

上海辞书出版社

吉祥中国大图典

喜庆卷

田军 徐国志 编著

上海辞书出版社

吉祥中国大图典

喜庆卷

郑军 徐丽慧 编著

图书在版编目(CIP)数据

吉祥中国大图典喜庆卷 / 郑军, 徐丽慧编著. —
上海: 上海辞书出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-5326-4539-8

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 280832 号

吉祥中国大图典·喜庆卷

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 6.8 字数 190 000
2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5326-4539-8/J·547
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许多龙凤图案。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“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、三足乌、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。

漫说喜庆

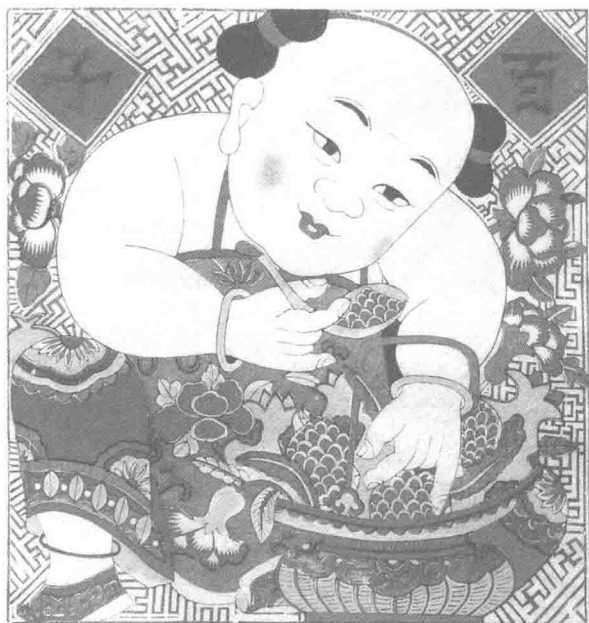
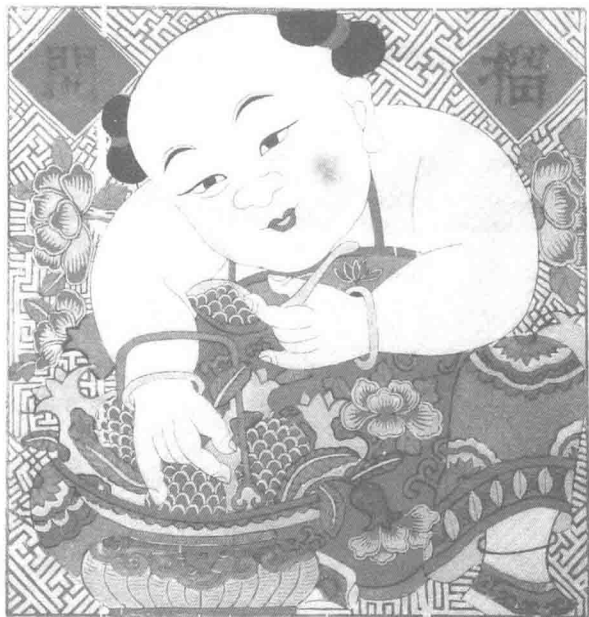
人生中可“喜”之事众多，其中美好姻缘和子嗣昌盛是人们所渴望的，民间把结婚称为“办喜事”，妇女怀孕叫“有喜了”。

我国有着非常丰富的喜庆文化和喜庆图案。以“喜”为题材的吉祥图案造型，是一种意象性的造型，更是一种特殊意义上的典型的象征艺术，它以一种特定观念意义的符号将人们的思想感情投射其中，诉诸视觉表现形式。其图案题材、纹样、色彩都与人们的观念相关联，反映人与自然、与社会的某种关系，具有超出感性形象本义之外的内涵。

如“喜从天降”吉祥图案多绘蛛网上的蜘蛛沿着一根蛛丝往下滑行。人们看到这个图案，并不是先想到蜘蛛才想到“喜”，而是结合相关传说才形成具体概念，从而表达“喜庆”这一抽象意义。传说古代有一对母子分别很久没有相见，母亲日夜思念，盼望儿子早日归来。某日，在自己衣服上看到蜘蛛爬行，便认为蜘蛛来报

江苏苏州桃花坞年画一团和气

信，结果没隔几日，儿子果真归来。母亲欣喜万分，遂称蜘蛛为“喜母”。后来，人们看到有蜘蛛从空中下滑，便认为是喜事来临的兆头。正是由于这些传说，才有了今天蜘蛛拉丝脱巢而下的“喜从天降”的吉祥图案。

我国传统观念认为，“喜”是一种感情，是一种“人之情”。《礼记·礼运》云：“何谓人情？喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲七者，弗学而能。”“喜”作为人的一种感情，它属于人们的内心活动和感情世界的文化现象，喜庆文化在中华大地上广泛地存在着、衍生着，涉及到人们生活的方方面面。

1. 喜神

所谓喜神，就是吉神。人们所追求的是喜乐而非烦恼，所以就要造出一个喜神来。喜神一般没有具体形象，所在的方位也不不断变换。

旧时，当新娘要上轿嫁到男家去时，必请阴阳先生择定喜位，轿口对着喜神所在的方位，新娘子上轿后，要停一会儿，叫作“迎喜

山东潍坊杨家埠年画榴开百子

河南朱仙镇年画天河配

神”，然后才能出发。据清乾隆年间的《协纪辨方书·义例·喜神》所记，喜神于甲巳日居艮方，是在寅时；乙庚日则居乾方，是在戌时；丙辛日居坤方，是在申时；丁壬日居离方，是在午时；戊癸日居巽方，是在辰时。民间认为，公鸡鸣叫的方向就是喜神所在的地方。所以正月初一鸡鸣时，人们就顺着鸡叫的方向去碰喜神，希望一年康宁。

