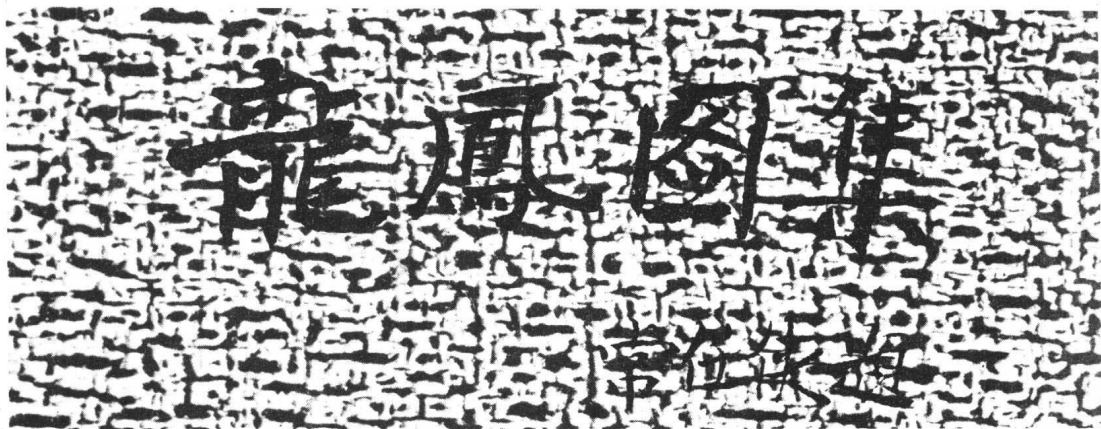

龍鳳圖集

王大有编绘

朝花美术出版社

朝花美术出版社

出 版 说 明

这本《龙凤图集》，是作者经过多年搜集整理编绘而成，资料性较强。

在论文及图版中，作者对远古时期的龙凤祖型、图腾崇拜等方面的研究，因资料限于古史传说，所作论述只供参考。相信文中提出的一些新见解对活跃艺术研究会起积极的作用。

朝花美术出版社编辑室

龙 凤 图 集

王大有 编 绘

出版者：朝花美术出版社

（北京北总布胡同32号）

责任编辑：张俊国

印刷者：人民美术出版社印刷厂

发行者：新华书店北京发行所

1988年3月第一版第一次印刷

ISBN7-5056-0012-5/J·13 定价：3.10元

龙凤艺术初探

一、引言

龙凤，是中华民族的两大大主图腾，经过无数次多元层累复合演化，至今已有约七千年有文物可考的历史。龙凤艺术，是中华民族传统文化的象征，是中华各族人民创造的优秀艺术遗产，具有鲜明的人民性，代表劳动人民的真、善、美的观念，凝结着中华民族共同的心理特征和审美意识，不断华滋着中华民族的艺术长青之树，并对世界美术的发展起了深远而持久的影响。龙凤艺术形象，是中国传统装饰艺术的典型形象，源于自然，又高于自然，具有永不衰竭的艺术魅力。世界上，从来没有任何一个民族的远古艺术，能象中国的龙凤艺术这样，自原始时代一直流传到现代。过去，我们对龙凤艺术基本上没有作系统的历史唯物主义的研究，没有把这种艺术看作是一个历史的过程，没有给它以应有的历史地位，更没有从文化交流的角度，普遍联系地把它放在世界范围内去考察。相反；却往往把它看作是“帝王思想”、“封建意识”的反映，看作是一种虚幻的希冀的象征，是为封建统治者粉饰太平的异物，对龙凤艺术采取了否定和虚无主义的态度。

1984年，天安门城楼油饰出最高规格的金龙和玺彩画，表明龙凤传人将继承祖先的勇敢无畏的开拓精神，开创龙飞凤舞的新局面。龙凤，又以其巨大的生命力高翔腾跃于世界的东方。作为龙凤传人，应该了解我们的祖先，有义务有责任把我们祖先创造的这份无与伦比的艺术遗产，整理和继承下来，作为发展新时代民族艺术的借鉴。我怀着这样的信念，在各方面的帮助下编绘成这个小册子，奉献给广大读者。

二、龙凤祖型

1、龙的祖型

苍龙即大龙的祖型是扬子鳄，学名中华鼋龙，俗称猪婆龙，即古书上常说的蛟龙、夔牛、鲮、水虎、虎蛟等。《山海经·大荒东经》载：“东海中有流波山，入海七千里。其上有兽，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。”《埤雅》：“鼋……能吐雾致雨”。《续博物志》：“鼋欲雨则鸣”。扬子鳄的这些习性，正是龙的习性，所以民间以龙为雨神、雷神、水神，早时祭龙求雨，丰收时舞龙庆祝，以至龙舟竞渡，都因龙与水密切相关，它是远古时代的农业神，因对人类有益而为祥瑞。见于仰韶、屈家岭等文化中的鼋龙，即其形象。

