

中国凤凰

造型艺术

徐华铛 班昆 张明川 编著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

中国凤凰造型艺术 / 徐华铛等编著. —天津: 天津人民美术出版社, 2004. 6
ISBN 7-5305-2586-7

I. 中... II. 徐... III. 民间工艺—图案—研究—中国 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第057208号

天津**人民美术出版社**出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

河北省雄县胶印厂

新华书店 天津发行所经销

2004年 6 月第 1 版

2005年 5 月第 2 次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 13

印数: 3001-5500

版权所有 侵权必究

定价: 29.00元

中国凤凰造型艺术

徐华铛 班 昆 张明川 编著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

目 录

第一章 凤凰的起源与特征	3
第二章 历代凤凰的艺术特征	6
(一) 古拙抽象的商周凤	7
(二) 清新生动的春秋战国凤	10
(三) 矫健豪放的秦汉凤	16
(四) 丰满华润的六朝隋唐凤	21
(五) 典雅秀丽的宋元凤凰	30
(六) 华美缜细的明清凤凰	37
第三章 常见凤凰的画法	45
(一) 凤凰的各部名称	45
(二) 凤凰的基本画法	46
(三) 民间艺人和画凤口诀	51
(四) 秀美流畅的风尾式样	52
第四章 凤凰的种类和形式	57
(一) 凤的别称和种类	57
(二) 凤的程式化表现形式	59
第五章 凤凰图谱	73

第一章 凤凰的起源与特征

凤凰,是我国人民理想中最美丽的鸟、吉祥的鸟。她的形象华美绚丽、飘逸婀娜,姿质高贵安宁、典雅大方,因此,被人们崇尚为“神鸟”、鸟中之王,赋予其至高无上的地位。由于她象征和寓意着和平、幸福、吉庆、和祥瑞,因此,人们又把她比喻为理想、皓洁、美满的爱情,对她寄予了无限美好的希望和情愫。然而,千古神州,谁见过翩翩飞舞的凤凰?没有。那么,又是谁创造了这个神奇而美丽的形象呢?这个神奇的形象为什么会在我国历朝历代的人民群众中受到如此普遍而又持久的欢迎呢?她留给我们的的是一个充满神秘色彩的遐思。

凤凰,早在我国氏族社会时期,就和龙及其它自然界的动物形象一样,作为氏族部落的图腾而出现。(古时候,我们的祖先在长期的生活实践中,为了生存、繁衍和发展,祈望“保护神”来保护本氏族部落,并能战胜强大的敌人和自然灾害。因此,先人们就把和自己部落有密切关系的动物,作为本氏族的崇拜物和象征,并将其纹图作

为本氏族的徽号,后人谓之曰:“图腾”。)这是先民原始意识和崇拜大自然的心理形成的。据闻一多先生考证,凤的最早图腾出现自原始殷人,殷的祖先叫“契”,传说是帮助大禹治水有功的英雄。“契始封商后,盘庚迁都殷墟,改号曰殷。”(《史记》)契是殷商的始祖,而契的母亲叫开山祖简狄。《史记·殷本纪》中就记载了开山祖简狄吞下玄鸟之卵而生契的故事。《诗经》中记载的“天命玄鸟,降而生商”,说的就是这件事。玄鸟就是凤鸟,由于殷契是商的始祖,因此殷商时代非常崇尚凤鸟(凤凰的雏形),这从殷商时期留下来的礼器、生活用具的青铜器上铸有很多凤鸟纹样,便足以说明这一情况。

何谓凤凰?《说文》曰:“神鸟也。”由于凤的早期形象是由火、太阳和百鸟的复合,因此古称“凤凰,火之精,生丹穴”,状如鸡,五彩备举(又常称为“五彩鸟”),是鸡属“神鸟”,鸟中之王。这在我国有文字开始就有了记载。在河南安阳出土的殷商甲骨文

中,就有凤的象形文字,这个文字便具备了鸟的特征,看上去像一只孔雀,有冠,有羽,还有端丽的长尾。

在我国最早的神话故事《山海经》中,有九次写到凤凰,其中有一段对凤作了如下的记载:“丹穴山鸟,状如鸡,五彩而文名曰凤……饮食自然,自歌自舞,见则天下安谧。”《诗经》上也有“凤凰鸣矣,于彼高岗。梧桐生矣,于彼朝阳”的诗句。《史记》中有“凤凰来翔,天下明德”的记载。在晋代张华著的《禽经》中,则记述了“飞则群鸟从,出则王政平,国有道”的论说。从这些记载和论述中,我们可以看出,凤凰是一种色泽美丽、能歌善舞,具有“领衔”作用的鸟中之王。据说,这种灵禽非梧桐不栖,非竹实不食,非清泉不饮。可见她非常高洁,非凡俗的鸟类可比。

