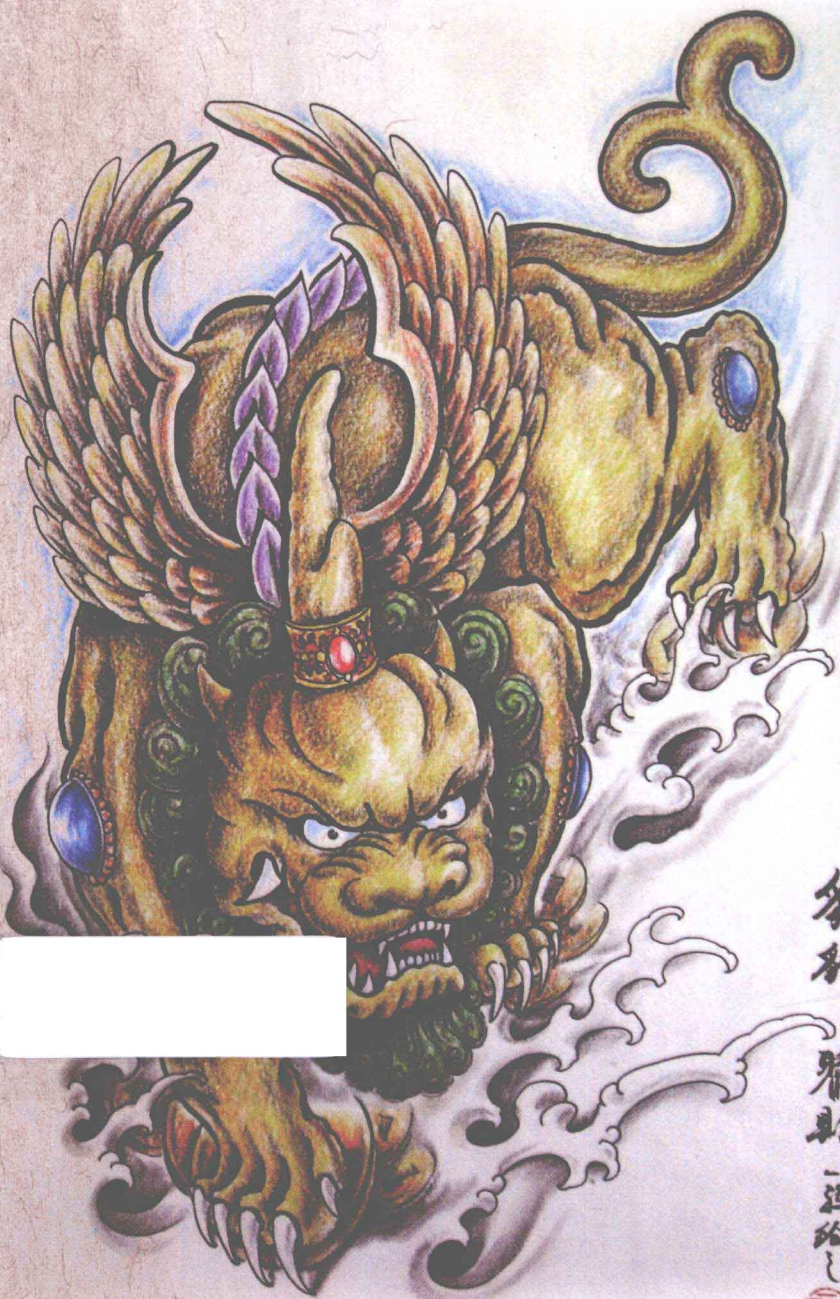

中国传统题材造型

徐华铛
编著

瑞兽祥禽

徐华铛
二〇一〇年
一月

中国林业出版社

【中国传统题材造型】

徐华铛 ■ 编著

■ 中国林业出版社

瑞獸祥禽

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统题材造型·瑞兽祥禽 / 徐华铛编著. — 北京: 中国林业出版社, 2012.12
ISBN 978-7-5038-6738-5

