

吉祥中国大图典

幸福卷

郑军 徐丽慧 编著



上海辞书出版社

吉祥中国大图典

幸福卷

郑军 徐丽慧 编著



上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

吉祥中国大图典幸福卷 / 郑军, 徐丽慧编著. —
上海: 上海辞书出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-5326-4541-1

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 280831 号

吉祥中国大图典·幸福卷

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 7 字数 190 000

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5326-4541-1/J·542

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。

龙纹和凤纹，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“最高尚的纯洁”，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。

漫说幸福

“福”字的本意是“求福”，后又引申为“幸福”。

“福”是中国人对生命主题的高度概括，并形成了“五福”之说。《尚书·洪范》：“五福，一曰寿，二曰康宁，三曰富，四曰攸好德，五曰考终命。”其中“寿”指生命长久的意思；“康宁”是指生活无忧无虑，平安顺遂；“富”指生活物资的充足；“攸好德”指具有美好德行，能行善积德；“考终命”指尽享天年。

在“五福”说的基础上，衍生出“三多”说，即多福、多寿、多子的祝颂吉语，也是人们对完美人生图景的向往。“三多图”在民间美术里的雕刻、剪纸、绘画、刺绣等类图案中都有表现，一般画一佛手柑、一仙桃、一石榴，象征多福（“佛”字的谐音）、多寿（桃子比作长寿）、多子（石榴子多）。因此，佛手柑、桃子、石榴组合在一起，便成了人生幸福美好的象征。

人们亦常将五福概括为“福”（福气、福运等）、“禄”（俸禄、官位、功名利禄）、“寿”（健康、长寿）、“喜”（喜庆、爱情、迎新、婚姻等）、“财”（金钱、富裕、财富等）。

关于对“幸福”的理解，清人石成金在《天基福谱》中说：“心宽性怡，快乐就是福。无病无痛，康健就是福。布衣疏食，能食就是福。茅屋竹篱，安稳就是福。



清代豆青釉青花“福”字纹罐

天伦家和，团聚就是福。兵戈不扰，太平就是福。家门清吉，宁静就是福。书酒花月，领略就是福。明窗净几，闲逸就是福。绳床草榻，鼾眠就是福。”因此，“福生于清俭，祸生于多贪。”人们在求福的同时，一定要惜福，无祸就是大福。

