

编著：丛惠珠 丛玲 丛鹏
Author : Cong Huizhu Cong Ling Cong Li

中
國
吉
祥
圖
案

釋

義

楊
辛
越

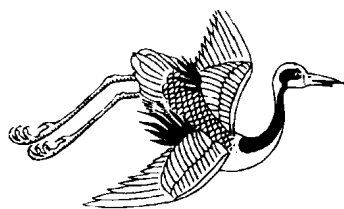

传统图案精品丛书

华夏出版社

HUAXIA PUBLISHING HOUSE

COLLECTION OF CHINESE AUSPICIOUS PATTERNS

中國吉祥圖案

释义

编著: 丛惠珠 丛玲 丛鹏
Author: Cong Huizhu Cong Ling Cong Li

上
册

華夏出版社

HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中国吉祥图案释义.(上)/丛惠珠等 编著.

- 北京:华夏出版社,2001.1

ISBN 7-5080-2314-5

I. 中… II. 丛… III. 图案-中国-图集

IV. J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 83959 号

封面题字:杨 辛 英文翻译:尹桂霞

版式设计:丛 玲 电脑排版:秦小玲

出版者:华夏出版社

(北京东直门外香河园北里4号 邮编:100028)

印刷者:中国科学院印刷厂

经销者:新华书店经销

印 张:12.25 印张

开 本:787×1092

字 数:100 千字

版 次:2001 年 1 月北京第 1 版

印 次:2001 年 1 月北京第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-5080-2314-5/G·1087

定 价:24.00 元

本版图书凡印刷装订错误可及时向我社发行部调换

前言

中国民间流传的传统图案丰富多彩,它像是浩瀚的艺术之海,是一座智慧的艺术宝库。吉祥图案就是其中一颗璀灿的明珠。

中国传统图案和其他艺术一样,是人们意识形态的反映,是先民们长期从事生产实践与祈求吉祥如意的理想的产物。

在漫长的岁月里,先民们创造了许多反映向往、追求美好生活,寓意吉祥的图案。这些图案巧妙地运用人物、走兽、花鸟、器皿、日月星辰、风雨雷电、文字等,以神话传说、民间谚语为题材,通过比拟、借喻、象征、谐音、寓意等手法,创造出图形和吉祥语完美结合的美术形式,表达了人们对于平安和谐、幸福自由的生活的祈望。

远在原始社会图腾崇拜时期,先民们对于免灾避祸、祈福求安就有着强烈的愿望。那时的人们对于诸多的飞禽走兽、花鸟虫鱼等动植物的生活特性与形状,宇宙中日月星辰、风雨雷电神秘莫测的奇异现象,充满了幻想与猜测,祈福求安的图形符号由此诞生。

新石器时期彩陶、石雕、玉刻中就有着各种形状的怪兽,如龙、凤、鱼、龟、鸟以及云纹、水波纹、日月星辰等纹饰,反映了先民们消灾祈福的意愿。

殷商、西周、春秋战国时期的青铜器、漆器等上的各种纹饰,除了反映奴隶主“天命威严”之外,也反映了人们祈求吉祥如意的心情。

秦汉时期,佛教传入中国,佛教中的因果报应、道教中的长生不老、儒家的阴阳五行,三者有所融合,再加上神话传说,极大地丰富了吉祥图案的题材,并广泛地应用于建筑、雕塑和民俗艺术中。

隋、唐、宋、元时期,吉祥图案日臻完善,逐渐普及,广泛应用于建筑(特别是彩画)、陶瓷、刺绣、织物、漆器等上。

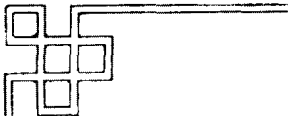
明清时期,吉祥图案的形式更为多姿多彩,并运用国画技法加以表现,使吉祥图案更趋成熟完美。吉祥图、吉祥俗、吉祥语的流布更为广泛,对社会的影响更为深远。

总之,中国传统的吉祥图案是中华民族传统文化重要的一部分内容。随着国内外文化交流的日益频繁,中国吉祥图案必然引起世人的瞩目,发挥更大的作用。我们在批判继承传统艺术的同时,还要不断地创造出富于时代精神的民族民间图饰以美化我们幸福的生活。

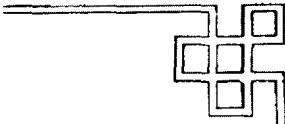
本书是作者经过多年收集、加工、整理、编辑而成的。在编纂此书的过程中,得到了崔毅、杨辛、刘玉山、周立国、秦小玲、袁一保、丛燕林、石根等女士和先生的大力帮助与支持,他们都做了一定的工作,特此致谢。

由于水平有限,错漏之处难以避免,诚恳希望读者批评指正。

FOREWORD

China enjoys a long history, and it has tremendous splendid traditional patterns. They resemble a vast sea of arts, a treasure house of wisdom. Shining among them like a bright pearl are the auspicious patterns.

