

大学艺术素质教育丛书

中国剪纸艺术欣赏与实践

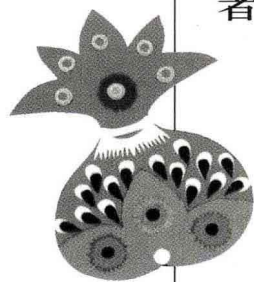
郭宪 编著

大学艺术素质教育丛书

中国剪纸艺术欣赏与实践

郭宪 编著

地质出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国剪纸艺术欣赏与实践 / 郭宪编著. — 北京: 地质出版社 2005.9

ISBN 7-116-04619-4

I. 中… II. 郭… III. 剪纸—民间工艺—中国
IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 109493 号

ZHONGGUO JIANZHI YISHU XINSHANG YU SHIJIAN

责任编辑: 何蔓

责任校对: 李玫

出版发行: 地质出版社

社址邮编: 北京海淀区学院路 31 号, 100083

咨询电话: (010)82324508 (邮购部); (010)82324580 (编辑室)

网 址: <http://www.gph.com.cn>

电子邮箱: zbs@gph.com.cn

传 真: (010)82310759

印 刷: 北京大容彩印厂

开 本: 787 × 1092 1/16

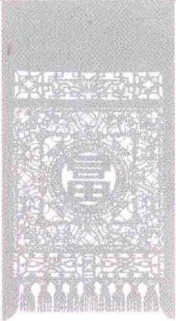
印 张: 12

字 数: 290 千字

版 次: 2005 年 9 月北京第一版·第一次印刷

定 价: 24.00 元

ISBN 7-116-04619-4/J · 28

总序

面向高校理、工、文科大学生，由中国地质大学（北京）非物质文化遗产教育传承中心隆重推出系列艺术素质教育丛书（郭宪主编），包括《中国剪纸艺术欣赏与实践》（郭宪编著）、《中国山水画心法技法与实践》（郭宪编著）、《中国书法艺术欣赏与实践》（王鼎编著）、《中国通史与传统艺术》（纪念编著）、《中国民间美术解读》（姜哲编著）、《大学电影艺术欣赏》（阙建华编著）、《新派武侠小说研究》（李玉萍编著）等。这套丛书的内容涵盖广泛，包括传统与现代、大众民间艺术和文人艺术等等。是本校十年来陆续开设的艺术素质教育公选课程，每门课仅需32学时，便可使学生从一无所知变成艺术领域的实践者和思考者；不要轻视这短短30余学时，它可能会使人的一生出现许多令人惊奇的改变。学生感慨地说：“如果不选修这些课程，我们也许永远不会知道自己还有艺术方面的才能。”可以说，艺术素质教育不仅提高了大学生的人文素养，也增强了他们的自信心。

全球经济日趋一体化，而文化却应该趋向多元化发展。一百年前，我们生活在充满了琴棋书画、诗词歌赋、剪纸刺绣、雕梁画栋等等浪漫的人文艺术氛围中，这是华夏五千年文化的积淀。百年时光荏苒，历经沧桑的我们回首往昔，那些似乎已成为历史。但是，她永远不会消亡，她被封存在我们的民族基因中，只要被开启，就会喷薄而出、重放异彩。

文化与科学不同。科学日新月异，越新越好；而文化则如陈年美酒，历久弥香。有科学知识更要有文化意识。

我们不仅重视科学的实事求是精神和严格的逻辑推理，也重视中国人的伟大创造力，即“道生一，一生二，二生三，三生万物”的博大内涵。故此，爱因斯坦认为：真正的发明不是归纳，也不是演绎，而是自由自在地想象，创造力比知识更重要。从这个意义上说，科学与艺术二者合一，才是人类最完美的思维方式。我们所进行的艺术素质教育，不仅仅教一些技能，更注重培养和启发学生的艺术思维能力，增强创造力，在一定程度上弥补理、工、文科大学生这方面的缺憾。

