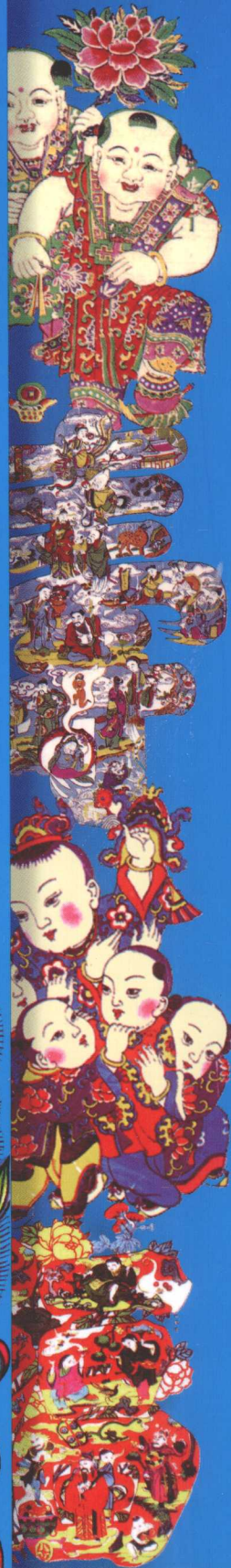

漫话中华民俗丛书

陈晓晖 编著

中华传统吉祥图

014034933

J522
56

漫话中华民俗丛书

陈晓晖 编著

中华传统吉祥图

气象出版社
China Meteorological Press

北航

C1714763

J522
56

内容简介

本书详细介绍了祈福、富贵、求子、寿庆、喜庆、辟邪、品格等七类中华传统吉祥图的源起、寓意、典故、民俗应用等,知识全面、丰富,并且配有大量精美图案纹样,可以开阔读者的视野,适合大众尤其是传统民俗文化爱好者阅读,也适合艺术设计人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

中华传统吉祥图 / 陈晓晖编著. — 北京: 气象出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5029-5860-2

I. ①中… II. ①陈… III. ①图案—中国—图集 IV. ①J522

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第297813号

中华传统吉祥图

Zhonghua Chuantong Jixiang Tu

出版发行: 气象出版社

地 址: 北京市海淀区中关村南大街46号

邮政编码: 100081

总 编 室: 010-68407112

发 行 部: 010-68409198

网 址: <http://www.cmp.cma.gov.cn>

E-mail: qxcbs@cma.gov.cn

责任编辑: 邵 华 杨 辉

终 审: 黄润恒

设 计: 符 赋

责任技编: 吴庭芳

印 刷: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 700mm×1000mm 1/16

印 张: 16

字 数: 229千字

版 次: 2013年12月第1版

印 次: 2013年12月第1次印刷

定 价: 49.80元

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等,请与本社发行部联系调换

吉祥图，是中国民间传统工艺美术的一种重要表现形式。它不但体现了中国民间美术技巧的精深和巧妙，更体现了中国民间文化审美本身的个性和特色，那就是以和谐、圆满为美，以含蓄、巧智为美，以对称、平衡为美。

我国的吉祥图发端于原始社会晚期。现今所发现的我国古人类记述狩猎情景的岩画壁画上，烧制日用的陶盆陶罐上，常会看到刻画着一些鱼纹、蛙纹、羊纹，似是作为装饰之用。古人崇信巫术，恐惧莫名的邪魅，因此这些纹饰多具有驱邪的作用；有些被刻画生物，被原始人类认为有生殖多产的能力，所以绘画它们的形状是求子的意思。这些就是最朴素的吉祥含义了。

商周时期的青铜器上，各色纹饰已大放异彩。那时阶级之间的礼节已成，贵族的生活远远要比普通人富裕、奢靡，审美的要求也远远高于普通人，故而在他们的日常用品上，会采用精美的凤鸟纹、龙纹、异兽纹等纯粹表现欢愉吉祥的纹饰。

