

刘烽
著

The Art of Decoration 吉祥艺术

吉祥艺术

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

鹭江出版社

風生水起

刘烽 著

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

鹭江出版社

图书在版编目(CIP)数据

风生水起:装饰吉祥艺术/刘烽著. —厦门:鹭江出版社,2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5459 - 0513 - 7

I. ①风… II. ①刘… III. ①民俗学—装饰美术—中国 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 252748 号

风生水起:装饰吉祥艺术

刘烽 著

责任编辑 / 叶菁菁

特约编辑 / 李艳玲

出 版 / 鹭江出版社

地 址 / 厦门市湖明路 22 号

邮 编 / 361004

电 话 / 0592 - 5046666 0591 - 87539330

010 - 62376499(编辑部) 010 - 65921349(发行部)

印 刷 / 北京晨旭印刷厂

规 格 / 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 / 15.5

字 数 / 262 千字

印 次 / 2012 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5459 - 0513 - 7

定 价 / 60.00 元

(如有印装错误,请寄印刷厂调换或致电鹭江出版社)

前言：人居环境与吉祥艺术

东汉许慎说：“堪，天道也；舆，地道也。”堪即天，舆即地，堪舆学即天地之学。仰观天文、俯察地理是风水学的两大特征。中国的堪舆文化博大精深，有关风水的著作五花八门，但是万变不离其宗，往往是在探讨人与自然环境的关系。

吉祥艺术是中国传统文化的精髓，融汇了传统的绘画、书法、工艺美术、建筑等艺术特征，体现了民俗风尚、历史变迁、美学理想等民族特色，表达了人与自然的和谐之道。

吉祥艺术，是一门象征意象艺术，有别具一格的艺术特色和审美特征，有独特的审美价值和审美标准。在中国，传统的吉祥观念深入人心，吉祥象征艺术，也被许多民众所认识和理解。

我从实践经验出发，在生活和工作环境中理解风水、应用风水。从美学和民俗学的角度，探讨风水与中国传统吉祥艺术的关系，挖掘二者之间相辅相成的审美特色和审美价值，以便能够更好地在装饰过程中加以应用。

吉祥是观念也是艺术

每个人都想求得吉祥回避灾祸，让自己的一辈子过得顺畅如意。

什么是吉祥呢？从字面上看，吉祥就是吉利与祥和。古人说：“吉者，福喜之事；祥者，嘉庆之征。”《说文解字》解释道：吉，善也；祥，福也。简单的两个字，寄托了人们对幸福、美好、平安、和顺的祈求与期望。

这种吉祥观念，表达了人们对美的认知和追求。

在漫长的历史岁月中，人们祈愿生命的繁衍、保障和发展，祈望人生能够辟邪、纳福、消灾、求吉。人们结合劳动和生活环境，通过传统文化的象征等手法，创造了一种独具民族习俗特色、内容丰富的艺术形式，并且在时

间和空间的推移中，对其逐步加以完善、充实和提高，这就是吉祥艺术。它承载了历史文化的丰富内涵，是我国民间传统文化的奇葩，历史悠久、独具神韵。

小时候在农村的生活，给我留下最深刻和充满童趣记忆的是老房屋的装帧图案和节日的民俗活动。村里虽然没有雕梁画栋的老屋，但有几栋老祖祠和小庙宇。那翘檐上栩栩如生的龙凤泥塑，那精雕细刻的窗棂屏风，那描摹历史传说故事的精美壁画，让我如痴如醉、流连忘返。到了春节，家家户户贴春联，挂红灯笼，厅壁上老式的春牛图、当代年画及明星美女图并排张贴在一起，锣鼓与鞭炮齐鸣。这些传统的民间吉祥装饰和民俗文化活动，寄托了村民们祈盼祥瑞吉庆、安居乐业、健康长寿、五谷丰登的美好愿望，既传承和发展了民间文艺，又活跃了乡村民众的文化生活。

