

福

吉祥圖案題解

壽

知识出版社

封面设计：罗锡鹏

社 目：197—378

ISBN 7-5015-0191-2/J·2

定 价：4.80元

吉祥图案题解

周 进 编译
刘志远 整编
金 研

知 识 出 版 社

吉祥图案的发展及其它

王 树 村

“吉祥”二字，自古就被认为是福瑞喜庆，诸事顺利的词句。这两字始见于战国时庄周所著之《庄子》一书，其中有：“虚室生白，吉祥止止”一词。据唐朝成玄英注疏说：“吉者福善之事，祥者嘉庆之征”；将福善之事，嘉庆之征绘制成图画，俗称“瑞应图”或“吉祥画”。吉祥图画远在汉代即已出现，近年出土也很多，屡见不鲜。然而较有代表之作，是汉灵帝（刘宏）时，建宁四年（公元171）六月十三日绘刻的《五瑞图》。此图呈长方形，上左画“黄龙”，右一“白鹿”；下方左画二树四枝“连理木”，中一嘉禾，禾生九茎，右一树，树下有一手举一盘之“承露人”，在接天降之“甘露”。原图刻在甘肃成县鱼窍峡的摩崖上，此地是因成县通往四川等地的西狭阁道，有临不测之渊，缘陡壁之山，危难险峻，常常发生颠覆震坠之害。当时的武都太守与功曹吏等，为民兴利除险，修治道路，改险峻为坦途，人民感激他们这一福善之事，画《五瑞图》并称颂李翁说：“为澠池令时，治峭嶽之道，有黄龙、白鹿之瑞；其后治武都又有嘉禾、甘露、木连理之祥，因皆图画其像，刻于石侧。”此图距今一千八百多年了，至今尚存，可说是我国最早的一幅“吉祥图案”画。此后，三国时吴主孙亮，作琉璃屏风，屏风上雕镂“瑞应图”凡一百二十种（见崔豹《古今注》），这是会集了吉祥瑞庆图案之大成。可惜的是这一屏风早已毁于兵火，屏风上的图案，也无从得知。后来南北朝时孙柔之，撰《瑞应图》一书，据《隋书·五行志》注云：“梁有孙柔之《瑞应图记》、《孙氏瑞应图赞》各三卷，亡。”到了唐代，

刘夔著《稽瑞》一书，广征载籍，博录休祥，炼事成文，配以俚句，共一百八十五条，又恐后人难懂，每一吉祥瑞征之事条目下，各附一注解。其中内容，多半是引《瑞应图》一书。如：“麒麟”、“凤凰”、“白鹿”、“梧桐”、“西王母”、“老人星”、“海不扬波”等等，可知孙柔之《瑞应图赞》之图已亡，而文字部分的“图记”尚存于唐代。《稽瑞》一书无图，所有的吉祥瑞事皆以文字作解说。如“府吏得钩，王母献环”注解：“孙氏（柔之）《瑞应图》曰，黄帝时，王母献白环。”这就是后来《吉祥图案解题》里的“瑶池集庆”、“寿图”等，最初的原始之说。古代描绘祥瑞庆图案的图册除了《瑞应图》外，还有《祥瑞图》（十卷，起天有黄道。失撰者）、《符瑞图》（十卷，行日月扬廷光。并集孙氏、熊氏图）、《白泽图》（一卷，三百二十事，出《抱朴子》）等，这些吉祥图样画卷，在唐代“多散逸人间，不得见”（《历代名画记》卷三）。

如上所记，我国古代描绘吉祥题材的图画不少，在唐代已很流行，且多散逸流传于民间，只是后来，因年代久远，历史动乱，朝代嬗变，都已毁掉，未见流传下来。再有就是历代画谱、画记中载有不少表现吉祥喜庆题材的绘画，如《历代名画记》里就记有：南北朝时，宋·陆探微作《箫史图》（即后世“吹箫引凤”、“龙凤呈祥”吉祥之图），唐，朱抱一“写张果先生真，为好事者所传”（张果即“八仙庆寿”人物之一）。又《宣和画谱》中记有：唐·张素卿画《寿星像》、《天官像》（是后来“天官赐福”、“蟠桃献寿”等，最早的吉祥人物画）。五代时，边鸾的《金盆孔雀》，黄筌所作《双鹿图》、《南极老人像》，黄居寀的《荷花鹭鸶》。宋·董羽画的《玩珠龙图》，黄居寀画的《牡丹竹鹤》、《蜂蝶戏猫图》，徐崇嗣画的《芦鸣图》、《双鹤

图》，易元吉的《双猿戏蜂图》、《瓶花孔雀图》、《写生双鸭图》。此外还有马麟《福禄寿图》、元·盛子昭《三星拱寿图》等，都是含有寓意吉祥题材的作品，有的现存于各博物馆中，可资参考。图画之外，宋·李诫撰《营造法式》一书，其中有些建筑彩画，确是当时流行的吉祥图案，虽然为数不多，但颇有形象资料价值。

