

郑 军 编著

中国龙图案全集

龍鳳

COLLECTED WORKS
OF CHINESE
DRAGON-AND-PHOENIX
PATTERNS

山东教育出版社

中国 龙凤图案全集

ZHONG GUO LONG FENG TU AN QUAN JI

· 郑 军编著 ·

· 山东教育出版社 ·

鲁新登字 2 号

中国龙凤图案全集

郑 军 编著

山东教育出版社出版发行

(济南经九路胜利大街)

济南印刷厂印制

787 毫米×1092 毫米 16 开本 28.125 印张

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN 7—5328—2156—0/J.44

定价:120.00 元

如印装质量有问题,请与印刷厂联系调换。

龙凤艺术谈

郑 军

古老的神话,往往是古代艺术衍生的土壤。而中国最早的龙凤纹,也毫不例外地和中国远古时代的神话有着密切的关系。几千年来,我国人民一直喜欢用龙凤图案进行装饰、美化生活,用它来表达自己的思想、感情和意趣。历代许许多多精妙卓绝的龙凤纹样,不仅具有悠久的美的感染力,而且是我国古代民族文明的一种象征。

一、龙的起源与传说

龙,是以各种水族为主体与鸟兽复合为图腾的氏族——部族的徽识。“龙”字始见于中国目前所知最古老的文字——商代甲骨文和金文中。如果把文字的出现和使用作为文明的标志之一,那么,在中国文明时代的早期,龙就已经存在了。

古有“龙,鳞虫之长,能幽能明,能大能小,能短能长,春分而登天,秋分而入渊”之说。定型后其形状大体是牛头(或马头、扬子鳄头、蛇头等),象鼻,鹿角,马鬃,蛇躯,鳞身,鳄棘,鱼尾,鹰爪,鼉足,能在水中游,云中飞,陆上行,能呼风唤雨,行云播雾,司掌旱涝。在龙家族中,“有鳞曰蛟龙,有翼曰应龙,有角曰虬龙,无角曰螭龙”;一足为夔龙,龙头鱼身为鱼龙,一身首尾各一头者为并逢龙,一头双身者为肥遗龙;此外,还有窃曲龙,象鼻龙,鸷鹵龙,玄武龙,天鼃龙,马龙,卷草缠枝龙,凤尾龙,返祖龙等。还有这样的传说:龙有九子(椒图、狻猊、虬螭、睚眦、囚牛、望风、螭吻、蒲牢、夔质)(图1),各有所好,各有所司:椒图,因好闭,铺首衔环装饰是其形象;望风,好险,建筑殿角上的走兽是其形象;螭吻,好望好吞,建筑屋脊上的兽头是其形象;蒲牢、好鸣,钟提梁兽钮是其形象;夔质,好负重,驮碑的龟趺是其形象;睚眦,好杀,宝剑刀柄龙舌口是其形象;囚牛,喜音乐,琴头上刻兽是其形象;虬螭,喜烟火,香炉器足上的龙是其形象。

目前,有不少的考据龙之起源的研究,归结起来,较有影响的大致有以下几种:龙的原形动物是蛇,是鳄,是鱼,是猪等等。因它们在形象上与定型化的龙有某种相似,以及它们都与龙一样是图腾动物。从考古发现来看,从河姆渡文化到良渚文化、松泽文化遗址中,出土了较多与猪的题材有关的形象,其中有一些雕成环状的玉饰,以及刻有兽面纹的玉琮十分引人注目。这些玉饰还见诸黄河及辽河流域一些地区,它们与后来的“龙”在外形上有一定的相似之处,无论从形象上与崇拜上

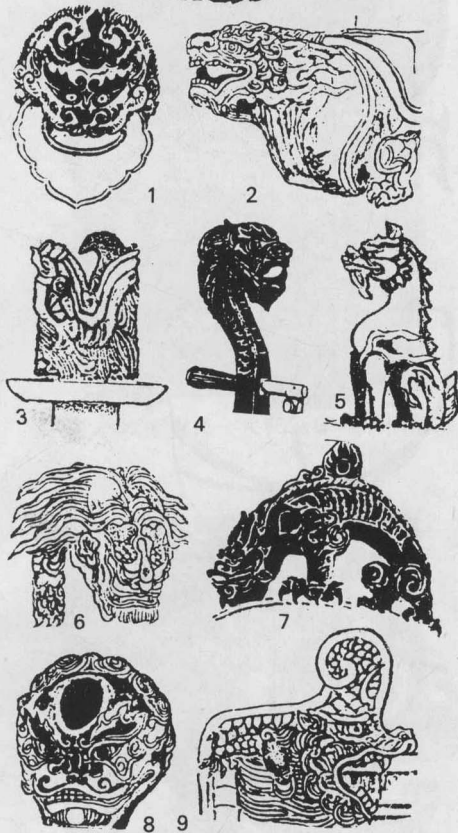

图1、龙生九子

1、椒图	2、贋质	3、睚眦	4、囚牛
5、望风	6、虬螭	7、蒲牢	8、狻猊
	9、螭吻		

图 2、象形文“龙”

