

中国 龙凤艺术 研究

蔡易安 编著 • 河南美术出版社

ZHONGGUO LONGFENGYISHU YANJIU

蔡易安編著

中國龍鳳藝術研究

目 录

《中国龙凤艺术研究》

的第一个读者的话 (陈少丰)·····	1
龙凤的起源和传说·····	3
原始社会时期·····	6
夏商周时期·····	23
春秋战国时期·····	75
秦汉时期·····	118
三国魏晋南北朝时期·····	181
隋唐时期·····	195
宋元时期·····	229
明清时期·····	255
国外部分·····	301
龙凤的分类和应用·····	310
后 记·····	316

《中国龙凤艺术研究》的 第一个读者的话

陈 少 丰

蔡易安同志《中国龙凤艺术研究》一书快要在我的故乡河南出版了，作为这本书的最早的一个读者，不仅满怀先睹为快的欣幸感，也为广大与我有同好者将得到这样一本读物而不胜兴奋！

此书之成已历时十年以上的岁月，严肃认真而又虚怀若谷的蔡易安同志，在蒐集、整理材料和撰写文字的过程中，每以种种问题垂询，然因个人对此素无研究，只能提供一些几乎人所共知的材料或连自己也不曾深思的肤浅之见，我之所以敢于不揣浅漏，知无不言，主要是深受编著者坚韧不拔的深学精神所感动，倒不是自信有什么“真知灼见”。

当此书行将问世之际，编著者要我写篇前言，我想，我只能以一个最早的读者（至于最后的定稿我却不及细读）的身份说几句话。

对于出于先民的幻想虚构，经过世代反复补充再创造的龙凤神话艺术形象的含义，起源、演变的孝辩，前辈学者如闻一多、郭沫若等，都曾作过开拓性的工作，近几年来，也屡见有关于龙或凤的图象、纹样的研究文章刊布。但象此书这样形象资料之全面、系统、却是很罕见的，编著者就所见实物（多数有绘图收集于此），联系古代文献记述，在前人的研究成果基础上，作了进一步的探讨，试图阐明它们历史发展的脉络、过程。因为有丰富的材料作依据，言之有物，与某些任意揣测，信笔而写者是大有区别的，当然，由于形象资料还不能说齐全，缺少文字记

载,(特别是远古、先秦时期的),这里所收的龙凤形象资料,是否都可以肯定是龙凤?同一时期形态不尽相同的龙,是否都是龙、凤?同一时期形态不尽相同的龙,是否各有其不同的名称和含义,各个不同时期龙的形态发生了种种变化,其性质、含义又各有什么变化?要作出准确的解释,为时似乎还尚早,有些推判还有待更多而可靠的材料来印证;但编著者所作出的成绩,毕竟是很可贵的,特别是他花费十几年时间,耗费巨大精力所蒐集的如此丰富、系统和确实可靠的形象资料,对其他有志于此道的人,也提供了很大的方便。

我国的装饰纹样,有不少是富有长久生命力的,但罕有能与龙、凤两种相匹比的,即使从今天所已见到的陕西宝鸡北首岭出土的仰韶文化半坡类型的龙鸟彩陶细颈壶,甘肃甘谷(武西)西坪出土的仰韶文化庙底沟类型的人首龙身纹彩陶瓶,内蒙翁牛特旗三星他拉村出土的龙形玉雕以及浙江余姚河姆渡出土的“双鸟(凤)朝阳”纹象牙雕刻器,都是五、六千年以上的艺术作品。可能是作为原始人的“图腾”崇拜对象的龙和凤,五六千年以来,随着社会结构、性质的发展变化,随着人们意识形态的变化,包括审美认识能力和审美表现能力的深入、提高,它们的性质、含义以至造型,也在不断地发生变化。龙、凤艺术的发展历史与我们伟大的中华民族的发展历史有着不可分割的密切联系,龙的传人成了“炎黄华胄”,“炎黄子孙”的同义语,凤也几乎是我们中华民族一切美好幸福理想愿望的象征,因此,对于龙凤艺术的研究,其意义就远非一般装饰纹样的研究所可比拟。如果这本书的出版能够引起更多的人对此一研究课题的重视,并对此书提出宝贵意见,那将是编著者所渴望的。

