

THE GRAND SIGHT OF CHINA AUSPICIOUS PICTURE

中国 吉祥图像 大观

修订本

左汉中 编著

湖南美术出版社

左汉中 编著

中国吉祥

图像大观

湖南美术出版社

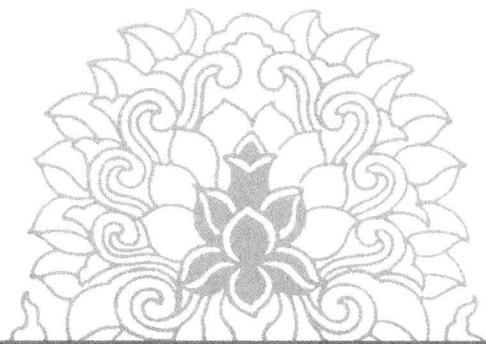
图书在版编目(CIP)数据

中国吉祥图像大观/左汉中编著. —长沙: 湖南美术出版社, 1998 (2009.10重印)

ISBN 978-7-5356-1029-4

I. 中… II. 左… III. 民俗学—图案—中国
IV. J522

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第150966号

中国吉祥图像大观

编 著 左汉中

资料整理 蔡玲英 杜 超 肖 雯

责任编辑 范 琳

整体设计 许 柳

责任校对 伍 兰

出版发行 湖南美术出版社
长沙市东二环一段622号

经 销 湖南省新华书店

制 版 嘉伟文化
JARLV CULTURE

印 刷 长沙湘诚印刷有限公司
长沙市开福区伍家岭新码头95号

版 次 1998年6月第1版
2009年10月第2版第4次印刷

开 本 889×1194 1/16

印 张 29.25

印 数 9001—12000

书 号 ISBN 978-7-5356-1029-4

定 价 58.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

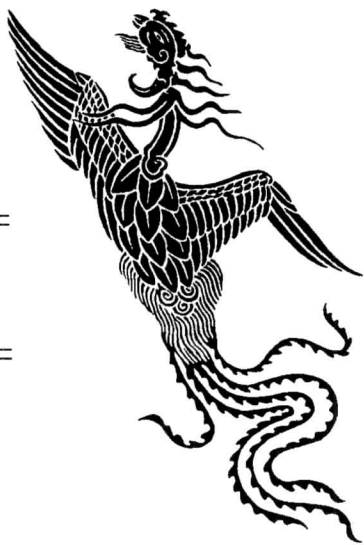
邮购联系：0731-84787105 邮编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，
请与印刷厂联系调换。

目 录

吉祥如意——人类的第一个祝福（代序）

.....2

中国吉祥图像论

绪 论5

一、吉祥图像——人类希望的灵光6

二、吉祥图像——代代相传的护符11

三、吉祥图像——万灵万应的法宝22

四、吉祥图像——永不消逝的幻影29

结 语38

注 释38

图版一

吉祥动物40

吉祥植物140

吉祥人物165

吉祥神190

吉祥文字231

吉祥纹样257

吉祥符号310

吉祥组合图像353

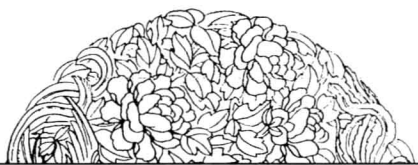
图版二

吉祥图像的当代运用.....446

参考书目.....462

后 记.....463

修订后记.....464

吉祥如意——人类的第一个祝福（代序）

在有些少数民族地区，小儿呱呱落地，母亲给他的第一个祝福，就是在他的肚脐上画一个太阳光斑，祝愿普照大地的太阳赐福小儿：吉祥如意，茁壮成长！

这种风俗，早在人类的童年时代就已出现。我在研究中国原始文化的时候发现：原始人类同样是用太阳光斑来为他们群体的生活表示祝福的。你看那原始民族遗下的宁夏贺兰山贺兰口岩刻上，太阳与马之间有一条相连的光芒；西藏阿里岩刻中，太阳的四周画满了牲口和鱼类；新疆库鲁克山岩刻中，太阳与持弓的人同在。显然这些都是在祝愿太阳赐福：保佑他们的马群繁殖丰茂，渔猎时能够满载而归。

在农耕社会里，太阳纹同样是农耕民族祝福农作物丰收的吉祥符号。距今九千年前的湖南彭头山农耕遗址中，就出现了太阳纹符号和“日华纹”、“月光纹”等图像符号。距今八千年左右，太阳纹几乎已传遍了中国大地。随后，太阳纹家族兴旺发达起来，形形色色的花木瓜果、鸟兽虫鱼纹纷纷加入了太阳纹家族，日中鸟、日中兽、日中鱼虫、月中蟾蜍等纹样，也陆续出现，大大丰富了吉祥符号的内涵。在中原，距今八千年左右的老官台文化，不仅有单一的太阳纹，还出现了簇拥着花果谷实的太阳纹。距今七千多年前的湖南黔阳高庙、长沙大塘等遗址中，出现了太阳纹、鸟纹和太阳四周簇拥着鸾鸟的同心圆图像，形成了中国早期的“鸾凤文化”。

随着人类文化的不断进步，吉祥图像的纹样越来越多，除了太阳纹家族之外，各种吉祥图像

也纷纷出现。距今六千九百年前的浙江河姆渡文化中，除了传统的“太阳鸟纹”（鸾鸟、丹凤或朱雀）之外，还增加了猪、羊、蚕虫、嘉禾、万年青、火焰等吉祥图像。从此以后，中国的吉祥图像更是五彩纷呈，一代胜过一代。到现在，吉祥图像之多，简直无法统计了。

有了近万年历史的中国“太阳纹”，不但为中华民族文化奠定了基础，还通过帕米尔高原流传到了西方，并影响了在七千五百年前形成的两河流域苏美尔人的“太阳纹”和在两千多年前形成的印度佛教的“万字纹”。似乎可以这样说：中国的吉祥图像也是全人类的共同财富，它与世界上的许多民族纹样一道，共同缔造了世界的民俗文化。

从人类童年时的吉祥图像到今天令人眼花缭乱的吉祥图像，记录了人类战胜自然的艰苦历程，坚定了人类面向未来的信心与决心，每一次美好的祝愿，都是人类向未来世界的一次挑战，每一个新的吉祥图像，都是人类走向未来世界的一个坚实的脚印。而今天，吉祥物仍在各种群众场合备受欢迎，成了人类对和平发展的衷心祝愿，成了人类团结进步、创造美好未来的共同象征。

