

宋成林 宋名辉 等编撰

龙凤图集

南方出版社

龙凤图集

宋成林 宋名辉 等编撰

南方出版社

龙凤图集

[琼]新登字 05 号

责任编辑:林澧波

龙凤图集

宋成林 宋名辉等编撰

* * * *

南方出版社出版发行

地址:海口市海府一横路 19 号华宇大厦 1201 室

邮编:570203 电话:(0898)5371546 传真:(0898)5371264

* * * *

深圳市日昌晶印刷设计有限公司印刷 新华书店经销

1998 年 5 月第 1 版 1998 年 5 月第 1 次印刷

开本:889 × 1194 1/16 印张:6.25

印数:1—10000 册

ISBN 7-80609-655-8/G·450

定价:68.00 元

前言

龙凤文化，是华夏儿女独创的精神文化，与社会进步，人类思维的发展息息相关。

龙，在中国古代神话里，是一种能兴云作雨的神异动物。《说文》有云：“龙，鳞虫之长，能幽能明，能细能巨，能长能短，春分而登天，秋分而潜渊。”龙的具体形象则经历了无数次变化，日益繁复。总的说来，秦以前，龙的形象质朴粗犷，大多为无肢无爪的近似爬虫的动物。秦汉时期的龙纹多呈兽形，肢爪齐生，成行走状，多蕴凌厉的动势，气魄豪迈。直到唐宋，龙的造形已臻完美成熟，龙成为了骨骼分明、意态丰满、充满生机和激越情态的綜合了各种动物特征的蛇形人文动物，成为皇权的象征。元明清三代以后，龙的形象更加完善，它集中了很多动物的局部特征：角似鹿、腹似蜃、鳞似鱼、爪似鹰、身似蛇、尾似金鱼，等等，其精神气韵则浑厚有力，富丽而威严。

凤，则是古代传说中的鸟王。据《尔雅·释鸟》郭璞注，其为“鸡头、蛇颈、燕颌、五彩色、高六尺许”的神鸟。凤与龙一样也是中国古代民族的图腾，不同时代的人们无一例外地以丰富的想像和不同的审美情趣，将其理想、追求和美好的愿望融进凤纹之中，将凤描绘成清新、生动、活泼、美丽的艺术形象，成为了美和祥瑞的化身。商周时期的凤多为鸟体或鸡体形，形态勇武健硕，大多以雄浑、肃穆、稳健而见胜。秦汉以后，凤则更加鸟体化，形象或清健、或壮美、或淡雅、或华丽，都饱蕴动态和气势，各种装饰艺术风格也应运而生，别具情韵。至明清，凤具有如下特征：眼长、腿长、尾长、首如锦鸡、冠似如意、头如藤云、翅如仙鹤。凤纹与各种装饰形象巧妙

配适,独具一格,显示出凤纹艺术的形式美和丰富多彩的表现手法。现代凤纹艺术融传统民族审美情趣与时代生活气息于一炉,推陈出新,创造了更为灿烂的风文化。

龙凤文化,内容博大精深,她以其动人心魄和无比艳丽的艺术魅力表现了古代中国人民的美学观念。

龙凤形象已深入到社会生活的各个方面,无论是皇宫,还是民间工艺;不管是建筑名胜、歌舞影视、工艺作品,还是乡间俚俗、婚嫁丧葬、服饰履佩都把它们作为重要的组成部分,体现了无比深厚的文化内核。

在中国封建专制时代,皇室生活的方方面面,大到宫廷建筑的一梁一椽,小到皇家的服饰履佩、龙袍凤冠、织绣轿舆,龙凤文化的精彩生命力无处不在。历代绘画史上曾涌现过无数善画龙凤的画家,创作了丰富多彩的龙凤佳作。清代著名的九龙壁、北京故宫、颐和园、龙凤丹墀、龙凤喜舆、后妃凤袍,皆为灿烂的龙凤文化的杰出代表作。

