

霖集
浩画
宋龙

浩龍画龍

献给
二十一世纪
二〇一二年
首次龙年

中国美术学院出版社

话龙画龙

宋浩霖龙画集

责任编辑：祝平凡

封面设计：杭州瀚智美术设计事务所

版式设计：张惠卿

责任校对：柴伟斌

责任出版：葛炜光

图书在版编目（CIP）数据

话龙画龙 / 宋浩霖著. —杭州：中国美术学院出版社，2011.4

ISBN 978-7-5503-0071-2

I. ①话… II. ①宋… III. ①中国画—作品集—中国—现代②木雕—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7②J322

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第048164号

话龙画龙——宋浩霖龙画集

宋浩霖 著

出品人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地址：中国·杭州市南山路218号/邮政编码：310002

网址：<http://www.caapress.com>

经销：全国新华书店

制版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印刷(CTP)：浙江省邮电印刷股份有限公司

版次：2011年4月第1版

印次：2011年4月第1次印刷

印张：11

开本：889mm×1194mm 1/12

字数：150千

印数：0001-1000

ISBN 978-7-5503-0071-2

定价：158.00元

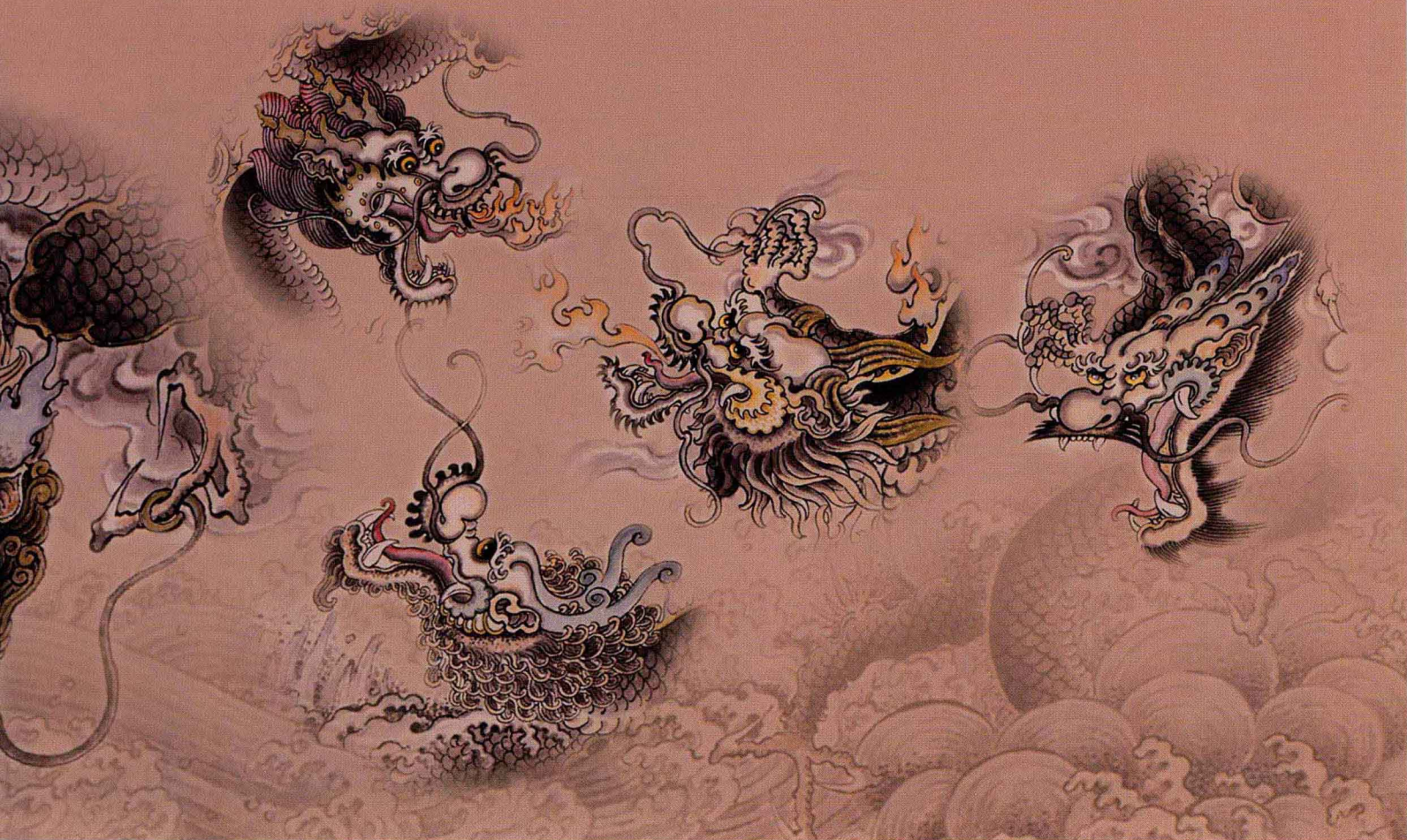
宋浩霖话龙

韩美林题“宋浩霖话龙画龙”

