

中國龍畫

王伯敏書

吳清輝 著

中國美术学院出版社

卷一

十國新畫

常
心
題

吳清輝題

庚辰秋月清輝

吳清輝 著

B 933

责任编辑 孙丽英
封面设计 成朝辉
版式设计 孙丽英
责任监制 葛炜光
责任校对 石同兴

图书在版编目 (C I P) 数据

中国龙画 / 吴清辉编著, —杭州: 中国美术学院出版社, 2001. 4

ISBN 7-81019-899-8

I . 中... II . 吴... III . 图腾-图案-研究-中国
IV . J522.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 10767 号

书 名	中国龙画
著 作 者	吴清辉
出版发行	中国美术学院出版社
地 址	中国杭州市南山218号
邮政编码	310002
印 刷	浙江印刷集团公司
经 销	全国新华书店
版 次	2001年6月第1版 2001年6月第1次印刷
开 本	787×1092 1/16
印 张	7.5
印 数	0001—3000
字 数	80千
图 幅	297幅

ISBN 7-81019-899-8/J·836 定价 20.00 元

目 录

第一章 历代龙纹 1

- 一 新石器时代龙纹
- 二 夏代龙纹
- 三 商代龙纹
- 四 西周龙纹
- 五 春秋龙纹
- 六 战国龙纹
- 七 秦代龙纹
- 八 汉代龙纹
- 九 三国龙纹
- 一〇 东晋龙纹
- 一一 北魏龙纹
- 一二 北周龙纹
- 一三 南北朝龙纹
- 一四 隋代龙纹
- 一五 唐代龙纹
- 一六 五代十国龙纹
- 一七 宋代龙纹
- 一八 辽代龙纹
- 一九 金代龙纹
- 二〇 元代龙纹
- 二一 明代龙纹
- 二二 清代龙纹
- 二三 现当代龙纹
- 二四 “龙生九子”龙纹

第二章 龙之诸说 45

- 一 龙源诸说
 - 龙源于恐龙说
 - 龙源于鳄鱼说

龙源于蛇说

龙源于蜥蜴说

龙源于蚕、鱼、马、猪说

龙源于云、虹、闪电、松柏说

龙源于图腾合并说

龙源于多元合一说

二 龙之崇拜寄寓说

第三章 龙的类别 53

一 原龙纹

二 猪首环体龙

三 蟠龙

四 一头双身龙

五 角龙

六 祖角龙

七 蛇形龙

八 兽形龙

九 鳄形龙

一〇 象鼻龙

一一 多齿角龙

一二 夔龙

一三 虺

一四 蟠螭

一五 应龙

一六 苍龙

一七 青龙

一八 虬

一九 蛟

二〇 雄龙雌龙

二一 囚牛

二二 睚眦

二三 嘲风

二四 蒲牢

二五 狻猊

二六 霸下

二七 狻猊

- 二八 负屃
- 二九 蚩吻
- 三〇 饕餮
- 三一 椒图
- 三二 蚣蝮
- 三三 鱼龙变纹
- 三四 图案龙
- 三五 写意龙
- 三六 写实龙

第四章 龙的造型 61

- 一 龙的造型理论与特征
- 二 龙的各部称谓
- 三 龙头的造型
- 四 龙躯的造型
- 五 龙脚的造型
- 六 龙尾的造型

第五章 龙的形态、背衬与组数 69

一 龙的形态

坐龙

立龙

行龙

奔龙

翔龙(升龙)

降龙

团龙

蟠龙

二 龙与背衬

引魂升天龙

依恋祥凤龙

交缠阳虎龙

戏耍火珠龙

翱翔云间龙

遨游波涛龙

噬火喷焰龙

穿戏花丛龙

入渊出水龙

揽月追日龙

三 龙的组数

双龙

三龙

五龙

六龙

八龙

九龙

十龙

群龙

第六章 龙的画法 79

一 历代龙画、画论与画家

二 龙的画法

龙的画法概述

白描画龙

白描染墨画龙

白描淡彩画龙

白描重彩画龙

兼工带写重彩画龙

写意泼墨画龙

写意重彩画龙

写意泼彩画龙

写意泼墨泼彩洒金画龙

中国龙纹史简表 93

后记 97

《中国龙画》与作者吴清辉 93

第一章 历代龙纹

龙,是华夏先民为表现理想和愿望,组合虚拟多种生物优异形象,并经不断创造、完善而成的能上天入渊,能消灾降福,无所不能的、神化的、吉祥的艺术形象。其形象作为美术装饰相继应用在各种载体和各种形式中,并被升华为更高的信仰和象征:

