

高等院校通识教育艺术类“十二五”规划教材

图案装饰

与生活 八讲

TU'AN ZHUANGSHI YU SHENGHUO BAJIANG

主 编 尚 华 章慧珍

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

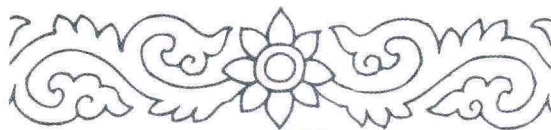

高等院校通识教育艺术类“十二五”规划教材

图案装饰 与生活八讲

TU'AN ZHUANGSHI YU SHENGHUO BAJIANG

主 编 尚 华 章慧珍
副主编 曾运东 李 军
熊 强 谭 晶

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

图案装饰与生活八讲 / 尚 华 章慧珍 主编. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2013.4
ISBN 978-7-5609-7705-8

I. 图… II. ①尚… ②章… III. 图案学 - 中国 - 高等学校 - 教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 018031 号

图案装饰与生活八讲

尚 华 章慧珍 主编

策划编辑: 张凌云

责任编辑: 张凌云

封面设计: 熊 强

责任校对: 祝 菲

责任监印: 张正林

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027) 81321915

录 排: 龙文装帧

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880 mm × 1230 mm 1/16

印 张: 8.5

字 数: 287 千字

版 次: 2013 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

内容简介

NEIRONG JIANJIE

通识教育是本科教育的重要组成部分，在培养学生健全的心智和高尚情操方面发挥着专业教育不可比拟的作用。

本书是为非艺术设计专业的学生编写的通识教材，教材内容共分八讲。第一至三讲，主要以中华民族经典图案、吉祥图案、文字与数字图案为主线，以知识性、故事性的讲解，论述中国传统图案辉煌灿烂的历史及其所表达的深刻含义，从而唤起学生的民族精神、爱国情怀和对传统文化的情感，让学生了解祖国丰富的传统经典图案；第四至六讲，强调图案创意设计的基本原理、学习步骤与表现技法，从而提高非艺术设计专业学生的审美意识与动手能力；第七至八讲，将图案进行分门别类，以图文并茂的方式，展现现代生活中图案装饰的鉴赏性、应用性和创造性。本书可培养学生的动手能力，通过实际体验将本教材中的相关知识应用到实际生活中。

本书在写作形式上，注重图案装饰的趣味性、实用性，减少了专业理论的赘述，采用了大量图片资料、作者原创作品、学生习作范例，进行直观性的介绍与分析，力争使教学内容丰富多彩、生动有趣、通俗易懂。为了便于教师的教学与学生的课后学习，每讲都准备了两套课件，以便学习过程能更加直观、简洁，易于了解掌握和课后复习。

希望本书能够成为人人都可以学、可以懂的一本实验指导用书，也希望本书成为对想自己动手制作图案、装饰美好生活的广大读者有所帮助的知识性、普及型的通俗教材。

总序

ZONGXU

通识教育的含义是全面的教育，或者是综合的教育。通识教育在当代已经是一种全球化的教育理念，也是培养现代社会人才的教学体系和模式。我国 20 世纪 80 年代中期开始在一部分学校实施，是通识教育推行比较晚的国家。目前这种教育观念逐渐被国内教育界所接受和认可，并且已逐渐成为我国高等教育发展的新趋势。通识教育就性质而言，是高等教育的组成部分，是所有大学生都应该接受的非专业性教育；就其目的而言，通识教育旨在培养积极参与社会生活、有社会责任感的、全面发展的社会人和国家公民；就其内容而言，它是一种广泛的、非专业性的、非功利性的基本知识、技能和态度的教育。通识教育打破了只注重某一专业领域的专精型人才培养模式，致力于将学科划分调整发展为学科与学科之间知识体系的融合与渗透。这种教育理念的形成，一方面缘于学科发展的自然规律，另一方面也体现了现代社会对人才的要求已经逐步从专才向通才转变。普通本科院校通识教育就是在这种背景下产生的一种新型的课程体系，在促进学生个性全面发展、拓宽学生知识面、培养学生的综合素质、发展学生的创新能力等方面占有举足轻重的地位。

通识艺术教育是一种非专业性的艺术教育形式，它是通识教育的一个重要组成部分。对艺术的需要是人类的一种基本的需要，正如心理学家马斯洛所说的，审美需要的冲动在每种文化、每个时代里都会出现，这种现象甚至可以追溯到原始的穴居人时代。人对艺术本能的需要，只能说明人的最原始的需要，而审美的能力、审美的水平是要经过培养和教育提升的。我国在过去能够受到艺术教育的人一般是少数艺术院校和高校艺术专业的学生。绝大多数非艺术专业高校学生是接受不到艺术教育的。通识艺术教育就是要让大多数高等院校学生接受艺术教育。

教育部在 2002 年下发了《学校艺术教育工作规程》，随后又出台《全国学校艺术教育发展规划（2001—2010）》，对高校的艺术教育提出要求，促进了我国高校的通识艺术教育的发展。目前，我国的大部分高校已开设了通识教育的艺术教育课程，艺术教育已经成为我国高校通识教育的重要组成部分。目前，通识教育的艺术教育在国内高校一般是以公选课的形式开展的。大部分高校仍在探索阶段，公选课在课程设置上还有着一些不稳定的因素，相信我国的通识艺术教育会逐步进入稳定、成熟阶段。