The Chinese traditional patterns, like other forms of arts, reflect people's ideology. They were born out of the ancient everyday life and their desires for good luck and happiness.

Over the years, the Chinese forefathers created lots of auspicious patterns expressing their longing for a wonderful life. Drawing upon myths and proverbs, they made designs such as human beings, beasts, birds, flowers, containers, the sun, the moon, the rain, the lightening, etc. Through the use of analogy, metaphors, symbols, homophony, implied meanings, they were able to make wonderful patterns with their wishes for blessings and prevention from calamities perfectly embedded in the patterns.

As early as the primitive age when totems were worshipped, the Chinese ancestors had a great wish for prevention from calamities and for happiness. At the time, many things seemed mysterious to people. Filled with wonders, they started to make patterns to express their hopes for happiness.

In the *New Stone Age*, painted potters, stone carvings and jade carvings had various beast images: dragons, fishes, tortoises, birds and other decorative patterns of clouds, water and stars.

In the *Yin Dynasty*, *West Zhou Dynasty*, the *Spring and Autumn Periods* and the *Warring States*, there were bronze wares and lacquer wares decorated with the patterns showing people's wish for happiness, as well as slave owners' divine power.

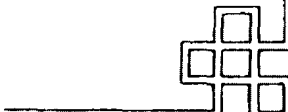
In the Dynasties of *Qin* and *Han*, Buddhism came to China. Buddhist karma, the Taoist living-forever-without-growing-old, the Confucian yin, yang and five elements, myths and legends all contributed to the subject of auspicious patterns, which were widely used in architecture, sculpture and folk custom arts.

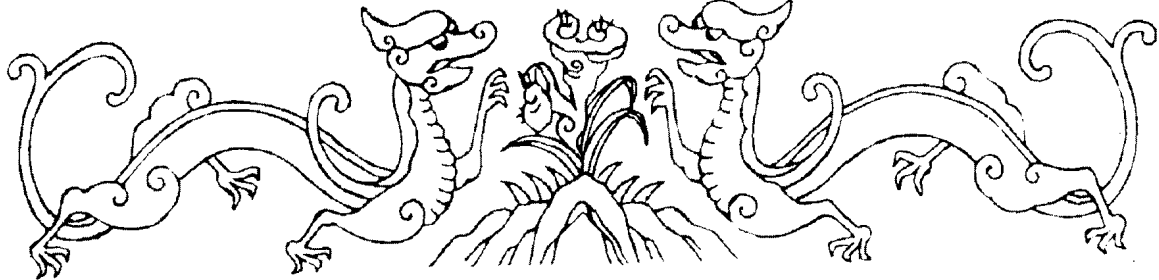
The Dynasties of *Sui*, *Tang*, *Song* and *Yuan* experienced auspicious patterns being perfected gradually and employed in architecture (esp. color painting), ceramics, embroidery and lacquer ware.

In the Dynasties of *Ming* and *Qing*, more forms came into being. The application of the traditional Chinese painting made auspicious patterns even more splendid. Consequently, auspicious patterns, customs and sayings were very popular.

In our modern world, we need to cherish our cultural heritages and create more wonderful national patterns of our time to enrich our life.

In a word, the Chinese traditional auspicious patterns are an important part of the Chinese culture. With more and more international cultural exchange, auspicious patterns will surely attract worldwide attention.

目 录 Content

1. 平安如意	1	21. 福寿双全	64
2. 事事如意	7	22. 翘盼福音	69
3. 百事如意	9	23. 三多九如	70
4. 万事如意	11	24. 平安五福自天来	71
5. 新韶如意	21	25. 福寿如意	73
6. 吉祥如意	23	26. 福禄寿三星	77
7. 和合如意	29	(福禄寿三仙)	
8. 竹报平安	31	27. 双喜	79
9. 岁岁平安	34	28. 同喜	85
10. 四季平安	35	29. 竹梅双喜	87
11. 马上平安	42	30. 报喜图	88
(马报平安)		31. 喜在眼前	89
12. 双福	43	32. 喜相逢	90
13. 五福捧寿	45	33. 喜上眉梢	91
14. 五福和合	47	34. 喜报春光	92
15. 纳福迎祥	48	(喜报早春)	
16. 榴开百子	49	(喜报平安)	
17. 华封三祝	52	35. 欢天喜地	93
18. 多福多寿多男子	53	36. 喜从天降	94
(三多)		37. 岁寒三友	95
19. 多福多寿	59	38. 天地长久	100
20. 福在眼前	60	(天长地久)	

