

中国传统吉祥文化图说

平安如意

郑军 著

山东画报出版社

中国传统吉祥文化图说

平安如意

郑军 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·平安如意 / 郑军著. — 济南: 山东画报出版社, 2019.3

ISBN 978-7-5474-2990-7

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

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第301566号

中国传统吉祥文化图说·平安如意

郑 军 著

项目统筹 怀志霄

责任编辑 怀志霄 张飒特

装帧设计 郑博伟 陈 露

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

9.5印张 210幅图 220千字

版 次 2019年3月第1版

印 次 2019年3月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5474-2990-7

定 价 45.00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、卐字等；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、錠、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，如凤穿牡丹、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、吉祥等。

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

漫说吉祥纹样	1
吉祥纹样的起源及发展	3
吉祥纹样的分类	31
吉祥纹的寓意与巧意	44
吉祥纹样的和谐之美	50
吉祥纹样的美好希冀	53
吉祥纹样的色彩象征	55
吉祥纹样的组织形式	58
吉祥纹样的构图格律	62
吉祥纹样的审美反映	65
吉祥纹样的表现分类	68

作品赏析	81
------------	----

主要参考书目	294
--------------	-----

吉祥纹样的起源及发展

中国的吉祥图案（也称纹样），渊源久远，流传甚广。在历代岩画、石刻、陶塑、石雕、画像石、画像砖、剪纸、刺绣等艺术中，都有其形象刻画，历经数千年之艺术加工，它们在中国传统装饰艺术领域中自成一派。这些纹样有的神奇怪异，有的形象完美，形形色色，令人目不暇接。

吉祥图案即寓有吉祥之意的各种图案。

在实际生活中，人们习惯将常见的植物、动物等，用图案的形式装饰在器物上。有时一句人们爱听的话，用谐音表达，或用图画再现出来，就是一幅富有吉祥寓意的作品。在图案中人们看到的是形象，但心里感受到的却是形象以外的语言。也就是说，除了形象美、形式美之外，吉祥图案还有一种寓意美、比喻美和语言美。

吉祥图案的产生，与封建社会的意识有关，但从纹样及其发展看，又应归功于劳动人民的创造，如统治者祈望“官上加官”（公鸡和鸡冠花）、“封侯挂印”（蜂、猴、官印），人们则期望“时来运转”的“三阳开泰”（三只羊和太阳）、“大富大贵”（牡丹花）、“望子成龙”（胖娃娃抱鲤鱼）等。因此，我们应该肯定其纹样的价值，抛弃封建意识，将劳动人民喜闻乐见的内容和形式发扬光大。

《周易·系辞》有“吉事有祥”的句子，说明吉祥的本意是美好的预兆。

《战国策·秦策三》记蔡泽复曰：“天下继其统，守其业……岂非道之符，而圣人所谓吉祥善事与？”

《庄子》亦有“虚室生白，吉祥止止”之说。

《说文》谓“吉，善也”，“祥，福也，人亦羊声，一云善”。

因此，人们寄希望于吉祥画、吉祥语的这种观念起源较早，它与先民观物取象的观察方式，以及在卜筮活动中察看纹相的认识有直接关系。卜筮活动主要是卜问凶吉的活动，卜用甲骨上常记有吉、大吉之类的卜辞或灵验记录。

吉为善，与“好”相联，称“吉良”，象征吉祥的东西谓“吉祥物”，古时称男子为“吉士”，好日子为“吉日”“吉月”等。

另外，祭祀用青铜器被称为“吉金”，称善者、贤人为“吉人”。

原始吉祥纹样的孕育

原始社会的人类，生活及生存条件极为有限，除受到饥饿的困扰外，还时常遭到猛兽的袭击、疾病的折磨，以及天灾人祸等因素的威胁。因此，求生存是原始人的最基本希冀，他们希望得到物质生活的殷实和丰富，祈求安居乐业，多福多寿。

正因为有难以抗拒的天灾、人祸和疾病，人们的“避凶求安”意识才更加强烈，逢凶化吉的心理也始终贯穿于人们的日常生活之中，人们企盼着可以平衡人生、解脱忧患。

人们的吉祥崇拜是永恒的，自古至今，它以耳濡目染的方式代代相传。吉祥观念，是人类在生存与繁衍中，希望得到美好幸福、和平安宁和富贵昌盛的代名词。距今约3万年前的山顶洞人，便发现了使

