

建筑中的龙凤艺术

徐华铛 著绘

建筑中的龙凤 艺术

徐华铛 著绘

图书在版 (CIP) 数据

建筑中的龙凤艺术 / 徐华铛著绘. -- 上海: 同济大学出版社, 2018.5
ISBN 978-7-5608-7489-0

I. ①建… II. ①徐… III. ①建筑装饰—装饰图案—研究 IV. ①TU238

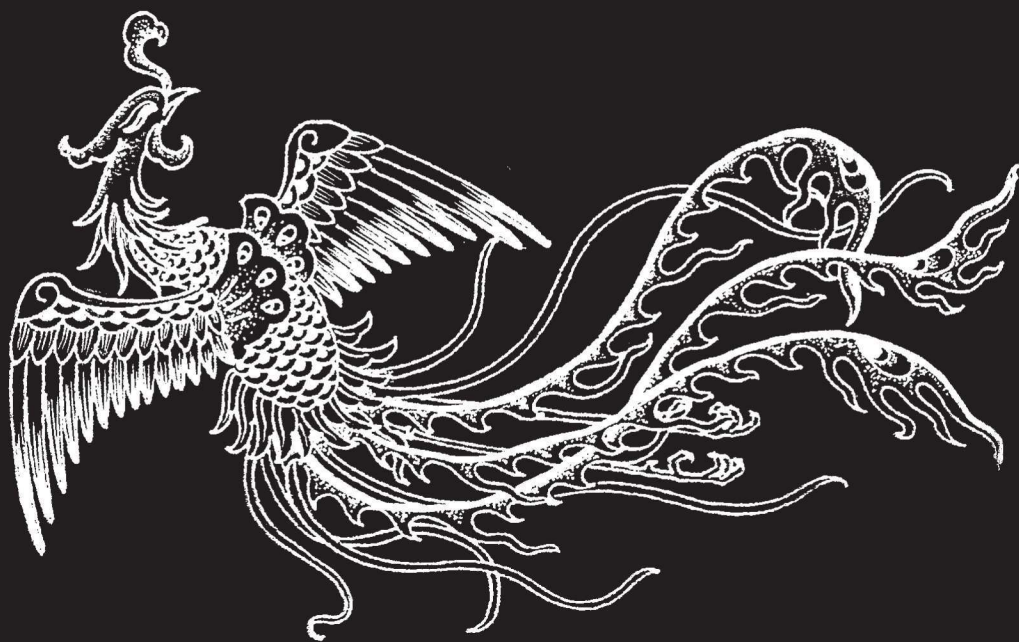
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 288814 号

主要绘图: 徐华铛

其他绘图: 张立人 李万光 杨冲霄 郑兴国
徐积锋 刘一骏 郭东 张耿

建筑中的龙凤艺术

著 绘	徐华铛
责任编辑	那泽民
装帧设计	 润泽书坊 刘冠初
责任校对	张德胜
出版发行	同济大学出版社 (上海四平路 1239 号 邮编: 200092 电话: 021-65985622)
网 址	www.tongjipress.com.cn
经 销	全国各地新华书店
印 刷	上海丽佳制版印刷有限公司
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 章	12.25
字 数	306000
版 次	2018 年 5 月第一版
印 次	2018 年 5 月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-5608-7489-0
定 价	58.00 元

双凤护花 翩翩来福

龙凤，中国建筑艺术中的一道绚丽光环

龙，威武矫健，宏浑潇洒，兴云吐雾；凤，集羽族之美，五彩备举，美丽华贵。龙和凤，是中华民族由来已久的装饰形象，在中国历史的传统文化中扮演了十分重要的角色。它们或威武矫健，或隽雅秀美，象征高尚富贵，比喻喜庆吉祥，寓意江山社稷，千百年来受到各代人民普遍而持久的欢迎。龙和凤，以独特的文采和格调，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标志。

