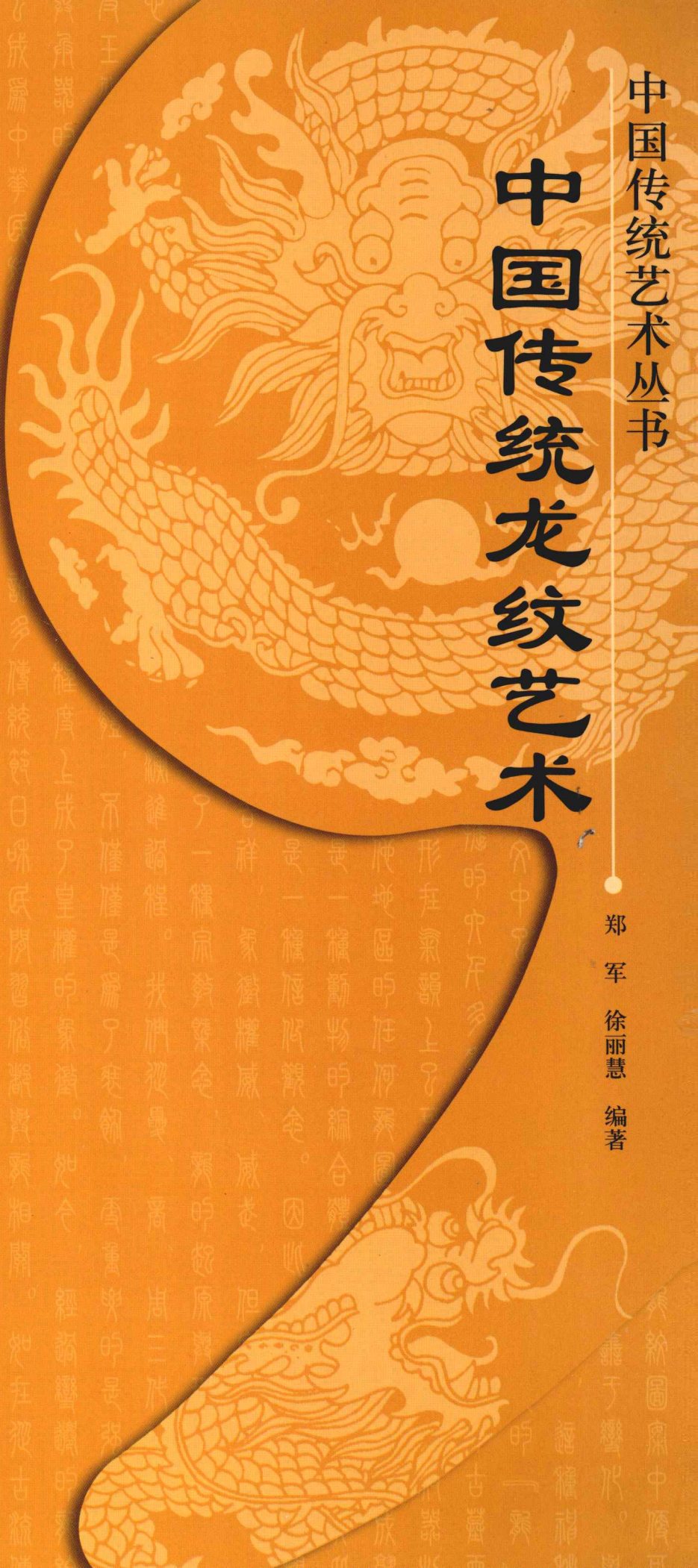

中国传统艺术丛书

中国传统龙纹艺术

郑军 徐丽慧 编著

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统龙纹艺术/郑军, 徐丽慧编著. -- 北京: 北京
工艺美术出版社, 2012.6

(中国传统艺术丛书)

ISBN 978-7-5140-0184-6

I. ①中... II. ①郑... ②徐... III. ①龙-图案-中
国-图集 IV. ①J522.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第119826号

出版人: 陈高潮

责任编辑: 陈朝华

吴 溪

装帧设计: 印 华

责任印制: 宋朝晖

中国传统龙纹艺术

郑 军 徐丽慧 编著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 84255220 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京品墨缘彩色印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 13.5

