

中国传统形象图说

QILIN 麒麟

徐华铛 著

中国林业出版社

中國傳統形象圖說

禮記卷之四

中国传统形象图说

麒麟

Qilin

徐华铛 著

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

麒麟 / 徐华铛著. — 北京: 中国林业出版社, 2015.10

中国传统形象图说

ISBN 978-7-5038-8198-5

I. ①麒… II. ①徐… III. ①动物—图案—中国—图集
IV. ① J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 246733 号

丛书策划 徐小英 赵芳
责任编辑 徐小英

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 2015年10月第1版
印次 2015年10月第1次
开本 185mm×260mm
字数 336千字 插图 259幅
印张 15
定价 48.00元

《麒麟》编写组

著 者 徐华铛

主要绘图 徐华铛

绘 图

郭 东 张立人 杨冲霄 郑兴国

傅维安 徐积锋 姜志良 田重青

陈星亘

内容提要

麒麟，是中华民族传统艺术百花园中一朵造型奇葩，瑰丽多姿而又仪态万方；威武豪迈而又高雅尊贵。本书以简洁生动的语言，讲述了麒麟的历代演变、特色和造型风格。书中绝大部分是白描的麒麟造型艺术图稿，绘画者均有较高的艺术造诣，风格多样，具有较强的观赏价值和实用价值，是我国第一本编绘的麒麟造型专著，可供科普文物工作者、建筑艺术设计者、工艺美术创作者、雕塑造型设计者以及大专艺术院校师生参考，也可供影视戏剧美术工作者借鉴。

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

——威猛雄浑，矫健华美

在中华民族传统的艺术宝库里，麒麟是我国历代人们喜闻乐见的装饰形象。它瑰丽多姿而又仪态万方；威武豪迈而又高雅尊贵。其造型集中了自然界各种动物美的大成，既具有兽类动物的自然特征，又突出地表现了超出自然本色的理想化的形式美感，成了饱含东方艺术魅力的神灵瑞兽。这种综合了动物美大成的“瑞兽”，经过历代文学家、艺术家们千锤百炼的辛勤劳动得以逐步演变，逐步完美，蕴含着虎的威猛，狮的雄浑，鹿的矫健，龙的华美，并以强烈的民族风格陶冶着人们，给人以吉祥的祝福和华美的享受。

民族的灵魂 祖国的象征——解读中国传统形象/5

卷首语：威猛雄浑，矫健华美/6

上篇 形的演变 美的历程

第一章 古文献中的朦胧美 /2

(一) “西狩获麟”的故事 /2

(二) 麒麟，在人们心目中的造型 /4

(三) 麒麟，是人们心目中的仁兽、圣兽 /6

(四) 麒麟，就是长颈鹿 /9

第二章 两汉时期的古拙美 /13

第三章 南朝时期的雄健美 /18

(一) 初宁陵前的麒麟 /19

(二) 永宁陵前的麒麟 /20

(三) 景安陵前的麒麟 /21

(四) 修陵前的麒麟 /22

第四章 宋元时期的清秀美 /26

第五章 明清时期的繁复美 /31

下篇 威严华美 飘逸矫健

第六章 麒麟的造型艺术 /56

(一) 麒麟头部的造型 /57

(二) 麒麟躯干的造型 /68

(三) 麒麟四肢的造型 /71

(四) 麒麟尾部的造型 /74

第七章 麒麟，是龙家族中的一员 /76

第八章 麒麟的装饰魅力 /91

第九章 麒麟造型集锦 /128

一片丹心为麒麟(代后记)/232

上篇

形的演变 美的历程

——麒麟的历代造型特色

麒麟是我国喜闻乐见的传统造型形象，它的历代演变和我国龙凤一样，源远流长。麒麟从春秋战国时期的朦胧状态开始，就受到人们的顶礼膜拜，在它的身上凝聚着民族的精神，寄托着人们的理想。然而，麒麟比起龙凤来，尽管在影响上有过它的一段辉煌，但在运用的范围上却较为单薄，留存后世的实物远不如龙凤的造型多，历代也没有专门论述麒麟的专著，更没有系统的麒麟图集，这对我们探寻麒麟的来龙去脉带来了重重困难。然而，麒麟这一美好的瑞兽形象，却始终在我们心中萌动，它驱使我们拨开漫漫的历史迷雾，在历代文献、出土文物以及保存下来的民间艺术品上去寻觅它的踪影，展示它的风采。

