

中国传统吉祥文化图说

祥禽瑞兽

郑博伟 著

山东画报出版社

中国传统吉祥文化图说

祥禽瑞兽

郑博伟 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·祥禽瑞兽 / 郑博伟著. — 济南: 山东画报出版社, 2019.3

ISBN 978-7-5474-3024-8

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 (2019) 第016530号

中国传统吉祥文化图说·祥禽瑞兽

郑博伟 著

项目统筹 怀志霄

责任编辑 张雅婷

装帧设计 郑博伟 陈 璐

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 230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 978-7-5474-3024-8

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、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、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

漫说祥禽	1
------------	---

百鸟鸣吉	6
------------	---

百鸟朝凤	10
------------	----

杏林春燕	42
------------	----

鹤鸣九皋	44
------------	----

情鸟相思	48
------------	----

双鹊噪春	50
------------	----

金鸡报晓	53
------------	----

漫说瑞兽	55
------------	----

龙舞太平	59
------------	----

四神崇拜	67
兽面饕餮	71
旺财神兽	73
麒麟送子	75
万年灵龟	85
狮子滚绣球	88
万象更新	94
福在眼前	97
作品赏析	101
主要参考书目	329

漫说祥禽

鸟的种类繁多，动物学家将其归纳为猛禽、游禽、涉禽、攀禽、鸣禽、鸠鸽、鹑鸡、走禽八大类系。由于各类禽鸟的栖息环境不同，食属、体态、性情等也存在很大差异。

猛禽包括鹰、鹭、雕、鹞、隼、鸱、鸢等，是食肉性禽鸟，体态刚健强悍，有威猛之气，以大中型居多。它们翱翔于海滨、高山、草原之上，悬崖、高树、危石也常见其停栖。此类禽鸟嘴呈钩状，脚爪锐利，凶猛健飞，眼神敏锐狂傲。

游禽包括鸳鸯、天鹅、大雁、鸬鹚、鹈鹕、海鸥、鸭、鹅等。它们能游善潜，体肥性善，腿短而有蹼，嘴扁平而宽，腹底如舟，且足部靠后而重心前倾，故走路姿态挺胸抬头左摇右摆，笨拙而有趣，食草虾、水草、陆地植物及昆虫。

涉禽包括鹤、鹭、鸕、鹬等。它们有五长一短，即嘴长、颈长、腿长、趾长、体形长而尾短。喜在浅水滩头、江河湖边、沼泽芦丛涉行觅食嬉戏，常立于浅水中啄食鱼虾水虫。

攀禽包括啄木鸟、鹦鹉、翠鸟、杜鹃、戴胜、犀鸟等。它们多为食虫益鸟，嘴部强健，腿短，爪瘦而尖利，足趾两前两后，善于在树上栖止攀缘。

鸣禽包括云雀、百灵、蜡嘴、黄雀、麻雀、芙蓉鸟、黄鹌、太平鸟、喜鹊、八哥、蓝鹊、绶带鸟、画眉、红嘴相思、白头翁、子规鸟等。它们属观赏鸟类，嘴有粗短、细长之分，体型偏于中小，善啼鸣，灵动而善于跳跃，羽色极为丰富，以艳丽体色为多。

鸠鸽包括斑鸠、鸽子等。它们为素食禽鸟，中等体形，嘴短，眼爪多红色，脚短强健，善行走，两翼发达善远飞，以植物种子或果实为主食。

鹑鸡分鹑类和雉鸡类，属杂食禽鸟，大中型居多。其中鹑类如鹌鹑、鹧鸪、斑翅山鹑，善跑不善飞，生性好斗，栖于山坡草丛灌木间，

身体圆浑而尾短；雉鸡类如百鹇、环颈雉、长尾雉、锦鸡、孔雀、孔雀雉、鸡等，共同点是羽毛华丽，尾长，美观，富有装饰性，雌鸟一般较为逊色，尾羽也较短。善奔跑，常在竹丛、丘陵、山地、悬崖、陡壁、荆棘灌丛、蒿草之间出没栖息。

走禽包括鸵鸟、鹤鸵、鸸鹋、吐绶鸡等。它们尾短而退化，脚长而强劲，胸骨无龙骨突，善于行走而不能飞翔。生栖于非洲、澳洲、南美一带，在我国，过去仅能从动物园中见到，现在一些地区也开始饲养。

鸟作为大自然的灵物，本身就具有一些天生的表情行为，如欢悦的鸣叫、激动的情态、机警的反应、亲切的依恋、爱慕的私语、冲动的性格、远途回归的记忆等，禽鸟的一情一态，都是人们产生联想的主题。