到了明代，我国传统绘画中表现祥瑞庆题材的作品大量出现，同时，木刻版画也大量出现了印制的吉祥图案花样。绘画方面，如《天水冰山录》所记，有：“王孟端《福祿寿图》，商喜《寿图》、仇英《天女散花图》、《麻姑献寿图》，其它名家之笔的吉祥图画，多不胜数，就题材来说，有：天乙赐福图、南极呈祥图、八仙庆寿图、五老攀桂图、公侯食禄图、禄转三台图、爵禄双全图、五福如意图、三阳开泰图、独鲤朝天图、高冠独步图、百庶骈臻图、朝阳玉树图、海屋添筹图、瑶空笙鹤图、朝纲独立图、中流砥柱图、补衮调羹图、五凤朝阳图、瓜瓞绵延图、芝兰毓秀图、七子团圆图、英雄不老图、四喜图、百子图、百禄图、五老图、群仙拱寿图、寒山拾得图、九世同菊图、南极呈祥图、东方朔图、一秤金图、王母寿图、瑞应图、景星庆云图、并头莲图、万象同春图等等。木刻版画方面，如万历年间方于鲁所辑《方氏墨谱》里的“九子星”、“五老图”、“名花十友”等，程大约辑《程氏墨苑》里的“百子图”、“百老图”等，崇祯七年（公元1634），计成著《园冶》一书，此书虽然是属园林建筑专著，然而其中“装折”、“栏干”、“门窗”、“墙垣”、“铺地”等条目里的附图，多半是吉祥图案形式。尤以崇祯十七年（公元1644）胡正言摹辑的《十竹斋笺谱》（其中有“灵瑞”八种，画历代祥瑞故事；“寿征”八种，画祝颂长寿故事，“宝素”和“文佩”十六种，画古代鼎彝圭璧，玉石

文玩,其形也多是寓意“吉祥”,可说是一部吉祥图案版画。此外,明画瓷器,几乎无一不是吉祥图案,据《浮梁陶政志》载:“正德初,置御器厂,专管御器,陶有匠,官匠凡三百余,而复募,盖工致之匠少,而绘事尤难也。画役募人,日给工食。嘉靖七年(公元1528),以前案毁不可考;八年,烧造瓷器,其画有:赶龙珠、一秤金、娃娃升降戏(即《四喜图》)、龙凤穿花、满池娇、云鹤、万岁簾、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、鲭鲋鲤戏水藻、江下八俊、巴山出水、飞狮、水火捧八卦、竹叶、灵芝、云鹤穿花、花样龙凤、转枝莲托八宝、八吉祥、海水苍龙捧八卦、三仙炼丹、耍戏娃娃、四季花、三阳开泰、花天、花棒云山福海字、二仙、出水云龙、龙穿西番莲、穿花凤、双云龙、青缠枝宝相花、穿花龙、如意团鸾凤、穿花鸾凤、团龙、群仙捧寿、苍狮龙、耍戏鲍老、升凤拥祥云、乾坤六合花、博古、龙、松竹梅、鸾凤穿宝相花、四季花等名。其它花草、人物、禽兽、山水、屏瓶、盆盎之观,不可胜计。”明代官窑的吉祥图案彩画瓷器,至今尚有不少,陈列在故宫博物院和各地博物馆中。我国吉祥图案艺术发展到明代,已达到了一个高峰的境界。

清代距今不远,吉祥图案花样,随处可见。举凡宫廷建筑,雕花木器,糊墙花纸,雕漆盘盒,各种绣品,诸样地毯,剪纸窗花,龙凤花烛,糕点模子,点翠首饰,锦地珞琅,夹金织锦,园林门窗,民间砖雕,商家招牌,木版年画,彩扎官灯以及象牙雕刻,玉石琢磨,琉璃影壁,彩画鸭蛋,织绣花边,雕花石砚,金漆镶嵌,漆画、瓷画等等,都蕴有各式各样、丰富多采的吉祥图案纹样。不少画样和珍品,至今尚在市上流传;有些则作国家文物加以保护,或作为资料,收藏在各专业研究所中。这些形式上具有民族民间特色,又寓有吉祥瑞庆的图案花纹,

