

古代建筑雕刻

纹饰

龙凤麒麟

主编 张道一 郭廉夫

《老房子》书系

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

TU-884/9

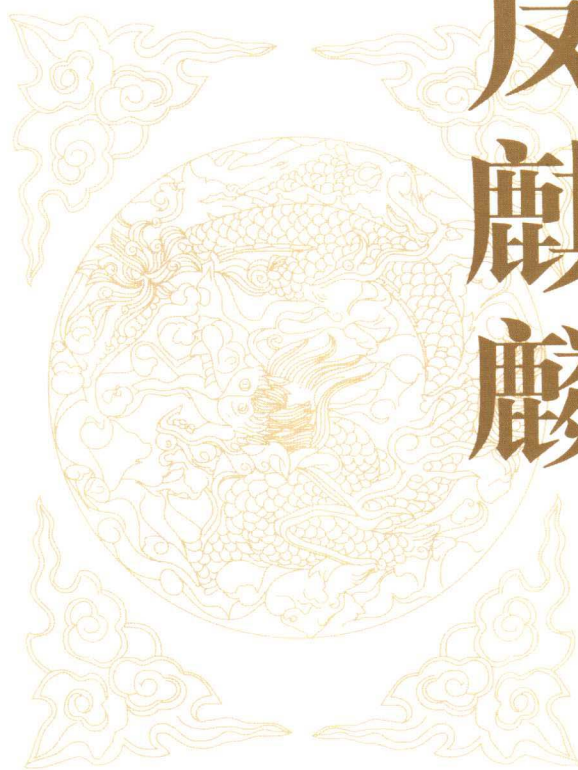
:1

2007

古代建筑雕刻纹饰

撰文 鸢远·摄影 张遐道 朱德安·绘图 鸢远 王忠

龙凤麒麟

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

古代建筑雕刻纹饰. 龙凤麒麟 / 张道一, 郭廉夫主编.
南京: 江苏美术出版社, 2007.7

ISBN 978-7-5344-2341-3

I. 古... II. ①张...②郭... III. 古建筑—雕刻—
图案—中国—图集 IV. TU-884

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 082935 号

特约编辑 何兆兴
责任编辑 樊 达
王林军
魏申申
装帧设计 速泰熙
何其好
版式设计 朱国玲
责任校对 赵 菁
审 读 王春南
责任监印 吴蓉蓉
朱晓燕

书 名 古代建筑雕刻纹饰——龙凤麒麟
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 全国新华书店
制版印刷 深圳市森广源 (印刷) 有限公司
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 10
版 次 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2341-3
定 价 45.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

序 言

郭廉夫

按照美国学者马斯洛的理论，人的需要分为六个层次。生理需要（包括安全防护的需要）是低层次的需要，也是人最基本的需要。而审美的需要、认知的需要、自我实现的需要，属于高层次需要。当远古时代的人们为了避免野兽的伤害而“筑木为巢”的时候，他们不会想到要对“木”进行雕饰。后来有了简陋的房屋，但连门都没有，只用一根木头横在门口当门，他们也很满足了，这就是《诗经·衡门》中所说的“衡门之下，可以栖迟”。只有在社会生产力发展到一定程度，人们的居住条件得到较大改善后才会出现“山川扶绣户，日月近雕梁”（杜甫诗句）的景况（当然出现“雕梁”的时代远在唐朝之前）。“雕梁”是为了适应人的审美需求，显然是高层次的需要。雕梁画栋是对房屋精致堂皇的形容。“画栋”是指彩画装饰，“雕梁”实际上是建筑物上的木雕、砖雕、石雕，即通常说的“三雕”。在信息载体极度匮乏的古代，建筑雕刻有负载和传达信息的任务，有劝谕、认知、教化的作用，特别是“三雕”中的人物题材基本上都属于这一类型。“牧童短笛”“樵夫晚归”“春耕图”“闻鸡起舞”是教育人们勤劳奋发；“高山流水”“三国演义”传达的是人物故事、历史知识；“寒窗苦读”“状元游街”告诉观者的是“十年寒窗无人问，一旦成名天下知”，读书——做官，通过这条途径，达到“自我实现”的目的。

我国的建筑雕刻纹样有一个鲜明的特点，就是吉祥的内容占据相当大的比例。中国人事事想图个吉利，讨个口彩的习俗由来已久。《庄子·人间世》曰：“虚室生白，吉祥止止。”成玄英疏：“吉者，福善之事；祥事，嘉庆之征。”汉代将吉祥语句的文字如“延年益寿”

