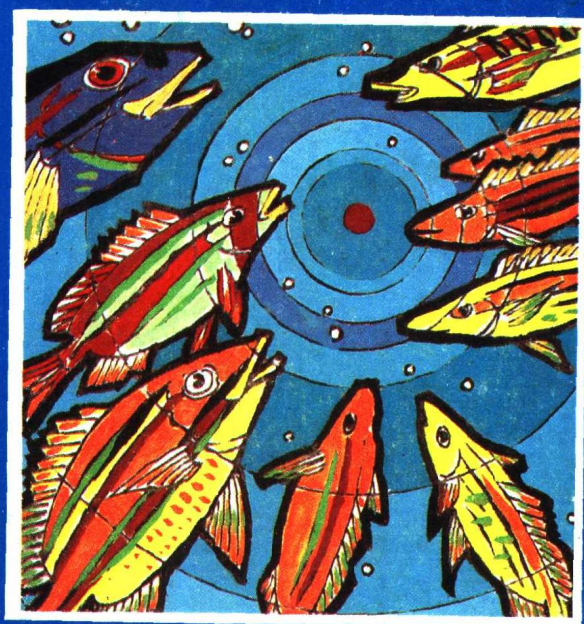

212579

艺用

鱼形资料

辽宁美术出版社

赵 燕 龙宝章 编绘

艺 用

鱼 形 资 料

责任编辑：栾禄璋

封面设计：龚卫海

版式设计：黄 喆

艺用鱼形资料

*

辽宁美术出版社出版

(沈阳市民族街2段5里6号)

辽宁省新华书店发行

辽宁美术印刷厂印刷

*

开本：787×1092 1/24 印张：13彩页：9

印数：1—5,500

1985年10月第1版 1985年10月第1次印刷

统一书号：8161·0831 定价：3.40元

统一书号：8161 · 0831

定 价： 3.40元

目 录

鱼类形态·····	1
鱼的形态与艺术·····	3
写实鱼纹·····	9
鱼的游动·····	59
鱼纹变形·····	129
资料收集·····	209
中国古代鱼纹·····	211
中国民间鱼纹·····	253
国外鱼纹资料·····	283
附图·····	319

鱼类形态

鱼的形态与艺术

水是生命的摇篮，地球上的生物，最初是从水中产生的。鱼类是水中最繁盛的家族，它们既与人类的生产和生活关系密切，也与艺术欣赏、艺术创作有着紧密的联系。

当你在大自然中，欣赏清澈溪流里的鱼儿随波上下，悠悠荡游的时候，你可曾想到数以百万计的鱼子，究竟会有多少能够生存下来？一条我们常吃斤把重的大黄鱼，送上你的餐桌时，在大海里却要经过六、七年的艰难险阻，生死搏斗，才能得以幸存。

鱼儿从卵中孵化出来，就开始了它们的艰苦生活。我国黑龙江一带生长的鲑鱼（俗称大麻哈鱼），在江河里出生，大海里长大，最后又回到江河里繁衍后代。它们从太平洋西部的海域中发育成熟后，便成群结队地游回黑龙江。在这漫长的旅途中，一边寻找食物，一边又要躲避敌害的侵袭。它们逆湍急的河流而上，又要与漩涡搏斗……当它们产卵任务完成之后，自己也奄奄一息了。

然而，鱼类就是在这种生存竞争中，造就了它们所特有的形态和运动方式。

鱼的体形千奇百怪，五花八门。有的形状扁平如榆叶；有的呈圆筒状，如圆球；有的形长如带；甚至有的如四方形多角形等等。

鱼的标准体形是纺锤形，其中以淡水鱼中的青鱼、鲤鱼，海洋中洄游性的金枪鱼、鲐鱼、鲭鱼等最为典型。这些鱼类的身体保持流线型，身体外面还有一层粘滑液体，行动起来阻力小，速度快，既利于追捕食物，也利于逃避敌害的侵袭。在漫长的岁月中，生物的演化和变异，证明这种体形是最合理、最优越的。有些后来转入海洋生活的哺乳动物，如鲸、海豚等，它们用肺呼吸，胎生、哺乳，决不是鱼类，但长期的水中生活，把它们的体态变成了流线体形。这种流线型，是水中动物生存的需要。这种事实，也给予人类以种种启发，当现代工业愈来愈发达进步的时候，现代的交通工具，以及火箭、潜艇等等，都非常讲求流线型，以减少空气和水的阻力。当你看到它们为什么这样和鱼相似的体形时，也就不感到奇怪了。