凤凰的造型从殷商时期的甲骨文字和青铜器上的凤纹开始,经过数千年的漫长岁月,历代劳动人民对凤凰的造型不断进行再创造,才达到现在这样华丽高雅、俊美完整的艺术形象。对于凤的艺术形象历代古人有多种描绘。《广雅》曰:“凤凰、鸡头、燕颌、蛇颈、鸿身、鱼尾、骈翼、五色……”晋代皇甫谧关于凤的描写是:“乃有大鸟……鸡头、燕颌、龟颈、龙形、麟翼、鱼尾,其状如鹤,体备五色。”《宋书·符瑞志》云:“蛇头、燕颌、龟背、鳖腹、鹤顶、鸡喙、鸿前、鱼尾、青首、骈翼、鹭立而鸳鸯思。”从这些古人的记载中,我们可以看出,凤的艺术形象是现实生活中多种禽类的形象概括,她集中了各种飞禽美之大成。而我们现在看到的凤

的造型,也是早在宋代就已基本定型了的。她基本可概括为“八似之物”:首似锦鸡,嘴似鹦鹉,脖似孔雀,身似鸳鸯,翅似大鹏,足似仙鹤,毛似孔雀,冠似如意。因此,我们又可以说,凤是“不存在于生物界中的一种虚拟的生物”,她虽不存在于生物界,但却来源于生物界,是多种飞禽动物的综合体。凤的美丽形象,体现了我国古代劳动人民在现实生活中对理想的完美追求,也是历代劳动人民在长期的艺术创造中的智慧结晶。

凤的造型有两大特征,一是常与太阳在一起,俗谓“丹凤朝阳”;二是其冠羽一般为三羽,古称“三毛”、“三苗”。尾羽迤地舒卷,大多为三五羽,作雉翎状或孔雀眼斑翎状。这两大特征是凤从雏形开始至定型后,一直保持着的。在此基础上,随着社会的不断发展,历代的艺术家们展开了想象的翅膀,不断地集中和概括现实生活中各种禽鸟中最美的部分,根据自己的审美观、感情和理智,加以综合和统一,融合成一个和谐的美的典型,并以丰富的装饰语言和富有节奏韵律感的线条,生动地刻画出了凤凰多姿多彩的美好形象。并构成了她在各个历史时代不同的艺术风韵和特征:殷商时期的古拙抽象;春秋战国时期的浑朴豪放;秦汉时期的矫健夸张;隋唐时期的秀丽圆润;宋元时期的清新典丽;明清时期的繁复华美。

然而,在长期的封建社会中,凤凰图案和龙的图案一样,一直被统治阶级所占有和利用。《大戴礼》曰:“羽虫三百六十,凤

凰为长。”民间流传“百鸟朝凤”的内涵，与人世间君臣之道相吻合。历代君主自称为龙的化身，即所谓“真龙天子”。凤，也就自然而然成了皇后、妃子们的代称了。宫廷的建筑、车舆、服装、首饰、器皿等，都用凤的形象进行装饰。如：凤车、凤船、凤冠、凤钗、凤壶等等。但是，作为我国历代劳动人民创造的凤的形象却永远扎根于广大人民群众生活之中，历代人民喜欢它的美好思想内容和瑞丽的形象。凤，象征一切美好的事物，是天下太平时才会出现的瑞鸟。在日常生活中，用凤凰来装饰的图案纹样比比皆是，流传非常久远。这些图案都有吉祥美好的寓意。如“丹凤朝阳”、“丹心彩

凤”、“百鸟朝凤”、“龙凤呈祥”、“双凤双喜”、“鸾凤和鸣”、“凤凰戏牡丹”、“凤凰穿牡丹”，以及“吹箫引凤”等等。以凤凰形象为主题的图案纹样，在刺绣、织锦、雕刻、漆器、服装、鞋帽、车船、建筑、绘画等方面，也到处都是。

总之，美丽的凤凰，这一具有东方美之魂的中华民族独有的装饰形象，已经渗透于民族文化的方方面面。她象征着和平、安宁、幸福和祥瑞，翩翩飞越过漫漫历史长河，给历代人民带来了巨大的精神力量。她与龙一样，是中华民族的象征。她那翩若飞鸿的艺术形象，留给我们的是长存不朽的永恒的艺术魅力。

