

徐华铛
作品系列

中国 麒麟 造型

ZHONGGUO
QILIN ZAOXING

◎ 徐华铛 著

中国林业出版社

◎丛书策划：徐小英
◎责任编辑：徐小英
◎封面设计：赵 方
◎设计制作：骐 骥

ISBN 978-7-5038-5528-3

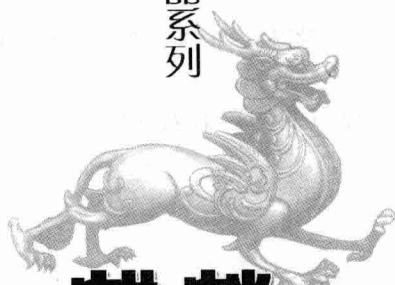

9 787503 855283 >

定价：34.00 元

◎徐华铛作品系列

中国麒麟造型

ZHONGGUO QILIN ZAOXING

徐华铛 著

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国麒麟造型 / 徐华铛著. — 北京: 中国林业出版社, 2010.1
(徐华铛作品系列)

ISBN 978-7-5038-5528-3

I. 中... II. 徐... III. 动物—图案—中国—图集 IV. J522.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 211087 号

丛书策划 徐小英
责任编辑 素 臣 徐小英
封面设计 赵 方
设计制作 骐 骥

出 版 中国林业出版社(100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

E-mail: forestbook@163.com 电话: (010)83222880

发 行 中国林业出版社
印 刷 中国科学院印刷厂
版 次 2010 年 1 月第 1 版
印 次 2010 年 1 月第 1 次
开 本 185mm × 245mm
字 数 288 千字 插图约 245 幅
印 张 13
印 数 1~5000 册
定 价 34.00 元

内容目录

著者:徐华铛

绘图:徐华铛 郭 东 张立人 杨冲霄 郑兴国 傅维安
袁利东 徐积锋 袁忠良 姜志良 田重青 杨冬领

内 容 提 要

麒麟,是中华民族传统艺术百花园中一朵造型奇葩,瑰丽多姿而又仪态万方,威武豪迈而又高雅尊贵。本书以简洁生动的语言,讲述了麒麟的历代演变、特色和造型风格。全书绝大部分是白描的麒麟造型艺术图稿,绘画者均有较高的艺术造诣,风格多样,具有较强的观赏价值和实用价值,是我国第一本编绘的麒麟造型专著。可供科普文物工作者、建筑艺术设计者、工艺美术创作者、雕塑造型设计者、大专艺术院校师生参考,也可供影视戏剧美术工作者借鉴。

于故纸堆里淘金 从瓦砾丛中拾珠

——为“徐华铛作品系列”出版作序

著名动物雕塑家
中国美术学院雕塑系教授

傅维安

工艺家、鉴评家徐华铛，才足兼通，流可归杂，然述而有作，自具器识，染指文墨，每有异响。尤在工艺美术领域，其对作品的推介及史论的研索更有建树，迄已成书六十余部，行文百数万言，可谓书香盈门，硕果满枝。

艺文之果，声稀踪远，其于民族艺术之激扬自有催化之功，于工艺史论的研究更有奠基之功。华铛君其自出道始即沉湎于民族艺术之汪洋，耘耕于传统文化之沃土，于故纸堆里淘金，从瓦砾丛中拾珠，孜孜兀兀，心无旁骛，寒暑数历，春秋几度，纵茧缚其无悔，开花甲而依然。就凭这股子精神，前路自必成蹊矣。

徐华铛著书，自有面向，自有所持，自有风致。为致实用计，他坚持图文并茂甚而以图为主，附图务期精，务期多，所选图例既有传世之古物，公认之佳作，更有见所未见搜罗于乡野坊间的遗珠。图又分真贋，真者即影像件，贋者即摹写本，前者之优，真切如在；后者之胜，洗炼明确。行文方面，他坚持以浅显的语言，述说梗概，阐发深义，既有渊源的追溯又有理论的扶持。正缘这种坚持，他的著作可视可读，宜赏致用，亦缘于此。现在，他欣受委托将新著及前已出版之书籍重行筛选，重行整合，分为十余册，总成一系列，并以“徐华铛作品系列”统冠其名。

这些书目分别是《中国龙的造型》、《中国凤凰造型》、《中国神兽造型》、《中国麒麟造型》、《禽鸟造型集锦》、《中国古塔造型》、《中国彩塑泥人》、《中国罗汉造像》、《中国菩萨造像》、《中国狮子造型》、《中国弥勒造像》等。这是一项浩大的系统工程，完成它殊非易事，一般情况需有多人合力才可，然而今日他却一肩担当了。也许在徐华铛心目中，笔耕生涯、理当如此，自然而然，不足言累，但在旁人看来却未免太过艰辛。

我与徐华铛是师生更是朋友,20世纪80年代初他在浙江美术学院(现为中国美术学院)修习时,我是他的老师,续后交往依然绵密。尔来几近三十年矣,他已开甲,我逾古稀,故我与华铛君之交往自应归于友道了。华铛君是在从事工艺美术创作与研究中胜出的,他在入读浙江美术学院之前早有文名,而著书则在稍后。先是兴之所致编写一些小集子,其中亦有与同好合作写成的。获得好评之后则更一发不可收。他素有寻根溯源的兴味,更有敷衍于文字的冲动,加之他的勤勉与毅力,孜孜以求,终成正果。

是为序。

目 录

目 录

上 篇 形的演变 美的历程

第一章 古文献中的“朦胧美”	2
(一)“西狩获麟”的故事	2
(二)麒麟,在人们心目中的造型	4
(三)麒麟,是人们心目中的仁兽、圣兽	5
(四)麒麟,就是长颈鹿	8
第二章 两汉时期的“古拙美”	12
第三章 南朝时期的“雄健美”	17
(一)初宁陵前的麒麟	18
(二)永宁陵前的麒麟	19
(三)景安陵前的麒麟	20
(四)修陵前的麒麟	21
第四章 宋元时期的“清秀美”	25
第五章 明清时期的“繁复美”	30

下 篇 威仪华美 飘逸矫健

第六章 麒麟的造型艺术	52
(一)麒麟头部的造型	53
(二)麒麟的躯干造型	64
(三)麒麟的四肢造型	67
(四)麒麟的尾部造型	69
第七章 麒麟,是龙家族中的一员	71
第八章 麒麟的装饰魅力	82
第九章 麒麟造型集锦	108
一片丹心为麒麟(代后记)	198

上篇

形的演变 美的历程

——麒麟的历代造型特色

在中华民族传统的艺术宝库里,麒麟是我国历代人们喜闻乐见的装饰形象。它瑰丽多姿而又仪态万方,威武豪迈而又高雅尊贵。其造型集中了自然界各种动物美的大成,既具有兽类动物的自然特征,又突出地表现了超出自然本色的理想化的形式美感,成了饱含东方艺术魅力的神灵瑞兽。这种综合了动物美大成的“瑞兽”,经过历代文学家、艺术家们千锤百炼的辛勤劳动得以逐步演变,逐步完美,并以强烈的民族风格陶冶着人们,给人以吉祥的祝福和华美的享受。

麒麟的历代演变和我国传统的纹样龙凤一样,源远流长。它从春秋战国时期的朦胧状态开始,就受到人们的顶礼膜拜,在它的身上凝聚着民族的精神,寄托着人们的理想。然而,麒麟比起龙凤来,尽管在影响上有过它的一段辉煌,但在运用的范围上却较为单薄,留存后世的实物远不如龙凤的造型多,历代也没有专门论述麒麟的专著,更没有系统的麒麟图集,这对我们探寻麒麟的来龙去脉带来了重重困难。然而,麒麟这一美好的瑞兽形象,却始终在我们心中萌动,它驱使我们拨开漫漫的历史迷雾,在历代文献、出土文物以及保存下来的民间艺术品上去寻觅它的踪影,展示它的风采。

从我们现在掌握的素材及考察的结果来看,麒麟在各个历史时期都有不同的特征和气质。这种不同的特征和气质,都以“美”来贯穿始终。它的演变沿革过程基本经历了五个主要阶段:即春秋战国时期文献中的朦胧美、两汉时期的古拙美、南朝时期的雄健美、宋元时期的清秀美,而逐渐过渡到明清时期的繁复美。当然,这个划分也不是绝对的,因为麒麟的演变在整个历史发展中是循序渐变的,无法绝然割离,后一个阶段总多多少少保留着前一个阶段的风格和形式,并与当时的精神风貌、文化艺术相辅相承,麒麟的演变过程正是在不断地吸取着时代风云的营养而不断新生、不断发展的。因此,我们可以说,麒麟的历代造型演变,是一个美的历程。

这里值得着重提出的是从宋代开始,麒麟的演变已逐渐往龙的特征靠拢,其外观和艺术特色与龙的演变紧密相联,以至最终成了龙家族中的一员。

第一章

古文献中的“朦胧美”

麒麟，是中华民族传统艺术宝库里的祥瑞神兽，受到历代人民广泛而持久的欢迎。早在春秋战国时期，便出现了麒麟的名称，但很难找到实物，我们只能从历代文献记录中来体味它的朦胧美感，揣摩它的神奇风采。

（一）“西狩获麟”的故事

“汉祀应祥开，鲁郊西狩回。奇音中钟吕，成角喻英才。画像临仙阁，藏书入帝台。若惊能吐哺，为待凤凰来。”这是唐代诗人李峤的咏《麟》诗。诗中“汉祀应祥开，鲁郊西狩回”告诉我们古代发现麒麟的两次记载：一次在公元前480年（鲁哀公十四年），说的是“西狩获麟”。孔子的《春秋·左传哀公十四年》中便记述了“西狩获麟”这件事，这是我国历史上最早出现的有关麒麟的文献记载。另一次记载是在次后的《汉书·武帝纪》中，“太始二年，春，西登陇首，获白麟以馈宗庙。”其中，以“西狩获麟”的记载最有份量，也为历代许多文献转载。

“西狩获麟”说的是鲁哀公率众在鲁国西境的大野泽地获得麒麟的故事。战国史学家公羊高撰写的《公羊传》和谷梁赤撰写的《谷梁传》，都记载了这方面的内容。与儒家学派创始人孔子同代人左丘明的《左传·卷十二》载：“哀公十四年春，

西狩于大野，叔孙氏之家臣钥商获麟，以为不祥，以赐虞人。仲尼观之曰：‘麟也’。”而《东周列国志》的记述较为具体：“周敬王三十九年（公元前481年），鲁哀公狩于大野，叔孙氏家臣钥商获一兽，麋身，牛尾，马蹄，头上有一肉角，怪而杀之。孔子叹曰：‘仁兽，麟也，孰为来哉？’使弟子埋之。是为麒麟冢。”

麒麟降世，竟无人识晓，以怪异之貌而被“怪而杀之”，使孔子十分震惊。据说孔子那天在家中看书，他的弟子子路风风火火地跑来告诉他，说鲁国的郊外出现了一只麒麟。孔子高兴得手舞足蹈，赶紧骑马去看。结果还没到那个地方，又有一弟子慌慌张张跑来拦住他，说麒麟被人打死了，孔子一下子从马上跌下来，号啕大哭，七天七夜不省人事。

等到孔子睁开眼睛，第一句话便问麒麟尸首现在哪里？弟子们不理解这是为什么，孔子解释

图1-1 中国麒麟文化之乡——
巨野旅游标志之一

说,麒麟的出现是天下太平盛世的征兆,可是麒麟刚刚出现,就被打死,太平盛世还没有到来就被扼杀在摇篮里了,使孔子痛惜不已,他联想到自己一生怀才不遇,触景生悲,为麒麟写下一首挽歌:“唐虞世兮麟凤游,今非其时来何求,麟兮麟兮我心忧。”从此绝笔,不再著书。

孔子的出生与去世均和麒麟有关。传说在鲁哀襄公二十二年(公元前551年),孔子的母亲颜征在怀了孕后,去尼丘山祈祷,遇一麒麟而生孔子。由于孔子降生时,头顶长得有点像尼丘山,便取名为孔丘,字仲尼。而孔子去世在公元前479年,刚好是鲁哀公西狩获麟的次一年,而他的《春秋》一书也恰恰在“西狩获麟”的同一年脱稿,这时孔子已七十一岁,从此不再著书。这也与至今仍在流传的“孔子获麟绝笔”的故事是吻合的。孔子获麟绝笔,从客观上讲,是年纪大了精力不佳。但从主观上讲,感麟被杀而忧也是一个重要的原因。孔子遇麟而生,又见麟而死。唐代大诗人李白在《古风诗》中就有“希圣如有立,绝笔于获麟”的诗句。由于孔子将《春秋》作为封笔之作,故后人称《春秋》为“麟经”、“麟史”。

鲁哀公守狩的“大野”即今山东省巨野县。春秋末期的巨野,地处鲁国西境大野泽地,有麒麟爱吃的芦苇、香蒲等植物,是麒麟习惯生长的地方。鲁哀公率众狩猎于大野的西境,故云“西狩”。由于古代都把龙凤龟麟当成神灵,西狩获麟,也就成了文人笔下的重要内容。由于2500多年前这里出现过“怪异”的麒麟,被杀埋的地方——“麒麟冢”便成了蕴含独特文化内涵的一方名胜,历代文人骚客慕名来此觅圣迹,他们或讴歌,或慨叹,发思古之幽情,咏不朽之佳句。唐代著名学者韦表微曾作“麟台碑铭”;李白、辛弃疾以及明代王樾登、孙宜等著名诗人均在麒麟冢留下了脍炙人口的诗句。

唐武德四年,因“西狩获麟”的典故,巨野一度改为麟州,并在麒麟冢上建造起“麒麟台”。明嘉靖十四年,进士张九叙作斗书“麒麟冢”三字,刻石立于麒麟台前。明天启年间,县令方时化在此修建庙宇,名曰“瑞麟寺”。这两处地方均成了人们怀麟的名胜,香火旺盛,代代相传,使巨野及巨野以东的嘉祥县等地成了中国麒麟文化的故乡。

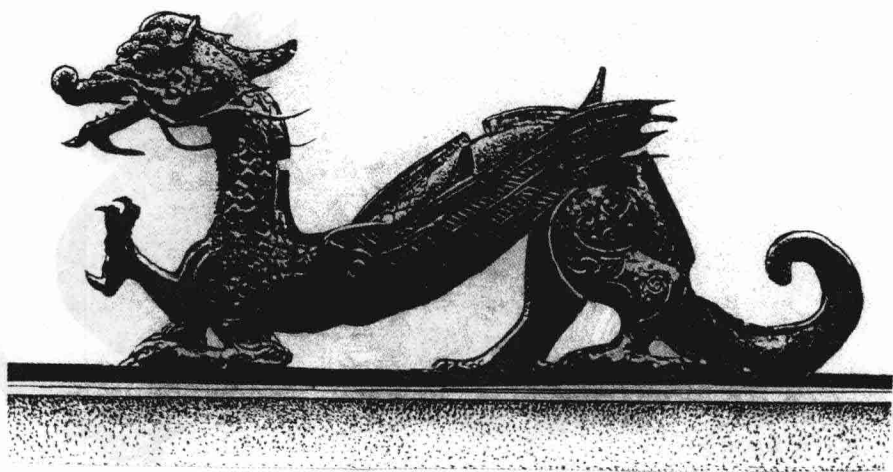

图1-2 中国横店影视城“秦王宫”前仿秦汉麒麟

(二)麒麟,在人们心目中的造型

成书于战国时代的《尔雅》,是我国第一部解释词义的专著。在该书的《尔雅·释兽》卷中,出现了麒麟的形象性记载:“麟,麋身,牛尾,一角。”麋,是我国稀有的珍贵兽类,体形比牛大,毛色淡褐,雄的有角,角像鹿,面似马,尾像驴,蹄像牛,颈像骆驼。但从整体看,却什么都不像,俗称“四不像”。野生的麋早已灭绝,现存者都是北京南苑皇家猎苑的孑遗。

麋身,牛尾,头上只长一角。这是古代学者第一次对麒麟外貌的描述,后人多沿用此说,并加以发挥。

东汉许慎的《说文解字》,是我国第一部字典。它对麒麟的解释是“大牝鹿”,牝者,畜母也,麒麟成了仁兽慈祥的大母鹿。其外貌的描述和《尔雅》“麒麟,仁兽也。麋身,牛尾,一角。”相似。

东晋道教学者葛洪将麒麟升华到圣兽的高度:“麟,兽之圣也,寿二千岁。”(《全晋文》卷117)

古文选《毛诗义疏》对麒麟作了进一步的描述:“麟,马足,黄色,圆蹄,一角,角端有肉。”“背毛五彩,腹毛黄,不履生草,不食生物。”还说,“麒麟无种而生,世不恒有,可活三千岁。”

南朝梁代沈约在《宋书·符瑞志》中对麒麟的描述是:“麋身而牛尾,狼项而一角,黄色而马足。”

宋代裴因在《史记集解》一书中,引后魏张揖的解释,将麒麟分出雌雄:“雄曰麒,雌曰麟。其状麋身,牛尾,狼蹄,一角。”

清代大学者段玉裁在给《说文解字》注释时,综合各家之长,对麒麟提出自己的观点:“状如麋,一角,戴肉,设武备而不为害,所以为仁也。”

在古代史学名著《战国策》中,麒麟两字的“麒”字偏旁作“马”,成了“骐麟”,使麒麟和神驹良马等同。晋朝葛洪著的《西京杂记》中,记载了麒麟的高度,西汉时期的五柞宫树下,“有石骐麟

二枚……是秦始皇骊山墓上物也，头高一丈三尺”。

根据以上描述，我们可设想出麒麟的大体形状：鹿的躯体，马的圆蹄，牛的尾巴，前额长有一角，角的前端为肉瘤状，宛如长颈鹿的磨菇状角。背部为斑斓的五种色彩，向腹部渐渐转为黄色。

麒麟独角的前端为肉瘤，故“设武备而不为害”，它不是作为武器用的，而是祥瑞的标记。麒麟是“不刳胎剖卵则至”，“无种而生”，天生便有的，寿命长达3000年。麒麟是圣兽，世上不常见，见则是帝王施德政，成了天下太平的瑞象和吉祥如意的征兆。

(三)麒麟，是人们心目中的仁兽、圣兽

麒麟，含仁怀义，品质优秀，动则有仪容，是人们心目中的仁兽、圣兽。

《诗经·周南·麟之趾》记载麒麟不以四蹄去践踏生灵，不以额和角去抵触对方。《宋书·符瑞志》说得更为具体，说麒麟“含仁则戴义，音中钟吕，步中规矩，不折生草，不食不义，不饮垮池，不入坑阱，不罹罗网”。麒麟有仁有义，循规蹈矩，发声“音中钟吕”。古代以十二律管确定乐音的高低，其中奇数为阳类，称六律；偶数为阴类，称六吕。“音中钟吕”说明麒麟发出的声音分别排位为第六、八、十位的中吕、林钟、南吕的“中和”之音。这一切均体现了麒麟仁厚君子的谦谦风度。

我们从《礼记·礼运》记载的“出土器车，河出马图，凤凰麒麟，皆在郊椰”中又获悉，麒麟和凤凰一样，不和人类争地盘，不和生灵争食料，而是生活在郊外的沼泽中。因此，麒麟被人们称为“仁兽”、“太平之兽”。

麒麟的出现被视为吉祥之兆，带有浓厚的神秘色彩。根据麒麟的长相为鹿形瑞兽的描述，唐代诗人李峤咏《麟》诗“汉祀应祥开，鲁郊西狩回”中记述鲁哀公和汉武帝狩猎的麒麟当为大型的鹿形动物，后人推测可能是长颈鹿。

据汉朝学者戴德主编的儒学经典《大戴礼记》记载：“毛虫三百六十，而麟为长。”将麒麟列为毛类动物之首。同书中将“麟、凤、龟、龙，谓之四灵。”而麒麟为“四灵之首，百兽之先”。值得指出的是汉代的“四灵”通常为青龙、白虎、玄武、朱雀。而《大戴礼记》之“四灵”将白虎易为麟，朱雀易为凤。这一方面说明，当时的“四灵”物种并不固定。另一方面说明，当时的朱雀与凤可能是异名同物。而白虎与麟也可能是异名同物。汉代的青龙、白虎、玄武、朱雀皆在玉器实物中有所表现，而麒麟却没有表现。只有现在我们称呼的“螭”和“辟邪”时有出现，而它们在汉代都为独角兽。因此，很有可能，当时的麒麟便是螭和辟邪。

据古籍《礼纬·稽命征》记载，在麟、凤、龟、龙“四灵”的基础上，又纳入了白虎，使“四灵”成了“五灵”。文中说：“古者以‘五灵’配五行：龙，木也；凤，火也；麟，土也；白虎，金也；神龟，水也。”许慎在《五经异义》中，又把“五灵”归纳为五方：“龙，东方也；虎，西方也；凤，南方也；龟，北方也；麟，中央也。”

在《礼记·礼运》篇中，对“四灵”的神性作了如下的解释：“麟体信厚，凤知治乱，龟兆吉凶，龙

图1-3 麒麟送子

能变化。”因此，麒麟又是一种诚信、淳厚的瑞兽。

麒麟常被用来比喻罕见的杰出人才，成语“凤毛麟角”便是此意。据《三辅黄图·汉宫殿疏》记载，西汉丞相萧何曾造“麒麟阁”，用以“藏秘

书，处贤才”，说的也是这层含义。民间广为流传的“麒麟送子”，便是对麒麟送来罕见杰出人才的认同(图1-3)。

麒麟还被用来表示对幼儿聪颖的美称。据

《晋书·顾和传》载,晋代顾和两岁丧父,幼时便有才华,其族叔顾荣相当器重他,曾说:“此吾家麒麟,兴吾宗者,必此子也。”南朝诗人徐陵,幼时聪慧过人,德高望重的名僧宝志曾用手抚摸其头,称其为“天上石麒麟也”(见《陈书·徐陵传》)。唐朝诗人杜甫也在《杜工部草堂诗笺·徐卿二子歌》中对徐陵的两个儿子称赞为“麒麟儿”:“君不见徐卿二子生奇绝,感应吉梦相追随,孔子释氏亲抱送,并是天上麒麟儿。”人们还以“麟趾凤雏”比喻贵族子孙;以“麟趾”祝颂子孙贤惠;以“麟趾呈祥”作为结婚吉联的横批,祝颂生育仁厚的后代;以“麟肝凤髓”比喻极为稀有的食品;以“麟角凤嘴”、“凤毛麟角”说明物品的罕见、珍贵。

有的古文献还把麒麟说成是能吐玉书的圣兽。在民间传说中,麒麟与儒家学派的创始人孔子也有着密切的渊源。孔子出生的当天晚上,有

麒麟降临到孔府阙里人家,并吐玉书,书上有“水精之子孙,衰周而素五,徵在贤明”字样。告诉大家孔子非凡胎俗子,乃自然造化之子孙,虽未居帝王之位,却有帝王之德,堪称“素王”。孔子家人将一彩绣系在麟角上,以示谢意。周敬王末年时,有人在曲阜掘土犁田时,竟挖出了那条当初系在麟角的彩绣。当孔子入学时,家人捧出麒麟吐出的三卷玉书让其阅读,孔子正是精读了这三卷玉书后才成为圣人。至今,在文庙、学宫中还以“麟吐玉书”(图1-4)作为装饰,以示祥瑞降临,圣贤诞生。

在山东一些地方还存在着“由不育妇女扶着载有小孩的纸扎麒麟在庭院或堂屋里转一圈,家人将彩绣系于麟角”的祈子方式。很多地方还给婴幼儿佩戴“麒麟锁”,为孩子祈祷长命百岁。有的还给麒麟插上双翼,说它能随日月飞翔,故麒

图1-4 石雕“麟吐玉书”

麟成了天上星宿,成了“五行之精”的神灵之兽。

麒麟“不群居,不旅行”,在太平盛世以单体出现,而且往往伴随着圣王或是喜庆祥瑞之时降临。周武王推翻纣王,建立了周朝,制礼作乐,天下大治,故见“麒麟游苑,凤凰翔庭。”《毛诗义疏》称:“圣人出,王道行则见。”“有王者则至,无王者则不至。”因此,麒麟的出现被认为是圣王之“喜庆”,一出现,便“明王动静,有仪则见”,“动则有容仪”(见《宋书·符瑞志》)。可以想象,“太平仁兽”麒麟,在瑞气祥云缭绕中,在悠扬的香音飘忽中,款款而来,这是一个何等神奇的造型,又是一个何等美妙的境界。

麒麟是我国古代罕见的“仁兽”,捕获或伤害麒麟,往往被成是不祥之兆,是灾变的象征。东汉

服虔指出:“麟非时常所见,故怪之,以为不祥。”在古文《史记集解》中,记述了孔子因鲁哀公伤麟而绝笔《春秋》;在古文《史记索引》中,记述了司马迁因汉武帝获麟而终止《史记》的述事。

从历代文献的记载中,我们发现麒麟多出现于北方地区。在梁代沈约的《宋书·符瑞志》中,收录了自武帝元狩元年(公元前122年)至东晋成帝咸和八年(公元33年)之间出现的麒麟史料竟有75次之多,其中绝大部分出现在北方,建康(今南京)以南仅出现5次。

