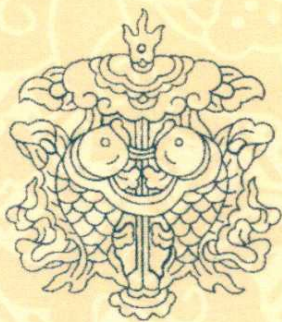

中国传统吉祥文化图说

连年有余

郑军 著

山东画报出版社

中国传统吉祥文化图说

连年有余

郑军 著

山东画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统吉祥文化图说·连年有余 / 郑军著. — 济南: 山东画报出版社, 2019.3

ISBN 978-7-5474-2988-4

I. ①中… II. ①郑… III. ①图案-中国-图集 IV. ①J522

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第301653号

中国传统吉祥文化图说·连年有余

郑 军 著

项目统筹 怀志霄

责任编辑 布吉帅

装帧设计 郑博伟 陈 露

出版人 李文波

主管单位 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市市中区英雄山路189号B座 邮编 250002

电 话 总编室 (0531) 82098472

市场部 (0531) 82098479 82098476 (传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

规 格 148毫米×210毫米

10.5印张 228幅图 257千字

版 次 2019年3月第1版

印 次 2019年3月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5474-2988-4

定 价 48.00元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系更换。

建议图书分类: 传统文化 吉祥图案

前言

在中国，吉祥图案一直伴随在人们身边，它穿过历史的长河，承载着节庆和喜悦，成为代代相传的守护符。尽管时代不同，但人们追求幸福、祈盼平安的良好愿望是不会改变的。

正因为人们有着渴望美好生活、向往美好未来的期盼，因此，人们将身边的花、鸟、虫、鱼等赋予了象征含义，龙、凤、麒麟被作为瑞兽创造了出来，守护着我们的生活。更因为人们对幸福的祈求，于是又有了福、禄、寿星等与我们相伴。

在这些吉祥图案中，有用图形组成的，有用文字组成的，也有用文字和图形组合在一起的，装饰上大部分是“图必有意，意必吉祥”的形式，既注重形式美，也注重意义美。

原始社会，人类生活及生存条件极为恶劣，除受到饥饿的困扰外，还要抵御猛兽的袭击，经受疾病的折磨，因此，求生存是原始人类最基本的希冀。正因为有难以抗拒的天灾、人祸和疾病的威胁，人们“避凶求安”的意识才更加强烈，逢凶化吉的心理也始终贯穿于日常生活之中，人们企盼着安居乐业、解脱忧患。

中国吉祥图案主要取材于中华民族的神话传说，如龙、凤等形象；另有相当一部分是以名贵花木或珍禽奇兽作为装饰形象，如牡丹、莲

花、菊花、蝙蝠、象、鹤等；随着佛教的普及，佛家诸宝的图案也成为吉祥图案的构成主体，如轮、伞、盖、卍字等；还有以吉祥字、词为变形图案的，如福、禄、寿、黄金万两、日进斗金等。这些吉祥图案多以“象征”为基本特征，而象征手法有时比用直截了当的语言更能表达耐人寻味的意蕴。

有些吉祥纹样仅为具有符号性质的图案，只有与主图案组合在一起，才能构成更完整的寓意，如方胜、如意头、盘长、三多、八仙、十二生肖、绣球、长命锁、锭、磬、葫芦等。

另一些吉祥图案通过多种图案与符号组合成完整明确的寓意，这种图案通常由四字吉祥语表达，如四季平安、五福和合、平安如意、必定如意、竹报平安、荣华富贵、三羊开泰、天中集瑞、室上大吉、长命富贵、独占鳌头、五子登科、杏林春燕、马上封侯、青云得路、玉树临风、富贵耄耋、松菊延年、群仙祝寿、龟鹤齐龄、苍龙教子、欢天喜地、连生贵子、喜在眼前、兰桂齐芳、同偕到老、龙凤呈祥、麻姑献瑞等。

中国吉祥图案汲取了民俗、历史、文化、宗教、哲学、传说等多种元素和营养，匠心独运，构思精巧，是我国民族智慧的结晶、民间工艺成就的缩影。其表现内容包括：

其一，表现幸福者，如五福、福在眼前、福如东海、天官赐福、吉庆如意、福运昌隆等。其二，表现长寿者，如猫蝶、延年益寿、百寿图、麻姑献寿、松鹤延年、芝仙祝寿、嵩山百寿、蟠桃献寿、松菊延年等。其三，表现喜庆者，如喜相逢、双喜、喜上眉梢、喜报三元、四时报喜等。其四，表现丰足者，如天下乐、年年有余、五谷丰登、庆丰收等。其五，表现美好者，如凤穿牡丹、鸳鸯戏莲、万象更新、四季花开、三阳开泰、白头富贵、和合二仙、龙飞凤舞、华封三祝等。其六，表现平安者，如一帆风顺、马上平安、四季平安、竹报