螭龙的祖型是蛇，古称它。《说文》：“上古草居，患它，故相问无它乎？”因其对人类有害而畏惧，且蛇无足而行，无翅而草上、树上飞，无鳍而水中游，畏之敬之以为神灵。

十二生肖中称苍龙为大龙，螭为小龙。螭龙的造型一直有别于大龙。苍龙有双角四足，螭无角无足或一至三足不等。中国的人文初祖太昊、女娲皆人首龙身或蛇躯，可见龙螭的自然崇拜早在远古时就已存在。

2、凤的祖型

凤鸟的根本特征即太阳和鸟的复合，这二者是不可分的。见于七千至五千年前的河姆渡文化、仰韶文化、大汶口文化的凤鸟都是这样。推想起来，作为“鸡属”神鸟的凤鸟，原本就是长尾原鸡或驯化后的家鸡，它日出而鸣，先民认为太阳引来了鸡，或鸡唤来了太阳；先民日出而作，太阳成为先民生存与繁衍的不可缺少的宝贝。大概由于这些缘故产生对太阳和鸡类鸟的崇拜。流传至今的“丹凤朝阳”的最原始含义可能就是这样。《春秋运斗枢·题辞》载：“鸡为积阳，南方之象。火阳精物，炎上，故阳出鸡鸣，以类感也”（引自《艺文类聚》）。这种“日出鸡鸣，以类相感”的见解，可能即渊于古人的原始观念。原始凤鸟亦为阳鸟、竣鸟，是远古时代崇拜火和太阳部族的主图腾。

三、龙凤家族

1、龙的家族

龙，最初主要是以鳄鼉类、蛇、鱼为主体，与鸟、兽复合为图腾的部族的徽识。以后，渐渐失去了图腾的意义，而演化为一种既写实又浪漫的神异动物，到这时，龙已是“鳞虫之长，能幽能明，能大能小，能短能长，春分而登天，秋分而入渊”（《说文》）。定型化后，其形象大体是鳄头（或马头、牛头，鳄、虎、蛇复合头）象鼻，鹿角马鬣，蛇躯鳞身，鳄脊鱼尾，鹰爪鼉足，能水中游，云中飞，陆上行，能呼风唤雨，行云播雾，司掌旱涝。大龙有黄、红、黑、白、青五种。“黄龙者，四龙之长，四方之正色，神灵之精也。”（《瑞应图》）。五色龙，黄龙为首，居中；东青，司春；西白，司秋；北黑，司冬；南红，司夏；这种观念，是帝王观念。民间在龙异化为皇权象征时，另有龙的概念。我们通常见到的龙的形象有：卷草拐子龙，龙穿牡丹，龙披火焰，龙戏珠，龙戏水，龙翻江倒海，衬以庆云，香烟缭绕，形象温和善良，雍容大度，象征吉祥，造福祐民。又有红色火龙，象征干旱如火；黑色水龙，象征黑暗和水害，造型凶相毕露，张牙舞爪，黑云恶雾，狂风巨雷，闪电暴雨，这种龙象征灾难，为害百姓。故又有英雄除恶龙，如《孙悟空大闹龙宫》、《哪吒闹海》、《日月潭的传说》等，实是对统治者无情鞭鞑，可见民间的爱憎。

中国龙的家族，以苍龙为干系，螭龙为枝系中居首者，其次是鱼龙和玄武龙。其它各枝，都不及上述龙系显赫。“有鳞曰蛟龙，有翼曰应龙，有角曰虬龙（有角的小龙），无角曰螭龙”（《广雅》），一足为夔龙①，龙头鱼身为鱼龙②，一身首尾各一头者为并逢龙③，无翅而飞者为腾④，一头双身者为肥遗⑤，还有一身双头龙，窃曲龙⑥，象鼻龙，饕餮龙⑦，玄武龙，天鼈龙，烛龙⑧，马龙⑨，卷草缠枝龙（草龙），凤尾龙，返祖龙等，约四十余种。

龙有九子，各有所好，各有所司：椒图，好闭，铺首衔环装饰是其形象；嘲风，好险，建筑殿角上的走兽是其形象；螭吻（又作鸱吻，螭吻，鸱尾），好望好吞，建筑屋脊上兽头是其形象；蒲牢，好鸣，钟提梁兽钮是其形象；赑屃，好负重，驮碑的龟趺是其形象；睚眦，好杀，宝剑刀柄龙吞口是其形象；囚牛，喜音乐，琴头上刻兽是其形象；虬螭，喜水，桥涵、建筑望柱和滴水上的龙是其形象；狻猊，喜烟火且好坐，香炉器足上的龙和佛座上“狮子”是其形象。九子之说，乃极言龙子之多，所以除上述九子外，还有：文龙，喜文，龟趺所负碑两旁雕刻龙是其形象；蟠螭，好护顶，碑额蟠龙是其形象；狻狂，好讼，狱门上“狮子头”是其形象（多无下巴），等等（见杨慎·《升庵外集》，李文正·《怀麓堂全集》，徐应秋·《玉芝堂谈荟·龙生九子》等）。从所见到的出土文物、古迹遗存和古代文献看，椒图、狻猊、狻狂、虬螭，是饕餮的演化；赑屃是天鼈的演化；天鼈是龟的演化。