是华夏祖先的图腾;

是中国各民族大融合的历史见证;

是中华民族发祥和文化肇端的标志;

是吉祥喜庆的信物;

是精神力量的化身;

是整个民族精神的象征;

是中华民族威武奋发,勇往直前,博大兼容的民族精神的象征。

时代的前进,文明的发展,观念的转变,作者的风格,都对龙纹形象及其含义的创作产生直接的影响。龙纹有一个从简朴到繁丽,从宗教化向艺术化,从随意性向规范化发展并蔚为多元的发展过程。现将历代龙纹代表作作一探述,以求借鉴继承,发扬光大。

一 新石器时代龙纹

新石器时代龙纹属于萌芽时期的原龙纹。原龙纹,系指当时的先民对某些动物形象进行艺术再创造(多为变形描绘,间有虚拟组合)而成的形象有所变异的动物纹像,是后世龙纹的雏形,但都还与生活中能见到的动物形象相似。距今8000年前的查海文化——先红山文化遗址(辽宁阜新)出土的

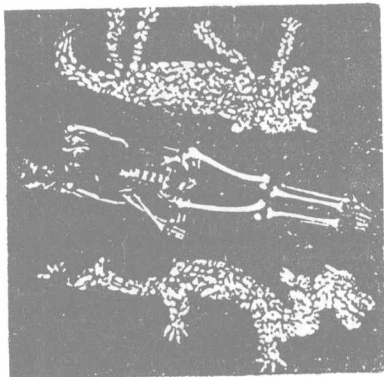

图1 河南濮阳西水坡仰韶文化后岗类型遗址M45号龙、虎蚌壳摆塑与人的合葬墓,距今6460余年

图2 西水坡第三组蚌塑“人乘龙与奔虎”(摹本)

图3 甘肃武山县傅家门出土5000年前鲛鱼纹彩陶瓶(摹本)

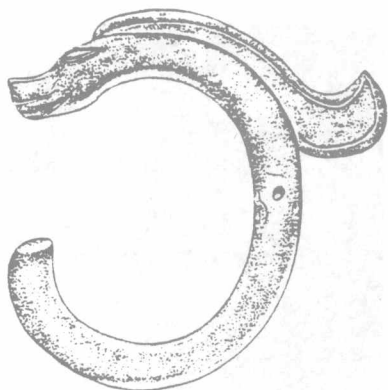

图4 内蒙古翁牛特旗三星他拉村出土的距今5000年的C字形玉龙饰(红山文化)

两块残陶片上的浮雕分别是原龙纹的龙体和龙尾。90年代在辽宁兴隆洼发掘了一处七八千年前用石块堆塑成的龙形遗址。彩图1是陕西宝鸡北首岭仰韶文化半坡类型遗址出土的蒜头壶,其上的陶画“水鸟啄鱼纹”中的鱼,是类似泥鳅一类的变形纹像,与变形的水鸟纹合并成图,近年来,很多学者认为这鱼纹就是早期的原龙纹,鸟纹为早期的原凤纹。碳同位素年代测定距今6800~6000年。图1所示为1987年发现的河南濮阳西水坡仰韶文化后岗类型遗址M45号的龙、虎蚌壳摆塑与人的合葬墓,距今6460余年,其龙形多数学者认为来自鳄鱼的形象,与后世之龙较为接近,不过仍属于原龙纹。图2是西水坡第三组蚌塑“人乘龙与奔虎”;彩图2是甘肃甘谷县西坪遗址出土的距今5500年鲛鱼纹彩陶瓶,其中的龙纹,也属于原龙纹;如图4,1971年在内蒙古翁牛特旗三星他拉村红山文化遗址出土的距今5000余年的墨绿色C字形玉龙饰,其玉龙头部和夸张的长发造型与后世龙的龙首很相似,没有龙角、龙脚等;如图5,内蒙古赤峰市巴林右旗红山文化遗址出土的猪首环体玉龙,该玉龙变形设计十分巧妙;彩图3是浙江余杭瑶山良渚文化遗址出土的距今5000~4800年的龙首玉镯,都属于原龙纹;如图6为山西襄汾陶寺龙山文化陶寺类型遗址出土的距今4500~3900年的蟠龙纹彩陶盘,其龙纹为卷曲成圆环状的一头双身蛇身龙纹,仍属于原龙纹。