到了汉代，人们将自古流传的神话、传说以及盛行于先秦时代的神仙方术等糅杂起来，在吉祥图纹中注入了大量的具有神秘色彩的内容。想象力的释放，对吉祥图纹的进一步发展起到了重要的作用。人类始祖伏羲、女娲，上天神仙西王母、东王公，青龙、白虎、朱雀、神武，各种灵兽、异兽、神兽，都进入了图案与纹饰的表现领域。并且由于汉代社会物质充盈，人们的

生活多姿多彩，描绘政治、生产、娱乐、军事等世俗化活动的吉祥图纹也极多。汉代瓦当上常见六搏纹、舞纹、抚琴纹、乐舞纹、出行纹、狩猎纹、耕耘纹等记事性内容。这些都为吉祥图的成熟做了坚实的铺垫。

甘肃省成县西13公里的鱼窃峡摩崖石刻《西狭颂》中所包含的一幅《五瑞图》，据考证，是我国有史以来最早真正意义上的吉祥图。这幅图镌刻于东汉灵帝建宁四年（171年），高度为110厘米，宽度为210厘米，上面绘有黄龙、白鹿、木连理（两树呈枝叶连理状）、喜禾（禾生九茎）、甘露降（一人手托承露盘）五种吉祥图案，构思巧妙，画工也堪称精湛，是非常珍贵的古代壁画。

吉祥图的表现手法，大致有三种。第一种是采用象征手法，用画面上的实物所包涵的美好含义来表现吉祥的主题。比如，吉祥图中很常见的牡丹、莲花、喜鹊、蝙蝠、蟠桃等，其形是写实的，一望可得，但其意却是需要观看画面的人通过联想来获取。这种象征手法的基础是中华文化。牡丹象征富贵，主要是因为牡丹的花形华丽硕大，色彩美艳纯正，姿态仪态万方，从感觉上就令人联想到正统的贵族风度；莲花、兰花象征品格高尚，主要是因为自古有文人传统，将其视为君子化身；蟠桃象征长寿，更是由于西王母赐桃于汉武帝的传说早已深入人心，后世又不断地加以丰富扩充，于是约定俗成。对中华文化没有一定的了解，是不容易看得懂这些吉祥图纹所绘制的东西都代表着什么的。

第二种是谐音。象征手法需要画面上的物与其指向的意义之间有某

种情志上的共通之处，但谐音手法与此大为不同。这种吉祥图所绘的物品，可以与其代表的吉祥意义之间没有直接关联，甚至八竿子打不着，二者之间唯一的联系就是读音。比如武器“戟”，蔬菜“葱”，禽鸟“鹤鹑”，就是因为分别谐音“吉利”的“吉”，“聪明”的“聪”，“平安”的“安”，成为吉祥图经常表现的对象。还有一些物品的名称连起来利用谐音可以组成一个吉祥词，所以虽然彼此没什么关系，却也被放在一起入画，比如莲花和芦笙，一为植物一为乐器，但可谐音为“连生”；蜜蜂和猴子，一为昆虫一为走兽，可谐音为“封侯”，故在吉祥图中常见成组出现。

第三种是抽象化。很多表示吉祥意义的事物不容易直接用绘画表现出来，所以会被抽象化为某种符号。这种手法常被运用在纹饰中。如传统纹样中有一种叫做“方胜纹”，就是典型的符号化的吉祥图纹。其基础形态为两个菱形平行交叠，可以绵长无尽，循环不绝，充分表现了中华文化对生命永恒发展的期盼。方胜纹属于“胜”纹饰这一大类。胜原为古代头饰，源于《山海经》中西王母“蓬发，戴胜”的描述，古人常用来佩戴以祈求平安幸福。方胜纹是最为流行的“胜”形纹饰，它不但与古代“同心结”异曲同工，还和“杂宝纹”中的“盘长纹”结合起来，在古典建筑、家具和器物装饰上应用十分广泛。

