

读图时代·建筑中国

中国古典建筑

吉祥图案

识别图鉴

商子庄◎ 编著

新世界出版社

中国古典建筑吉祥图案是我国传统艺术的一朵奇葩，它是中国数千年历史文化的积淀，也是中国古典建筑有别于其他建筑的标识之一。

读图时代

中国古典建筑

吉祥图案识别图鉴

图书在版编目 (C I P) 数据

中国古典建筑吉祥图案识别图鉴 / 商子庄编著. —北京: 新世界出版社, 2009.7

ISBN 978-7-5104-0447-4

I. 中… II. 商… III. 古建筑—装饰—图案—中国—图集 IV. TU-884

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第110483号

中国古典建筑吉祥图案识别图鉴

作 者: 商子庄

责任编辑: 李晨曦

出版发行: 新世界出版社

社 址: 北京西城区百万庄大街24号 (100037)

发 行 部: (010) 6899 5968 (010) 6899 8733 (传真)

总 编 室: (010) 6899 5424 (010) 6832 6679 (传真)

网 站: <http://www.nwp.cn> (中文)

<http://www.newworld-press.com> (英文)

版 权 部: +86 10 6899 6306

版权部电子信箱: frank@nwp.com.cn

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16

字 数: 70千字 印张: 11

版 次: 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5104-0447-4

定 价: 39.00元

版权所有, 侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页等印装错误, 可随时退换。

客服电话: (010) 6899 8638

中国古典建筑吉祥图案是中国建筑艺术的重要组成部分，凝结了中国传统文化的精髓，是中国几千年历史文化的缩影。木架结构、建筑装饰吉祥图案，是中国古典建筑有别于西方建筑的重要特征，从这些吉祥图案，不仅能欣赏各个时代的建筑特色，还能看出宗教、民俗以及外来文化对中国古典建筑的影响。

建筑装饰用吉祥图案，可以追溯到商周时期。那时的人们在瓦当上刻画各种吉祥图案，以求趋吉避凶。这一时期的吉祥图案古朴大方。秦汉时期是中国古建筑历史上的第一次高潮。秦始皇、汉武帝等帝王都曾大兴土木，建筑装饰使用的吉祥图案也逐渐增多。秦汉时期的建筑吉祥图案，装饰风格以刚直浓重为主。隋唐时，建筑装饰用吉祥图案已形成了中国独特的风格，并影响了周边其他国家。北宋时期的建筑，更加注重吉祥图案的应用，整体呈现出活泼明丽的特点。明清两代吉祥图案题材的丰富和使用范围的广泛，达到了前所未有的地步。人们把花草树木、飞禽走兽甚至器物都纳入吉祥图案，并注重整体吉祥图案的装饰效果。

总体来看，中国古典建筑吉祥图案，融中国绘画、书法、工艺美术于一身，表达了古人对美的认知和感悟，又具有极高的观赏价值。这些图案所表达的主题都与中国传统文化尤其是吉祥文化紧密结合，多寄托着古人辟邪、祈福的愿望。

本书选取了中国古典建筑装饰中较为常见、具有典型意义的吉祥图案，按照题材的不同，分龙凤、瑞兽、灵禽、花木、器物、图文、人物七部分，以图文并茂的形式讲解中国古典吉祥图案的来历、特色及应用方式，希望能为读者提供生动、翔实、有价值的参考。

第一章 龙凤篇

蟠龙.....	2
团龙.....	3
蟠螭.....	4
夔龙.....	5
坐龙.....	6
鸱吻.....	7
龙吻.....	8
云龙纹.....	9
青龙.....	11
草龙纹.....	12
拐子龙.....	13
二龙戏珠.....	14
二龙戏寿.....	16
龙生九子.....	17
凤纹.....	19
丹凤朝阳.....	21
龙凤呈祥.....	22
凤戏牡丹.....	23
鸾凤和鸣.....	24
凤栖梧桐.....	25
百鸟朝凤.....	26

第二章 瑞兽祥鱼篇

麒麟图.....	28
麟吐玉书.....	29
麒麟送子.....	30
三王献瑞.....	31
四灵图.....	32
瑞狮图.....	36
椒图.....	37
狮子滚绣球.....	38
剑狮图.....	39
狻猊.....	40
太师少师.....	41
虎纹.....	42
辟邪.....	43
镇宅神虎.....	44
万象更新.....	45
太平有象.....	46
十鹿图.....	47
六合同春.....	48
三阳开泰.....	49
龟鹤齐龄.....	50
马上封侯.....	51
八骏图.....	52
辈辈封侯.....	53
鲤鱼跳龙门.....	54
连年有余.....	55
金玉满堂.....	56
吉庆有鱼.....	57
吉祥如意.....	58