龍圖龍

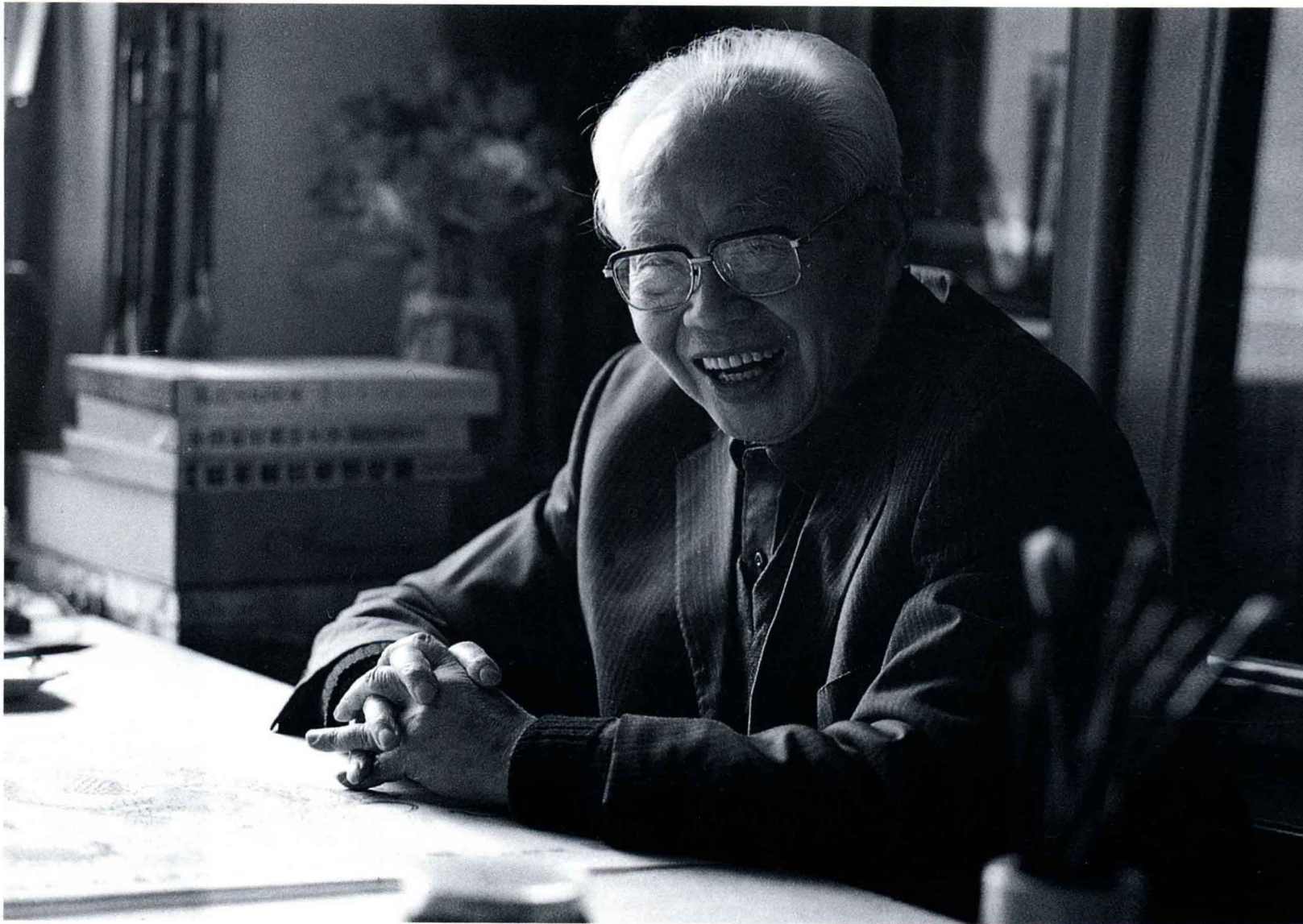
林頌

宋浩霖作品首集

當代中國書畫家

宋浩霖

浙江绍兴县人。1961年毕业于中央工艺美术学院染织系，师承老一辈著名设计艺术家雷圭元、庞薰琹、常沙娜、柴扉、程尚仁、温练昌和著名中国画家张仃、陈叔亮、田世光、李苦禅、黄钧、梅健鹰等教授，在导师的教导和影响下开始对中国传统纹样和吉祥物“龙”的研究。毕业后任教于浙江美术学院（现中国美术学院）。曾任染织教研室主任和学院基金会主任。现为中国美术家协会会员、中国工艺美术学会会员、浙江省民间美术家协会、浙江省创意设计协会名誉主席、中国美术学院教授。出版专著有《基础图案技法》、《几何形拼摆图案构成》、《宋浩霖画龙》、《艺术家宋浩霖》、《话龙画龙·宋浩霖龙画集》等。被聘为国家重点专集《中国现代美术印染织绣全集》编委。参加重建杭州雷峰塔艺术品陈设设计特聘专家委员。长期从事设计艺术教育和壁画、中国画龙画创作。独创了兼工带写和图案变化为一体的龙画技法，经过数十年来的潜心研究琢磨，终于在龙画前沿命题上，独创了自己的艺术风格。用“工而不工，不工而工”的线条与泼墨晕染相结合的表现手法，在线的绵延，力的绵延，气的绵延中彰显龙的结构、动态的魅力，使龙的躯体动态多姿优美，颈部等造型，形象变化多端、各放异彩。整体形象栩栩如生，呼之欲出，且立意深远，体现了当代人的审美情趣，达到了具有时代特色的艺术效果。国画代表作有长卷《九龙图》、《钱江巨龙戏明珠》、《祖国腾飞》、《金龙欢舞迎回归》、《碧龙攀云山》、《黄龙戏水》、《双龙戏珠》、《火龙喷焰》、《云龙追日》和有创意设计的《宋氏神龙脸谱》、《木雕神龙脸谱》、《长江三角洲龙头地形图》等，是当今中国著名专职中国画龙画家和设计艺术教育家。