综上所述,新石器时代出现在各类型文化遗址中的原龙纹是多元的。因此,龙的起源是由多元的原龙纹经过了长时间的并行、共存,在夏、商龙纹中延续后,形成了多元归集的商代有角、有脚、有嘴、有鼻眼的龙纹。

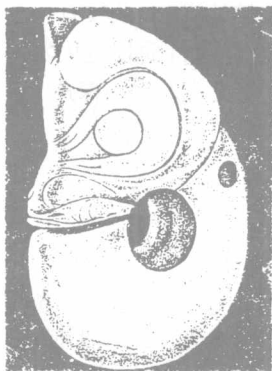

图5 内蒙古赤峰市巴林右旗出土的猪首环体玉龙(红山文化)

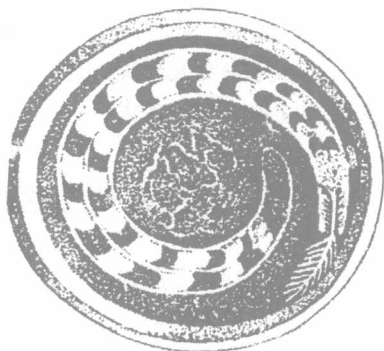

图6 山西襄汾陶寺出土的迄今4500~3900年的蟠龙纹彩陶盘

二 夏代龙纹

从夏代传世品来看,其龙纹沿袭新石器时代一头双身蛇状化原龙纹一类而有变异,是将前代同向的双身蛇变成反向的双身蛇,并增其形体多姿多彩的变化。如图7,河南偃师二里头夏文化遗址出土的距今3800~3500年的陶片上“一头双身蛇形龙”刻纹,其龙纹躯体取像于蛇身,粗而弯曲,躯体两侧分布有飘逸多姿的鳍状物,颌下不远处有一形似鳍的变形五爪,其蛇形龙纹状如起伏的波纹,流动飘逸,十分奇丽,但还没有形成头上有角、形态奇异而有“九似龙”特征的后世真正龙纹,故还属于原龙纹。时代距今3800~3500年,是中国历史上第一个国家政权夏王朝时期的产物。

原龙纹是基本忠实于原动物的龙形,而一头双身蛇形龙是原龙纹产生变化的端倪,开一头双身蛇形龙之先,开商代龙纹之先河。

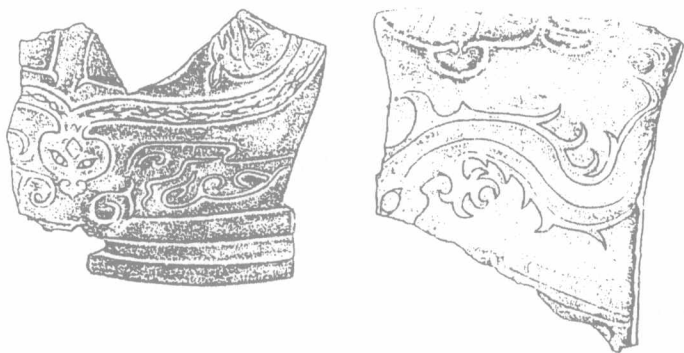

图7 河南偃师二里头夏文化遗址出土的陶片上的龙纹“一头双身蛇形龙”

