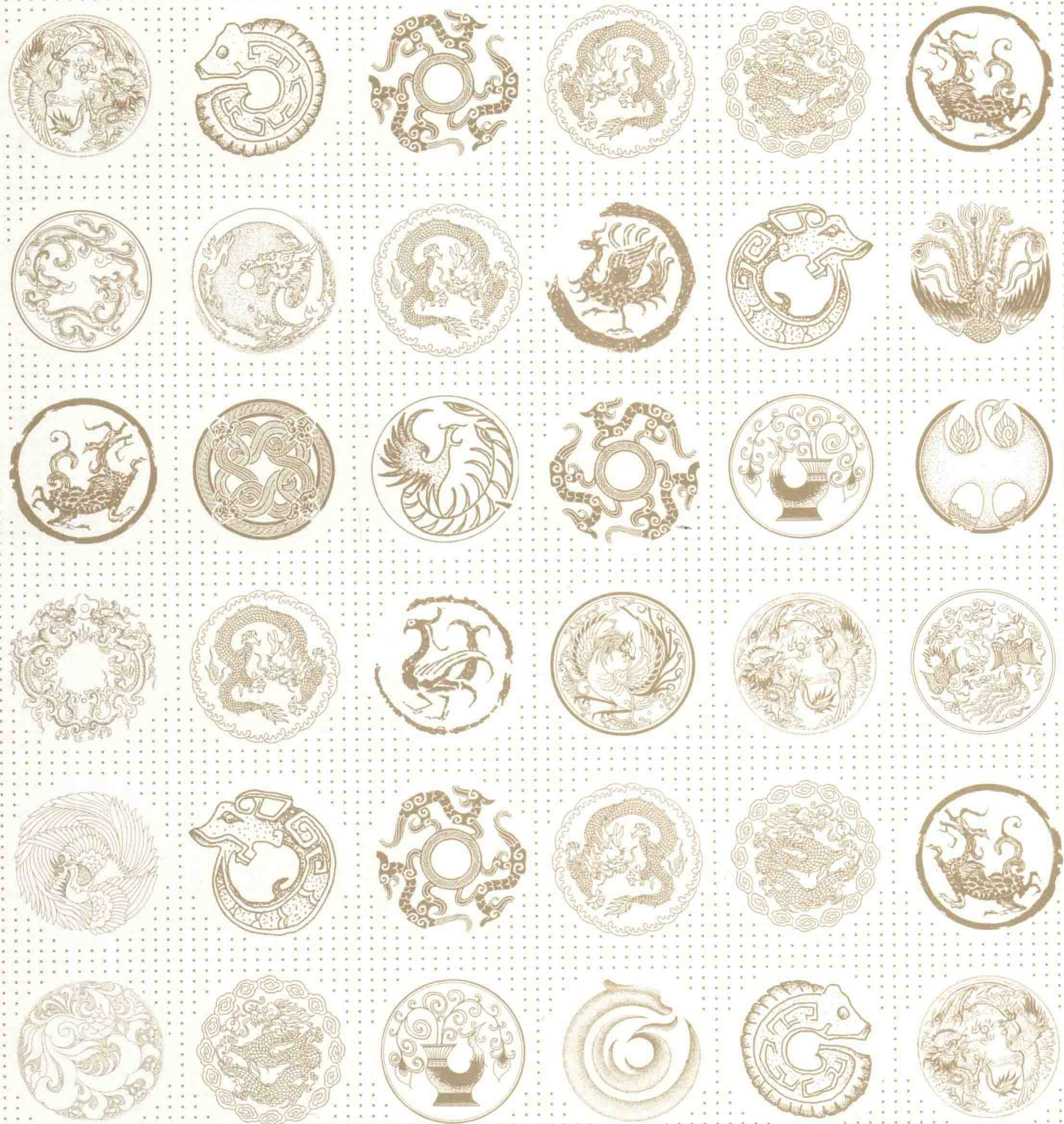

龙凤装饰经典

LONGFENG
ZHUANGSHI JINGDIAN

徐华铛◎著

中国通信出版社

龙凤装饰经典

LONGFENG
ZHUANGSHI JINGDIAN

徐华铛◎著

化学工业出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

龙凤装饰经典 / 徐华铛著. —北京: 化学工业出版社, 2016.5

ISBN 978-7-122-26674-3

I. ①龙… II. ①徐… III. ①装饰美术-图案设计
IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第065895号

策 划: 丁尚林

责任编辑: 徐华颖

文字编辑: 张春娥

责任校对: 陈 静

封面设计: 刘丽华

正文设计: 天露霖文化

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 三河市万龙印装有限公司

880mm×1230mm 1/16 印张15 字数180千字 2016年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 58.00元