大学生是未来的国家栋梁、第一生产力的代表，继承、保护、弘扬民族文化的希望在他们身上。

来开启你的传统文化基因，让她春色满园、姹紫嫣红。

让我们更加自信自强，昂首挺胸，做美丽的中国人！

编者

2005年9月10日

目 录

总 序	(3)
前 言	(7)
第一章 剪纸的起源、历史和发展	(10)
第二章 中国剪纸的吉祥寓意	(13)
(一) 象征	(13)
1. 龙; 2. 凤凰; 3. 虎; 4. 狮; 5. 麒麟; 6. 蟾蜍; 7. 万字纹;	
8. 涡状纹; 9. S纹; 10. 八结纹; 11. 方胜纹; 12. 佛手、桃子、	
石榴; 13. 松、竹、梅; 14. 四君子; 15. 四喜人; 16. 四季花	
(二) 比喻	(24)
1. 兔; 2. 牡丹; 3. 仙鹤; 4. 灵芝; 5. 蜘蛛; 6. 梅花; 7. 喜鹊;	
8. 蛇; 9. 比翼鸟; 10. 鸳鸯; 11. 白头翁; 12. 鲤鱼	
(三) 谐音	(30)
1. 羊; 2. 公鸡; 3. 花瓶、戟; 4. 磬; 5. 蝙蝠; 6. 象; 7. 鹿;	
8. 马; 9. 蜂、猴; 10. 荷、盒; 11. 鱼; 12. 笙; 13. 盔; 14. 柿子;	
15. 笔、金锭; 16. 猫、蝶	
(四) 假托	(39)
1. 双鱼; 2. 鼠; 3. 葫芦; 4. 暗八仙	
第三章 中国剪纸的应用	(43)
(一) 年节剪纸	(43)
(二) 喜庆剪纸	(67)
(三) 绣品剪纸	(74)
(四) 祝寿剪纸	(78)
(五) 其他	(86)
第四章 剪纸的表现手法和形式	(87)
(一) 剪纸的表现手法	(87)
1. 剪影法; 2. 阴剪法; 3. 阳剪法; 4. 阴阳混剪法	

(二) 剪纸的表现形式	(88)
1. 单色剪纸; 2. 衬色剪纸; 3. 点色剪纸; 4. 斗色剪纸; 5. 彩色拼贴剪纸; 6. 勾画剪纸; 7. 折叠剪纸; 8. 冒剪剪纸	
第五章 剪刻纸制作步骤	(90)
(一) 材料与工具	(90)
1. 纸; 2. 剪刀; 3. 刻刀; 4. 刻盘; 5. 粉袋; 6. 镊子; 7. 固体胶棒、浆糊; 8. 毛笔; 9. 颜料	
(二) 剪纸镂空方法	(92)
1. 折剪镂空法; 2. 排剪镂空法; 3. 不规则形镂空法; 4. 阴剪镂空法	
(三) 折叠剪纸方法与步骤	(93)
1. 直立对称式; 2. 二方连续式; 3. 四次对称式; 4. 八次对称式; 5. 十六次对称式; 6. 角花式; 7. 五次对称式; 8. 十次对称式; 9. 六次对称式; 10. 十二次对称式	
(四) 起稿与剪制	(96)
(五) 刻纸制作步骤	(98)
1. 叠纸; 2. 闷压; 3. 刻镂(执刀、走刀、开片法、针刺法); 4. 揭离; 5. 修整; 6. 粘贴	
(六) 彩色贴纸制作步骤	(99)
1. 剪影; 2. 衬色; 3. 堆色	
第六章 剪纸设计	(100)
(一) 造型的基本形态	(100)
(二) 剪纸设计	(102)
1. 传统设计方法(求全法、套剪法、移花接木法、吻合法、叠加法、变通法); 2. 现代设计方法(符号、格架、组合构成); 3. 年节喜庆挂笺设计; 4. 剪纸设计的万花筒效应; 5. 剪纸创作思维方法	

第七章 课堂练习集锦	(108)
(一) 凤凰	(108)
(二) 喜鹊	(112)
(三) 龙	(113)
(四) 蝙蝠	(117)
(五) 鱼	(120)
(六) 鸳鸯	(124)
(七) 其他	(127)
第八章 大学生剪纸创作欣赏	(129)
(一) 港澳回归	(129)
(二) 龙耀中华	(131)
(三) 新北京 新奥运	(138)
(四) 世纪环保	(144)
(五) 龙腾入世	(156)
(六) 中国地质大学五十周年校庆	(157)
(七) 世界和平	(158)
(八) 抗击非典	(160)
(九) 自由题材	(163)
中国地质大学剪纸艺术教育相关记事	(186)
郭宪教学示范作品图录	(188)
学生作品图录	(190)
后记	(192)