要是有人能将中国的吉祥图像作一次系统的搜集整理，出版成册，让人们鸟瞰它的全貌该多好！我正在这样想的时候，在海内外很有影响的湖南民间艺术研究家左汉中先生带着他的新著《中国吉祥图像大观》来到寒舍，要求我为他的新著提些意见，并为它的出版写个序言。

我翻开了他的大著，一股清新之气扑面而来！这一类书籍我见过不少，但有好些都是材料的堆积，缺乏系统也缺乏理论，只能给人以美的享受，却无法使人了解到它博大精深的文化内涵，无法从中吸取它的精神力量去再创未来。而左君的大作，却上下古今，纵横驰骋，古俗与今俗对照，宏观与微观纷呈，放眼古今，着眼未来，熔高雅与通俗于一炉，集系统性与理论性于一体，爱好艺术的可以从中学习借鉴和得到启发，爱好历史的可以从中看到中国人踏着吉祥之花走来的历程，一般读者也可从中学到许多书本上得不到的知识，得到美的享受，无论从哪个方面来说都是一部难得的好书。这部书使我大开眼界，也为中国吉祥图像能遇如此知音而额手称庆。我那“中国民间艺术研究乏人”的感叹也就成为多余的了。

中国民间艺术与民俗学有着先天性的情结，它本来就是中国民俗的产物，因此，研究中国的民间艺术而不研究中国民俗，研究民间艺术只着眼于它的外形审美而不着眼于它深层次的文化内涵，就像只注重一个姑娘的外表美而不注重她的心灵美一样，都是不可能达到美学的至善境界的。我过去在这一方面也有过许多失误，例如：大家熟知的“太极图”，我曾经认为它是“阴阳鱼”图案，但经过我对古今吉祥物的仔细比较后发现，说它是“阴阳鱼”无考古根据。根据考古发现，它的原始形态并非鱼形，而是“太阳鸟”吉祥图像在演变过程中产生的抽象鸟形符号。如果我们说它是鱼，就远离了我们传统的“龙凤文

化”系统，只好再去寻觅新的“鱼文化”系统了，我们传统的“龙凤文化”也要改名为“龙鱼文化”了。又如大家所熟知的商周青铜爵上的两根立柱，过去我误信它是防止饮酒过量的节酒之物，只从它的实用功能方面去探讨，却忽视了对它文化属性的探讨，结果毫无收获。对它造型的演变过程进行对比后，发现它是祭神时必须建树的那两根“祭阳神柱”（图腾柱），仍是对太阳崇拜所产生的吉祥符号在神秘文化中的运用，这与防止人喝醉的节酒功能毫不相干。因此，我们在吉祥物的研究上若不仔细从文化属性上进行探讨，我们的学术研究就会变得杂乱无章，往往会差之毫厘，失之千里。

由于中国的民俗学在极左路线的干扰下起步较晚，有许多做学术研究的对民俗学还比较生疏，将民俗学运用到学术领域中去的人还不太多，做出成绩来的更少。而左汉中君敢于“乘骐驎以驰骋兮，来吾导夫先路”，实在是难能可贵的。我在左君的新著中不但看到了新一代的民俗学者的崛起，也看到了中国民俗学的希望，于是欣然提笔，为之作序。

我衷心地祝愿：左君的《吉祥图像研究》，能够给中国的民间艺术研究领域带来吉祥，希望这部书能成为民间艺术研究与民俗学相结合的一块里程碑，能够把对中国的民间传统艺术的研究推向一个崭新的领域，能够使中国民间艺术的研究绽开出更加美丽的花朵。

林河

1996年11月11日

中国吉祥图像论

绪论

这个世界的确在日新月异地变幻得令人莫测，当你试图认真地寻觅原先身边比较熟悉的东西时，它竟然会在无声无息之中悄然离去。此刻，你方才明白人们的观念正在发生着异乎寻常的变化，甚至一些曾经被奉为经典并为之顶礼膜拜的信仰之类，也渐渐为人冷落。于是，有人惊叹“这世道变化快”！哦，时光如大江东去般一往无前、滔滔不息，“无可奈何花落去”，这是历史发展的必然规律。

然而，人世间也有奔涌千年的沧海，照彻古今的明月，四季华茂的常青树，永久流淌的不老泉水。自这个地球上有了人类以来，人类就开始了为之生存的搏杀。处于蒙昧时期的原始先民，在他们还没有认清这个世界时，便有了希冀温饱的本能渴求和张扬生命的孜孜信念。尽管他们对这光怪离奇的大千世界百思不得其解，却可以在劳动生产的实践中，逐渐萌发出本能的快感和朦胧的美意识。他们仰观天象，俯察大地，无法将真情实感诉诸文字，便有了一幅幅神奇而神秘的图画。他们通过对大自然的观察与体验，始创出水波纹、云纹与花叶纹，进而产生了鸟兽鱼虫的简化变形纹，最后出现了人面纹、舞蹈纹，直接将人类生活也纳入了图纹之中。到了阶级社会时期，像青铜器上带有神秘色彩的饕餮纹和玉器上富于想象的龙凤纹，有些出自于原始部落之图腾，有些发源于神话传说与祭祀。随着道教的兴起和佛教的引入，五行八卦、蔓叶莲台，泛滥一时。而历代文人之雅兴，则青睐于琴棋书画和梅兰竹菊。之后，奇花名草，异兽珍禽，往往被赋予福禄寿喜之含义。在宫廷、园林、石窟、寺庙和民居，均给予这些图案与纹样以充分演变发展的广阔天地。至于在民间，尤其是各个少数民族地区，那富有浓郁乡情和蕴蓄深刻含义的图案纹样，被应用于巫术信仰、岁时节令、人生礼仪、服饰居住、文艺游戏等各项民俗活动中，见之于剪纸、木版画、刺绣、挑花、印染、织锦、木雕、石刻、纸扎、棕编等等，展现出一个五光十色、多彩多姿的艺术世界。

古往今来，中国劳动人民以超人的勤劳与智慧，创造出难以数计的民族图案纹样，这些作品或匠心独运，构思巧妙；或形象生动，精美绝伦；或脍炙人口，家喻户晓。诸如动物纹样中的龙、凤、麒麟、狮、虎、龟、鹿，植物纹样中的松、竹、梅、兰、菊、牡丹、莲花，人物纹样中的门神、钟馗、寿星、和合二圣、刘海、麻姑、八仙，符号纹样中的万字、如意、盘长、方胜、双钱、八宝、九章，文字纹样中的福、禄、寿、喜、大吉、黄金万两、招财进宝，图像纹样中的一团和气、二龙戏珠、三阳开泰、四季平安、五福拱寿、六合同春、八仙庆寿……不难看出，这些纹样图像始终贯穿着一条主线，即人类对美好与希望的憧憬，对吉祥与幸福的渴求。人们不论自己地位贵贱或处境优劣，总是希冀一生平安，合家喜庆，四季富足，颐年长寿。