古文献中的种种记述,为麒麟平添了一层奇谲而瑰丽的色彩,也给人们带来一种神秘而朦胧的美感。

(四)麒麟,就是长颈鹿

倘我们沿着古文献中的记述去寻觅麒麟的造型,还可以得出一个较为确切的答案:麒麟,就是长颈鹿。

当代古文字学者康殷著的《文字源流浅说》中说,麒麟的早期形象实际上就是长颈鹿,商代的甲骨文中就有逼肖的长颈鹿象形文,由此字形可知商代确实有长颈鹿——鹿麟存在,到东周时可能逐渐灭迹,在后代文人墨客笔下才逐渐将麒麟变成一种莫名其妙的神兽。日本直到现在仍称长颈鹿为麒麟。

据史料记载,明成祖永乐十二年(1414年),榜葛刺(今孟加拉国)的使臣进献麒麟。永乐皇帝见到这样高大的麒麟,不觉耳目一新,心中大悦,即诏翰林院修撰沈度写了一篇《瑞应麒麟颂》,并命他画下麒麟画像,又叫他将《瑞应麒麟颂》用工

笔小楷抄在图上。这幅《瑞应麒麟图》成了国宝级的珍品,现藏台北故宫博物院。画中的麒麟便是长颈鹿,这是明代将麒麟确认为长颈鹿留下的最真实纪录(图1-5)。从画面上看,高高的长颈鹿十分温驯,头部下垂,俯视着系绳者;系绳者是一位穿着长袍的孟加拉人,身高不及长颈鹿的一半,他仰首相视,双手牵绳,神态自然。

长颈鹿是现代用语,明代人称为麒麟或称“组来法”。组来法是阿拉伯语长颈鹿的音译。其实,国人很早就知道有长颈鹿这种动物,晋代称为“驰牛”,宋代称为“徂腊”。宋代开始,将长颈鹿和麒麟混在一起。明代宫廷则将长颈鹿和麒麟等同起来。

明代沈度在《瑞应麒麟图》上对皇帝撰文说:“永乐甲午秋九月,麒麟出榜葛刺国,表进于朝,

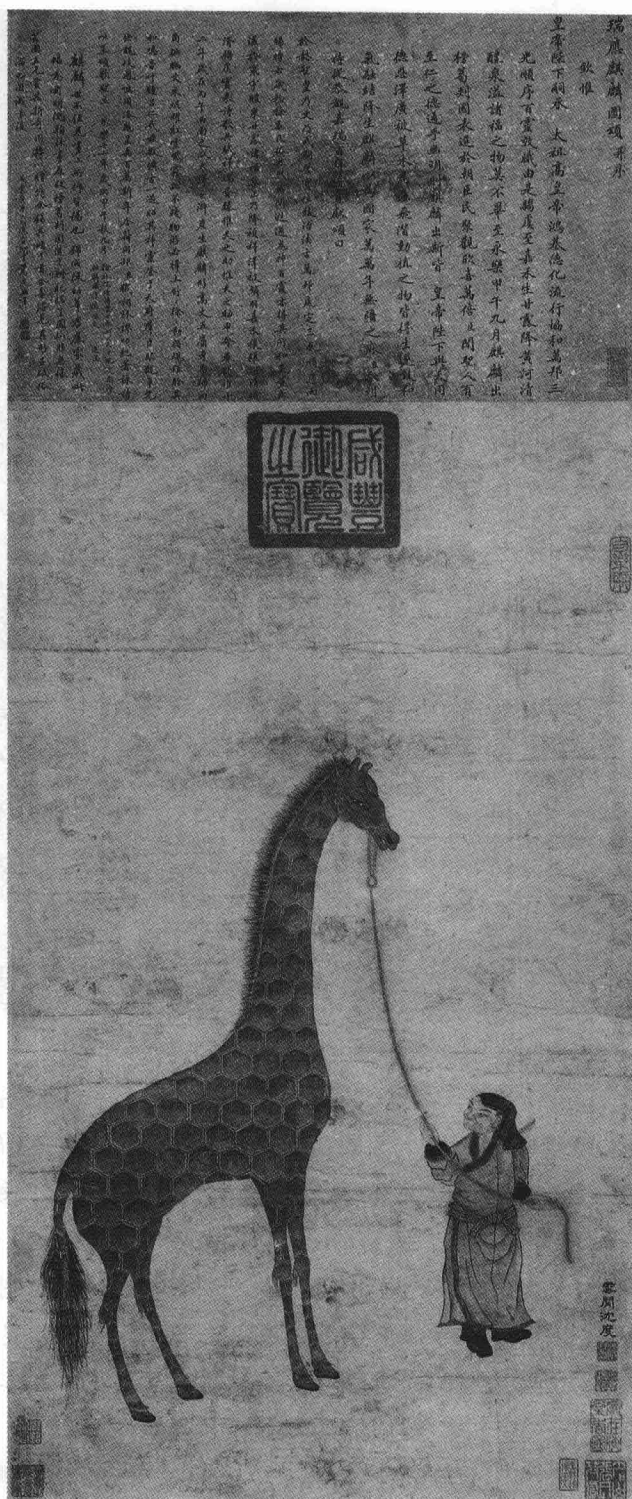

图1-5 沈度(款) 瑞应麒麟图

瑞應麒麟圖頌 并序

欽惟

皇帝陛下嗣承 太祖高皇帝鴻基德化流行協和萬邦三
光順序百靈效職由是錫虞至嘉禾生甘露降黃河清
醴泉溢諸福之物莫不畢至永樂甲午九月麒麟出
榜葛刺國表進於朝臣民聚觀欣喜萬倍臣聞聖人有
至仁之德通乎幽明則麒麟出斯皆 皇帝陛下與天同
德恩澤廣被草木昆蟲飛潛動植之物皆得遂生遂長和
氣融結降生麒麟以為國家萬萬年無疆之祚且奏列
侍從恭觀嘉瑞百拜稽顙頌曰

於赫聖皇乃文乃武嗣公寶位效治法古為邦底定三才順序而
暢時若歲格穆民化然成無間遐邁鬼神百靈播揚其所和氣並
溢於寰宇醴泉甘露諸福畢至乃降板祥澤被朝野嘉禾穰穰河清
涓涓慶雲來封歌共賦祥瑞皆臻惟天之功惟天之助聖皇帝與天
二年歲在丙午西南之政大祥至祥降生麒麟形高丈五麋身馬蹄肉
角麒麟文采焜耀紅雲紫霧趾不踐物游必擇土舒舒徐徐動循規矩
聆其和鳴音協鐘呂仁哉聖德廣古一遇昭其神靈登于天府羣臣
和鳴音協鐘呂仁哉聖德廣古一遇昭其神靈登于天府羣臣
快觀效職鳴則降龍呈瑞百嘉斯年合符同非 麒麟出榜葛刺國
以呈頌歌聖主 永樂十二年歲次甲午秋九月 榜葛刺國進麒麟
麒麟世不經見畫上所作皆偽也 麒麟出榜葛刺國進麒麟

麒麟世不經見畫上所作皆偽也 麒麟出榜葛刺國進麒麟

榜葛刺國進麒麟 永樂十二年歲次甲午秋九月 榜葛刺國進麒麟

图1-6 沈度(款)瑞应麒麟图

臣民鉴观,欣喜万倍。臣闻圣人有至仁之德,通乎幽明,则麒麟出。斯皆皇帝陛下,与天同德,恩泽广被,草木昆虫,飞潜动植,皆得遂生,故和气融结,降生麒麟……麒麟形高丈五,麋身马蹄,肉角肫肫,文采焜耀,红云紫雾,趾不践物,游必择土,舒舒徐徐,动循规矩,聆其和鸣,音协钟吕,仁哉此兽,旷古一遇。”沈度对麒麟的描述和他所绘长颈鹿的形貌完全一致。古文献描述的麒麟形象也完全可以在长颈鹿身上找到吻合之处。

后来,此图来到清代咸丰皇帝的手中,他仔细看后,深有感悟,认为以前画中的麒麟皆不确实,只有这幅长颈鹿才是真的麒麟。即在沈度的颂序后面补词:“麒麟世不经见,画中所作皆伪也,……榜葛刺国进于朝纪瑞呈图,似非无据……余喜得见真形,足破俗论也。”并郑重地盖上他的“咸丰御览之宝”的方形印章(图1-6至图1-8)。

榜葛刺国进贡麒麟,当和航海家郑和下西洋

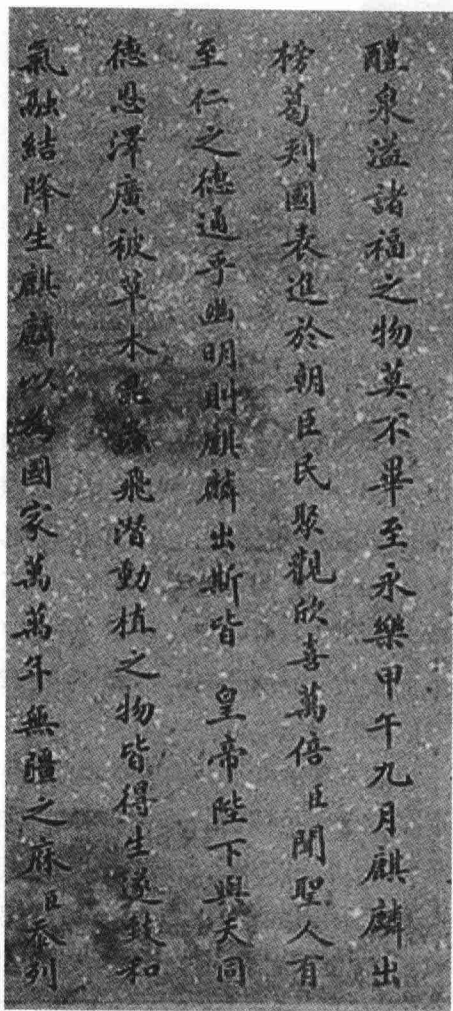

图1-7 沈度(款) 瑞应麒麟图

有关,郑和曾数次访问榜葛刺,受到隆重的接待。该国也曾于明永乐、宣德年间数次访问中国,并赠名马、麒麟等物。麒麟本是中国古代传说中的祥瑞灵物,《瑞应麒麟图》记录了中国和孟加拉国友好往来的见证,也成了明代把长颈鹿当作麒麟的一个佐证。

麒麟和长颈鹿,前者虚,后者实,在我国古代对外交流中往往混淆在一起。一方面是因为二者的名称读音相近(阿拉伯语称长颈鹿为“组来

图1-8 沈度(款) 瑞应麒麟图

法”,西班牙语为“其拉法”),另一方面是长颈鹿性情温驯,也为祥瑞之物。

通过以上的事例,我们可以在长颈鹿和麒麟之间划上等号。然而,长颈鹿的造型和人们心目中的传统麒麟造型毕竟是两码事。这里,我们仍希望沿着人们心目中的麒麟造型去寻觅、去塑造这个美好的神奇形象。

第二章

两汉时期的“古拙美”

从汉代起,麒麟与青龙、白虎、玄武(即神龟)、朱雀(即凤凰)四灵相列后,成为五灵中代表“中央”方位和“土”行的神兽。

汉武帝尊奉儒术,因此,儒家们颂扬的“仁兽”麒麟也受到特别的重视。据古文记载,汉武帝曾看到过麒麟。元狩元年(公元前一年)冬十月,汉武帝狩猎来到雍祠五峙,获得白麟,认为是祥瑞之兆,高兴地作白麟之歌。为此,将原来的年号元朔改为元狩,以庆吉祥。据清代学者吴宝芝撰写的《四库全书·花木鸟兽集类》记载,汉武帝获得的白麟是一只“一角五蹄”的奇兽。唐代诗人咏《麟》诗中的“汉祀应祥开”说的便是这件事。

此外,汉武帝还修建了麒麟阁(一说是萧何所造),赏赐群臣白金。汉宣帝甘露三年(公元前51年),给功臣霍光、张安世、韩增、赵充国、魏相、丙吉、杜延年、刘德、梁丘贺、萧望之、苏武等11人画像,并将图像置于阁内,以表其功,并向天下百姓昭示其爱才之心。这便是李峤诗中“画像临仙阁”的出处。后世多以“麒麟阁”或“麟阁”表示卓越的功勋和最高的荣誉。由于汉武帝的重视,麒麟的纹饰曾一度比较流行。

唐代武则天,以麒麟作纹饰绣于袍服,名为“麒麟袍”,专门赏赐给三品以上的武将穿戴。

据《西京杂记·卷三》记载,秦始皇的墓前已出现了作为墓道驱鬼辟邪的石麒麟,这是麒麟作为雕刻实物形象的最早记载。但也有人认为这麒麟是“仁兽”,不可能作为墓前的守护石兽。据记载,在汉代及汉代以前的墓前守护兽中有石马、石牛、石虎、天禄等形象,我们认为这麒麟可能是天禄之误。

其实,麒麟和天禄均为鹿形的瑞兽,因鹿与禄同音,天鹿也称为“天禄”。在汉代,很难将麒麟与天禄的形象区分出来,唯一可区分的是头上的角,麒麟为独角,天禄为双角。天禄作为驱鬼辟邪的瑞兽开始于楚国,人们称其为“楚文化”,秦国统一六国后,继承了该文化。汉高祖为楚人,又使这文化得到发展,因此,天禄和麒麟一起,双双成了宫廷中的瑞兽,逐渐沿用于汉代以后的装饰之中,并运用到陵墓装饰上。

由于时代久远,我们已不可能找到汉代有关麒麟的图稿。从现存的实物看,汉代麒麟的形象大多出现在画像石、画像砖、玉雕和其他工艺品的装饰上。从陕西王得元墓画像石、山东沂南画像石、江苏睢宁九女墩画像石、四川彭山县岩墓及一些出土的玉雕、铜制银饰工艺品上,我们大致可以看到汉代麒麟的风貌:躯体大致像鹿,有

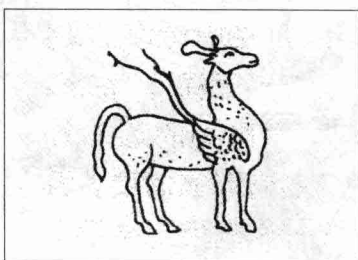

的身上还有圆形斑点。头生一角，角端有一圆球，以示肉瘤，马的蹄，牛的尾巴。有的外形像马，故麒麟也有写成“騊麒麟”。有的外形像羊，头上的独角生得很长，尾巴为马形的。其形态虽较稚拙，充盈着古味，但其动势却较生动。有的在徐步缓行，有的在停立凝望，有的在撒蹄飞奔，有的在回头看望，有的在仰头鸣叫(图2-1)。

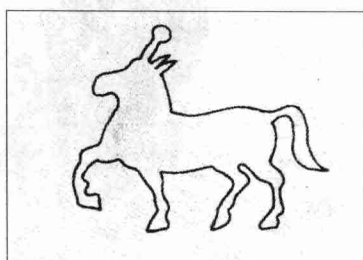
倘我们再深入观察的话，发现汉代麒麟的身上大多长有双翼。我们这里列出的汉代麒麟实物中基本上有双翼存在，这是由于人们自古向往能飞离地面，翱翔太空之故，中国古代多有“天马行空”和“羽人飞兽”的传说。我们目前所知的最早带翼神兽当数战国时期中山国墓中出土的“错银铜双翼神兽”(图2-2)，兽身狭长，双翼振起，虎

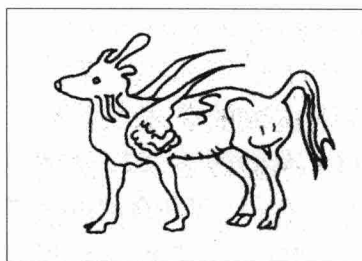
西汉陕西出土玉雕麒麟

东汉出土石刻麒麟

东汉陕北画像石麒麟

东汉江苏睢宁画像石麒麟

东汉出土石刻麒麟

东汉山东沂南画像石麒麟

东汉陕西出土铜牌饰麒麟

东汉朝鲜出土银饰麒麟

图 2-1 东汉出土的麒麟形象

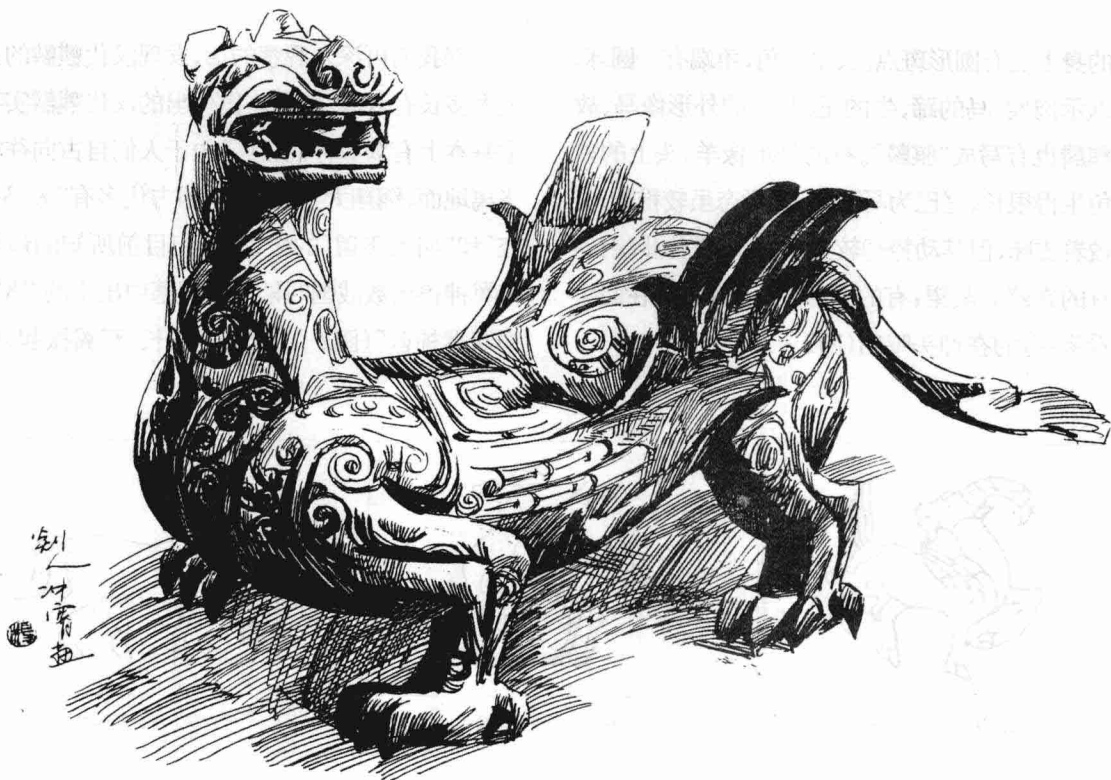

图2-2 中山国墓出土的错银铜双翼神兽(战国)

头龙颈高高昂起,四肢张开,一股虎虎生气扑面而来。这尊神兽是中国工艺美术品中的珍宝,有人说它是“麒麟”的最早形象,这尚待行家们考证。

河南邓县汉代彩色画像砖墓中,有一标明“麒麟”的画像砖,马形蹄足,独角有翼,俨然是一匹“天马”(图2-3)。

从现存下来的实物看,汉代麒麟的造型简洁而明快,动物的自然味浓,人们一眼就能看出这麒麟其实就是鹿、羊或马的变体,而且都是侧面形象,头上生有一角。图形的线条刚柔相济,造型稚拙,显示出一种古拙的美感。而头上生有双角的则称为“天禄”(图2-4、图2-5)。

麒麟的这种造型,是把这些备受人们珍爱的动物所具备的优点肢解后,重新拼合,集中在麒麟身上,充分体现了中国人的“集美”思想。所谓集美,通俗地说是将一切美好的东西集中在一个事物上的一种表现。这种理念一直是几千年来中国人精神世界和物质世界所追求的目标和愿望。

那么古人为何选择鹿、羊和马作为麒麟形象的变体呢?

古人认为鹿是吉祥的瑞兽,是人升天或仙人必用的乘骑。古书记载:“千年为苍鹿,又五百年为白鹿,又五百年为玄鹿。”因此,鹿又是一种长寿的仙兽。在人们的眼光中,“玄鹿”感到太玄虚,而“白鹿”则恰到好处,故民间往往选白鹿为麒麟

图2-3 河南邓县汉代彩色画像砖麒麟(汉)

的变体。有人还称白鹿为“天鹿”，有的干脆写成“天禄”。据《艺文类聚》记载：“天鹿者，纯善之兽也，道备则白鹿见。”鹿又是帝王的象征，古文中有“鹿死谁手”、“逐鹿中原”的成语，可见鹿在民间中的期望值是颇高的。再加上人们心目中的麒麟有不少特征和鹿相似，故古人以鹿的形状来演变麒麟也就顺理成章了。

羊也是吉祥之物，性情和善，与人友好，吉祥仁义。《说文解字》里便有“羊，祥也”的记载。马，具有高贵、飘逸、优雅的气质。《易经》中将马象征天，即“乾为天”，被誉为“天马”。在人们的眼中，马一直是矫健灵动的神驹。故古人以羊或马的形状来演变麒麟也在情理之中，不过，以鹿形为多。

东汉时期，随着印度佛教的传入，在佛教中处于崇高地位的“狮子”，逐渐成为人们心目中神奇而庄重的“圣兽”。其强劲威猛的造型逐渐和中国本土的神兽麒麟相结合，使秦汉时期造型古拙的鹿形瑞兽——麒麟，逐渐向威猛的狮子造型靠拢，演变成狮形的新麒麟形象，并和狮子一起，走到护墓石兽的行列中。最后，终于在南朝艺人的斧凿下诞生出南朝帝陵墓前那十余尊雄浑、高大、神奇的新麒麟，成为中国雕刻艺术中一朵夺目的造型奇葩。

图2-4 汉代单角为麒麟

图2-5 汉代双角为天禄

第三章

南朝时期的“雄健美”

汉末的动乱,使中国产生了南北两朝。北朝被少数民族相继统治,战乱不断;南朝虽相对比较安定,但也军阀割据。目前,留存在中华大地上最为著名的麒麟雕刻实物当数南朝帝陵前的护陵石雕神兽。南朝建都建康(即今南京),历经宋、齐、梁、陈四朝,时间为公元420年至589年,和以前的东晋、吴国两朝连在一起,统称为六朝。

南朝崇兴厚葬。帝王和显贵们在生前享尽了荣华富贵,死后也妄图延续下去,其突出的表现便是为自己营筑显赫的陵墓。为达到压邪镇魔、守护陵墓的目的,在陵前安置石兽的现象日益盛行,互相攀比竞争之风愈来愈烈。在统治阶级的授意下,石兽雕刻得越来越高,越来越精美,使南朝陵墓前的石兽成了中国雕刻艺术中的杰出代表。

南朝陵墓前的石兽主要有两种形式:一种是帝王陵前的石兽,其形象多为麒麟和“天禄”。陵前的左边置天禄,右边置麒麟,两者形状大小相似,所不同的是麒麟为单角,天禄为双角。杨宽的《中国古代陵寝制度史研究》中则认为,帝陵前的石兽,不管是单角还是双角,指的都是鹿形神兽,故应统称为麒麟。中国著名古代建筑专家刘敦桢主编的《中国古代建筑史》中也明确认为:“现存

南朝陵墓大都无墓阙,而在神道两侧置附翼的石兽;其中皇帝的陵用麒麟,贵族的墓葬用辟邪。”笔者早就赞同这个观点。不管是单角或双角,均应称麒麟。统治者借助麒麟的神威,来象征“君权神授”的至尊地位。另一种王公贵族的护墓辟邪,现大都称为石狮。石兽头上无角,纹饰比麒麟简洁,规格也比麒麟低一档,但其宏浑的气势却不低于麒麟。

南朝帝陵前的麒麟身躯已脱离鹿形,趋向于狮和虎的形象。有的麒麟倾向狮形,有的麒麟倾向虎形,这全凭石雕艺人临场发挥。但趋向狮的形象占主要地位,特别是南朝后期,狮的形象愈益明显。

麒麟形象均用整块巨石雕琢而成,体感很强,形体方硬而多棱角,显得厚重坚实。麒麟大多挺胸曲腰,目瞋口张,颈短而粗,头上长角,长舌垂于胸前,昂首做仰天长啸状。麟身纹饰华丽,卷毛盘曲,犹如流苏,极富装饰气味。艺人们在重视整体感的基础上更注意夸张和变形,但又表现得生动自然,显得壮美而有生气。

麒麟双肩大都有羽翼,这是神学思想在石刻艺术上的进一步反映。统治者希望自己死后能飞离地面,以“羽人飞兽”的形式,升天成仙。麒麟两

肩的双翼纹饰粗大概括,翼部的长翎线条强壮有力,在翎的根部凿有适量的细羽鳞纹,富有韵律变化。

在岁月的风烟中,南朝麒麟多置于水田之中,麟身下部荒草及膝,遮去麒麟四足,隐去了四足偏短的缺陷。麒麟匍匐于荒原之上,窥探扑捕猎物之良机,几欲腾骧而起。

(一)初宁陵前的麒麟

初宁陵为宋武帝刘裕的陵墓,系南朝帝陵的开端。该陵地处南京麒麟门外的麒麟铺,陵前的护陵麒麟昂首天际,作向前迈进之状,身躯中直,颈部和四肢较短,体态凝重,线条粗犷。麒麟在岁月的风烟中虽然残破,身上雕饰大多模糊不清,但从其极富装饰气味的卷云纹来看,它和汉代的石兽雕刻风格有着脉息相通的继承关系。麒麟长