从我们现在掌握的素材及考察的结果来看，麒麟在各个历史时期都有不同的特征和气质。这种不同的特征和气质，都以“美”来贯穿始终。它的演变沿革过程基本经历了五个主要阶段：即春秋战国时期文献中的朦胧美、两汉时期的古拙美、南朝时期的雄健美、宋元时期的清秀美，而逐渐过渡到明清时期的繁复美。当然，这个划分也不是绝对的，因为麒麟的演变在整个历史发展中是循序渐变的，无法绝然割离，后一个阶段总多多少少保留着前一个阶段的风格和形式，并与当时的精神风貌、文化艺术相辅相承，麒麟的演变过程正是在不断地吸取着时代风云的营养而不断新生、不断发展的。因此，我们可以说，麒麟的历代造型演变，是一个美的历程。

这里值得着重提出的是从宋代开始，麒麟的演变已逐渐往龙的特征靠拢，其外观和艺术特色与龙的演变紧密相联，以至最终成了龙家族中的一员。

古文献中的朦胧美

麒麟，是中华民族传统艺术宝库里的祥瑞神兽，受到历代人民广泛而持久的欢迎。麒麟的形象久远而朦胧，其名称早在春秋战国时期便出现，但很难找到实物，我们只能从历代文献记录中来体味它的朦胧美感，揣摩它的神奇风采。

（一）“西狩获麟”的故事

汉祀应祥开，鲁郊西狩回。
奇音中钟吕，成角喻英才。
画像临仙阁，藏书入帝台。
若惊能吐哺，为待凤凰来。

这是唐代诗人李峤的咏《麟》诗。诗中“汉祀应祥开，鲁郊西狩回”告诉我们古代发现麒麟的两次记载：一次在公元前480年（鲁哀公十四年），说的是“西狩获麟”。孔子的《春秋·左传哀公十四年》中便记述了“西狩获麟”这件事，这是我国历史上最早出现的有关麒麟的文献记载。另一次记载是在次后的《汉书·武帝纪》中，“太始二年，春，西登陇首，获白麟以馈宗庙。”其中，以“西狩获麟”的记载最有分量，也为历代许多文献转载。

“西狩获麟”说的是鲁哀公率众在鲁国西境的大野泽地获得麒麟的故事。战国史学家公羊高撰写的《公羊传》和谷梁赤撰写的《谷梁传》，都记载了这方面的内容。与儒家学派

创始人孔子同代人左丘明的《左传·卷十二》也有记载：“哀公十四年春，西狩于大野，叔孙氏之家臣钥商获麟，以为不祥，以赐虞人。仲尼观之曰：‘麟也’。”而《东周列国志》的记述则较为具体：“周敬王三十九年（公元前481年），鲁哀公狩于大野，叔孙氏家臣钥商获一兽，麋身，牛尾，马蹄，头上有一肉角，怪而杀之。孔子叹曰：‘仁兽，麟也，孰为来哉？’使弟子埋之。是为麒麟冢。”

麒麟降世，竟无人识晓，以怪异之貌而被“怪而杀之”，使孔子十分震惊。据说孔子那天在家中看书，他的弟子子路风风火火地跑来告诉他，说鲁国的郊外出现了一只麒麟。孔子高兴得手舞足蹈，赶紧骑马去看。结果还没到那个地方，又有一弟子慌慌张张跑来拦住他，说麒麟被人打死了，孔子一下子从马上跌下来，号啕大哭，七天七夜不省人事。

等到孔子睁开眼睛，第一句话便问麒麟尸

图 1-1 中国麒麟文化之乡——
巨野旅游标志之一

首在哪里？孔子如此重视麒麟，弟子们不理解这是为什么，孔子解释说，麒麟的出现是天下太平盛世的征兆，可是麒麟刚刚出现，就被扼杀，使孔子痛惜不已，他联想到自己一生怀才不遇，触景生悲，为麒麟写下一首挽歌：“唐虞世兮麟凤游，今非其时来何求，麟兮麟兮我心忧。”从此孔子绝笔，不再著书。