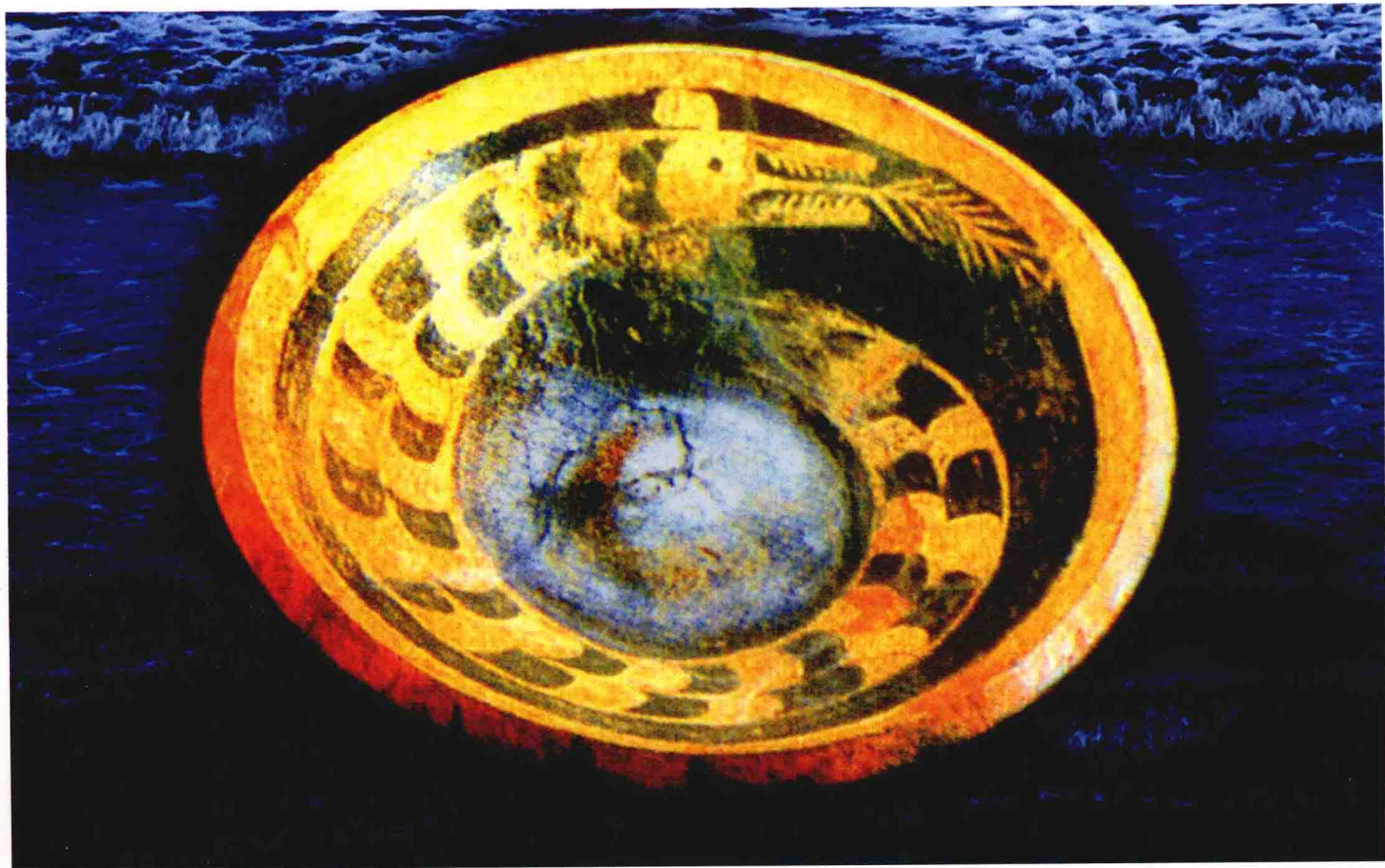
历代工艺品,无论是陶瓷、铜器、金银器、玉器、骨器,还是织绣、纸品、竹木漆器,都有以龙凤作装饰的。历史记载的著名龙凤装饰工艺品,可说是举不胜举。如汉唐龙凤铜镜,明清时期的青花及彩釉瓷碗、瓷盘、瓷瓶、瓷觚等。

总而言之,龙凤文化丰富多样,各地作品也独具韵致。民间工艺与宫廷艺术的龙凤纹神采风韵各有千秋。民间工艺中的龙凤,形象朴素,拙稚可亲,表现的是普通百姓的审美情趣,充满着对美好生活的憧憬和赞美。而宫廷艺术中的龙凤,形象威严,富丽堂皇,体现了皇室的尊严与富贵。