福在眼前	59
福寿三多	60
福寿双全	61
五福捧寿	62
老鼠嫁女	63

第三章 灵禽篇

鹤	65
松鹤同春	67
鹤献蟠桃	68
一品当朝	69
白头长春	71
富贵白头	72
双燕	73
锦鸡牡丹	74
一路连科	75
喜得连科	76
喜鹊牡丹	77
喜上眉梢	78
安居乐业	79
喜鹊登枝	80
功名富贵	81
室上大吉	82
鸳鸯同心	83
鸳鸯戏水	84
齐眉祝寿	85
富贵长寿	86

第四章 花木篇

宝相花	88
国色天香	89
松树	90
玉堂富贵	91
满堂富贵	92
平安富贵	93
耄耋富贵	94
四君子	95
岁寒三友	96
四季平安	97
一品清廉	98
本固枝荣	99
福寿三多	100
百事如意	101
万年如意	102
竹寿图	103
万代长春	104
榴开百子	105

第五章 器物篇

五谷丰登	107
平安如意	108
八吉祥	109
雅宅众宝	110
博古图	111
暗八仙	112
平升三级	113
聚宝盆	114
八卦	115
铜钱	116
和合如意	117
四合如意	118
琴棋书画	119

第六章 图文篇

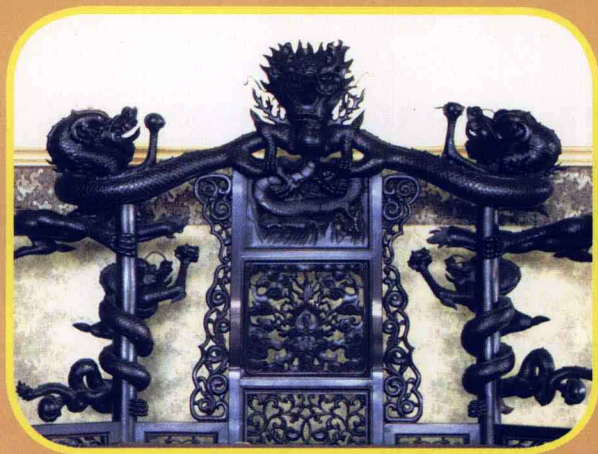
寿字	122
福字	124
双喜字	125
忠孝节义	126
卍字	127
盘长	128
方胜纹	129
火焰纹	130
吉祥	131

卷云纹	132
如意纹	133
回字纹	134
寿山福海	135

第七章 人物篇

八仙	137
福禄寿三星	139
和合二仙	141
麻姑献寿	143
五子夺魁	144
蟾宫折桂	145
百子图	146
天官赐福	147
一团和气	148
神荼郁垒	149
秦琼、尉迟恭	151
魁星点斗	152
钟馗捉鬼	153
牛郎织女	154
弄玉吹箫	155
水漫金山	156
盗仙草	157
刘海戏金蟾	158
刘海撒钱	159
乳姑奉亲	160
行佣供母	161
渔樵耕读	162

第一章 龙凤篇

龙

龙在中国神话传说中是一种神异动物，体长威猛，能腾云驾雾，会兴风降雨。龙被分为四种，即身上带鳞的蛟龙，有翅膀的应龙，头上长角的虯龙和头上没角的虬龙。龙的起源与图腾崇拜有很大关系。随着时间的推移，龙成为中华民族的象征。在殷商出土的甲骨文中，能找到有关“龙”的记载。《左传·昭十七年》中记载：“太皞氏以龙纪，故为龙师而龙名”，《易·坤》中记载：“龙战于野，其血玄黄”，其他古文献中也有“颡顼乘龙至四海”、“帝喾春夏乘龙”的记载。古人崇拜龙，认为龙是一种祥兽，能禳除灾难、避邪除祟，给人们带来吉祥。龙的形象是古典建筑吉祥图案中常用到的题材，常见的龙形图案包括团龙、蟠龙、坐龙、夔龙、双龙戏珠、龙生九子等。