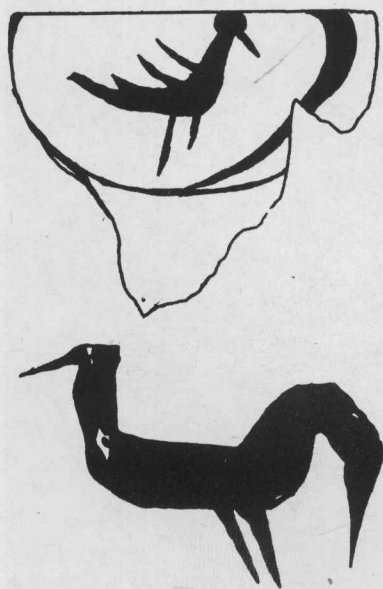

图 3、仰韶文化彩陶上的鸟纹·
新石器时期

讲，所描绘的对象其原形都可能是猪。

古人为什么将猪作为崇拜对象呢？因猪与水有着特殊的关系，“豕之性能水”（《毛传·郑笺》）。

西周甲骨文和铜器铭文中的徽号文字，有许多是龙的象形，因此，象形文成了我们认识龙的真面目的可靠的文献资料。西周甲骨文、金文之龙，都为侧视形（图 2），一种绘画性较强，形象较具体；一种较抽象，极概括。第一类有巨头、长吻，有目、耳（或角）、卷曲的身体；第二类有巨头、长吻、卷曲身体，有角无目。这种象形文所描绘的龙，头为扁长形，吻尖长，上吻前端略钝圆，向上翻卷，下唇吻端尖而略短，身与头衔接自然，自颈至尾有三至四个弧形转折，由粗渐细，腹下有足。有的龙的上方书一“子”字，龙下图作双手捧供状，表示龙子即龙的后裔对祖先的供奉祭祀。

由蛇演变之说：“综合起来看，龙是以蛇为基础的。而发展变化了的蛇图腾像就是龙的形象……。”

由恐龙演变之说：“龙，被古人公认为最原始的祖型，可能是恐龙。古人以具有四足、细颈、长尾、类蛇、牛、虎头的爬行动物为龙，这可能是古人当时见到并描绘下来的某种恐龙形象。”

还有人认为龙就是闪电、虹、雷雨或云等自然天象神化或物态化的结果。并以“云从龙”、“飞龙在天”，“水以龙”等俱与天象有关为证。“云从龙”之说：“最初的龙形不过是抽象的旋转状的云纹，而后来逐渐趋于具体化、生物化，并且展开而接近于现实生物界中两栖类和爬行类动物的形象。”龙以虹转化之说：“龙的原型来自春天的自然景观——蛰雷闪电的勾曲之状、蠢动的春虫、勾曲萌生的草木、三月始现的雨后天彩虹……其中虹是龙的最直接的原型，因为虹有美丽、具体的可视形象。”龙为闪电演化之说：“幻想龙这一动物神的契机或起点，可能不是因为古人看到了与龙相类似的动物，而是看到天空中闪电的现象引起的。因为，如果把闪电做为基础来把它幻想成一种动物的话，它很容易被幻想是一条细长的、有四个脚的动物。”总之，这些观点的基本点是：龙是某种观念的产物，是自然现象的物化神化的结果，并非自然界实有之物。但，龙在自然界中又好像是存在的，从出土的实物来看，越古的龙越像鳄鱼、大蜥蜴、恐龙。“龙作为图腾崇拜，必先有其物，才谈得上崇拜。”

初始之龙与演变之龙是不同的，前者是龙的写真，后者是艺术的创造。

文献中有许多是记载龙的。《山海经·南山经·南次三经》：“祷过之山……浪水出焉，而南流注入于海，其中有虎蛟，鱼身而蛇尾。”《山海经·大荒东经》：“东海中有流波山，入海七千里。其上有兽，状如牛，苍身而无角，一足，出入水，则必风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰夔。”这可能是海鳄。而湾鳄、扬子鳄生活在大洋深潭、江河湖海中，在下雨前鸣叫，正是传说中龙的习性，也就是说，湾鳄、扬子鳄的习性即龙的习性。

《后汉书·南蛮西南夷列传》中记载哀牢夷祖先的神话：“哀牢夷者，其先有妇人名沙壹，居于牢山。尝捕鱼水中，触沉木若有感，因怀妊，十月，产子男十人。后沉木化为龙，出水上，沙壹忽闻龙语曰：‘若为我生子，今悉何在？’九子见龙惊走，独小子不能去，背龙而坐，龙因舐之。其母鸟语，谓背为九，谓坐为隆，因名字曰‘九隆’。及后长大，诸兄以九隆能为父舐而黠，遂共推以为王。后牢山下有一夫一妇，复生十女子，九隆兄弟皆娶以为妻，后渐相滋长。种人皆刻画其身，像龙文，衣皆著尾。九隆死，世世相继。”这里值得注意的是水中沉木化为龙的情节，在水中有时横卧着几根烂木头，但一有异样响动，烂木头便迅速钻入水中。沙壹所触沉木，正是首尾伏于水中，背露水面的鳄的形象。

