

瑞兽图案

RUISHOUTUAN

周永红●编著

辽宁美术出版社

瑞兽图案

RUISHOUTUAN

周永红◎编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

辽宁美术出版社

策 划: 吴成槐

图书在版编目(CIP)数据

瑞兽图案/周永红编著. —沈阳市: 辽宁美术出版社,
2001. 11

ISBN 7-5314-2578-5

I. 瑞… II. 周… III. IV.

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1998)第 0000 号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

七二一二工厂印制

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 字数: 10 千字 印张: 5

印数: 1 - 3000 册

2001 年 11 月第 1 版

2001 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 赫 鲁 浪 责任校对: 郝 刚

封面设计: 李 智 版式设计: 李 赫

定价: 29.00 元

瑞兽纹样

中华民族是一个古老的民族,在漫长的社会发展中,孕育出的民间文化源远流长,并滋润着民族的心田。民间文化中的祥瑞意识又以其独具的生命力,保持着旺盛生机,不论何种艰难困厄的环境,都给人以生的希望、对未来的憧憬。

中国人心目中的祥瑞意识有据可查至商周,唐宋时较为完备,明清为盛,时谓图必有意,语必祥焉。祥瑞意识的产生,源于人类自身还不够强大时,对消灾避邪的一种祈盼,因而敬畏神灵,恭维神明。随着对物质生产和人类自身生产能力的支配,人们的祥瑞意识又逐步融入对入世(封妻荫子、封侯进爵)、享乐(福、禄、寿、喜)、美好姻缘(龙凤呈祥、才子佳人、成双配对)的要求,并由此创造出各式纹样图案,不仅丰富了日常生活内容,也美化了生活空间。

民间艺术植根于平常百姓中,随风俗流变而丰美。祥瑞纹样作为一种大众文化,表现的是人民群众的理想追求,对生命的礼赞,对美好生活的向往,它有别于上层艺术的威严、冷峻、精巧,表现的是童稚、欢快、粗犷,孕育着丰富的内涵。

今天它的原始意义已经不太清晰了,看到更多的是它的装饰意义。但民间美术真、善、美的本质,仍渗透到我们生活的方方面面,陶冶性灵,醇化民风。

龙

龙是中国古代传说中的神异动物,是民间与下层社会最大的祥瑞图腾,有关它的起源,学术界有很多说法。

传为周文王所作的《周易》一书,恐怕是迄今为止所知最早论及龙的。《周易·乾》中说:“乾:元亨,利贞。初九:潜龙勿用。九二:见龙在田,利见大人。九三:君子终日乾乾,夕惕若;厉,无咎。九四:或跃在渊,无咎。九五:飞龙在天,利见大人。上九:亢龙有悔。用九:见群龙无首。吉。”这是爻辞中以龙所在的环境和形态来表示对人的凶吉厉害。

把龙视为神明始记于《山海经·大荒北经》:“西北海外,赤水之北,有章尾山。有神,人面蛇身而赤,直目正乘,其明乃晦,其视乃明。不食,不寝,不息,风雨是谒。是烛九阴,是谓烛龙。”这有些像传为我们民族始祖的盘古的形象,《广博物志》卷九“盘古之君,龙首蛇身,嘘为风雨,吹为雷电,开目为昼,闭目为夜。”奉若神祇的意义在于取得保护。一旦神明成立,趋吉避害就成为一种风气。

龙是一种传说中的动物,但龙的形状却很具体,反映了劳动人民创造文化的聪明才智。近年,我国考古发现龙形的年代越来越推前,目前最早的“龙形”是阜新市“查海古人类文化遗址”中出土的一条由碎石堆积而成的龙,经测定距今有 7800 至 8100 年的历史;湖北黄梅发现的用卵石堆塑“长江第一龙”,距今约 6000 多年;河南濮阳出土的“蚌壳龙”,被誉为“华夏第一龙”、“黄河第一龙”,距今约 6000 至 6500 年;出土于红山文化时期的内蒙古翁牛特旗三星他拉村的“玉龙”,距今已有 5000 多年。

到了商周时期,龙纹在玉器和青铜器上已经比比皆是,而且比较完备。商周时期的龙纹大致可分为三类。一是近似于爬虫类的龙纹,学术界称之为“蛇体形”龙纹;二是有肢爪的龙纹,带有卷曲的尾巴,称之“兽体形”龙纹;三是以上两种的合体形,由兽头连接一条蜿蜒的身躯,与殷墟出土的甲骨文中所刻画的“龙”字极为相像,一般视为商周时期龙纹的代表形式。

战国时期,龙纹可见在青铜器上,大首、大口、双耳、双角、长身、有腿爪,并辅以风、雷、云、电、水、火等纹饰。

汉魏时期是龙的发展的一个重要阶段,它古朴雄浑,神采自然,是龙的形和神发展的辉煌时期。龙纹留存在瓦当、砖雕、布帛上。

唐代的龙已逐渐充实,龙纹龙首特征鲜明,口角加深,上唇翘起,双角分叉,龙身多网格状鳞片纹,前腿与身关节处长翼,背脊带鳍,尾为蛇形,呈弯曲状,形体动态刚劲有力,线条流转,呈现出一派大唐盛世的文明气质。

