

中国传统形象图说

SHEN
SHOU
神兽

徐华铛 编著

中国林业出版社

中國傳統形象圖說

Repeating decorative text at the bottom of the page, including the characters '神兽' (Shen Shou).

J522/20

1549087

中国传统形象图说

神兽

Shenshou

徐华铛 编著

贵阳学院图书馆

GYXY1549087

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

神兽 / 徐华铛编著. — 北京: 中国林业出版社, 2015.5

中国传统形象图说

ISBN 978-7-5038-7973-9

I. ①神… II. ①徐… III. ①神—造像—中国—图集 IV. ①J522 ②B949.92-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 090911 号

北京颐和园内的铜麒麟

《神兽》编写组

编著

徐华铛

绘图

徐华铛	张立人	郭东	杨冲霄
傅维安	郑兴国	徐积锋	应德明
郭利群	徐艳	刘一骏	陈星巨

丛书策划 徐小英 赵芳

责任编辑 刘香瑞

出版 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

网址: <http://lycb.forestry.gov.cn/>

E-mail: forestbook@163.com 电话: (010)83143515

发行 中国林业出版社

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 5 月第 1 版

印次 2015 年 5 月第 1 次

开本 185mm × 260mm

字数 330 千字 插图约 330 幅

印张 15

定价 48.00 元

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，它首先出自于《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：

中国神兽，一份博大精深的文化遗产

中国神兽，是民间艺术家对自然界中的走兽进行美化、神化后的艺术形象。它来自自然，又高于自然，大多是古代人们在与自然现象的搏斗、追求美好境界的愿望中虚化出来的。神兽成了人们征服自然、驱除妖魔的精神寄托。

从夏商时期的彩陶、青铜器开始，神兽便成了人们的主要装饰内容。到西汉时期，神兽形象日趋丰富，以虎豹为驱体，以狮子为头部的辟邪、天禄、麒麟等神兽相继涌现，并出现了青龙、白虎、朱雀、玄武“四神”。汉代以后，中国历代艺术家们依照人们的意愿，在走兽神瑞化的道路上愈走愈远，龙、麒麟、辟邪、天禄、獬豸、鲲鹏、角端、螭虎、狴犴、蚣蝮、螭鱼等理想化神兽的造型愈来愈浪漫；狮、虎、象、豹、鹿、牛、马、羊等自然界的走兽也慢慢脱离了原貌而走向神化之路。这些神兽既写实又夸张，重视气势的张力，强化无敌的本领。为显示它们的神威，民间艺术家们又在它们的双肩长出强硬的翅膀，腿部生出火焰披毛，脚下踩着云纹气浪。神兽身上的装饰也千奇百怪，有的甚至把秦砖、汉瓦、殷商青铜器皿上的纹样也融合到神兽的肌理中，显示民族传统，蕴含神秘气氛。这些神兽虽为世上所不见，却是从走兽中提炼出来的，矫健生动，流畅灵动，神采飞扬，奇谲瑰丽。

中国神兽是人们理想化的神物，神通广大，它们有的能翱翔天空，有的能翻江倒海，有的能驱邪辟妖，有的能带来瑞祥。它们各司其位，忠于职守：有的是陵墓的守卫，有的是器皿的装饰，有的是节日的瑞兽，有的则是菩萨、罗汉、神道、仙人人们的乘骑。这些形形色色的神兽，在历代的岩画、石刻、石雕、画像石、漆器、青铜、陶瓷、木雕、壁画、玉佩、印纽、绘画、琉璃、织锦、刺绣的装饰及喜庆场面上，处处腾跃着它们矫健多姿的身影。

中国神兽又是人类吉祥的象征。“三阳（羊）开泰”“双龙戏珠”“龙凤呈祥”“麒麟寿桃”“狮舞绣球”“福（蝠）禄（鹿）双全”“太平有象”……这些以神兽组成的吉祥图案，在历代人民的日常生活中比比皆是，它反映了人们对美好希望的憧憬，对幸福生活的渴求。

