

吉祥

吉祥系列纹样 ● 郑银河 郑荔冰 编著 ● 福建美术出版社

● 吉祥系列纹样 ●

吉祥鸟

郑银河 郑荔冰 编著

福建美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

吉祥系列纹样·吉祥鸟/郑银河,郑荔冰主编.-福

州:福建美术出版社,2005.5

ISBN 7-5393-1562-8

I.吉... II.①郑...②郑... III.鸟类-纹样-

中国-图集 IV.J522

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第045488号

吉祥系列纹样

吉祥鸟

郑银河 郑荔冰 编著

福建美术出版社出版发行

福建金盾彩色印刷有限公司印刷

开本 889×1194mm 1/20 8印张

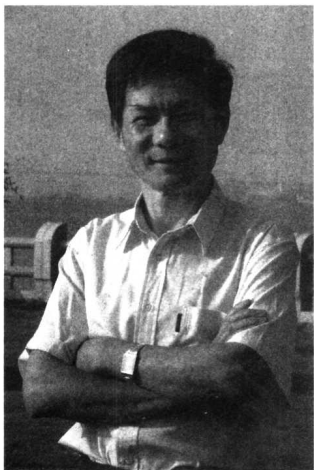
2005年7月第1版第1次印刷

印数: 0001-5000

ISBN 7-5393-1562-8

J·1434 定价: 23.00元

作者简介

郑银河，福州大学工艺美术学院副教授，硕士生导师。曾出版著作《吉祥鸟》。合作绘著的十二本套装书《十二生肖立体智慧视窗》由台湾日出图书事业有限公司出版。美术和工艺美术作品曾入选全国美展、壁画展、漆画展、国画展和工艺美术展。部分作品被选送赴日本、新加坡、澳大利亚、台湾和香港等地展览，并被收藏。

郑荔冰，2001年毕业于福州大学工艺美术学院环境艺术系。现任厦门市音乐学校二级教师。作品曾入选厦门市中学教师美术作品展，曾获得厦门市美术教师教学论文一等奖。

目 录

1.	真、善、美的化身·····	2
2.	凤凰·····	5
3.	鸳鸯·····	24
4.	鹰·····	36
5.	鸡·····	45
6.	孔雀·····	58
7.	锦鸡·····	69
8.	绶带鸟·白头翁·····	77
9.	鹤·····	90
10.	鹭·····	109
11.	喜鹊·····	116
12.	燕子·····	130
13.	鹌鹑·····	137
14.	鹅·····	142

真、善、美的化身

—试论吉祥鸟的审美意义

吉祥鸟，作为一种文化形态，在世界各国都有其特有的具体形象，而在我国几千年的悠久历史进程中也形成了独特的审美形象和内在意蕴，它突出反映了我国传统文化的社会心理特征和社会观念。当前，随着改革开放事业的步步深入，我国社会政治、经济、文化和思想观念发生了前所未有的巨大变化，然而，具有物质形象和观念形态双重属性的吉祥鸟，仍保持其永恒的审美魅力，形成了一种独特的民族文化形态。

这种独特的民族文化，首先在于吉祥鸟的社会心理功用。从历史发展过程分析，概括起来，主要有三个方面：辟邪和驱邪、祈求与祝贺。吉祥鸟文化产生于我国史前社会，在生产水平极其低下，科学技术水平极不发达的远古时代，人们面对无法抵御的各种天灾人祸，以及无法理解的各种自然现象，产生恐惧心理，所以为了满足自身最基本的生存需求，而寄望于某种崇物，企图借助于无形的力量，消除随时都有可能降临的灾祸。辟邪和驱邪自然成为吉祥的最初也是最基本的内涵，而这主要是以图腾的形态出现。当人们的生活水平相对提高，生存需要得到基本满足之后，便产生了更高的追求，祈望发家致富，子孙昌盛，益寿延年，

事业发达，促使以吉祥鸟为象征的这种社会文化现象得到发展和完善，是吉祥鸟发展的进一步意义。三是祝贺。随着社会物质和精神生活的日益提高，尤其是人们的物质生活获得相对满足，人口不断地向某一地域聚居，进一步扩大的社会分工和获取信息的需要，人与人之间的相互交往和联系也随之增多，生活更趋多样性，为了获得精神上的更大满足，因此，促使以吉祥鸟的形象和语言为载体的各种礼仪活动得到进一步流行和发展。以上这些说明了吉祥鸟审美意义发展的阶段性特征，是既相互区别又相互联系，并与社会经济、政治、文化生活密不可分。它也印证了美国心理和行为学家马斯洛所揭示的人的“需求五层次”理论，即从低到高依次为生理需要、安全需要、爱与自尊需要、创造和自我实现需要一样，反映出吉祥鸟审美意义发展的客观规律。

