

鸟类图案 设计图典

刘晓霞 贾荣林 编绘

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
中国纺织出版社

鸟类图案 设计图典

刘晓霞 贾荣林 编绘

中国纺织出版社

内容简介

这是一本汇集了两千余种鸟类各种姿态的装饰图案书,是在对各种鸟类的自然生态规律、运动姿态和神情气韵充分了解及研究的基础上,运用黑白装饰的语言,充分发挥点、线、面和黑、白、灰而构成的精美图案书。书中既有古朴、粗犷、浑厚的表现,又有精致、灵巧或雅拙的刻画;既有单纯、随意的描写,又有繁缛、周密的雕琢;并且包容了从传统到现代、从中国到世界各国的装饰设计风格。

本书风格多样,形象逼真、别致、新颖,表现方法及处理手段有独到之处。它融资料性、实用性和欣赏性为一体,可供广大设计工作者、艺术院校师生和美术爱好者借鉴、参考和临摹。

图书在版编目(CIP)数据

鸟类图案设计图典 / 刘晓霞, 贾荣林编绘. — 北京: 中国纺织出版社, 2019.5
ISBN 978-7-5180-5966-9

I. ①鸟… II. ①刘… ②贾… III. ①鸟类—图案—中国—图集 IV. ①J522.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第034713号

策划编辑: 胡姣 责任印制: 王艳丽
版式设计: 刘晓霞

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2019年5月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/20 印张: 20
字数: 222千字 定价: 75.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

目 录

一、鸟类图案的历史演变/1

（一）中国传统图案中的鸟类纹样/2

1. 早期的鸟类图案/2
2. 商、西周时期的鸟类图案/2
3. 春秋战国时期的鸟类图案/3
4. 秦、汉时期的鸟类图案/4
5. 魏晋南北朝时期的鸟类图案/4
6. 唐代的鸟类图案/5
7. 宋代的鸟类图案/5
8. 元代的鸟类图案/5
9. 明代的鸟类图案/6
10. 清代的鸟类图案/6

（二）中国民间艺术中的鸟类图案/6

1. 民间剪纸中的鸟类图案/6
2. 民间印染中的鸟类图案/7
3. 民间织绣中的鸟类图案/7
4. 民间木版年画中的鸟类图案/7

（三）中国鸟类图案的吉祥观念/8

（四）外国图案中的鸟类纹样/8

（五）现代设计中鸟类图案的运用/9

(六) 鸟类图案构成的形式特点/9

(七) 鸟类图案设计中的节奏、韵律法则/10

二、商代、西周鸟类图案/11

三、春秋战国鸟类图案/37

四、秦代、汉代鸟类图案/47

五、魏晋南北朝鸟类图案/103

六、隋唐五代鸟类图案/117

七、宋代鸟类图案/147

八、元代、明代鸟类图案/161

九、清代鸟类图案/189

十、中国民俗鸟类图案/217

十一、现代及国外鸟类图案/263

自古以来,鸟常被视为精灵使者,它的踪迹遍布世界的每个角落,是一种声音最悦耳、外形最美丽的脊椎动物。从鸟类生态的习性的角度可以将其分为走禽类、涉禽类、猛禽类、路禽类、攀禽类、鸣禽类。常见的走禽类指大天鹅、小天鹅、绿头鸭、斑头秋沙鸭、普通秋沙鸭以及浑身漆黑的鸕鹚等;涉禽类指适应在沼泽和水边生活的鸟类,鹭类、鹤类、鸱类和鹳类等都属于这一类;猛禽类指金雕、苍鹰、雀鹰、红脚隼、红隼、红角号鸟、长耳号鸟和短耳号鸟等;路禽类指松鸡、马鸡、孔雀等;攀禽类指吃鱼的翠鸟,吃毛毛虫的杜鹃,学人说话的鹦鹉,专吃害虫的啄木鸟以及雨燕、戴胜、夜鹰、蜂鸟等;鸣禽类指画眉、乌鸦、黄鹂、灰喜鹊、煤山雀、黑卷尾、毛脚燕等。鸟纹作为最典型的动物纹样之一,在石器时代就已经出现。在早期庙底沟文化、马家窑文化、河姆渡文化、良渚文化、红山文化的陶器和玉器等艺术形式中多见丰富的鸟类纹样。在黑陶、彩陶、青铜器等器物的制作和创作过程中,艺术工作者也大量采用“鸟纹”。早在殷商时代的甲骨文中就已有鸟、雉、雀、鸡等象形字,可见鸟类深入人类生活至少已有3000多年的历史。