1992年，宋浩霖在法国巴黎艺术城举办个人龙画展，参加著名的“巴黎神圣沙龙年会”、“法国中国文化节”联展。《欧洲国际电台》、《欧洲时报》、《星岛日报》、《法国龙报》等媒体作了龙画艺术专题介绍，赢得了国际友人的赞赏和关注。

2005年，73岁高龄的宋浩霖完成了长卷（50cm×780cm）国画《九龙图》创作，赢得了社会赞赏和关注，现已被收藏家郑齐天先生收藏。被选入《中国当代美术家作品选集》。同时，为适应木雕工艺要求，与工艺美术大师黄小明合作创作完成了东阳木雕长幅《九龙图》，并参加了2005杭州西湖博览会第六届中国工艺美术大师作品暨工艺美术精品博览会，获得银奖；2010年4月在文化部主办的“文博会”上获国家级金奖。2009年宋浩霖首创了富有文化底蕴，构思精妙的“宋氏神龙脸谱”，改变了五千多年来龙的形象和面貌。2010年宋浩霖第二次与黄小明合作完成的十三件“宋氏神龙脸谱”木雕，作品以高超的雕刻技艺雕刻成“绚丽多姿”的装饰艺术挂件佳作。

与老友张道一先生(右)合影

飞龙在天

张道一

序

老友浩霖善画龙，
能屈能伸舞长空；
行云驾雾播水火，
造福华夏千古情。

龙是一种虚拟的祥瑞动物，在中国人的心目中，至少已存活了五千年以上，人们多用“图腾”来解释。早期的形象，有的像蛇，有的像马，有的像猪，有的像鳄；后人所说的“龙有九似”，已经很晚了。至于“龙生九子，不成龙，各有所好”，为时更晚，都不过是形既定而妄加揣摩而已。