一些政治、经济、文教发达的国家，他们在长期的教育实践中，从社会对人才需求的动态发展中，形成了完整的、稳健的、成熟的、有特色的通识教育体系。当今在英国、德国、美国、日本等国家中，艺术类科目在通识课程中占有重要地位，被广泛地安排在中学、大学等不同层次的通识教育中，受到广泛重视。

一、通识艺术与人的创造力

1957 年苏联成功发射了人造卫星，在美国引起强烈震撼，他们认为空中技术落后于苏联，究其原因在于教育，虽然科技方面美国比苏联先进，但艺术教育落后于苏联，培养的人才缺少人文和艺术方面的素质，

这样就导致在空中竞争落后于苏联。由于这一原因,哈佛大学在1967年率先开始专题研究艺术教育对科技竞争的作用,研究新的艺术教育的模式。在此之后,美国不仅在基础教育中加强了艺术教育,而且从20世纪70年代起,在以哈佛、麻省理工、哥伦比亚等大学为代表的高等学校率先对本科生实行了以艺术教育为核心的审美教育,要求本科学生要用四分之一以上的时间学习艺术和人文科学。由于美国很早就重视了艺术教育的创造性,重视培养学生思维的创新,所以在艺术教育上的与时俱进,使美国在艺术教育方面也走在世界的前列,美国拥有了世界上最具创造力的人才队伍,在科技上获得了一项又一项的重大突破,一直处于科学技术的霸主地位。

从世界上最具有创造力的巨匠们那里可以看出,他们一般都具有多学科领域的深厚修养和造诣,尤其与艺术有缘。达尔文在音乐、绘画中寻找创造的灵感。他不仅喜欢阅读文学作品,而且曾尝试过进行文学创作,把科学、人文与艺术结合起来;诺贝尔不仅是科技创新的工程师和实业家,而且是科学、人文与艺术融合的通识型人才的代表;爱因斯坦创新能力来自科学人文的融合,因为知识渊博,能力高强,才会发现问题、提出问题和解决问题;“中国航天之父”钱学森也强调把科学与艺术结合起来。钱学森从年青时就非常喜欢音乐,曾经学过钢琴,参加过管乐队,并且拜师学习过中国画。艺术与科学的成功融合,成就了钱学森的科学研究事业。

二、通识艺术与塑造完整的“人”

艺术影响人的发展是全方位的,艺术教育对于培养一个完整的“人”有着重要意义。早在通识教育的启蒙阶段,就已经把绘画、音乐与读、写、哲学等重要科目对等起来,一起作为发展人的心智,修身养性,以及进行美育和人格塑造的重要学科。艺术教育是审美教育,也是情感教育,大学阶段是学习知识、掌握技能,形成和发展人生价值观、审美观的重要时期。人生价值观、审美观对一个人的发展方向尤为重要,高校艺术教育从理念、内容和教育模式等方面,都要注重对人的全面素质的教育,通过提高他们美的修养,陶冶精神境界,是他们得到“灵魂”的教育,形成正确的价值观和审美观,学会如何做人,怎样做事,成为一个完整的“人”。

同时,艺术欣赏和艺术实践又给学生心理以美的愉悦,使学生的精神世界得到净化和充实。因此,艺术教育在影响人的正常心理形成,促使人的心理健康发展等方面,有着其他教育方式不可替代的作用。

三、通识艺术与科学、人文、艺术的融合

科学的创造发明离不开艺术的情感和艺术的思维,艺术的创作也需要严谨的科学思维方法和先进的技术手段。通识教育的理念,是让学生在融会贯通中得到创造力和知识的智慧,获得心智训练和提升,科学、人文、艺术的融合才能实现当代社会的人才要求。普通高校通识艺术教育是一种高校文化素质教育,要实现科学与艺术的融合,激发出人才创新思维的火花,为科学发现和进一步开拓创造更为广阔的思维空间。

艺术与其他人文学科应同等列为核心课程,受到同样的重视。在人文素质这个主题下,艺术学本身就是一门融会贯通的学科,将艺术教育情感内容和艺术技巧融为一体,将专业基础知识、艺术欣赏、美学、艺术创作融为一体。戏曲、影视艺术把表演、音乐、舞蹈、美术等多门艺术和谐地融合在一起。与其他通识教育学科的课程产生联系,艺术融合到数学、中文、物理等学科中,融合贯通的通识艺术教育课程就不仅仅是知识的传承,而是智慧的点燃,整个课程体系注重想象,思考与领悟的过程。这样通识教育的“通”是融合

与贯通,教学目的是让学生碰到问题能跨学科来解决。学生可以在综合性艺术教育课程的学习中,获得特定的艺术知识和技能,提高他们的审美能力和人文素质。

普通本科院校通识教育艺术类系列教材的编写随着通识艺术教育在我国各种大学规模的逐步扩大,这些艺术类学科在普通本科院校的教学中,受到非专业学生的青睐,往往是他们选修最多的科目之一。在通识教育的大形势下,艺术教育会出现全新的一些课程,也需要全新的教材相配套。但当前在全国范围内还没有完整的以通识教育为特征的艺术类系列教材。因此,高质量、适合普通高校通识艺术教育课教材的出版,就显得很重要。因此,“全日制普通本科院校通识教育艺术类系列教材”的编写,一方面能弥补当前艺术类通识教育教材的空白;另一方面,有着重要的现实实用意义。

