

龍鳳——中國裝飾紋樣的奇葩

● 徐華鐸 ●

龍和鳳，是中華民族特有的裝飾紋樣，它們或威武矯健，或宏渾瀟灑，或俊雅秀美，象徵高尚富貴，比喻喜慶吉祥，寓意江山社稷，它們以獨特的文采和格調，毫無愧色地步入東方藝術之林，成了我國民族發祥和文化肇端的標誌。

歷代的民間藝術家們以豐富的裝飾語言和富有節奏韻律感的美好線條，生動地刻畫了龍和鳳這兩個多姿多彩的美好形象，構成了它們各個時代不同的藝術風韻；春秋戰國的古樸雅拙，秦漢時期的雄健豪放，隋唐時期的健壯圓潤，宋元時期的清秀典麗，明清時期的繁夏華麗。

(一)龍鳳自身的裝飾魅力

龍和鳳，經歷了漫長的

圖一 漢代走獸形龍紋瓦當之一

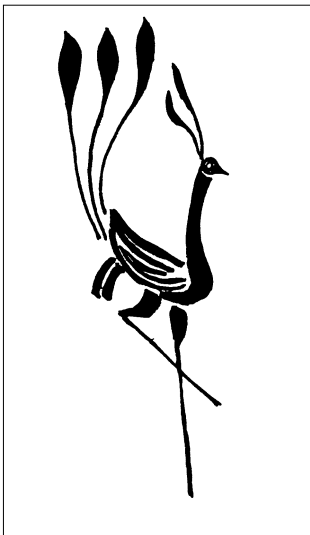

圖二 漢代走獸形龍紋瓦當之二

演變過程，它們的演變是歷代勞動人民智慧和理想的結晶。我們的歷代祖先展開了想像的翅膀，大膽地集中和概括了現實生活中多種禽獸的優美之大成，創造出世上並不存在的龍鳳藝術形象。在不斷地充實、提高中，成了人們理想神禽靈獸，龍和鳳雖為世人所不見，卻仍然包括頭部、軀體、足爪和尾部，它們反映了我國古代先人在現實生活中的意識形態，也體現了祖先們對美的執著追求。

綜觀歷代龍鳳的藝術風貌，給人印象最深的是秦漢和明清時期的龍鳳。

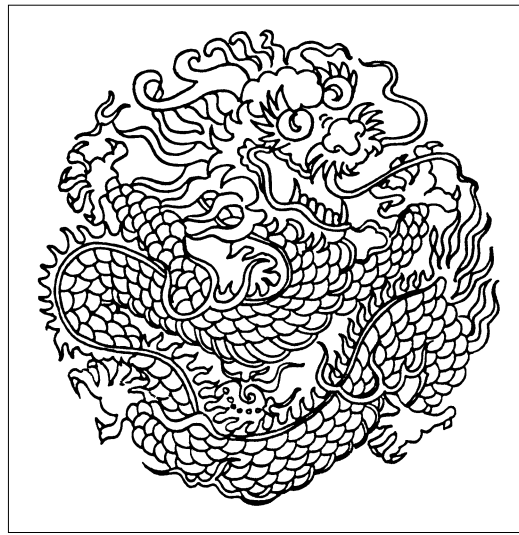
秦漢時期的龍紋大多呈走獸形態，它蘊含著虎的威猛、獅的雄渾、蛇的矯健。而鳳的形態也顯得流利奔放，雄健活躍，它們的形

圖三 漢代石刻鳳紋之一

圖四 漢代石刻鳳紋之二

圖五 清代團龍

象大多在石刻漢磚和瓦當上反映出來，其雄健的力度和古拙的氣勢，是後世的龍鳳紋所望塵莫及的，其裝飾風格亦被後世人所重複。在這裡，我們節錄了一些秦漢時期的龍鳳紋樣，有些附圖是根據當時的龍鳳形態進行再創造的，以供大家參考和借鑒。

明清時期的龍鳳是歷代龍鳳演變的最後一個階段，也是龍鳳發展最完美的一個階段，那流動、飄逸而又充滿矯健活力的優美姿態是我們所熟悉的，那蘊含在龍鳳體內的俊永節奏和韻律，更富有濃郁的裝飾效果。