具有独特艺术魅力的中国神兽是我国珍贵的文化遗产，它体现了博大精深的历史文化，展示了中国历代艺术家们高度的艺术成就，凝成了万古不灭的中华民族精神。

民族的灵魂 祖国的象征——解读中国传统形象 /3

卷首语：中国神兽，一份博大精深的文化遗产 /4

第一章 中国四大神兽 /1

1. 青 龙 /3
2. 白 虎 /4
3. 朱 雀 /5
4. 玄 武 /6

第二章 龙 /7

(一) 龙的程式化表现形式 /10

1. 坐 龙 /10
2. 行 龙 /12
3. 升 龙 /14
4. 降 龙 /16
5. 云 龙 /18
6. 草 龙 /19
7. 拐子龙 /19
8. 团 龙 /20
9. 双龙戏珠 /20

(二) 龙的种类 /25

1. 夔 龙 /25
2. 虺 /25
3. 虬 /26
4. 螭 螭 /26
5. 蛟 /28
6. 角 龙 /29
7. 应 龙 /30
8. 黄 龙 /31
9. 螭 龙 /32
10. 象鼻龙 /33
11. 鱼化龙 /33

第三章 麒 麟 /34

第四章 狮 子 /46

第五章 走兽形神兽 /58

1. 貔 貅 /61
2. 辟 邪 /64
3. 天 禄 /65
4. 符拔 (桃拔) /66
5. 狻 猊 /67
6. 角 端 /69
7. 狻 猊 /71
8. 獬 豸 /73
9. 鯢 鹏 /75
10. 神 象 /77
11. 神 豹 /81
12. 天 马 /82
13. 神 牛 /84
14. 猪 /86
15. 白 鹿 /87
16. 白 泽 /91
17. 谛 听 /93
18. 驺 虞 /95
19. 麋 /97
20. 羊 /98
21. 猛 /101
22. 丰 兽 /101
23. 乘 黄 /103
24. 哮天犬 /104
25. 穷 奇 /105

第六章 蟠龙形神兽 / 106

1. 囚牛 / 106
2. 睚眦 / 107
3. 嘲风 / 107
4. 蒲牢 / 112
5. 霸下 / 112
6. 狻猊 / 114
7. 负屃 / 114
8. 螭吻 / 115
9. 椒图 / 117
10. 蚣蝱 / 118
11. 螭虎 / 119
12. 饕餮 / 121
13. 螯鱼 / 122
14. 龙龟 / 125

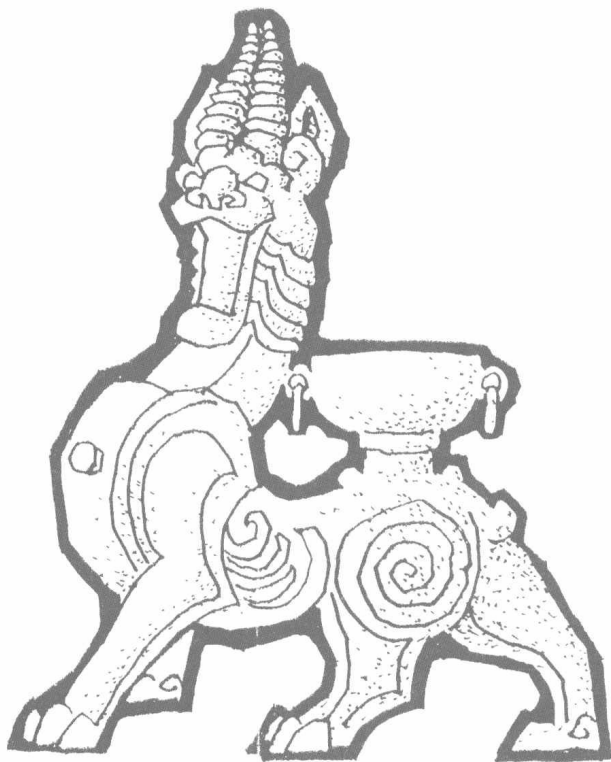
第七章 其他祥瑞神物 / 127

1. 龟 / 127
2. 鱼 / 130
3. 蛇 / 131
4. 蟾蜍 / 133
5. 金兔 / 136
6. 金鸟 / 136
7. 赤鲤 / 137
8. 蝙蝠 / 138

