

吉祥图案与其它文化一样，其发展与流传是和民族文化变迁，融合紧密相连的。它体现了我们本民族特有的文化内涵。

中华 吉祥物 图典

刘秋霖 刘健 编著

百花文艺出版社

中华吉祥物 图典

刘秋霖 刘 健 编著

中国民间艺术

中国民间艺术

中国民间艺术

中国民间艺术

百花文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中华吉祥物图典/ 刘秋霖, 刘健编. —天津: 百花文艺出版社, 2000

ISBN 7-5306-3057-1

I. 中… II. ①刘… ②刘… III. 图案-中国-图集
IV. J522

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第37192号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区张自忠路189号

邮编: 300020

e-mail: bhpubl@public1.tpt.tj.cn

<http://www./bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022)27312757 邮购部电话: (022)27116746

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

开本 880 × 1230 毫米 1/32 印张 19.75 插页 2

2000年 10 月第1版 2001年 7 月第2次印刷

印数: 5001—8000 册 定价: 30.00元

编者的话

接到父母刚从北京打来的越洋长途，得知（吉祥）书稿已经交予出版社准备刊印了，心里不禁生出许多感慨，想借这篇小文再补充说明几句。

一 关于编写这本书的初衷

我是这本书文字部分的撰写者，确切地说，还只是一名学生（现在荷兰攻读现代美术装璜设计专业学士学位）。要说最早家中开始注意并收集有关吉祥图案方面的资料，那还要算我的父亲。记得六七年前，父亲从朋友处偶然借到一本木刻旧书，里面的文字杂乱简短，而图案均带吉祥寓意，极为精美。当晚我们在灯下细细观赏，把玩。“原来八宝的图案是这样的呀，以前都没有听说过”，“为什么总是画梧桐树，而不是苹果树，梨树呢……”我一边提出问题，一边和父亲连连猜测。那一晚收获是颇丰的，也正是从那时起，我和父亲都养成一个“坏习惯”：无论走到哪儿，都用眼角去瞄着那些大小，看似平凡却又喜闻乐见的吉祥图案。问题就来了：生活在现今社会，特别是那些年轻人是否注意到身边这些寓意美好的古文

化知识；是否知道图案背后的历史典故或神话故事；是否能够认识到这些图案在日常文化生活中的作用……带着这些想法，我们愿意把近几年我们所收集、掌握的一些知识告诉大家，以共勉。当然，我撰写的这些文字是汇集了大量文人学者的观点看法与研究成果的。否则，以我区区一小学生，怎能解释这浩瀚的“吉祥图案史”。

二 关于吉祥图案本身

其实我们的民族是饱经磨难，历尽战火的，就拿这百年的近代史来说，哪一款条约不是丧权辱国，哪一次战争不是生灵涂炭；其实我们的民族也是蓬勃向上，憧憬美好的，这一点从吉祥图案中就可以反映出来。龙是我们华夏民族的象征，历史久远，影响至今。似从汉高祖刘邦开始，龙就成为皇帝的专用图案。他们自称真龙天子，因此宫殿行房，以至死后灵柩到处都是龙的名称与图形。但就我个人观点去看，他们的“龙”远没有民间的舞龙，闹龙舟有生气，造型也赶不上千百年之前战国魏晋时期那大胆流畅，富有强烈生命气息的设计。因此，我认为吉祥图案是来源于厚重的华夏文明史，来源于百姓的日常生活之中。离开了这些根基，便失去了发展的空间。正因为吉祥图案与人们的生活，习俗，以及文化背景有着极为密切的联系，所以它的起源可以追溯到原始社会的部落图腾以及当时一些器皿上的装饰性图案。随着社会的发展，不断演变，完善，构成具某种美好祥和之意的标志或象征，继而产生相应固定的表现形式，这便称之为吉祥图案。