版 次 2012年6月第1版

印 次 2012年6月第1次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-5140-0184-6/J·1084

定 价 36.00元

序言

中国传统艺术形象凝聚着中华民族泱泱数千载的民族精神、生存智慧和思维方式，承载着矗立于世界传统文化之林的审美理想和艺术品格，呈现出兼容并蓄、源远流长而又独树一帜的艺术表现风格，也正在成为当今面对文化全球化以获得中国艺术精神自觉和发展的重要基础。

对于传统艺术的承继，最为直观的莫过于临摹传写的形象再现。独特的艺术品格蕴含于线条的起转承合之中，蕴含于色彩的斑斓交织之中，蕴含于形态的万般流变之中；更为丰富的寓意和哲思透过形象的千姿百态，展现着中华民族得天地之道且始终浸润于细胞之中的审美理想和人生感悟，也使我们感受到一个民族兼容并蓄、博大精深的艺术包容力以及生生不息的艺术生命活力。

在当今视觉快餐风行、感官快感充斥的艺术天地中，静下心来细细品味古人对于形态把握的精妙之处，感知附着于艺术形象之中的“物我两忘”和“天人合一”的境界，体会人与自然、人与人以及人对自身生命感悟的哲学思考，从而获得一份直入内心而“澄怀味象”的感动，获得一份对浩渺天地间各种生命形态的敬意。对锤炼千百年而源流至今的艺术形象一份轰然共鸣的会心，是一种多么难得的精神升华和启示。

一步一步坚定地走过，从装饰纹样的临摹传写，到断代纹饰或各类艺术形象的梳理、归纳，进而对其产生的背景、意义、演变过程以及艺术特色的总结和研究，逐步深入并且深刻地进行研究，是郑军先生始终如一的追求。窗外喧腾的市场经济热浪一轮又一轮掠过，似乎来不及去理会世间过多的喧哗，每天定量的伏案计划，十几年如一日的孜孜探索，成就了郑军一份淡泊而笃定的执著。面对中国传统艺术数千年的丰富积累，他感到要做的事情还有很多很多……传承者的使命和责任，如同郑军无法放弃的人生理想，就这样如影随形……

荆雷

2011年4月

前言

龙，是一种传说中的神异动物，它在中华民族吉祥文化中代表着最高祥瑞。其中龙纹是中华民族吉祥文化中最有影响的图案，我们从无计其数的历代龙纹图案中便可看出。龙的特点是：其一，有尾巴；其二，主要生活在水中；其三，善于变化。

与其说“龙”是一种动物，不如说它代表隐藏于若干物种之中的一种神秘，这种神秘的历史极为久远。在三千多年前我国的甲骨文中已有“龙”字，考古发现的“龙”则更早。1987年在河南濮阳西北坡发掘的六千多年前仰韶文化时期的古墓两侧，有用蚌壳摆塑而成的龙虎之形，其中龙形在气韵上已可与明、清皇家宫殿器物上的龙相媲美，比目前已出土的上古时代其他地区的任何龙图腾形象都要早且成熟得多。

我们从历代描绘的龙的形象来看，它是一种动物的综合体，但又很难将其比附为自然界的任何一种动物，可以说“龙”是一种信仰观念。因此，在中国人的观念中，龙象征天，象征皇帝、皇权，象征吉祥，象征权威、威武，但它更象征着中华民族特有的一种精神气质。

龙同时代表了一种宗教概念，龙的起源与形成过程，也反映了中国先民原始宗教信仰的发展演进过程。我们从夏、商、周三代的青铜器及玉质礼器来看，其图纹多以龙为载体，不仅仅是为了装饰，更重要的是强化礼器与兵器的神秘威慑作用，并在一定程度上成了皇权的象征。

如今，经过变迁的龙纹已成为中华民族精神的象征，许多传统节日和民间习俗都与龙相关。如在从古流传至今的喜庆节日举行龙狮舞、舞龙灯、划龙舟，以及结婚用的龙凤喜柬等皆是。