这些纹样图像发源于远古洪荒年代，它是人类希望的灵光；这些纹样图像历经千百年的演变、发展、更新与创造，它是代代相传的护身符；这些纹样图像应用于人们的衣、食、住、行，它是万灵万应的法宝；这些纹样图像越过历史的长河走进了当代生活，它是永不消逝的幻影。

一、吉祥图像——人类希望的灵光

“吉祥”二字，自古就被认为是福瑞喜庆、诸事顺利的词语。这两字始见于我国战国时庄周所著之《庄子》一书，其中有“虚室生白，吉祥止止”一句。据唐朝成玄英注疏说：“吉者福善之事，祥者嘉庆之征。”将福善之事、嘉庆之征绘制成图画，俗称“瑞应图”或“吉祥画”。^①据研究家考证，确切意义的吉祥画是在汉代开始出现的。但是，从人类创造出艺术图纹开始，就有了“吉祥画”的雏形。例如原始岩画中的“狩猎图”、“舞蹈图”，原始岩画与彩陶中的“太阳神”、“人面鱼纹”图腾，以及原始彩陶与雕刻中的“鱼纹”、“蛙纹”、“羊纹”、“螺旋纹”、“回纹”、“勾连纹”、“旋涡纹”、“卐字纹”等等，其中有的图纹透过巫术与宗教的外衣，闪烁着人类童年时期生存与奋斗的希望之光；有的图纹本来就是中国吉祥图案的早期原形，随着历史发展的不断演变和创造，形成了精美绝伦、享誉世界的东方艺术珍品。

在人类历史上，当原始农业还没有得到充分发展以前，狩猎曾是人们生产和生活的最重要活动。这种狩猎的经济意义，不仅给人类的生活带来了实际的内容，而且给人类的生存带来了物质基础，同时也为人类自身的进化与文明的跨越创造了条件。在我国北方岩画艺术图纹中，狩猎是比较重要的一种题材。在内蒙古阴山地区，甘肃黑山、宁夏贺兰山、新疆阿尔泰山地区，不仅有一人持弓而猎的独猎者，而且还有双人猎以及众多人参加的群猎与围猎。在狩猎图形中，无

论是独猎、群猎还是围猎的场景，岩画的创造者们都精心设计构思了狩猎中最惊心动魄的情景。表现独猎时，创作者们都选择了张弓搭箭，甚至在一箭即发的那一瞬间情景。而在群猎和围猎的表现中，创作者选择的则主要是一种场面大、气氛浓的场景，画面中，往往夸大被围猎的动物造型，缩小围猎者，采取以小衬大的处理手法，有力地突出了狩猎中的艰难险阻。^②

（图1—图3）岩画研究者发现大量的原始岩画作于不易观赏甚至很危险的地方，有的是在旧画面上重叠作画，而附近适宜作画的地方却没有画。这只能解释为作画是一种巫术行为。原始人以为通过这种描绘施行巫术魔法，那些陡峭的险境被人认为更宜于发挥巫术的功能。许多狩猎题材的岩画，画作落于陷阱或身中数箭的野鹿等动物，原始人认为这样能产生祈祷的效应，以便借用巫术的力量来保佑狩猎的成功。更富浪漫色彩的是阴山岩画中的那幅《猎羊图》（图4），作画的主人将画中的羊角任意拉长，并绕成一个封闭式的圆圈，宛若作茧自缚似的将羊身体围在其中，成了猎人的弓矢之的。而另一幅《射猎图》（图5）则将猎人拉弓的那支箭头任意地拉长直刺到一个大动物身上，这不是一个普通的箭头，它形象不过地再现了一个饥肠辘辘者对猎物期待与渴求所做出的投射。这一幅充满巫术意味的狩猎图纹，生动地反映了原始先民对征服自然力量的企求与渴望。图形中触动视觉的造型折射出他们坚定自信、乐观向上的精神，颇具艺术感染力。