吉祥图案与其它文化一样，其发展与流传是和民族文化的变迁、融合紧密相连的。它体现着我们本民族特有的文化内涵。纵观我国各个不同时期的吉祥图案，其构成有以下几个较为突出的特点：一，从中华民族的神话传说中取材；二，随着佛教文化的传入，佛家诸宝成为吉祥图案的重要组成部分；三，以吉祥的字、词变形为图案；四，以名贵花木或珍奇禽兽为装饰性的图形。正是以上几方面的特征，使得中国传统吉祥图案内容十分丰富，而种类区别却很鲜明，而且所寓意的吉祥观念也非常明确。

我国古代神话故事数量之多，题材的涉及广阔是令人兴叹不已的。而吉祥图案中以神话故事为主题的作品都是一些经典之作，应用也更加广泛。深为众人熟知的“八仙过海”就有许多不同角度的含义。八仙，一直都有很明确的说法，即：铁拐李，汉钟离，蓝采和，张果老，何仙姑，吕洞宾，韩湘子和曹国舅。但这八仙到底是怎么一回事，说过什么，做过什么等等，那说法就太多了。这里只举两个小例子：

相传有一年天下闹瘟疫（年代不详，但这符合百姓即兴发挥的特点），八仙想到东海瀛洲采药以解除人间苦难。众仙约定八月十五这日，在崂山山顶汇合，结伴出发。于是汉、曹、张一起；吕、韩、蓝成行；铁和何扮成父女分别奔赴崂山（为什么不一起走呢，我想这种安排更容易引出路途中众仙的精彩故事连带）。那日山清水秀，八仙在山顶会面后，面对着烟波浩渺的大海，分别拿出各自的宝物说笑着向海的彼岸漂去。之后，民谚就有“八仙过海，

各显神通”一说，用来比喻干某件事情，各自都有一套好办法。

书中还有另外关于八仙的图案：“八仙拱寿”（亦为“八仙仰寿”），故事也是八仙过海，但不是拯救天下万民，而是为了给王母娘娘拜寿。有的图案里还有寿星与八仙相遇的情景。此处的寓意淡化了“各显其能”之意，而侧重于祝寿。此外八仙的宝物，以及更多民间流传着的故事，都围绕着“八仙”的主题延续至今。其作用也不只局限于口头，织锦，刺绣，甚至家具，建筑中都可觅到“八仙”的装饰造型。

可以这样说，吉祥图案在人们的生活中无所不在。无论是盛大庆典，重大节日；或是普通的祭祀，祈祷仪式，婚丧嫁娶都有吉祥图案的出现。也不管是宫廷王府还是民宅茅舍，都可以见到吉祥图案的点缀。以至于对传统的书法、绘画、金石、工艺制作以及戏曲等艺术创作都产生一定的影响，甚至直接融会在某一种艺术形式之中。

三 我们的一些遗憾

由于版式设计的原因（我们还是希望以图案为主，文字只起到辅助说明作用），有些内容解释得比较概括。作为一本书的作者，当然希望包融的东西越多越好，但受各种因素的影响，遗憾是在所难免的。以下所说的几例，只想告诉读者，其实每一个图案，每一个符号的背后都有它的历史渊源。而探寻这些故事，也只不过是文化长河中的冰山一角。比如“五子夺魁”（又名“五子登科”），故事

发生在五代(公元907-960)晚期。渔阳窦禹钧在朝中为官,家境优越。但他从不娇惯孩子。家里藏书万卷,又请来严师加以管教。故五个孩子个个知书达理,温儒尔雅。长子窦仪,中进士后又入翰林,官至礼部尚书;次子窦俨,得进士后,加集贤殿学士,出使重镇为官;三子窦侃,应试及第,官拜起居部;四子窦称,中进士后几经升任,最后任开封府判官;五子窦喜,应试考中,官至左非阙。这五子登科,被后人称为“窦氏五龙”。后来民间艺人以这五兄弟为题材,画成年画,逢年过节赠友送亲,祝愿大家的子弟都能成材。