第二章 历代凤凰的艺术特征

凤和龙一样,都是中华民族由来已久的传统标志,也是中国传统艺术中独特的装饰形象,千百年来受到各代人民普遍而持久的欢迎。她代代相传,又代代演变和发展。纵观整个凤凰纹样的发展变化,我们发现由于时代的不同,其造型也各有特点。原始社会青铜器上的凤鸟造型浑朴雄厚,大多是侧面形象,和夔龙纹是同一时期的,因此有共同处。凤鸟胸廓发达、凤冠长而大、眼和翼部都较大、钩喙利爪、长冠卷尾,形象和健壮的猛禽相似,可能为了在族徽图腾上体现本氏族的强大,借此起威慑敌人的作用。到了春秋战国时期,造型上出现了新发展,长沙墓发现的《人物夔凤帛画》(这是中国发现最早的一幅绘画)中,凤的形象尾部有两支长翎,两腿一后伸,一前撑,矫健有力。凤的颌部和两只强健的脚,是勾勒后再加填染,显得充实有力,绘画技巧熟练。秦汉时期,刻砖及瓦当中的凤(朱雀)造型,创造了独特的风格,凤翼张举,凤尾和长尾伸延向上,既华丽又生动,表现手

法既写实又夸张。汉以后凤的形象逐渐趋向写实,从生活中模仿各种美丽禽鸟的优美部分而集大成来作为凤的写照。到了唐代,凤的形象逐步向修长秀丽的方向发展,一变过去的猛禽形象,而和锦鸡、孔雀、山雉相似,成为后来凤造型的基础。从近代凤凰形象分析,它是集中了鸚鵡嘴,表示动人的歌声欢悦的声音;孔雀脖,寓意温柔善良;孔雀和山雉尾,象征漂亮和吉祥;鸳鸯身及鸳鸯思(凤胆),寓意美满幸福;大鹏的翅,表示前程万里;如意冠胜,表示称心如意、聪敏机智。在历代文学家、艺术家千锤百炼的辛勤耕耘下逐步完美,又以她不同时期的强烈民族风格陶冶着人们。

总之,在中华民族悠久的历史发展中,凤凰的形象经历了一个由低级到高级,由简单到复杂,由朴素到华丽,由不足到完善的过程,即使是同一时期的凤凰,也因地区和作者的不同,其风格仍存在着差异。但总的来说,凤在各个历史时期的不同特征,反映了各个历史时代的精神面貌。下

面,我们将凤凰的艺术特色从商代开始至清代止,分六个阶段进行探述。当然,这六个阶段划分也不是绝对的,因凤凰造型的演变在整个历史发展过程中是无法绝然割裂开来的,后一个阶段多少保留着上一个阶段的风格和特色,并与当时人们的精神面貌和文化艺术相附相存,息息相关。她的演变正是不断地吸取着各个不同时代的精神营养而不断新生、不断发展的。

(一)古拙抽象的商周凤

凤起源于我国原始氏族社会的图腾崇拜,她的形体基调就是鸟,这可以从商周两代的玉器和青铜器的造型和纹饰上得到进一步的证实。

1. 玉器上的凤纹

商代玉器上装饰的风纹一般为鸟形,喙如鸡喙状,并有冠羽出现。图2—1是一只玉凤,它是从河南省安阳殷墟妇好墓中

出土的。玉料呈黄褐色,凤体扁平,略呈“X”形,两面纹饰相同,凤眼呈圆形,喙如鸡喙,三个桂冠顶部相连,短翅微展,翅上有剔地阳纹装饰翎羽。长尾自然弯曲,尾翎分开,光素无纹。玉凤琢磨精巧,为商代玉凤中的罕见精品,亦是早期凤凰的代表作。

图2—2、2—3是商代玉石雕刻的风纹,两件均为鸟形玉佩,用砂琢磨而成,技艺高超。造型具有青铜器上的凤鸟特征。

西周早期的凤继承了晚商的风格,这主要是由于周和商原先有政治、经济和文化的往来,后来周武王伐纣灭商,不仅夺得其大量的青铜器和玉器,还夺得商王室之玉料及琢玉、冶炼的工奴,使周代得到人力、物力的加强和技艺的师承。到西周的中晚期,琢玉的技巧则有了长足的发展,凤纹上的装饰也比以前繁复,鳞纹、云纹也时有出现,喙与眼的形象更为具体。(见图2—4)