前言

中国剪纸是民族文化遗产中的重要组成部分,她属于镂空艺术的一种。附着于纸上就产生了剪纸,中国是世界上第一个发明纸的国家,因此,开人类剪纸艺术之先河。

中国剪纸是大众文化、民间艺术,具有原发性、广泛性,是诸艺术种类中土壤最为丰沃的一种,因为镂空艺术语言产生于文字发明之前,其流传靠的是口传心授,因此保留了更多的本民族文化中的古老元素,集中体现了中华民族最基本的审美观念和生活情趣,具有极强的审美价值及特殊的精神价值,与主流文化相辅相成。

(一) 中国剪纸

世界各地都有剪纸艺术,唯独中国剪纸与众不同。一般来说,西方剪纸尚未脱离写实的范畴,较少寓意成分,“一就是一,二就是二”;而中国剪纸是一种建立在现实基础上、又超越客观现实且能无限演绎的艺术,如老子所说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”这是中国剪纸之独特价值所在。它有一整套独立的艺术语言与方法,从而使它与其他艺术相区别,归纳起来有三点:

1. 剪纸是意象表现的艺术

中国剪纸运用大量的比喻、象征、谐音、假托等类似文学寓意的手法随心所欲地构成一种需以心来直接意会默契的意象空间,譬如蝙蝠落在花瓶上,花瓶与蝙蝠之间并不存在内在或逻辑的联系,但瓶与“平”、蝠与“福”谐音,加上比喻富贵的牡丹和下方的金锭、如意这几个形象,组合在一起,就构成“平生富贵 必定如意”的主题(图0-1)。这种将表面看来毫无内在联系的物体通过寓意组合形成全新意境的手法,就叫做意象表现。诸如此类的表现,在中国传统剪纸中俯拾皆是。

2. 剪纸是心象造型的艺术

在造型上,中国传统民间剪纸不必遵循焦点透视法则,不需要写生,不追求比例、结构是否准确,即学习剪纸者无须具备任何美术基础。因为,剪纸形象既非写实亦非抽象,而是将万物通过人的心灵概括再经由心中影像随意创造的全新艺术形象。每个人只要会画方,会画圆,会写S、2、3、6、9,就可以画任何物体。据科学家统计,人在世界上基因重复的概率是三百亿分之一,几乎等于零,在概率等于零的情况下,信息量趋于最大。正因为每个人在世界上所具有的独一无二性,因此,每个人都是无限大的信息载体,剪纸形象也就因人而异,仁者见仁,智者见智,绝无雷同。

图 0-1 平生富贵 必定如意

在剪纸中，最简单的方法就是先剪出物体的剪影，然后在剪影中随意镂空，心里怎么想，手就怎么剪，随手而剪，随意而生，即使剪错也无妨，将错就错，随机应变。一位民间剪纸艺术家说得好：“花是用心草，怎么剪就怎么好，剪朵花，配只鸟，添枝加叶，全靠心巧。”

3. 剪纸是吉祥的艺术

我们中国人凡事喜欢讨个口彩，图个吉利，如“恭喜发财”、“万事如意”等等。传统剪纸将这些吉语表现得淋漓尽致，充分寄托了人们的美好情感。在剪纸中，找不到任何伤感与颓丧，而是充满了对自然、对生命、对世间一切美好事物的歌颂与追求，可谓图必有意，意必吉祥。那是一种积极向上的心理调适、是充满希望的自强呼唤、是永不言败的民族精神的载体。

正因为这种意象的表现手法、心象的造型特点和吉祥的主题，才使得中国剪纸艺术源远流长、历久不衰、万紫千红、绚丽多姿、享誉海内外。在黄河流域、

长城内外、大江南北,剪纸带有浓郁的乡土气息遍及千家万户,一把剪子,几张纸就可以令人乐此不疲,丰富亿万人的精神生活。

(二) 剪纸教育与传承

2002年,教育部副部长章新胜在中国高等院校首届非物质文化遗产教育教学研讨会上指示:“我们希望各高校都积极参与到非物质文化遗产的传承与保护事业中,发挥大学在国家文化遗产保护中的信息职能、人才培养职能和重要的文化创新作用,尤其要关注大学在文化领域内服务于社会的重要职能。”