三 商代龙纹

商代龙纹是商代文明发展百川归海的产物。传世龙纹主要是青铜器、玉器上的龙纹装饰。龙纹造型开始有了角、脚、爪和凸起的鼻,为有角龙之先声。如图8是殷墟妇好墓出土的青铜器司母辛觥盖上的爬行龙纹,是有角、有脚、有爪又有凸鼻的龙纹代表作。图12是河南殷墟出土的商代骨刻人首龙身像。中国古代神话中,伏羲、女娲、共工、黄帝、祝融、神农等都被描述成人面龙身或人首蛇身,这反映出上古的原始人在与自然的斗争中,对战胜自然,为人类造福的理想人物的崇拜。商代龙纹种类多样化,有牛角龙(图8、11)、祖角龙(图10、15、16)、猪首环体龙(图17)、象鼻龙(图18)、蟠龙(图16)、纯图案边龙纹(图9)、龙衔凤形(彩图4)、骨刻人首龙身像(图12)等种。龙凤合璧形成于此时。商代甲骨文

图8 殷墟妇好墓出土司母辛觥盖上的有角爬行龙纹

图9 殷墟晚期子父丁卣上之相顾式双头龙纹图案

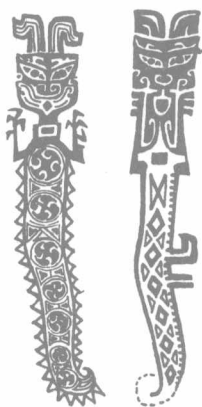

图12 商河南殷墟出土骨刻人首龙身像

图15 龙虎尊肩部的祖角龙

图16 河南安阳小屯 M18 出土的蟠龙纹铜盘

图17 殷墟妇好墓猪首环体龙玉饰

图10 山西石楼桃花庄出土的晚商青铜龙纹觥

图11 殷墟青铜器戊辰卣上之角形龙纹

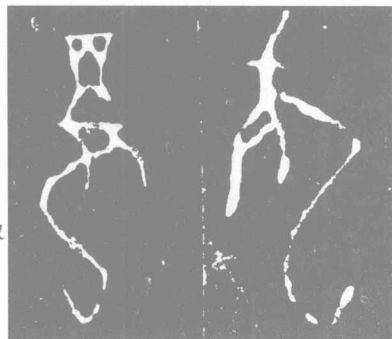

图13 甲骨文“龙”字象形结体，有头、有角、又有弯曲的躯干

图14 金文“龙”字类似甲骨文而且多有“且(祖)”字形角冠

“龙”字和商代金文“龙”字，也都是有头、有角又有弯曲的躯干(图13、14)。

其龙纹的创作方法是在多种动物中各选取躯体的优异部分，把这些优异部分重新组合，虚拟成一种新的动物形象。在龙纹创作时，常运用夸张变形、提炼取舍的方法，龙纹风格朴劲慑人，使有商一代的龙纹创作走出了历史上辉煌的第一步。