龙凤的演变源远流长，它从彩陶时代的朦胧状态开始，就受到人们的顶礼膜拜，在它们身上凝聚着统治者威严尊贵的美，也寄托着人们的理想和精神。

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，生动地刻画了龙和凤这两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。当然，这六个划分也不是绝对的，因龙凤的演变在整个历史发展中无法决然割裂，后一个阶段总多少保留着前一个阶段的风格和特色，并与当时人们的精神面貌和文化艺术相附相存，息息相关。龙凤的演变正是不断地吸取着各个不同时代的精神营养而不断新生、不断发展。

龙凤形象，在中国建筑艺术中的运用，广泛而频繁，多姿又多彩。如把中国传统建筑艺术比喻为中华民族遗产中一颗璀璨夺目的明珠，那么，腾飞在传统建筑上的龙凤，则是这颗明珠放射出一道最为绚丽多彩的光环。本书紧扣建筑中的龙凤形象展开，分上下两篇，上篇为龙凤的家族和造型，下篇为腾飞在建筑中的龙凤。

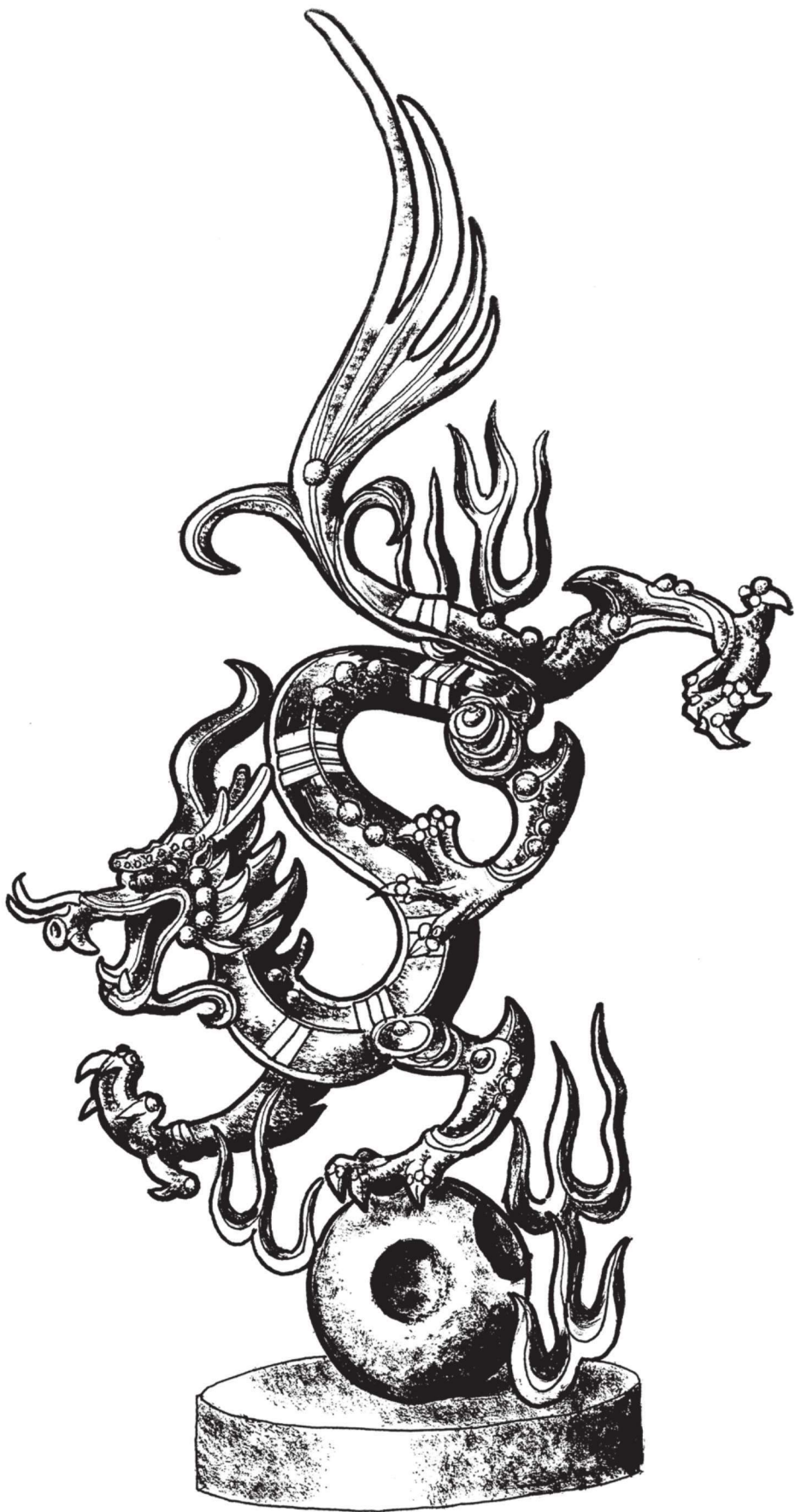

正吻（山西大同华严寺）

目录

上篇 下篇

007 第一章 龙的家族	106 第五章 瓦当、汉砖、画像石中的龙凤形象
(一) 龙的造型种类	(一) 瓦当中的龙凤
(二) 龙生九子	(二) 汉砖中的龙凤
(三) 麒麟, 龙家族的一员	(三) 画像石中的龙凤
039 第二章 凤的家族	110 第六章 建筑中的平面装饰龙凤
048 第三章 龙的造型艺术	(一) 中国的九龙壁
(一) 兽形龙与蛇形龙	(二) 古建彩画中的龙凤
(二) 龙的“三停”和“九似”	(三) 石雕中的龙凤
(三) 龙头的造型	(四) 漏窗中的龙凤
(四) 龙躯干的造型	146 第七章 建筑中的立体装饰龙凤