凤

凤凰是百鸟之王，寓意和平与美好，《山海经》记载：“丹穴之山，其上多金玉。……有鸟焉，其状如鸡，五采而文，名曰凤凰。……是鸟也，饮食自然，自歌自舞，见则天下安宁。”在《尚书·益稷》篇中记载，大禹治水庆功时，群鸟群兽载歌载舞，引来了凤凰——“箫韶九成，凤皇来仪”。凤凰也是古典建筑吉祥图案中常用的吉祥图案，在皇家建筑中，尤其是清朝时，多用于后妃居所的装饰。凤还有贤才逢盛世的意思，常见的凤凰题材的吉祥图案包括丹凤朝阳、凤戏牡丹、百鸟朝凤、凤栖梧桐等。

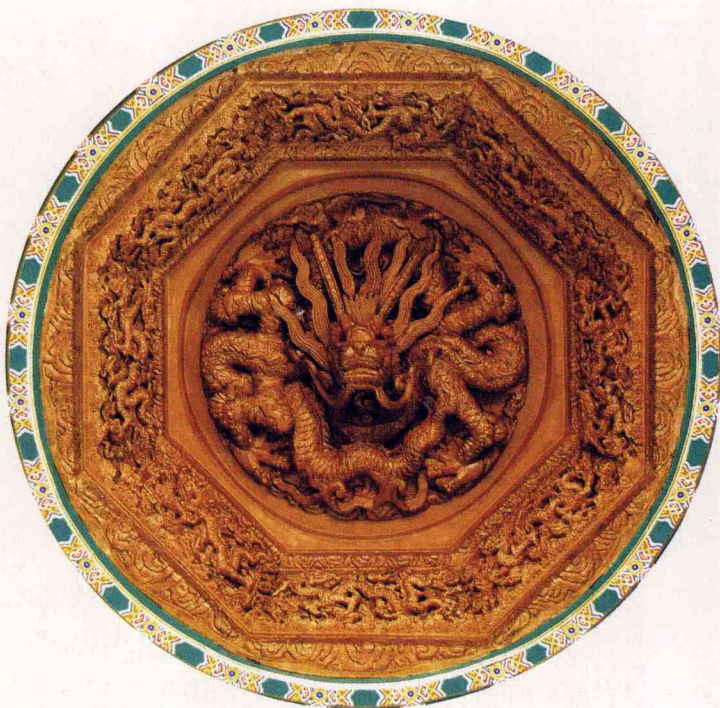
蟠龙

龙又称为盘龙，指盘曲环绕的龙。在中国古代宫殿以及规格较高的寺庙建筑中，蟠龙图案被广泛应用于柱、房梁、天花板等处，这其中最常见的是蟠龙柱。蟠龙柱多为一条龙盘旋在柱上，龙周围刻有云纹，如同云海一般。华表是最具代表性的蟠龙柱。

蟠龙藻井在清代皇家建筑中十分常见。明朝时，对藻井的装饰达到无以复加的地步，除了规模比以前有所扩大之外，顶心象征天庭的明镜开始增大，周围饰以莲瓣，中心或雕或绘有云龙。到清朝时，藻井中心的云龙被更加重视，并逐渐形成雕刻生动的蟠龙，顶心的明镜则由蟠龙口中的吊灯取代。

出处 蟠龙指蛰伏在地上没有升天的龙，龙呈盘曲环绕状，又被称为盘龙。

寓意 是皇家威势的象征。

▲ 北京北海五龙亭之龙泽亭蟠龙藻井中心的蟠龙
藻井的顶心是造型生动的蟠龙形象，威严庄重。

▲ 天安门前的华表

华表源于上古尧舜帝时立在路旁的“谤木”，表示贤君能虚心纳谏的意思。汉朝时华表成了桥梁、城垣、宫殿等处的装饰。天安门前的华表既是装饰物，又是皇家建筑群的标志。柱上雕一条龙，盘旋而上，身上龙鳞清晰可见，威武、庄严。

团龙

▲ 黄琉璃龙纹瓦当

瓦当的主要作用是防水、排水。古人常在瓦当上饰以各种图案。团龙纹瓦当中，龙首居中，龙身随瓦当舒展，显得美观大方。

团龙是龙纹的一种，这一纹图案将龙的体态处理为圆形。团龙图案适用性强，同时又保持了龙的完整性，所以广为应用。团龙图案表现形式多样，有“坐龙团”、“升龙团”、“降龙团”等。团龙的圆边还会用水波纹、如意纹等修饰。团龙图案在明清两代是等级最高的装饰图案，只能用于宫廷或皇家园林的建筑装饰。