常见幸福主题吉祥纹样有：

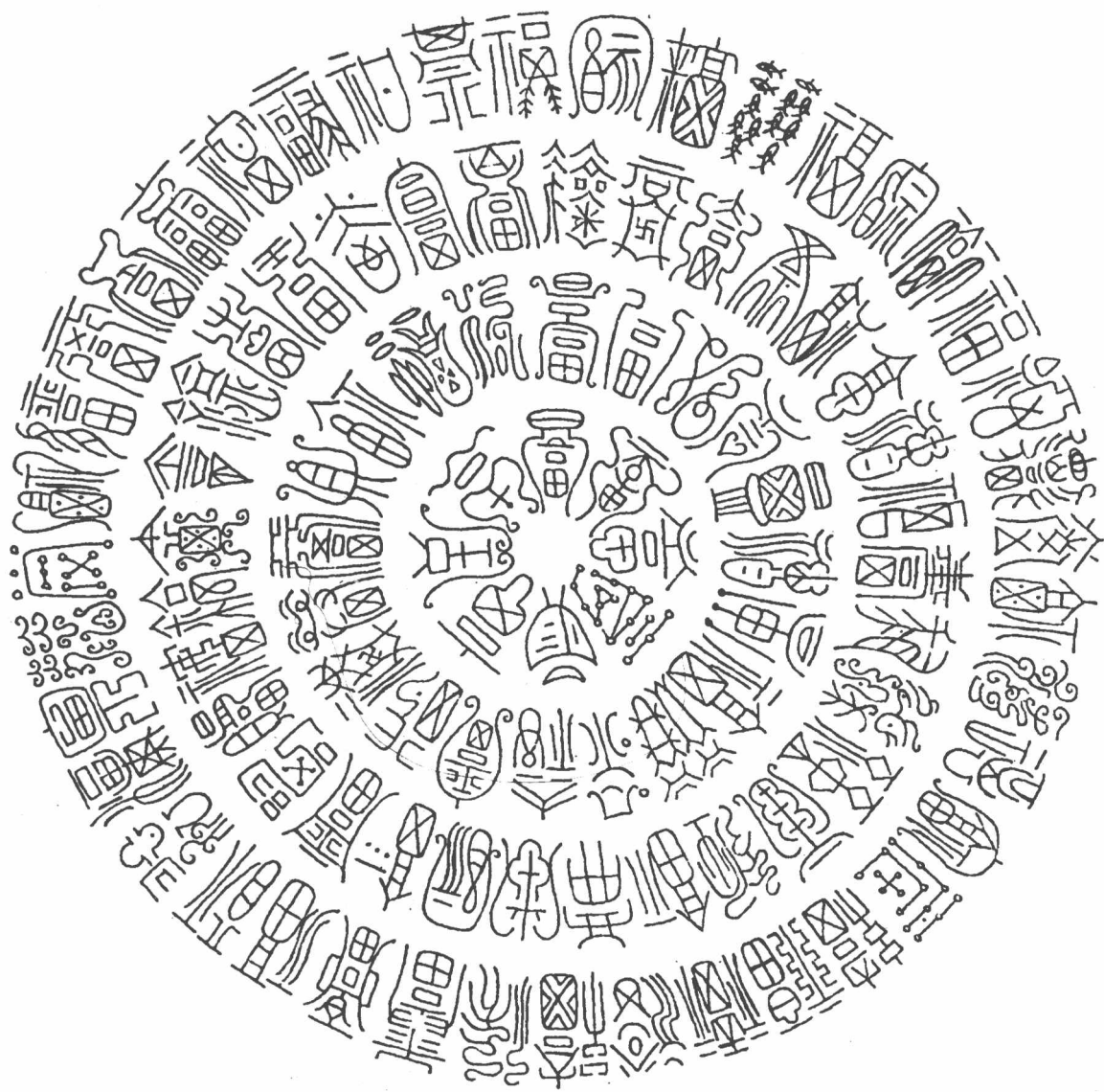
1. 福到了

春节时，家家户户都要在屋门上、墙壁上贴上大大小小的“福”字，大都是用墨汁写在大红纸上。贴在大门外的，叫“出门碰福”；贴在床头边的，叫“全家幸福”；贴在粮仓上面的，叫“满福”或“福满”；贴在堂屋正面的，大都将“福”字倒贴，叫“福到了”，以示吉祥。



传说“贴福字”习俗起源于明代。明朝开国皇帝朱元璋登基后，喜欢在节日微服出宫私行察访。有一年上元夜，他又微服外出，看见许多人正围在一家大门口观看一幅灯画，画面上是一个骑马的大脚妇女怀抱着一个大西瓜，人们边看边嘻嘻哈哈取笑。朱元璋一看这则灯谜，分明是在讽喻“淮（怀）西（瓜）妇人好大脚”，妇人骑马即暗示皇后马氏，皇后是淮西宿州人，天足大脚。朱元璋非常生气，准备捉拿灯画作者查办。为了使军士不捉错人，朱元璋将这家大门上挂的“福”

福到了



百福图

河南朱仙镇年画天官赐福

字斗方一旋，让“福”字颠倒了，以此作为抓人的记号。朱元璋回宫后将此事告诉了马皇后，马皇后心地善良，觉得人们张灯猜谜，欢欢喜喜过年，如果为这点小事就大开杀戒，实在是不应该。于是，马皇后等朱元璋睡后，便让身边的心腹连夜出宫，将家家户户大门上的“福”字全都颠倒过来。第二天，军士们上街按记号抓人，发现家家门口全都倒贴“福”字，顿时傻了眼，不知该抓谁。好心的马皇后为百姓消除了一场灾祸，百姓都说多亏了这倒“福”字。于是，人们便将“福”字倒贴，一来为纪念善良的马皇后，二来也为了求福，年复一年，相沿成俗，春节倒贴“福”字便成了中国民间重要的习惯。