(五) 龙四肢的造型	(一) 殿堂庙宇冠冕上的龙兽凤禽
(六) 龙尾部的造型	(二) 雕塑中的龙兽凤禽
(七) 龙与水、火、云的造型	(三) 奇谲瑰丽的龙凤柱
(八) 龙的程式化表现形式	(四) 多姿多彩的木雕龙凤构件
080 第四章 凤的造型艺术	(五) 气派豪华的龙凤舟船
(一) 凤的各部位名称	180 第八章 龙凤, 永开不败的建筑装饰奇葩
(二) 凤凰的基本造型	195 后记
(三) 凤尾的式样	
(四) 凤的程式化表现形式	

中华龙（铜雕）

上篇

龙凤的家族及其造型

龙凤起源于我国原始氏族社会的图腾崇拜，龙形体的基调就是蛇，而凤的基调就是鸟，这可以从商周两代的玉器和青铜器的造型和纹饰上得到证实。此后，龙凤的形象在历代人民的手中，代代传承又代代发展，现已达到出神入化的境界。从龙凤的演变中，我们清楚地认识到，它们是历代人民智慧和理想的结晶。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凤形象。龙和凤虽是世人虚构的，但它们的头部、躯体、足爪和尾部却取自生活中真实的动物。反映了我国古代先人在现实生活中的意识形态，也体现了祖先们对美的执着追求。在这一篇章中，将较为详细地讲述龙与凤的家族、它们的造型艺术及其程式化表现形式。

第一章 龙的家族

在漫长的历史岁月中，龙的形象得到不断的充实、提高和完善，龙的种类也日益增多，称呼也各有不同，并在形式上也产生一定的规范，下面我们分“龙的造型种类”、“龙生九子”、“麒麟，龙家族中一员”三个部分进行叙述。

（一）龙的造型种类

龙从奴隶社会开始，便有了具体形象，它们代代相传，又代代演变和发展，其装饰纹样相继出现在青铜器、漆器、陶瓷、织染刺绣、金银首饰和建筑工艺上，其种类主要有夔龙、虺、螭、蛟、角龙、应龙、黄龙、螭龙、青龙、鱼化龙等。

