

中国传统图案丛书 ●

中国龙凤 图案集

ZHONGGUO
LONGFENG TUANJI

叶坪 罗曼莉 魏尚猷 编绘

SHANGHAI SHUDIAN CHUBANSHE
上海书店出版社

中国龙凤 图案集

ZHONGGUO
LONGFENG TUANJI

叶 坪 罗曼莉 魏尚猷 编绘

上海书店出版社

责任编辑 柯国富
封面设计 过 良

中国龙凤图案集

叶 坪 罗曼莉 魏尚猷 编绘

上海书店出版社出版

(上海福州路 424 号)

新华书店上海发行所发行

上海长阳印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/24 印张 $13\frac{1}{6}$ 插页 4

1994 年 7 月第一版 1997 年 5 月第二次印刷

印数: 8001-13000 册

ISBN 7-80569-913-5/J·321

定价: 20.00 元

前言

叶坪

中国民间吉祥韵语说：“凤舞文明，龙飞武昌。”千百年来龙与凤被视作神、力、美的象征，构成了中国龙凤文化，产生了龙凤艺术。龙凤形象不仅见于绘画、工艺美术、雕刻、建筑装饰中，而且深入民间习俗，在中国传统图案中，常用龙凤呈祥、双龙戏珠、鸾凤和鸣等来表现吉祥、和谐、统一之美。

龙凤艺术自上古以来，历经变化，每一时代都有其表现形态，体现了各自的时代特征，然而又不失其承上启下的连续性。龙凤形象的演变，依现代标准看，可分为萌生、发展和定型三个时期。

萌生期体现了一种原始的艺术风格，以简朴、规则的几何体形为形象特征。迄今发现的原始龙凤形象见于新石器时代彩陶纹样，造形有几何符号化和人头蜥蜴身等类型。早期江山文化中，玉石雕刻的猪龙形象则为环形猪头蛇身长角造形。

商代的甲骨文和青铜器铭文的字形上可见龙凤的生动形象。商代尊凤为风神，甲骨文中龙与凤的字形是头顶“平”形冠的蛇和鸟，鸟形像孔雀，凤尾分单出或双出，形态或立或飞，优美生动。殷墟妇好墓中玉凤的造型也如长尾带羽冠的孔雀。商、周龙凤形象变化在青铜器装饰纹样上最见特色。龙有卷龙、交缠龙、爬行龙；凤分长冠、齿冠、华冠、平顶冠等。青铜器上的龙、凤纹的平面几何形大轮廓概括形体特征，形态有横向平置、头向前或回头等变化。图案表现的形式感强烈，规整的造型便于作适合、对称或连续展开等装饰变化。

战国和秦、汉时期，龙凤形象演变进入发展期，变化更为显著。

战国时期龙凤在青铜、漆器、琢玉工艺及绘画艺术中都是重要题材。屈原的《离骚》咏颂了“八龙”和“凤鸟”，当时的“《驭龙》帛画画出了龙腾凤飞的诗境，表现了屈子超越时代的理想。《驭龙升天》和《凤夔少女》两幅楚人帛画中的龙、凤形象矫健、舒展，生机勃勃。龙形作蛇状，呈S形向上扭动；凤形显然大于夔（龙），为孔雀形身体，趾、尾很长，动势呈追逐状。凤的形象已似鸡首、鹤趾、孔雀尾的定型。装饰变形手法已由原始的几何规则向抽象自然、写实概括演进。同时代的铜器和织绣装饰上的龙、凤也是战国龙凤形象的典型（湖北和江陵距国墓出土）。

汉代艺术风格深沉雄大，动物造型庄严威武，又融入西域艺术养份，艺术史家称为“动物时代”风格。秦汉瓦当、汉魏砖石画像及汉代漆器刺绣和帛画上的龙凤都具有此种气魄。

汉代龙、凤的形象特征：龙作鳞蛇形，尾部细长，角似羚羊，须似山羊须，张口吐长舌；凤为孔雀形体，凤尾变化多样，有孔雀、雄鸡、锦鸡及卷勾、绶带、卷叶、喷泉、卷云等尾形，尾数又有单出、双出、三四出等不同变化。龙、凤的动态样式也很有变化，或立地，或上树，或追逐、飞翔，奔腾呼啸，气势雄壮。汉代龙的造型又以“变异”“移接”“异物同构”手法组合成人首蛇身形象，如西汉帛画中的人首蛇身图形（马王堆帛画）、东汉墓壁画中的人首凤身图形（卜千秋墓壁画），这是龙凤的一种变体造型。西汉漆棺装饰“龙虎斗”中的龙和虎交缠争雄，是龙凤艺术中的新形式和新题材。

魏晋时代继承汉代富有运动感的艺术造型法则，更结合时代的审美风尚，形成如行云流水般轻快舒展的风格。北魏石刻《乘龙守护神》、河南邓县南北朝彩色画像砖、南北朝石刻《四方神》，以及北朝高句丽壁画中龙的种种盘、扭、纠、缠动态，都体现出魏晋风度的特征。