如果说原始图腾带有祖先崇拜的因素，不是直系也是旁系，故而受到他的保护。可能情况还要复杂，因为常和其他的自然崇拜混杂在一起，那时候人们普遍认为万物都是有灵的。口头文学（如神话）的流传与造型艺术的发展不一定均是一条线，待到开始综合的时候已距图腾的时代很远，可能进入封建社会了。社会制度的变革会对艺术产生很大的影响。即使“龙”字未改，他的形象和意义也不同了。当“龙”和“凤”配成一对，象征着阴阳、乾坤、男女时，“龙凤呈祥”的观念也已形成。两千多年以来，中国的封建统治者虽然也以龙凤象征帝后，但是并没有禁止在民间流行，只是在龙爪上规定百姓之龙四爪，唯独帝王之龙为五爪。这项规定是比较开明的，较有宽容。因而作为中华民族的一种精神标志，一直是龙飞凤舞，龙跃凤鸣。

民间艺人说“画龙有三挺”，即颈部、胸部、尾部的曲线转折处理，要表现出威严、雄健的气势和战无不胜的精神。浩霖兄是深谙个中奥妙的。我知道他在年青时曾练有装饰的功力，二十多年前我们也曾在一起研究过图案，探讨形式美的规律和法则，这是艺术技巧的重要法宝，可惜被一些不明事理的人将其磨去了光泽。艺术思想固然重要，但是表现思想的是什么呢？是技巧；而驾驭技巧的是对于形式之美的把握。人到老年总喜欢做他深感兴趣的事，免得在人生之路上留下遗憾。多年不见，惊喜浩霖兄操起丹青、画起龙来了，而且画得那么认真，那么铿锵，仿佛每条龙都要冲上天去！在战国的帛画上和汉代的画像石中有驭龙者，那是为了乘龙升天。道教以龙为“三踞”之首，就因为他能升天。据说古代还有“豢龙者”，那是什么龙呢？难道人间真有龙吗？看一看画像石才知道，骏马将身子拉长了像龙，将大蛇加上四条足也像龙。说明汉朝人真聪明，竟把世间的事物琢磨透了；如果早有此事，那位楚国的“画蛇添足”者也不至于没酒喝了。

说到成语，我又想到了“画龙点睛”的故事。据说晋朝画家张僧繇在南京安乐寺的墙壁上画了四条龙，但是画好之后都不点睛。就像人一样，不画眼睛是没有精神的。有人问他，为什么不画眼睛？他说：“点之则飞去矣。”人们不信，以为是妄语。无奈只好点睛。《神异记》说：“须臾，雷电破壁，见二龙飞去。未点睛者如故。”这当然是讲故事，反正现在南京已不见安乐寺的踪影，也无从对证了。为此，我向浩霖兄建言，不要把龙关在家里，让他们在太空飞舞吧，龙是盛世之征。

2009年11月12日于苏州寓中

目录

艺术简介	
序 / 飞龙在天	
国画九龙图 / 2	
木雕九龙图 / 14	
宋氏神龙脸谱 / 26	
中华民族历代龙的艺术形象演变和发展 / 63	
中国画龙创作 / 73	
后记 / 119	

九龍圖

乙酉初秋劉

江題

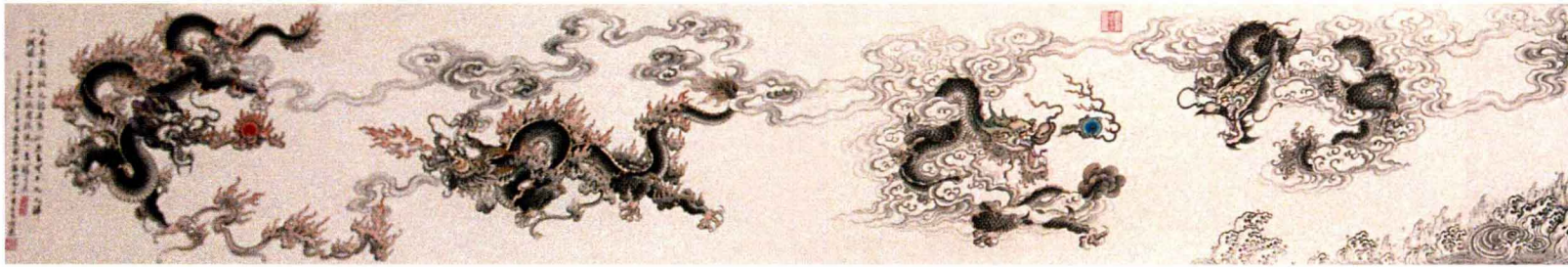

多

杭州

刘江题“九龙图”

