

中华吉祥画图典

刘秋霖 刘健 沈烨 张学红 张艷艷 编著

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

ZHONGHUAJIXIANGHUATUDIAN

中华吉祥画图典

刘秋霖

刘健

沈烨

张学红

张粼粼 / 编著

百花文艺出版社
BAI HUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

中华吉祥画图典 / 刘秋霖等编著. — 天津 : 百花文艺出版社, 2012.1

ISBN 978-7-5306-5966-3

I. ①中… II. ①刘… III. ①图案—中国—图集
IV. ①J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 245969 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路 35 号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022)23332651 邮购部电话: (022)23332478

全国新华书店经销

天津新华印刷三厂印刷

※

开本 880×1230 毫米 1/32 印张 9.375 插页 2

2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

定价: 20.00 元

编者的话

已经记不清是第几次撰写关于“吉祥”图案书稿的前言了。这要从十几年前说起。那时父亲和我对民俗中带有吉祥图案的物件发生兴趣,由收集、与人交流,到最后准备集结成书,中间过程苦中有甜,收获良多。从那以后,我们出版了多本关于吉祥图案方面的书籍,也和几家出版社合作,结下了友谊。粗指算来,便有《中国吉祥纹样图典》、《中华吉祥画与传说》、《中华神仙图典》、《中华吉祥物图典》等等。今天,这本《中华吉祥画图典》再次集结成书,而且由合作多次的百花文艺出版社制版成册,心中多少存有感激和激动。出版社的领导不跟风随流,着眼我们本民族自身的艺术特色,他们的见识和胆识,让人佩服。激动之处在于,这本书稿的编纂过程,断断续续,父亲上了年纪,身体微恙,如今春花正开,气象更新,书稿也随他的健康一般,圆满丰富起来,无论怎么说,都是新春的好兆头。

说到“吉祥”,其实就是“好兆头”,生活中一举手一投足均可窥见它的踪影,唐代成玄英曾解释说:“吉者,福善之事;祥者,嘉庆之征”。吉祥一词代表着幸福、喜庆、吉利,它喻示着人们良好的祈求、美好的憧憬和善良的祝福。在中国传统文化中以吉祥为主体的诗句、对联等尤为丰富。但最为突出和使用更加广泛的还是各种绘画图案、装饰图形。

吉祥图案作为我国历史文化传统中的一种文艺表现形式,与人们的生活、习俗以及文化背景有着极为密切的关联。它的起源可以追溯

到原始社会的部落图腾以及当时一些器皿上的装饰性图案。生活在原始社会的人们,对生活和生存充满了热情,但也对自然界产生的某些现象存在着畏惧,于是出现了祭祀和卜筮。这些活动主要是占问凶吉的活动,而吉祥纹样的起源与远古先民观物取象的观察方式以及在卜筮活动中察看纹象的认识有直接关系。原始社会时期,彩陶中那些有意味的纹样已包含了一种广义的“吉祥”寓意在内,人们在陶器等物品上刻画符号和绘制纹饰,不仅是为了美观,而且是带着对兆纹吉相的信任和希冀。他们相信,由纹样装饰的器物可以表达敬意,寄托祈福的愿望。彩陶纹饰中的人面鱼纹、鱼纹、蛙纹、鸟纹等,无论是出于巫术、祭祀、图腾还是祈求多子、生殖繁衍的目的,无不体现着祈求吉祥的涵义,是渴求生活的美好最初形式。

在夏、商、周的青铜器装饰中,更广泛、更丰富的吉祥纹样大量出现了。如欢愉生动的凤鸟纹、鱼纹、夔龙纹等都蕴涵着吉祥的生命。夔龙据说是龙的初始形,《山海经·大荒东经》描写夔是:“状如牛,苍身而无角,一足,出入水则必有风雨,其光如日月,其声如雷,其名曰夔”。真正的龙的样子到秦汉时才逐渐统一固定下来,之后的各个朝代都在这个基础上不断地加減、变衍和发展。