人兴奋的红色。红色象征吉祥喜庆，并作为吉祥色彩的崇拜色，一直沿用至今。

在新石器时期中期的屈家岭文化中出现的“太极图”，表现了古人对于宇宙万物在动态中生生不息、运动变化的认识。此图为正圆形，内有黑、白两条鱼，头尾相接，呈追逐抱合形态。这阴阳二鱼，表现了男女相交的生殖观念，一阴一阳，相交相配、刚柔相济，相对而存在，这是万事万物的规律，它体现了各自存在和繁衍的形态。

与人们有直接关系的太阳，不仅能使农作物果实饱满，也能使农作物颗粒无收。对于这种人类出现之前就已存在的、令人迷惑不解的、对人类生存最有影响力的发光天体，人们充满了好奇心理，并逐渐将它神化、人格化，同时赋予其神圣与超自然的力量而加以顶礼膜拜，正如汉文典籍中记载的太古之时“十日并出”和“后羿射九日”的神话。据考古资料证实，早在新石器时代遗址中出土的彩陶纹就有了模拟太阳光线的彩绘。

大凡自然界的所有物种，都会引起人们的崇拜。据彝族史诗《查姆》记载，古时洪水泛滥，有兄妹二人，挖空葫芦制作成船而幸免于难，后兄妹成婚繁衍，其后人便崇拜葫芦。在新石器时期的陶器上，就有了鸡形图案。商代有了新石器后期的部落首领群像，名“五帝真君神”，有太昊、少昊、炎帝、颛顼、黄帝，至今仍流行着以轩辕黄帝为首的“天地十方主宰真君”的纸马。至于半坡型、庙底沟型彩陶中出现的蛙纹、鸟纹、鱼纹等，是否也是先人崇拜的对象，还需进一步考证。

春秋战国吉祥纹样

在远古时代所谓吉祥也就是善和美，这是来自对生命生存的希望

和祝福，美诞生在吉祥的希望与生命生存的保障过程之中。因此，殷商至西周前期的吉祥纹基本上沿袭了原始时代彩陶的装饰内容，即动物纹。由于青铜加工工艺的提高，许多纹样便依附于青铜器上以便于传播。

在青铜装饰中，饕餮纹是最常见的一种纹饰。饕餮是传说中的一种凶恶的猛兽。《吕氏春秋·先识览》：“周鼎着饕餮，有首无身，食人未咽，害及其身，以言报更也。”这是神秘、恐怖、威吓的象征，具有超人的威慑力量和肯定自身、保护社会、“协上下”“承天体”的吉祥意义。《重修宣和博古图》卷七“饕餮尊”条：“是器纯，缘与足皆无文饰，特三面状以饕餮，且若鼎，若爵，若罍，若甗，若甗，若甗之类，莫不有饕餮之形，皆所以示其戒，故至于尊亦然也。”按此说，青铜器上饰以饕餮纹，是劝人不要贪食。

雷圭元先生在《兽面纹》一文中认为：“饕餮纹称兽面纹更为恰当。这种兽面纹是以狗的形象为基础变化而来的。我曾在西藏看到一个帐篷的四个角都卧着一只狗，这狗的身材高大像猎狗，嘴宽扁，性格凶猛。它们的形象和古青铜器上的饕餮纹十分相像。兽面纹实际上是狗面纹，有防止人随意取食的含意，并能加强青铜器的威严不可侵犯的仪容。”

青铜器上的兽面纹都是程式化了的，基本特征是左右对称。纹样不论多么程式化，都令人想到凶猛动物的头面和神态。一般来说，从中都可以看到鼻子、双目、双耳的影子。所有的兽面纹，都有严肃、凶猛、不可侵犯的意味，这种纹样反映出奴隶制盛期社会生活中的神秘森严气氛。

夔龙纹和夔凤纹是商周青铜器上常用的辅助纹样，是古人想象中的动物。夔代表力，凤代表美。《山海经·大荒东经》中说：“东海中有流波山，入海七千里。其上有兽，状如牛，苍身而无角，一足。

