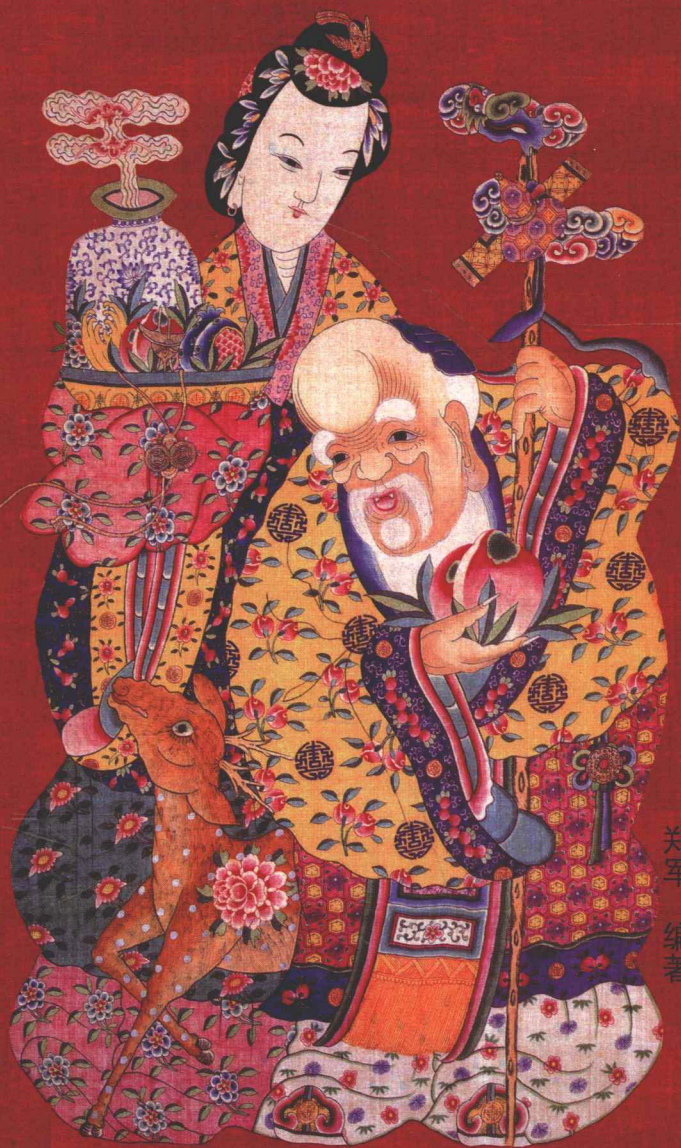

民间吉祥图案续

郑军 编著

郑军
编著

民间吉祥图案

续

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

民间吉祥图案: 续/郑军编著. 北京: 北京工艺美术出版社, 2011.8

ISBN 978-7-80526-997-9

I. ①民... II. ①郑... III. 民俗学-图案-中国-图集 IV. J522

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第242955号

出版人: 陈高潮

责任编辑: 陈朝华 吴溪

版式设计: 印华

责任印制: 宋朝晖

民间吉祥图案·续

郑军 编著

出版发行	北京工艺美术出版社
地 址	北京市东城区和平里七区16号
邮 编	100013
电 话	(010) 84255105 (总编室) (010) 84255220 (编辑部) (010) 64283671 (发行部)
传 真	(010) 64280045/84255105
网 址	www.gmcbs.cn
经 销	全国新华书店
印 刷	北京市铁成印刷厂
开 本	889毫米×1194毫米 1/32
印 张	12
版 次	2011年8月第1版
印 次	2011年8月第1次印刷
印 数	1~4000
书 号	ISBN 978-7-80526-997-9/J·897
定 价	32.00元

吉者福善之事，
祥者嘉庆之征。

在中国，吉祥图案一直伴随在人们身边，它是人类希望的灵光，穿过历史的长河，它已成为了代代相传的护符。尽管时代特点不尽相同，但人们追求幸福、平安的期盼是不会改变的。

正因为有着渴望美好生活、向往美好未来的期盼，人们将身边的梅、兰、竹、菊和花、鸟、虫、鱼等赋予了象征意义，并将龙、凤、麒麟等作为瑞兽创造了出来，并且赋予其以神力，守护人们的生活。更因为人们对幸福的渴求，希望神灵的庇护，于是又有了福星、禄星、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，其大部分是“图必有意，意必吉祥”的形式，特别是在清代最为盛行。这些吉祥图案，既注重纹样的形式美，又注重纹样的寓意美，它是中华民族热爱生活、追求美好生活的体现，也是我国优秀道德传统的反映。

