

吉祥中国大图典

长寿卷

郑军 徐丽慧 编著

上海辞书出版社

吉祥中国大图典

长寿卷

郑军 徐丽慧 编著

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

吉祥中国大图典长寿卷 / 郑军, 徐丽慧编著. —
上海: 上海辞书出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-5326-4543-5

I. ①吉… II. ①郑… ②徐… III. ①图案—中国—
图集 IV. ①J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 280838 号

吉祥中国大图典·长寿卷

郑 军 徐丽慧 编著

责任编辑/张雪莉

封面设计/杨钟玮

版面设计/汪 溪 王天舒 范 莉 王子健

上海世纪出版股份有限公司

辞书出版社出版

200040 上海市陕西北路 457 号 www.cishu.com.cn

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海市福建中路 193 号 www.ewen.co

苏州望电印刷有限公司印刷

开本 889 毫米×1194 毫米 1/20 印张 6.4 字数 190 000

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5326-4543-5/J · 545

定价: 50.00 元

本书如有质量问题,请与承印厂质量科联系。T: 0512—66700301

前言

在中国，吉祥图案一直伴随在人们身边，它穿过历史的长河，承载着节庆和喜悦，成为代代相传的护符。尽管时代不同，但人们追求幸福、祈盼平安的良好愿望是不会改变的。

正因为人们有着渴望美好生活、向往美好未来的期盼，因此，花、鸟、虫、鱼被赋予了象征涵义，龙、凤、麒麟被作为瑞兽创造了出来，守护着我们的生活。更因为人们对幸福的祈求，于是又有了福、禄、寿星等与我们相伴。

在这些吉祥图案中，有用图形组成的，有用文字组成的，也有用文字和图形组合在一起的，装饰上大部分是“图必有意，意必吉祥”的形式，既注重形式美，也注重意义美，它是中华民族热爱生活、追求美好的体现。

原始社会，人类生活及生存条件极为恶劣，除受到饥饿的困扰外，还要抵御猛兽的袭击，经受疾病的折磨，因此，求生存是原始人最基本的希冀。正因为有难以抗拒的天灾、人祸和疾病的威胁，人们“避凶求安”的意识才更加强烈，逢凶化吉的心理也始终贯穿于日常生活之中，人们企盼着安居乐业、解脱忧患。

人们的吉祥崇拜是永恒的，自古至今，它以耳濡目染的方式代代相传。距今约18000年前的山顶洞人发现了红色，他们以红色象征吉祥喜庆，此后，红色作为吉祥的崇拜色一直延用至今。

殷商至西周前期的吉祥纹基本上沿袭了原始时代彩陶的装饰内容，即动物纹。

随着青铜加工工艺的提高，许多纹样便依附于青铜器以便于传播。

春秋战国时期，青铜艺术成就达到顶峰，其吉祥纹样以写实形象逐渐替代了前一时期的原始形象，造型也由静态的构成转化为生动的布局。蟠螭纹、龙凤纹、鸟兽纹、人物纹等是这一时期最为流行的装饰纹样。

龙纹和风纹，在中国历代装饰纹样中应用既久且广，龙的神奇威武与凤的艳丽美妙是祥瑞与美好的生动组合，被奉为完美的吉祥物。东周时期盛行一种龙凤纹饰，湖北江陵马山一号楚墓出土的丝织品中就有很多龙凤图案。其后，以“龙凤呈祥”为主题的吉祥图案，在各个历史时期均有诸多演变和发展。

秦汉时期工艺美术的装饰题材，其寓意多是祈求祥瑞，如四神（青龙、白虎、朱雀、玄武）、大吉羊、大吉鱼等，青铜器、画像石、瓦当、丝织品、陶器、漆器等随处可见其形象。汉代将四神看成与辟邪求福有关的神祇，代表季节和方位。朱雀为南方之神，玄武（龟蛇合体）为北方之神，青龙为东方之神，白虎为西方之神。曹植《神龟赋》称：“嘉四灵之建德，各潜位乎一方，苍龙虬于东岳，白虎啸于西冈，玄武集于寒门，朱雀栖于南乡。”唐以后，四神纹慢慢消失。

秦汉时期的云气纹，是染织、漆器、石刻、壁画中的主要纹样，人们认为云与农牧业生产密不可分，便奉云为保护神并加以祭祀崇拜。有些云气纹还与仙人、四神、鹿、虎、鱼、鸟等组合在一起。

