

◎ 工艺美术资料丛书

木雕图案

龙凤专辑

马慕良
编绘

北京工艺美术出版社

MUDIAO
TU'AN

【龙凤专辑】

马慕良
编绘

木雕 图案

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

木雕图案·龙凤专辑/马慕良编绘. —北京: 北京工艺美术出版社, 2007.6

ISBN 978-7-80526-644-2

I. 木... II. 马... III. 木雕—图案—中国—现代 IV. J322

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 064249 号

责任编辑: 孟繁放 宋朝晖

责任印制: 宋朝晖

工艺美术资料丛书

木雕图案·龙凤专辑

MUDIAO TU'AN · LONGFENG ZHUANJI

马慕良 编绘

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) 64280948 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

经 销 全国新华书店

制 版 北京宏达恒智印艺有限公司

印 刷 北京市铁成印刷厂

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张 11

插 页 8

版 次 2007 年 6 月第 1 版

印 次 2007 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1 ~ 5000

书 号 ISBN 978-7-80526-644-2/J · 540

定 价 35.00 元

木雕扶手龙出头

木雕龙头支腿

木浮雕云中龙

木浮雕二龙戏珠如意盘

金线雕龙瓶

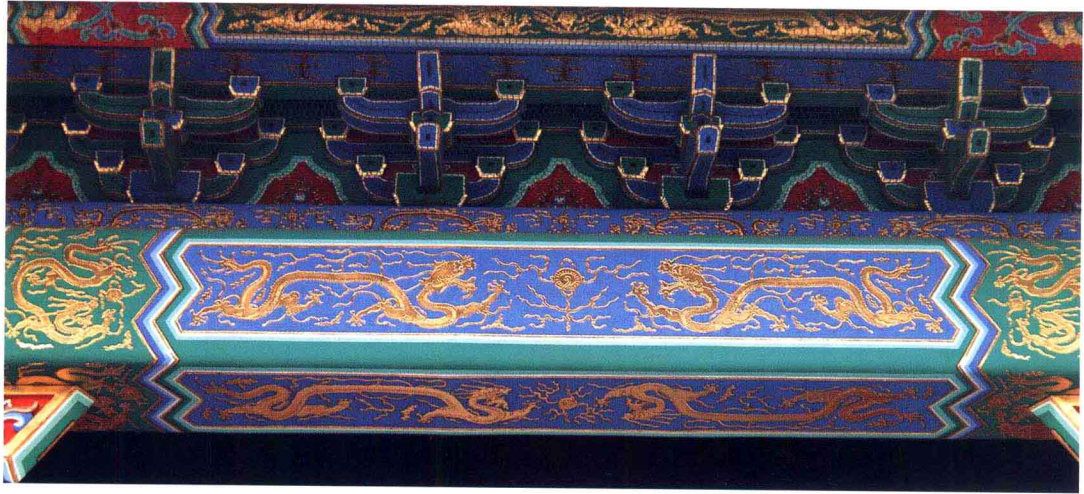
木雕狮立牙

镂空雕草龙凤拐子缠枝纹饰

木雕龙凤瓶

金箔彩绘二龙戏珠

木雕二龙戏珠、凤凰双栖椅靠背

二龙戏珠

镂空雕麒麟纹

镂空雕麒麟纹

木雕龙戏珠床裙（局部）

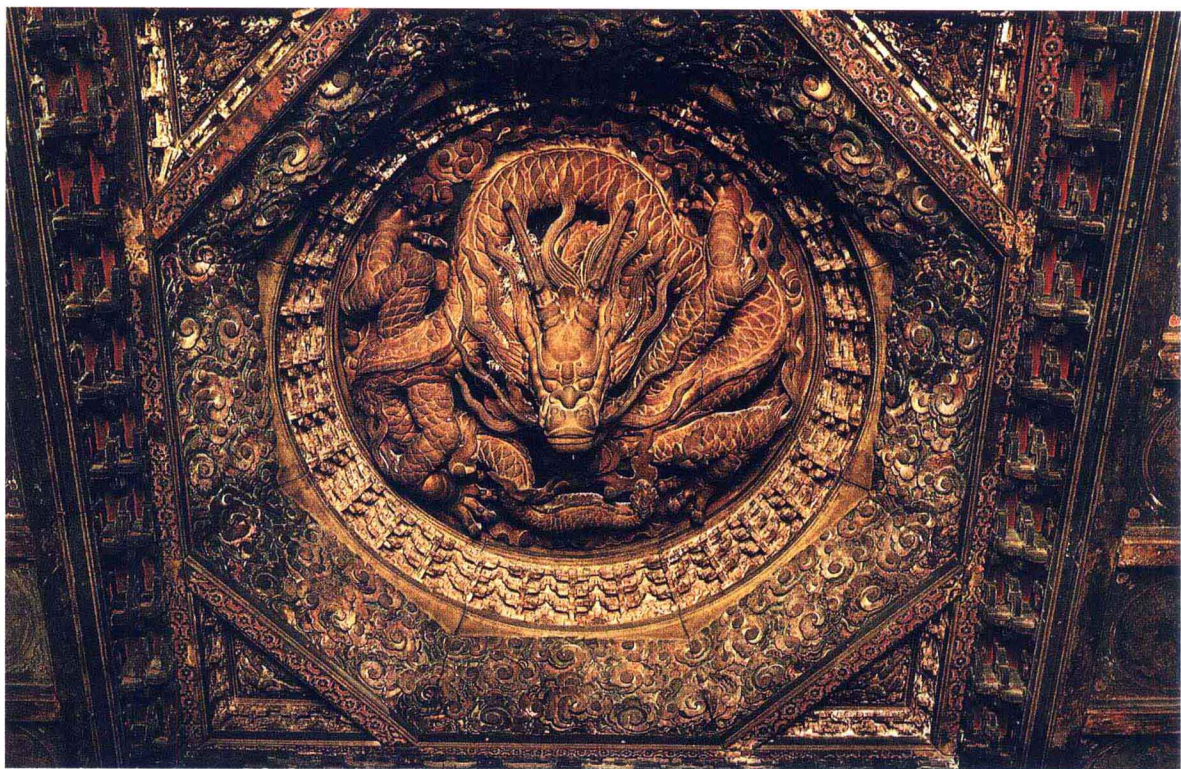
木雕贴金箔唐龙

九龙闹云海匾框

木雕走龙裙饰

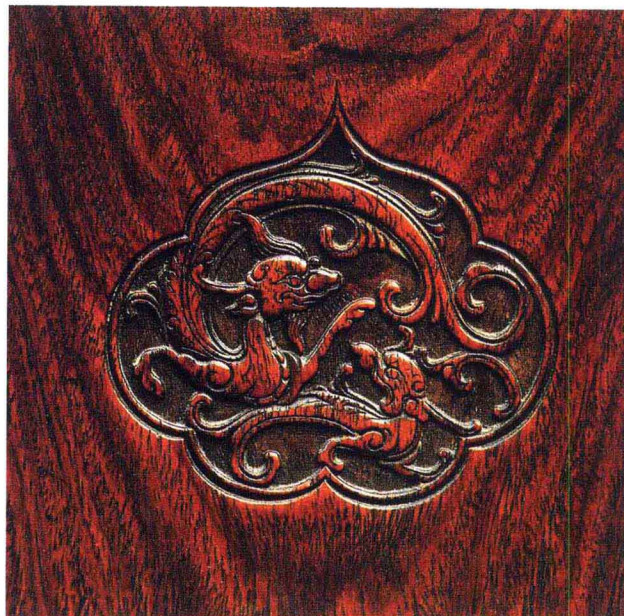
八角木雕开彩藻井

木浮雕二龙戏珠散水

木雕盘龙

木浮雕缠枝螭纹椅背

木浮雕二龙戏珠

宋晋祠圣母殿盘龙柱

青铜铺首

石浮雕星座龙饰

陶塑二龙戏珠

青铜立凤

青铜狮

石雕狮

青铜卧象

青铜天龟

清康熙虬龙夔凤笔筒

陶螭吻

北京宫廷木雕是北京传统工艺美术中非常优秀的品种。

从辽一直到金、元、明、清，北京都是我国的都城。随着时代的发展，北京宫廷木雕形成了三大部分，一是古典家具，二是室内装饰，三是木器小件。历史上北京宫廷木雕的鼎盛时期是在明清两代，现在北京宫廷木雕行业的产品，基本上继承的是明清两代的风格。

