

民间吉祥图案

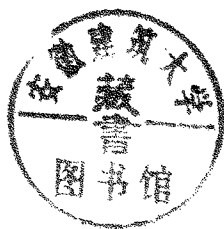
郑军 编著

北京工艺美术出版社

民间吉祥图案

郑 军 编著

北京工艺美术出版社

责任编辑：陈高潮

责任印制：宋朝晖

民间吉祥图案

MINJIAN JIXIANG TU'AN

郑军 编著

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区 16 号
邮 编 100013
电 话 (010) 64283627 (总编室)
(010) 64280948 (发行部)
传 真 (010) 64280045/3630
经 销 全国新华书店
制 版 北京宏达恒智印艺有限公司
印 刷 北京市铁成印刷厂
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/32
印 张 10.5
版 次 2005 年 6 月第 1 版
印 次 2005 年 6 月第 1 次印刷
印 数 1~4000
书 号 ISBN 7-80526-564-X/J · 391
定 价 35.00 元

民间吉祥图案研究

(代前言)

中国的吉祥图案，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，或用图画表现出来，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广大。

一、吉祥纹样的起源及发展

《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》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，从亦羊声，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，祭祀用青铜器皿被称为“吉金”，称善者、贤人为“吉人”。

1. 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，还时常碰到猛兽的袭击、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的希冀，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、人祸和疾病等因素，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，它被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，希望得到的美好幸福、和平安宁和富贵昌盛的代名词。距今18000年前的山顶洞人，便发现了使人兴奋的红色，他们以红色象征吉祥喜庆，并作为吉祥色彩的崇拜色相，一直延至如今。

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、运动变化的观念认识。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，表现着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，它体现着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丰满，也能使农作物颗粒无收。对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，人们充满了神秘的好奇心理，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。

大凡自然界的无生物和生物体的所有物种，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，挖空葫芦作船而幸免于难，后兄妹成婚繁衍了人类，从而后人便崇拜葫芦。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。

2. 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》：“周鼎著饕餮，有首无身，食人未咽，害及其身，以言报更也。”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。

春秋战国时期，随着各项生产的发展，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，身躯硕长，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。

3. 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，其寓意是企求祥瑞，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。

汉代将四神看成与避邪求福有关的福祇，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。

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“长宜子孙”、“大吉羊”、“富贵昌宜侯王”等；绣在汉

锦上的有“延年益寿”、“长乐明光”、“子孙无极”等；刻在瓦当上的有“千秋万世”、“长生无极”、“延年益寿”、“大吉富贵”、“富贵毋央”等。四川新繁出土了砖刻篆体字，其文为“富贵昌，宜官堂；意气阳，宜兄弟；长相思，毋相忘；爵禄尊，寿万年”。这些吉祥语多采用成句的形式出现，有些还与其他纹样结合使用。

4. 魏晋南北朝时期的吉祥纹样

魏晋南北朝，是继春秋战国之后又一次大规模的百家争鸣时期，人们不再喜爱汉代的来谨方正、不依规矩不能作方圆的图案模式，而进入了一种不甘受礼教的拘束，要任意翱翔的带有“野”味的装饰纹样风采。从“羽化而登仙”的道教，又步入了“皈依西方极东世界”的佛国。汉代流行的车骑、狩猎和云纹等慢慢消失，为佛教服务的莲花、忍冬、飞天和缠枝花等成为这时期的基本纹样。

富有时代特色并大量出现的吉祥纹样莲花，古名芙蕖或芙蓉，作为佛教的符号，代表“净土”，象征“最高尚的纯洁”，尤其在南北朝时期，其随着佛教的广为传播而更加风行。在石刻、陶瓷、铜镜和彩绘上到处可见。表现形式有单线、双线、宽瓣、窄瓣、凸面、正面、侧面、单独、连续、单色、彩色、镂刻和雕凿等。

忍冬为一种缠绕植物，俗称“金银花”、“金银藤”等，其花长瓣垂须，黄白相间，寒冬不凋。李时珍《本草纲目》上说，忍冬“久服轻身，长年益寿”。忍冬作为佛教装饰图案，可能取其“益寿”的吉祥含意。

魏晋南北朝时期的染织工艺中，也有各种纹样广为流传。陆翽《邺中记》中载后赵都城邺城(今河北临漳)邺锦纹样称，“锦有大登高、小登高、大明光、小明光、大博山、小博山、大茱萸、小茱萸、大蛟龙、小蛟龙、蒲桃文锦、斑文锦、凤凰朱雀锦、稻文锦、核桃文锦，或青绋，或白绋、或黄绋、或绿绋、或紫绋、或蜀绋，工巧百数，不可尽名”。这时的纹样装饰有大量的祥瑞题材，如禽兽、树纹、夔纹等。另外，这一时期的墓室壁画在技法上也较为多样，画面气氛大都充满神秘感，祥瑞题材主要有羽人、东王公、西王母、方相氏、九尾赤狐、四神、神马、白鹿、青鸟、三足鸟、蟾蜍、莲花、流云、火焰、龙首和日月等。