透过吉祥鸟审美发展的规律，其审美意义的本质特征在于“象征”。象征，它是用某种具体形象对某一特定的意义以寓意的形式表达与之相似或相近的概念。它是一种思想情感，生动而含蓄的理性思维。它比用直截了当的语言，能表达更深沉、更细微、更耐人寻味的意蕴，因此，它也

就更美。在西方人看来，“中国人的象征语言，以一种语言的第二形式，贯穿于中国人的信息交流之中，由于它是第二层的交流，所以它比一般语言有更深入的效果，表达意义的细微差别以及隐含的东西更加丰富”（[美]W·爱伯哈德《中国文化象征词典》）。不但中国的文字符号语言是如此，造型语言也是如此。在我国已沿用了一千多年的品画“六法论”，南朝谢赫把“气韵生动”为之首。宋代诗人苏东坡也说：“论画以形似，见于儿童邻。”现代国画大师齐白石也说过：“不似则欺世，太似则媚俗，妙在似与不似之间。”前辈大师的哲言，揭示了中国造型语言的真谛在于追求神韵，在于透过形象深蕴其中的“第二形式”——象征。中国吉祥鸟的审美意义也在于此。如凤凰，我们如果从生物科学的“形似”中去寻找，是没有凤凰这形象的，但是，它鸡头孔雀尾，鹤颡鸳腮，燕颌虎背，是各种兽禽类自然形象的优合体。它形象优美，姿态高雅，源于自然而高于自然。它和兽类优合体的龙一样，反映了我国人民具有丰富的想象力和创造力，同时也表达了我国人民追求真、善、美的理想。因此，凤凰的审美语言，在不同的时代，不同的对象，不同的环境，它象征的意义也不同：既象征国运——太平盛世、国祚昌隆时凤凰就飞来了；又象征皇后皇妃——

帝为龙，而后妃为凤，乃一人之下万人之上；也象征夫妻——恩爱、和谐，“凤凰于飞”、“凤凰和鸣”；又象征家庭——和睦、幸福、美满，民间称女子配得好丈夫生得好儿子为“凤夫麟子”；还象征人才和个人前程——出类拔萃、光明、美好，如比孔子为凤，称人才荟萃之地为“凤穴”，喻前途光明为“丹凤朝阳”等等。其象征意义是非常丰富细微的。

吉祥鸟的审美意义，更重要的还在于社会进入了高度文明和发达的今天，不但没有因为文明的发展而逊色，恰恰相反，吉祥鸟这一传统文化的张力和魅力，在现代人多姿多彩的生活中，仍具有现实的审美价值。

一是吉祥鸟文化的发展历史源远流长，根植于民族民众之中，其丰富的内容，古往今来，随着社会的发展自身不断扩大其内涵和外延，具有动态的审美内蕴。以鸡而言，在远古时代，“国人或刻木，或铸金，为此鸟之状，置于门户之间，则魑魅丑类，自然退伏。”（晋·王嘉《拾遗记》）可见，在尧舜时代仅在于辟邪驱邪。随着社会发展，以鸡为载体的吉祥意义不断扩大，同汉字一样，具有象形、指事、会意、形声、假借的意义，如《韩诗外传》称它具“五德”：“首带冠，文也；足搏距，武也；敌敢斗，勇也；见食相呼，仁也；守夜不失，信也。”《幼学琼林》

喻它“教五子”，为立志成才。因此，古来人们以鸡寓功名、寓吉利、寓加官晋爵。因鸡的品德可人，且公鸡的“公”与“功”，“鸡”与“吉”，“冠”与“官”，“鸣”与“名”谐音，故它与“功名、大吉、加官”等相联；公鸡具勇敢、威武、仁义、守信，母鸡具温存、慈爱、关怀的品德，因此，公鸡与母鸡还象征夫妻恩爱，家庭和睦，等等。中华文化赋予吉祥鸟的这些人格化品质对构建当今和谐社会具有现实的意义。

二是商品经济是交换的经济，商品经济越是发展，由此而衍生出来的各种形式的交流、交换和交往就越频繁，在人们交往意义上发展起来的吉祥鸟文化，必然也会随商品经济的发展，人们交往的日益扩大，交流的日益增多而发展。前些年，经济上先于祖国大陆富起来的台湾、香港流行贺卡和请柬文化，民众每逢婚诞节庆，喜欢送上一份精致的吉祥贺卡或请柬或吉祥鸟寓意的国画，它比送上一袋苹果更高雅，更受欢迎。近几年，随着我国的经济发展驶入快车道，人们在日益富裕的同时，追求精神生活的满足，因此，送吉祥贺卡、贴春联、逛庙会、赏花灯、走亲访友，……已经成为现实生活中的一道亮丽的文化风景线。尤其是随着我国向世界的日益开放，东西方文化的相互碰撞与交融，在吸收国外

