

福 祿 壽 喜 財

姜震山 姜贺 编著



北京工艺美术出版社

福 祿 壽 喜 財

姜震山 姜贺 编著



北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

福禄寿喜财/姜震山,姜贺编著 —北京:北京工艺美术出版社,2015.6
ISBN 978-7-5140-0604-9

I. ①福… II. ①姜… ②姜… III. ①图案-中国-图集 IV. ①J522

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第262320号

出版人:陈高潮
责任编辑:田黎
装帧设计:印华
责任印制:宋朝晖

福禄寿喜财

姜震山 姜贺 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) 64283627 (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 北京顺诚彩色印刷有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/12
印 张 16
版 次 2015年6月第1版
印 次 2015年6月第1次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-5140-0604-9
定 价 60.00元

前言

中国传统吉祥艺术是中国艺术宝库中一枝绮丽的花朵。它那悠久的历史、丰富的内涵、善美的理想、精美的形式形成了我国民俗文化艺术的精髓和灵魂。

吉祥是每一个人的追求与向往，先秦《易·系辞下》有：“吉事有祥”的记载。《逸周书·武顺》有：“礼仪顺祥为吉”的注释。唐代认为：“吉者，福善之事；详者，嘉庆之征。”人们对幸福、美满、喜庆的祈望就形成了丰富多彩的吉祥文化。

中国吉祥艺术的产生不是一个偶然的文化现象，而是有着深刻的民族风俗、经济、政治、宗教乃至审美的历史渊源，有着极其漫长的演变过程。

吉祥文化源于民间信仰，是人们的意识、心理、信念在社会生活中的反映。古代民间信仰的多元性、功利性，在对大自然神秘莫测、既好奇又恐惧的复杂心态下，出现了自然崇拜，不仅崇拜日月星辰、山河大川，还有鸟兽鱼虫、神鬼偶像等，从信仰万物发展到图腾崇拜。寄希望于一些外在的神秘力量的庇佑，从而出现了吉祥民俗文化。

最早的吉祥理念可以追溯到原始社会，早在尧舜上古时代，先民就已崇拜天文，视日、月、星辰为神灵，自然灾害为恶魔凶兆，以筮龟占卜吉凶、趋利避害、化凶为吉，这些成为理想信仰的基础。夏商时期彩陶上的刻纹多与古代图腾意识相联系，商周青铜器上变形动物纹样也反映了当时人们对自然的敬畏。汉代道教与儒学思想的相互影响，形成追求富贵、企慕长生不老、羽化成仙等祥瑞意识。到了宋代吉祥理念逐渐成熟。明清时期，随着商品经济的发展和民间文化思想的活跃，传统的祥瑞思想形成较系统的福寿富贵的吉祥文化，甚至达到“图必有意，意必吉祥”的地步，把吉祥文化发展到了极致。题材内容广泛，包括政治、经济、风俗、历史、宗教、文化和民间传说等。

吉祥如意的思想是通过具体事物加以表现。因此，许多象征吉祥的纹样、图案就被创造出来。商代青铜器装

饰题材如饕餮纹、虎纹、鹿纹、龟纹、变体花纹，以及云雷纹、弦纹、几何纹等，尤其是饕餮纹、虎纹在青铜器上大量应用，其形象是为“协上下、承天体、使民知神奸”。汉代装饰纹样中就有吉祥字铭文的出现，如“延年益寿”“大吉富贵”等。四神瓦当最为精彩和流行，青龙、白虎、朱雀、玄武代表四个方位，并表示祯祥、辟邪和求福的意义。

印度佛教随着“骆驼商队”由古丝绸之路进入中国，很快被道术、玄学影响并结合，适应了中国文化潮流，形成了中国特色的佛教文化模式。佛教在深入民间的同时，也被根深蒂固的民俗文化消化吸收，与民间崇拜相融合，成为吉祥文化的一部分。如：求子拜观音，欲富求弥勒。把佛教中的诸佛与中国吉祥神的功能相提并论。同时，把佛教中常用的纹饰也纳入吉祥图案中。隋唐时期，出现了与外来纹样融合的宝相花、飞天、天禄等极富吉祥意义的新纹样。宋、明时期，吉祥纹样题材日益丰富，表现手法日渐多样，融入了生活的各个方面。

文字、纹样、图画是吉祥艺术主要表现形式，多用寓意、含蓄、谐音、夸张、变形等手法，组成具有一定吉利祥和的装饰形式。

中国吉祥艺术拙中藏巧，朴中见美，以它特有的装饰风格和民族特色，在中国传统艺术中占有显著的位置，在民间广泛流行。不仅给人们带来精神上的愉悦，而且激励人们对美好生活的向往。吉祥图案广泛应用于印染、织绣、服饰、建筑、民间绘画、剪纸、玩具等各个方面。其表达形式多样，名目繁多，主要表现在以下几个方面：

1. 寓意式，即借物托意，以具体实在的形象、色彩、生活习性，进行类比、喻意，以表达抽象的吉祥意念。如以龙的威严、神姿赋予中华民族的传人，以凤的优美、安详作为最理性和美好的象征，龟鹤寓意延年益寿，石榴象征多子，牡丹寓意富贵，鸳鸯与夫妻恩爱相连，松鹤与长寿相比。

2. 谐音式，利用字音相谐、名称相近构成图案，如喜鹊、梅花表示喜上眉梢，蝙蝠与福，鹿与禄，瓷瓶与平安，鱼与富余等，以音近成图。

3. 比拟式，运用拟人化的手法表达某种吉祥含义，如以虎比拟辟邪，以麒麟比拟仁义，以钱表示富有，以松、竹、

梅比拟正人君子。通过其特定的含义加以附会而形成的吉祥纹样还有缠枝、团花、盘长、龟背等几何纹，表示团圆、喜庆、连绵不断等吉祥意义。

4. 文字式，用文字直接表达，或附加纹样表示某种吉祥内容。如福、禄、寿、喜、吉庆有余等文字单独装饰或与其他纹样结合构成吉祥图案。

每个民族都有最具代表本民族的文化艺术，吉祥艺术在中国流传了几千年，我们对前人留下的艺术瑰宝要研究、传承、发扬，使民俗精华得到发展和延伸，达到与社会同步发展，为社会民众服务的目的。

本书将中国吉祥艺术归类为福、禄、寿、喜、财五个部分，每个部分都以文字、纹样、图画作为表现形式。全书有文字 122 种，纹样 398 个，图画 112 幅。

吉祥字是吉祥艺术的一个重要组成部分，以五体书法为主涉及瓦当字、古钱字、美术字等字体，从秦汉至今一直是人们在喜庆活动中实用字体的重要内容。

吉祥画以年画为主要表现形式。早在汉代就有门上画勇士，贴门画的风俗。宋代已有彩版年画，清代年画在全国广为盛行。20 世纪初，上海兴起“月份牌”吉祥年画。新中国成立后，年画在传统基础上推陈出新。本书以线描年画形式，画吉祥图百余幅，形态、布局运用、现代变形和夸张的手法，也是作为年画新形式的一种尝试。

吉祥纹样内容较多，从古至今虽数不胜数，但可归类为功名利禄、祈福长寿、富贵吉祥、夫妻和睦、子孙延绵、喜庆团圆、辟邪招福、龙凤呈祥等内容。随着形势发展，吉祥纹样在传统基础上不断变化、翻新，表现出鲜活的生命力。

姜震山 姜贺

目录

福	一
禄	五五
寿	八五
喜	一一五
财	一五三



福
禄
寿
喜
财



四



團圓百福



A large circular arrangement of 100 stylized Chinese characters, all variations of the character '福' (Fú), written in black ink on a light brown background. The characters are arranged in concentric circles, starting from the center and moving outwards. Each character is a unique calligraphic variation of the '福' character, demonstrating the artist's skill in creating a wide range of styles from traditional to more abstract and modern interpretations.