“长乐光明”“万事如意”“延年益寿大宜子孙”等用织物提花的方式织入锦之中。一些新疆出土的丝织品后来索性用这些吉语命名，例如“延年益寿”锦、“万事如意”锦等。用这种锦缝制衣服，真可谓是“吉祥一生（身）”了。

甘肃成县天井山麓鱼窍峡摩崖上刻有汉灵帝建宁四年的《五瑞图》，可以说是我国现存最早的石刻吉祥图。古代吉祥纹样称为“符瑞”，南朝《宋书》中记载了自汉至刘宋符瑞就有黄龙、赤龙、凤凰、麒麟、灵龟等97种之多。

明清两代吉祥纹样广为应用，到了“图必有意，意必吉祥”的程度。吉祥纹样、寓意纹样通常人们认为是一回事，不过在概念上它们之间还是有区别的。寓意图案是指寄托特定内容、意义的装饰纹样。寓意者，借其他事物以寄托本意，如梅花寓意傲霜斗雪，松树寓意坚强不屈。《文心雕龙·颂赞》：“三闾《橘颂》，情采芬芳，比类寓意，又覃及细物矣。”彩陶、青铜器上的动物图案与古代图腾相联系，其内容并不一定吉祥。寓意吉祥的纹样自然是吉祥纹样，显然吉祥纹样是寓意纹样之一。吉祥纹样指以转意、谐音等比附手法构成具有某种吉利含义的纹样。如竹枝与花瓶的组合为“竹报平安”，两只柿子与一只如意相配为“事事如意”等等。

古人认为“言不尽意”“立象以尽之”，强调符号使用比语言思维更重要。附丽于建筑物上的与人们朝夕相伴的寓意、吉祥纹样实际上就是一种符号。人们一见到它们就感到愉快、高兴，美滋滋的。康德在《判断力批判·第十四节》中说：“在绘画、雕刻和一切造型艺术里，在建筑和庭园艺术里，就它们是美好艺术来说，本质的东西是图案设计，只有它才

不是单纯地满足感官，而是通过它的形式使人愉快，所以只有它才是审美趣味的最基本的根源。”不可否认，由于种种原因我们对于这一“最基本的根源”研究得不够，或者说知之甚少。我国是一个文明古国，具有很高的艺术价值的古代建筑雕刻作品是一笔丰厚的文化遗产，经过历史的变迁和现代新建筑巨铲的推进，这些建筑雕刻艺术作品不少已化为乌有，幸存的也岌岌可危，故而收集、整理、出版建筑雕刻艺术作品的任务迫在眉睫，刻不容缓。

江苏美术出版社组织多位摄影家和美术院校的教师参与了雕刻艺术作品的拍摄和纹样的绘制工作。绘制雕刻作品不是一般的依葫芦画瓢，而是在尊重原作的前提下，按照图案的规律进行再创造。摄影图片与根据图片绘制的纹样，对照编排出版，是一种新的尝试。摄影图片可知雕刻作品具体的位置、环境以及它们的原生态，甚至通过摄影图片可以看出作者的刀法技巧。而依据照片绘制的纹样可以使读者进一步了解雕刻纹样原作意图和构成规律，为人们提供借鉴和研究的资料。

建筑雕刻纹样的分类是颇为困难的一件事情，宋代李诫所撰的《营造法式》一书将建筑雕刻分为“混作”“雕插写生华”“起突卷叶华”“剔地洼叶华”四类，仔细推敲起来不太理想。本丛书按纹样的题材分类，因为各种题材是交叉的，往往你中有我，我中有你，分类的名称也有交叠，所以也不尽合理；为了方便读者，我们还是将纹样按题材分作“戏文人物”“龙凤麒麟”“草木花卉”“珍禽瑞兽”“寓意吉祥”“山水景观”六类，虽不是科学意义上的分类，但期许读者的理解。

目 录

龙凤喜呈祥 麒麟云中行	1
龙	5
凤	95
龙 风	119
麒 麟	125
小 辞 典	149

龙凤喜呈祥 麒麟云中行

葛 远

我国的装饰纹样中，人们最熟悉、应用最广的莫过于龙凤纹样。陈绶祥在《中国的龙》一书中说：“与龙有关的文化现象堪称是中华民族文化的缩影。龙所展示的独特形态，蕴藏着中华文明中最奇妙、最有趣的华彩；龙所表述的观念，牵连着中华文化中最隐秘、最曲折的精萃。姑且不论近世流传的‘龙的传人’‘龙族文化’等称谓确切与否，仅就龙的造型历史来看，亦足以展示一种民族文化在数千年发展中特有的足迹。”