《庄子·人间世》：“虚室生白，吉祥止止。”成玄英疏：“吉者，福善之事；祥者，嘉庆之征。”将福善之事、嘉庆之征绘成纹样，即为“吉祥纹样”。我们从战国时期的铜镜、秦代的瓦当、汉代的画像石画像砖、隋唐五代的雕塑石刻以及宋代的建筑彩画中，都可以看到丰富多彩的吉祥寓意图案。特别是在元代以后，含有吉祥寓意的图案在民间更为流行。

我们从清代卫杰所编的《蚕桑萃编》一书中，便可以看出当时吉祥寓意纹样的繁多：

贡货花样式：天子万年、江山万代、万胜锦、太平富贵、万寿无疆、四季丰登、子孙龙、龙凤仙根、大云龙、如意连云、朝水龙、八仙祝寿、二龙二则、八结龙云、双凤朝阳、寿山福海。

时新花样式：富贵根苗、四则龙、福寿三多、团鹤、樵松长春、闻喜庄、五子夺魁、欢天喜地、松鹤遐龄、富贵白头、大菊花、大山水、大河图、大寿考、大博古图、大八宝、大八结、花卉、草虫、羽毛、鳞介、锦文、诸般。

官服花样式：二则龙光、高升图、喜庆大来、万寿如意、挂印封侯、雨顺风调、万民安乐、忠孝友悌、百代流芳、一品当朝、喜相逢、圭文锦、奎龙图、秋春长胜、五蝠捧寿、梅兰竹菊、仙鹤蟠桃。

吏服花样式：窩兰、八吉祥、奎龙光、伞八宝、金鱼节、长胜风、三友会、秀丽美、枝子梅、万里云、水八宝、旱八宝、水八结、旱八结、花卉云、羽毛经、走兽图、佛龙图。

商服花样式：利有余庆、万字不断头、如意图、五福寿、海棠金玉、四季纯红、年年发财、顺风得云、小龙儿、富贵根雕、百子图。

衣服花样式：子孙福寿、瓜瓞绵绵、喜庆长春、六合同春、巧云鹤、金钱钵（博）古、串菊、枝枝菊、水八仙、暗八佩、福寿绵绵。

僧道服式：陀罗经、福带、唵嘛呢叭咪吽、舍利子、八吉

祥、串枝莲、佛贡碑、藏经字谱、九子莲花、富贵长春、金寿喜图、莲台上宝、喀那路带、其花在甲。

吉祥图案的题材主要是从中华民族的神话传说中取材创作而来，如龙、凤等形象；还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。这些吉祥图案是以“象征”为基本特征的，有时用这些象征的手法表达思想感情，比用直截了当的语言更能表达出含蓄、细微以及耐人寻味的意蕴。

有些吉祥图案只是一种简单的图案，只有与主图案组合在一起，才能构成更完整的寓意，否则它只是一种具有符号性质的图案。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。

通过多种图案与符号进行组合，才能组成完整明确的寓意，这种吉祥寓意图案通常是由四个字的吉祥话语来表达的。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、三阳开泰、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。

在中国文化中，数字不仅仅表示多少，同时也隐含着吉祥意义。除了人们常说的三、六、九、八等，从一到万等数字都有吉祥含义。不仅有偶数吉祥，也有奇数吉祥；有大数吉祥，也有小数吉祥；有引申义吉祥，也有谐音吉祥。老子所谓“道生一，一生二，二生三，三生万物”就是这个道理。

例如“一”表示全、满、初、同、纯、独、专、总等。《说文》：“惟初太始，道立于一，造分天地，化成万物。”吉祥图案中，常以一路平安、一帆风顺比喻人生顺利；一片冰心、一琴一鹤比喻人之清廉；一心同功、一德一心比喻同心等等。

“二”表示成对、并列等，也表示次、副、倍等。汉代刘向《说苑》：“二者，阴阳之数也。”古代以二为偶数，故属阴。《易》：“天一，地二。”在民间“二”的吉祥意义是成双成对、双喜、二龙戏珠、并蒂莲、连理枝、喜相逢、二甲传胪等，都具有美好、吉庆的含义。

“三”也有多种含义。《说文》：“三，天地人之道也。”孔子：“一贯三为王。”“三”在我国古代表示多，即三等于多，老百姓俗语“好事不过三”。在工艺美术品的造型上，三足器是最牢固的，如鼎足，即鼎之三足，“鼎足而立”就具有安定之意。在吉祥图案中，三多是多子、多福、多寿，是祝颂之词；三友指松、竹、梅，有耐寒高洁之意；三阳开泰、三元及第等也都是称颂之语。