（一）中国传统图案中的鸟类纹样

纵观历史,鸟纹图案的运用源远流长,从原始社会的图腾崇拜、商周的青铜器和玉器纹样,到秦汉的漆器图案,再从唐宋陶瓷上的图案到明清家具上的图案等,这些图案的变化不仅记载下了先民对自然的理解与期盼,也成了人类最早的图形艺术,体现了当时整个社会的历史文化状况。

1. 早期的鸟类图案

在距今3万年左右的山西省朔县峙峪旧石器时代晚期的遗址中,出土了一件刻着羚羊、飞鸟和猎人等图形的兽骨片。在陕西省关中地区的半坡类型文化彩陶中,还出现了十分奇特的鱼、鸟结合和鱼、鸟、人面结合的纹饰。夏末至周初是中国奴隶社会的鼎盛时期,最具时代特点的手工业当属青铜铸造。这一时期的青铜器多作为“礼器”出现,而此时运用于青铜器装饰的鸟类纹样蕴含着丰富、深刻的政治和宗教意义,较为注重社会意义。纵观这一时期的青铜器,造型庄严、古朴,且纹饰富丽而怪异,如鸟头兽身、兽头鸟身的怪物,以及人面龙身,人面蛇身等。除了最常见的主题纹饰饕餮纹外,亦有夔纹、蛇纹、鸟纹等。商代鸟纹多短尾,头向前,身体呈一字形,包括凤纹、鸕臯纹、鸾纹及成群排列的雁纹等。其中凤纹是一种吸取各种禽鸟特点而组成的图案,在青铜器上大多作对称排列,这一方面是为了更强烈地衬托出青铜器的肃穆、威严;另一方面则是由于器物的制作和成型因素,采用左右对称的方法,使用模块制作花纹能够更好地达到工整和准确的目的。

2. 商、西周时期的鸟类图案

商代是奴隶社会典型发展时期,奴隶制达到了鼎盛。商代以青铜工艺最为显著,其各种装饰纹样丰富且手

法较为独特，具有程式化的特征。随着生产力发展以及新技术的推进，商代的纹样有了较新发展，较多是以兽面为主，鸟虫点缀。受当时政治、经济及宗教的影响，其装饰纹样多带有图腾崇拜的神秘色彩。凤纹作为鸟类纹样的典型在商代主要以侧面形式呈现，其构成上凤身较短，一般垂尾，既有单独纹也有两凤相对，连续纹样较为少见。商代玉器平面浮雕较多于立体圆雕，鸟纹仅有一足，以简洁的勾勒方式表现外轮廓，与青铜器鸟纹形象大概一致，装饰风格稚拙、质朴。

周代形成了森严的等级制度，对这一时期的工艺美术发展带来极大的影响。西周的青铜工艺仍是一个突出的、具有代表性的品种，其装饰纹样主要是窃曲纹，这一时期鸟纹盛行，主要流行凤鸟纹，且较多于商代，鸟头向回看，尾翼下卷，基本上构成S型骨架。这也是周代纹样的主要特征，打破了对称格式，一般都组成S形，但又未完全摆脱直线的锥形，因此形成了直中有圆，圆中有方的特点。从装饰格式来看，喜用二方连续的带状纹样，与商代有所不同。常围绕一个母题，组织成带状的连续反复，产生一种秩序感、韵律感。这种秩序则是间接联系着周代礼治的要求。周代早期的装饰风格，大体和商代相似，后期才逐渐发展成为质朴的风格，具有独自的风格特征。

3. 春秋战国时期的鸟类图案

春秋战国是中国古代社会新旧制度、统治秩序的大变革时期，百家争鸣，社会思潮和观念空前活跃，思想文化发展繁荣。这一时期器物的装饰纹样主要以活泼、生动的现实题材为主，相对于商周时期有了较大变化。虽然凤鸟纹较少，但也出现了一批龙和凤交缠在一起的图形。