版权所有 违者必究

卷首语

龙凤情愫

我对龙凤怀有深切的眷恋，每次去北京，总要到故宫、颐和园去“拜访”那些装饰在殿堂、照壁、桥梁、器皿上的龙凤形象，站在体态矫健、依形度势的龙凤前面品味欣赏，简直是一种美好的艺术享受，并给人一种精神上的震撼和动人心魄的力量。

为丰富自己的学识和积蓄关于龙凤的素材，我曾数次沿着中华民族发祥的黄河古道西行，从杭州起步，先后到南京、开封、郑州、洛阳、西安、咸阳等古都考察，当现代化的车轮在明、宋、唐、汉、秦的古道上飞奔时，内心充满着一股汹涌的激情，因为这里是龙凤的发迹之地、是龙凤的真正故乡，望着车窗外飞驰而过的景物，我陷入了深远而绵长的思索。

在这块古老的大地上，历代劳动人民的智慧和汗水曾浇灌过它，历代将士的鲜血和诗人的眼泪曾浸泡过它。那裸露在外的龙亭飞檐以及龙门石窟、湘西凤城、碑林纹饰、咸阳古道，它们作为民族脊梁所遗留下来的史传古迹和斑斓文物，不仅给人一种历史的纵深感，而且还能激起人们的民族自豪感。而沉睡在黄土层深处尚未开掘的秦始皇陵、乾陵地宫、明皇陵阙以及世代在这里繁衍的龙凤传人的遗址，又有多少神秘而炫目的灿烂文化，在向我们发出诱人的光焰？

啊，古风似梳，遗迹如流。在这里，我听到了神州远祖在历史古道上传来的足音回响，看到了龙凤崛起、成长、吟啸、腾飞的身影。

我们的民族是一个值得自豪的民族，历代艺术家们创造了灿烂的文化，在长达数千年的历史长河中交相辉映、薪火相传。而作为民族之魂的龙凤，则是传统文化中的一颗最为灿烂夺目的明珠，它那绚丽多姿的光环，赢得了世界人民的赞誉。龙凤在

长达 3000 年的成长、发展、充实和提高了的演变过程中，有很多值得人们借鉴的地方。在现代化发展的今天，龙凤仍然适应着新的时代，和所有的事业一样在发展、在腾跃、在翱翔。

如今，龙凤正风尘仆仆地从遥远的历史走来，从辉煌宏伟的殿堂庙宇走来，从奇谲古雅的青铜和陶瓷器皿上走来，从瑰丽多彩的刺绣织锦上走来，经艺术家们仔细装扮，大步地走进现代化的宾馆餐厅，走进机械化织绣的地毯织锦，走进工艺美术的展览大厅，甚至于漂洋过海，走向异国他乡。

一个民族的文化积累要靠一代代劳动人民去传承接力，从 20 世纪 80 年代初期，我便义无反顾地加入了龙凤文化的探索者行列，由于职业的关系，我把重点放在龙凤的造型艺术上。屈指算来，这已经是我著述的第十一本龙凤专集。

龙凤，牵动着每一个中国人的心，而在每个人的心中又有一个永远的龙凤，是古老祖国的象征。

编著者

目 录

第 1 章 寻觅远古的龙凤踪迹 1

一、图腾哺出龙和凤 1

1. 龙形图腾源于蛇 2
2. 龙形图腾源于蚕 2
3. 龙是华夏的共同图腾 3
4. 凤的起源与特征 3

二、寻觅“中华第一龙” 4

1. 古生物学中的龙和人文学中的龙 4
2. 山西彩绘陶龙 5
3. 大甸子陶器龙纹 5
4. 三星他拉玉龙 6
5. 蚌壳堆塑龙 6

第 2 章 历代龙凤的造型经典 7

一、古拙抽象的商周龙凤 7

1. 玉器上的龙凤纹样 8
2. 青铜器上的龙凤纹样 9

二、秀丽矫健的春秋战国龙凤 11

1. 帛画刺绣上的龙凤纹样 12
2. 从苍朴过渡到美巧的玉雕龙凤 12
3. 从古拙向活泼过渡的青铜龙凤 13
4. 漆器上装饰的凤纹 13
5. 云龙纹、云凤纹和花草龙凤纹 14