我在三十年前就与北京工艺美术大师马慕良先生相识。马慕良从小跟随著名国画家叶仰曦老先生学习中国山水画，1974年到北京宫廷木雕技艺的正宗传承单位——北京工艺木刻厂学习木雕技艺。他的老师张启生先生是北京宫廷木雕传人，而其是北京市政府1955年命名的工艺美术“老艺人”张玉宽的高徒。马慕良在张启生先生的指导下，扎扎实实地完成了三年多的学徒生涯，全面掌握了北京宫廷木雕深浅浮雕、圆雕、镂雕的各种技法。

师傅领进门之后，30年来，马慕良一直坚持北京宫廷木雕技艺的研修。在1998年之前，马慕良的创作坚持不脱离张启生先生的指导。此间，他不仅在专业院校完成了美术专业的全部课程，还学习了素描、泥塑等姊妹艺术，并长年利用业余时间，深入到北京各名胜古迹、民俗特色集中地区和各大图书馆，搜集积累北京木雕的有关资料，努力提高自己的理论和实践水平。1998年以后，马慕良被聘任为厂设计室主任。自此，厚积薄发的马慕良开始进一步向古典家具、室内装饰和木器小件等北京宫廷木雕的三个领域全面发展。他的作品能够不断满足社会各界客户的不同需要，受到高度的评价。他的木雕作品“北京四合院”曾获得中国工艺美术百花奖优秀作品一等奖；1999年，他设计的木雕“世纪编钟”，获中国科学院重大贡献奖；2004年，他设计的北京奥运会徽宝紫檀木印盒在2005年获得北京市珍品奖；他主持设计了中国轻工珠宝首饰中心、亚洲珠宝联合会百花奖金奖的大型翡翠《中华佛韵》的木座部分。由于在北京木雕界成绩突出，2003年他被北京市传统工艺美术评审委员会评为北京工艺美术大师。

面对成绩马慕良没有满足，他又进一步在如何传承北京宫廷木雕技艺上下工夫。他将潜心研究多年的技艺，进行总结整理，连续出版了《木雕图案》、《木雕图案·续》、《中式装修图集》三部著作。由于传统性、资料性、实用性强，这几部著作都连续重印。此次出版的《木雕图案·龙凤专辑》是马慕良先生在研究传统图案方面独到的心得体会，我想一定会给同行们一些有益的启迪。

北京工艺美术行业协会副会长兼秘书长 朱洪

- 序
- 第一章 龙凤纹样概述 (一)
- 第二章 龙纹样画法 (四)
- 第三章 凤凰纹样画法 (七四)
- 第四章 龙凤呈祥 (一一七)
- 第五章 变形龙纹 (一二八)
- 第六章 变形凤纹 (一三九)
- 第七章 吉祥瑞兽 (一五二)
- 后记

第一章 龙凤纹样概述

龙凤作为中华民族的祥瑞物，贯穿着中华民族的历史，代表着中华民族的精神，龙凤图案也成为中华民族的标志和象征。

早在我国原始社会的石器时代，就出现了龙凤的艺术形象。内蒙古翁牛特旗三星他拉村发现的（属红山文化时期）玉龙是迄今发现最早的龙，距今有五千余年。原始文化到文明社会过渡时期产生的龙图腾，经历史的演变逐渐变化成为我们今天的观赏艺术，成为广大设计者经常使用的题材。几千年来，经过人们不断地修改、提炼，龙凤纹样愈加完善、优美，形成了鲜明的民族艺术特色，是人们超越自然的艺术创造，是劳动人民智慧的结晶，是理想化体现和浪漫艺术手段的完美结合。

