

从殷商青铜纹饰探究凤鸟纹样的演变

The Study of the Evolution of Phoenix Patterns Based on the Shang-dynasty Bronze Vessels

文 / 李 一

中国古代青铜文明的产生，是古代中国从野蛮时期走向文明时代的重要标志之一。从目前的考古发掘文物中就可发现，我国殷商时期青铜器的物作和实用范围很广，无论是生产工具或是武器，生活用具都应有尽有。青铜器皿种类繁多，制作精巧，并且比用石、木、蚌、骨等器具更锋利、坚韧、轻便和耐用。它的制造业的繁荣和制作水平的提高，为整个社会经济的发展提供了较前优越的物质条件。有了锐利的青铜刀具，可以用之镂刻甲骨文，铸造青铜器皿铭文，从而促进了文化的发展。

在青铜器皿中，用于礼乐的彝器是制作最为精美、最能代表统治阶级主流社会意志的。《左传·襄公十五年》臧武仲对季孙说：“……且夫大伐小，取其所得以作彝器，铭其功烈，以示子孙。”晋杜预注：“彝，常也，谓钟鼎各宗庙之常也。”可见青铜器上的铭文是具有历史文献价值的。在这些青铜器皿上，有很多浮雕、半浮雕装饰纹样，其中凤鸟纹占了很大的比例，追根朔源，凤鸟纹是今天凤凰纹样的最初形式。那么商朝人为什么要以鸟纹作为装饰？周朝又何以承袭商人好鸟呢？考证了大量的安阳殷墟出土的青铜器，答案就愈为明朗了。

商代的青铜器上以鸟作为装饰纹样的极多，这可以说和商人始祖之诞生密切相关，“玄鸟生商”是商人部落诞生的最为浪漫的传说。据说商人的始祖名字叫契，他的母亲简狄是有易氏部族的姑娘，据《史记——殷本纪》记载：一个莺飞草长的春天，简狄姑娘和几个要好的姑娘在野外河里洗澡，正洗得高兴时，一只黑燕子却在她们头顶飞呀叫呀，后来竟落到草丛里下了一个蛋，简狄高兴极了，捡起这只奇异的燕卵吞食了，于是怀孕生下契。

其实稍有史学知识的人都知道，所谓“玄鸟”实乃太阳鸟之谓也！商人不过是用这种神奇的故事告诉别人，他们是太阳神的子孙。甲骨文专家胡厚宣先生曾著文说，商人祭祀商高祖王亥时，在亥的上边常要加上一个“鸟”字，这是商人以“玄鸟”为图腾，崇拜太阳的重要例证。

我们认为青铜器纹饰中采用了丰富多彩的动物形象，其中不少的动物是和人们的生活密切关联的，或是极为崇拜、极为喜爱的，比如常吃的鱼、龟、蛙、蚕，常用的象、马、牛、羊等，然而飞翔的鸟在当时的

殷商时期凤鸟纹（1）

人们看来最自由、最美丽、最若即若离、最神秘，所以经过千万人万千次的浪漫主义艺术加工，就创造出了现实生活中并不存在的凤凰等多种生机勃勃神祇般的鸟类形象。

青铜器上的鸟纹与图腾崇拜有关，我们尚能找到许多佐证。图腾崇拜是一种原始信仰，它产生于原始社会，人类进入文明时代以后仍然保留着它的遗迹。这时的氏族部落都以为，自己的生殖、发展都和自然界的某种超自然力密不可分，他们是神的儿子，动物甚或植物只要具有了某种超自然力，那么它就有资格成为神。应该说这是一种最朴素也最直接的对大自然的认识，进而就产生了原始宗教。对崇拜神的直接表示，就是用崇拜物做成氏族的标徽或标志。标志既是宗教崇拜物，也是其精神内涵的集中表现。

我国古文献的记载和近年来的考古发现，有力地证明了图腾制度确实存在的一些情况。相传黄帝和炎帝联合后，曾率领熊、貔、狸、豹、虎等同蚩尤作战，正好像《水浒传》上所描写的飞龙军、飞虎军、飞豹军只是以旌旗标徽相称一样，黄帝率领的野兽实际上是参战的氏族的图腾。《左传·昭公十七年》记载的郟子的一段话，更能使我们了解古代图腾制度的一些内容，郟子说：“昔者，黄帝以云纪，故为云师而云名；炎帝以火纪，故为火师而火名；共工氏以水纪，故为水师而水名；大氏以龙纪，故为龙师而龙名；我祖少嗥氏摯之立也，凤鸟适至故纪以鸟，为鸟师而鸟名。”由此可见，古代氏族除了以植物作为图腾，而且还以自然界的许多现象，特别是猛兽珍禽作为图腾的徽号和标志。郟子之祖少嗥氏以鸟为名，即是对鸟的崇拜，故而用鸟的形象作为图腾标徽，且以鸟称其名。

