

中国传统吉祥文化图说

吉祥止止

郑军 于鞍宁 著

山东画报出版社

中国传统吉祥文化图说

吉祥止止

郑军 于鞍宁 著

山东画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统吉祥文化图说·吉祥止止 / 郑军, 于鞍宁著. — 济南: 山东画报出版社, 2019.3

ISBN 978-7-5474-2989-1

I. ①中… II. ①郑… ②于… III. ①图案-中国-图集 IV. ①J522

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第301651号

中国传统吉祥文化图说·吉祥止止

郑 军 于鞍宁 著

项目统筹 怀志霄

责任编辑 张雅婷

装帧设计 郑博伟 陈 蕊

出版人 李文波

主管单位 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市市中区英雄山路189号B座 邮编 250002

电 话 总编室 (0531) 82098472

市场部 (0531) 82098479 82098476 (传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

规 格 148毫米×210毫米

10.75印张 240幅图 270千字

版 次 2019年3月第1版

印 次 2019年3月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5474-2989-1

定 价 48.00元

如有印装质量问题,请与出版社总编室联系更换。

建议图书分类: 传统文化 吉祥图案

前 言

在中国，吉祥图案一直伴随在人们身边，它穿过历史的长河，承载着节庆和喜悦，成为代代相传的守护符。尽管时代不同，但人们追求幸福、祈盼平安的良好愿望是不会改变的。

正因为人们有着渴望美好生活、向往美好未来的期盼，因此，人们将身边的花、鸟、虫、鱼等赋予了象征含义，龙、凤、麒麟被作为瑞兽创造了出来，守护着我们的生活。更因为人们对幸福的祈求，于是又有了福、禄、寿星等与我们相伴。

在这些吉祥图案中，有用图形组成的，有用文字组成的，也有用文字和图形组合在一起的，装饰上大部分是“图必有意，意必吉祥”的形式，既注重形式美，也注重意义美。

原始社会，人类生活及生存条件极为恶劣，除受到饥饿的困扰外，还要抵御猛兽的袭击，经受疾病的折磨，因此，求生存是原始人类最基本的希冀。正因为有难以抗拒的天灾、人祸和疾病的威胁，人们“避凶求安”的意识才更加强烈，逢凶化吉的心理也始终贯穿于日常生活之中，人们企盼着安居乐业、解脱忧患。

中国吉祥图案主要取材于中华民族的神话传说，如龙、凤等形象；另有相当一部分是以名贵花木或珍禽奇兽作为装饰形象，如牡丹、莲

花、菊花、蝙蝠、象、鹤等；随着佛教的普及，佛家诸宝的图案也成为吉祥图案的构成主体，如轮、伞、盖、卍字等；还有以吉祥字、词为变形图案的，如福、禄、寿、黄金万两、日进斗金等。这些吉祥图案多以“象征”为基本特征，而象征手法有时比用直截了当的语言更能表达耐人寻味的意蕴。

有些吉祥纹样仅为具有符号性质的图案，只有与主图案组合在一起，才能构成更完整的寓意，如方胜、如意头、盘长、三多、八仙、十二生肖、绣球、长命锁、锭、磬、葫芦等。

另一些吉祥图案通过多种图案与符号组合成完整明确的寓意，这种图案通常由四字吉祥语表达，如四季平安、五福和合、平安如意、必定如意、竹报平安、荣华富贵、三羊开泰、天中集瑞、室上大吉、长命富贵、独占鳌头、五子登科、杏林春燕、马上封侯、青云得路、玉树临风、富贵耄耋、松菊延年、群仙祝寿、龟鹤齐龄、苍龙教子、欢天喜地、连生贵子、喜在眼前、兰桂齐芳、同偕到老、龙凤呈祥、麻姑献瑞等。

中国吉祥图案汲取了民俗、历史、文化、宗教、哲学、传说等多种元素和营养，匠心独运，构思精巧，是我国民族智慧的结晶、民间工艺成就的缩影。其表现内容包括：

其一，表现幸福者，如五福、福在眼前、福如东海、天官赐福、吉庆如意、福运昌隆等。其二，表现长寿者，如猫蝶、延年益寿、百寿图、麻姑献寿、松鹤延年、芝仙祝寿、嵩山百寿、蟠桃献寿、松菊延年等。其三，表现喜庆者，如喜相逢、双喜、喜上眉梢、喜报三元、四时报喜等。其四，表现丰足者，如天下乐、年年有余、五谷丰登、庆丰收等。其五，表现美好者，如风穿牡丹、鸳鸯戏莲、万象更新、四季花开、三阳开泰、白头富贵、和合二仙、龙飞凤舞、华封三祝等。其六，表现平安者，如一帆风顺、马上平安、四季平安、竹报