第八章 中国神兽集萃 / 141

参考文献 / 233

后记 / 234

第一章

中国四大神兽

在中国神兽造型中，最为典型的是青龙、白虎、朱雀和玄武，被人们誉为“四大神兽”。

在上古时代，人们把天分成东、西、南、北四个方位，分别以青龙、白虎、朱雀、玄武四大神兽冠名，青龙为东方之神，白虎为西方之神，朱雀为南方之神，玄武为北方之神。在人们的眼中，这四神是法力无边的神灵圣兽，可以让妖魔鬼怪胆战心惊，其形象大多出现在宫阙、殿门、阁楼、城门或墓葬陵园的建筑及高贵的器物上，故在古文献中有“青龙、白虎、朱雀、玄武，天之四灵，以正四方，王者制宫阙殿阁取法焉”的说法。

在五行学说盛行的年代里，五行家们依照阴阳五行给东西南北中配上五种颜色，东方为青色，在左，代表春季，为青龙；西方为白色，在右，代表夏季，为白虎；南方为朱色，在前，代表秋季，为朱雀；北方为黑色，在后，代表冬季，为玄武；而中间则是黄色，为麒麟。

后来，四神逐渐被人格化，并有了封号，据《北齐七元紫延秘诀》记载，青龙的封号为“孟章神君”，

白虎的封号为“监兵神君”，朱雀的封号为“陵光神君”，玄武的封号为“执明神君”。不久，玄武（即真武）的信仰逐渐扩大，从四神中脱颖而出，成了道教中的神灵，跃居“大帝”显位。青龙、朱雀的影响扩大后，成了帝王后妃的代表，继而延伸为喜庆吉祥的寓意，江山社稷的象征。白虎则被列入门神之列，成了镇守道观、城门的神。

在青龙、白虎、朱雀、玄武的造型中，以汉代瓦当纹中的四神最为典型。瓦当，是遮挡屋檐前端筒瓦的瓦头，呈青灰色，古代艺术家们便在瓦当中饰以图案。瓦当的直径约20厘米，边轮宽约2厘米，青龙、白虎、朱雀、玄武均呈正侧面的形状适合在圆形瓦当中。神兽的头部向前，目光正视，整个造型十分洗练，青龙、白虎、朱雀的肢爪作半圆形张开，行走从容自如，尾部向上弯曲，刚好填补了圆形瓦当上部的空隙，给画面增添了装饰效果。整个瓦当中的四神造型寓美于古拙之中，给人以流动的生机勃勃的活力（图1-1至图1-4）。

图 1-1 青龙 (瓦当·汉)

图 1-2 白虎 (瓦当·汉)

图 1-3 朱雀 (瓦当·汉)

图 1-4 玄武 (瓦当·汉)

1. 青 龙

为“四灵”或“四神”之一，又称为苍龙。我国古代的天文学家将天上的若干星星分为二十八个星区，即二十八宿，用以观察月亮的运行和划分季节，并把二十八宿分为四组，每组七宿，分别以东、南、西、北四个方位，青、红、白、黑四种颜色以及龙、鸟、虎、玄武（龟蛇相交）四种动物相配，称为“四象”或“四宫”。龙表示东方，青色，因此称为“东宫青龙”。到了秦汉，这“四象”又变为“四灵”或“四神”了，这便是青龙、白虎、朱雀、玄武四大神兽，神秘的色彩也愈来愈浓。现存于南阳汉画馆的汉代《东

图 1-6 走兽形龙纹（西汉·瓦当）

宫苍龙星座》画像石，是由一条龙和十八颗星以及刻有玉兔和蟾蜍的月亮组成的，这条龙就是整个苍龙星座的标志。汉代的画像砖、画像石和瓦当中，便有大量的“四灵”形象（图 1-5、图 1-6）。

青龙，作为四大神兽之首，尊贵无比。西汉初年，由淮南王刘安及其门客李尚、苏飞、伍被等共同编著的《淮南子·天文》中说：“天神之贵者，莫贵于青龙。”在中国的神兽造型中有非常突出的地位，我们将在下面一章中专题介绍。

图 1-5 四神之一：青龙（西汉·瓦当）

2. 白 虎

虎，为百兽之长，山兽之君，代表雄性，能“执搏挫锐，噬食鬼魅”（见《风俗通义》），是正义、勇猛、威严的象征。白虎是虎中神物，虎在五百年才能变成白虎。在汉代五行观念中，白虎被视作西方神兽，而且仙人也往往乘白虎升天。