剪纸艺术自1995年走入中国地质大学至今,立足于理、工、文科大学生艺术教育,教授累计两千余学生。2001年该课程成为学院路教学共同体校际公选课程之一。2001年6月举办了以“新北京新奥运”为主题的首次校际大学生剪纸艺术展览,北京市教育台做了专题报道,并精选十七幅剪纸装裱镜框赠送北京市申奥委员会。除此而外,该课程还以“世纪环保”、“龙腾入世”、“世界和平”、“抗击非典”等为创作主题,产生了大量的优秀学生作品。2002年,国家领导人李岚清和原教育部长陈至立视察中国地质大学(北京)时,专门参观了“剪纸艺术”课程汇报展,李岚清同志指示:高校教育应在“科学与艺术,逻辑与灵感”二者结合方面多作尝试和探索。2003年1月,现教育部长周济在视察中国地质大学(北京)时,也参观了该展览。2003年11月,在中国地质大学(北京)学术交流中心举办“大学生剪纸艺术回顾展(1997-2003)”。实践证明,利用普通高校丰厚的人力物力资源大力发展剪纸艺术教育,不但是拯救民族文化遗产的需要,也是快速提高普通大学生艺术素质的最好途径。同时,来自各地的大学生对民族本土文化的深入理解认知认同,对于保护传承民族文化有着不可估量的作用。

本书是我校十年剪纸教学的总汇,包括部分大学生剪纸作品和课堂习作,当代大学生思维活跃、目光清新、富有激情,善于化腐朽为神奇,他们的作品关注社会热点,虽显稚嫩但充满朝气。他们本着立足传统、推陈出新的路子,用传统语言演绎现代题材。

那些学剪纸的学生是快乐的,当他们剪出自己生平第一张小小的蝴蝶时,自信心、自豪感就会油然而生,成就感亦随着教学的进程与日俱增,普通大学生通过艺术的潜移默化增强了创造性、建设性、开拓性,这种自我超越的快乐体验将会伴随学生终生,对学生心理健康、人格完善有很大帮助。

作为高校剪纸艺术教育的尝试,本书抛砖引玉,希望更多的教育界同行多提宝贵意见,使民族艺术发扬光大、后继有人。

随着历史的进程,许多民族的、传统的东西被渐渐淡化、湮没了。然而,真正文明的标志应是保护弘扬传统文化和发展现代文明齐头并进,相得益彰。

愿这棵古老的艺术之树枝繁叶茂,常绿常新。

第一章

剪纸的起源、历史和发展

剪纸是镂空艺术的一种,镂空艺术产生于新石器时代人类萌发最初的美感意识之时,最早附着于兽皮、树皮树叶、陶制品。据考证,从商代始(约前16世纪—前11世纪)就有人用金银箔、皮革或丝帛进行镂空刻花制作装饰品。西汉时,人们用麻纤维造纸,传说汉武帝的宠妃李氏去世后,汉武帝思念过度,寝食不安,于是请术士用麻纸剪了李妃的影像为其招魂,这大概是最早的剪纸。105年,蔡伦改进前人的经验发明造纸术,随着造纸的推广普及,这种镂花形式找到了更易制作的材料,从而诞生了剪纸艺术,并将镂空艺术发展到淋漓尽致。

但由于剪纸不易保存,我们今天能见到的古代作品可谓凤毛麟角,寥寥无几。1959~1966年期间,在新疆古丝绸之路附近的阿斯塔那古墓群中曾陆续出土了五幅剪纸:

对马团花:以土黄色纸剪成,为六次对称式团花,六对两两相背的马绕成圆形,外廓作排齿状。其年代在541年之后(图1-1)。与对马团花同出一墓的还有以蓝色纸剪成的八次对称式团花,外廓作排齿状。