5. 隋唐吉祥纹样

隋代的时间较短，但在装饰上表现了特有的时代特征，它上承南北朝的传统，下开“唐风”，起了积极的桥梁作用。从初唐到盛唐的100年间，工艺美术异常发达，代表了中世纪的东方文明，织锦、印染、陶瓷、金银器、雕刻等，都已达到成熟阶段。

从唐代开始，吉祥纹样改变了过去以动物为主的倾向，改用以各种花草为主的植物鸟禽纹样。鸟兽纹样通常是双双对对，左右对称。花草纹样花中有花，叶中藏花，花中寓叶，情趣交融，新颖别致。“对鹿”、“对雉”等成双成对外加联珠的图案，称“陵阳公样”，是当时流行的一种纹样。

隋唐时代最突出的装饰特点是花草纹饰与各种祥禽瑞兽、仙人神物等穿插组合，如缠枝花纹、缠枝鹤纹、缠枝凤纹、缠枝狮纹、缠枝宝相花纹以及人物鸟兽缠枝纹等，画面充溢着不息的生命力。另外，唐人崇尚牡丹，将牡丹寓意富贵，因此有“富贵万代”、“富贵平安”、“荣华富贵”、“长命富贵”等牡丹纹样。

6. 两宋吉祥纹样

宋代的工艺美术，在唐的基础上又有进步，其中陶瓷工艺达到了一个新的高峰，五大名窑名震世界；著名的“宋锦”风格别具；铜镜的式样更加多样化；漆器工艺又发展了雕剔等新品种等。宋代工艺美术还有一个显著特点，即吉祥图案的盛行，如“马上封侯”、“金玉满堂”、“福寿双全”、“多子多孙”等寓意功名利禄和“百年好合”、“白头偕老”、“凤戏牡丹”等寓意爱情美满幸福。其从内容到形式都和同时代的田园诗、山水画、工笔花鸟、仕女画相仿佛。

在宋代，由于雕版印刷术的发展与民众驱鬼避邪、吉祥喜庆需求的驱动，门神画、年画趋于成熟。周密《武林旧事》载：南宋时临安“十月以来，朝天门内外，竟售锦装新历，诸般大小门神、桃符、钟馗、狻猊、虎头及金彩镂花春贴、幡胜之类，为市甚盛”。可见当时木刻版画的应用已很广泛。由于人们对节令吉祥如意画的需求日益增多，民间画工往往采取创作一稿复制百数张的方法来供应市场。另外，宋代在建筑彩画也出现了吉利祥瑞的吉祥纹样，如波浪纹、花卉如意纹、盘龙纹、飞天纹、共命鸟纹、祥禽瑞兽纹等。

7. 元明清吉祥纹样

元代吉祥纹样，仍以祥禽瑞兽、奇花珍草为主，这些题材最能贴近自然生活，也很受人们的喜爱。除“双龙”、“双凤”和“双鱼”等成对纹饰外，还出现了诸如寓意夫妻和谐幸福的“鸳鸯莲花”，象征君子风范的“松竹梅”，表达长寿愿望的“祥兽灵芝”等组合图案。

明清时期，纹样装饰必定样样如意，个个吉祥，吉祥几乎成为装饰的惟一内容，在宫廷建筑、民居、日用器物、窗花剪纸、染织刺绣、木版年画以及石木雕刻等工艺装饰领域，无不浮泛着“吉祥”的内容。

“图必有意，意必吉祥”是明清纹样的一大特征，它的题材

内容多种多样，综合运用了政治、经济、历史、风俗、宗教、文学和民间传说等各方面因素作为构思的基础。主要有三种形式：以名称谐音表达；以图案形象表达；用附加文字说明。《履园丛语》记嘉庆19年，圆明园新建竹园，下令两淮盐政承办紫檀木器300余件，指定要“万代长春”和“芝仙祝寿”等吉祥图案。

木刻版画中的吉祥纹样，有万历年间方于鲁所编《方氏墨谱》里的“九子星”、“五老图”、“名花十友”等。胡正言所辑的《十竹斋笺谱》里的描述历代祥瑞故事的“灵瑞”8种；祝颂长寿故事的“寿征”8种；画古代鼎彝圭璧、玉石文玩的“宝素”和“文佩”16种。另外，天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍县杨家埠等地形成了专门生产年画的基地，各具特色，但题材却极类似。吉祥题材的年画主要有连生贵子、五子夺魁、麒麟送子、龙凤呈祥、百鸟朝凤、平安富贵、金玉满堂等。珊瑚、如意、元宝、鲤鱼、金瓶等吉祥物也与祥禽瑞兽组合在一起，以寄托人们对未来美好生活的向往。门神画除秦琼、尉迟恭外，还增添了赵公明、孙臧、赵云等。

明清的刺绣也相当发达，装饰纹样有表现多子、多福、多寿的三多和狮子滚绣球、鲤鱼跳龙门、五福捧寿、喜上眉梢、八仙过海、麻姑献寿等。另外，《麟吐玉书》这种图案形式在当时较为典型，应用很普遍，已成为工艺美术品的规范化图案。

