

中国传统题材造型

神龍

徐华铛
编著

②

神龙，威武矫健，婀娜秀美，浑身鳞甲，具有中华民族特有的文和格调，象征着尊贵，比喻喜庆吉祥，寓意江山社稷。当它从原始的龙状态中产生在我国第一个王朝的民族——夏民族后，便一直高高地腾跃在华夏的上空，它以独特的造型艺术，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象征，成了传统艺术中永开不败的奇葩。

神龙的造型集中了地上的走兽、天空中的飞禽、水中的鱼类中最精华的部分，它由狮的鼻、虎的眼、鹿的角、马的鬃、蛇的体、鱼的尾所组成，而这些部件体和谐，威武中体现出灵秀，

是完美的民族艺术造型之魂。

徐华铛著 徐华铛编

中国林业出版社

【中国传统题材造型】

神龍

②

徐华铛 ■ 编著

■ 中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统题材造型·神龙.2 / 徐华铛编著. — 北京: 中国林业出版社, 2012.1
ISBN 978-7-5038-6392-9

I. ①中… II. ①徐… III. ①龙—中国—图集 IV. ①J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 233514 号

丛书策划 徐小英
责任编辑 徐小英 刘若云
封面设计 赵芳
设计制作 骐骥

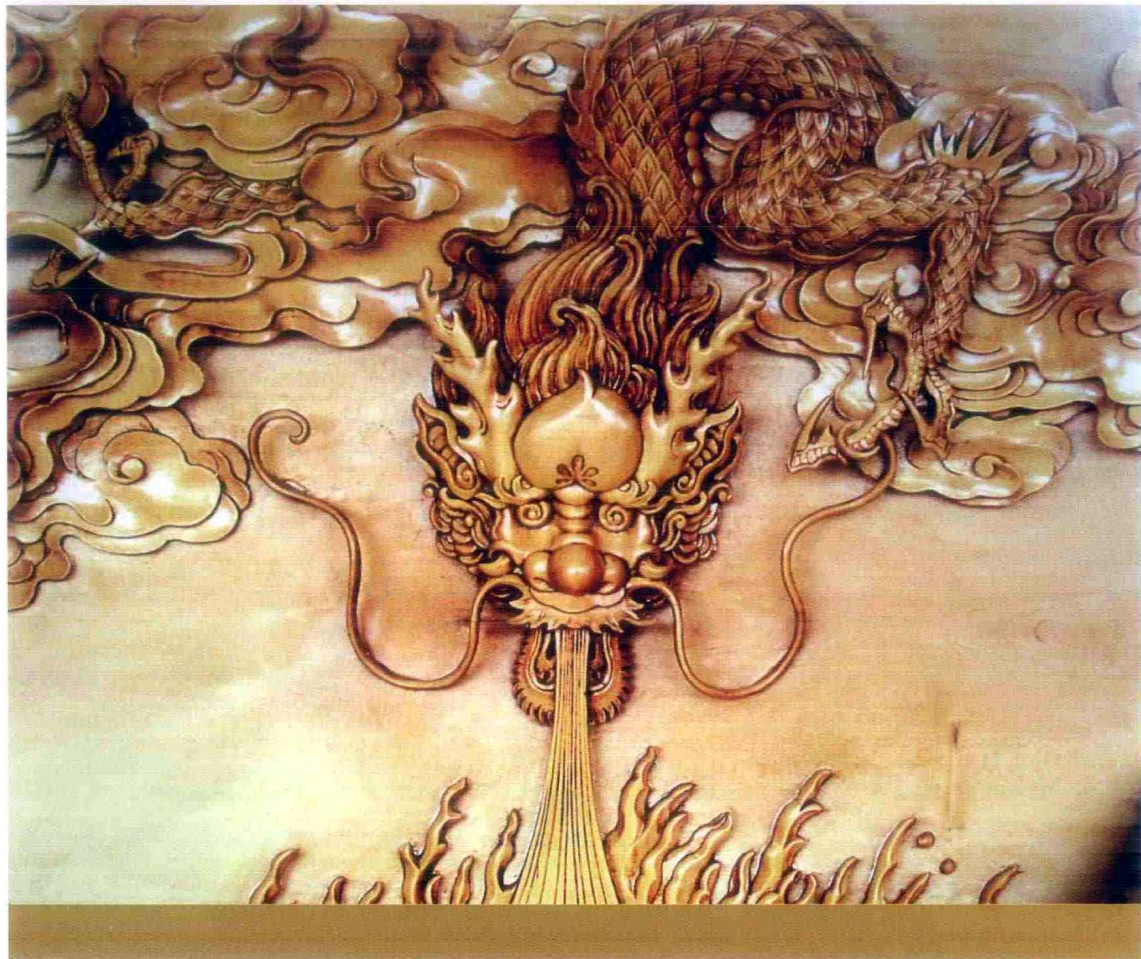

北京故宫储秀宫铜龙

出版 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)
<http://lycb.forestry.gov.cn>
E-mail: forestbook@163.com 电话: (010)83222880

发行 中国林业出版社
制版 北京捷艺轩彩印制版技术有限公司
印刷 北京中科印刷有限公司

版次 2012 年 1 月第 1 版
印次 2012 年 1 月第 1 次