出入水则必风雨，其光如日月，源其声如雷，其名曰夔。”《说文解字》：“夔，神魑也。如龙，一足。”总之，夔是人想象出来的怪兽，身下有一足，头上无角，身似龙，所以也叫龙。以夔龙形状作装饰的纹样，叫夔龙纹。夔龙纹显得有力，夔凤纹则显得优美，都兼有威严的意味。

春秋战国时期，随着生产的发展，尤其是生产关系的改变。青铜文化所达到的水平及其艺术成就极高，其吉祥纹样以写实逐渐替代了前一时期奇异的形象，造型也由静态的构成转化为生动的布局。蟠螭纹、龙凤纹、鸟兽纹、人物纹等是这一时期最为流行的装饰纹样。龙纹和风纹，在中国历代装饰纹样中应用既久且广，因为龙的神奇威武与凤的艳丽美妙，是祥瑞与美好的生动组合，被奉为完美的吉祥物。东周时期盛行一种以阴阳交合为主要含义的龙凤合璧纹饰，龙凤合璧即为阴阳相辅，龙凤同体即为阴阳交合，因而这种纹饰也就成了吉祥图案而广为流行。湖北江陵马山一号楚墓出土的丝织品中，也有很多龙凤合璧图案。图案中的龙凤大都各自成对，凤纹巨翅峨冠，作回首立式；龙纹张口吐舌，牙尖利，身体呈S形与凤纹交缠等。龙凤合璧图案后来发展为现今流行的“龙凤呈祥”吉祥图案，其含义也由阴阳交合演变为喻示美满姻缘了。

除了龙凤外，龙与虎也是流行的动物纹饰之一。龙虎相斗，并非表现争斗，而是在表现交配。出土于洛阳金村的战国金银错龙虎纹镜，镜背三龙三虎作交缠撕斗状；龙纹独角四足，身躯颀长，遍体饰对称鳞纹；虎纹双耳有须，身躯经变形处理与龙躯一致，遍体饰斑状花纹。图案中的龙虎虽相互缠绕，但全无惨烈肃杀之气，而是呈现出一种波动的韵律美。

总之，就吉祥图案而言，最早把“福善之事”“嘉庆之征”绘制成图案花纹的，初见于夏商周古青铜器上，如故宫博物院收藏的“龟鱼

蟠螭纹方盘”、近年河南安阳1004号商代大墓出土的“鹿方鼎”、传世的西周“貉子卣”盖上的半蹲半卧回首状之鹿纹等，还有古玉上的夔纹、龙纹、虎形、凤形等图样和形制，可说是我国早期的吉祥图案雏形。这时期的图案寓意隐晦，不够明显。

秦汉吉祥纹样

秦汉时期，宗教神学是哲学主流，强调天人感应，反映在工艺美术的装饰题材上，其寓意是祈求祥瑞，如羽化登仙、四神（青龙、白虎、朱雀、玄武）、大吉羊、大吉鱼等，青铜器、画像石、瓦当、丝织品、陶器、漆器等随处可见其形象。

汉代将四神看成与辟邪求福有关的福祇，四神同时表示季节和方位。朱雀为南方之神，玄武（龟蛇合体）为北方之神，青龙为东方之神，白虎为西方之神。曹植《神龟赋》称：“嘉四灵之建德，各潜位乎一方，苍龙虬于东岳，白虎啸于西冈，玄武集于寒门，朱雀栖于南乡。”唐以后，四神纹就慢慢消失了。

表现在汉代铜器上的吉祥纹样逐渐增多。如河北满城出土的西汉“铜羊灯”、“位至三公镜”、“夔凤纹镜”（铸有铭文“长宜子孙”“君宜高官”）、“东王公、西王母、神兽镜”、带铭文“见日之光、天下大明”的透光镜。铭文最长的有“唯始建国二年新家尊，诏书数下大多恩，贾人事市，不躬耒田，更作辟雍治校官，五谷成熟天下安，有知之士得蒙恩，宜官秩，葆子孙”等。

秦汉时期的云气纹，是染织、漆器、石刻、壁画中的主要纹样，人们认为云与农牧业生产密不可分，便奉云为保护神并加以祭祀崇拜。有些云气纹还与仙人、四神、鹿、虎、鱼、鸟等组合在一起。

秦汉时期还出现了用文字作器物装饰的，如铸在铜器上的铭文有