虎的崇拜应源自楚文化中对虎的图腾崇拜，在中国二十八星宿中，白虎是西方七宿奎、娄、胃、昂、毕、觜、参的总称。汉代画像石、画像砖中常有虎的形象，南阳画像石有“虎吃女魅”图，

突出了虎的神威。虎还有除毒压邪的功能，故民间艺术品中表现较多。

云从龙，风从虎，虎啸风生。自古以来，虎最受军队将帅崇拜，为张扬威仪，宣扬武德，鼓舞士气，作出了不少贡献。白虎又是战伐之神，是威武和军队的象征，古代许多冠名白虎之物大多与兵家之事有关，如古代军队里的“白虎旗”和兵符上的“白虎像”。历史上的猛将也大多被说成是白虎星转世的，如唐代大将罗成、薛仁贵父子等。有关虎的美誉也很多，如称英武善战的将军为“虎将”，雄健奋发的儿子为“虎子”，威武雄壮的步伐为“虎步”，形势雄威为“虎踞”等。人们在长期的生产生活过程中，还产生出许多与虎有关的成语、典故，如“虎跃龙腾”“狐假虎威”“虎虎生气”“虎踞龙蟠”“虎无犬子”等等。

道教奉“白虎”为西方之神，色泽为白色，并与青龙、朱雀、玄武合称为中国四神。白虎是保佑安宁、预示吉兆的神兽，倘若白虎早上鸣如雷声，则预兆有圣人出现。而白虎又是凶神和丧神，据《人元秘枢经》记载：“白虎者，岁中凶神也，常居岁后四辰。所居之地，犯之，主有丧报之灾。”因此，白虎俗称“丧门星”“白虎星”（图1-7、图1-8）。

图1-7 四神之二：白虎

图1-8 石雕虎纹（汉）

3. 朱雀

朱雀是“四神”之一，古代神话中的南方之神。在中国二十八星宿中，朱雀是南方七宿井、鬼、柳、星、张、翼、轸的总称。朱雀又可以说是凤凰或玄鸟，朱为赤色，犹如烈火燃烧，而凤凰有从火里重生的特性，故朱雀又名火凤凰。凤凰，取众禽之长，集羽族之美，五彩备举，美丽华贵，具有中华民族特有的文采和格调，是我国文化肇端的象征。其形象既像孔雀，又似鸵鸟。

据闻一多先生考证，朱雀的最早造型为图腾，出现在原始殷人中。殷的祖先叫契，传说契是帮助大禹治水有功的英雄，而契的母亲叫开山祖简狄。《史记·殷本记》中记载了开山祖简狄吞下玄鸟之卵而生契的故事。《诗经》中记载的“天命玄鸟，降而生商”，说的就是这件事。玄鸟就是朱雀，由于殷契是商的始祖，因此殷商崇信朱雀，从商周时期留下来的礼器、生活用器和工具的青铜器上，便可看到上面铸刻有朱雀图案。秦汉之际，朱雀常刻在墓门上作为守卫，刻在瓦当上作为装饰，有驱灾

辟邪的功能。然而，也有一部分人认为朱雀和凤凰是两种灵禽，凤应该比朱雀更早，后来由于凤和朱雀都以孔雀的造型为蓝本而逐渐靠拢之故（图1-9、图1-10）。

图 1-9 四神之三：朱雀（西汉·瓦当）

图 1-10 块面与线条相结合的画像石朱雀（汉）

4. 玄武

玄武，是由龟和蛇组合成的一种灵物。玄武起初是对“龟卜”的形容：请龟把碰到的难题带到冥间去问卜祖先，将答案带回来，以卜的形式显现给世人，故最早的玄武就是乌龟。龟生活在江河湖海，玄武便升为水神；乌龟长寿，玄武成了长生不老象征。由于殷商时期的甲骨占卜必向北，所以玄武成了北方神。到春秋时期，玄武成了龟与蛇相交的造型。