2、凤的家族

凤，是以火、太阳和各种鸟的复合为图腾的部族的徽识。所以，古称：“凤凰，火之精，生丹穴”，状如鸡，五彩备举，是鸡属神鸟，鸟中之王，雄曰凤，雌曰凰，“出于东方君子之国，翱翔于四海之外”，首戴德，颈揭义，背负仁，心入信，翼挟义，足履正，尾系武，自歌自舞，见则天下大安宁，为祥瑞之禽，为仁鸟。凤凰形象，大体是鸿前麇后，蛇颈鱼尾，鸛颡鸳思，燕颌鸡喙，人目鸱“耳”，鹤足鹰爪，龙文龟身（见《春秋孔演图》、《山海经》、《韩诗外传》、《说文》等）。凤家族中，凡“多赤者凤，多青者鸾，多黄者鹓雏，多紫者鸞，多白者鹄。”（《艺文类聚》引《决录注》，《小学紺珠》亦有此说）《山海经·大荒西经》载：“有五彩鸟三名：一曰皇鸟，一曰鸾鸟，一曰凤鸟”。《尔雅·释鸟》说：“鸛凤，其雌皇”，“皇，黄鸟”。《禽经》说：“黄凤谓之焉。”青鸾，“似凤而白纓”（《抱朴子·昆仑图》），“状如天翟”⑩（《吕氏春秋》），实即孔雀，由各类玄鸟与太阳复合演化而来；白鹄由鸛、鸞、鹤、天鹅与鱼类复合演化而来；鸞“似鳧而大，赤目”（《说文》），状如鸭，长颈斑嘴，色紫紺，如文鸛。约在唐以后，凤凰集丹凤、青鸾、白凤等凤鸟与百鸟的华彩于一身成为鸟中王，又与花王牡丹相配，所谓“羽虫三百六十，而凤凰为之长”。但这以后仍鸾凤

并提，“鸾鸟，凤凰之佐，鸣中五音，肃肃雍雍，嘉则鸣舞”（《孙氏瑞应图》）。此外，还有重睛鸟①、鲲鹏②，马头凤等。凤凰在民间一直是讴歌礼赞的对象，是劳动人民一切美好理想和愿望的化身。“鸾凤和鸣”，“龙凤呈祥”，象征夫妻和美，生活美满；“凤穿牡丹”，象征吉祥如意，富贵殷实；凤衔枝象征筑巢育雏，子孙繁衍；双凤对飞，数凤追逐，凤穿花，象征爱情，亦即所谓“凤求凰”；凤与朝阳、牡丹、庆云相配合，象征幸福和光明。中国凤鸟约有近三十种。

3、五 灵

龙凤家族逐渐扩大后，龙凤龟虎麒麟五灵以五方帝五方神的方式固定下来，即东方太昊青龙（扬子鳄）为象，西方少昊白虎为象，北方颡项玄武为象，南方炎帝朱雀为象，中央黄帝麒麟为象。五方神，是远古时中华民族的五大自然经济区内占主导地位的图腾神和祖先神演化的结果。“五行家”以五方神为星宿神，实为把五大图腾神加以改造的结果。麒麟，在远古中国即长颈鹿，约周以后以麋鹿为麒麟，已非长颈鹿。尽管古代麒麟是以鹿为原型，而实际上却是一种变异的龙，只易爪为蹄，缩短身体而已。它虽为中央帝的象征，却并不具统治地位，中央帝的实际形象是蛇躯黄龙（传黄帝黄龙体）。此外，麒麟在民间反倒盛行，“麒麟送子”成为民间喜爱的装饰题材。中国向有“龙虎之气”为帝王之象一说，《史记》载项羽与刘邦鸿门宴相会，范增即说刘邦有龙虎气。因而，西方的龙，特别是巴蜀龙，颇具虎气，简直可以称为“虎龙”了。