开本 190mm × 210mm
字数 142 千字 插图约 260 幅
印张 7.5
印数 1 ~ 5000 册
定价 48.00 元

● 编著：
徐华铛

● 摄影及照片提供者：

徐积锋 林格锋 郭利群
刘一骏 蒋乃文 刘慎辉
吴建新 俞沛旺 宋浩霖
陈顺南 徐 艳

此中别有一方天

——为华钊君的“中国传统题材造型”系列丛书作序

工艺家、鉴评家徐华钊，才足兼通，流可归杂，然述而有作，自具器识，染指文墨，每有异响。尤在工艺美术领域，其对作品的推介及史论的研索更有建树，迄已成书六十余部，行文百数万言，可谓书香盈门，硕果满枝。

艺文之果，声希踪远，其于民族艺术之激扬自有催化之力，于工艺史论的研究更有奠基之功。华钊君其自出道始即耽缅于民族艺术之汪洋，耘耕于传

“龙生九子”之一——蒲牢

行龙戏珠（铜雕）

统文化之沃土，于故纸堆里淘金，从瓦砾丛中拾珠，孜孜兀兀，心无旁骛，寒暑数历、春秋几度，纵茧缚其无悔，开花甲而依然。就凭这股子精神，前路自必成蹊矣。

徐华铛著书，自有面向，自有所持，自有风致。为致实用计，他坚持图文并茂甚而以图为主，附图务期精，务期多，所选图例既有传世之古物，公认之佳作，更有见所未见搜罗于乡野坊间的遗珠。图又分真贋，真者即影像件，贋者即摹写本，前者之优，真切如在；后者之胜，洗练明确。行文方面，他坚持以浅显的语言，述说梗概，阐发深义，既有渊源的追溯，又有理论的扶持。正是这种坚持，他的著作可视可读，宜赏致用，颇得读者缘。

我与徐华铛是师生更是朋友，20世纪80年代初他在浙江美术学院（现为中国美术学院）修习时，我是他的老师，续后交往依然绵密。尔来几近三十年矣，他已开甲，我逾古稀，故人间之交往自应归于友道了。华铛君是在从事工艺美术创作与研究中之胜出的，他在入读美术学院之前早有文名，而著书则在稍后。先是兴之所致编写一些小集子，其中亦有与同好合作写成的。获得好评之后则更一发不可收。他素有寻根溯源的兴味，更有敷衍于文字的冲动，加之他的勤勉与毅力，终于勃发不竭，蔚成大观。乃尔赞之以诗曰：