出土于河北省平山县中山国墓葬的四龙四凤方案器座较为有名。木质案面已朽损不存，案座为四龙四凤缠绕盘结，四条卧鹿为案足，分列底盘四周沿下。龙为双身巨尾，尾梢反挂龙角；龙肩生出双翼，龙翼彼此连接。凤头、凤爪从龙尾的连环中探出，龙的鳞片和凤的羽毛清晰可辨。湖北省江陵马山一号楚墓曾出土一批丝织品，其主要以龙和凤作为刺绣纹样，纹样格外绚丽、秀美。有蟠龙飞凤纹、舞凤逐龙纹、舞凤飞龙纹、龙凤合体纹等。这些纹样上的龙和凤，或翩翩对舞，或逗嬉成趣，或交缠纠结，或顾盼生姿。

由于青铜工艺技术的不断发展和提高，铜镜的制作技术以及图案装饰达到了相当高的水平，因而这一时期的铜镜制造业呈现出较为繁荣的局面。战国铜镜以圆形为主，方形较为少见，具有胎薄、卷边、三弦纽（或称川字纽）等特点。其装饰花纹多采用主纹和地纹相结合的双层纹表现形式。主纹有山字纹、双菱纹、夔凤纹、蟠螭纹、花叶纹、连弧纹等，其中夔凤纹常在方钮座的两角，各饰一只夔凤，作展翅扬尾的飞舞状，并多和双菱纹相间使用。另外，在彩陶与瓦当中也可见鸟兽纹、凤鸟纹的纹样。

凤鸟崇拜、图腾崇拜逐渐形成了楚文化的民族象征，不断融入了楚民族的生活领域。凤鸟图案在青铜器、漆器、兵器乃至服饰上都较为多见。这在大量出土文物中都可得到充分的论证。

4. 秦、汉时期的鸟类图案

秦代统一六国，是我国历史上第一个中央集权的封建国家，但仅有十五年的历史。秦代的装饰纹样主要保存在铜器、铜镜、瓦当、画像砖等器物上。以图案装饰为主的瓦当纹样中鸟兽纹较为写实，其中常见雁和朱雀的形象。整体上讲，秦代的装饰艺术风格倾向于浑厚、质朴，对汉代有较大的影响，也起到了承前启后的作用。相对而言，汉代的鸟类图案较为丰富。

汉代是我国历史上一个辉煌的时代，社会经济得到了全面的发展，工艺美术进步显著，手工业中的纺织品、铜器、漆器、陶瓷等都较发达。汉代的装饰图案较多是以反映现实生活及神话内容的题材为主，祥瑞龙凤、珍禽异兽也比较流行。艺人们以幻想和浪漫主义手法，对所表现的内容进行灵活自如地变形处理，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。其特色是用流动的弧线上下左右任意延伸，转折处线条加粗或加小块面，强调了动态线，使造型更加生动。

四神纹在汉代的装饰图案中十分流行，广泛应用于铜镜、漆器、石雕、砖雕、瓦当等的装饰上。汉代重四神，常将其看成与辟邪祈福有关的吉祥物，同时又代表了季节、方位和颜色。四神即青龙、白虎、朱雀、玄武。青龙的方位是东，代表春季、青色；白虎的方位是西，代表秋季、白色；朱雀的方位是南，代表夏季、红色；玄武的方位是北，代表冬季、黑色。其中，朱雀是凤鸟的历史衍变，富有尊贵、吉祥的寓意。

汉代服饰的图案较为追求审美价值，在造型上主要突出其寓意，已不仅仅是满足于各种自然物象的变形。在表现技法上，不仅具有了很强的工艺化、装饰化特点，而且在设计上也更加追求艺术造型的完美性。而汉代漆器上的凤纹，摆脱了表现对象原有的造型，只提取了体现凤鸟特征的一些造型元素加以变化组合，使得纹样似凤似云，舒卷自如，着重体现一种浪漫、飘逸的气质。