三、雄浑豪放的秦汉龙凤	16
1. 兽身龙纹	16
2. 蛇身龙纹	16
3. 蟠螭纹	17
4. 生动奔放的凤纹	18
四、健壮圆润的六朝隋唐龙凤	19
1. 讲究气韵生动的六朝龙凤	19
2. 矫健丰润的唐代龙凤	20
3. 铜镜上的龙凤纹样	22
4. 石刻上的龙凤纹样	24
5. 织锦上的团龙、团凤	25
五、清秀典丽的宋元龙凤	26
1. 文人笔墨下的龙凤形象	26
2. 瓷器中的龙凤纹样	27
3. 其他工艺上的龙凤纹样	29
六、繁复华美的明清龙凤	30
1. 龙凤形象的主要特征	31
2. 建筑上的龙凤纹样	33
3. 陶瓷上的龙凤纹样	33
4. 锦绣上的龙凤纹样	36
5. 龙凤纹样的两种倾向	39

第3章 龙的种类和形式

一、龙的种类	40
1. 夔龙	40
2. 虺	40
3. 虬	40
4. 蟠螭	41
5. 蛟	41
6. 角龙	42
7. 应龙	42
8. 黄龙	43

9. 蟠龙	43
10. 青龙	44
11. 象鼻龙	45
12. 鱼化龙	45
二、龙的程式化表现形式	45
1. 坐龙	45
2. 行龙	46
3. 升龙	46
4. 降龙	47
5. 云龙	48
6. 云龙纹	48
7. 草龙	48
8. 拐子龙	49
9. 团龙	49
10. 双龙戏珠	50
11. 群龙组合	51
三、麒麟，是龙家族中的一员	52

第 4 章 凤的种类和形式 54

一、凤的种类	54
1. 凤	54
2. 凰	54
3. 雏凤	54
4. 鸾凤	54
5. 臺凤	55
6. 夔凤	56
7. 玄鸟	56
8. 朱雀	56
9. 青鸾	57
10. 紫凤	57
11. 黄凤	57
12. 白鸂	57

13. 雁凤	58
14. 天鸡	58
15. 丹凤	58

二、凤的程式化形式 60

1. 立凤	60
2. 翔凤	60
3. 升凤	62
4. 降凤	63
5. 坐凤	63
6. 卧凤	63
7. 云凤	63
8. 草凤	64
9. 云凤纹	66
10. 花凤	66
11. 团凤	66
12. 拐子凤	68
13. 影凤	68
14. 凤的综合形式	68

第5章 龙凤，永开不败的装饰经典 74

一、龙凤自身的装饰魅力	74
二、工艺美术品中的龙凤	114
三、龙凤是永开不败的装饰经典	138

第6章 龙凤的写实型经典 145

第7章 龙凤的装饰型经典 175

后 记	230
参考文献	231

寻觅远古的龙凤踪迹

“古老的东方有一条龙，它的名字就叫中国，古老的东方有一群人，他们全都是龙的传人。”一曲《龙的传人》唱出了炎黄子孙的心声，也唱出了我们古老的祖国和龙之间休戚与共的关联。

凤是美丽的鸟、吉祥的鸟，是鸟中之王。它象征着喜庆与安宁，寓意为皓洁与高雅。它以独特的文采和格调，毫无愧色地步入东方艺术之林。龙和风一样，给历代人民以巨大的精神力量。

龙和风，成了我国民族发祥和文化肇端的标志。然而，谁曾见过腾云驾雾的龙？千古神州，谁又目睹过蜿蜒飞舞的风？没有。那么，是谁创造了这两个神奇的形象？这两个神奇的形象为什么在我国历代人民的心中受到如此普遍的欢迎？它留给我们的是一个充满神秘色彩的遐思。

龙和风是“不存在于生物界中的一种虚拟的生物”，著名学者闻一多先生已为龙和风作出了正确的论断。我们现在看到的龙和风，早在宋代便已基本定型。龙为“九似之物”：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。凤为“八似之物”：首似锦鸡，嘴似鹦鹉，脖似孔雀，身似鸳鸯，翅似大鹏，足似仙鹤，毛似孔雀，冠似如意。因此，我们又可以说龙凤虽不存在于生物界，但它来源于生物界，是多种飞禽动物的综合体。

那么，最早的龙和风是怎样起源的？它们各是什么形状？对于这个问题，从古至今不知有多少文人学者进行过考证和研究。现在，终于找到一个比较一致的结论：龙和风均起源于原始氏族社会的图腾崇拜，它们各是由许多种动物图腾综合起来的虚拟物。