本书在编撰过程中，参阅了大量考古发掘报告和有关书籍杂志，并从中引用了许多资料，其中许多图例是在原有的基础上又进行了加工处理，以适应现代人的审美要求，在此特向本书中所引用研究成果的作者表示衷心的感谢。

编者

2011年中秋节

目录

第一章 生灵之首	1	四、春秋战国时期的龙纹	65
一、从“龙”字谈起	5	五、秦、汉时期的龙纹	69
二、《山海经》中的龙	6	六、六朝时期的龙纹	73
三、龙的种类	11	七、隋、唐时期的龙纹	75
四、龙的表现形式	26	八、宋、元时期的龙纹	78
五、龙的造型特点	32	九、明、清时期的龙纹	82
第二章 龙的形成	41	第四章 龙的应用	91
一、源于蛇	43	第五章 历代龙纹造型鉴赏	99
二、源于鲵	46	一、原始时代的龙纹造型	100
三、源于鳄	46	二、夏、商、周的龙纹造型	102
四、源于鱼	48	三、春秋战国的龙纹造型	111
五、源于猪	49	四、秦、汉的龙纹造型	119
六、源于云	51	五、六朝的龙纹造型	130
七、源于虹	51	六、隋、唐、五代的龙纹造型	134
八、源于恐龙	52	七、宋代的龙纹造型	142
九、源于雷电	53	八、辽、金、元的龙纹造型	148
十、源于龙卷风	54	九、明代的龙纹造型	153
第三章 龙的发展历程	57	十、清代的龙纹造型	168
一、原始时期的龙纹	58	十一、近代的龙纹造型	194
二、夏代的龙纹	61	参考文献	210
三、商、周时期的龙纹	62		

现实生活中，“龙”恐怕是人们最熟悉不过的字眼了，然而静下心来想一想，龙为何物，谁见过龙，却不见得有人能够回答上来。然而，龙又是贴近人们生活的，人们经常以“龙子”为荣，常常在自己的家中装饰有龙的图案，给儿子起带“龙”字的名字，希望他们将来有出息，其中有一个成语便叫“望子成龙”。

中国的传统节日中有两个与龙有关的节日，第一个是农历二月初二，第二个是农历五月初五。

农历二月初二又称中和节和龙抬头。据《宛署杂记》记载：“都人呼二月二为龙抬头，乡民用灰自门外蜿蜒布于宅厨，施绕水缸，呼为引龙回。”《帝京景物略》卷二也载：“二月二曰龙抬头，煎元旦祭余饼，熏床炕，曰熏虫儿，谓引龙，虫不出也。”从上述记载中可以看出，中和节后，春天来了，草木复生，各种虫子也复活了。在此之际，人们引龙回。引龙回有两种目的：一是请龙回来，兴云布雨，祈求农业丰收；二是龙为百虫之精，龙来了，百虫也就躲起来了，这对人体健康和农作物生长都是有益的。同时人们也看到，要想获得农业丰收，就需要充足的阳光、肥沃的土地，同时也需要雨水的浇灌。因此，祈求雨水就成为中和节的重要内容。与此同时，还要玩龙戏，此举是将祭龙与求雨结合在一起进行。（图1）

农历五月初五，为端午节，又名端阳、重午、端五、重五、端节、蒲节、天中节、诗人节、女儿节等。端午节是一个祭祀诸神的节日，划龙舟又是这个节日的重要活动。所谓龙舟，就是龙的外形与船的结合，是一种以龙为标志的竞赛船只，这种船