最初的喜神是抽象的，没有具体的形象，后来世人根据自己趋吉避凶、追求喜乐的心理想象塑造出喜神形象。民间传说喜神原本是修炼成仙的一个虔诚女子，修成正果后，北斗星君显形女子面前，询问所求，女子以手抿口笑而不答，北斗星君误以为

清代木雕和合二仙

此女子祈请胡须，遂赐长须，并以其发笑时呈喜相而封为喜神，只因有须，不再令凡人见形。从此喜神专司喜庆，却不显神形。

因为喜神没有具体的形象，又特别受到世俗的欢迎，因此，人们也将月下老人、和合二仙、女娲等尊为喜神。于是，便有了红喜神、婚姻喜神、生殖或生育喜神、妇幼保护喜神以及花神等。

月下老人是中国民间传说中专管婚姻的红喜神，又称“月老”，也就是媒神。据说只要月下老人暗里用一根红线把一对男女的脚拴住，无论两个人离得多么远，地位相差多么大，最终都会结成夫妻。所以向往爱情的人们总是对月下老人尊崇备至。

唐代李复言《续幽怪录》有载，一个叫韦固的人，年少未娶，某日夜宿宋城（今河南商丘市南），晚上碰见一位老人，这老人靠着一个布口袋坐着，在月光下翻看着一本书。韦固走上前去问他翻阅的是什么书，老人答道：“天下人的婚书。”韦固又问袋中装的何物，老人说：“袋内都是红绳，如果把绳子系在男女的脚上，即使相隔千里，或是彼此有过仇怨，贫富悬殊，只要一被系上，便定终身，无不成为夫妻。”韦固十分惊奇，问自己的婚事。月下老人翻了翻书，笑着对他说：“足下的未婚妻，就是店北头卖菜的瞎老太太的小女儿。”韦固听了很生气，那个小女孩只有三岁，怎能做我的妻子，就暗中派人去杀那个小女孩。谁知那人做贼心虚，刺了一刀后便慌慌张张地逃跑了。十多年后，韦固因才能出众被刺史王泰招为东床。刺史的女儿长得很漂亮，只是眉间总粘着贴花。原来，这位姑娘正是韦固当年派人刺杀未遂的小女孩。韦固这才知道“天意”不可违，对妻子更加敬爱。俗语所说的“千里姻缘一线牵”大概就是出自这类故事。

后来，红线被用到了婚礼仪式上，并演化成红帛或红巾。在一些庙庵中，也设月老殿，去拜求者都希望月老给自己牵一门好姻缘。

旧时，举办婚礼的喜堂上，常常悬挂一幅吉祥图，图绘两位蓬头笑面、活泼可爱的童子，分别身着红衣绿衣，一位手持荷花，另一位手捧圆盒，盒中还飞出五只蝙蝠，这是深受民间喜爱的和合二仙，也是我国民间崇拜的婚姻喜神。在民俗中，二仙一般持“荷”（和）和“盒”

明代木刻女娲像

（合），这是谐音修辞在美术作品中的妙用。

我国古代典籍中并无“生殖神”之称，但神话传说及民间信仰中主管生殖或与之有关的多为女神，专司人类生育繁衍事。

我国最早的生殖神或生育神是女娲，这位华夏民族的始母大神除了与伏羲婚配繁衍人类外，还有用黄土造人的业绩。《说文解字》云：“娲，古之神圣女，化万物者也。”后来，随着人们思想观念的变化，敬奉女娲神之俗渐渐被削弱，虽也有与女娲传说相关的庙宇、遗址，但远不及后来的佛、道神祇及各少数民族对生殖神的信奉。

2. 喜鹊

喜鹊繁殖时期，雌雄鹊都换上鲜艳的婚羽，用亲切柔和的叫声，形影不离地厮磨，结成一

对对幸福的伴侣。民间称其为“双鹊噪春”，为大自然平添了一份吉祥欢乐的气氛。因此，喜鹊被视为喜庆的象征。

喜鹊在人们的心目中被认为能给人报喜，带来吉祥和喜庆，即所谓的“灵鹊报喜”、“鹊噪而喜生”。《西京杂记》有“乾鹊噪而行人至，蜘蛛集而百事喜”，“喜鹊叫，客人到”，后来成为俗谚。王仁裕《天宝遗事·灵鹊报喜》又云：“时人之家，闻鹊声，皆为喜兆也，故谓灵鹊报喜。”唐代诗人宋之问有诗云：“破颜看鹊喜，拭泪听猿啼。”南唐词人冯延巳词中的女主人公也是闻鹊而喜：“终日望君君不至，举头闻鹊喜。”终日期盼郎君归来，闻听半空中传来喜鹊的鸣叫，郎君是否要回来了？古人认为鹊能报喜，鹊声是喜事临门的预兆。又因喜鹊之“喜”与喜庆之“喜”相同，一切喜庆的主题都可用喜鹊来表示。春联中常以喜鹊入对，如：“红梅吐蕊迎佳节，喜鹊登枝庆丰年。”结婚喜联也多以喜鹊入对，如“金鸡踏桂题婚礼，喜鹊登梅报佳音”等等。

“鹊桥相会”出自我国民间传说《牛郎织女》。相传牛郎织女为天河所隔，不能相会，喜鹊就在每年七月初七飞到银河上，搭成鹊桥，

清代刺绣喜从天降