5. 魏晋南北朝时期的鸟类图案

魏晋南北朝是史上政治动乱频繁的时期，这也是中国古代艺术史上一个新的发展阶段。其青瓷制造业发展最快，雕刻、铜器、铜镜、织造业相对发展。由于外来宗教文化的传入，魏晋南北朝时期的装饰图案在继承两汉传统图案的基础上，开始有了新的发展，创造了集中国传统艺术与宗教艺术等诸多影响于一体的特色装饰风格，且逐渐受到绘画艺术的影响，具有典型的时代风格特征。由于外来的影响，这时期的图案表现出浓郁的佛教色彩，这从同时期建造的云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟中也可反映出佛教流行的盛况。

这一时期的雕刻纹样丰富，主要表现在石窟造像、碑刻、砖雕、和墓志等方面。其中最常见的植物纹样以缠枝纹、莲花纹、忍冬纹较为流行，表现手法多样。在动物纹样中可见凤纹的装饰题材，但相较于商周、秦汉时期的造型特点大有区别，其凤纹头冠变短，长颈，翼尾皆上举，身有彩纹，姿态飘逸。而在南北朝织物图案中则常见龙凤鸟纹、孔雀纹和套环对鸟纹等，尽显丰富多彩的艺术风格和时代特色。例如，在新疆吐鲁番阿斯

塔那北朝墓中就发现有套环对鸟纹绮，此后以动物纹样相对成组的装饰题材逐渐发展起来，为后期隋唐装饰艺术的发展奠定了基础。

6. 唐代的鸟类图案

中国古代装饰图案产生过两次重大的改变：第一次变化是在南北朝时期，由于佛教等沿着丝绸之路传入中国，受外来宗教影响逐渐增大，促使产生了一大批与佛教相关的艺术装饰题材；第二次变化则是在唐代，唐代是我国封建社会的鼎盛时期，且宗教、文学、艺术各派兼容并蓄，其社会特点可以总结为“统一、上升、自信、开放”。中外交流的频繁和丝绸之路影响到中国人的观念，人们不再受宗教和传统的束缚，所以大量人们喜闻乐见、奔放热情的花纹，如卷草纹、葡萄纹、团花、宝相花、折枝纹、石榴纹等，这些非常写实的纹样在唐代金银器上被大量运用。其实也不仅是在金银器上，在所有的唐代器物上都出现了一种崭新的风貌。那些非常古怪的、奇异的动物造型逐渐减少，取而代之的是非常写实的动物纹样，如鸳鸯纹样、大雁纹样、蜜蜂纹样等。

在装饰题材上自唐代开始，大量采用了花草等植物纹样。直到近代，在装饰题材上，也大都以花草为主。虽然说是以花草为主，但在中国的传统中，一般都是有花的地方亦会有鸟儿。禽鸟、花草就是大自然的象征，人们借此给予这些图案以各种美好的寓意。这也正可以体现中国吉祥图案的重要性。自汉唐起，以“吉祥”寓意的装饰图案逐渐兴盛。延续至今，“吉祥”一直是中国装饰艺术的主题。唐代的玉鸟、鸾鸟图案极为盛行，常与花卉、卷草缠绕在一起，鸟纹造型饱满、生机勃勃，表现手法多以粗细线条相合，线条均匀，明显有寓意和美、完美之意。这一时期的吉祥图案在陶器、金银器、铜镜、服饰上运用得十分普遍。唐代装饰纹样可以概括为流动的曲线、斑斓的色彩，富丽而典雅。多运用较大弧度的外向曲线，层次丰富，表现出形态舒展、生机盎然的一派美好景象。

7. 宋代的鸟类图案

如果把唐代的装饰风格概括为“情”，那么宋代的装饰风格则可概括为“理”，从美学的角度来说，宋代的装饰风格是高雅的。宋代的绘画得到重视与发展因而对装饰图案也产生了直接影响。另外，受儒家理学的影响，审美较为理性，因而宋代装饰图案重视造型和色彩，讲求静态含蓄的美，纹饰较为写实。由于宫廷工艺和民间工艺的分化，以及文人画的移植，出现了不同的艺术特色和审美情趣。宋代瓷器的图案题材广泛，大致可分为植物、动物、人物、景物和几何纹样，动物图案中的鸟类纹样多为孔雀、鸳鸯、鹭鸶、雁、鹤、鸭及凤鸟等，这样鸟与植物等景物纹样结合在一起，组成诸如莲塘游鸭、孩童赶鸭等。织绣、印染中的鸟类图案也多与植物等图案结合在一起，如双巢云雀、瑞草云鹤、百花孔雀、梅花寒鹊等。