通识艺术教育教材的编写,存在着如何由“专”向“通”的转变问题,这也是通识艺术教育教材编写的关键。教材编写应该把握以通识课性质、课程设置,学生的接受能力以及公选教材使用等方面调研作为基础。明确编写定位,准确把握“专”和“通”的关系。这个关系怎样把握,是这套教材编写和出版的问题和关键点。

体现“通”是整套教材编写总的指导思想和写作基调,也是这套丛书编写的亮点。编委会提出编写理念是,这套系列教材,专门针对非专业学生学习的特点,采用减弱课程对技能、技巧的高要求,避开专业课教材的精深、前沿,体现通识教材的相对宽泛的体系性。以学科知识的普及性、教材语言的通俗性为原则,避免传统性的概念表述方式。在编辑体例和风格上,保持严谨而不拘谨,清雅而灵动的风格。这样,使教材的内容与形式更好地结合起来,科学而恰当地把握艺术通识教材的定位和专业特点。

教材内容采用趣味性的写作方法,教材的编写在保持正确表达观点、概念、定义等基础知识的前提下,进行概括性、宽泛性的写作。把专业内容扩展到与学科发展相关联的政治、经济、文化、生活等诸多领域,以此来体现学科之间的交叉性,并结合生动的案例和学科之间的交叉,来增强书的可读性。同时,也参入相应的技法、技能训练,以此促进学生学习课程的参与性、互动性。

通识教材的编写,实现艺术理论、艺术欣赏、艺术实践和现实生活的联系。充分体现通识课程的学科意义,更加注重理论与实践的联系,进而凸显学科的社会意义和生活实践意义,以此来满足非专业大学生学习的目的。这就要求教材贴近生活,体现学科的亲和性和生活性。

教材在编排、图文形式、书籍装帧等方面,也给人耳目一新的视觉感受。此次丛书的编写,初步分为欣赏类、绘画类、设计类和数码类四个大的类别,共计约十五个子科目。今后还会根据学生选修需要与艺术通识教育的发展动态,进行不断地完善和增减。

教材是课程的一个重要组成部分,受师生欢迎的通识艺术教育的好教材的出版,确有其必要性和迫切性。华中科技大学出版社看到了通识艺术教育课教材的重要作用和广阔的市场前景,策划组织出版通识艺术教育课教材,这是一件很有意义的事,它将成为有特色、实用、深受广大师生欢迎的好教材。

徐浩艇

2011.12

前言

QIANYAN

通识教育重在“育”而非“教”，因为通识教育没有专业的硬性划分，它提供的选择是多样化的，学生通过多样化的选择，得到了自由的成长。可以说，通识教育超越了功利性与实用性，这是一种人文教育。高校艺术通识教育是拓展学生综合能力、提高艺术修养和开发创造性思维能力的重要课程。

随着社会经济的发展和科技的进步，人们的文化素质和精神需求不断提高，人们不再仅仅满足于衣食住行的基本需要，而更加重视生存质量和审美的精神需求。自己动手参与图案设计，装饰自己生活环境的现象已成为当今社会的一种普遍潮流。本书正是为了满足人们为美化自己的工作环境和生活环境而提高自己的审美能力、生活情趣和生活质量等多方需求而编写的。内容上以本土传统图案为起点，以如何理解图案装饰美为主干，以自己参与设计图案为途径，以生活实际需要为目标，对图案装饰和实际应用做了较为全面的讲解。本书强调艺术设计与生活实际运用的有机结合。通过运用故事的形式，让读者感觉到亲切、有趣，乐于接受。

本书共八讲，以通俗的语言、丰富的知识、生动的实例、简易的实际操作方式进行编写。尽量避免使用过深的专业术语，简化概念的理论性，使文字通俗易懂；通过精选的多种清晰的典型图例来展示中华民族的经典图案、吉祥图案、数字图案等传世之作以及图案装饰优秀范例和师生原创设计作品。

本书由6所院校的教师共同编写，由仲恺农业工程学院尚华、韩山师范学院章慧珍担任主编，肇庆学院曾运东、湛江师范学院李军、仲恺农业工程学院熊强、韩山师范学院谭晶担任副主编，暨南大学江秋奋参加编写，最后由尚华教授统稿。在此，向对本书编写工作给予支持和帮助的各院校参与编写的师生表示衷心的感谢！

由于时间紧、任务重，书中难免出现问题或谬误，希望各位专家学者、在校学生及广大读者批评指正。

尚 华

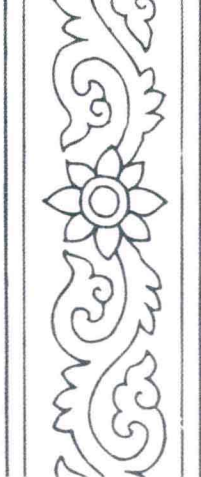
2011年7月于广州

目录

MULU

第一讲 中华民族经典图案	(1)
一、中国文化的始祖——太极图	(2)
二、中国“龙”	(4)
三、美丽的“凤鸟纹”	(8)
四、传统文化的“守卫者”——四大神兽	(12)
五、威严的兽面纹——饕餮	(14)
六、可爱的吉祥物——麒麟	(16)
七、学生的创作及应用作品	(17)
思考与练习	(18)
第二讲 谐音寓意的中国传统吉祥图案	(19)
一、中国独有的祈寿图案	(20)
二、中国永恒的福文化及图案	(20)
三、永不泯灭的火珠图案	(23)
四、万众情系中国结	(23)
五、天帝力量的象征——如意图案	(25)
六、五彩缤纷的祥云图案	(25)
七、美学观为主导的天人合一图案	(25)
八、藏传佛教八大吉祥之宝图案	(27)
九、道教八大吉祥之宝	(28)
思考与练习	(30)
第三讲 千年演绎的中国文字、数字图案	(31)
一、古老的华夏民族智慧的结晶——象形文字	(32)
二、中国传统数字图案	(34)
三、与传统文字有关的现代图形	(39)
思考与练习	(40)
第四讲 图案装饰美的奥秘	(41)
一、图案美的奥秘	(42)
二、图案装饰的表现方法	(44)
思考与练习	(48)