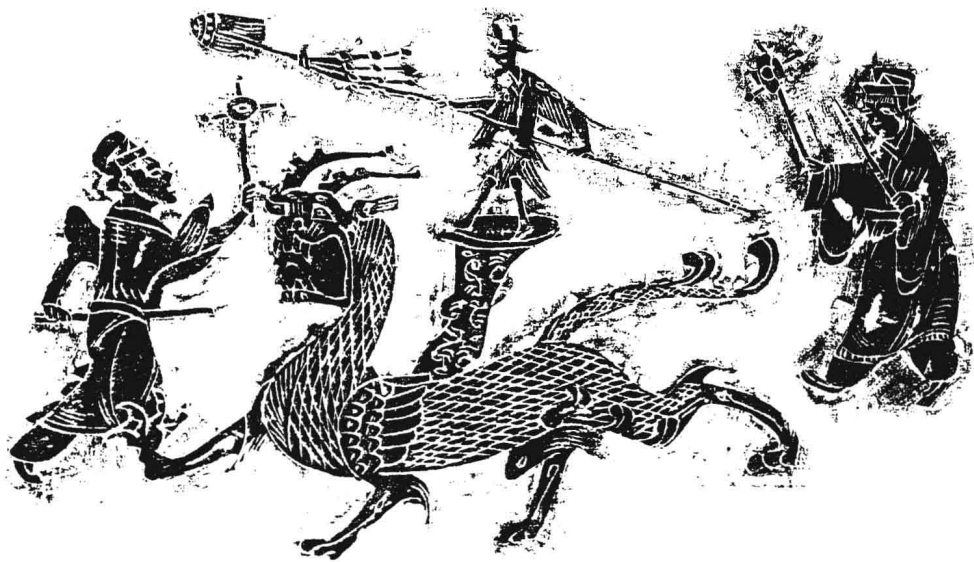

图1 龙戏·汉·山东沂南画像石

又长又窄，有的可容纳上百赛手。在船尾或船中间坐着鼓乐手，给赛手助兴和为他们喊号子。划龙舟的主要目的：一是祈求农业丰收；二是驱除瘟疫。

龙文化早在中国的旧石器时代就已经出现，此后经过数千年的发展变化，人们对龙文化的观念也在逐渐转变，大致可以分为两个阶段：一是图腾阶段，这一阶段人们视龙为图腾，把龙看作是自己的亲属和祖先；二是神的阶段，随着神灵观念的产生，人们又把龙视为自己民族的神，但神灵观念中依然保留着原始图腾崇拜的影子，图腾中的部分文化元素被保留了下来。

人们认为，龙为神物，是由古代图腾崇拜演变而来，通过人们的想象创造而成的。《尔雅·翼》描绘其形曰：“角似鹿、头似驼、眼似兔、项似蛇、腹似蜃、鳞似鱼、爪似鹰、掌似虎、耳似牛。”（图2）

龙为鳞虫之长，是善于变化的动物。《说文解字》卷十一下载：“龙，鳞虫之长，能幽能明，能细能巨，能短能长，春分而登天，秋分而潜渊。”《论衡》卷二《无形篇》载：“龙之为虫，一存一亡，一短一长。龙之为性也，变化斯须，辄复非常。”《论衡》卷六《龙虚篇》载：“人为倮虫之长，龙为鳞虫之长。俱为物长，谓龙升天，人复升天乎？龙与人同，独谓龙能升天者，谓龙神也。”又说：“传曰：‘鳞虫三百，龙为之长。’龙为鳞虫之长，安得无体？”

龙象征天。《周礼·司常》载：“日月为常，交龙为旗。”；《礼记·郊特牲》载：“旗十有二旒，龙章而设日月，以象天也。”

龙象征皇帝、皇权。《易·乾》：“飞龙在天，大人造也。”“飞龙在天，犹圣

图2 龙·云南昆明太和宫石雕

人之在王位。”《左传·襄公二十一年》：“深山大泽，实生龙蛇。”杜预注：“言非常之地，多生非常之物。”人们遂以非常之人为龙或为龙蛇。由于对龙的形象不断神话，到了封建社会尤其汉代以后，“龙”特别是“黄龙”已成为了统治阶级的专有名词，成为帝王与王权的象征，与龙有关的各种称呼也都应时而现：如“龙颜”指皇帝的颜貌；“龙体”指皇帝的身体；“龙袍”指皇帝所穿绣有龙形象的袍服；“龙椅”指皇帝的座位；“龙榻”指皇帝的卧床；“龙辇”指皇帝的车辇；“龙飞”指皇帝的兴起或即位；“龙虎”指皇帝的气派；“龙种、龙子龙孙”指皇帝的后代，就连皇帝去世都称“龙驭宾天”。总之，凡是与皇帝相关的一切事物都与龙扯上了关系。统治者为了维护自己的地位与威望，常常宣称自己是“真龙天子”“神龙在世”，以此来博取人们的信任和支持。另外，装饰着皇帝私人物品的龙总是绘有五只爪，而普通用途的器具上只能有四只爪，如今这个时代已经过去。