8. 元代的鸟类图案

元代图案具有质朴、豪放的特色，因受到绘画的影响，在表现手法上呈现出写实倾向。在陶瓷图案中喜用

折枝花以及飞鸟虫鱼，多对内容赋予了吉祥的寓意。在鸟类图案中，鸳鸯、鹤、凤、水禽等较常见。织绣图案中的鸟类以凤、鸾鸟、练鹊、雁居多。

9. 明代的鸟类图案

在明代的丝织品与服饰中可以看到众多的鸟类图案。在明锦中，云龙凤鹤这一类图案所占比重极大，变化也是多样的，吉祥几乎成为装饰的唯一内容。在官服中更是利用图案来标注等级与阶级性，这也形成了封建等级制度的标志。所有的文官官服上的补子都为鸟的图案，一品文官的图案为仙鹤，二品至八品则分别为锦鸡、孔雀、云雁、白鹇、鹭鸶、鸳鸯、黄鹂，九品为鹌鹑。明代家具风格较为典雅、朴实，造型简练，线条流畅，是我国古典家具发展的黄金时期。在装饰风格上繁简相宜，较为适度，既不贪多堆砌，也不曲意雕琢，而是注重整体性，在结构处加以小巧的装饰。在明代家具中，我们可以看到许多象征吉祥如意、多子多福、延年益寿、官运亨通之类的夔凤、凤纹、鸟兽等图案。

10. 清代的鸟类图案

清代的家具、瓷器及刺绣等都十分喜用吉祥图案，清晚期则是达到了高峰。这一时期图案组合的使用都符合图必有意、意必吉祥的准则，采用象征、寓意、谐音、比拟等方法，创造出了许多富有生活气息的鸟类吉祥图案。清代的粉瓷器就是新创的品种，是在五彩的基础上发展起来的一种釉上彩瓷器工艺。雍正时期的传世作品珊瑚釉粉彩花鸟纹瓶，在猩红的底色上，淡粉色的桃花和翠竹衬托出枝头白色的翠鸟，十分醒目。这一时期常见的鸟类图案有鹊上梅梢（喜上眉梢）、松鹤万年、百鸟朝凤等。这一时期的图案可以说是充分调动工艺美术的各种手段，追求吉祥、富丽，以获得富贵、豪华的效果。因此，清代装饰图案的艺术风格日趋矫饰雕琢、精致繁缛。

（二）中国民间艺术中的鸟类图案

民间艺术是千百年来广大劳动人民创造并享受的文化，是人民智慧的创造。许多民间艺术成为华夏一绝，被传承和保留下来，其中包括剪纸、印染、织绣、木版年画等。

1. 民间剪纸中的鸟类图案

剪纸是一种民间传统工艺品，最显著的特点是平面结构，以纯粹的点、线、面构成各种不同的艺术形象，具有独特的艺术效果。早在汉唐时代，民间妇女就使用金银箔、彩帛剪成方胜和花鸟图案贴上鬓角为饰的风尚。浑厚、单纯、简洁、明快的特殊风格，反映了广大劳动人民朴实无华的精神。以鸟为装饰题材的剪纸图案内容大都是因寓意吉祥，既美化居住环境，又寄托了对幸福生活的追求与渴望。由于纸的特殊性，宜使用锯齿状的形态来装饰。一般使用细密的锯齿纹、刚健的锯齿纹来分别表现柔软的绒毛和硬实的鬃毛，而禽鸟、鱼虫

的羽毛和鳞则是使用圆实、半弧形的锯齿纹来表现。

剪纸由于材料及制作的特殊性，主要是依据形象进行造型的设计，较难表现三度空间、复杂场景和形象的层层重叠，不像绘画形式中注重比例和透视关系的处理，具有独特的装饰性。剪纸在工艺上讲求对称、均齐、平衡、组合、连续等图案形式美的规律，造型上多夸张变形，同时可以将不同物象及元素表现在同一个画面上，从而展现出丰富的堆叠层次感。