龙有九似,为兼备各种动物之所长的异类。传说多为其能显能隐,能细能巨,能短能长。春分登天,秋分潜渊,呼风唤雨,无所不能。

似从汉高祖刘邦开始,龙就成为皇帝的专用图案。五爪的金龙或腾飞或盘绕在宫殿行苑,锦衣器皿之上。它已经由早期的部落崇拜,对自然界的祈福而转为皇权象征。与之相对应的是凤凰。凤是古人对多种鸟禽集合而产生的神物。凤是羽族之长,有“百鸟之王”之称。龙与凤的结合,是古代人民想象力丰富,对天地人和,阴阳搭配最直接的证明。龙是飞腾,灵异,通天,威严的;凤是美丽,秉德,兆瑞,高雅的。由此,我们有了龙凤呈祥的吉祥图案,也由此发展了更多有关龙与凤的传说,图案,纹样。可以说,龙与凤的吉祥图案,是民俗中很重要的一环。

中国传统文化的结构以儒、佛、道为基础,儒家、道家和佛教思想对中华民族形成重大的影响。佛教中的因果报应,道教中的长生不老,儒教中的阴阳五行,三者融合起来,再加上各地区的神话传说,这些寓意丰富的内容,极大地拓展了吉祥图案的题材,并广泛地应用于绘画、建筑、雕塑、服装和民俗艺术中。汉字中的象形,多音,谐音等特点,也运用到吉祥语言中。儒家“天人合一”的观点,强调人与自然的和谐关系。把人的思想、感情、生命联结在一起,与自然万物相对应与融合,自然界的禽鸟百兽,花草鱼虫,依其自身特点,被赋与人性化。如鸳鸯象征夫妻,仙鹤象征长寿,蝙蝠代表福气。而传统观念重视子嗣的延续,家传的血脉,也体现在榴开百子图,麒麟送子图这些常见的吉祥图案中。随着佛教在中国的普及,佛家诸宝的图案成为吉祥图案的构成主体,如带有轮、盘、伞、盖等法器的八吉祥图案。此外,随佛国进贡来的大象也被视为祥瑞之兽,还有莲花、净水瓶等与之相关的物件,均被赋与了吉祥的意义。汉字的变化和发展使用,极大地丰富了我们的语言环境。如百寿图,百福图是以字形的变化而形成的艺术创作。一音多字和一字多音,又产生了同音字、谐音字的吉祥语言。比如寿与绶带鸟中的绶同音,连与莲同音,蝠与福同音,竹与祝谐音等等。

正是上述几方面的特征,使得中国传统吉祥图案内容十分丰富,但种类区别却很鲜明,而且所寓意的吉祥观念也十分明确。

传统的吉祥图案在人们的生活中无所不在,像盛大庆典、重大节日以及祭祀、祈祷仪式、婚丧嫁娶,都有吉祥图案的出现。不管是宫廷王府,还是民宅茅舍都需要有吉祥图案点缀。举目观望传统建筑的墙壁、护栏、藻井、窗棂、瓦当等都能看到寓意丰富的装饰。信手拈来,日常用具、器皿、文房四宝、服装、鞋帽、玩具等等,处处留有吉祥图案的踪影。吉祥图案已成为中华民族文化无法忽视的一种表现形式,它对书法、绘画、工艺品以及戏剧等其他艺术的创作都产生一定的影响,甚至直接融会在某一种艺术形式之中。

吉祥图案是我们本民族特有的艺术符号,它是扎根在中华大地这

片沃土之上的。如今的中国,已然成为世界的强国之一,许多方面已经和世界上的先进国家“接轨”。在倡导和谐社会的今天,如何能够让我们继续发展壮大,站立在强国之林,除了“接轨”,还应该抓紧我们自己的文化血脉,从先人留给我们的文化财富中继承和发扬。这是我们的希望,也是我们的倡导。作为初探艺术宝藏的我们,虽然还未跨进那扇门,但从门外的张望中,已然学习到了很多知识,心中的感叹,也算是给这浩瀚民族艺术海洋中加进一滴水吧。

是为序。

刘健 2011,早春三月

目 录

编者的话 (1)

一画 (1)

一甲一名 一团和气 一品当朝 一品清廉
一琴一鹤 一路连科 一路荣华

二画 (14)

二龙戏珠 二甲传胪 二狮滚绣球 八仙过海
八仙庆寿 八仙仰寿 八骏马 九世同居 九
阳启泰 九重春色 九秋同庆

三画 (34)

三元及第 三阳开泰 三纲五常 三星高照
大人虎变 大吉祥 万年如意 马上封侯 马
上平安 飞天

四画 (45)

天女散花 天中集瑞 天中辟邪 天仙寿芝
天仙拱寿 天官赐福 夫荣妻贵 夫唱妇随
太平有象 太师少师 五子夺魁 五子闹弥勒
五子登科 五毒图 五福和合 丹凤朝阳 双
狮滚绣球 双喜 双喜临门 本固枝荣