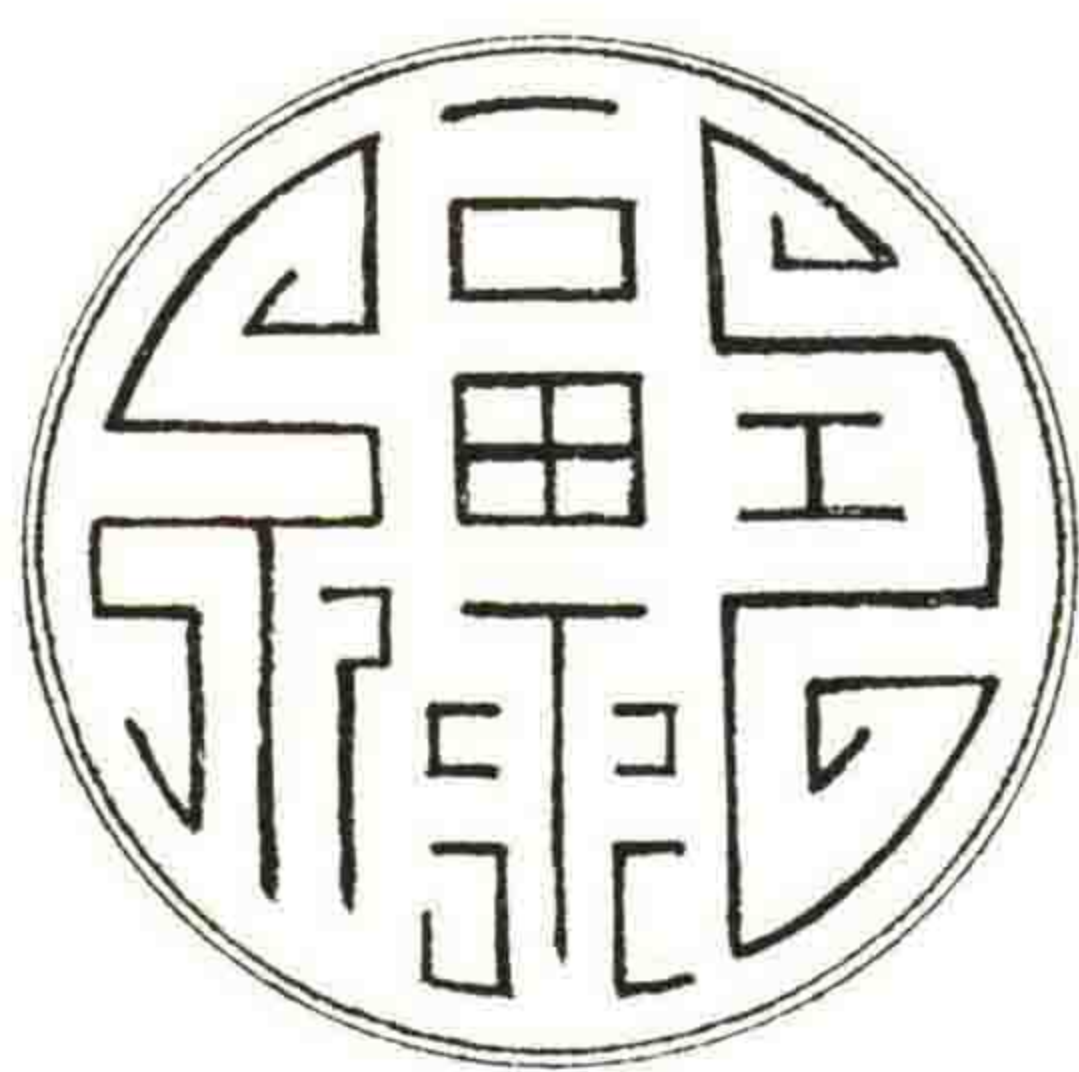
壬辰年
月
日
江源書



團圓百福字



福寿万代



福禄寿



五福



福在眼前



吉祥多福



福禄寿



纳福迎祥



双喜迎福

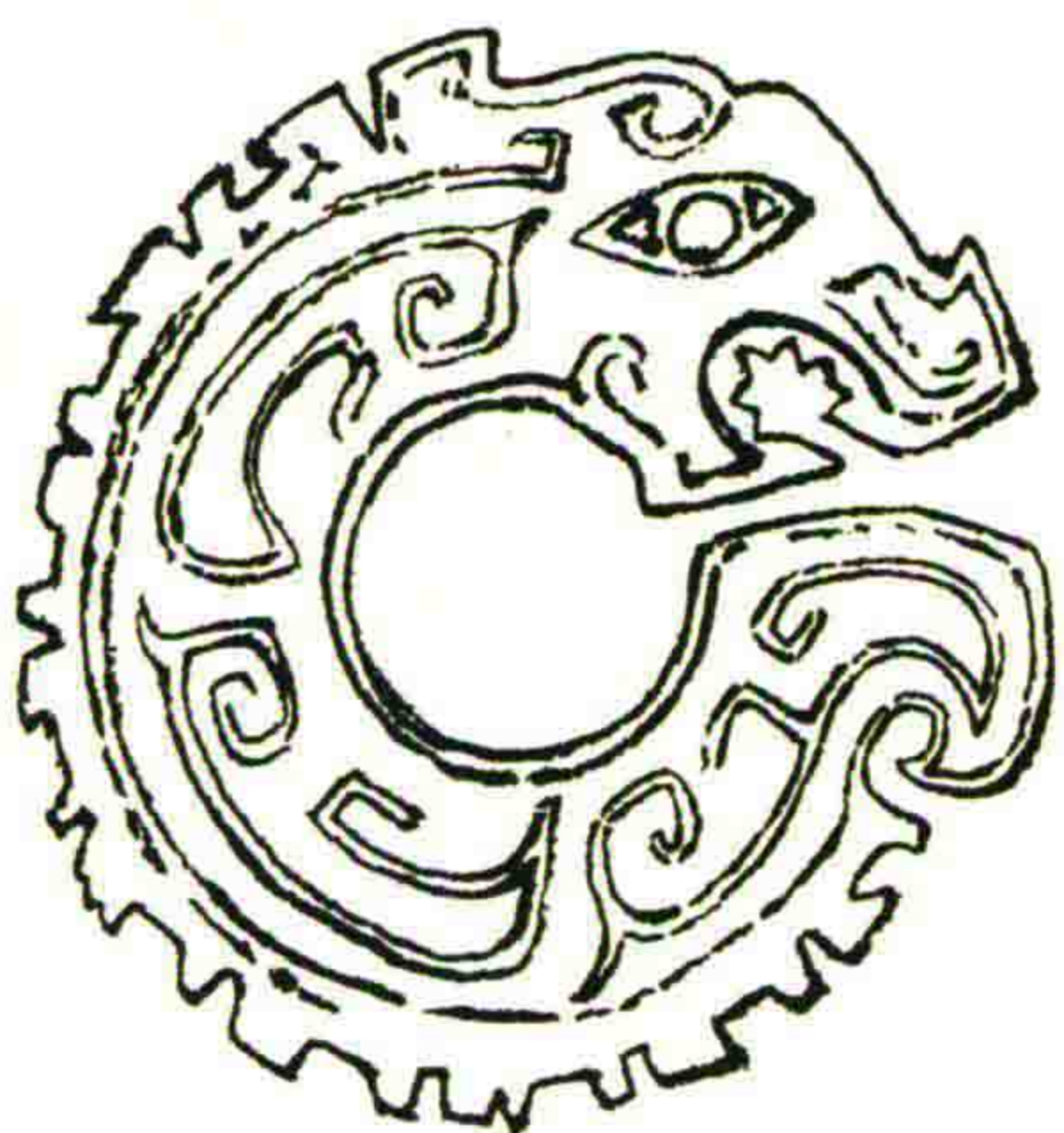


福临门

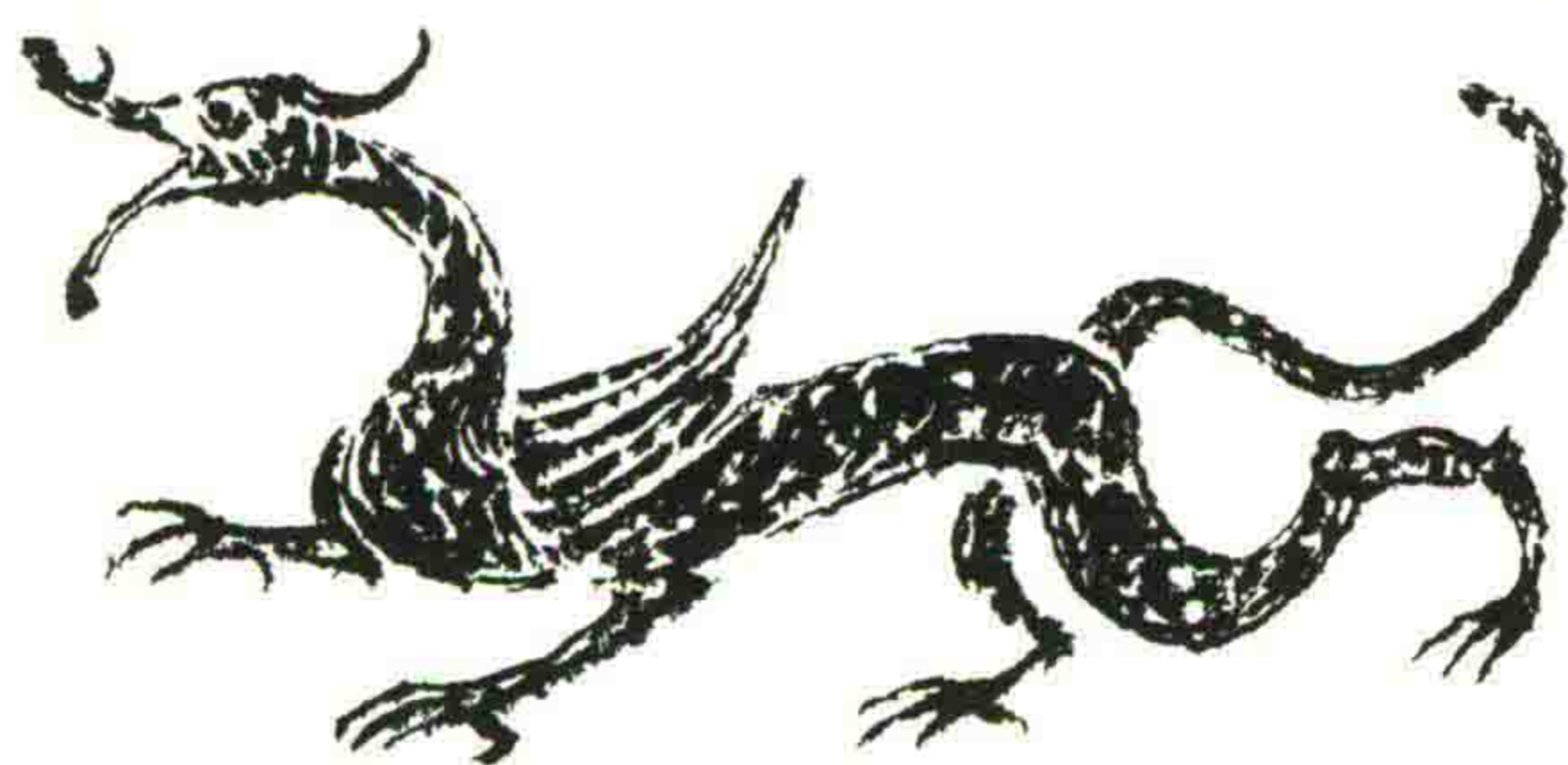


金玉祝福





商代·卷龙



战国·应龙