2. 民间印染中的鸟类图案

传统民间印染织物已成为物质生活的必需品，随着社会生活的不断发展，其功能性也发生了转变，在实用的基础上逐渐开始重视审美功能，起到了装饰和美化生活的作用。由于各地印染工艺及染料有所区别，使得不同地区形成了鲜明的地域特色，自成流派。比较有特色的有贵州的少数民族蜡染和不同地区的蓝印花布。

贵州的少数民族蜡染构图简洁明快，布局粗犷豪放，具有浑厚素雅的质朴美。风格有抽象的，也有写实的。花纹多为世代相传，变化不大，或有一定创新。所表现的鸟类图案多为花鸟结合，惟妙惟肖，栩栩如生。纹饰的造型体现了其独特的审美理念和思维方式，一般都是从正侧面角度进行肯定性的表现。迎祥纳福、驱邪避凶、昌隆繁衍、富裕发财等吉祥命题贯穿了纹样的全部，表现了人们对幸福生活的渴求，对生命的景仰。

蓝印花布是我国传统的织物印染品种之一，它源于唐宋，是一种手工刻板、手工刮浆、手工染色的民间工艺，以简洁、朴素的图案，鲜明、和谐的蓝白之美，闻名于世。由于蓝印花布在民间的广泛应用，各染坊的相互竞争，又经过民间艺人的巧妙构思，创作出各种朴素、优美、寓意吉祥的纹样。蓝印花布一般都是以禽鸟、动物、花卉为主，纹样结构采用二方连续及单独纹样组成，被面、包袱布、方巾等采用框式结构与中心纹样进行定位设计，内白外蓝，蓝白相间，构成干净、朴素的民间艺术风格，以形象化的语言，表达了劳动人民的美好愿望和丰富情感。

3. 民间织绣中的鸟类图案

民间织绣中的鸟类图案应用也比较广泛，在服装、喜寿帐、鞋垫、枕顶、香囊、门帘中颇为多见，其表现内容与子嗣繁衍、升官发财、男女爱情、读书识礼等紧密相连。与印染图案相比，其图形样式则更为繁杂，既有传统的朝野上下交互影响、代代相传的程式化样式，也有后来新创造的图案。

4. 民间木版年画中的鸟类图案

木版年画是中国民间传统艺术的主要表现形式之一，反映了中国社会的历史、生活、信仰和风俗，具有较高的文化和艺术价值，在中国民间广受欢迎。在早些年，过农历新年时，人们会买两张年画门神贴在大门、屋内墙上或厅房中，此时门神成为了一种新年点缀品。民间年画中也不乏鸟类图案的题材。年画的出产地一向分成两大中心：北方是在天津杨柳青和山东潍坊的寒亭，南方是在苏州桃花坞和广东的佛山。基本上都有以鸟为

题材的年画，如百鸟图、梅兰竹菊等花鸟图。

在其他民间艺术门类中，鸟类装饰图案也被大量地运用，在这里就不一一列举了。

（三）中国鸟类图案的吉祥观念

自汉唐以来，逐渐兴盛起来的吉祥图案在整个装饰图案中占有重要地位。它蕴含着传统文化的丰富内容和人文主义精神，是传统文化精神的直观体现，是传统民俗文化的主要内容，从方方面面融入了人们的生活。从古至今，世世代代，人们之所以反反复复地描摹着同一个图形，不仅仅是因为其外形本身的欣赏价值，更重要的是这些传统图形所蕴藏的深刻的吉祥意义。外在形态是内在涵义的外化直观表现，所以最初只是源于人们对自然和宗教崇拜的传统图形，经过不断衍变发展，进而延伸出期盼“生命繁衍昌盛，生活富贵康乐”等诸多美好的寓意。