目前南朝留存下来的护陵麒麟有13处,这些麒麟和两汉及后世的麒麟形象相比,有很大区别。它不像两汉时期的麒麟那样明快古拙,也不像明清时期的麒麟那样繁复华美,而是以浑宏的气势、质朴的造型取胜。现我们将最具代表性的初宁陵、景安陵、修陵、永宁陵前的石雕麒麟作一番简析比较。

3.8米,宽1.3米,高2.9米;体态虽少有变化,却极富生气,透露出一种睥睨一切的无畏气概;刀法虽显得滞涩方钝,却给人一种遐思回味的意境和强烈的内在节奏。“气吞万里如虎”,这是南宋词人辛弃疾凭吊初宁陵之词句。面对这尊1500多年的石兽,确给人一种这样的感受(图3-1)。

图3-1 宋武帝刘裕初宁陵前的石麒麟(南朝)

(二)永宁陵前的麒麟

永宁陵是陈文帝陈倩的陵墓,位于南京甘家巷狮子冲,陵前的麒麟是南朝13处帝王陵的最后石雕,也是南朝陵墓石刻艺术的一个顶峰。永宁陵前的麒麟造型已基本上消除了初宁陵麒麟身上那种拘谨、呆滞的稚拙风格,刀法娴熟圆转,构思奇特独创,给人一种艺术上成熟的美感。麒麟瞠目张口,舌尖上翘,额须下垂,耳如削竹,麟身魁伟雄壮,它们振爪欲攫,跃跃欲动,脚爪的前端离地向上,似在舞动,十分别致。兽身上纹饰有鳞

纹、羽翅纹和卷草纹,线条流畅洗练。额部毛发卷成螺状,尾部及背部也有布满匀称的卷曲花纹,羽翼小巧精细。其造型在继承了宋、齐、梁三代的造型特征后有了新的发展,特别在装饰的灵巧上有了创新。麒麟的体长在3米以上,用整块巨石雕琢而成,有很强的体量感(图3-2)。由于创制者注重麒麟外部刻画,结构严谨,观众便一览无余,因此,永宁陵麒麟耐人深思与想象空间便不及初宁陵的麒麟。

图3-2 齐宣帝萧永之永安陵前的石麒麟(南朝)

(三)景安陵前的麒麟

景安陵是齐武帝萧赜的陵墓,地处江苏镇江的丹阳,因丹阳是齐、梁两代君主的故土。陵前麒麟比初宁陵生动,它昂首张口,腾跃威武,头生双角,目光炯炯,胸前挺起,后腹微缩,身躯呈“S”形弯曲,和高昂的头部组成有机的整体,显得窈窕多姿。麒麟身長3.15米,高2.8米,躯体装饰繁复,

羽翼饰有鳞纹,翼梢略为外展,线条刻画流畅,虽贴在肋侧,仍有展翅欲飞之态。加上翼后的长翎和拖地的长尾,增强了麒麟的主体动势(图3-3)。

麒麟的下颚已残,自颈根处断去。双角亦毁其中部,然而,其精气与神气仍然存在。从侧面视之,颇为玲珑;从正面视之,则有腾骧威武之势。

图3-3 齐武帝萧赜景安陵前的石麒麟(南朝)

(四)修陵前的麒麟

修陵是梁武帝萧衍的陵墓,地处镇江丹阳城东,其陵前的麒麟造得十分气派。麒麟作徐步行进状,形体雄强,气势宏伟,头生双角,双目圆睁,张口露齿舌,颌下长须垂至胸前,并运用了透雕技法。双翼雕饰螺纹,后为翎羽,整体和局部造型

匀称和谐。其风格由拙朴凝重向矫健灵动转变,盘曲的外轮廓线体中蕴含着勃勃生机,麒麟长3.1米,高2.8米,足分五爪,是石雕麒麟中的杰作(图3-4)。

除了以上4座各代表宋、齐、梁、陈四朝帝陵

图3-4 梁武帝萧衍修陵前的石麒麟(南朝)

前的麒麟外,其他9处是:宋文帝刘义隆的长宁陵、陈武帝陈霸先的万安陵、齐宣帝萧承之的永安陵、齐高帝萧道成的泰安陵、齐景帝萧道生的修安陵、齐和帝萧宝融的恭安陵、齐明帝萧鸾的兴安陵、梁文帝萧顺之的建陵和梁简文帝萧纲的庄陵。这些帝陵前均有巨型石麒麟守护,大者重30余吨,小者也有10余吨,它们处在广阔的原野

上,面对苍穹,做昂首长吼状,威武雄健,气势逼人,与周围的旷野共同构成了“静中有动”的动态美感。无怪乎古人撰文称赞:“建陵石兽高二丈,疑有鬼斧兼神工。”1989年,南朝陵墓前包括麒麟的石兽,已被列为全国重点文物保护单位(图3-5至图3-8)。

图3-5 齐宣帝萧永之永安陵前的石麒麟(南朝)

图3-6 齐景帝萧道生修安陵前的石麒麟(南朝)

图3-7 梁文帝萧顺之建陵前的石麒麟(南朝)

图3-8 梁简文帝萧纲庄陵前的石麒麟(南朝)

第四章

宋元时期的“清秀美”

在我国历代的文化艺术史中,六朝和唐代是雕塑艺术的高峰,而宋代则是绘画艺术的高峰,上自皇帝本人、官僚巨室,下到各级官吏和地主士绅,构成了一个比以往更为庞大也更有文化教养的阶级和阶层。工艺美术日趋发展,工艺手法趋向精细,造型强调清新秀丽,追求写实形似。作为祥瑞兽的麒麟也在这个大背景中以新的面貌出现,其造型已逐渐失去了南朝麒麟那种雄浑豪迈的气势,显得清秀而灵动,麒麟的身躯又从狮虎形往鹿科动物方面发展。

值得引起我们注意的是,从宋代开始,麒麟的外形逐渐往龙的形体靠拢,躯体上开始出现刻画整齐的鳞片,颈部飘拂起鬃发,鼻翼处伸出触须,肩部出现了火焰披毛。尾巴犹如牛尾,端部肥大,呈扇形状散开。与龙有差异的是麒麟的足大多为马蹄形。麒麟的这种造型,我们在山东泰安岱庙内的宋代石牌坊浮雕上可以得到见证(图4-1)。

元代时期不长,其审美情趣沿袭宋代风格。图4-2是元代青花瓷盘上的麒麟形象,其奔跃向前的姿态及外形还保持着鹿科动物的特征,但从其颈项后背飘拂的鬃毛、躯体上刻画的鳞甲、呈扇形状散开的尾毛及身上扬起的火焰披毛中,却

明显地带有龙的一些特征。它欢快地奔跃在竹草茂密的山岩间,给人一种清秀灵动的明快感。

北京石刻艺术博物馆内陈列的元代石刻麒麟,是元代石刻的一件杰出代表作,具有很高的历史价值。它给人的第一印象是一只兽形的龙:其头部是典型的龙头,张口吐舌,鬃发上扬,触须前冲,单角斜伸。颈部伸长呈S形弯曲,腹部出现龙形腹甲,背部出现龙形背鳍,四肢生出火焰披毛,除蹄与尾呈兽形外,整只麒麟其实就是一条缩短了身躯的龙,一条清新秀美的走兽形龙(图4-3)。

北京北海公园内的“铁影壁”上留有元代的麒麟纹样,其实铁壁为中性火山块砾石岩,因色泽如铁而得名,高1.89米,宽3.56米。影壁中的麒麟为龙的头,鹿的身和蹄,狮子的尾巴,四肢肘毛,头上和龙一样生有双角,并饰有火焰披毛。麒麟伏倒在地,做回首观望状(图4-4)。

建于元代的北京广济寺内石刻麒麟也有异曲同工之妙(图4-5),麒麟刻画简洁清秀,在山川、云纹的衬托下,显得生机勃勃。另外两尊石刻朝天麒麟、奔跃麒麟,也是不可多得的造型佳作。麒麟似乎是连贯活动着的瞬间停顿,充满着生命的律动(图4-6、图4-7)。而藏于中国历史博物馆

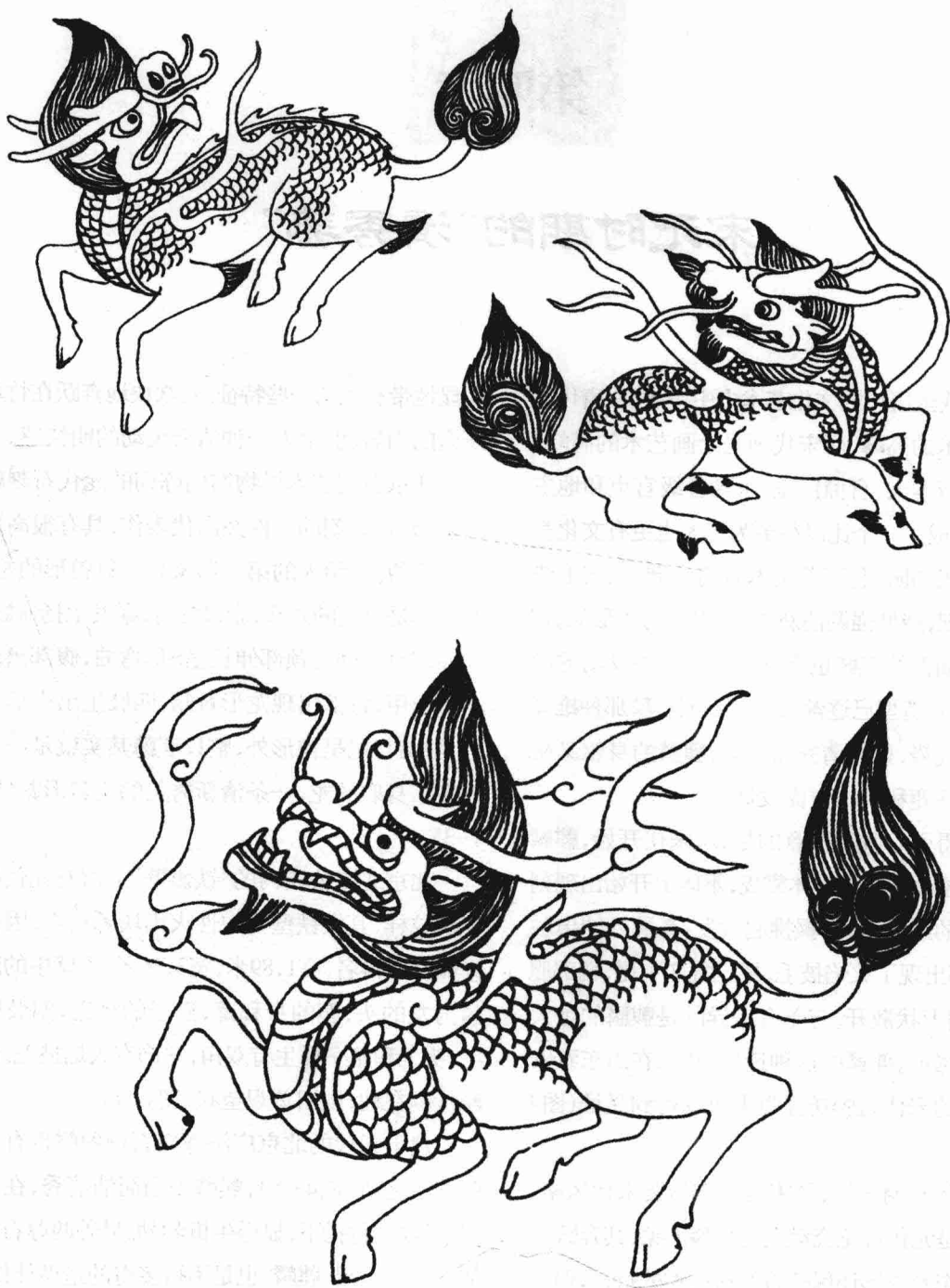

图4-1 山东泰安市岱庙石碑坊浮雕麒麟(宋)

图4-2 青花大瓷盘上的麒麟(元)

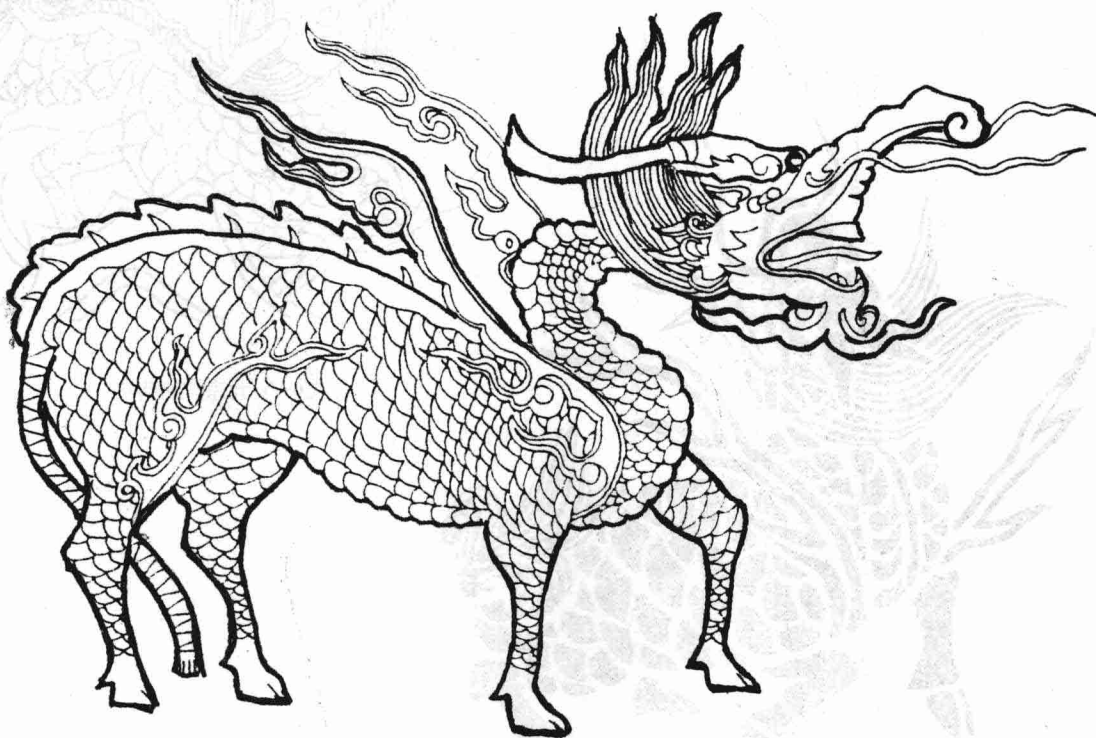

图4-3 石刻麒麟(元)

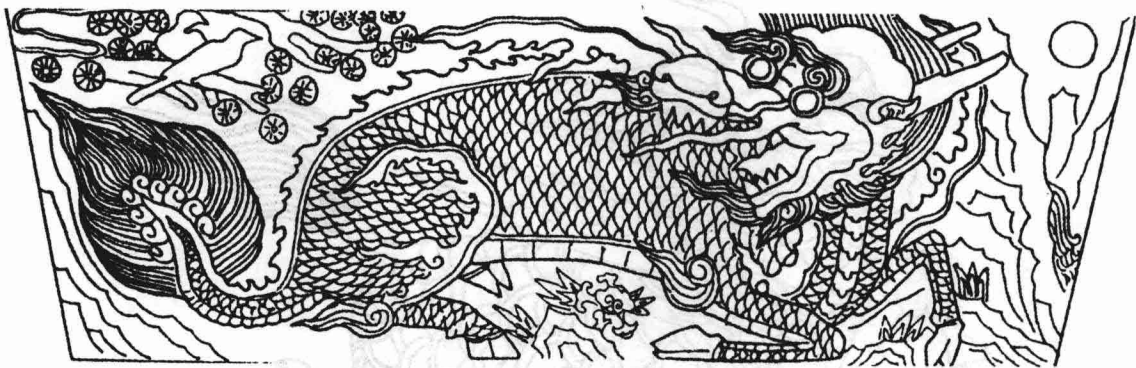

图4-4 北京北海公园内铁影壁上的麒麟纹样(元)

图4-5 北京广济寺内

图4-6 石刻朝天麒麟(元)

内的麒麟,则是一尊无鳞狮爪的汉白玉造型,麒麟作蹲伏状,充满着警觉,似乎随时准备腾跃,十分生动(图4-8)。

总之,这个时期的麒麟造型都有明显的龙形化趋势,给人以清秀的美感。

图4-7 石刻奔跃麒麟(元)

图4-8 汉白玉麒麟(元)

第五章

明清时期的“繁复美”

明清时期的统治阶级出于巩固政权的需要，对象征帝皇后妃的神兽灵禽——龙凤的崇敬和颂扬不断升级，龙凤形象的运用几乎达到饱和的程度。同样作为神灵瑞兽的麒麟，其运用范围也在不断增加。除宫廷的麒麟外，民间也不断地出现了麒麟的形象。值得一提的是麒麟的立体造型在普通的居民中是不易见到的，只有高档的王府中才有实体的雕刻，而普通民居中多用图案来表示，意在祈求早生贵子，早登金榜。至于像北京故宫的鎏金麒麟造型，在民间甚至王府中是根本不允许的。

统治阶层的审美观点和欣赏趣味基本上沿袭宋元风格，清秀纤巧的装饰风格在明清两代依然盛行，追求自然的真实和精细的刻画已成为当时的一种潮流。因此，明清两代的麒麟形象和宋元时期的造型基本上是一致的。

随着社会生产和商品经济的发展，手工艺作坊在城镇不断涌现，技艺水平不断提高，麒麟的细部刻画更为细致具体，追求吉祥如意的意愿更为普遍，从而使麒麟的造型在明清时期出现了繁复的美感。

明清时期的麒麟造型由于手工艺与材质的不同，也出现了差异，但其总的趋势是一致的。麒

麟的头部装饰仍仿照龙形，并呈马头状，前额饱满宽阔。麒麟造型集中了自然界中动物的大成，牛的耳、虎的眼、马的蹄、狮的尾、鹿的角。角以双只为多，也有出现单角的。触须呈S形张开，身躯上密布鱼鳞。色泽以青色为多，也有黄色，绿色的，尾巴往上扬起，四肢及身上有火焰披毛，装饰气味浓郁，显得神异而生动(图5-1)。

麒麟的形象频频出现在石雕、玉雕、木雕、泥塑、年画、刺绣和建筑装饰上，并呈现出不同的风姿。

明代，守卫陵墓的石雕麒麟在龙形化的同时，又继承了南朝时期的瑞兽风格，显得稳健敦实。所不同的是麒麟的全身披着鳞片，这可能与守卫陵墓的职责有关，但比起南朝麒麟，又缺少那种威猛、神奇、宏浑的气势，这在明孝陵前的石雕麒麟(图5-2)和明十三陵神道上的石雕麒麟都可以得到见证。十三陵神道上的麒麟有站立和蹲坐两种形式，它们的气势虽不及南朝和盛唐时期的麒麟，但其雕琢的精美、规范和技艺的高超，却是令人称道的(图5-3)。而守卫在广西桂林靖江王陵前的石麒麟，形态古拙，别具一格，与北方陵墓前的石雕麒麟迥然不同(图5-4)。

北京牛街礼拜寺内的石雕麒麟称得上明代

图5-1 麒麟图二例(明)

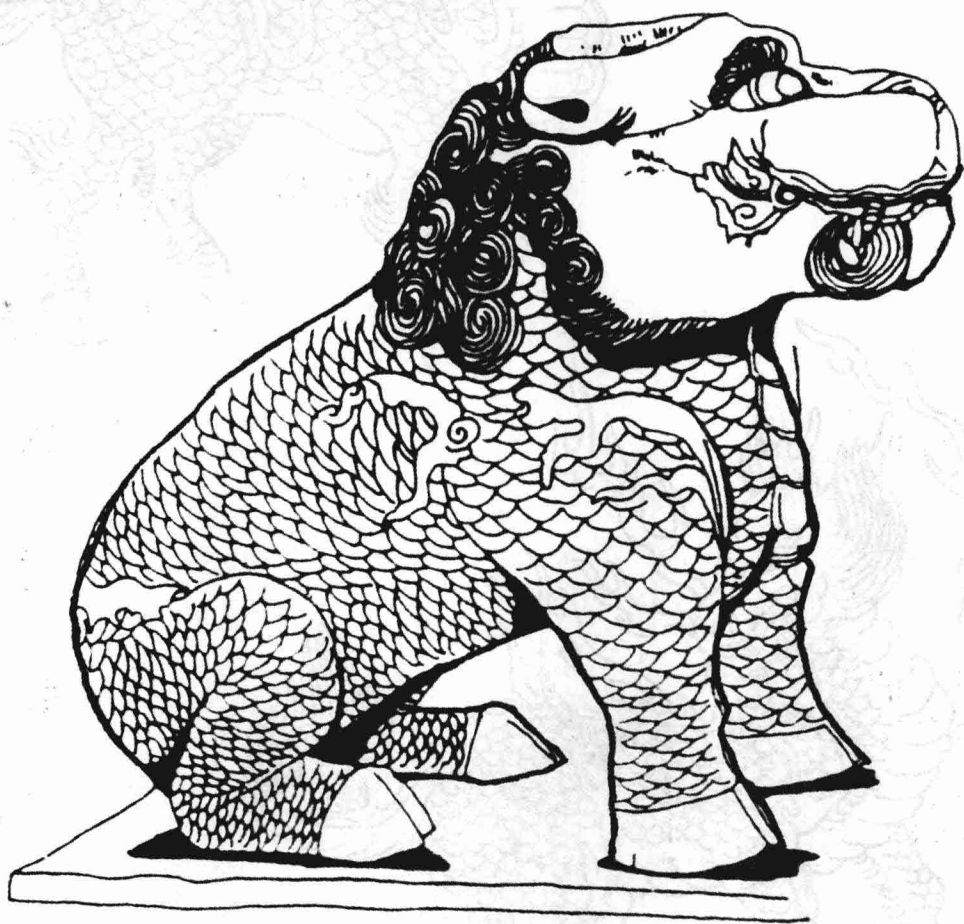
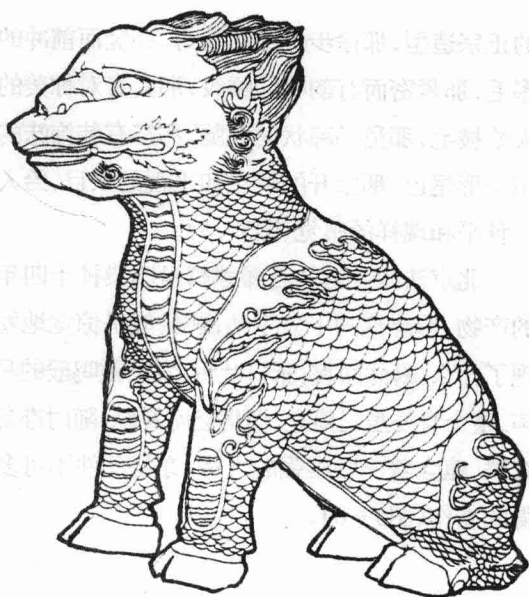

图5-2 南京明孝陵石雕麒麟(明)

5-3 北京十三陵神道石雕麒麟三例(明)

的正宗造型,那徐步奔跃的鹿身,那竖而前冲的鬃毛,那紧密而有韵味的鳞纹,那具有对称美的火焰披毛,那呈马蹄状的健腿,那富有装饰味的扇子形尾巴,那张开的嘴巴和平视的双目,给人一种平和瑞祥的感觉(图5-5)。

北京法源寺内的石雕麒麟是明崇祯十四年的产物,形态刻画十分生动,麒麟似乎惊觉地发现了什么,蓦然回首,张口吐舌,发出雷鸣般的吼声。整个身姿虽已停立,但仍扬蹄踢踏,随时准备奔腾,蕴含着一股雄强的气势,亦是一件不可多得的杰作(图5-6)。

图5-4 广西桂林靖江王陵前的石麒麟(明)

图5-5 北京牛街礼拜寺内的石雕麒麟(明)

图5-6 北京法华寺内的石雕麒麟(明)

北京法海寺内还有两尊石雕麒麟也是明代产物,造型风格却各不相同。一尊为鹿身蹄形麒麟,张口吐舌,鬃毛竖起,双角向后平向伸展,须发也往后飘拂,显得轻巧灵动,一股祥瑞之气扑面而来。另一尊为狮身爪形麒麟,鬃毛竖起,双角向后平伸,颌下没有胡须,和前一尊麒麟比较,显得壮实而肥硕,却缺少了几分瑞气和灵气(图5-7、图5-8)。

图5-7 北京法华寺内的
鹿身蹄形麒麟(明)

图5-8 北京法华寺内的
狮身爪形麒麟(明)

北京故宫内的四件石刻麒麟，均作回首状，头生双角，毛发上扬前冲，张嘴吐舌，是典型的明代造型。麒麟四肢虽短小，但仍跃然欲动，生机勃勃(图5-9)。

这里值得一提的是玉器的麒麟，真正在玉器上出现麒麟造型的是明代，明代以前玉器上几乎没有出现麒麟形象。麒麟纹是帝王以下勋爵的标记物，明代常出现在玉带板上。明代礼制中规定，

图5-9 北京故宫祥麟石刻(明)

凡公、侯、伯、子级封爵，其官服和玉带上皆用麒麟纹表示。玉带板上雕镂的麒麟有的穿行在花卉草木中，有的行走在山石云气间，它的特征是：龙首、兽身、躯覆鱼鳞。头上作双鹿角，一络粗发从