民俗传统节日，离不开吉祥艺术。冬至是一年里最冷的时节，家家户户都要挂消寒图、送寒衣、吃汤圆。许多民间艺术家会画硕果累累的画，赠送给亲朋好友，以示丰饶富足。特别是闽南人，到了冬至这一天一定要吃汤圆。吃汤圆的民俗习惯蕴含了好几层吉祥愿望：一是团团圆圆的意义；二是冬至到了，最寒冷的天气也要来了，民间用生姜煮汤圆，具有御寒防流感的功能，这就是健康平安的愿望；三是果农要拿一些汤圆往果树上粘，祈盼秋天到了果树多结果，来年丰收在望；四是“圆”和“甜”是辟邪、求吉、祈福的象征。

我对吉祥艺术的认识，来自小时候的亲身经历。

我在山村读小学时，老师常在我的作业本上批改，画上“√”或是打“×”。“√”是对的、好的，也就是吉，一看到“√”我们就满心欢喜；“×”是错的、不好的，说不定我们回去要挨几巴掌的，当然也就是凶。谁都想多要几个“√”，最好不要有“×”。要达到目的，就得好好学习。这就是我对趋吉避凶的最早认识。

这个“√”和“×”是怎么来的呢？老师说，早期原始社会人们打猎回来把猎物交给族长，族长用鼻子一闻，如果不新鲜，就用“×”来做记号，意思是马上切开烧烤先吃。如果是新鲜可以保存的猎物，就打上“√”，意思是用树钩挂起来留下慢慢享受。“凶”和“吉”的观念，创造出这两个象征意象符号。

吉祥艺术，与人们的生活紧密结合在一起，从婚丧嫁娶、岁时节日，到每一个平凡的日子，都有吉祥艺术的存在迹象；从人类到天地间的动植物、

日月星辰、风雨雷电，都有吉祥艺术的表现物象。吉祥艺术是以人类生命和生存为基点的艺术，已经成了人类日常生活习俗的一部分。

由于护生是善举，也符合现在的环境保护意识，因此在生活中出现了护生画与“放生图”等吉祥艺术。

民间有传说：放生习俗始于汉高祖刘邦。当年，刘邦与项羽之间有着长达四年的楚汉之争。大年初一，刘邦被项羽的军队包围。刘邦走投无路跳进井里，追兵搜索过来，眼看就到井边，忽然飞来几只斑鸠在井台上嬉戏。追兵以为井里没有人便走开了，于是刘邦得救了。刘邦得天下后，为报斑鸠救命之恩，下令每年大年初一要放生。

很多家庭挂护生画，以此来提醒自己多行善事，保护生态环境。人与自然环境、人与社会环境的和谐相处，便成了吉祥艺术表现形式的出发点。

气韵生动的吉祥意象

风水学最主要的构成要素为阴阳、八卦和五行学说。阴阳指宇宙中的万事万物由阴阳两气相辅而成。八卦分别为乾、坤、震、离、坎、艮、兑、巽。五行指金、木、水、火、土五种属性物质之间存在的相生相克的规律。

风水的本源就是气场的运作、调适、融合与流动。老子说：万物负阴而抱阳，冲气以为和。气是万物之源，而且变化无穷，人要追求气高、气正。有了生气，才能富贵、吉祥。风水追求的趋吉避凶、纳福迎祥、吉事有祥、万事如意，符合传统的吉祥观念，蕴含丰富的吉祥象征意象。

吉祥是风水的灵魂。风水之道，离不开吉祥象征艺术。

风水无处不在，吉祥艺术也随处可见。要达到风生水起的目的，吉祥艺术的运用自不可缺。

风水学认为吉祥艺术可以做风水，也可以改风水。如果充分利用房屋财位，在财位放置寓意吉祥的物件或工艺品，或是挂上吉祥画做装饰，则能催动吉气，催旺财运。

从美学角度说，这个财位是视角重点，是人们走进这座房屋时第一眼所看到的地方。比如，在房屋的布局中，风水学认为两门对开是个忌讳，门是气口，两门相对的气流直冲，会损坏人的身体，因此必须化解。从美学来说，两门对开，直来直去，毫无含蓄之美。如果在两门之间竖起一道屏风，屏风上镂空吉祥如意、迎门见喜等图案，或挂上吉祥画，既挡住了所谓“对门煞”，利于屋内的气场流动，也增加了空间韵味。可见，装饰吉祥艺术从中