商周两代的玉凤造型是原始社会晚期

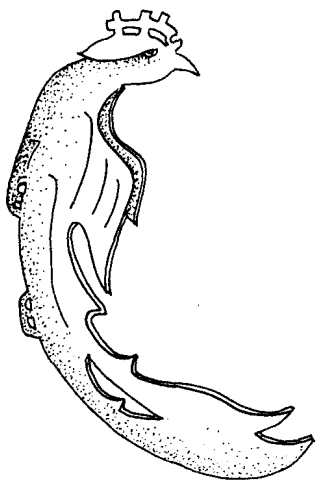

图 2-1 商代玉凤

图 2-2 商代玉石

图 2-3 雕刻凤纹

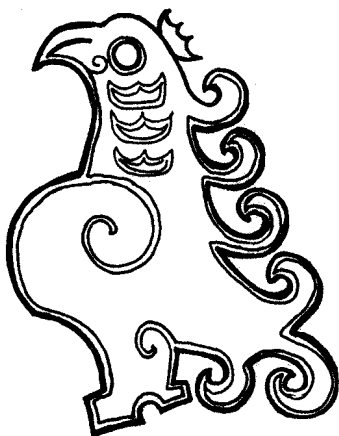

图 2-4 西周玉器凤纹

素玖造型风格的承袭，稚拙古朴，简洁粗犷，倘我们连贯起来看，它们仍然有一个从简洁到繁复，从古拙到奔放的过程。

2. 青铜器上的凤纹

青铜艺术在商周具有举足轻重的地位，我国举世闻名的灿烂的青铜文化主要就在商周两代，特别是商代晚期、西周早期和中期，是青铜艺术的鼎盛时期，作为青铜工艺上装饰的凤纹，一直处于重要的地位。在中国古代装饰艺术中，明确地出现凤，就是从商周的青铜工艺开始的。

图2—5是青铜器上的常见夔凤纹，比较写实，喙部弯曲成钩，眼珠圆睁，显得很

有精神，爪很短，呈弯钩形，羽翼紧贴身部，尾翎粗大，呈对称蜷曲之状，整个形体矫健刚强，持穆威重，就像一只善于飞翔的猛禽，给人以精神的振奋。而规整、神秘的凤纹适合在圆形中，给人以一种美感。（见图2—6）

