮子

图11 北京芦沟桥石刻蹲狮

以蒙古族为中心的多民族封建集权国家，在文化上承袭了宋代的传统，在狮子造型上与宋代没大的区别，但在气质上不如宋代的威严、雄浑，显得较为温顺、驯化。

由于统治元代的蒙古族不提倡“象生”，因此这一朝代没有陵墓狮。但狮子形象在中小型的祠堂、关公庙、孔庙、城隍庙等处得到了发挥与普及。北京孔庙有一只驮莲铁狮，高1米，身披障泥，雕有舞龙浮雕及精美花纹，前胸、后臀佩有束带，束带上雕有兽面纹。整个铁狮呈回首伫立状，闭口瞪眼，显得威严峥嵘。

公元1368年，朱元璋灭元，建立了明朝。明代的帝王分葬在南京（明太祖朱元璋孝陵）和北京（明成祖朱棣长陵等十三陵）二地，这时的陵前石雕仍延袭唐宋，有所不同的是：陵前神道两侧排列石雕狮子、獬豸、骆驼、大象、麒麟和翼马各二对，两跪两立，共二十四座；武将文臣各二对，面对而置，共八人，或双手持笏，或依仗长剑。帝王陵前置有石狮，而功臣墓前一般只置有石马、石羊、石虎及石人，以示区别。

明代狮子的特征是端庄、敦厚，整体比例匀称，宫廷狮子和民间狮子大有区别，前者装饰华丽，用材高贵，工艺制作精巧；后者多为泥木雕刻，充满生活情趣。同时南方和北方的狮也有所区别，南方玲珑纤巧，北方古朴雄伟。

明孝陵位于南京东郊钟山南麓，是明太祖朱元璋的陵墓，建于洪武十四年。800米长的神道依山势作曲折布置，陵前有陵门，置石兽十二对，包括狮子、獬豸、骆驼、大象、麒麟和翼马各两对，形象是一对站立一对跪卧。其中石狮嘴部微张，露出两枚獠牙，圆目直瞪，鼻部用线刻制，整个呈平面静止状态，四肢正面刻有横纹并辅以竖纹表现鬃毛，项饰挂有响铃和缨须。整座石狮姿态温和朴实，但显得生气不足。

图12 江苏盱眙明祖陵石狮

位于江苏泗洪县洪泽湖之滨的明祖陵，被称为“明代第一陵”，因为它是开国皇帝朱元璋的高祖、曾祖、祖父的陵墓。该墓建于洪武十九年至永乐十一年大致完成。清康熙十九年祖陵被洪水淹没，后来（一说1966年，一说1983年，无考证）天旱洪泽湖水位下降，祖陵遗址慢慢露出水面，其石雕才重见天日。置于神道两旁的六对石狮，呈蹲踞状，既保留了唐代石狮的形象生动，又开始有严谨细腻的特点，显得规整端庄。石狮的细部雕琢细腻，头部有旋涡状的卷毛，双目圆瞪，上排利齿龇露，面颊

刻有条纹。颈上的红缨似在迎风飘扬，所佩之铃铛似可听见叮当之声。四肢正面有横弧形线装饰，上部饰有火焰纹线刻。这些都明显显示出宋陵石雕对其影响。(图 12)

明代有 16 位帝王，除朱元璋葬在南京外，其他十五帝中有十三帝葬在北京市西北的昌平县天寿山下，称为明“十三陵”。均依山为陵，共同使用明成祖朱棣的长陵神道，长达 1000 米，自南往北依次排列着立狮、跪狮、獬豸、骆驼、大象、麒麟、马，其后则恭立着武将、文臣。十三陵的石狮在形体上比明孝陵小，石狮缺乏神态的刻画，圆筒状的身躯，蓬松的毛，缺少的是强健的气魄。

明代以前，建筑前放置狮子雕塑的规定是：凡一品官府第门前的狮子雕刻头上的乳凸状的鬣毛为十三个，一品官以下的每低一级就少一个，七品官以下的官署，不准放守门狮子。到了明代，狮雕已普及到了民间，一般住宅前均可放置狮子雕塑。建筑上出现了垂脊狮、倒挂狮、望柱狮、门楣狮、檐角狮、柱础狮、牌楼狮等，就连日常生活中也出现了压棚狮、压帘狮、镇纸狮等，这一时期同时还出现了用狮子形象取其谐音企盼吉祥的做法，如“狮”与“事”谐音，两头狮子表示“事事如意”；狮和瓶相配，表示“事事平安”；狮子滚绣球表示“好事在后头”等等。