发挥作用，推动了风生水起。

吉祥艺术的象征意象，蕴含天人合一、自然和谐、藏风聚气、趋吉避凶等观念，研究人与自然的关系，符合风水学的中心；风水学，为吉祥艺术象征意象的发挥提供了广阔天地。

《荆楚岁时记》中说，春节这一天，在门上贴一张画着公鸡的门画，用桃木板写上字或画上“桃符”插在门旁来化煞；并用对联“爆竹一声除旧，桃符万象更新”来表达除旧迎新。

后来，人们也在家挂“鸡”画，取鸡与“吉”同音以图吉利。大公鸡是大吉的意思。门有公鸡配牡丹为富贵大吉，公鸡配竹子为平安大吉，莲花配公鸡为连连大吉。也有公鸡、母鸡加小鸡，代表全家吉祥。还有母鸡带五只小鸡，称五子登科。除了春节挂，平常有喜事，朋友都喜欢以“鸡”画作为礼品赠送。属鸡的人喜欢把“鸡”画挂在家里。很多商家也喜欢挂寓意“大吉大利”的公鸡与荔枝图。

“公鸡”的艺术物象，可以衍生出许多风水趋吉避凶的观念，带来气韵生动的吉祥风水。

建筑装饰离不开吉祥艺术

装饰是建筑的组成部分，建筑是吉祥艺术的载体之一。它涉及建筑学、堪舆学、民俗学、社会学、心理学、图像学和美学等范畴。当代民居、办公室、写字楼、商铺、娱乐场等，为建筑装饰吉祥艺术提供了广阔的用武之地。现代人除了考察房屋楼盘环境、户型设计，也会考虑装修布局、装饰布置和家具、电器、花草、装饰品的摆设，希望能达到最合理、最科学、最吉祥的装饰效果。

趋利避害、纳福迎祥，是传统风水的目的，也是装饰吉祥艺术的主题。

建筑装饰的吉祥艺术，蕴含着传统风水的既定模式和内容。

北京紫禁城的东方为太子宫，东方在五行中属木，木得春之阳气，春天的木生旺盛气，是太子宫的理想方位。而木本色是绿色，所以明朝太子宫文华殿和清朝太子居住的南三所的屋顶均为绿瓦，象征太子年轻风华正茂，如春天之木，生气勃勃，前程锦绣。

紫禁城的西方有金水河和武英殿，武英殿之武属金，西方在五行中属金，金生水，紫禁城的西方以金水河代表，取乾金之气。

紫禁城的南方有午门，午门也称凤门，是朱雀位。南方五行属火，火的

颜色为红色，用高大的建筑物表示火旺。午门有五座石桥，它的望柱都刻有火焰状图案。

玄武门位于故宫北方，北方五行属水，水的颜色在五行色彩中是黑色，所以玄武门内有两座建筑东大房和西大房，它的屋顶颜色为黑色。

皇帝享有无上崇高的地位，而在古人的方位观念中，居中地位最高，代表占领中心土地治理四方。拥有土地，是统治天下的象征，因为土的五行色彩是黄色，所以皇帝的衣着往往都是黄色。黄色是高贵的象征。

人们为寻求吉祥如意的居住地，会从方位、布局、朝向、结构等方面进行综合考察。

在建筑过程中，装修阶段的最后才是装饰。虽然在整个建筑设计中，大多已经列入了装饰的项目及风格，但在装修中或者在入住之后，往往暴露出一些楼盘在方位、结构、布局上的种种缺陷，这时可以通过运用装饰吉祥艺术，弥补缺陷、迎祥纳福。

如何让装饰风水中的“风”能够生发、生动、生气勃勃呢？如何让风水中的“水”能够起运、起色、起死回生呢？装饰吉祥艺术可以从中发挥关键的作用。装饰吉祥艺术可以充分表达风水的基本原则，协调人与周围自然环境的关系，达到和谐、舒畅的效果，从而实现人们的良好愿望。