第五讲 千姿百态的图案装饰分类	(49)
一、独立图案装饰纹样	(51)
二、对称图案装饰纹样	(52)
三、适合图案装饰纹样	(54)
四、边缘图案装饰纹样	(60)
五、二方连续图案装饰纹样	(62)
六、四方连续图案装饰纹样	(67)
七、装饰构图	(69)
八、图案的现代构成形式	(71)
思考与练习	(74)
第六讲 赏心悦目的图案色彩	(75)
一、色彩与视觉的关系	(76)
二、装饰色彩的属性与特征	(77)
三、色彩的民族性与地域性	(78)
四、色彩的象征性与寓意性	(78)
五、图案装饰色彩对心理的影响	(80)
六、图案装饰色彩的类别	(81)
七、图案装饰色彩的表现	(82)
思考与练习	(86)
第七讲 身边的图案装饰	(87)
一、张扬个性——衣饰图案装饰	(88)
二、美餐品味——食的图案装饰	(91)
三、魅力空间——住的图案装饰	(93)
四、行云流水——行的图案装饰	(96)
五、角色体现——脸谱图案装饰	(98)
六、随心所欲——涂鸦图案装饰	(99)
七、具象装饰图案在生活中的应用	(100)
八、抽象装饰图案在生活中的应用	(104)
思考与练习	(108)
第八讲 图案装饰的综合应用与未来展望	(109)
一、地域风采的建筑图案设计	(110)
二、公共指示图标的图案设计	(111)
三、引导消费的包装图案设计	(113)
四、促进消费的广告图案设计	(114)
五、超越想象的数字图形设计	(115)
六、活泼可爱的卡通图案设计	(119)
七、瞬息万变的动态图案设计	(121)
八、科学技术与未来的图案装饰设计	(122)
思考与练习	(124)
参考文献	(125)

第一讲

中华名族经典图案

博大精深的中华民族传统图案是我国五千年古老文明中非常重要的一部分，是中华民族珍贵的文化遗产，在世界文化艺术宝库中光辉灿烂，独树一帜。

中华民族传统图案是伴随中华民族的发展壮大而日臻完美起来的，它的内容较为繁、博，表现形式丰富多彩。它们除了具有装饰功能外，还满足了人们的精神需要，大多数图案的主题内容具有健康向上、吉祥美好的寓意。在艺术成就上，有许多图案达到了很高的艺术水平。这些图案通过简练的艺术语言和具有象征寓意的表现手法充分体现了中华民族的聪明智慧；这些图案的设计者通过对图案内容的大胆取舍，进行独具匠心的添加事结，体现了他们的艺术才能；通过图案中强烈明快的色彩，完美而别致的装饰风味体现了图案的地方特色。

本讲内容讲述了博大精深的中华民族经典图案。

一、中国文化的始祖——太极图

1. 太极图的产生

在宋代之前，太极仅有其名而无图案流传。但依据考古发现，古太极图形大量存于五千年至七千年前的器皿上，说明太极图产生在新石器中后期，是中华民族智慧的结晶。太极图作为先古的图腾，以图形语言表达了中华民族的祖先对神秘自然的认识和思考——这便是中华哲学的萌芽。作为中华民族祖先的智慧代表——伏羲则成为中华哲学之祖。随着符号的进步，太极内涵即阴阳两仪的思想，通过符号表现出来，尤其是在占卜文化上得到普遍应用，并被记录在大量出土的夏商周时期的甲骨上（见图 1-1）。相传太极图是宋代华山道人陈图南所绘，后来朱熹把它附于其大作《周易本义》之扉页，这就是今天人们见到的“阴阳鱼”——太极图（见图 1-2）。

图 1-1 古太极图

图 1-2 太极图

2. 太极图解

太：初始、宗源、无上。极：最端之位、结构之元。太极是中国古代的哲学术语。太极的字面含义是最高级、最标准、最完美之义。太极的真实含义是事物存在与运动的机理，以旋机为运动形式，以圆融为运动品质。

太极图是图式最简单、内涵最丰富、造型最完美的图案，古今中外没有哪个图案有如此深刻的内

涵，它可以概括宇宙、生命、物质、能量、运动、结构等内容，也可以揭示宇宙、生命、物质的起源。

太极图是以黑白两个鱼形纹组成的圆形图案，俗称阴阳鱼。太极图形象化地表达了阴阳轮转、相反相成是万物生成变化的根源。

太极图展现了一种互相转化、对立统一的形式美。它以后又发展成为中华民族图案所特有的美的结构。如“喜相逢”、“鸾凤和鸣”、“龙凤呈祥”等生动优美的吉祥图案都是这种以一上一下、一正一反的形式组成的，深受人们喜爱。