一、龙纹的发展

龙纹被帝王所利用，早期有中国古代部落首领禹的父亲鲧死后三年不腐，化为黄龙的记载。汉代《史记·高祖本记》有“真龙天子”的记载，内容是刘邦的母亲刘媪在海边梦见与神相遇，顿觉天昏地暗，在雷电轰鸣中，一条蛟龙盘旋其身，不久有孕，生下刘邦。有说每逢刘邦酒醉，头上常常显出龙形。

龙的画法发展到宋代有了定法。《宋书·尔雅·翼》中龙有“九似”：“角似鹿，头似驼，腿似兔，颈似蛇，腹似蜃，鳞似鱼，爪似鹰，掌似虎，耳似牛。”把龙改造成令人胆怯的怪异形象，成为封建统治者的威慑工具。

元代初，统治者流行四足五爪缠身大龙袍，禁令民间织造五爪缠身龙纹，违禁者严加问罪。到了明、清时期龙纹就完全成为皇家专用的纹样。在青铜器纹样的基础上，民间发展出了拐子龙和草龙的造型。

元代的龙纹比较生动、灵活，头部较小，但气势宏大，富有精神。

明代的龙纹粗壮有力，嘴巴或闭或开变化不大，须发和肘毛富于装饰性。

清乾隆、嘉庆以后，龙纹已变得老气横秋、形象臃肿，动态模式化。

龙纹在长期演变过程中，基本上形成了规范化的表现手法。

二、凤纹的发展

凤凰的造型从大汶口文化开始，到殷商时期的甲骨文和青铜器上的发展，经过几千年的漫长岁月，人们对凤凰的造型不断改进，形成了华丽高雅、俊美完整的艺术形象。

凤纹和龙纹一样，有着悠久的历史，也是我国原始部落的图腾之一，是代表火、太阳复合的五彩神鸟，鸟中之王，是企望“保护神”保护氏族部落，战胜敌人和自然灾害的崇拜物和象征。《史记·殷本纪》记载“天命玄鸟，降而生商”，玄鸟就是凤凰。殷商的始祖是契，契的母亲是开山祖简狄，简狄吞下玄鸟之卵而生契。

凤纹发展到宋代也有了定法。《宋书·符瑞志》称凤凰有“八似”：“首似锦鸡，嘴似鸛鹑，脖似孔雀，身似鸳鸯，翅似大鹏，足似仙鹤，毛似孔雀，冠似如意。”

与龙纹不同，凤纹装饰没有宫廷专用的规定。以明清为例，宫廷的凤纹装饰倾向于细腻、华美、繁琐，而民间的凤纹倾向于清新、淳朴、粗犷，相传“凤阳凤画”最有韵味。凤纹在民间工艺中可以用各种不同的材料和手法来表现，如布染、刺绣、蜡染、剪纸、挑花、雕刻、室内彩画等等。凤纹的造型反映了人们的理想和品质，表现出自然质朴的美。与此同时，变形的卷草凤、拐子凤也为凤纹图样开创了一种革新的表现形式。

三、南北龙凤图纹的区别

龙凤纹样发展到今天，形成了南北两种画法。南方画龙是“虾眼、鸡腿，角的位置与北方不同，尾部的处理画法也不同”。北方一直延续宫廷的画法：眼有眼眶和上下眼皮，角在耳后。故宫博物院铸造的铜龙和北海公园九龙壁的龙，都是按龙的“九似”画法。南方的龙腿是鸡腿，不是兔腿没有肌肉；爪是鹰爪，不是爪似鹰、掌似虎的画法。鳞的处理方法也不同，北方是鱼鳞，鳞片较大；南方用蛇鳞，小而密。总之，南方的龙在灵巧上下工夫，北方的龙较重视雄壮威武和庄重的气势。南方的凤纹处理得细致灵动、华贵精巧，但往往忽视“丹凤眼”的细致处理。