图18 纹簋的象鼻龙纹

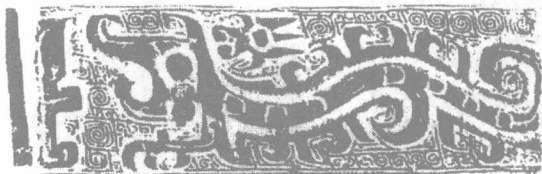

图 19 西周青铜器夙卣 多齿角龙纹

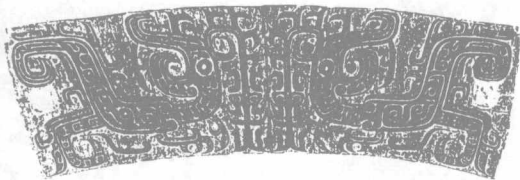

图 20 西周青铜器匭侯孟 花冠龙纹图案

图 21 青铜器钟鼓部 花冠象鼻龙纹图案

图 22 西周青铜器上之一头双身蛇形龙

四 西周龙纹

西周龙纹继承商代龙纹并向图案化、抽象化发展。其龙纹含义由象征威武向象征祥瑞发展。西周大兴龙、凤纹装饰，出现了一种龙纹掺入凤纹的造型，并形成了龙角仿凤冠的“多齿角龙纹”。龙纹多龙首上扬，龙口平张，龙唇向上卷曲，龙尾作旋卷状。如图 19 青铜器夙卣上的多齿角龙纹，其风格奇瑰媚丽，一反商龙之狞厉慑人。西周中晚期的龙纹，极尽变形夸张、提炼取舍之能事，使龙纹约定俗成地简化为如符号般的，有所抽象的，可从多角度观赏的龙纹图案，颇为神秘可怖。如图 20 青铜器匭侯孟上的花冠龙纹图案，如图 21 青铜钟鼓部的花冠象鼻龙纹图案，如图 24 青铜器白芴簋、梁其盨上的“龙目交连纹”图案。龙纹图案是龙纹发展史上的另一种美术表现形式，是龙纹艺术的一个组成部分。西周龙形玉雕继承商代龙而有发展，在商龙造型之上加角、耳、足、爪而成龙形，多作一足玉龙，龙爪分三爪或四爪，龙身多有鳞纹、重环纹和云纹等，形制更为细腻规整，如图 23 “依尤仁德”龙形玉。西周传世龙纹还有青铜器上的蚕龙纹(图 25)和一头双身蛇形龙(图 22)，为夏代一头双身蛇形龙的延续。

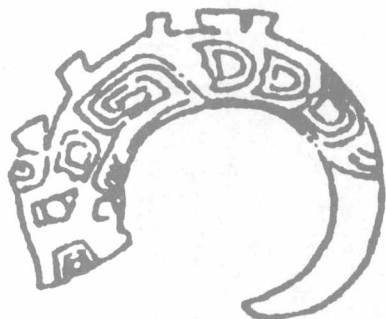

图 23 “依尤仁德”龙形玉（摹本）

图 24 白芴簋、梁其盨上的龙目交连纹图案

图 25 西周青铜器之上蚕龙纹

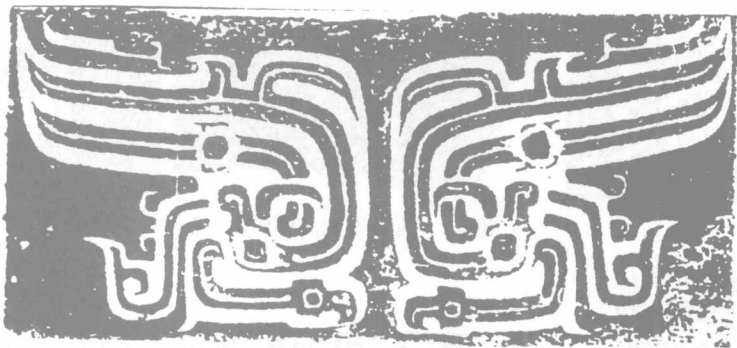

图 26 陕西宝鸡出土秦公钟之龙纹图案

图 29 蔡侯产剑上的龙凤鸟虫篆之龙纹

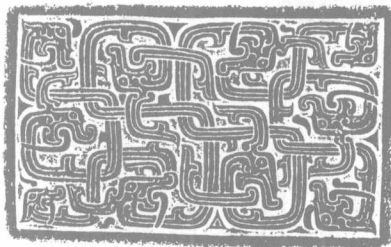

图 27 春秋青铜器曾伯栾簠上之交龙纹图案

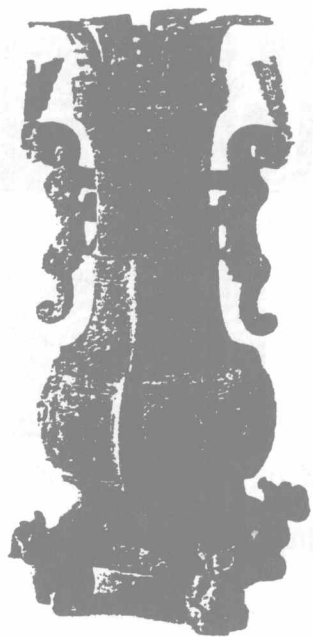

图 28 安徽博物馆藏龙耳蔡侯方壶

五 春秋龙纹

春秋龙纹有一部分继承了西周龙纹图案形式,如图26陕西宝鸡出土的秦公钟上之龙纹图案与图21西周青铜器钟鼓部花冠上之象鼻龙纹图案如出一辙。如图27青铜器曾伯栾簠的交龙纹图案与图24西周的龙目交连纹图案一脉相承。其交龙纹图案寓意阴阳交合,开战国交龙纹之先。春秋时期的图案龙纹已进入成熟期。图案龙纹,系指龙纹极尽提炼取舍、夸张变形、抽象组合,约定俗成地简化到如符号般的,有所抽象的,但略存龙头形象的,可以从各个角度观赏的龙纹图案。图案龙纹沿用至当代。当时,有部分龙纹向较为写实的造型发展。如彩图5现藏故宫博物院的龙耳簠,双耳作曲劲龙形,龙眼圆张、角翘、口张、舌吐,双龙颈部各伏一瞠目卷尾的小虎为珥,造型美妙。如图28安徽博物馆藏双龙耳蔡侯方壶,龙形奇妙生动。还有图29蔡侯产剑上的龙凤鸟