上古时期，说龟有甲，能捍难，蛇无甲，能退让，即避害。故在旗上多绘此形象，是远古北方民族的图腾。《楚辞·远游》记载：“玄武，

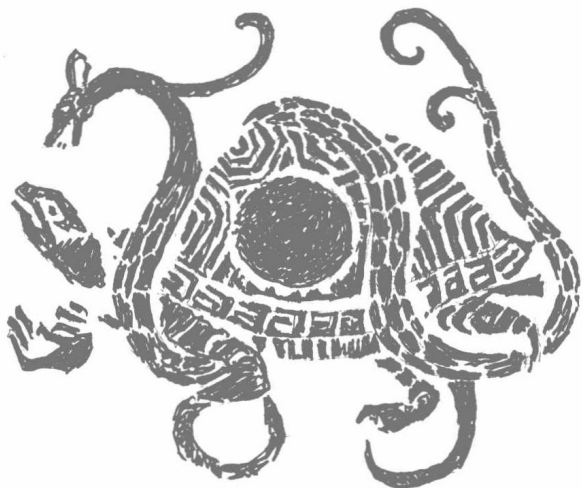

图 1-11 四神之四：玄武

谓龟蛇。位在北方故曰玄，身有鳞甲故曰武。”

玄武是中国传统文化的四神之一，在中国二十八星宿中，玄武是北方七宿斗、牛、女、虚、危、室、壁的总称。《礼·曲礼》说：“行，前朱雀而后玄武，左青龙而右白虎。”根据五行学说，它是代表北方的灵兽，形象是黑色的龟与蛇，代表的季节是冬季。

后来，道教将玄武人格化为真武大帝加以崇拜，在供奉的图像两旁，多有龟、蛇两形象。玄武大帝的道场在湖北武当山，所以武汉隔江相持有龟山和蛇山（图 1-11、图 1-12）。

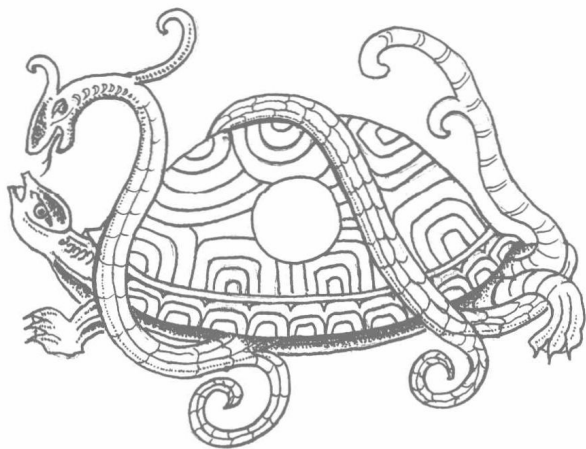

图 1-12 玄武石刻（汉）

第二章

龙

龙，威武矫健，宏浑潇洒，当它从原始的朦胧状态中成为我国远古王朝的民族——夏民族的图腾后，便一直高高地腾跃在华夏大地的上空。它以中华民族独特的艺术文采和格调，毫无愧色地步入东方艺术之林，成为我国民族发祥和文化肇端的象征，成为江山社稷的寓意，成为中国的第一神兽。

龙在各个时代有着不同的艺术风韵。倘我们把商周时期玉雕、青铜器上的龙纹和明清时期瓷器、刺绣上的龙纹进行比较的话，就能明显地发现二者之间存在着的悬殊差异。商周的龙纹简洁、稚拙而抽象，给人一种神秘感；而明清的龙纹则显得繁复、华丽而又写实。从商周的奴隶社会到明清的封建社会末期，在这 3000 多年的历史进程中，龙的艺术特色和风貌在一代一代地演变，而在代与代的变化中，又不是绝然分开的，有着承接和联系。春秋战国的龙纹秀丽洒脱，秦汉时期的龙纹雄健豪放，隋唐的龙纹健壮圆润，宋元的龙纹清秀典雅，而到明清则变得繁复而华丽了。

从龙的演变中，我们清楚地认识到：它是历代人民智慧和理想的结晶。历代的人们展开了想象的翅膀，不断地集中和概括了现实中多种禽兽的局部，创造出世上并不存在的龙的形象来。这个形象随着人们的审美情趣和理想愿望而不断充实、提高，最后成了理想中的艺术灵物。这个理想灵物的组合部件是那样的妥帖和优美，它虽为世人所不见，却仍然包括头部、躯体、四肢和尾巴，它反映了我国古代先人在现实生活中的意识形态，也体现了祖先们对美的执着追求。