龙象征成功。“望子成龙”是中国人的传统观念，希望自己的孩子能够出人头地。还有人特意以“龙”为号，如《三国演义》中的诸葛亮便自号“卧龙先生”，希望自己的才能能够得到贤明君主的赏识。“龙门”被誉为是通向富贵、成功之门，因此中举又称“跳龙门”，而不中则叫“龙头点额”或“暴腮龙门”。

龙象征吉祥。汉代刘向在《新序·杂事·叶公好龙》中说：“于是天龙闻而下之，窥头于牖，施尾于堂。”唐代张彦远在《历代名画记》卷七《画龙点睛》中 also 说：“须臾，雷电破壁，两龙乘云腾去上天，二龙未点睛者见在。”因此，龙自古被人崇拜，被视为神异。（图3）

图3 人形龙·传世·山东高密剪纸·范祚信

龙象征中华民族。中国龙的形象是古人对龙存在形态的理想化、神秘化描述，它的形象是集多种动物特征于一身，在现实中是不曾存在过的，它是先民们用集体的智慧创造出来的一种人性理想化的“动物”，反映着中华民族发展的历史和各民族大融合的过程。千百年来，其形象早已深深地刻在了中华民族每一个炎黄子孙的心灵深处，并已成为全体炎黄子孙的精神归依和感情纽带，华夏儿女也往往以自己是“龙的传人”而感到骄傲和自豪。

总之，在中国人的心目中，龙代表着吉祥如意、和谐长久，代表着风调雨顺、人寿年丰，代表着团结一致、生生不息。同时，龙的各部位也都有着特定的寓意：突起的前额表示聪明和智慧；鹿角表示社稷和长寿；牛耳寓意名列魁首；金鱼尾象征灵活；马齿象征勤劳和善良等。

从龙的职责来看，古人又将其分为四类：第一类为天龙，代表着天的更生力量；第二类为神龙，能够兴云布雨；第三类是地龙，掌管着地上的水源；第四类为护藏龙，看守着天下的宝物。

一、从“龙”字谈起

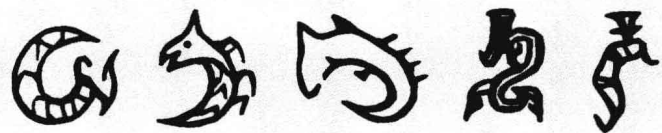
汉字是中华文明的根基和中华民族的魂魄，它的一笔一画，一撇一捺，镌刻在甲骨上，铸造在青铜器上，雕刻在鼓形石上等，刻写在社会生活的每个角落，同时也写在每个中国人的心灵上。汉字造字之初，本身就是现实景物的直观摹写，采用的都是“象物之形”的造字方法，“六书”列“象形”为首，说明它是汉字的基础。

《说文解字》称：“仓颉之初作书也，盖依类象形，故谓之文。其后形声相益，即谓文字。”虽然汉字最早是由图画演变而来，但图画及刻绘符号还不能称为文字。从甲骨文开始，我们所说的汉字图形已经开始形成，它是汉字成熟后的装饰化形式，是以图画方式表达一种含义，这种甲骨文中的图形化特征与其信息功能是合为一体的。

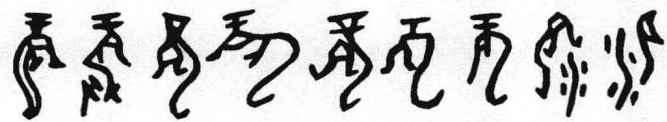
甲骨文中的“龙”字，是上为头、下为尾、左为腹、右为背的一条大龙的形象。同时也表现了这种神物的充满力量的爬行动作，通过张大的嘴巴，又体现出其健壮的体态，有时候它们头上还有一种装饰物。