魏晋时代的谢赫提出了绘画艺术《六法论》，其中“气韵生动”成为艺术

创作的一个原则。长期以来民间流传的南梁画家张僧繇“画龙点睛”之说，也生动反映出当时画龙艺术的成就。

汉魏时代的龙凤艺术显示了中国装饰艺术发展历程中的一个高潮，龙凤形象开始走向定型。龙为“麟首、鹿角、蛇颈、鱼尾”，凤为“龟背、燕颌、鸡喙、五色备举”，可称汉代龙凤形象的形式法则。

隋代继承晋人风骨，以秀请求气韵生动，敦煌壁画中的隋代飞龙，河北赵州桥隋代石雕栏板上的交缠龙，形态矫健，舒展、流畅。

龙凤形凤形象具备了定型的基本特征。定型期的古典艺术风格以和谐、规范、神圣为特征。

唐代龙凤因时代风尚而变代为华美，富丽的格调。唐龙造型基本为龙身、腿尾蜿蜒、张舞、缠绕，极有变化，龙尾与一条后腿相缠绕是唐代龙形象的一个重要特点。唐凤造型以孔雀为基本形体，而着重在凤冠和尾上作各种装饰夸张的变化。

唐代的壁画，铜镜、丝绸等工艺装饰中龙与凤都是重要题材。铜镜装饰的龙，对龙身上的鳞片、头、须、角都作了细嫩表现。龙身凤头也成为一种特殊的龙凤变体。

敦煌唐代壁画中的飞凤（116·138 壁画）凤尾用缠纹花叶，卷草作借代，长长的凤尾呈波状连绵飘动，这种装饰手法富于诗情，给人以无限的遐想。五代瓷器纹样中的飞凤采用锦鸡头或鹦鹉头、蕉叶尾或云气尾作造型形式。

宋龙造型继承唐代，动态趋于稳重，形式为行龙、云龙、坐龙、鱼龙等。宋凤造型也同唐代相近似，然作风更趋写实。

宋定窑印花瓷盘上的龙和南宋百花龙、百花凤，形象刻划细腻，工艺精巧，体现了宫廷艺术中“富贵”派作风。磁州窑白地黑花刻花凤纹，绿釉刻花龙纹，用简略的写意笔法表现了腾龙、飞凤的形象，则是“野逸”的作风。

宋代龙凤上承隋唐、下启明清。宋人郭若虚的《图画见闻志》总结了“折出三亭”、“分成九似”的宋龙造形法则。

明、清的龙、凤形象以紫禁城龙凤为典型，是建筑石刻浮雕、彩绘、制瓷、织绣等工艺装饰上的重要题材。龙定型为牛头、鹿角、鲤鱼须、蟒身、蛇颈、鱼鳞、鹰爪、虾眼、虎掌（九似）。凤定型为鸡头、如意冠、鹤身、孔雀尾、鸳鸯羽（五出）。

北京北海九龙壁（九龙闹海）塑造了五爪蟒身巨龙的九种不同姿态，是明、清龙的典型。凤则以故宫石刻鸾凤为典型。

龙的形式变化大致分为团龙（包括生、升、降、正面龙）、子孙龙、戏珠龙、飞翅龙、卷草龙、夔龙（凤）等造型样式。

清代在凤的形式变化上更见成就，如凤尾形式就分为孔雀、卷勾、花瓣、草叶、花叶等式样，使凤的形态更加婀娜隽秀。凤形图案有丹凤朝阳、凤栖梧桐、鸣凤在竹、凤穿牡丹、百鸟朝凤等，都寓意吉祥。

龙凤艺术发展到现代，仍然作为一种传统题材被广泛采用。造型上更加大胆夸张，形式上更加自由多样。少数民族在织绣、腊染、编织、剪纸等民间工艺品中，采用龙凤形象，利用各种材质的特长，表现出浓郁的装饰性和人情味。壮家和侗家的织锦和刺绣，其龙凤造型巧妙地结合花、小草，使织物既似花草，又似龙凤，这是异物同构装饰手法的运用。黔东南苗家绣的龙，夸张变形为双身龙、人首龙、鱼龙、水龙神等，湘西苗家织锦龙、凤形象，在几何格律中表现龙飞凤舞的热烈气氛。

在民间喜庆活动中，人们通过龙凤形象表达自己的欢乐心情。元宵节舞龙灯，端午节赛龙舟，清明节放龙、凤风筝等等，龙凤已成为人们喜闻乐见的吉祥物深入家家户户。龙凤形象作为一种文化象征浸透在中华民族的土壤里。龙与凤作为中国传统装饰艺术的典型形象，还将继续不断地被创造、发展、深入到人民生活的各个方面。

目 录

原始时期的龙凤	1—6
商、周时期的龙凤	7—33
战国时期的龙凤	34—48
秦、汉时期的龙凤	49—82
魏、晋、南北朝时期的龙凤	83—93
隋、唐、五代时期的龙凤	94—120
宋、元时期的龙凤	121—133
明、清时期的龙凤	133—216
民间龙凤艺术	217—308