民俗学家张道一先生曾经归纳过中国吉祥图纹的寓意——福、禄、寿、喜、财、吉、和、安、养、全。这些几乎就是民间吉祥图所寄寓的

所有情感、祈盼和追求。而这十个字，又以一个“和”字为统领，人们心中的一切美好，都起源于“和”，归结于“和”。易经说，“吉，无不利”，其实，吉并非大富大贵，登峰造极，而是平顺、和婉、安宁，无不利之事，无不利之心，对一切都可淡然、欣然。能达到这一点，就是大吉，就是终极的和谐。

天地和，人间和，万事乃兴，万民乃幸，万灵乃美，这种生发并蓬勃成长在民间的文化心理、文化心态，与中华文化浩浩荡荡的大河川融为一体，源远流长，直至今日，仍然呈现生生不息的盛况。

读懂了中华文化，才能读懂中华吉祥图，而读懂了中华吉祥图，自然能更加理解我们所根植的这片文化土壤。

陈晓晖

2013年9月

序

祈福吉祥图

“福”字 / 002

蝙蝠 / 008

天官赐福 / 012

福禄寿喜 / 015

八吉祥 / 022

一团和气 / 029

狮子滚绣球 / 032

三阳开泰·九阳启泰 / 038

吉祥如意 / 043

连年有余·吉庆有余 / 048

富贵吉祥图

蟾宫折桂 / 056

独占鳌头 / 058

黄甲传胪 / 060

一路连科·喜得连科·连科及第 / 062

连中三元·三元及第·喜报三元 / 065

状元及第·一甲一名 / 067

杏林春燕·春风得意·尚书红杏 / 073

五子夺魁·五子登科 / 077

平升三级·指日高升 / 082

加官进禄·加官进爵 / 085

一品当朝·一品清廉·官居一品 / 088

太师少师 / 091

马上封侯·封侯挂印·辈辈封侯 / 094

百鹿图·柏鹿图 / 096

功名富贵·国色天香 / 099

百鸟朝凤·丹凤朝阳·凤穿牡丹 / 105

鲤鱼跳龙门 / 107

八骏图 / 109

招财进宝·日进斗金·黄金万两 / 111

金鱼数尾·金玉满堂 / 115

求子吉祥图

麒麟图·麒麟送子·麟吐玉书 / 120

宜男多子 / 123

百子图 / 125

榴开百子 / 129

瓜瓞绵绵 / 131

早生贵子·连生贵子 / 133

兰桂齐芳·福增贵子 / 135

聪明伶俐 / 139

寿庆吉祥图

“寿”字 / 142

寿星图 / 147

东方朔偷桃 / 151

麻姑献寿 / 154

西王母蟠桃会 / 157

八仙庆寿 / 160

松鹤长春·龟鹤齐龄 / 166

耄耋图·富贵耄耋 / 171

喜庆吉祥图

双喜字 / 176

喜相逢 / 178

龙凤呈祥 / 180

鸳鸯戏水 / 185

并蒂同心 / 187

喜鹊登梅 / 190

吹箫引凤 / 194

和合二仙 / 196

辟邪吉祥图

四灵图·三王献瑞 / 204

龙生九子 / 207

钟馗图·钟馗捉鬼·天师镇宅 / 209

神荼郁垒·秦琼尉迟恭 / 213

貔貅图 / 216

剑狮图 / 218

五毒符·虎镇五毒 / 220

室上大吉 / 225

品格吉祥图

岁寒三友·四君子 / 230

一琴一鹤 / 237

四爱图 / 240

祈福吉祥图

福禄寿喜 天津四张一套的彩色挂签

“福”字

福，《说文解字》解释为“祐”，即上天庇佑。“福”字最初的字形是一个人手捧酒壶，将酒倒在祭台上，原意与祭祀有关。祭祀的目的无非是为了祈求神灵、祖先的保佑，神灵、祖先保佑了，自然安宁如意，一切顺遂，也就是有福了。《周礼·天官·膳夫》中有“凡祭祀之致福者，受而膳之”的记载，这里的“福”指的是作为祭品的肉，称为“胙”。祭神典礼结束之后，臣子们要将胙肉献给君主，谓为“致福”，这也是一种为君主和社稷祈福的方式。