殷商以鸟为装饰纹或许还好理解，那么西周的铜器上也常常有许多鸟纹图案，这又该作何解释呢？据史书记载，周人先

祖后稷的诞生也极为神奇。后稷名字叫弃，弃的母亲是有邰氏的女子，她叫姜嫄，根据《诗经·大雅·生民》记载，姜嫄是黄帝曾孙帝喾的妃子，有一次她到野外玩耍，在据说是天帝的大脚印里踩了一脚，因而竟怀上身孕，生下后稷！实在是太匪夷所思，这样的孩子又怎能被这样的家庭接受？！孩子被认为是不祥之兆，先是扔到了道路上，但牛马绕着他走，怎么也不肯伤害孩子；又准备把他丢进山林里，可莫名其妙，山林里的人突然多起来，无法把孩子抛掉；最后把后稷丢在冰上，却见鸟儿成群飞来，用羽翼来温暖孩子……姜嫄哭着要把孩子留下，并根据这段经历给他取名弃。弃长大以后成为尧、舜的农官，教民耕种播撒。因此西周铜器上常见鸟纹，或许和他们的先祖“姜嫄产娃”、鸟羽暖护有关。

商周以后凤鸟纹样日趋广泛，其造型更加完美。汉代初期的凤纹基本上还类于鸟纹，马王堆出土的鸟纹样虽然看上去还只是一只黑燕子，但是已经开始和龙纹一起出现。装饰图案与工艺技术互为适合方面汉代吉祥图案堪称典范。比如石刻四神纹图案中，在形象处理上，汉人巧妙地运用了“减地法”剔地技术，多用剪影式的侧面形象，突出物象性格特征，夸张动态气势，形成古拙朴素而又粗犷奔放的装饰风貌，即“古拙中见深沉，飞动时呈雄大”的总体特征。此时汉代铜镜上的凤纹开始具备了长尾、凤冠等日后凤凰具备的特点，尾部有两三个花冠形图案，头顶的凤冠似乎还有鸡冠的影子，细节尚显不足，很像是现在凤凰纹样的简笔写意画。

青铜器上鸟的纹样经历了一个发展变化的过程才变得较为成熟和定型。玄鸟生

殷商时期凤鸟纹（2）

商时期,鸟的纹样还只是一只黑燕子,虽然轻盈但不够神秘,更谈不上标新立异、与众不同。这时鸟纹以对称直立的或倒立的为主,构图朴素简洁,灵秀典雅,一般只作为主题图案的陪衬。河南安阳小屯妇好墓出土的青铜容器偶方彝、司母辛方鼎上都可以看到小鸟的纹样。商末至西周的鸟纹已可以看出工匠们刻意的加工,对其形力求变化,这时的鸟纹已经常用作主题装饰纹样,这时的鸟纹已成为高冠长尾、高贵典雅、丰满华丽的大鸟纹样,这就是传说中的凤鸟纹样雏形,现在人们常称之为凤鸟纹。东汉许慎在《说文解字》里对凤是这样解释的:“凤,神鸟也,出于东方君子之国,翱翔四海之外……见则大安。”看来凤鸟是真正意义上的吉祥鸟,它的出现是天下大治的征兆,难怪青铜器或其他贵重器物上出现众多的凤鸟图案。

如果和唐代铜镜上的凤纹作一比较,就会看到其明显的变化。“一个新时代的冲击,新的风格也就随之产生。”唐代凤鸟装饰图案同诗歌、书法一样开启了一代新风尚。它摆脱了以神化为中心的装饰意念,改变了以冷峻威严、神秘怪诞的动物题材为主题的装饰风范。比如说“卷草纹”在唐代极为流行,它源于古希腊、罗马的“忍冬纹”发展而来,蜷曲翻腾、如波似浪、气势磅礴,蕴涵着旺盛的生机,特别是凤鸟纹样更体现出富丽华美、活泼亲切的装饰风格。唐代的凤鸟,美丽的尾巴高高翘起,好似孔雀开屏,两只张开的翅膀有腾越的动感,鸟儿步履轻盈,颈项修长、呈美妙的曲线,项上的花冠美丽而夸张。可以说凤凰纹样到此时已基本成型。特别是唐代碑侧的凤凰莲花图案,虽然凤凰尾巴并未像常见的那样张开,但高跷的如浪花、下垂的似泻瀑、卷起的像云朵,脚踏莲花傲然而视,秀逸灵动、雍容华贵、超凡脱俗!

