

王延安 伍胜 著

西安交通大学出版社
XIAN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

BICN 图案作品

—原创手绘

版权所有 侵权必究

王延安 伍胜[◎]著

原创手绘

EBICN图案作品

伍臣 伍玥 杨紫淑
梁笠姝 谢秋铃 杨力琛[◎]绘

版权所有 侵权必究

西安交通大学出版社

XIAN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

内容概述

凤图腾是中国人普遍认可的吉祥图像，在世界上任何一个有华人的地方，作为光明和幸福的符号象征，凤凰图像都会为人们所崇拜。中国凤凰图像经历了几千年的历程，从有文字、图案记载的古代社会发展至今，历经时代变迁，图像本身已发生了许多变化，但其被赋予的美好寓意却从未发生改变。凤凰图像作为连接中华民族情感寄托的桥梁，生动地反映出中国不同时期社会发展的独特风土人情和艺术表现，是我国传统文化中吉祥欢庆符号的延伸，展现出了中国文化五千年的传承和悠久历史文明的夺目辉煌。

本书是作者对凤凰图案多年研究的体味，以不多见的原创手绘图案方式，采用线与面的构成将多种风格的凤凰绘制出来，延续创新出凤凰的独特造型，探索凤凰实用图形设计是本书的亮点。手绘图案的形式在当今时尚生活中颇有独特感染力，相信有心人将受益良多，在书中自可以寻找到新视觉元素的冲击和模板式图像的实用。

本书适用于对凤凰传统图像的研究，也适用于现代工艺设计和手工制作以及工业化设计的生产实践应用。

图书在版编目 (CIP) 数据

凤图腾：原创手绘 / 王延安等著. --西安：
西安交通大学出版社，2016.11
ISBN 978-7-5605-9205-3

I. ①凤… II. ①王… III. ①图案—中国—图集
IV. ①J522

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第284294号

书 名 凤图腾——原创手绘
著 者 王延安 伍胜
责任编辑 柳晨 李升元 邹林

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路10号 邮政编码710049)
网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029) 82668357 82667874 (发行中心)
(029) 82668315 (总编办)
传 真 (029) 82668280
印 刷 中煤地西安地图制印有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16 印张 25 字数 690千字
版次印次 2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-9205-3/J·198
定 价 428.00元

读者购书、书店添货、如发现印装质量有问题，请与本社发行中心联系、调换。
订购热线：(029) 82665248 (029) 82665249
投稿热线：(029) 82668526
读者信箱：xjtu_hotreading@sina.com

目录

【上部 · 研究与继承】

1	凤的起源	007
2	凤的演变	021
3	凤的延续	069

【下部 · 原创与手绘】

1	凤羽飞扬	083
2	凤的神采	093
3	凤的柔型	109
4	凤的正型	121
5	凤的圆型	181
6	凤的舞型	215
7	凤的寓型	247
8	凤的线型	289
9	凤的异型	347
10	凤的创想	385

王延安 伍胜[◎]著

原创手绘

EBICN图案作品

伍臣 伍玥 杨紫淑
梁笠姝 谢秋铃 杨力琛[◎]绘

版权所有 侵权必究

西安交通大学出版社

XIAN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

内容概述

凤图腾是中国人普遍认可的吉祥图像，在世界上任何一个有华人的地方，作为光明和幸福的符号象征，凤凰图像都会为人们所崇拜。中国凤凰图像经历了几千年的历程，从有文字、图案记载的古代社会发展至今，历经时代变迁，图像本身已发生了许多变化，但其被赋予的美好寓意却从未发生改变。凤凰图像作为连接中华民族情感寄托的桥梁，生动地反映出中国不同时期社会发展的独特风土人情和艺术表现，是我国传统文化中吉祥欢庆符号的延伸，展现出了中国文化五千年的传承和悠久历史文明的夺目辉煌。

本书是作者对凤凰图案多年研究的体味，以不多见的原创手绘图案方式，采用线与面的构成将多种风格的凤凰绘制出来，延续创新出凤凰的独特造型，探索凤凰实用图形设计是本书的亮点。手绘图案的形式在当今时尚生活中颇有独特感染力，相信有心人将受益良多，在书中自可以寻找到新视觉元素的冲击和模板式图像的实用。