图1—3 各类岩画都表现了原始先民从事狩猎业的真实写照。

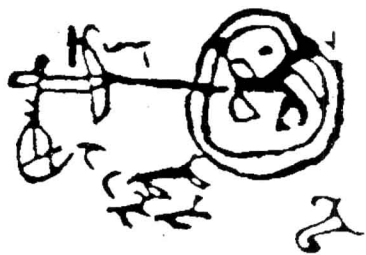

图4 阴山岩画《猎羊图》企图借用巫术力量来获取猎物。

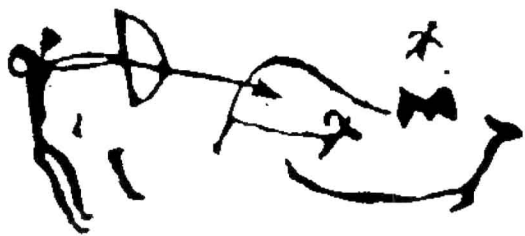

图5 阴山岩画《射猎图》同样反映出原始人祈望狩猎成功的巫术心理。

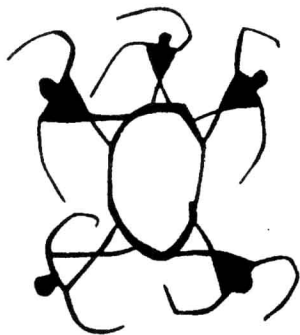

图6 云南沧源岩画《圆舞图》表现了原始人祭祀太阳的舞蹈。

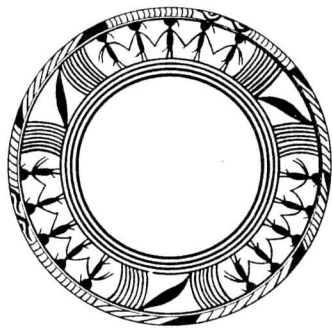

图7 青海大通上出土的舞蹈纹彩陶盆应是我国最早的吉祥绘画之一。

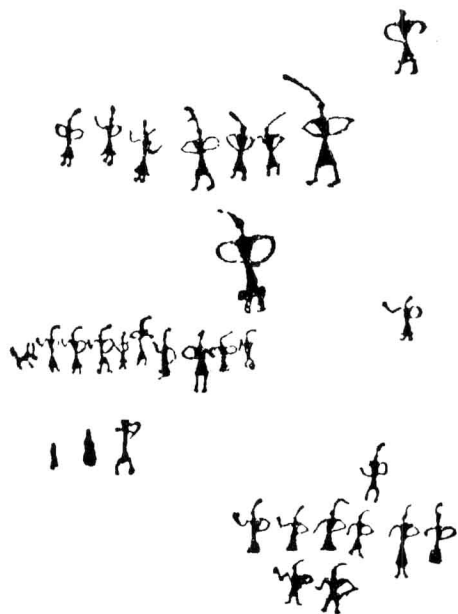

图8 甘肃兰山岩画《舞蹈图》与彩陶盆上的舞蹈可谓异曲同工。

图9 广西左江岩画“庆功舞”，也是我国最早的吉祥画之一。

舞蹈在原始艺术中不仅具有巫术礼仪和宗教意味，而且更重要的是反映了原始舞蹈的风姿，反映出当时的文化意识形态。“狩猎民族的跳舞，概为集团跳舞……跳舞者完全沉醉于统一社会状态之中，好像一个有机体的感觉与活动。”^③新石器时代的云南沧源岩画《圆舞图》又称《太阳祭舞》，图中五人围绕着一个圆形，挥舞着各自的手臂在翩翩起舞，那画面的节奏与韵律感，令人为之惊叹（图6）。在此，不禁让人联想到青海大通上孙家寨出土的仰韶文化彩陶“舞蹈纹盆”（图7）。彩陶盆上的舞蹈形式与岩画图纹中的舞蹈形式十分相似，这既非偶然，亦非巧合，而恰恰说明远古文化传播的“同一性”。这种集体舞蹈图纹在广西、甘肃等地的岩画中也有大量发现（图8）。从舞蹈内容上分析，有娱神舞、喜庆舞、狩猎舞等等。其中喜庆舞中表现祈求战争胜利的“庆功舞”较多，如广西左江山岩画中的欢庆战争胜利的“庆功舞”，构图宏大，人物众多，气氛热烈，有着很强的感染力。（图9）如果说《射猎图》只是从人物心理上反映原始人类坚定、乐观、向上的精神取向的话，那么《舞蹈图》则在形式上表现了原始人类在劳动和战争后所获得的欢乐与快感。从某种意义上说，它应该我国最早的反映劳动人民真实生活的“吉祥画”。

原始人类在对大自然的崇拜中，以对日、月、星辰的崇拜为主，原始岩画最早做下了形象的记录。岩画又以对太阳的描绘为最多。面对自然界的山崩地裂、雷鸣电闪、莽莽荒原、丛丛密林，原始先民感到极其恐惧与困

图10 云南沧海岩画中的持弓箭的人反映了对太阳神的崇拜。

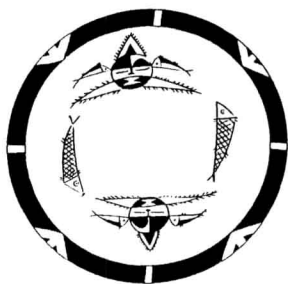

图11 西安半坡和临潼姜寨的彩陶盆内的人面鱼纹有鱼图腾崇拜的痕迹。

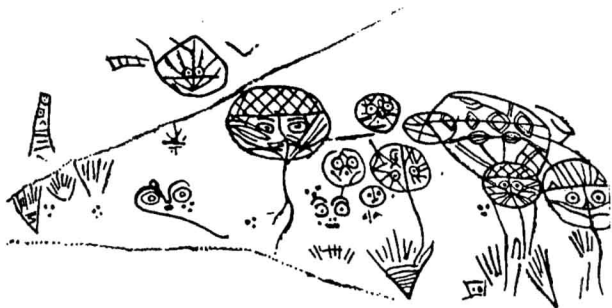

图12 连云港将军岩的《稷神崇拜图》明显地具有植物图腾的内涵。

惑，他们依靠简单的工具辛勤劳作，日出而作，日落而息，直观地感觉到太阳普照大地，给万物以生机，于是把它奉为主宰万物的神灵。我国云南的许多岩画点都刻有太阳的图像，左江岩画也有光芒四射的太阳，沧源岩画在所绘的太阳中还站立着一个人，手持极像弓箭的器物，而双足却站立于太阳的圈外。（图10）关于太阳神崇拜的文化遗迹，不仅在我国各地区的岩画中屡见不鲜，而且在我国各文化区和其他艺术形式中也有出现，说明了原始先民心理相通之处。

图腾崇拜是在自然崇拜的基础上发展起来的，它与母系氏族是同时发生的，并且随着氏族的发展而发展。西安半坡和临潼姜寨出土的彩陶盆中，有一种人面鱼纹（图11），在圆形的人面上，在耳、嘴的两侧，绘出鱼纹或简化鱼纹；其旁，再以较写意的笔法画出大鱼纹或网纹。多数研究者认为这种人面鱼纹与原始崇拜有关，即推测半坡氏族可能认为他们的祖先是鱼，或是长着人头的鱼，于是将鱼当做图腾来崇拜。在黄河流域的甘肃、陕西等地的原始文化遗迹中，不仅有鱼纹，还有蛙纹、蛇纹、鸟纹等，都能依稀可寻远古图腾崇拜的踪影。

1997年11月，我国连云港将军岩发现的岩画《稷神崇拜图》，图中以人面与农作物图纹为主，还有鸟兽、星云及各种符号。国内学者对它的内涵看法不一致，但多数认为它明显地具有对植物图腾崇拜的内涵。在这组岩画中，首次出现了禾苗之类的农作物图纹，共十三种之多，它反映了原始人类与农业密切的依赖关系，也表达了当时人们对生产庄稼和土地的一种崇拜意识。这是目前我国发现的唯一反映我国原始

农业部落社会生活的石刻岩画（图12）。

原始岩画中还有那么多的图腾崇拜造型，除“太阳神”外，还有“头顶动物人”、“身有饰物者”、“人兽面形”、“鱼尾人”、“特殊人面纹”等等，连同新石器时代的“石棚”、“怪兽”、“文身陶塑”、鸟身或兽身等雕刻和彩陶纹等，是原始拜物教思想（天、地、岁时、环境）和图腾观念（氏族祖先）产生的基础。在中国，灵魂不灭及其干预人事，给人带来吉凶休咎的观念最迟在旧石器时代便已产生，而且新石器时期出现的这一系列图腾崇拜造型及图纹明显地寄托着原始先民避凶趋吉、追求吉庆平安的愿望。应该说，它们就是中国最早出现的吉祥符号。

