

吉兆 ● 吉语 ● 吉图

吉祥文化论

张道一 ● 著

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

清华大学艺术与科学研究中心
柒牌非物质文化遗产研究与保护基金项目

吉祥文化论

张道一 著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

吉祥文化论 / 张道一著. —重庆: 重庆大学出版社, 2011.11
ISBN 978-7-5624-6393-1

I. ①吉… II. ①张… III. ①中华文化—研究 IV.
①K203

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第223991号

吉祥文化论

Jixiang Wenhualun

张道一 著

策划编辑: 周 晓

责任编辑: 李桂英 版式设计: 张道一

责任校对: 邹 忌 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区虎溪大学城重庆大学(虎溪校区)

邮编: 401331

电话: (023) 88617183 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆市国丰印务有限公司印刷

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 30.75 字数: 478千

2011年11月第1版 2011年11月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-6393-1 定价: 80.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

中国的吉祥艺术，活泼多样，
有着丰富的人文内涵，是中华民族
传统文化的世俗仪表。

前言

我与吉祥艺术结缘，说来话长。1953年，我投入陈之佛先生的门下，成为他的入室弟子，研修图案和工艺美术史论。陈先生意味深长地对我说，要深入研究中国的图案，特别是传统的纹样，并非是现代西方人所说的一般装饰，除此之外，它具有丰富的文化内涵，反映出高尚的民族精神。早在1934年，他就写了一本《表号图案》，那时他是把“表号”和“寓意”当成同义语的。他在那本书的序言中说：“考察古时图案，大都含有一种表号的意义。在这类图案的寓意中可以探索当时人民的观念、思想、信仰；同时其形式上又有有趣味的表现而能满足装饰的欲望。并且由这等图案的意义及其形式上亦可推寻艺术发达的途径，由原始的装饰逐渐发达而呈今日复杂的艺术的样式，这期间虽经过了许多变迁，但不论任何种族的艺术，考其出发的痕迹，差不多都是表号的。故表号图案实在是艺术的根源。这不单是从事图案者所应考究，就是其他的艺术家以及考古家、历史家，亦未尝不感得兴趣。”他给我制订了一个庞大的计划，面向古代的和民间的图案，探讨一系列的问题。

民间艺人有一句口诀：师傅领进门，修行在个人。自此以后，我下了很大的工夫研究我国的图案纹样，读书、做笔记和摹绘。陈先生亲自带我到南京大学和南京博物院去借资料。1953年底和1954年初，陈先生带我去北京参观由文化部举办的“全国民间美术工艺展”及其座谈会；接着又派我参加了由南京市文化局组织的“云锦研究整理组”。随着研究的深入展开，为了进行艺术的概括与综合，经他同意，我将原来混称的表号、寓意、象征等概念做了梳理，统称为“寓意图案”（纹样），把表号和象征作

为它的分类，另外还有为数众多的谐音图案。

对于图案、纹样、装饰、工艺的研究，当由古代逐渐转向民间时，好像在我身上燃起了一把火。因为我出生在农村，自幼在那个环境里成长，受到民间艺术的熏陶。诸如“麒麟送子”“凤穿牡丹”“鸳鸯戏荷”“鲤鱼跳龙门”之类，在我童年的衣饰、被褥和窗花、墙纸中，不是随处可见吗？那时候虽然不懂得什么是艺术，却是在艺术的氛围中生活。现在，当那些艺术成为我的研究对象时，不但没有认为它们低俗，相反感到格外亲切。就像童年的朋友，有说不尽的美好回忆。