这就是本书所关注和探索的方向。

前 言 人居环境与吉祥艺术

吉祥是观念也是艺术 / III

气韵生动的吉祥意象 / V

建筑装饰离不开吉祥艺术 / VI

第一章 传统装饰吉祥图案的寓意及其应用

为纳福迎祥祈求天官赐“福” / 4

图功名富贵向往加官受“禄” / 8

看松鹤延年企望麻姑献“寿” / 13

盼花好月圆迎来竹梅双“喜” / 16

求金玉满堂想要担水进“财” / 20

第二章 吉祥装饰中的现代花鸟画

寓意吉祥的树木花草 / 25

祥瑞的飞禽走兽与水族 / 45

第三章 吉祥装饰中的现代山水画

山水画的意境深藏玄机 / 65

传统风水与山水画创作 / 66

人与自然环境的和谐相处 / 67

第四章 吉祥装饰中的现代人物画

人物画的装饰各有宜忌 / 75

辟邪纳福的人物各显神通 / 76

第五章 吉祥气韵流动的其他书画空间

气韵生动的书法作品 / 83

来历神秘而吉祥的符图画 / 87

让人费心揣摩的抽象画 / 91

第六章 传统吉祥器物和饰物

精美吉祥的工艺品和家具 / 95

常见的佩挂饰物与古玩 / 118

第七章 供奉祭拜的神明和行业祖师爷

民间祭祀规矩与常见的神明佛像 / 125

行业供奉的祖师爷神祇 / 132

第八章 十二生肖的装饰吉祥艺术

生辰八字命卦与吉祥装饰 / 143

生肖的相合与相克 / 151

十二生肖的吉祥方位与装饰艺术 / 154

第九章 行业装饰的吉祥艺术

装饰与开运之法 / 169

金木水火土五行行业装饰艺术 / 173

商家装饰的吉祥艺术 / 180

各种行业的吉祥装饰艺术 / 185

适宜不同行业的吉祥画 / 192

第十章 家庭装饰的吉祥艺术

因人因地制宜的家庭吉祥画 / 201

大门装饰的吉祥艺术 / 205

明堂装饰的吉祥艺术 / 207

适宜不同功能用房的装饰画 / 211

住地的选择、搬迁事宜 / 222

第十一章 不宜随意置挂的另类装饰画

后记 / 237

第一章

传统装饰吉祥图案的寓意及其应用

当你走进一条老街或一间旧大院，能身临其境地感受到强烈的吉祥艺术氛围。中国传统建筑讲究人与自然环境和谐相处，整体格局上追求方正、对称、稳定，在方位、结构中讲究风水的气韵生动。此外，在装饰性的屋脊、门窗、飞檐、斗拱、天花板、栏杆、台基、柱子、墙壁、地面，以及桌椅、屏风、橱柜、床铺等家具摆设，都有吉祥象征的装饰图案，整体集凝重质朴和空灵俊秀于一体。这些装饰图案都是大家耳熟能详的传统吉祥纹样，运用各种精湛绝伦的木雕、石雕、泥塑、漆雕、绘画、剪纸、铁铸、油漆、粉刷等工艺，实用且美观。

装饰吉祥艺术具有独特的象征寓意，其图案和造型采用民间喜闻乐见的祥禽瑞兽、奇花异草、神佛宝物等题材，蕴含了建筑风水原理，迎合了人们驱邪避祸、纳福迎祥的心理。

人们大都有趋利心性，总想获得对自己有利的物象。吉祥艺术正是通过一些象征表现手法，寄寓了人们追求吉祥幸福、欢乐、如意、和谐、美好等情感愿望。

传统吉祥图案的表现手法主要有以下几种：

谐韵。用谐音取义，利用其相同或相近的语音，表达吉祥的主题。谐音表义，含蓄、形象、典雅，意义非常丰富。比如：寿——寿石，绶鸟；福——蝙蝠，佛手；禄——鹿；喜——喜鹊，喜蛛；贵——桂花，桂圆；百——柏，百合。在传统吉祥图案中，这种谐音象征意象大量存在。比如，“耄（猫）耋（蝶）之年”“马上封（蜂）侯（猴）”“六（鹿）合（鹤）同春”等。