1985. 3. 6 于广州美术学院

龙凤的起源和传说

龙凤是我国古代劳动人民创造的理想动物形象。由于古代人们对各种复杂的自然现象还不能充分认识和理解，在和自然界作斗争中，人们要求战胜威胁人类生存的各种自然灾害，他们借助于想象和幻想，形成了对龙凤等理想动物的崇拜，并把龙凤作为氏族的祖先和保护神（图腾）。随着社会的进步，人们又从社会生活的经验和感受中不断地创造和丰富了龙凤形象和龙凤艺术。

古代文献中的《山海经》、《诗经》、《竹书纪年》、周《易》、《尚书》、《左传》、《楚辞》、《史记》……都有许多关于龙凤的记述。如上古时代的伏羲、炎帝、黄帝、尧、舜等大部落联盟的大酋长，都是龙的后裔：发明渔猎畜牧的伏羲是华胥履雷泽所生。《太平御览》：“大迹出雷泽，华胥履之，生密羲（伏羲）。”居于黄河上游的炎帝（神农氏）是神龙所生。《帝王世纪》：“神农氏、姜姓也，母曰任姒，有娇氏女，登为少典妃，游华阳，有神龙着感生炎帝。”《海外西经》：“轩辕之国，人面蛇身。”轩辕黄帝也是“龙蛇之身。”《帝王世纪》：“帝尧……母庆都出洛诸，遇赤龙，感孕……”。帝尧是赤龙后裔，而神农伏羲和炼石补天搏土作人的女娲氏都是人面蛇身。《伪列子·黄帝篇》：“庖牺氏、女娲氏、神农氏、夏后氏，蛇身人面，牛首虎鼻”。后来人们还把伏羲和女娲氏连在一起说成是人类的始祖。这些赫赫有名的部族联盟领袖都是龙蛇的后裔。有趣的是从原始彩陶和铜器、石刻中我们也可以看到这些人面蛇身的图象，甘肃武山县出土的仰韶文化原始彩陶有人面蛇身纹和人面

龙蛇纹；商代铜器有《人面蛇身纹卣》。山东、四川等地汉代石刻有人首蛇身的伏羲女娲形象。

传说中同属于龙蛇族的还有雷神、共工、烛龙……等。

《山海经·大荒北经》：“赤水之北，有昆山，有神人面蛇身而赤，是谓烛龙”，说明烛龙氏族的图腾是赤色的人面蛇身。《竹书纪年》所记，龙的氏族还有“长龙氏、潜龙氏、居龙氏、降龙氏、上龙氏、水龙氏、赤龙氏、白龙氏、飞龙氏……”。而教化万民统一华夏的黄帝，就出于人面蛇身的轩辕之国。黄帝的苗裔遍于九州。华夏民族都是龙的传人。

由于龙的形象与图腾，成为氏族的保护神，所以在古代也是天下大治太平盛世的象征。

凤是中国古代东方部族崇拜的图腾，《左传·昭公十七年》记载，东方少皞大部族中就有凤鸟氏、玄鸟氏、青鸟氏、丹鸟氏……等二十四个氏族。殷商和秦赵等国都是凤氏族的子孙。商的先祖契（大费），是简狄吞食玄鸟卵怀孕而生，《诗·玄鸟》有：“天命玄鸟，降而生商”的记载，《史记·殷本纪》也有：“殷契，母简狄，……三人行浴，见玄鸟坠其卵，简狄取而吞之，因孕生契”。的记载。古代玄鸟即凤鸟，屈原在《天问》和《离骚》中说到简狄时，就把玄鸟和凤鸟都作为同义辞。《史记·秦本纪》还记载了秦的祖先大业，也是玄鸟降生的故事：“……女修织，见玄鸟陨卵，女修吞之，生子大业”。后来大业的儿子大费（伯益）协助夏禹兴修水利，又“佐舜调训鸟兽”。舜赐大费姓嬴氏，大费成为后来嬴秦的始祖。周缪王时凤氏族大费的后人造父为缪王驾驂战车，一月千里，讨平徐偃王之乱，周缪王以赵城封给造父，成为后来的赵国。