殷商甲骨文中，已经出现了“龙”字，由此可见，“龙”作为一种观念在商代已经确立。《山海经·中山经·中次九经》曰：“凡岷之首，自女儿山至于贾超之山，凡十六山，三千五百里，其神状皆马身龙首。”这可以说是对“龙”的较早记述了。从1973年5月由长沙子弹库楚墓出土的《御龙图》中我们比较清晰地看到那个时代的龙的形象：龙头高昂，龙尾翘起，龙身平伏，略呈舟形。龙带有几分神秘色彩，“在中国老百姓心目中，龙始终是游移于畜和神之间的一种特殊生灵”。这种特殊的生灵有“九似”，即“角似鹿、头似驼、眼似鬼、项似蛇、腹似蜃、鳞似鲤、爪似鹰、掌似虎、耳似牛”。也有人将这“九似”倒过来描叙龙是由鹿的角，驼的头，鬼的眼等九种动物的某一部分组成的。

龙在封建社会是权威的象征，皇帝为真龙天子，皇帝的龙袍是任何人不能仿制穿着的。也许有人说清代不是有些官员也穿有龙的大袍吗，其实那不是龙袍而是蟒袍，这种蟒是四爪的，而龙袍上的龙是五爪，五爪金龙绣在大袍上只有皇帝才有资格穿。不过龙

与中国民俗有着密切的联系，舞龙、赛龙舟都是家喻户晓的活动。龙在很多场合是作为传统纹样题材出现的。古代的设计家根据装饰物的特定的位置、环境对想象中的龙加以变化，图案化，创造出新的形象，适应人民群众的审美需求，如行龙、跑龙、升龙、降龙、曲龙、蟠龙、云龙、龙抱柱、龙缠石柱等。

建筑是人居住活动的场所，用龙纹装饰的地方很多，其中不乏具有很高的艺术价值的作品。

广东潮州开元寺大雄宝殿金龙雀替，龙纹雕刻深峻，刀法老到，龙面塑造精致，一双眼睛炯炯有神，可谓是“传神写照正在阿堵中”，其龙身呈“S”形，有动感。

天津广东会馆山墙上的砖雕是一幅龙的适合纹样，外框为六边形，边饰花草，正面龙居中，龙形盘曲，面部表情威严，有一种神圣不可侵犯之意。

江苏扬州卢式宅第门头砖雕雀替“夔龙捧寿”是一幅独具匠心、颇有创意的作品。纹样中的“寿”字设计成一个圆珠形，又可以看成是“龙戏珠”，龙身曲线流畅，龙尾为卷草纹。整个纹样精练简洁、空灵含蓄，装饰性极强。

昆明太和宫金殿前石香炉上的雕龙，刻工精巧，一波三折，体态生动，表情平和，给人以亲切感。龙体周围分布朵朵云彩，形成虚实相间、点面对比的构成格局，具有很高的艺术观赏价值。

由汉代刘邦的孙子刘安组织编写的《淮南子》一书说：“羽禽生飞龙，飞龙生凤

凰。”龙凤都是子虚乌有的动物，“飞龙生凤凰”，更是可想而知了，也许是基于这种说法，龙凤并列是常见的题材。凤凰，古代传说它是鸟中之王，雄性为凤，雌性为凰。凤凰是理想中的灵禽，是由鸞鹰和孔雀身体的相关部位组合而成，它顶有高冠，尾有眼形花纹。如果说龙的形象威严，使人产生几分怪诞与恐惧，而凤却是一种温和柔美的形象。对凤凰的记述由来已久，甲骨文上有各种“凤”字，《诗经》中有“凤凰于飞”，孔子有“凤鸟不至”的记载与说法。凤凰后来转化为朱雀，作为南方的神，它与东方的青龙，西方的白虎，北方的玄武一起称为四方神。它与花中之王牡丹经常配置结合，成为“凤穿牡丹”；与太阳并置为“丹凤朝阳”，寓意吉祥。凤凰往往用来象征爱情，龙凤呈祥纹样是喜结良缘、幸福美满的祝贺语。凤凰在建筑纹饰中常有出现。