《礼记·祭统》说：“福者，备也。备者，百顺之名也，无所不顺者谓之备。”解释“福”为“备”，即一切好事都齐全。这些好事都包括些什么呢？据《尚书·洪范》载，人生有“五福”，“一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰攸好德，五曰考终命”。可见，“福”的含义包括五个方面：长寿、富有、康宁、修德、善终，这也就是人们常说的“五福临门”。清人张潮在格言集《幽梦影》中说道：“值太平世，生湖山郡，官长廉静，家道优裕，娶妇贤淑，生子聪慧。人

生如此，可云全福。”在古代，人们还将寿命长、子女多、经济状况好的长者称为“全福人”。现在，民间所说的“全福人”多指父母、公婆、配偶都健在并且儿女双全的妇女，她们可以在婚礼上担当重任，料理扫轿、熏轿、照轿、扫床等诸多事宜，以便把好运带给新婚夫妇。总的来说，一个人若能终生衣食无忧，不遭离乱，家庭和睦，心智清明，身体健康，工作顺心，寿命较长，并且最后得以平静安详地离开人世，便可以算做非常有福气了。不过，我国另有一句俗语，说“人生不如意者十之八九”，可见要做个有福之人，实在不是那么容易。

在我国古代，“福”字主要是作为吉祥图案，在喜庆节日的民俗活动中贴于门上，寄托着人们对幸福生活的祈盼和向往。尤其到新春佳节，家家户户都要在屋门、墙壁、门楣上贴上大大小小的“福”字，以图新的一年喜庆、吉利、富裕，这种风俗由来已久。相传，民间贴“福”之风开始于姜太公封神之时。武王伐纣胜利后，姜太公封派各路神仙。姜太公的老婆也想讨封，姜太公想到老婆嫁到自己家里来，让自己穷了一辈子，就决定把她封为穷神。老婆不高兴地问：“封我穷神，叫我蹲在啥地方呢？”姜太公告诉她：“有福的地方，你不能去。”从此，家家过年贴“福”字，就是要驱赶穷神。这样，“福”字就成了摆脱穷困、追求幸福的象征。传说当然不可信。南宋吴自牧《梦粱录》记载：“岁旦在迩……土庶家不论大

清代二十四福寿花钱

福自天来

好让看见的人脱口说出“福倒了”，讨个“福到了”的口彩。传说清朝时恭亲王府有一年春节贴“福”字，一个不识字的仆人把“福”字贴倒了。恭亲王的福晋（王妃）发现之后，非常生气，要惩罚这个仆人。王府管家想求情，又怕更加惹怒福晋，顺水推舟地说道：“‘福’字倒过来贴，可不就是‘福到了’吗？怪不得路过的人都说‘恭亲王府福到了，福到了’！”福晋听了这

小家，俱洒扫门闾，去尘秽，净庭户，换门神，挂钟馗，钉桃符，贴春牌，祭把祖宗。”“贴春牌”，就是把“福”字写在红纸上贴在大门前。这表明，贴“福”字风俗的盛行至少不晚于南宋。民间在春节贴“福”字时，简单一些的，便将“福”字用黑墨或金墨以楷书、行书、隶书等易于辨识的字体写于红纸斗方，贴在大门或正对大门的墙壁、家具上。讲究一些的，“福”字周围还绘制着吉祥纹饰，以蝙蝠为多，取“蝠”“福”谐音。清人黄伯禄《集说诠真》中提到这一习俗说：“世俗大书福字，粘门悬壁，谓此字能致福迎祥，并因福字无形可像，乃图蝙蝠以肖之。”