孔子的出生与去世均和麒麟有关。传说在鲁襄公二十二年（公元前 551 年），孔子的母亲颜征在怀了孕后，去尼丘山祈祷，遇一麒麟而生孔子。由于孔子降生时，头顶长得有点像尼丘山，便取名为孔丘，字仲尼。而孔子去世在公元前 479 年，刚好是鲁哀公西狩获麟的次年，而他的《春秋》一书也恰恰在“西狩获麟”的同一年脱稿，这时孔子已七十一岁，从此不再著书。这也与至今仍在流传的“孔子获麟绝笔”的故事相吻合。孔子获麟绝笔，从客观上讲，是年纪大了精力不佳。但从主观上讲，感麟被杀而忧也是一个重要的原因。孔子遇麟而生，又见麟而死。唐代大诗人李白在《古风诗》中就有“希圣如有立，绝笔于获麟”的诗句。由于孔子将《春秋》作为封笔之作，故后人称

《春秋》为“麟经”“麟史”。

鲁哀公狩猎的“大野”即今山东省巨野县。春秋末期的巨野，地处鲁国西境大野泽地，有麒麟爱吃的芦苇、香蒲等植物，是麒麟习惯生长的地方。鲁哀公率众狩猎于大野的西境，故云“西狩”。由于古代都把龙凤龟麟当成神灵，西狩获麟，也就成了文人笔下的重要内容。由于 2500 多年前这里出现过“怪异”的麒麟，被杀埋的地方——“麒麟冢”便成了蕴含独特文化内涵的一方名胜，历代文人骚客慕名来此觅圣迹，他们或讴歌，或慨叹，发思古之幽情，咏不朽之佳句。唐代著名学者韦表微曾作“麟台碑铭”；李白、辛弃疾以及明代王樾登、孙宜等著名诗人均在麒麟冢留下了脍炙人口的诗句。

唐武德四年，因“西狩获麟”的典故，巨野一度改为麟州，并在麒麟冢上建造起“麒麟台”。明嘉靖十四年，进士张九叙作斗书“麒麟冢”三字，刻石立于麒麟台前。明天启年间，县令方时化在此修建寺庙，名曰“瑞麟寺”。这两处地方均成了人们怀麟的名胜，香火旺盛，代代相传，使巨野及巨野以东的嘉祥县，成了中国麒麟文化的故乡。

(二) 麒麟，在人们心目中的造型

成书于战国时代的《尔雅》，是我国第一部解释词义的专著。在该书的《尔雅·释兽》卷中，出现了麒麟的形象性记载：“麟，麋身，牛尾，一角。”麋，是我国稀有的珍贵兽类，体形比牛大，毛色淡褐，雄的有角，角像鹿，面似马，尾像驴，蹄像牛，颈像骆驼。但从整体看，却什么都不像，俗称“四不像”。野生的麋早已灭绝，现存者都是北京南苑皇家猎苑的孑遗。

麋身，牛尾，头上只长一角。这是古代学者第一次对麒麟外貌的描述，后人多沿用此说，并加以发挥。

东汉许慎的《说文解字》，是我国第一部字典。它对麒麟的解释是“大牝鹿”，牝者，母畜也，麒麟成了仁兽慈祥的大母鹿。其外貌的描述和《尔雅》“麒麟，仁兽也。麋身，牛尾，一角”相似。

东晋道教学者葛洪将麒麟升华到神兽的高度：“麟，兽之圣也，寿二千岁。”（《全晋文》卷117）

古文选《毛诗义疏》对麒麟作了进一步的描述：“麟，马足，黄色，圆蹄，一角，角端有肉。”“背毛五彩，腹毛黄，不履生草，不食生物。”还说，“麒麟无种而生，世不恒有，可活三千岁。”

南朝梁代沈约在《宋书·符瑞志》中对麒麟的描述是：“麋身而牛尾，狼项而一角，黄色而马足。”

宋代裴因在《史记集解》一书中，引后魏张揖的解释，将麒麟分出雌雄：“雄曰麒，雌曰麟。其状麋身，牛尾，狼蹄，一角。”