明瓷中的吉利祥瑞题材相当普及，据《浮梁陶政志》记载：“其画有：赶龙珠、一秤金、娃娃升降戏、龙凤穿花、满池娇、云鹤、万岁藤、抢珠龙、灵芝捧八宝、八仙过海、孔雀、牡丹、狮子滚绣球、转枝宝相花、鲭鱼白鲤戏水藻、江下八俊、巴山出水、飞狮、水火捧八卦、三仙炼丹、耍戏娃娃、四季花、三阳开泰、花天、花捧云山福海字、二仙、出水云龙……乾坤六合花、博古、龙、松竹梅、鸾凤穿宝相花和四季花等名。其他花草、人物、禽兽、山水、屏瓶和盆盎之观，不可胜计。”

总之，中国的吉祥图案源于商周，始于秦汉，发育于唐宋，成熟于明清。它所反映的是民众憎恶灾祸邪恶，渴望幸福美好的复杂心态。

二、吉祥纹样的分类

中国的吉祥纹样，从主题上可分为：第一，表现幸福者，如五福、福在眼前；第二，表现美好者，如凤穿牡丹、鸳鸯戏莲；第三，表现喜庆者，如喜相逢、喜上眉梢、双喜；第四，表现丰足者，如年年有余、天下乐；第五，表现平安者，如马上平安、一帆风顺；第六，表现长寿者，如延年益寿、猫蝶、百寿图；第七，表现多子者，如榴开百子、百子图；第八，表现学

而优者，如连中三元、鲤鱼跳龙门；第九，表现升官者，如连升三级、一品当朝；第十，表现发财者，如连钱、金锭。

从题材上可分为：第一，祥禽瑞兽题材，包括龙、凤凰、鸾鸟、狮子、麒麟、仙鹤、鹿、象、十二生肖、孔雀、绶带鸟、大雁、鸳鸯、蝙蝠、鱼、蝴蝶、龟、蜜蜂和蟾蜍等。第二，花卉果木题材，包括牡丹、莲花、梅花、兰花、菊花、松树、竹、桃花、芙蓉、玉兰、海棠、金橘、水仙、灵芝、桂圆、石榴、桃子、佛手、柿子、葡萄、葫芦、山茶、月季、万年青、常春藤、绣球花、虞美人、萱草、蔓草、芭蕉以及宝相花等。第三，人物神祇题材，包括神人、仙女、仙童、寿叟和婴孩等。其中既有各种神祇，又包括历史故事、戏剧故事人物，如福禄寿三星、八仙、刘海、财神、童子以及和合二仙、麻姑献寿、八仙庆寿、刘海戏金蟾、牛郎织女、郭子仪上寿、拾玉镯、打金枝、劈山救母、铁弓缘、春草闯堂、卖水、梁山伯与祝英台和西厢记等。第四，文字符号题材，包括暗八仙(宝剑、宝扇、鱼鼓、拍板、葫芦、花篮、荷花、横笛)、八吉祥(海螺、法轮、宝伞、白盖、莲花、宝瓶、金鱼、盘长)、八宝(珊瑚枝、珊瑚珠、金锭、如意头、法螺、秋叶等)、文房四宝(纸、墨、笔、砚)、八卦以及福字、禄字、寿字、禧字、回纹、万字、盔甲纹、连钱纹、龟背四艺纹、曲水纹、山石、海水、江崖、祥云、花瓶、宝灯和如意等。

三、吉祥纹样的寓意

吉祥寓意是通过某种自然物象的谐音或附加文字等形式来表达人们的祝愿，目的是讨个好口彩，图个吉利。

吉祥作为装饰的主题包括了人生的各种需要，所谓“吉者福善之事，祥者嘉庆之征”。《尚书·洪范》说，“敛时五福，用敷锡厥庶民”，其五福为，“一日寿，二日福，三日康宁，四日攸好德，五日考终命。”国人以长寿为五福之首，图案“五福捧寿”就是以五只蝙蝠环绕寿字表现这一主题的。

以谐音为主的吉祥纹样有“马上封侯”，绘一猴坐于马背，因猴与侯同音，侯为古代五等爵位官职之一，封侯，即皇帝给臣子封官；“大吉图”，绘一只雄鸡引颈长鸣，吉与鸡同音，是借鸡喻吉；“欢天喜地”，绘一只獾仰望空中的喜鹊，獾与欢谐音，借喻欢快高兴，“喜地”之喜与喜鹊之喜相谐，喜鹊鸣叫，渲染喜庆气氛；“瓜瓞绵绵”，绘瓜与蝶，蝶与瓞同音，《诗经》载：“绵绵瓜瓞”，瓞即小瓜，画蝶与瓜喻子孙昌盛等。另外，由柿子、百合、灵芝组成“百事如意”图；一只鹌鹑几片落叶组成“安居乐业”；一童子手持荷花，另一童子持圆盒构成“和合二仙”；两只蝙蝠组成“双福”；蝙蝠面前画有古钱构成“福在眼前”；喜鹊落在梧桐树上组成“同喜”；花瓶上面插有月季花组成“四季平安”；