原始彩陶工艺是新石器时代最突出、最丰富的美术创造，绚丽多姿的彩陶纹饰是中华民族的祖先幼年时期贡献给历史文化宝库的一颗明珠。彩陶纹饰的主要艺术特色是题材广泛、形态多样、结构严谨、规律性强、描绘生动、色泽厚重。就纹饰素材而言，以植物、动物及几何纹为多见，如花纹、叶纹、水纹、贝纹、云纹、网纹、编织纹、鱼纹、鸟纹、鹿纹、蛙纹、日月纹以及各种形态的几何纹等等，它足以说明先民通过对自然界的细致观察，从生活中捕捉生动形象，运用娴熟的技艺再现于器物之上，从而达到质朴、厚重、绚丽的艺术效果。这些纹饰大多反映出先民们对生活的热爱和对美的追求，富有浓厚的吉祥意味。也有不少纹样本来就是吉祥纹样的雏形，经过历史的不断演变和创造，逐步完善为地道的吉祥纹样。较为典型的有：

鱼纹。在出土的仰韶文化彩陶中鱼纹有多种形

象，有张口露齿的鱼纹，有闭嘴瞪目的鱼纹；有单体鱼，也有双体鱼和三体鱼（图13）；还有人面与鱼组合的复合人面鱼纹等等。它是原始先民们渔猎生活的写照。后世发展有鱼鸟纹、鱼戏莲纹、连年有余纹等，或借喻鱼多子的习性反映对生命、生殖的崇拜与信仰；或借“鱼”与“余”谐音，表达出对丰收与富足的希冀与渴求。

蛙纹。在彩陶器皿上，不仅有简练的整只蛙作纹饰，而且还可看到蛙之意象美的造型，如用蛙之四肢反复重叠组合成适合纹样或连续纹样。从构成形式来看，主要由垂直线和折线组成，即使是抽象的随意的折线组成，也可看出蛙之肢节的形象，这种介于两者之间的意象构成，更增强了它的艺术表现力（图14）。蛙为多子动物，蛙形与人形又颇相似，还有“蛙”与“娲”、“娃”谐音的缘故，人们便将“蛙”与传说中抟土造人的女娲以及生活中活泼有生气的娃娃联系在一起，赋予了生殖的含义和天真孩童的生气、喜气与情趣。

鸟纹。庙底沟和仰韶彩陶器上均有鸟纹，一般都采用剪影式表现手法，抓住鸟的特征，以形写神。鸟纹形态各异，如长颈短颈，长尾短尾，静止观望或展翅欲飞，均有生动表现。民俗研究家认为，彩陶中的鸟纹皆为凤鸟纹的雏形，较为典型的是庙底沟彩陶中

的踞鸟造型，被认定为太阳与鸟的复合造型，与远古神话中的玄鸟同出一辙。（图15）直到河姆渡出土的象牙雕刻中的双凤朝阳纹出现后（图16），方令人确信凤鸟纹的真切诞生。到汉代，凤鸟以四灵中的朱雀出现，便逐步奠定了凤鸟在华夏民族的重要地位，然后就有了由凤鸟充当主角而演绎的一段又一段吉祥而美好的故事。

鹿纹、羊纹。原始彩陶中动物纹样最常见的除上述几种外，还有鹿纹、羊纹与狗纹等，从这些欢蹦跳跃的小鹿纹、悠闲漫步的山羊纹和两耳竖立注视前方的狗纹来看，足可证明先民们对生活的洞察力和对物象的表现力已经具有相当的水平。也许他们在诸多的动物中发现了鹿的憨厚、羊的温驯，进而将它们形象表现在自己日常生活的器物上。这样一来，在后世的民间出现的“鹿鹤同春”纹和“三羊（阳）开泰”纹便可寻觅其渊源。你看，从西安半坡出土的彩陶盆中的“四鹿纹”（图17）不是可以找到吉祥鹿纹的影子吗？

旋纹。有回旋纹、螺旋纹、回涡纹等形式，在马家窑出土的彩陶纹饰中多见。它反映出原始先民的生活与江河、湖海密切相连。他们通过对急流旋涡的观察，产生了与之相对应的图纹，有“回涡形”、“S形”、“连续形”（图18）等多种。甘肃榆中马家窑出土的“回涡纹”彩陶盆，采用回旋的结构，产生以

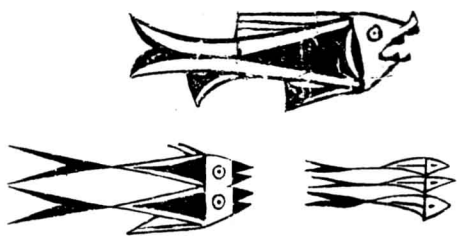

图13 仰韶文化彩陶中的各种鱼纹造型。

图14 彩陶中的蛙纹历代以来都被赋予了生殖的含义。

图15 庙底沟彩陶中的踞鸟形象应是我国最早出现的凤鸟纹。

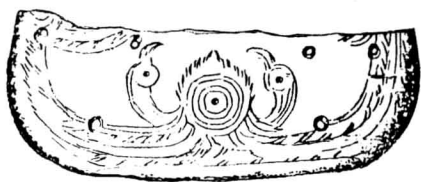

图16 河姆渡象牙雕刻中的双凤朝阳纹对后世吉祥纹样产生深刻的影响。

图17 彩陶中生气勃勃的“四鹿纹”。

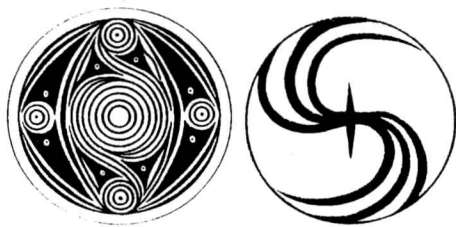

图18 彩陶中的回涡纹到S形纹，反映出从水波纹到太极纹的形成。

圆为中心的向心力，这种图案形式与后世的蟠龙纹、蛇纹一脉相承。甘肃兰州出土的羽状旋纹彩钵，是“S”形构成的图纹，最早出现在彩陶纹轮上，当陶轮旋转起来时，只见“S”形互相追逐，旋转运动，生生不息。这种“S”形旋纹与蕴涵阴阳万物的“太极图纹”如出一辙。而甘肃兰州西峡坡出土的内外彩旋纹彩陶盆，则是一幅典型的被近代称之为“喜相逢”的图纹（图19）。彩陶盆中的图纹，如一对凤鸟，巧妙地互相对置在一个圆形中，舒展自如，相反相成，产生一种极其协调又互相对立的旋律感。这种格式在民间“喜相逢”图纹中广为应用，深受人民大众喜爱。

回纹。即指纹，是雷纹的雏形。先民们在制作陶器时，从手指印在陶罐上得到启示，将指纹原纹简化放大而形成一种程式化的图纹。郭沫若曾解释道：“雷纹者，余意盖脱胎于指纹。古者陶器以手制，其上多印有指纹，其后仿刻之而成雷纹也。”在出土的陶器上，表现形式有圆形回纹，也有方形回纹，还有单线和双线勾通的回纹等。^④（图20）因为回纹有永久连续不断头的吉祥意义，故此在民间被长期应用于各种手工艺品中，成为最普及的吉祥纹样之一。