不难看出它是数千年来，历代良工巧匠用血汗创造出来的具有中华民族文化艺术特征的宝石花。这些吉祥图案，按理来说，应该象南北朝时孙柔之撰《瑞应图》，无名氏画《祥瑞图》，王黼等撰《宣和博古图》或托名龙大渊撰的《古玉图谱》，或方于鲁辑集的《方氏墨谱》等等一样，摹绘下来刊版印成图书，作为雅事善举，流传后世。奈何清朝到了道光中叶（公元1840年）后，帝国主义的炮火刺刀，不断冲向我国大地和人民胸膛，他们用武力强行占领了我国大片土地，胁迫清朝政府割地赔款，掠走了我国大量矿藏及文物，并开辟“租界地”，进行殖民主义侵略。帝国主义者甚至划出他们的势力范围，瓜分我中华民族领土。那时的我们祖国，山河破碎，满目疮痍，人民贫苦万分，鹑衣鹑面，哪里去求“吉祥”呢？更谈不上摹绘民间吉祥图案，发扬祖国历史悠久文化了！

清朝末年，日本野崎诚近氏来到中国，侨居于我国天津，野崎氏研究中华文化，他在居留中国二十年间，收集整理了大量我国民间吉祥图案，辑成一部《吉祥图案解题》图册，全书共有一百八十五题，附图近四百四十幅，于昭和三年（公元1928）在日本东京都印刷发行。该书图版，大部分是取自我国民间美术，或古代图书版画，差不多每幅都是有据可查。例如：“福在眼前”的灰胜钱之图，是摹自《钱录》一书；“带子上朝”的水波纹一图，摹自《园冶》附图；“苍龙教子”所附之螭虎、夔龙，则取自《古玉图谱》；“山河九鼎”摹自《墨谱》。其它象“富贵有余”、“福禄寿”则是来自民间剪纸，“剑环”、“云头”是取自梁上彩画，“官上加官”取自刺绣荷包，“金刚杵”摹自北京寺庙窗棂，“龟背锦”摹自明织锦，“岁寒三友”是临北京内室花罩，“拐子龙”是临庙观殿门裙板，“莲生贵子”则从杨柳青年画摹绘而来……。就以上所举之例证，

足见野崎氏编著此书所费之精力和涉猎之广。此书出版，在日本引起了工商部门的重视，继而出版了《满支图案精华大成》、《满洲之吉祥象征考》（大阪府立贸易馆新京分馆编）、《满支意匠资料》（大阪府工业奖励馆编），其中有些图样就是从《吉祥图案解题》中翻印而来。当时，正是日本军国主义者发动“九一八”事变，继而又举兵全面向我开战时期，全国各族人民，为了挽救中华，免于沦亡，奋起抵抗侵略者，何暇去从事研究吉祥图案！那么日本文化人士为何又积极热衷于中国图案之整理与出版？若据《满支意匠资料》序文所说，印刷出版这类中国人民喜爱的图案资料，目的是为了“对满（我国东北，指过去伪满洲国）、支（中国）商品贸易的工业品之形状、花样、彩色等的改进。”借此并可对于“中国大陆之习俗、思想、感情等等有所了解；利于‘东亚圣战’的完成。”从此序文来看，其理自明，这里就不必多说了。

我国是一历史悠久的文明古国，远在史前新石器时代就有了图案花纹绘制在陶器等用具上。殷周的玉石、青铜器，秦汉的瓦当、画像石，南北朝的石窟藻井、壁画，隋唐的碑刻、造像，两宋的陶瓷、织锦，元代的密宗藏画，明代的画瓷、木刻，清代的剪纸、砖雕……，无一不有丰富精彩的吉祥图案花纹。尤其是中华人民共和国成立后，随着祖国的建设发展，古代文物不断发现，陆续出土，珍贵美观的吉祥图案花纹，从而也展示在人民大众面前。今天，无论是从传世的文物与尚存的古代建筑，或是近年发掘的各种出土文物和地下墓室建筑，其中的历代各式吉祥图案花纹，真是堪称美不胜收。只是尚需专家从历史发展的角度，收集、摹绘并加以整理，选其具有时代特征的典型图样，按其年代，顺序排列，以见其形式之衍变。而后，再研究出它的客观发展规律，以及这些图案花纹所反映出来的

人民的吉祥愿望,幸福追求,风俗习惯,美学观念,欣赏趣味,地理特征等等。从这一目的出发,编辑一部“中国吉祥图案集”,不但是可行的;而且也是很有必要。因为随着我国经济发展,市场日益繁荣,对外贸易也不断增长扩大。工商部门和各行业,无论是在商品包装,广告宣传,商标花样,橱窗陈列等等各个方面,都需要有一新的意匠设计,这些设计,形式上既要与商品内容相结合,又要具有中国的民族、民间之特色。而且构图、色彩等形式和内容,还要具有吸引中外顾客所乐赏之魅力。根据这一要求,将我国古今文物和有关吉祥图案的资料,拔精选粹,摹绘或拍摄下来,辑成一部《中国吉祥图案资料》,是最有参考价值的了,也是当前工商业设计人员之所需。在笔者设想的这部《中国吉祥图案资料》着手编辑之前,知识出版社先将这部半个世纪以前出版的,今天已难见到的《吉祥图案解题》重印。由周进同志译成中文,刘志远、金研同志整理,去粗存精,将一些明显有误之处,加以改正,以应目前商业装璜设计之所需,和民间美术爱好者欣赏、学习与研究作参考,料会受到人民大众欢迎的。