39. 天地长春·····	101	60. 麻姑献寿·····	150
(天地不老)		61. 东方朔捧桃·····	152
40. 长生不老·····	102	(东方朔取桃)	
41. 长春白头·····	103	(东方朔偷桃)	
42. 万代长春·····	105	62. 海屋添筹·····	154
43. 杞菊延年·····	107	63. 嵩山百寿·····	155
44. 延年益寿·····	109	64. 寿山福海·····	156
45. 寿图·····	116	65. 必得其寿·····	157
46. 百寿图·····	118	66. 贵寿无极·····	158
47. 八仙庆寿·····	123	67. 春光长寿·····	159
(八仙祝寿)		68. 万寿长春·····	160
48. 八仙过海·····	135	69. 代代寿仙·····	161
49. 八仙仰寿·····	136	70. 寿居耄耋·····	162
(八仙拱寿)		(寿登耄耋)	
50. 群仙祝寿·····	137	71. 八吉祥·····	164
51. 群仙拱寿·····	138	(八宝)	
(群仙献寿)		72. 龟鹤齐龄·····	173
52. 群芳祝寿·····	140	73. 松鹤长春·····	178
53. 芝仙祝寿·····	141	(松鹤遐龄)	
54. 齐眉祝寿·····	143	(鹤寿松龄)	
55. 天仙拱寿·····	144	74. 百禄·····	180
56. 天仙寿芝·····	146	(受天百禄)	
57. 仙壶集庆·····	147	75. 鹤鹿同春·····	182
(仙壶淑景)		76. 国色天香·····	185
58. 蟠桃献寿·····	148	77. 官居一品·····	189
59. 瑶池集庆·····	149		

(1) 平安如意

在花瓶里插上如意的图。

“瓶”、“平”同音同声，在瓶里插上如意则寓意“如意”。

平安指没有危险事故、平稳安全。

如意是一种象征吉祥的器物，用玉、骨、竹等制成。头呈灵芝或云形，它表示做事都能如愿以偿。

古代如意只是一种爪杖，柄端呈指形，用以搔痒，可如人愿故称“如意”。

如意也是一种佛具，僧侣们说教时，将要点记在其上。菩萨偶像也常常手拿如意。《释氏资鉴》云：“共推如意付智焰，安祥而起，涂升论尘，坐定执如意，折强冥，冥理屈。”《释家要览》云：“如意之制，盖心之表也，故菩萨执之，状如云叶。”

菩萨乃梵文“菩提萨埵”的略称，意为“上求菩提(觉悟)，下化有情(众生)的人”，或译为“大士”，即“发慈心的人”。原为释迦牟尼修行尚未成佛时的称号，后广泛用作对大乘思想的实行者的称呼。一般对崇拜的神像也称为菩萨。

对于菩萨，有首“十字令”名曰《菩萨》，虽然句句不提菩萨，但句句都惟妙惟肖地寓意菩萨，十分耐人寻味。现抄录如下：“一声不响，二目无光，三餐不食，四肢不勤，五谷不分，六亲不认，七窍不通，八面威风，九叫不应，十足无用。”

封建王朝文官奏章常把要点写在朝板(笏)上以防忘却，有种朝板常做成如意状。

道教盛行时，又以灵芝[参考(23)、(53)]、祥云象征如意。

《琅环记》云：“昔有贫士，多阴德，遇道士赠一如意，凡心有所欲，一举之顷，随即如意，因即名之也。”