I. ①中... II. ①徐... III. ①图腾—中国—图集 IV. ①J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 213337 号

丛书策划 徐小英
责任编辑 徐小英 曹 慧
封面设计 赵 芳
设计制作 骐 骥

铜狮 北京故宫太和门

出 版 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)
<http://lycb.forestry.gov.cn>
E-mail: forestbook@163.com 电话: (010)83222880

发 行 中国林业出版社
制 版 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 2012 年 12 月第 1 版
印 次 2012 年 12 月第 1 次
开 本 190mm × 210mm
字 数 142 千字 插图约 260 幅
印 张 7.5
印 数 1 ~ 5000 册
定 价 48.00 元

神龙吐圣水 浙江东阳金钟寺漏窗

● 编著：

徐华铛

● 主要摄影：

徐华铛

● 摄影及照片提供者：

徐积锋 郭利群 林格锋
刘慎辉 吴建新 俞沛旺
徐 艳 刘一骏 陈星亘
王向东

此中别有一方天

——为华钊君的“中国传统题材造型”系列丛书作序

工艺家、鉴评家徐华钊，才足兼通，流可归杂，然述而有作，自具器识，染指文墨，每有异响。尤在工艺美术领域，其对作品的推介及史论的研索更有建树，迄已成书六十余部，行文百数万言，可谓书香盈门，硕果满枝。

艺文之果，声希踪远，其于民族艺术之激扬自有催化之力，于工艺史论的研究更有奠基之功。华钊君其自出道始即耽缅于民族艺术之汪洋，耘耕于传统文化之沃土，于故纸堆里淘金，从瓦砾丛中拾珠，孜孜兀兀，心无旁骛，寒

北方狮

南方狮

暑数历、春秋几度，纵茧缚其无悔，开花甲而依然。就凭这股子精神，前路自必成蹊矣。

徐华铛著书，自有面向，自有所持，自有风致。为致实用计，他坚持图文并茂甚而以图为主，附图务期精，务期多，所选图例既有传世之古物，公认之佳作，更有见所未见搜罗于乡野坊间的遗珠。图又分真贋，真者即影像件，贋者即摹写本，前者之优，真切如在；后者之胜，洗练明确。行文方面，他坚持以浅显的语言，述说梗概，阐发深义，既有渊源的追溯，又有理论的扶持。正是这种坚持，他的著作可视可读，宜赏致用，颇得读者缘。

我与徐华铛是师生更是朋友，20世纪80年代初他在浙江美术学院（现为中国美术学院）修习时，我是他的老师，续后交往依然绵密。尔来几近三十年矣，他已开甲，我逾古稀，故人间之交往自应归于友道了。华铛君是在从事工艺美术创作与研究中胜出的，他在入读美术学院之前早有文名，而著书则在稍后。先是兴之所致编写一些小集子，其中亦有与同好合作写成的。获得好评之后则更一发不可收。他素有寻根溯源的兴味，更有敷演于文字的冲动，加之他的勤勉与毅力，终于勃发不竭，蔚成大观。乃尔赞之以诗曰：

破读天书意近狂， 文山墨海任苍茫。
勤诚不废神人佑， 茅舍荆篱出凤凰。
持泥磨石溯渊源， 长夜孤灯批旧篇。
沙里淘金岂论价， 此中别有一方天。

傅维安

2011年6月于中国美术学院

（傅维安：系中国著名动物雕塑家、中国美术学院教授）

目 录

貔貅进宝	刘一骏 (封面)
彩龙、彩凤盘尊	浙江上虞三雄丹青瓷文化创意有限公司 (封底)
铜狮	北京故宫太和门 2
神龙吐圣水	浙江东阳金钟寺漏窗 3

此中别有一方天

——为华鎔君的“中国传统题材造型”系列丛书作序 4

北方狮	4
南方狮	4
凤凰涅槃	云南大理崇圣寺广场 9

卷首语：

瑞兽祥禽，一份博大精深的文化遗产	10
飞豹	10
飞麟护财	无上纹图 11
凤凰城标	湖北荆州 11

一、神龙的造型

金龙	12
青龙	江苏徐州 14
青龙	瓦当 14
行龙	北京颐和园 15
走兽形龙	15
腾龙	江苏无锡灵山 16
蟠龙	陕西西安 16
金龙腾飞	宁夏银川大团结广场 17
云海中腾跃的龙	17
神龙出水	17
神龙戏珠	18