公元一九八四年国庆前夕

目 录

平安如意	• 1 •
事事如意	• 10 •
百事如意	• 15 •
万事如意	• 18 •
新韶如意	• 40 •
吉祥如意	• 42 •
和合如意	• 44 •
竹报平安	• 46 •
岁岁平安	• 52 •
四季平安	• 55 •
马上平安	• 58 •
双 福	• 60 •
五福捧寿	• 62 •
五福和合	• 66 •
纳福迎祥	• 68 •

榴开百子·····	70
华封三祝·····	76
三 多·····	78
多福多寿·····	83
福在眼前·····	85
福寿双全·····	97
翘盼福音·····	104
三多九如·····	106
平安五福自天来·····	109
福寿如意·····	111
福祿寿三星·····	121
双 喜·····	123
同 喜·····	129
竹梅双喜·····	132
报喜图·····	134
喜在眼前·····	136
喜相逢·····	138
喜上眉梢·····	140
喜报春先·····	142
欢天喜地·····	144
喜从天降·····	147

岁寒三友	• 149 •
天地长久	• 156 •
天地长春	• 158 •
长生不老	• 160 •
长春白头	• 162 •
万代长春	• 164 •
杞菊延年	• 167 •
延年益寿	• 170 •
寿 图	• 174 •
百 寿 图	• 177 •
八仙庆寿	• 188 •
八仙仰寿	• 190 •
群仙拱寿	• 192 •
群仙献寿	• 195 •
群芳祝寿	• 197 •
芝仙祝寿	• 199 •
齐眉祝寿	• 203 •
天仙拱寿	• 205 •
天仙寿芝	• 207 •
仙壶集庆	• 209 •
蟠桃献寿	• 211 •

瑶池集庆	• 213 •
麻姑献寿	• 215 •
东方朔捧桃	• 217 •
海屋添筹	• 219 •
嵩山百寿	• 221 •
寿山福海	• 223 •
必得其寿	• 225 •
贵寿无极	• 227 •
春光长寿	• 229 •
万寿长春	• 231 •
代代寿仙	• 233 •
寿居耄耄	• 235 •
八吉祥	• 237 •
龟鹤齐龄	• 255 •
松鹤长春	• 265 •
百 禄	• 267 •
鹤鹿同春	• 270 •
国色天香	• 272 •
官居一品	• 274 •
富贵长春	• 277 •
长命富贵	• 280 •

富贵寿考	• 282 •
白头富贵	• 285 •
正午牡丹	• 287 •
富贵耄耋	• 289 •
富贵万代	• 291 •
富贵平安	• 305 •
神仙富贵	• 308 •
满堂富贵	• 310 •
玉堂富贵	• 312 •
荣华富贵	• 314 •
一路荣华	• 316 •
金玉满堂	• 318 •
和合二圣	• 320 •
因何得耦	• 323 •
同偕到老	• 330 •
夫荣妻贵	• 332 •
子孙万代	• 334 •
瓜瓞绵绵	• 337 •
早立子	• 339 •
鸳鸯贵子	• 344 •
麒麟送子	• 348 •

宜子孙	• 350 •
兰桂齐芳	• 354 •
寿献兰孙	• 356 •
伦叙图	• 358 •
教五子	• 361 •
五子登科	• 363 •
苍龙教子	• 365 •
聪明伶俐	• 408 •
伶俐不如痴	• 410 •
三元及第	• 412 •
连中三元	• 414 •
喜报三元	• 416 •
喜得连科	• 418 •
一路连科	• 420 •
状元及第	• 422 •
状元祝寿	• 424 •
一甲一名	• 426 •
二甲传胪	• 428 •
雁塔题名	• 430 •
杏林春燕	• 432 •
青云得路	• 434 •

春风得意	• 447 •
平升三级	• 450 •
太师少师	• 452 •
一品当朝	• 465 •
带子上朝	• 467 •
丹凤朝阳	• 473 •
官上加官	• 475 •
加官晋爵	• 479 •
指日高升	• 481 •
翎顶辉煌	• 484 •
加官受禄	• 487 •
封侯挂印	• 489 •
马上封侯	• 491 •
辈辈封侯	• 493 •
冠带传流	• 495 •
英雄独立	• 497 •
英雄斗志	• 499 •
君子之交	• 501 •
同心之言	• 503 •
大人虎变	• 505 •
君子豹变	• 507 •