3. 太极图的图形特点及含义

(1) 结构。太极图是圆形图，既表示运动和结构有规则，又表示运动以旋转为基本形式，还表示运动是流畅圆润的。

(2) 规则。太极图中的“S”线将太极图清晰地分为两个关联部分，左白右黑，其形状恰似黑白两条鱼，俗称太极图为“阴阳鱼”。白鱼在左，头向上，属阳；黑鱼在右，头向下，属阴。阴阳不相离，故两鱼回环互抱，象征阴中有阳，阳中有阴，阴阳互根，进退消长。既表明这两个部分是相互独立、不容混淆的，又表明任何事物的内部都是有结构的。

(3) 旋机。太极图的两个独立块面各有一个对方的点，阳中有一个黑点，阴中有一个白点，恰似鱼的眼睛。白色中的黑点，表示阳盛极时阴并未消失，只是潜藏起来，故阴藏于阳中而根于阳。黑色中的白点，表示阴盛极时阳并没有消失，只是潜藏起来，故阳藏于阴而根于阴。这表明同一事物结构中的独立部分与对方有不容混淆的包含关系。也就是说，虽然阳中含阴，阴中含阳，互相包含，但是不论是块还是点，都是绝对独立的，没有混淆界线。

(4) 均衡。由于太极图是对称图，整个结构均衡对称，这表明一个稳定的结构其内部能量是均衡的，独立的，双方都有均衡的能量和平等的结构地位。

(5) 圆融。内部绝对对称的圆图表明，太极的运动是无摆动、无振动的旋转运动。

(6) 方向。太极图的阴块和阳块都有大头和小尾的形状，表明事物运动是有方向性的，可以显示太极图的正旋与反旋的旋转方向。

(7) 变易。太极图阴块和阳块的大头与小尾的形状表示阴块和阳块在旋转中的强弱变化，大头为强，小尾为弱，在大头处有对方的点，同时与对方的小尾衔接，这就显示了太极内部两种能量的变化由小到大，又由大到小互变的变易性，呈现出物极必反的状态，这就是易理产生的根源。

(8) 无极。太极图最外层的圆圈为太虚或无极，表示宇宙万物是由元气化生的，同时又在进行着运动和循环。

有学者认为，太极图包括天、地、人三部分。它的阳方代表天部，阴方代表地部，中间的曲线代表人部，太极图是一个研究天地万物共同规律的法象图。孟康给它下了一个定义：“太极图，含三为一。”这与道家学说不谋而合。老子曰：“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”所以，就宇宙而言则有三才，除天地之外还有一个人部。阳方的黑点代表天之极点，阴方的白点代表地之中点，曲线以阴阳交会点(即曲线的正中心)为界。所以，天有阴阳，地有阴阳，人亦有阴阳。划分天的阴阳，当以极点为标准；划分地的阴阳，则以中点为标准；划分人的阴阳，则以曲线上阴阳交会点为标准。

4. 太极图的图形运用及文化特征

太极图在中国极为常见，常作为大殿梁柱、楼观台等建筑物的标记；或作为道士道袍、中医、武术、堪舆等的徽记。历代仁人志士呕心沥血，穷究太极图之奥妙，代代朝朝阐释终而汇成了中华民族

的智慧源头——太极哲学。在太极哲学的孕育下，中华民族创造了璀璨的五千年文明，太极图高度概括了宇宙间一切事物的变化规律，是一个具有高深学理和探索分析事物规律的模式，形象地反映了阴阳、五行、八卦等天地自然的共同规律，一开始就成为易学的象征，彰显了易学的精髓与底蕴。

二、中国“龙”

数千年来，龙已经渗透进入了中国社会的各个方面，成为一种文化的凝聚和积淀，它是中国的象征、中华民族的象征、中国文化的象征。对每一个炎黄子孙来说，龙的形象是一种符号、一种意念、一种骨肉相连的情感。“龙的子孙”、“龙的传人”这些称谓，常令人们激动、奋发、自豪。龙文化除了在中华大地上传播继承外，还被远渡海外的华人带到了世界各地，在世界各国的华人居住区或中国城内，最多和最引人注目的图案饰物就是龙。因而，“龙的传人”、“龙的国度”也获得了世界的认同。

1. 龙的传说

龙起源于原始氏族社会的图腾崇拜，它是由许多种动物图腾综合起来的虚拟物。在远古氏族社会里，各氏族的人把自然界的一切都看成是有神灵的。从天上的日月星辰，空中的风云雷电，到地上的生物和非生物，都有神灵。每一个氏族或部落，都把其中的一种神灵作为自己部落或氏族的守护神，作为族标和象征，作为精神的寄托，大家供奉它、崇拜它，这就是图腾崇拜。图腾中除绘有自然界的形象外，大部分绘的是蛇、虎、狼、鹰等凶猛动物。当时的氏族或部落存在着兼并现象，当一个强大的部落或氏族兼并掉另一个部落或氏族时，就把另一个部落或氏族图腾中最厉害的部分也吸收到自己的图腾中来，这样形成的图像，就不再是现实中的动物，而成为一种虚拟的综合性生物了。作为中华民族传统文化象征的龙，便是从氏族部落的图腾中诞生的。

2. 龙的图形演变

1) 龙形图腾源于蛇

龙的形象主要来源于蛇。传说古人常遭蛇的袭击，束手无策，先是恐惧，后又对它神化，当做能免除一切灾难的灵物。这种心理使许多不可理解的自然现象得到了解答。如天上的雷电，在一道曲折的白光闪过，便是倾盆大雨，闪电很像一条瞬间腾空疾飞、曲折行进的巨蛇。雷电能引起森林大火，于是蛇又可吞吐烟火。这样一来，蛇在人们的心中变成了神灵，它成了图腾中的主宰物，一切其他的凶兽猛兽，都只能依附于它，龙的产生和龙的神话便顺理成章了。