五画 (75)

玉树临风 玉堂和平 玉堂富贵 正午牡丹
功名富贵 龙生九子 平升三级 平安五福自
天来 平安如意 东方朔捧桃 长命富贵 长
春白头 四季平安 四喜人 代代寿仙 仙壶
集庆 白头富贵 瓜果娃娃 瓜瓞绵绵 必得
其寿 加官受禄 加官晋爵

六画 (112)

吉庆有余 吉祥如意 芝兰竞秀 百鸟朝凤
百事大吉 百事如意 百禄 早生贵子 早立
子 同偕到老 同喜 岁岁平安 岁寒三友
年年大吉 竹报平安 竹梅双喜 华封三祝
多福多寿多子 旭日东升 刘海戏金蟾 刘海
撒钱 齐眉祝寿 并蒂同心 安居乐业 观世
音菩萨 欢天喜地

七画 (151)

寿山福海 寿元无量 寿居耄耋 寿献兰荪
杏林春燕 杞菊延年 报喜图 连中三元 连
生贵子 连生有余 连年有余 状元及第 状
元祝寿 吹箫引凤 财神接财神 龟鹤齐龄
君子之交 鸡王镇宅

八画 (180)

青云得路 武圣人关羽 松菊犹存 松鹤长春
英雄斗志 英雄独立 招财进宝 尚书红杏
国色天香 和合二仙 和合二圣 和合万年
和合如意 金玉满堂 河清海晏 官上加官
官居一品 宜尔子孙 宜男多子 宜男益寿

九画(210)

春风得意 春光长寿 封侯挂印 带子上朝
 荣华富贵 贵寿无极 钟馗祈福 钟馗嫁妹
 弯弯顺 送子观音 举家欢乐 洞天一品 室
 上大吉 冠带传流 神仙富贵 神鹰镇宅 祝
 寿图 娃娃寿桃

十画(233)

莲登贵子 倾听佳音 鸳鸯贵子 家家得利
 海屋添寿

十一画(240)

教五子 翎顶辉煌 麻姑献寿 鸾凤和鸣 渔
 翁得利

十二画(247)

喜上眉梢 喜从天降 喜在眼前 喜报三元
 喜相逢 喜得连科 翘盼福音 富贵平安 富
 贵耄耋 富贵姻缘

十三画(266)

嵩山百寿 新韶如意 满堂富贵 福缘善庆
 福增贵子 群仙拱寿 群仙祝寿 群芳祝寿

十四画(278)

瑶池进酿 瑶池集庆 榴开百子 嫦娥奔月

十五画(284)

鲤鱼跳龙门 鹤鹿同春

十六画(287)

羲之爱鹅

十九画(289)

