

《老房子》书系

凤凰出版传媒集团

主编 张道一 郭廉夫

寓意吉祥

纹饰

古代建筑雕刻

TU-884/9
:5
2007

古代建筑雕刻纹饰

寓意吉祥

撰文 陈青·摄影 张遐道 朱德安·绘图 陈青 何其好 李勤

江苏出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

古代建筑雕刻纹饰.寓意吉祥 / 张道一, 郭廉夫主编.
南京: 江苏美术出版社, 2007.7

ISBN 978-7-5344-2340-6

I.古... II.①张...②郭... III.古建筑—雕刻—
图案—中国—图集 IV.TU-884

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 082934 号

特约编辑 何兆兴
责任编辑 樊 达
王林军
魏申申
装帧设计 速泰熙
何其好
版式制作 朱国玲
责任校对 赵 菁
审 读 王春南
责任监印 吴蓉蓉
朱晓燕

书 名 古代建筑雕刻纹饰——寓意吉祥
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 全国新华书店
制版印刷 深圳市森广源 (印刷) 有限公司
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 10
版 次 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2340-6
定 价 45.00 元

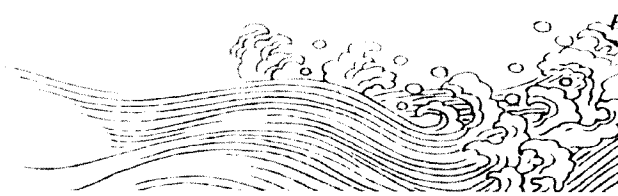
营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

序 言

郭廉夫

按照美国学者马斯洛的理论，人的需要分为六个层次。生理需要（包括安全防护的需要）是低层次的需要，也是人最基本的需要。而审美的需要、认知的需要、自我实现的需要，属于高层次需要。当远古时代的人们为了避免野兽的伤害而“筑木为巢”的时候，他们不会想到要对“木”进行雕饰。后来有了简陋的房屋，但连门都没有，只用一根木头横在门口当门，他们也很满足了，这就是《诗经·衡门》中所说的“衡门之下，可以栖迟”。只有在社会生产力发展到一定程度，人们的居住条件得到较大改善后才会出现“山川扶绣户，日月近雕梁”（杜甫诗句）的景况（当然出现“雕梁”的时代远在唐朝之前）。“雕梁”是为了适应人的审美需求，显然是高层次的需要。雕梁画栋是对房屋精致堂皇的形容。“画栋”是指彩画装饰，“雕梁”实际上是建筑物上的木雕、砖雕、石雕，即通常说的“三雕”。在信息载体极度匮乏的古代，建筑雕刻有负载和传达信息的任务，有劝谕、认知、教化的作用，特别是“三雕”中的人物题材基本上都属于这一类型。“牧童短笛”“樵夫晚归”“春耕图”“闻鸡起舞”是教育人们勤劳奋发；“高山流水”“三国演义”传达的是人物故事、历史知识；“寒窗苦读”“状元游街”告诉观者的是“十年寒窗无人问，一旦成名天下知”，读书——做官，通过这条途径，达到“自我实现”的目的。

我国的建筑雕刻纹样有一个鲜明的特点，就是吉祥的内容占据相当大的比例。中国人事事想图个吉利，讨个口彩的习俗由来已久。《庄子·人间世》曰：“虚室生白，吉祥止止。”成玄英疏：“吉者，福善之事；祥事，嘉庆之征。”汉代将吉祥语句的文字如“延年益寿”

“长乐光明”“万事如意”“延年益寿大宜子孙”等用织物提花的方式织入锦之中。一些新疆出土的丝织品后来索性用这些吉语命名，例如“延年益寿”锦、“万事如意”锦等。用这种锦缝制衣服，真可谓是“吉祥一生（身）”了。

甘肃成县天井山麓鱼窍峡摩崖上刻有汉灵帝建宁四年的《五瑞图》，可以说是我国现存最早的石刻吉祥图。古代吉祥纹样称为“符瑞”，南朝《宋书》中记载了自汉至刘宋符瑞就有黄龙、赤龙、凤凰、麒麟、灵龟等97种之多。