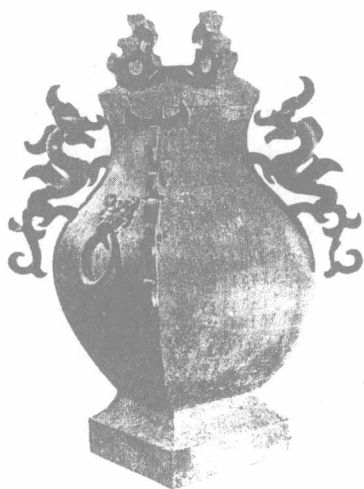

图30 青铜器中山王罍方壶四角龙形铸雕

图31 青铜器陈侯午簋双龙耳铸雕

虫篆之龙纹，亦具有龙的生动形象。

六 战国龙纹

战国龙纹受当时政治、经济、文化急剧变化和迅速发展的影响，继承传统向多种形式发展创新。如图30中山王罍方壶的四角龙耳，造型设计简朴生动，奇趣横生，作张口、翘角、卷尾、生翼的爬行龙。图31青铜器陈侯午簋双耳之龙头与图30的龙头造型类同。如图33湖北省曾侯乙墓出土之龙形玉珮，作俯首、张口、曲身、卷尾状，造型如虎屈身之形，十分奇特美妙。如彩图7河北平山县出土的三龙蟠环透雕玉珮，将西周龙纹图案一类发展到高峰，并始作有古拙奇瑰、妙趣横生的龙纹瓦当(图44)、龙纹肖形印(图45、46)和流美飘

图32 战国铜镜上之云龙纹

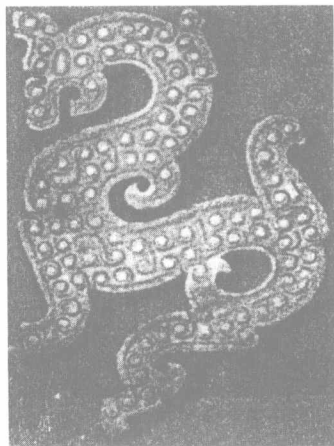

图33 湖北省
战国之曾侯
乙墓出土的
龙形玉珮

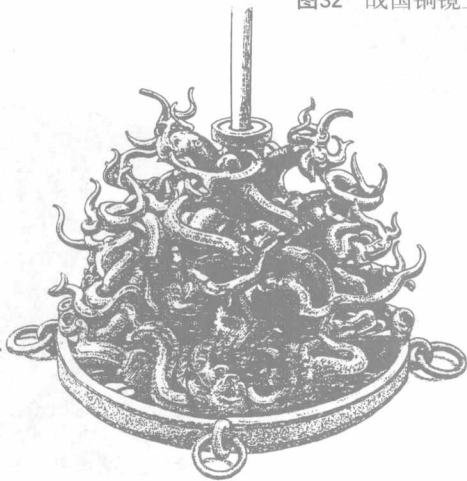

图34 湖北
随县曾侯
乙墓出土
之青铜铸
雕群龙建
鼓座

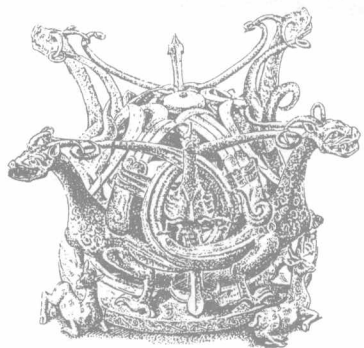

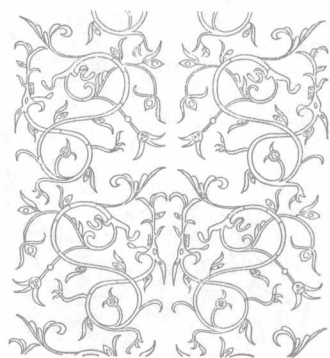
图 35 美国哈佛大学藏战国群龙透雕铜镜

图 36 河北平山县中山国一号墓出土四龙四凤四鹿方案器座铸雕

图 37 河南洛阳金村出土的战国金银错龙虎交缠纹镜

图 38 河南信阳战国楚墓出土漆棺上的彩绘“神龙迎接黄帝升天图”

