

中国传统艺术丛书

中国传统凤凰艺术

郑军 张东明 编著

NLIC2970868763

北京工艺美术出版社

中国传统艺术丛书

中国传统凤凰艺术

郑军 张东明 编著

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统凤凰艺术 / 郑军, 张东明编著. —北京: 北京工艺美术出版社, 2013.1

(中国传统艺术丛书)

ISBN 978-7-5140-0284-3

I. ①中… II. ①郑… ②张… III. ①动物-纹样-中国-图集
②动物-图腾-民族文化-中国 IV. ①J522.2②B933

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第313798号

出版人: 陈高潮

责任编辑: 陈朝华

吴 溪

装帧设计: 印 华

责任印制: 宋朝晖

中国传统凤凰艺术

郑 军 张东明 编著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 84255220 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京品墨缘彩色印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 14.5

版 次 2013年1月第1版

印 次 2013年1月第1次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-5140-0284-3

定 价 37.00元

前言

凤凰，传说中的鸟中之王。又说雄的叫“凤”，雌的叫“凰”（古作“皇”），通常单称作“凤”。

凤作为“四灵”之一，是人们通过想象创造而成的一种“动物”，主要是以古代鸟图腾崇拜演变而来。自古人们便相信凤生长在东方的君子之国，翱翔于四海之外，只要它一出现于世，天下就会太平。明朝王世贞有诗道：“飞来五色鸟，自名为凤凰。千秋不一见，见者国祚昌。”据说凤凰在孔子出生时出现过，场景通常被描绘为：孔子的母亲站在最显著的位置上，凤凰在空中飞翔，麒麟在山上逡巡。

凤和龙一样，是中国文学中许多比喻和隐喻的来源，了解这些想象出来的神话图案，对理解和欣赏因此而产生的许许多多比喻是非常有必要的，特别是龙和凤在中国美术中所具有的极为重要的地位。

凤凰出现时一般为单只，也有两只同时出现的情况。它常与龙相伴，具有“龙凤呈祥”的吉祥寓意。在龙凤文化的发展过程中，龙专用于男性，而凤专用于女性。封建时期的龙凤，则象征着皇帝和皇后，皇后常用有“凤”图案的器物，如戴凤冠等。在民间，如果凤凰同飞，则是夫妻和谐的象征，因此，在新婚洞房里，人们喜欢张贴一些凤凰展翅飞翔的吉祥图。

凤凰是仁慈的象征，它既不啄食和伤害有生命的昆虫，也不践踏有生命的小草；它非梧桐不栖，非竹籽不食，非甘泉不饮；它飞翔时，常有百鸟相随。按古人的描绘，凤凰的形象类似孔雀，但又杂糅其他动物的特点，它蛇头燕颌，龟背鳖腹，鹤顶鸡喙，鸿前鱼尾，青首骈翼，鹭足而鸳鸯腮。其色泽五彩缤纷，羽毛均成文理，其首之纹为德，翼纹为礼，背纹为义，胸纹为仁，腹纹为信，所以，凤凰的身体为仁义礼德信这五种美德的象征。

凤与龙一样，不但是中华民族的象征，也是中国传统艺术中永远不会陈旧的装饰形象，因此，本书将这一形象加以整理，从传统形象入手，并从传统中理出新的设计思路，从而可以有效地理解和领略中华民族深邃而悠久的历史传统。

本书在编撰过程中，参阅了大量考古发掘报告和有关书籍杂志，并从中引用了许多资料，其中许多图例是在原图的基础上重新进行了摹绘处理，以适应现代人的审美要求，在此特向本书所引用研究成果的作者表示衷心的感谢。由于编者的水平所限，本书在选材、写作、观点方面的不当之处在所难免，希望得到您的批评、指正、以便修订时予以弥补。

作者

2012年12月

序言

中国传统艺术形象凝聚着中华民族泱泱数千载的民族精神、生存智慧和思维方式，承载着矗立于世界传统文化之林的审美理想和艺术品格，呈现出兼容并蓄、源远流长而又独树一帜的艺术表现风格，也正在成为当今面对文化全球化以获得中国艺术精神自觉和发展的重要基础。