1. 夔龙

夔龙为想象性的单足神怪动物，是龙的萌芽期，为商的族徽。

《山海经·大荒东经》描写夔是：“状如牛，苍身而无角，一足，出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰夔。”但更

多的古籍中则说夔是蛇状怪物：“夔，神魅力，如龙一足。”在商晚期和西周时期青铜器的装饰上，夔龙纹是主要纹饰之一，形象多为张口、卷尾的长条形，外形与青铜器饰面的结构线相结合，以直线为主，弧线为辅，具有古拙的美感（图1-1）。

2. 虺

幼年期的龙称为虺，“虺五百年化为蛟，蛟千年化为龙”。虺是爬虫类——蛇的形象引申出来的，常在水中。虺曾出现在西周末期的青铜器和春秋时期的玉器装饰上，但不常见（图1-2）。

3. 虬

虬是成长中的子龙。虬的说法有两种，一种是没有生出角的小龙称为虬龙，古文献中注释：“有角曰龙，无角曰虬。”另一种则说幼龙生出角后才称虬。两种说法虽有出入，但都把成长中的龙称为虬。角成了区别虬的标志，其实古代文献对龙的角有这样的记载：“雄有角，雌无角，龙子一角者蛟，两角者虬，无角者螭也。”《抱朴子》对虬

又有这样的记载：“母龙称为蛟，子龙称为虬。”还有的把盘曲的龙称为虬龙，唐代诗人杜牧在《题青云馆》诗中就有“虬蟠千仞剧羊肠”之句（图1-3）。

4. 蟠螭

没有角的早期龙叫蟠螭，呈蛇状，《广雅》集里就有“无角曰螭龙”的记述。蟠螭又指雌性的龙，在《汉书·司马相如传》中就有“赤螭，雌龙也”的注释，故在出土的战国玉佩

上有龙螭合体的形状作装饰，意为雌雄交尾。春秋至秦汉之际，青铜器、玉雕、铜镜或建筑上，常用蟠螭的形状作装饰，其形式有单螭、双螭、三螭、五螭乃至群螭多种。它们或作衔牌状，或作穿环状，或作卷曲状。此外，还有博古螭、环身螭等各种变化（图1-4）。

5. 蛟

蛟，亦称蛟龙，能发洪水。相传蛟龙得水即能兴云作雾，腾蹕太空。蛟在古文中常

图 1-1 夔龙

图 1-2 虬

图 1-3 虬（玉雕·战国）

图 1-4 蟠螭（青铜器·战国）

图 1-5 蛟

比喻获得施展机会的能人。对蛟的来历和形状,说法不一,有的说“龙无角曰蛟”,有的说“有鳞曰蛟龙”。而《墨客挥犀》卷三则说:“蛟之状如蛇,其首如虎,长者至数丈,多居溪潭石穴下,声如牛鸣。倘蛟看见岸边或溪谷之行人,即以口中之腥涎绕之,使人坠水,即于腋下吮其血,直至血尽方止。岸人和舟人常遭其患。”南朝《世说新语》中有周处入水三天三夜斩蛟而回的故事。综上所述,我们是否可以把栖息于水中的鳄鱼称为蛟?(图1-5)。

6. 角龙

有角的龙称为角龙。据《述异记》记述“蛟千年化为龙,龙五百年为角龙”,角龙便是龙中之老者了(图1-6)。从古物学的角度看,角龙是生活于白垩时期的一种草食性恐龙,特征为颅骨上有角,嘴呈喙状。它不属于本书讲的内容。

7. 应龙

生翅的龙称为应龙。古籍《广雅》记述:“有鳞曰蛟龙,有翼曰应龙。”又据《述异记》中记述:“龙五百年为角龙,千年为应龙。”应龙称得上是龙中之精了,故长出了翼。应龙的特征是生长双翅,鳞身脊棘,头大而长,吻尖,鼻、目、耳皆小,眼眶大,眉弓高,牙齿利,前额突起,颈细腹大,尾尖长,四肢强壮,宛如一只生翅的扬子鳄。在战国的玉雕,汉代的石刻、帛画和漆器上,常出现应龙的形象(图1-7)。