汉代·苍龙



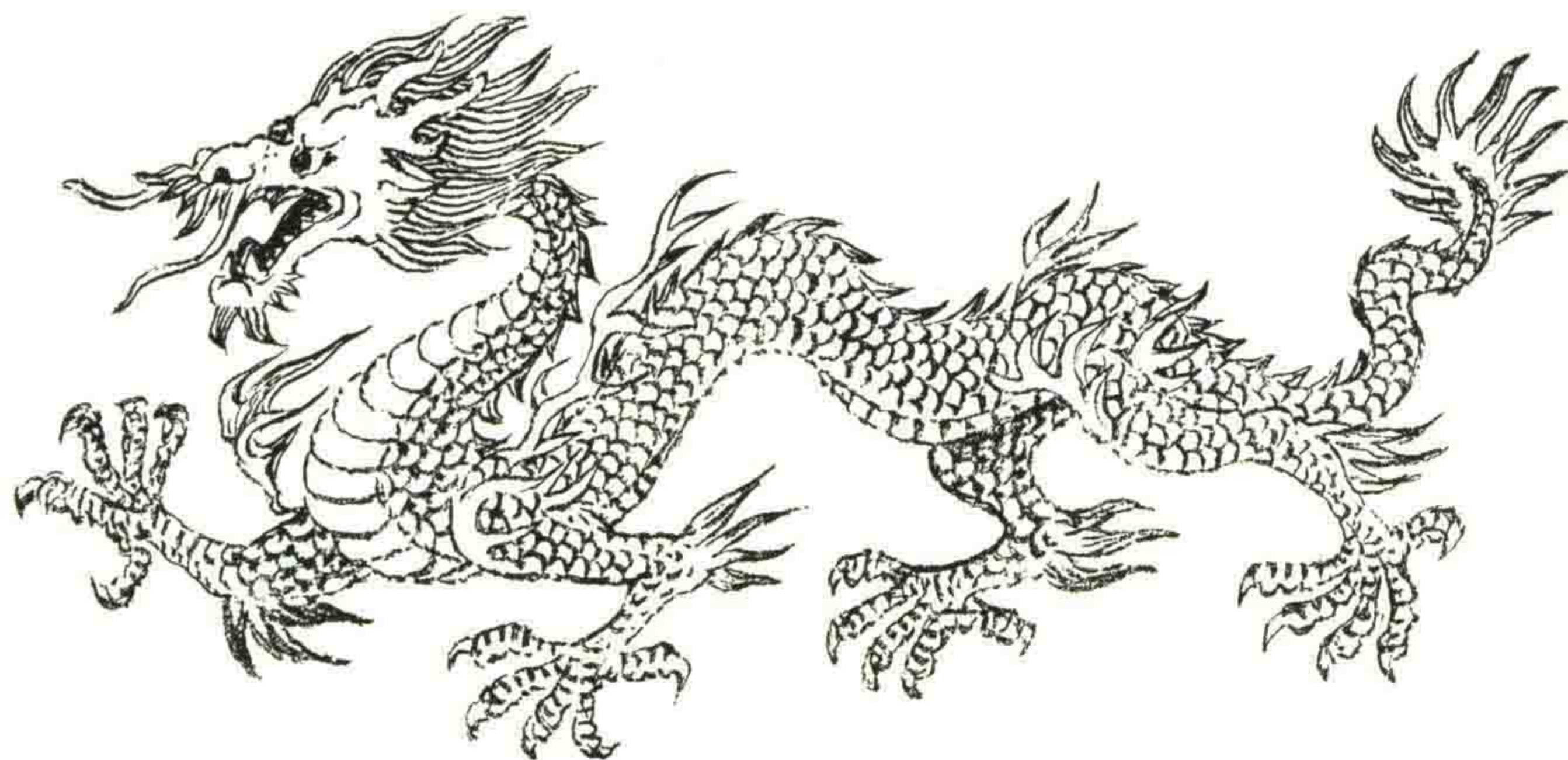
唐代·团龙



五代·立龙



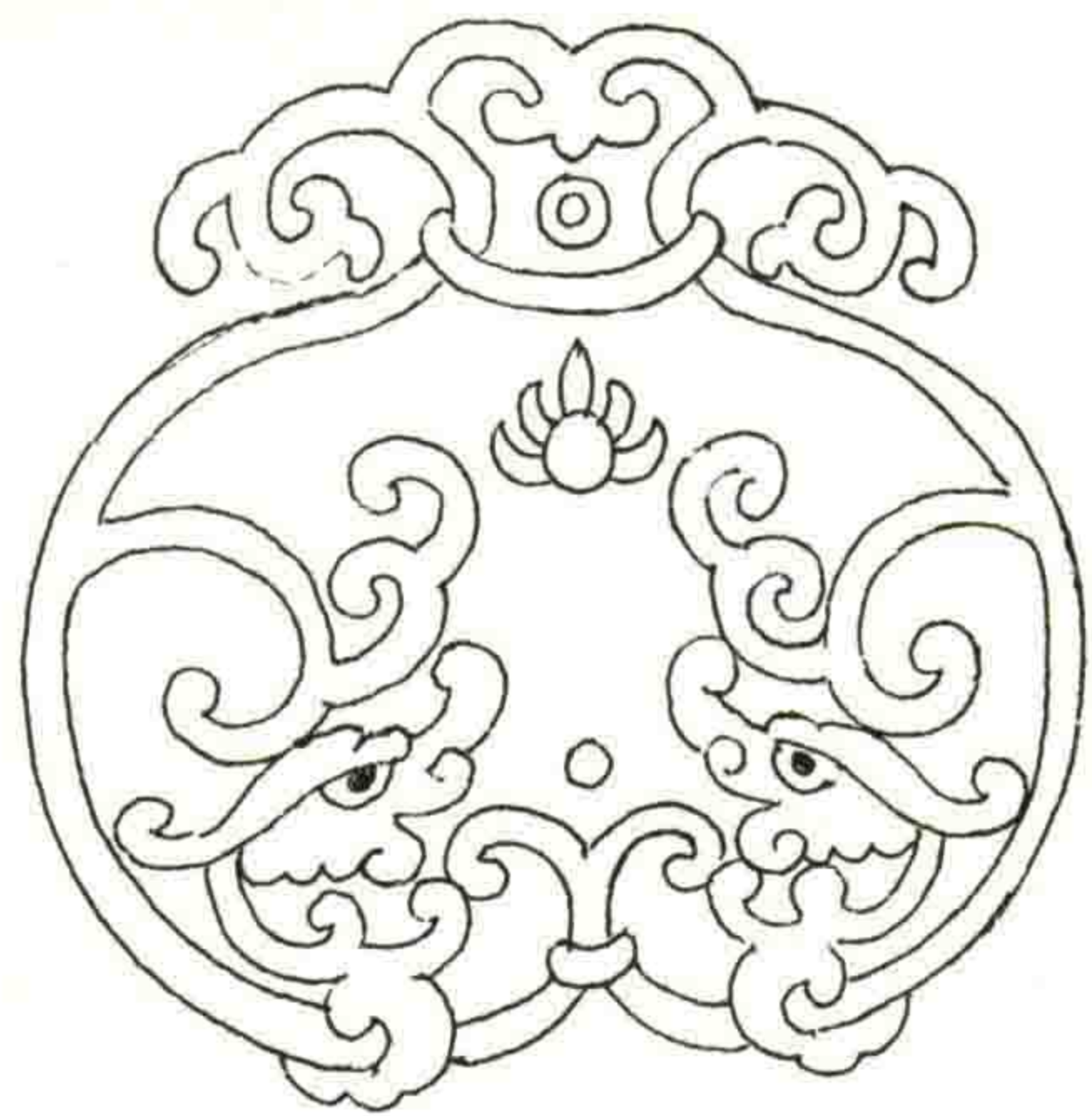
明代·正龙



清代·行龙

龙： 在中华文化中，龙有着重要的地位和影响。相传中华民族始祖伏羲和女娲的蛇身就是龙的原始形态。古人将龙作为最高的祥瑞，早期龙是先民们的卜问对象之一，也是崇拜神。后被历代帝王作为“帝德”和“天威”的标志，民间也将龙视为行云降雨威严致祥之神。