对于传统艺术的承继，最为直观的莫过于临摹传写的形象再现。独特的艺术品格蕴含于线条的起转承合之中，蕴含于色彩的斑斓交织之中，蕴含于形态的万般流变之中，更为丰富的寓意和哲思透过形象的千姿百态，展现着中华民族得天地之道且始终浸润于细胞之中的审美理想和人生感悟，也使我们感受到一个民族兼容并蓄、博大精深的艺术包容力以及生生不息的艺术生命活力。

在当今视觉快餐风行、感官快感充斥的艺术天地中，静下心来细细品味古人对于形态把握的精妙之处，感知附着于艺术形象之中的“物我两忘”和“天人合一”的境界，体会人与自然、人与人以及人对自身生命感悟的哲学思考，从而获得一份直入内心而“澄怀味象”的感动，获得一份对浩渺天地间各种生命形态的敬意。对锤炼千百年而源流至今的艺术形象一份轰然共鸣的会心，是一种多么难得的精神升华和启示。

一步一步坚定地走过，从装饰纹样的临摹传写，到断代纹饰或各类艺术形象的梳理、归纳，进而对其产生的背景、意义、演变过程以及艺术特色的总结和研究，逐步深入并且深刻地进行研究，是郑军先生始终如一的追求。窗外喧腾的市场经济热浪一轮又一轮掠过，似乎来不及去理会世间过多的喧哗，每天定量的伏案计划，十几年如一日的孜孜探索，成就了郑军一份淡泊而笃定的执著。面对中国传统艺术数千年的丰富积累，他感到要做的事情还有很多很多……传承者的使命和责任，如同郑军无法放弃的人生理想，就这样如影随形……

荆雷

2011年4月

目录

第一章 百鸟之王	3	第四章 历代凤纹造型鉴赏	93
一、凤为鸟王	4	一、原始时期的凤纹造型	94
二、《山海经》中的凤	7	二、商、周时期的凤纹造型	98
三、凤的崇拜	12	三、战国时期的凤纹造型	105
四、凤的传说	15	四、秦、汉时期的凤纹造型	111
五、龙凤交融	21	五、六朝时期的凤纹造型	130
第二章 凤的种类及特点	27	六、隋、唐、五代时期的凤纹造型	138
一、凤的种类	28	七、两宋时期的凤纹造型	157
二、凤的特点	34	八、辽、金、元时期的凤纹造型	165
第三章 凤的起源与发展	47	九、明代的凤纹造型	172
一、凤的起源	48	十、清代的风纹造型	185
二、原始时期的凤	56	十一、近现代的风纹造型	212
三、商、周时期的凤	58	参考文献	228
四、春秋战国时期的凤	60		
五、秦、汉时期的凤	67		
六、六朝时期的凤	73		
七、隋、唐时期的凤	74		
八、宋、元时期的凤	76		
九、明、清时期的凤	80		
十、近现代的风	86		

凤，美丽又神奇，尽管事实上是不存在的虚拟的“动物”，却一直是中国古代先民崇拜的对象，如同龙一样，在中国人的心目中，是神圣、高贵的灵物，无人不晓。

正因为凤鸟是美丽神灵的物类，人们才在衣、食、住、行等多个方面装饰其形象。凤鸟题材常常应用于宫廷、民间的各种各样的工艺美术品上；历代工匠画师、民间艺人以极其丰富的想象力和艺术表现力，创造性地描绘出各式各样、多姿多彩的凤鸟形象。艺术家们集天下鸟类之美丽于凤鸟一身，所创造的形象可以说是完美无瑕的。