在水下世界，鱼类为了争取生存，不仅要使身体趋于流线型，而且要使自己的身体在水中经常保持平衡，才能进行有节奏的运动。鱼类在水中主要靠肌体的交替伸缩而使身体向前推进。其次，便是靠鳍来运动，胸鳍主要功能在使身体前进或后退，尾鳍的摆动，既推动身体向前，同时也起到掌握方向的作用。但各种不同的鱼类因生活习性和形态的不同，鳍的形状也有很大差异，如天使鱼体高侧扁，略呈圆形，但

纹发展成抽象的几何形纹。

商代青铜盘形器皿上，也常用鱼形图案作装饰。

商周时代骨、玉雕刻的鱼纹，在制作技术和艺术创造都达到了很高的水平，艺术处理上，采用了不同程度的夸张、有的夸张鱼在水中快速游泳，概括成一直线；有的夸张鱼跃出水面的动作，概括成一弧线；有的夸张鱼的大嘴；有的夸张鱼的大眼睛；有的夸张鱼的长尾等。有的小鱼雕刻得非常简练、生动，尾部形状，锋利如刀，成为适用而美观的造型。

到了秦汉时期，有的青铜镜子上，曾见吉祥语气的铭文和双鱼的标记，并列在一起。因“鱼”、“余”同音，画上鱼的图案，正是象征“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。

十七世纪中清代初期，江西景德镇烧造的瓷器里的鱼形图案，用鳊鱼的较多，“鳊”和“贵”同音，也是取“富贵有余”的意思。有的画三条，有的画五条，也是谐“三余”、“五余”的音。鱼形也用在刺绣椅披和袍服上，多是双鱼作八字形斜置有如磬形，意思相同。其中用鲢鱼形的，因“鲢”和“连”同音，所以象征“连年有余”。

鱼在水中游泳求食和繁殖，如前所说，那是一种激烈而严酷的生存斗争，但人们却认为它们生活的悠游自在，快乐得很。因此，战国时期的哲学家也是文学家的庄周，曾在他的“秋水”篇中写了一段抒情小品文，赞美过鱼在水中的快乐，并和另一位哲学家惠施展开了争辩。公元二三世纪，又有一首南方民歌，更细腻素朴地描写到水塘中荷花下鱼的嬉游：

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。

从此以后，“如鱼得水”便转成了夫妇恩爱和对“好”的形容。后来的宋代定州方形白瓷枕上的鱼形，或上面加些莲荷，以及当时铜镜子上浮雕双鱼腾跃的，也都是取这个意思。

汉代铜洗上的鱼纹，多是线雕和浮雕，线条极其简练、概括。夸张鱼的体态非常大胆，夸张鱼的两条“须”，几乎与鱼身等长，在其他古代纹样中是少有的，在意匠上能加强鱼的运动感。虽是寥寥数笔，却蕴藏着无穷的趣味。

相传自汉代，就有“鲤鱼跳龙门”的神话故事。作者辛氏所写《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”。（《太平广记》卷四六六）这个神话故事一直流传到今天。“而天火自后烧其尾”是今天民

腹鳍和背鳍特别高大，使敌害吞食困难；飞鱼的胸鳍特别发达，象一对翅膀，可以用尾鳍急剧拍水而跳出水面，在空中滑翔，以逃避敌害的追捕。

大多数的鱼类不但具有优美的流线体形，适宜在水中运动，而且具有一定的色彩，色彩的主要作用在于隐蔽自己，躲避敌害或猎物发现。一般说来，大多数的鱼类背部呈灰、蓝或黑色。从水的上面往下看，鱼的背部和深蓝色的海水颜色相似，腹部呈银白色或淡黄色；从水的下面往上看，又容易与天空的颜色相混。有些鱼类的颜色，完全是为了适应它的生活环境。如热带海域的蝴蝶鱼，生活在美丽的珊瑚礁间，鲜艳的色彩和奇异的斑纹，使它们特殊的体态不致引起敌害的注意。比目鱼，除了一侧深色一侧浅色之外，由于它不善于游泳，所以，它也有一套利用身体的保护色来隐蔽自己的办法。它能经常随所在海底的颜色、砂石改变身体的色彩与斑纹。