人们将如意变成图案——如意头，广泛应用于家具、建筑、衣料等纹饰。

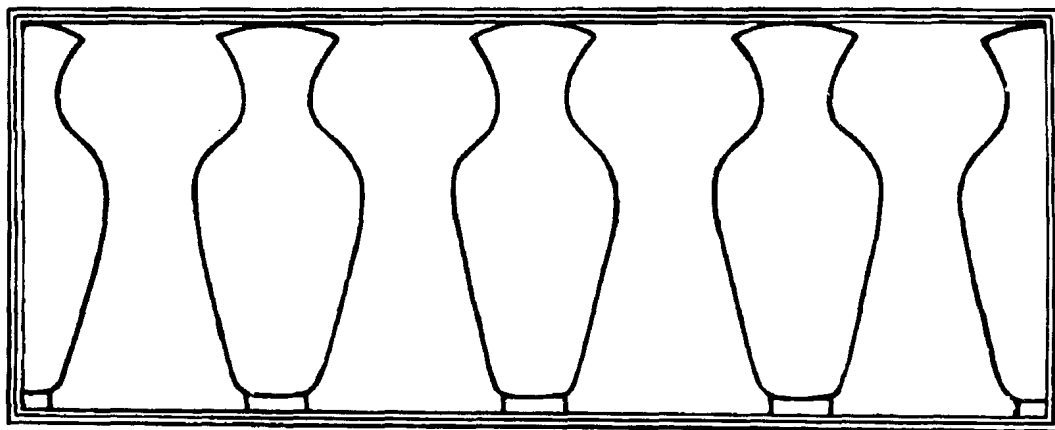

平安如意

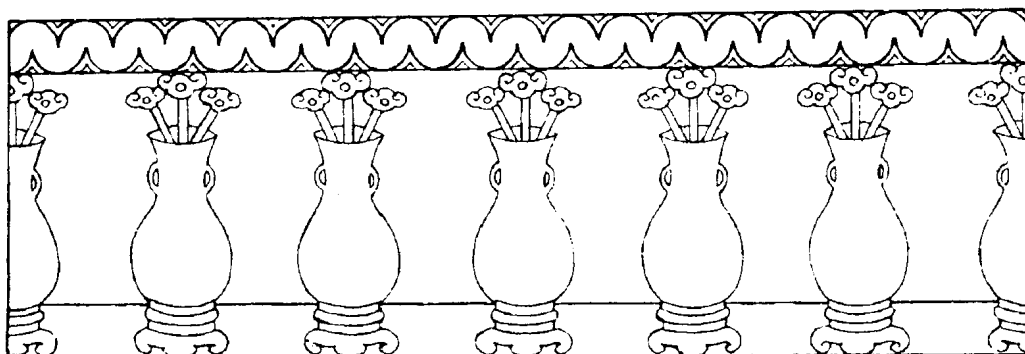
花瓶栏杆

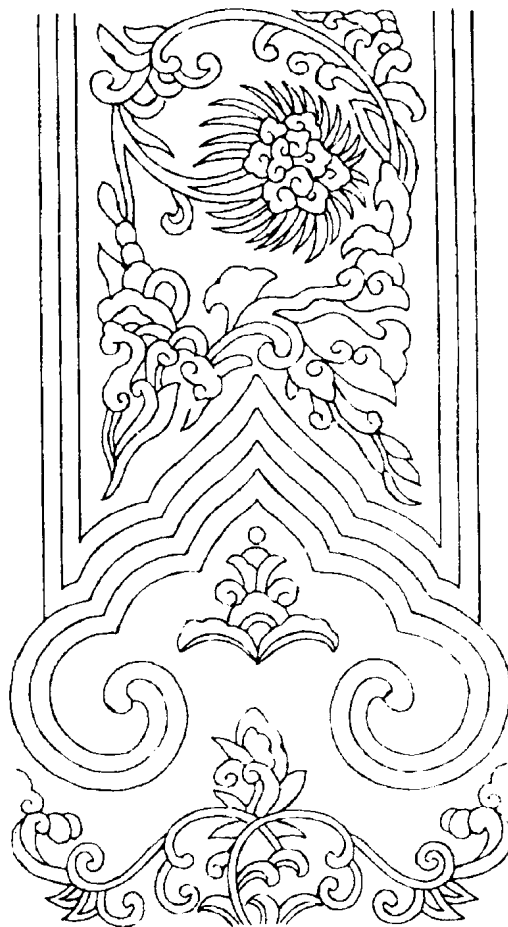
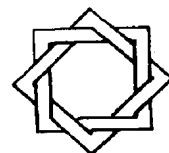