8. 黄龙

黄龙是中国龙的正宗,即代表皇权帝德的宫廷龙。黄龙全身为黄色,在天空飞行或在地上跑动时,能闪出一道道金黄色的光芒。

人们历来把中原的黄河比喻为黄龙。

早期的黄龙是夔龙、应龙的结合体。从明代到清代,是黄龙的鼎盛期,创造了许多举世闻名的艺术杰作,大多在宫殿庙宇中,如“九龙壁”中的龙,宫殿中的石雕、木雕、铜铸、金银彩绣龙等,以其宏大的气魄昭示出劳动人民的智慧和艺术才能(图1-8)。

9. 蟠龙

蛰伏在地而未升天之龙称为蟠龙,其形状作盘曲状环绕。在我国古代建筑中,一般把盘绕在柱上的龙和装饰在梁上、天花板上的龙习惯地称为蟠龙(图1-9)。在《太平御览》中,对蟠龙又有另一番解释:“蟠龙,身长四丈,青黑色,赤带如锦文,常随水而下,入于海。有毒,伤人即死。”

10. 青龙

青龙又称苍龙,是“四灵”或“四神”之一。我国古代的天文学家将天上的若干星星分为二十八个星区,即二十八宿,用以观察月亮的运行和划分季节。二十八宿分为四组,每组七宿,分别以东、南、西、北四个方位,青、红、白、黑四种颜色以及青龙、朱雀、白虎、玄武(龟蛇相交)四种动物相配,称为“四象”或“四宫”。龙表示东方,青色,因此称为“东宫青龙”。到了秦汉,这“四象”又变为“四灵”或“四神”(龙、凤、龟、麟)了,神秘的色彩也愈来愈浓。现存于南阳汉画馆的汉代《东宫苍龙星座》画像石,是由一条龙和十八颗星以及刻有玉兔和蟾蜍的月亮组成的,这条龙就是整个苍龙星座的标志。汉代的画像砖、石和瓦当中,便有大量的“四灵”形象(图1-10)。