图2—7是商代角隅式青铜器凤纹，其造型简洁而富于变化，变形合理有趣，头、身、尾不同的运动方向，更增添了昂首翘尾的力度感和神韵，规矩中见活泼，严谨中显优美。

图2—8是商代方形青铜器凤纹，造型上为求得适合方形，有意扩大羽部、足部。

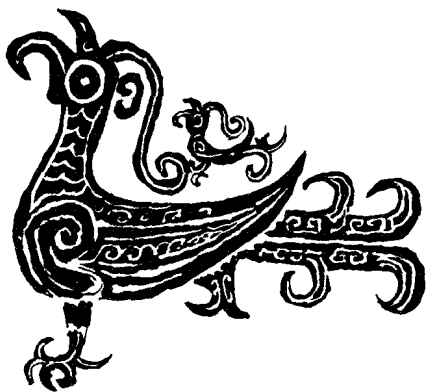

图 2-5 商代青铜器上常见的夔凤纹

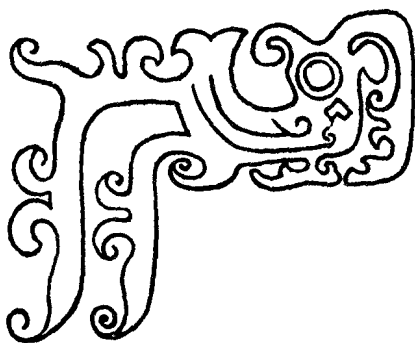

图 2-7 商代角隅式青铜器凤纹

图 2-6 周代圆形青铜凤纹

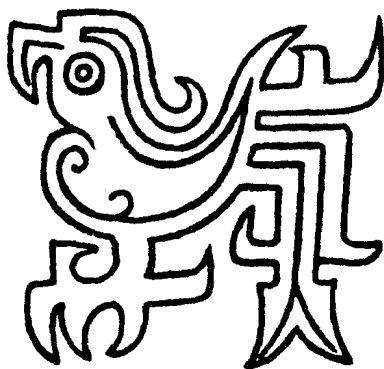

图 2-8 商代方形青铜器凤纹

转折下垂的羽毛有孔雀尾翎的变化特征，单足则符合夔凤的要求。头部喙、冠相连而异向展开，有妙趣，从神态看似为天真可爱的雏凤。艺术表现当属几何形纹样类型。

图2—9是商代翔飞状青铜器凤纹，该纹样造型细腻、生动，翔飞的凤翅别具特色。羽毛造型恰如其分地表达了对象的特征和应占据的装饰位置。

图2—9 商代青铜器凤纹

商代青铜器凤纹，其处理方法大体近似。如图2—10至图2—13造型都比较优

图2—10 商代青铜器凤纹 图2—11 商代青铜器凤纹

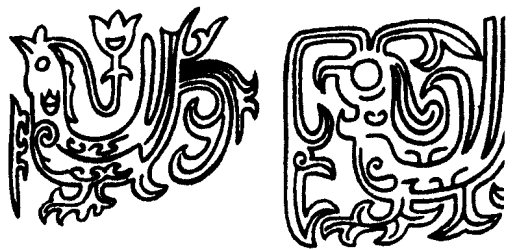

图2—12 商代青铜器凤纹 图2—13 商代青铜器凤纹

美、富丽。有的头部有类如公鸡冠的装饰，有的将冠羽处理成花朵形状，拓宽了装饰意匠，后世凤纹的头、尾有不少处理成各种花卉形象，就是这类处理方法的延续和发展。

图2—14是商代三长羽，青铜卣凤纹饰。凤鸟的躯体已幻化为优美弧线，嘴及单爪也演绎为几组弯勾，用富于童趣的笔调在头、身上加上三根长羽，从头至尾，依次加强，产生了一种变化的层次和节奏感。三根毛的方向一致，每根毛的细部又具变化，最后一根变成一条空白的曲线，黑白对比分明，整体力度饱满。

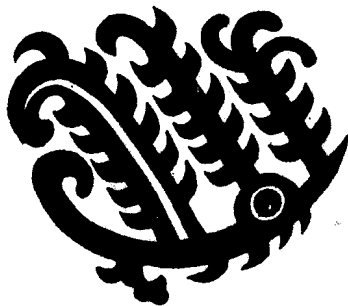

图2—14 商代三长羽凤纹

西周时期，青铜器上的凤鸟躯体大致如商的造型。头、尾、羽毛的处理别具一格。如图2—15，头部两根羽毛从中心出发，向左转折，别具审美风韵。尾部羽毛转

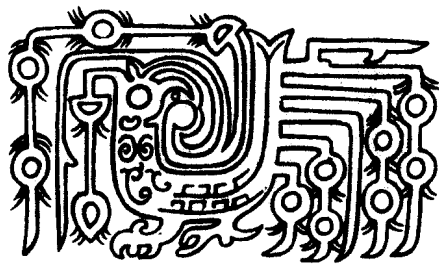

图2—15 西周“郭白瑕殷”青铜器凤纹

折层次丰富。环形的毛,左右穿插自然、巧妙,形成依次递减的节奏感。羽毛的下部各添加两三根细羽,增加了粗细对比的趣味。整体形象与孔雀的特征接近。也有的凤纹装饰,呈扁条形适合状,其造型屈曲有致、简括优美。(见图2—16、2—17)

图2-16 西周扁条形凤纹

图2-17 西周扁条形凤纹

在青铜器的器皿上也有很多凤纹装饰,图2—18就是一个对称式的双凤纹。凤鸟均引颈昂首,似对话和鸣;躯平展,尾羽翘起后下行;足爪作夸张表现,力与势稳固地支撑整个凤体。以线造型,回环往复,相互照应,富于律动感和情韵美。

周代,青铜器皿的纹样装饰,在规整的图案造型中又增加了灵巧、活泼的气息。

图2-18 西周青铜器凤纹

如图2—19凤鸟的头、冠、身躯、尾羽、翅羽、爪等均循依梯形而曲折变化,回环照应,装饰趣味浓郁。鸟首向上,醒目并富有神采;凤爪置于下部,虽夸张而不失结构的基本特征。而图2—20则显示了明确的凤舞意蕴。其造型优美活泼。凤首、口喙的处理富有谐谑的情感色彩。凤冠腾于凤头之上,宛如华盖。躯尾上翘,凤翅舒展,整个纹饰以柔美的曲线结构,动感强烈,韵律感明显。