纵观历代龙纹的艺术风貌，给人印象最深的是秦汉的龙纹和明清的龙纹。

秦汉时期的龙纹大多呈走兽形态，它蕴含着虎的威猛，狮的雄浑，蛇的矫健，其形象大多在石刻汉砖和瓦当上反映出来，其雄健的力度和古拙的气势，是后世的龙纹所望尘莫及的（图 2-1、图 2-2）。

明清时期的龙纹是历代龙纹演变的最后一个阶段，也是龙发展最完美的一个阶段。那流动、

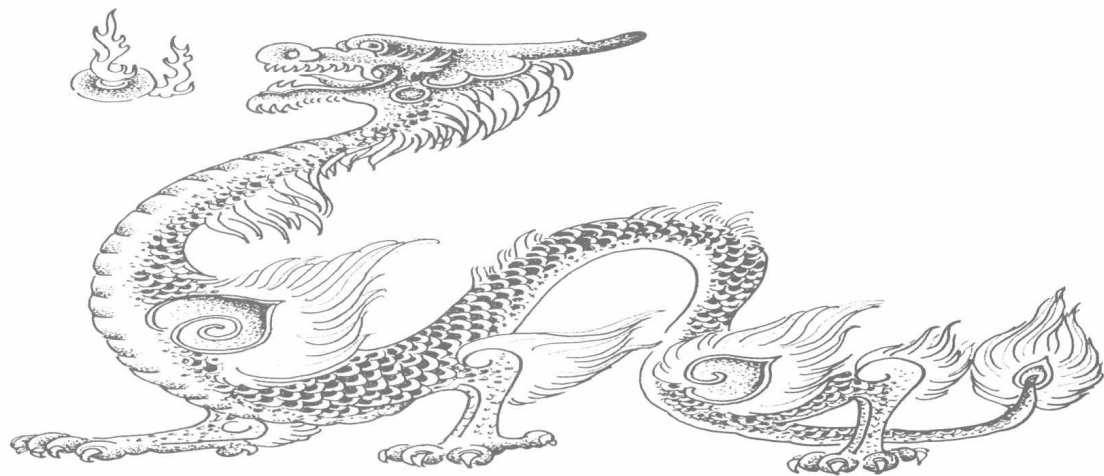

图 2-1 走兽形行龙之一

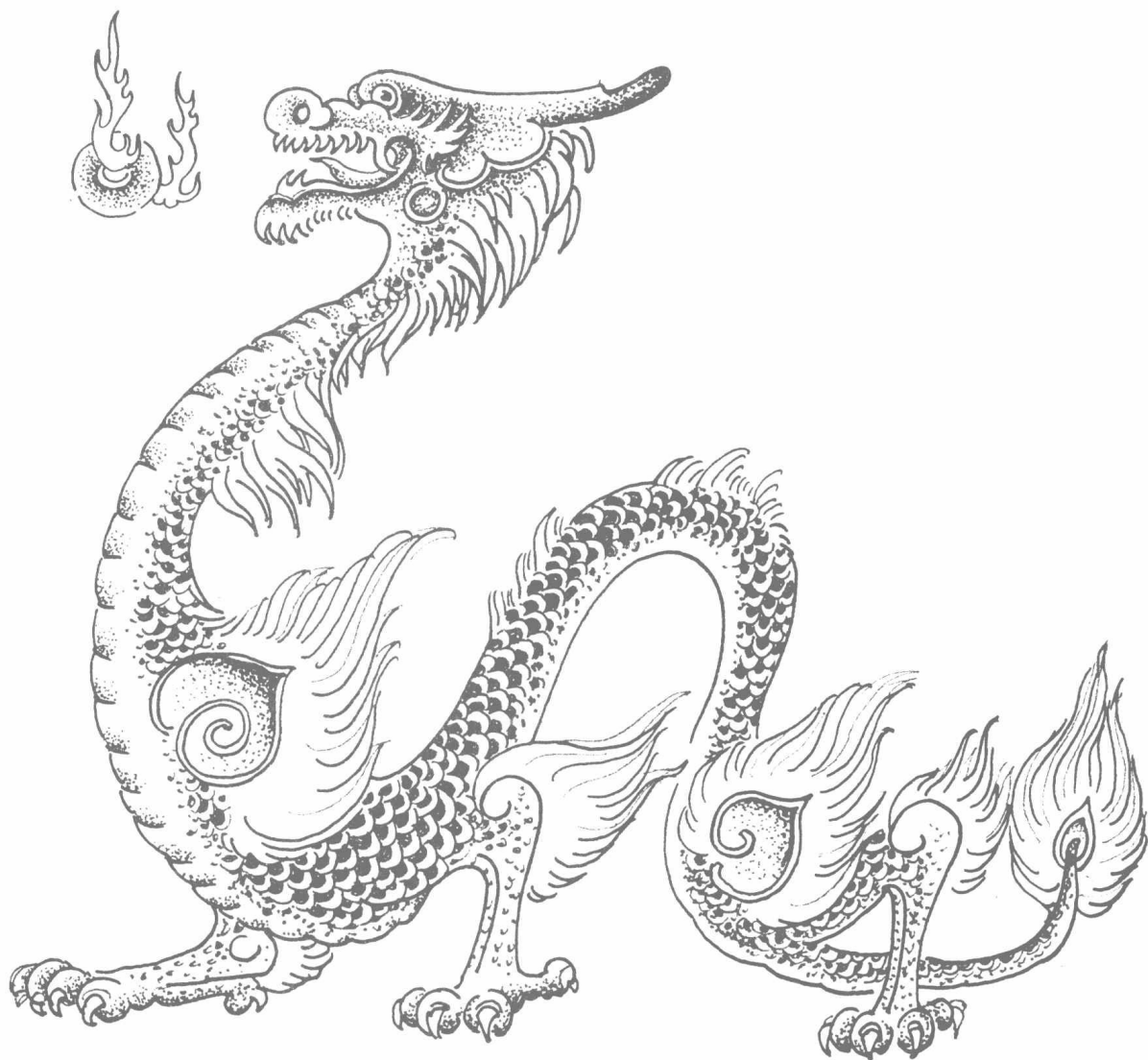

图 2-2 走兽形行龙之二

图 2-3 蛇形龙

飘逸而又充满矫健活力的优美姿态是我们所熟悉的，它那蕴涵在内部的隽永节奏和韵律，富有强烈的装饰效果。从龙的头部来看，它是由狮的鼻、虎的嘴、牛的耳、金鱼的眼、鹿的角和马的鬃所组成，再加上英武的剑眉、飘动的长髯，显得神奇而又威猛。而龙的躯体则是由蛇的躯体添加上鲤的鳞甲和脊椎所组成；龙的四肢以虎的腿，加上带肘毛的鹰爪所组成；尾部则是灵活飘逸的金鱼尾巴。因此我们可以说龙是集中了天空中的飞禽、水中的鱼类、地上的走兽中最精华的部分，配置得体而和谐（图 2-3）。

龙常常和变幻莫测的云、水和火相伴，每当它翻卷腾飞之际，四条腿上披绕着的火焰便会窜