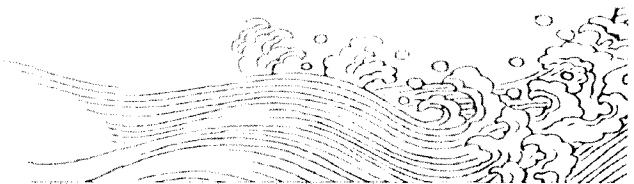
明清两代吉祥纹样广为应用，到了“图必有意，意必吉祥”的程度。吉祥纹样、寓意纹样通常人们认为是一回事，不过在概念上它们之间还是有区别的。寓意图案是指寄托特定内容、意义的装饰纹样。寓意者，借其他事物以寄托本意，如梅花寓意傲霜斗雪，松树寓意坚强不屈。《文心雕龙·颂赞》：“三闾《橘颂》，情采芬芳，比类寓意，又覃及细物矣。”彩陶、青铜器上的动物图案与古代图腾相联系，其内容并不一定吉祥。寓意吉祥的纹样自然是吉祥纹样，显然吉祥纹样是寓意纹样之一。吉祥纹样指以转意、谐音等比附手法构成具有某种吉利含义的纹样。如竹枝与花瓶的组合为“竹报平安”，两只柿子与一只如意相配为“事事如意”等等。

古人认为“言不尽意”“立象以尽之”，强调符号使用比语言思维更重要。附丽于建筑物上的与人们朝夕相伴的寓意、吉祥纹样实际上就是一种符号。人们一见到它们就感到愉快、高兴，美滋滋的。康德在《判断力批判·第十四节》中说：“在绘画、雕刻和一切造型艺术里，在建筑和庭园艺术里，就它们是美好艺术来说，本质的东西是图案设计，只有它才

不是单纯地满足感官，而是通过它的形式使人愉快，所以只有它才是审美趣味的最基本的根源。”不可否认，由于种种原因我们对于这一“最基本的根源”研究得不够，或者说知之甚少。我国是一个文明古国，具有很高艺术价值的古代建筑雕刻作品是一笔丰厚的文化遗产，经过历史的变迁和现代新建筑巨铲的推进，这些建筑雕刻艺术作品不少已化为乌有，幸存的也岌岌可危，故而收集、整理、出版建筑雕刻艺术作品的任务迫在眉睫，刻不容缓。

江苏美术出版社组织多位摄影家和美术院校的教师参与了雕刻艺术作品的拍摄和纹样的绘制工作。绘制雕刻作品不是一般的依葫芦画瓢，而是在尊重原作的前提下，按照图案的规律进行再创造。摄影图片与根据图片绘制的纹样，对照编排出版，是一种新的尝试。摄影图片可知雕刻作品具体的位置、环境以及它们的原生态，甚至通过摄影图片可以看出作者的刀法技巧。而依据照片绘制的纹样可以使读者进一步了解雕刻纹样原作意图和构成规律，为人们提供借鉴和研究的资料。

建筑雕刻纹样的分类是颇为困难的一件事情，宋代李诫所撰的《营造法式》一书将建筑雕刻分为“混作”“雕插写生华”“起突卷叶华”“剔地洼叶华”四类，仔细推敲起来不太理想。本丛书按纹样的题材分类，因为各种题材是交叉的，往往你中有我，我中有你，分类的名称也有交叠，所以也不尽合理；为了方便读者，我们还是将纹样按题材分作“戏文人物”“龙凤麒麟”“草木花卉”“珍禽瑞兽”“寓意吉祥”“山水景观”六类，虽不是科学意义上的分类，但期许读者的理解。

目 录

寓意吉祥图 喜气满乾坤	1
平安如意	7
福禄寿喜	45
八宝宝器	87
回纹万字	121
锦纹其它	131
小 辞 典	149

寓意吉祥图 喜气满乾坤

陈 清

中国传统文化历史悠久,博大精深,祖祖辈辈留传下来的寓意吉祥图案更为其增添了瑰丽的一笔。中国人喜爱圆满,追求喜庆吉祥、福寿平安,这些在民间风俗和寓意吉祥纹样中强烈地体现出来。如大人们会为孩子系上保佑平安的寓意吉祥符图,或是给他们戴上刻有“长命百岁”“长命富贵”等字样的金(银)制链牌、手(脚)镯等,或是给他们挂上雕有观音菩萨、弥勒佛、麒麟或圆环状的玉制挂饰等;家家户户门上都贴有大红的写满吉祥字样的对联;传统建筑的大门、墙壁、窗棂、护栏、屋脊、瓦当等装饰精美的吉祥图案……这些都成了人们热爱生活、寄托美好的生活愿望和祈吉祝福的外在反映。

具有浓郁民族特质的中国寓意吉祥纹样,是我们的祖先在与大自然长期艰苦搏斗过程中逐渐形成的。它作为我国历史文化传统中的一种特有的艺术表现形式,与人们的生活、习俗以及文化背景有着密不可分的联系。它的产生和流传,都离不开民族文化的传承发展。

本书所列的寓意吉祥纹样均来自于我国不同地域、不同时代、不同民族的古代建筑上的装饰纹样。

建筑作为蕴涵了一系列文化信息的文化形式,展现出了独特的美和丰富的文化内涵。建筑装饰是建筑华丽的外衣,也是建筑的“文”,它透露了这座建筑物主人的身份、地位,同时也巧妙地表达了他们的内心祝愿和心性品格,它与建筑的实用功能,也就是建筑的“质”和谐完美地统一。