苍龙教子	18
九龙花瓶	郭东设计 19
古建的龙饰	浙江舟山普陀 19
龙的传人	福州左海公园 20
沧海南珠	20
祥龙回首	南昌大学 20
神龙吐圣水	浙江东阳金钟寺 21
瑞气神龙涌彩霞	22
螭龙 (苏州玉雕)	周德荣 23
双龙戏珠 (古建纹样)	23
双龙戏珠 (木雕纹样)	23
寓意兴旺发达的小龙	24
团结吉祥九龙灯	王向东 24

二、麒麟的造型

蹲坐麒麟 (石雕)	25
奔跑麒麟 (石雕)	26
北京颐和园仁寿殿铜麒麟	27
站立麒麟之一	北京十三陵神道 27
站立麒麟之二	北京十三陵神道 27
守门麒麟 (铜像)	28
麒麟	山东巨野旅游标志 28
龙形麒麟	浙江普陀普济寺 29
龙形麒麟 (背部)	29
龙形麒麟 (头部)	29
吼叫麒麟	30
守护麒麟	30
行云麒麟	李新民 30
长翅麒麟	30

桥头麒麟之一	浙江东阳 31
桥头麒麟之二	浙江东阳 31
麒麟踏宝	上海豫园商城 31
麒麟探宝	31
麒麟觅宝	无上纹图 32
麒麟进宝	刘一骏 32
麒麟护宝	无上纹图 33
麒麟送宝	无上纹图 33

三、狮子的造型..... 34

南朝石兽之一	江苏南京 34
南朝石兽之二	江苏南京 34
南朝石兽之三	江苏南京 34
仿唐狮子	上海博物馆 35
仿北魏狮子之一	上海博物馆 35
仿北魏狮子之二	上海博物馆 35
仿南朝狮子	上海博物馆 35
仿隋狮子	上海博物馆 35
仿汉辟邪	上海博物馆 35
仿汉天禄	上海博物馆 35
顺陵石狮	陕西西安 36
乾陵石狮	陕西西安 36
石狮(明)	北京天安门 37
宋陵石狮	河南巩县 37
立狮(明)	北京十三陵 38
蹲狮(明)	北京十三陵 38
正面狮子(明)	北京十三陵 38
铜狮(清)	北京故宫养心门 39
铜狮(清·雄狮)	北京故宫太和门 39
铜狮(清·雌狮)	北京故宫太和门 39
铜狮(清·雄狮)	北京故宫乾清门 40
铜狮(清·雄狮)	北京故宫乾清门 40
铜狮(清)	北京颐和园 41
铜狮(清)	北京颐和园 41
南狮之一	42
南狮之二	42
南狮之三	42
南狮之四	43
南狮之五	43
南狮之六	44
南狮之七	44

南狮之八	44
南狮之九	45
南狮之十	45
南狮之十一	台湾台北故宫 45
北狮之一	46
北狮之二(雄狮)	47
北狮之三(雌狮)	47
北狮之四(雄狮)	48
北狮之五(雌狮)	48
北狮之六	49
北狮之七	49
北狮之八	49
北狮之九	50
北狮之十	50
北狮之十一	50
北戴河石狮	50
门狮(雌)	浙江新昌大佛寺 51
门狮(雄)	浙江新昌大佛寺 52
翼狮	上海外滩中国银行 53
翼狮	上海外滩中国银行 53
护狮	马良勇 53
门狮(雄)	浙江天台济公故里 54
门狮(雄)(背部)	54
门狮(雌)	浙江天台济公故里 54
守财狮	55
铜狮	杭州雷峰塔 55
琉璃狮子	55
仿真的守门狮子之一	56
仿真的守门狮子之二	56
守门狮子	香港特区 56
吼狮	福建石狮市市标 57
东方雄狮	浙江桐乡世贸城 57
狮子壁挂	沈小安 58
狮子壁挂	沈小安 58
桥头狮	浙江江山市 58
桥头狮	浙江江山市 58
九狮闹春台屏	李新民 59
盛世太平	古民居大梁上雕刻的狮子 60
狮子踩绣球	61
大狮少狮	61
九狮舞球	吴奇旺 62