龍和鳳常常和變幻莫測的雲和水相伴，和花中之王牡丹、光明之神太陽組合。這就把龍和鳳那矯美的身影襯托得更加神采奕奕。每當它們翻卷騰飛之際，那躍動著的龍鳳軀體和飄逸著的須發、羽翎，充滿著激越的活力和優雅的旋律。更令人稱道的是組成龍鳳軀體的線條，既剛健挺拔，又婀娜柔和。綜橫往復，宛轉自如，連貫流動，綿延不斷。配置上飛動的雲朵、飛濺的水浪、冉冉的丹陽、盛開的牡丹，形成虛實相映的場景，組成"雲龍出水"、"矯龍吐霧"、"丹鳳朝陽"、"鳳采牡丹"等不同裝飾意趣的畫面，給人以美好的藝術享受。倘若將龍和鳳配置在一起，則象徵高貴的愛情，喻

意榮華的夫妻，諸如"龍飛鳳舞"、"游龍戲鳳"等，雄健威武的龍和俊雅秀麗的鳳更使畫面產生多姿多彩的動人魅力。

龍和鳳的造型集中了天空中的飛禽、水中的魚類、地上的走獸中最精華的部分，如龍由獅的鼻、虎的嘴、牛的耳、金魚的眼、鹿的角、馬的鬃、蛇的體、鯉的鱗、鷹的爪、金魚的尾所組成，再加上英武的劍眉、飄動的長髯，顯得神奇而又威猛。而鳳則由錦鸛的頭、鸚鵡的嘴、孔雀的脖、鴛鴦的身、大鵬的翅、仙鶴的足、孔雀的毛、公鸛的冠所組成，再加上飄曳流動的長尾、光彩眩目的飄翎，顯得奇譎而又瑰麗。而這些部件配置得又是那麼的得體和諧，威武中體現出靈秀，健美中顯示出柔和。

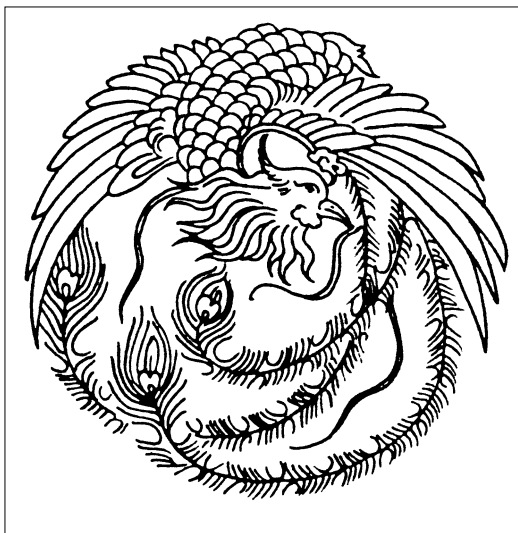
龍和鳳的圖案本身具有高度的裝飾性，可短可長，可方可圓，可隨意曲卷，適合各種各樣的形態變化，成為圖案藝術中最富予東方色彩的裝飾圖案之一。

(二)龍鳳與工藝美術品

龍鳳在中國歷史上有著深遠的影響，因而龍鳳和我國歷代的工藝美術品有著密切的關聯，有關龍鳳的傳說、題材、圖紋，廣泛地運

用在歷代的工藝美術品上，如“畫龍點睛”、“吹簫引鳳”、“協公好龍”等等。

龍鳳的形象受到歷代統治階級的青睞，特別是唐宋以後，他們把龍鳳作為自己的化身，作為江山社稷的象徵，作為立國的標志，不惜花費精神和財力，不斷地在龍鳳的形象上深化、神化，產生了多種多樣的以龍鳳為題材的宮廷工藝美術品。龍鳳的圖案騰躍在古玉、青銅、象牙、犀角、沉香、紫檀、端歙硯石、金、銀、織錦等名貴材料的工藝制作中，翔飛在屋脊、殿角、梁柱、欄杆、丹墀的工藝裝飾上。在民間，龍鳳的形象也廣為傳播，把龍鳳作為吉祥喜慶標志的工藝品不斷出現，刺繡、印染、竹木雕刻、草藤編織、泥塑、剪紙、陶