一、凤为鸟王

《禽经》说：“鸟之属三百六十，凤为之长。”《埤雅》也说：“凤，神鸟，俗呼鸟王。”因此在民间的俗信观念中，凤鸟是神圣的鸟王。

凤鸟的基本特征是：其一，凤鸟与太阳（火）不可分，俗称“丹凤朝阳”；其二，凤鸟冠羽，古称“三毛”、“三苗”，尾羽迤地舒卷，多作三五羽，雉翎状或孔雀眼斑翎状。这两大特征是凤鸟最恒定的特征。此外诸如鹰鹗类猛禽，涉禽等类鸟的特征也附加为凤鸟艺术形象的一部分。

凤鸟像龙一样，是杂取多种动物形象组合而成。《说文解字》云：“凤，神鸟也。天老曰，凤之象也，鸿前麐后，蛇颈鱼尾，鹳颡鸳思，龙文虎背，燕颌鸡喙，五色备举。出于东方君子之国，翱翔四海之外，过昆仑，饮砥柱，濯羽弱水，莫宿凤穴，见则天下大安宁。”按古人的描绘，凤的头像天，目像日，背像月，翼像风，足像地，尾像纬，可见它是天地之灵物。

《尔雅》郭璞注也有关于凤凰形态的描述：“鸡头，蛇颈，燕颌，龟背，鱼尾，五彩色，高六尺许。”雄的称“凤”，雌的称“凰”，一般简称为“凤”，也写作“凤凰”。

关于凤为鸟王的传说，在陈勤建编著的《花鸟虫鱼的传说》中有记载，说的是凤凰的美丽形象是由众鸟的感恩造就的。

“很早很早以前，百鸟住在一座大森林里。每天，它们吃饱了肚子，有的唱歌，有的跳舞，还有的追逐嬉闹，玩得非常痛快，过着无忧无虑的日子。

有一只穿戴朴实，很不显眼的小鸟，名叫凤凰。它不像别的鸟那样吃饱了就玩，而是从早到晚采集果实，总是闲不住。它把别的鸟扔掉的果子，一颗一颗捡起来，收藏在山洞里。……一年，遇上了大旱灾，山上的草烤枯了，树上的叶子烤焦了，百鸟找不到吃的东西，有的饿得头晕眼花，有的饿得奄奄一息。森林里一片哭泣声、呻吟声。一天，凤凰从很远很远的地方采食归来，看到这场景，急忙打开山洞，把自己多

年积存的果干和草籽分给了百鸟，使大伙渡过了难关。

百鸟为了感谢凤凰的救命之恩，每只鸟都从自己身上选了一根最漂亮的羽毛，集在一起，做成一件五光十色、绚丽耀眼的百鸟衣，送给了凤凰。从此，凤凰成了最美丽的鸟，而且大家一致推选它当了鸟王。每年凤凰生日那天，百鸟都飞来向它祝贺，这就是传说中的百鸟朝凤。”（图1）

百鸟对凤凰的敬重，自古以来一直在南方民间广泛传言。民间传说众鸟为了凤凰不惜赴汤蹈火，至死不渝。甚至以身殉王。至今在江南民间流传的一首《百鸟朝凤》的歌谣是这样写的：“十二月里腊梅香，百鸟齐来朝凤凰。百鹤孔雀凌空舞，百鸟朝凤呈吉祥。”

光绪《浪穹县志》载：“罗坪山，又名鸟吊。每岁七八月，众鸟千百为群，翔集此山，奇毛异羽，灿烂岩谷，多非滇产，莫可指名，亦一异事，相传蒙氏时，凤凰死于此。众鸟来吊，山因以名。”

《水经注·叶榆河》载：“叶榆县西北八十里，有吊鸟山，众鸟千百为群共会，鸣呼啁晰，每岁七八月至，十六七日则上。一岁六至，雉雀来吊。夜燃火而取之。其无嗟不食，似特悲者，以为义鸟，则不取也。俗言：凤凰死于此山，故众鸟来吊，因名吊鸟。”