本书从振兴中华文化艺术的宗旨出发,编辑出了这套龙凤图集,以作为广大美术爱好者、广告设计者的借鉴,并求教于学者、专家。不当之处,敬祈赐教。

编者

1998年4月

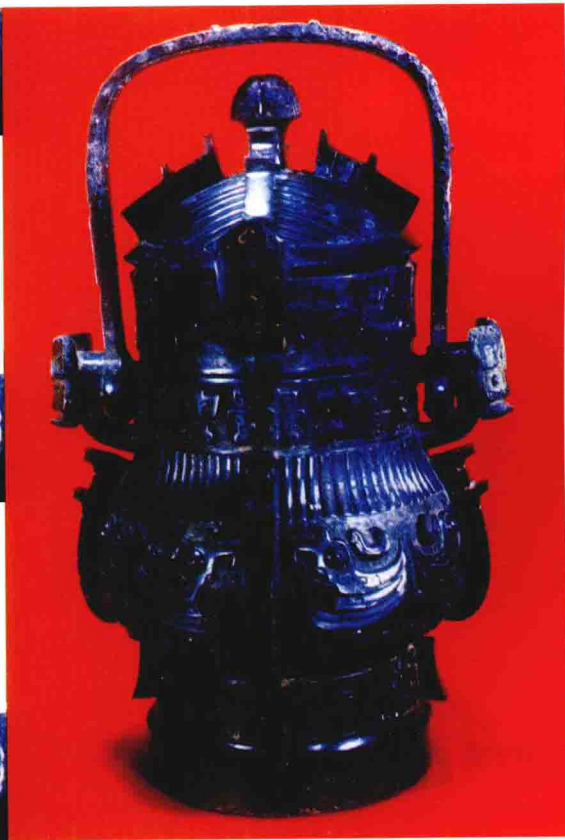

仰韶文化·蟠龙纹彩陶盘

这是我国史前较罕的装饰龙纹盘。龙的造型简练，为鱼形，首尾绕于盘中。表现出纯朴自然的艺术魅力。

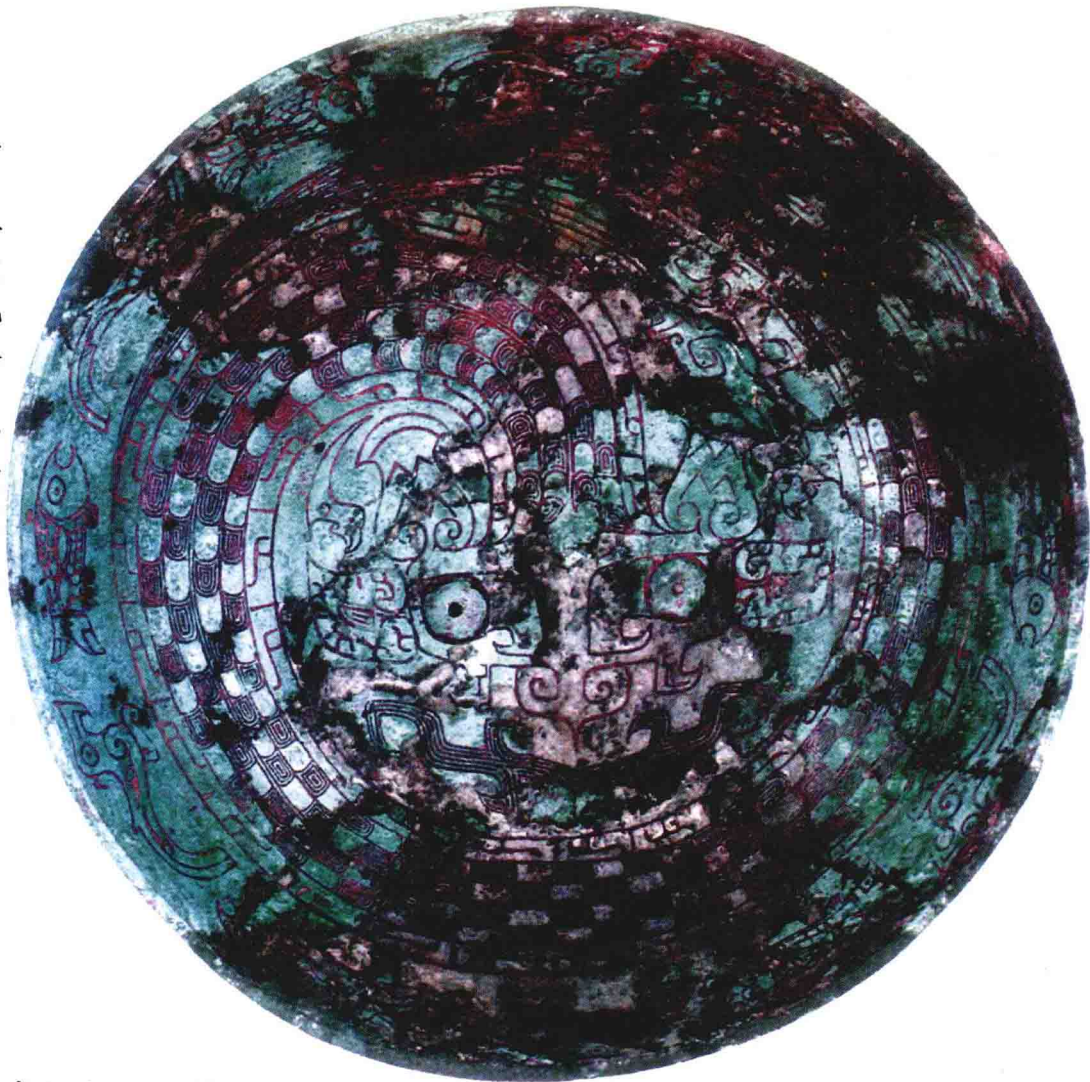
商·凤纹卣

厚重的凤纹卣，装饰着精美细致的纹样。卣口部和底部浮雕凤纹，身躯秀细俊逸，仰首扬尾，神采奕奕。腹部的鸟体凤纹以夸张的艺术手法重点突出眼睛与凤冠。不失为商代青铜凤纹艺术珍品。