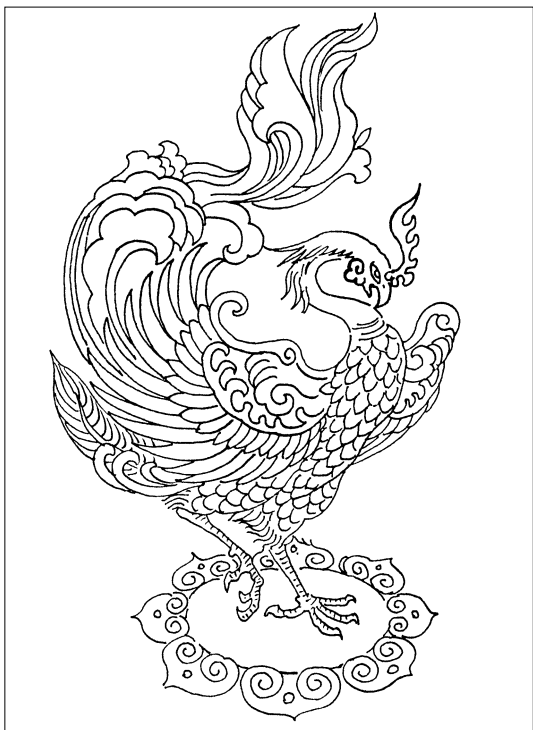

圖六 清代團鳳

瓷、石刻上，都留下了龍鳳的身影。龍鳳的形象使我國歷代的工藝美術品更為豐富多彩。反過來說，工藝美術品的發展，也促使了龍鳳藝術形象的不斷演變和提高。

近年來，我國以龍鳳為題材的工藝美術品不斷湧現，這些工藝美術作品所表現的龍鳳，已逐漸擺脫了它們固有的神秘感和威壓感，代之而起的是龍

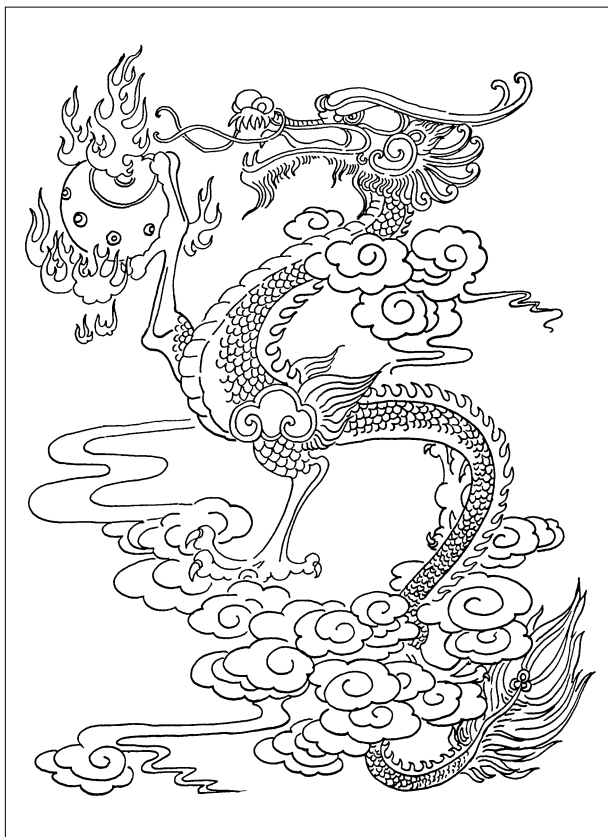
鳳的振奮精神和中華民族的藝術傳統，如1997年香港回歸時，浙江省人民政府贈送的大型玻璃“九龍騰躍”，1999年澳門回歸時，浙江省人民政府贈送的大型竹編精品“滄海還珠”，不僅體現了一種藝術上的美、精神上的力，而且顯示了中華民族的自豪。

圖七 裝飾鳳紋之一

圖八 裝飾鳳紋之二

圖九 現代裝飾龍紋

(三)龍鳳是永遠不會陳舊的裝飾題材

龍與鳳，不僅在我國漫長的歷史長河中是兩顆璀璨奪目的明珠，在高速發展發展的現實生活中，仍以各種秀美的形式出現，龍鳳，是永遠不會陳舊的題材。

當我們漫步街頭，當我們駐足商場，在現代化的櫥窗設計中，在商品的商標、包裝裝飾上，都可以看到龍飛鳳舞的形象，它們不僅以自己的形體美化商品，而且還以它們那富有韻律感和力度美的線條組成的藝術語言吸引消費者，給人以美的感受。在有些以龍鳳命名的賓館、商店、酒家以及傳統產品上，設計者更是大膽地啓用了秦漢瓦當石刻上的龍鳳紋，有的甚至是青銅器皿中的夔鳳圖案，以此來象徵其悠久的歷史和深遠的寓意。這些鳳紋的裝潢和標誌，典雅別致，古樸莊重，意境含蓄，耐人尋味。