鱼类的形态与色彩，给予人们以美的享受。人们为了观赏，也用自己的努力来饲养和繁殖美丽的鱼类。如世界许多地方把热带鱼视为人们喜爱的观赏鱼之一，而我国饲养的金鱼，更是人类利用和掌握了鱼类遗传变异的规律，对于生物学研究和鱼类观赏作出的杰出贡献。金鱼的祖先原是野生鲫鱼。早在我国宋代便开始了对它的饲养，据说当时最大的饲养家是南宋皇帝——宋高宗赵构。他非常喜爱金鱼，在他的官中设有金鱼池，从此以后，金鱼便成了历届朝代宫廷中不可缺少的珍贵玩物。自宋代以来，一直到现在，经过对金鱼的不断人工培育和选种，形成了许多优良品种。在形态上，金鱼的头部和双眼、鳞甲以及鳍、尾都发生了巨大的变化。色彩和斑纹更是五彩缤纷，瑰丽多姿，不是人们依靠想象所能创造的。中国是金鱼的故乡，通过引种，已经分布到世界各地。

由于鱼类很早就同人们有着亲密的关系，所以人们对它具有特殊的好感。很早便成为古今中外文学艺术所描写和赞美的对象。

我国新石器时代的彩陶花纹上，便屡屡出现过鱼纹的图象，有的象鲤鱼、有的象鲷鱼、有的象鲢鱼。在彩陶花纹中，以鱼纹形象最具特色。鱼纹的出现，反映了当时人们生活中鱼猎经济的重要。人们画鱼，一则是喜欢鱼，二则是希望能猎捕更多的鱼。

我国最早发现的鱼纹装饰形象，是西安半坡遗址出土的人面鱼纹彩陶盆，是人面鱼纹结合的装饰。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，形象单纯而较写实。在西安半坡彩陶鱼纹中，有单体鱼纹、双体鱼纹、三体鱼纹和人面鱼纹结合的花纹。由写实的具象鱼

间传说中所没有的。这段记载，表明鱼变龙，只跳过龙门还不行，还得“天火自后烧其尾”才能真正变成龙。这样，就更增加了神话色彩。因此，“鲤鱼跳龙门”便成了一般幸运的象征，或追求幸运的形容。

在我国古代和民间艺术中，应用鲤鱼作装饰纹样的，屡见不鲜。“鲤”与“利”同音，象征吉利，这已成为风俗习惯。如胖娃娃抱鲤鱼，或是胖娃娃骑鲤鱼等题材，都是取这个意思。

沈从文在他的《龙凤艺术》一书中写道：“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。官吏出入宫庭门证，也作鱼形，通称“鱼符”。还有一种鱼符，是唐代授予臣属的信物。符上铸有文字分左右两半，字都刻于符阴，上端有一“同”字，侧刻“合同”两半字，首有孔，可以系佩。五品以上的官员都有随身佩带的符。

唐代铜镜图案中，运用大量的珍禽奇兽，花草鱼虫做装饰。另有鱼水和谐，并蒂莲等形象，都是形容恋爱幸福及爱情永不分离的美好寓意。“双鱼铜镜”或用双鱼和花草添满空间，以求丰满、华贵。或用双鱼和水波纹组成团心图案，比喻夫妇恩爱“如鱼得水”。

宋代瓷器造型优美，花纹别致，釉色有青花和多彩釉，技法有刻花、画花、印花；黑绘和赤绘等。其中磁州窑上的鱼形，线条流利豪放，结构严谨，鱼的神态自然，形象生动活泼，耐人寻味。

具有代表性的宋代陶枕，有白地赭色鱼藻枕；白地黑色莲池戏鱼枕等，都是在白釉面上画赭色、黑色、土红色的鱼纹和水草、莲花，最后罩上一层透明釉烧制而成。

宋代瓷器“鲤鱼水藻纹钵”的鱼纹，用简练豪放，潇洒自如的笔法，把鱼在水中悠游自得的神情意态，刻画得栩栩如生，饶有风趣。看上去，丝毫没有娇柔造作之感，这正是宋代瓷器的特色。至今，还是我国极珍贵的艺术品。

青花瓷到了明代，已发展到了成熟阶段，釉色素淡雅致，造型端庄秀丽，纹样千变万化。在鱼纹图案中，象“莲花鱼藻”、“蒲塘秋鲤图”等极奔放飘逸，用笔刚柔结合，妙趣横生，颇有绘画意境之美。