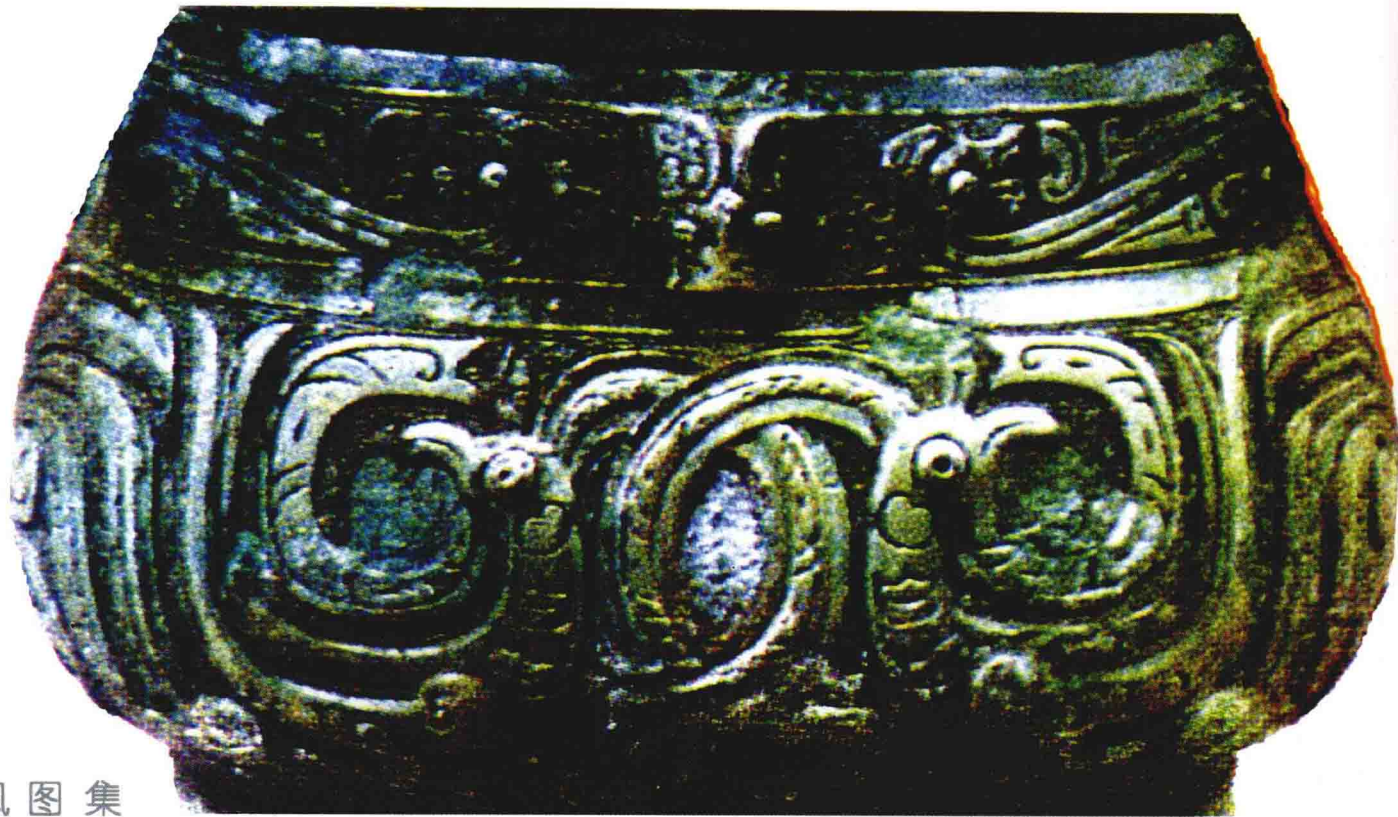

商·青铜龙纹鸟鱼盘
龙巨首花冠，双目圆睁，粗壮之躯盘曲圆形，通身饰以回纹与口纹相间的鳞甲。造型雄浑，稳重，给人以古朴粗犷之美感。