上海豫园砖雕门楼的额枋及挂落上的“凤穿牡丹”雕刻纹样，凤凰拖着长长的尾翎儿，显得特别优雅生动，它周围是枝繁叶茂的牡丹，构图饱满，镂刻精美，是砖雕的上乘之作。

四川富顺文庙木雕纹样，凤凰展翅高飞，身边朵云飘，下面水浪涌，给人以进入仙境之感。

浙江东阳横店明清宫苑路中的凤纹，是一只展翅飞翔的凤凰。它正由天空飞向人间，它尾羽排列整齐有序，与底纹六边形图案呼应统一。整个作品构图丰满，繁缛不乱。

人们常用凤毛麟角来形容物件的稀少与珍贵。麒麟也是古代传说中的具有灵性的祥瑞动物。

《诗经·国风》中有一篇《麟之趾》：

麟之趾，振振公子。于嗟麟兮！

麟之定，振振公姓。于嗟麟兮！

麟之角，振振公族。于嗟麟兮！

用麒麟来比喻和歌颂公子的仁厚。《礼记》将“麟、凤、龟、龙”称为“四灵”，而麟列为“四灵之首，百兽之先”。麒麟被尊为“神兽”“瑞兽”，汉代许慎《说文》：“麒，仁兽也，麋身、牛尾、一角；麟，牝麟也。”民间传说麒麟有送子之职，它一旦出现将有生贵子之兆。多年不育妇女对麒麟无不虔诚礼拜，祈求生儿育女。

山西祁县渠家大院垂花门中心花头装饰的麒麟送子，是这种吉祥纹样的典型程式，一位壮实可爱的童子骑在麒麟的背上，其身前背后彩云飘舞，一派喜气洋洋的景象。自古以来，中国人希望多福多寿多子孙，为人民群众送来大胖小子是麒麟的职责，故而麒麟送子是皆大欢喜的事。

宁波天一阁东明草堂影壁上的麒麟形象有其鲜明的特点：圆长的体形，雄放华美，四腿发达有力，呈奔跑状，它回头顾望，目极远方。身边云彩朵朵，形成大与小、点与面、面与线的对比，凸现出无比的艺术张力，给人以朝气蓬勃的美感。