中国原始社会时期，对动物的崇拜占有绝对地位，首先是对鸟图腾的崇拜。《诗经》中有“天命玄鸟，降而生商”的诗句，意思是商朝的先祖起源于玄鸟（燕子）。传说殷商的始祖契，是由他母亲简狄吞燕卵而生，因此，商王朝崇鸟之风极盛。

《山海经》神话中，就有许多神鸟传世。像为西王母觅取食物的侍鸟“三青鸟”，天帝的侍从友鸟三只“五采鸟”——“凤鸟”“皇鸟”“鸾鸟”，天帝命昼夜伺察的神鸟“黄鸟”，可御大火的火鸦“毕方”，衔石填海的志鸟“精卫”，太阳精魂“三足鸟”等，都是鸟崇拜形成的古老信仰。古人甚至还认为宇宙间有扶摇而上九万里的大鹏鸟，是盖世的巨神鸟。

《庄子·逍遥游》载“鹏之徙于南冥也，水击三千里，抟扶摇而上者九万里……绝云气，负青天，然后图南，且适南冥也”，大鹏由北海飞向南海，人们便以鹏程象征前途远大，后常以“鹏程万里”鼓励或祝愿人前程远大。鸳鸯为雌雄偶居不离，古人用以比喻夫妻相亲相

爱，白头偕老，唐代卢照邻《长安古意》中有“得成比目何辞死，愿作鸳鸯不羡仙”的诗句。这些都是取某些动物的自然属性和特征与人们的吉祥观念相类似而予以表现的。

谐音，是取某些动物的名称与吉祥观念在语音上相同或相近，从而含蓄地表达人们的祝福吉祥观念。如“喜鹊”的头字为“喜”，“柿”谐“事”音，“钱”谐“前”音构成“喜事在前”；“石”谐“室”音，“鸡”谐“吉”音构成“室上大吉”；“鹌鹑”的“鹌”谐音“安”，“菊花”的“菊”谐音“居”，“枫叶”的“叶”谐音“业”，而构成“安居乐业”；“梅”谐音“眉”，“竹”谐音“祝”，“绶带鸟”的“绶”谐音“寿”，而构成“齐眉祝寿”等。

还有一种是用文字表现内容的。如河北武强的木刻版画《竹梅四喜》图，整体为一“囍”字，字中有梅、竹，二者相连指称夫妻，竹喻夫、梅喻妻，梅竹相连多祝贺新婚；另外，四只喜鹊栖于枝头，喜鹊为喜鸟，此指代新婚之喜。这是一种民间吉祥图案的大汇集。

总之，求吉祥是人类普遍的心理，是人们心中一种美好的愿望，是向善求美的表现。特别是禽鸟，它们有着一双翅膀，而带翅膀的动物容易飞入寻常百姓家。例如“喜鹊登梅”“鸳鸯戏水”“富贵白头”“大吉大利”“喜报三元”“丹凤朝阳”“一路平安”等。

百鸟鸣吉

鸟类为恒温、具有四肢的脊椎动物，前肢部分化为翼，是一种活动能力强、会飞翔的动物，能够做长距离的飞行。自古以来，我国人民就将鸟作为吉祥、和平、幸福和光明的象征。

在“民以食为天”的稻谷起源神话里，麻雀等鸟类在动物盗取稻谷起源神话中所占比例最大。特别是古吴越地的居民以稻米为主食，视稻谷为生命得以延续的保证，对鸟的感恩戴德之情也就得以较好地保存和留传。流行于浙江各地农村的关于稻谷的“来历”或“起源”的传说，就生动形象地说明了这一点。例如《中国民间文学集成》资料本中有这样一则故事：

“谷种只在天上有，凡间只种芦稷和粟，怎么办呢？老鼠和麻雀自告奋勇，它们俩拼起来飞到天上去偷。

“天上的谷种是大肚罗汉掌管的。大肚罗汉防心很重，生怕被人偷去，连谷仓也勿放，装在麻袋里，整日垫在屁股底下，既当凳坐，又可防偷。想勿到老鼠有偷天的本领，它能撬墙洞，还怕你麻袋勿成？！一日夜里，老鼠趁大肚罗汉困熟之际，钻上去死命一咬，麻袋被啃出一个洞，谷种从麻袋里漏了出来，麻雀飞上去叼起谷种就溜，把一粒粒谷种撒到种谷塘里。因老鼠和麻雀偷谷种有功，以后每逢稻