古代崇拜禽鸟的民族很多，我国古代羿射九日的羿氏族和夏代的后羿，都是出于鸟氏族的部落。朝鲜族和满族的祖先传说也是吞食神鸟卵所生。

历代也把凤鸟作为象征天下太平，如意吉祥的瑞物。

《山海经》：“女林之山……有鸟焉，其形如翟（雀），五采而文，名曰鸾鸟，见则天下安宁”。又《山海经·南山经》：

“丹穴之山，有鸟焉，其状如鸡，五采而文，名曰凤凰，首文曰德，翼文曰义，背文曰礼，膺文曰仁，腹文曰信，自歌自舞，见则天下安宁”。“人们把一切美德都加诸凤凰身上，凤凰象征了古代崇高的道德信念。《诗经》：“凤凰于飞，翺其羽，亦浦于天。凤凰鸣矣，于彼高岗，梧桐生矣，于彼朝阳。”凤凰是人们生活中高贵而美好的象征。

原始社会时期，龙与蛇、凤与鸟在内容和形式上是难以区分的。直到进入了奴隶社会以后，人们对祖先崇拜转入对神灵的崇拜。龙和蛇、凤和鸟的纹样才有了较明显的区别。商代的甲骨文就有很多龙凤的字样，这些龙凤字样上半都有特殊的“辛”符号，表明了龙和凤的神圣地位，（这也和甲骨文金文中帝字的上半一样），据朱芳圃《殷周文字释丛》解释龙凤两字头上载“辛”都是象征光明和威仪的含义，这也正是龙凤不同于一般蛇和鸟的地方。商代以后龙凤艺术形象的特征也在于头上载有冠状或角状的象征饰物。

从古代著述记载的神话传说表明，龙和凤起源于原始社会，两者都是上古时代氏族的图腾，是原始时代的意识形态和原始文化艺术发展的产物，但是要充分说明龙凤起源于原始社会文化，还要从原始社会文化遗存的考古发现来作可靠的印证。

原始社会时期

从原始社会时期彩陶中的凤、鸟、龙、蛇纹样，结合我国古代文学记载可以看到这一时期的龙凤艺术已经初步形成，它被表现为各种单纯而又神秘的动物形象，具备了原始时代龙凤的特征。

仰韶文化半坡出土的《人面鱼纹盘》(图13—15)，陕西宝鸡北首岭出土的《龙凤纹细颈壶》(图1—2)，河南临汝出土的《鸟鱼石斧纹陶缸》(图31)，庙底沟和马家窑时期的各种鸟纹彩陶(图22—30)，以及甘肃省武山县西坪出土的《人面龙蛇纹瓶》(图6)，武山县傅家门出土的《人面龙身纹瓶》(图5)等，其造型虽然比较幼稚朴素，却已明显地具备了后代龙凤的特点。

本世纪中叶，特别是七十年代以后，新石器时期文化遗存中彩陶、玉器、骨刻……等有关龙凤形象陆续发现；这些出土文物，为龙凤的起源提供了更为可靠的证据。

一九七一年春，内蒙古翁牛特旗三星他村红山文化遗址中，出土了一件大型玉龙，经有关部门多年的探讨和考证，这只玉龙被认为是属于距今约五千多年的红山文化遗物。玉龙高达26厘米，通体墨绿色，龙身光洁圆润，卷曲有力，整体呈C字形，龙头吻部前伸，双眼突起呈梭型，颈脊长鬣高扬，龙背有一孔，形象很有生气(图3)。这是我国考古上的一大收获，它证实了龙起源于五千年前的原始社会。