二、风的起源与传说

风，谁也未曾见过，那么这种图案为什么却有明显的特征和独特的风格以及美丽的传说？

古称：“凤凰，火之精，生丹穴”，其状如鸡，五彩备举，是鸡属“神鸟”，鸟中之王，雄曰凤，雌曰凰。凤凰形象大体是：鸿前麤后，蛇颈鱼尾，鹤颡鹭思，燕颌鸡喙，人目鸂“耳”，鹤足鹰爪，龙文龟身。“出于东方君子之国，翱翔于四海之外。”首戴德，颈揭义，背负仁，心入信，翼挟义，足履正，尾系武，自歌自舞，见则天下大安宁，故为“仁鸟”，祥瑞之禽。

风鸟的基本特征是：1. 风鸟与太阳(火)不可分，俗称“丹凤朝阳”；2. 风鸟冠羽，多作三羽，古称“三毛”，尾羽迤地舒卷，多作三五羽，雉翎状或孔雀眼斑翎状。这两大特征是风鸟最恒定的特征。风，是新石器时代以来由火、太阳和各种鸟复合为图腾的氏族——部族的徽识，因此，风有玄鸟图腾之说。

诗曰：“天生玄鸟，降而生商。”说的是天上神凤降临而商朝出现。风鸟同龙蛇一样，是中国古代民族的图腾，而新石器时期的原始社会彩陶上描绘的鸟纹，就是凤形象的雏形(图3)。后来，凤纹越来越普遍地雕刻在商、周时期的青铜器上，它不仅作为一种图腾标记，而且逐渐形成美的艺术形象。

从古代文献的记载看，作为“丹凤朝阳”的丹凤，就是河姆渡文化中的风鸟，这种“鸡属”风鸟可能就是长尾鸡或驯化后的家鸡。《山海经·南次三经》：“丹穴之山……有鸟焉。其状如鸡，五采而文，名曰凤凰……是鸟也，饮食自然，自歌自舞，见则天下安宁。”汉李陵诗：“凤凰鸣高岗，有翼不好飞。”《拾遗记·卷一》：“尧在位七十年，有砥支之国，献重明之鸟，一名双睛，言双睛在目。状如鸡，鸣似凤，时解落毛羽，肉翮而飞。能搏逐猛兽虎狼，使妖灾群恶，不能为害。……今人每岁元旦，或刻木铸金，或图画，为鸡于牖上，此其遗象也。”《孝子传》：“舜父夜卧，梦见一凤凰，自名为鸡。”从这些记载可以看出，自尧、舜时代直至六朝，古人心目中的风就是鸡，因此，有凤即鸛鸡类鸟之说。

舜是传说中我国三皇五帝之一，一直受到人们的崇拜，是

图4、吹箫引凤·民间蓝印花布图案

图5、龙·商·河南安阳殷墟出土三联甗

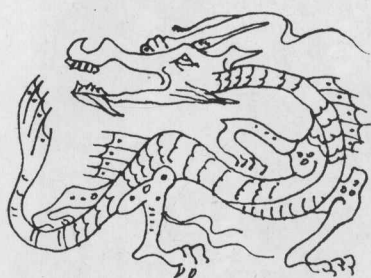

图 6、龙·汉·陕西茂陵出土空心砖

图 7、云龙纹铜镜·唐·西安出土

图 8、玄鸟·商周青铜器纹饰

东方殷民族所奉祀的上帝。据说，舜的父亲是一个瞎子，家中很穷。一天晚上，他作了个怪梦，梦见一只凤凰嘴里衔了米来喂他，并告诉他，它的名字叫“鸡”，是来给他做子孙的，后来生了个儿子就是舜。舜的眼睛有两个瞳子，所以又叫重华。这一传说和在尧做国君时，祗支国献来一只有双瞳的、形状像鸡、鸣声如凤的“重明鸟”的神话相一致。另一种传说舜常从天上下来和五彩鸟交朋友。《山海经·大荒西经》说：“有五采鸟三名，一曰皇鸟、一曰鸾鸟。”综合以上传说，舜似乎就是凤鸟的化身。

在神化过程中孕育成长起来的凤鸟，生动地反映了当时人们渴望见到凤凰出现的善良愿望，体现了不同时期的文化艺术特点。《尹文子·大道上》记着一个故事，说一个楚人错把山雉当做凤，高价买来，要献给楚王，山雉虽死于途中，楚王仍给此人以厚赏。凤的原型，虽然不会有凤那么美、那么大、那么神，但楚人把凤设想成我们现在从楚国文物上所看到的那样，无非是他们相信凤与他们的祖先有某种亲缘关系。他们尊敬凤，就是尊敬自己的祖先。

凤又是祝融的化身。《白虎通·五行篇》说，南方之神“祝融”，“其精为鸟，离为鸾”，鸾即凤。

《东周列国志》中有一段故事：秦穆公有一女，名弄玉。姿容绝世，聪颖无比，善吹笙，不求乐师而自成音调。穆公令巧匠剖玉做笙，弄玉吹之，声如凤鸣。穆公乃为之修筑“凤楼”，楼前并建“风台”。