原始初民奉龙为图腾可以达到两个目的：一是避害，认为龙的图腾可以避开一切灾害；二是尊荣，认为龙的图腾是祖先强盛和荣耀的标记，自己以龙的子孙而自豪。

2) 龙形图腾源于蚕

我国著名作家、学者骆宾基对龙图腾的产生和演变提出了不同的看法，他从文字学、金石学和考古学的角度，从大量的古史典籍中，进行详细的考据和辨析，认为龙最早的形象是蚕。蚕在上古传说中被视为圣虫，它遍体的环节就是龙的雏形。蚕出于娥，五帝时期，女称蚕娥，男称蚕，蚕的变音为龙，夏王朝正式把蚕称为龙，而其后世子孙又加以神话化，在蚕的头部生出两角，后来又添上爪，加上鳞增上须，脱离了客观存在的本形，而形成了现实中龙的形象。他的这个论点在美国的中文报刊《中报》发表后，引起了海峡两岸华夏后裔的极大兴趣，为龙的起源和演变增添了新的论说。

3) 龙的造型要点

龙分为蛇形龙与兽形龙两类,蛇形龙便于表现翱翔、腾跃之态,兽形龙利于表现行走、蹲立之状。人们在造型时遵照龙的造型特点,选择不同的方法、不同的姿态进行塑造,在继承传统的前提下推陈出新。

(1) 龙的“三停”和“九似”。最能影响龙艺术造型的是画家,北宋初年画龙名家董羽在《画龙辑要》中,指出了画龙的“三停”和“九似”。三停是指龙可分成三个部分,即“自首至项,自项至腹,自腹至尾”。九似是龙的各个部位和自然界中的生物有九个相似之处,即“头似牛,嘴似驴,眼似虾,角似鹿,耳似象,鳞似鱼,须似人,腹似蛇,足似凤”。

宋代的画龙名家郭若虚指出画龙应该“折出三停”,即从头至尾,要有转折粗细的变化,要衔接自如。他的这种说法不断被后世所重复,南京云锦老艺人归纳的“龙有三停,脖停,腰停,尾停”的讲法就来源自董羽和郭若虚的论述。郭若虚论述的龙有九似之说则与董羽的说法有一些差别,郭若虚论述的九似是:“角似鹿,头似驼,眼似鬼,项似蛇,腹似蜃,鳞似鱼,爪似鹰,掌似虎,耳似牛也。”

龙在各个历史阶段有各自不同的特征和风采,商周的古拙抽象,战国的秀丽洒脱,秦汉的雄健豪放,隋唐的健壮圆润,宋元的清秀典丽,明清的繁复华美。而明清时期是我国神龙演变的最后一个阶段,留存下来的形象最多,目前运用得也最广泛。这里以明清时期的龙形为例,将其造型特征作简要的论述(见图1-3)。

(2) 龙头的造型,龙可分成头部、躯干部、四肢和尾部四大部分。龙的头部是最能体现龙特征的部位,它由角、耳、眉、额、鼻、腮、水须、触须、发、舌、獠牙、唇等部分组成。这些部分又是由自然界各禽兽中的特殊部分构成的,如鹿的角、牛的耳、狮的鼻、虎的嘴、马的鬃(发)等(见图1-4)。龙的头部饱满而有变化,两眼炯炯发光,张口龇牙,触须飘动,鬃发奋扬,威风凛凛,神采奕奕。在画龙头时,先用直线确定龙头的各部分位置,如龙的鼻端至龙角的起点(即角根部)大致为龙的脸部,然后画好龙头的动向线,动向线一般从鼻端起始,从龙的两眼、两角中间穿过,鼻端和角根部的中间大致是龙眼的位置。不过也有一些龙角是直接从眼眉部的后边生出的,龙的双角、双眼、鼻翼、水须线应相互平行。

自古画龙忌合嘴、闭眼、低头(明代时期有的龙是合嘴的),因此,龙头大都昂起,嘴巴张开,做龇齿吐舌状。值得注意的是,不管龙的嘴巴张开有多大,其上下两嘴唇张开的弧度都应在同一圆心上,

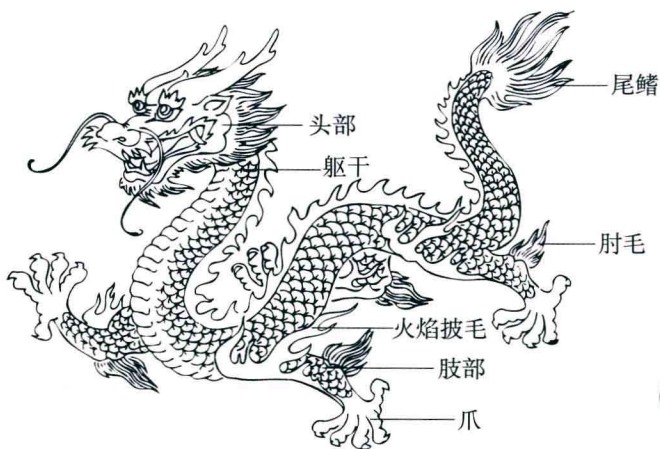

图 1-3 明清龙的各部位名称

图 1-4 龙头示意图

嘴巴张得越大，其弧度也就越大。

龙的獠牙从嘴的根部生出，一般在两眼的延长线上，嘴角和龙腮大都画出圆弧状。耳朵生长在嘴根的后面，呈牛耳的形状，和龙的眉毛并长。水须依附于鼻翼，触须紧贴在鼻翼的后面生出，向前或向后延伸，要流利挺健，一般呈S形弯曲。龙眼要突出，犹如金鱼的眼睛，也有画成虎眼的，要强调炯炯有神，鼻翼和狮鼻相似，也有画成牛鼻的。表现眼和鼻时，要注意注视的方向和头的比例关系。