西周·青铜龙凤纹簋

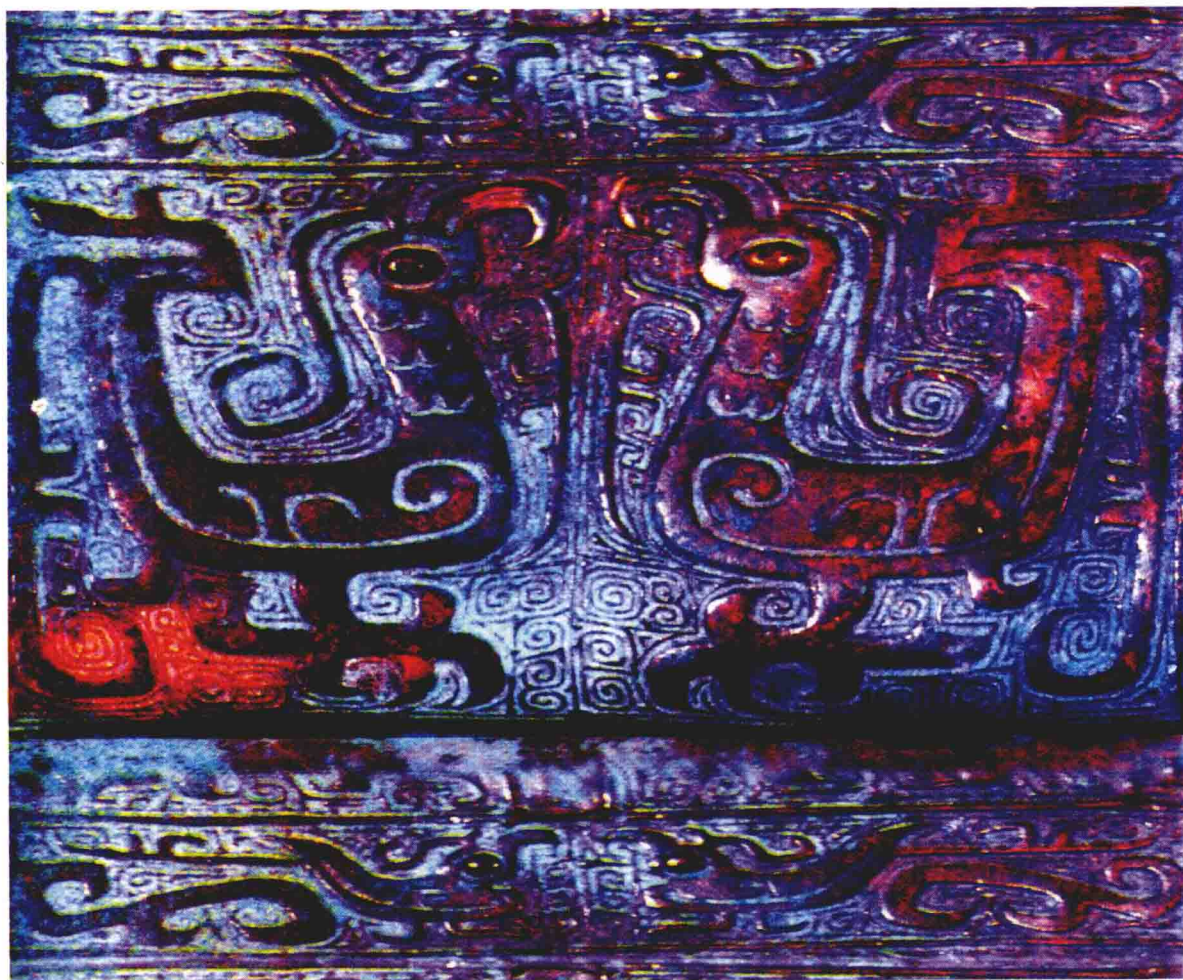
簋口缘下以牺首为中心对称分布两条回首夔龙纹。鼓腹上为长冠长翼长尾的回首双凤，对称工整，形体大方，仰首扬尾，神采奕奕。