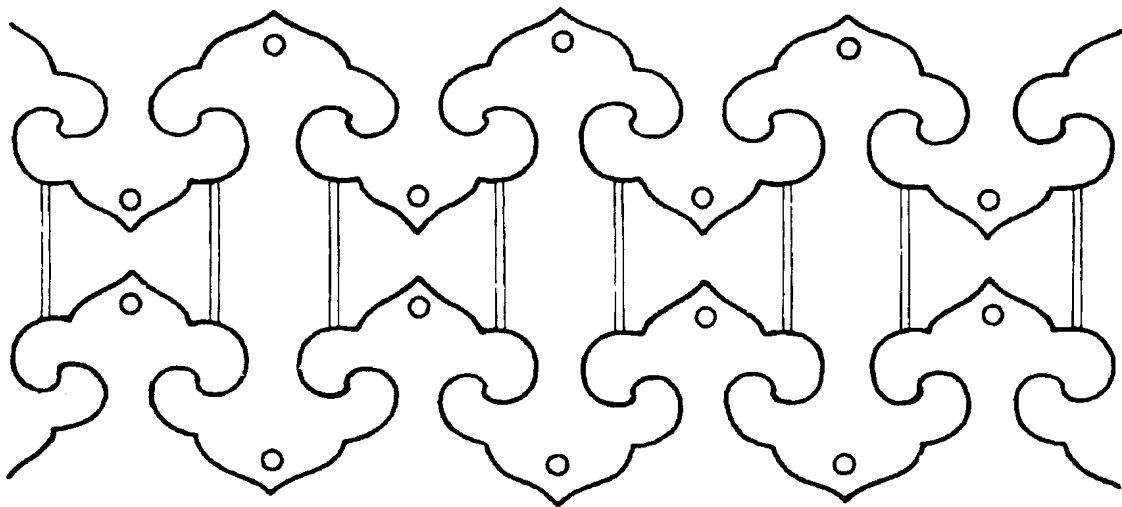
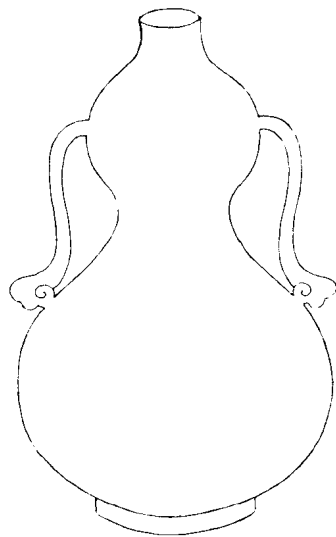
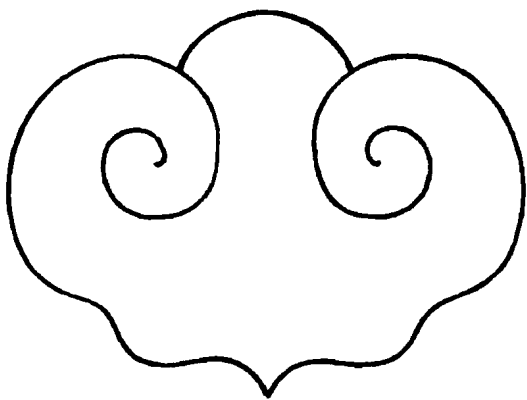
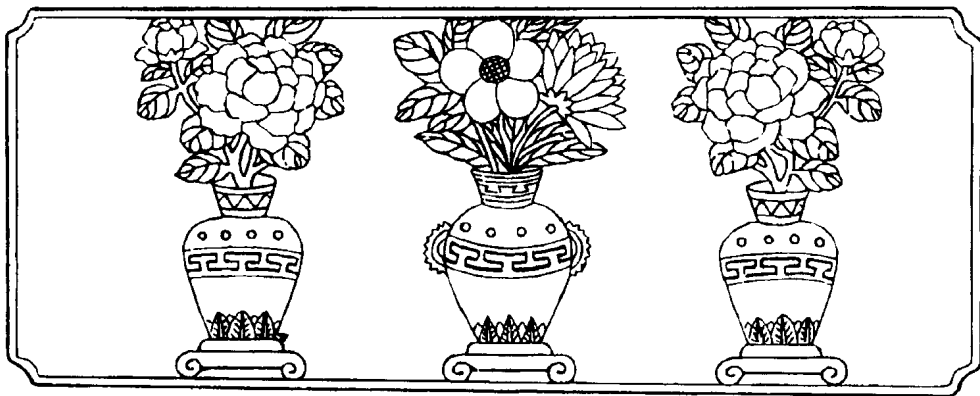
平安如意

花瓶栏杆

如意头

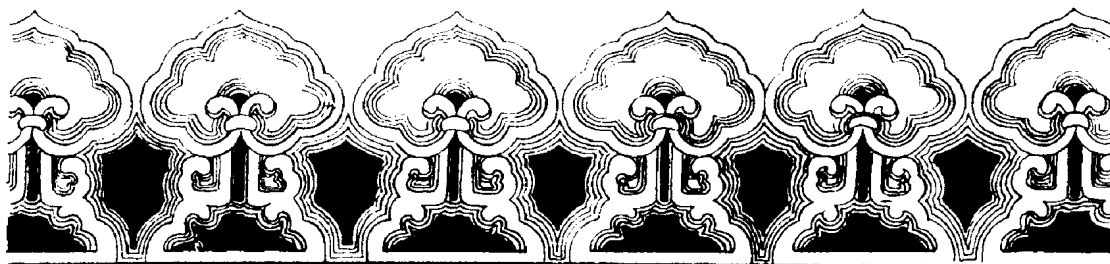
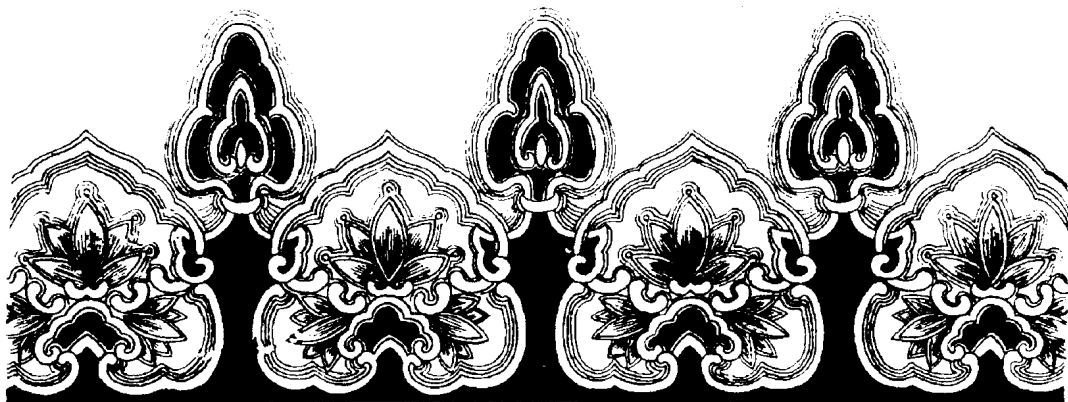