龙的前额要突出，额头后部是龙角的生出点，龙角以鹿角的形象为依据，角的分叉要交错互生，避免对生，一般分两个叉，一个近顶部，一个近根部。角的顶部防止画成尖形，应该以圆弧形结顶。毛发和须发分别要顺着龙的腮部和下颌部成束状生长出，既要有松软的飘忽感，又要有整齐的流畅感。须发生出的根部稍大，中间更大，梢部逐渐变小，使线条自然成束，切忌僵硬弯曲和杂乱无章，不仅要威猛雄壮，还要整齐美观。

掌握了龙头的造型规律后，可以在眉、眼、嘴、鼻和腮各部分之间进行灵活的调整，表示龙的喜怒哀乐，给龙增加虎虎生气，还可配合须发，表示其老年、中年、青年、少年的龙龄。

当两条以上的龙在一起时，龙头的形状应注意有所区别，不要千篇一律而流于呆板，尽量使其有一种生动的情趣。这里将列出龙头的表现图例及龙头的各种造型式样（见图1-5）。

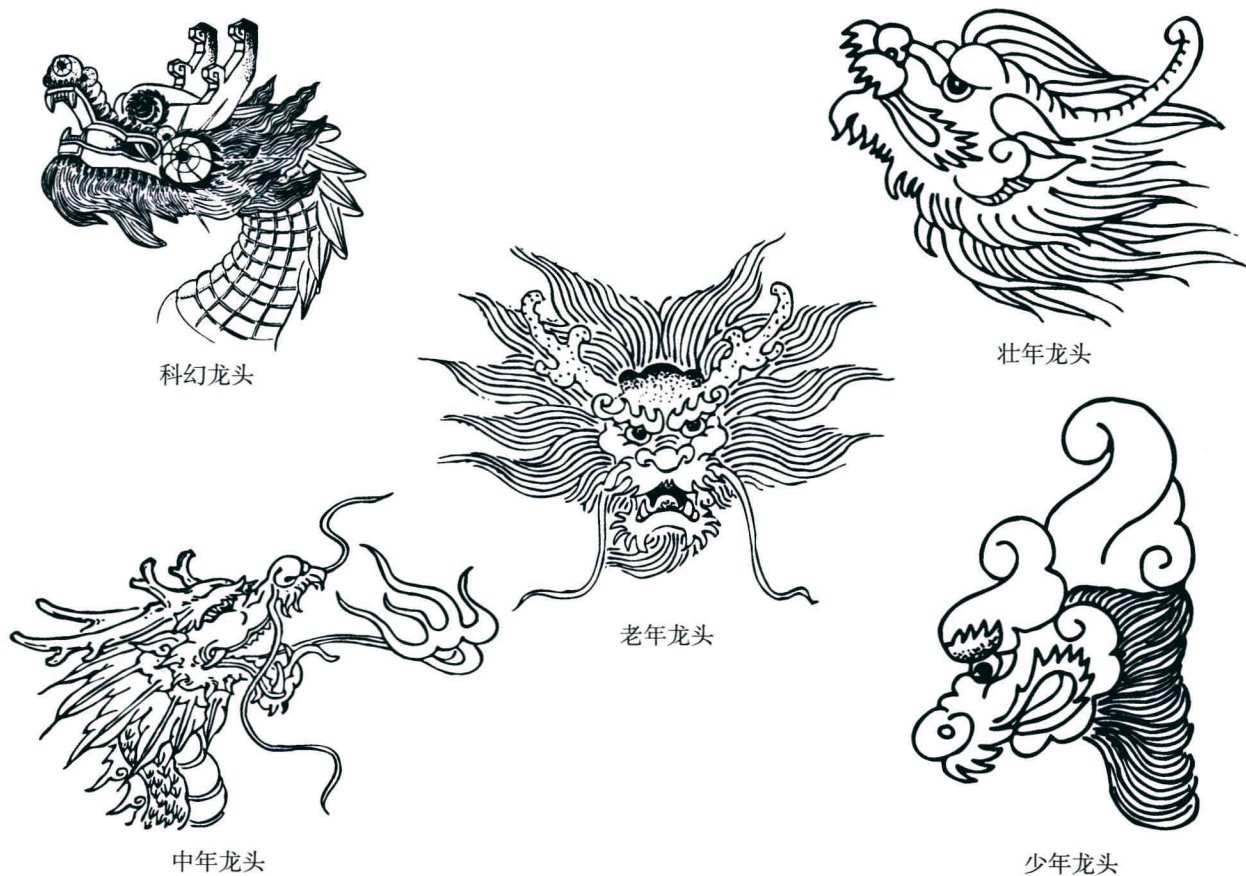

图1-5 龙头的表现图例及各种造型式样

(3) 四肢的造型，龙的四肢有前肢和后肢各两只，呈对生状，分别在身长的各1/3处。龙腿应有劲，龙掌宜丰满，作擒攫之势，爪呈鹰爪状，有力而尖锐，给人以勇猛的感觉。龙肢由大腿、小腿、肘、掌和爪组成，为显示龙腿的刚劲有力，一般都直向伸展，尽量少弯曲。其内部结构可参照脊椎动物的四肢