商·卷兽形玉龙

形如“C”字的兽形玉龙吻前伸，尾内弯，斑纹规整，形象古朴。玉质碧绿，更衬出凝重雄浑的审美情趣。

商·青铜器上的对凤纹

对称分布的双凤昂首相对，长冠长尾，肢爪宽大力，一派勇武健硕的情态。构图工整，纹样拙朴、简洁、浑厚。

西周·青铜龙耳方簋

簋双耳顶部浮雕象鼻龙首，鼻长而卷曲，正俯首下视，髭髯，捕捉了龙的神情风貌，动静相宜。

春秋·青铜龙耳方座簋

簋腹侧以跃然欲出的龙作双耳，角分岔，体形清新脱俗，具有写实风格。

西周·青铜鼎上的夔龙纹

回首夔龙纹呈对称式分布，云雷纹填地。夔龙回首吟啸，通身隆曲向上，尾细卷翘，造型灵巧，富于生气。

商·青铜方彝上的夔龙纹

龙纹呈轴对称式均匀排布，节奏和谐，形态各异。或昂然回首，气势雄健威武；或俯首伏地，温良可亲；或俯首扬尾，欲疾前行。造型质朴、可爱，充满生机。

战国·青玉双凤纹璜

玉璜两面皆镂雕一对形态相似对称回首的长尾凤，形象清新秀丽。以谷纹为锦地的云气纹，衬托出凤纹的秀美，天趣横生。

战国·青玉镂空龙凤纹珮