秦汉时期还出现了用以装饰器物的吉祥文字，如铸在铜器上的铭文“长宜子孙”“大吉祥”“富贵昌宜侯王”等；绣在汉锦上的“延年益寿”“长乐明光”“子孙无极”等；刻在瓦当上的“千秋万世”“长生无极”“延年益寿”“大吉富贵”“富贵毋央”等。这些吉祥语多以短句或词组的形式出现，有些还与其他纹样结合使用。

魏晋南北朝，政权更迭频繁，诸多新的文化因素相互影响渗透。人们不再因循不依规矩不能作方圆的构图模式，而青睐不受礼教拘束、任意翱翔且带有“野”味的装饰纹样风采。流行于汉代的车骑、狩猎和云纹等慢慢消失，为佛教服务的莲花、忍冬、飞天和缠枝花等成为这时期的基本纹样。

莲花，古名“芙蕖”或“芙蓉”，作为佛教的符号，代表“净土”，象征“最高的纯洁”，尤其在推崇佛教的南北朝时期更加风行。在石刻、陶瓷、铜镜和彩绘上到处可见。表现形式有单线、双线、宽瓣、窄瓣、凸面、正面、侧面、单独、连续、单色、彩色、镂刻和雕凿等。

忍冬为一种缠绕植物，俗称“金银花”“金银藤”等，其花长瓣垂须，黄白相间，寒冬不凋。李时珍《本草纲目》上说，忍冬“久服轻身，长年益寿”。忍冬作为佛教装饰图案，可能取其“益寿”的吉祥含意。

魏晋南北朝时期的祥瑞题材图案主要有羽人、东王公、西王母、方相氏、九尾赤狐、四神、神马、白鹿、青鸟、三足鸟、蟾蜍、莲花、流云、火焰、龙首和日月等。

从唐代开始，以各种花草为主的植物鸟兽纹样成为主流。鸟兽纹样通常是双双对对，左右对称。花草纹样花中有花，叶中藏花，花中寓叶，情趣交融，新颖别致。“对鹿”“对雉”等成双成对加联珠的图案，称“陵阳公样”，是当时流行的一种纹样。

宋代的工艺美术，在唐代的基础上又有进步，其中陶瓷工艺达到了一个新的高峰，著名的“宋锦”风格别具，铜镜的式样更加多样化，漆器发展了雕剔等新工艺。吉祥图案亦更加盛行，如“马上封侯”“金玉满堂”“福寿双全”“多子多孙”等寓意功名利禄，“百年好合”“白头偕老”“凤戏牡丹”等寓意爱情美满幸福。其

从内容到形式都与同时代的田园诗、山水画、工笔花鸟、仕女画相仿佛。

在宋代，由于雕版印刷术的发展，加以民众驱鬼避邪、吉祥喜庆需求的驱动，门神画、年画趋于成熟。周密《武林旧事》载，南宋时临安十月以来，朝天门内外，竞售锦装、新历，诸般大小门神、桃符、钟馗、狻猊、虎头及金彩镂花春贴、幡胜之类，为市甚盛。当时木刻版画的应用已很广泛，民间画工往往采取创作一稿复制百数张的方法来供应市场。另外，宋代在建筑彩画中也出现了吉祥纹样，如波浪纹、花卉如意纹、盘龙纹、飞天纹、共命鸟纹、祥禽瑞兽纹等。

元代吉祥纹样，仍以祥禽瑞兽、奇花珍草为主，这些题材最能贴近自然生活，也很受人们的喜爱。除“双龙”“双凤”和“双鱼”等成对纹饰外，还出现了诸如寓意夫妻和谐幸福的“鸳鸯莲花”，象征君子风范的“松竹梅”，表达长寿愿望的“祥兽灵芝”等组合图案。

“图必有意，意必吉祥”是明清纹样的一大特征，如意吉祥成为明清宫廷建筑、民居、日用器物、窗花剪纸、染织刺绣、木版年画以及石木雕刻等工艺装饰领域的主题。它综合运用了政治、经济、历史、风俗、宗教、文学和民间传说等各方面内容，采用了以名称谐音表达、以图案形象表达、用附加文字说明等表现形式，以表现丰富多样的吉祥如意题材。