本书适用于对凤凰传统图像的研究，也适用于现代工艺设计和手工制作以及工业化设计的生产实践应用。

图书在版编目 (CIP) 数据

凤图腾：原创手绘 / 王延安等著. --西安：
西安交通大学出版社，2016.11
ISBN 978-7-5605-9205-3

I. ①凤… II. ①王… III. ①图案—中国—图集
IV. ①J522

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第284294号

书 名 凤图腾——原创手绘
著 者 王延安 伍胜
责任编辑 柳晨 李升元 邹林

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路10号 邮政编码710049)
网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029) 82668357 82667874 (发行中心)
(029) 82668315 (总编办)
传 真 (029) 82668280
印 刷 中煤地西安地图制印有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16 印张 25 字数 690千字
版次印次 2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-9205-3/J·198
定 价 428.00元

读者购书、书店添货、如发现印装质量有问题，请与本社发行中心联系、调换。
订购热线：(029) 82665248 (029) 82665249
投稿热线：(029) 82668526
读者信箱：xjtu_hotreading@sina.com

筑凤(代前言)

技艺是永恒的砺剑。一个演奏家要同世人的记忆力抗争，就要使其演奏的乐曲经得起时间的砥砺。手绘图案只身于风起云涌的市场竞争中，深知自己演绎的作品就是过去和未来的道路，将每一件作品精雕细琢，将每一个流程精确推进，这是优秀设计师在时间的磨练中所积淀的一种气质，使每一部作品能够经受时间的推敲。手绘图案也是一种缺憾的技艺，手绘希望达到无缺憾的产品境界，考量一种综合性的指标，这涉及手绘从头至尾的方方面面，更将协同作战的制作理念贯穿其中，这就是永远追求完美手绘的艰苦过程.....

凤图腾的肌理是清秀厚意的色彩，含蓄的厚重，虔诚的花样素材。

凤图腾的色泽是纯净、匀称的梦寐以求的标准，有匠心独运的情调。

凤图腾的形态是轻柔载物，营造出别具一格的气质。

凤图腾的结构是取天地神采，汲自然的玄妙在于其构造。

凤图腾的精细是可以折射出泱泱的空间，令魂魄感到美的享受。

凤图腾的感受是筑凤者所想表达的，就在其被关注的一瞬间才能凸显出，其高贵与平庸，好与不好往往只相差那么一点点儿.....

凤凰是一个流传千年的吉祥图腾，是一个真实生活的符号与记忆。

冥冥中似乎曾与凤相遇，相依眷恋中却又发生了许多与凤有关的圆满故事，好像听到了凤鸣九天的锵锵音律，又亲手还原了凤的图腾，记录了内心对凤的想象和赞许，阐释美丽和希望，不知不觉与凤图腾共舞了无数个春秋，也许这就是瑞鸟带来的光辉与超越。