一九七九年发现的辽宁喀左县东山咀红山文化遗址中有双龙首玉璜，玉璜长4.1厘米，双龙首长吻，菱形目，

背面光素无纹(图12),和商代雕龙玉璜形制相似(图133—134),但制作较粗糙而简朴,经考证也属于红山文化遗物。

辽宁赤峰市巴林右旗羊场公社出土的龙形玉雕,首尾衔接如环(图4),和新石器时代环形玉器相似。出土玉龙和上述三星他拉玉龙、以及早商的龙形玉玦玉佩的形制比较接近,从外形比较,三者的关系都有相似的地方,学术界认为这件玉雕也是属于红山文化遗存。一九八二年,山西襄汾陶寺龙山文化遗址出土的《彩陶蟠龙陶盆》距今约为4500年,是已发现原始社会比较完整的龙的图象(图17),龙身无脚如鳝鱼,龙蟠曲于陶盘中央,头上有一角状饰物,牙如梳形,身有两行半月形鳞甲,这种蟠龙纹在后来商代的铜器、玉饰中常有应用,如安阳出土的商代《蟠龙纹铜盘》和一些玉雕龙纹,造型上都是一脉相承的(图39、40、42、44)。

浙江吴兴花城原始社会末期遗址出土的残陶器上刻有连接排列的龙纹,龙头如鸟,头顶有鬃毛,蛇身卷曲,无足,背有鱼翅,也具有明显的原始社会龙纹特征。

从上述这些玉雕和彩陶中的龙纹,可以看到原始社会时期龙的内容和形式已经形成并渐趋统一。这一时期龙的造形都是长躯卷曲,头部带有象征性饰物的动物形象。

在原始农牧业时期,水是直接影响着人们的生存的。鱼、蛇、龙等都是水中之物,是水的象征。三者都是带有神秘意识的动物形象,是以原始社会农业畜牧业的发展和原始神权信仰作为其历史背景的产物。

原始社会时期彩陶上的凤纹和鸟纹具有相似的内容和形式。宝鸡北首岭出土细颈陶瓶,其中一只陶瓶上绘有“鸟”衔鱼的图样,鸟头上有冠,眼细长,口中衔鱼,图

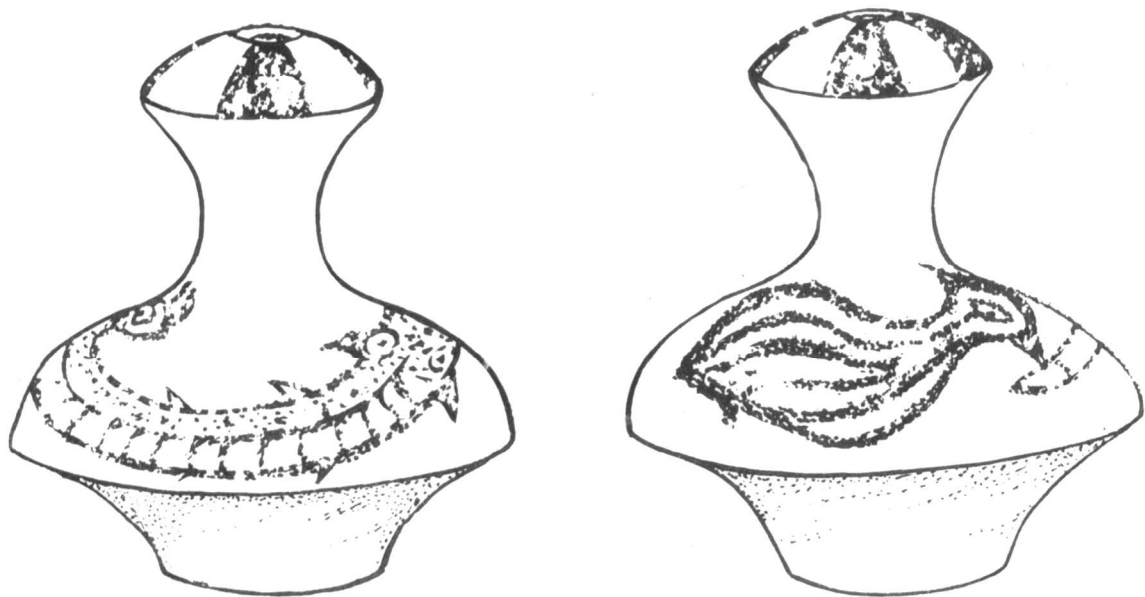
样秀丽华美。具有后来凤鸟的雏形。（图1、2），河南临汝阎村大队出土的彩绘鱼鸟纹石斧、陶缸（图31），彩陶上鸟的形象和鹭、鹄、等水禽相似，是较完美的鸟的形象，古代“鸟衔鱼”象征吉祥，这种鸟和凤同样都是祥瑞的象征。后代凤的形象很多也取材于水禽形象（图385）。