喻义。借物抒情，托物言志，以现实的物象、双关的含义，联想到祈求的美好意愿。闻一多先生说：“用鱼喻男，莲喻女，说鱼与莲戏，实等于说男与女戏。”

比拟。比兴，利用自然属性特点，将其延长、引申。比如：松柏冬夏常青，被引申为人的长生不老，用来祝福长寿；中药材枸杞，药效可以强身健体，与菊组合，便成了“杞菊延年”，用来祝福延年益寿；龟与鹤的寿命很

长，与人们希冀长寿的愿望相吻合，因此以龟鹤延年来比拟人的健康长寿。

象征。根据人们所祈盼的长寿、健康、福气等，在现实物象中找到吉祥的象征物。牡丹在千姿百态中尽显雍容华贵的气质，因而成了富贵荣华的“福”；竹子挺拔不屈、节节高升的形象，使其成了高风亮节的象征。一些吉祥符图，比如盘长、方胜、宝相花、回纹等，由自然物或自然现象集中提炼而成，具有象征特点。而一些凶猛或有毒的动物，比如狮、虎、五毒等，也符合人们以毒攻毒、驱灾的心理。

口彩。将口口相传的民间传说故事，附会成为民俗中的吉祥物。龙、凤、麒麟、寿星、八仙等，就是由神话传说附会而成的。比如，钟馗便是传说塑造的神话人物，他能引来福气、抵御邪恶，“钟馗嫁妹”更是有着浓郁的人情味。

组合。将寄寓了吉祥含义的多种物象组合成图案。比如：鱼与莲花，表示“连年有余”，“早生贵子”则是由枣子、花生、桂圆和莲子组成的。“举家合欢”（合欢、菊花、家鹊）、“万事如意”（柿子、如意）等，也是这样组合成的新象征意象。

生命、艺术、历史、风水融合在一起，成为吉祥永恒之美。这些传统吉祥图案流传至今，依然在当代建筑装饰中被广泛应用。

在建筑装饰实践中，我们大量运用这些传统吉祥图案。为了准确运用这些图案，首先要熟悉这些图案的来历以及所蕴含的象征意义，然后根据建筑风水中的方位、气场、五行等理论，选择与之相辅相成的吉祥图案。传统吉祥图案浩如烟海，按照民间所信仰的“五福神”，我们把它归纳为福、禄、寿、喜、财五类。为了形象直观，我们会附上一些吉祥图案例子加以说明。

为纳福迎祥祈求天官赐“福”

“福”就是福气、好运。韩非子称“全寿富贵之谓福”。寓“福”的装饰画多以蝙蝠组成图案，因为“蝠”与“福”谐音，象征福气、长寿、吉祥、幸福。

在中国吉祥图饰中，“福”包含了最广泛的象征意象，几乎包括人生所

有良好愿望。常见的传统寓“福”物象，有蝙蝠、牡丹、灵芝、百合、橘子、凤凰、大象、万年青、佛手、桃子、石榴、瓜蔓、如意等。其图案所蕴含的吉祥象征意象非常广泛，比如五福临门、丹凤朝阳、福寿三多、福寿如意、三羊开泰、新春大吉、五毒协合、百事大吉、玉堂富贵、喜报平安、马上平安、竹报平安、风调雨顺、鲤鱼跳龙门、弯弯顺、室上大吉等。

五福临门

古人有“五福临门”“五福捧寿”之说。关于“五福”，《尚书·洪范》解释是：“一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰攸好德，五曰考终命。”汉代的桓谭称“五福”为：“一曰寿（桃），二曰富（牡丹），三曰贵（桂圆），四曰安乐（鹤鹑与鹿），五曰子孙众多（石榴）。”可见，“五福”已经有了具体的物象象征。民间祭拜的“五福神”是福星、禄星、寿星和喜神、财神。