《凤图腾》是一部艺术类工具书。本书以不多见的手绘形式完成全书内容，将抽象的凤凰概念变得真实具体，体现了强烈的时代图形风格和鲜明的个性艺术特质。

本书的创作是交流凤文化的心得，以抛砖引玉的目的激发读者的想象空间，本书能成为沟通的媒介那将是作者无尚的欣慰。

由于作者研究凤文化的水平有限，绘画手段稚嫩，难免有不妥之处，恳请读者批评指正。

作者

二〇一七年元月十八日于西安

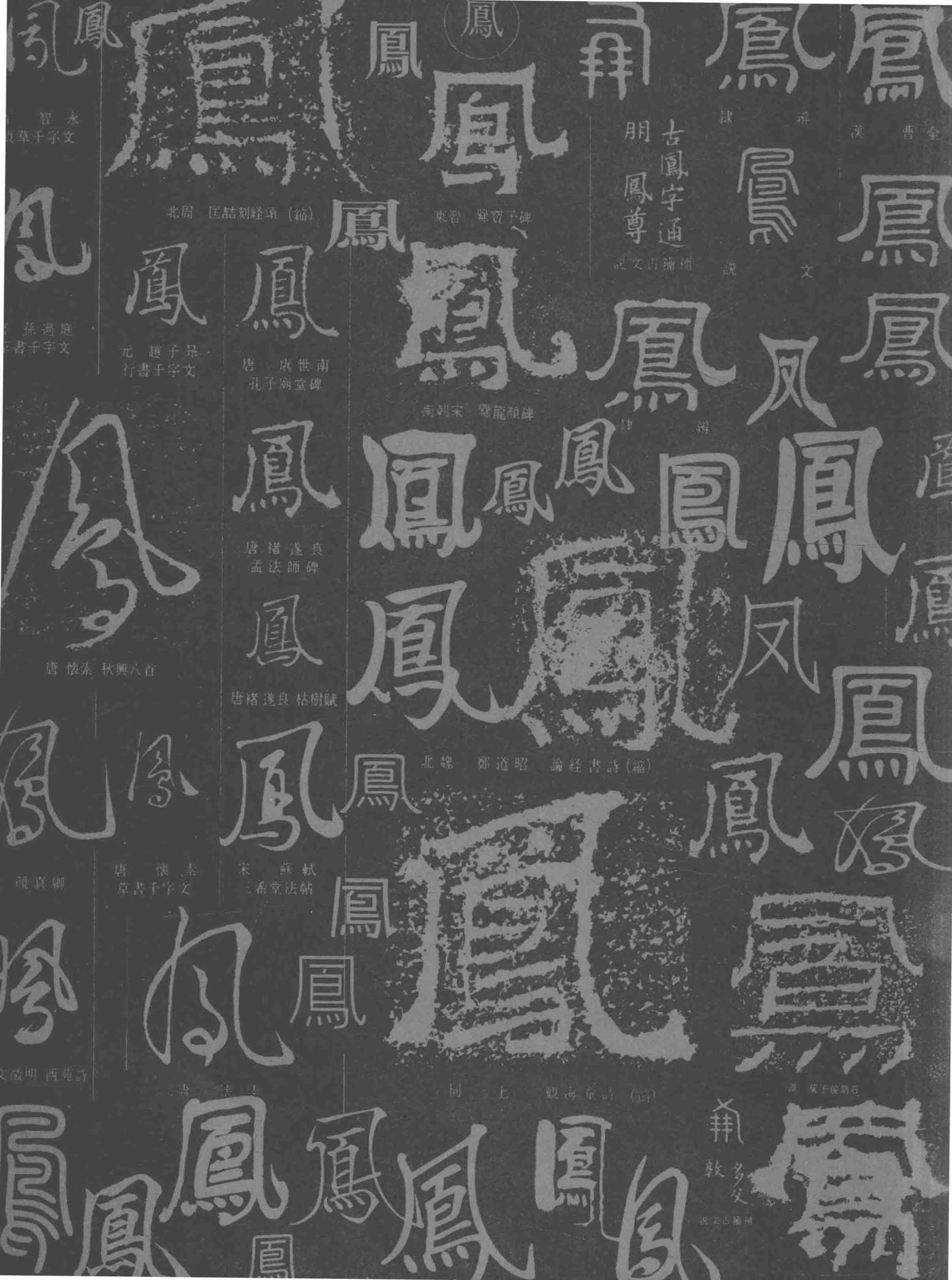
目录

【上部 · 研究与继承】

1	凤的起源	007
2	凤的演变	021
3	凤的延续	069

【下部 · 原创与手绘】

1	凤羽飞扬	083
2	凤的神采	093
3	凤的柔型	109
4	凤的正型	121
5	凤的圆型	181
6	凤的舞型	215
7	凤的寓型	247
8	凤的线型	289
9	凤的异型	347
10	凤的创想	385