浙江余姚河姆渡遗址出土的象牙雕刻《双凤纹》蝶形器（图20），外形扁平如蝶形，中心是五个相套的同心圆，外圆上方刻有炽烈火焰，两侧各刻有冠绶的凤鸟纹，烈焰光芒四射，象征了双凤的威仪（和古文中凤字头载“平”以象征光芒的意义相近，参考图118）。同时出土的“双凤纹匕首”柄部上有两组相同双头凤纹图案，每组双头凤纹中间有一同心圆，圆形上方有光焰纹，左右各有一对对称凤首，巨头勾喙，光焰也象征了双凤的威仪，这两种不同的凤纹，表现了近似的含义（图21）。庙底沟的彩陶鸟纹经抽象变化而成为二方连续图案，但仍保留了自然纹样构成图案所产生的节奏感。华县仰子镇出土的钵鸟纹则表现了修长匀称的形象。（图30）甘肃兰州西瓜坡出土的彩陶《双凤陶碗》（图18），呈橙红色，上绘黑色双凤纹。双凤采用太极图构成形式，凤头呈圆点形，凤身和尾部简化为三条均匀的长尾装饰。两凤对称顺向，回转于圆形的陶碗之中。这种太极形图案，是我国古代图案构成的重要形式。长沙出土的战国漆器《双凤盘》以及许多铜镜的双凤纹就是采用这种对称顺向的格式。

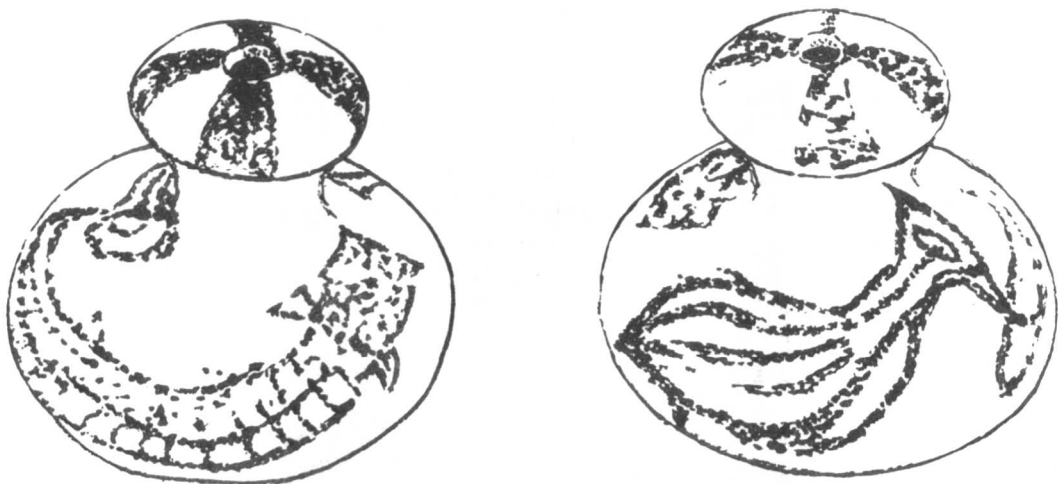
马家窑期的凤鸟纹出现了高冠华尾的形象，它和后来商代象形的凤字（图118）和铜器上的凤纹（ ），从涵义和形式上都有近似的地方（图19）。