《云南小川志》载：“凤羽山……旧名罗浮山。相传……有凤翔于此，后凤死，每岁众鸟哀吊其上。故又名鸟吊，至今土人于鸟来时举火取之，鸟见火，辄赴火自

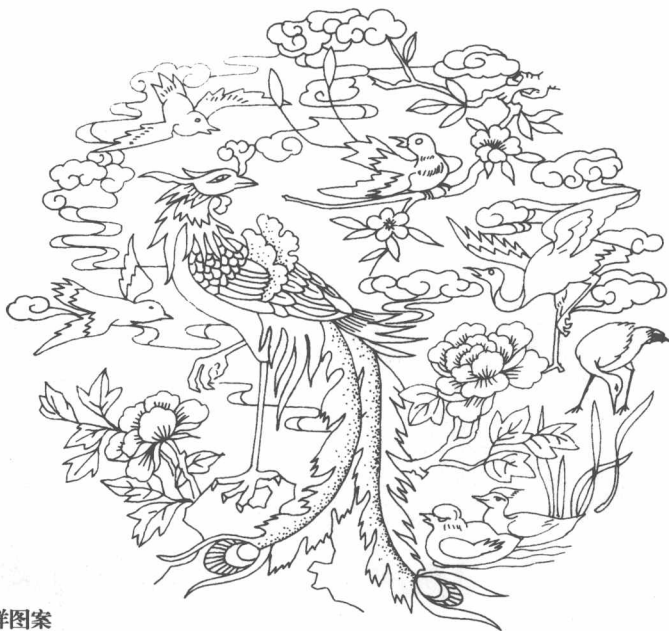

图1 百鸟朝凤·传世·吉祥图案

死。”这种奇异景观，至今还可见到。据云南洱源县鸟吊山附近的白族民众讲，传说九千年前凤凰死在这里，此后每年农历八、九月间，夜晚便有成千上万的鸟从各地结队而来，集体投入居民结队歌舞的火堆中自杀，为死去的凤凰吊唁。

在白族中，民间一直流传着凤凰在火中重生的故事。据《白族民间故事选·鸟吊山》载：“风羽坝，四面山岭环抱，是个柳叶形的长条坝子，自古以来就是个美丽富饶的地方。可后来，坝子里出了个恶毒的赵土司，仗着官府势力压榨百姓，把百姓的粮食和牛羊统统归他所有，弄得百姓叫苦连天，走投无路。这时坝子东边天鸟山脚，住着一对小两口，男的叫春生，女的叫桂花。他俩眼看大家被逼的无法生活了，心里非常气愤，便挨门串户把人们喊在一起，带上扁担、镰刀，一窝蜂地冲进赵土司的家，打开了粮房，把粮分了。

后来，赵土司派兵马追捕他俩，一直追到天鸟山上，把春生、桂花层层包围，寡不敌众，眼看陷入绝境，小两口便双双吊死在天鸟山上。赵土司一见，还不甘心，叫人用干柴烈火烧了这对夫妻的尸体。霎时烈火熊熊，火花四溅，噼噼啪啪的爆炸声里，突然飞出一对金凤凰，拍打翅膀飞过风羽坝子，一直往罗坪山顶飞去。

这对金凤凰飞到罗坪山顶，不幸碰上了一场大风雪，又冻死在山上。金凤凰死后，又化作两朵彩云，雌的一朵彩云飞向北方，雄的一朵飘向南方。两朵彩云飞呀飞呀飞，飘呀飘，每到阴历七、八月间的夜晚，悠悠伸长，又连接在罗坪山顶上。一到彩云相合，千禽百鸟便从很远很远的地方飞来，凭吊这对死去的金凤凰。这个山头便称为鸟吊山。”（图2）

在广西洱源县，还流传着一则故事，说的是每年中秋前后，百鸟都要来朝拜凤凰。有一年，正当凤凰与百鸟欢歌畅舞的时候，天上忽然下起了鹅毛大雪，寒风漫卷，冻得百鸟们浑身发抖。凤凰见此情景，毅然地将自己身上的羽毛一根根地拔下来。分发给众鸟，让大家御寒，并督促它们迅速逃离。当百鸟全都逃离后，凤凰身上