明清木刻版画中的吉祥纹样，有万历年间方于鲁所编《方氏墨谱》里的“九子星”“五老图”“名花十友”等；有胡正言所辑《十竹斋笺谱》里描述历代祥瑞故事的“灵瑞”8种、祝颂长寿故事的“寿征”8种、画古代鼎彝圭璧、玉石文玩的“宝素”和“文佩”16种。

另外，天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍县杨家埠等地形成了专门生产年画的

基地，虽然题材类似，但各具特色。其中吉祥题材主要有连生贵子、五子夺魁、麒麟送子、龙凤呈祥、百鸟朝凤、平安富贵、金玉满堂等。珊瑚、如意、元宝、鲤鱼、金瓶等吉祥物也与祥禽瑞兽组合在一起，以寄托人们对未来美好生活的向往。门神画中的人物除秦琼、尉迟恭外，还增添了赵公明、孙臬、赵云等。

明清的刺绣也相当发达，装饰纹样有表现多子、多福、多寿的“三多”和狮子滚绣球、鲤鱼跳龙门、五福捧寿、喜上眉梢、八仙过海、麻姑献寿等。另外，麟吐玉书这种图案形式在当时较为典型，应用很普遍，已成为工艺美术品的规范化图案。

中国吉祥图案主要取材于中华民族的神话传说，如龙、凤等形象；另有相当一部分是以名贵花木或珍奇禽兽作为装饰形象，如牡丹、莲花、菊花、蝙蝠、象、鹤等；随着佛教的普及，佛家诸宝的图案也成为吉祥图案的构成主体，如轮、伞、盖、卐字等；还有以吉祥字、词为变形图案的，如福、禄、寿、黄金万两、日进斗金等。这些吉祥图案多以“象征”为基本特征，而象征手法有时比用直截了当的语言更能表达耐人寻味的意蕴。

有些吉祥纹样仅为具有符号性质的图案，只有与主图案组合在一起，才能构成更完整的寓意，如方胜、如意头、盘长、三多、八仙、十二生肖、绣球、长命锁、锭、磬、葫芦等。

另一些吉祥图案通过多种图案与符号组合成完整明确的寓意，这种图案通常由四字吉祥语表达，如四季平安、五福和合、平安如意、必定如意、竹报平安、荣华富贵、三羊开泰、天中集瑞、室上大吉、长命富贵、独占鳌头、五子登科、杏林春燕、马上封侯、青云得路、玉树临风、富贵耄耋、松菊延年、群仙祝寿、龟鹤齐龄、苍龙教子、欢天喜地、连生贵子、喜在眼前、兰桂齐芳、同偕到老、龙凤呈祥、麻

姑献瑞等。

中国吉祥图案汲取了民俗、历史、文化、宗教、哲学、传说等多种元素和营养，匠心独运，构思精巧，是我国民族智慧的结晶、民间工艺成就的缩影。其表现内容包括：

其一，表现幸福者，如五福、福在眼前、福如东海、天官赐福、吉庆如意、福运昌隆等。其二，表现长寿者，如猫蝶、延年益寿、百寿图、麻姑献寿、松鹤延年、芝仙祝寿、嵩山百寿、蟠桃献寿、松菊延年等。其三，表现喜庆者，如喜相逢、双喜、喜上眉梢、喜报三元、四时报喜等。其四，表现丰足者，如天下乐、年年有余、五谷丰登、庆丰收等。其五，表现美好者，如凤穿牡丹、鸳鸯戏莲、万象更新、四季花开、三阳开泰、白头富贵、和合二仙、龙飞凤舞、华封三祝等。其六，表现平安者，如一帆风顺、马上平安、四季平安、竹报平安、安居乐业等。其七，表现富裕者，如连钱、金锭、聚宝盆、刘海洒钱等。其八，表现多子者，如百子图、榴开百子、麒麟送子、瓜瓞绵绵等。其九，表现进学者，如连中三元、鲤鱼跳龙门、鱼龙变化、三元及第、二甲传胪、独占鳌头等。其十，表现入仕者，如一品当朝、连升三级、马上封侯、指日高升、太师少师、青云直上、节节高升等。