脑后向后飘或前冲，双目圆瞪，如意形鼻，张口露齿，龙形爪足，狮子尾巴，背有齿脊，身披火焰。人们将一些非龙，非螭，非角端的瑞兽，都一概笼统地称为麒麟(图5-10、图5-11)。

图5-10 “公、侯、伯、子”爵位服饰上的“麒麟”三例(明)

清代沿袭明代玉带制度,并将武官一品的服饰补子定为麒麟(图5-12)。而帝王和民间的玉饰中,一般是不会出现麒麟纹的,到了清代晚期,才在民间玉饰上出现麒麟造型。

我们从明清时期麒麟在家具的装饰上,可以鉴别其年代。明代中叶时,麒麟大多为卧姿,即前后两腿均跪在地;到明晚期至清早期,麒麟大多为坐姿,前腿不再跪卧而是伸直,只有后腿保持跪卧;进入清代康熙以后,麒麟前后腿都站起来了,虎视眈眈,十分有神。

有人把天安门前华表上的望天吼说成是蹲龙,其实,倘若把其造型和麒麟进行比较的话,那纤巧灵动的身躯,那蹲伏的姿态,似乎和麒麟的形状更为接近(图5-13)。

有人把明清的麒麟分出性别,雄性为麒,雌性为麟,或两者合而称麟。人们把这奇异神兽视为人间太平盛世的吉祥物,用来形容事物的珍稀,视为降福送子的使者,如“凤毛麟角”、“麟子凤雏”等。《诗经·周南》记载:“麟之趾,振振公子,于嗟麟兮。麟之足,振振公姓,于嗟麟兮。麟之角,振振公族,于嗟麟兮。”诗的内容就是将麒麟寓意为子孙繁衍而多贤能之辈。

“麒麟送子”、“麟吐玉书”是明代特别是清代常用的装饰题材,在石雕、泥塑、年画和刺绣中屡见不鲜。有的刻画戴冠着袍的儿童抱莲握笙骑于麒麟背上,以“莲”与“笙”寓意“连生贵子”(图5-14)。有的描绘天姬坐于麒麟背上,怀中抱着孩童,称为“天姬送子”或“天仙送子”。民间传说,孔子出生时“麟吐玉书”,因此,民间也有不少麒麟吐书卷的画面,这种画面往往和“麒麟送子”的画面结合在一起,寓意送来的童子必是兴国安邦的

贤才。

年画“麒麟送富贵”也有异曲同工之妙。童子骑在麒麟上,右手捧书卷,左手持牡丹,背插一盏花灯,灯上装饰五只蝙蝠,圆拱一个“富”字。读书使人高贵,牡丹有国色天香之富贵,蝙蝠谐音为“福”。整幅画面丰富完整,绚丽华美。这里,我们选取了年画“麒麟送富贵”、“麒麟送子”和清代织绣图案“麟吐玉书”,从麒麟那精细工整的刻画上,给人一种繁华的美感和从容神奇的气韵(图5-15至图5-17)。

中国的建筑,尤其是古民居建筑,多为砖木结构。在房檐、山墙、门楣、窗框、影壁、柱础、板墙、屋脊、抱鼓石等处,多以砖雕、木雕或石雕的方式装饰寓意深刻的吉祥图案,麒麟便是其中主要的装饰形象。

宁波天一阁东明草堂影壁上的麒麟形象有鲜明的特点:体形圆长,雄放华美,四腿健壮,呈奔跑状;马蹄变为爪形,稳健有力,麒麟回头顾望,目极远方,给人以生机勃勃的美感(图5-18)。

河南南阳市“山陕会馆”前有两尊站立的石雕麒麟作守护,造型机灵而有生气,既显示门庭的高贵,又起到镇宅避邪的作用(图5-20)。

山西祁县渠家大院牌楼垂花门装饰的“麒麟送子”木雕是吉祥纹样的典型程式,一位壮实可爱的童子骑在麒麟的背上,一派喜气洋洋的氛围(图5-21)。

广东潮州黄公祠石雕麒麟,脚踏如意珍宝,头部高昂,尾巴飞扬,正躬身奔跃(图5-22)。福建漳州陈太傅祠内的木雕麒麟,矫健灵动,向人们预示祥瑞之兆(图5-23)。

清代陵墓前的麒麟造型则大相径庭,它突出

图5-11 “公、侯、伯、子”爵位服饰上的“白泽”(明)

图5-12 武官一品服饰上的麒麟补子(清)

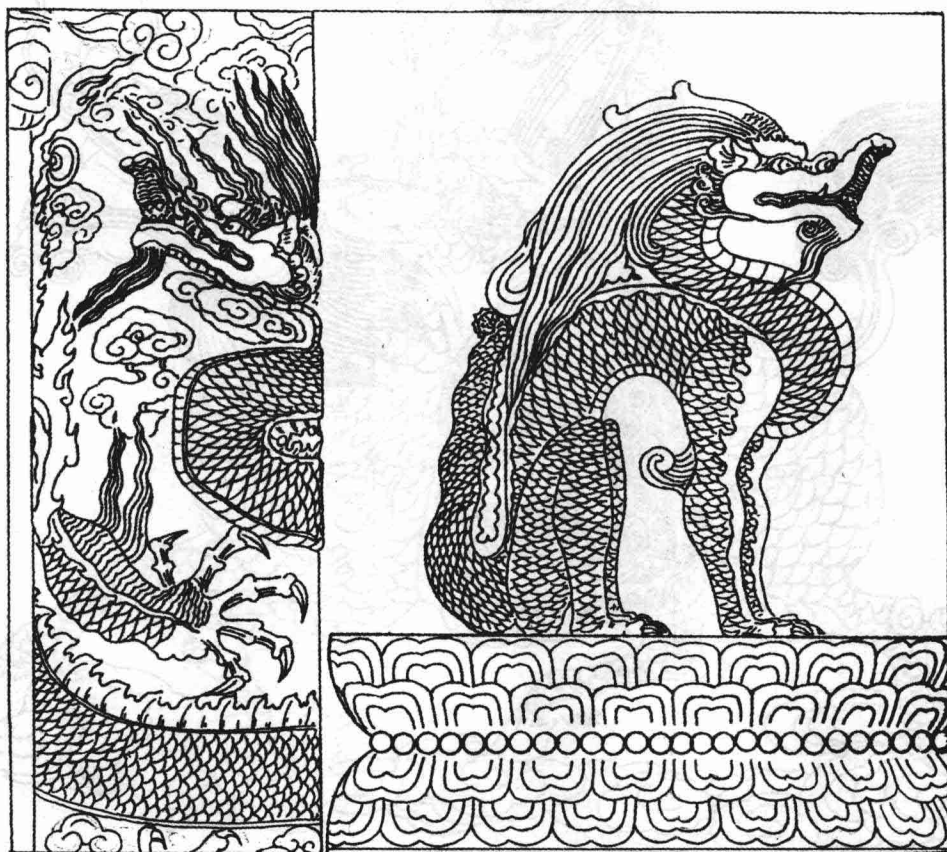

图5-13 北京天安门华表上的蟠龙柱和“望天吼”

图5-14 连(莲)生(笙)贵子(年画·清)

图5-15 织绣图案“麟吐玉书”(清)

图5-16 麒麟送富贵(清):

童子骑在麒麟,右手捧书卷,左手持牡丹,五只蝙蝠圆拱一个“富”字。
读书使人贵,牡丹是富贵花,有国色天香之誉。蝙蝠谐音为福,即富,故寓富贵。

图5-17 麒麟送子(近代)

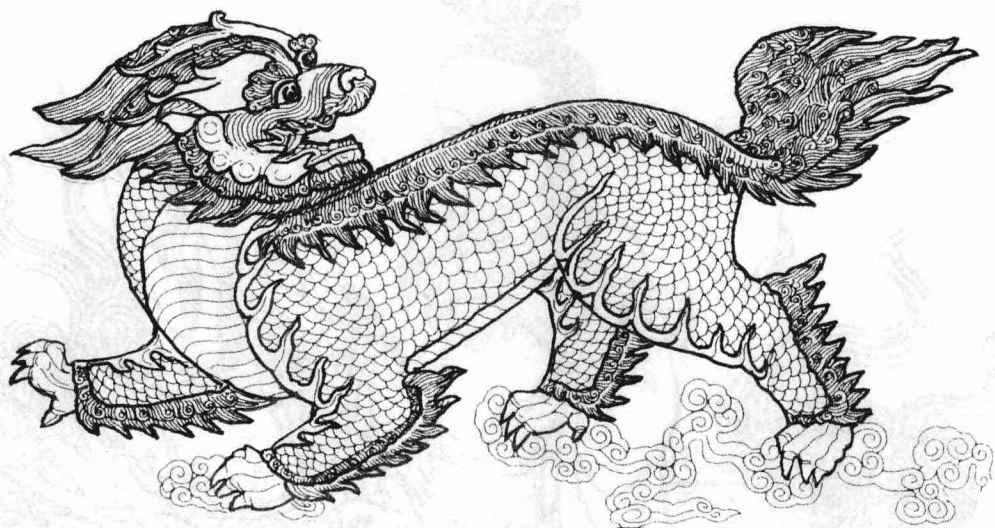

图5-18 浙江宁波“天一阁·东明草堂”影壁上的麒麟(清)

图5-19 北京故宫麒麟形蟒龙纹,清廷规定唔爪为龙,四爪为蟒(清)

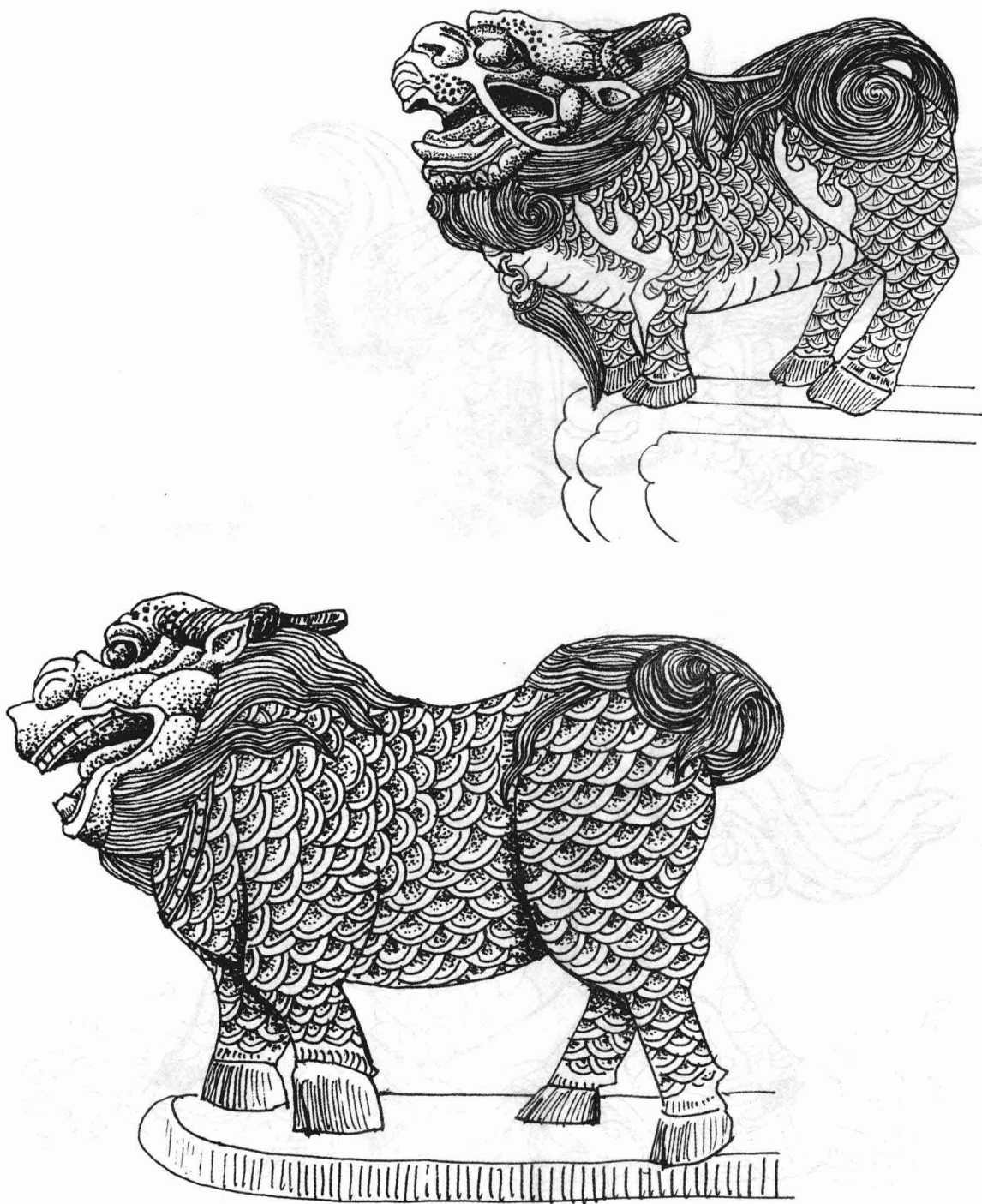

图5-20 河南省南阳市“山陕会馆”前的石雕麒麟二例(清)

图5-21 山西祁县渠家大院牌楼上的木雕“麒麟送子”(清)

图5-22 广东潮州黄公祠门楼石雕麒麟

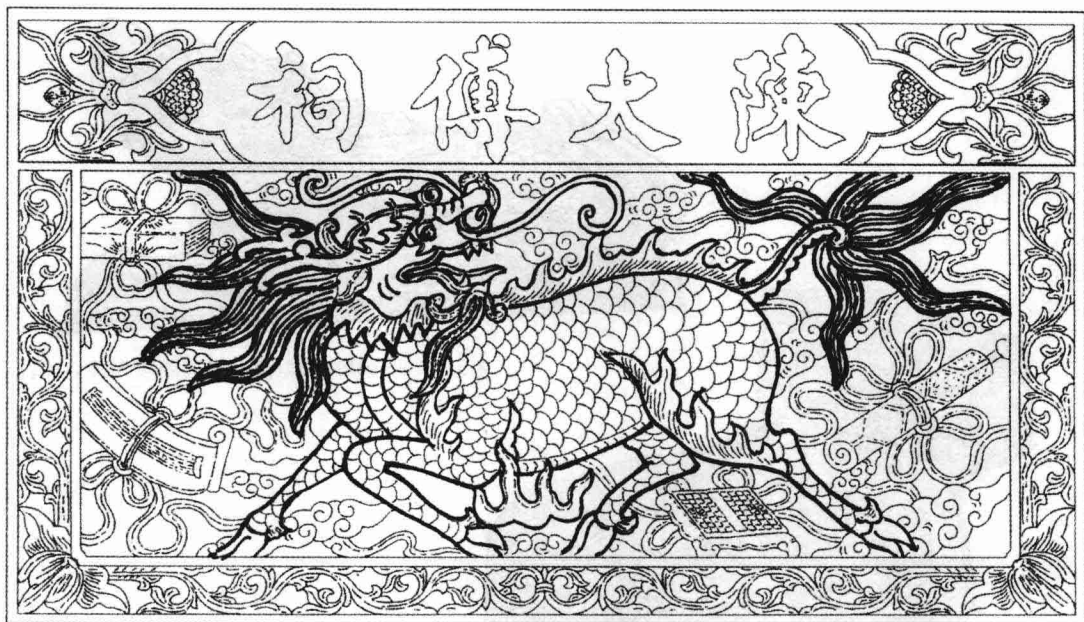

图5-23 福建漳州陈太傅祠内的木雕麒麟(清)

的是守护的作用。图5-24至图5-26是清东陵、西陵的石雕麒麟,有的立,有的卧,这些麒麟大多少了鹿的玲珑,马的矫健,多了狮虎的凶猛,体态也显得壮实。

麒麟是仁兽,个中包含着慈爱之心。江南民居中的木雕牛腿“母子麒麟”就表示了这种抵牾情深的母子之爱(图5-27)。图5-28所示的石雕麒麟也是清代的产物,造型敦厚壮实,但缺乏灵动之活力。

图5-29是典型的清代麒麟造型,装饰华美而富丽,刻画细腻而多采。麒麟作蹲伏状,头部正视,双角、双耳作对称状分开,神采奕奕,生动隽美。

不可否认,在清代晚期,一些表现麒麟形象的工艺品也有一味追求繁琐细腻的风格,人工雕

琢气味过浓,尽管采用的材质昂贵,却缺乏麒麟那种神奇的气势、昂贵的精神和华美的仪容,显得矫揉造作,软弱无力。当然,这不能代表麒麟在明清时期繁复美的主流。

中华民族的传统神异灵兽——麒麟,从春秋战国时期的朦胧美开始,到封建社会末期清代的繁复美终止,走完了它漫长的演变过程,成了麒麟的正宗形象。它尊贵威仪,繁缛华美,文学家和艺术家给麒麟的这种特定形象作了以下深刻的寓意:饱满宽阔的前额表示聪明智慧;鹿角表示永固的江山社稷;牛耳寓意名列魁首;虎眼表示威严;鹿身表示灵巧和长寿;马蹄表示快速;狮尾表示富贵;鱼鳞象征神奇;腿上火焰象征辟邪。从而使麒麟的形象更为祥瑞美好,它和龙凤一样,成了我国传统民族精神的象征。

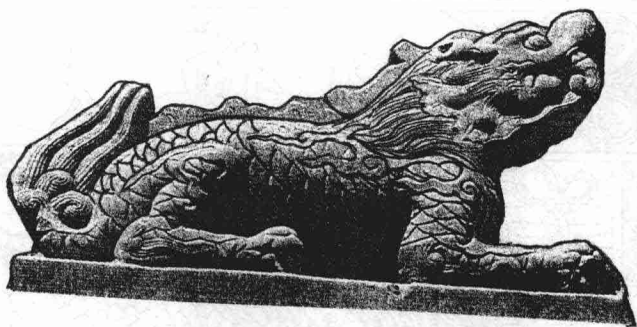

图5-24 石雕卧麒麟(河北易县西陵大牌坊·清)

图5-25 石雕立麒麟(河北遵化东陵神道·清)

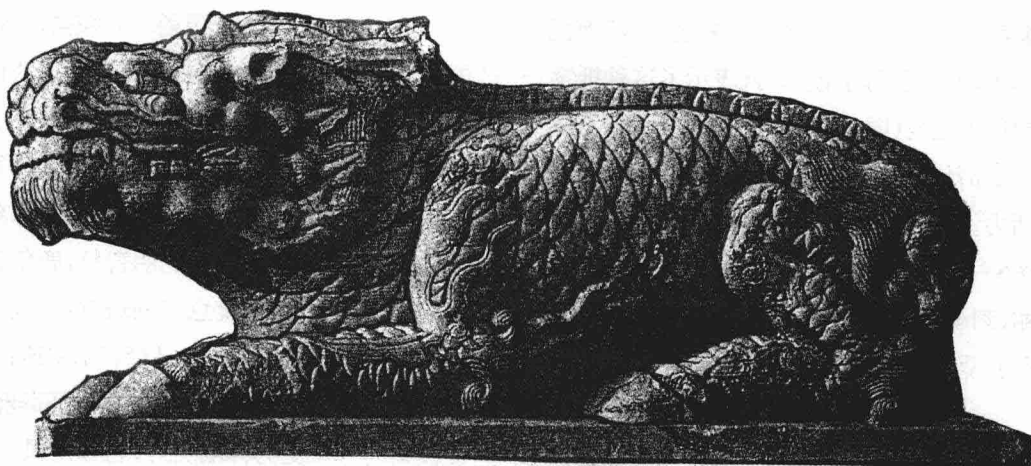

图5-26 石雕卧麒麟(河北遵化东陵大牌坊·清)

图5-27 母子麒麟(木雕·清)

图5-28 石雕蹲麟(清)

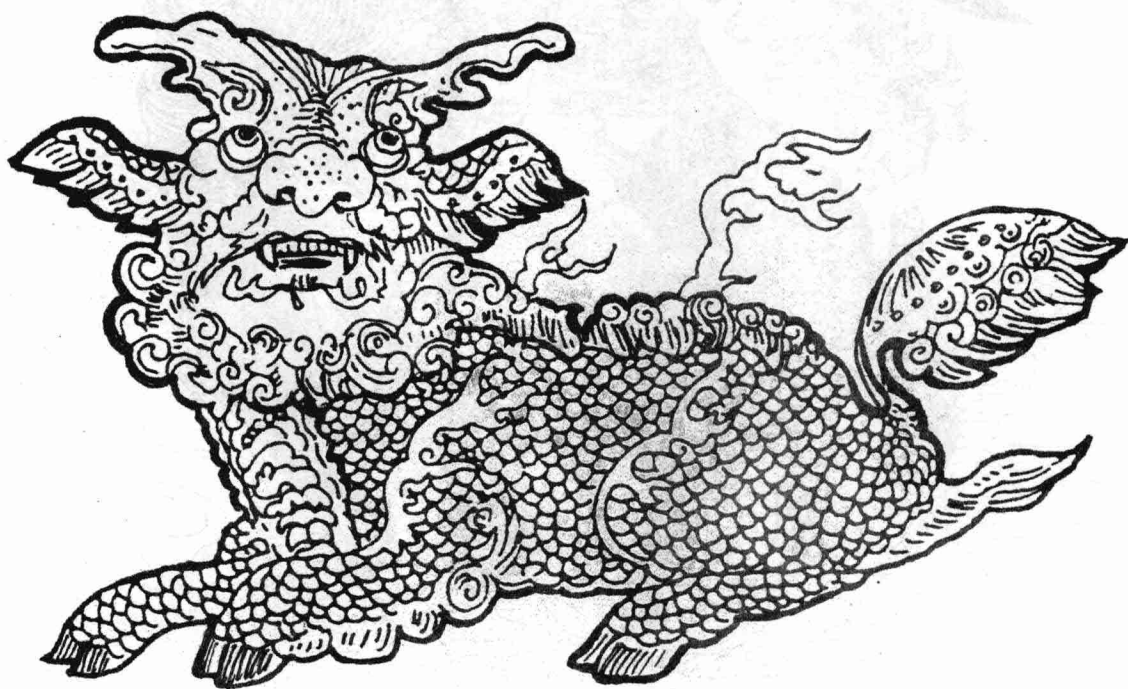

图5-29 装饰华美的麒麟(清)

下篇

威仪华美 飘逸矫健

——麒麟的现代造型和装饰

麒麟，威武矫健，宏浑华美，飘逸灵动，具有中华民族特有的文采和格调，象征着高尚富贵，寓意喜庆吉祥。历代的民间艺术家以独特的装饰语言和富有节奏韵律感的美好线条，以丰富的想象力，生动地刻画了麒麟这个世上并不存在却多姿多彩的神奇形象，构成了它各个时代不同艺术风韵的“美”：两汉时期的古拙美、南朝时期的雄健美、宋元时期的清秀美、明清时期的繁复美。

在这一篇章里，我们将讲述麒麟的造型艺术和装饰魅力，并将撷选部分优秀的麒麟造型图稿供大家鉴赏。

麒麟雄姿

第六章

麒麟的造型艺术

明清时期的麒麟是发展最为完美的一个阶段,留存下来的遗物最多,我们目前运用得也最广泛。通过明清时期麒麟的造型,我们发觉它与战国时代成书的《尔雅》古籍中记载的“麋身、牛尾”有一脉相通之处。下面,我们以明清时期的麒麟形象为基础,以现代造型的观点,将麒麟分为头部、躯干部、四肢和尾部四大部分作一番论述(图6-1)。

图6-1 麒麟各部位名称

(一)麒麟头部的造型

麒麟的头部是最能体现麒麟造型的部位,它由眼、眉、鼻、耳、腮、唇、齿、舌、发、须、胡、额、下颔、角、触须等部件组成。而这些部件又是自然界禽兽中的各种优美部件构成,如狮的鼻、虎的嘴、牛的耳、金鱼的眼、鹿的角和马的鬃(发)所组成,再加上英武的剑眉,飘逸的触须,显得奇谲而华美。

麒麟头部造型和龙头没有多大的差别,先用直线确定头部各种部件的位置,如麒麟的鼻端至麟角的起点(即角根部)大致为麒麟的脸部。然后定出麒麟头部的动向线,动向线一般从鼻端开始,从龙的两眼、双角(或单角)的中间穿过。鼻端和角根部的中间大致上是麟眼的位置,不过,也有一些成双的麟角是直接从眼眉部的后边生出。

麒麟的双角、双眼、鼻翼、胡子及触须线应互相平行(图6-2)。

麒麟头部大多昂起,嘴巴张开,作龇齿吐舌状,不管嘴巴张开有多大,其上下两嘴唇张开的弧度都应在同一个圆心上,嘴巴张得越大,其弧度也就越大。麒麟大多生有獠牙,从嘴的根部长出。耳朵生长在嘴根的后面,呈牛耳的形状,和麒麟的眉毛长度相仿。胡子依附于鼻翼,触须紧贴在鼻翼的后面生出,向前或向后延伸,要流利挺健,一般呈S形弯曲。麒麟的眼睛要强调其炯炯有神,要突出,犹如金鱼的眼睛,也有画成虎眼的。鼻翼和狮鼻相似,也有画成牛鼻的。表现眼和鼻时,要注意视力的方向和透视的比例关系。