“四”作为数词出现较晚，最早对“四”的概念，应该是由方位产生的，如四面八方、春夏秋冬四时等。在纹样上有四神，即青龙、白虎、朱雀、玄武，代表天之四灵，以正四方，即东西南北；四器，即圭、璋、璧、琮四种聘礼的玉器；四艺，即琴、棋、书、画；四君子，通常指梅、兰、竹、菊等。

“五”是将自己融入宇宙中，如东、西、南、北、中五个方位。汉代许慎《说文》则解释为：“五，五行也，从二，阴阳在天地间交午也。”以“五”组成的名词有五行、五岳、五方、五羊、五音、五色、五木、五伦、五常、五更等。吉祥图案中有五福，《尚书·洪范》：“五福：一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰攸好德，五曰考终命。”它是古代人们追求幸福生活的愿望。五毒则是由蝎子、蛇、壁虎、蜈蚣、蜘蛛五种毒虫组成，用以辟邪。

“六”是阴柔之数，为历代所尊奉，如天子之德有六守、宫殿有六门、权力有六柄、考核有六计、邦治有六职等。六艺指礼、乐、射、御、书、数；六书指象形、会意、转注、处事、假借、谐声；六体指古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、鸟虫书；六色指黄、白、赤、黑、青、杂；六形指方、圆、三角、半月、宝形、杂形；六瑞指镇圭、桓圭、信圭、躬圭、谷璧、蒲璧；六器指苍璧、黄琮、青圭、赤璋、白琥、玄璜。六与禄谐音，可以引申为高官厚禄。在吉祥图案中，六合同春是常见的题材，具有天下同春、普天同庆的愿望。

古时，以正月七日为“人日”，南北朝人宗懔《荆楚岁时记》：“正月七日为入日，以七种菜为羹，剪彩为人，或镂金薄为人，以贴屏风，亦戴之头鬓。”民间流传的优美神话“牛郎织女”，是于每年的七月七日在鹊桥相会，于是人们认为，妇女在七月七日夜晩向织女星乞求智巧，谓之“乞巧”。七星则是指北斗星，是由七颗亮星在北天排列成斗形，便于人们用以指示方向和辨别季节。

“八”是一个象征吉祥的数字，因“八”与“发”谐音，所以民间有“要想发，不离八”的俗语。我国道教中有八仙，即铁拐李、汉钟离、张果老、吕洞宾、韩湘子、何仙姑、曹国舅、蓝采和。在佛教中则有八吉祥，即法轮、法螺、宝伞、白盖、莲花、宝瓶、金鱼、盘长。八宝即珠、球、磬、云、方胜、犀角、艾叶、元宝、灵芝、书画等，可随取八种以示吉数。在几何纹样中有八达晕，即以八方形为中心向外延伸，填以各种几何纹如锁子、连钱等，取四通八达的吉祥寓意。

“九”为最大的个位奇数，代表了“长久”。《说文》：“九，阳之变也。象其屈曲究尽之形。”《吕氏春秋》：“天有九野，地有九州，土有九山，山有九塞，泽有九藪。”古代把全国分为九州，又把整个宇宙从平面、立体分为九，称为九天。在民俗中有九九重阳，有免灾呈祥的意义；在工艺方面有九鼎，象征九州；在建筑方面有九龙壁，壁身用九条龙的琉璃制品组成；作为玩具的则有九连环和九射格；在图案上有九

如，或称三多九如，表示吉庆意义。

“十”是一个代表多、全意义的数词，《说文》：“十，数之具也。一为东西，丨为南北，则四方中央备矣。”在工艺美术中有十样锦，即长安竹、天下乐、雕团、宜男、宝界地、方胜、狮团、象眼、八搭韵、铁梗衰荷等十种纹样。吉祥图案有十全十美、十年寒窗、十万八千里等。

另外，“百”作为具体数词是十的十倍，作为概数，则是多的意思。百工指各种手工业工匠的总称；百衲衣则是指僧衣，因其补缀甚多而得名；百福、百寿，是用一百个不同的福、寿字组成；百子是以一百个儿童为题材的纹样，有百子图、百子帐；百鸟朝凤是以凤为主配以百鸟，具有美好吉祥之意。

“千”也是多的意思。其中千秋指岁月长久；千金指贵重；千重指层层叠叠；千夫指众人；千金剑指名贵之剑；千金裘指珍贵的皮衣；吉祥图案有千事顺遂等等。

“万”是千的十倍，有极多、一定之意。民间常以万年青表示长青之意；万象更新、万事如意均为祝颂之词；万字流水和万字不到头则取连绵不断之意。

由于吉祥图案综合应用了民俗、历史、文化、宗教、哲学、传说等方方面面的内容，所以它的构思及表现方法也多种多样，是我国民间工艺文化的缩影。从其表现内容来看，可分为以下几类：