四、神兽的造型..... 63

貔貅之一	63
貔貅之二	63
貔貅之三	63
貔貅护财	刘一骏 64
貔貅聚财	刘一骏 64
貔貅得财	刘一骏 64
貔貅富财	刘一骏 65
貔貅招财	刘一骏 65
貔貅进财	刘一骏 65
貔貅兴财	刘一骏 65
貔貅积财	刘一骏 66
貔貅灾财	刘一骏 66
辟邪之一	江苏徐州 67
辟邪之二	江苏徐州 67
辟邪之三	江苏无锡影视基地三国城 67
狻猊(雌)(传统剔红工艺)	文乾刚 68
狻猊(雄)(传统剔红工艺)	文乾刚 69
朝天	北京天安门 70
瑞象	71
殷殷教诲	71
太平有象	71
四方大象	宁波七塔报恩禅寺 72
六牙大象	四川峨眉山金顶 72
双双吉祥(象)	73
彬彬有礼	73
白虎	江苏徐州 74
神虎	74
翼虎	傅维安 75
翼虎	傅维安 75
白虎	无上纹图 75
虎虎生威	无上纹图 76
雄风万里	无上纹图 76
双骆驼	77
沙漠神兽	77
一注无前	78
神马	78
牛背上的欧罗巴	福州左海公园 79
瑞牛送财	79
神鹿鸣春	80

吉羊	81
智者风度	81
玄武	江苏徐州 82
吞吐大荒	韩美林 82
神龟	北京故宫 83
龙龟	北京故宫 83
金蟾得钱	无上纹图 84
金蟾护财	无上纹图 84
龙马神兽	台湾屏东西方道堂 85
猪龙婆	江苏无锡蠡湖 85

五、祥禽的造型..... 86

朱雀之一	86
朱雀之二	86
朱雀之三	86
五代辽韵	87
凤采牡丹	黄小明 88
百鸟朝凤之一	李新民 89
百鸟朝凤之二	李新民 89
鸾凤和鸣	李新民 89
凤采牡丹	马良勇 90
凤赐吉祥之一	吴初伟 91
凤赐吉祥之二	吴初伟 91
春色赋	上海世博会山西馆 92
凤凰城标	湖北荆州 93
凤凰铜雕	94
笑昂蓝天	94
凤临宝地	山东东营利津公园 95
凤凰谷标志	95
凤凰啼翠	山东临沂 96
丹凤寻宝	96
火凤凰	山东青岛李村公园 96
凤凰城雕	湖北松溪市 97
金凤凰	山东青岛黄岛区 97
凤凰铜雕	云南大理 98
凤标	湖北武汉磨山公园 99
凤凰展翅	湖南凤凰古城城标 99
凤凰涅槃	云南大理崇圣寺广场 100
凤求凰	四川成都琴古径商业街 101
孔雀之一	李新民 102
孔雀之二	李新民 102

孔雀辛夷	林发述作, 福州市雕刻艺术总厂藏	103
孔雀型花插		103
三鹤铜鼎	北京故宫	104
仙鹤翱翔之一	何福礼	105
仙鹤翱翔之二	何福礼	105
仙鹤展翅	江苏盐城火车站	105
鲲鹏(铜雕)		106
定在蓝天(广场雕塑)		106