我国古代装饰纹样中，鱼的形象是一个重要内容，它成了富裕、吉庆；爱情和幸运的象征。

浓郁的民族和民间艺术中，有丰富的鱼的图案纹饰，它反映着人民纯朴豪爽、勤劳、乐观的思想感情和劳动人民的智慧和艺术才能。

在民间蓝印花布、门帘、包袱、被面等都装饰有鱼的形象，尤以金鱼、鲤鱼为最多。如金鱼兰花、金鱼菊花、梅花鲤鱼等等。

剪纸与民间木版年画是我国民间艺术中流传最广、最富于地方色彩的一种艺术形式。民间剪纸艺术中所表现的鲤鱼和金鱼的形象，极其生动、自然。线条淳朴、刚劲有力，具有民间艺术的特点。

天津的杨柳青、山东的潍县、苏州的桃花坞等地的木版年画和我国各地民间剪纸艺术中，象“连年有余”、“鲤鱼跳龙门”等，是几百年来在民间不断流传、深受群众喜爱的富有吉祥寓意的题材。“连年有余”则是用莲花和鱼象征每年都有剩余（鱼）。“胖娃娃抱鲤鱼”，或是“胖娃娃骑鲤鱼”，都是与人们喜欢胖娃娃有关。通过胖娃娃和鱼的形象构成吉祥画面，以表达劳动人民对美好生活的憧憬。这正是我国民间艺术的优良传统。

挑花图案，在我国少数民族地区广泛流传。川西民间妇女的衣物、床帏、枕巾，小孩围腰帕上的荷包，都时有鱼的图案出现。用“金鱼（玉）满塘（堂）”或“金鱼戏水”来象征幸福与美满。

贵州苗族蜡染是我国印染工艺中的一朵绚丽花朵。鱼的图案纹饰丰富多采，变化无穷。构图上多采用连锁式的连续图案，表现了优美愉快的旋律和舒适畅快的节奏。组织结构上，大都采用一些对称均齐的形式，纹样简练，结构严紧，具有强烈的民族特色。

其他如民间瓷盘、民间果模，风筝等等，鱼形纹样的使用更是普遍。

外国古代鱼的装饰纹样也十分丰富。埃及古代壁画中，除了宴会、歌舞、耕耘以外，捕鱼是一个重要题材。尼罗河鱼类资源，不仅满足了人们的生活需要，同时也提供了丰富的鱼的形象资料。因此，壁画或大型壁饰浮雕中，鱼的形象就成了重要组成部分。公元前十六至十一世纪的新王国时期，出现不少写生题材的壁画，其中就有游泳的鱼，姿态生动，对以后希腊陶画有直接影响。

希腊古代陶画，在世界文化史上享有很高的声誉。陶盘、陶瓶中以神话故事为主要题材，大多是通过人物、花卉、动物来体现的。陶盘上的鱼形纹样很多。主要是用海鱼、海藻等形象布置在陶盘中间，周围用几何形纹样做装饰。还有的陶盘，中间为圆形的水浪纹，盘的周围装饰做几条游动的鱼，生动活泼，给人以清新、爽朗之感。鱼的造型纹样，大都是写实的，具有真实的艺术特点。

波斯的陶盘，也常以鱼形和波形的植物混合装饰的。植物纹样多以曲线、波状线为主，描绘鱼儿在浪中上下翻腾的情景。鱼形纹样用笔豪放洒脱，线条流利明快。

朝鲜、日本的陶器、铜器、丝织品等也都有鱼形纹样，有些纹样受中国影响，但又经过溶化、创造，形成了本民族的特点。

其他如德国、法国的现代器皿、现代印刷，鱼的装饰图案也不少。不一一列举。

到了现代，在生产发达的欧美国家以及日本等，鱼的装饰图案是很出色的，在同科技和生产结合方面，同样显示了它的无比威力。其中商标、标志图案的创作和表现手法，越来越趋向简练、明快、单纯、大方。