1

凤的美丽传说

凤凰是人世间幸福的使者。一对神鸟，雄为凤，雌为凰。每五百年，它就要背负着积累于人世间的所有不快和仇恨恩怨，投身于熊熊烈火中自焚，以生命和美丽的终结换取人世的祥和与幸福。传说雄奇的大黑山上，长达数公里的时光隧道和漫天的云彩，高达十米的烈焰从山顶喷薄而出，飞瀑飞流直下，在水与火的交融中，凤在歌鸣，凰在和弦，演绎一部五百年前的神话，一个流传千古的美丽传说“凤凰涅槃九火浴身”，轮回后她们的躯体得以重生，传说定格了凤凰美丽的源头与七彩图像的信息。

凤的起源

凤凰本身并不存在，它是人们幻化出的神物，集合了多种飞禽的体貌特征，被称为“百鸟之王”。凤凰图像早期作为氏族部落的图腾，为人们祈盼光明、趋吉避凶。凤凰图腾被赋予太阳和大风崇拜的含义，在人们心中有着崇高的地位，虽然随着社会的发展，凤凰图案的功能发生了一些变化，但它始终是祈盼光明幸福的图像符号（图1-1、1-2）。

龙凤艺术，是中华民族传统文化的象征，是中华各族人民创造的优秀艺术遗产，具有鲜明而广泛的民众基础，表意“真、善、美”的观念和精神慰藉，凝结着中华民族共同的心理特征和审美意识，比如内蒙古赤峰出土的玉器，中华第一龙“C”型龙和玉猪龙玉器，虽然是原始器物但至今都是无法超越的巅峰图案（图1-3）。龙凤艺术形象，是中国传统装饰艺术的典型形象，源于自然，又高于自然，具有永不衰竭的艺术魅力。世界

图1-1 中国传统造型的龙图像

图1-2 中国传统造型的凤图像

图1-3 红山龙和玉猪龙玉器 红山文化 北京中国国家博物馆

图1-4 龙凤吉祥线描图 中国传统图案

图1-5 九凤图铭

载于籍的凤鸟有近六十种，凤鸟泛指雉鸡类五彩鸟和巨鸟。风为雄（1）、雌为凰（6），或作皇鸟。红色凤鸟称丹凤，黄色凤鸟称鵩，青色凤鸟称鸾鸟（3），白色凤鸟称鹄凤（5），紫色凤鸟为鸞鸞。鸞似水凫鸭类；鹄为白天鹅、白鹤、白鹭；鸾为孔雀，又称孔鸟（9）；鵩史载不详，或作皇鸟；丹凤为鸡雉。凡凤皆与日相偕，源于鸟随阳，即鸡鸣日出，日出鸡鸣。但见于出土文物的主要有三足阳鸟即跋鸟（2）、鵩凤（4）、鵩（5）、玄鸟燕（7）、青鸾（3、9）、朱雀（8）。凤鸟在日为阳鸟，在星为星鸟朱雀，所表不同，应与所属族群不同。

上，从来没有任何一个民族的远古艺术，能像中国的龙凤艺术这样，自原始时代一直流传到当代。凤凰，传说中象征祥瑞的鸟，有五彩斑斓的美丽羽毛，雄称为“凤”，雌称为“凰”，合称凤凰或凤。秦汉时期前，凤凰既可以指代男性，也可以指代女性；但是秦汉时期之后，男性逐渐由“龙”的形象所指代，特别被赋予帝王的象征，凤凰则成为宫廷女性的象征。

一、凤凰象征的寓意发展

《宋书·符瑞志》中：“食有节，饮有仪，往有文，来有嘉，游必择地，饮不忘下。唯凤能究万物，通天社，象百状，达王道，率五音，成九道，备文武，正下国。”给凤凰赋予了祥瑞仁义等多重意义，体现了事物的繁荣和衰败。因凤是百鸟之王，又以凤喻君臣之道。与龙一样，皇家事物多以凤冠之，对应女性。随着时代的发展，普通百姓也可以凤借喻，只是凤的样式和数量有所区别。