图 39 江陵马山一号楚墓出土的龙凤合体绣纹图案

逸、富于装饰性的云龙纹铜镜(图 32)。

另一方面，龙纹受到当时阴阳学说的影响，盛行象征阴阳交合的交龙纹。如图 34 为湖北随县曾侯乙墓出土的青铜群龙建鼓座铸雕，其群龙交缠有大中小三种，表示三代，体现阴阳交合，还体现生殖观。如图 35 现藏美国哈佛大学的群龙纹透雕铜镜，其造型和制作皆十分成熟，其龙形交合如行云流水，富有生命力，充分体现阴阳合而万物生的神圣寓意。

商代形成的龙凤合璧到了战国发生了质的变异，龙凤躯体图案化，已经不是商代的龙凤衔咬形态，而是交缠曼舞，呈现和谐欢快的气氛。如图 36 河北平山县中山国一号墓出土四龙四凤四鹿方案器座铸雕，也是阴阳交合的含义。如图 39 江陵马山一号楚墓出土绣品上之龙凤合体绣纹图案，仍为阴阳交合的含义。

龙凤合璧有龙凤并立与龙凤合体两种，是战国时代玉器常用的装饰图案之一。彩图 8 为龙凤并立玉珮，彩图 6 为龙凤合体玉珮。龙凤合璧萌芽于新石器时代，形成于商代，发展于西周，定型于战国，延续至今成为龙凤呈祥的吉祥图案，其含义也由阴阳交合演变为喻示美满姻缘和美好未来。

龙虎合纹，是作阴兽龙与阳兽虎交缠，以阴阳相辅而成阴阳交合为主要含义的吉祥图案。如图 37 河南洛阳金村出土的金银错龙虎交缠纹镜，镜背三龙三虎交缠，虎身躯经变形处理成与龙身躯同样造型，已提炼为纯图案化的龙虎合纹。

如图 38 为河南信阳战国楚墓漆棺彩绘“神龙迎接黄帝升天图”，为引魂升天之寓意。

龙虎合纹迄今所知最早的应是新石器时代濮阳西水坡的龙(原龙纹)、虎蚌塑。龙纹在商代形成后便取代了新石器时代的原龙纹，龙虎也就成了商周青铜器上的常见纹饰之一。龙虎纹在商代与西周还只是作为沟通天地的神兽，到了春秋

战国，龙虎纹演化成以阴阳交合为主要含义的吉祥图案，与龙凤纹的演化轨迹和含义几乎一样。

引魂升天龙。如图 40 湖南长沙陈家大山楚墓出土的帛画“人物龙凤图”就是这种形式的寓意。该龙昂首、曲身、卷尾，蛇身、兽足、尖爪，与飞翔的凤一起形成上升之势。如图 42 湖南长沙子弹库楚墓出土的帛画“人物御龙图”也是这种形式的寓意。

东宫龙星。如图 41 湖北随县擂鼓墩曾侯乙墓出土的漆箱盖上画的“东西二宫二十八宿图”中的龙纹表示东宫，其龙有能站立的四脚和爪，尾部与云气相连。两周之际，中国古代天文学建立了二十八宿体系。二十八宿中的角、心、尾宿就是龙角、龙心、龙尾的意思。可以确信，东宫星宿的名称是根据龙的形象命名的，它们是：角(龙角)、亢(龙颈)、氐(龙胸)、房(龙腹)、心(龙心)、尾(龙尾)、箕(龙尾)。

战国龙纹突出的特征是龙有了健壮的兽腿，使前代贴地爬行的鳄形龙、蛇形龙站立起来，成为屈身长脚，昂首曲劲，矫健迅跑的龙之形象(如图 30、33、彩图 7)，对后世龙的形象塑造产生了深远的影响。