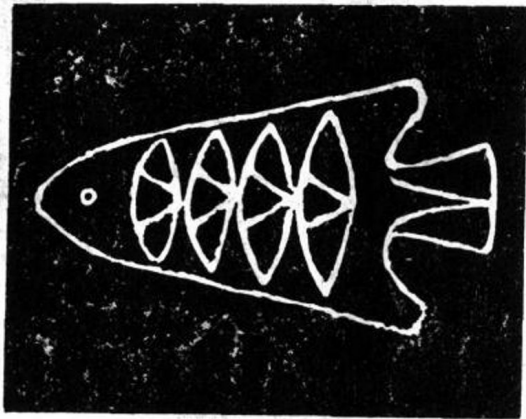
商标是商品的记号；标志是企业公司或某一项事物的代表。鱼的商标、标志是用鱼的形象做商品的标记或某一企业的代表。如渔轮的标志，是用三条鱼和轮船的推进器组成图案，形象鲜明，寓意深刻。有的商标、标志是用鱼的连续旋形排列构成图案。而芬兰的鱼罐头商标是用四条鱼的变形组成图案。形象的连续，动作的重复，具有急速的旋律和运动感，使人联想到鱼类加工厂的齿轮昼夜不停地运转。美国捕鱼业的标志，巧妙地运用鱼钩和鱼结合的图案，形象明确，使人一目了然。日本现代印刷装潢图案中鱼的形象，简洁、明快，有夸张鱼的外形特征；有夸张鱼的眼睛；有夸张鱼的尾部，多运用直、曲、圆线结合的韵律，使形象更简练、大方。日本是一个海岸线比较长的国家，鱼类资源丰富，日本民族爱吃香鱼、鲑鱼等。所以在一些餐厅、酒店用鱼的图案做标志，就更能引起人们注意。

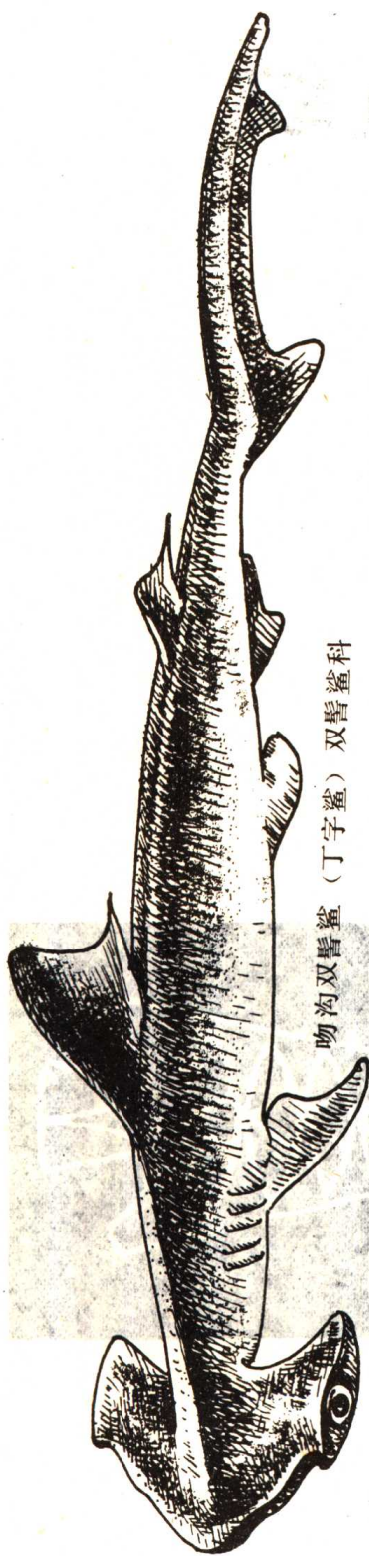
无论是先辈艺术家，在数千年的历史中给我们留下绚丽多姿的鱼纹图案艺术，还是现代人给我们创造的新颖、美观、大方的鱼形图案，都在不断地丰富着人类艺术的宝库，都是值得我们去研究、探索的。在古今中外的艺术苍海中舍取鱼的艺贝，为工艺美术、商业美术以及一切造型艺术的创作，提供丰富的艺术营养。

随着现代生产技术和科学的进步，人们对鱼的了解更加深刻了，借助于现代科学的调查、捕捞、采集标本以及运用摄影、传真获得的鱼的形象资料，既有科学价值，又有艺术价值。为鱼的艺术创作开辟了新的蹊径。鱼的图象在一切造型艺术中的应用会更加广泛，影响会更加深远。