金文中的“龙”字，上部是角，角下是头，嘴巴朝左张开，露出两颗锋利的牙齿，右边是弯弯曲曲的龙身。小篆中的“龙”字，是由金文演变而来，反而比金文更复杂了。

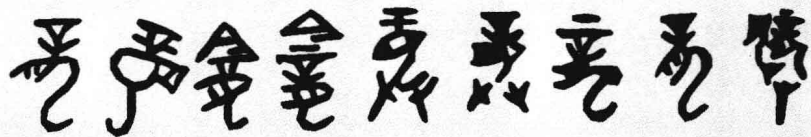
“龙”字的本意，是指古代传说中一种能兴风作雨的神奇动物。而古代用“龙”字组成的词很多，仅从字面上去理解极易搞错，如李商隐《过华清内厩门》诗“至今

商代龙字

西周龙字

春秋龙字

先秦龙字

甲骨文龙字 金文龙字 小篆龙字

图4 “龙”字的演变

青海有龙孙”，这个“龙孙”若理解成“龙的子孙”那就错了，它是一种骏马的名字。辛弃疾《满江红》词“春正好，见龙孙冲破”中的“龙孙”不是指骏马而是竹笋的别名。有人曾把李白“腰下有龙泉”中的“龙泉”解释为泉水名，也是错的，这个“龙泉”是宝剑名。（图4）

二、《山海经》中的龙

《山海经》约成书于战国至汉代，是中国古文化的珍品，自古被人们看作是一部奇书。作者原认为是大禹、伯益，实际上它是多位无名作者的集体创作。全书分《山经》和《海经》两部分，共18卷，3.1万字，书中记录了各种奇形怪状、拥有超人神通的奇灵异兽，内容涉及地理、历史、植物、动物、矿物、医药、鬼神、祭祀、氏族部落等诸多方面。

由于《山海经》堪称是中国古神话的宝库，而神话则是古人类充满欲望和疑惑的美丽梦想，所以，龙的形象自然成了不可缺少的描绘对象。例如鸟身龙首神、龙身鸟首

神、龙身人面神、人身龙首神、应龙等，都为后世龙纹的逐步完善提供了参考资料。

《山海经》卷一《南山经》载：“凡鹄山之首，自招摇之山以至箕尾之山，凡十山，二千九百五十里，其神状皆鸟身而龙首。”说的是招摇山至箕尾山共十座山，山神都是鸟身龙首的形象。（图5）

《山海经》卷一《南次二经》载：“自柜山至于漆吴之山，凡十七山，七千二百里。其神状皆龙身而鸟首。”说的是自柜山至漆吴山共十七座山，凡山神都是鸟首龙身神。（图6）

《山海经》卷一《南次三经》载：“自天虞之山以至南禺之山，凡一十四山，六千五百三十里。其神皆龙身而人面。”说的是自天虞山至南禺山共十四座山，其山神都是人面龙身的形象。（图7）

图5 鸟身龙首神·清·四川成或因绘图本

图6 龙身鸟首神·清·四川成或因绘图本

图7 龙身人面神·明·蒋应铨绘图本

《山海经》卷五《中次八经》载：“又东百三十里曰光山。其上多碧，其下多水。神计蒙处之，其状人身而龙首，恒游于漳渊，出入必有飘风暴雨。”郭璞《图赞》：“计蒙龙首，独禀异表。升降风雨，茫茫渺渺。”说的是光山山神计蒙是个龙首人身的怪神，又是风雨之神，常在漳渊一带游玩，他出入时必伴有狂风暴雨。（图8）

《山海经》卷六《海外南经》载：“南方祝融，兽身人面，乘两龙。”郭璞《图赞》：“祝融火神，云驾龙骖。气御朱明，正阳是含。作配炎帝，列位于南。”说的是南方的火神祝融，兽的身子，人的脸面，常骑乘两条龙。乘龙的还有句芒。据《山海经》卷九《海外东经》载：“东方句芒，鸟身人面，乘两龙。”句芒是古神话中的木神、春神、树木之神，又是生命之神。句芒名重，是西方天帝少昊之子，后来却成为东方天帝伏羲的辅佐。（图9、图10）