图 1-6 角龙

图 1-7 应龙

图 1-8 黄龙

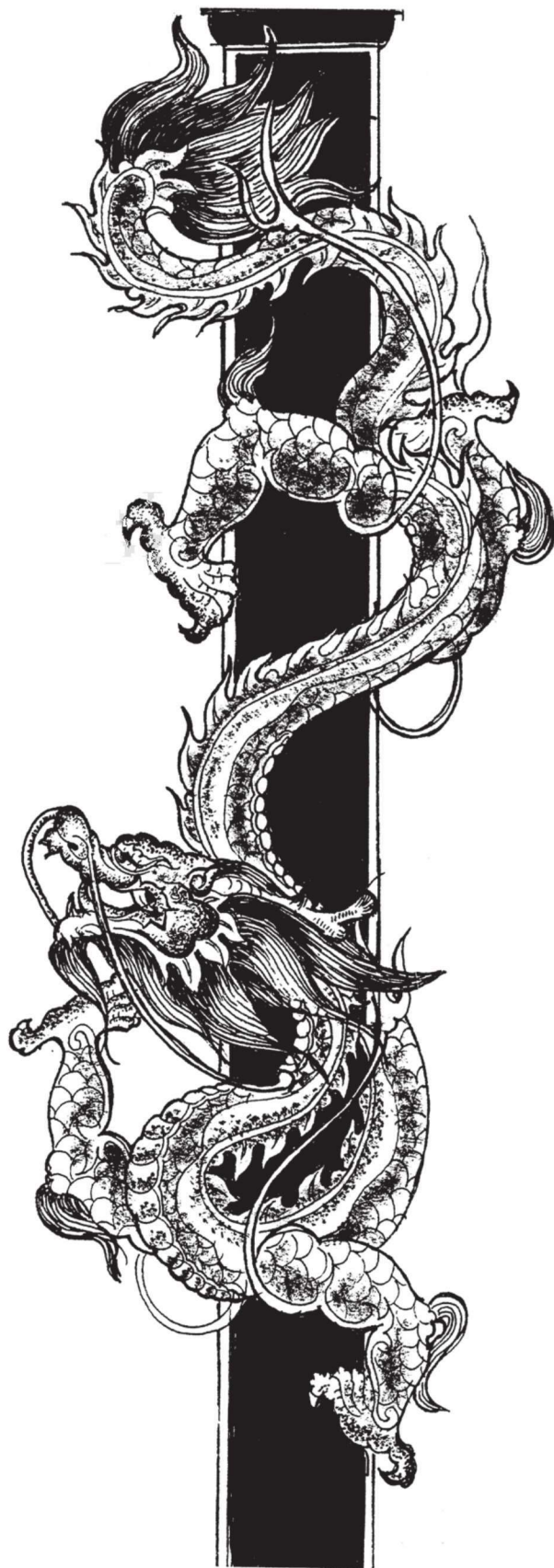

图 1-9 蟠龙

图 1-10 青龙（“四神”雕塑之一）

11. 象鼻龙

上腭呈象鼻状上卷的龙称为象鼻龙。此龙始自西周时期，一直延续到清代。象鼻龙形状源自图腾，因象是东夷虞舜氏的图腾，而虞舜为黄帝族的苗裔，以黄帝后裔自命的周人就把虞舜的图腾“象”与自己的图腾“龙”复合，诞生了象鼻龙。而后，历代人都认为黄帝是华夏的始祖，象鼻龙就成为龙的一个种类流传下来。至今在西藏的建筑中还有象鼻龙的头脊（图 1 - 11）

12. 鱼化龙

鱼化龙是“龙鱼互变”的龙，常见的形象为龙头鱼身。鱼化龙的造型早在商代晚期便在玉雕中出现，并在历代得到发展。《说苑》中就有“昔日白龙下清冷之渊化为鱼”的记载。《长安谣》说的“东海大鱼化为龙”和民间流传的鲤鱼跳过龙门，均讲述了龙鱼互变的关系。