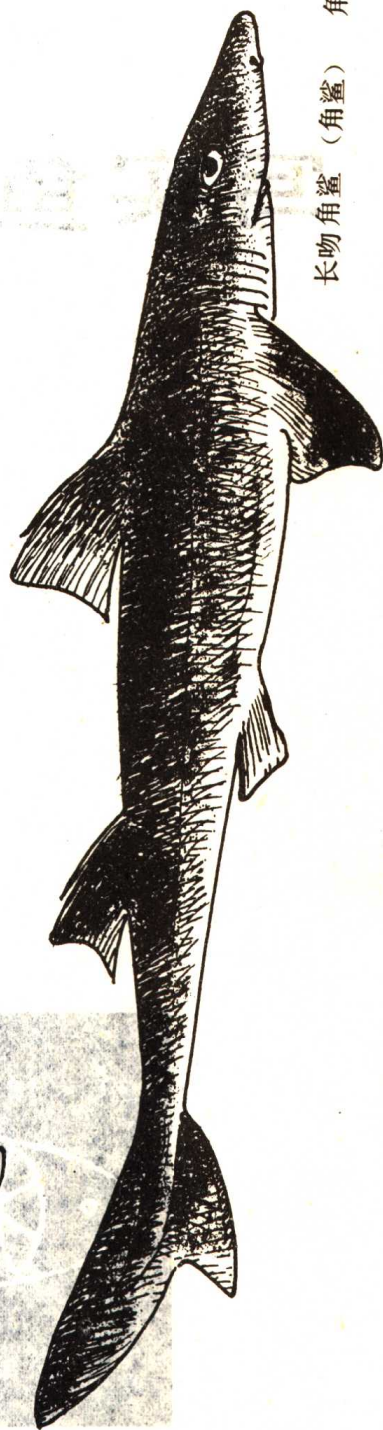
让鱼的艺术，成为艺苑中一束瑰丽的花朵，为发展人类进步事业发挥更大的作用吧！

写实鱼纹

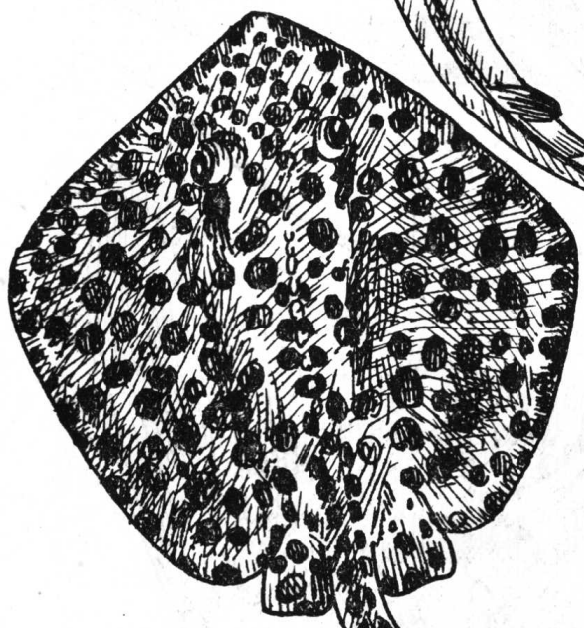
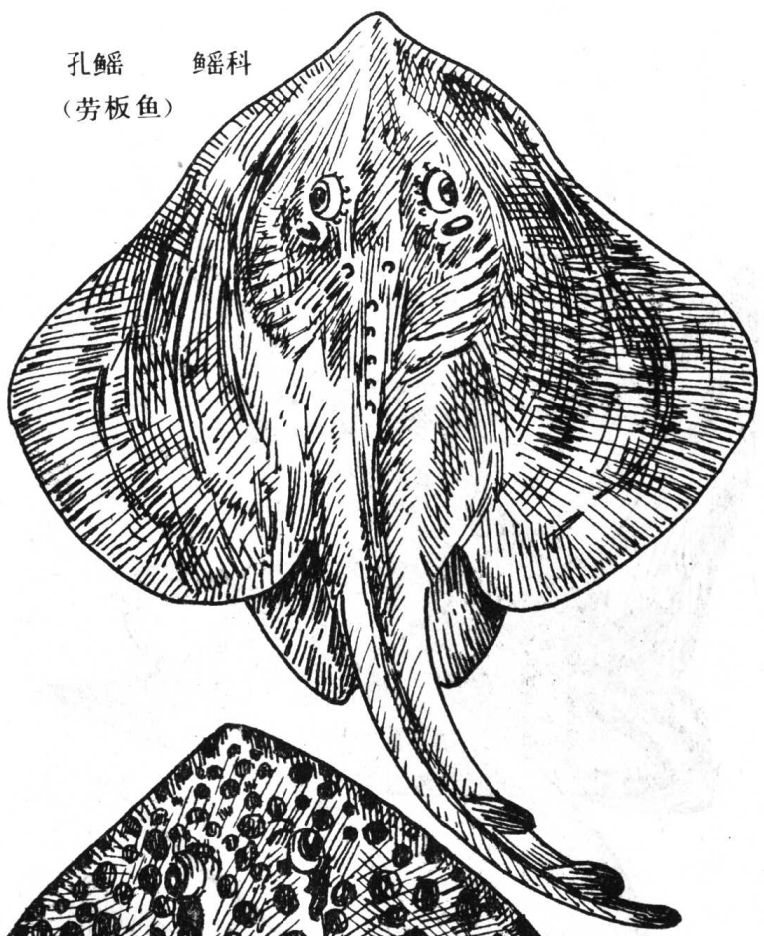