凤纹是指凤与凰纹的统称。凤是雄性，凰是雌性。凤与凰的区别是：凤为三尾，凰为两尾；凤有冠且大而繁复，凰冠或无、或小、或简，没有凤胆（又称鸳鸯思）。

传统的“龙凤呈祥”图案是由雄性的凤与龙组成的，这一点请美术工作者一定要注意。这种画法的起因目前还无从考证，但从效果上看，凤的造型要比凰的造型丰富完美。

龙凤图案经过了长期的演化，不断地改进、完善、发展，龙凤纹样本身已成为超越自然的理想化的造型。没有真实的参照物可以比较，是抽象艺术思维的产物。受时代与地域的影响，人们在审美和理解上的不同促成了千变万化的表现手法，从而推动了龙凤纹样的发展。“万变不离其宗”，在这里我们主要是讲龙的“九似”和凤的“八似”。很多工艺美术工作者只是机械地临摹古人的作品，哪怕是在构图、线和面的处理上，都不敢越雷池一步，唯恐失去传统，其实大可不必。怎样去看待，继承与发展的关系，首先要学在先，学的过程中不断加强理解，把感性变为理性，在完成自己学习成果时，要表达出自己的理解和感触。不能一味地临摹、重复古人的作品。如果能做到在消化的前提下，把现代美术知识运用到传统工艺美术设计中，比如传统龙纹有动中求静的感觉，就像京剧中的亮相。如果用S线或弧线构图表现动感，做到静中有动也未尝不可。虽然这只是笔者个人的一种体验，但相信功到自然成，每个致力于龙凤图纹应用的工艺美术工作者，都可以有自己的努力和收获。换句话说，龙凤纹以前有各个时代的特点，如明龙、清龙，难道发展到今天我们只会模仿，而拿不出我们学习的体会吗？

本书的目的是和同行研讨龙凤的构图、用线、造型、效果等内容。如果能成为实用工具性的图集，或能给习惯于在电脑前工作的设计人员提供创作素材，也是笔者作为一位喜爱传统工艺美术的工作者感到欣慰的事情。

第二章 龙纹样画法

龙的画法有“九似”：角似鹿，头似驼，腿似兔，颈似蛇，腹似蜃，鳞似鱼，爪似鹰，掌似虎，耳似牛。

本章分为三节介绍，包括局部的画法、局部组合的构图画法、分步画法。

在局部画法中，如何把图案画得有立体感？设计人员的设计是指导制作的特殊艺术语言和符号，怎样更好地表现设计意图，应用好脑和笔是关键，怎样让人对设计意图有更好的理解，关键在于艺术语言应用的技巧。

分步画法，要从整体构图全盘考虑，千万不要只顾局部而失掉了整体效果。在绘画中这是很关键的。不管是中国的图画，还是西方传入的素描，都很看重这一点，如图画用炭条突出画的轮廓布局，素描的整体把握逐步深入，都讲究这一步骤。我们设计制图时更要重视。

以前，木雕行业是艺人自己出图纸，自己施工。因为，在出稿的过程中，脑子里有了完整的效果，胸有成竹，图纸只是位置记号。如今，多是工厂化生产，设计人员的意图如果表达不清，制作人员如不能与设计人员思想沟通，就达不到设计效果。木雕设计图的阴影制图方法不是素描，不是要表现物体在光感应下的空间关系，而是强调翻、转、折、叠的层次关系，能让制作人员一目了然。另外，木雕的浮雕，要求制作人员从最高点入手，首先找出全图的最高点，从高点开凿，逐步推进。一件好的作品，关键在于深浅层次的处理手法和遮挡关系的表现。这就是阴影制图的重要性。

本章还在雕刻手法中重点介绍了圆雕、浮雕和镂空雕的基本形式。

龙的纹样不光木雕行业在使用，各行各业也广泛使用这一中华民族最有代表性的宝贵素材，这里是以木雕图案为主进行讲述。