青玉双龙，龙身相接重叠，一对长冠卷尾立凤对称分布，平行连接，姿态秀美轩昂。图纹与玉珮和谐一体，有如天成，精美无比，艺术风格独特。

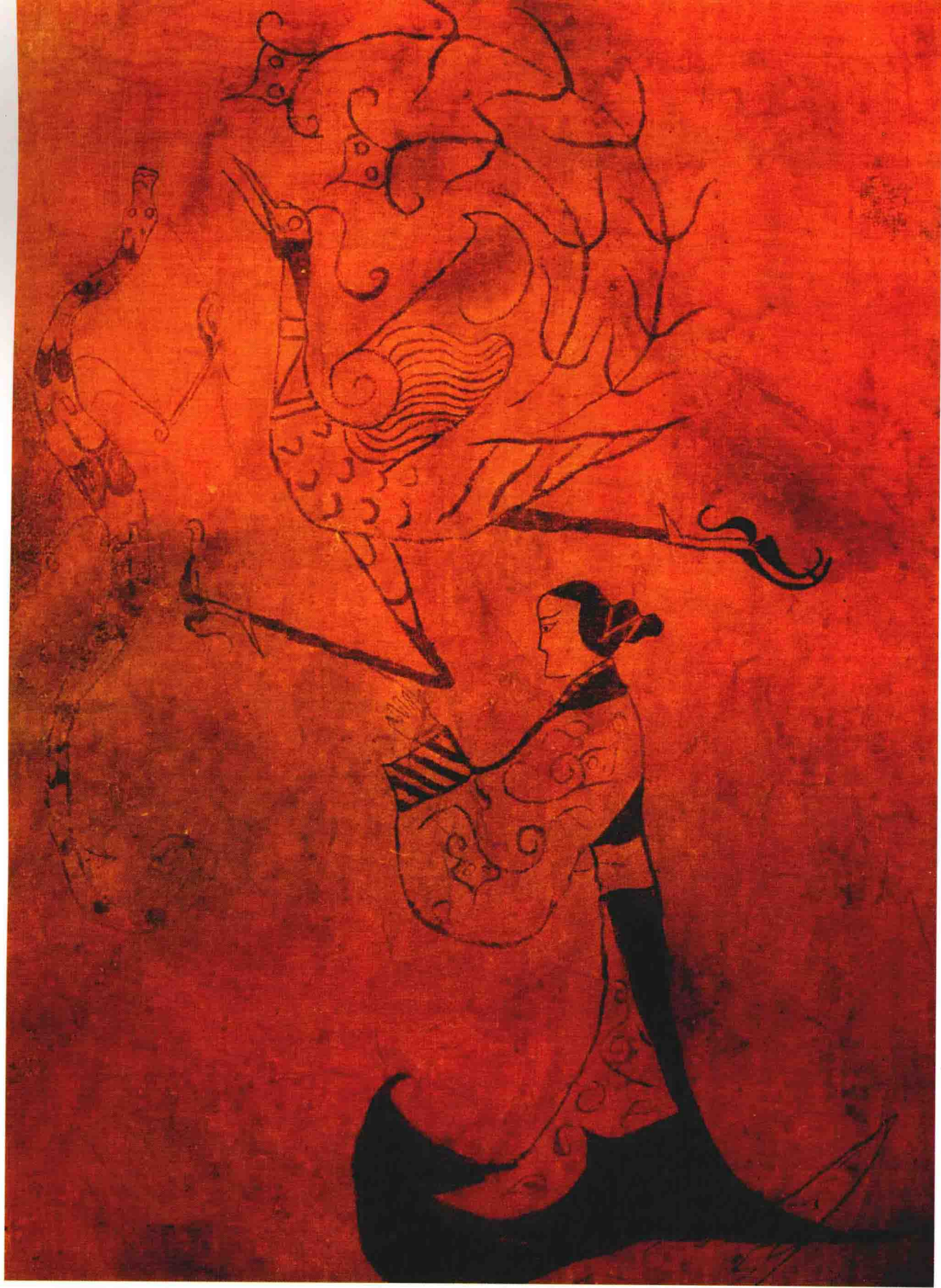
商·青铜方鼎上的兽面龙纹

一头双体龙纹象征子孙繁衍。龙型具有商代后期的典型特征：龙头近于方形，通身饰以菱形斑纹。双体以头为中心对称布置，构图严谨，充满生命力。

西周·青铜簋上的夔龙纹

回首夔龙纹以犧首为轴呈对称分布，雷纹填地，图案构图严谨，均匀。

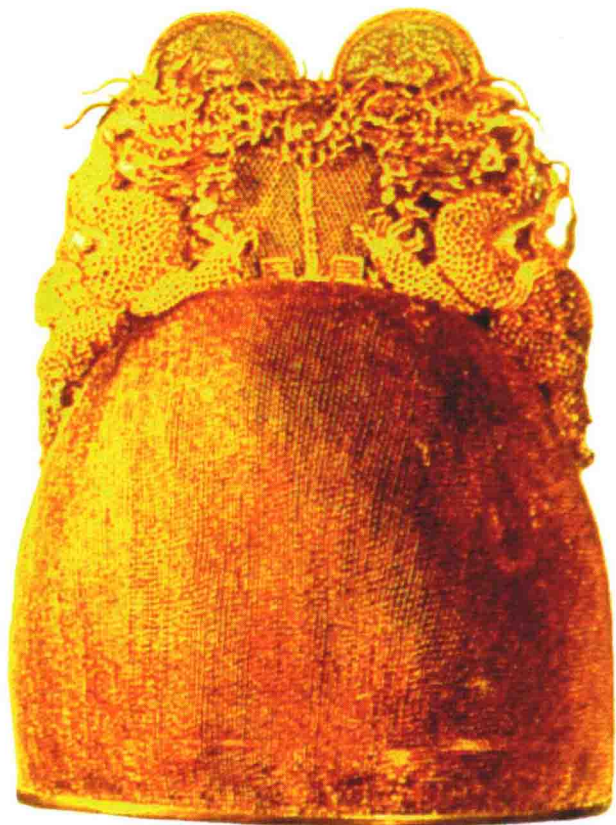
战国·龙凤帛画

这是我国现存年代最早的帛画作品。画中一娟秀贵妇两手合掌虔诚祈祷。上方一独足夔龙和一展翅长翎雄健的鸟体凤奋力相搏。画面一静一动互相映衬,色泽古朴,意境优美。

战国·人物驭龙图

龙为舟形，上有舆盖，底有鱼跃，尾立仙鹤，由一男子驾驭而前。艺术家大胆地将龙和舟在意象上合理地统一，龙昂首翘尾，流畅自如，充满活力，构图浪漫、新巧、华美。