人在坎坷的路上颠簸，比起那些幸运者来更懂得生活的甘苦。半个多世纪，一路走来，看过许多风景，也经历过不少劫难，有欢乐也有悲惨，有平静也有激荡，有欣慰也有困惑。在我所从事的活动中，由图案而工艺，又改为设计，我则统称造物艺术。它最贴近生活，显现艺术与人的本质关系，无疑对于艺术的整体理解提供了一把钥匙。我主张对我国艺术进行整合性的研究，不仅由此认识艺术与人生、艺术与生活的关系，并且有利于把握艺术创造的规律，了解各类艺术之间的关系，便于比较和借鉴。这也就是中国的艺术学。哲学家在谈论事物的性质时，总是强调共性寓于个性之中，没有个性也就没有共性，但若不认识共性也不可能深入地理解个性。中国艺术的个性，主要就是中国风格、民族气派、中华民族的精神，其中所体现出来的共性，包括美学在内，是人类所共有的。冶炼钢铁要从选矿开始，有了好矿石加上优秀的技术，就等于有了钢铁。因此，不论研究艺术的历史还是研究艺术的理论，我采取了“抓两头、带中间”的做法。所谓两头，一头是原始艺术，了解古人最初是怎样创造艺术和对待艺术的；另一头是民间艺术，从艺术的原生态中探索本质。带着对于这两头的认识，去观察历代艺术家及其作品时，不论在艺术成就上或是历史地位上，都会比较准确，不至于偏颇。“阳春白雪”和“下里巴人”并非单纯的是高下之分和雅俗之分，“属而和者”的几十人与数千人，如此悬殊之比例，怎能视而不见呢？所以说，对于艺术的创作、鉴赏和理论思维并不完全是一回事，不能用同一个尺度。每个历史阶段的大师及其代表性作品，应该受到尊重，他们是民族的精英和骄傲，是文化传统的推进者；但有时又会出现“尺有所短，寸有所长”的现象，就不得不注意，应作全面的观照。

在艺术的大家族中，吉祥艺术并非是显赫的成员，然而它非常活跃。不论在装饰和审美方面，还是在心理和精神上，它以其特有的形式和内容，为大众所喜闻乐见。它游于雅俗之间，渗透于生活之中，表现在语言、习俗、礼仪和艺术诸方面，给人带来希望和慰藉。中国的吉祥艺术，活泼多样，有着丰富的人文内涵，是中华民族传统

文化的世俗仪表。

艺术像个大庭院。有大门，有走廊；有客厅，有厢房；有亭榭花园，有卧室绣楼；也有马厩和厨房。吉祥艺术，虽然不是正厅，却游离于各个角落。“吉祥十字”，无处不有。随着它的足迹，可以走遍整个庭院，通向四面八方。

许多年来，我一直关心着吉祥艺术，并且陆续写过一些不成系统的散篇。因为它体现着大众的愿望，对于生活有着圆满的诉求。现代人看那些古老的东西可能以为太陈旧了，那是古人所想的和所做的，并不是为了我们。譬如古人所画的“莲蓬”并非事实，比起今天的电风扇来不过是一种虚幻的想象，但电风扇也显得陈旧了。就像人们将两个爆仗连接起来，凭着一根苇竿可以升得很高，绝不会想到今天的火箭升空；当年在窑洞中耍皮影的人，也不会想到电影的发明，而今天的数码技术又要取代电影胶片了。事物的发展，正是一浪超过一浪，没有尽头。古人已经离我们很远，如果他们看到现代人不惜用高价争购一个有“888”数字的车牌或手机号码时，他们也不会理解，为什么花大钱买几个麻花似的符号呢？

文化的启迪在于，不是对某一事物的仿照，而是从中探讨人的智慧，激活自己的思维，作新的创造。至于现在民间仍然存活着的一些古老的艺术，包括吉祥纹样在内，更应该深入研究，它是因为美好的记忆被保留下来呢，还是被赋予了新的意义。快过春节了，当人们在节日的贺卡上祝愿“一切顺利”“心想事成”时，不就是“吉祥如意”吗？

目录

第一章

吉祥文化的概念与范畴	1
一、吉祥文化的概念	1
二、“华封三祝”的故事	11
三、见诸生活面面	20
(一) 语(语言)	20
(二) 俗(习俗)	23
(三) 礼(礼仪)	25
(四) 艺(艺术)	31
四、吉祥文化的分类	40
(一) 民俗生活的分类	40
1. 岁时节令	40
2. 人生礼仪	55
3. 日常生活	68
4. 娱乐游艺	79
5. 信仰禁忌	80
(二) 吉祥内容的分类	84
(三) 寓意手法的分类	86

第二章

吉祥文化的性质与背景	89
一、农耕时代的文化特点	89
(一) 对“天”的敬仰	92
(二) 四季分明	96
(三) 大自然的分界线	99
(四) 地域的差异	100
二、社会背景与心态	104
(一) 希求国泰民安、安居乐业	104
(二) 祝愿风调雨顺、六畜兴旺	108
(三) 家庭和睦、四世同堂	113
(四) 知足常乐、富贵长寿	119
三、礼尚往来的人际关系	122
(一) 儒家的“礼教”	122
(二) 平民百姓的礼节	128
(三) 礼貌是一种文明	132
四、幻想与现实的矛盾统一	137
(一) 人类童年的记忆	138
(二) 精神的慰藉	140
(三) 向往美好未来	143