《左传》中“凤凰于飞，和鸣锵锵”象征了爱情的美好和谐。为凤凰增添了爱情和婚嫁的吉祥寓意。凤的爱情题材成为后世吉祥图案中的重要内容（图1-4）。

《楚辞》中“鸾鸟凤凰，日已远兮”的记载，表达了凤凰作为图腾图像在日常生活中的功能和作用，是对美好生活的期望和祈盼。

此外，《尔雅·释鸟》《太平御览》《大戴礼·易本命》等文献中均有凤凰的历史来源和图腾传说记载（图1-5）。

二、神话传说故事和文学作品中的凤凰

凤凰的神话传说故事多以凤凰的起源、种类和神性为主题，这些故事流传至今，历经时代和人们的传述和转译，成为与人们的心理预期相符的凤凰传说故事。这些神话多角度地塑造了凤凰的正直善良以及可与太阳和大风媲美的超自然神力，寄予人

们对于战胜自然灾祸和与自然和平相处的美好心愿。神话传说故事是凤凰图像创造的主要来源之一，如百鸟朝凤、双凤牡丹、凤采牡丹、朝阳鸣凤、彩凤双飞等；也有表现凤凰与其他灵物的传说，比如凤麟呈祥等；还有一些与民风民俗相联系，为婚庆嫁娶希冀和谐幸福，为生活祈盼吉庆祥瑞，比如游龙戏凤、九凤献寿、龙凤呈祥等。

凤凰的神话传说故事带有一定的宗教色彩，信众认为凤凰是真实存在的一种禽鸟，这也是凤凰作为图腾崇拜的意义。借助对凤凰神力的信念，人们增加了给予自己在大自然中生存下去的力量和勇气，并且不断促进人类自身的发展和社会的进步（图1-6、1-7）。

《凤凰》一书记载了许多关于凤凰的神话传说故事，不同的故事题材和叙事角度对凤凰的起源进行了指向性地分析。

“千古之谜”是关于凤凰起源的传说，文中列举了与凤凰形似的禽鸟，认为孔雀曾经在一个时期内是凤凰的原型，并且举例在新石器时代的彩陶双凤纹和西汉的金银铜车装饰的凤纹都形似孔雀。

“金鸡显圣伏精怪”是关于凤凰起源于“鸡”的故事，在凤凰纹样的成熟时期，它的凤冠、颈、喙与鸡十分相似。

“帝俊与五彩鸟”是与凤凰的太阳神性有关，中国古人认为，“帝俊”是一只五彩凤鸟，他有三足，太阳正是因为有这个小儿子，才可以朝升暮降。仰韶文化的陶器遗迹中，就已经有三足鸟的形象（图1-8）。

“女始祖”是关于殷商和秦的始祖传说，这个故事来自于《诗经·商颂·玄鸟》：“天布玄鸟，降而生商。”殷商始祖是天派玄鸟降世，玄鸟（燕子）是凤凰的一种伴鸟，在西汉马王堆出土的帛画上有“太阳鸟”，形似玄鸟。

“金凤凰”讲述的是凤凰寓意婚姻美满、夫妻恩爱的传说。相

图1-6 宗教图像演化

中国道家尊奉五岳，五岳各有特殊符号化的标志，颇具神秘色彩，是上古中华五方主图腾的图符化。东岳泰山为青龙变形；西岳华山为白虎变形；南岳衡山为凤鸟（三足鸟）变形；北岳恒山为龟蛇玄武变形，中岳嵩山为黄帝土变形，辖制四方，而南称君，故四方以象社坛，官室以象帝居，有目而监万国、位西北而戴，通达四方而号令天下，五岳法象，或取自地脉地气之象。东岳泰山龙型，其上为象，中央黄帝麒麟为象。五方神，是远古时中华民族的五大自然经济区内占主导地位的图腾，是神和祖先神演化的结果。

图1-7 中华五域主图腾

中华五域主图腾或叫四域图腾。汉天下以五域五行五德为标志，因有五方，五域，并以其方域主图腾为象，1.东方青龙；2.西方白虎；3.南方朱雀；4.北方玄武；5.中央黄龙（或麒麟）。