夏后开也是驾着双龙上下于天。据《山海经》卷十六《大荒西经》载：“西南海之外，赤水之南，流沙之西，有人珥两青蛇，乘两龙，名曰夏后开。开上三嫫于天，得《九辩》与《九歌》以下。此天穆之野，高二千仞，开焉得始歌《九招》。”夏后开即夏后启，为避汉景帝刘启讳改。说的是夏后开耳朵上挂着两条青蛇，骑乘两条龙，多次上天作客，得到天乐《九辩》和《九歌》，下到凡间，在天穆之野演奏，这便是后来的乐舞《九招》。（图11）

图8 计蒙·明·蒋应镐绘图本

图9 句芒·清·成或因绘图本

图10 祝融·明·蒋应镐绘图本

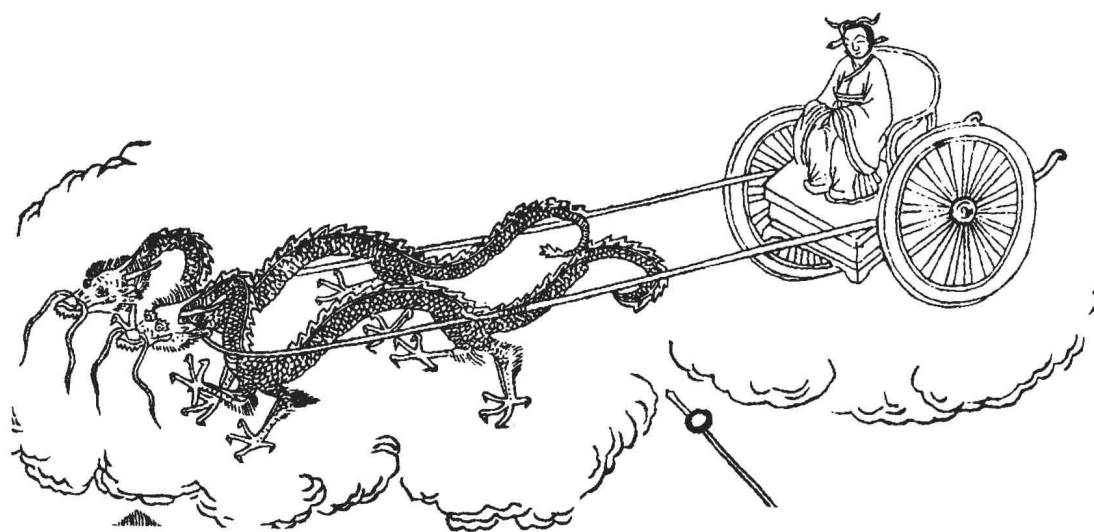

图11 夏后开·明·蒋应镐绘图本

雷神又称雷公、雷师。对雷神的信仰源于古人对自然现象的崇拜。《山海经》卷十三《海内东经》载：“雷泽中有雷神，龙身而人头，鼓其腹。”它传达给我们两个信息：其一，雷神发雷的方法是“鼓其腹”，这为以后神话的演绎击“天鼓”提供了基础；其二，早在《山海经》编著的时代，雷神已经开始人格化了。历来，雷神的外形在传说中变化不定，直到明清时期其形象才逐渐统一，最突出的是猴脸尖嘴，整个形象半人半鸟，十分怪异。我们目前所见到的《山海经》中雷神图，还是人面龙身的古老形貌。（图12、图13）