图2 火凤凰·现代图案

的羽毛已被全部拔光了。风越刮越猛，雪越下越大，凤凰终因无力抵御风雪的侵袭，又不能飞走，被活活地冻死在山顶。从此，每年中秋前后，百鸟们都要从远处飞来，发出凄厉的悲鸣，以哀悼凤凰。

其实，百鸟相聚可能是群体性的迁移，这是由它们的生活习惯和生物习性而决定的。而鸟类的集体“自杀”，可能是它们在特定的地点栖息时，受到地磁场的干扰，从而失去了正常的行动能力而发生的。

二、《山海经》中的凤

《山海经》自古被人看作是“奇书”，是现存保留古代神话资料最多的著作，堪称中国上古神话的宝库。《山海经》约成书于4000年前，作者原题为夏禹、伯益，实际上它是多位无名作者的集体创作。全书分《山经》和《海经》两大类，共18卷，约3.2万字。书中记录了各种奇形怪状、拥有超人神通的奇灵异兽四百五十多个，内容涉及地理、历史、植物、动物、矿物、医药、鬼神、祭祀、氏族部落等诸多方面。

由于《山海经》堪称是中国上古神话的宝库，而神话则是上古人类充满欲望和疑惑的美丽梦想，所以，凤的形象成了不可缺少的描绘对象。例如凤凰、鸾鸟、五彩鸟、狂鸟、鸣鸟、翳鸟等，都对后世凤鸟的逐步完善提供了参考资料。

1. 凤凰

据《山海经》卷一《南次三经》载：“又东五百里曰丹穴之山。其上多金玉。丹水山焉，而南流注入渤海。有鸟焉，其状如鸡，五采而文，名曰凤皇。首文曰德，翼文曰义，背文曰礼，膺文曰仁，腹文曰信。是鸟也，饮食自然，自歌自舞，见则天下安宁。”郭璞《图赞》载：“凤皇灵鸟，实冠羽群。八象其体，五德其文。掀翼来仪，应我圣君。”（图3）