一、图腾哺出龙和风

图腾是原始初民“自然崇拜”与“祖先崇拜”的结合物。它是一个部落（氏族）或几个部落（氏族）共同信奉的旗徽和符号。

在远古氏族社会里，各氏族人民把自然界的一切都看成是有神灵的。从天上的日月星辰，空

中的风云雷电，到地上的生物和非生物，都有神灵。每一个氏族或部落，都把其中的一种神灵作为自己部落或氏族的守护神，作为族标和象征，作为精神的寄托，大家供奉它、崇拜它，这就叫图腾崇拜。图腾中除绘有自然界的形象外，大部分绘的是蛇、虎、狼、鹰等凶猛动物和禽类。当时的氏族或部落存在着兼并现象，当一个强大的部落或氏族兼并掉另一个部落或氏族时，就把另一个部落或氏族图腾中最厉害的部分也吸收到自己的图腾中来，这样形成的图像，就不再是现实中的动物，而成为一种虚拟的综合性生物了。作为中华民族传统文化象征的龙和风，便是从氏族部落的图腾中“呱呱”坠地的。

1. 龙形图腾源于蛇

龙的形象主要来源于蛇。传说古人常遭蛇的袭击，束手无策，先是感到恐怖，后又将它神化，当作能免除一切灾难的灵物。这种心理使许多不可理解的自然现象得到“圆满”的解答。如天上的雷电，在一道曲折的白光闪过，便是倾盆大雨。闪电很像一条瞬间腾空疾飞、曲折行进的巨龙。雷电能引起森林大火，于是龙又可吞吐烟火。这样一来，蛇在人们的心目中变成了神灵，它成了图腾中的主宰物，一切其他的凶兽猛兽，都只能依附于它，龙的神话和产生便顺理成章了。

原始初民奉龙为图腾可以达到两个目的，一是“避害”，认为龙的图腾可以避开一切灾害；二是“尊荣”，认为龙的图腾是祖先强盛和荣耀的标记，自己以龙的子孙而自豪。东汉著名学者许慎也说“刺皮为龙文，所以为尊荣者也”。因此，原始初民奉龙为图腾的真实动机是避害与尊荣，两者结合，既可避免旁物伤害，又使自己成了“龙的传人”。

龙的图腾透露了我们的祖先氏族或部落融合的痕迹。据有关文献考证，当时地处我国中原地区（山西南部 and 河南北部）有一个强大的夏族，它的图腾就是“龙”，他们自己也号称为“龙族”。近年来，我国考古工作者在山西襄汾东南塔儿山脚下，发掘了相当于夏早期及夏以前时代的陶寺墓地，出土了大批器物，其中就有夏族图腾的彩陶龙盘，其龙形浑厚古朴、神采生动，是以蛇为主体，并综合了鳄、羊等动物的部分特征所组成的复合图腾。因夏族及其先世的图腾原是蛇，古文献中，常把蛇、龙并在一起，蛇亦为龙属，甲骨文中的许多象形字，关于龙的字体都像一条蛇，后来由于各图腾的合并，才使它逐渐丰富起来。彩陶盘中的龙图就是一例，它的头部似鳄首，龙身的遍体鳞甲与鳄甲也极相似。据学者考证，鳄鱼也是古人所指的龙的一种，致使以后的龙和鱼的形态常常糅合在一起。龙头两侧的角，正视极似羊角，而羊是羌（或称姜族）的图腾。羌族也曾与夏族联盟，所以该龙的图腾中的羊角，就代表了羌族。因此，这件出土的彩陶龙纹夏族图腾中，蛇、鳄与羊结合，可能意味着以鳄为图腾的氏族（部落）和以羊为图腾的羌族，加入了以蛇（即龙）为图腾的夏族后形成了一种新的共有图腾。

2. 龙形图腾源于蚕

我国著名作家、学者骆宾基，对龙图腾的产生和演变提出了不同的看法，他从文字学、金石学和考古学的角度，自大量的古史典籍中，进行了详细的考据和辨析，认为龙最早的形象是蚕，蚕在上古传说中被视为圣虫，它的遍体的环节就是龙的雏形。蚕出于蛾，五帝时期，女称蚕蛾、男称蚕，蚕的变音为“龙”，到夏王朝时正式把蚕称为龙，而其后世子孙又加以神化，在蚕的头部生出两角，后来又添上爪、加上鳞、增上须，脱离了客观存在的本形，而形成了现实中龙的形象。他的这个论点在美国的中文报刊《中报》发表后，引起了海峡两岸华夏后裔的极大兴趣，为龙的