四、龙的三期演化

1、夔龙期

夔龙期大体自仰韶文化、大溪文化、屈家岭文化、大汶口文化、龙山文化期，经商周，延续到秦汉，以商周夔龙为代表。这时的龙，以鳄蛇为原型，稍加变异，与玄鸟复合演化为夔龙夔螭。商夔龙，鳄头，巨口卷鼻，突目双耳，鳄身脊棘，一鸞（凤）足四爪，“且”（古祖字）形槌状或牛角写真形双角。商夔螭，桃形或三角形蛇状头，双耳人目，蛇躯鳞身，一鸞足，二或四爪。商中晚期，夔龙夔螭与夔凤并逢，产生了六种以夔龙为主的并逢夔龙夔螭夔凤徽识，表示同为祖先，共受祭拜。西周继续沿用，并将夔龙夔螭综合为一种新形态，兼龙螭双重特征：近似三角形蛇状头，翘旋通连式眉“角”，或螺旋状锥形角，乍看象盘旋的鬃鬣，间或有须，双耳无脊棘，螭身一鸞足，多为弯月形二爪。到西周后期，这一特征越来越明显。商周时，夔龙夔螭头、胸、腹、尾衔接自然，颈细，至腹渐粗，腹至尾渐细。龙粗细变化大，螭粗细变化小。商龙威严、庄重、华贵、方硬粗犷，充满原始力的美。周龙秀逸活

泼，曲线流转，充满生机跃动的节律美。商周龙，严格地与青铜器等器形相适应，多取侧面对称排列，或均衡处理，并在龙头龙尾脊棘上曲尽变化，以求破格，而得生气，并于主龙下衬以云雷纹，层次丰富，主体突出，几何化、装饰化，充满神奇迷离气氛，平面构成艺术法则运用娴熟自如。

商周时饕餮龙是主宰。饕餮的基本特征是人立式或横卧式或爬行式相向并置双牛首夔龙，两首合一，兼有龙、螭、鸢的特征，突出巨大的头，头上又突出双目。整体看，是一头双身龙；分开看，是对称的两条侧视牛夔龙。以后，虽把虎、羊、象、犬等特征增加进来，仍不失其本相。由饕餮派生出了几种龙形：牛夔龙相向两背相交共目组合时，是目雷纹；牛夔龙将鼻唇延长或以象鼻为龙鼻反向共目时，是窃曲纹；牛夔龙舍弃面部除角、目以外的所有部分，双角相向共目时，是“花状目雷纹”，实为耳目角复合纹。饕餮初（以笔者所见为限）为人面纹，翼式羽状高冠牛角人面纹，人面兽角兽爪足复合纹，人身牛首纹，人目牛首牛角兽足纹，然后抽象为兽形图案纹，商中、晚期逐渐定型为侧视人立式牛首夔龙相向并置复合纹，侧视伏卧式牛夔龙相向并置复合纹，渐舍去龙身，只留其头，进而抽象，直到只留其目。这个演变过程，说明饕餮是人龙合一的祖先崇拜的产物，所以高踞于祭祖礼器上，并为主体纹饰。饕餮本质上是正面平视龙头形象，坐龙头，也是饕餮。坐龙，是“正襟危坐”龙，是黄龙中最显贵者。椒图、狻猊、虬螭等是饕餮变异形象。因此，饕餮一直作为龙之精魂，作为主脉，贯穿于龙艺术的始终。

商周时巴蜀龙虎形，虎状头，龙、虎身，卷鼻，长舌，被鳞，多无角，生双翅，独足或四足。周时产生了象鼻龙，是虞象与龙螭复合的新龙种，并一直为后代沿用。

2、应龙期

应龙，本意是鹰龙，最早见于商周，是一种鹰身龙首鸟。饕餮而“傅以肉翅”，以及巴蜀翼龙，中山国介于龙虎的翼龙，可能是一种早期应龙形象。应龙的概念是很古老的，作为龙艺术分期的“应龙”，就目前见到的文物看，可能始于秦，盛于汉，延续到隋唐。秦空心砖上的应龙，造型已是相当成熟了。其造型特征为鸟翅，蛇身，鳄或鲛足，鱼鳞、鱼尾或海马尾，鳍状脊。秦空心砖上的“鲛龙”，明显地脱胎于马家窑文化的鲛。秦朱雀，与跋鸟很接近，具明显的仰韶文化、商文化气质。以秦应龙的复合特征看，可知凤鸟、鳄、鲛、蛇复合而为应龙。成熟期的应龙，生双翅，鳞身脊棘，头大而长，吻尖且常作内卷或外翻状，鼻目耳皆小，眼眶体极大，眉弓高耸，牙齿锐利，前额突起，长脸无须，独角或锯齿状双角——以鹿角为特征，又不同于黄龙的写真形鹿角，由头顶向脑后伸展，不再如夔龙向左右伸展的牛角，这

是一大变化，颈细腹大，尾尖长，尾梢常作三角形。整个体形大而短粗，四肢强壮，足多作三趾，俨然是一只爬行走兽，酷肖扬子鳄，汉唐之际的龙，实为商夔龙的写实化，绘画化，它充溢着大自然本身的那种生动清新的活力，在健壮雄浑中显示着它的艺术魅力和神的气质。这时的龙，基本上是现实世界中真实之物。因此，这时的龙艺术，基本上是现实的艺术，而不是幻想的艺术。这时期长江流域及其以南的广大地区，龙还具明显的蟒蛇特征，不象江北龙那么强悍精瘦，而是肥硕稚拙。细加比较，南北朝时期，龙（凤）与神佛融为一体，龙（凤）造型修长洒脱，疾速驰逐，腾跃扶摇，“秀骨清相”；唐龙（凤）雍容丰满，雄健威武；宋龙（凤）工丽严谨。神佛的盛行，使莲花、忍冬藤、风轮、蔓草、宝相花，与龙（凤）交织辉映，构成生生不息的节律美。