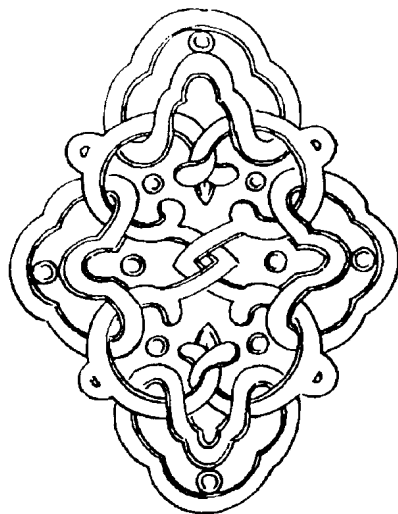
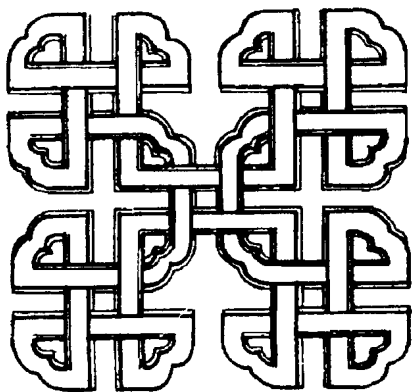
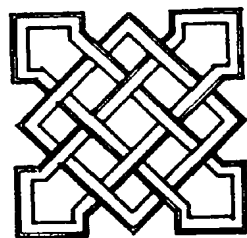
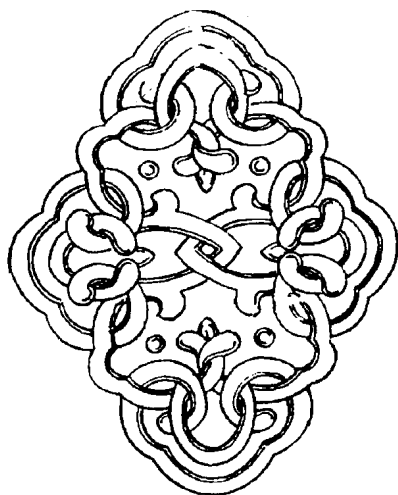
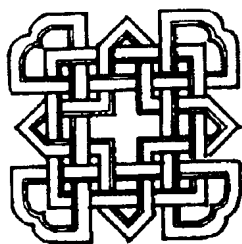
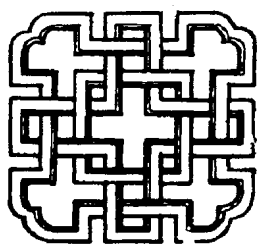
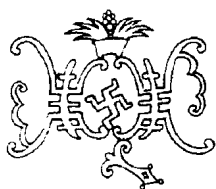
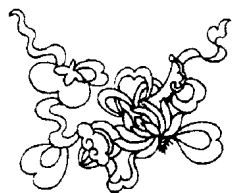

如意头

如意头

(2) 事事如意

事事如意指凡事皆如所愿。常以此言作为贺语，祝愿人们心想事成。

柿两个(或狮子两头)和如意(普通以灵芝代表如意)的图。

“柿”与“事”同音同声，两个柿子寓意“事事”。

“狮”、“事”异声同音，狮子常被称为百兽之王。

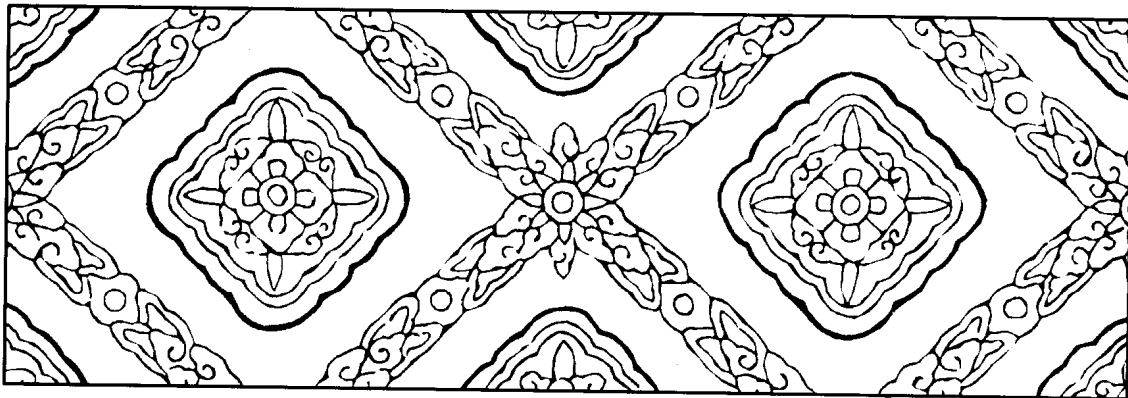
罗原的《尔雅翼》里讲柿有七德。一寿长，二多阴(树阴可供人们夏季乘凉)，三无鸟窠，四无虫蚀，五霜叶可玩(红叶可观赏)，六嘉实可啖(漂亮的果实可供人食用)，七落叶肥大可临书。

