

中国传统吉祥文化图说

仙花宝相

郑军 著

山东画报出版社

中国传统吉祥文化图说

仙花宝相

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·仙花宝相 / 郑军著. — 济南: 山东画报出版社, 2019.3

ISBN 978-7-5474-3023-1

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016529号

中国传统吉祥文化图说·仙花宝相

郑军 著

项目统筹 怀志霄

责任编辑 布吉帅

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.hbebs.com.cn>

电子信箱 hbeb@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

8.75印张 230幅图 210千字

版 次 2019年3月第1版

印 次 2019年3月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5474-3023-1

定 价 42.00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

漫说仙花宝相	1
富贵牡丹	7
梅开五福	19
花中皇后	22
杞菊延年	23
凌波仙子	25
兰桂齐芳	27
四季海棠	29
宝相吉祥	30
作品赏析	33
主要参考书目	265

漫说仙花宝相

从新石器时代彩陶上的叶纹装饰，到清代彩瓷上的百花装饰，在漫长的岁月里，人们通过丰富的想象，将源于自然的花草和以丰富的想象力创造的宝相花，通过提炼、夸张、变形，创造出无数符合装饰和审美要求的艺术作品，装饰在陶瓷器皿、漆器、丝绸、金属制品、建筑等之中，给我们留下了十分丰富的精神文化财富。

花草图案，一方面与人们的衣食住行紧密相连；另一方面人们又利用花草形态，并借助这一形态表现出美好的愿望。如松、竹、梅、菊因其耐寒，被用来比喻为有骨气；莲花因出淤泥而不染，常被喻为君子，给人以圣洁的形象；牡丹具有色、香、韵之美，并以富丽、华贵和丰茂，被视为繁荣昌盛、幸福和平的象征；兰花具有幽静高雅的品性，常被人们用来形容美好的事物；梅花以凌寒开放的清香博得世人的称赞，被视为坚忍不拔奉献人间的高尚品格的象征，又因有五个花瓣，被古人喻为“五福”；水仙的“仙”与神仙、仙境之“仙”同意同形，在吉祥图案中象征吉利等。

《礼记·月令》里的“菊有黄华”和《离骚》里的“夕餐秋菊之落英”，以及后来晋代诗人陶渊明的诗句“采菊东篱下，悠然见南山”“酒能祛百虑，菊解制颓龄”等，把菊花比作有骨气的人。唐代人喜欢养花，特别是喜欢养牡丹，因此便有了白居易“宿露轻盈泛紫艳，朝阳照耀生红光”的名句。养莲既是重要的农副业生产，莲花又是观赏对象，每当莲花开放时，清香四溢，沁人心脾，是民间艺术的重要表现题材。梅花在冰天雪地中凛然开放，迎着春天的到来，具有坚强不屈的内在美，南宋的文天祥十分喜爱梅花，并写下了诗句“梅花耐寒白如玉，干涉春风红更黄。若为司花示薄罚，到底不能磨灭香”。

新石器时代，人类开始利用火与土烧制陶器并描绘纹样，除点、线、面构成的几何形外，还有鸟、鱼、蛙、人等自然纹样。新石器时代河姆渡文化和马家窑文化出现的叶纹、谷纹、禾纹等，虽然显得稚

气，是最早的装饰艺术的曙光。奴隶社会，奴隶主阶级以祭神、祭鬼、祭天、祭地、祭祖先为核心，并以青铜器营造神秘气氛。青铜器上的装饰纹样怪诞而狞厉，以增加神秘色彩，柿蒂纹、叶纹、蕉叶纹等只是其中的点缀。

春秋战国时期，诸子百家争鸣，文化艺术空前繁荣，以花卉为题材的写实风格出现在装饰中。漆器、丝绸等工艺品上出现了凤、花朵、花叶、柿蒂、藻、树等形象，色彩缤纷，造型丰富而神奇。秦汉时期，在艺术上出现了神人同界、人兽同体、百物交错的场面。在丝绸、刺绣等工艺品上出现了茱萸纹。茱萸纹的流行，与民俗有关，这种植物有香气，可入药，相传在农历九月九日重阳节，佩戴茱萸可以免灾辟邪，长寿。《西京杂记》：“九月九日，配茱萸，食蓬饵，饮菊花酒，令人长寿。”唐代王维《九月九日忆山东兄弟》诗“遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人”便是指重阳节的习俗。

中国的花卉装饰，到了魏晋时期是一个转折点。魏晋以前多以几何纹和动物纹为主，魏晋以后，随着佛教东传和丝绸之路的开通，花卉成为主要题材。其中，忍冬纹和莲花纹在佛教用品中广泛出现，同时莲花纹还在青瓷器皿、丝绸、砖刻、石雕和金属工艺品中出现，为唐代装饰的发展和成熟奠定了良好的基础。由于唐代经济的繁荣，花卉装饰风格也有所变化，莲花、忍冬等异域传入的纹样开始向本土发展，并产生了宝相花、团花、卷草纹等新的装饰形式。牡丹成为国花纹样，凤凰口衔同心结或瑞草，出现在百花丛中。这一时期，孔雀、仙鹤、鸳鸯、鹦鹉、雁、绶带鸟等与牡丹、海棠、茶花、石榴、葡萄等相互结合，形成了一幅幅繁荣昌盛的画面。