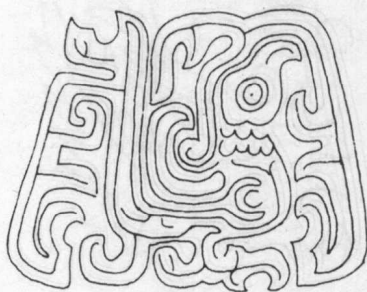

图2-19 周代青铜器凤纹

图2-20 周代青铜器凤纹

(二)清新生动的春秋战国凤

春秋战国时期是我国奴隶社会崩溃、封建社会开始萌发的交替时期,社会的动荡和变革,新兴力量的崛起,促使了农业和

手工业的发展。作为手工业发展标志之一的工艺美术,也出现了兴旺发达的局面。尤其是战国时期的楚国,其文化艺术更是令人瞩目,从楚墓出土的漆器工艺和织绣工艺上的龙凤纹看,出现了不少新的变化,商周时期的稚拙风貌进一步消退,清新奔放的成分不断增加,特别是“云凤纹”和“花草凤纹”的出现,更使春秋战国的龙凤纹在秀丽矫健中透出一种神秘感。

1. 帛画刺绣上的凤纹

楚国的文化往往和巫术礼仪联系在一起。范文澜在《中国通史简论》中指出:“楚国传统文化是巫官文化,民间盛行巫风,祭祀必用巫歌。”这种巫文化把史学和现实结合在一起,即把现实中的人和巫术中的上天神灵联系起来。于是,能登天入渊的龙和翱翔天空的风便成了人间与上天神灵联系的纽带。因此,当时的龙凤纹样也就逐渐由几何原形的拘束逐步开始向写实化的方向发展。出土于湖南长沙陈家大山楚墓的、战国时期的楚帛画便是一个实例。这幅帛画是我国已发现的最早的绘画之一,画长31厘米,宽22.5厘米,画上有一女子,立于新月形物上,女子发髻后垂,两手作合掌状,左上方有一龙一凤,龙无角,矫健直上,身材蜿蜒,尾端蜷曲。而凤占画幅的比重较大,圆目长喙,昂首仰天,两足奋力,展翅欲飞。在艺术处理上,凤的躯体以直线造型,羽毛以曲线组织,刚柔相济,力度感与柔美感和谐、统一。这件帛画在美术史上有突出的地位。一般认为画中人物就是墓主肖像。表现墓主在神话动物——龙和

凤引导下飞翔升腾,用以表示死者灵魂飞升登遐,进入天界的情景。(见图2—21)

图 2—21 楚墓出土的《人物龙凤帛画》

图2—22为战国织品刺绣双凤纹,是湖北江陵马砖1号墓出土的。纹样组织采用对称式结构。双凤相向,昂首仰天和鸣。一足落地,一足腾起平伸,颈长而劲健,躯、翅、尾顺势自然曲形行上翘。整个造型窈

图 2—22 战国织品凤纹(局部)

宛秀美。线面组织很富于韵律和生动感，有轻歌曼舞的抒情意趣，反映了战国时代活泼向上的时代气息。

2. 玉器上的凤纹

春秋战国时期，贵族们佩玉风很盛，玉琢工艺日益精美，凤纹成了玉佩上的主要纹饰。凤的形象由早期的稚拙不断地向精巧过渡，一些讲究形式美感的凤纹频频出现。图 2—23 是战国时期一块玉璲，上饰蟠螭夔凤纹，琢工精巧，对称匀称，凤纹呈“S”状，凤喙、凤羽、凤翎都处理得规范而又