第三章

古代的讖纬与符瑞	147
一、何谓“讖纬”	147
(一) 古代之“讖”与讖语	148
(二) 儒家的经书与纬书	150
(三) 儒家的宗教化	153

二、画像石中的祥瑞图	157
(一) 祥瑞内容的碑碣	157
(二) 神仙境界的点缀	159
(三) 专门独立的祥瑞图	161
三、《宋书·符瑞志》及其内容	164
(一) 《宋书·符瑞志》的意旨	165
(二) 符瑞的种类及其性状	165
1. 麒麟	166
2. 凤凰	167
3. 神鸟(鸾鸟)	169
4. 黄龙	170
5. 灵龟	173
6. 龙马	174
7. 腾黄(乘黄)	175
8. 白象	178
9. 白狐	179
10. 赤熊(赤罴)	179
11. 九尾狐	181
12. 白鹿	184
13. 三角兽	185
14. 一角兽	186
15. 六足兽	187
16. 比肩兽	187
17. 獬豸	188
18. 白虎	189
19. 白狼	191
20. 白麋	191
21. 银麋	192
22. 赤兔	192
23. 比翼鸟	193
24. 赤雀	195
25. 福草	195
26. 苍乌	196
27. 甘露	196
28. 威香	197
29. 嘉禾	197
30. 庆云(卿云、景云)	199
31. 白兔	200
32. 斗殒精	201
33. 赤乌(朱鸟)	201
34. 白燕	201
35. 金车	202
36. 三足乌	202
37. 象车(山车)	203
38. 白乌	204
39. 白雀	204
40. 玉马	204
41. 根车	205
42. 白鸠	205
43. 玉羊	206
44. 玉鸡	207
45. 璧流离	208
46. 玉英	208

47. 玄圭	209	48. 金胜	209
49. 丹甌	210	50. 白鱼	210
51. 金人	211	52. 木连理	211
53. 比目鱼	214	54. 珊瑚钩	215
55. 芝草	215	56. 明月珠	216
57. 巨鬯 (秬鬯)	217	58. 华平 (华苹)	218
59. 平露	218	60. 萸茱	218
61. 萑甫	219	62. 朱草	220
63. 景星	220	64. 宾连阔达	220
65. 渠搜	221	66. 浪井	221
67. 白环	222	68. 白琯	223
69. 白雉	223	70. 象牙	224
71. 黄银紫玉	224	72. 玉女	225
73. 地珠	225	74. 天鹿	225
75. 角端	226	76. 周印	226
77. 飞菟	226	78. 泽兽	226
79. 鯀	226	80. 骀衰	227
81. 同心鸟	227	82. 趺蹄	228
83. 紫达	228	84. 小鸟生大鸟	228
85. 河精	228	86. 延嬉	229
87. 大贝	229	88. 威蕤	230
89. 醴泉	230	90. 日月扬光	231
91. 芝英	231	92. 碧石	232
93. 玉璫 (银璫)	232	94. 山车	232
95. 鸡骇犀	232	96. 黑丹	233
97. 神鼎	233		

四、讖纬思想对后世的影响	236
(一) 天人感应与消极影响	236
(二) 不同思维的质疑	242

(三) 在腐朽与神奇之间	245
(四) 由符瑞之物到吉祥之图	249

第四章

吉祥文化的内涵	251
一、吉祥语和吉祥艺术	251
(一) 吉凶观念	251
(二) 从口语到文字	253
(三) 从文字到图像	256
(四) 艺术形式的多样性	259
二、装饰纹样的人文内涵	263
(一) 装饰是一种高思维	264
(二) 以装饰的形式表现吉祥观念	267
(三) 寄情于物，以物寓意	271
三、吉祥寓意的艺术手法	283
(一) 谐音——同音假借	284
(二) 象征——以具象喻抽象	293
(三) 表号——形象简化与借代	302