一夜，弄玉在“凤楼”见天净云高，明月如镜，乃取出玉笙临窗而吹，其声清悦，回荡天际，忽闻和声随风传来，若远若近，幽雅清奇。弄玉停笙而听，则和声亦随之而止。弄玉惘然，置笙就寝。夜梦西南天门洞开，霞光灿烂，一英俊男子戴羽冠，披鹤氅，骑彩凤自天而降；登凤台，对弄玉曰：“吾乃太华山的王，上帝旨，与你完婚，天缘也。”腰间解下赤玉箫，倚栏吹之，彩凤争翼鸣舞，风声与箫声相和，弄玉不禁神思迷恋……

次日，弄玉禀穆公，令人到太华山寻萧史归，穆公请奏箫，萧史才吹一曲，清风熠熠；奏二曲，彩云四合；奏三曲，白鹤成对，翔舞空中；孔雀数双，棲集林际，百鸟和鸣，经多时方散。穆公惊问原委，萧云：“箫声和美，极似凤鸣，凤乃百鸟之王，故百鸟皆闻声而翔集。昔舜作箫韶之乐，凤凰应声而来仪。凤凰且可来，何况其它鸟乎？”

萧史、弄玉婚后，夫妻和睦，日居“凤楼”，渐不食人间烟火，萧史教弄玉奏“来凤”之曲。约半载，一夜，夫妇月下吹箫，有紫凤集于台左，赤龙盘于台右，于是萧史乘赤龙，弄玉乘紫凤，双离“风台”翔云而去（图 4）。

“凤求凰”一词，是比喻男女之间爱情的，其故事亦很动人。说的是在汉代，少年家贫的文学家司马相如，有一次被一个叫卓王孙的富商邀去饮酒，无意中发见卓王孙有一年轻女儿，叫卓文君。相如一见钟情，就弹起凤凰琴，唱起“凤兮凤兮归故乡，遨游四海求其凰”表示爱慕之情。卓文君听了十分感

动,于是连夜随司马相如私奔,后结成夫妇。

正因为有许多美丽的传说,凤纹形象也不再神秘朦胧和似是而非,其图案已成为一种生动活泼的艺术形象,并逐渐发展为民族装饰艺术的代表和象征之一。是中国各族人民大融合的历史见证。

三、龙凤的三期演化

龙的三期演化

1. 夔龙期 这个时期的龙纹,是以仰韶文化、大汶口文化、龙山文化、红山文化以及商周的夔龙为代表,是以鳄、蛇为原型的(图5)。

夔龙期龙纹(夔龙)的突出特点是鳄头、巨口、卷鼻、突目、双耳或鳄身。还有的(夔鳞)是蛇躯、鳞身、桃形或三角形蛇状头;四爪、双耳、旋翘式双眉,人目等。

商周的夔龙、夔鳞,头、胸、腹、尾衔接自然,颈细,至腹渐粗,腹至尾渐细。

商夔龙威严、华贵、庄重、粗犷,充满原始力的美。

周夔龙秀逸活泼,曲线流转,充满跃动的节律美。

2. 应龙期 从秦代的空心砖上已经可以看出,当时的应龙造型已经相当成熟了。可能始于秦、盛于汉,一直延续到隋唐(图6)。

应龙,主要特征是双翅,鳞身脊棘,头大而长,吻尖,鼻、眼、耳皆小,眉弓高耸,牙齿锐利,前额突起,长脸无须,独角或齿状双角,颈细腹大,尾尖长,极似鱼尾和海马尾,整个形体大而短粗,四肢强壮。

应龙出现在商周时期,基本上是图案化、装饰化的;秦汉以后是充满大自然活力的绘画化了;而汉唐时期基本上是现实的而不是幻想的。

3. 黄龙期 中国古代以黄色为最贵,唐代则规定黄为皇室专用,以金龙象征皇权。历代皇帝以黄帝为祖,以“真龙天子”自命,并对黄龙极度美化,以显示其至高无上的地位。

黄龙萌于唐、宋,盛于明清,是夔龙、应龙的结合体。这时的黄龙开始有须、鬃、肘毛等,秦代至元代多为三趾,明清时多为四趾。基本上是在应龙的基础上将躯位拉长而成为真正的蛇躯鳞身,并将翅异化为火焰从前足肩部飞腾起来。这个时期的黄龙,在造型上已规范化、定型化。主要有坐龙、团龙、盘龙、升龙、降龙、行龙、飞龙、腾龙、云水龙、戏珠龙等,这些不同动态的龙,大都组织在特定的形状之中(图7)。