谷成熟，它们首先到田里尝新。”

稻谷是怎么来的，历史没有文字记载。而将稻谷与麻雀联系在一起，并视它为功臣和英雄，尽管显得荒诞，但不是无缘由的。这其中记录着当地先民久远神秘的集体记忆——一种古老的文化密码，人们正是从麻雀一类的鸟食中发现了稻谷的秘密，将鸟类从田野采来的野生稻谷，作为人类的美食。

从古代的《诗经》《乐府》到至今流传民间的传说，鸟始终是人们取之不尽、用之不竭的创作源泉。其中鸟盗种、鸟报恩、鸟传书、鸟预兆等神话传说故事，给鸟平添了许多神奇色彩和吉祥灵瑞的意蕴。

在鸟被神化过程中，民间又形成了不同的信仰。例如李时珍在《本草纲目》中记载：“北人喜鸦恶鹊，南人喜鹊恶鸦。”《说文解字》中有关鸟的神性记载有：“鸾，亦神灵之精也。”“莺、山鹊，知来事鸟也。”“鹩，知天将而鸟也。”此外，布依族、彝族将鸦视为神鸟。彝族“举木惹牛”认为乌鸦有救人的功绩。布依族“王姜射日”认为乌鸦能变为人。满族“小憨的故事”传说乌鸦救了努尔哈赤，因此乌鸦成了救驾神鸟而得到满族人民的祭祀。普米族的“洪水滔天”中，认为乌鸦是预言家，能报告天灾人祸，给人以信息。殷氏族始祖契因其母简狄食玄鸟蛋怀孕而生，所以其民崇拜燕子为鸟图腾。汉族神话中的鹤与仙人化缘成为“仙子”，能把人护送升天和长生不老，因此，汉族敬奉鹤为神鸟，至今流传。

“信远鸿初下，乡遥月共明”“寄书千里路，莫道南鸿少”，这些诗句是描写鸿雁南北传书的，从而创造出“雁足传书”的故事。喜鹊因有“喜”字而被视为吉祥鸟，“鹊桥相会”的神话故事，更是流传甚广，早在西晋的《古今注》上就有“鹊，一名神女”的记载。燕子为鸟中“天女”，娇小轻盈，尾剪春风，自古为吉祥鸟，象征春光，比拟情侣。相思鸟更是男女青年忠贞不贰、至死化鸟的爱情象征。这些

传说，自古以来便寄托着人们的美好愿望，鸟在人们心目中也成为祥瑞的化身，不但通灵性，而且是和平幸福的吉祥之神。

友鸟，指某一鸟类是友情的象征，在人鸟之间孕育出一种特殊的亲密情谊。例如黄鸟、鸽子等。

黄鸟，又名黄莺、鹂鹒、黄流离、仓庚、商庚等，古时被视为讲究友情的鸟。黄鸟体毛黄色，羽及尾有黑色相间，黑眉，尖嘴，青爪。鸣叫时婉转流利，连续不断。黄鸟甜美的音色，迷住了无数的人们，使人们对它一见钟情，并把许多美好的向往都附托在它身上。当人们愁闷时，一声悦耳的莺鸣，可把愁绪一扫而光。若当我们从睡梦中醒来，在万籁俱寂的清晨中，听到一声声黄莺婉转的歌声，相信人们都会有一种可近又可亲的感觉。

鸽子，在人们心中，则是一种讲究情义，颇通人性的灵鸟，鸽子与人的关系，都是以“信义”出现的。

说它是灵鸟，是因为有下面的故事：相传刘邦被项羽及其带领的军队追赶，逃到真定府归城县北二十里处，疲惫不堪，不能再逃了。刘邦看见旁边有一口井，遂跳进井中躲避。项羽的兵士追至此地，但见井栏上站立着一对可爱的鸽子，互相啄弄着羽毛，相唤相答，相愉相伴，一片宁静的景象。于是追兵没有怀疑井中会藏有逃亡者，转身向别处追赶。刘邦取得天下后，感念那口救命之井和那两只救命鸽子，就将那口井命名为“鹄鸽井”，并竖石碑于井边，碑文详细地记载了事情发生的经过。

说它有信义，则与鸽子本身的定向导航回飞能力及人们借其习性传递信件有关。古人很早就用飞鸽传信，在唐宋间已成了一种风气。唐代诗人张九龄年轻时与亲友们通信，总是将信件系在鸽子的腿上，放鸽飞翔，鸽子总是能准确无误地将信送到，张九龄喜欢至极，给他的爱鸽起了个名字叫“飞奴”。