破读天书意近狂，文山墨海任苍茫。
勤诚不废神人佑，茅舍荆篱出凤凰。
抔泥磨石溯渊源，长夜孤灯批旧篇。
沙里淘金岂论价，此中别有一方天。

傅维安

2011年6月于中国美术学院

（傅维安：系中国著名动物雕塑家、中国美术学院教授）

目 录

“龙生九子”之一——嘲风

九龙腾舞庆丰年(局部)……………宁波宏拓精雕(封面)
香港赤松黄仙祠铜麒麟……………(封底)
北京故宫储秀宫铜龙……………2
木雕九龙图(局部)……………宋浩霖画 黄小明雕 3

此中别有一方天

——为华翔著的“中国传统题材造型”系列丛书作序·傅维安 4

“龙生九子”之一——蒲牢……………4
行龙戏珠(铜雕)……………4
“龙生九子”之一——嘲风……………6
北京北海九龙壁之一……………8
香港赤松黄仙祠铜麒麟……………9

翩若惊鸿 矫似风雷

——神龙独特的造型艺术……………10

“龙生九子”之一——囚牛……………商兴和 10

一、龙生九子……………11

1. 神龙第一子——囚牛……………11
囚牛之一……………12
囚牛之二……………商兴和 12
2. 神龙第二子——睚眦……………13
睚眦之一……………13
睚眦之二……………13
睚眦之三……………13
睚眦之四……………13

睚眦之五……………13

3. 神龙第三子——嘲风……………14

嘲风之一……………14
嘲风之二……………15
嘲风之三……………15
嘲风之四……………15
嘲风之五……………15
嘲风之六……………15
嘲风中的狮……………16
嘲风中的龙……………16
嘲风中的凤……………16
嘲风中的海马……………17
嘲风中的天马……………17
嘲风中的押鱼……………17
嘲风中的狻猊……………17
嘲风中的懈豸之一……………18
嘲风中的懈豸之二……………19
嘲风中的懈豸之三……………19
嘲风中的斗牛……………陈欣 20
嘲风中的行什……………20

4. 神龙第四子——蒲牢……………21

蒲牢之一……………21
蒲牢之二……………21
蒲牢之三……………22
蒲牢之四……………22
蒲牢之五……………22

5. 神龙第五子——狻猊 23	10. 螭虎 37
狻猊之一.....23	螭虎之一.....37
狻猊之二.....23	螭虎之二.....玉石草堂 李小杭 37
狻猊之三.....24	螭虎之三.....玉石草堂 李小杭 37
狻猊之四.....24	11. 椒图 38
狻猊之五.....25	椒图之一.....38
狻猊之六.....25	椒图之二.....38
狻猊之七.....25	椒图之三.....38
狻猊之八.....25	椒图之四.....38
狻猊之九.....25	椒图之五.....38
狻猊之十.....25	椒图之六.....38
狻猊之十一.....26	椒图之七.....38
武士盔甲束带吞口中的狻猊形象.....26	12. 蚣蝮 39
狻猊之十二.....26	蚣蝮之一.....39
身穿盔甲的武将.....26	蚣蝮之二.....39
北京故宫太和门大铜狮.....27	蚣蝮之三.....39
6. 神龙第六子——霸下 28	13. 饕餮 40
霸下之一.....28	青铜鼎上的饕餮.....40
霸下之二.....28	14. 貔貅 41
霸下之三.....29	貔貅之一.....41
霸下之四.....29	貔貅之二.....41
7. 神龙第七子——狴犴 30	貔貅之三.....41
狴犴之一.....30	貔貅之四.....41
狴犴之二.....30	貔貅之五.....玉石草堂 李小杭 42
狴犴之三.....31	貔貅之六.....42
8. 神龙第八子——负屃 32	15. 鳌鱼 43
负屃之一.....32	鳌鱼之一.....43
负屃之二.....33	鳌鱼之二.....43
负屃之三.....33	鳌鱼之三.....43
负屃之四.....33	鳌鱼之四.....玉石草堂 李小杭 43
9. 神龙第九子——螭吻 34	鳌鱼之五.....44
螭吻之一.....34	鳌鱼之六.....44
螭吻之二.....34	鳌鱼之七.....玉石草堂 李小杭 44
螭吻之三.....34	16. 龙龟 45
螭吻之四.....34	故宫铜龙龟.....45
螭吻之五.....34	故宫太和殿铜龙龟.....45
螭吻之六.....35	百年老店聚宝堂铜瓶龙龟.....上海豫园商城 46
螭吻之七.....35	无锡太湖铜龙龟.....46
螭吻之八.....35	龙龟.....46
螭吻之九.....36	昂首龙龟.....47
螭吻之十.....36	
螭吻之十一.....36	