凤的三期演化

1. 玄鸟期 玄鸟期的凤鸟前期以商为代表,后期以周为代表。其形象大体是鹰头鸮“耳”,鸢喙鸢爪,弋状高冠,剪式分尾。

商周时期的玄鸟,身翼短小,尖喙利爪,具有明显的燕子特征或鹰鸮特征(图8)。总之,具有凤鸟主要特征的弋状高冠以及三分孔雀花翎状长尾,一直传至今天。

图9、朱雀·陕西汉城遗址汉瓦当

图10、凤凰·清·北京故宫彩绘

图11、水鸟啄鱼纹壶·仰韶文化·
宝鸡北首岭出土

图 12. 凤·商·上海博物馆藏

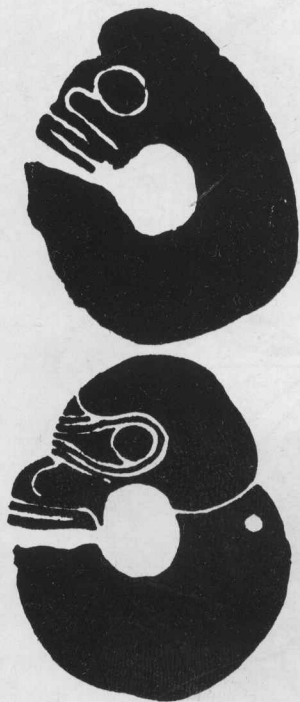

图 13. 龙形玉·商·天津市艺术博物馆藏

2. 朱雀期 朱雀是踞鸟的变异,太阳鸟昼为踞鸟,夜为朱雀。《春秋演礼图》称:“凤为火精,在天为朱雀。”凤常伴日,朱雀常衔珠(图 9)。汉唐是朱雀的鼎盛期,其纹样很讲究气势,汉朱雀种类很多,且表现手法丰富,造型更是千姿百态。唐朱雀是继承了魏风,具有浓郁的西域风采。

3. 凤凰期 到了明、清时期,凤的形象起了很大变化,这种变化不是起于汉民族,而是北方的少数民族,是辽、金、元首先将其定型化、规模化。第三期的凤鸟,是在朱雀、鸾凤的基础上以鸡为原型,加以变异的。目光锐利,头爪更加有力,长足蛇颈,肉状雄鸡冠,嘴明显地鹰化,孔雀状三翎巨尾(图 10)。后来,经过发展变化,将雄鸾鸾翼侧耸立状羽毛附于凤的同等部位,成为今天的凤凰形象。

总之,龙凤艺术有着明显的地方特色。黄河流域、长江流域、黑龙江流域,是中华民族의三大摇篮,分别孕育着中华民族南北两大系统的文化艺术。渭水、泾水、华山一带的黄河中游地区,自仰韶文化以来,凤基本上是燕、鸟、踞鸟型;自大汉口文化以来,凤基本为鸾鸟型。唐以后的龙,晋、陕、甘、青一带螭吻、嘲风仍为鱼、马、犬等复合型。

江淮流域的河姆渡文化的凤鸟,是鸡类型,是以孔雀为基本特征的荆楚文化系列的凤鸟。

四、龙凤图案的艺术特征

在距今约七千年左右的河姆渡遗址中,出土了一件古匕,刻有两对双头鸟的图案。四鸟横向排列,鸟眼和双鸟连接处均刻有圆洞,鸟身上有装饰线条。这似鸡非鸡,似鹰非鹰的鸟形图案,是否就是凤的原型?

在仰韶文化半坡类型的位于宝鸡市金陵河西岸的北首岭遗址中,出土了一件蒜头壶,发现了原龙纹像。这条“龙”的头部呈方形,圆眼,头两侧有腮,头与背部均有斑状花纹,具有细长的身躯,背部有两鳍,尾部分为三叉。其尾部还绘有一短尾、尖嘴、体形肥硕的大鸟,鸟喙与“龙”尾的中间部位相连,似啄衔状。这似鱼形的动物,很可能就是早期的龙纹(图 11)。

商周时期,凤凰被看作为一种神鸟,是商的图腾标记。因此,在商周的每一件青铜器上,都离不开它。这时的凤纹几乎都为花冠状,丰满的翅膀和尾羽,宽大有力的爪,以显示出一派勇武健硕的情态。在早商时期,青铜器上的主题是饕餮纹,到了商末和西周初期的“带纹期”开始,凤鸟成为主题纹饰,其造型特征是以闭嘴瞪眼,昂首凝视,规矩严谨为主要特征,表现出一种静中见动,神秘莫测的内在潜力,也是统治阶级威严、神圣的具体体现。

商周青铜器上凤纹的主要形式特征还包括,凤鸟纹都为侧面形象,往往作对称式的排列,凤冠有多齿状、长冠和花冠三种(图 12)。大多以雄浑、肃穆、稳健而见胜。只是西周后期的凤鸟图案与商略有不同,线条逐渐变为以弧线为主,显得更