对猴团花:以土黄色纸剪成,为八次对称式团花,共有八对猴子绕成圆形,猴子两两顾盼,中间垂以桃枝。有墓志同时出土,其年代为551年(图1-2)。

忍冬纹团花与菊花形团花:均为土黄色麻纸剪成。年代为567年。

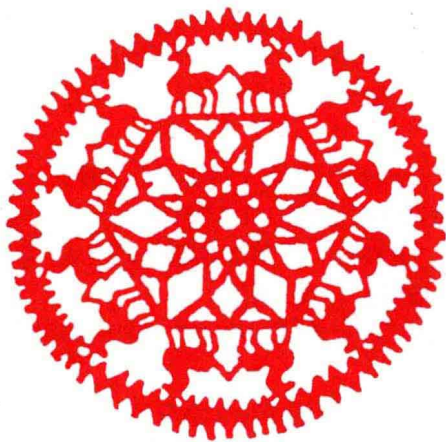

图 1-1 对马团花

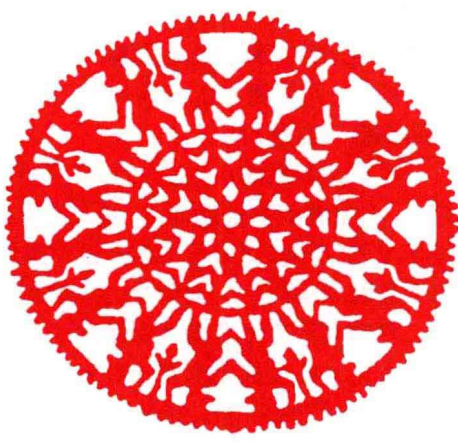

图 1-2 对猴团花

日本正仓院,收藏两枚唐代华胜,据日本齐衡三年(856年)《杂财物实录》载:“人胜二枚……天平宝字元年闰八月二十四日献物”,日本天平宝字元年为唐代至德二年(757年)。其中一枚为罗地金箔字,上剪祝颂吉语:“令节佳辰”,并饰以红绿罗的花叶,中心是一儿童在竹林下戏犬。

①《东方朔传·岁时节》:“天地初开,一日鸡,二日狗,三日猪,四日羊,五日牛,六日马,七日人,八日谷。其日晴所主之物盛,阴则灾。”八日中,尤以人日为重,又称“人胜节”。

20世纪60年代在新疆出土的文物中，还有一件唐代的人胜剪纸，七个女子人形排列成行，此胜用于围饰发髻(图1-3)。

唐宋时期，流行“镂金作胜”的风俗。“胜”，就是用纸或金银箔、丝帛剪刻

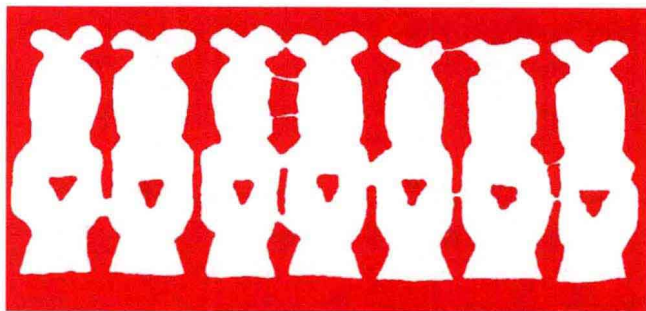

图1-3 人胜（唐朝）

而成的花样，剪成套方几何形者，称为“方胜”；剪成花草形者，称为“华胜”；剪成人形者，就称之为“人胜”。南朝梁宗懔在《荆楚岁时记》中载：“正月七日为人日^①，以七种菜为羹；剪彩为人，或镂金箔为人，以贴屏风，亦戴之于头鬓；又造华胜以相遗。”

唐代大诗人杜甫以《人日》为题作诗：“此日此时人共得，一谈一笑俗相看。尊前柏叶休随酒，胜里金花巧耐寒。”另一位唐代著名诗人李商隐也作有《人日》诗，诗中说：“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风。”唐代李远《剪彩》诗写道：“剪彩赠相亲，银钗缀凤真。双双御绶鸟，两两度桥人。叶逐金刀出，花随玉指新。愿君千万岁，无处不逢春。”宋代女词人李清照在一首《菩萨蛮》中写道：“烛底凤钗明，钗头人胜轻。”

有一种鸟因头顶长有金黄色大羽冠很像插着一枝幡胜，而被命名为戴胜鸟，韦应物《听莺曲》中“伯劳飞过声局促，戴胜下时桑田绿”，“胜”成为春归大地的象征。

当时，还流行着一种用双丝绢帛剪成的小幡，叫做春幡，或称幡胜、春胜，在立春那天，作为节日礼物，或簪于头上，或挂在柳枝上，亦或贴于屏风。李商隐在《骄儿诗》中写道：“请爷书春胜，春胜宜春日。”意为骄儿袁师在立春之日请父亲在剪彩制成的春幡上书写“宜春”二字。