吉祥图案中以鸟作为表现题材的较为多见。凤鸣朝阳图案为凤凰立于梧桐树旁，对着初升的太阳而鸣，寓意天下太平的吉兆，也比喻高才遇良机，福星高照，将要飞黄腾达。丹凤朝阳图案中首、翼赤色的凤凰为丹凤，青色多为鸾（鸾指凤凰一类的神鸟），由美丽的凤鸟和一轮红日组成，它象征美好和光明。在诗经《大雅》中，将“丹凤”比喻“贤才”，“朝阳”比喻“明时”。后人借“丹凤朝阳”比喻“贤才逢明时”。一路平安图案由鹭和鹌鹑组成，以鹭鸟寓“路”，鹌鹑寓“平安”，表达祝愿旅途平安之意。通俗地讲，吉祥图案就是一求长命百岁，二求富贵荣华，三求吉祥平安，四求行善积德，五求人老善终。

以鸟为主题的吉祥图案不仅表明了人们对于未来的美好希望和理想，而且还可以理性地表达人们为改变生活而艰苦努力的现实意义，可以说是富有理想和现实的两层含义。那喜庆火红的春联挂笺、五彩的丝缕及桃符艾人等，其富有装饰性的深层内涵都是对美好生活世界的向往，表达一种对安定、吉祥、和谐、康富生活的期盼。

（四）外国图案中的鸟类纹样

在西方国家的鸟类图案中，鹰占了很大比重。鹰象征着太阳、智慧和希望。

埃及的尼罗河谷和尼罗河三角洲地区是人类最早的定居地和文明发源地之一。太阳是生命的源泉，是太阳系的中心，是人类生存所依和生活所系，因此而受到原始人类的普遍崇拜。大概是因为太阳光芒普照大地的缘故，上下埃及统一之后，太阳神就成了历代王朝的最高保护神。作为埃及统一之神圣象征的大神，其最为古老者可能是鹰形苍天神霍鲁斯。

在古埃及的图案中，表现动物的内容很多，除了牛、羊等大型动物外，更多的是对一些禽鸟的描绘，这些

大多生活在水边的禽鸟主要呈现侧面的姿态。古代埃及人的宗教观念中，鹰是太阳的象征，太阳在太空的运行被幻想地说成是鹰的飞翔，所以霍鲁斯被视为太阳神。在一些古埃及的宗教画中，霍鲁斯被描绘为一只头佩日轮的鹰，或一个戴有王冠的鹰头人。鹰（霍鲁斯）与日轮（瑞）的结合、王冠（国王，法老）与鹰头人（霍鲁斯）的统一，显然是神权与君权合为一体的象征，是宗教国家化的具体体现。古希腊神话中鹰被视为宙斯的圣鸟，在希腊图案中亦有表现。其形状美感强，色彩喜用原色、补色，清新明快。

现如今，在五大洲中，鹰飞上了三十多个国家的国徽。这些鹰的图案则各有特征，寓意也不相同。在俄罗斯、罗马尼亚、埃及等国的国徽上“翱翔”的是金色的鹰。埃及国徽上的金鹰称萨拉丁雄鹰，象征胜利、勇敢和忠诚。伊拉克和约旦的国徽上也有萨拉丁雄鹰。山鹰是阿尔巴尼亚民族的代称，因此，其国徽上的图案则是黑色的双头鹰。

爱斯基摩人生活在北美的加拿大、美国等国，他们常年居住在北极一带，生活环境严寒冰冷，形成了其独有的生活方式和传统。因爱斯基摩人擅长雕刻，最早在动物的骨头、象牙、鹿角上雕刻各种物象，因此这种艺术形式被一直传承延续。现在的爱斯基摩人除了将雕刻这一艺术形式运用于装饰物品之外，还用于版画创作。在一幅以石版画的形式表现的猫头鹰图案中，设计者对头部、尾部羽毛进行了超越自然的处理，加强了装饰性，并增加了神秘感。这幅图案1970年被用在面值6分的加拿大邮票上。

