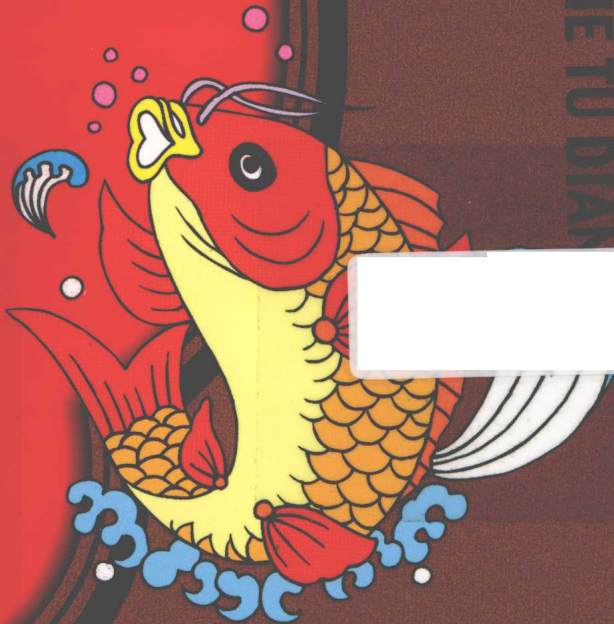

中华吉祥组合图典

刘秋霖 等 编著

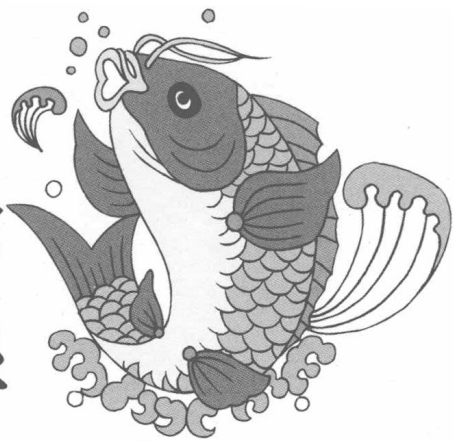
ZHONG HUA JI XIANG ZU HE TU DIAN

天津出版传媒集团

百花文艺出版社

中华吉祥组合图典

ZHONG HUA JI XIANG ZU HE TU DIAN

刘秋霖 等 编著

天津出版传媒集团

百花文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中华吉祥组合图典 / 刘秋霖等编著. -- 天津 : 百花文艺出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5306-6283-0

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(2013)第053550号

选题策划:高 为 装帧设计:刁子勇
责任编辑:高 为 责任校对:曾玺静

出版人:李华敏

出版发行:百花文艺出版社

地址:天津市和平区西康路35号 邮编:300051

电话传真: +86-22-23332651 (发行部)

+86-22-23332656 (总编室)

+86-22-23332478 (邮购部)

主页: <http://www.bhpubl.com.cn>

印刷:唐山天意印刷有限责任公司

开本: 880×1230毫米 1/32

字数: 21千字 图数: 355幅 插页: 2

印张: 10.875

版次: 2013年5月第1版

印次: 2013年5月第1次印刷

定价: 28.00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。屈指算来,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》、《中华吉祥画图典》等等。今次,这本《中华吉祥组合图典》再次集结成书,而且由合作多次的天津出版集团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词句、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,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、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减、繁衍和发展。

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,这些含义丰富的内容,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、生活联结在一起,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,被赋予人性化。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,均被赋予了吉祥的意义。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。

刘健 于京华石璞阁

2011年7月10日

目 录

目

录

编者的话	001
吉祥动物	001
吉祥植物	105
吉祥图画	169
吉祥纹样	283

吉祥动物

龙

龙的形象集中

了许多动物的特点：鹿角、牛头、蟒身、鱼鳞、鹰爪，口角有须，颌下有珠。它能巨能细，能幽能明，能兴云作雨、降魔伏怪，是英勇、权威和尊贵的象征。为此被历代皇室所御用，帝王自称『真龙天子』，以取得臣民的信奉。在民间老百姓心目中，龙是神圣、吉祥、喜庆之物，是前进、向上、丰美和无所畏惧的象征。