因为立春之日为春天的首日，象征万物复苏欣欣向荣，所以唐宋时期，人日剪彩这一民俗活动渐渐集中到立春这天，人们剪制各种幡胜、春幡、春燕、春蝶等等，作为节日礼物。皇帝也在这一天接见群臣，并分别赐以金银幡胜或者罗幡胜。

在宋代，随着经济文化的繁荣发展，许多工艺美术应运而生，并出现了专业剪纸名家。周密《志雅堂杂钞》载：当时京城汴梁“向旧天都街，有剪诸色花样者，极精妙，随所欲而成。又中瓦有余敬之者，每剪诸家书字皆专门。其后，忽有少年能于袖中剪字及花朵之类。更精于二人，于是独擅一时之誉。”宋代陈元靓《岁时广记》载：“元旦^①以鸦青纸或青绢剪四十九幡，围一大幡，或以家长年龄载之，或贴于门楣。”

^① 元旦：古代农历正月初一，又称元旦、元朔、元春、元子、元祚、元辰、元会、正日、正旦、开元等。采用公历纪元后，改称春节，公历一月一日定为元旦。

《严州建德县志》载：“林文耀，字纲斋，幼即工书，中年失明，乃剪纸为字，势飞动若龙蛇，点画不差毫发。室人装潢成轴，……人称之为‘林剪’。”

《保定府志》载：“张蔡公之女，有巧思，与人接谈，袖中细剪春花秋菊、细草垂杨，罔不入神；其剪制香奁，绝巧夺目，得之者珍藏焉。”

清代陈云伯《画林新咏》说：“剪画，南宋时有人能于袖中剪字，与古人名迹无异。近年扬州包钧最工此，尤之山水、人物、花鸟、草虫，无不入妙。”并有诗曰：“剪画聪明胜剪书，飞翔花鸟泳游鱼；任他二月春风好，剪出垂杨恐不如。”

清康熙时，有位宫廷画家邹元斗，画有一幅祝福新年伊始的风俗画《岁朝图轴》，画的上端绘有垂挂着的五枚彩色剪纸“门笺”。门笺的形式即是由春幡演变而来。

明清人的笔记和地方志中也有记载剪纸名家的。如《苏州府志》载：“赵萼，嘉靖中制夹纱灯，以宣纸刻成花竹禽鸟之状，随其浓淡晕色，溶蜡涂染，用轻绡夹之。映日则光明莹彻，芬菲翔舞，恍在轻烟之中，与真者莫辨。”

在清代，因满族人有剪纸的习俗，致使剪纸进入宫廷。在坤宁宫皇帝大婚的洞房，墙壁按满族习俗裱纸，四角贴着黑色的双喜字剪纸，顶棚中心贴着龙凤团花的黑色剪纸；在宫殿两旁的过道壁上也贴有角花。据说有人用纸剪成有鹿、鹤、松的“六合春”图案，加以彩绘，贴于朝服上，连西太后都以为是绣出来的。

剪纸艺术发展到现代，更是百花齐放、百家争鸣，如河北蔚县，山东烟台、高密，陕西的定边、靖边、吴堡、榆林、宜川、米脂、延安、凤翔、富平、三原、旬邑，山西的浮山，江苏的南京、扬州、金坛，浙江的金华、邛县，安徽的阜阳，福建的泉州，广东的佛山、潮州，湖北的武汉、鄂州、孝感，湖南的麻阳、泸溪，黑龙江的海伦，吉林的通化、扶余、前郭旗，少数民族聚集的云南、贵州等地都是著名的剪纸之乡。

如今，剪纸的天地更为广阔了，她不仅活跃在庄户人家的小院，更走入大、中、小学课堂，走向世界，走入现代设计的广阔天地，在产品包装、商标标志、广告、招贴、室内装潢、服装设计、书籍装帧、邮票设计、报刊题花、连环画、舞台美术、动画、影视等各个方面都有她的倩影。可以说剪纸艺术自诞生以来，就没有中断过，她流传面之广、数量之大、样式之多、基础之深比任何一种艺术都更加突出。在各种民俗活动中，她无时不在、无处不有，附丽于生活，充实着生活，以她特有的方式默默地唤起人们对生命的追求，对生活的信念，对国富民康的企盼；她将人们平凡的生活点缀得如此瑰丽多姿，充分寄托和体现了我们中华民族对真善美的追求和向往；她为满足人们更高的社会性需要而存在，并成为一种民族精神的载体，成为全人类的文化财富与艺术瑰宝。