古人将与自己朝夕相伴、一天中有多半时间生活其中的建筑物按自己的心意装饰上各种

寓意吉祥纹样，为的是强化建筑及建筑空间的环境和气氛，使其更具情感和艺术感染力。心理学家与生理学家研究表明，人类的习性主要受遗传和环境的熏染。而人类的生活——衣、食、住、行、育、乐六件事中，“住”对他们的影响最为深远，人类全部的物质生活和精神生活都离不开建筑。古人的匠心可见一斑！

人们求生存、祈吉祥观念的产生，可以追溯到原始社会的部落图腾以及当时器皿上的装饰性纹样。彩陶、青铜器、石雕、玉刻中的龙、凤、鱼、鸟、蛙等各种动物纹样和饕餮纹，日月星辰、雷纹、水纹、云纹等自然纹样，都强烈地反映了当时人们避祸纳福、追求吉祥的祈愿意念。此时的寓意吉祥纹样被蒙上了一层神秘的面纱，成为一种神秘的艺术形式留存于古人的意念与他们的社会生活之中。《庄子》：“虚室生白，吉祥止止”，“吉祥”的注释是“吉者，福善之事，祥者，嘉庆之征”。后世常见的吉祥语，如“天下太平”“天作之合”等都出自于这一时期的古籍之中。随后由于佛教在中国的普及，其因果报应及生死轮回之说与道教的长生不老、神仙之术，儒家的阴阳五行之说和中国古代各种神话传说互相糅合，发展了中国寓意吉祥纹样，青龙、白虎、朱雀、玄武四方位神纹样产生并广泛应用于建筑。八种佛教用物——法螺、法轮、宝伞、白盖、莲花、宝瓶、金鱼、盘长，作为佛家符号组成纹样象征吉祥。道教人物八仙——汉钟离、吕洞宾、张果老、曹国舅、铁拐李、韩湘子、蓝采和、何仙姑，以及八仙手持之物暗八仙——扇子、剑、鱼鼓、玉版、葫芦、箫、花篮、荷花也都成为寓意吉祥纹样常加以表现的主题，寓祝颂长寿之意。时代发展到明清时期，寓意吉祥纹样的形式

更加多姿多彩，追求“图必有意，意必吉祥”，不追求自然形象的逼真摹写，而重视结构形式的律动和完美。

中国传统文化中的寓意吉祥纹样，彰显出中华民族特有的文化内涵。综观我国各个不同时期的寓意吉祥纹样，可以看出有以下几个较为突出的特点：

一、题材方面

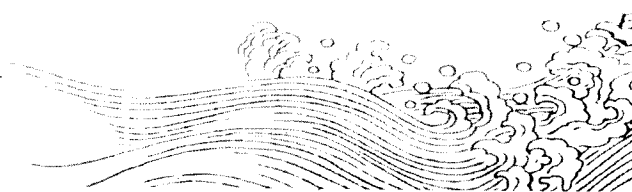
1. 取材于中华民族的神话传说，如龙、凤等形象。
2. 取材于宗教器物，如佛八宝、暗八仙等。
3. 以具有吉祥寓意的字、词的变形为图案，如“福”字、“寿”字等。
4. 以各种人们喜爱的名贵花木以及珍禽异兽为装饰的图形，如菊花、牡丹、松柏等。

二、表现手法方面

大致可归纳为谐音、寓意和符号三种。

1. 谐音

即因读音相同或相近转而表述吉祥祝福之意。如“平（瓶）安如意”——如意插在花瓶中，或瓶耳为如意形，寓意平安如意。“吉（戟）庆（磬）有余（鱼）”——戟、磬、双鱼共同组成的纹样。古人以戟避邪，磬为喜庆奏器之一，鱼则象征富余、吉庆，以此寓意生活幸福、美满、富裕。花瓶（或笔筒）中插着如意，则表达“平安如意”的祝愿。纹样大气、简洁，规整而不呆板，简单而不匠气，物体的塑造没有过多的笔墨，吉祥含义的表达恰到好处。

“五福（蝠）捧寿”——五只蝙蝠围绕在圆形的寿字纹周围，表示五福与长寿兼得的美好祝愿。寿字多用篆书表现。

2. 寓意

指用借代的手法，借一物体或一画面暗喻，表示吉祥美好的含义。

如“三多”——佛手、石榴、寿桃共同组成的纹样：石榴寓意多子，佛手寓意多福，寿桃寓意多寿，整个图案寓意多子多福多寿。“鱼戏莲”——暗喻男女交欢。松、鹤、龟——寓意长寿。因松为“百木之长”，常青不朽；鹤为“百羽之宗”，传说为凡人仙化；龟则因其高龄，为“万年龟”。由此，人们将三者组合在一起表达祈求长寿的美好心愿。梅、兰、竹、菊——“四君子”，寓意品德清高。