吻沟双髻鲨 (丁字鲨) 双髻鲨科

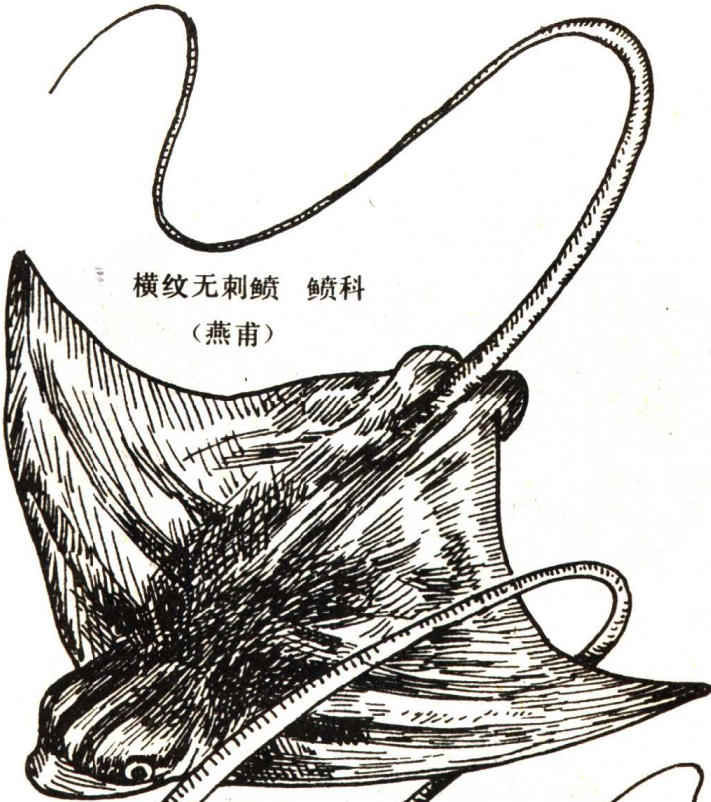
长吻角鲨 (角鲨) 角鲨科

孔鳐 鳐科
(劳板鱼)

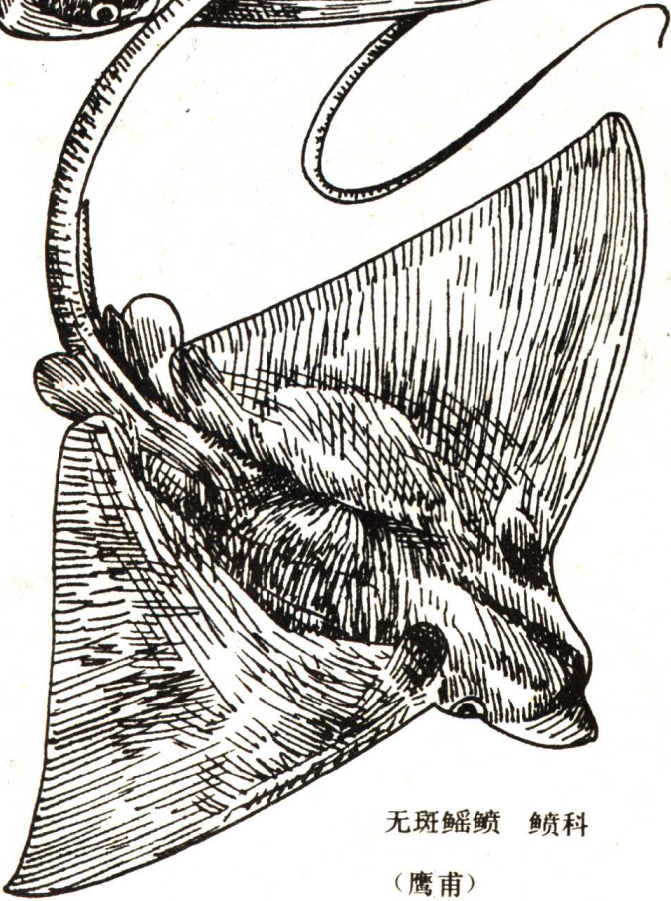

花点鳐 鳐科
(花甫)