文化优秀成份的同时，保持和发扬我国本民族的优秀传统文化，更显得重要和必要。

三是在整个社会主义初级阶段，国家实行市场经济，也给我们带来某些负效应，如人们心态环境失衡；一部分人只想向自然攫取而不想给予，乱捕滥采，造成生态环境恶化；有的拜金拜物，追逐名利；有的道德沦丧，诚信缺失，只求利己而不利他；有的知道外国的“美人鱼”，而忘却了中华龙与凤。在这种情况下，吉祥鸟唤醒人们保护鸟类、保护生态环境的意识；市场促使人们在竞争和拼搏的同时，提倡助人与共享，友爱与守信，并从根本上唤醒人们实现中华文化提倡人与自然、人与社会、人与人的和谐关系，发扬中华民族优秀传统文化美德，传统文化能够发挥“助教化，兴人伦”的作用。因此，吉祥鸟在呼唤这些真理和正义，构建社会主义和谐社会，具有重要的价值和审美意义。

吉祥鸟——真、善、美的化身。

凤 凰

凤凰，古称凤皇、朱雀、朱鸟、狂鸟、孟鸟、鹭鸟、灭蒙鸟。周·师旷《禽经》认为：“鸟之属三百六十，凤为之长。”《孔演图》也说：“凤为火精生，丹穴，非梧桐不栖，非竹实不食，非醴泉不饮，身备五色，鸣中五音，有道则见，飞则群鸟从之。”被誉为百鸟之长，雄曰凤，雌曰凰，雏曰鸾，统称“凤”。

凤鸟是古代华夏民族东方部落崇拜的神鸟。《左传·昭公十七年》记载，东方少皞大部落中就有凤鸟氏、玄鸟氏、青鸟氏、丹鸟氏，所以凤凰也有称凤鸟、玄鸟、青鸟、丹鸟。屈原在《天问》和《离骚》中说殷商的先祖简狄时，就把玄鸟和凤鸟作为同一种鸟看待。袁珂注《山海经》中也指出：“玄鸟再经神话之夸张，遂为凤凰、鸾鸟之属。”《史记·秦本纪》还记述了秦的先祖大业，也是玄鸟降生的故事：“女修织，见玄鸟陨卵，女修吞之，生子大业。”后来大业又生子大费，协助夏禹兴修水利，又协助舜调训鸟兽，舜赐大费姓嬴氏，大费后来成为嬴秦的始祖。相传凤凰还生有九子，据《郭仲产荆州记》：“安陆县东四十里，南有凤凰冈，……凤凰将九子，栖集其上。”它们都是传说中的吉祥神鸟。

《山海经》：“丹穴之山……有鸟焉。其状如鸡，五采而文，名曰凤皇，首文曰德，翼文曰义，背文曰礼，膺文曰仁，腹文曰信。……自歌自舞，见则天下安宁。”可见，古人把凤凰当作德、仁、礼、义、信和吉祥的象征。

《宋书·符瑞志》更是集优秀品德于凤凰一身，称其：“食有节，饮有仪，往有文，来有嘉，游必择地，饮不忘下。其鸣，雄曰即即，雌曰足足。晨鸣曰发明，昼鸣曰上朔，夕鸣曰归昌，昏鸣曰固常，夜鸣曰保长。其乐也，徘徊徘徊，雍雍喈喈。唯风能究万物，通天祉，象百状，达王道，率五音，成九道，备文武，正下国。”凤凰的形象，和龙一样，是各种动物形象的优合体。《禽经》和《宋书·符瑞志》又说，它蛇首麟后，鹤颡鸳腮，龙纹虎背，燕颌鸡喙，骈翼孔雀后，毛羽五彩具备。它们的形象纹样，是除了龙以外，能见到最多，应用最广且发展最久远的。它源于商代，延续数千年，一直发展至今。秦以前被视作太平盛世的象征，太平盛世时，凤就飞来了。周武王伐纣时就有“凤鸣岐山”的传说，因此周兴而商灭。周德既隆，便见“麒麟游苑，凤凰翔庭”，因此周成王援琴而歌之：“凤凰翔兮于紫庭，余何德兮以