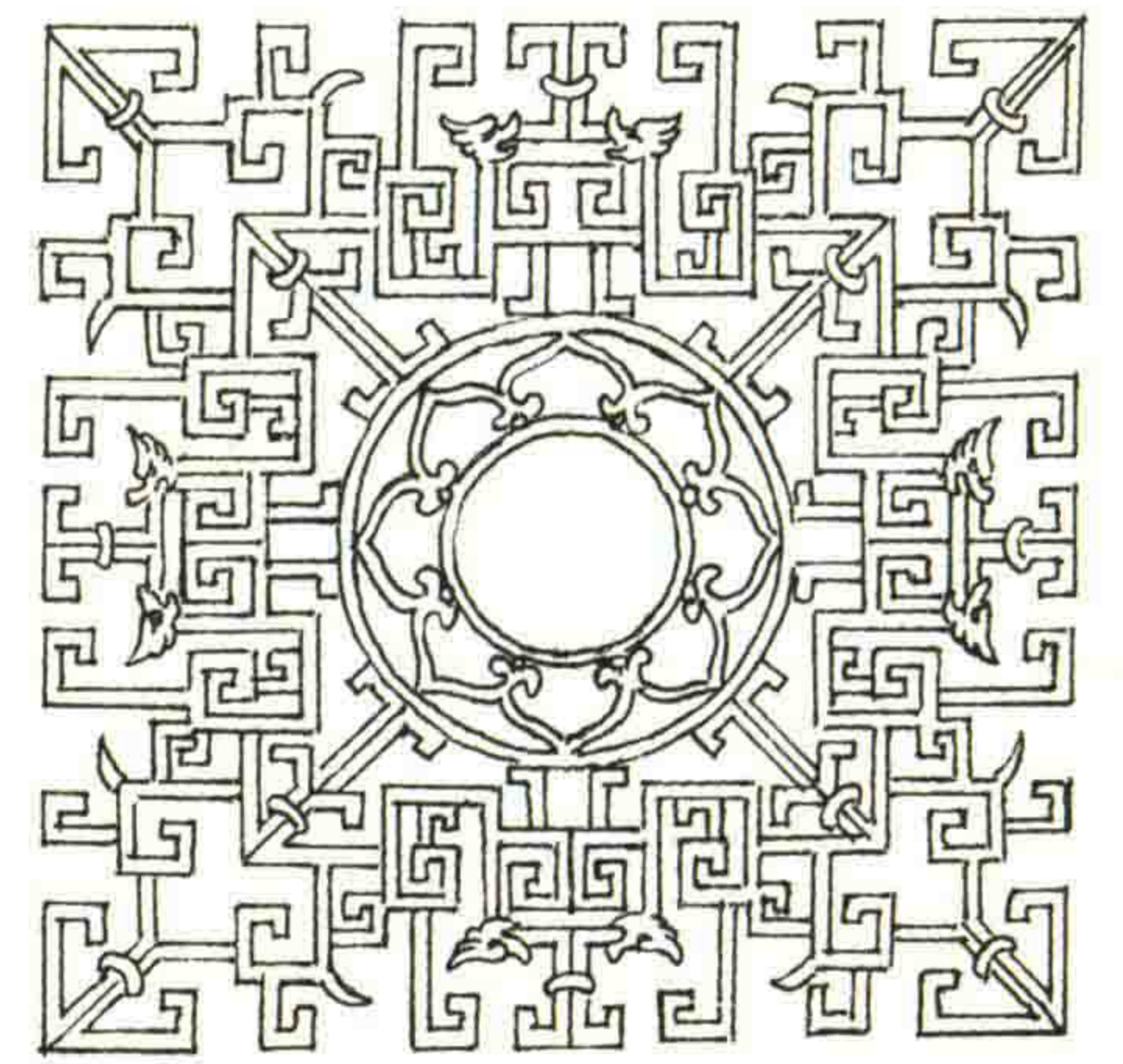
福
禄
寿
喜
财



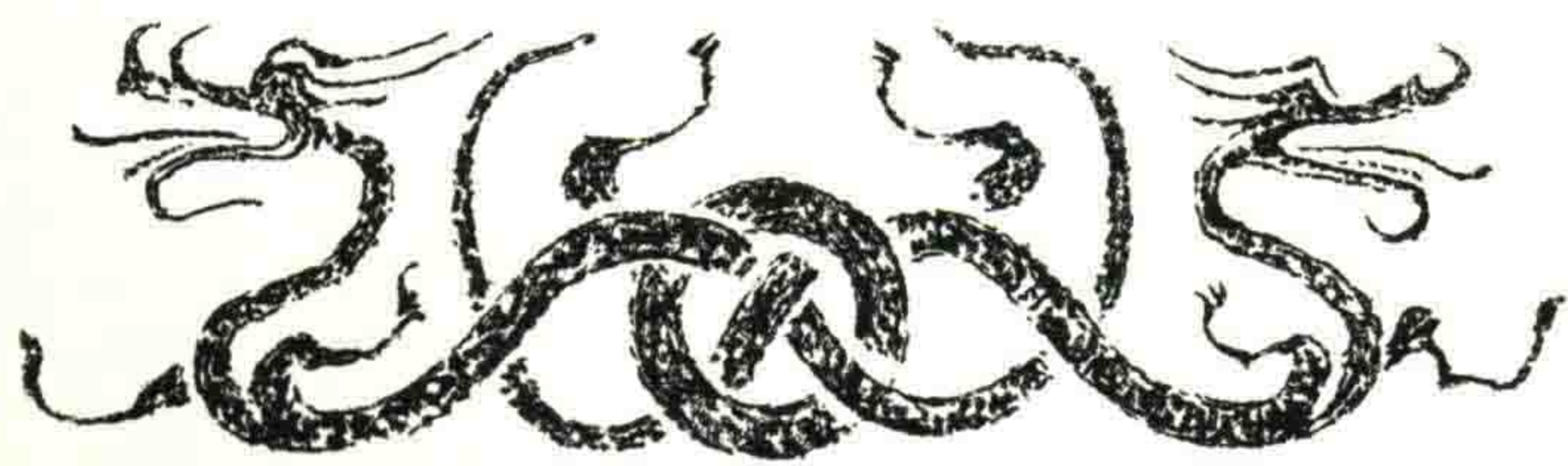
拐子龙



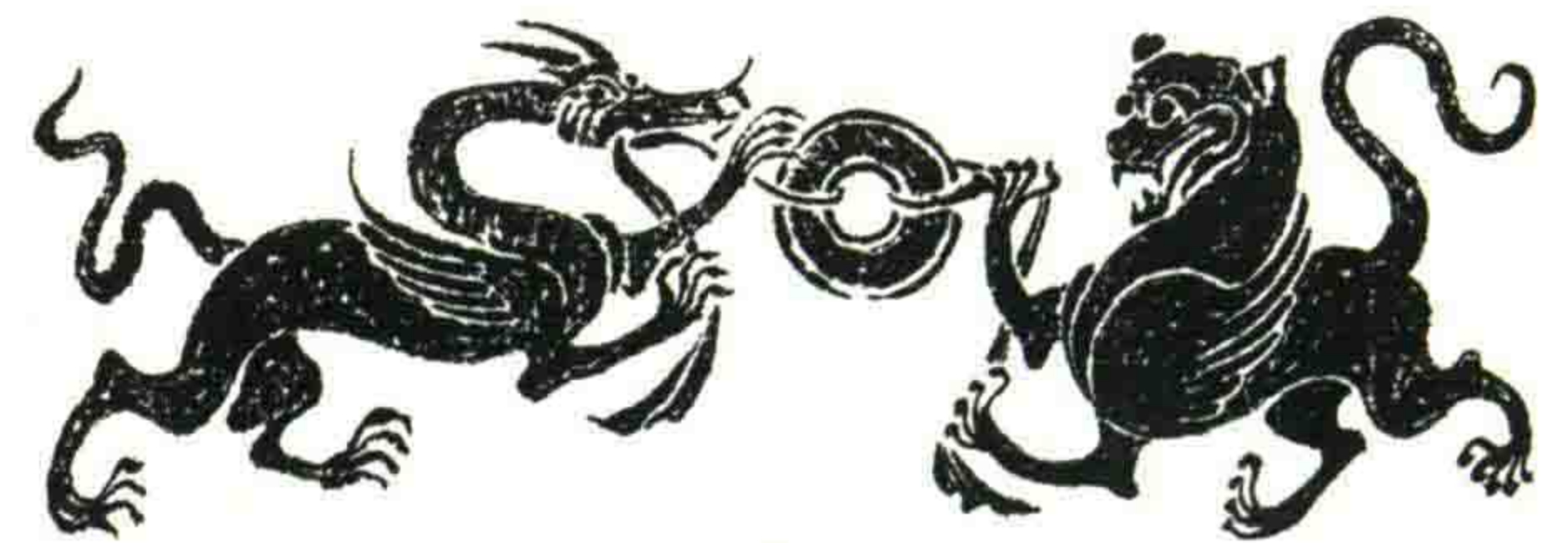
龙生九子



夔龙拱壁



汉代·二龙穿壁



汉代·龙虎戏壁