起源和演变增添了新的论说。

3. 龙是华夏的共同图腾

龙的起源尽管众说纷纭,但有一点是共同的,即龙是华夏的图腾,它是许多种动物图腾的综合体,作为一种共同的观念和意识形态,龙代表着整个中华民族的“图腾”。

龙图腾的族团包括的范围很大,除古代的“诸夏”以外,还有与他们同姓的若干夷狄。他们对自己的龙图腾有着无比的热爱和崇拜之情,这股爱龙、崇龙思潮随着龙族的兴旺从中原波及到我国西北地区。后来,龙族的一支苗裔夏人东迁至黄河中下游,建立了我国第一个奴隶制王朝。他们仍然对龙充满了喜爱和崇尚之情,并将其祖宗禹神说成龙的化身,在他们的影响之下,地处中原的各族普遍地喜爱和敬重龙。后来,商族(殷人)自黄河流域的东部向西出击,结果并吞了夏族,占领了中原,但殷人因夏族文化上的优越,并没有强行改变他们的“龙”图腾,而把自己的图腾“凤”和“龙”并立在一起。至今人们常说的“龙飞凤舞”、“龙凤呈祥”的最早出处即在于此。殷商以后,由于信奉龙图腾的诸夏文化具有强有力的影响力,其图腾也就由龙凤并立发展到以龙为主体,成为了中华民族的本位文化。伴随着华夏民族的强盛,不断地向南方和北方扩张,使龙图腾不断地得到充实,于是就出现了马头、蛇身、鹿角、鹰爪、鱼鳞……终于逐步向我们现在看到的龙纹进化。因此,可以说,龙图腾是古代各民族、部落、民族相互融合的产物,也是他们之间相互谅解、尊重、团结的象征,它是中华民族大家庭的共同图腾。

华夏的图腾龙,当时虽属“鳄首蛇尾”或是“马首蛇身”的雏形时期,但已超越了氏族之间的界限,它浓缩着、积淀着原始社会晚期到奴隶社会初期人们的强烈感情、思想、信仰和期望,高高地腾越在华夏的上空,随着历史的进展,不断地演变和升华乃至最后成为“中国神龙”,成为中华民族发祥和文化肇端的象征。

4. 凤的起源与特征

凤的艺术造型来自现实生活中多种禽类的形象概括,集中了各种飞禽美的大成,故人们称其为“鸟中之王”“羽中之长”。凤凰的前身称“凤鸟”,其造型远不如现在的模样,到宋元时期,才形成群众喜闻乐见的清雅美丽的程式化造型,并出现雌雄不同种类,把雄的称为“凤”、雌的称为“凰”,合起来称为“凤凰”。

凤凰的造型,体现了我国古代劳动人民在现实生活中的意识形态,凝结、寄托着历朝历代亿万中国人的智慧和理想。

距离现在 5000 年前的远古氏族社会里,我国东方集团的图腾便是“凤”,说得确切一些,这个东方集团的范围是指长江流域的东方、南方和西南方,凤是该地区各氏族部落中的联合图腾。当时,该地方属“楚”地,因此,我们可以说凤的最早发源地在楚。而我国西部、北部和南部许多氏族的联合图腾则是“龙”,“龙飞凤舞”是这两大集团融合的标志,是我国早期文化的一个主要代表形象。

据闻一多先生考证,凤的最早图腾出现在原始殷人中,殷的祖先叫契,传说契是帮助大禹治水有功的英雄,而契的母亲叫开山祖简狄。《史记·殷本纪》中记载了开山祖简狄吞下玄鸟之卵而生契的故事。《诗经》中记载的“天命玄鸟,降而生商”,说的就是这件事。玄鸟就是凤鸟,由于殷契是商的始祖,因此殷商崇信凤鸟,从商周时期留下来的礼器、生活用器和工具青铜器上,

便可看到上面铸刻有凤纹图案。当然，这些凤纹图案和人们现在看到的凤凰造型相差甚远，甚至是风马牛不相及，那时称为“夔凤”，呈蛇状长条形，只有一条足，体形曲卷。

凤鸟在我国有文字开始便有记载，在河南安阳出土的殷商甲骨文中，便有凤的象形文字。这个文字就具备了鸟的特征，看上去像一只孔雀，有冠、有羽，还有端丽的长尾。

由于凤鸟的早期形象是由火、太阳和百鸟组成的复合体，因此古称“凤鸟，火之精，生丹穴”“状如鸡，五彩备举”，故常称凤鸟为“五彩鸟”，是鸡属“神鸟”、瑞鸟，鸟中之王。

《史记·秦本纪》中还记载了秦的祖先女修，吞下玄鸟卵而生下大业的传说，大业之子大费和禹一起治服了洪水，还为其管理好畜牧，后来成了秦的始祖。《史记》中所说的简狄和女修都是氏族社会时期的人物，她们都是吞玄鸟的卵后生下了征服洪水自然灾害的英雄——殷契和大业，他们是凤的后代。这两个传说说明了：当人们与自然作斗争时，期盼出现像凤一样的神奇人物来征服各种灾害，让大家过上美好幸福的生活。