商代早期,龙纹处于形成的初期,由于青铜器纹饰在铸造工艺尚不成熟而趋于粗犷,因而在青铜器中尚不多见,大多反映在属传统工艺的玉器上,龙纹的载体多为玦、璧等环形器物(图13)。到了商代中期,随着青铜器铸造工艺的发展,龙纹则在其纹饰中处于重要地位,造型大体可分为两大类:一类是以漳水流域原龙纹为基础的“鳄形龙”,多见于鼎、尊、盃、觥等器物上。多以两首相对或首尾相接的形式出现,体态以直体、曲折体为多;一类是以汾水流域原龙纹为基础的“蛇形龙”,多见于盘、尊等器物上,体长者往往能围头部盘绕数圈。龙纹的角有弯曲形、长尖形等。

殷商晚期是龙纹的极盛时期。此时的龙纹离原龙纹越来越远,图案化更加明显,龙的体态也变得十分复杂,“回顾式”的龙纹广为流行(图14),并出现了“双头龙纹”。与此同时,凤纹的地位有所提高,龙纹有效仿凤冠的多齿形角、花冠形角的成分。玉器上的龙纹多角、耳俱全,大眼巨口,多有足,躯体更为精细、繁缛。

到了西周,龙纹效仿凤纹更加明显,其颈部多弯曲上扬,头部多见回顾式,龙口不再张大,上下唇、尾部常有弯曲(图15)。

楚国的漆器上,常有龙、凤纹出现,这些纹样以撷取主要的形体特征,运用S形纹或卷云纹、流云纹、花枝纹的构图手法为主,以唤起观赏者的想象力和联想力。凤纹比龙纹多,变形的凤纹,有时达到了支离破碎得仅剩一首或兼有一尾、一羽、一爪的程度,但与卷云纹、流云纹、三角云纹相配合,也很耐人寻味。一斑既可窥全豹,一首也可见全凤。

先秦的帛画,已知的实物只有楚国的两幅。其中一幅1949年2月出土于长沙陈家大山的一座楚墓中的人物龙凤帛画(图16)。该画中的龙与凤,有显而易见的争斗之状,似有祈求善而美的凤战胜恶而丑的龙,保护墓主在冥府平安生活之意。帛画以白描为主,所画各物互不相掩,所画女子神态娴雅,可见画师颇见功力。

战国时期,由于经济蓬勃发展,百家诸子争鸣,凤纹展现了新的风貌。湖南长沙出土的“彩绘双凤漆盘”,婉曲秀丽,妩媚多姿(图17),是一种非常典型的战国图案。此凤鸟为长条形,单足,凤鸟的细部,追求多样的统一,头部为块面,颈部为斜线,又加了一旋涡纹,像是颈与身的过渡点。尾巴的斜线则与颈部的斜线相呼应。尾部的放射状的孔雀羽翎,更是妙趣横溢,既突出了凤的特征,又与整体相吻合。背部、尾部的空间,都有旋涡状的弧线,像云又像翅,给人留下遐想的余地。另外,在湖北江陵出土的龙凤九彩绣衾上的龙纹图案,长冠长翼,婉转翩翩,姿态优美动人。

在汉代,龙纹大量出现在墓室壁画、画像石(砖)、帛画以及各种器物上。这时的龙体有一个较明显的“线性化”过程,随着躯体的细长变化,龙头也明显地增大,面颊变短,额角变宽,角立鬣张。整个龙形可看成是一根有明显停顿起笔的线条。

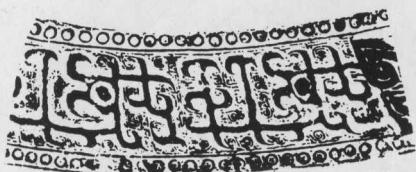

图14、青铜器上的回顾式花冠龙纹·殷墟晚期

图15、多齿角龙与多齿角凤的比效·西周

图 16、人物龙凤帛画·战国·
长沙陈家大山出土

图 17、彩绘双凤漆盘·战国·长沙出土

图 18、金银错铜车饰上的狩猎纹(局部)·
汉·河北定县出土

在汉人的心目中,龙的出现会给人们带来祥瑞,因此,在汉代文物中,具有吉祥含义的龙纹十分普遍。河北定县汉墓出土的金银错狩猎纹铜车饰其上之龙蛇躯、四足、双翼,与飞鸟、仙鹿、黑熊、仙鹤及各种飞鸟共处于山峦草木之中,一派温馨祥和、生机勃勃的景象(图 18)。在汉长安城遗址中曾有四神瓦当出土,其中龙纹瓦当因受瓦当形制所限,身躯似兽而有鳞,肋间生翅,形象雄健有力(图 19)。

总之,汉代的龙纹,其形态大体可分为两类:一类为画像石(砖)中的走龙,龙的尾部与躯干有明显的界限,属于变形的兽躯,变形方式是将兽的颈部与躯干拉长,并加入了蛇的特征。另一类是以马王堆一号汉墓帛画上所绘之龙为代表,龙的尾部与躯体混然一体没有界限,属于典型的蛇躯,这种龙宜作飞行状,要表现行走则需将前后足之间的躯干缩短才行。

汉代的凤鸟图案,雄伟而不强悍,处处表现出整体之感,并按不同的装饰物采用不同的适合造型。瓦当、漆器、画像石(砖)等,都具有不同的个性特色,所以,汉代凤纹的简洁、拙朴、浑厚的形式美至今仍为人们所赞赏。