遗憾的是,我们没有找到这古老的年画。而书中所附的“五子登科”则是另外的故事。图画是一只雄鸡与五只雏鸡在巢里玩耍。因古写“巢”又为“窠”,与科同音,喻登科。故称“五子登科”。究竟这两个故事背后有没有间接的联系,为什么会有同名不同事的吉祥图案,都是我们没有琢磨清楚的。再举例关于麒麟这种瑞兽的故事。有故事名为“麒麟传书”。麒麟大家都知道,是传说中的神兽,四灵之一。据传,孔子当年虚心好学,到处求教,由于没有书,因此学起来很困难,他为此常常苦恼。一夜,他在朦胧中看到远处升起一股紫色的烟气,常聚不散。他想,这紫气可能和神仙有关,于是马上带着弟子颜回和子夏前去寻找。他们走到天亮,忽然见前边的河岸上有小孩子正用石块打一只已经受伤的麒麟,孔子急忙跑过去,一边责备小孩,一边为麒麟包扎伤口。麒麟用感激的眼神看着孔子,突然从口中吐出三部书,猛一回身跳进河中消失了。孔子得到三部宝书,日夜苦读,终于成为一代圣贤。说到这里,

不由得想起另一则有关孔子与麒麟的故事。说是孔子出生之前，曾有麒麟捎信送书，故民间多有“麒麟送子”一说。我想没有必要去讨论谁是谁非的问题，本来都是传说。但为什么民间会有诸多有关孔子与麒麟的故事流传呢，而单以吉祥图案来看，“麒麟送子”中的“子”已经改为童子，而“麒麟传书”中已经没有了“感激”“搭救”和人物的内容。这些也是我们无法在书中涉及的。写到这里，望读者自己能有一番想象的空间。

本来想发挥一下我的“特长”，书稿用毛笔小楷书写，因为本书以图案为主，文字不多，内容又和古代文化有关，所以此想法是好的。无奈这本书的编写是利用我暑假回国探亲之际完成，时间仓促，故只能用钢笔书写。此为另一遗憾。余瑕多多，累述无益。

四 结合现代生活的一些思考

每一次回到北京和朋友聚会时，都会发现许多“流行语”是我听不懂的。比如前几年的“火”、“撒”、“腕”等等。现今口头流行的词语，正是反映社会生活的一面镜子。以前人们说话其实是很讲究的。比如带“冒儿”的词语（如“土老冒儿”、“盖了冒儿”等）在旧社会里只有极没教养，又无文化的人才用它来骂人，稍微自尊自重的人都不会说这类话。再如现在人们常说的“腕儿”，以前其实是黑道上的“行话”，字也不是“腕”，而应该是“万”，江湖人的代称。“万”为数字之极，故用以称某人，带奉承之意（与青红

帮中互称“老大”同义)。这些江湖隐语,与污言秽语进入当今主流社会,说明了社会文明程度的低迷,以及传播媒体文化水平的下降。

语言美从来都是我们宣扬的主题,而许多吉祥用语又已经渗透在各个角落,人们往往在不知不觉中就已经运用到了。因此我希望大家多来关心净化语言美化语言的问题。其实给家中老人过寿并不是只有“寿比南山”、“福如东海”两个词语,过年过节,也并非都要“恭喜发财”,电话号码与汽车尾数也未必就因为带“8”、“6”这些牵强附会的解释而卖个好价钱……我们有这么多优秀美好的词汇藏在广阔的文化淀层中,为什么人们不能用以真诚地互道几声祝福呢?