宋代的花草植物装饰，主要体现在陶瓷、丝织印染、铜镜、漆器、刺绣中，追求的是淡雅、自然的表现形式。这时在刺绣中出现了工笔花鸟绘画形式；在铜镜中则利用折枝或缠枝的牡丹、莲花、凤凰等进

行旋转处理，给人一种优美流畅的感觉。其中，花中有花是宋代锦上添花的一种发展，它是用几种纹样综合组成，主要表现为：花中加饰花朵；花中加叶、加果、加锦纹；花朵中饰以钱纹；花中加饰动物。又有叶中加花、叶中加叶、叶中加鸟、叶中加锦，还有在叶中加饰葡萄、绣球、锁子纹、卍字等几何纹的。花中有花纹样的出现，提高了装饰效果，丰富了装饰寓意。

元代的花卉装饰，以荷花鸳鸯和鱼莲最为常见，牡丹、梅花、灵芝、山茶花等也都有所表现。其中，岁寒三友纹样在工艺美术中应用广泛。岁寒三友指松、竹、梅三种组合纹样，也有简化为松针、竹叶、梅花作为表现图案的。人们以此纹样表示在艰难中保持高洁，比喻坚贞不屈的情操。

明代的花卉纹样，在造型上继承了宋代的传统而强调整体气势，从而创造出了既保持自然形态又简化概括的花卉造型。例如牡丹纹和莲花纹，一般归纳成八瓣形，甚至简化到六瓣、五瓣或三瓣的。变体装饰型的代表是宝相花，基本结构是偏心圆，以内圆作略带透视的花蕊，外圆通过圆心的垂直中轴作左右对称的花瓣，并将云头的造型与花瓣造型结合起来，成为一种理想的宝相花。叶子则作“一枝三叶分三叉”的形式，与穿枝或缠枝茎干连接，花头硕大，枝茎粗壮，是明代花卉造型的特点。

清代的花卉纹样造型与宋代、明代的传统一脉相承，但强调技法的工整精细，花头分瓣比明代细，叶子则表现转侧变化。这一时期，吉祥图案得到极大的发展，成为装饰纹样领域中的主流。以福、禄、寿、喜、财为题材的图案几乎到处可见，既反映了人们对生活的热爱和理想的追求，也反映了民间、民俗纹样在装饰中的深远影响。明代吉祥图案多为单体型，即只表现一个题材；而清代吉祥图案多为组合式，即用多种题材组成一个内容，扩大了吉祥图案纹样的内涵。例如

以南天竹、牡丹、水仙或以佛手、桃子、石榴等组成图案，称“华封三祝”，表示吉庆。菊与杞相组合，称为“杞菊延年”，或与松相组合，称为“松菊延年”，均表示延年益寿之意。灵芝，生于山林枯树根，古人以为是仙木所生，食之可以长生不老，称其为灵草、仙草，常与竹、桃、月季等组成图案，称为“群芳祝寿”；与水仙、竹、桃等组成图案，称为“芝仙祝寿”；又因灵芝形似如意，故又有如意的含义。

总之，养花和爱花是中国人的一大喜好，并在赞花的想象中丰富了花的吉祥寓意。概括起来说，最受欢迎的是牡丹、梅花、莲花、桃花、菊花、水仙花、芙蓉花、杏花、葵花、桂花等，又以古代的仙人及美丽仕女与之相对，合称十二花神。

富贵牡丹

牡丹，毛茛科，落叶小灌木。高1至2米，肉质直根系。羽状复叶，叶背有白粉。花大型，单生于一年生枝条顶端，直径约10至30厘米，重瓣，有白、粉、红、黄、墨紫、豆绿等色。花期在4至5月份，多集中于谷雨前后。

牡丹株形紧凑，叶形优美，花朵硕大，花形丰满，雍容华贵，色彩艳丽，富丽堂皇，是富贵吉祥、繁荣昌盛的象征，号称国色天香，被誉为花中之王，名列我国传统十大名花之首，并被推选为国花。园林中多丛植、群植布置花境或建造专类园，也可于庭院孤植。

牡丹花是一种生长缓慢的名贵植物，要想种植成功并不是那么容易的，正所谓“物以稀为贵”，且其花色繁复，花盘硕大，深受富家贵胄的青睐，有的花种价值连城，成为“富贵之花”也就顺理成章了。

