

中国传统吉祥图案与寓意研究

中华传统文化研究报告之五

【摘要】 吉祥图案是中国传统文化的重要组成部分，通过谐音、象征、寓意等手法表达人们对美好生活的向往。本报告系统梳理中国传统吉祥图案的起源、分类、寓意及应用，探讨吉祥文化在当代生活中的传承与创新。

一、研究背景与意义

吉祥图案是中国先民在长期的生产生活中创造的，以图案形式表达吉祥寓意的艺术形式。它广泛应用于建筑、服饰、器物、绘画、剪纸等领域，是中华文化中最具大众性的艺术形式之一。

吉祥图案体现了中华民族追求幸福、向往美好的共同心理。从帝王宫廷到百姓民居，从婚嫁喜庆到节庆装饰，吉祥图案无处不在，渗透在中国人生活的方方面面。

研究吉祥图案，有助于理解中国人的审美心理和价值观念，传承中华优秀传统文化，为现代设计提供丰富的文化资源。

二、吉祥图案的起源与发展

吉祥图案起源于原始社会的图腾崇拜和巫术信仰。新石器时代的彩陶上已有鱼纹、蛙纹、鸟纹等具有吉祥寓意的图案。

商周时期，青铜器上的饕餮纹、夔龙纹、云雷纹等，既有祭祀功能，也有辟邪祈福的寓意。

汉代是吉祥图案的发展期。画像石、画像砖上大量出现西王母、四神（青龙、白虎、朱雀、玄武）、祥瑞动物等图案，"吉祥"一词也在汉代出现。

唐宋时期，吉祥图案日益世俗化、生活化。缠枝纹、卷草纹、宝相花等植物纹样流行，寓意吉祥的花鸟图案大量出现。

明清时期是吉祥图案的鼎盛期。"图必有意，意必吉祥"，吉祥图案达到了登峰造极的程度，几乎所有日常器物都装饰有吉祥图案。

图1 龙凤呈祥剪纸——动物类吉祥图案的典型代表

三、吉祥图案的分类与寓意

吉祥图案的表现手法主要有三种：谐音（利用同音不同字表达寓意）、象征（以事物的特性象征某种品质）、寓意（以故事传说表达愿望）。

（一）动物类吉祥图案

龙：尊贵、权威，是中华民族图腾，寓意权威尊贵、吉祥如意。

凤：祥瑞、高贵，百鸟之王，与龙组合为"龙凤呈祥"，常用于婚庆。

麒麟：祥瑞、送子，象征吉祥仁德，"麒麟送子"寓意早生贵子。

图2 五福临门——蝙蝠谐音"福"

图3 年年有余——鱼谐音"余"