麒麟的前额要饱满,额头后部是麟角的生出

图6-2 麒麟头部名称示意图

点,麟角有单角,也有双角,一般以双角为多。单角稍粗壮,双角以鹿角的形象为依据。角的分叉要交错互生,避免对生,一般分两个叉,一个近根部,一个近顶部。角的顶部防止画成尖形,应该以圆弧形结顶。毛发和须发分别要顺着麒麟的腮部和下颌部成束状生长,既要有松软的飘忽感,又要有整齐的流畅感。须发在生出时的根部可稍大一些,中间可更大,然后逐渐变小,使线条自然成

束,并分出前后,切忌僵硬弯曲和杂乱无章,使麒麟的头部造型在须发的衬托下更威猛,更有气势,也更美观。

倘若在麒麟的眉、眼、鼻、嘴、须、发之间进行灵活的调整和加工,可以表示麒麟的喜、怒、哀、乐等神态,增添生机活力,还能刻画麒麟的老、中、青各阶段风貌。下面,特辑录麒麟的各种头部造型,供大家借鉴参考(图6-3至图6-12)。

中年麟头

青年麟头

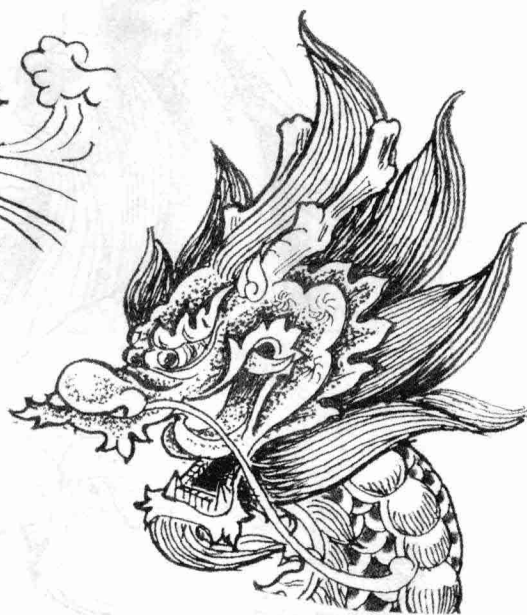
老年麟头

图6-3 麒麟头部造型(一)

青年麟头

中年麟头

青年麟头

中年麟头

图6-4 麒麟头部造型(二)

青年麟头

老年麟头

青年麟头

中年麟头

中年麟头

老年麟头

图6-5 麒麟头部造型(三)

中年麟头

中年麟头

图6-6 麒麟头部造型(四)

中年麟头

青年麟头

青年麟头

图6-7 麒麟头部造型(五)

中年麟头

青年麟头

图6-8 麒麟头部造型(六)

青年麟头

中年麟头

图6-9 麒麟头部造型(七)

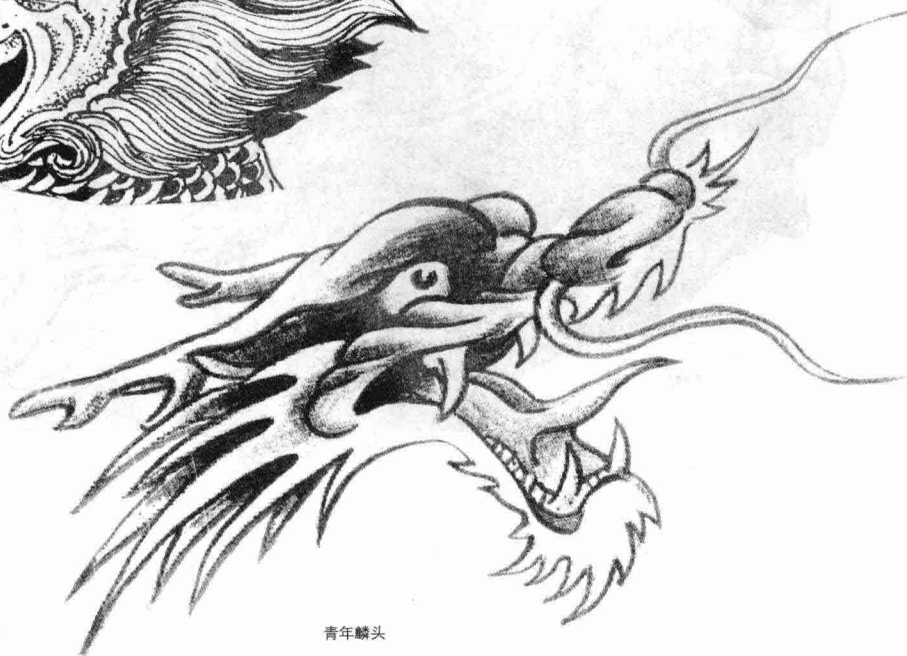

中年麟头

老年麟头

青年麟头

图6-10 麒麟头部造型(八)

青年麟头

图6-11 麒麟头部造型(九)

图6-12 麒麟头部造型(十)

(二)麒麟的躯干造型

麒麟一般以鹿形躯干(图6-13)为主,但也有狮形躯干或牛形躯干的。鹿形躯干显得矫健灵动,而狮形躯干或牛形躯干则显得威猛雄健、壮实有力(图6-14、图6-15)。躯干由背鳍、胸甲(又称胸节)、腹甲(又称肚节)和躯干的鳞片组成。不

管如何,躯干与头部、尾部与四肢的衔接应自然协调。

背鳍又称鳞脊,紧紧依附在麒麟背部的脊骨上,呈连续三角锯齿状或水波状的飘带,有的在背鳍每个部位勾双筋线或单筋线。背鳍与鳞脊的

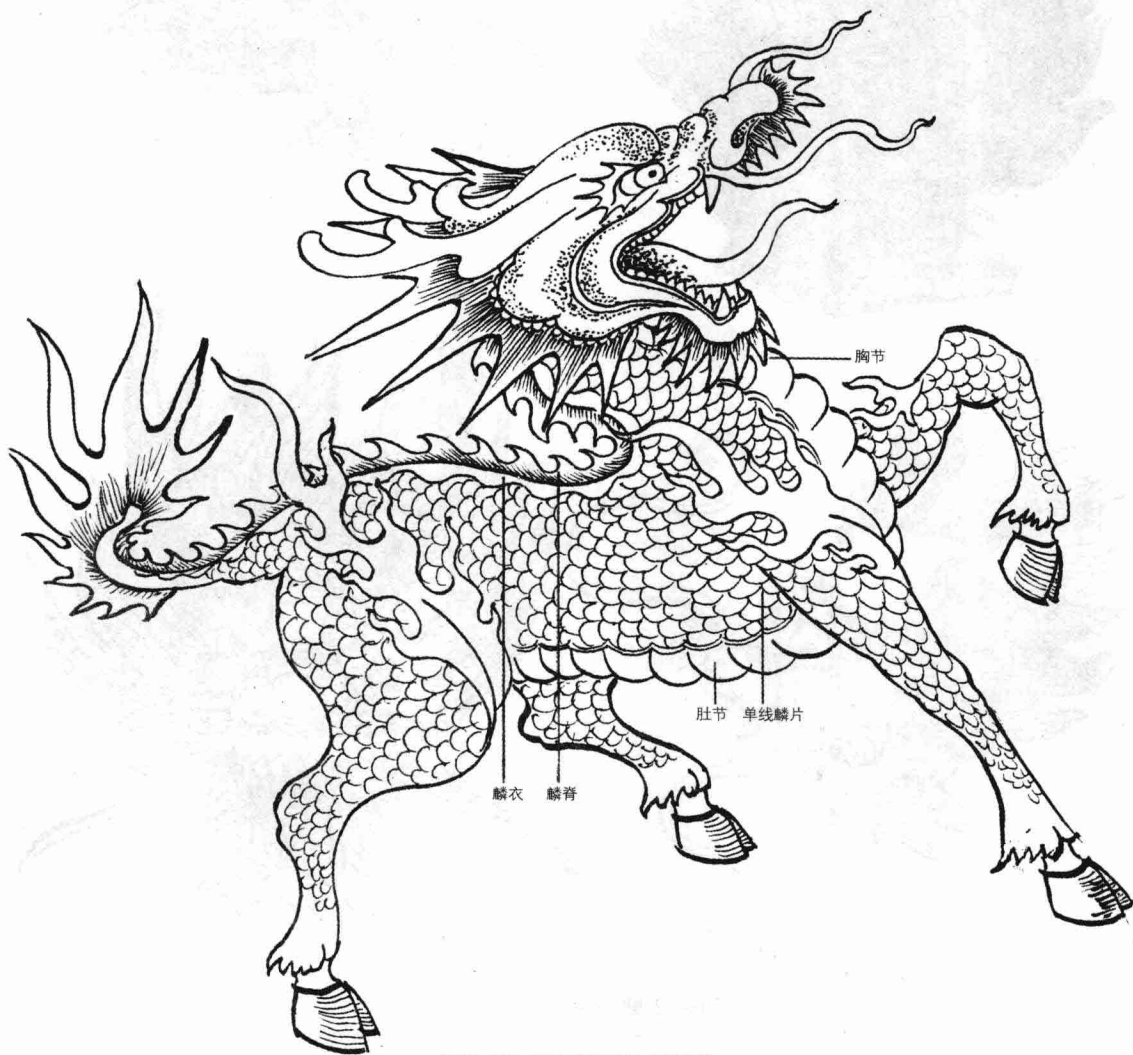

图6-13 鹿形躯干的玉麒麟

图6-14 狮形躯干的麒麟

图6-15 牛形躯干的墨麒麟

连接处有时还会出现一层“鳞衣”，鳞衣呈一条水波状的带子，上面有简单的装饰纹样。

胸甲在麒麟的前胸，腹甲在麒麟的肚下，一般由连续性的圆弧线条组成。由于麒麟的躯干常作腾跃之势，因此背鳍和胸甲、腹甲也应随麒麟的动势而转折，要时时注意互相的关联和变化。

麒麟身上的鳞片一般以鲤鱼鳞片为依据，层

层覆盖，并随着动势的变化而呈现覆盖的不同方向，使其变化自然。在鳞片的描绘上也有几种式样，一种是鳞片呈单线的半弧形覆盖，显得素雅整齐，如玉麒麟；一种是在鳞片上涂上黑色，显得深沉厚重，如墨麒麟；一种是在鳞片上描上简洁的图纹或勾上双线，显得丰富多姿，如花麒麟等（图6-16）。

图6-16 鹿形躯干的花麒麟

(三)麒麟的四肢造型

麒麟的四肢分前肢和后肢,四肢的形状一般为鹿腿或马腿再加上肘毛,显得矫健灵动和飘逸。当麒麟的躯干呈牛形时,躯干变壮实了,其腿也相应成了牛腿形的蹄。

四肢由大腿、小腿、肘和蹄(或爪)组成。其内部结构可参照走兽动物的四肢生理结构进行设想,即在造型时可假设其内部有骨架结构。肘是大腿和小腿之间的关节所在,肘的外部长有肘毛。为增添麒麟的神威,四条腿上往往有火焰披毛的装饰。

麒麟的四肢一般为蹄形,也有狮爪形的。早在明代,北京的法海寺内便有鹿身的蹄形麒麟和狮身的爪形麒麟。相比之下,鹿身的蹄形麒麟显得灵巧矫健,狮身的爪形麒麟显得雄猛威严(图6-17至图6-19)。

值得一提的是,麒麟中还有一种罕见的五足麟,即前肢三只,后肢两只,显得神奇而有趣,这是艺术家们根据清代学者吴宝芝撰写的《四库全书·花木鸟兽集类》记载,汉武帝获得的白麟是“一角五蹄”的奇兽而创作的(图6-20)。

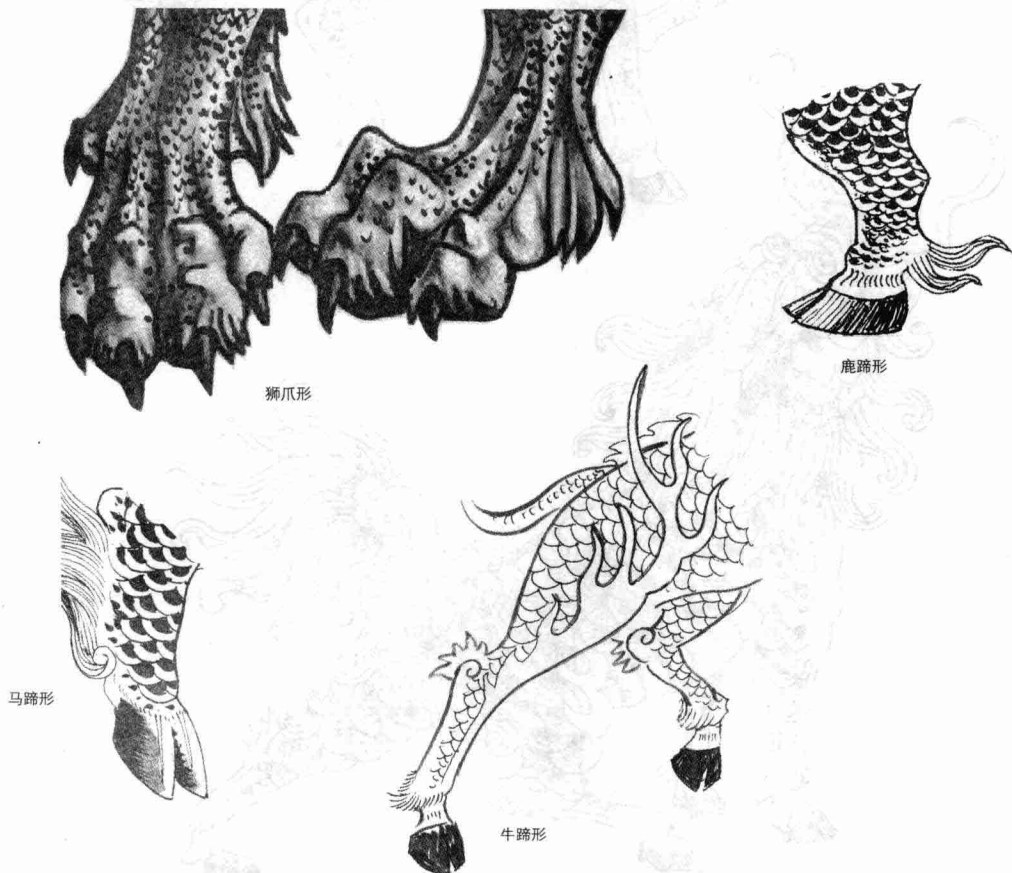

图6-17 各式麒麟(爪)造型

图6-18 蹄形花麒麟二例

图6-19 狮爪形吼麟

(四)麒麟的尾部造型

麒麟的尾部称为尾鳍,它和龙尾的造型一样,丰富多姿。常见的有散束式、狮尾式、莲花式、火炬式、马鬃式、卷毛式、扇形式和飘翎式等多种(图6-21)。不管是何种形状,造型时都应注意麒麟的动势、行动的速度和方向。麒麟的动势缓慢时,尾鳍呈缓缓的飘动状。当麒麟的动势加大时,尾鳍也呈翻卷之状,动势越大,弯曲翻卷也越烈。

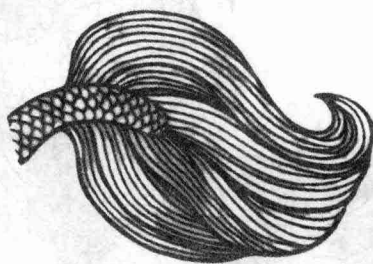
图6-20 五足麟(白麟)

散束式

莲花式

狮尾式

马鬃式

火炬式

卷毛式

扇形式

飘翎式

图6-21 麒麟尾巴造型

第七章

麒麟,是龙家族中的一员

从麒麟的演变过程看,我们发现它与龙的演变有着千丝万缕的关联,以至从宋代开始两者逐渐同化,使麒麟变成了鹿形的龙,除了蹄子像鹿和躯体比龙短外,其余和龙的形象差不了多少。因此,我们认为宋代以后的麒麟,实际上是一种异化的龙,是龙家族中的一员。

龙凤研究专家王大有先生认为,麒麟是龙凤家族的扩大化,他在著述的《龙凤文化源流》中说:“麒麟虽以鹿为原型,然而实际上是一种变异的龙,只易爪为蹄而已。它为中央黄帝的象征,但因出现较晚,并不具统治地位,而中央黄帝的实际形象是蛇躯之龙。”

古文中常把“中央黄帝”尊为麒麟,而后来人们把历代帝王比喻为龙,从中我们也可看出麒麟与龙的因果关系,它们同属一宗。商代龙首上的角,往往移用长颈鹿(麒麟)的鹿状角,这是麒麟与龙的又一种复合现象。

汉唐时期,龙从蛇体逐渐向兽体转化,其主要特点是躯体较短,似虎似马,颈长尾细。龙的颈部、躯干和尾部三部分的区别十分明显。从汉代开始,龙的头部出现胡子,腿部出现肘毛。我们从下面几幅汉唐时期的走兽形龙纹来看,尽管龙体上很少有修饰性的刀法,突出的只是高度夸张的

形体姿态,然而就是在这些粗轮廓和整体形象中,表现出一种力量,蕴含着一股气势的美,这些兽形的龙和后来的麒麟形态极其相似(图7-1、图7-2)。根据这种迹象,我们似乎可以说,汉唐时期的龙形和后来的麒麟是否又是一种复合现象?

汉代以后,麒麟作为一种“仁兽”虽慢慢从龙的大家族中分化出来,作为帝陵前面的仪兽、护兽而逐渐自成一体,成为“五灵”之一。然而,从唐代开始,麒麟又慢慢往龙的形态靠拢。至宋代以后,终于“万变不离其宗”,使麒麟变成了鹿形的龙。

当我们把目光移向宋代李明仲编的《营造法式》,里面绘的麒麟躯体上已出现了龙鳞。在北京、南京及河北遵化、易县等地的石雕麒麟,其头部已与龙头别无两致,其背景的云纹气浪也与龙的背景相一致(图7-3至图7-6)。当我们把目光移向北京故宫的石麒麟,则又给我们一个典型的龙的形象,麒麟身上那环环相连的鳞片,四肢的火焰披毛及背部的脊梁都和龙的形象一致,连象征明代龙标记——往前冲的鬃毛,也和麒麟一样(图7-7)。

当我们把目光移向明代河南嵩山中岳庙上

图7-1 走兽形龙纹瓦当(汉)

图7-2 走兽形石刻龙纹(唐)

图7-3 石刻回首麒麟(明)

图7-4 北京故宫石刻麒麟(明)

图7-5 石雕麒麟(明)

图7-6 石雕麒麟(明)

图7-7 北京故宫石刻麒麟纹二例(明)

图7-8 明代凤凰麒麟纹砖雕(河南嵩山中岳庙)

的砖刻麒麟,则发现麒麟已替代了龙的位置,正和凤在双双对舞。这种以麒麟替代龙,与凤对舞的形象在明代的石刻和清代的木雕上均能找到证据,这就告诉我们,作为凤的对偶,麒麟和龙是一样的,龙就是麒麟,麒麟就是龙,“龙凤呈祥”与“麟凤呈祥”的寓意相差无几(图7-8、图7-9)。

当我们把目光移向清代青花大瓷盘麒麟图(图7-10)和清代南京王府石舫上的木雕双麒麟,麒麟的刻画细密精致,繁复华美,图案趋向规范化,工整化,其造型不但形体和龙相似,而且风格一致。当我们把目光移向清代四川成都青羊宫石雕龙(图7-11)和明清时期的行龙(图7-12至图7-14),那行走的矫健步履,那扭动的灵巧身躯,和麒麟在行进中的神韵也息息相通。我们再把目

图7-9 明代双凤麒麟纹石雕

图7-10 青花大瓷盘上的麒麟(清·康熙)

图7-11 四川成都青羊宫石雕龙(清)

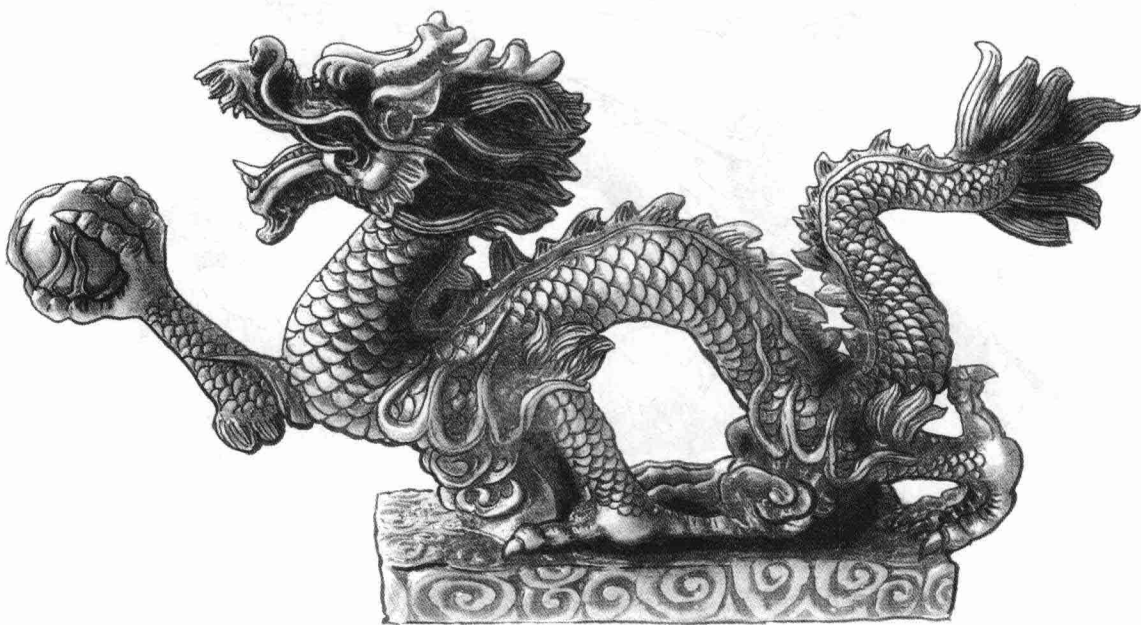

图7-12 行龙(铜雕)

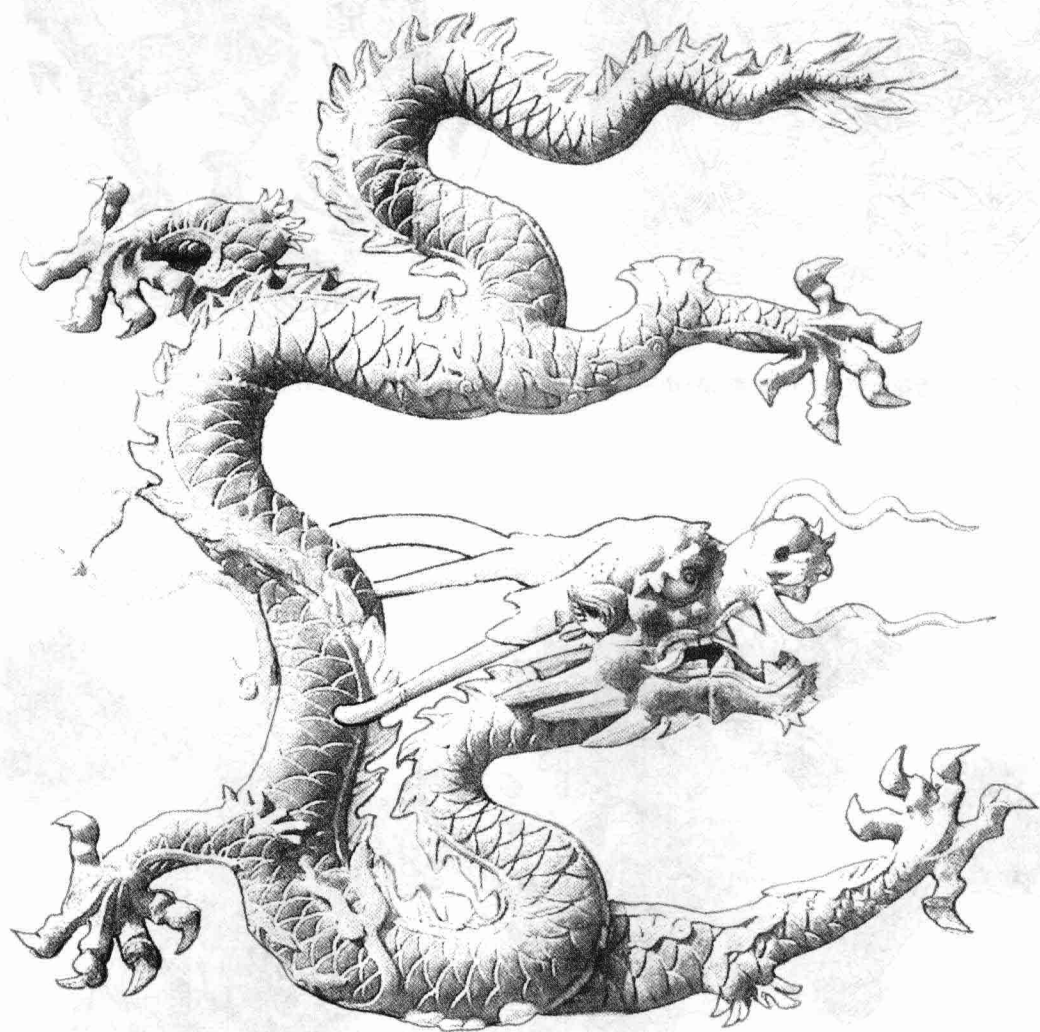

图7-13 北京北海“九龙壁”行龙(清)