3、黄龙期

黄龙，作为龙艺术的一个分期，是着眼于它的造型特征和内涵。本期龙的最大特征是以金龙象征皇权。中国古代以黄色为最贵，因黄帝“土德”。唐代规定，黄为皇室专用。历代皇帝既以黄帝为祖，以“真龙天子”自命，自然以黄龙自比，并对黄龙的使用进行严格规定，非皇帝皇后和神庙不得使用黄龙造型，对黄龙塑造亦极尽美化之能事。皇帝的礼服“衮服”纹饰为“十二章”，以龙为核心。自元始，只有皇家才可使用五爪龙造型，其他人使用五爪龙即以谋反篡位论处。黄龙，萌于唐宋，辽、金、元奠定了形象基础，盛于明清。它是夔龙、应龙的结合体，在应龙的基础上，将身体拉长而为真正的蛇躯鳞身，将翅异化为飞腾的火焰，从前足肩部向身后跃动。它开始有须、髯、鬣、肘毛等。秦、汉、隋、唐、五代、宋、元龙，多为三趾，明清时多为四、五趾。明代是中国龙艺术的成熟期。明龙的显著特征是鬣毛倒竖，合口，鳄、牛头。清龙脸长象鼻，口开启，毛发披散，鳞甲细密整齐。清代有一种具满族特征的龙身与卷草缠枝相结合的龙，半写实半装饰，这种龙源于辽、金、元。清后期还出现了凤尾龙和返祖龙——在火焰上又生出翅，或化足为鳍。清中、后期，龙还大大抽象化。清后期龙失之繁缛，缺少初期强大的生命力和跃动之势。明清龙，极善于使用曲线，三波九折，颇具舞姿，姣美之状，无以伦比。从明到清初，是黄龙的鼎盛期，创造了许多举世闻名的艺术杰作，如大同、北海、北京故宫的三座九龙壁，以其壮丽伟岸、吞吐宇宙的宏大气魄，昭示着劳动人民的智慧和非凡的艺术才能。北京故宫，更是龙艺术的精英所在。九，为最大阳数，象征至高无上和极多。我国古代建筑中，殿宇檐角小兽按殿宇等级一、三、五、七、九不一，以九为最显赫。九者，依次为龙、凤、狮、天马、海马、狻猊、押鱼、獬豸、斗牛。斗牛即虬龙种，《宸垣识略》称：“西内海子有斗牛，即虬螭之类，遇阴雨作云雾，常蜿蜒于道旁及

金螯玉螭坊之上”，它是避火的镇物。狻猊为龙子。獬豸“一角，性忠，见人斗则触不直者，闻人论则咋不正者”，状似狻猊，亦为龙种，主持公道。狮，代表勇敢威严。天马、海马、押鱼象征吉祥，皆取消灾灭祸、翦除邪恶之意。黄龙因动态不同，有坐龙、团龙、盘龙、升龙、降龙、行龙、跑龙、飞龙、腾龙、云水龙、戏珠龙等，并被组织在特定的形状中，如圆形中的团龙、坐龙、升龙、降龙，柿蒂形中的过肩龙（凤），长方形中的行龙，边饰中的跑龙等，形成一个丰富多彩的龙的世界。

明末清初，出现了最尊贵的龙凤和玺彩画。宫殿彩画以“金龙和玺”为最高规格，其法式为：（一）箍头（梁枋的两边）画坐龙；（二）藻头（箍头和枋心中间的部分）画升龙和降龙；（三）枋心画走龙，多为二龙戏珠。其次是“龙凤和玺”，其法式为：（一）箍头画坐龙或凤；（二）藻头画升龙或降龙；（三）枋心画双凤朝阳或二龙戏珠。还有“龙草和玺”，以龙和蔓草缠枝、牡丹花等构成。还有“金凤和玺”、“龙锦和玺”等。