图1-8 三足凤鸟黑陶罐案 仰韶文化 北京中国国家博物馆

图1-9 岩画 远古 广西左江花山

图1-10 陶鸟纹饰 新石器时期 半坡及河姆渡

图1-11 铜镜凤纹饰 战国前后 全国各地

传水族把美丽贞洁、相信爱情的妇女称为“金凤凰”，她们按照凤凰的样子打扮自己，裹着漂亮的头帕，穿着镶嵌花边的衣服。她们品德高尚，对婚姻不离不弃。

“凤尾传”讲述的是广西左江花山石刻和凤尾竹的来由。善良美丽的壮族姑娘为了躲避恶人的追杀，化作一只金凤凰，在起飞的时候，凤尾被恶人用箭射断，她的血洒落在飞过的群山峭壁上，成为生动的壁画；凤尾落在花山脚下，长成苍翠的竹子，竹竿修长，竹尾呈弧形，被称为凤尾竹（图1-9）。

凤凰传说故事多取材于中国的少数民族地区。古代社会，那些地区地势险要，生存环境恶劣，凤凰作为那个时代的图腾图像，为中国人特别是生活在大山深处的少数民族送去光明和幸福。凤凰传说故事的另外一个主题是关于凤凰的来源，这些动物原型都是在生活中可以见到的，古人从身边的禽鸟取材作为凤凰原型，体现了对平静富足生活的向往（图1-10）。

三、凤凰形态来源

中国的吉祥动物中，凤是资格最老的一员（图1-11）。先秦史籍中，凤凰又作“凤鸟”，《山海经·大荒西经》：“有五采鸟三名：一曰皇鸟，一曰鸾鸟，一曰凤鸟。”这里的“皇鸟”，本来是鸟中居首者，本义并不是后世“凤”的配偶“凰”。各种“五采鸟”集合为一体，便成为凤凰之属。《山海经》所记载的众神中，天神“帝俊”的地位最高。太阳、月亮都是他的子女。帝俊的神化形象“五采鸟”，古有多名：“凤鸟”“皇鸟”“鸾鸟”“翳鸟”“鶡鸟”等，后世文人为免于混乱，便将几种“五采鸟”统称为“凤凰”，并赋予“德、义、礼、仁、信”的高尚品德，俨然成为鸟类之王。“鸟王”的权威身份，也符合帝俊在众神中至高无上的形象。为增强“鸟王”的权威代表性，后人在“凤凰”的“五采”颜色之外，又添加了许多其他禽兽的特征，使“凤凰”变成了汇集各

种动物特色的超自然形态。

《孔演图》说：“凤，火精”。《春秋元命苞》说：“火离为凤。”在五行之中，凤属火生。关于凤的声容形貌，郭璞注《尔雅》云：“瑞应鸟，鸡头、蛇颈、燕颌、龟背、鱼尾，五彩色，高六尺许。”托名师旷撰《禽经》：“鸟之属三百六十，凤为之长，故始于此。凤雄，凰雌。”张华注云：“凤鸿前麟后，蛇首鱼尾，龙文龟身，燕颌鸡喙，骈翼。首戴德，顶揭义，背负仁，心抱忠，翼信挟，足履正。小音钟，大音鼓。不啄生草，五采备举。飞则群鸟从，出则王政平、国有道。”

《韩诗外传》说：“夫凤象鸿前而麟后，蛇颈而鱼尾，龙文而龟身，燕颌而鸡喙。……延颈奋翼，五色备举”（图1-12）。

“箫韶九成，凤皇来仪”出自《尚书·益稷》，这里关于凤凰的记载可能是今天所能见到最早的文献记录。书中记述了大禹治水后的庆祝盛典中，群鸟群兽载歌载舞，最后凤凰的到来使得盛典更加精彩（图1-13）。

关于凤凰形态发展演变的考量，可以从《山海经》中探寻一二。《山海经》中记载的各种原生鸟雀，大概为早期“鸟图腾”的仿造原型。而后期的“凤鸟图腾”，则是抽取了某些原生禽鸟的部分特征而合成的。寻查《山海经》中与组成“凤鸟”相关的禽鸟，大致有以下几类：