3. 符号

由于历史的文化遗产，使客观对象逐渐固定化为观念的替代物，这就成为了特定的符号。

如万字“卐”不断头。万字纹原为梵文，唐武则天在长寿二年采用为文字，定音“万”，意为“吉祥万福之所集”。“卐”向四面八方纵横延展，相连而成各种花纹，连续不断寓绵长久远、富贵不断头之意。盘长，“八吉祥”（俗称八宝）之一，为第八件法器，代表八宝，俗称八吉，通常用来作为佛家符号。“盘长”象征连绵不断，有四合盘长、万代盘长、方胜盘长等多种变化。如意，原为古代一种搔背时用的扁平钩形有柄器物，柄端呈手指形，因

其能“如意”搔到手搔不到之处，故名如意。后又有以灵芝、祥云作为如意的形式和象征。

三、内容方面

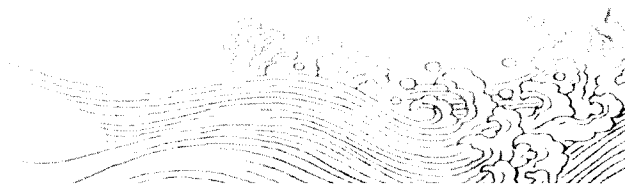
一般可分为求福、长寿、喜庆、吉祥四大类内容。

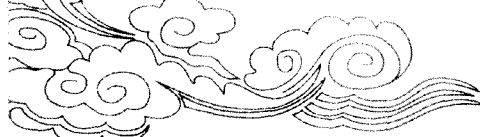
1. 求福

人们常用蝙蝠来代表“福”。尽管蝙蝠的形象欠美，但因它与“遍福”“遍富”谐音，于是人们将它充分美化后作为象征“福”的吉祥纹样。“福在眼前”“五福献寿”“五福捧寿”“福寿双全”“五福齐天”等都是用其形、取其意而成的吉祥纹样。周代《尚书·洪范篇》所记：“五福：一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰攸好德，五曰考终命。”“攸好德”谓所好者德；“考终命”谓善终，不横夭。“鱼”和“如意”也是常见的求福吉祥纹样。“连年有鱼”“喜庆有余”“鲤鱼跳龙门”“平安如意”“百事如意”“必定如意”等皆出于此。本书圆形构图的“鲤鱼跳龙门”纹样画面中心的鲤鱼内弧形弯曲，鱼嘴边两络飘动的鱼须，显示出它那奋起一跃的力度。圆形下方的水波纹采用极有规律的圆弧形重复排列组成，大小、高低穿插自然，富有韵律美。浪花和周边卷曲的祥云，都极力朝向一个中心——跃动的鲤鱼，使人一望而知所要表达的吉祥寓意：“鲤鱼跃龙门”。房屋主人希冀仕途得意，步步高升，光耀门庭的求福心理不言而喻。

2. 长寿

健康长寿是人们共同的心愿，这从琳琅满目、多不胜数的寄寓和祝颂长寿的图案：万古

长青的松柏，千年寿命的仙鹤，色彩缤纷的绶带鸟，食之可长命百岁的“仙草”灵芝，使人长生不老的西王母仙桃，三百多种变体“寿”字等可以看出。“祥云鹤寿”“龟鹤齐龄”“八仙贺寿”等皆源于此。

3. 喜庆

“喜”字是常见的表达人们美好、愉快、幸福心情的图形，有多种字形，“喜喜”是最常见的喜庆纹样。喜鹊往往被用作喜事的“征兆”，“喜上眉梢”“喜庆有余”“双喜登眉”“福禄寿禧”“双喜福祥”等由此得来。另有“百蝶”“百花”“百鸟”“百寿”“百吉”“百福”“百喜”等纹样也具有喜庆的含义而受到人们的喜爱。

4. 吉祥

龙、凤、麒麟虽然并非现实中的动物，而是人们凭借丰富的想象力创造出来的，但却是人们心目中的珍禽瑞兽。龟在古代是长寿的象征，后来以龟背纹代替整只龟表示长寿。“鸡”因与“吉”谐音，而又具有吃蜈蚣、蝎子等毒虫灭毒的功能而成为吉祥的象征。“龙凤呈祥”“彩凤双飞”“二龙戏珠”“百鸟朝凤”等皆由此生。

平安如意

安徽绩溪龙川胡氏宗祠偏殿隔扇门裙板木雕“平平安安”。

安徽黟县宏村树人堂隔扇花瓶图案。案几的高低错落，花瓶的大小高矮，都使纹样表现出强烈的节奏感。整个纹样质朴大方，犹如一曲田园赞歌，明朗而雅致。