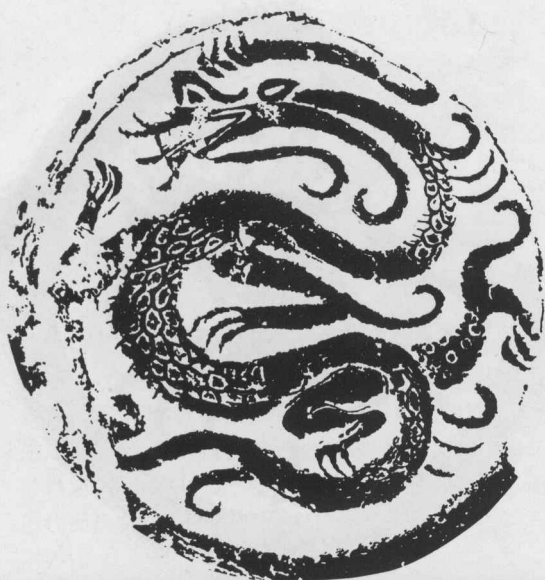
魏晋南北朝时期,由于佛教的盛行,凤鸟形象注入了新的精神理念,其形式特征在汉代的基础上进一步深化发展,花卉缠枝纹样被广泛应用。凤凰图案多在花卉之中展翅飞翔,显得格外轻盈妙曼。

能代表六朝风格的龙纹,多见于画像砖墓。1972 年发现于镇江的东晋画像砖墓,有一件青龙砖画,其吻部扁长,双角长而弯曲,颈曲有鬣,体躯颈长并呈 C 状,四肢细长有力(图 20)。南朝的龙,多为傲骨嶙峋、飘逸潇洒;北朝的龙则为雍容华美、矫若流云。南北朝时期的龙纹无大的差异。

到了唐代,龙凤艺术的形式感更加强烈,在内容上更加接近生活。许多铜镜上的凤纹充满愉悦快乐情趣并显得生意盎然,成双成对的“鸾凤”,衔着一条打有同心结的飘带,和鸣祝颂,象征着美满幸福的生活(图 21)。它们或飞或跑,或停或蹲伏,每只凤鸟,造型都比较丰满肥壮。

唐代的石刻艺术,集中于石棺、墓志、墓碑以及地面上的华表。虽然墓志、碑主要是文字记载,但其边缘、棺槨、碑侧都离不开图案装饰,大都用缠枝纹样并结合凤鸟,这类凤鸟就产生了随着缠枝的韵律,横(竖)向的顺势蔓延,有着气势磅礴的新特点。另外,从唐代头饰及敦煌佛窟中出现的凤鸟图案上,也可看到凤纹与人们的生活情趣有着进一步的相和合的现象。敦煌 130 窟的唐代供养人壁画中,有几件较为精美的凤鸟头饰。其中在一夫人的头部,当中戴着一只较大的凤冠,形体大,且装饰性强(图 22)。上卷的尾巴,先用块面的云纹为基础,上层用规则、整齐的弧线相连,变为疏密对比的两个层次。主题凤冠的两侧,还有一对细长的凤钗,两者同时并置,前者雍容华贵,后者简朴单纯。总之,凤纹以它特有的丰腴的容姿,反映出时代的品味和爱好。

隋唐时期的龙纹,已到了完全成熟期,一类出现于具特殊

目录

彩页

龙凤艺术谈·····

1

上编·龙·····

1

雕刻中的龙纹·····

2

画像石·画像砖中的龙纹·····

48

青铜器中的龙纹·····

65

陶瓷器中的龙纹·····

110

玉器中的龙纹·····

120

银器中的龙纹·····

133

漆器中的龙纹·····

135

压胜钱中的龙纹·····

138

剪纸中的龙纹·····

148

刺绣中的龙纹·····

163

染织中的龙纹·····

174

服饰中的龙纹·····

179

现代装饰龙纹·····

184

其它·····

206

●中国龙凤图案全集·凤●

目录

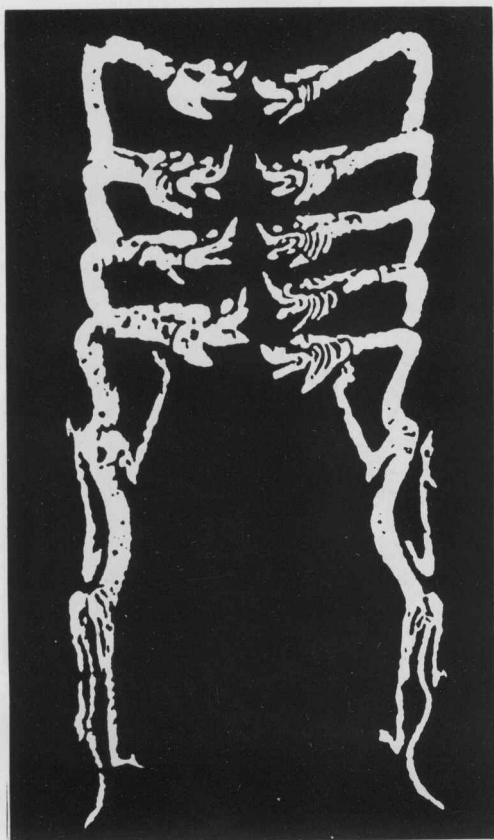
后记·····	433
其它·····	427
现代变形凤纹·····	409
服饰中的凤纹·····	405
染织中的凤纹·····	374
壁画中的凤纹·····	367
建筑彩画中的凤纹·····	360
剪纸中的凤纹·····	351
刺绣中的凤纹·····	337
金银器中的凤纹·····	330
玉器中的凤纹·····	324
漆器中的凤纹·····	313
陶瓷器中的凤纹·····	294
青铜器中的凤纹·····	269
画像石·画像砖中的凤纹·····	236
雕刻中的凤纹·····	214
下编·凤·····	213