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、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，表现做官者，如一品当朝、连升三级、马上封侯、指日高升、太师少师、青云直上等。

其十，表示学而优者，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。

吉祥图案的表现手法也是多种多样，这是在长期的发展和

演变过程中形成的，有的是抽象意念的具象化，有的是具象事物的抽象化，其中主要有：

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，这是取其相似或相近来表示一定含义的表现方法。例如石榴表示多子，莲花表示纯洁，牡丹表示华贵等。

其二，寓意表现法。这是一种借物托意，用一种事物表示其相关意义的表现方法。例如蜘蛛表示喜庆，松鹤表示长寿，橘子表示大吉，龙凤表示吉祥等。

其三，谐音表现法。谐音是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。例如将鹰寓意为“英雄”，将鹿寓意为“禄”，将蝠寓意为“福”，将百合、柿子、如意寓意为“百事如意”，将喜鹊、梅花寓意“喜上眉梢”，将插在花瓶中的三支戟寓意为“平升三级”等。

其四，比拟表现法。这是一种利用拟人化的手法表达某种吉祥含义的表现方法。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，表号表现法。即用简略的标记或图形，表现一定的含义。如以金乌或三足乌表示太阳，以兔表示月亮，以铜钱表示富裕，以鱼表示有余，以松柏表示长寿等。

其六，文字表现法。这是一种直接用文字来表现其吉祥意

义的方法。例如黄金万两、和气满堂、福、寿、喜、吉祥等。

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，因此，民间便有“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，一律称之为“吉祥图案”。

吉祥图案的内容极广，形式也较多，从本书中所收集的一些吉祥图案，可见到部分表现手法及表现内容。吉祥图案的绝大部分具有浓厚的生活气息，所反映的是对于幸福生活和美好意愿的祈求，之所以流传、应用这么长久，说明它具有较强的艺术生命力，以及有着深厚的生活基础和群众基础，是值得我们学习和继承的。但吉祥图案中也有一部分内容是宣传封建迷信和封建统治阶级的伦理道德、忠孝节义、升官发财等，我们应作出正确的评价或加以批判和摒弃。

最后需要指出的是，吉祥观念是中国民众对生存、生活的理想追求，这种追求无时不在，它不仅贯穿于人们的生存过程，而且影响了人们对人生、自然、社会等方面的认识，并使人们抱定了积极向上的生活态度。因此，随着社会观念的不断发展变化，吉祥的内涵每朝每代都在改变，过去的吉祥图案只能反映过去的社会历史，新的吉祥图案还需要不断完善。

子鼠	一	石狮	二五
子鼠	二	骆驼	二六
丑牛	三	猫纹	二七
丑牛	四	豹纹	二八
寅虎	五	鸭纹	二九
寅虎	六	苍鹰	三〇
卯兔	七	孔雀	三一
卯兔	八	鹤鹑	三二
辰龙	九	双燕	三三
辰龙	一〇	翔凤	三四
巳蛇	一一	春蚕	三五
巳蛇	一二	蛙纹	三六
午马	一三	蛙纹	三七
午马	一四	蜻蜓	三八
未羊	一五	金鱼	三九
未羊	一六	金吾	四〇
申猴	一七	夔纹	四一
申猴	一八	鳞纹	四二
酉鸡	一九	羽翎	四三
酉鸡	二〇	日纹	四四
戌狗	二一	月纹	四五
戌狗	二二	天宫	四六
亥猪	二三	团龙	四七
亥猪	二四	坐龙	四八

盘龙	四九	黄帝	七三
翼龙	五〇	伏羲	七四
腾龙	五一	仓颉	七五
云龙	五二	木神	七六
双龙	五三	酒神	七七
九锡	五四	圈神	七八
九光	五五	路神	七九
九穗	五六	山神	八〇
磐石	五七	陶神	八一
瑞雪	五八	石神	八二
桃树	五九	妈祖	八三
花篮	六〇	龙王	八四
盖头	六一	老子	八五
旋涡	六二	孔子	八六
长城	六三	仓神	八七
藏刀	六四	非虎	八八
岩画	六五	地皇氏	八九
经幡	六六	人皇氏	九〇
符咒	六七	古文字之甲骨文	九一
仕女	六八	古文字之金文	九二
寿星	六九	古文字之篆书	九三
福神	七〇	古文字之鸟虫书	九四
财神	七一	宜男花	九五
炎帝	七二	山茶花	九六