在波斯图案中，有一种联珠纹的骨架结构很有特点。在这类图案中，有宽大翅膀的对鸟形象经常出现。联珠纹结构严谨，造型独特，对我国隋唐时期的图案产生了重要影响。

（五）现代设计中鸟类图案的运用

在现代的设计中，也常以鸟为设计元素来表现追求自由、平等、希望、祥和、生命和智慧等。此类主题的设计作品较为常见。1950年11月，为纪念在华沙召开的世界和平大会，毕加索欣然挥笔画了一只衔着橄榄枝的鸽子。当时智利的著名诗人聂鲁达把它叫作“和平鸽”，从此以后，鸽子便被公认为和平的象征，随后海报设计中大量使用“和平鸽”为主题元素。中国文化遗产标志采用了太阳神鸟图案，主要是认为太阳神鸟图案构图严谨，线条流畅，寓意深远，充分体现了“天人合一”的哲学思想。又如香港凤凰卫视中文台的台标，以原始彩陶上的凤鸟图形为设计原型，并结合中国传统图案特有的“喜相逢”结构形式，凤鸟相对的造型栩栩如生，既反映出一种厚实的文化底蕴，又体现了现代媒体的特色。

（六）鸟类图案构成的形式特点

鸟类图案的题材取自于自然界，在观察鸟的具象形象之后，对其进行加工、提炼，在造型中不受具体形象

的限制,而是服从视觉上的美感,体现出抽象的形式美。我们可以看到,由原始社会的自然形发展而来的图腾崇拜,到汉唐兴盛时期的吉祥图案,都是一种借形表意的表现,具有丰富的内涵。设计者将经过归纳、提炼,赋予一定寓意的鸟类图案运用到各种生活用品之上,既美化了生活,又使人们对未来充满憧憬。

从元素造型上来看,运用的是我们通常熟知的点、线、面来构成画面,但其中的变化是无穷的。由点、线、面的相互排列、组合产生的形与形的变化及上下左右的空间关系的变化,从而达到不同的视觉效果,以此来表现鸟的灵气、轻盈,形式美感讲求节奏与韵律、对比与调和。在鸟类图案设计中,将疏密、大小、主次、虚实、动静、聚散等元素进行协调的组织,做到整体统一、局部变化,局部变化服从整体的效果。

从图案的构成形式来看,鸟类图案包括单独纹样、适合纹样、二方连续纹样、四方连续纹样、边饰纹样、散点纹样等多种构成形式。

所谓提炼,就是把繁杂的自然形象中有碍于图案造型与构图的部分,以简化、归纳的手法进行加工,使形象简明扼要,特征突出,呈现出高度概括的造型。这样便抛弃了自然形态中的多余细节,只保留鸟最根本的特征,从而形成统一的、几何化的、抽象化的图案。有时还会运用正负形的图形创意方法。负形是一种更意味的空白,图(正形)与底(负形)相互借用,在一种造型中隐含着两种各自不同的含义形。

(七) 鸟类图案设计中的节奏、韵律法则

节奏是构成造型艺术形式美的重要原则,具体由节奏与韵律两个部分构成。在图案设计中,节奏的具体表现形式主要包括均衡节奏、渐变节奏、对称节奏、发射节奏和反转节奏。我们可以从商周时期的青铜器、玉器纹样上明显地感受到鸟的对称节奏,从汉代的铜镜、瓦当以及民间蜡染和扎染上感受到发射节奏。

对节奏给予的变奏性处理,称之为韵律。总体而言,节奏和韵律对立统一,节奏是韵律的基础,而韵律则是节奏的升华。与此同时,节奏和韵律的不同表达类型同时兼具鲜明的审美属性和强烈的社会意识。鸟类图案在节奏表达上的特色则是受当时政治、文化、审美等因素的影响。例如,周代人已开始初步从宗教中觉醒,凤鸟纹、鸟纹常用一个母题,组织成带状的连续反复,产生韵律感。而这种秩序,和周代的礼治要求是有联系的。宋代由于绘画得到重视与发展,因而对装饰图案也产生了重要影响,另外受儒家理学的影响,重视静态含蓄的美。所以鸟纹饰倾向写实,在表现手法上更具有绘画性。

鸟的种类较多,形象生动,为设计者提供了诸多的设计灵感。在中国传统艺术发展的历史长河中,从早期的图腾崇拜,到后期的有目的性的装饰,再到主观地赋予它们吉祥如意,鸟类图案的精神内涵则是经过历史长期积淀的结果。从传统到现代,鸟类图案本身是一个开放的系统,必将不断地受到新的技术与意识观念的冲击和影响而向着更新、更精拓展。

二、商代、西周鸟类图案

