

MEI SHU GONG JU SHU

吉祥图库·瑞兽图案

●郑 军 / 编著

浙江人民美术出版社

吉祥图库·瑞兽图案

吉祥图库

瑞兽图案

泉子 编

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

瑞兽图案 / 泉子编. - 杭州: 浙江人民美术出版社,
2000.6

(吉祥图库)

ISBN 7-5340-1104-3

I. 瑞… II. 泉… III. 动物-图案-中国-图集

IV. J522.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 25201 号

作 者 郑 军
责任编辑 水 明
责任校对 黄 静
装帧设计 舒 晴

吉祥图库·瑞兽图案

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

浙江富阳美术印刷有限公司印刷

2000 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷

开本: 787×1092 1/24 印张: 10

印数: 0,001—6,000

ISBN 7-5340-1104-3/J · 956

定价: 15.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

序

渊源久远的中国瑞兽图案，在中国传统艺术领域中自成一派。这些形形色色的图案，在历代的岩画、石刻、石雕、画像石、画像砖、陶塑及织绣中都有它们的身影。

古人云：“吉者，福善之事；祥者，嘉庆之征。”喜庆吉祥，福寿平安，是中华民族千古永恒的热望和追求。在中国人的心目中，祥瑞有着丰富多彩的内涵，《尚书·洪范》中记载，福有五种：“一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰攸好德，五曰考终命。”民间也把“五福”解释为福、禄、寿、禧、财。

瑞兽图案重视结构形式的生命感和律动感，并不过分追求自然形体的逼真。新石器时代图案主要装饰在彩陶上，以几何纹、植物纹和动物纹（鱼、鸟等）为主。夏商时期以青铜工艺最为精湛，青铜器上的纹样以饕餮、龙、凤等人们想象中的动物为主。战国时期随着镶嵌工艺的进步和漆器工艺的提高，创造了金银错图案和前所未见的漆器装饰。纹样主要有狩猎纹、龙纹、蟠螭纹、虺纹等。图案中的动物或跳跃或飞翔，从个别的刻画逐渐演变为群体的描绘。

随着画像石、画像砖以及瓦当的大量出土，我们可以看出西汉时纹饰更趋丰富完美，马、虎、鹿、豹等在构图上多为平衡的布局。值得一提的是“四灵”纹样，“四灵”即青龙、白虎、朱雀、玄武，也称四方（东西南北）之神。青龙为东方之神，白虎为西方之神，朱雀为南方之神，玄武为北方之神，人们相信“四灵”能主宰吉凶祸福。汉代的动物纹样既写实又夸张，重视气势的描写。如为了表现虎的威猛，特别夸张它的躯体和尾部；为了突出马的矫健，特意加强了它的四肢等等。

唐代的瑞兽图案通常是成双成对，左右对称。宋元时期的纹样风格迥异，主要体现在陶瓷和丝织上，有些极为工整精细，有些则粗犷朴实。到了明代吉祥纹样盛行，内容有花鸟、人物等。清代的工艺装饰工巧有余而生气不足，形成一种冗繁巧密的风格，“图必有意，意必吉祥”，内容有走兽、花鸟、虫鱼等。

麒麟是古代传说中的神奇动物，麒为雄，麟为雌，鹿身、牛尾、身披鳞甲、头生独角，足为偶蹄或为五趾。它威武有力，不践生灵，是仁慈和吉祥的象征。

青龙也是我国古代传说中的神异动物，封建时期为帝王的象征。其形象集中了许多动物的特点：鹿角、牛头、鳞身、鳞皮、鹰爪，口角旁有须髯，颌下有珠。它能巨能细，能幽能明，兴云作雨，降妖擒魔，是英勇、权威和尊贵的象征。

白虎被列为四方神之一，在中国古代敬虎为神，虎神能驱妖镇宅，祛邪避灾。古时常把虎和兽面装饰在青铜器、铺首、瓦当等器物上。

据古代神话传说，千年之鹿为苍鹿，二千年则为玄鹿，故鹿乃长寿之仙兽。鹿“禄”谐音，又寓意富裕。在吉祥图案中，百鹿聚首称“百禄”；鹿和蝙蝠在一起，意为“福禄双全”。在传统的祝寿图中鹿常与寿星相伴，以祝长寿。

马是充满活力的动物，也是威严与武力的象征。在吉祥图案中猴骑于马背，则有着“马上封侯”的吉祥意义。

在神话传说中有牛的故事很多，中国南方流传着一种牛崇拜。每年开春后人们要举行开犁仪式，

因而牛也象征着春天的来临。牛与水也有着密切联系，人们将石头或青铜的牛塑像投入河中，以此镇水来防止洪水冲毁堤坝。

大象性情温和柔顺，行为端正，知恩必报，与人一样有羞耻感。常负重远行，被称为兽中之德者。古时，孩子手持如意骑在象背上，就表示“吉祥如意”。

羊在传统图案中应用很广。古时羊与“祥”谐音，大吉羊即为大吉祥，用羊作装饰图案有吉利、祥瑞的含义。《易经》认为，正月为泰卦，三羊生于下，此时冬去春来，阴消阳长，乃吉亨之象，所以人们用“三羊开泰”祝颂新年好运。

狮子在民间应用很广，它有着威严的外貌，被视为护法者，是寺院、宫殿等建筑的守护神。许多吉祥图案中有狮子滚绣球及雄狮右前足踏绣球、雌狮前足抱小狮的纹样，代表着喜庆，也是人类生殖仪式的象征。

关于玄武有两种不同的说法：其一，玄武就是龟。孔颖达疏：“玄武，龟也。”其二，认为玄武是龟与蛇的合体。李贤注：“玄武，北方之神，龟蛇合体。”

蝙蝠的形象并不美，但人们发挥丰富的想象使它具有吉祥的涵义。蝠与“福”、“富”谐音。图案化的蝙蝠形态优美，风度翩翩。数只蝙蝠与桃子绘在一起，表示多福多寿。两只蝙蝠相对或二童子各抱一只蝙蝠相对，称为双福。每逢新年或吉日，人们贴“福”字以盼吉祥。一为单，二为全，双对是吉数。中国自古有求全的民风，画面上以双数的蝙蝠组合表示求全、求吉祥的美好心愿。

民俗的传承是民族文化的重要组成部分。具有吉祥寓意的瑞兽图案，因品种繁多，形象生动，为广大民众所喜闻乐见。

本书是一本资料集，它收集整理了中国历代的优秀瑞兽图案，这些图案各具风格，现将这些资料提供给读者，以作实用美术设计时的参考。

编 者

目 录

麒麟	7
青龙	27
白虎	95
鹿	114
马	132
牛	148
象	158
羊	167
狮	174
玄武	210
蝙蝠	216
龟	227
其他	230

麒麟