所谓“龙风”艺术,大抵在这一历史阶段格外受到封建统治者的青睐和重视。

宋代总结出来的画龙理论,使龙的表现形式进一步规范化而固定下来。如宋代罗愿在《尔雅翼》中进一步重复王符的“九似”说法。“龙者,鳞虫之长。王符言:其形有九似。头似驼,角似鹿,眼似兔,耳似牛,颈似蛇,腹似蜃,鳞似鲤,爪似鹰,掌似虎是也。共背有八十一鳞,具九九阳数。其声如戛铜盘,口旁有须髯,颌下有明珠。喉下有

逆鳞。头上有博山,又名尺木。龙无尺木,不能升天。呵气成云,既能变水,又能变火。”宋代的龙纹有皇家五爪,民间四爪之分,形体流畅,并基本确立了后世龙的规范。

以皇权为象征的龙,构成龙文化的主流,这些龙大都面目狰狞,神情威严,象征无上的统治权。而民间的龙,则是美好的象征,代表吉祥如意,始终保持一种勃勃生机,体现了劳动人民对美好生活的向往和追求。

龙的活动在各种民俗中更是活跃,表达了人民群众的愿望,凝聚着民族精神。

凤凰

凤凰是中国传说中的瑞鸟。据传,是鸟类中最美丽的,飞时,百鸟簇拥,被尊为鸟中之王,《大戴礼·易本命》云:“有羽之虫三百六十而凤凰为之长。”是民间祥瑞的象征。

凤凰的传说,起源很早,甲骨文中既有了“凤”的象形文字。闻一多先生考证“凤”起源于图腾说,即《诗经》中载“天命玄鸟,降而生商”。《山海经·大荒西经》云:“有五彩鸟三名:一曰皇鸟,一曰鸾鸟,一曰凤鸟。”有解为:雄为凤,雌为凰,鸾为青色的凤鸟。该鸟为雌雄同飞,相和而鸣,故今有“凤凰于飞”为新婚贺礼之祝辞。汉人传“吹箫引凤”的故事,则把龙凤与爱情定性化了。传说春秋时有一个青年叫萧史,善吹箫,为秦穆公的女儿弄玉所爱。弄玉擅笙,声如凤鸣。秦穆公就为他们高筑凤凰台,让他们一起和贺,优美的乐曲竟引来赤龙和紫凤,于是箫史乘龙,弄玉骑凤,两人翩迁上天成了神仙。这个传说对后世影响很大,“吹箫引凤”成了典故,“乘龙快婿”也成了对好女婿的叹谓。龙凤文化在发展过程中,也发生变异,龙后来专用于男性,凤专用于女性。龙凤在民间被视为幸福、祥瑞、太平、喜庆的象征。“龙凤呈祥”龙飞凤舞”多用于婚姻美满、和睦安康、幸福吉祥等等,这是中国平民的最高期盼。

凤凰的重要文化特征是与龙一起构成了龙凤文化,成为中国传统文化中极为重要的一部分。

虎

中国人尚虎,对虎的崇拜由来已久。远古时代,龙虎文化并存。1987年6月,河南考古工作者在濮阳西水坡,发掘了一处距今6000多年仰韶文化早期的遗址,其中有座大型墓葬,在男性墓主身边,首次出土了用蚌壳堆塑的龙和虎,它们的出土标志着我们发现了华夏第一虎和第一龙。表明了原始社会的晚期信仰中是龙虎并存的文化。虎位于墓主人的左边,龙居右,根据古代左为上,右次之,尊左的习惯,可以看出虎在当时人们心目中的位置是何等的重要。

虎是唯一真实存在的。在我们东北、华南产虎的山林间,民间崇虎已有古老的传统。在北方民族的萨满教中,虎是神圣的动物,通常猎人们不以虎为猎物,人们尊称虎为“王”或“爷爷”、“官爷爷”,视其为山神爷,能给猎人带来猎物。民间视虎为神兽,借它的威猛保佑安宁,并演化出许多习俗。

民间把虎视做保护生活安宁的象征,以虎做装饰纹样,镇宅辟邪,消灾降福,祈求阖家安宁和幸福。汉族则有佩带艾虎和做布老虎的习俗。早在先秦时期,老虎已经被引进神话,《山海经》里说,度朔山上居住着两个神仙,一个叫神荼,一个叫郁儡,他们镇守着万鬼出人之门,遇有恶害之鬼,就用苇索捆住送去喂老虎。从此,老虎在神话中就有了重要地位。汉代,新年之际都把神荼、郁儡画在门上,同时也画上老虎。《风俗通义》:“虎者,阳物,百兽之长也,能执搏挫锐,噬食鬼魅。”南阳汉代画像石有“虎吃女魅”图。民间称五月为恶月,五月初五又称“驱鬼节”,因天气乍暖,毒虫滋生,瘟病易行,所以,人们以各种方法解厄禳灾。旧风俗端午节有佩带艾虎或以五彩丝线做的长命缕,有用雄黄在孩子额头书王字画虎脸,认为可以辟邪除秽,希望孩子可以像老虎一样勇敢、强健地成长。

此外,民间传统祥瑞动物纹样还有许多,如马、鸡等等,也都源远流长,成为传统吉祥文化的一部分。