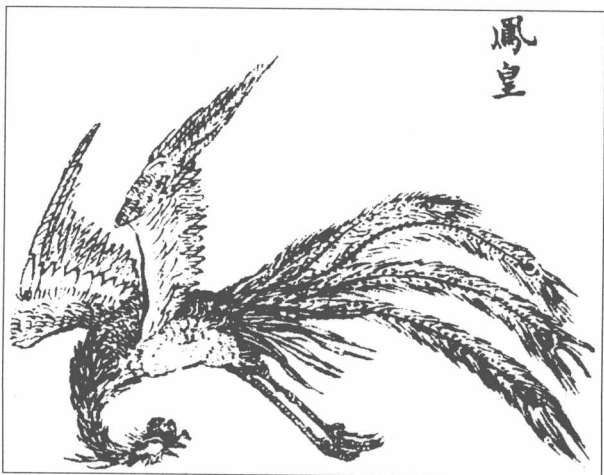

图3 凤凰·清·汪绂绘图本

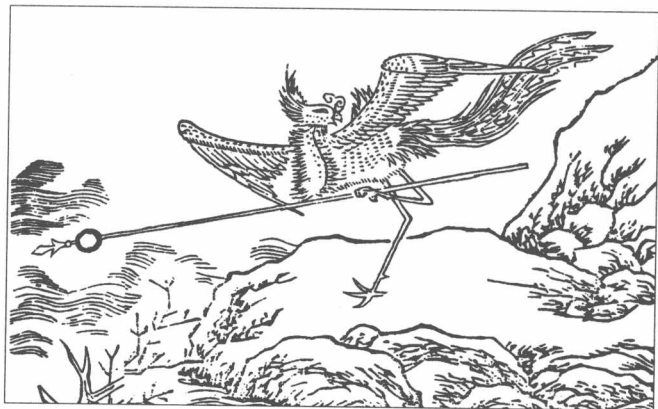

图4 凤凰·明·蒋应镐绘图本

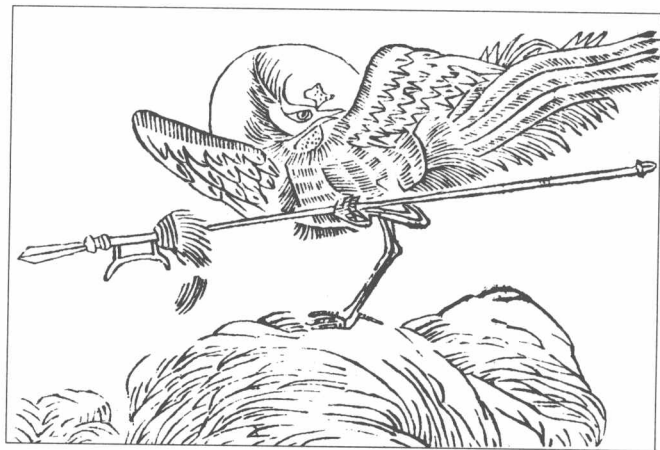

图5 凤凰·清·成或因绘图本

《抱朴子》记凤具五行：“夫木行为仁，为青凤头上青，故曰戴仁也；金行为义，为白凤颈白，故曰纓义也；火行为礼，为赤凤背赤，故曰负礼也；水行为智，为黑凤胸黑，故曰向智也；土行为信，为黄凤足下黄，故曰蹈信也。”

根据以上记载可以看出，有座山叫丹穴山，山上多产金属矿物和玉石。丹水发源于此，往南流注入渤海。这儿有一种鸟，形状像鸡，其色泽五彩缤纷且羽毛均成纹理，名字叫凤凰。其首之纹为德，翼之纹为义，背之纹为礼，胸之纹为仁，腹之纹为信。这种鸟饮食自然，悠闲自得，它自己在那儿唱歌，自己在那儿跳舞。它一旦出现，天下就得安宁。（图4、图5）

2. 鸾鸟

据《山海经》卷二《西次二经》载：“西南三百里曰女床之山。其阳多赤铜，其阴多石涅，其兽多虎豹犀兕。有鸟焉，其状如翟而五采文，名曰鸾鸟，见则天下安宁。”说的是有座山叫女床山，山的向阳坡盛产赤铜，山的背阴坡盛产石墨。山上的

