

HUA·NIAO CHONG YU ZAO XING YI SHU

花鸟虫**鱼**造型艺术

郑军绘编

鱼



4

岭南美术出版社



造型艺术

郑 军编著

岭南美术出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

花鸟虫鱼造型艺术之四·鱼



花鸟虫鱼造型艺术④鱼

郑 军 绘编

岭南美术出版社

出版、总发行

(广州市水荫路 11 号)

广东省新华书店

经销

南海市彩印制本厂

印刷

开本 787×1092 mm 16 开

印张 9.5

1996 年 6 月第 1 版

1996 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-5362-1366-2

J·1235

定价:28 元

鱼·形态·艺术

郑 军

“鲤鱼跳龙门”的神话故事，自汉代开始就已经流传。作者辛氏所写的《三秦记》中就有记载：“龙门山，在河东界。禹凿山断门一里余，黄河自中流下，两岸不通车马。每岁春季，有龙门者，不过七十二。初登龙门，既有云雨随之，天火自后烧其尾，乃化为龙矣。”我国最早发现的鱼纹装饰形象，是中国科学院考古所，在陕西西安半坡村，约公元前四五世纪的村落遗址中，发现一个陶盆，是人面鱼纹结合的装饰图形。人面做圆形，眼、耳、口、鼻等五官成三角形和人面的圆形形成对比。大鱼的鱼鳞用并行交叉的线组成，小鱼的鱼鳞省略了。构思巧妙，形象单纯。

河南安阳，商代墓葬中出土青铜盘形器物，也常用鱼形图案作主要装饰。在西周的墓葬中，还大量发现过二三寸长薄片小玉鱼，雕刻得简要而生动，尾部极其锋利，当时可能是作切割工具使用，并佩带在贵族衣带间。

秦汉之际的青铜镜子，镜背中心部分，常有十余字铭文，作吉祥幸福之语，末后必有两条小鱼并列，因为鱼余同音，象征“富贵有余”的幸福意愿。这个习惯，从我国的封建社会一直沿续至今。公元前二世纪的汉代，这种风俗更加普遍，人们使用的青铜面盆，内部装饰大部分是画有两条美丽活泼的大鱼。

公元后二三世纪，南方有一首民歌，描写的是鱼在荷花下的游戏：

江南可采莲，莲叶何田田。

鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西。

鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。

这首民歌反映的是“如鱼得水”的情形，以后又转成了对夫妻爱情和好的形容。

汉代铜洗上的鱼纹，多是浮雕，线条简练概括，夸张鱼的体态非常大胆，鱼的两条“须”，几乎与鱼身等长。这在意义上能加强鱼的运动感，虽然寥寥几笔，却蕴藏着无穷的趣味。

沈从文在他的《鱼的艺术》一文中写道：“公元七世纪后的唐代，鱼形的应用，转到两个方面，十分特殊。一个是当时镀金铜锁钥，必雕铸成鱼形，叫作‘鱼钥’。是当时一种普遍制度，大至王宫城门，小及首饰箱篋，无不使用。用意是鱼目日夜不闭，可以防止盗窃。其次是政府和地方官吏之间，常用一种三寸长铜质鱼形物，作为彼此联系凭证，上铸文字分成两半，一存政府，一由官吏本人收藏，调动人事时就合符为证。官吏出入宫廷门证，也作鱼形，通称‘鱼符’。中等以上官吏，多腰佩‘鱼袋’，这种鱼袋向例由政府赏赐，得到的算是一种荣宠，通称‘紫金鱼袋’，真正东西我们还少见到。”

清代初期，鱼形图案应用到瓷器上，得到了极高的成就，用鲤鱼的较多，是取“富贵有余”的意思。鱼形应用到服饰上，大都是双鱼作八字形斜置，如髻形，取“吉庆有余”的意思。用鲢鱼形的则叫“连年有余”。

总之，鱼在古代的装饰纹样中，是一个重要的表现对象，它成了富裕、吉庆、爱情和幸运的象征。

鱼纹的形式可分为单体鱼纹和复体鱼纹两种。单体鱼纹指的是鱼身各部分俱全，各部比例基本相称。复体鱼纹指的是由两条或两条以上的鱼组成的纹样，在造型构图上可压叠或平列。如陕西民间剪纸中就有《五鱼戏莲》、《莲伴鱼，鱼吐物》的图案，只是这些图案所表现的是性爱的主题，鱼和莲分别象征男和女。闻一多先生早就断言：“由于鱼的繁殖力最强，而且与原始人类的崇拜生殖、重视种族繁衍直接相关。”

现在的许多吉祥图案中用“鱼”和“余”的谐音，象征吉祥、富裕、美好。如年画中的“连年有余”、“鲤鱼跳龙门”等，是在民间不断流传，并深受群众喜爱的富有吉祥寓意的题材，人们通过鱼和娃娃的形象构成吉祥画面，以表达对美好生活的憧憬。在鱼类中最受崇敬的数鲤鱼、金鱼，民间蓝印花布大都有金鱼兰花、金鱼菊花、鲤鱼梅花等图案。汉代石刻画像乐舞中有舞鱼灯的图形。在民间中鱼灯舞也很受欢迎，它能增强节日气氛，但各地鱼灯舞的表演不同，一般是用竹木彩纸扎成鱼形灯，有的鱼眼会闪动，鱼鳍可分合，鱼尾能摇摆，灯下装一长柄，由舞者一人舞一灯，也有两人或多人耍一灯的。夜晚舞时，鱼灯内点燃蜡烛，极具喜庆气氛。“春鱼戏水”、“夏鱼跳滩”、“秋鱼泛白”、“冬鱼结龙”等表现一年四季鱼在水中的生活，并借头红、二绿、三黄、四黑象征春夏秋冬四季，并具有“四季如意”之意。沿海地区的渔民，在出海捕鱼前有耍舞鱼灯以祭海酬神，祈平安丰收之习惯，有的地方每遇农业欠收或病灾，借玩鱼灯以逐灾祈福。

鱼具有优美的流线体形，以适应在水中运动，而且具有一定的色彩，色彩的主要作用在于隐蔽自己，以免被敌害或猎物发现。鱼类的形态与色彩，同时又给人以美的享受，世界上有许多地方把热带鱼视为观赏鱼。至于玩赏性的金鱼，明文震亨的《长物志》卷四说：“朱鱼独盛吴中，以色如辰州朱砂故名。此种最宜盆蓄，有红而带黄色者，仅可点缀陂池。”北京著名的景泰蓝，就有用金鱼作装饰图案的。在玉、石、骨、牙、竹、木雕中，民间艺术家更是创作了大量的美丽形象，金鱼本身的品种就千变万化，给人一种愉悦难忘的印象。公园中的金鱼池，照例是每天游人集中的地方。集会中出售金鱼的摊子，经常招引大人小孩不忍离去。

鱼纹的种种形态对我们颇有启发。鱼纹装饰归根到底来自大自然。原始艺术所表现的是那些被认为是生活中最美的、重要的和需要的东西，取材大都与周围环境密切相关。总之，无论是先辈们留下的绚丽多姿的鱼纹装饰艺术，还是现代人创造的新颖、美观、大方的鱼纹装饰，都在不断地丰富着人类艺术的宝库，在古今中外的艺术沧海中取其精华，为平面设计及一切造型艺术的创作，提供丰富的资料。

随着社会的发展，鱼纹艺术在一切造型艺术中的应用会更加广泛，它必将会成为艺苑中一束瑰丽的花朵。

1996年1月·济南