黄龙，是运用解析综合艺术法的浪漫艺术杰作，是世界艺术的瑰宝。

五、凤的三期演化

1、玄鸟期

玄鸟是燕子、乌鸦、骏鸟、鹰鸮类鸟统称，这种凤鸟广泛见于彩陶文化各期，定型于商周时期，基本上是玄鸟的原型，稍加变异，其形象大体为鹰头鸮“耳”，鸢喙鸢爪，弋状高冠，剪式分尾或雉羽三分尾或孔雀翎状透地长尾。先商、先周、商的凤鸟，身翼短小，多为鹰鸮，少有燕子。周凤将凤尾加长，以锦鸡式拖地卷尾或孔雀翎眼斑纹长尾为特征，有的简直是锦鸡、雉类的写生。弋状高冠和三分孔雀花翎状长尾，是一切凤鸟的主要特征，历经变异，日趋华美。弋状冠，是由原始时代的狩猎器、容斧等演化来的（龙“辛”形角亦如是）。商凤为华丽的翼式羽状高冠，周凤日趋简化，为修长的锦鸡状冠，间有孔雀翎状冠。商周凤，华美与威猛，刚与柔，两种气质并存。在以后的发展中有时并立，有时某一种气质突出。此时，南方凤鸟为鸡冠状和孔雀花翎状“凤冠”，具有孔雀类的长足巨尾和美丽的花翎。南方凤鸟造型很单纯，强调动势。这种凤鸟广泛见于该期南方各地，占有绝对的主导地位，孕育了朱雀型凤鸟。

2、朱雀期

朱雀期，大体是从秦汉至隋唐，这是凤鸟的发展期，还不成熟。朱雀是骏鸟的变异——太阳鸟昼为骏鸟，夜为朱雀，亦称“星鸟”，“离朱”，“火离”。《春秋孔演图》称：“凤为火精，在天为朱雀”。《春秋元命苞》说：“火离为孔雀。”该期的凤、朱雀、骏鸟、孔雀，在造型上并

无多大区别，不仔细分辨，难见差异。朱雀常口中含珠，凤常朝阳。隋唐时的星相帛画，线刻画之跋鸟，为朱雀而三足。大约地处南国的楚汉所见孔雀较多，而这种鸟与传说和想象中的凤鸟很接近，或即以此为凤鸟，所以所图朱雀实即孔雀。朱雀明显地保持了江淮河姆渡文化和商楚文化系列的玄鸟造型特征，把鸽类的长足蛇颈、健美秀丽的身翼，鸡喙，孔雀羽冠和巨大的翎尾尽集己身，以活泼飞动取胜。汉唐是朱雀的鼎盛期，很讲究气势和总体效果，形式感很强。汉朱雀千姿百态，具有野性味，雄赳赳，气昂昂，雄健气派。其种类之多，造型之奇特，表现手法之丰富，应用泛围之广，空前绝后；唐朱雀继承魏风，瑰丽奇伟，华贵雄悍、繁缛精细，具有浓郁的西域风彩和异国格调，然生气稍感不足。

3、凤凰期

唐宋凤鸟已具凤凰特征，自辽、金、元，经明、清，凤的形象起了大变化，并定型化。辽、金、元首先定型化，规范化，而后传进中原，为中原汉民族进一步升华。第三期凤鸟，是在鹰鸮类玄鸟——鸞凤与朱雀的基础上，以鸡为原型，博采众鸟之美，附丽变异而成的。喙明显地鹰化，目光锐利，头爪更有力，长足蛇颈、肉状雄鸡冠，孔雀形三翎巨尾或五、七、九条雉状翎尾，或缠枝交连状尾（大约以此示雌雄或别鸾凤），明清更发展了这种特征，并将鸳鸯雄者翼侧耸立状羽毛附丽于凤的同等部位，于是我们见到了今天所确认的凤凰形象。明凤作细长的“丹凤眼”，云纹冠，锯齿状无眼翎长尾羽，或作卷草形，或作三条锯齿状眼斑纹长尾。清中后期宫廷彩绘凤凰趋向于清丽秀逸，并有龙凤合一的趋向，表现为凤尾被移到龙尾上，而龙足爪变化得似翼非翼，似爪非爪；龙足爪被移到凤身上，使凤足似兽足非兽足，似鸟爪非鸟爪。这种变化元代已有端倪，但清代更有意识更显著。在龙凤布局上，清后期还出现了凤引龙的现象。第三期凤鸟，虽然形式多样，但失去了生气，由粗犷转为细腻，由伟岸转为婉丽。这期凤鸟很象是一个贵妇人或窈窕淑女，而失去了伟岸的气势。

宋的马头凤，亦称鸿图，瑞禽，因鲲是龙的变异，所以唐宋的鲲鹏径直为龙头或马头，宋代有大量马头凤出现，取“鲲鹏万里”、“前途无量”的意义。研究者认为，马头凤是天马、鲲鹏、凤凰的复合，是很恰当的。

六、中国龙凤艺术的亚洲美洲播迁

中国是黄色人种的发源地（郭沫若：《中国史稿·第一册》，人民出版社，1977年版，第37页）。长江、黄河、黑龙江，是中国三大文化摇篮，以此为中心形成了灿烂的三大文化中心区及其亚文化区。据国内外学者研究，生活在这三大文化中心区的旧石器新石器时代的远古中国人曾南北分流，足迹踏遍整个太平洋沿岸^⑩，使中华民族的龙凤艺术相继传到美