图7-14 走兽行龙二例

光移向现代人创作的蹄形麒麟(图7-15)和爪形麒麟(图7-17)时,更明显地发现,蹄形麒麟和右侧降龙(图7-16)十分相似;而爪形麒麟又和左侧降龙(图7-18)也有不少相通之处。

有人说,明清时期的麒麟是龙和鹿的混血儿,我们认为,这两者的定位应该是龙为主,即麒麟是鹿形的龙,它与龙是同宗的,是龙家族中的一员。

图7-16 右侧降龙

图7-15 蹄形麒麟

图7-17 爪形麒麟

图7-18 左侧降龙

第八章

麒麟的装饰魅力

麒麟,随着人们的审美情趣和理想愿望而不断地充实完善,最后成了理想中的灵物。它集中和概括了现实中多种兽类局部形象,尽管为世人所不见,却仍然包括头部、躯体、四肢和尾巴,蕴含着虎的威猛、狮的雄浑、鹿的矫健、龙的华美。

麒麟那流动、飘逸而又充满矫健活力的优美姿态是我们所熟悉的。麒麟的头部由狮的鼻、虎的嘴、牛的耳、金鱼的眼、鹿的角和马的鬃所组成,再加上英武的剑眉、飘动的触须,显得奇谲而又华美。而麒麟的躯体是鹿、狮、虎的混合体,加上鲤的鳞片和脊椎所组成;麒麟的四肢则以马或鹿的腿和蹄再加上肘毛组成;尾部则是灵活飘逸的金鱼尾巴(或狮尾)。因此,麒麟是集中了地上的走兽、水中的鱼类最美的部分,而配置得是那么的得体和谐,威武中体现出灵秀,矫健中折射出华美(图8-1)。

麒麟不践生,不折草,故创作麒麟形象一般不配其他的生灵植物,多绘祥云以示吉祥;麒麟是“五行之精”,故四条腿前往往辅以火焰以示神威。麒麟常常和变幻莫测的云和火相伴,因此,把神奇的身影衬托得更为灵动矫美。每当它行走腾跃之际,那舞动的躯体和飘逸的须发,充满着激越的活力,四条腿上披绕着的火焰随同飞跃,衬

以涌动的五彩祥云,组成虚实相映的宏浑场景,使人感受到一种昂扬的节奏和流动的华美(图8-2、图8-3)。

在风水学中,麒麟是具有镇宅驱邪、招财进宝、大利文运的瑞兽,是吉祥和富贵的象征,受到人们普遍而持久的欢迎。在企业的经理室,在商店的柜台前,在住宅的客厅里,在古建筑的花窗中,我们常常会看到“麒麟送宝”、“麒麟踏宝”等造型,麒麟或驮送财物,或脚踏犀角、葫芦、金钱、元宝等宝物,以示财源兴旺,一本万利(图8-4、图8-5)。人们还把麒麟的造型镌刻在细腻滋润的白玉和翡翠上,然后用线穿缀起来,佩戴在胸前,不仅可贴身护体,还有招财、避邪、求子等功效。

麒麟,这一由历代艺术家创造的理想化了的神奇形象,可短可长,可圆可方,能按照各种装饰要求而变化,适合成各种纹样。这里我们特选几幅“团麟”的形象供大家借鉴(图8-6)。

麒麟,是中国历代艺术家创造出来的虚幻神异动物,然而,在现实生活中,却总是那样的活灵活现,历历在目,深入人心。无论作为观念形态的,还是作为物化形态的,都以吉祥的形象而得到恰似其分的表现。在我国历代的宫殿、古建筑

图8-1 威武中体现出灵秀 矫健中折射出华美

图8-2 灵动矫健的麒麟

图8-3 腾跃的麒麟

图8-4 麒麟送宝

图8-5 麒麟踏宝献珠(木雕)

图8-6 “团麟”二例

的装饰中,麒麟的形象随处可见,在北京故宫、颐和园、北京大学校园、福州广场、宁波大厦及东阳横店影视城内均有做守卫的麒麟形象(图8-7至图8-13)。

图8-7 北京故宫内的铜麒麟(又称獬豸)

图8-8 北京颐和园中的铜麒麟(清)

图8-9 北京大学办公楼前的石麒麟

图8-10 福建福州广场上的铜麒麟(富华铜雕)

图8-11 浙江宁波大厦前的
铜麒麟(大益铜业)

麒麟与龙、狮、虎、牛、狼、熊、龟等组合在一起,便会形成龙麟、狮麟、牛麟、马麟、虎麟、熊麟、狼麟、龟麟等神奇造型,给人一种神异奇丽的美感(图8-14至图8-21)。

图8-12 山东蓬莱石麒麟

图8-13 横店影视城秦王宫前仿秦汉时期的麒麟

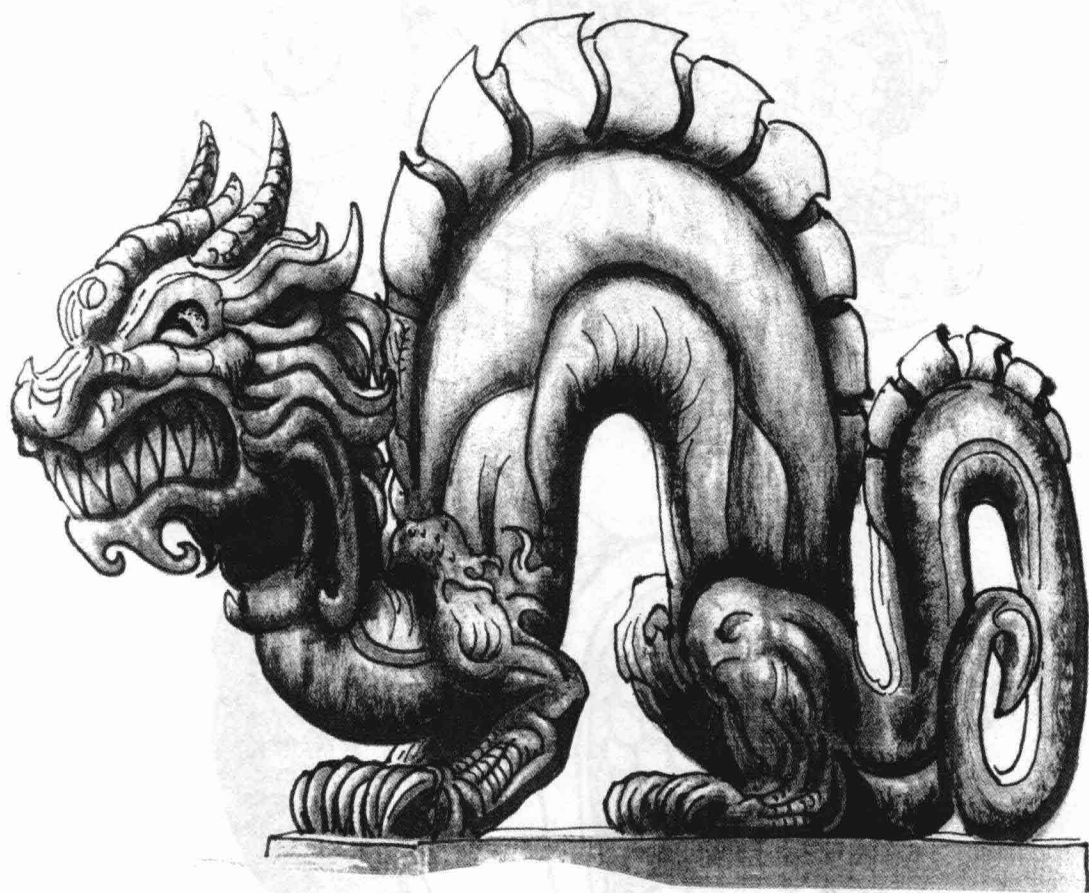

图8-14 龙鳞之一

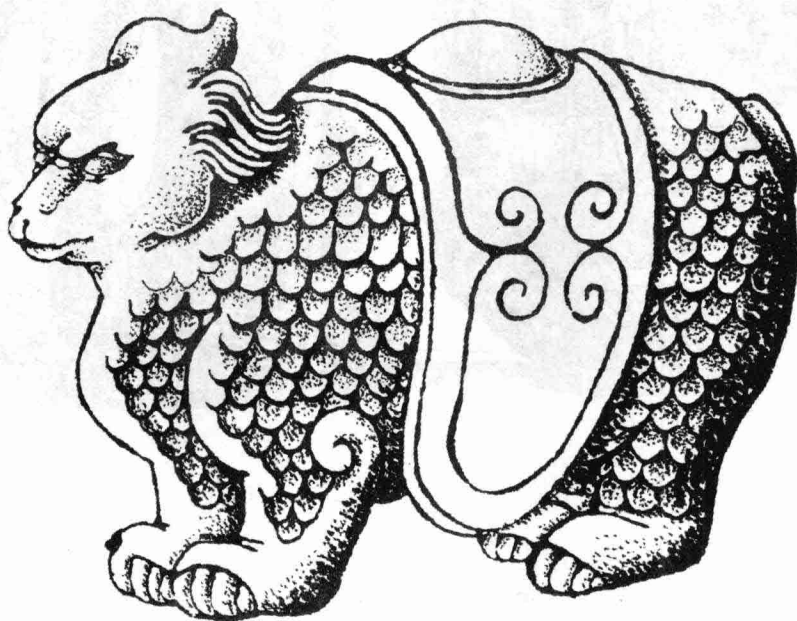
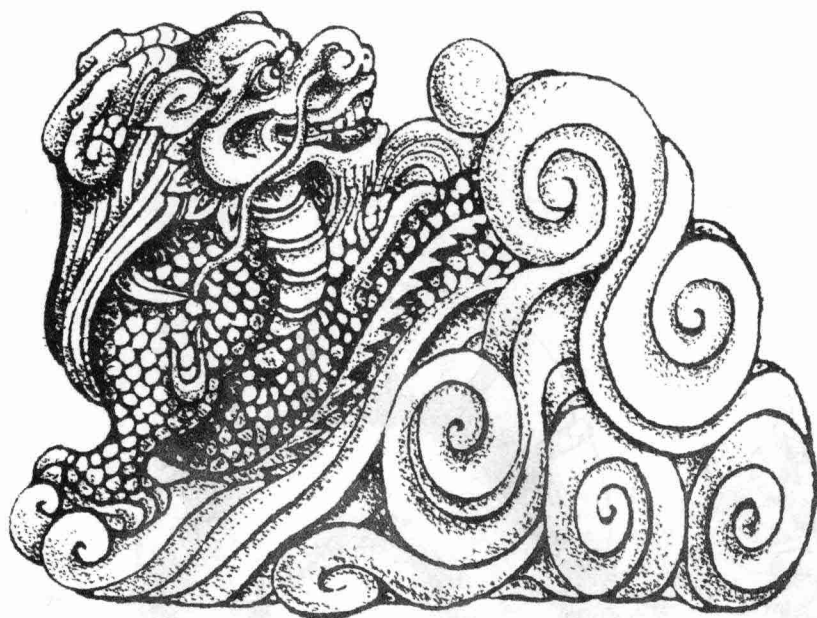

图8-15 虎麟二例

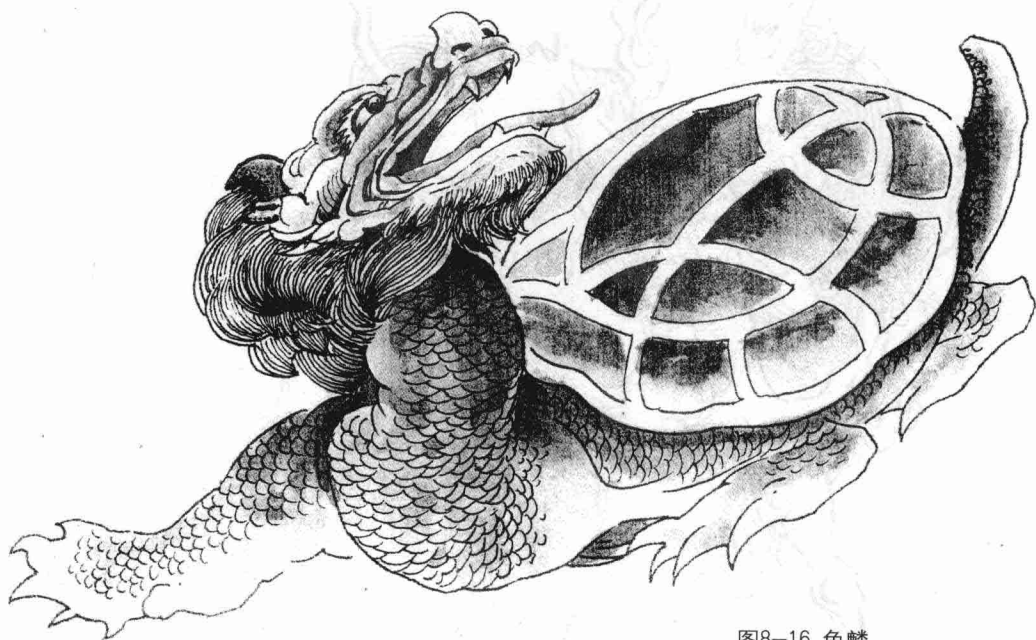

图8-16 龟麟

图8-17 狮麟

图8-18 牛麟二例

图8-19 熊麟二例

图8-20 狼麟

图8-21 马麟

麒麟与卷草图案结合在一起便成了“卷草麒麟”，简称“草麟”。草麟的头部较为明显，而身、四肢及尾则成了卷草图案。头部与卷草图案的变化丰富，讲究曲线美，富有动律感。倘若在卷草麒麟

的基础上再给以加工和丰富，便成了“花草麒麟”。卷草麒麟和花草麒麟装饰性强，实用功能大，常应用在建筑、家具和器皿上(图8-22、图8-23)。

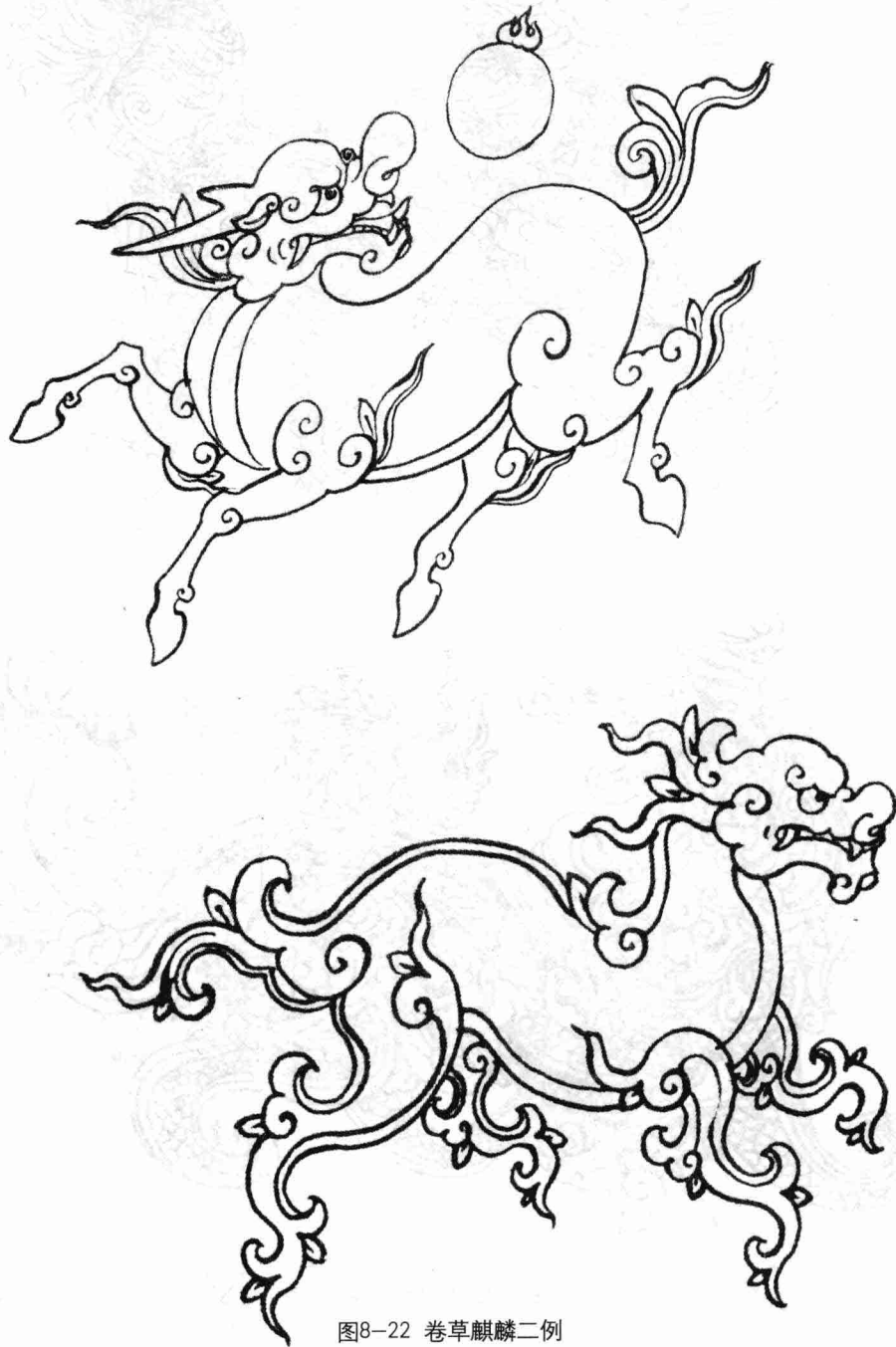

图8-22 卷草麒麟二例

图8-23 花麒麟二例

中国美术学院雕塑系教授傅维安是动物造型专家,他抛开了麒麟传统的造型手法,以古代文献中描述麒麟“狼额、独角、马蹄、牛尾、有鳞”为依据,创作了新颖的麒麟形象,今特选入书中(图8-24)。

图8-24 麒麟的新形象二例

在神话故事里,麒麟还成了神仙、异人的坐骑。如《封神演义》中的西岐大将黄天化骑的是“玉麒麟”(图8-25),商代太师闻仲坐的是“墨麒麟”(图8-26),仙人乘坐的是“异足麟”等(图8-27)。

麒麟的色泽是绚丽多彩的,在总体上又有两

种倾向:一种倾向于深沉,头部的毛发及身上的鳞片彩中带墨,我们称其为“墨麒麟”;一种倾向于淡雅,头部的毛发及身上的鳞片彩中带素,或者干脆是玉白色,我们称其为“玉麒麟”(图8-28、图8-29)。

图8-25 身骑玉麒麟的西岐大将黄天化

图8-26 身骑墨麒麟的商代太师闻仲

图8-27 仙人乘坐“异足麟”

文身,又叫纹身、刺青,是用带有颜色的针刺入人体皮肤的底层而显示出永久性图案的一门技艺,堪称文身文化。目前,文身艺术在我国各城镇悄然兴起,特别受到年轻人的青睐,喜欢在手臂、手腕、背、胸、肩部纹上各种寓意性的花纹,其中龙、凤、麒麟等各种吉祥图案更为流行。从而拥

现出一批批技艺超群的文身艺术师,创作了不少新颖美观的文身图案。这里,我们特描绘了一部分麒麟造型,以飨大家(图8-30至图8-34)。

麒麟留给我们的形象是美好的,其艺术魅力是永恒的。

图8-28 墨麒麟

图8-29 玉麒麟

图8-30 纹身麒麟之一(墨龙)

图8-31 纹身麒麟之二(墨艺沙龙)

图8-32 纹身麒麟之三

图8-33 纹身麒麟之四

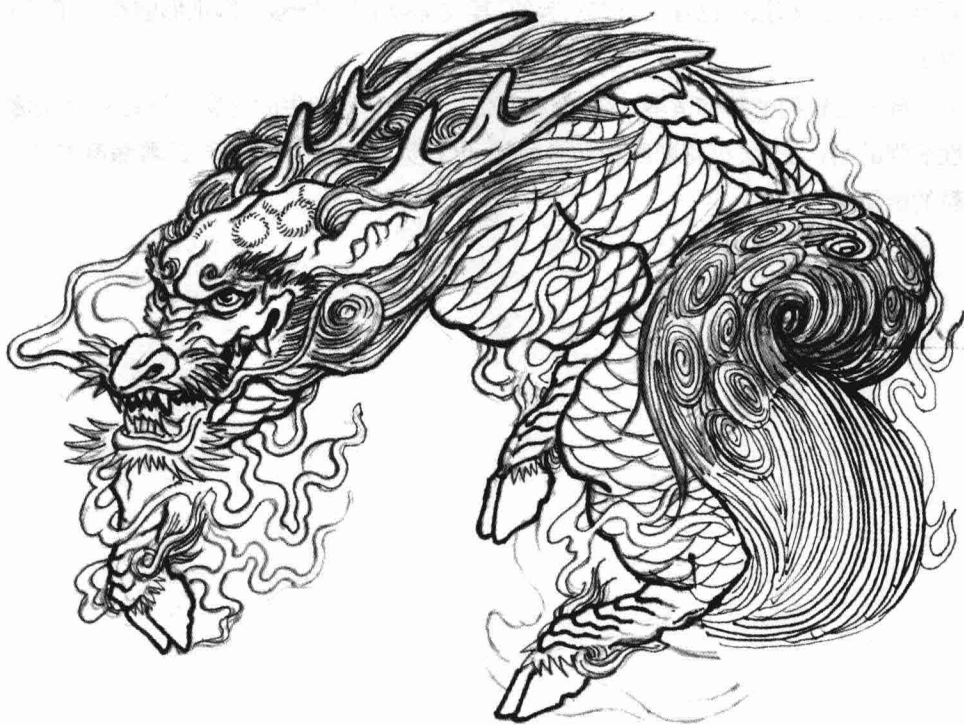

图8-34 纹身麒麟之五(志永艺纹)

第九章

麒麟造型集锦

在染织、刺绣、织锦、木雕、铜铸、动漫及包装装潢等装饰中,麒麟是永远不会陈旧的题材。它不仅在我国漫长的历史长河中是一颗璀璨夺目的传统装饰明珠,而且在人民的现代生活中,仍以各种瑰丽奇谲的形式出现。在本书附图中,我们便选择了不少形态各异的麒麟形象供大家参考,其中大部分是创作图稿。

在精选的200余幅麒麟的造型作品中,可以分成两大部分。

第一部分是麒麟的正宗造型,即鹿蹄形的麒麟。这里有玉麒麟、墨麒麟、花麒麟,也有无鳞麒麟。麒麟有单只的,有成对的,也有三只在一起的。其次是狮爪形的麒麟,狮爪形麒麟比鹿蹄形麒麟威猛,动势也更大。

第二部分是麒麟的装饰造型,这里有和其他走兽融和后产生的龙麟、马麟、牛麟、狮麟和凤麟,有装饰性很强的雪花麒麟、火花麒麟和动漫麒麟,也有实用性较强的木雕、砖雕漏窗麒麟,石雕麒麟以及麒麟的雕塑造型等。