吉祥图案的表现手法多种多样，抽象意念的具象化和具象事物的抽象化是其两大程式，具体手法有：

其一，象征表现法。根据某些事物的生态习性、形态或色彩，表现某一特定的思想内容，是取其相似或相近来表示一定含义的表现方法。例如石榴象征多子，莲花象征纯洁，牡丹象征华贵等。其二，寓意表现法。即借物托意，用一种事物表示其相关意义。例如蜘蛛寓意喜庆，松鹤寓意长寿，桔子寓意大吉，龙凤寓意吉祥等。

其三，谐音表现法。利用某些事物名称的同音或近似音，以表示一定的吉祥意义。例如鹰谐音为“英雄”，鹿谐音为“禄”，蝠谐音为“福”，百合、柿子、如意谐音为“百事如意”，喜鹊、梅花寓意“喜上眉梢”，插在花瓶中的三支戟寓意“平升三级”等。其四，比拟表现法。即利用拟人化的手法表达某种吉祥含义。例如将猛虎比拟为英武，将雄鸡比拟为天亮，因为“雄鸡一唱天下白”，将月季花比拟成四季，月季花月月开花，寓意一年四季月月幸福平安等等。其五，指事表现法。即用简略的标记，表现一定的含义。如以金乌或三足乌代表太阳，以兔代表月亮，以铜钱代表富裕，以鱼代表有余，以松柏代表长寿等。其六，文字表现法。直接用文字表达感情，是最为快捷的方式。无论是早期简单质朴的文字符号，还是后来富于艺术美感的书法，这些用线条勾勒出的字符，既负载着文字本身求吉纳福的意义，又展示着线条含蓄美好的意境。文字符号在吉祥图案中一般分为两类：一是有语义的词句，即我们通常所说的“吉祥话”；一是单体字符，即只用一个字符或是将数个做出各种异体变化的单个字符组合在一起。例如黄金万两、和气满堂、福、寿、喜、吉羊等。

总之，祈求吉祥是一种向善求美的美好心理愿望，人们在社会生活中都希望平安顺利、万事如意，民间亦有“画中要有戏，百看才不腻；出口要吉利，才能合人意”的说法。在实用美术中，人们往往把具有吉祥寓意的图案，统称为“吉祥图案”。

吉祥图案内容丰富，形式多样，流传久远，应用广泛，具有浓厚的生活气息和较强的艺术生命力，且有着深厚的生活基础和群众基础，值得我们学习和继承。但吉祥图案中也有一部分内容带有封建迷信色彩，我们应作出正确的评价并加以批判和摒弃。

总之，吉祥，是中国民众对生存、生活的理想追求，不仅贯穿于人们的生存过程，而且影响了人们对生命、自然、社会的认知及生活态度。随着社会观念的不断发展变化，吉祥的内涵也在改变，过去的吉祥图案只能反映过去的社会历史，新的吉祥图案还在不断发展。

本丛书将中国民间喜庆活动中最常见的吉祥物、吉祥画、吉祥语汇编成册，辑录相关美好传说与寓意，以帮助读者了解运用这些富于积极意义的民间文化成果，借此奉献给朋友们一套喜庆祥瑞且简约实用的民间吉祥图案全书。

本书在编写过程中，参阅和引述了部分专家的研究成果，在此向诸位专家致以感谢。本书中的图例，一部分是传承的图案，一部分是在原有图案的基础上重新绘制而成，还有一部分是根据人们现在的心理感受重新创作的，特此说明。