古代还把殷人的后裔孔子比喻为凤凰，把孔子和凤凰并在一起不免令人感到牵强，但也可以看出古人对凤凰顶礼膜拜的程度。

在我国最早的神话故事《山海经》中，有九次写到了凤凰，其中有一段对凤作了如下的记叙：“其状如鸡，五采而文，名曰凤凰。”“饮食自然，自歌自舞，见则天下安谧。”庄子为了阐述他的绝对自由论，也借用了凤凰的形象。《庄子》的第一篇“逍遥游”所写的大鹏，其实就是凤。在《史记》中还有：“凤凰来翔，天下明德”、“箫韶九成，凤凰来仪”的记载；在晋代张华著的《禽经》中则记述了凤“飞则群鸟从，出则王政平，国有道”和“鸟之属三百六十，凤之为长”的论说。从这些记述和论说中，我们可以看出凤凰是一种色泽美丽、能歌善舞、具有“领衔”作用的鸟中之王，它的造型虽然是统治阶级的意愿和思想的体现，然而其真正的创作者却是劳动人民，是他们寻找了各种禽鸟中最美的富有特征的部分，根据自己的审美观点、感情和理智，加以综合和统一，融汇成一个和谐而美好的典型——凤凰。凤凰象征着和平、安宁、幸福和瑞祥，是理想化了的神鸟。

二、寻觅“中华第一龙”

龙在我国可以说是家喻户晓，妇孺皆知。然而，若问起龙的由来，却难以回答，因为直到今天世界上还没有发现龙的遗骸。

要探究龙的由来，只能求助于古籍文献，但古籍文献众说纷纭、难以定论，因为古籍上所说的龙大都是随着时代而变化的，比如关于龙的起源就有两种说法：一种认为龙是从水中而生，如《尚书》说：“龙马衔甲……自河而出”；荀子《劝学》说：“积水成渊，蛟龙生焉”；另一种则认为龙是伴随君王而生，说盘古开天地时，就有龙、凤、龟、麟立于盘古身边，《春秋合成图》说得更加明确：“黄帝将亡，则黄龙现。”因此，在古籍中钻研，也无从定论。要探究龙的来龙去脉，首先需分清古生物学的龙和传说中的龙。

1. 古生物学中的龙和人文学中的龙

古生物学中的龙和传说中的龙完全不同。古生物学中的龙是指生活在距今约两亿三千万年到两亿七千万年前的爬行动物恐龙。这些种类繁多、体形各异的龙，有翼龙、霸王龙、禄丰龙、鱼龙、雷龙、剑龙、鸭嘴龙等，体形巨大，是动物中的巨类，它们在地球上前后称霸达一亿年之久，生

物学家称这段时期为“龙的时代”。后来由于小行星撞击地球和地壳的变动、火山的爆发,再加上巨龙的食物太大、食物供不应求等原因,而逐渐趋向灭绝,残留至今的只有龟、鳖、鳄、蛇和蜥蜴还带有这类动物的某些遗传部分。这些古生物学中的龙,既不会呼风唤雨,也不是什么神灵,只不过是比较低等的脊椎动物,它们和传说中的“五爪金龙”毫无共同之处。

而人们现在所说的龙是中国独有的人文中的龙,是由华夏的图腾演变而来的中国神龙。据我国东汉学者许慎的专著《说文解字》中描述,这种龙是“鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊”的神奇变化异物,是充满神秘色彩的神灵,它与古生物中的龙在时间上相差甚远。

那么,我国特有的人文中的龙最早是什么样子的呢?它又出现在什么年代呢?这些罕见的中华第一龙又在哪儿呢?尽管考古学家、民俗学家和工艺美术的专家们根据历史遗留下来的各种迹象做了许多的研究和推测,但要真正给龙的早期形态下结论并寻觅出这些“中华第一龙”,还须依靠出土的实物作依据。

2. 山西彩绘陶龙

1978年,我国考古工作者在山西省襄汾县陶寺发掘出一座大规模的龙山文化遗址,出土了一个彩绘大陶盘(图1-1)。陶盘平底,内壁磨光,盘的内壁上用红白两色绘出蟠龙图形。蟠龙的头在外圈,尾蜷盘中。龙体为蛇躯鳞身,巨口利齿,口吐长信,似蛇非蛇、似鳄非鳄,显然已是想象合成的虚拟生物,这是早期龙形的一个重大发现。把这彩绘陶龙同商代玉器上的龙纹作一比较,其间差异不少,却比商代龙纹简朴粗率,显示出较早的特征。据考古界考证推定,年应代当不晚于4500年前。可以称之为“中华第一龙”。