六、瑞兽祥禽头部造型集锦…… 107

瑞兽祥禽头部造型集锦之一	浙江东阳金钟寺	107
瑞兽祥禽头部造型集锦之二		107
瑞兽祥禽头部造型集锦之三		107
瑞兽祥禽头部造型集锦之四	天津天后宫	108
瑞兽祥禽头部造型集锦之五	浙江宁波宏拓	108
瑞兽祥禽头部造型集锦之六	童献松	108
瑞兽祥禽头部造型集锦之七	郑方杨 鲍松平	108
瑞兽祥禽头部造型集锦之八		109
瑞兽祥禽头部造型集锦之九	北京天文台	109
瑞兽祥禽头部造型集锦之十	香港黄大仙祠	109
瑞兽祥禽头部造型集锦之十一	袁志奇	109
瑞兽祥禽头部造型集锦之十二	王卫洋	109
瑞兽祥禽头部造型集锦之十三	香港黄大仙洞	110
瑞兽祥禽头部造型集锦之十四	北京故宫御花园	110
瑞兽祥禽头部造型集锦之十五	浙江新昌栖光净院	110
瑞兽祥禽头部造型集锦之十六		110
瑞兽祥禽头部造型集锦之十七	浙江溪口雪窦寺	111
瑞兽祥禽头部造型集锦之十八	广州白云山九龙壁	111
瑞兽祥禽头部造型集锦之十九	北京颐和园	111
瑞兽祥禽头部造型集锦之二十	苏州寒山寺	111
瑞兽祥禽头部造型集锦之二十一	无上纹图	111
瑞兽祥禽头部造型集锦之二十二	无上纹图	112
瑞兽祥禽头部造型集锦之二十三	南京明孝陵	112
瑞兽祥禽头部造型集锦之二十四	无锡渤岛	112
瑞兽祥禽头部造型集锦之二十五		112
瑞兽祥禽头部造型集锦之二十六	陕西西安	113
瑞兽祥禽头部造型集锦之二十七		113
瑞兽祥禽头部造型集锦之二十八	上海城隍庙	113
瑞兽祥禽头部造型集锦之二十九		113
瑞兽祥禽头部造型集锦之三十		114
瑞兽祥禽头部造型集锦之三十一	北京正阳门	114

瑞兽祥禽头部造型集锦之三十二		114
瑞兽祥禽头部造型集锦之三十三		114
瑞兽祥禽头部造型集锦之三十四	浙江新昌大佛寺	115
瑞兽祥禽头部造型集锦之三十五	陶海峰	115
瑞兽祥禽头部造型集锦之三十六	北京故宫太和门	115
瑞兽祥禽头部造型集锦之三十七	浙江天台济公故里	116
瑞兽祥禽头部造型集锦之三十八		116
瑞兽祥禽头部造型集锦之三十九		116
瑞兽祥禽头部造型集锦之四十	上海外滩	116
瑞兽祥禽头部造型集锦之四十一		117
瑞兽祥禽头部造型集锦之四十二	韩美林	117
瑞兽祥禽头部造型集锦之四十三	浙江新昌大佛寺	117
瑞兽祥禽头部造型集锦之四十四	北京颐和园	117
瑞兽祥禽头部造型集锦之四十五	湖南凤凰古城	118
瑞兽祥禽头部造型集锦之四十六		118
瑞兽祥禽头部造型集锦之四十七	黄小明	119
瑞兽祥禽头部造型集锦之四十八	吴初伟	119