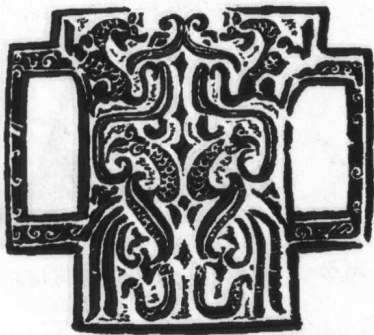

图 2-23 战国蟠螭夔凤纹玉璲

活泼，给人一种秀雅的美感。图 2—24 这块玉雕凤纹，则是以鸟体和冠羽线条为出发点，在适合形类顺势延伸、屈曲变化，局部空处饰以短弧线或短的横竖折线，显得

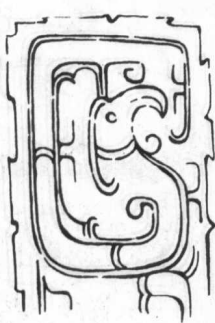

图 2-24 战国玉雕凤纹

图 2-25 战国玉凤环耳

活泼生动。

战国时期的玉琢凤纹还作为头饰的装饰品。图 2—25 的凤纹便是其中一例，凤纹中的凤嘴、凤眼、凤翅、凤翎、凤尾都依自己的功能作了变形处理，看上去得体而美巧。

图 2—26 是一个战国金银错凤纹，其造型的孔雀特点非常显著，迈步放鸣的神态，充满着生活情趣，通体装饰显得丰富、华丽。

图 2-26 战国《人物夔凤》帛画凤纹

3. 青铜器上的凤纹

青铜艺术继商周的高潮期后，在春秋战国中也有它的一席之地，凤纹也经历着一场从规则、严谨、古拙到流畅、活泼、奔放的过程。

图 2—27 至 2—29 是战国 S 形青铜器凤纹，其造型是从云凤纹演化而来。S 形的运动线，能控制力的平衡、方向的转换，产生优美的旋律与节奏。战国开始，S 形的装饰法日趋完美，经

图 2-27 战国 S 形青铜器凤纹

过历代的发展,成为我国工艺美术装饰的民族形式之一。

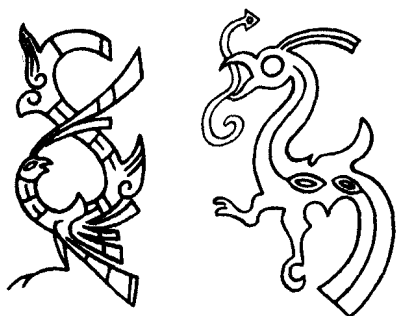

图 2-29 战国 S 形青铜器凤纹

图 2-28 战国 S 形青铜器凤纹

4. 漆器上装饰的凤纹

我国采用生漆制作器皿历经 2000 余年历史,在漫长的历史岁月中,艺人们在漆器胎型做法和装饰方法上,积累了丰富的经验,在考古史和美术史上都有重要的地位,其中漆器装饰上的凤纹图案,更为突出。

春秋战国时期的漆器凤纹以灵活、流畅、奔放的风格,取代了青铜器上布局呆滞、静止、方正的图纹,其中尤以楚国漆器上的凤纹装饰最为著称。楚漆器的凤纹以云凤纹见长,它将凤纹融化在云纹之中,凤头、凤尾、凤翅、凤爪拆开为单独纹样,与云有机地结合在一起,

这些充满着大胆夸张变形的浪漫主义图纹,表面看去随心所欲,而实际上却有很强的规律性,具有强烈的节奏韵律感。

春秋战国时期的社会生产力得到发

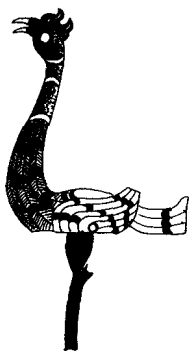

图 2-30 战国凤纹装饰

展,凤纹出现了新的形态,图(2-30)中这只昂首挺立的凤,体现了当时奴隶社会崩溃、封建社会新生的时代精神,值得提出的是凤的颈部和胸部的漆画装饰,使凤纹显得典雅悦目。

图 2—31 是战国漆器云凤纹。这种似云非云、似凤非凤的新的艺术表现形式,具有巫术文化的特点。造型在于用云的某一局部,依照弧形的韵律趋势,添加上凤鸟的头和翅膀,形如成群的凤鸟,翱翔穿插于云层,又似五彩祥云,龙飞凤舞般地在高空游动。手法上体现了抽象与具象的结合。这种独特的装饰形式一直延续到两汉。

图 2-31 战国漆器云凤纹

战国时期,漆器工艺中盒、奩、鼓、瑟之类的实用品和乐器上的边饰,多采用二方连续漆器凤纹(见图 2—32)。这种图案排列整齐、严谨,单位凤纹的造型比较概括和富于韵律感。丰富多样的组

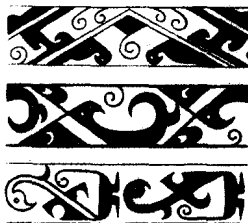

图 2-32 战国二方连续凤纹

织方法,呈现出种种美感,艺术造诣较高。

春秋战国时期的漆器艺术家们还大量地在圆形或椭圆形的图案中,运用了相反相成的“S”线形(民间叫阴阳线)。通过圆心把整个圆分为相对的两个面,形成虚实相生、左右相顾、前后相随的核心运动。这种S形的构图,十分适合于凤纹的表现,如长沙出土的极有名气的战国《双凤纹漆盘》,(见图2-33)两只凤就是以S形相呼