《山海经》卷十四《大荒东经》载：“大荒东北隅中有山，名曰凶犁土丘。应龙

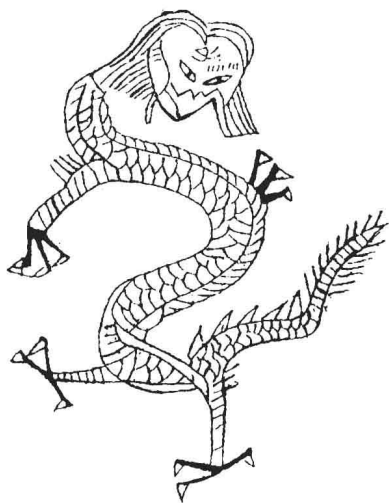

图12 雷神·清·吴任臣近文堂图本

图13 雷神·清·四川成或因绘图本

图14 应龙·明·胡文焕图本

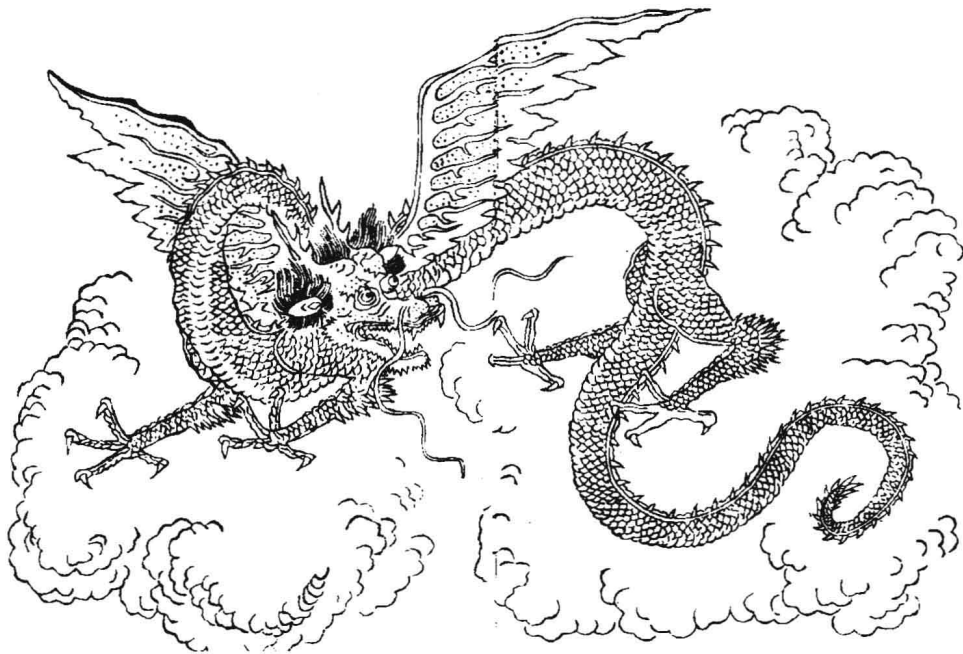

图15 应龙·明·蒋应镐绘图本

处南极，杀蚩尤与夸父，不得复上，故下数旱，旱而为应龙之状，乃得大雨。”龙中有翼者为应龙，在远古神话中，应龙是皇帝的神龙，擅长蓄水行雨，在皇帝与蚩尤的战争中，杀死了蚩尤与夸父，立下了赫赫战功。（图14、图15）

三、龙的种类

早在三国时的《广雅》一书中，魏人张揖便将龙大体分为四种：“有鳞曰蛟龙，有翼曰应龙，有角曰虬龙，无角曰螭龙。”但无鳞无翼者叫什么龙，没有说清楚。后来，人们又加上了几种：未升天者为蟠龙，好水者为晴龙，好火者为火龙，善吼者为鸣龙，好斗者为蜥龙等。在神话传说中，龙以各种各样的形象出现，但在中国人的观念中，龙是一种性情良好、温和仁慈的神物，它具有很好的德性。在人们的概念中，龙是不轻易显现的，即使显现了也见首不见尾。龙的出现，是天下太平的征兆，它被视为最大的吉祥物。

当代学者王大有先生在《龙究竟是什么》一文中说：广义的龙有四十几种，大体上可分为六大类。一是鳄鼉类龙，包括夔龙、鼉龙等，这是主龙干系，其他类型的龙则是辅龙支系；二是蛇类螭龙，包括螭、滕、肥遗、巴、闽、蜒等，在辅龙支系中居首；三是鱼类龙鲤，包括蟠龙、蟠吻、鱼尾龙、狎鱼等；四是天鼉龟龙，包括鼉、