五福人人喜，吉祥家家乐。过年过节、商店开张、公司开业、新居入住，经常贴“五福临门”的红联。

竹报平安

“竹报平安”在家庭装饰中很常用。民间传说“年”本来是一种动物，每逢大年三十，它总要出来祸害百姓，人们靠刀、棍等都无法对付它。所谓“年关难过”，就是这个意思。后来，人们在与“年”的长期较量中，发现“年”惧怕红色、火光及响声。于是，到了冬天，“年”要来时，人们都把家门涂上红色。晚上，大家都围在火堆旁燃烧竹子，竹子在火堆中发出“噼噼啪啪”的响声。这样，“年”被驱走了，人们消除了恐惧，人心安定。因此，有了“竹报平安”之说。后来，这逐渐演变为用贴春联来辟邪，用放鞭炮来保平安。大年三十全家“围炉”欢度除夕之夜，象征着合家欢乐、平安。

“竹报平安”图案在家具、建筑装饰等方面运用很广。“竹报平安”一般挂在客厅、书房等地，配以深红色或黑色木框。运输、建筑等行业从业者，其办公室常挂“竹报平安”画。

岁岁平安

“穗”与“岁”谐音，许多花鸟画家常将稻穗、麦穗与松鹤、春燕、喜鹊组合为吉祥画。

九支稻穗表示丰收之年、国泰民安，粮食部门和饮食行业常挂“岁岁平安”装饰画。

九九消寒

在北方，冬天天寒地冻，农家没活做，商人无法出门做生意，人们都希望春暖花开的季节早日到来。因此，冬至以后就有数九的习惯。九天为一个“九”，冬季共有九个“九”。民间流传歌谣有“一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九隔河看柳，七九河开，八九雁来，九九八十一，家里送饭地里吃”，这说的就是冬至过后的八十一天春耕时间来了。这反映了人们在酷寒的冬天，屈指盼春的心情。冬天里，姑娘们没农活干，多待在家里欣赏梅花做针线活，每天绣上一朵梅花，绣到八十一朵，春天到了，百花齐放。后来，许多画家喜欢画八十一朵梅花，表示“九九消寒”。

现在，人们喜欢“99”“81”等数字，就是祈盼好运和吉祥。

三羊开泰

三只羊在草地上漫步，天空中有太阳和祥云。三只“羊”分别代表过去、现在、将来。青草象征春回大地。

“三羊开泰”是吉祥画。公司开业、家庭装饰都喜欢挂“三羊开泰”，表示过去好运，现在也好运，将来更好运。

五毒协合

每年四五月时，天气转热，蝎、蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍纷纷出动。为避免“五毒”出来危害人群，在端午节时，从事法事活动的道士用“阴阳八卦”敕令五毒不许危害人类。要出远门或新年时节，人们经常焚化符纸，以求吉祥。

许多家庭、公司门上挂葫芦也是祈求安泰协合。很多画家画“五毒协合”时喜欢将五毒置于葫芦之中来求平安。身体欠佳和从事户外工作的人，有时会挂“五毒协合”画，以期用以毒攻毒的手段，来达到吉祥如意的目的。

天官赐福

每逢春节，很多家庭经常张贴“天官赐福”作为门画，许多商家也把“天官赐福”贴在厅堂。

古俗中有“三官”：上元为天官赐福，中元为地官赦罪，下元为水官解厄。天官又称福神、福星、福判等。天官一身朝服装束，慈眉善目手执如意或怀抱童子，也有的手托“天官赐福”的条幅。有五个金童围在天官身边，即“五子天官”，是五子登科之意。

天官雍容华贵，赐福于民。公司开业、布置新房、租借房屋，常贴“天官赐福”图表达对未来幸福的向往。

鸚鵡濡羽

鸚鵡能歌会舞、形象优美，常受山兽飞禽善待。传说鸚鵡看到一大山起火，立即入水濡羽，飞而洒之，以救山火。山神问它这一点点水怎能救火，鸚鵡说它常受鸟兽善待，不忍看到它们遭难。于是，山神深受感动，自动灭火。

“鸚鵡濡羽”寓意人生要重情义，朋友有难要濡羽相助。

神鷹镇宅

“神鷹镇宅”的典故来源于《封神演义》。古人常以神鷹图作为门画。风水师也常用神鷹图来除灾。

文运昌盛

文昌星被视为主宰文运的星宿神。文昌君的两个侍从为天聋、地哑，以防泄密。农历二月初三是民间的文昌帝君诞日，明清时官员都要去文昌祠祭拜。读书人也要焚香祷告。