“卐”形纹。“卐”形纹始见于马家窑文化彩陶纹饰，如青海民和出土的“卐”形波折纹彩陶壶，青海都乐出土的“卐”形斜方格纹彩陶罐，上面均有清晰整齐的“卐”形纹（图21）。当然在原始艺术中，“卐”字纹很难表达出确切意义。据传“卐”字是梵文，在唐武则天长寿二年采用为汉字（读“万”），有吉祥万福之意；在佛经中，“卐”后传写作“万”。^⑤在民间美术作品中，有卐字锦、长脚卐字、卐字流水等图纹，含有富贵不断头之意义。

原始彩陶中还有许许多多精美的纹饰，如反映自然现象的星体纹、水波纹、火焰纹，表现动物的蜥蜴纹、海贝纹、水虫纹，表现植物的花朵纹、叶子纹，与先民劳动生产有关的编织纹、网纹、绳纹以及各类抽象几何纹等，与前面提到的纹饰一道，形成了作为艺术起源的原始工艺美术的图案系列。它们如诗歌般精练而有韵律，如神话般优美而富于幻想，它给人以纯朴的美、自然的美、意象的美、浪漫的美。这些优美别致、丰富多彩、富有生命活力的纹饰为此后世代流传的吉祥图像奠定了丰厚的基础。

图19 兰州西峡坡的彩旋纹陶盆，是后世“喜相逢”吉祥纹的雏形，下为近代印染双凤纹。

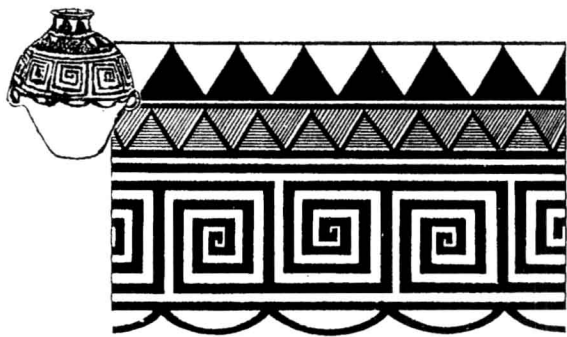

图20 马家窑文化回纹彩陶壶及其展开图案。

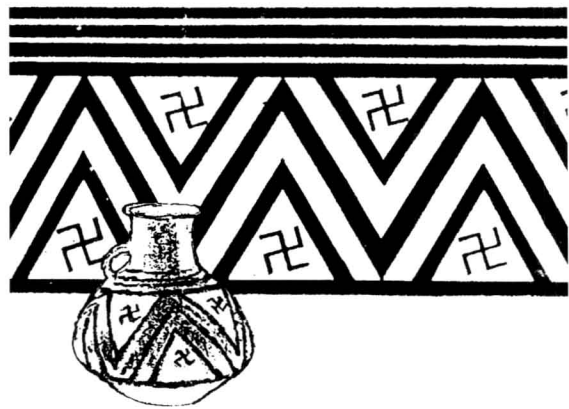

图21 马家窑文化“卐”形纹彩陶壶及其展开图案。

二、吉祥图像——代代相传的护符

早在原始社会时期，先民们出于原始拜物教思想和图腾崇拜观念，在自己的雕刻和绘画作品中，虔诚地寄托着避凶趋吉、追求平安幸福的愿望，创建出我国最早的一批吉祥图画与符号。华夏民族形成后，龙凤图腾崇拜使龙凤成了中国古人心目中共同的监护神和防御者，并被视为最崇拜与尊贵的男性和女性的象征。尧舜时代，中国先民崇拜天文，视山河为神灵，人们为此而进行了各种祈求保佑、消灾降福、庇护生产和生活顺利进行的祭祀活动。为表虔诚，人们必沐浴正装，并将象征吉祥的日、月、星辰（取意三者照临）、山（取意稳重）、龙（取意应变）、华虫（取意文丽）、宗彝（取意忠孝）、藻（取意洁净）、火（取意光明）、粉米（取意滋养）、黼（取意决断）、黻（取意明辨）等纹样绣于帝王公卿的冕服（祭祀用的礼服）或朝服上，称之为“十二章纹”（图22）。这种帝王专用的“十二章纹”世代相传，一直传到清代最后一个皇帝。

商周奴隶社会，自然崇拜继续发展，人们笃信万物互通，诸事交感，吉凶有兆，祸福有征，进入了一个每事必卜，借巫覡之口，灼甲骨之痕而知天意、吉凶的时代。其时，原始的图腾观念被神化，并把对祖先的崇敬、礼奉发展为祖先崇拜，产生了祖灵信仰和极端迷信的鬼神观念，宗教意识日浓。^⑥商周青铜器、玉器上开始盛行饕餮、龙、凤、虎、夔、象、鱼、鸟、龟等纹样。随着生产力的发展、阶级的产生、奴隶主统治的建立，社稷定期举行的祭祀活动已不仅是人们对自然神、祖灵的敬畏和崇拜的仪式，更是统治者宣威的一种重要形式。基于生活需要的吉祥图纹打上了阶级的烙印，有了较为直接的政教目的。其时，通过建筑物、青铜器、玉石、服饰等，施以龙、凤、象、鹿、龟、蛙等善灵纹样，寄意吉祥、美好，藉以祈福；施之以饕餮、肥遗、夔、鸱等恶灵纹样，寄意鉴戒、诅咒，藉以镇邪，进而使天、地、人崇拜和善恶吉凶观念广为传播。^⑦（图23）

饕餮纹产生于商代早期，流行于商代中、晚期和西周早期，是当时青铜器的主要纹饰。《吕氏春秋先识览》记载：“用鼎著饕餮，有首无身，食人未咽，害及其身。”饕餮传说是一种贪食的凶兽，由于它充满着神怪凶恶的气氛，表现出恐怖与狰狞，因此用以象征奴隶主统治的权威和残暴。另有一种解释则是传说饕餮象征战神，可以压邪避恶。古代兵器钺上就常用饕餮纹饰之。古代作战有文身文面或戴假面具的实情，主要用作护身，而且还可以显示其勇猛善战。《龙马河图》中记载：“蚩尤兄弟八十一人。并兽身人语，铜头铁额。”可能是以凶像企图恐吓对方以利取胜的缘故。^⑧