七

清代是封建社会的末期，狮子也失去了昔日的威严，纷纷在寻常百姓家中安家落户。因此在民宅前，便可看到多种多样的狮子形象。在陵墓雕刻中，注重的是狮子底座的装饰，极其繁杂。同时，雌狮身旁常常有小狮相伴。

清代陵墓共有三处，一处是关外三陵（又称北陵）；一处是河北遵化的东陵；一处是河北易县的西陵。其中以沈阳的北陵为最大，北陵又以昭陵为最大。昭陵是清太宗皇太极的葬地，共有石兽六对，排列顺序为蹲狮、卧麟、蹲豸、立马、骆驼和立象。其中狮的造型低首咧口，姿态似狗，狮子当年的雄风已荡然无存。位于河北遵化县的东陵是清定都北京后的第一批皇陵。包括顺治帝的孝陵、康熙帝的景陵、乾隆帝的裕陵、咸丰帝的定陵、同治帝的惠陵，15 位皇后和 141 位皇妃、皇嫔。东陵的狮子特征是头大、身浑圆、腿粗、尾短、鬣毛蓬卷。位于河北易县的清西陵葬着四位皇帝，分别为雍

图13 河北易县清西陵铜狮浮雕

正帝的泰陵、嘉庆帝的昌陵、光绪帝的崇陵、道光帝的慕陵、王公及后妃也安葬了76位。其狮子动态呆滞，头大尾短，但卷毛、铃铛等装饰细腻丰富，眼、口、鼻、尾的细部刻画精微不苟，为中国帝王陵墓增添了最后一抹光辉。^③（图13）

清代在宫殿、园囿、官署、寺庙及民居中，无不列置狮子雕塑，已由原来的守卫者转为装饰门楼、点缀园林的美的使者。在造型上以乖巧活泼为主，极具人情味。由于大型佛教造像已出现衰落，大规模的石窟艺术已不再开凿，所以这时出现的狮子不大。出现最多的为民间乡土工艺品，如金属、玉器、细瓷彩釉陶、漆木雕刻等。

明、清时的陶瓷纹样，大都与吉祥题材有关，各地的表现形式也不尽相同。山西的琉璃狮色彩斑斓；景德镇的珐琅彩狮千姿百态；御窑烧造的瓷狮粗犷实用。金属工艺狮多见于山东、山西、河北、陕西等地，寺庙中的香炉、建筑中的门环等，都有雕刻十分精致的狮子。在皇帝的宫室或住所，常放置有狮子形状的角端香炉。

清代的小型雕刻工艺狮，超过了我国历史上任何一代，除人才辈出外，造型各具情趣，材料因各地出产的不同而有明显的地方特色。

石雕，是最普遍使用的材料。山西晋南地区的丁村，其石刻拴马桩狮子塑造得粗犷、简练、概括，远看是个石柱，走近才能看出是狮子，可见民间巧匠们是如何将装饰与实用巧妙地结合在一起的。除拴马桩外，他们还在民宅的柱基石上大作文章。所刻制的小狮变化多端，精细纯朴，体态优美可亲。有的亲昵地滚在一起，有的在滚绣球，有的互相追逐。这些狮子组成了一组组小群雕，在构图上起伏有序，达到了既变化又统一的艺术效果，狮子的形象大都富于人格化，每个天真活泼的狮子都成了房主的“护法者”。

除以上介绍的以外，还有四川的万百花石雕、湖南的菊花石雕、浙江的青田石雕、河北曲阳的汉白玉石狮、陕西绥德的拴娃狮、渭北的拴马狮、福建惠安石雕和寿山石雕等。大的用于守门、镇墓，小的用于案头陈设。

木雕，在较讲究的民宅中，多在门外口的门楣部位和屋檐下装饰以浮雕或透雕。清代的木雕以广东潮州木雕、福建龙眼木雕、浙江东

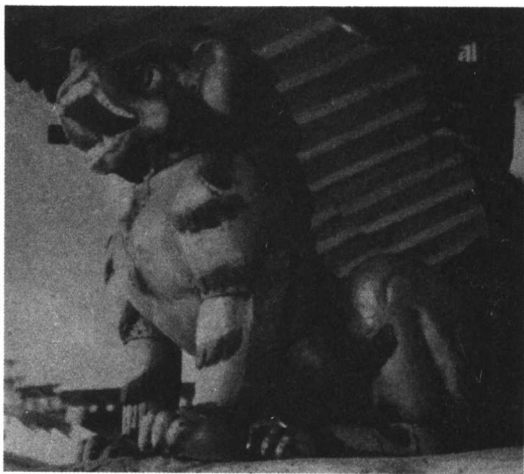

图14 西藏拉萨大昭寺木雕狮