明·万历金丝皇冠

金丝皇冠制如翼善冠。冠顶突现金纍丝的二龙蟠曲而向前，相对抢珠。构思精巧，风格豪放华贵。

战国·镂空龙形玉珮

姿态雄健的青龙回首婉曲，“S”形几何骨骼巧妙地饰作龙身，装饰风格浪漫新巧。

战国·白玉龙形珮

白玉龙珮两面皆雕一张口露齿并通体凸雕蒲纹的花冠马首龙。龙俯首曲身，平卧卷尾，造型别致，刻工精细，为罕见之佳品。

战国·青玉龙形珮

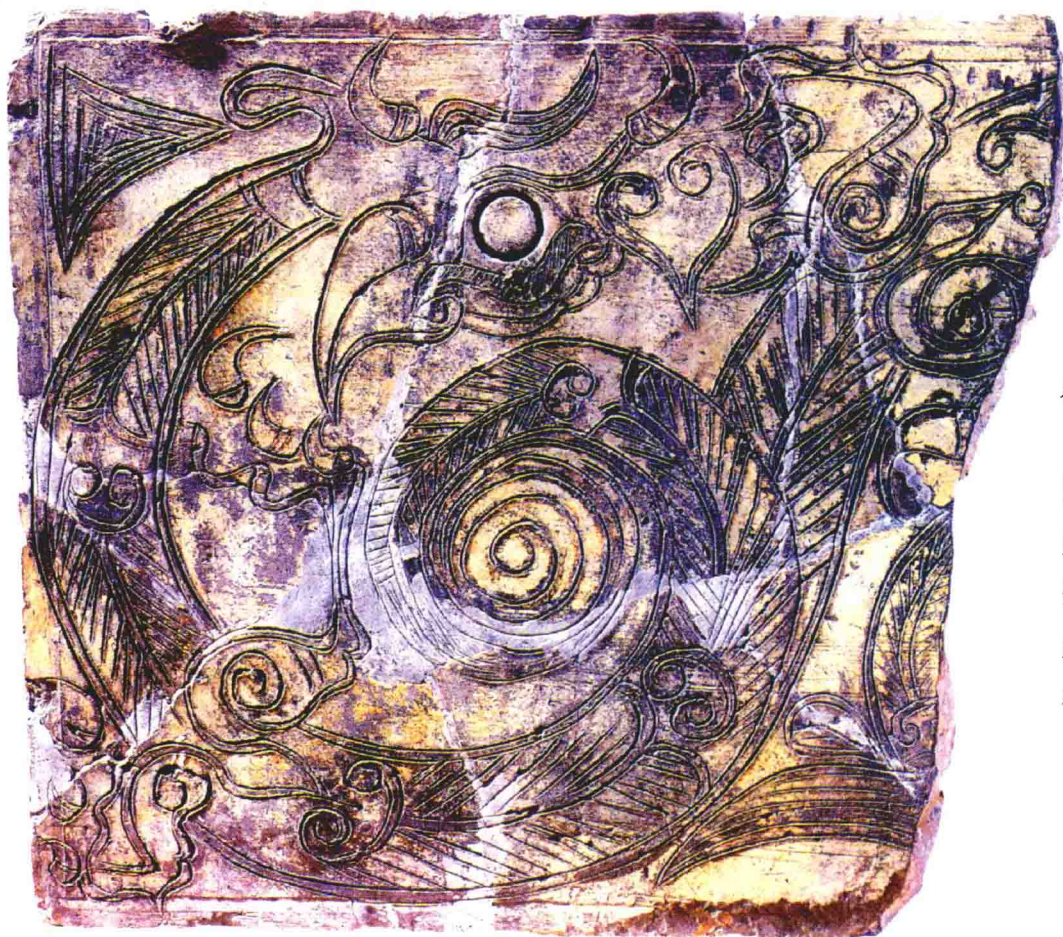
玉龙曲身、独角、口微张、尾尖上卷，色泽沉着，姿态雄健。

战国·白玉龙形珮

扁平玉珮两面皆为一“S”形龙。龙回首向背，口微启，发上卷，通体凸雕卧蚕纹。造型新巧精致，寓动于静，生机盎然。

秦·变体龙纹

雷纹配流动弧线，绘出蛟龙，结构紧凑，蓄势强劲。龙身揉合蔓草纹，新颖别致，风格独特。

晋·传顾恺之《洛神赋图》(局部)

橙黄地配以简括质朴的蛇体兽肢蛟龙，四肢向前后伸展，突现蛟龙自水中扶摇直上之动势。画面静谧幽远，颇具神话色彩。