平安、安居乐业等。其七，表现富裕者，如连钱、金锭、聚宝盆、刘海撒钱等。其八，表现多子者，如百子图、榴开百子、麒麟送子、瓜瓞绵绵等。其九，表现进学者，如连中三元、鲤鱼跳龙门、鱼龙变化、三元及第、二甲传胪、独占鳌头等。其十，表示入仕者，如一品当朝、连升三级、马上封侯、指日高升、太师少师、青云直上、节节高升等。

吉祥图案的表现手法多种多样，抽象意念的具象化和具象事物的抽象化是其两大程式，具体手法有：

其一，象征表现法。根据某些事物的生态习性、形态或色彩，表现某一特定的思想内容，这是取其相似或相近来表示一定含义的表现方法。例如石榴象征多子，莲花象征纯洁，牡丹象征华贵等。其二，寓意表现法。即借物托意，用一种事物表示其相关意义。例如蜘蛛寓意喜庆，松鹤寓意长寿，橘子寓意大吉，龙凤寓意吉祥等。其三，谐音表现法。利用某些事物名称的同音或近似音，以表示一定的吉祥意义。例如鹰谐音为“英雄”，鹿谐音为“禄”，蝠谐音为“福”，百合、柿子、如意谐音为“百事如意”，喜鹊、梅花寓意“喜上眉梢”，插在花瓶中的三支戟寓意“平升三级”等。其四，比拟表现法。即利用比喻或拟人化的手法表达某种吉祥含义。例如将猛虎比拟为英武；将雄鸡比拟为天亮，因为“雄鸡一唱天下白”；将月季花比拟成四季，月季花月月开花，寓意一年四季月月幸福平安等。其五，指事表现法。即用简略的标记表现一定的含义。如以金乌或三足乌代表太阳，以兔代表月亮，以铜钱代表富裕，以鱼代表有余，以松柏代表长寿等。其六，文字表现法。直接用文字表达感情是最为快捷的方式。无论是早期简单质朴的文字符号，还是后来富于艺术美感的书法，这些用线条勾勒出的字符，既负载着文字本身求吉纳福的意义，又展示着线条别致美好的意境。文字符号在吉祥图案中一般分为两类：一是有语义的词语，即我们通常所说的“吉祥话”；一是单体字符，即只用一个字

符或是将数个做出各种异体变化的单个字符组合在一起。例如黄金万两、和气满堂、福、寿、喜、吉羊等。

总之，祈求吉祥是一种向善求美的美好心理愿望，人们在社会生活中都希望平安顺利、万事如意，民间亦有“画中要有戏，百看才不腻；出口要吉利，才能合人意”的说法。在实用美术中，人们往往把具有吉祥寓意的图案，统称为“吉祥图案”。

吉祥图案内容丰富，形式多样，流传久远，应用广泛，具有浓厚的生活气息和较强的艺术生命力，且有着深厚的生活基础和群众基础，值得我们学习和继承。但吉祥图案中也有一部分内容带有封建迷信色彩，我们应作出正确的评价并加以批判和摒弃。

总之，吉祥，是中国民众对生存、生活的理想追求，不仅贯穿于人们的生存过程，而且影响了人们对生命、自然、社会的认知及生活态度。随着社会观念的不断发展变化，吉祥的内涵也在改变，过去的吉祥图案只能反映过去的社会历史，新的吉祥图案还在不断发展。

本丛书将中国民间喜庆活动中最常见的吉祥物、吉祥话、吉祥语汇编成册，辑录美好传说与寓意，包括《平安如意》《连年有余》《仙花宝相》《吉祥止止》《祥禽瑞兽》《民神护身符》，共六种，是一套喜庆祥瑞且简约实用的“中国传统吉祥文化图说”。

本丛书在编写过程中，参阅和引述了部分专家的研究成果，在此一并致谢。本书中的图例，一部分是传承的图案，一部分是在原有图案的基础上重新绘制而成，还有一部分是根据人们现在的心理感受重新创作的，特此说明。

目 录

漫说莲花	1
关于莲花	4
莲花的象征与意义	7
莲花的表现特点	12
莲花的历代诗咏	16
莲花图案的发展历程	18
莲花的吉祥图案	30
漫说鱼纹	31
从“鱼”字谈起	36
鱼纹的应用及发展	39