关于“福”字的图案，在民间还有许多。例如将一百种不同的福字组合在一起，或组成圆形或组成方形，称为“百福图”，深受民众所喜爱。另外还有“福字灯”“老福字”及“花鸟字体”等形式，多用于节日装饰、画稿、建筑、雕刻。

2. 福神

民俗中的福神，主要指掌管幸福之神。古人相信，人间之幸福掌握在福神手里，要得福，只能向福神祈求。唐代李商隐在《无愁果有愁曲·北齐歌》中写道：“东有青龙西白虎，中含



福星包世度。”这里所说的福星，即岁星，古称木星为岁星，古人认为木星照临的地方有福。

福神是何许人，各种说法不一样，主要有三种。

一是福神即天官。东汉张陵创立道教，影响很大。张陵死后，其子张衡继续传道，并大力提倡“三官”信仰。“三官”即天官、地官、水官。其中，天官负责赐福，地官赦罪，水官解厄。所以人们就把天官作为降福人间的福神来信奉。

“天官赐福”这一题材，成为历代民俗年画中重要内容之一。天官的形象是作为吏部官员的模样出现的，一身朝官装束，五色袍服，龙绣玉带，手执大如意，足蹬朝靴，慈眉悦目，五绺长髯，飘洒胸前，一派喜颜悦色、雍容华贵之像。有的天官身旁还有一童子，手捧花瓶，瓶中插玉兰、牡丹，寓意为“玉堂富贵”。

还有一种天官图，天官笑容满面，手抱五个善童，善童手中分别捧着仙桃、石榴、佛手、春梅和吉庆鲤鱼灯等吉祥物。另有一种天官指向太阳的吉祥画，表示“指日高升”。

旧时汉族地区各地都有三官庙、三官堂及三官殿等，逢三官生日，一般都要去敬香上供、礼拜有嘉、祈求天官赐福。虔信者还要吃素斋居三月。

明代的戏曲剧目中有《天官赐福》，后来的京剧及梆子戏里也有以此剧作开台之戏的。演出时一人头戴纱帽，身穿红色蟒袍，脸上戴一白面笑眼，五绺长须的假面，双手捧一诰命，上写“天官赐福”字样，象征祝福观众未来有好福气。

天官作为福神，是道教信仰演变而来的。还有一个福神是历史人物演变而来的，那就是道州刺史阳城。

据说，阳城是汉武帝时期的道州刺史，因抵制向皇宫进贡侏儒矮民，救了本州百姓，被百姓奉为降福解厄的“福神”。后来，这种说法广为流传，人们便把阳城奉为“福禄神”。

汉代的阳城是何面貌，已无可考据。现在能看到的福神形象大都来自明刊本《三教搜神大全》。福神是位穿着明制官服、手持拂尘、蓄着长髯的小老头，以后的福神形象大致如此。这虽是明代画家的描绘，但有一特征是保留了下来，那就是福神是一个矮个儿老头。



明代插图中的阳城

另一种说法是以土地神为福神。有了土地才使我们有了衣食，土地是人们赖以生存的最基本保证。民间信仰以为土地神守护着一方地面的安宁，于是土地神也就有了赐福的神能，被尊为“福德正神”。

由于土地神只管本乡本土一方地面的事，所以各乡村中都有土地庙。一般民间的土地庙都很小，或设村头，或设村中，十分简陋。有的土地庙，仅用四块石块或瓦片，三片作墙，一片作顶，或用一只破缸覆在地上，便算是土地庙了。

福德正神的形象，大都是一位白须白发、和蔼慈祥的老人。也有白面黑须、戴幞头、着圆领官服，似城隍打扮的。因他总是亲切慈祥，故民间对他敬而不畏。福德正神还有配偶神，人们为他设置了土地奶奶，让她与土地公共享香火。这是人们完全按照人类自己的两性关系为福德正神所设置的，土地奶奶在人们的求福崇拜中并无特殊的职司。

3. 蝙蝠

蝙蝠有好几个名称，其一为附翼，这与它用翅膀展开和悬挂的方式有关，其他名称有天鼠、仙鼠、飞鼠、夜燕等。蝙蝠是一种能飞翔的哺乳动物，喜于夜间飞行，捕食蚊蚁等小昆虫。唐