在絲綢和地毯的圖案設計上，設計者爲了突出其古樸高雅的氣氛，也運用了歷代的龍鳳

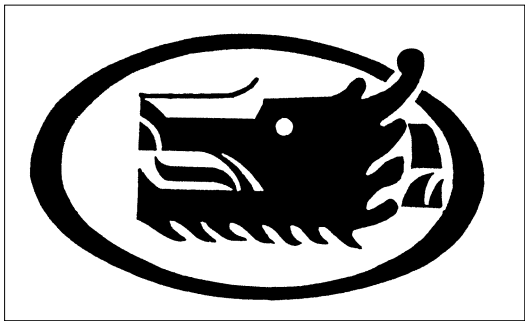
圖案，力求含蓄和蘊藏，重視誇張和聯想，體現中華民族的傳統，做到“古爲今用不復古”。在萊比錫春季國際博覽會上榮獲設計金獎的“飛鳳紋”地毯圖案上的鳳紋，取材於元代的“青花火鳥飛鳳紋”大盤和“青花鳳紋”扁壺上的裝飾紋樣，並脫穎而出，在地毯圖案上運行再創造，以鳳作主體花紋，纏枝蓮花作附設圖紋，整塊地毯秀雅皎潔，突出了鳳的主體。

在商標設計上，龍鳳也以它們獨特的藝術形象和裝飾效果，十分稱職地擔起了重任，使民族化與現代化有機地結合在一起，產生出頗爲成功的設計作品。

在中國園林和街頭雕塑中，龍鳳的形象也時有出現。安置在山東省威海市環翠公園內的“十二生肖”雕塑作品中，便有龍的形象，這是以商代玉雕龍爲依據創制的，呈圓周造型的龍環卷著，體現出一種團塊性的體量感和遙遠的時代感。香港九龍海濱公園的銀龍雕塑，光燦奪

圖十 現代裝飾鳳紋

圖十一 龍紋商標之一

圖十二 龍紋商標之二

目，躍然欲飛。這些由管組成的龍形弧線富有彈力和張力，在圓渾中表現了回環貫通、一氣呵成的宏大氣魄。線的剛與柔，虛與實，疏與密，急與緩，珠聯璧合，相得益彰。駐波國際機場廣場上的騰龍雕塑，刻畫了中華民族的騰躍精神，在現代化大廈的襯托下，透出剛勁，射出神韻。

我國民間的龍鳳也極富裝飾的志趣，當龍鳳從皇宮深院騰飛到民間後，就以其旺盛的生命力，扎根於廣大人民之中，民間的藝術家們按照自己的裝飾手法，在簡約、誇張的形式中，對照龍鳳重新裝扮，把自己的思想、氣質、情感、由美凝聚其中，從而使塑造的龍鳳獲得了新的靈魂，特別是少數民族工藝中的龍鳳，更有一種濃厚的鄉土味，使人感到清新雅氣。這種新型的龍鳳紋飾，顯示出我國的傳統龍鳳裝飾風格正在演變之中。

龍鳳，這一有著東方美的民族圖案之魂，已滲透了整整30個世紀，它們那翩若懷鴻、矯健騰舞的藝術形象，使我們領悟到很多美學上的道理。你看，它們的浪漫主義之美，既有適度的誇張，又有理想的幻化，誇張得度，恰到好處，倘過分或不及便缺乏美感了；它們的飄逸騰舞之美，恰是在虛實之間，太實，缺乏想象的靈度；太虛，則缺乏生命的依托。它們的多樣統一的美，是從大自然禽獸的優美部件匯集起來的，在繁復多彩中求得統一，多樣統一，是藝術美學的基本規律。

總之，龍鳳造型留給我們的是永恆的藝術魅力，其裝飾生命是長存不朽的。它們不愧為中華民族傳統圖案之魂。👑