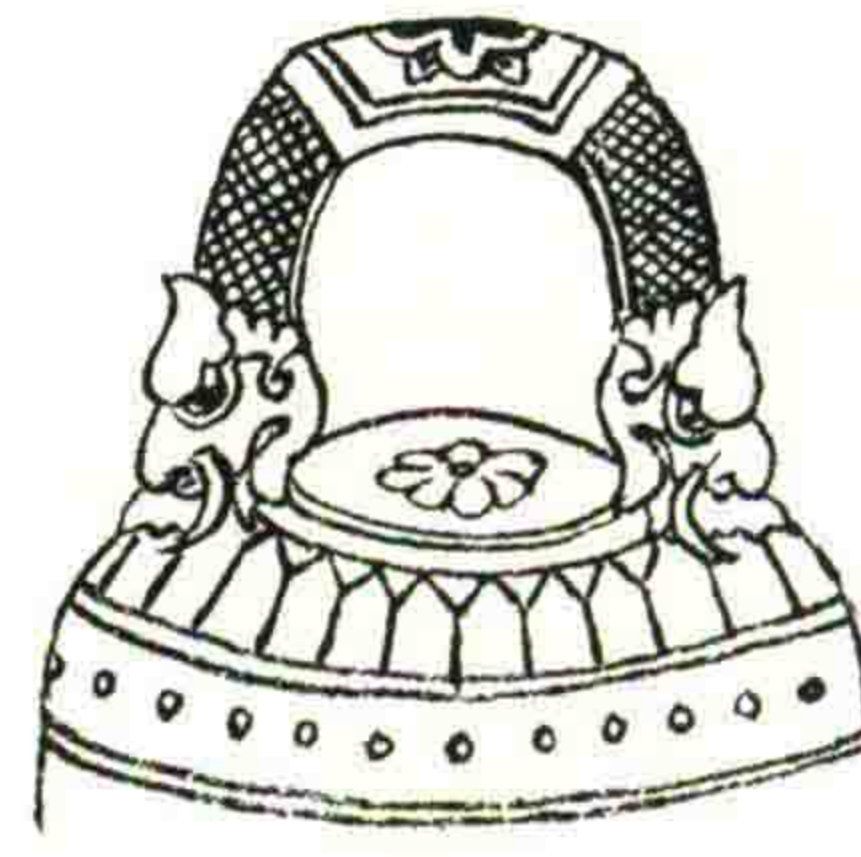
明代·龙生九子



夔夔



螭吻



蒲牢



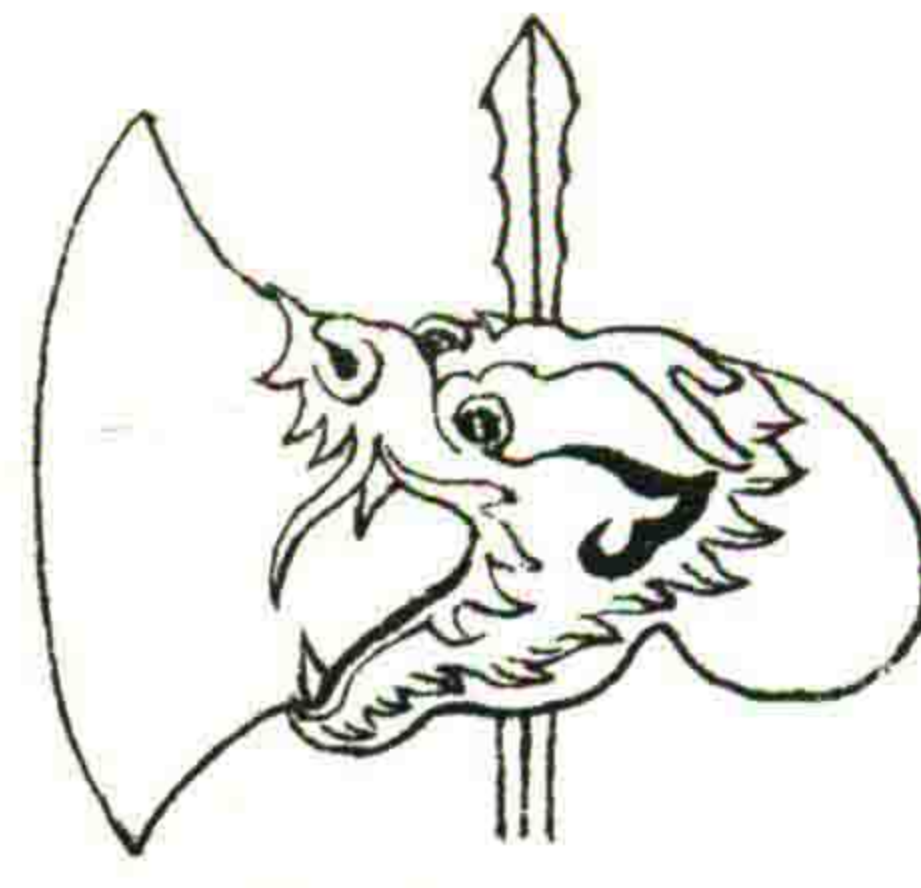
陛犴



饕餮



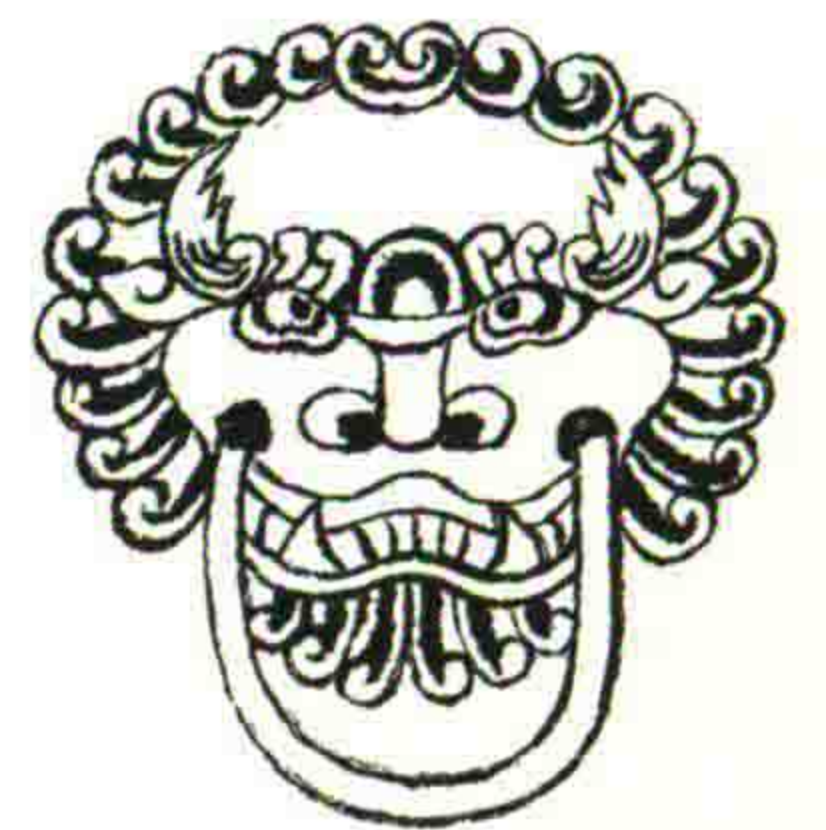
叭颂



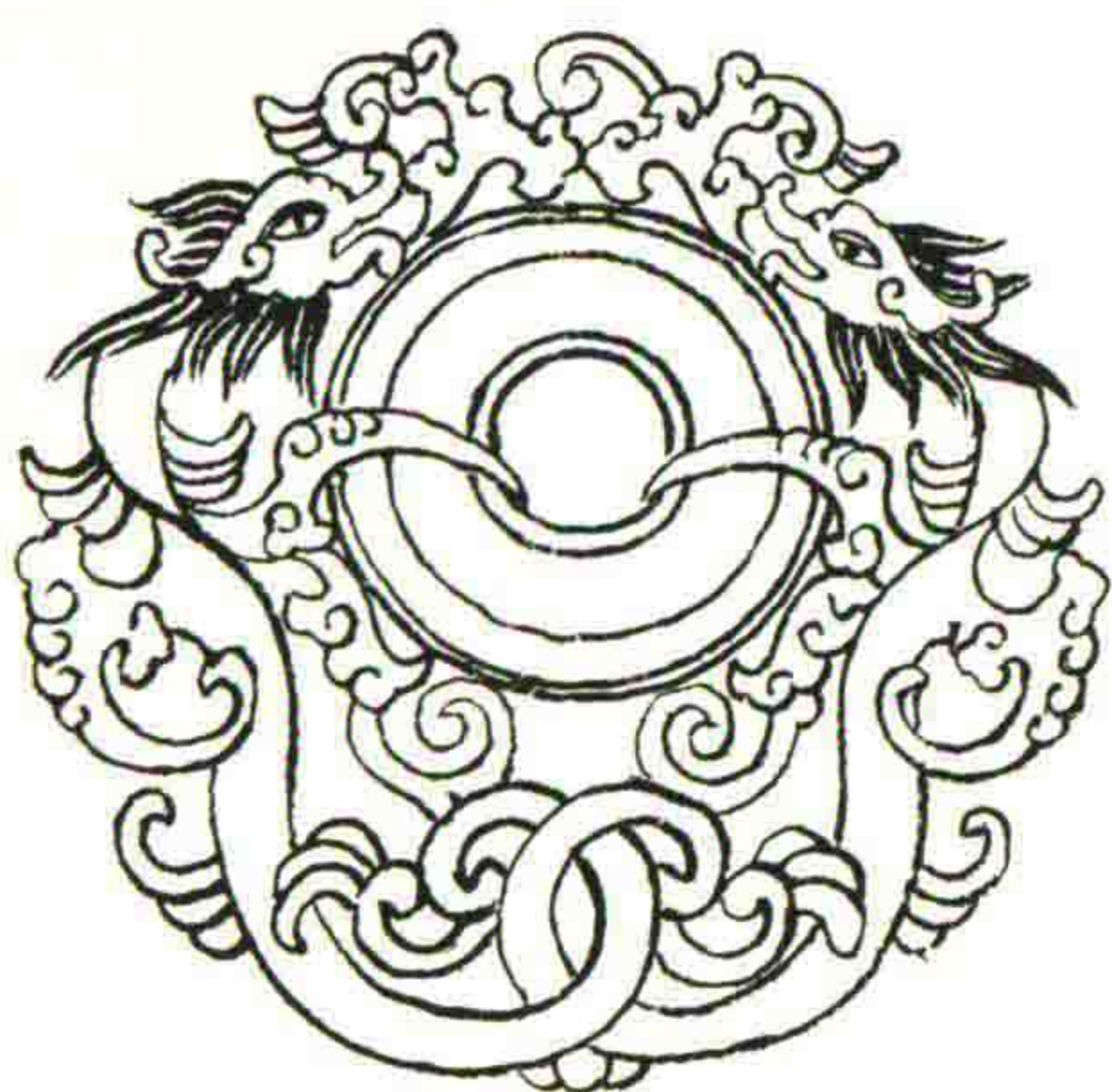