野兽多是老虎、豹子、犀牛和咒。山上有一种鸟，形状像长尾野鸡且有五颜六色的羽毛，名字叫鸾鸟，它一经出现天下就太平无事。

鸾鸟为传说中凤凰一类的神鸟。《广雅·释鸟》载：“鸾鸟……凤凰属也。”鸾象征人之高贵，美善而贤俊。我们平常所说的“鸾凤和鸣”即喻指夫妻恩爱美好之意。（图6—图8）

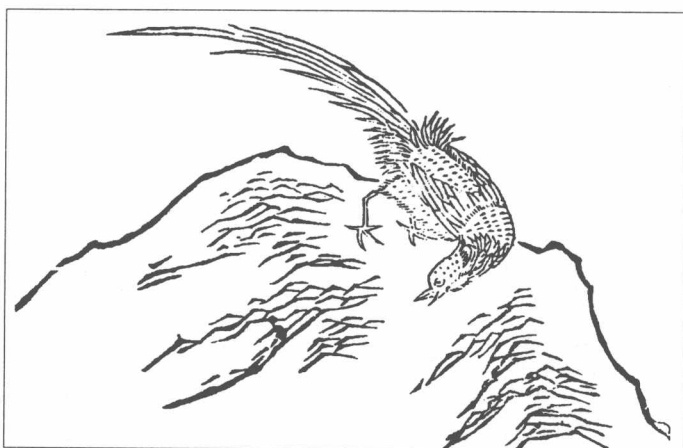

图6 鸾鸟·明·蒋应镐绘图本

图7 鸾鸟·明·胡文焕绘图本

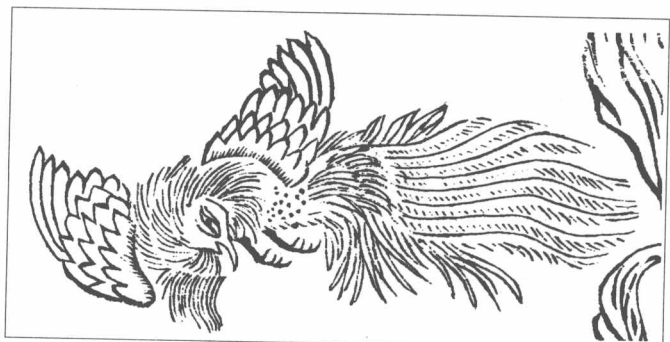

图8 鸾鸟·清·成或因绘图本

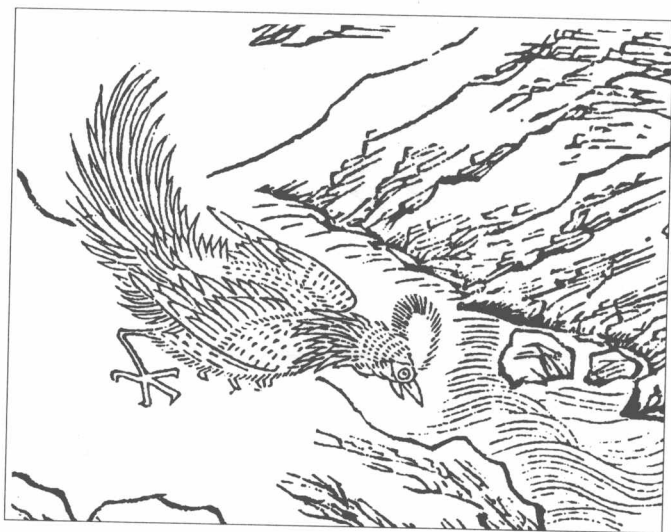

图9 五彩鸟·明·蒋应镐绘图本

3. 五彩鸟

据《山海经》卷十四《大荒东经》载：“大荒之中，有五采之鸟，相乡弃沙，惟帝俊下友。帝下两坛，采鸟是司。”五彩鸟属于凤凰一类的神鸟、祥瑞之鸟，常常自歌自舞。帝俊是玄鸟之神，也常与五彩鸟为友。帝俊在下方的两座祠坛，便是由五彩鸟负责司理。（图9）

4. 狂鸟

据《山海经》卷十六《大荒西经》载：“有五采之鸟，有冠，名曰狂鸟。”狂鸟又名狂梦鸟，五彩之鸟，属凤凰一类吉祥之鸟。《尔雅·释鸟》：“狂梦鸟，狂鸟，五色，有冠，见《山海经》。疏云：梦鸟，一名狂，五采之鸟也。”（图10、图11）

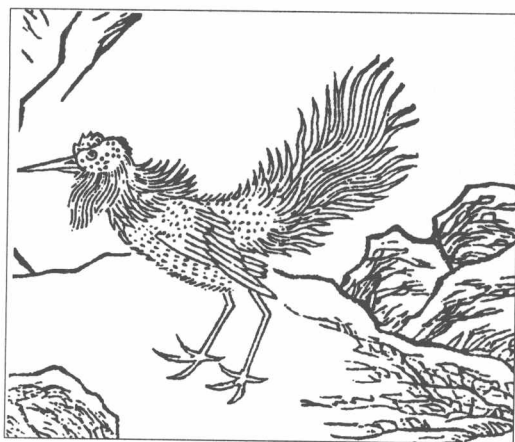
5. 鸣鸟

据《山海经》卷十六《大荒西经》载：“有弇州之山。五采之鸟仰天，名曰鸣

鸟。爰有百乐歌舞之风。”鸣鸟属凤凰类，是五彩之鸟、吉祥之鸟；常张口嘘天，它所到之处，常会响起和呈现出百乐和歌舞，显现出的是一片祥和的气氛。郭璞在其《图赞》中也说：“有鸟五采，嘘天凌风。”（图12）