龙纹

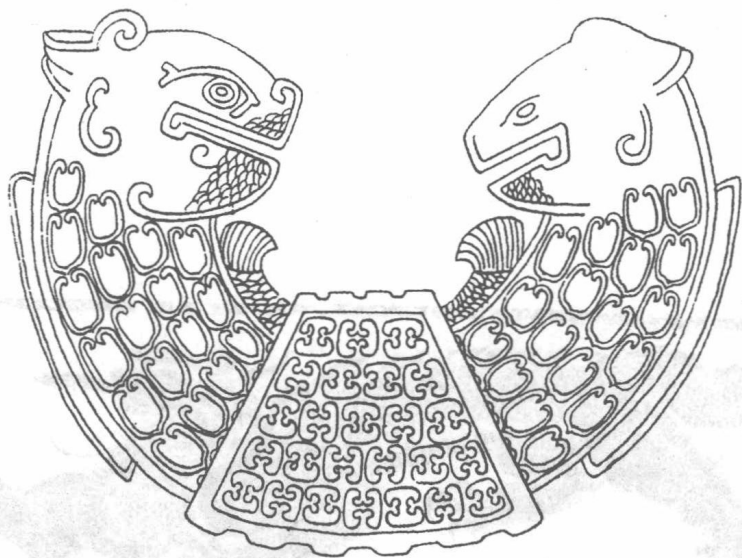
龙图案在构造特色和形态上分别有：行龙、云龙、飞龙、团龙、降龙、望龙、升龙、蛟龙、应龙、虬龙、螭龙、蟠龙、靖龙、火龙等。此图为安徽寿县出土的战国玉佩龙纹。