北京北海九龙壁之一

二、麒麟，是龙家族中的一员……48

- 北京颐和园仁寿殿铜麒麟……………48
- 故宫御花园铜麒麟……………49
- 香港黄仙祠守门铜麒麟……………50
- 北京守门麒麟……………51
- 浙江省嵊州陈侯庙神兽……………李鹏辉 许代武 李立明 52
- 铁影壁……………53
- 麒麟吐天书……………53
- 皇陵神道麒麟之一……………53
- 皇陵神道麒麟之二……………53
- 麒麟吠月……………55
- 金麒麟……………55
- 朝天麒麟……………55
- 麒麟送宝……………李鹏辉 李立明 56
- 麒麟吐瑞……………浙江嵊州城隍庙 56
- 回首玉麒麟……………56
- 护卫麒麟……………浙江东阳 57
- 麒麟踏宝（石雕）……………57
- 石麒麟……………山东蓬莱 57
- 麒麟踏浪……………58
- 麒麟迎福……………58
- 琉璃麒麟……………59
- 麒麟踏宝……………神雕工艺 59
- 麒麟觅宝……………60

- 傲视风烟……………60
- 旺财麒麟……………61
- 墨麒麟……………61
- 绿玉麒麟……………61
- 护财麒麟……………61

三、神龙——永开不败的艺术奇葩……62

- 1. 神龙的装饰艺术……………62
- 兽形龙之一……………62
- 兽形龙之二……………63
- 四灵“青龙”……………周松伟 63
- 兽形龙之三……………64
- 兽形龙之四……………64
- 神龙飞降人间……………65
- 蛇形龙……………65
- 云龙花瓶……………陆光正 65
- 行龙戏珠（铜雕）……………66
- 蛟龙吐雾……………陆光正 67
- 云龙翻卷……………67
- 双龙争珠……………上海旺家根雕艺术馆 68
- 风调雨顺……………黄叶云藏 69
- 大音稀声……………玉石草堂 李小杭 69
- 乘风破浪……………童相火 70
- 龙车……………童相火 王荣法 70
- 大型豪华龙舟……………宁海前童龙船木雕坊 71
- 乌木龙舟……………童献松 72
- 弦乐声声江中行……………童献松 72
- 游龙戏凤（石雕）……………73
- 龙腾盛世……………黎铿 73
- 团圆吉祥九龙灯……………王向东 74
- 龙的传人……………姚正华 75
- 母子龙之一……………台湾刘明源 75
- 母子龙之二……………台湾刘明源 75
- 杭州西湖龙船……………76
- 柳鱼……………浙江奉化雪窦寺 77
- 柳鱼……………77
- 双头龙……………77
- 久隆升平……………吴韦伟 78
- 风调雨顺……………吴韦伟 78
- 九天揽月……………吴韦伟 78
- 五洋捉鳖……………吴韦伟 79
- 呼风唤雨……………吴韦伟 79