睚眦



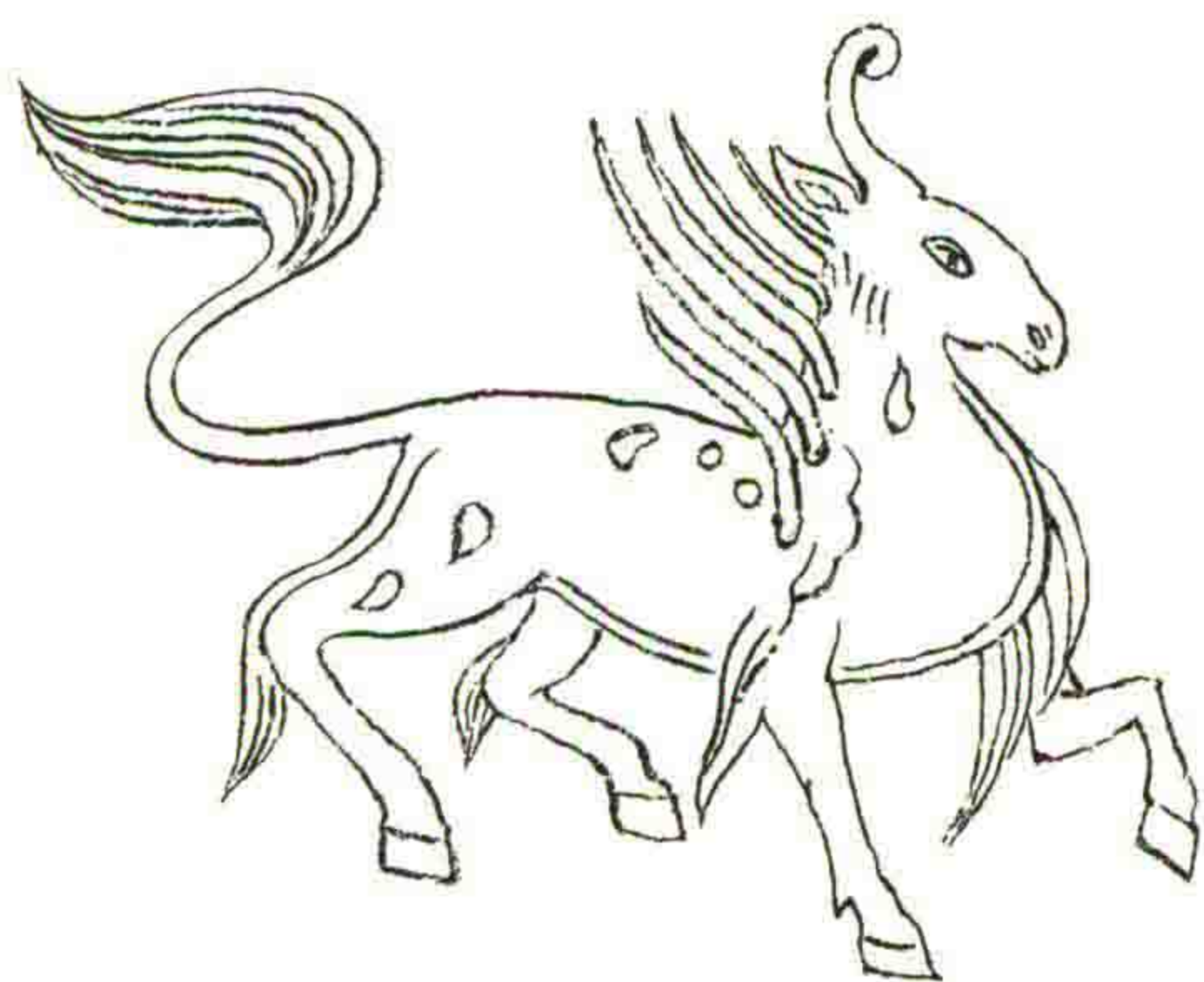
狻猊



椒图



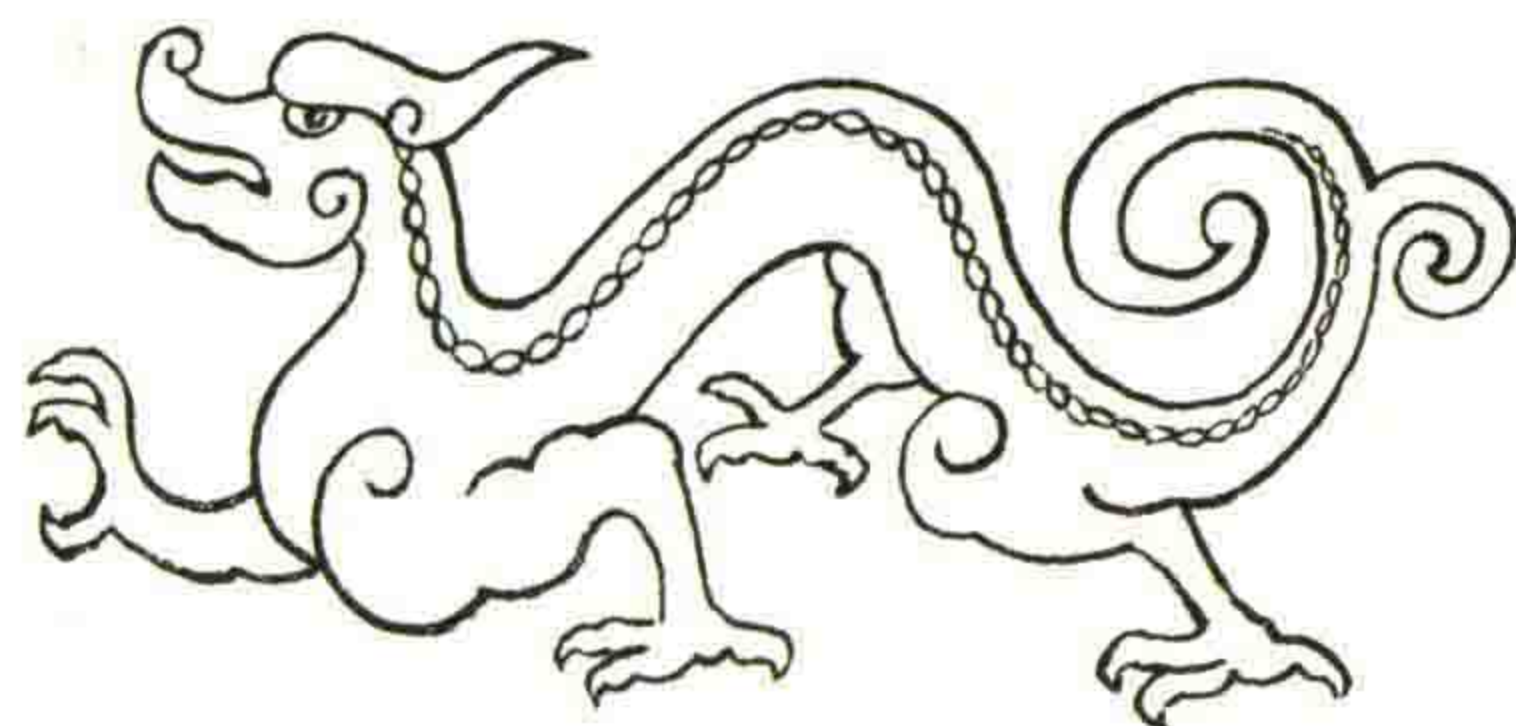
秦代·夔龙拱壁



北魏·麒麟



唐代·麒麟



宋代·蜥龙



宋代·麒麟



明代·麒麟



清代·麒麟