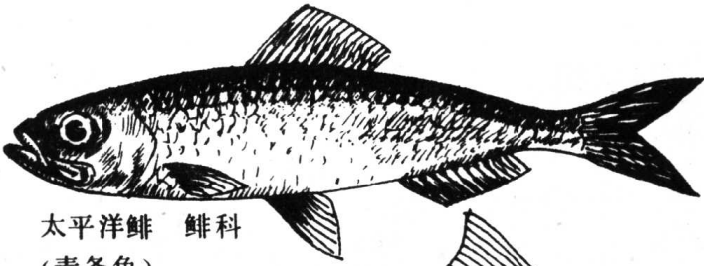

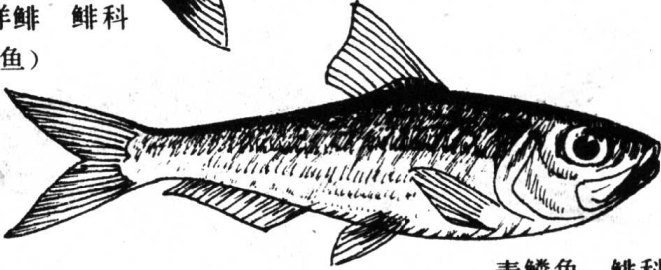
横纹无刺鲼 鲼科
(燕甫)

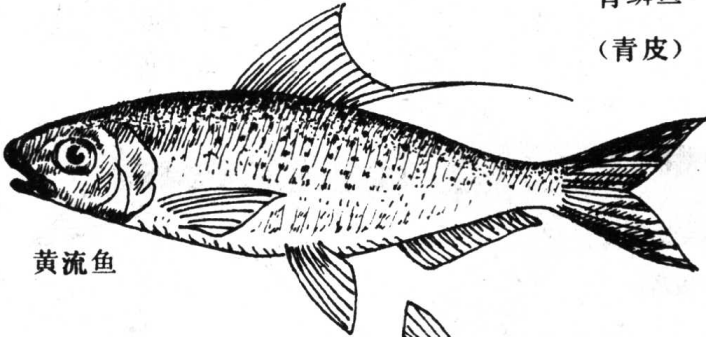
无斑鳐鲼 鲼科
(鹰甫)

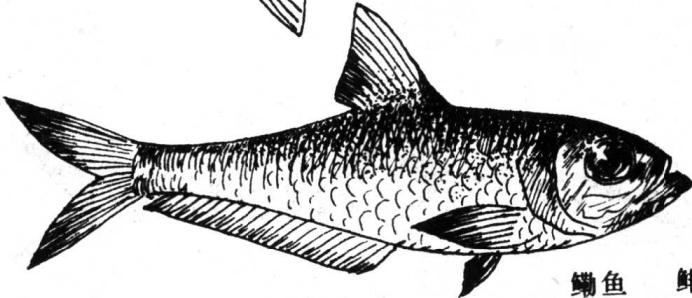
太平洋鲱 鲱科
(青条鱼)

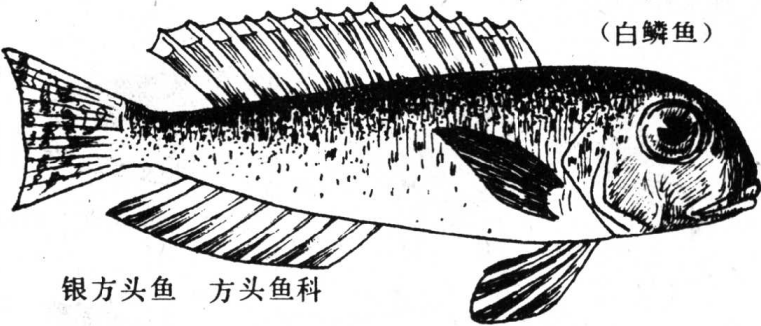
青鳞鱼 鲱科
(青皮)

黄流鱼

鲷鱼 鲱科
(白鳞鱼)

银方头鱼 方头鱼科

军曹鱼 军曹鱼科
(海竺鱼)