- 紫气东来.....吴韦伟 79
2. 神龙的工艺美术和雕塑.....80
- 沧海还珠(个编).....浙江嵊州 80
- 钱江龙.....韩美林 82
- 蹲龙.....韩美林 82
- 戏珠龙.....韩美林 83
- 青龙(徐州城雕).....84
- 中华龙.....韩美林 84
- 龙.....韩美林 85
- 龙.....徐州市云龙公园 85
- 九龙腾舞庆丰年.....宁波宏拓精雕 86
- 东海龙王.....87
3. 神龙的木雕艺术.....87
- 木雕九龙图之一.....宋浩霖画, 黄小明雕 88
- 木雕九龙图之二.....宋浩霖画, 黄小明雕 89
- 木雕九龙图之三.....宋浩霖画, 黄小明雕 90
- 木雕九龙图之四.....宋浩霖画, 黄小明雕 91
- 木雕九龙图之五.....宋浩霖画, 黄小明雕 92
- 木雕九龙图之六.....宋浩霖画, 黄小明雕 93
- 木雕九龙图之七.....宋浩霖画, 黄小明雕 94
- 木雕九龙图之八.....宋浩霖画, 黄小明雕 95
- 木雕九龙图之九.....宋浩霖画, 黄小明雕 96
- 九龙跃海迎龙年.....郑兴国设计 天润制衣有限公司藏 97
- 九龙戏水之一.....陈国华 107
- 九龙戏水之二.....陈国华 108
- 九龙戏水之三.....陈国华 108
- 九龙戏水之四.....陈国华 109
- 九龙戏水之五.....陈国华 109
- 九龙戏水之六.....陈国华 110
- 九龙戏水之七.....陈国华 110
- 九龙戏水之八.....陈国华 111
- 九龙戏水之九.....陈国华 111
- 蛟龙戏珠.....陈国华 112
4. 传统建筑中的神龙.....114
- 龙柱之一.....施德泉 114
- 华表.....徐州 115
- 龙柱之二.....115
- 龙造型之一(新昌大佛寺栖光净院).....王明星 116
- 龙造型之二(新昌大佛寺栖光净院).....王明星 116
- 龙造型之三(嵊州普安寺).....王江源 117
- 花墙神龙.....117
- 神龙斗拱.....118
- 檐下神龙.....118
- 腾跃在云海中的双龙(石雕).....119
- 龙形牛腿.....119
- 守门龙兽之一.....山西五台山寺院 119
- 守门龙兽之二.....山西五台山寺院 119
- 后记.....120

香港赤松黄仙祠铜麒麟

翩若惊鸿 矫似风雷

——神龙独特的造型艺术

神龙，威武矫健，隽雅秀美，宏浑辉煌，具有中华民族特有的文采和格调，象征高尚富贵，比喻喜庆吉祥，寓意江山社稷。当它从原始的朦胧状态中产生在我国第一个王朝的民族——夏民族后，便一直高高地腾跃在华夏的上空，它以独特的造型，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象征，成了传统艺术中永开不败的奇葩。

神龙的造型集中了地上的走兽、天空中的飞禽、水中的鱼类中最精华的部分，它由狮的鼻、虎的嘴、牛的耳、金鱼的眼、鹿的角、马的鬃、蛇的体、鲤的鳞、鹰的爪、金鱼的尾所组成，而这些部件配置得又是那么的得体和谐，威武中体现出灵秀，健美中显示出柔和。

神龙，这一有着东方美的民族艺术造型之魂，已渗透了整整30个世纪，它那翩若惊鸿、矫似风雷的艺术形象，既有适度的夸张，又有理想的幻化，夸张得度，恰到好处，在繁复中求得统一，在多彩中求得和谐。

神龙，华夏民族的图腾之魂，伟大而古老的祖国象征。其造型的艺术魅力是永恒的，其装饰的艺术生命是长存不朽的。

“龙生九子”之一——四牛 商兴和

一、龙生九子

神龙是中国正宗龙的造型，除此以外，还有不少变异的龙种，人们历来把这种变异的龙种称为龙的儿子。明代学者陆容在《菽园杂记》中记述的变异龙种有十四种，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，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，明孝宗朱佑樘突然心血来潮，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？”李东阳仓促间一时难以回答。退朝后，他向几名同僚询问，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。