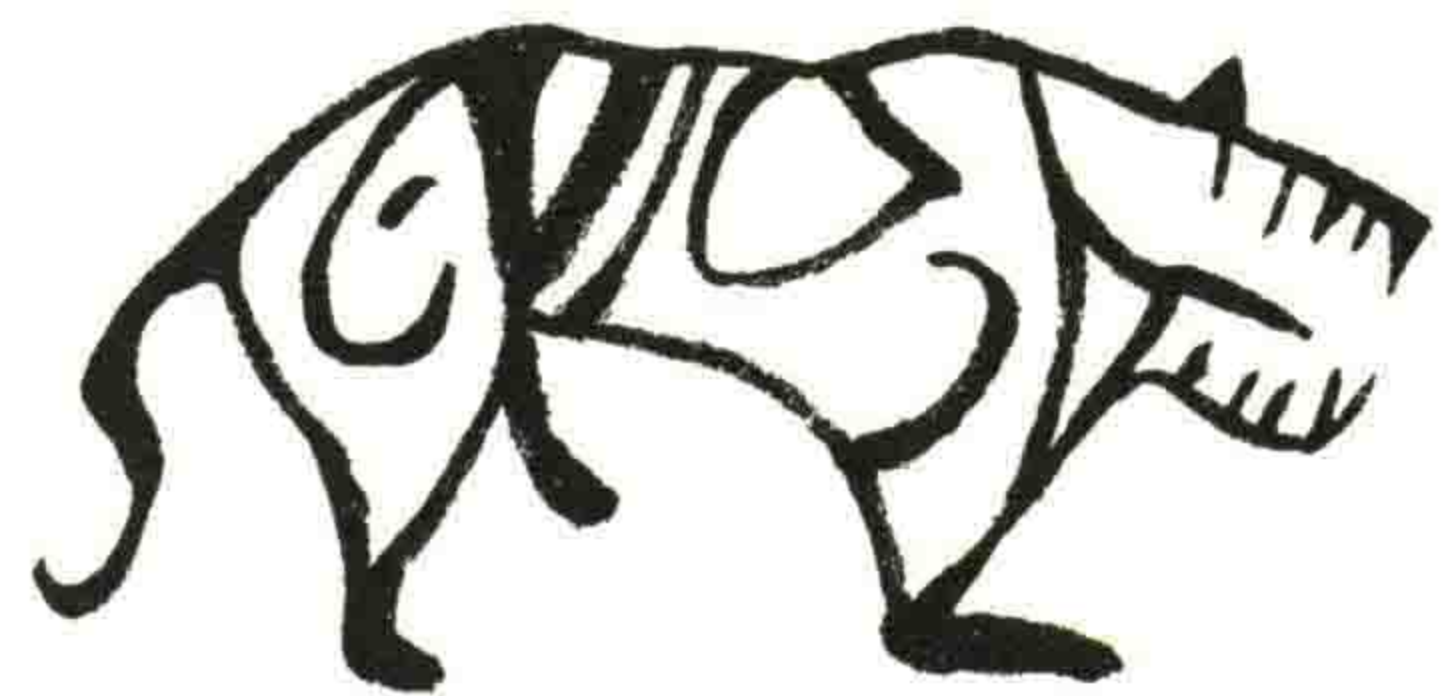


清代·二龙戏珠



拐子草龙

麒麟：古代称麒麟为仁兽，因其“不履生虫，不折生草”。《礼记·礼运》：“麟、凤、龟、龙谓之四灵”，以为祥瑞之物。雄性为麒，雌性为麟。圣迹图谓：孔子生，见麟吐玉书，意为太平盛世将降临，因此有“麒麟送子”之说。盼贤良降民间，治国平天下，人人享安宁富足。