团龙纹瓦当十分常见。瓦当又称瓦头，是屋檐最前端垂挂的圆型或半圆型的挡片，瓦当上多有寓意祥瑞的图案。秦代龙纹瓦当应用较多，汉代时逐渐减少，明清时龙纹瓦当的应用达到了顶峰。除此之外，在建筑彩画、家具、屏风等处，常用到团龙纹。

出处 团龙纹饰源于唐朝，明清两代多用于皇家建筑，“四团龙”、“八团龙”为明清的冠服图案，后来又发展为“十团龙”、“十二团龙”、“十六团龙”等。

寓意 团龙纹是龙纹的一种表现形式，是权势、高贵、尊荣的象征，又有禳除灾难、带来吉祥的寓意。

团龙图案外圈精美的云纹。

龙身下装饰的火珠。

► 北京北海五龙亭团龙平棋

平棋又称承台，也就是天花板。团龙平棋是天花纹的一种，由团龙纹得名。

蟠螭

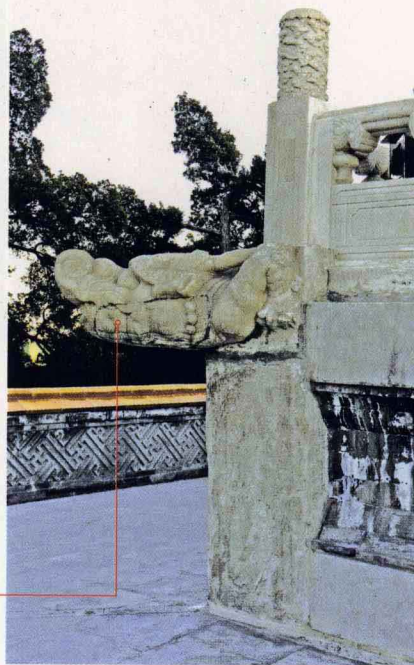
蟠螭是龙的早期形象之一。蟠螭纹在春秋战国时期十分流行，且表现形式多样，有单螭龙，也有双螭龙或群螭龙。不同的建筑部位，蟠螭形象会有不同的变化。从古至今，蟠螭的形象也有一些变化，各个时期的蟠螭都不相同。

出处 蟠螭指没有角的龙，古书上认为它是山林异气所生。《广雅》一书认为“无角曰螭龙”，《说文·虫部》解释说：“螭，若龙而黄，北方谓之地螭。”一般认为蟠螭是黄色无角的龙，另有学者认为蟠螭是雌龙。

寓意 寓意美好、吉祥。

蟠螭的头，已经具备龙的特征，但鼻子很大。

蟠螭纹的身体造型，会随着装饰部位的不同而有变化，有的背部拱起，也有的身子弯曲，靠近头部。

▲ 北京北海琼岛白塔塔基上的螭首

蟠螭常用于具有排水功能的建筑装饰。

▲ 黄花梨木螭纹联二橱(明)

夔龙也是龙的早期形象。在商朝晚期，夔龙纹已成为流传广泛的装饰纹样。西周时期青铜器上大多有夔龙纹。在建筑装饰中，夔龙纹早期被用于装饰瓦当，后来多用于窗的装饰。

出处 夔龙是上古传说中的神异动物，龙的早期形象之一，又称且角龙。《山海经·大荒东经》中记载：“（夔龙形象）状如牛，苍身而无角，一足，出入水则必有风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰夔”。《说文解字》中的夔龙形象却和《山海经》中的记载大为不同，上面说“夔，神魅也，如龙一足”。也就是说，夔是一只脚的龙。

寓意 夔龙纹寓意吉祥、幸福。

夔龙头部龙的特征较为明显。 周围点缀的花草图案。

► 夔龙纹漏窗

漏窗上的夔龙纹，龙口大张，线条自然流畅，夔龙造型古朴大方。

瓦当上的夔龙造型简单，线条古朴。以直线构成夔龙纹的形象。

▲ 夔龙纹半瓦当

半瓦当是早期的瓦当形式，现存最早的半瓦当是西周遗存。

▲ 家具上的夔龙纹线角

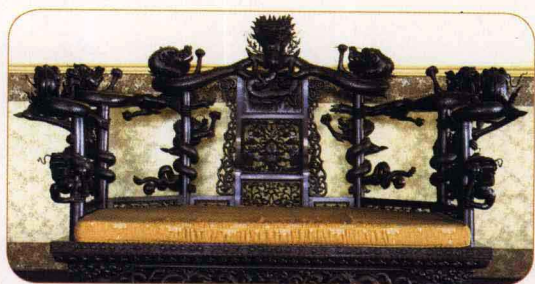
坐龙

坐 龙为面朝正面，姿态端正的龙，又称正面龙。坐龙纹在封建社会是规格最高、最尊贵的龙纹样。在建筑装饰中，只有帝王宫殿才能使用坐龙纹。坐龙一般被安排在中间，四周还有其他龙纹相配，以衬托坐龙的威严。