最后，祝愿各位万事如意、事业有成、家庭幸福、吉祥万年。

漫说长寿

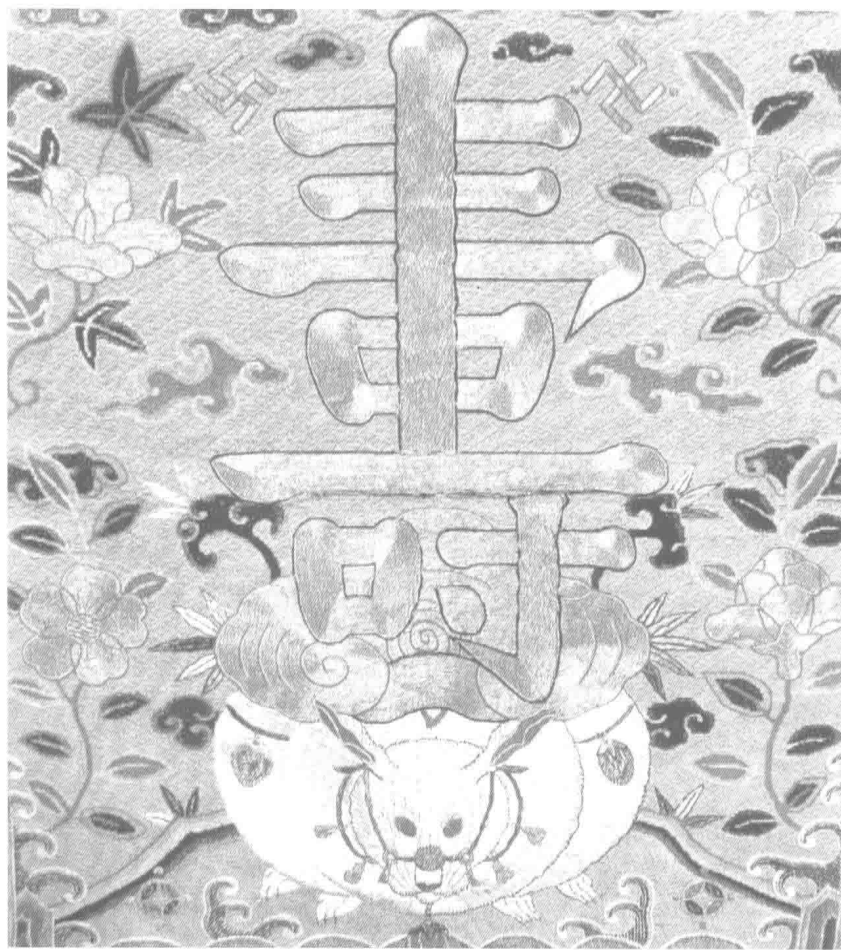
寿，是生命力的体现，是中国人的人生理想之一。人们通过各种方式追求长生不老，表现出的是对生命长存的渴望。

人们习惯把六十作为祝寿的起点，民间有“不到花甲不庆寿”的说法。六十岁后的每十年称作“大寿”，六十岁以后的每五年称作“小寿”。不管大寿小寿，都要举行庆祝活动。旧时，过寿的人被称为寿星，儿孙们要提前为寿星做一身新装，俗称长寿衣。贺寿前一天开始布置寿堂，堂层中间摆上寿桌，桌前挂红色围裙，寿果、寿酒、寿鱼等摆满了方桌。桌上燃两只红蜡烛，点几柱香。正中后墙贴“寿”字中堂，挂寿星图、红色寿幛和寿联。中堂下设寿案，案上除香炉烛台外，男性供南极仙翁，女性供麻姑献寿等塑像，神像前摆放寿桃寿面。寿案两侧备太师椅，左侧墙挂黄绫白边祝词，颂扬寿星功德，其他墙壁悬挂寿幛寿联。第二天即诞生之日为正式过寿贺寿。

在传统观念中，家庭中有德高望重的年长者，不仅是他本人的福气，也是晚辈们的福气，常被认为是晚辈尽了孝道的结果。祝寿时，人们呈上“福如东海，寿比南山”的祝贺语和“松鹤延年”“东方朔盗仙桃”“麻姑献寿”“瑶池集会”等祝寿图，表达自己的孝心，感戴长辈的慈爱。

做寿仪式在各个时期和各个地区有所差异，但做寿目的是相同的：为长辈消灾除病，祈求健康长寿，成为长命百岁的有福之人。

《尚书》中有“五福”之说：“一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰攸好德，五曰考终命。”孔颖达解释说：“五福者，谓人蒙福佑有五事也。一曰寿，年得长也；二曰富，家丰财货也；三曰康宁，无疾病也；四曰攸好德，性所好者美德也；五曰考终命，成终长短之命，不横夭也。”