由此可见，龙凤的形象及龙凤艺术在原始社会时期已经开始形成。

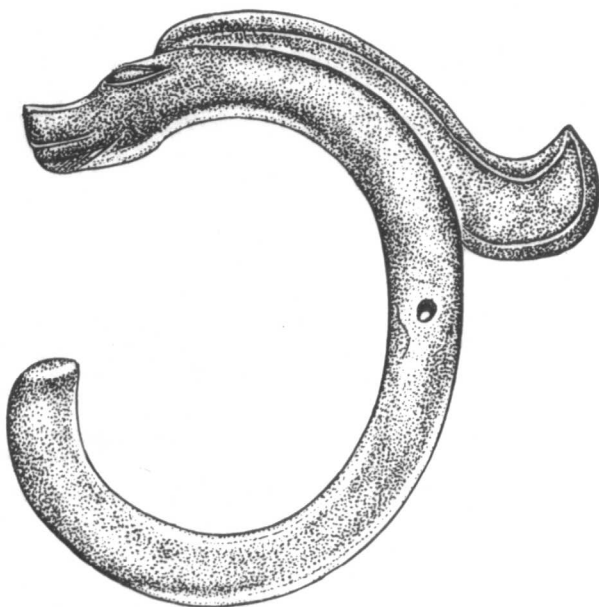
第1幅 细颈陶壶上的龙凤纹（陕西宝鸡出土）

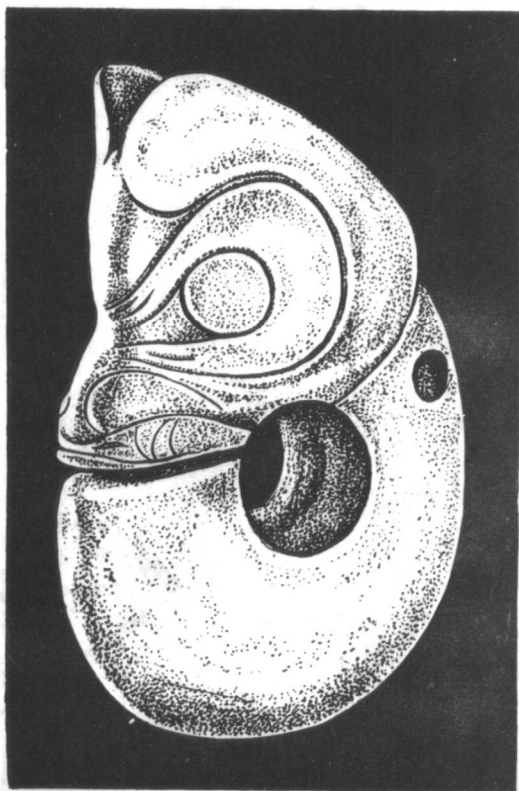
第2幅 俯视图 左图龙纹头呈方形、巨腮、有鳞纹、外形和泥鳅相似，《汉书》中班固说：“故夫泥鳅而飞天者，应龙之神也。”其形状颇似后来的蟠龙。右图凤鸟人眼、彩羽，有冠绶，口含鱼象征吉祥，图样秀丽精致，是艺术价值很高的珍贵文物。

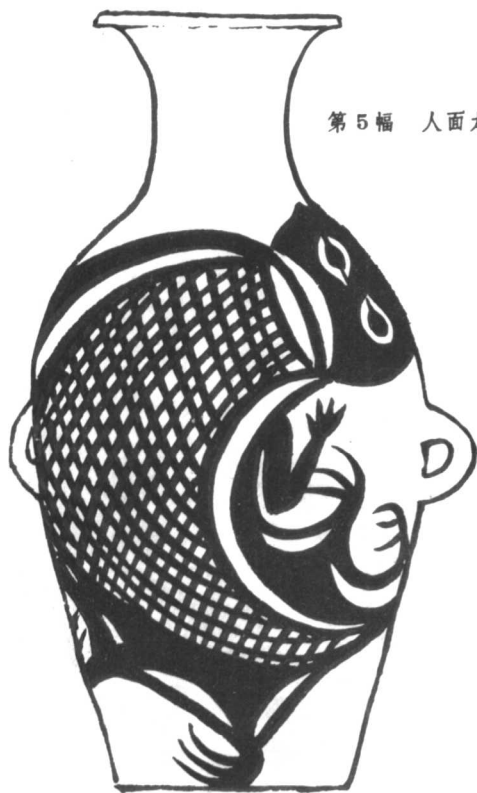
第3幅 玉龙 玉龙卷曲成C字形，颈脊有巨大长鬣。（内蒙古翁牛特旗红山文化遗址出土）