读者通过这本书可以了解到,吉祥图案中包含有大量的动植物图形。最典型的莫过于“羲之爱鹅”了。王羲之以一代书圣著称,用书写“道德经”为代价,换取了观中道士的几只白鹅加以抚养。虽然是传说,并加上当时的社会背景,我们仍不难看出,爱护花草鸟兽,自古就是我们民族的传统美德。

年岁稍大的人,看一眼便知桂花树,杏花树,绶带鸟,灰喜鹊……而现在的孩子们呢?很可能已经连高粱与稻米都分不清了。记得小时候,家里的院子内有一棵碗口粗的葫芦枣树,紫红色颜色的树皮,一颗颗酸甜葫芦形的大枣,使我一到收获季节便有“特殊任务”:用上衣兜着给邻居家“送礼尝鲜”,而在半路上,最先尝鲜的当然还是我。这么美好的记忆恐怕再也不会有了。虽然全世界都在保护野生动植物,可我们的许多国人还在以吃生猛海鲜来

炫示自己的身份，偷猎者们还以那区区钱财杀害着数量仅存的老虎，城市内的饭馆旁还养着可以现吃现宰的鸡兔鸭狗，看着这些可怜的小动物蜷缩在窄小的笼子内，太阳晒，空调的热风吹，路过的行人不知道会有多少人会施与同情之心呢。

本书中，读者可以发现有关谐音，同音，以音取意等用法很多。比如莲花的莲字，因为与“连”同音，所以在图案“连年有余”、“连生贵子”中，反复以莲花为题。但究其莲字本身，以这种植物为题材的用法也不少。如“一品清廉”，“莲花缠枝纹”等。说到莲花，最脍炙人口的要数周敦颐著《爱莲说》了。小孩子们把手一背，朗朗书声跃入耳中：“水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊；自李唐来，世人甚爱牡丹；予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。”小孩子们背诵的只是字句，而一般的大人们都知道，莲花寓意着清正廉洁。其实，周敦颐所描述的不仅仅是莲花，如果结合他本人为官仕途再去思考这个问题，那么为什么莲花代表着清廉之意就容易解释得多了。

周敦颐（公元1017-1073年），北宋的哲学家，他曾在朝中为官，因不惧权贵深受百姓喜爱，后任广东转运判官时，不辞辛苦，四方体察民情，而且亲自提点刑狱，为黎民百姓洗冤昭雪。因此，被喻为“一代清官”。他晚年辞官在庐山脚下养病。周围环境，荷塘相连，莲叶繁茂，遂写成

著名的《爱莲说》。他以莲花的“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”来表达自己的虽被官场陋俗熏染，但能洁身自好的品德；以“中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植”等句表达自己一生不同腐败、黑暗的官场势力同流合污。

现在是“计算机网络”的时代，足不出户便知天下事。今年我国政府提出的严厉打击腐败问题确实赢得中外人士很好的赞扬。而网络中那一桩桩宣判查处的腐败大案，也着实让我看着心惊魄动。就在暑假回京编书的过程中，竟看到电视报道一些地方干部侵吞国家拨发给南方水灾地区的“救命物资”，当时除了感到愤慨之外，也不免多了几分心痛与悲哀。行文至此，不是没有意义的。

在传统的吉祥图案、吉祥用语中，有一些已经是不符合我们现代人的生活了。比如“太师少师”、“官居一品”、“马上封侯”等等。这些词语当然和旧时的社会制度，封建思想有关。因为做父母的都希望自己孩子成材成功，而在封建社会中，读书人的惟一出路（在当时来讲也是一条正路）就是参加科举考试。而科举考试是专为帝王朝纲服务的，自然就带有其封建性、狭义性。那么怎样看待这些已经过时的吉祥图案与用语呢。我以为不应该笼统地删去，而应该借其积极意义的一面，为现在的社会发挥作用。古人尊师重教的例子可谓数不胜数，就连农村里的教书先生吃饭都要坐“上席”，父母把孩子送过去，先生们就有打罚的权利。（这例子可能举得不太好，不应该提倡体罚）教育是国民素质提高的基本，也是衡量一个国家发展情况