《酉阳杂俎》里记有：“木中根固柿为最。”

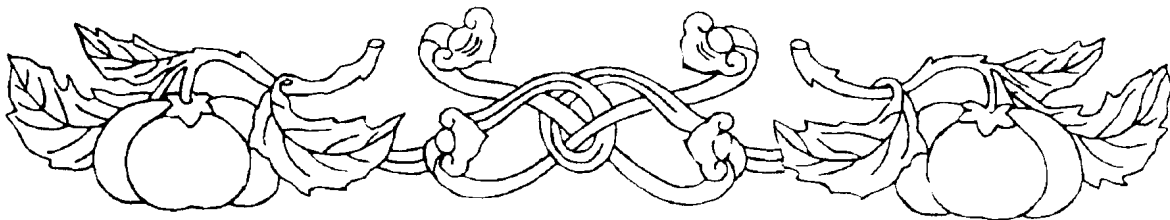
柿的蒂有各种纹样，俗称柿盘，有些建筑图案选用其纹样。

柿树曾被明朝开国皇帝朱元璋封为“凌霜侯”。朱元璋自幼家境贫寒，做过和尚。当时他辗转到江南太平县募化，一次他两天未吃东西，饿得头晕眼花，眼看不行了，忽然发现一棵老柿树，枝头悬挂着红彤彤的大柿子，他攀枝摘果，果腹充饥。经过霜打的柿子浆液甜蜜，他一口气吃了十几个，才免于饿死在荒野。十五年后，朱元璋已是吴国的国主，亲率大军与汉国皇帝陈友谅在太平一带作战(京剧有一出《战太平》的戏讲的就是这一次战争)，获胜后，朱元璋在城外散步，走到了早年吃柿子的地方，感慨万千，就对部下讲述了这段往事，言毕遂脱下红色披风披在老树上，并封这棵老柿树为“凌霜侯”。