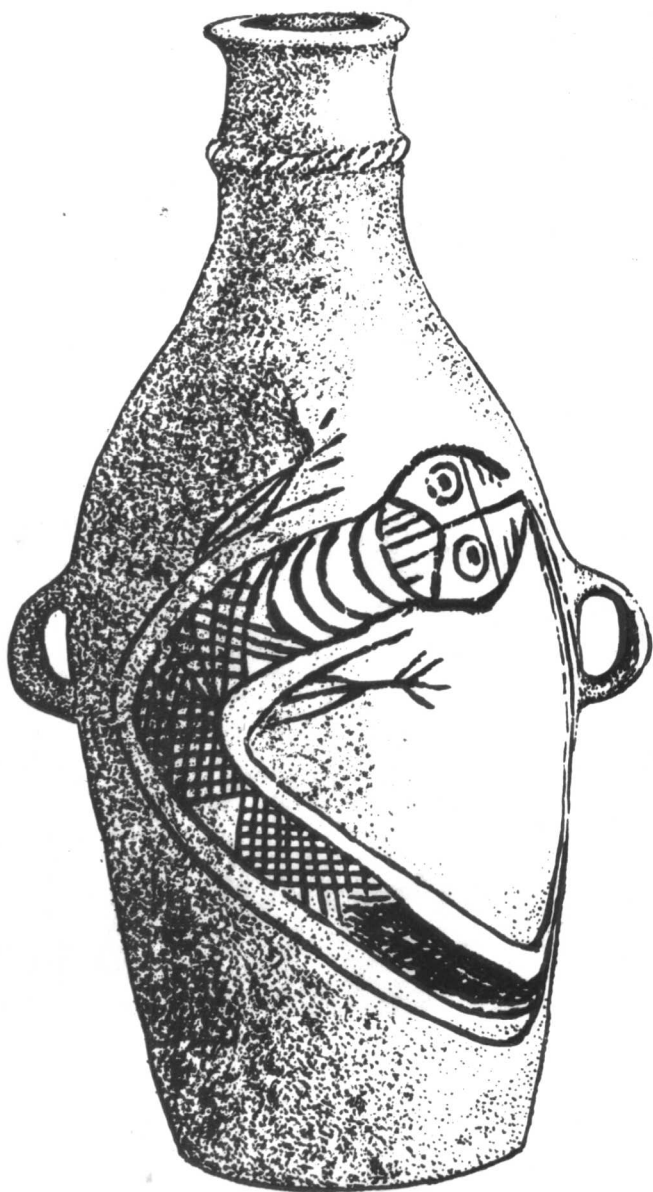
第4幅 玉龙龙纹形状和商代玉龙相似，躯体卷曲，巨头圆眼，五官用线刻描画，背有一孔用于悬挂。（赤峰市巴林右旗出土。）

第5幅 人面龙身纹瓶（甘肃武山出土）。

第6幅 人面龙身纹瓶 庙底沟类型人面龙蛇纹彩陶瓶。两只陶瓶上的龙蛇纹都作人面长躯，身有斜方格鳞纹，纹样夸张地刻划了人面和眼睛。两者和半坡的人面纹均把人面作为重点刻划，形象地表现了图腾崇拜意识。（甘肃武山出土）