动飞舞起来。它使灵动着的游龙更增添了炽烈、神奇的气氛。更令人称道的是组成龙体的线条，既刚健挺拔，又婀娜柔和，纵横往复，宛转自如，连贯流动，绵延不断。配置上飞动的云朵、飞溅的水浪，组成虚实相映的恢宏场面，使人强烈地感受到一种昂扬的节奏和激越的韵律，形成了“云龙出水”“双龙抢珠”“矫龙吐雾”等不同装饰意趣的画面。

龙的造型可短可长，可圆可方，可随意卷曲，能按照各种装饰要求而变形，形成了坐龙、行龙、升龙、降龙、云龙、草龙、拐子龙、团龙、双龙戏珠等各种程式化的形式。成为图案艺术中最富于东方色彩的装饰主题之一。

（一）龙的程式化表现形式

龙的形态丰富多变，有的往上飞腾，有的往下俯冲，有的向前跑行，有的正襟危坐……姿态万千，层出不穷。并由此产生出许多生动活泼的画面，恰到好处地装饰在各类物件和建筑工艺上。

1. 坐 龙

坐龙呈正襟危坐的正面形式，头部正面朝向，颌下常设一火球，四爪以不同的形态伸向四个方向，龙身向上蜷曲后朝下作弧形弯曲，姿态端正。坐龙一般设立在中心位置，庄重严肃，上下或左右常衬有奔腾的行龙。在封建社会，坐龙是龙纹中最尊贵的一种纹样，只有在帝王的正殿与皇帝服饰的主要部位才能使用（图2-4、图2-5）。

图2-4 “寿”字形坐龙