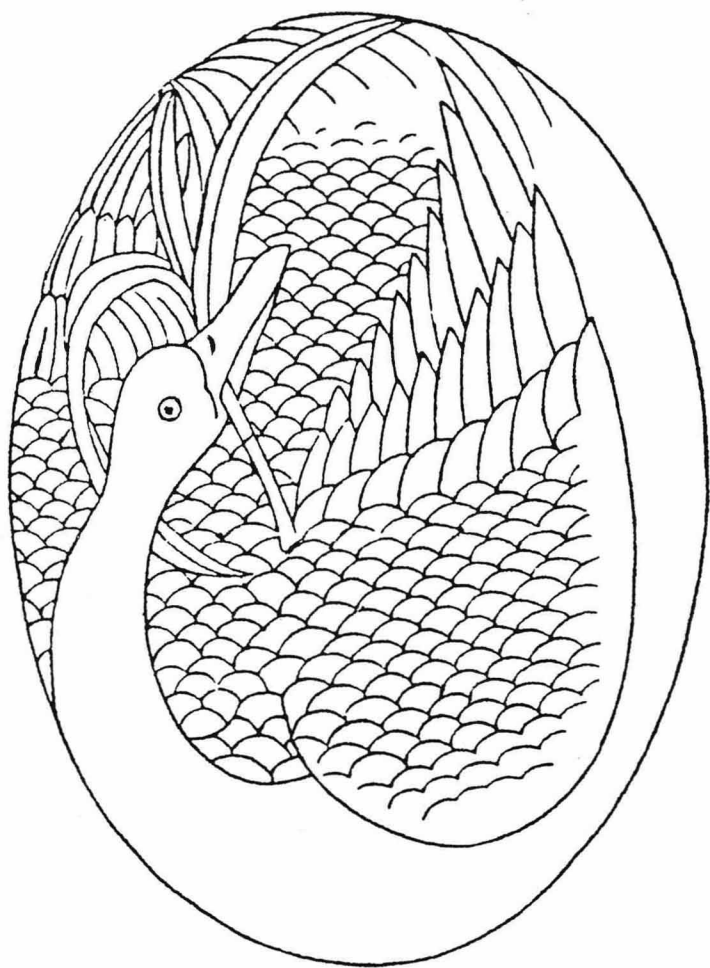
麒麟送子

一甲一名

『甲』与『名』源自『三甲』，进士殿试后分一甲、二甲、三甲三等，合称三甲。一甲只取三名，第一名状元，第二名榜眼，第三名探花；二甲若干名，第一名通称传胪；三甲若干名。图中绘有鸭和芦葦，鸭与甲谐音，喻科举之甲，芦与胪谐音，喻传胪。此图寓前程远大，不可限量。

一甲一名

一甲一名

图中绘有蟹、
芦苇和鸡冠花。蟹
壳似甲，鸡冠花的
冠与官谐音，芦与
胪谐音，喻传胪。图
案寓意取得优异成
绩，考取高官。

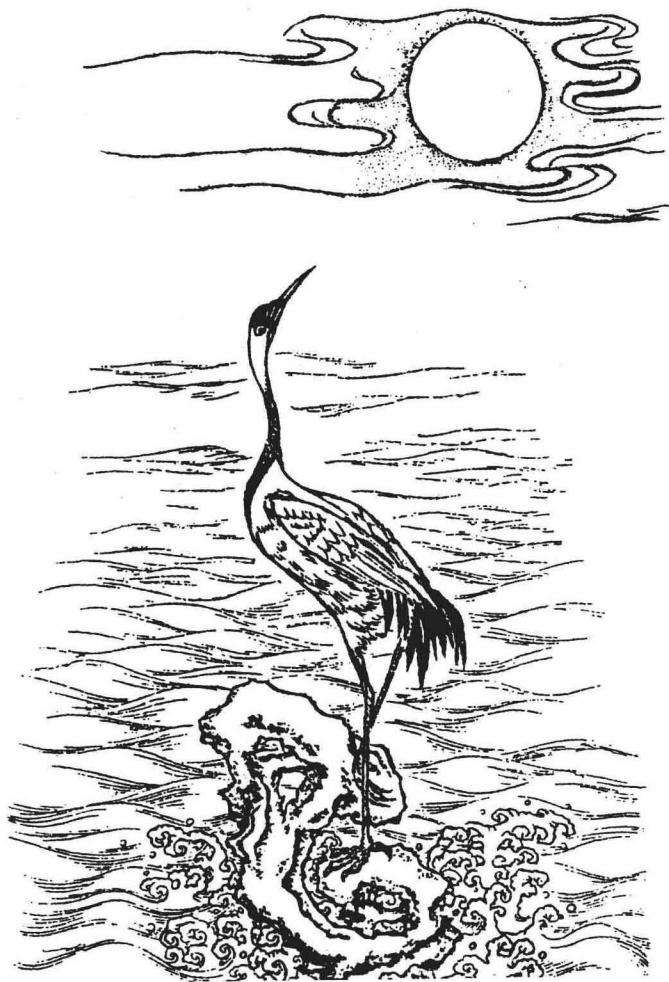
一团和气

图中绘有满脸喜气盈盈的童子，带着银锁双手展开『一团和气』字卷，是一幅极受民间人们喜爱的吉祥画。

一品当朝

图案由一只
鹤立于潮水拍岸
的岩石上组成。鹤
为一品鸟，潮与朝
同音，寓官升一
品，国家大事集于
一身，权重德威。

一品清廉

图案由莲花和莲叶组成。青莲与清廉同音，莲花又有『花中君子』的美称，自古被人们视为清廉，出淤泥而不染的象征。民间多用一茎莲喻一品清廉。图案寓意位高廉洁，希望从政者廉洁公正。

一品清廉

莲与廉同音，莲为花中君子，常用来喻示高洁。宋代周敦颐著名的《爱莲说》：『予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖』。图案寓意居官者要清正廉明。