- 1.“有鸟焉，其状如乌”。《山海经》中很多鸟，均说“其状如鸟”，可能为泛指体形较小的鸟雀（图1-14）。

- 2.“其状如鸟”。此种说法也甚多，大概是“乌鸦”之类。

“乌”通“鸟”，又有“乌黑”之意，可称“黑鸟”。战国、汉代帛画里，“太阳鸟”就是白日背景中画有一只黑鸟，所以又常称“日鸟”。古玉鸟中，有用墨玉琢制的鸟，堪称“玉鸟”。“乌黑”颜色，古又谓“玄黑”色，所以，“乌黑鸟”亦可称“玄鸟”（图1-15、1-16）。

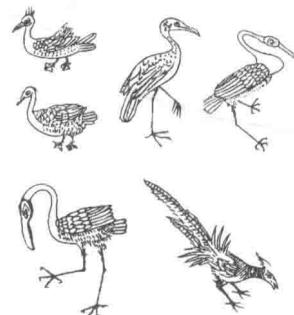

图1-12 凤鸟 《山海经》

图1-13 箫韶九成·凤皇来仪图像 《尚书·益稷》

图1-14 西山经比翼鸟 《山海经》

图1-15 太阳鸟帛画 汉代

图1-16 太阳鸟画像砖 汉代

图1-17 燕形三玄鸟画像砖 汉代

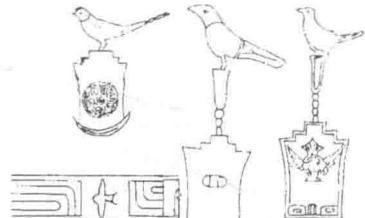

图1-18 凤鸟纹玉器线刻画 良渚文化 (美)弗利尔美术馆

图1-19 南山经龙首鸟 《山海经》

图1-20 古天文星宿之南方七宿 《山海经》

图1-21 凤鸟回首 河姆渡文化 浙江余姚

3.“其状如燕”。《诗经》有言：“玄鸟生商”，“玄鸟”为黑色的鸟，而“燕子”身为黑色，“玄”又有“神”意，所以有人解释商人先祖图腾的形象“玄鸟”就是燕子。

郭沫若考证《楚辞·天问》里“玄鸟致贻”和《楚辞·离骚》里“凤凰既受诒兮”，为同义反复，断定“玄鸟就是凤凰”（《郭沫若全集·历史编》）。所以，商代妇好墓出土的长尾玉鸟，便被人解释为凤凰形。看来，“鸟”“玄鸟”“燕子”，均为“凤凰”形象的起源之一（图1-17）。

4.“其状如鹊”。“鹊”为“喜鹊”，体形似“乌鸦”，所以古籍中常连称“乌鹊”。但“鹊”的颜色并非“乌黑”，身上有白花色。如《山海经·中山经》说到两种鸟：“有鸟焉，其名曰婴勺，其状如鹊，赤目，赤喙，白身，其尾若勺。”“有鸟焉，其状如鹊，青身白喙，白目白尾，名曰青耕。”郝懿行注云：“鹊尾似勺，故后世作鹊尾勺，本此。”由此可见“鹊”的明显特征为长条“勺尾”，其长尾容易使人联想“凤尾”，可能为“凤尾”来源之一。古人常将“乌鹊”与“凤凰”相提并论，可知“乌鹊”亦为“凤凰”的部分特征来源之一（图1-18、1-19）。

5.“其状如鹑”。“鹑”为“鹌鹑”类。《山海经·西山经》云：“有鸟焉，其状如鹑，黄身而赤喙，其名曰肥遗。”“鹑鸟”红嘴，红颈，红胸，身上黄中带黑，体形似鸡而短尾。长相虽不起眼，但因其身上的红、黄色，而得名“朱鸟”“朱雀”。古天文星图二十八宿中的南方七宿，便取象于“鹑鸟”。南方七宿又叫“朱鸟”或“朱雀”，七宿排列由“鹑首”“鹑火”“鹑尾”组成。《鹖冠子·度万》：“凤凰者，鹑火之禽，阳之精也。”由此看出，“鹑鸟”也是“凤凰”形象的起源之一（图1-20）。

6.“其状如鶡，名曰鸕鳩”。“其状如枭”，“枭”通