到了西周，殷商的“残民事神”思想为“敬天保民”思想所取代，反映在青铜器纹饰上，饕餮纹逐渐减少，

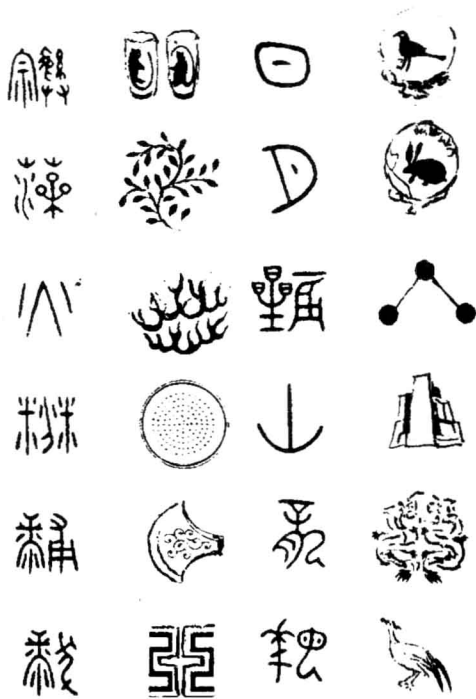

图22 据说，用于帝王礼服的“十二章纹”最早始于尧舜时代。

图23 盛行于商代的青铜饕餮纹打上了奴隶主统治的烙印，也有着辟邪镇恶的作用。

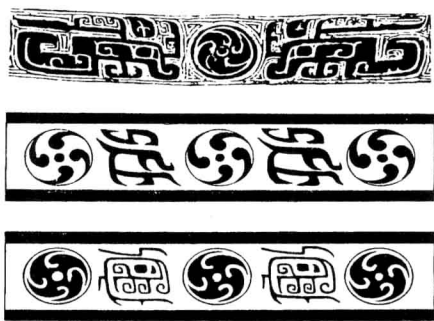

图24 青铜器上的夔龙纹，其格局已具有后世吉祥纹“二龙戏珠”的雏形。

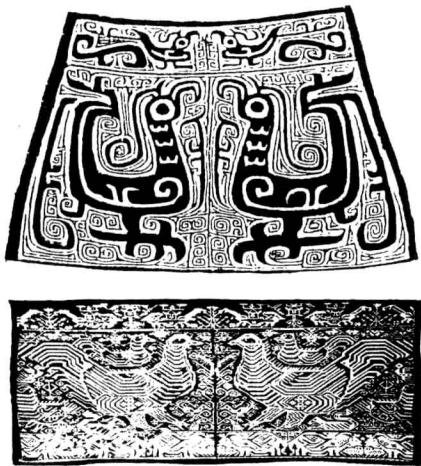

图25 西周中期青铜上的双凤纹，其布局与后世中国南方瑶族挑花裙纹样布局相似。

图26 湖南醴陵出土的西周青铜象尊，是我国图案造型中出现最早的大形套小形的造型方法。

图27 这种“形中套形”的艺术手法为后世民间艺术所应用，此为湖南瑶族挑花裙上的虎纹。

被夔龙纹和夔凤纹所替代。

夔龙纹：据考证，中华民族自伏羲、神农氏直至黄帝、尧、舜、禹都是以龙为图腾，夔龙纹为西周青铜器和玉器的主要纹饰之一。《山海经》记载：“身苍龙，一只角为夔。”指一只角的小龙，多见于青铜器上带状龙纹样。如西周早期青铜鼎及殷簋上的装饰有带状龙纹，或以两龙纹相对，中间置一旋转状火轮纹；或以龙纹与火轮纹作二方连续纹，其格局颇似后世出现的“二龙戏珠”纹样（图24）。

夔凤纹：多见于西周前期，形似长尾禽鸟，姿态优美且带有神秘色彩。为适应铸造工艺的特点，均采用侧面造型，夸张鸟的尾部，次之是嘴与爪。其造型有多种变化，但都为适应特定装饰部位而精心设计，形象表现得神气十足。其中西周中期青铜父庚觥的腹部有对凤纹，其造型和布局与现在湖南瑶族挑花裙纹样相似。（图25）

在其他青铜、玉器装饰纹样中，出现了较多的祥瑞动物造型，如青铜器中的象、蛙、龟纹，玉器中的鱼、鹤、牛、兔、马、鹰、蝉、鸂鶒纹；其造型无论是写实还是夸张，都可称精美、生动。其中有湖南醴陵出土的西周青铜象尊（图26），象通身套有饕餮、虎、夔龙和凤纹，这是我国图案造型中出现最早的“大形套小形”的造型方法，这种“形中套形”的艺术手法在后世民间刺绣、挑花、木版画、剪纸中广为应用（图27）。还有商代青铜器上的龟纹和蛙纹，商代后期玉器中的鹿纹、兔纹、鸽纹和蝉纹等（图28），都对后来民间吉祥动物的造型产生了深刻的影响。

商周青铜装饰纹样最常见的有弦纹、乳丁纹、云雷纹、勾连雷纹、环带纹、重环纹、四瓣花纹、鳞纹、窃曲纹、圈带纹和回形纹等，其中不少为后来的吉祥纹样打下了基础，如乳丁式雷纹图案，实际上是吉祥纹样中的连珠纹和回纹的组合（图29）。商周时代的工艺技术革新促使图案纹样的创新，其丰富的想象和创造精神为其后卓越的秦汉艺术开拓了新的天地。