国画九龙图 50cm × 780cm 宋浩霖绘

龙的传说与《九龙图》

龙之传说，众说纷纭，“龙”究竟是什么东西？

龙是图腾，龙是信仰，龙是幻想，龙是生物……

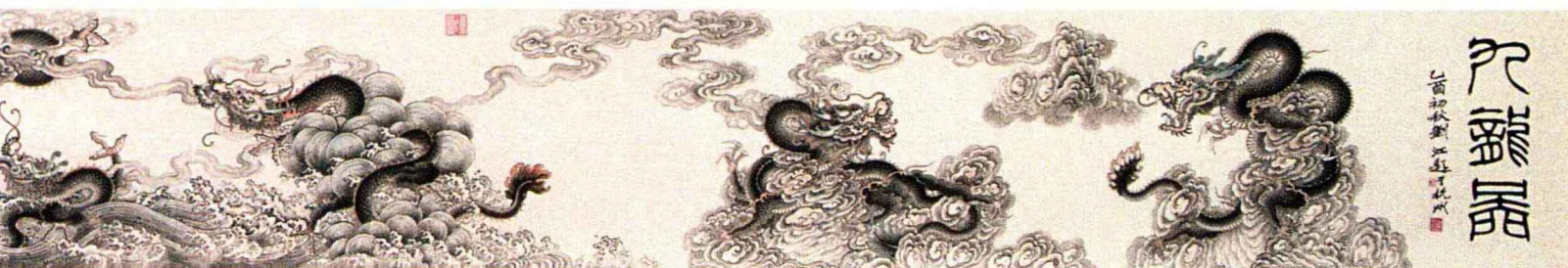
龙源于图腾，是多种生物体互补综合而成的一种虚拟形象。龙不仅是一种文化现象，也是一种抽象的实体，更是一种信念、意识、精神寄托。它与中国人结下不解之缘，人们称自己的国土为龙的故乡，把自己叫做龙的传人，尊龙为吉祥信物，龙以及与龙有关的民俗随处可见。几千年来，龙作为中华民族的精神象征沛然不衰。

龙的形象，从新石器时代变异动物纹象至唐代绢画“六尊者像”的龙形象，经过五千多年的变异，已从单一形态的动物形象演变为真实生动、丰腴壮实、屈曲矫健、动态优美的写实形象。唐代的龙形象已成为宋、元、明、清龙纹图像的参考范本。

宋代文化繁荣，纯艺术龙画创作十分盛行，历史上著名的第一幅长卷《九龙图》国画代表作，出自南宋画龙名家陈容之手。

为了传承宋代长卷《九龙图》艺术创作，由中国美术学院宋浩霖教授创作的长卷《九龙图》国画问世。

《九龙图》之作，应中国传统视九为奇数之极，九龙也象征至高无上、九九归

一，象征着中华民族的统一和团结。

与构图均匀、龙形象并列的传统琉璃浮雕九龙壁不同，长卷《九龙图》国画创作运用现代艺术的审美理念，不仅形象生动、姿态各异，而且还安排有祥龙攀云山、三友戏水、双龙戏珠、火龙喷焰为内容的组合连贯构图，从而赋予《九龙图》更丰富的文化内涵。

长卷《九龙图》国画画面，充分反映了统一中求变化、变化中有稳定的审美与形式美的法则：在九龙的头部和躯体的爪、尾、肘毛、背鳍等细部处理手法上，运用九种不同的艺术造型变化，更增添了九龙独特的艺术审美情趣和视觉美感。

各种优美的龙形态和弯曲、高低的龙身动态构成的构图，使空间与形象之间产生形态各异的空间对比、韵律与节奏，使九龙之间呈现出云腾浪涌、飘逸流转、气脉贯通的气象，蔚成大观，从而给人以磅礴壮观的气势。本卷《九龙图》国画在继承中有诸多新的艺术发挥，成为《九龙图》的创作历史上第二幅佳制巨构。

国画九龙图局部之一·祥龙攀云山
寓事业和生活吉祥如意、步步高升之意。

国画九龙图局部之二·三友戏水

寄亲朋好友、夫妻儿孙彼此欢乐和睦、愉快相处之情。