柿蒂纹

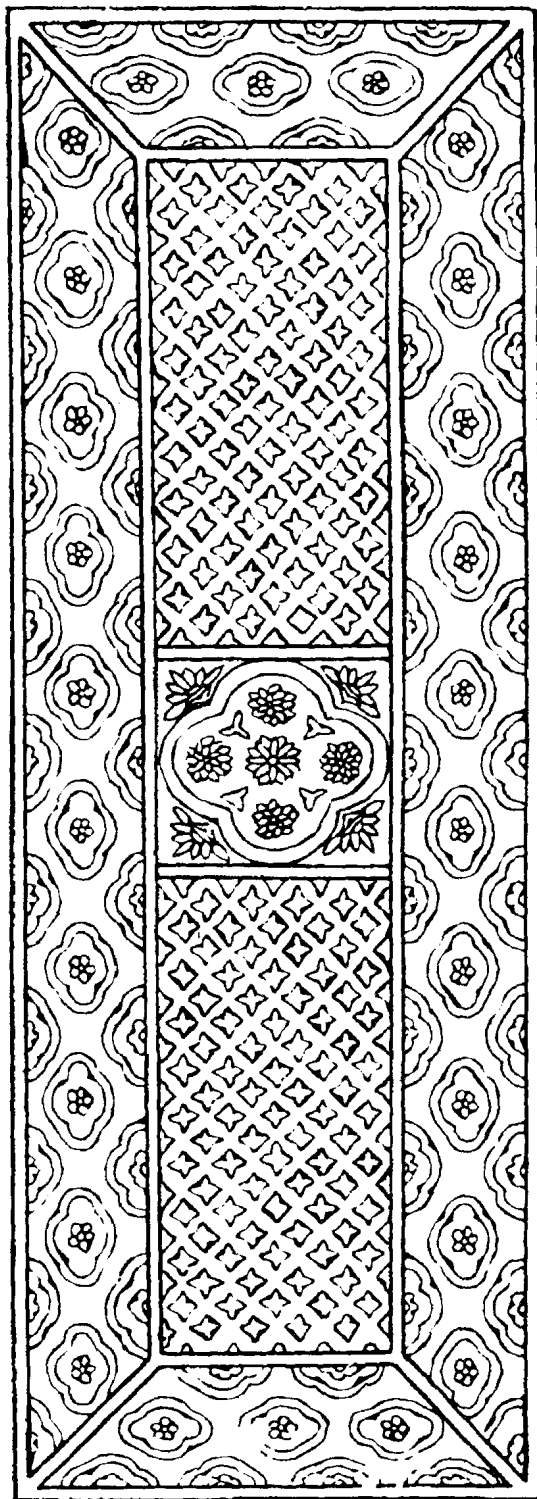
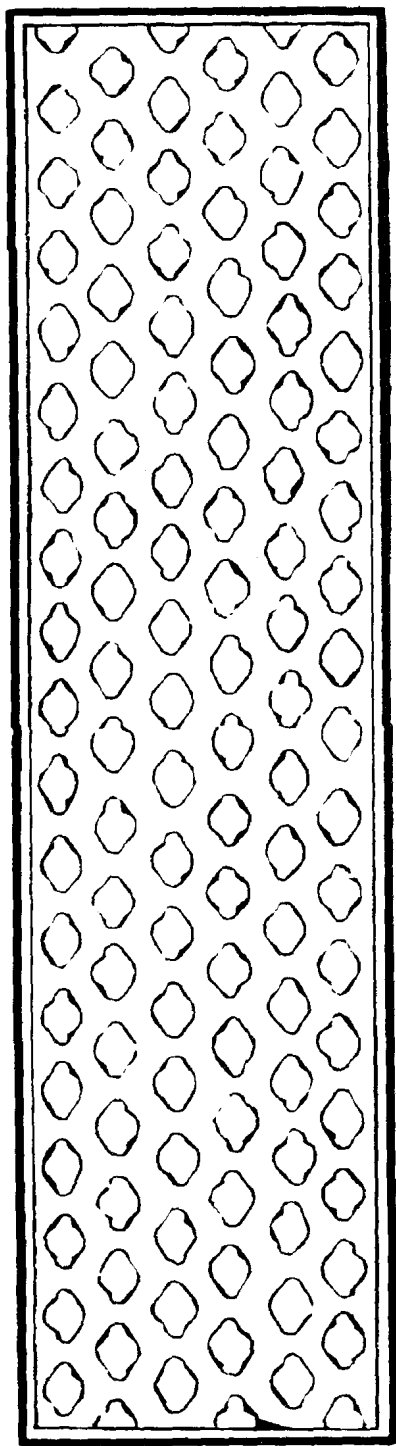

事事如意

柿蒂纹

(3) 百事如意

百合的花(或百合的根)、柿(或狮子)以及灵芝的图。

盆栽柏树、柿配以灵芝的图。

“百合”与“百事”的“百”字为同一字，“柿”与“事”同音同声，“狮”与“事”同音异声。

“柏”与“百”同音同声，柏树是不老的长青嘉木。

百合是一种球根多年生的草本花卉，又叫摩罗、强瞿、垂霜、中途花。其花呈喇叭状，有白、红、黄诸色，球根蒜状，具有较高的药用价值。

百合是一种能使人忘记烦闷的植物，嗅到百合花香能消除烦闷，使人心胸舒畅。百合也被称为“送子仙”。因百合寓意着“百年合好”，所以百合也被作为婚礼上的礼品。在有些地方的婚俗中，新郎新娘入洞房时，要同饮百合汤。

王安石《字说》云：“柏犹伯也，故字从白。”伯为公、侯、伯、子、男五爵的第三等，松为公，柏为伯，正说明柏的地位与松相近。柏树凌寒高洁，坚贞有节，能辟妖邪。相传魍魉喜食死人的肚脑，但最怕柏树，所以人们常在墓地上种植柏树用以防妖。

在传统的观念中，百为极数，因此诸事冠以百可概称其全部。如：百事、百川、百鸟、百兽等。

灵芝又称灵芝草、瑞芝、仙芝等，是多年生草本隐花植物，形似蘑菇，色深有光泽。中医入药有滋补作用。我国古代用来象征祥瑞，认为食灵芝者可以长生不老。

相传兰陵有位叫萧逸人的，一天挖地时挖到一件类似人手、肉肥、颜色微红的物品，煮食后感到味道鲜美。从此以后，萧逸人耳聪目明，体力日壮，容貌越来越年轻。后有一道士见到萧逸人，惊叹道：“先生曾食过仙药吗？先生现在可以与龟鹤齐寿了。”这时萧逸人才知道先前吃的是灵芝。

有关灵芝的传说很多，戏曲《白蛇传》“盗仙草”一折，白娘子所盗救许仙的仙草就是灵芝。

灵芝在花卉中的地位很高，与兰齐名，人们习惯芝兰并用，以比喻君子之交。

“百事如意”应用于画稿、家具、器物等。诞辰、结婚时的花簪也常有应用。