秦汉以来，卜筮继续存在，为帝王歌功颂德的祯祥、瑞应之说日多，尤其是汉代建立了以“天人感应”之说为中心的封建神学

图28 商代青铜器上的龟纹和商代后期玉器中的鹿纹。

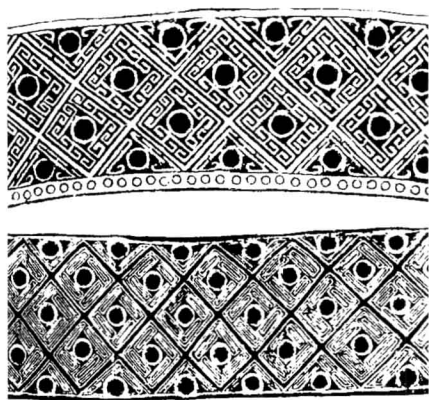

图29 商代后期青铜器上乳丁式雷纹图案，实际上在吉祥纹样中是回纹和连珠纹的组合。

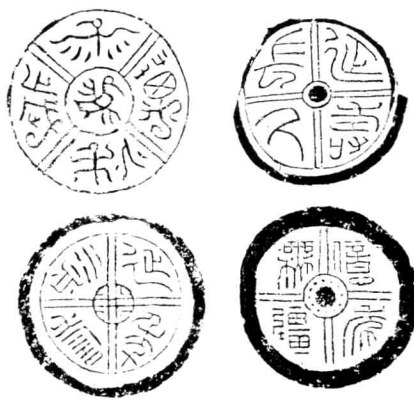

图30 汉代瓦当，依次镌刻的吉祥祝福语为：千秋万岁、延寿长久、延年益寿、亿年无疆。

图31 南阳吉祥汉画中出现的打鬼头目方相氏。

图32 南阳吉祥汉画中的白虎、铺首衔环，铺首（兽头）系“饕餮”演变而来。

图33 南阳汉画像石墓门上有一对驱鬼辟邪的武士神荼、郁垒。

体系。谶策图纬、预卜吉凶的纬学的盛行，使祥瑞应之说弥漫于整个社会，并开始确立天、地、文表（人）、草木、鸟兽、山陵、渊泉、八方等包揽万物的吉祥象征体系。^⑨

自秦汉始，中国的建筑、雕塑、绘画以及各类民间艺术中开始产生了确切意义的吉祥图纹。具有吉祥美好意蕴的秦汉瓦当文便可见一斑。如秦代瓦当文有“与天无极”、“延年”、“永受嘉福”、“兰池宫当”、“卫”等，汉代瓦当文有“千秋长安”、“延寿长久”、“亿年无疆”、“百万石仓”、“千秋万岁”、“延年益寿”、“高安万世”、“永春无疆”、“万物咸成”、“宜富当贵”、“长生未央”

等，真切地表达了中国古人对美好生活的向往和对生命长久的追求。（图30）

秦汉时期厚葬之风极为盛行，尤以墓室雕刻最为宏伟。汉代画像石刻、砖刻中有一系列“吉利”、“祥瑞”、“辟邪”的题材。仅以河南南阳吉祥汉画为例，可举：

方相氏：南阳吉祥汉画中常见有似人似熊的形象，即打鬼头目方相氏（图31）。《周礼·夏官·方相氏》云：“掌蒙熊皮，黄金四目，玄衣朱裳，执戈扬盾，帅百隶而时傩，以索室驱疫，大丧先柩。”其驱鬼辟邪的职责已十分明了。

白虎、铺首衔环：南阳汉画像石墓门上多刻白虎、铺首衔环（图32）。其白虎斑纹清晰，昂首张口，弓背翘尾，下刻铺首衔环。白虎为四神之一，在汉代不仅代表西方方位，而且还是驱邪的门神。铺首衔环是门扉上的兽头装饰，面目狰狞，似由商周青铜器上的“饕餮”演变而来。汉代统治阶级将铺首刻在墓门上，也就是后来兽面门环的滥觞。

神荼、郁垒：在南阳吉祥汉画石墓门上，有一对丑陋凶恶的武士分列左右（图33），以防止恶鬼进入墓内去侵扰死者，这便是神荼、郁垒。有关神荼、郁垒的传说，在东汉王充《论衡·订鬼篇》及南朝梁代宗懔《荆楚岁

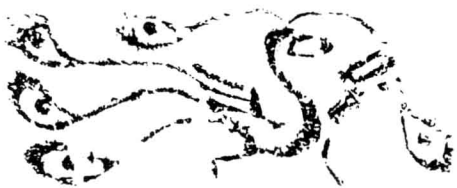

图34 南阳吉祥汉画中的凤凰（朱雀）。

图35 南阳吉祥汉画中的青龙。

图36 汉画石中的“四灵”之一——神龟（玄武）。

图37 在南阳汉画像石墓门上的麒麟造型，如獬，独角（左）。

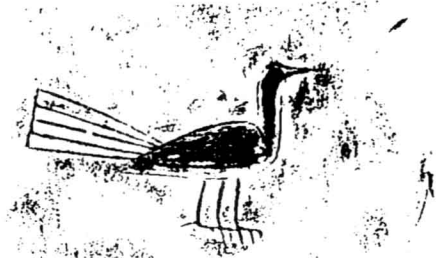

图38 汉画中立于太阳之中称“日中神禽”的三足鸟。

图39 南阳汉画像石上的生殖神——高媒。

时记》中均有记载。在这里，仍将神荼、郁垒当做驱鬼辟邪的门神，并一直延续到后代。

凤凰：即鸾鸟、朱雀。在汉画像砖石上大量出现，其口中衔玉，展翅欲翔（图34）。凤鸟在古代与龙的地位不相上下，许慎《说文》云：“凤，神鸟也。”凤自古以来称百鸟之王，是吉利、祥瑞的象征。

龙：在南阳汉画像石砖上，龙的种类主要有应龙、青龙（图35）、黄龙等。形体上有长有短，有翼或无翼，有角或无角，在性能上能乘云、能驭驾。汉高祖刘邦自称龙生，因此龙又成了王权的象征。汉画像砖中有“二龙串璧”图纹，将龙瑞与玉瑞巧妙结合，更加丰富了龙的祥瑞含义。

神龟：又称“玄武”，与前面提到的龙（青龙）、凤（朱雀）、白虎一并称为“四灵”。在汉人的意识里，把龟看做吉祥长寿之灵物。（图36）

麒麟：在南阳出土的汉画像石墓门上有麒麟造型，其状如獬，有一角。（图37）汉人把它神化为一种瑞兽。“四灵”中再添以麒麟纹，称为“五瑞”图。

三足鸟：又称阳鸟，因在汉画中立于太阳之中称“日中神禽”（图38），也为西王母给使之鸟。在汉画中多有三足鸟列于西王母旁的画面，除了有关于天文方面的意义外，也含有长寿、祥瑞之意。

高媒：在南阳汉画像石上，其画面刻三人，左刻伏羲，右刻女娲，皆人首蛇躯，中刻一神人裸体，将伏羲、女娲挽在一起。（图39）此神人，即媒神，是古代传说中的生殖神。汉代对神极为崇拜，汉武帝得子后“立媒”作“媒祝”，由于媒神是谋合男女、繁育子女之神，所以将他和伏羲、女娲的传说融合为一体。

此外，在众多的纹样装饰中，也多含有吉祥、祥瑞、祈福之意。如鱼龙图案、鱼羊图案都寓有“吉祥有余”之意；双鹿图则寓“爵禄”之意；“二龙串璧”则寓祥瑞之意。马纹、羊纹、方格纹、回字纹、菱形纹、三角纹、云纹、水波纹等都含有吉祥之意。有的则直接用篆字刻在画像砖上，如“羊”、“太阳吉”、“千秋万岁”、“作冢长富贵”、“大富昌乐未央”等。^⑩