第二章

中国剪纸的吉祥寓意

传统中国剪纸常借象征、比喻、谐音、假托等寓意手法来表现其吉祥的主题，常用的有以下几类。

(一) 象 征

1. 龙

龙是中国古代至尊的神物，起源于华夏图腾，故为中华民族的象征。

《本草纲目》中描述龙“背有八十一鳞具九九阳数，口旁有须髯，颌下有明珠，喉下有逆鳞，头上有博山”。民间画工称龙有九似：头似驼、角似鹿、眼似金鱼、胡似人须、身似蟒、鳞似鲤、爪似鹰、掌似虎、尾似牛。其动势为三波九折，呈“S”状（图2-1）。宋代董羽《画龙辑议》曰：画龙“贵乎血目生威，朱须激发，波滔汹涌，若奋风云，鳞甲藏烟，鬚鬣肘毛，爪牙伏利，蜿蜒升降，……”。

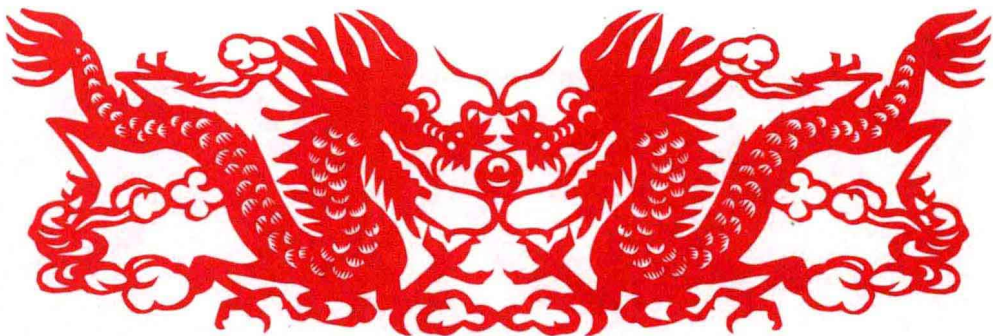

图2-1 二龙戏珠

《说文》曰：龙“能幽能明，能细能巨，能短能长”，能“兴云雨，利万物”，“注雨以济苍生”。

相传龙珠为兴云布雨之神物，二龙争戏时，龙涎四溢，从而天降甘霖，利化万物，天施地生，春满人间。

在封建社会里，君权神授，龙是天子皇权的象征，而在民间，由于龙属九九纯阳之体，故多用来象征男性。

2. 凤凰

《山海经·南山经》曰：凤凰，其状如鸡，五采而文，为羽中最美者。其尾羽飘转舒卷，多作三、五羽，呈雉翎状或孔雀翎状，造型极富浪漫色彩。

《山海经·大荒西经》中讲此鸟有三名：“一曰凰鸟，一曰鸾鸟，一曰凤鸟。”雄性为凤，雌性为凰，鸾为青色的凤鸟。该鸟雌雄同飞，相和而鸣，故有“凤凰于飞”、“鸾凤和鸣”、“凤戏牡丹”等，此类题材多比喻婚姻美满、祥和如意。

《禽经》：鸾，因“首翼赤而曰丹凤”，又说：丹山有彩凤，故曰丹凤。相传该鸟不死，老则自焚，从火中再生，因其有崇尚光明的品质，也叫做太阳鸟、火之精。《诗·大雅·卷阿》：“凤凰鸣矣，于彼高岗；梧桐生矣，于彼朝阳。”朱善曰：“凤凰者，贤才之喻；朝阳者，明时之喻。”故凤凰、牡丹、太阳构成“丹凤朝阳”，象征盛世逢明主，贤才逢良时（图2-2）。《说文》曰：“凤，神鸟也……见则天下安宁。”

《宋书·符瑞志》曰：凤“食有节，饮有仪，往有文，来有嘉，游必择地，饮不妄下。”能“究万物，通天祉，象百状，达王道，率五音，成九德，备文武，正下国”。此鸟有仪有德，飞时百鸟相随，鼓乐齐鸣。故旧时将皇后比喻凤。