蝙蝠：福，"蝠"与"福"谐音，五只蝙蝠围绕寿字为"五福捧寿"。

鱼：年年有余，"鱼"与"余"谐音，与莲花组合为"连年有余"。

喜鹊：喜，喜鹊登梅寓意"喜上眉梢"，两只喜鹊为"双喜临门"。

鸳鸯：爱情，鸳鸯成双成对，象征夫妻恩爱、忠贞不渝。

鹤：长寿，鹤为长寿仙禽，与松组合为"松鹤延年"。

鹿：禄，"鹿"与"禄"谐音，寓意官运亨通、福禄双全。

蝴蝶：长寿、爱情，"蝶"与"耄"谐音，寓意长寿。

图4 松鹤延年——鹤象征长寿

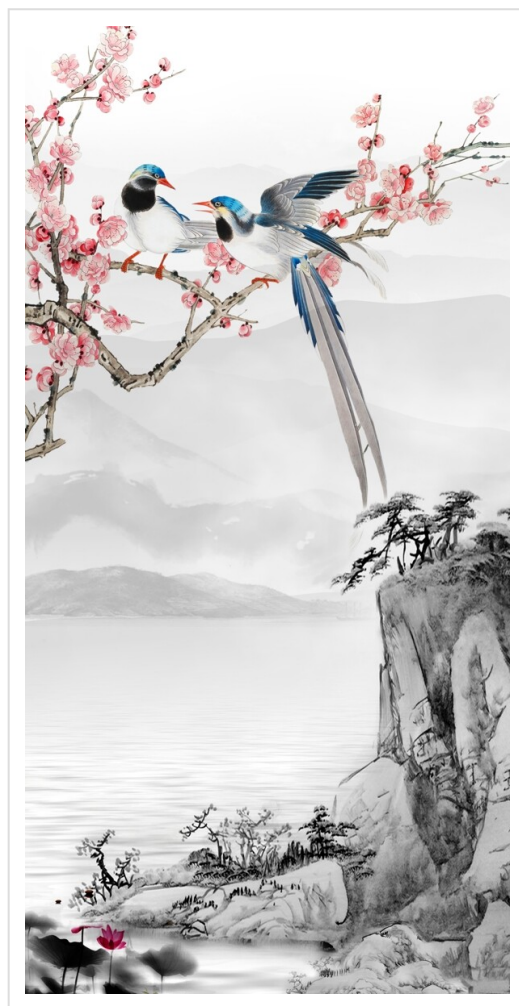

图5 喜上眉梢——喜鹊登梅枝

(二) 植物类吉祥图案

牡丹：富贵，花中之王，象征荣华富贵，与白头翁组合为"富贵白头"。

图6 花开富贵——牡丹象征富贵吉祥

莲花：清廉、连生贵子，"莲"与"廉"谐音，出淤泥而不染象征高洁；与童子组合为"连生贵子"。

梅：高洁、迎春，梅花五瓣象征"五福"，与喜鹊组合为"喜上眉梢"。

兰：高雅，兰花象征君子品德高洁。

竹：气节、平安，竹节中空象征虚怀若谷，"竹报平安"寓意平安吉祥。

菊：长寿、隐逸，菊花傲霜绽放，象征长寿与高洁。

松：长寿、坚贞，松树四季常青，象征长寿与坚贞不屈。

石榴：多子，石榴籽多，寓意多子多福。

桃：长寿，蟠桃为西王母长寿仙果，象征长寿。

(三) 器物类吉祥图案

如意：如意，"如意"之名即寓意万事如意，是吉祥图案中最直接的表达。

宝瓶：平安，"瓶"与"平"谐音，宝瓶中插三戟为"平升三级"。

盘长：长久，盘长纹无始无终，寓意长久不断、吉祥永续。

方胜：同心，方胜由两个菱形相叠而成，寓意同心相连、吉祥如意。

古钱：财富，古钱外圆内方，象征财富与天圆地方。

鼎：稳固、权威，鼎为国之重器，象征稳固、权威、鼎盛。

（四）文字类吉祥图案

福、禄、寿、喜、财等字的艺术化写法，百福图、百寿图、双喜字等，是最直接的吉祥表达。

（五）组合类吉祥图案

龙凤呈祥、喜鹊登梅、松鹤延年、连年有余、五福捧寿、马上封侯、金玉满堂、岁岁平安等，将多种元素组合，表达丰富的吉祥寓意。

四、吉祥图案的应用领域

建筑装饰：故宫、四合院、园林等传统建筑中，砖雕、木雕、石雕、彩画大量使用吉祥图案。如故宫太和殿的龙纹、四合院影壁的福字、园林漏窗的花卉纹样。

服饰织绣：传统服饰、刺绣、织锦中吉祥图案无处不在。如龙袍的十二章纹、嫁衣的凤穿牡丹、儿童鞋帽的虎头纹、五毒纹。

日用器物：瓷器、漆器、家具、年画、剪纸等都大量使用吉祥图案。如青花瓷的缠枝莲、年画的连年有余、剪纸的喜上眉梢。

节庆礼仪：春节贴福字、挂春联，婚礼用双喜、鸳鸯，寿宴做寿字、松鹤，都离不开吉祥图案。

五、吉祥文化的当代传承

吉祥图案在现代设计中得到广泛应用。品牌logo、包装设计、室内装饰、服装设计、文创产品等，都大量借鉴传统吉祥图案，既传承文化又符合现代审美。

春节贴福字、挂春联，婚礼用双喜，生日做寿桃等传统习俗延续至今，吉祥文化依然活在我们的生活中。

但一些吉祥图案的寓意正在被遗忘，年轻人对传统吉祥文化了解不多。未来需要加强吉祥文化的普及和创新，让这一传统文化瑰宝在当代继续发光发热。

六、结语

中国传统吉祥图案是中华传统文化的瑰宝，它不仅是一种装饰艺术，更是一种生活态度和价值追求。它以谐音、象征、寓意等手法，将人们对幸福、长寿、富贵、平安、美满的向往融入日常器物之中，让生活处处充满吉祥如意。在今天，吉祥图案依然是我们连接传统、表达美好祝愿的重要文化符号。