坐龙纹在封建社会是规格最高、最尊贵的龙纹样。在建筑装饰中，只有帝王宫殿才能使用坐龙纹。坐龙一般被安排在中间，四周还有其他龙纹相配，以衬托坐龙的威严。

出处 《山海经》里记载白帝少昊之子蓐收曾经“乘雨龙”，一些古籍中也有“颡项乘龙至四海”、“帝尝春夏乘龙”的记载。根据历史传说，古人们把贤明的帝王与龙联系在一起。在封建社会，龙成为皇权的象征，皇帝们自称“真龙天子”。明清两代，龙纹成为皇家专用吉祥纹，经常出现在宫殿建筑中。

寓意 坐龙纹是至高无上权力的象征，寓意高贵、威严、神圣不可侵犯。

▲ 故宫红木龙椅〔局部〕

红木龙椅上的坐龙造型生动，龙头雕刻细致工整。

► 北京故宫九龙壁

九龙壁是影壁的一种。北京故宫的九龙壁与山西大同九龙壁、北京北海公园九龙壁合称“中国三大九龙壁”。

故宫九龙壁上部为黄琉璃瓦庑殿式顶，檐下为仿木结构的椽、檩以及斗拱。壁上的九龙用高浮雕手法制成，正中间为黄色正面龙，前爪环抱，龙身环曲，火焰宝珠托于头下，威风凛凛。正面龙左右各有四条龙。古人认为“九”为极数，皇帝又被称为“九五”之尊，九龙壁体现了皇帝的威严。

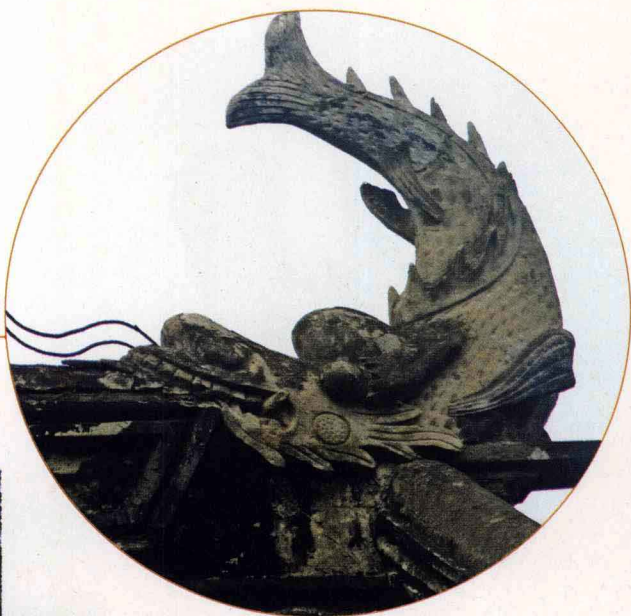
鸱吻是龙生九子之一，又称螭吻、鸱尾。鸱吻为龙头鱼尾，喜欢四处观望，据说它能上看天庭，下观地狱。在明朝以前，房屋正脊两端通常采用鸱吻。鸱吻除起装饰作用外，还可以严密封固两坡瓦垅交汇处，防止雨水渗漏。

出处 《史记·平准书》记载，汉武帝元鼎二年（前115），“越欲与汉用船战逐，乃大修昆明池，列观环之。治楼船，高十余丈，旗帜加其上，甚壮。天子感之，乃作柏梁台，高数十丈。宫室之修，由此日丽。”大殿建成后不久，雷击引起了火灾。《唐会要》上记载了这次火灾后的情形：“汉柏梁殿灾后，越巫言海中有鱼，虬尾似鸱，激浪即降雨，遂作其像于屋上，以压火祥。”这段记载被认为是鸱吻的来历。