图1-1 山西省襄汾县出土的彩绘陶龙

3. 大甸子陶器龙纹

也有人认为,内蒙古昭乌达盟敖汉旗出土的“大甸子陶器龙纹”是中华最早的龙(图1-2)。这是黑陶彩绘的一首二身龙,龙身侧向,有目,龙首下面有两条龙身作“几”字状分开。龙首除眼外,耳、鼻、口皆已抽象化。龙首上绘有四道竖直相连的朱色条纹,似是龙鬣的象征,呈现出一种图案化了的夔龙形象,身上有鳞纹。倘若把它和商代龙纹进行比较,确实显示出较为原始的特征,但把它和山西襄汾的陶龙进行对比,又显得较为成熟和进化。因此,人们认为内蒙古大甸子陶器龙纹是距今约3400年以前的夏家店下层文化的产物。

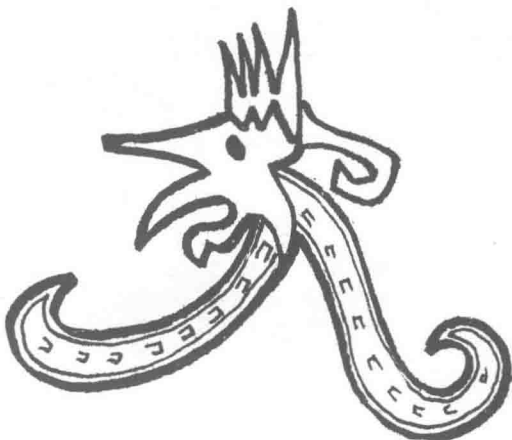

图1-2 大甸子陶器龙形纹饰

4. 三星他拉玉龙

1971年春，在内蒙古翁牛特旗三星他拉村发现一件墨绿色的玉龙，长50多厘米、高26厘米，体蜷曲，呈C形，吻部前伸，略向上弯曲，嘴紧闭。鼻端截平，端面近椭圆形，有对称的双圆洞，为龙的鼻孔，眼尾细长上翘，颈脊起长鬣，整条龙无足，无角，无耳，唯长鬣高扬，显示出勃勃生机（图1-3）。

倘若把这件玉龙和商代玉龙进行比较，虽然更为写实，但其雕琢技法比商代玉龙简略，表现出较多的原始性。倘把玉龙和山西襄汾出土的陶龙进行比较，又显示出玉龙原始的文化性质和较早的时代气息。一些考古工作者认为玉龙是距今5000年以前的红山文化时代的产物，因此，玉龙便取代了陶龙“中华第一龙”的位置。

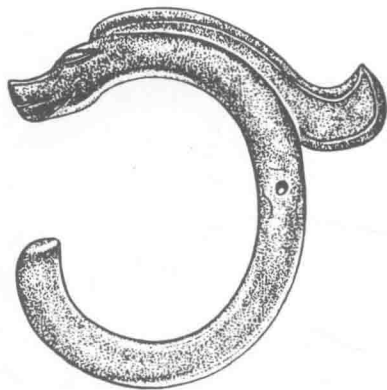

图1-3 内蒙古三星他拉玉龙

三星他拉玉龙的发现也提出了一个有关龙起源的新问题。因为玉龙的头部与猪首有共通之处，龙背上的长鬣，也是当时猪体形象的标志，因此，人们又称这条玉龙为“猪龙”。

5. 蚌壳堆塑龙

1987年6月，河南省考古工作者发现了比内蒙古玉龙更早的“中华第一龙”。据《人民画报》报道：在河南濮阳西水坡一处距今6000余年前的仰韶文化早期遗址的一座大型墓葬中，一男性墓主身旁首次出土了用蚌壳堆塑的龙、虎，这一发现轰动了考古界。“墓中龙长1.78米，是我国目前所知年代最早、造型最大的龙图形，堪称‘中华第一龙’”。龙、虎在先民的传统观念中是神武和权力的象征，墓主身边有精心堆塑的龙、虎图案，反映了其非凡的身份和地位。

先民们用蚌壳来堆塑龙，有其一定的现实意义，河蚌古称“辰”，而生肖中又把辰与龙联结在一起，使“辰为龙”的说法有了一定的内在联系。这条6000余年前用蚌壳堆塑的龙，原始风貌浓郁，龙身的颈部略有蜷曲，前后两肢有爪，尾部有鳍，虎头龙身，眼、口、鼻比例得体，显示出先人们在造型上的丰富想象力和高度的现实主义表现手法（图1-4）。