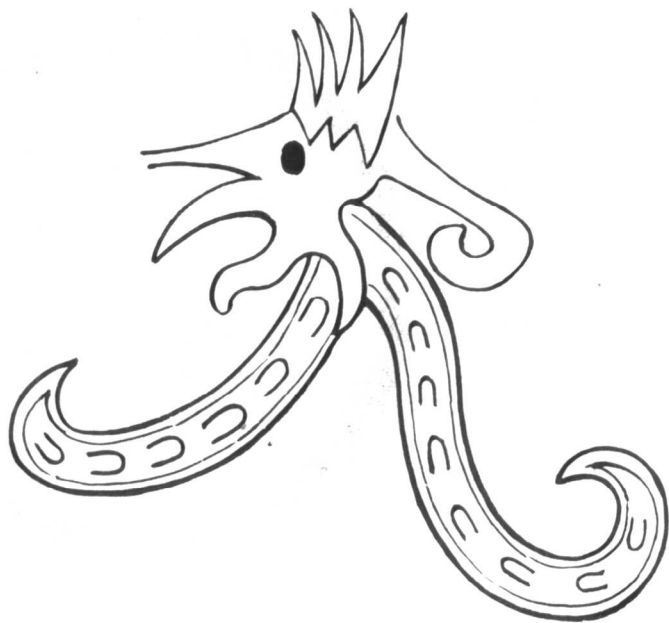
第7幅 细颈壶上的花纹（甘肃秦安县出土）

第8幅 葫芦形瓶（甘肃正宁县出土）

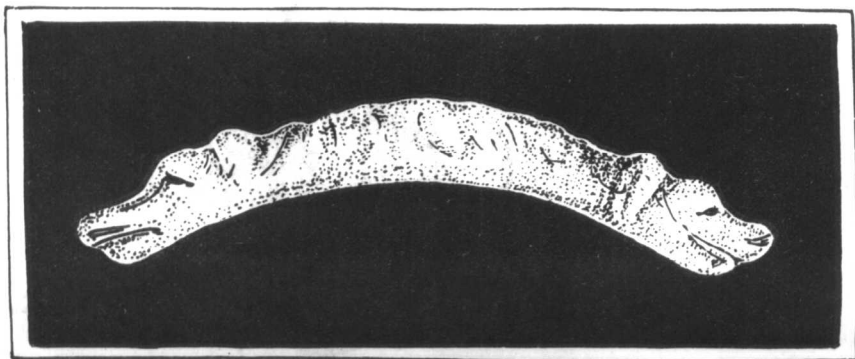
第9幅 孟形罐 大口文化（江苏邳县大墩子出土）

第10幅 彩陶器一头双身龙纹 龙纹一头双身，巨眼张口，龙首有四道朱色鬣，某些兽类颈上的长毛纹，可和夏文化二里头龙纹和商以后的蛟龙纹作比较。（敖汉旗出土）

第11幅 彩陶器夔龙纹 此图形状如夔龙，直身昂首，长吻卷曲如钩，尾部也上下勾卷。（敖汉旗出土）

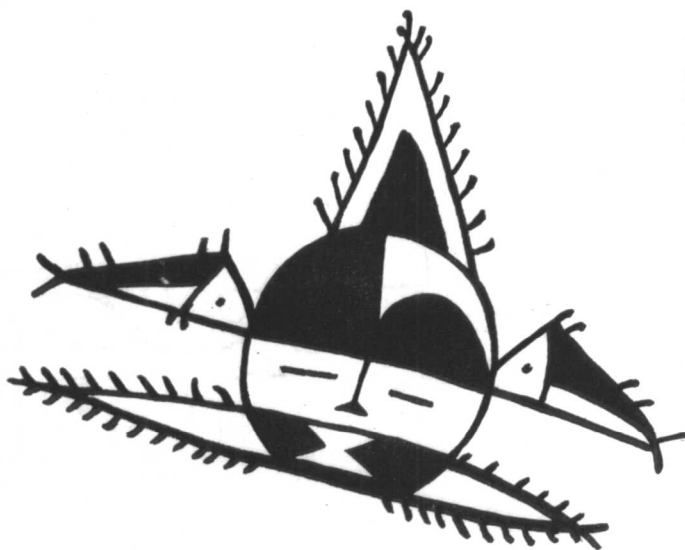

第12幅 双龙首玉璜 它和商周时期双龙玉璜形制十分相似。说明距今五千多年以前龙的形象已经初步形成。（辽宁喀左县出土）

第13幅 仰韶文化彩陶盆中的人面纹（西安半坡出土）

第14幅 人面双身纹之一 两旁鱼纹象征人面纹与水的关系。

第15幅 人面双身纹之二