第五章

吉祥十字：吉祥纹样的种类	313
一、福——幸福	315
(一) “福”字的单独使用	315
(二) 福神和“天官赐福”	319
(三) 以蝙蝠谐音福	324
(四) 以佛手谐音福	327
(五) 以富贵（牡丹）喻福	329

二、禄——俸禄	331
(一) 古代的仕途	331
(二) 鹿与炉	332
(三) 加官进禄	335
(四) 功名种种	337
1. 教子有方类	337
2. 科举中第类	338
3. 立官高升类	338
4. 加官进禄类	339
5. 封侯封爵	339
三、寿——长寿	353
(一) “寿”字与百寿图	354
(二) 寿星与群仙祝寿	357
(三) 寿桃与灵芝	361
(四) 鹿、鹤、龟与猫蝶图	362
(五) 绶带和白头翁	367
四、喜——喜庆	368
(一) 双“喜”临门	368
(二) 喜鹊和蟠子	369
(三) 喜结良缘	371
(四) 麒麟送子	374
(五) 连生贵子	377
(六) 求子即求喜	384
五、财——财富	393
(一) 文武财神	393
(二) 五路财神与善财童子	400
(三) 刘海戏金蟾	403
(四) 摇钱树和聚宝盆	405
(五) 金玉满堂和日进斗金	410
(六) 肥猪拱门和蛇盘兔	412

六、吉——吉利	414
(一) 鸡有“五德”	414
(二) 戟与磬	417
(三) “八吉”与“八吉祥”	418
(四) 吉祥如意	420
七、和——和气	422
(一) “万回哥哥”与“和合二仙”	422
(二) 一团和气	424
(三) “和”之种种	426
1. 国家民族之“和”	426
2. 家庭长幼之“和”	427
3. 男女爱情之“和”	428
4. 夫妇恩爱之“和”	429
5. 异姓结拜之“和”	430
八、安——平安	431
(一) 保安诸神	431
1. “月光偏照”菩萨和“一家之主”灶王爷	432
2. 天师镇宅保平安	432
3. 钟馗誓除天下妖孽	433
4. 桃都山上的神荼郁垒二兄弟	435
5. 唐初两武将——秦琼、尉迟恭成门神	437
(二) 狮子把门，神虎镇宅	438
(三) “神判”和“神鹰”	440
(四) 五月端午除“五毒”	441
(五) 竹报平安	444
(六) 四季平安	446
九、养——修养	447
(一) 渔樵耕读	447
(二) 琴棋书画	449
(三) “岁寒三友”与“四君子”	451

(四) 文人雅趣	455
(五) 精气神	458
十、全——圆满	459
(一) 三星高照	460
(二) 福禄寿禧	463
(三) 福寿双全	465
(四) 富贵三多	467
(五) 十全图	470

后记	471
----------	-----

参考文献	475
------------	-----

第一章

吉祥文化的概念与范畴

一、吉祥文化的概念

“吉祥”这个词可释为吉庆祥和。我国的汉字都是单字单义，从字面看，自有其特定的解释。《说文解字》说：“吉，善也。”“祥，福也，一云善。”可见两字都释为善。而“善”为美好，凡美好之事皆可称做“吉”或“祥”。在这两个字的使用上，吉之反为凶，福之反为祸，善之反为恶，也说明其美好的内涵。不过，“祥”字本指吉凶的征兆，如《左传·僖十六年》：“是何祥也，吉凶焉在？”是吉凶通指。后来才多以吉兆为祥，而以凶兆为不祥。因此，“吉祥”可直解为吉利美好的预兆，以后才通用为祝颂幸福的祝词。

人生处世，都希望幸福圆满，一切顺利，吉祥如意。所谓“吉祥止止”¹，不就是指喜庆好事不断出现吗？不管是现实生活也好，还是仅仅满足于心理的慰藉，人们不但将吉祥挂在了口头上，并且将其图绘成形，广泛用于人生仪礼和喜庆节日，成为一种大众文化。过去的民间年画艺人深谙此道，在创作中提出了“画中要有戏，百看不腻；出口要吉利，才能合人意；人品要俊秀，能得人欢喜”²的口诀。其中的“出口要吉利”，便是指在题材上赋予吉祥的内容，并且便于上口，读起来好听。有人概

1 语出《庄子·人间世》：“瞻彼阙者，虚室生白，吉祥止止。”

2 王树村. 中国民间画诀[M]. 上海：上海人民美术出版社，1982：70.