的依据，当今社会（尤其现在进入到信息社会）我们更应该尊重教育，辅助教育，使人口庞大的我们，拥有一个强大健康的根基。

信笔写来，本想“简单”说几句的小文被我发挥成了一部“中篇”，而且颇有面面俱到之嫌，作为一名留学在外的学子，我想这拳拳此心可表。由于我年龄有限，水平有限，无论是在书中或是本文里都难免有错误之处，在此敬请读者朋友们加以指正堪误，对我也是另一种学习的机会。最后感谢“百花文艺出版社”的工作人员对此书的帮助，也感谢王学泰先生为本书撰写序言，以及平时之言传寓教。

刘 健

2000年3月15日于荷兰阿姆斯特丹

序

人们有了对于生活与人生的美好向往，于是便有了其象征——吉祥物。

吉祥的观念来源久矣，当今发掘的一些原始时代的人类遗址中常常发现一些与实际的物质生活没有什么关系的遗物。这些遗物中不少就是吉祥物。

应该指出，不同时代、不同阶层、不同民族的人们对于吉祥的观念是有差别的，但是社会心理学家马斯洛提出的人生的五个“层次需要说”^①大体上还是正确的。辗转沟壑的人们自然是吃饭第一；解决了温饱才有了对“福、禄、寿”的全面追求。生活在不同需求层次的人们自然会有不同的追求，这样就会形成有文野俗雅等区别的吉祥物，在这些方面，谁也不必笑话谁。

中华民族是个有古老文化传统、并对美好的现世生活有着强烈向往的民族，因而，她不仅有成为体系的吉祥物，而且无所不在地反映到日常生活的各个角落。

中国的吉祥物的最大特点是形象简约、内涵丰富，能够表达复杂的社会心理，并能反映各个层次的道德理想

① 人类生存的五个层次包括：温饱、健康、安全、审美、自我价值的实现。

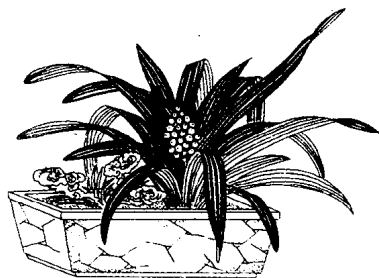
与追求。像“组合图”中的“平安五福”、“一品清廉”等。

钱钟书先生曾讲过一个笑话。解放前，上海有位“挂笔单”的国画家，很有名气。他儿子留学西洋是学油画的。其子学成归国以后，也在上海以卖画为生。一天，有位银行家请他们父子各画一幅“幸福图”。儿子辛勤准备，在画室起素描小样，做着色草稿等，忙了半年之久，才有了初步眉目，他画的是古希腊神话中的幸福女神，她披着霞光向观者走来了；而老父备墨展纸，只用了两个钟头便完事了。他画的是一枝杏花、几只蝙蝠，“杏蝠”者，幸福也。作为中国人的“银行家”还是满意老父的作品。这个故事不仅说明中国传统吉祥象征物简单，反映的内容丰富，而且，也说明了有共同生活背景的人们对于特定的吉祥物是易于引起感应的。因此，这本收录中国传统吉祥物的《中华吉祥物图典》也是易于引起中国人的感应的，对于那些想了解中华传统文化的外国人也是有用的。我想它会拥有许多读者的。

这部“图典”收录吉祥物图样共六百余种，包括图画、剪纸、篆刻、器物（如铜镜）的印纹等内容；每幅图前有文字说明，点明其象征意义，说明其来源。其编者是我的老友刘秋霖先生及其女公子刘健小姐。秋霖本是从事电影工作的，而对收藏有兴趣，走进他的新居可以看到琳琅满目、各种各样的藏品。我不知道这些吉祥物图样是否都来自他的收藏。不过有一点是确切不移的。刘健小姐是国内知名的年轻的书法家，现在荷兰留学，学习现代艺术。

王学泰

1999. 8. 7

吉 祥 物

目 录

吉祥组合图	1
吉祥图画	181
吉祥纹印	251
吉祥文字	531
吉祥神像	545
吉祥剪纸	577
吉祥年画	599
后 记	615

吉祥组合图