平安、安居乐业等。其七，表现富裕者，如连钱、金锭、聚宝盆、刘海撒钱等。其八，表现多子者，如百子图、榴开百子、麒麟送子、瓜瓞绵绵等。其九，表现进学者，如连中三元、鲤鱼跳龙门、鱼龙变化、三元及第、二甲传胪、独占鳌头等。其十，表示入仕者，如一品当朝、连升三级、马上封侯、指日高升、太师少师、青云直上、节节高升等。

吉祥图案的表现手法多种多样，抽象意念的具象化和具象事物的抽象化是其两大程式，具体手法有：

其一，象征表现法。根据某些事物的生态习性、形态或色彩，表现某一特定的思想内容，这是取其相似或相近来表示一定含义的表现方法。例如石榴象征多子，莲花象征纯洁，牡丹象征华贵等。其二，寓意表现法。即借物托意，用一种事物表示其相关意义。例如蜘蛛寓意喜庆，松鹤寓意长寿，橘子寓意大吉，龙凤寓意吉祥等。其三，谐音表现法。利用某些事物名称的同音或近似音，以表示一定的吉祥意义。例如鹰谐音为“英雄”，鹿谐音为“禄”，蝠谐音为“福”，百合、柿子、如意谐音为“百事如意”，喜鹊、梅花寓意“喜上眉梢”，插在花瓶中的三支戟寓意“平升三级”等。其四，比拟表现法。即利用比喻或拟人化的手法表达某种吉祥含义。例如将猛虎比拟为英武；将雄鸡比拟为天亮，因为“雄鸡一唱天下白”；将月季花比拟成四季，月季花月月开花，寓意一年四季月月幸福平安等。其五，指事表现法。即用简略的标记表现一定的含义。如以金乌或三足乌代表太阳，以兔代表月亮，以铜钱代表富裕，以鱼代表有余，以松柏代表长寿等。其六，文字表现法。直接用文字表达感情是最为快捷的方式。无论是早期简单质朴的文字符号，还是后来富于艺术美感的书法，这些用线条勾勒出的字符，既负载着文字本身求吉纳福的意义，又展示着线条别致美好的意境。文字符号在吉祥图案中一般分为两类：一是有语义的词句，即我们通常所说的“吉祥话”；一是单体字符，即只用一个字

符或是将数个做出各种异体变化的单个字符组合在一起。例如黄金万两、和气满堂、福、寿、喜、吉羊等。

总之，祈求吉祥是一种向善求美的美好心理愿望，人们在社会生活中都希望平安顺利、万事如意，民间亦有“画中要有戏，百看才不腻；出口要吉利，才能合人意”的说法。在实用美术中，人们往往把具有吉祥寓意的图案，统称为“吉祥图案”。

吉祥图案内容丰富，形式多样，流传久远，应用广泛，具有浓厚的生活气息和较强的艺术生命力，且有着深厚的生活基础和群众基础，值得我们学习和继承。但吉祥图案中也有一部分内容带有封建迷信色彩，我们应作出正确的评价并加以批判和摒弃。

总之，吉祥，是中国民众对生存、生活的理想追求，不仅贯穿于人们的生存过程，而且影响了人们对生命、自然、社会的认知及生活态度。随着社会观念的不断发展变化，吉祥的内涵也在改变，过去的吉祥图案只能反映过去的社会历史，新的吉祥图案还在不断发展。

本丛书将中国民间喜庆活动中最常见的吉祥物、吉祥话、吉祥语汇编成册，辑录美好传说与寓意，包括《平安如意》《连年有余》《仙花宝相》《吉祥止止》《祥禽瑞兽》《民神护身符》，共六种，是一套喜庆祥瑞且简约实用的“中国传统吉祥文化图说”。

本丛书在编写过程中，参阅和引述了部分专家的研究成果，在此一并致谢。本书中的图例，一部分是传承的图案，一部分是在原有图案的基础上重新绘制而成，还有一部分是根据人们现在的心理感受重新创作的，特此说明。

目 录

漫说吉祥人物	1
原始社会时期的吉祥人物	4
商周时期的吉祥人物	8
春秋战国时期的吉祥人物	11
秦汉时期的吉祥人物	16
魏晋南北朝时期的吉祥人物	28
唐代的吉祥人物	33
五代时期的吉祥人物	42
宋代的吉祥人物	46
辽金元时期的吉祥人物	57
明清时期的吉祥人物	64