鱼化龙的传说源于江苏连云港市渔湾，古时候渔湾有一道浩大而寒冷的瀑布，无鱼能够靠近。于是玉皇大帝宣布：四海之鱼如

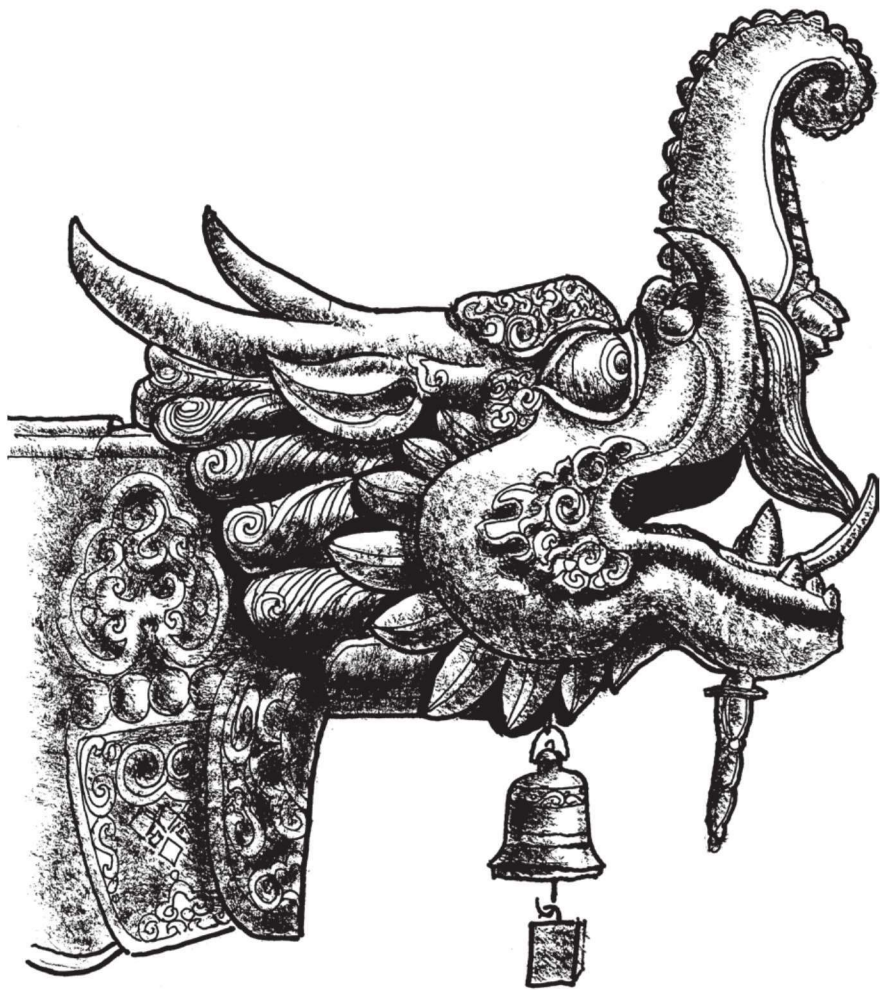

图 1-11 象鼻龙（藏族建筑中的屋脊装饰）

果能够游到瀑布下者便可以成龙。众鱼都想成龙，但是瀑布的底部到溪口流入的大海处有千米距离，百米的落差，最强壮的鱼也只能上行到几十米便败下阵来，化龙之事可望而不可及。当时渔湾还是海岛，东海一条大鲤鱼带着两个孩子勇敢地向瀑布方向发起冲击，多少次眼看快要游到瀑布下，又被水流冲进大海，然而，他们锲而不舍。为了不让激流冲走，他们各自挖掘一个深潭，作为冲击时的接力处。经过七七四十九天痛苦修炼，他们终于游到瀑布下面化成了龙。为了纪念

三条化龙的鲤鱼，人们把这三个潭分别叫作老龙潭、二龙潭、三龙潭。据说当山中起雾时，人们能够看到龙从潭中探头的身影。现在，连云港市渔湾风景区的龙腾海啸广场耸立了十五米高的“神鱼化龙”铜雕塑，这尊雕塑是目前国内最大的龙头鱼身像，被誉为“天下第一龙首”（图 1-12）。

（二）龙生九子

除了正宗龙的造型以外，还有不少变异的龙种，人们历来把这些变异的龙种称为龙

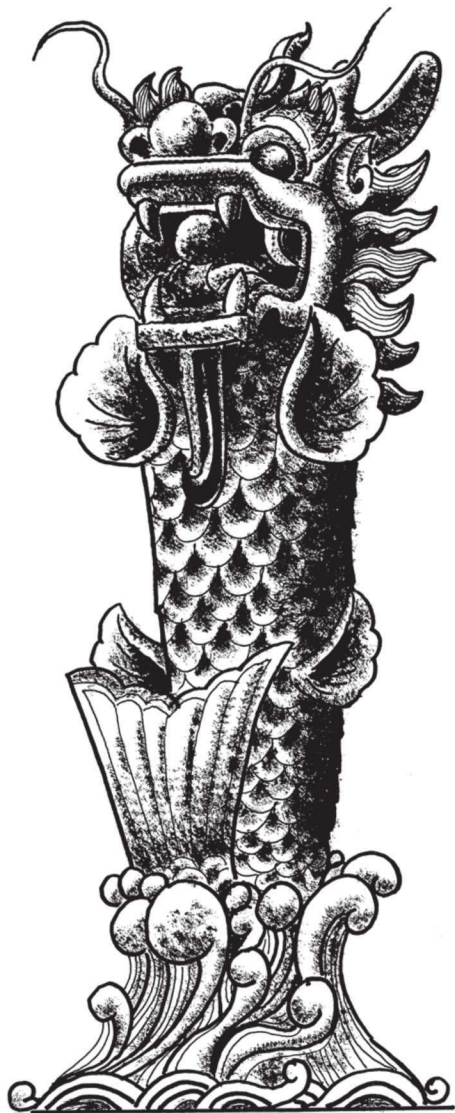

图 1-12 鱼化龙

的儿子。据记载，变异龙种有十四种，后人又增加到十八种。由于中国传统中习惯以“九”为最大的数字，九是个虚数，也是贵数，有至高无上地位，所以用来描述龙子的种数，故统称这些龙种为“龙生九子”。