上编·龙

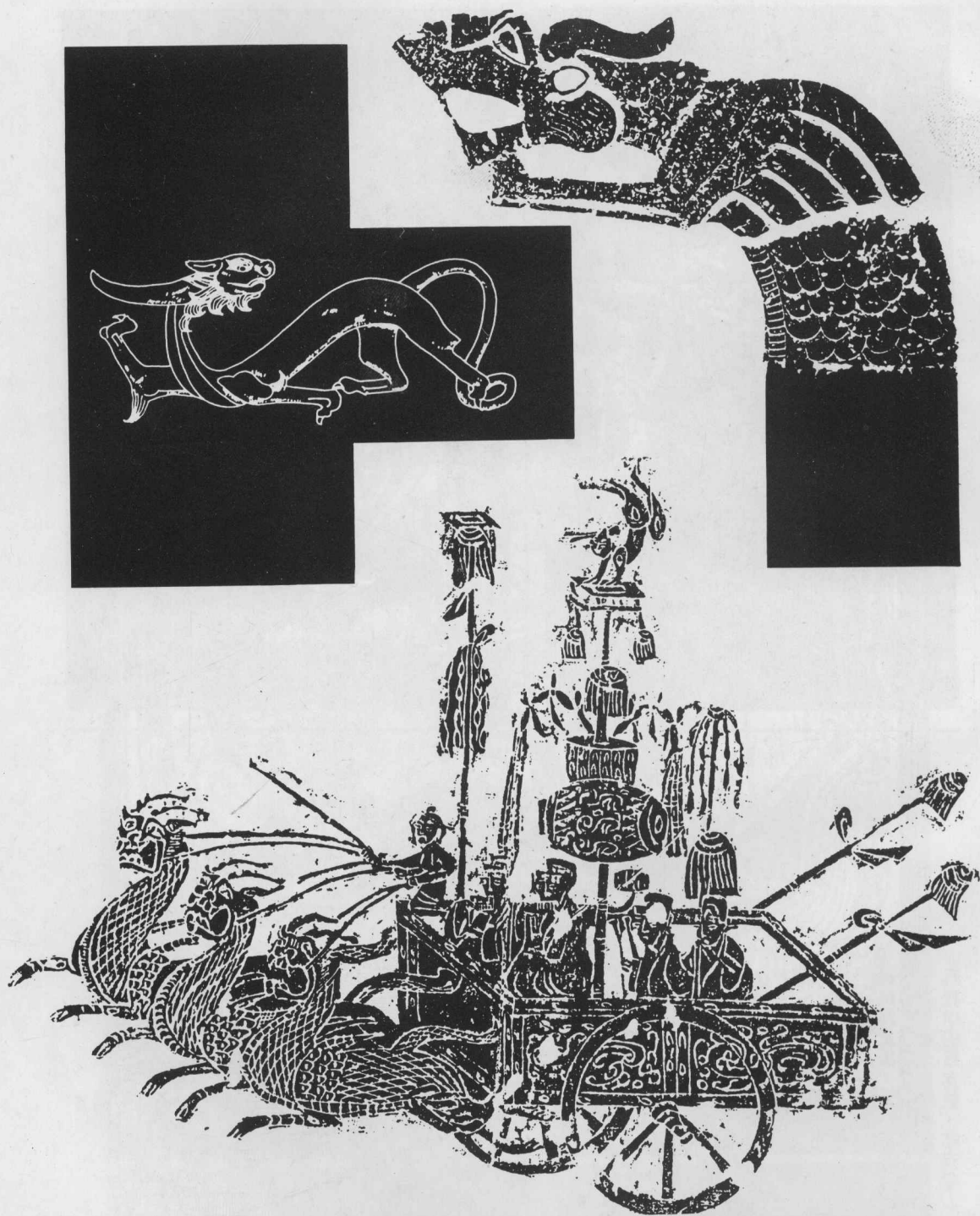

石刻上的龙纹·北朝

石刻九龙纹·六朝(上左)
石刻中的龙纹·元(上右)
石刻中的双龙纹·北齐(下)

石刻龙车戏·东汉(下) 石刻中的龙纹·汉(上)