清代大学者段玉裁在给《说文解字》注释时，综合各家之长，对麒麟提出自己的观点：“状如麋，一角，戴肉，设武备而不为害，所

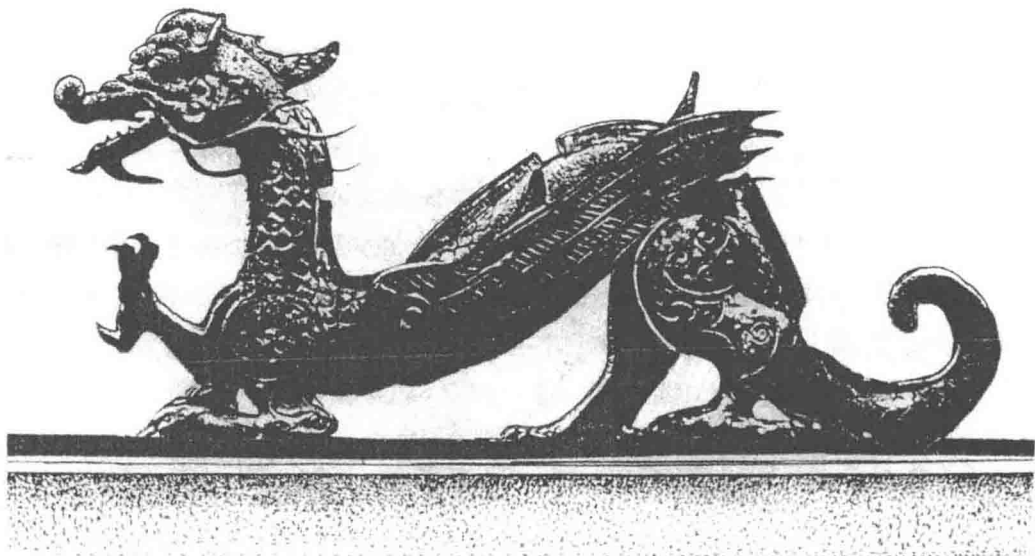

图 1-2 中国横店影视城“秦皇宫”前仿秦汉麒麟

图 1-3 独角神麟

以为仁也。”

在古代史学名著《战国策》中，麒麟两字的“麒”字偏旁作“马”，成了“骐麟”，使麒麟和神驹良马等同。晋朝葛洪著的《西京杂记》中，记载了麒麟的高度，西汉时期的五柞宫树下，“有石骐麟二枚……是秦始皇骊山墓上物也，头高一丈三尺”。

根据以上描述，我们可设想出麒麟的大体形状：鹿的躯体，马的圆蹄，牛的尾巴，前

额长有一角，角的前端为肉瘤状，宛如长颈鹿的磨菇状角。背部为斑斓的五彩色彩，向腹部渐渐转为黄色。麒麟独角的前端为肉瘤，故“设武备而不为害”，它不是作为武器用的，而是祥瑞的标记。麒麟是“不刳胎剖卵则至”，“无种而生”，天生便有的，寿命长达3000年。麒麟是圣兽，世上不常见，倘若出现，则是帝王施德政的结果，使麒麟成了天下太平的瑞象和吉祥如意的征兆。

（三）麒麟，是人们心目中的仁兽、圣兽

麒麟，含仁怀义，品质优秀，动则有仪容，是人们心目中的仁兽、圣兽。

《诗经·周南·麟之趾》记载了麒麟不以四蹄去践踏生灵，不以额和角去抵触对方。

《宋书·符瑞志》说得更为具体，说麒麟“含仁则戴义，音中钟吕，步中规矩，不折生草，不食不义，不饮垮池，不入坑阱，不罹罗网”。意思是说麒麟有仁有义，循规蹈矩，发声“音中钟吕”。古代以十二律吕确定乐音的高低，其中奇数为阳类，称六律；偶数为阴类，称六吕。“音中钟吕”说明麒麟发出的声音分别排位为第六、八、十位的中吕、林钟、南吕的“中和”之音。这一切均体现了麒麟仁厚君子的谦谦风度。

我们从《礼记·礼运》记载的“出土器车，河出马图，凤凰麒麟，皆在郊椰”中又获悉，麒麟和凤凰一样，不和人类争地盘，不和生灵争食料，而是生活在郊外的沼泽中。因此，麒麟被人们称为“仁兽”“太平之兽”。

麒麟的出现被视为吉祥之兆，带有浓厚的神秘色彩。根据麒麟的长相为鹿形瑞兽的描述，唐代诗人李峤咏《麟》诗“汉祀应祥开，鲁郊西狩回”中记述鲁哀公和汉武帝狩猎的麒麟当为大型的鹿形动物，后人推测可能是长颈鹿。