感谢您的开卷阅读(代后记) … 120

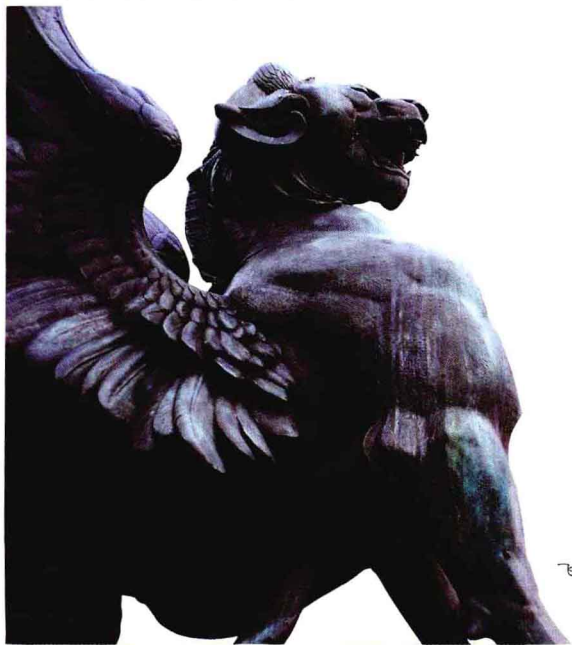
凤凰涅槃 云南大理崇圣寺广场

卷首语：瑞兽祥禽，一份博大精深的文化遗产

瑞兽祥禽，是民间艺术家对自然界的走兽禽鸟进行美化、神化后的艺术形象。它源于自然，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。瑞兽祥禽成了人们征服自然、驱除妖魔的精神寄托。

从夏商时期的彩陶、青铜器开始，瑞兽祥禽便成了人们的主要装饰内容。到西汉时期，瑞兽祥禽形象日趋丰富，并出现了青龙、白虎、朱雀、玄武“四神”。自汉代以后，中国历代艺术家们依照人们的意愿，在瑞兽祥禽神瑞化的道路上愈走愈远，龙、麒麟、辟邪、貔貅、狻猊、朝天犼、凤凰等理想化瑞兽祥禽的造型愈来愈浪漫；狮、虎、象、鹿、牛、马、羊、孔雀、丹顶鹤等自然界的走兽禽鸟也慢慢脱离了原貌而走向神化之路。这些瑞兽祥禽既写实又夸张，

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，以显示无限遐想，蕴含神秘气氛。这些瑞兽祥禽虽为世上所不见，但却是从走兽禽鸟中提炼成形，矫健生动，流畅灵动，神采飞扬，奇谲瑰丽。

飞豹

中国的瑞兽祥禽又是人类吉祥的象征。“神鹿鸣春”、“双龙戏珠”、“鸾凤和鸣”、“麒麟踏宝”、“狮舞绣球”、“貔貅兴财”、“凤采牡丹”、“太平有象”……这些以瑞兽祥禽组成的吉祥图案，成为历代人民生活的不可或缺的一部分。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瑞兽祥禽是我国珍贵的文化遗产，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。

飞麟护财 无上纹图

凤凰城标 湖北荆州

一、神龙的造型

龙，威武矫健，隽雅秀美，宏浑辉煌，具有中华民族特有的文采和格调，象征高尚富贵，比喻喜庆吉祥，寓意江山社稷。当它从原始的朦胧状态中产生在我国第一个王朝的民族——夏民族后，便一直高高地腾跃在华夏的上空，它以独特的造型艺术，毫无愧色地步入东方艺术之林，成了中华民族发祥和文化肇端的象征，成了传统艺术中永开不败的奇葩。

金龙

金龙（局部之一）

金龙（局部之二）

青龙 江苏徐州

历代的艺术家们以丰富的装饰语言和富有韵律感的美好线条，生动地刻画了龙这个多姿多彩的美好形象，构成了各个时代不同的艺术风韵：春秋战国的古雅朴拙，秦汉时期的雄健豪放，隋唐时期的健壮圆润，宋元时期的清秀典丽，明清时期的繁复华丽。

我们的祖先展开想象的翅膀，有机地集中和概括了现实生活中多种禽兽的局部，创造出世上并不存在的龙的形象。龙虽为世人所不见，但龙的艺术造型（包括头部、躯体、足爪和尾部）反映了我国古代先人超越现实生活的意识形态，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和明清这两个时期的龙纹造型。龙纹离我们的年代最近，运用最广泛，因此也最熟悉。

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。它的形象大多发现在石刻、汉砖和瓦当上，其雄健的力度和古拙的气势，是后世龙的造型所望尘莫及的，其装饰风格亦被后人所重复。

青龙（瓦当）

走兽形龙

明清时期龙的造型是历代演变的最后一个阶段，也是龙的造型发展最完美的一个阶段，那流动、飘逸而又充满矫健活力的优美姿态是我们所熟悉的，那蕴含在神龙体内的隽永节奏和韵律，更富有浓郁的装饰效果。

行龙 北京颐和园

行龙（局部）

腾龙 江苏无锡灵山

蟠龙 陕西西安