骨架结构，即在造型时可假设其内部有骨架结构。肘是大腿和小腿之间的关节所在，肘外部有肘毛陪衬。

明清时期的龙是五爪龙，其五爪的排列可照鹰爪的骨架进行解剖，即五爪都从小腿部的中心呈放射状伸出，前方为四爪，后方为单爪，其四肢的前伸、后蹬、亮掌时，要注意五爪正面、半侧面、侧面、后侧面、背面的透视变化，其动势要依整条龙的运动规律和曲伸的状态，密切配合，以加强龙的奔跃之势。这里列出的龙爪常见的变化图（见图 1-6），有后蹬爪、亮掌爪、攥云爪、着地爪、前伸爪、凌云爪六种。为增添龙的神威感，四条腿上应有火焰披毛的装饰。

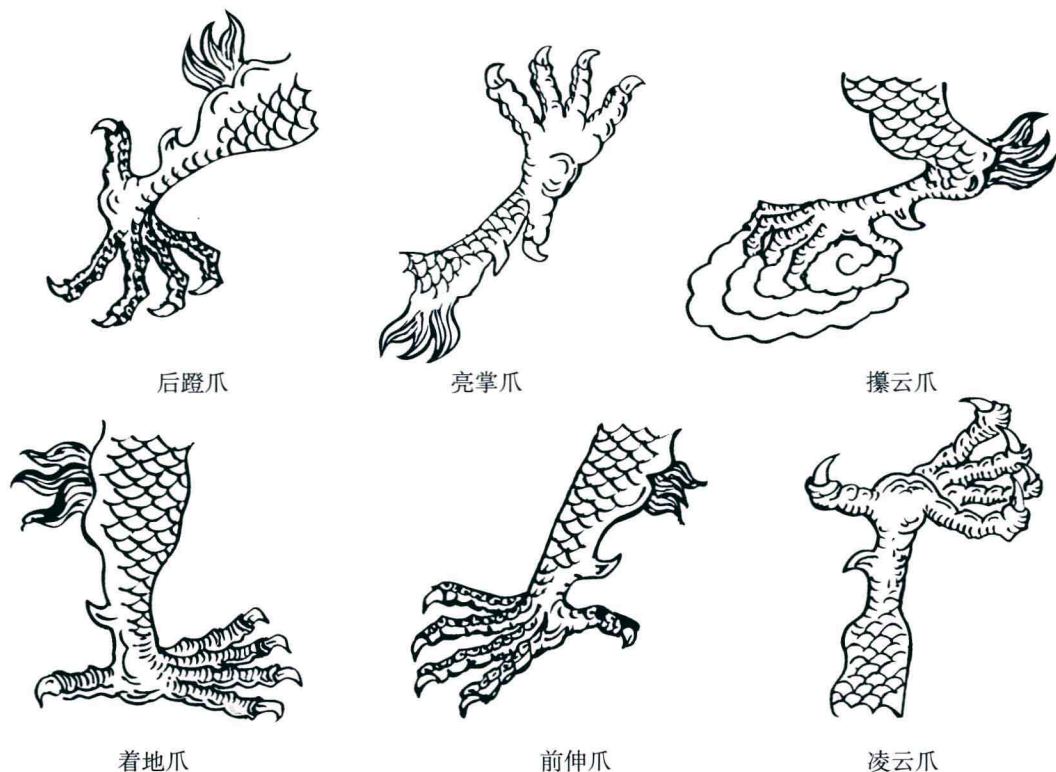

图 1-6 各式龙爪造型

(4) 躯干的造型，龙躯的造型分兽形龙和蛇形龙两类。兽形龙的躯干以虎躯为依据加以变形，其颈部似蛇颈或鹤颈，多成 S 形状，尾部作卷曲的虎尾形。蛇形龙的躯干修长、弯曲，其长度为头部长度的八倍，与头部、尾部和四肢的衔接协调，由背鳍、腹甲（又称肚节）和龙鳞三部分组成（见图 1-7）。

背鳍又称龙脊，紧紧依附在龙背的脊骨上，呈连续三角锯齿状或水波状的飘带，有的在每个部位勾双筋线或单筋线。背鳍与龙背的连接处有时还出现一层“龙衣”，“龙衣”呈一条水波状的带子，上面有“爪”字形的装饰。

腹甲在龙的肚下，因此又称“肚节”，由连续性的圆弧线条组成。由于龙的躯干翻转腾跃，变化多端，因此背鳍和腹甲也应随龙身的动势而转折，要时时注意其互相的关联和变化，中间不要中断，并考虑其透视比例关系。

龙鳞一般以鲤鱼鳞片为依据。早期龙躯干上的纹饰有蛇皮形、菱形和长方形，汉代以后逐渐形成鱼鳞形。

在龙鳞的描绘中，有的还在鳞片的中间添勾上三道筋，俗称“葡萄鳞”。

(5) 尾部的造型，龙尾的造型不可忽视，它为整条龙起到压阵的作用。尾鳍的形状丰富多彩，有芒针式、飘带式、条形式、莲花式、马尾式、鱼尾式、狮尾式、荆叶式、扇形式等多种（见图 1-8）。