鲤鱼跳龙门	61
神鱼之舞	65
年年有余	72
鱼的图腾崇拜	74
鱼的生殖象征	79
鱼的故事传说	86

作品赏析	93
------------	----

主要参考书目	323
--------------	-----

漫
说
莲
花

养花，在我国有着悠久的历史。人们种花、赏花、爱花，有感于花，曾经传出关于花的许多仙化的神话。在历代花鸟画以及民间吉祥画中的祥花瑞朵所属花名，更是品类浩繁，不可尽言。彩绘花卉，常与吉祥动物相结合，例如凤穿牡丹、蝶穿花、金鱼闹莲、鹭鸶闹莲、狮象榴菊等。在同人物的结合上，民间以梅花、杏花、桃花、牡丹、石榴花、荷花、葵花、桂花、菊花、芙蓉、茶花和水仙花各自有针对性地将花仙化成一位美丽仙女，合称十二花神。

在民间，每一种花都具有某种生活含义，每种花都有特定的语言。什么时令，给什么人送花，应该送什么花，都包含着某种语言，表示送花人的某种情感的联系。梅花是春的使者，荷花是夏的伴侣，菊花是秋的娇客，水仙是冬的仙子。其中，莲花“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”，被人们称为花中“君子”。莲花盛开，还意味着莲子及莲藕的丰收。莲花开放，清香四溢，沁人心脾。

花的语义，在民间图案的组合里，往往构成具有时代特点的内容和寓意。这些寓意随着时代的变革有的被延续，有的则已过时。例如牡丹、芙蓉双富相接，称“荣华富贵”；牡丹、玉兰与海棠，称“玉堂富贵”；牡丹与水仙，称“神仙富贵”；牡丹与海棠，称“满堂富贵”；牡丹与竹，称“富贵平安”。

关于莲花

莲花，多年生草本植物，生浅水中，叶子大而圆，叫荷叶。花有粉红、白色两种。种子叫莲子，包在倒圆锥形的花托内，合称莲蓬。地下茎叫藕。种子和地下茎都可以吃。也叫荷、芙蕖或菡萏、水华、水旦、水芸、水芙蓉、水芝等。

关于莲花，李时珍在《本草纲目》中有描述：“莲，产于淤泥，而不为泥染；居于水中，而不为水没。根、茎、花、实，凡品难同；清净济用，群美兼得。自莖药（茎下）而节节生茎、生叶、生花、生藕；由菡萏（花）而生蕊、生莲、生药（莲实）、生薏（莲心）。其莲药则始而黄，黄而青，青而绿，绿而黑；中含白肉，内隐青心；石莲坚刚，可历永久。薏藏生意，藕复萌芽；展转生生，造化不息。故释氏用为引譬，妙理具存，医家取为服食，百病可却。”莲的各个部分有不同的称谓，《花镜》称：“其蕊曰菡萏，结实曰莲房，子曰莲子，叶曰葭，其根曰藕……莲子曰药，药中曰薏。”莲藕、莲子不仅可食，且有重要的医用价值。莲藕可补中益气，莲子可清心、安躁、降血压，莲花可捣敷肿毒，莲叶可清热、解毒、止血，亦可治疗神经衰弱。由于莲花的这些“秉性”和“气质”，它又被人们衍出其他的寓意性与象征性，并成为审美对象，在诗文、绘画、传说中，被描绘出姿态万千的画面。

由于莲蓬多子以及根、茎、花、实繁荣共生的旺盛生命力，莲花还被用来象征女性的生育能力，表现生命、多子、子嗣延续的主题，并进而引申为家道昌盛、富贵殷实的意思。这种象征寓意除了以莲花的旺盛生命力来指代诸如并蒂同心、本固枝荣等主题外，还以“莲”与“连”谐音来表示诸如莲（连）生贵子，同时还以鱼莲组合、鱼鸟组合以示阴阳相交、男女结合、富贵多子。另外，还以莲藕有窍、洁白透亮示意玲珑、聪明，以莲之并蒂、并头、莲藕有窍示意男女好合、同心相随等。

莲花遍布中国各地，人们常常为了装饰而将莲花养在金鱼游弋的大陶罐或大瓷盆中。人们为了获取可使用的莲子和莲藕而大规模地种植时，它们会把大片的湖面和沼泽覆盖住。因此，养莲、采莲、赏莲是历史上的传统习俗与爱好。

古人称莲花为“花中君子”。宋代周敦颐《爱莲说》：“予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉……莲，花之君子者也。”宋代杨万里描写西湖“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”的诗句更是脍炙人口。《群芳谱》亦说莲“百节疏通，万窍玲珑，亭亭物华，出于淤泥而不染，花中之君子也”。这都是对莲的姿容、莲的自然属性的美好赞誉。同时，莲的这种秉性又引发了人们一种爱物惜物、移情寄爱的思想，并将这种品行与人的品德相联系，将君子的品德与莲花相比拟，从而赋予莲花以人的品格与气质。特别是文人逸士也将莲花作为重要的艺术题材来映射自我的品性人格。

莲花的寓意与佛教关系密切，传说释迦牟尼在其家乡遍植莲花，并有红、黄、青、白等多种颜色，故佛教常以莲花为喻，并赋予莲花神圣含义。《华严经》中将莲花的清、净、圣、洁定为四德，《文殊师利净律经道门品》则称“人心本净，从处秽浊无瑕疵，犹如日明不与