明代寿纹刺绣

其中“寿”列为首位，长寿的关键就是无疾病，不遭不测的天灾人祸而夭折。因此，寿的本意还是指人的生命绵长。

早在周朝时，有“赐老者之杖”的习俗。周天子每年的仲秋之月举行赐杖的仪式，各级层层仿效，以示敬老。青铜器铭文中，有“祈眉寿”等语，是对其自身和其子孙的祝福。

古人“创造”了许多长生不死、与天地共生存的神仙。《列仙传》就记载了自

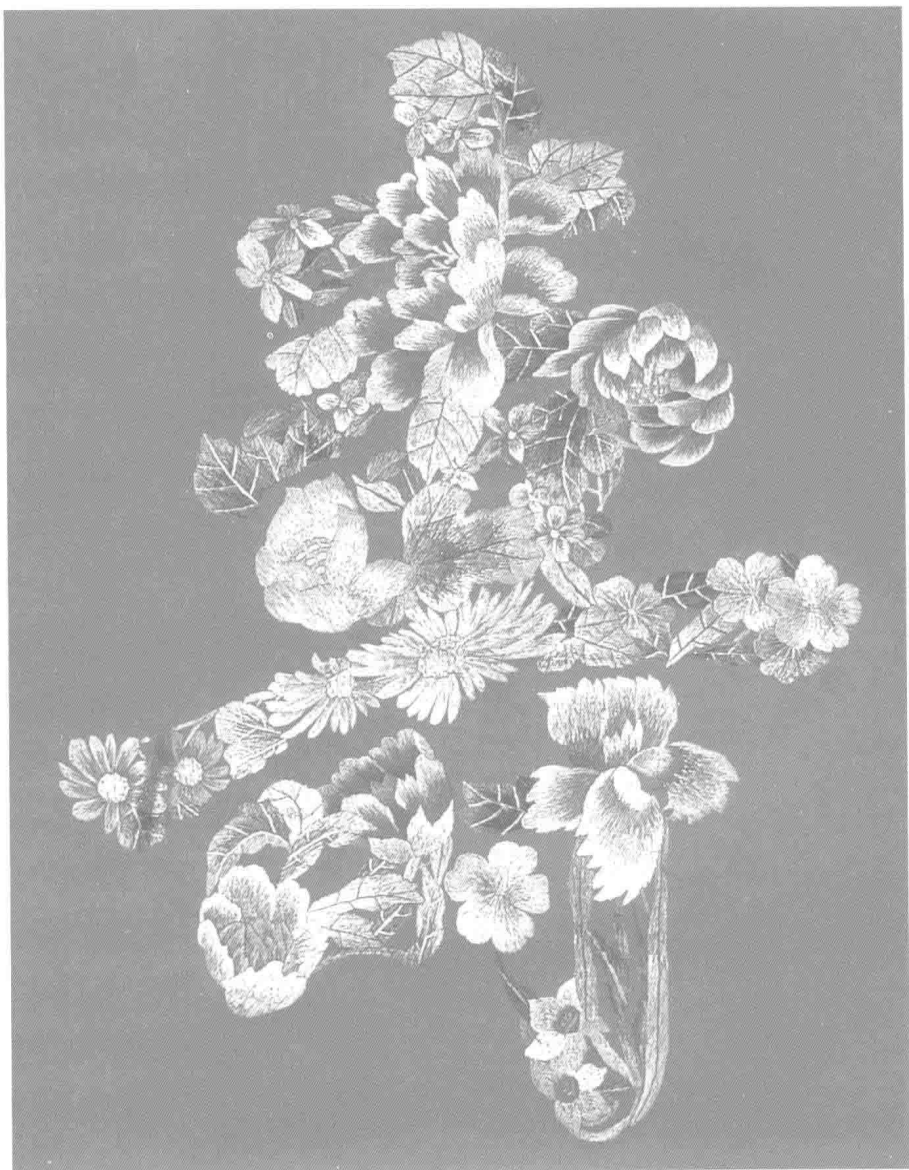
上古至汉代的七十余位神仙，如王子乔、赤松子、安期生、黄帝、彭祖、东方朔等，有些至今仍在民间流传。

除此之外，自然神也是人们崇拜的对象。自然神是指自然物、自然现象和自然力的神灵化，它既有人格，同时又有神性、灵性、神职，多数情况下是为人排忧解难、消灾降福、保佑健康的吉物。主要包括神灵化的天、地、日、月、星、风、雨、雷、电、云、虹、山、石、水、火