有一种说法，“福”字要倒过来贴，

福字

中华第一福 清康熙御笔

福字

福字 剪纸

话转怒为喜，不但不罚，还重赏了管家和仆人。从此，倒贴“福”字的做法就流传开来。其实，有民俗专家认为，“福”字不能随便倒贴。一般来说，大门和照壁上的“福”字必须正着贴，只有水缸、米缸、箱柜、垃圾桶、马桶便壶之类的器物上的“福”字要倒过来。因为这些东西都是要倒空的，为免这么一“倒”把福气倒掉，便将“福”字倒贴，用谐音“到”来代替“倒”。旧俗还有一条，若家中有初学儿童，大人会故意指着倒贴的“福”字问孩子：“咱家的‘福’字贴得对不对？”引逗孩子说出“福倒（到）了！”万一孩子说出的不是这个标准答案，只要掏出草纸将孩子的嘴擦一擦，表示刚才说的话不算数就行了。时逢新春，不管“福”字是倒贴还是正贴，无非添点喜气，讨个来年吉利，高兴就好，也不须太过较真。

说到恭亲王，倒是与“福”字颇有渊源。清代有三个恭亲王，第一个是康熙皇帝的弟弟常宁，第二个是咸丰皇帝的弟弟奕訢，第三个则是奕訢的孙子溥伟。1851年，第二代恭亲王奕訢买下了乾隆朝大贪官和珅的宅子，这就是现在的恭亲王府。在这座府邸里，有一块很著名的“福”字碑，为康熙皇帝手书。据说康熙十二年（1673年），孝庄太后突然病重，康熙皇帝沐浴斋戒三日后，写了一个“福”字，并破例在“福”字的正上方加盖了“康熙御笔之宝”印玺，寓意“鸿运当头，福星高照，镇天下所有妖邪”，挂在孝庄太后床前。太后每天眼观手摸，也许是感受到了康熙皇帝对自己的孝心，她的病情逐渐好转了。康熙皇帝遂命人将这个“福”字

福字 桃花坞年画

福字 清雍正御笔

镌于石碑。后来这块“福”字碑不知怎么到了恭亲王府，被藏在一个隐秘的假山石洞中，一直保存至今，被称为“中华第一福”。

康熙所写“福”字构思奇巧，寓意丰富。整体可拆分为草书形式的“一子多田”四字。而“福”字的右半部是王羲之《兰亭序》中“寿”字的写法，也就是说这一个字将“福”“寿”都容纳了，深具“福中有寿，福寿双全”之意。而在形态上，这个“福”字字体瘦长，因而民间又称之为“长瘦福”，谐音“长寿福”。这样，康熙的这个“福”字就暗含着“多子、多才、多田、多寿、多福”等多种意义，可谓“五福”合一。

雍正正在位十三年，赐给功臣的“福”字甚少。为表彰甘肃提督宋可进从戎戍边的卓著战功，雍正皇帝亲笔御赐“福”字一幅，并在朱批谕旨中写道：“尔之功，朕不可负，朕之恩，尔亦不可辜，将此二语，我君臣对置于胸中，庶几保全始终耳。”雍正所写“福”字笔力浑厚饱满，结构布局严谨，展示了他高超的书法造诣。

长期以来，我国民间还流传着一种颇为重要的“福”字图案——“百福图”。它以篆体为基础，由一百

百福图

多个造型各异而又稳重、均齐、端庄的“福”字组成，极富意趣和韵味。在我国传统文化中，“福”是诸事皆吉的总称，因此，每逢年节或吉日，很多人家都会张贴或悬挂“百福图”以求吉祥、平安、幸福、鸿运当头、福星高照、飞黄腾达、财源茂盛、生意兴隆、四方来宝、八路进财。

随着绘画艺术的发展，人们还将“福”字与寿星、寿桃、鲤鱼跳龙门、五谷丰登、龙凤呈祥等图案精心组合在一起，更有独具匠心的艺人将松树、仙鹤和田地等图案组合成“福”字形式，暗示洪福齐天，这些既体现了我国劳动人民的智慧，也增添了喜悦吉祥的浓厚寓意。