图9-1 金麟耀华堂

图9-2 麟光普照

图9-3 回首麟二例

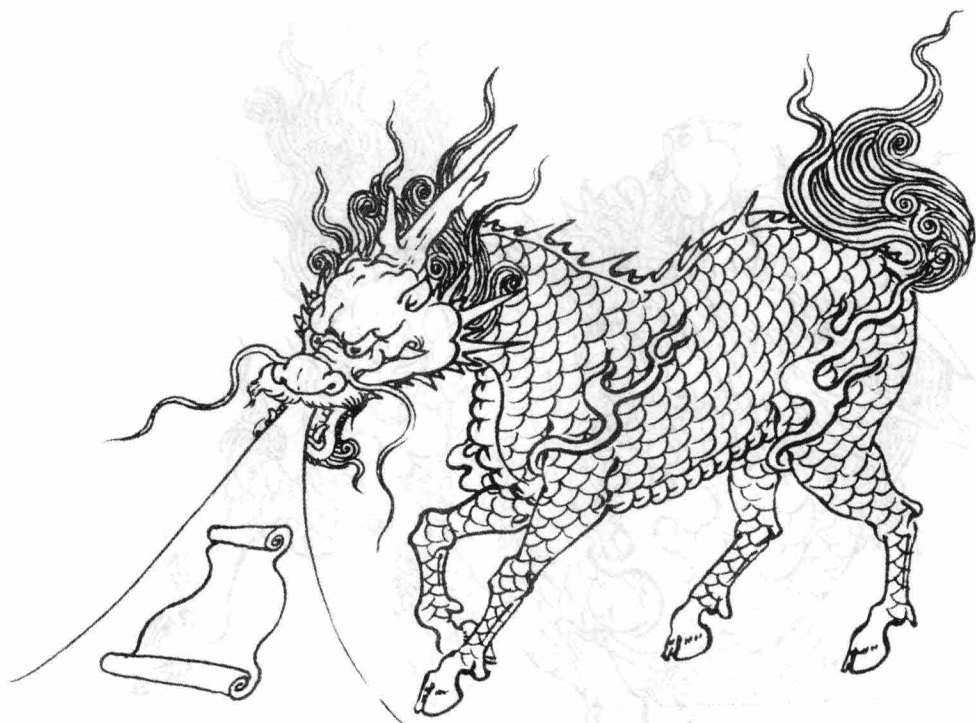

图9-4 麟吐玉书

图9-5 墨麒麟

图9-6 行 麟

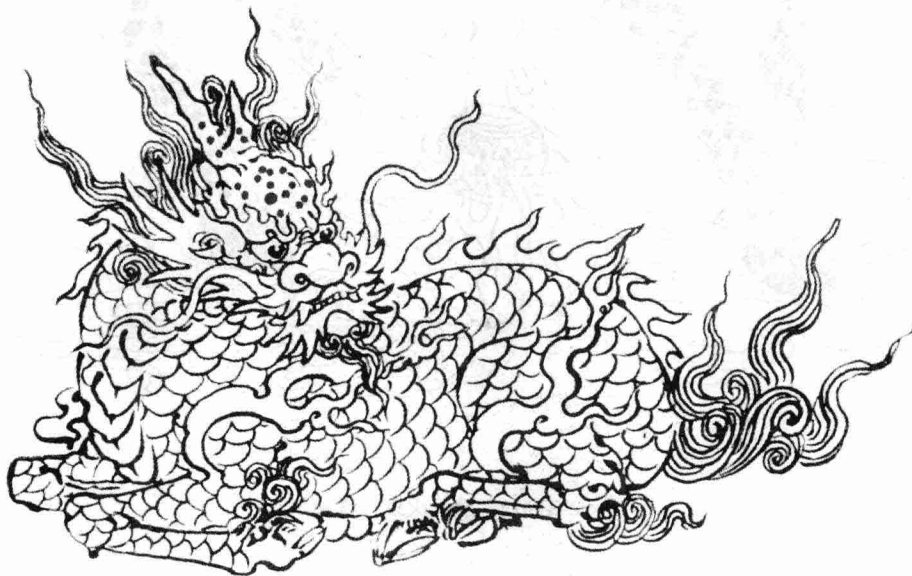

图9-7 卧 麟

图9-8 麟吐火珠吉祥来

图9-9 祥云麒麟

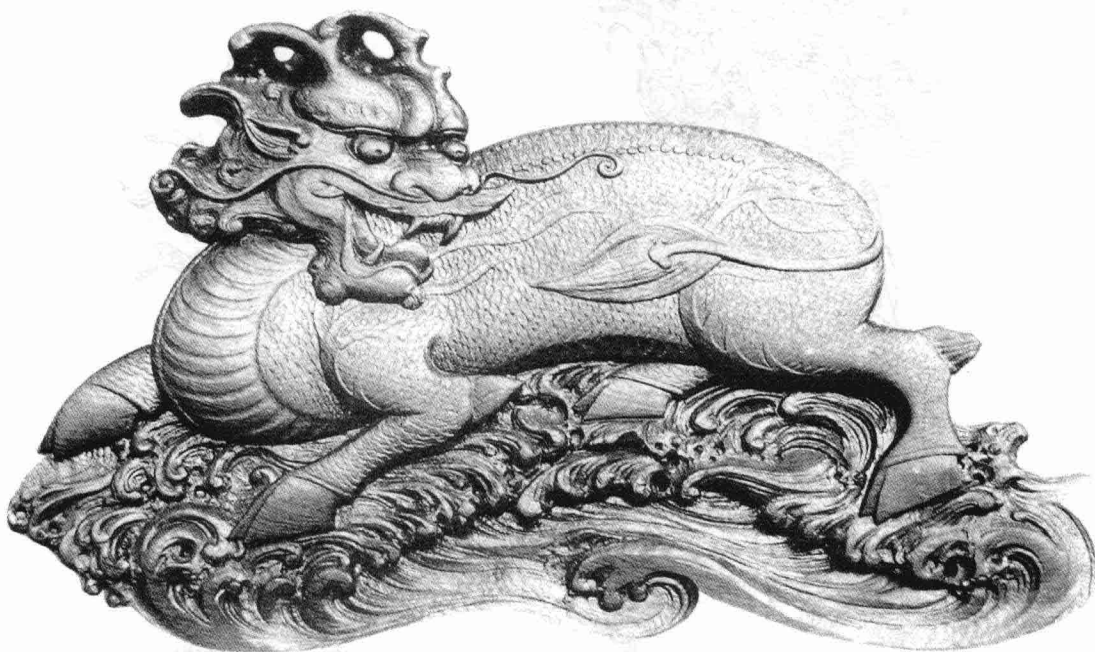

图9-10 麟踏水浪

图9-11 祥语绵绵

图9-12 单麟跃祥

图9-13 双麟献瑞

图9-14 不践生灵不折草

图9-15 麒麟款步体信厚

图9-16 墨麒麟

图9-17 玉麟迎阳

图9-18 华堂显麟

图9-19 麟光瑞祥

图9-20 蹄形老麟

图9-21 紫气东来二例

图9-22 老麟识途

图9-23 迎祥纳瑞

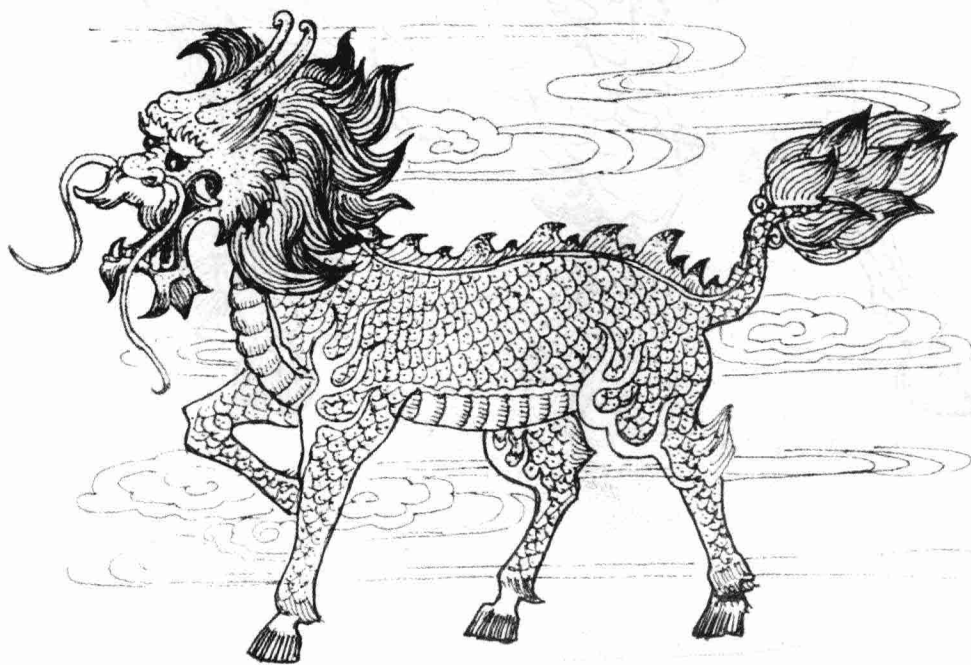

图9-24 夕阳老麟

图9-25 踩珠踏浪

图9-26 吼 麟

图9-27 唤 麟

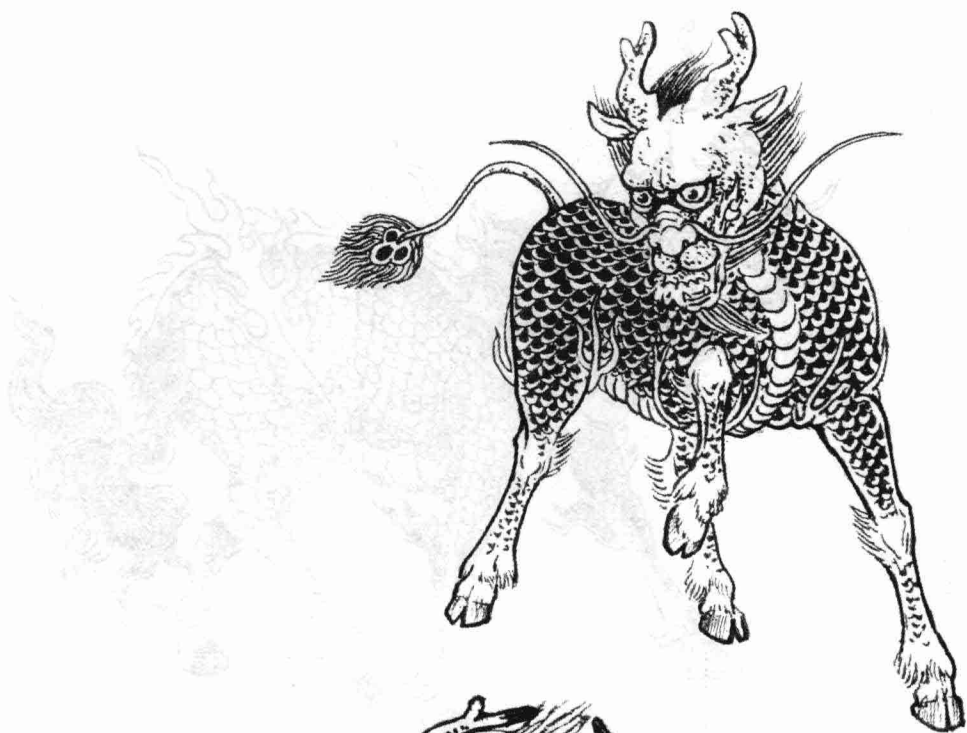

图9-28 墨麟二例

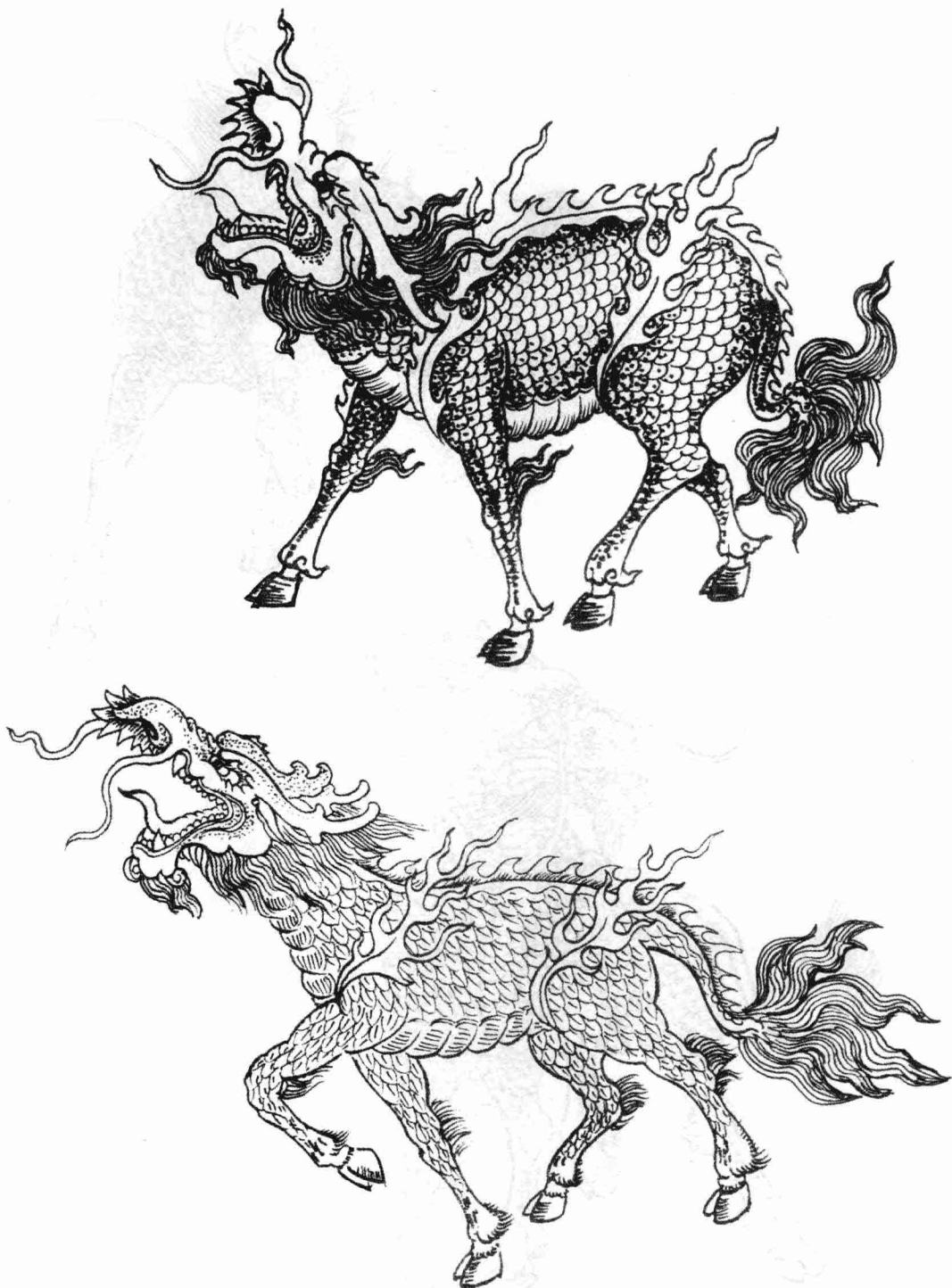

图9-29 传统麒麟木雕造型二例

图9-30 麒麟吐珠瑞光来

图9-31 玉麟启蹄迎吉祥

图9-32 玉麟戏珠

图9-33 玉麟踏宝

图9-34 花麟翠竹

图9-35 蹄形吼麟

图9-36 金麟吐瑞

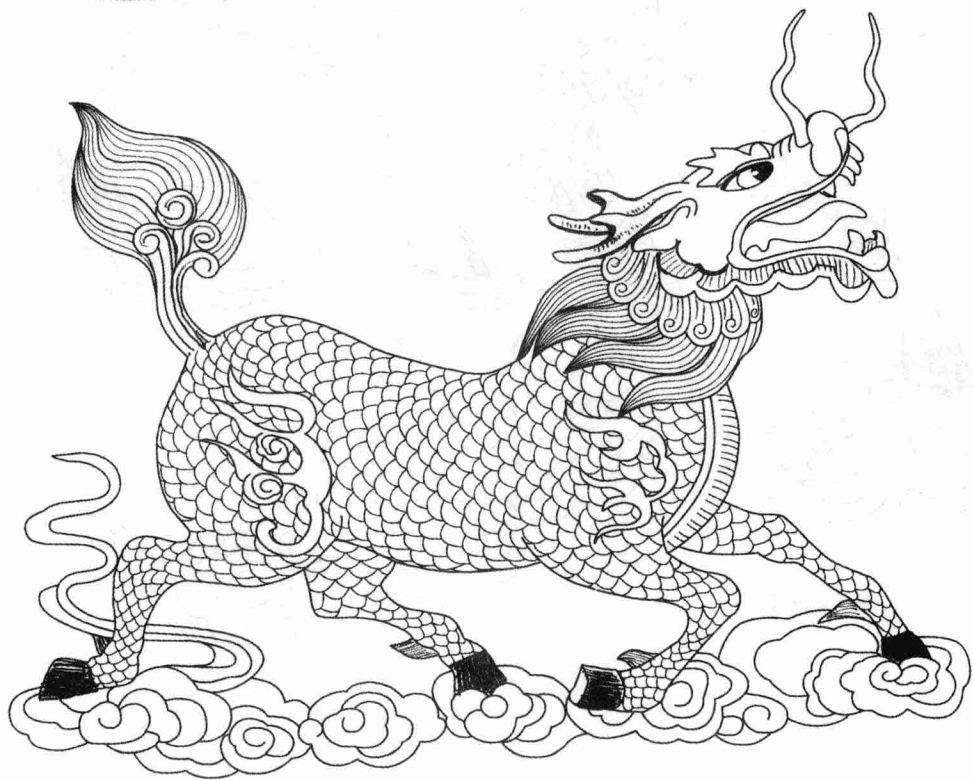

图9-37 蹄形麟二例

图9-38 祥云跃麟

图9-39 瑞火托麟

图9-40 玉麟献宝

图9-41 财麟进宝

图9-42 行进中的麒麟二例

图9-43 玉麟追祥云

图9-44 翼麟展翅祥和来

图9-45 无鳞麒麟

图9-46 双麟启祥

图9-47 双麟逐珠

图9-48 三麟奔日

图9-49 玉麒麟

图9-50 回首麟

图9-51 狮爪鳞迎朝阳

图9-52 马蹄麟

图9-53 狮爪麟

图9-54 长尾麟

图9-55 “珠”在必得

图9-56 追云逐日

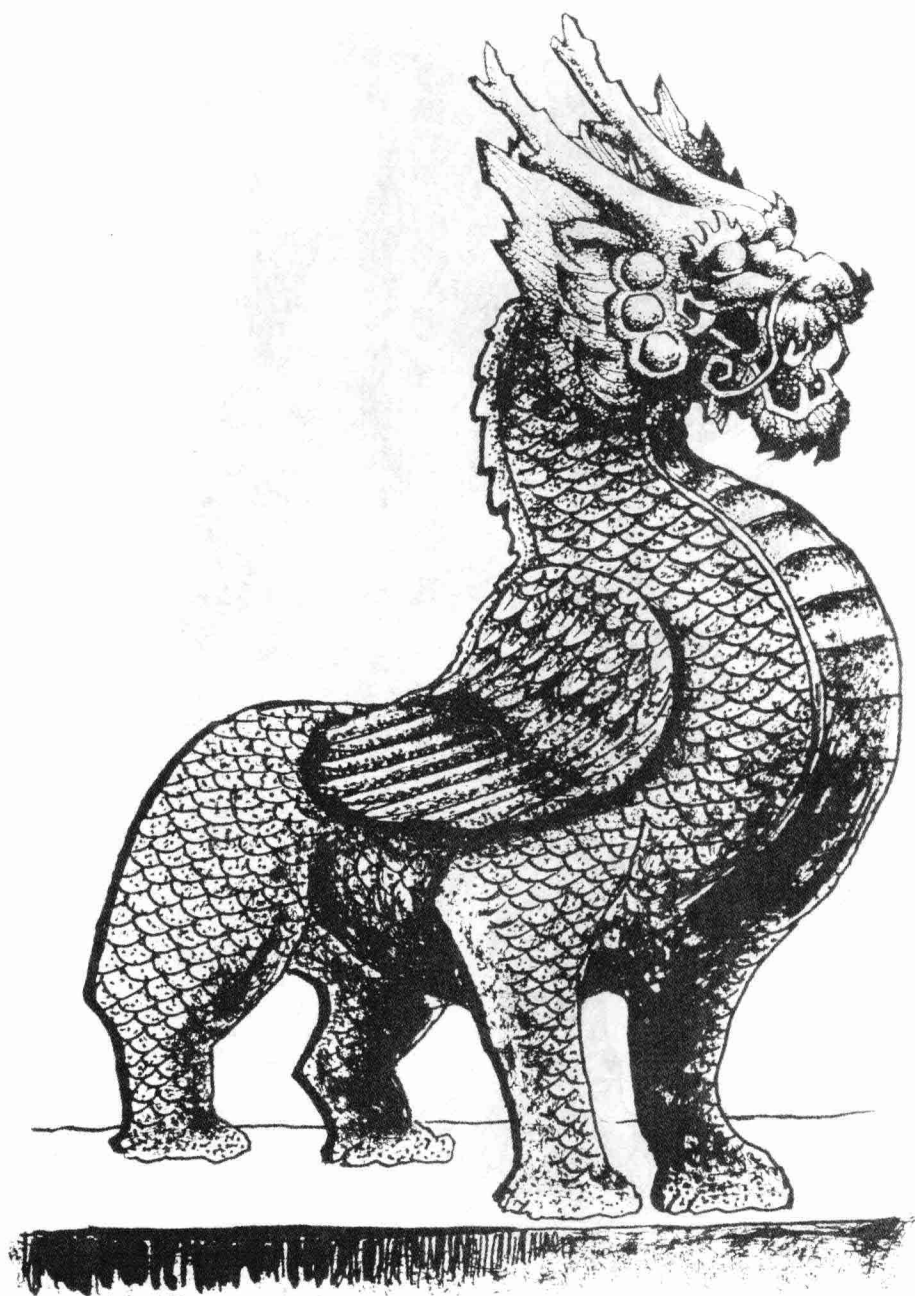

图9-57 墨麟唤祥

图9-58 狮麟

图9-59 牛蹄麟

图9-60 花麒麟二例

图9-61 踏宝麒麟(铜铸·四川成都文殊院)

图9-62 蹲麒麟(铜铸·北京故宫御花园)

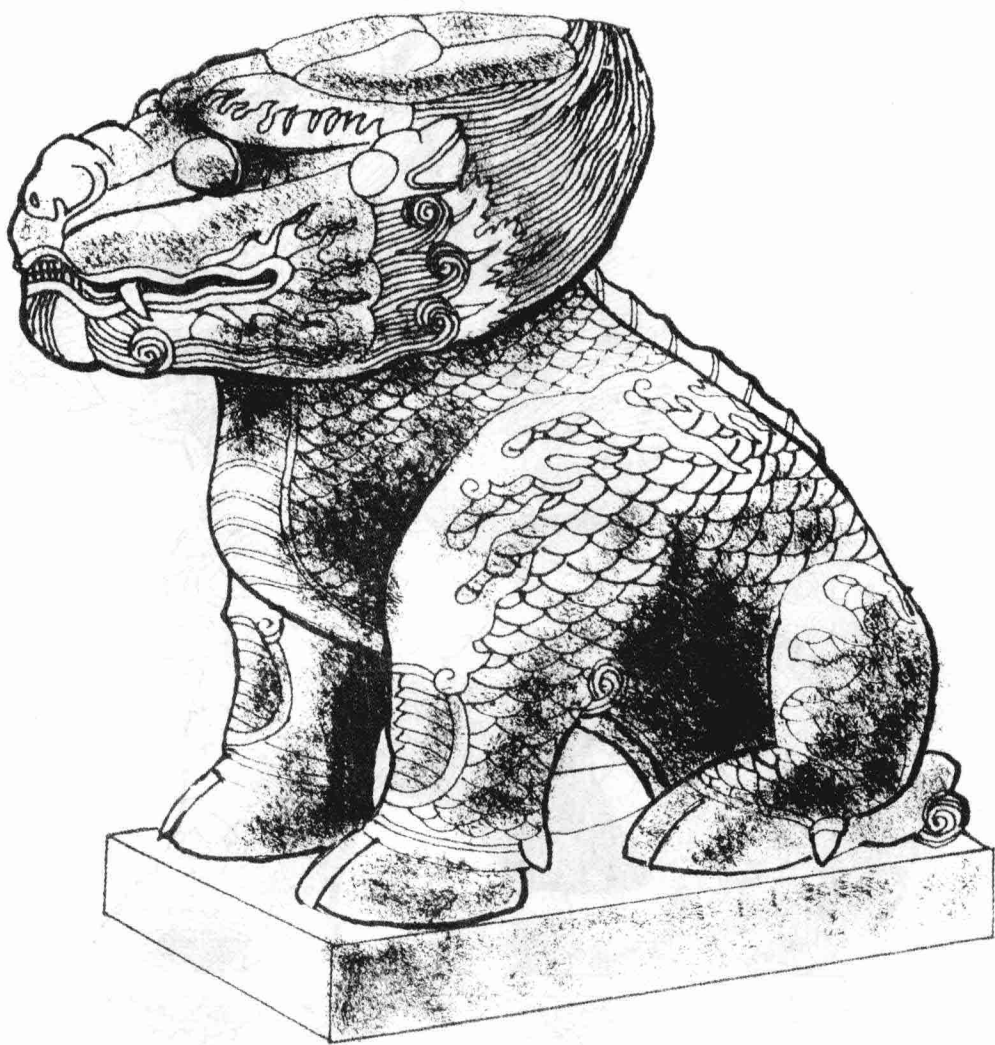

图9-63 蹲麒麟(石雕·四川成都武侯祠)