新石器时期·虎



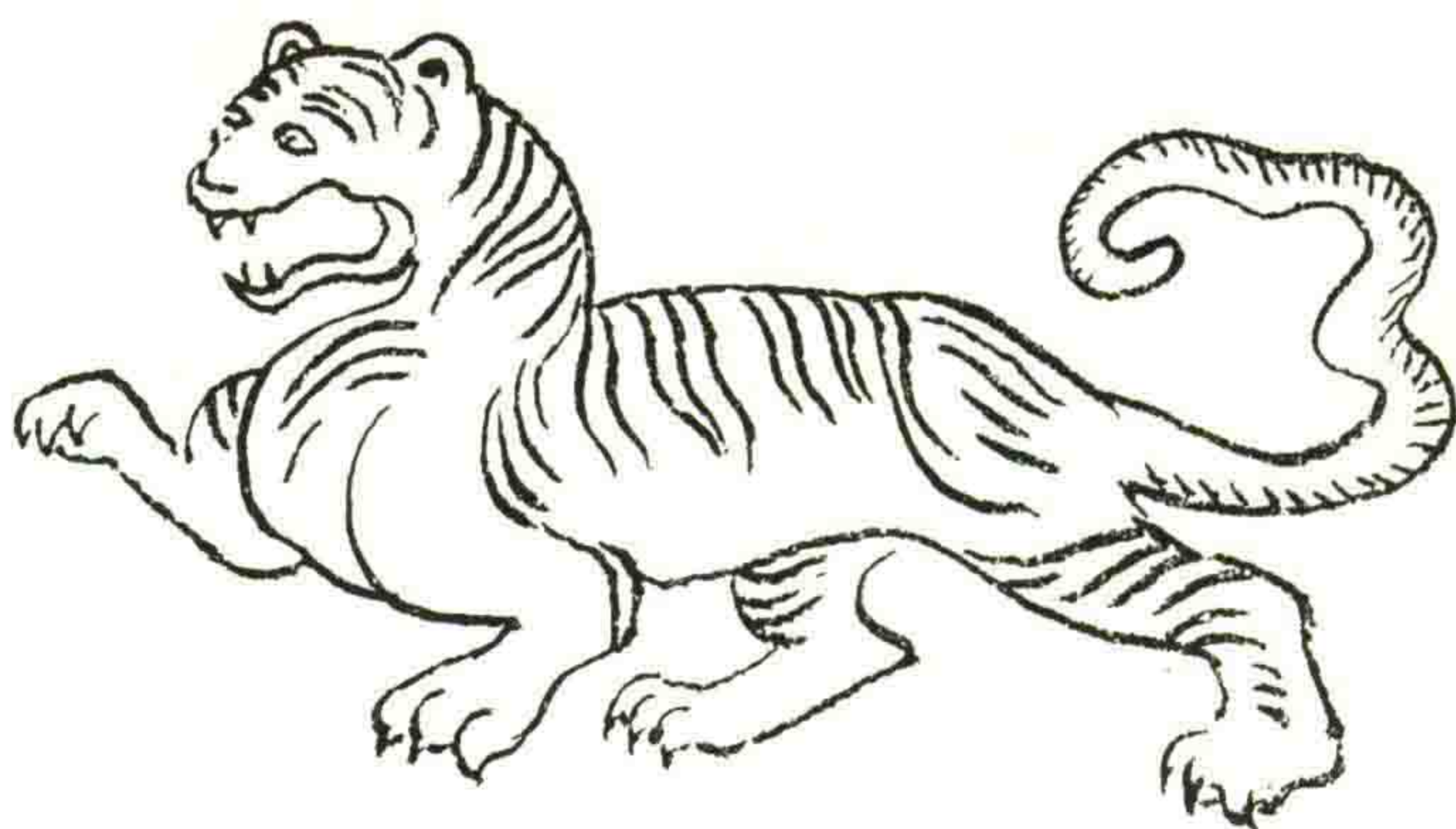
良渚文化·虎面纹



商代·虎



汉代·虎

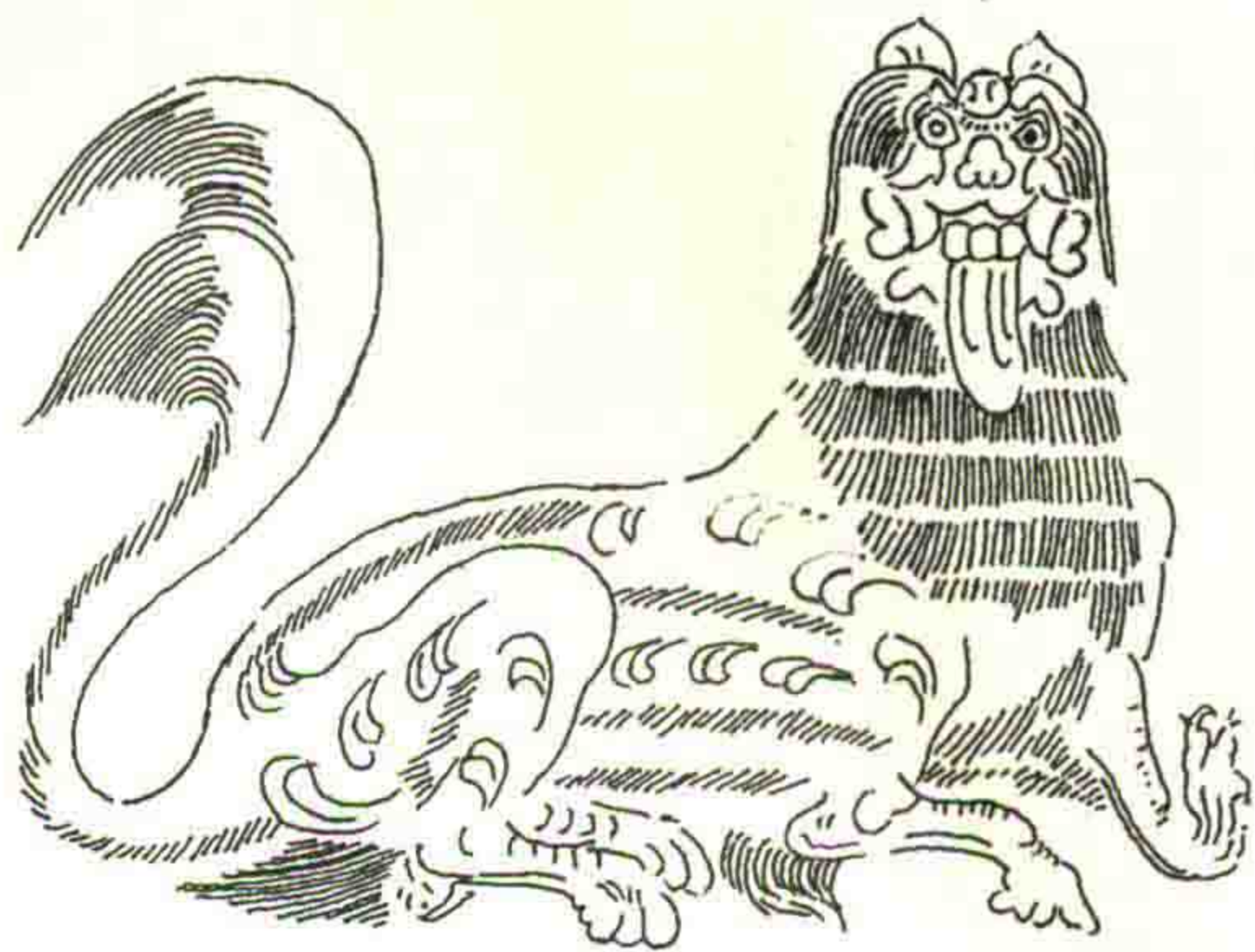


唐代·虎



清代·艾虎

虎：虎勇猛威武，素称“兽中之王”。中国古代敬虎为神，被列为四财神之一。汉代有虎吃女魅图，《风俗通义》：“虎者，阳物，百兽之长也，能执搏挫锐，噬食鬼魅。”认为虎神能驱妖镇宅，祛邪避灾，招福致祥。因此，古代常以虎为寓意纹样。民间尤爱把虎看作儿童的保护神，稚拙可爱的虎头帽、虎头鞋、虎枕至今盛行。相传农历五月是毒月，以艾虎悬挂门楣可以拒瘟疫虫害，乐享平安。



南朝·卧狮



宋代·狮子滚绣球



清代·双狮戏珠