冥合，亦如莲花不为泥尘之所玷污”，这是借莲花的自然属性比附清、净、圣、洁。佛教亦称“弥陀(佛)之净土，以莲花为所居”，并喻为“莲花藏界”。佛经亦称“莲经”，佛座为“莲花座”“莲台”，佛寺为“莲宇”，僧人居所为“莲房”，袈裟为“莲花衣”，佛龕为“莲龕”。佛教中有所谓“莲花三喻”，以“为莲故华”“华开现莲”“华落莲成”比喻佛家发展与兴盛。莲花成为佛家的标志，在寺庙、石窟、佛龕、佛像及其他器物的装饰中大量出现。

莲花还深受道教信徒的尊崇，是道教八仙之一何仙姑的象征物。其形象为手持一根带有莲蓬的莲茎，萼里有时装满花朵或桃子。

莲花的象征与意义

无论是何种民族，何种文化，他们都具备一个共同的心理特征，那就是追求吉祥、幸福，希望全家平安。而这种心理特征所形成的观念意识，往往是以物化为表现形式的。东汉时期，佛教自印度传入我国，经过逐渐地适应和缓慢地流传，到东晋、南北朝时已遍及大江南北。莲花图案更是具有独特的内涵，丰富了审美文化意义。

在我国远古农耕社会中，人们希望种族延续，莲花图案就成为一种宗族图腾，是表现繁衍生息的祥瑞符号，如“鱼戏莲”同时也有“莲生贵子”之意。莲花纹也是妇女常用的服饰装饰，在婚嫁中更是象征着“永结同心”的美好期盼。莲藕虽在淤泥中成长，但与莲梗相通，象征着夫妻不畏生活中的艰辛而情意相通、互相成长，最终必定开花结果。

在人类的起源神话传说里就有“花生人”说，认为人是从花朵里生出来的。我们从新石器时代仰韶文化庙底沟型、马家窑文化、大汶口文化和长江中下游的大溪、崧泽文化等众多的史前文化中，能够看到彩陶上的花瓣纹。这些花瓣图案能被不同地区的居民所接受，并在相当长的时期里风靡一时，说明花是人们的灵魂寄托。另外，新石器时代仰韶文化马家窑型（甘肃兰州出土）的模拟荷叶形陶豆底边造型

和马厂型(青海民和出土)的荷叶形口沿陶罐造型及浙江河姆渡文化夹沙陶盖莲瓣纹装饰,说明人们很早就崇拜莲花。

在寓意性表现手法中,有一种手法叫“谐音”,是借描绘内容之谐音构成吉祥语,“因物喻义,物吉图祥”。例如“莲”和“连”同音,“生”和“笙”同音,“贵”和“桂”同音,用莲花、笙、桂花和童子形象结合,组成“连生贵子”图案。一幅画着一个儿童拿着一条鲤鱼,旁边有一朵莲花的图案,具有“连年有余”的吉祥意义。莲花和鲶鱼组成“年年有余”图案,“鲶”和“年”同音,“鱼”和“余”同音,寓意丰年足食,有余无缺,又象征爱情、幸福美满。“巧莲合藕”图案是用同根莲花与藕来象征巧合美满姻缘。“童子爱莲”图案,“莲”与“怜”谐音,寓意儿童可爱。“莲花一茎”图案,运用“莲”和“廉”同音,象征廉洁奉公,也称为“一品清廉”。莲花有并蒂同心者,为一蒂两花,这是男女好合、夫妻恩爱的象征。并蒂莲花也常用以入喜联:“比翼鸟永栖常青树,并蒂花久开吉祥家。”一幅莲花丛生的吉祥图案,表示“本固枝荣”,多用于祝人世代绵延,家道昌盛。

画着一只喜鹊嘴衔一颗果实,站在一朵莲花的雄蕊上的图案,表示连过考试大关的喜讯。这种画在过去是送给科举考试之人的最好礼物,现在也可以用来送给参加高考的学子。

荷包是一种用丝绸纺织成的钱包,它具有辟邪的作用。如果一个荷包与金鱼结合在一起,其吉祥意义是祝人钱包有余钱。荷包还是姑娘送给心上人的定情物,是爱情的象征。

“和合二仙”图案,又称“和合二圣”,是由唐代的二高僧演变的神仙,一人手中执荷花,一人捧盒,蝙蝠从盒内飞出。“荷”与“和”,“盒”与“合”同音,寓意和谐好合。和合二仙本为一仙,即唐宋时广为崇信的团圆神万回哥哥,现在通常说的和合二仙指的是寒山与拾得。寒山是唐代前期的诗僧,著名的姑苏寒山寺便是因其得名。