据汉朝学者戴德主编的儒学经典《大戴礼记》记载：“毛虫三百六十，而麟为长。”将麒麟列为毛类动物之首。同书中将“麟、凤、龟、龙，谓之四灵。”而麒麟为“四灵之首，百兽之先”。值得指出的是汉代的“四灵”通常为青龙、白虎、玄武、朱雀。而《大戴礼记》

之“四灵”将白虎易为麟，朱雀易为凤。这一方面说明，当时的“四灵”物种并不固定。另一方面说明，当时的朱雀与凤可能是异名同物。而白虎与麟也可能是异名同物。汉代的青龙、白虎、玄武、朱雀皆在玉器实物中有所表现，而麒麟却没有表现。只有现在我们称呼的“螭”和“辟邪”时有出现，而它们在汉代都为独角者。因此，很有可能，当时的麒麟便是螭和辟邪。

据古籍《礼纬·稽命征》记载，在麟、凤、龟、龙“四灵”的基础上，又纳入了白虎，使“四灵”成了“五灵”。文中说：“古者以‘五灵’配五行：龙，木也；凤，火也；麟，土也；白虎，金也；神龟，水也。”许慎在《五经异义》中，又把“五灵”归纳为五方：“龙，东方也；虎，西方也；凤，南方也；龟，北方也；麟，中央也。”

在《礼记·礼运》篇中，对“四灵”的神性作了如下的解释：“麟体信厚，凤知治乱，龟兆吉凶，龙能变化。”因此，麒麟又是一种诚信、淳厚的瑞兽。

麒麟常被用来比喻罕见的杰出人才，成语“凤毛麟角”便是此意。据《三辅黄图·汉宫殿疏》记载，西汉丞相萧何曾造“麒麟阁”，用以“藏秘书，处贤才”，说的也是这层含义。民间广为流传的“麒麟送子”，便是对麒麟送来罕见杰出人才的认同（图1-4）。

麒麟还被用来表示对幼儿聪颖的美称。据《晋书·顾和传》载，晋代顾和两岁丧父，幼时便有才华，其族叔顾荣相当器重他，曾说：“此吾家麒麟，兴吾宗者，必此子也。”南朝诗人徐陵，幼时聪慧过人，德高望重的名僧宝志曾用手抚摸其头，称其为“天上石麒麟也”

图 1-4 麒麟送子

图 1-5 石雕“麟吐玉书”

(见《陈书·徐陵传》)。唐朝诗人杜甫也在《杜工部草堂诗笺·徐卿二子歌》中对徐陵的两个儿子称赞为“麒麟儿”：“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。”人们还以“麟子凤雏”比喻贵族子孙；以“麟趾”祝颂子孙贤惠；以“麟趾呈祥”作为结婚吉联的横批，祝颂生育仁厚的后代；以“麟肝凤髓”比喻极为稀有的食品；以“麟角凤嘴”“凤毛麟角”说明物品的罕见、珍贵。

有的古文献还把麒麟说成是能吐玉书的圣兽。在民间传说中，麒麟与儒家学派的创始人孔子也有着密切的渊源。孔子出生的当天晚上，有麒麟降临到孔府阙里人家，并吐玉书，书上有“水精之子孙，衰周而素王，徵在贤明”

字样。告诉大家孔子非凡胎俗子，乃自然造化之子孙，虽未居帝王之位，却有帝王之德，堪称“素王”。孔子家人将一彩绣系在麟角上，以示谢意。周敬王末年时，有人在曲阜掘土犁田时，竟挖出了那条当初系在麟角的彩绣。当孔子入学时，家人捧出麒麟吐出的三卷玉书让其阅读，孔子正是精读了这三卷玉书后才成为圣人。至今，在文庙、学宫中还以“麟吐玉书”（图 1-5）作为装饰，以示祥瑞降临，圣贤诞生。

在山东一些地方还存在着“由不育妇女扶着载有小孩的纸扎麒麟在庭院或堂屋里转一圈，家人将彩绣系于麟角”的祈子方式。很多地方还给婴幼儿佩戴“麒麟锁”，为孩子祈祷长命百岁。有的还给麒麟插上双翼，说它能随日月飞翔，故麒麟成了天上星宿，成了“五行