河北承德避暑山庄文津阁月台碑石刻基座上的对称龙纹，形象遒劲，构图均衡，富有律动感。

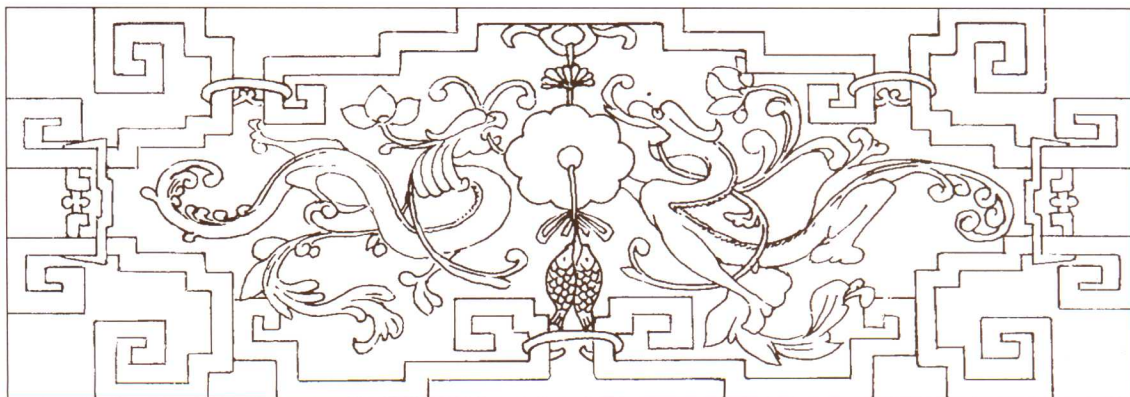
河北承德普宁寺碑亭乾隆年间所建碑座上有云龙包袱纹浮雕。

北京北海西天梵境前御路上所刻二龙。二龙上下相逐戏珠，四周云海翻腾。

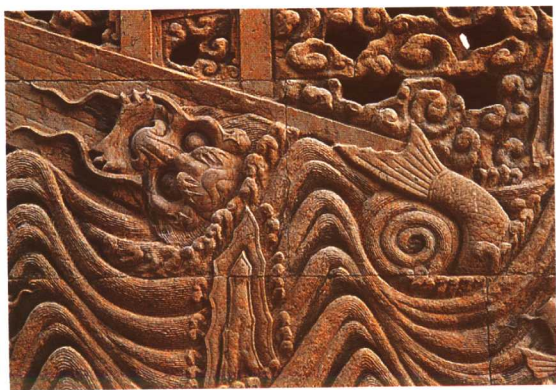
北京雍和宫匾额上木雕二龙戏珠细部。

江苏苏州罗汉院遗址门楼砖雕双龙戏珠。

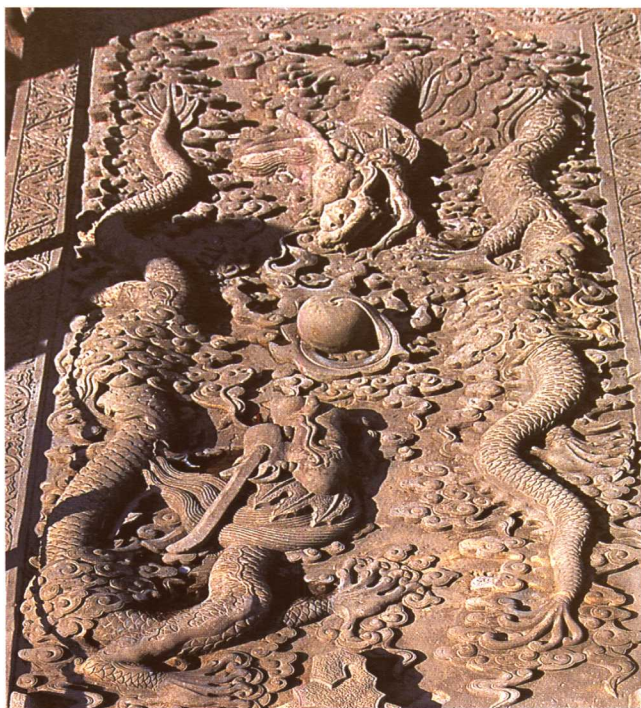
山西灵石静升镇文庙万仞官墙，由50块双面镂空石雕拼砌而成，上刻鲤鱼跃龙门。龙门高高耸立，天空云气密布，下面波涛涌动，气势磅礴，一条鲤鱼头已经蜕变成龙头，变成完全的龙立刻可待了。整个纹样充满神秘色彩。

山西灵石静升镇文庙万仞官墙雕刻局部，一条鲤鱼头已成龙，正在跃起。

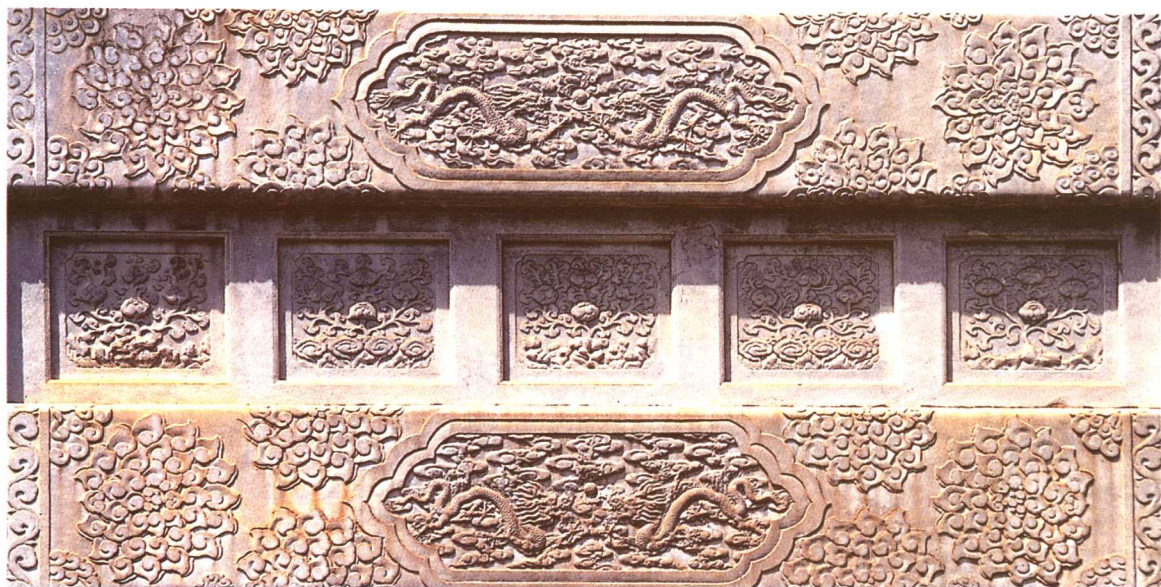
山西灵石静升镇文庙万仞官墙上一条巨龙正张口泄水，直冲龙门中心，画面充溢着动感，张扬着力度。

河北承德普宁寺大乘之阁御路升降龙浮雕。

河北承德普宁寺御碑基座坐龙。

河北易县清西陵入口牌坊布满行龙、坐龙雕刻纹样。

山西太原晋祠水镜台台檐浮雕彩绘花草与龙。