明清之际，民间有“龙生九子不成龙”的传说，但是九子为何物，并没有确切的记载。然而，这一公案却由于明代一位“真龙天子”的好奇而有了结果。据说一次早朝，明孝宗朱祐樵突然心血来潮，问以饱学著称的礼部

尚书、文渊阁大学士李东阳：“朕闻龙生九子，九子各是何等名目？”李东阳仓卒间一时难以回答。退朝后，李东阳向几名同僚询问，又糅合民间传说，七拼八凑，才拉出了一张清单，把龙的九个儿子说成是性格各异的殊物，向皇帝交了差。按李东阳的清单，龙的九子是：囚牛、睚眦、嘲风、蒲牢、狻猊、霸下、狴犴、负屃和螭吻。

后来李东阳把这件事收录在他著的《怀麓堂集》中，该书在涉及龙的篇目中，把龙

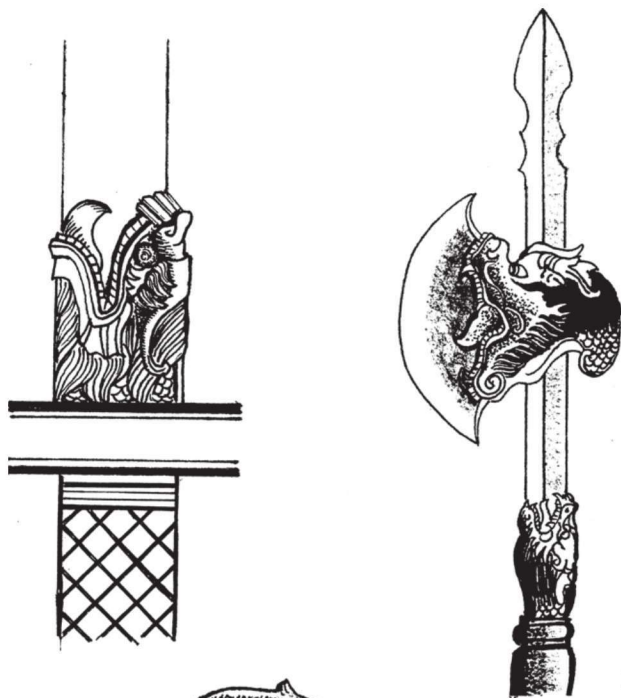

图 1-14 睚眦两例

图 1-13 囚牛

生的九个儿子加以丰富和完善，后来成了龙生九子的一个依据。

龙生的九子，地位虽比正宗的龙要低下，却性格殊异，各有所司，恰到好处地装饰在各个地方。

1. 龙生第一子：囚牛

——蹲在琴头听音律的龙子

囚牛，长得龙头蛇身，性情温顺，不嗜杀，不逞狠，耳音奇好，能辨万物声音，是龙生九子中的老大。囚牛平生爱好音乐，常常蹲

在琴头上欣赏弹拨弦拉的声音，因此琴头上便留下了它的形象。这个装饰一直沿用至今，一些贵重的胡琴头部至今仍刻有龙头的形象，称其为“龙头胡琴”。这位富有音乐天赋的龙子，不仅出现在汉族的胡琴上，在彝族的龙头月琴、白族的三弦琴，以及藏族、蒙古族的一些琴上，也都有囚牛扬头张口的形象（图 1 - 13）。

2. 龙生第二子：睚眦

——把关龙吞口的战神