在民间，凤多用来象征女性，与象征男性的龙共舞（图2-3）。

图2-2 凤翔天下

《史记》：“四海之内感戴舜功，兴九韶之乐而凤凰翔天下。”图中仙女乃尧帝之女娥皇、女英，为舜帝之二妃。

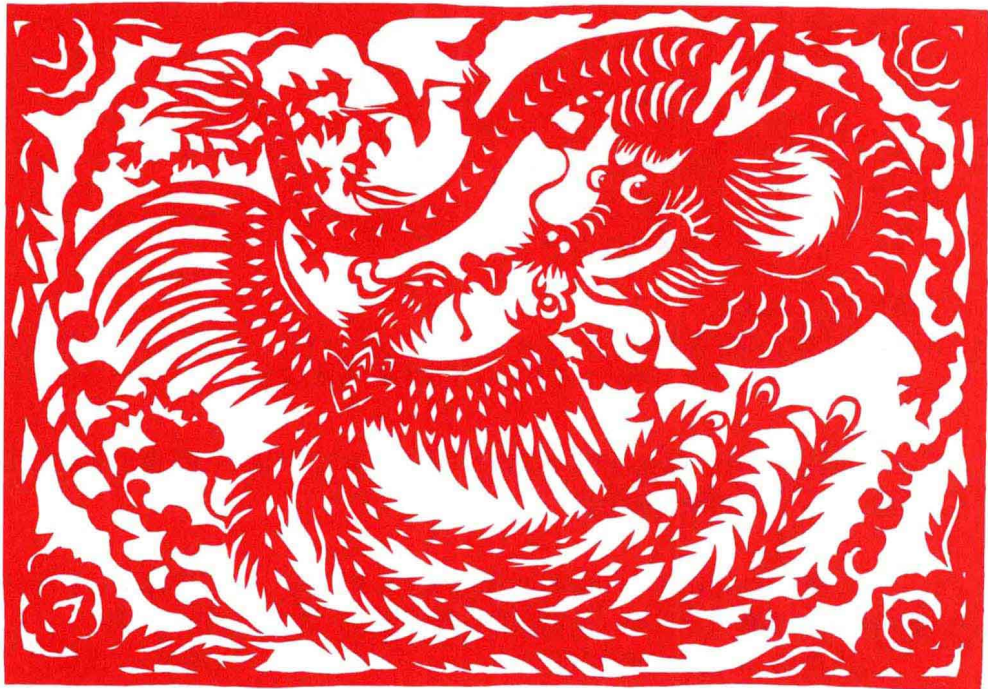

图2-3 龙凤呈祥

“龙凤呈祥”中，龙翔凤舞，相互呼应，回首顾盼，象征龙凤相配，故多用于结婚喜庆，寓意婚姻美满，夫唱妇随，和睦安康，幸福吉祥。

3. 虎

《风俗通义》曰：“虎者，阳物，百兽之长也。能执搏铄锐，噬食鬼魅。”虎有王者风范，是力量的象征。因此，民间常以虎做装饰纹样，以避鬼驱凶（图2-4）。

图2-4 神虎镇宅

二虎神威赫赫，将五毒邪祟镇之门外。葫芦为民间祈求子孙绵延的吉物，故葫芦内的宅第因有二虎护持而步步高升，且葫芦枝繁叶茂，绵绵长长，衍生不断，寓意家宅永固，万代昌盛。

4. 狮子

狮子有“百兽之王”之称，是权力与威严的象征，可镇百兽，故民间常以石狮做镇门护宅之物(图2-5)。

图2-5 双狮戏球

双狮寓意太师、少师(古代官名)，双狮戏球象征高官厚禄代代相传。

此外，双狮谐音“事事”，绣球的结构若金钱相叠，绣球滚动，二狮争戏，寓意财源滚滚，事事吉祥。

5. 麒麟

《礼·礼运》曰：“麟、凤、龟、龙，谓之四灵。”麒麟与龙凤同为传说中的吉祥动物，因其“不履生虫，不折生草”而被称为仁兽。

雄性为麒，雌性为麟。其状鹿身、牛尾、独角、龙首、马足，身有鳞甲(图2-6)。

6. 蟾蜍

古人认为蟾蜍可以毒攻毒，避五种兵器，助长生、主富贵。三足蟾则为神物(图2-7)，南朝任昉《述异记》曰：“古谓蟾三足，窟月而居，为仙虫。”因此，“冰蟾”、“玉蟾”皆指月亮，如“玉蟾珠露两清秋”(《万首唐人绝句》二十七卷第627页)。