感灵，赖先王兮恩泽臻，于胥乐兮民以宁。”春秋时期是大变革的时代，“礼崩乐坏”，因此凤鸟就不来了。孔子临终前，面对国运，就曾哀叹：“凤鸟不至，河图不出，吾已矣夫！”（见《论语·子罕》）《管子·封禅》也有：“今凤凰麒麟不来，嘉谷不生。”河图者，《周易·系辞上》曰：“河出图，洛出书，圣人则之。”古称河图神授，为圣人治理国家的蓝图，是上天之谏语。

《宋书·符瑞上》记载，鲁哀公十四年，孔子曾梦得此图，“广三寸，长八寸，每卷二十四字，其言赤刘当起，曰：‘周亡，赤气起，大耀兴，玄丘制命，帝卯金’。”凤鸟是神鸟，是瑞应的嘉兆，因此，孔子将凤鸟、河图与国家的盛衰联系在一起。

秦汉之后，“龙凤”合称，龙代表天子，凤代表皇后皇妃，因此，在举行宫廷大礼时，皇后必定头戴凤冠，仪态万方，出现在典礼之上。或“凤凰”合称，凤指皇帝，凰指皇后。《后汉书·杨终传》：“帝东巡狩，凤凰黄龙并集。”因此帝都、京城也称“凤城”，皇帝颁诏也称“凤诏”。唐以后流传到民间，凤凰又喻夫妻，凤为丈夫，凰为妻子，如文天祥《六歌》之一：“乱离中道逢虎狼，凤飞翩翩失其凰。”

“凤凰于飞”、“凤凰和鸣”蕴意夫妻和谐恩爱，夫唱妇和，相偕到老。唐始，牡丹誉为花王，凤凰就配上牡丹，鸟王配花王，

“凤穿牡丹”，或称“凤戏牡丹”、“凤串牡丹”，即为大吉吉祥富贵。凤也用指有圣德之人，孔子被喻为凤鸟。如《论语·微子》：“凤兮凤兮，何德之衰。”何晏注引孔安国曰：“比孔子于凤鸟。”邢昺疏：“知孔子有圣德，故比孔子于凤。”凤还比喻优秀人才，指人才荟萃之处为“凤穴”。庾信《谢滕王集序启》：

“殿下雄才盖代，……凤穴歌声，鸾林舞曲。”杜甫：“凤穴雏皆好，龙门客又新。”明清为科举时代，士人们希望仕途升迁，宦海顺利，或应试黄榜题名，故“丹凤朝阳”，寓高才得遇明主，前途光明。道教也把道士升仙，指为男仙乘龙、女仙乘风。新中国诞生后，“丹凤朝阳”又象征着祖国蒸蒸日上的美好前程。

随着“阴阳五行说”的流行，汉代崇拜“四神物”，把青龙、白虎、朱雀、玄武中的朱雀即凤凰誉为四神之一。朱雀代表了南方：“南方焦明，凤属也，焦明即朱雀，南方色赤，故名朱雀。”其纹样在瓦当中广泛应用，装饰在屋面，意即仰含四方祥瑞。“凤穿玉璧”，古人视玉璧为宝物，是天子祭祀的礼器，也是权力和财富的象征，因此民间也以此祈冀福祿富贵。

商代

商代

周代

周代

周代

周代

战国

战国

战国

吉祥鳥

· 历代凤凰纹样发展变化

吉祥鸟

· 历代凤凰纹样发展变化

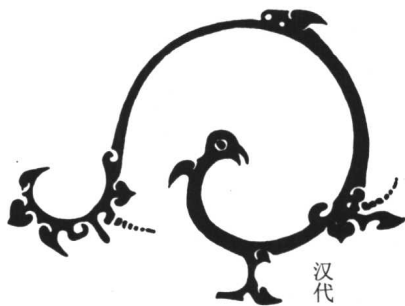
秦代

秦代

汉代

汉代

汉代

汉代

汉代

汉代

汉代

汉代

汉代

汉代

汉代

三国

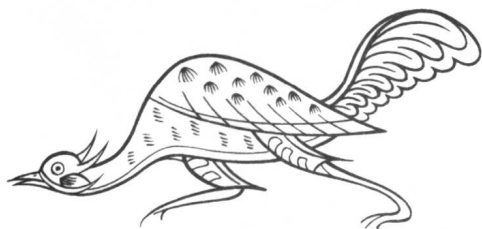

三国

吉祥鸟

· 历代凤凰纹样发展变化

南北朝

吉祥鳥

· 历代凤凰纹样发展变化

南北朝

南北朝

南北朝

南北朝

南北朝

隋代

南北朝

吉祥鸟

· 历代凤凰纹样发展变化

唐代