牡丹花作为“富贵”的象征，大约起源于唐代，观赏牡丹的风俗，也是从唐代开始的。据南宋郑樵《通志》中说：“牡丹晚出，唐始有闻。”这是因为在唐代以前，牡丹的名字叫“木芍药”，被归为芍药之属。据说武则天的老家山西西河县有一座众香寺，培育出了花朵很特别的牡丹，武则天知道后，便下令将这些牡丹移植到了长安的上苑。从此以后，长安玩赏牡丹之风日渐盛行，连官衙里都免不了种上一些，

佛寺也以种出好牡丹为荣，更不用说那些贵族宦人家的私宅了。此后，牡丹也随风而身价倍涨。

唐朝诗人白居易在《买花》一诗中写道：“贵贱无常价，酬值看花数。灼灼百朵红，戋戋五束素。”百朵红牡丹，价钱相当于25匹上好丝帛。又说：“一丛深色花，十户中人赋。”一丛牡丹的价钱之高更是惊人，竟与十户小康之家一年所纳的赋税比肩。

“国色天香”是牡丹专用的形容词。唐人李浚《松窗杂录》中记载，玄宗曾问宫廷画师程修己：“如今京城里传唱很多牡丹花诗，到底是谁第一个为牡丹花写诗呢？”程答道：“臣听公卿们吟诵过中书舍人李正封的诗句‘国色朝酣酒，天香夜染衣’。”玄宗听后，叹赏良久。“国色天香”一词，大约就出于此。在吉祥图案中，“国色天香”图一般只绘有一丛牡丹，表达的是对女子容颜之美的赞誉和祝福。

宋代时洛阳牡丹已很有名，曾被称为“洛阳花”。据欧阳修《洛阳牡丹记》载：“洛阳之俗，大抵好花。春时，城中无贵贱皆插花，虽负担者亦然。花开时，士庶竞为游遨，往往于古寺、废宅有池台处为市井，张幄帘，笙歌之声相闻。”可见时人栽花、赏花、咏花之俗。明代李时珍《本草纲目》亦云：“群花品中，以牡丹第一，芍药第二，故世谓牡丹为花王。”

从历史遗留看，以牡丹作为装饰在唐代最为盛行，此前在魏晋南北朝时期的石窟壁画藻井及石刻中的遗存，其姿态也较为生动。唐代以牡丹、莲花组合变化而成的宝相花就是一种最具特色的装饰形式。宋元时期，以牡丹为装饰形式以及装饰物品则更为丰富，留传的资料也十分广泛。装饰风格虽然不及唐代的雍容华贵，但生活气息浓郁，其中以陶瓷器最为典型。宋元时期的牡丹图案还多见于石刻、刺绣、木雕、织锦、铜镜等工艺形式中，牡丹纹成为此时重要的装饰内容之一。明清以来，牡丹图案在众多的装饰艺术题材中仍占有重要的位置，

在织锦、刺绣、陶瓷、雕漆、夹纛、石刻、金银器、木雕、砖雕等形式中较为多见，而且装饰风格和装饰手法则更趋多样化。

在民间艺术中，牡丹被赋予了富贵吉祥的寓意，表现形式更为多样，装饰风格也更为鲜明、直接。例如牡丹与寿石、桃花、古钱、长春花、白头翁、花瓶、孔雀等组合在一起的图案，寓意长命富贵、十全富贵、富贵长春、富贵平安等。另外，牡丹与凤凰组合在一起，寓意凤戏牡丹，除了具有富贵之意外，还被用于婚嫁和象征爱情，成为表现民间婚恋的重要题材。

牡丹的象征与寓意

现实生活中，人们在厅堂中常挂有彩色牡丹的吉祥画。其中，牡丹与芙蓉画在一起，表示“荣华富贵”；牡丹与长春花画在一起，表示“富贵长春”；牡丹与海棠画在一起，表示“光耀门庭”；牡丹与桃子画在一起，表示“长寿富贵”；牡丹与水仙画在一起，表示“神仙富贵”；牡丹与松树和寿石画在一起，表示“富贵、荣誉与长寿”；牡丹与蔓状唐草画在一起，表示“富贵万代”；牡丹与竹子画在一起，表示“富贵平安”；牡丹与荷花、菊花、梅花画在一起，表示“四季富贵”，其中牡丹代表春天所开的花。此外，牡丹还与蜜蜂、蝴蝶等结下了良缘，并构成了许多祥瑞图案。

凤穿牡丹：据古籍《禽经》记载，凤为羽族之长，“鸿前，麟后，蛇首，鱼尾，龙纹，龟身，燕颌，鸡喙，骈翼”。身体的各个部分分别象征着德、义、仁、忠、信、正等高贵的品质，“飞，则群鸟从；出，则王政平、国有道”。凤凰常与牡丹花组合在一起，或飞翔于牡丹花丛中，或漫步于牡丹花丛中，称为“凤穿牡丹”“凤戏牡丹”或“牡丹引凤”等。凤为禽类之王，牡丹为花中之王，王者贵极，二王合