龙纹

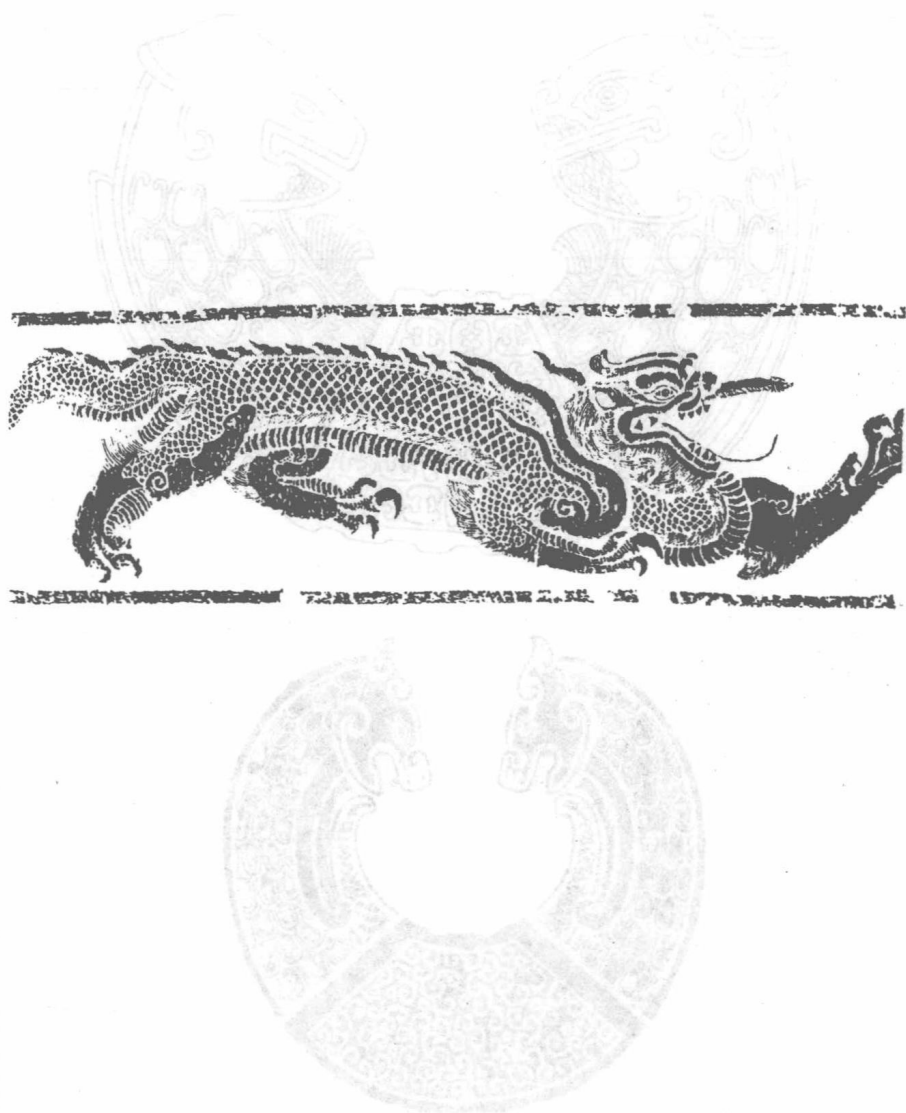
殃龙纹。

此图为国玉

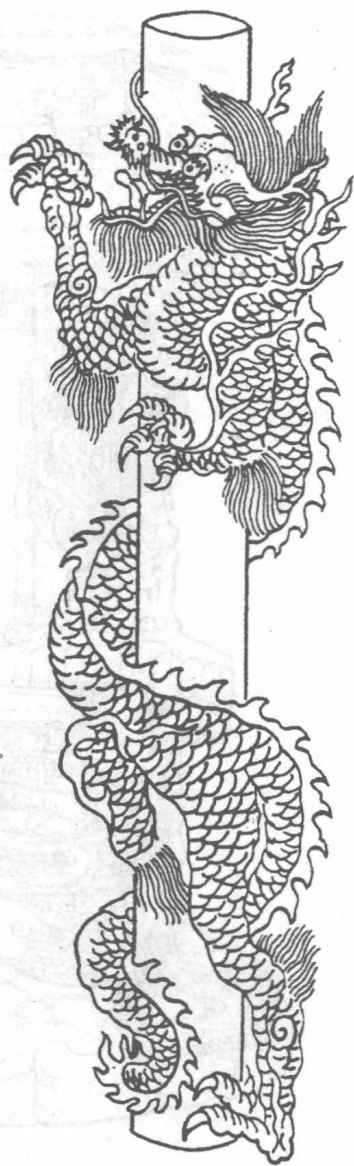
龙纹

此图为江苏南京出土的南唐石刻龙纹饰样。

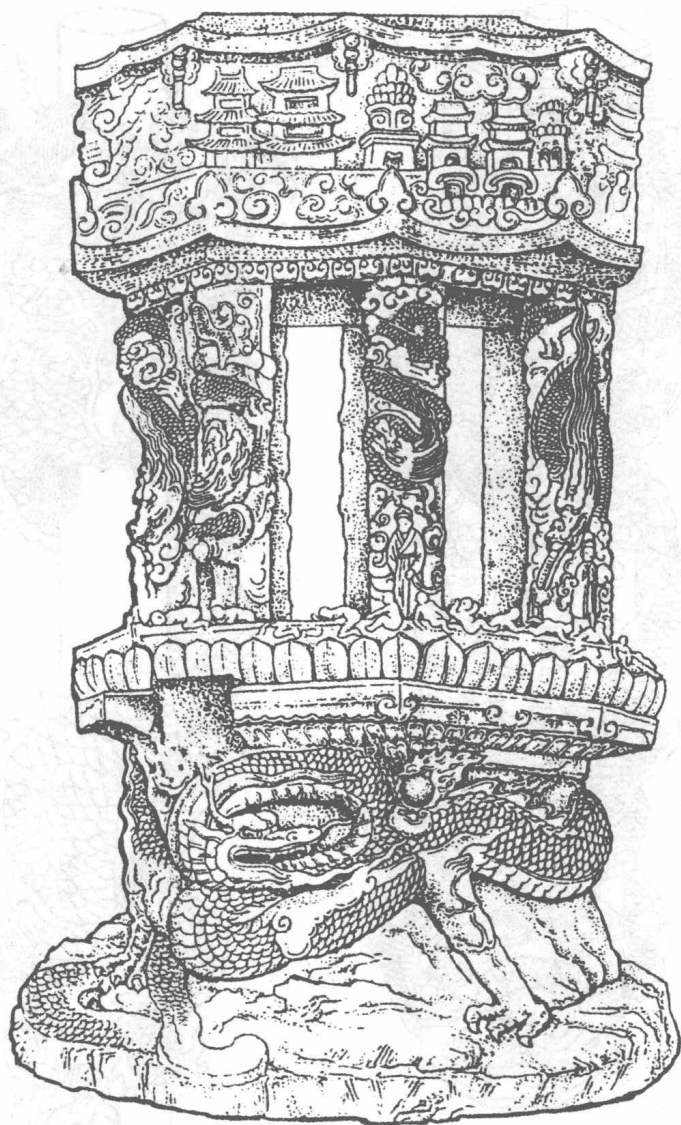
龙纹

图案为宋、元建
筑装饰盘龙纹。

龙纹

图案为宋代石窟砥柱上的蟠龙纹。龙的造型到宋代始定型。蟠龙为龙的种类之一，传说尚未升天的龙为蟠龙。

龙纹

此图案为明代
龙纹饰样。