洲、朝鲜、日本、越南以及东南亚广大地区，直至澳洲。至少在距今六、七千年以前和这以后的一个相对持续稳定的时间里，中国的龙凤艺术传到美洲，并和当地“土著”文化相结合，成为奥尔梅克、玛雅、阿斯特克、印加等部族龙凤艺术的基干，一直延续到前哥伦布时期。

从选录的部分古印第安人的龙凤资料中，可以看到：他们的龙凤形象的演化过程、龙凤形象的构成和艺术表现、龙凤家族、龙凤职司、应龙与羽蛇^④的传说、龙凤对应的观念、人龙合一、人凤合一的祖先崇拜观念、神人尖顶帽的来历、吐舌习俗、龙凤艺术所表现的民族审美意识诸方面等，皆与古代中国的龙凤艺术相同。这种情况表明，它们是同祖同源的两支兄弟文化。因此，才选择同种物类作为族图腾族象征，并形成族文化的相似面貌。尽管在其发展过程中渐渐具备了自己的风格，却仍不失浓厚的中国气质这样一个相对持续稳定的基本特征。笔者认为：早在六千年前，我们的祖先即以大无畏的探险精神，开发出大半个地球，使中华文明广泛传播，创造了太平洋文化圈，留下了丰富的遗物，对人类做出了了不起的贡献。从这部分龙凤资料中，可以从一个侧面窥见我们祖先的丰功伟业，可以了解到中国与古代美洲源远流长的文化交往和中国艺术对世界艺术的深刻影响。

本集在收集资料和拟文过程中，先后得到孙邦达、潘絮兹、王朝闻、张朋川、康殷、彭浩、宋宝忠、刘瑛、丁井文等同志的大力支持、协助、指教；并由常任侠同志题写书名，在此一并表示衷心的感谢。本人才疏学浅，绘画能力有限，不妥之处，失真之处，请读者指教。

一九八三年元月至一九八六年九月于北京

注释：

- ① 据《庄子》、《山海经》、《说文》等古文献称夔龙“如龙，一足”。夔龙是扬子鳄、蛇、鸢、鹰的复合体。
- ② 《山海经·海外西经》：“龙鱼陵居在其北，状如鲤”。李善注《江赋》引此经云：“龙鲤陵居，其状如鲤，或曰龙鱼一角也”。以其基本特征似龙而为鱼，称“鱼龙”，泛指龙头鱼身类。鱼龙多作螭吻。
- ③ 《山海经·海外西经》：“并封”，“前后皆有首”。又《大荒西经》：“有兽，左右有首，名曰屏蓬”。并封，屏蓬，闻一多谓当作“并逢”，推而言之，一身两端各有一头的龙凤类为并逢龙凤。
- ④ 《说文》：“神它也”。荀卿曰：“腾蛇无足而飞”。
- ⑤ 《山海经·北山经》：“有蛇一首两身，名曰肥遗”。

- ⑥ 《吕氏春秋》：“周鼎著窃曲，状甚长，上下皆曲，以见极之败也”。窃曲纹自西周中期后始出现，是夔龙夔凤解析分离由具象而抽象的结果，非“极之败”。
- ⑦ 《吕氏春秋·先识篇》：“周鼎著饕餮，有首无身，食人未咽，害及其身，以言报更也。”因以得名，或称兽面纹，或谓蚩尤像，笔者仅取其名，不取其义。
- ⑧ 《山海经·大荒北经》：“西北海之外，赤水之北，有章尾山。有神，人面蛇身而赤，直目正乘，其瞑乃晦，其视乃明，不食不寝不息，风雨是谒。是烛九阴，是谓烛龙”。该龙是生活在北极圈附近古中国人的图腾，亦是他们对极昼极夜认识的形象化描述。
- ⑨ 《周礼·夏官·庾人》：“马八尺曰龙”。
- ⑩ 《吕氏春秋·古乐篇》：“因令凤鸟天翟舞之”。
- ⑪ 《拾遗记·卷一》：“尧在位七十年，有羝支国，献重明之鸟，一曰双睛，言双睛在目。状如鸡，鸣似凤”。
- ⑫ 《庄子·内篇·逍遥游》：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名曰鹏。鹏之背，不知其几千里也”。因以得名。
- ⑬ 学术界公认的美洲连续不断的历史，是从距今九千年至一万五千年前从亚洲北部白令海峡到美洲的一批原始人，即贾兰坡同志讲的一万年前从华北地区到达阿拉斯加西部的远古中国的新石器时代的主人，开始的。美国学者克斯琴·泰纳指出印第安人的祖先，一支四千年前生活在阿穆尔河，即黑龙江流域。美国学者约瑟夫·B·麦翰经过实地考察，指出《山海经》所记“汤谷扶桑”与美国西南部的科罗拉多大峡谷难分轩輊。《山海经》又载夸父、少昊、颛顼诸族在东海外汤谷扶桑立国。美国和澳大利亚的两位人类学家指出澳大利亚现代土著人是四万年前中国北方人和爪哇人的后裔。菲律宾史学家邦耶考证四千至三千五百年间，印尼乙型水上民族是从台湾迁到吕宋的。源于中国铸有龙凤形象的铜鼓在东南亚广泛流传。
- ⑭ 印第安纳瓦语羽蛇意为蓝色或绿色的蛇，饰羽，是象征太阳和天的鹰鸟与象征大地的蛇的结合，是后期太阳神；早期太阳神是太阳或“天”字与鸟复合。中国应龙是凤鸟、日中骏鸟与象征大地、木、春的青龙复合。印第安人的祖神羽蛇神即凯察尔柯特尔，是在公元前3113年从墨西哥西方“日出之国”渡海到那里的。从此，美洲才有了真正的文明。从羽蛇神的种种传说及其艺术形象分析，其人即五、六千年前东迁美洲的中国炎夷集团的领袖人物。