图 40 湖南长沙陈家大山楚墓出土的帛画“人物龙凤图”

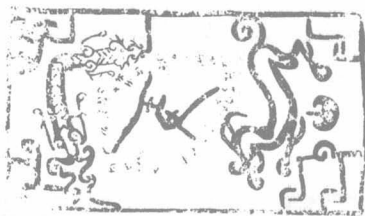

图 41 湖北随县擂鼓墩曾侯乙墓出土的漆箱盖上的“东西二宫二十八宿图”

图 42 湖南长沙子弹库楚墓出土的帛画“人物御龙图”

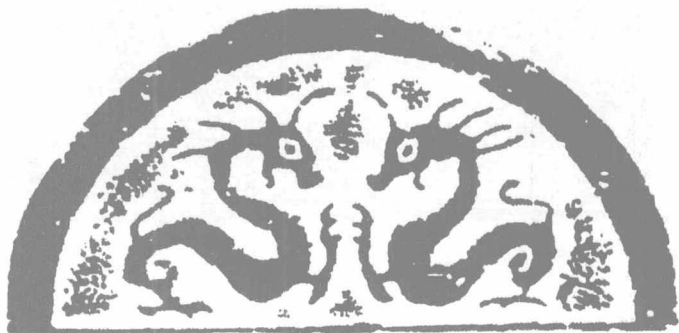

图 43 战国 青铜器上的双龙纹

图 44 战国 龙纹瓦当

图 45 战国 龙印

图 46 战国 龙印

图 47 秦 龙纹半瓦当

图 48 秦 秦瓦当陶雕图案龙纹

七 秦代龙纹

秦代龙纹沿袭战国龙纹的蛇形龙、兽形龙与图案龙纹三类。蛇形龙，如图 49 陕西咸阳出土秦龙纹空心砖，其龙首宽吻有须竖耳似虎首，身躯似鳞而有鳍，四足如兽足对称，爪似鹰，与战国龙纹(如图 35、37)的长身屈体兽足蛇形龙十分相似，其龙纹开后世蛇形龙之先。兽形龙，如图 47 秦龙纹半瓦当、如图 52 咸阳窑店秦墟屠龙纹瓦当上的龙纹与战国龙纹(图 30、33、彩图 7)，皆是屈身长脚，矫健迅跑。图案龙纹如图 48 秦瓦当陶雕图案龙纹。秦代龙纹有单龙和双龙卷曲交尾等形式，还有龙节刻符龙纹的传世，如图 50 是秦王命传龙节刻符上的龙首正面纹饰。

秦代龙纹也有发展和应用，但因秦朝只有 15 年，且经 6 年战乱，被汉朝取代，所以传世龙纹甚少。

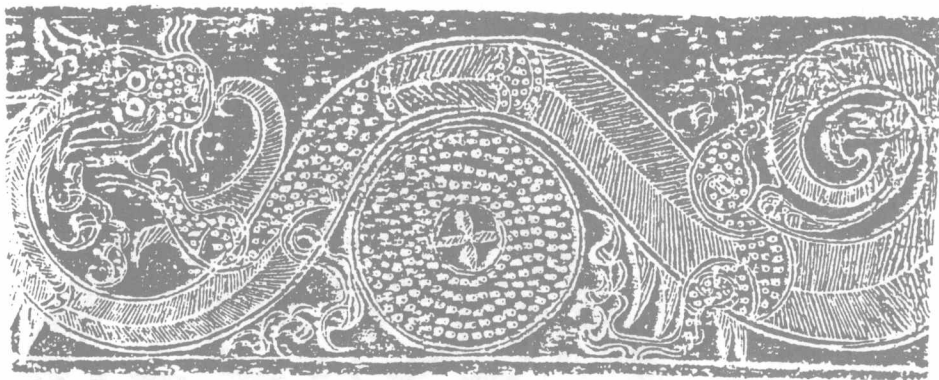

图 49 陕西咸阳出土秦龙纹空心砖

图 51 四灵丰字纹瓦当

图 52 秦墟咸阳窑店屠龙纹瓦当

图 50 王命传龙节刻符之龙首正面纹饰(摹本)