6. 翳鸟

据《山海经》卷十八《海内经》载：“北海之内有蛇山者，蛇水出焉，东入于海。有五采之鸟，飞蔽一乡，名曰翳鸟。”翳鸟属凤凰类神鸟、吉祥之鸟。说的是北海海内，有一座叫蛇山的，蛇水发源于此，向东流入大海。有五彩羽毛的鸟，成群地飞起来遮盖了一乡的天空，名字叫翳鸟。

10

11

12

图10 狂鸟·明·蒋应镐绘图本

图11 狂鸟·清·成或因绘图本

图12 鸣鸟·清·汪绂绘图本

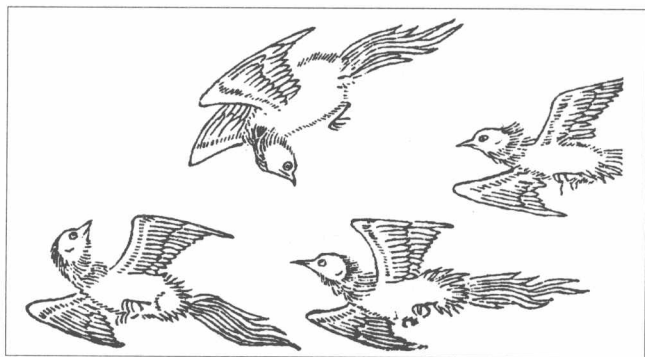

图13 翳鸟·明·蒋应镐绘图本

《广雅》说：“翳鸟，鸾鸟，凤凰属也。”郭璞注：“汉宣帝元康元年，五色鸟以万数，过蜀都，即此鸟也。”郭璞在《图赞》中也说：“五采之鸟，飞蔽一邑。翳惟凤属，有道翔集。”（图13）

总之，《山海经》中的故事情节充满浪漫瑰丽的想象，人、物、灵、兽等形象丰满、栩栩如生，它所反映的是民族性格、原始先民的生活状况。在漫长的历史演进中，神话逐渐与历史、传说相渗透融合，加上在民间口耳相传，使《山海经》具有了一定的史学价值。另外，神奇瑰丽的插图又为我们展示出了中国原始先民心目中神话的图像世界，这些形象在造型、想象及表现形式上都是典型中国式的，表现出的是原始粗犷的形象、率真稚拙的神态和充满野性的美。

三、凤的崇拜

自古中国民间对鸟类飞禽崇拜便占有极为重要的地位，特别是早在远古的《山海经》神话中，就有许多神鸟传世。例如为西王母觅取食物的侍鸟“三青鸟”；天帝的侍从友鸟三只五彩鸟“凤鸟”、“皇鸟”、“鸾鸟”；可御大火的火雅“毕方”；衔石填海的志鸟“精卫”；太阳精魂“三足鸟”；卵生殷商始祖之神禽“玄鸟”等，都是鸟崇拜所形成的古老信仰。

对凤的崇拜，我们可以从至今流行的“凤凰舞”中看出。这种舞也叫凤舞或凤凰灯，流行于广东、广西、湖北、江西、江苏、上海、山东等地。这种民间舞蹈历史十分悠久，唐代王维在《奉和杨驸马六郎秋夜即事》中就有记载：“对坐弹卢女，同看舞凤凰。”民间舞凤有迎祥纳福之意，各地的演出形式有所不同，如广东舞者穿戴上用纸布、竹藤扎制的凤形道具，模拟凤的神态，或昂首舒腿，或张翼起舞，回环旋转，舞姿优美。而湖北和江西一些地区，是用篾扎纸糊成凤形灯彩，人擎之作舞，另有数人分别擎牡丹花、太阳等形状灯彩为之伴舞，以表现“凤凰戏牡丹”、“丹凤朝阳”的主题内