窃曲龙

肥遗龙

并逢龙

獬豸

狻猊

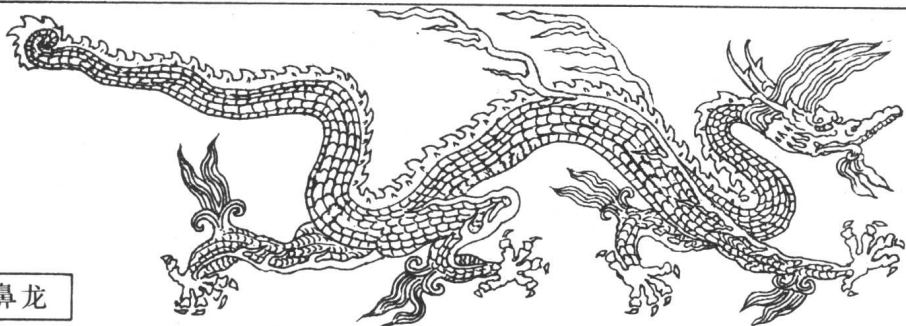

押鱼

象鼻龙 · 虬龙 · 应龙

象鼻龙

虬龙

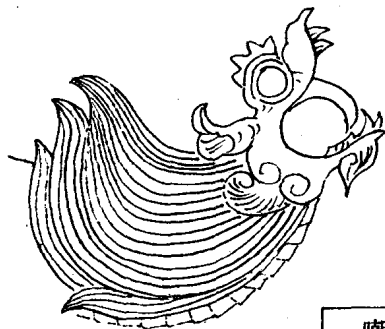

应龙

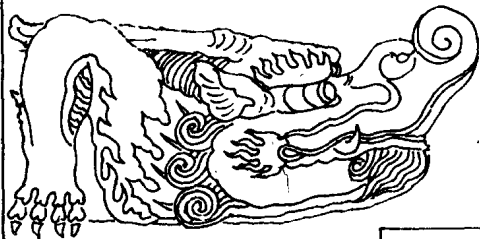
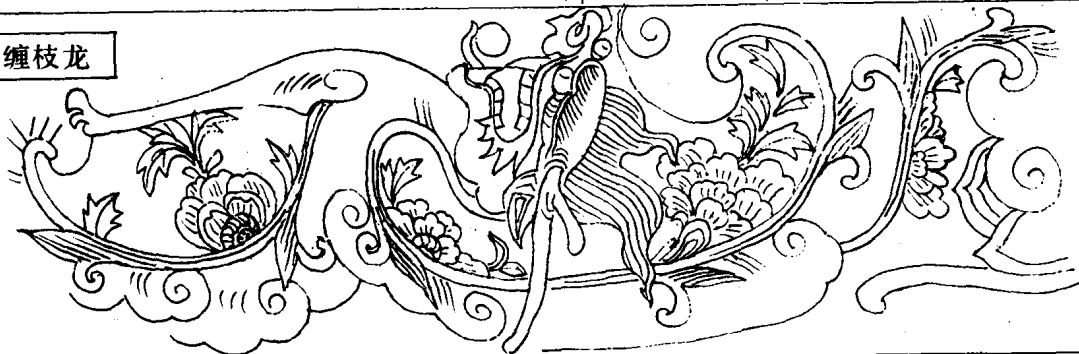

嘲风

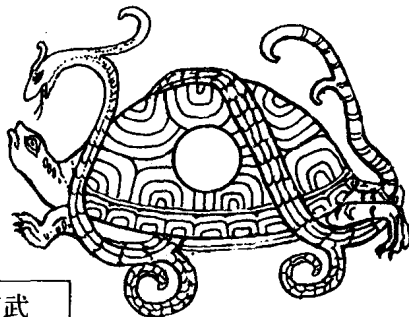

嘲风

缠枝龙

虬螭

玄武