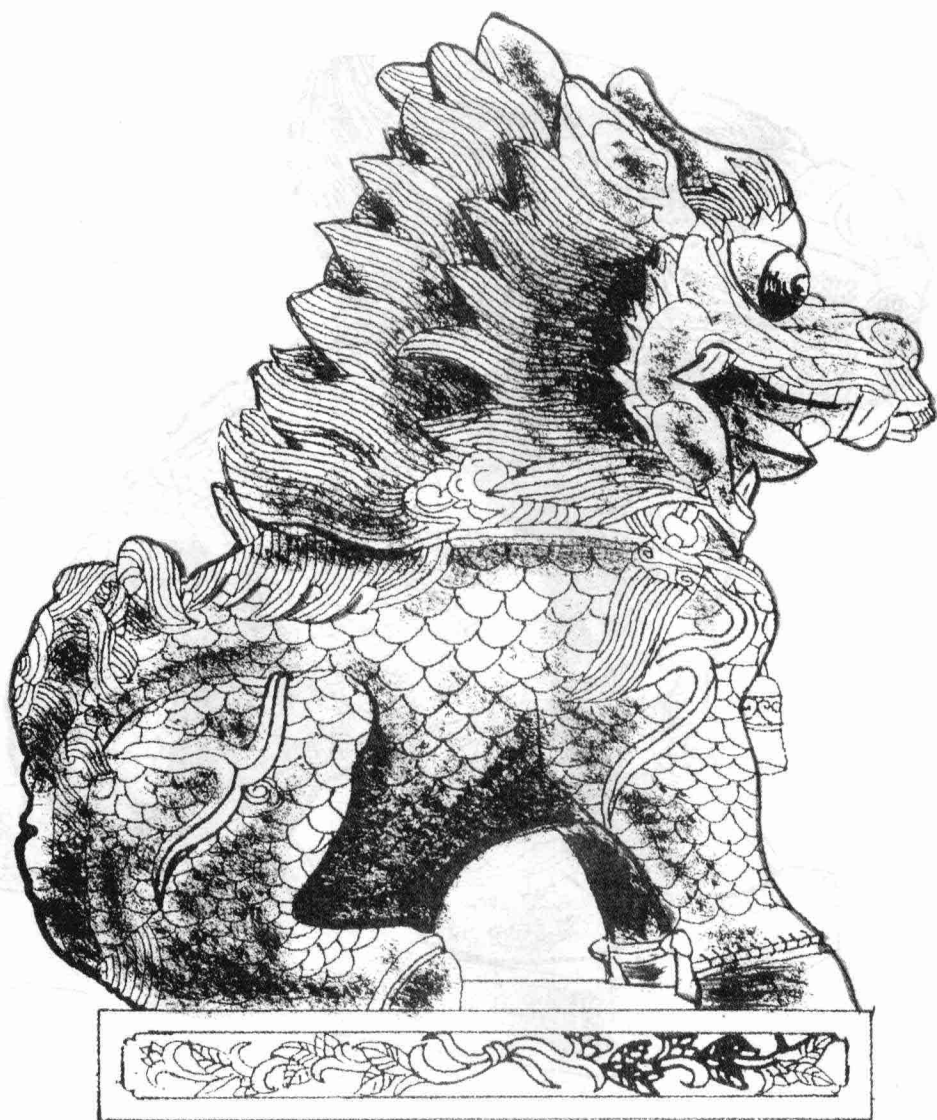

图9-64 蹲麒麟(石雕·陕西延安宝塔山山门)

图9-65 蹲麒麟(汉白玉·河北易县清西陵)

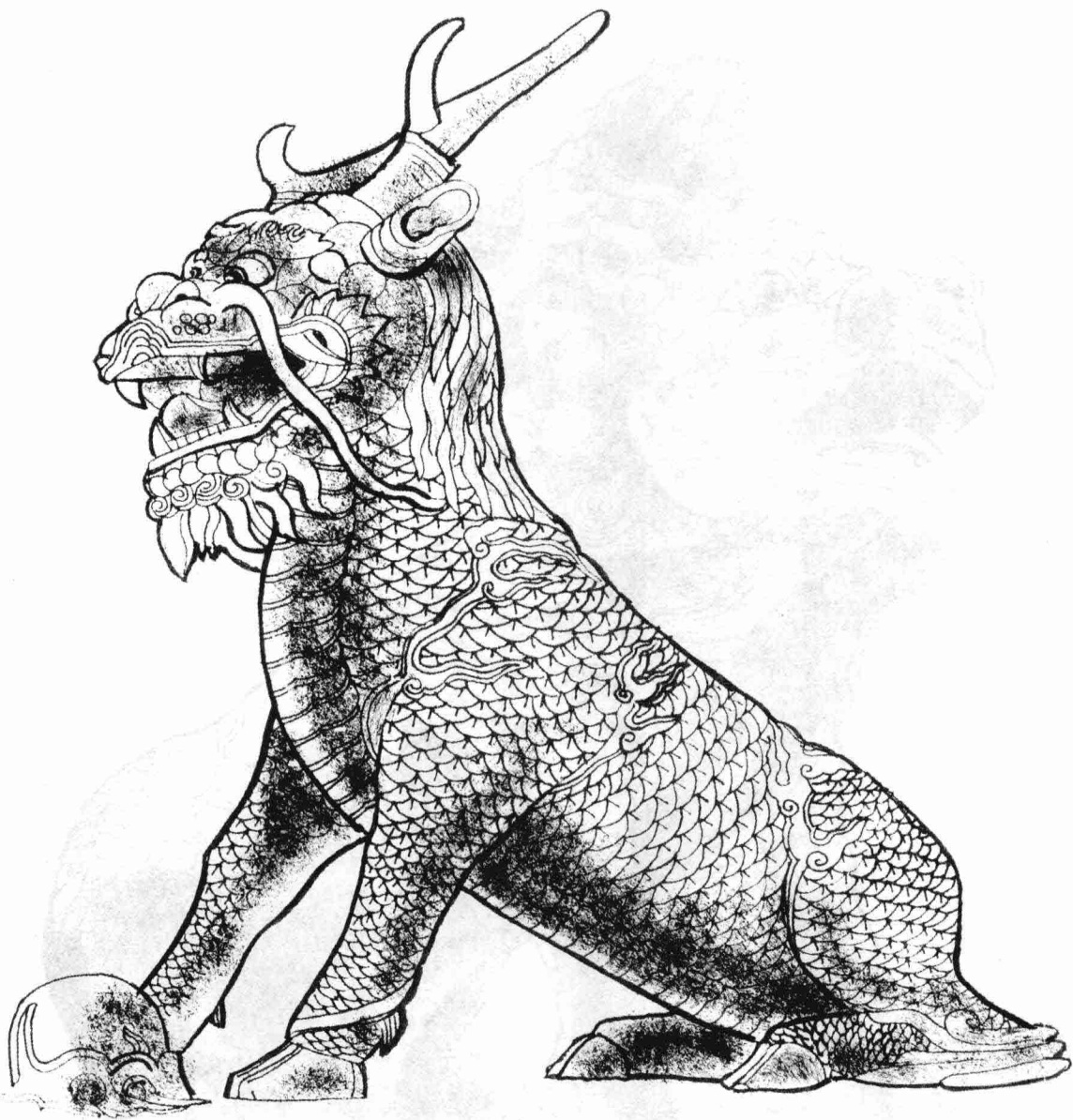

图9-66 蹲麒麟(铜铸·北京颐和园)

图9-67 蹲麟

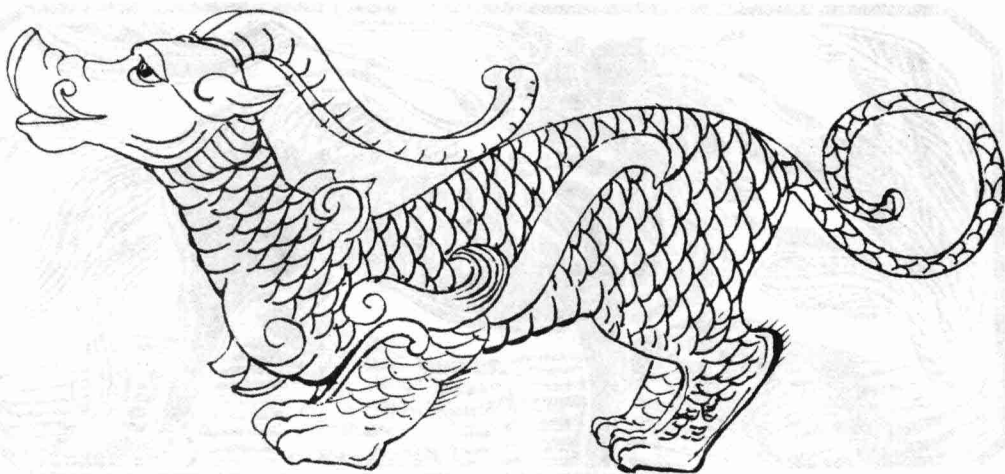

图9-68 羊麟

图9-69 无鳞麟

图9-70 回首麟

图9-71 麒麟跃仪得喜瑞

图9-72 龙 麟

龙鳞(局部)

图9-73 狮麟二例

图9-74 马 麟

图9-75 马麟

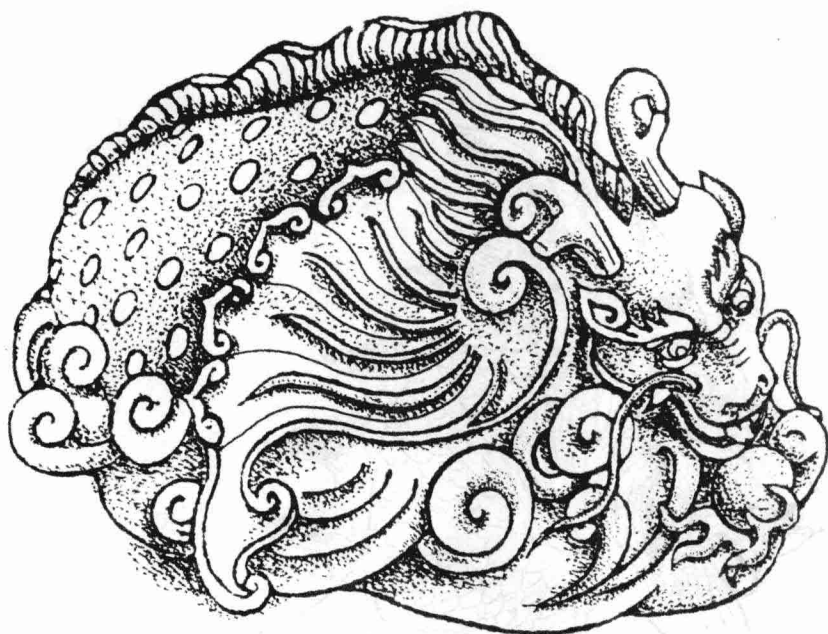

图9-76 牛 麟

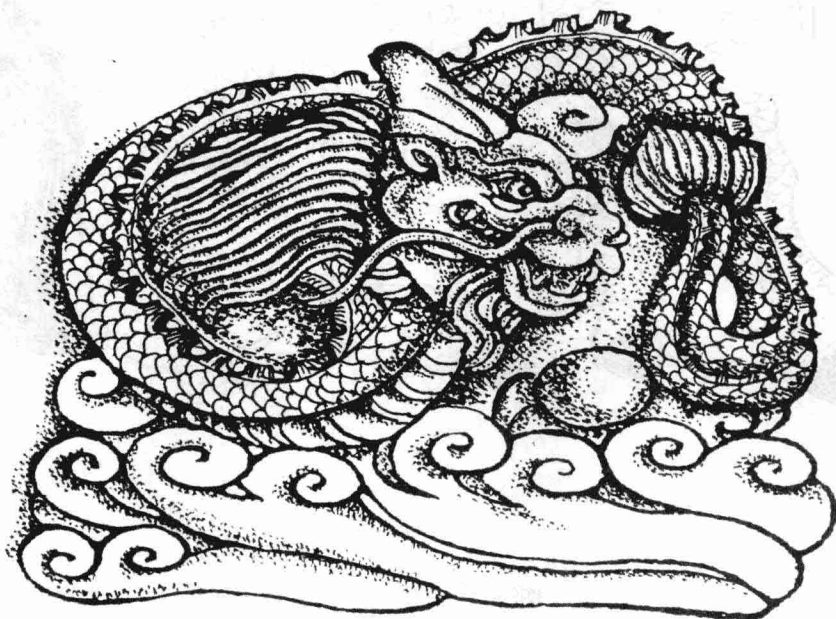

图9-77 龙 鳞

图9-78 虎 麟

图9-79 狮 麟

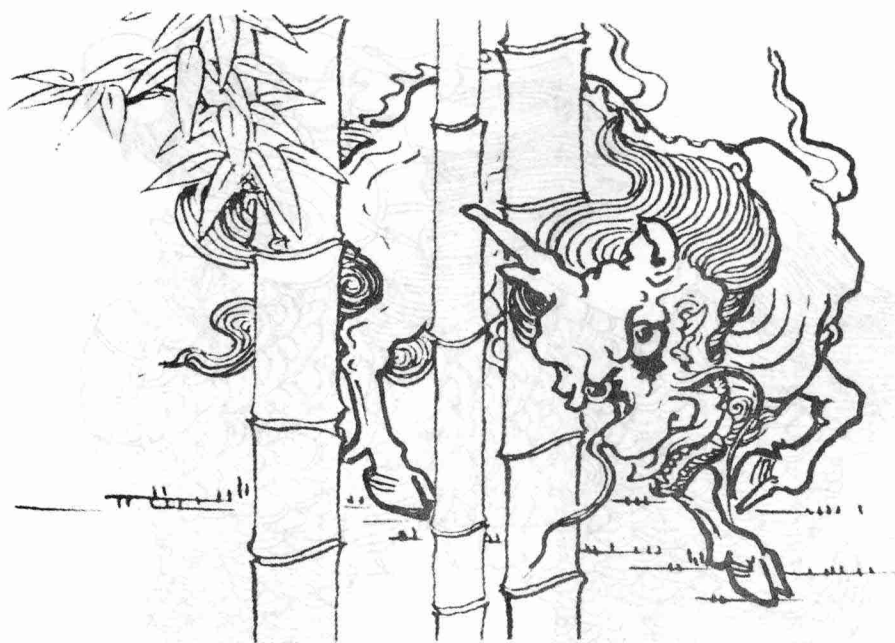

图9-80 牛麟二例

图9-81 牛麟

图9-82 凤麟

图9-83 龙麟

图9-84 龟 麟

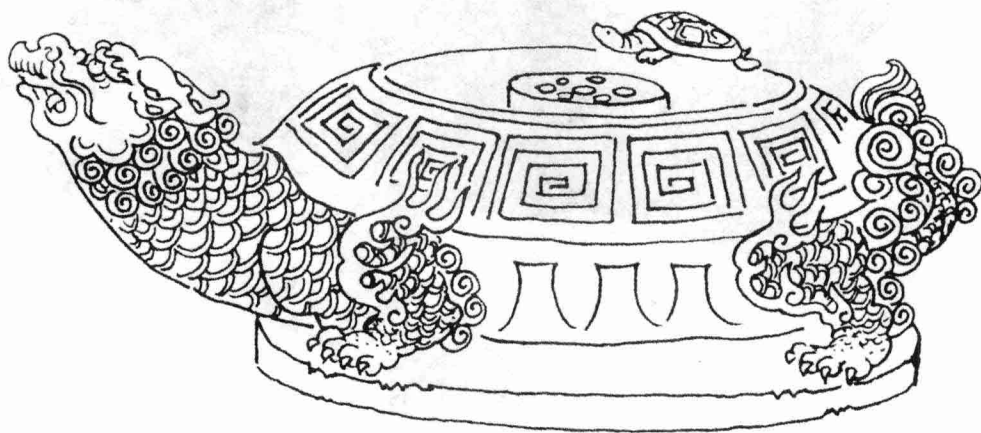
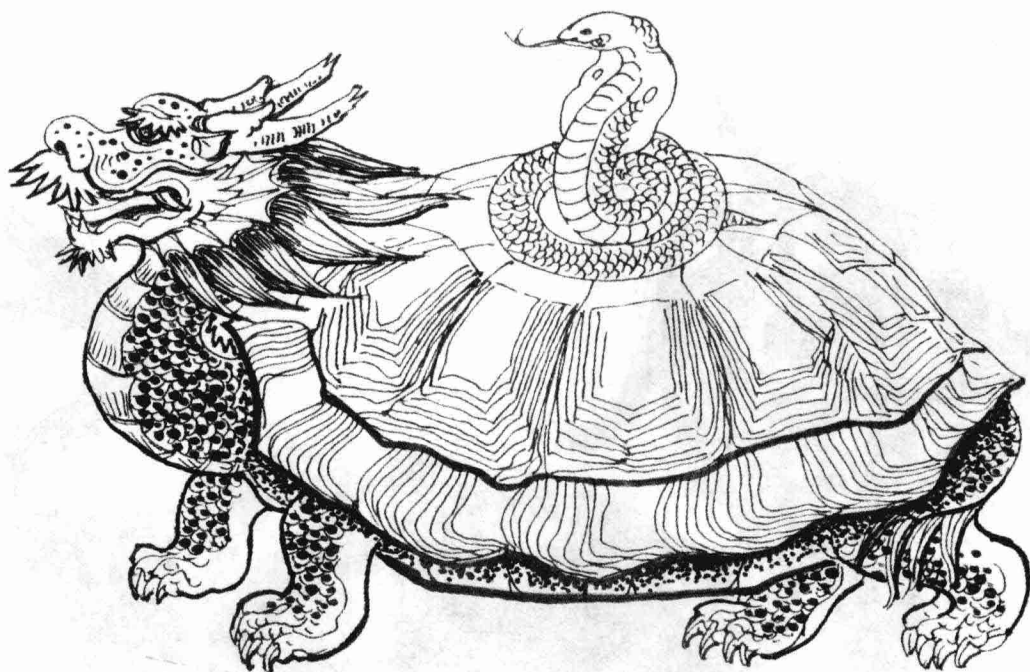

图9-85 龟鳞二例

图9-86 雪花麒麟

图9-87 动漫麒麟

图9-88 火花麒麟

图9-89 翻江鳞

图9-90 狮爪进财麟

图9-91 狮身龙爪墨麒麟

图9-92 牛身牛蹄玉麒麟

图9-93 狮身马蹄玉麒麟

图9-94 石雕麒麟二例

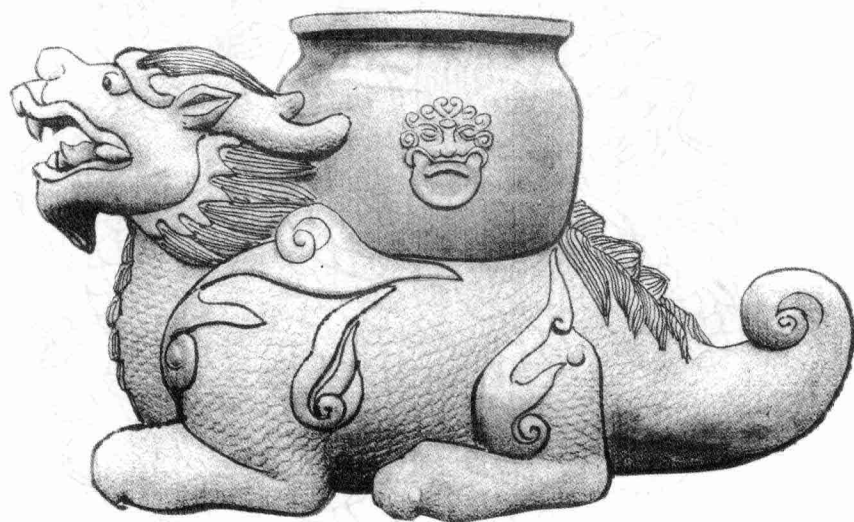
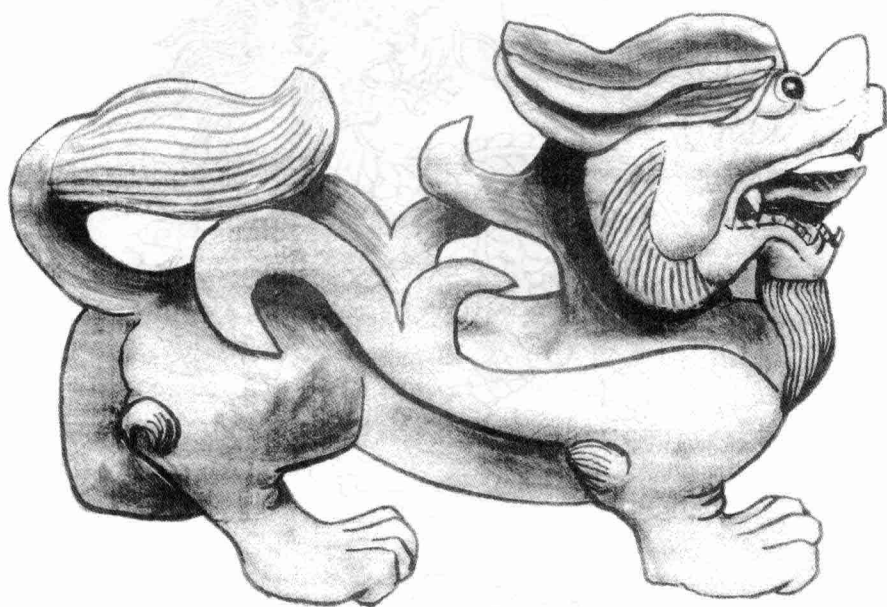

图9-95 工艺麒麟二例

图9-96 团麟二例

图9-97 韩美琳创作的麟形龙

图9-98 蹲麟

图9-99 气吞万里如虎(广场雕塑)

图9-100 彩球麟(广场铜雕)

图9-101 飞麟(广场铜雕)

图9-102 蹲麟(张家港环艺雕塑)

图9-103 祥云狮爪麟

图9-104 铜铸狮爪鳞

图9-105 麒麟踏宝(圆窗)

图9-106 石刻麒麟二例

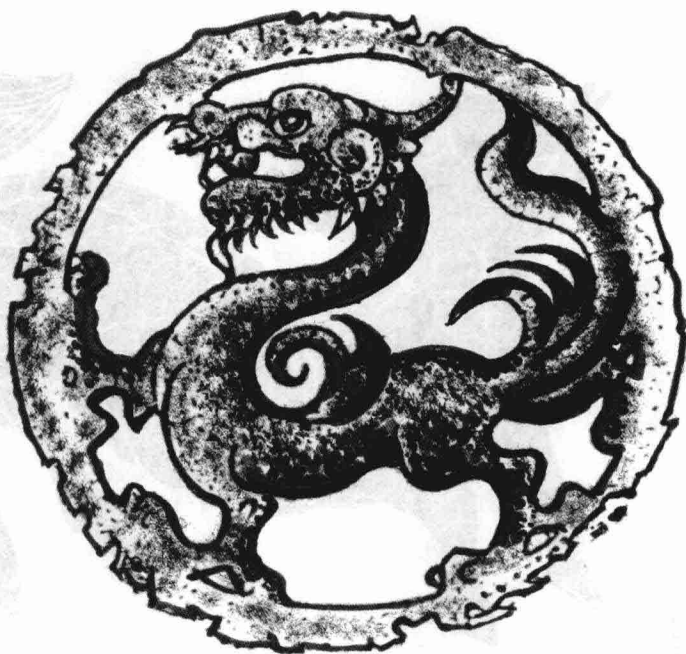

图9-107 砖雕装饰的龙麟

图9-108 漏窗装饰的麒麟

图9-109 进福麒麟

图9-110 迎财麒麟

图9-111 麒麟送宝(广场雕塑)

图9-112 留住美好,期待明天(广场雕塑)

一片丹心为麒麟

(代后记)

1998年10月,我受台湾一家文艺团体的邀请,赴台文化交流。在交流期间,我发现台湾人民对中华民族独有的瑞兽——麒麟有着特殊的爱好,不管是当地的古建构件、展馆布置、书籍装帧还是商品中陈列的工艺制品,都可以找到麒麟这个神奇而华美的形象。陪同我参观的台北“中华狮子文物博物馆”馆长楚戈,知道我编著出版过龙、凤、狮子等传统艺术方面的书籍,便希望我为麒麟也编著一本书,形成“祥禽瑞兽”的一个系列。楚馆长的话点燃了我心灵深处为弘扬中华民族传统艺术而努力的理想火花,回到大陆后,我便把编著《中国麒麟艺术》的书稿列入我的出书计划中。

麒麟,在中国可谓家喻户晓,却没有一本专门论述的专著,连系统论述麒麟的文章也属凤毛麟角。要编著这么一本麒麟的专著难度很大,然而,我并没有气馁,相反,更增添了我填补“麒麟”这个空白的信心。

为丰富自己的学识和积累对麒麟的素材,我珍视每次外出的机会,在茫茫的古建装饰、民间工艺、文山书海中寻觅着麒麟的踪影,呼唤着麒麟的灵魂。在这期间,我写出一篇篇论述麒麟美学的文稿,描绘了一幅幅历代麒麟形象的图稿。日积月累,历时四年,我终于完成了《中国麒麟艺术》的书稿。

2003年8月,天津人民美术出版社出版了这本小册子。书出版后,得到读者的欢迎,不到两年便再次重印。但其中也发现了书籍的单薄和存在的很多不足,总想找机会重新编绘一次。这次,中国林业出版社出于对我的厚爱,为我策划了一套“徐华铛作品系列”

丛书,使我找到了这个机会。我投入了大量的时间和精力,成倍地增加了容量,重新打造了这本《中国麒麟造型》,把它列入这套丛书中。

在编著过程中,我得感谢27年前的老师、中国美术学院雕塑系的老教授、动物造型专家傅维安,我的长期合作者杨冲霄、张立人,工艺美术界新秀郭东、郑兴国以及裘利东、袁忠良,是他们为我提供了不少麒麟的图稿。我还得感谢盛鹤年、郑军、王大有、郑银河、郑荔冰,是他们编绘的有关书籍为我提供了有价值的参考。我还得感谢中国新兴的纹身设计艺术家们,他们设计的纹身麒麟开拓了我的视野,丰富了本书的内容。这里,让我以笔代腰,向他们致以诚挚而深沉的谢意。

现在,书籍已来到您的面前,掂掂份量,仍感觉不足,以“麒麟的专著”来衡量,还有差距。然而,使我聊堪自慰的是,自己总算通过手中的笔,把遗落在中华大地上的一些闪光鳞珠穿引起来了,这或多或少地抒发了我对中华民族传统艺术的一片爱恋之情。

“台湾朋友如相问,一片丹心为麒麟。”在这里,我殷切地遥对海峡彼岸的同行们,这本麒麟册子也是献给你们的,愿我们携起手来,为弘扬中华民族的传统艺术而共同努力。

徐华铛

2009年7月

...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

時