漫说祥云	79
云纹的文化内涵	81
云纹的起源	84
云纹的发展演变	85
云纹的形式与吉祥价值	93
作品赏析	97
主要参考书目	331

漫说吉祥人物

过去，每到岁末年初，人们便盼望着新的一年有好运降临，万事顺利，这种普遍存在的思想意识，大量体现在吉祥画中。日常生活中，例如寿辰、新婚、生儿育女、读书中举、升官发财等，都有相应的吉祥画。这些吉祥画都有着珍贵的形象资料，大都体现在年画、剪纸等艺术品类中，无论在美术欣赏方面，还是在民俗学、社会学等研究方面，都具有较高的参考价值。

汉应劭撰《风俗通义·祀典》里，记载了人们为了求平安而祭祀先农、稷神、社神以及风伯、雨师、灶神等。人们杀鸡祭鬼神，杀白狗以血题门户避除不祥。后来，随着生产力的不断提高，人们除了祭天祀祖、敬神禳灾外，还希求风调雨顺、万事如意、福寿双全等，并通过象征、谐音、含蓄、寓意等手法绘制成吉祥画。吉祥画在宋代以后逐渐兴盛起来，到了明清两代，已达到了“图必有意，意必吉祥”的地步，题材随之增多，内容也更加广泛，所表现的人物形象，也更加理想化。

原始社会时期的吉祥人物

原始社会（远古一约4000年前）的吉祥人物，大体分为旧石器时代的吉祥人物和新石器时代的吉祥人物。旧石器时代吉祥人物的特点主要体现在人体装饰上，如文身、绘身和体外装饰等。新石器时代装饰人物的特点则表现在玉器、彩陶及各类原始雕塑和岩画的纹饰上。从旧石器时代到新石器时代的漫长发展过程中，许多原始艺术被历史的烟尘所淹没，保存下来的只是以坚硬和不易腐烂变质的物质材料为依托的艺术。

石器时代人物

旧石器时代，人类栖身在大树上、崖侧和岩洞里，所使用的工具除了石器还有骨器。人体装饰品在旧石器晚期已经出现，同时，在人身上还出现了文身。

所谓文身，是用骨针、竹签、石针等利器，在身体上刺出花纹，然后将青草汁或锅烟等自然染料揉入花纹，使之成为黑蓝色，永久地保留在人体上。也有使用泥土、炭灰、油料等绘身的，所绘花纹既可以装饰身体，又可以防止虫蛇的侵害。缺点是在身体上不能长久保存。

从旧石器时代进入新石器时代以后，随着陶器的发明和使用，人类开始从野蛮状态逐渐进入到文明时代。彩陶上的许多纹饰，已创造出单独和连续等多种构成形式，并能随器形的不同而出现种种变化，实现了器形与装饰的结合，实用与美观的统一。从考古发现的实物来看，早期彩陶上的纹样，主要受当时编织物的影响，编织物大都织法多样，纹饰规整，表现出一种有规律的、流利的风格。仰韶文化彩陶以几何形纹饰为主，此外，还绘有装饰性极强的鱼、鹿、蛙、羊等纹饰，最有代表性的是西安半坡遗址出土的半坡型彩陶中的人面鱼纹陶盆。这种绘画性极强的人物纹样，面呈圆形，眼鼻形象明确，口略近“工”字形，口角两边有一道交叉斜线，似衔小鱼状。

1973年，在青海大通县孙家寨出土了一件舞蹈纹彩陶盆，盆口内壁绘有五人为一组的舞蹈纹样，共三组。画中的人手拉着手，面向左方，头侧各有发辫，全部摆向右方，下身体侧又有斜向左方的饰物。纹样通过人物的排列，表达了舞蹈的整齐节奏，使人仿佛看到欢乐热烈的场面。这件作品突破了静止，表现出了群体的活动情景。它不仅在绘画史上具有珍贵的价值，也可能是至今已发现的最早的吉祥人物画的雏形。

岩画人物

岩画，是绘画或刻制在岩石上的图画，它以古朴、粗犷、凝练的画风和丰富的文化内涵，引起人们的普遍关注。这些大量遗存在崇山峻岭中的艺术珍品，数千年来饱受风吹雨淋，至今仍清晰可辨。

中国的岩画，数量之多，内容之丰富，实属罕见。早在《韩非子·外储说左上》就有记载：“赵主父令工施钩梯而缘播吾，刻疏人迹其上，广三尺，长五尺，而勒之曰：‘主父常游于此。’”北魏时期，

酈道元在《水经注》中也记录了他所看到的岩画的情况。《水经注》是一部有关河流的著作，不仅叙述了河流的发源和流向，还兼及有关的历史遗迹和传说，还包括了大半个中国的20多个岩画点的情况，是中国最早有关岩画记载的文献之一。