宋、明时期,我国的丝织业更加繁荣,绸缎需要大量优美的刺绣图案,凤鸟团花恰好应合了这种需求,于是大行其道。元朝虽是蒙古人建立的政权,但汉文化对他们的影响是显而易见的,元初的凤凰纹样在

日常用品壶、罐、盘、盆上常常出现,只是看上去略显笨拙,有些犷厉、多些怪异。这些情况到元朝末年已大有改观。

到了清朝,烧瓷工艺更加成熟,工艺美术空前繁荣。清朝人在继承了唐宋元明富丽饱满、典雅秀丽的基础上,把凤纹刻画得更加细腻,凤首、凤冠、凤眼、凤翅、凤尾都有了明确的设计样式,特别是清人把凤凰和牡丹花融合起来的设计,更加明确了凤凰的角色特征。凤凰与牡丹图案的结合可以说是祥瑞设计的最高境界,吉祥图案发展进入全盛时期,“图必有意,意必吉祥”。凤凰图案的装饰味更浓,它同时借鉴了中国画人物、山水、花鸟的“国画纹样”,或细巧清丽、或丰满醇厚,以圆形装饰图案居多。牡丹花开富贵,凤凰寓意吉祥,二者有机结合象征着美好、快乐、幸福的含义。新创造的凤鸟纹图案,高冠长尾、气度高雅、姿态迤逦,异常华丽,传神地反映出人文特点和审美情趣,常使观者如醉似痴。

凤凰是传说中的一种瑞鸟,乃百鸟之王。传说凤凰为五行(金、木、水、火、土)中火炼化而精而生成的,它的头像天,目像日,背像月,翼像风,足像地,尾像纬,是天地之灵物。从殷商青铜器上简单的凤凰纹样到清朝官窑瓷器上比较完美的凤凰图案有一个漫长的演变过程。封建王朝时期,凤凰纹样总是和龙纹成双出现,而且往往作为皇宫后妃的象征,作为对中国贵族女性的最高褒奖。凤凰文化是中华吉祥文化的重要组成部分,在中华文明史上有其独特的历史地位。凤凰纹样的演变过程,就是中华吉祥文化由初始到发展、由简浅到深厚的发展过程。探索凤凰纹样的演变过程,对研究中华吉祥文化乃至整个中华民族的文明发展进程具有十分重要的意义。围绕凤凰积淀而成的吉祥文化,在我国有着极其悠久的历史 and 极其广阔的根植土壤。

“凤鸣朝阳”,源于《诗经·大雅》,既比喻“高才逢良机,将有大作为”,又寓“天下太平”(“凤”指高才能人,“朝阳”指天时良机)。此乃天赐一般,用于北京奥运会恐再合适不过了吧?运动员自己此番想成

唐代凤鸟纹样

就光荣与梦想——“凤鸣朝阳”;想鼓励祝福别人实现光荣与梦想——“凤鸣朝阳”;想呼唤祈祷“世界和平”——“凤鸣朝阳”;想表达“同一个世界,同一个梦想”——“百凤朝阳”、“百凤鸣朝阳”;想表达“公平竞争,和谐共进”乃至整个人类最美好光明的愿景——百凤朝阳,共舞齐鸣(“朝”是早晨,有时也可灵活变通理解为“向”)。一个“凤鸣朝阳”,表尽天下吉愿。而且它很形象很生动,很容易被人们所理解。

“凤凰来仪”自古视为大祥瑞。如黄帝时候,有“凤凰巢于阿阁”,称极治之世!那可是一般的?故一声“有凤来仪”,恐世上没有任何语言能比它更吉祥、又更能表达对来宾的敬重的了。文明是一种空气,是人的气息,那种举动,那种做派,那种发言吐语,那种胎息正脉,深长元气,一呼一吸,长风万里,扑面而来七千年!此乃正格儿。自来的气象,自来的大方,自来的涵养,甚至怡然,甚至从容,神完气足,气味沉静。

商周的青铜、汉代的瓦当、唐代的铜镜、明朝的织锦、满清的瓷器,工艺样式虽然历经改变,但人们对凤凰纹样的喜爱却与日俱甚。凤凰的形象在与凡俗生活的交融中,经过数千年的发展衍变,日趋饱满、鲜活、完善,它那五彩缤纷的灵异形象中也沉淀着深厚的中国传统文化底蕴。在凤凰身上,寄寓有“燃烧自己,光耀人间”、“一飞冲天、一鸣惊人”的昂扬性格、包含着“非梧桐不止,非练实不食,非礼泉不饮”的廉洁意识,更显示出“鲲鹏展翅,水击三千”的进取超越精神。凤凰纹样最终成为了整个中华民族祝愿美好、祈盼祥和的形象代言。

(李一 安阳工学院)

责任编辑 / 关克荣

汉代凤鸟纹样

从殷商青铜纹饰探究凤鸟纹样的演变

作者: [李一](#)
作者单位: [安阳工学院](#)
刊名: [美术大观](#)
英文刊名: [ART PANORAMA](#)
年, 卷(期): 2006, (8)
引用次数: 0次

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_msdg200608059.aspx

下载时间: 2010年3月23日