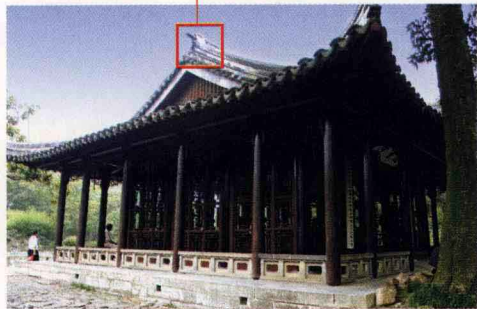
▲ 屋脊上的鸱吻

鸱吻身上插的宝剑，传说是用来辟邪，可以防止鸱吻逃跑。

寓意 可以躲避火灾，保佑家宅平安。

▲ 远香堂正脊上的鸱吻

▲ 苏州拙政园远香堂

龙吻

吻兽是古代建筑房屋屋脊两端所装饰的瑞兽，在正脊两端的被称为正吻，又称大吻、吞脊兽等。根据形象的不同，正吻也有不同的称呼。唐至明清之前的建筑普遍采用鸱吻，而明清两代的正吻则通常由龙吻取代鸱吻，并且对吻兽的使用有严格的规定。平民住宅，一般不允许使用大型龙吻兽。只有在寺庙或官宅、皇宫建筑中才被允许使用，并以琉璃瓦饰品为多。

明代的龙吻嘴张得很大，可以吞住正脊的盖脊瓦、正脊筒和群色条，但清代时龙吻嘴张得很小，仅能吞住盖脊瓦和正脊筒。

出处 晋朝之后，屋脊两端的瑞兽出现了“鸱尾”，中唐之后“鸱尾”变成“鸱吻”。明朝时，官式建筑中的吻兽变成了龙形，身上有龙爪，背上有剑，这就是龙吻。

寓意 龙是祥瑞的象征，能腾云驾雾、呼风唤雨。龙吻既能消灾除害，还有辟邪的作用，此外龙吻也是主人身份的象征。

▲ 北京故宫太和殿龙吻

▲ 北京北海琼岛永安寺圣果殿正脊上的龙吻

▲ 北京故宫太和殿

二 龙指在云雾中奔腾的龙，是云和龙相结合的图案。云龙纹中，龙头、龙尾和龙爪与云相结合，形成一种似云又似龙的精美图案，这种图案又被称为龙腾云海。云龙纹的装饰性较强，应用范围很广，在很多建筑上都能看到云龙纹。

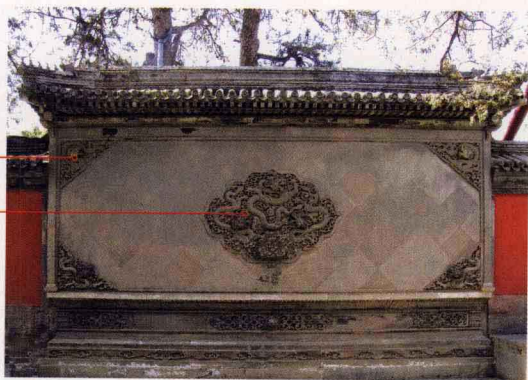
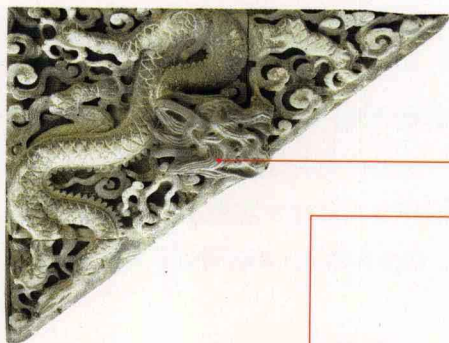
▲ 北京颐和园东宫门外“涵虚颺秀”牌楼

出处 由图案中云与龙的组合而得名。传说龙经常在云海中出没，它不仅能腾云驾雾，呼出的气也变化成云。后人根据这一传说绘出了云龙图案。

寓意 龙腾云海寓意龙腾盛世、四海升平，也是政治清明的象征。

▲ 北京颐和园门外的“涵虚颺秀”牌楼两边侧楼上饰有云龙纹

▲ 北京颐和园仁寿门砖雕影壁

龙身周围饰以云纹。

龙纹浮雕，龙身上的鳞纹清晰可见。

▲ 琉璃影壁岔角上的龙云纹

琉璃影壁上的云龙纹，用琉璃拼成云龙图，以龙为主题，旁边用祥云点缀。

► 北京北海琼岛延楼长廊云龙纹望柱头

云龙纹望柱头因柱头上装饰云龙纹而得名。工匠们充分利用柱头有限的空间，用祥云衬托龙的威势。