图 2-33 双凤纹漆盘

应的。而长沙出土的战国彩凤纹漆盘中心纹样,则是由呈S形的三只凤组成的。这种两只或三只S形凤纹构成的圆形图案具有强烈的生命力和审美趣味,给人以欢乐、吉祥和美满的寓意。这是我国人民把自己的愿望和理想同具有审美价值的装饰图案结合的一种传统习惯,特别是双凤盘的装饰风格,可以说是我国“喜相逢”传统图案的祖师。这种为中国人民喜闻乐见的成双成对形影不离的形式,是自然形成的一种图案风格,它代表着人们的意志,人们要求生活安定、和睦、团结和友好的愿望。因

此,当这象征着“花好月圆”的“喜相逢”图案一出现,就受到人们普遍而持久的欢迎,这样一种美的形式,在几千年的中国民间传说中,一个时代跟着一个时代,代代相传,出现在瓷器、织锦、刺绣以及蓝印花布上。今天还出现在地毯、台布及各种工艺装饰上,成为中国图案中的民族风格和民族特色。

春秋战国时期的凤鸟图案还以它特有的艺术生命在秦汉延伸,使秦汉两代的凤纹和战国的凤纹一脉相承。尤其是楚国的凤纹,更有惊人的相似之处,处处呈现出楚的遗风,这在湖南长沙马王堆出土的一批精美的西汉漆器上,可以得到佐证。下图2-34是出土的《云凤纹漆盘》,其风格和特征同战国的双凤纹漆盘十分相似。(有的专家认为,战国的《双凤纹漆盘》是西汉的产物,这还待考古学家们进行考证。)西汉的《云凤纹漆盘》采用了三只贯通一气的盘旋的凤鸟,凤纹呈夔凤形式,头部仰起,对着圆心,外圈是厚重的黑白相衬的边圈,再外面是云纹,显得统一和谐调。

图 2-34 云凤纹漆盘

生活在这个时代的漆器艺术家们,继承和发扬了商周青铜器艺术的优良传统,借鉴了同时代其它工艺美术的长处,特别是战国时期已发明了毛笔,从而产生了如此精美的漆器艺术。当然,在汉代以后也出现了多种多样的漆器艺术,但其艺术价值,总及不上战国时期的双凤漆盘。

5. 云凤纹和花草凤纹

近年来,在湖北随州曾侯乙墓和江陵马砖1号战国墓及其他战国时期出土的青铜器、织绣和漆器上,均出现了一些别具风韵的风纹样,其造型在活泼秀丽、自由奔放中带有神秘感,是战国时期凤图案的主要代表之一。这种代表图案归纳起来有两种形式,一种是凤和云纹的结合,一种是凤和花草的结合。

图 2-35 云凤纹

凤和云纹结合则称为云凤纹(见图2—35)。这种图案是在如浪似潮的云纹翻卷中,穿插进凤的形象,在呈S形的云纹弧线上,添上凤嘴、凤翎、凤尾,看去好像成群的凤飞舞于太空的云雾之中,而仔细一看,又似乎什么都不似,显得活泼,流畅,巧妙,

含蓄。这种变态不一的风依附在流畅自如、舒展奔放的云纹图案上,显得独具一格。从现代图案的角度来看,称为“打散构成”的技法,因它把凤分散为凤头、凤翅、凤尾,成为一种种变相的元素,打散后又和云重新组合,这种装饰手法有利于形态的变相,使图案的适应范围更为宽广。因此我们可以说,“打散构成”的技法,早在战国时期便已经形成。云凤纹在当时的装饰工艺中广为采用,并一直沿袭到汉代,从湖南长沙马王堆一号汉墓出土的漆器中便装饰有这种云凤纹。

图 2-36 战国花草凤纹

另一种是凤与花草的结合,称为花草凤纹(见图2—36)。这种凤的图纹是把凤与花草及几何纹相互参差、糅合。古代的艺术家们发挥了无穷的想像力,把凤的形象,同花草的藤、蔓、花、叶等盘缠在一起,相互成为一个整体,这在江陵马砖一号楚墓出土的战国丝织品中可以得到证实。楚墓出土的丝织品中有好多凤纹的刺绣,在这些刺绣图案中,往往在一个图案里便有