清代百花庆寿纹刺绣

等，以及各种动物神、植物神等。例如，山神是中国各民族普遍崇拜的自然神，人们赋予山神主司禽兽、雨水、庄稼、树木、牲畜等职权。山神信仰中，有现实的山脉如昆仑山，而更多的却是虚幻冥想中的高山如大荒山。民间吉祥图画如“寿山福海”“寿比南山”等则将山神与人的寿命紧密地结合在一起，成为生命的保护神。

人们对长寿的追求，还表现在对“寿”字的创造上。“寿”字的巧妙构成形式是长期以来民间匠师们劳动智慧的成果。据说“寿”字有一万六千种不同的写法。这些各式各样的“寿”字，出现在历代碑刻、钟鼎、汉砖、帛书、竹简、典籍、器物、书画中。

现代椅背上的木刻寿字

人们不但写各种各样的单个“寿”字，而且还写“百寿图”“千寿图”“万寿图”，人们对寿的要求是多多益善。所谓“百寿图”，是指用真草隶篆等各种书体写出的一百个“寿”字，经过不同形体寿字的组合所形成的组合图像，所产生的艺术效果是独特的。“百寿图”的形状可排成圆形、方形、长形，还可在一个大寿字中嵌入一些小寿字，形态多变，既是吉祥图案，

又是书法艺术，充分体现了中华民族独特的艺术创造。

单字造型中，字形长的称“长寿”，字形圆的称“圆寿”或“团寿”，都是图案化的字符，是一种带有一定艺术特性的字体形式，与其说是字，不如说是图案。

“花寿”是寿字与图案的组合搭配，以“寿”字为主体，辅以各种具有祈吉祝祥寓意的人物、花卉、器物等图形，其中又以牡丹、松柏、八仙等最为典型，以此增添字体的感染力。例如苏州桃花坞木版年画《八仙庆寿》，画面是一个大“寿”字，字以蓝色为底，中间嵌入“福禄寿星”“八仙过海”“东方朔献桃”“白猿献寿”“冠带流传”以及“王母娘娘”等内容，人物形象栩栩如生，其间又以鹿、鹤、松、柏、楼阁、彩云等吉祥物穿插，以颂永寿。

单体“寿”字纹又有附加图案的，如“如意寿字”，在圆形寿纹边围饰如意图案；“五蝠捧寿”图，绘五只蝙蝠围成圆圈，圈中一个圆形“寿字”；“福寿绵长”图，则由一个寿字和盘长图案、蝙蝠组成，意思是福寿绵长。这些寿字图案多用于祝寿场面，贴在门上、墙上及各种器具上，甚至刺绣在老人的衣服、被子、枕头等上面，以祈福纳寿。

1. 寿星

寿星，又名老人星、南极老人星、南极老人、南极仙翁等。在民间传说中他是一位好心肠的老神仙，常以慈眉善目的老者形象出现，大人、小孩都喜欢他。

常见的寿星画像中，仙翁弯背弓腰，身量不高，慈眉悦目，笑逐颜开，白须飘逸，一手拄着龙头拐杖，一手托着仙桃，最突出的特点是有一个凸长的大脑门，将福、禄、寿集于一身。

寿星原指二十八宿中东方苍龙七宿中的头二宿，即角、亢二宿。现在天文学把此二宿划入室女座，在每年五月初傍晚时出现在东方低空，七点以后就很清楚了。

另一说认为寿星是老人星。古人认为在西宫狼星下方靠近地平线处有一颗亮星叫南极老人星。南极老人星出现，则政治安定，南极老人星不见，就会发

清代牙雕寿星像

生战争。老人星为天子显示寿命、国运长短的征兆，所以历代帝王对老人星恭奉有加，祈望老人星能降福于己，确保国之永宁。现代天文学把南极老人星归入船底座，是一等以上的亮星，因处于南纬五十度以南，在我国北方不易见到，但在长江以南却很容易看到，特别是每年二月间八点以后，它出现于南方的低空，周围没有比它更亮的星，特别耀眼。

中国古代祭祀寿星是从秦代开始的，当时的首都咸阳建有寿星祠，供奉南极老人星。东汉时期，祭祀寿星与敬老活动联系起来。

《后汉书·礼仪志》记载，仲秋之月，年始七十者，授之以王杖，哺之以糜粥。八十、九十，礼有加赐。王杖者九尺，端以鸠为饰，鸠者，不噎之鸟也，欲老人不噎。

清代天津杨柳青年画三星图