龙是中华民族“发祥和文化肇端的象征”。龙的起源和我们中华民族历史文化的形成和文明时代的肇始紧密相关。现在，红山文化龙形玉的发现，以及仰韶文化蚌壳堆塑龙的出土，都确凿地证实，中国的龙起源于原始社会。

图1-4 “中华第一龙”——蚌壳堆塑的龙

历代龙凤的造型经典

龙凤是中华民族由来已久的传统标志，也是中国传统艺术中独特的装饰形象之一，千百年来受到各代人民普遍而持久的欢迎。龙凤形象代代相传，又代代演变和发展，在历代文学家、艺术家千锤百炼地辛勤耕耘下逐步完美，又以它不同时期的强烈民族风格陶冶着人们，很值得人们去研究、去总结。

在中华民族悠久的历史发展史中，龙凤的形象经历了一个由低级到高级、由简单到复杂、由朴素到华丽、由不足到充实的过程，即使是同一时期的龙凤，也因地区和创制者的不同风格而存在着差异。龙凤在各个历史时期的不同特征，反映了各个时代的精神面貌。

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。下面，我们将龙凤的艺术特色从商代开始至清代，分六个阶段进行探述。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辅相成，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。

一、古拙抽象的商周龙凤

龙凤起源于我国原始氏族社会的图腾崇拜，龙图案形体的基调就是蛇，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。这一章节将重点论述商周两代的龙凤造型和纹饰的艺术特色。

商周两代的龙，主要是在玉器和青铜器的造型和纹饰上来反映。

1. 玉器上的龙凤纹样

商代的玉雕龙纹形制厚实古朴，一般呈环曲状造型，头部和尾部靠得很近，有时甚至相接，没有四肢，头部和眼额微微隆起，圆形环耳，尾端呈尖形，浮雕圆眼，下颌前伸。有的玉龙身上刻有简单的鳞纹，以示龙是在蛇的基调上加上鳄鱼的形态。有的玉龙身上还刻有云纹和雷纹，这和龙能飞跃腾空、呼风唤雨有关。

早期的玉龙无角，到商代的中期和晚期才出现蘑菇形的角。角，是雄性的标志和力量的象征，强健的动物往往有一对坚韧而美观的角。古人很早就赋予雄性动物的角以特殊的神性，龙角的生成，使在以后的发展中成为龙的一个重要特征。

到商代晚期，玉龙的造型逐渐趋向繁复，背部开始出现脊齿形图纹。从《说文解字·龙部》中记载的“耆者，老也，老则脊隆”来看，出现脊齿形图纹的龙已是老龙了。因此，倘把晚商时期的龙形（图 2-1）和商代早期的龙纹（图 2-2）进行比较的话，区别是很明显的，早期的龙是幼龙阶段，稚拙而幼嫩，而晚期的龙则显得“老态龙钟”了。

图 2-1 商代晚期玉龙

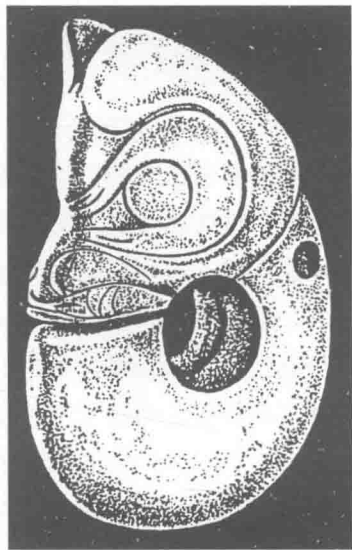

图 2-2 商代早期玉龙

图 2-3 安阳“妇好墓”玉雕龙

最能体现商代晚期玉龙特点的是安阳殷墟“妇好墓”出土的圆雕玉龙（图 2-3），其造型雄浑庄重，精劲华美，呈蹲卧姿态，龙头较大，浮雕圆眼，菱形眼眶，蘑菇形角，张口露齿，龙身螺旋盘卷，齿形背脊，前腿很短，各有四爪。玉龙身上的套叠斜方格纹是从商代盛行的“文（纹）绮”织物图案上移植过来，是先民祷雨以利农耕蚕桑的愿望在龙身上的反映。

河南安阳殷墟的“妇好墓”中，出土了一片商代玉器中的珍品——玉凤，堪称“中国第一尾凤”。该玉凤呈黄褐色，凤体扁平，晶莹洁净。其造型古朴而柔媚，线条优美流畅，鸡喙圆睛，冠呈三柱形，翅膀微微舒展，翅上有剔地阳纹装饰的翎羽；