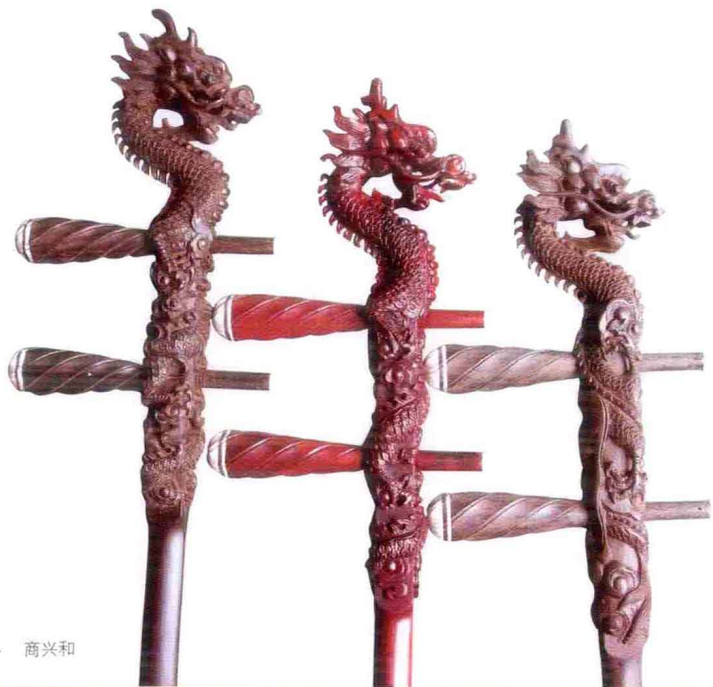
龙生的九子，地位比龙要低下得多，故在古代的装饰上多出现在不甚显眼的地方。九个龙子的性格殊异，恰到好处地各有所司。

1. 神龙第一子——囚牛

囚牛是龙生九子中的老大，称为神龙第一子。它平生爱好音乐，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像。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”。而在我国各少数民族乐器中的三弦琴、月琴上，往往也有龙头的造型。

图牛之一

图牛之二 商兴和

睚眦之一

睚眦之二

睚眦之三

睚眦之四

睚眦之五

2. 神龙第二子——睚眦

睚眦，龙身豺首，性格刚烈，好勇擅斗，嗜杀好胜，总是嘴衔宝剑，怒目而视。排行老二，称为神龙第二子。它平生好斗喜杀，刀环、剑柄、龙吞口便有它的形象，以增加自身的强大威力。从字义上分析，睚眦的本意是怒目而视，古语云：“一饭之德必偿，睚眦之怨必报。”要报就不免腥杀。这些武器装饰了睚眦的形象后，更增添了慑人的力量。睚眦不仅装饰在沙场名将的兵器上，还大量地用在仪仗和宫殿卫士的武器上，显得威严而庄重。睚眦便成了克煞一切邪恶的化身。

嘲风之一

3. 神龙第三子——嘲风

嘲风，形似兽，是老三，称为神龙第三子。嘲风平生好险又好望，殿脊台角上的走兽便成了它的形象。这些走兽排列着单行队，挺立在垂脊的前端，领头者是一位骑禽的“仙人”，后面依次为龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、押鱼、獬豸、斗牛和行什。

为什么要选用骑禽的“仙人”作为领头者？这些小兽安放在古建筑的垂脊上又有什么作用呢？

传说在春秋战国时期，齐国的国君在一次作战中失利，他逃到一条大河岸边，回头一看，后边追兵就到眼前。危

急之中，突然，一只凤鸟展翅飞到齐王面前，齐王急忙骑上凤鸟，渡过大河，躲过一劫。此后，齐王重整军马，获得大胜。古人把它放在建筑脊端，表示骑风飞行，能逢凶化吉。

嘲风之二

嘲风之三

嘲风之四

嘲风之五

嘲风之六

其他九个小兽均有自己的特殊功能：龙、凤，是皇权帝后的象征，反映了封建帝王至高无上的尊贵地位，更是我国民族发祥和文化肇端的标志。

狮子是“百兽之王”，庄严雄强，威风凛凛，体现了中华民族的宏伟气魄，折射出华夏神州的灿烂文化，它们和龙凤一样，是中国的象征。

朝风中的龙

朝风中的狮

朝风中的凤