岩画所表现的题材，大都是先民们比较熟悉的现实生活中的事物。或描绘狩猎场面，或描绘舞蹈及祭祷仪式，或描绘动物的形体，或描绘人与动物或自然的关系等。有时寥寥几“笔”就能描绘或凿刻出所要表现的形象来。这些形象，记录了中华民族由原始狩猎走向文明历程的历史，画卷清晰地展现了我国各民族，尤其是边疆少数民族历史发展的轨迹。

人面岩画

人面岩画数量很多，形态和风格多样，主要分布于连云港将军崖，内蒙古的克什克腾旗白岔河下游、东升庙、大坝沟、托林沟、乌斯台沟、桌子山，宁夏贺兰山，闽南仙字潭及台湾万山等地。种类主要有圆形人面、太阳形人面、方形人面、冠饰形人面及无轮廓形人面等。例如位于贺兰山贺兰口的一幅岩画，所呈现的是装饰化的圆形和方形人面造型，具有抽象意义，它充分体现了古人的最大想象能力。左侧的三条竖线和右侧的四条竖线，代表了人的头发、眼睛，嘴呈半圆形，整个脸廓则为方形，让人联想起古神话中“刑天”的形象。纵观整个人面，最大的特征是简洁明了，仅以一个类方形的图像概括一切，人面神情也慈祥和蔼。在史前，人们对圆形的理解源于高悬在天的太阳，由于对太阳的崇拜进而对圆的形式形成一种特殊认识。因此，在表现人面的神圣时，人们采用了这种单纯的圆的形式来体现眼睛和嘴巴。其制作之精，刻画之深，神圣之至，堪称一流。

舞蹈岩画

舞蹈岩画的形式主要有单人独舞、双人对舞、多人齐舞等，舞姿十分生动。新疆呼图壁县康家石门子有一组群舞岩画，表现的是排成一列的形态优美的女性，两臂上下舞动，右臂平伸上举，左臂平伸向下，呈现出轻柔飘逸的动感。阿尔泰山岩画的舞蹈场面也很多，其中一幅双人舞蹈图，一男一女，男的有明显的生殖器官，两人手拉手，双腿迈开，正欢快起舞。在西藏日土塔康巴岩画中，双人对舞的画面最为常见，男性人物体形高大，女性体态纤细小巧，两人以手相牵，面对而舞。

祈祷和祭礼岩画

这类岩画主要表现为对日月的崇拜、对自然的崇拜、对天神的崇拜及对动物的崇拜等，它所反映的是原始先民们的信仰和生活，以及对于自身及客观世界的认识境界。例如内蒙古阴山岩画中有一幅是反映巫师膜拜太阳神的，画面上一人双手举一物，向着太阳跪拜。另有一幅是用人牲祭祀神灵的舞蹈图，表现的是一舞者手中操牛尾，上部是被杀者的尸体。对自然崇拜的岩画，还有很多表现的是植物的生长成熟与天象气候的联系。

狩猎岩画

狩猎是岩画中常见的题材，原始狩猎者往往集体行动，或设置陷阱，或投掷石索，或发射箭镞，利用种种方法进行围猎。狩猎岩画中的猎人，形象都比较生动，他们或头戴尖顶帽，或腰挎长刀，或身着长袍，或手持弓箭，或骑马追猎，或徒步围猎，或徒手擒获猎物等；有的还伪装狩猎。岩画将狩猎者的英姿风采表现得极为成功。

商周时期的吉祥人物

商周时期是中国历史上的一个重要时期。这一时期出现了比较完善的文字礼法制度，结束了没有文字记载的史前时期，使古代中国进入了文明的历史时期。这一时期已属于青铜时代，产生了灿烂夺目的青铜文化，进而完成了由青铜时代向早期铁器时代的转变。

商代前期的青铜器以河南郑州二里岗为代表。与二里岗同类型的还有河南辉县琉璃阁、郑州白家庄、郑州铭功路、郑州张寨杜岭，北京平谷刘家河以及湖北黄陂盘龙城等地的墓葬和遗址。商代后期的青铜器制作规模相当宏大，在商代首都殷墟，曾发现大型铸铜作坊。在后期的前段，曾出现了许多方鼎，鼎足为柱形。

1986年夏季，在四川广汉三星堆祭祀遗址中出土了许多青铜铸像，其中格外引人注目的是一尊大型青铜立人像，该像身高181.2厘米，连底座高262厘米。人像头戴华冠，粗眉大眼，身着饰有云龙纹的左衽长袍，双臂上举，夸张的双手握成环圈状，足腕佩戴脚镯，赤足立于镂饰兽面纹的覆斗形方座上，神态威武肃穆。该遗址中还出土了与真人头像等大的青铜人面和头像数十件。此外，江西新干的商代大墓中出土了高53厘米的铜双面神人头像，陕西宝鸡茹家庄出土了西周握圈小铜人，其造型也各具特色。