

中国传统吉祥图的意象表达

张志贤 |

摘要：中国传统吉祥图以特定的画面与构图表现人们的祝福，从视觉上给人以美的抚慰。吉祥图广泛的存在于中国人的生活中，以各种各样的形式出现在建筑、家具、日用器具以及绘画作品之中，成为艺术表现的重要题材。吉祥图采用的是隐喻的手法，是意象的表现。吉祥图的画面形象是人们从生活中提炼、概括、总结、创造而形成对主观美好愿望的象征。这样的形象超越了它自身的表象，从而获得“意”的升华。

关键词：吉祥图；意象

人的一生，由生到死，不断地经历着成功与失败，喜怒与哀乐。成功时需要祝贺，失败时需要安慰，不论喜怒哀乐总希望得到一种心理上的平衡，得到精神上的安慰。同时，人们总是追求美好的事物，总希望事物向好的方向发展，一开始就有好的兆头。在这种精神需求之下，“吉祥文化”应运而生。吉祥图是中国“吉祥文化”中重要的组成部分，源自“吉祥语”或称“吉语”，是日常吉语的延伸。吉语和吉祥图都用于“取吉利”、“讨口彩”，是对人的一种美好的祝福。人与人相处，多说些客气话、吉利话，是人之常情，别人结婚，送上一句“白头偕老”，老人过寿，祝福一声“寿比南山”。中国有句俗语：“见货添钱，逢人减寿”。意思是说，见到别人买的东西应该将东西的价值说得比它实际的价值高一些，这样无形中称赞了对方有眼力，买的东西价廉物美。两人见面把对方的年龄说得比实际年龄小一点，夸一下对方年轻、精力充沛。“吉祥语”正是迎合了人们追求美好事物、祈求好兆头这样一种世俗心理。

吉祥图将语言变成了图画，以特定的构图，将祝福传达给人们，从视觉上给人以美的抚慰。吉祥图广泛的存在于中国人的生活中，以各种各样的形式出现在建筑、家具、日用器具以及绘画作品之中，成为艺术表现的重要题材，在中国艺术史上出现了众多表现吉祥的独特艺术形象。

1. 吉祥图是意象的表达

吉祥图采用的是隐喻的手法，是意象的表达。这与中国传统文化是一致的。《系辞传》中有这样一段话：“子曰：书不尽言，言不尽意。然则，圣人之意，其不可见乎？子曰：圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”这里提到的“言不尽意”，意思是指一些抽象的概念，很难用语言表达，现实生活中有很多感情只可意会不可言传，逻辑的语言很难充分地表达思想感情。因此《系辞传》又提出立“象”可以尽“意”，借助形象可以充分表达圣人的意念，同样借助艺术的形象可以表现深刻的思想内涵。《系辞传》所提出“象”的特点是：“其称名也小，其取类也大，其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐。”因此“立象以尽意”是以小喻大，由此及彼，由近及远。“象”是具体的、显露的，而“意”是抽象的、幽隐的。吉祥图是一种意象，是人们主观情思的象征。“夫象者，出意者也。”“象”来源于“意”，是对“意”的表现。“象”的目的不是“象”本身而是着眼于“意”。吉祥图的画面形象是人们从生活中提炼、概括、总结、创造而形成对主观美好愿望的象征。这样的形象超越了它自身的表象，从而获得“意”的升华。吉祥图是特定意义的象征符号，人们常常用松树表达长寿的意念，此时的松树已非自然的生命体，而是象征抽象的长寿概念的视觉符号，是超现实的喻象。中国人常说：三条腿的蛤蟆不好找。长着三条腿的蛤蟆是违背自然规律的，是非现实的，而在吉祥图里却可以以视觉的形态存在，

并被赋予特定的符号意义成为象征财富的金蟾。以超现实的手法表达了人们对美好生活的愿望与祝福，不论是松树还是金蟾都是意象。吉祥图的艺术形象并不是直接表现具体的形象本身，而是表现隐藏在具体形象之外的含义。

从文学的角度看，古人论诗，有“六义”。所谓“六义”，“一曰风，二曰赋，三曰比，四曰兴，五曰雅，六曰颂”。据唐代孔颖达解释：“风雅颂者，诗篇之异体；赋比兴者，诗篇之异词耳。大小不同而得并为六义者，是诗之所用，风雅颂是诗之形成。用彼三事，成此三事，是故同称为义。”从这里可以看出赋、比、兴是表现诗歌内容的重要方法。在三种方法中“比”是用得最多的。因为诗歌用比喻引起人们的想象，产生深层次的思考。“比”是比喻，而喻的核心是“隐”，借他物作为引导，以打开思路，从而创造一种意象，“化实景而为虚境，创形象以为象征，使人类最高的心灵具体化、肉身化”。

不仅仅在文学艺术中常用这一表现手法，实际上它是民族传统文化的一个共同方法。吉祥文化也是在这个基础上建立起来的。吉祥图表面上看是一些动物、植物或事物，而隐藏在这些物象下面的却是对吉祥的祝颂。它们并不是画桃子就是桃子，往往画面形象与画外之意相差很远；桃子指仙桃，象征长寿。吉祥图通过特定的方法将画面形象与画外的含义联系起来，形成一种有意味的艺术形式。吉祥图正是体现了意象的重要特征，它是以提炼的艺术形象表现特定的思想内涵。它所表现的并非本身的“象”——艺术形象，而是更深层次的“意”，是弦外之音、画外之意。

2. 吉祥图意象的表达方式

从创意和构思的方法来看，吉祥图的表达方式有三种：一是象征，二是谐音，三是指事。在吉祥图中，有时它们被单独使用，而在大多数情况下几种方法往往混合使用。吉祥图正是通过象征、谐音、指事等手法使其成为审美的意象。

2.1 象征法

象征是借具体的事物，以其外形的特点或性质，表示某种抽象的概念或思想感情。象征手法，是艺术创作常用的方法之一。使用象征手法，靠的是联

想。联想是指由一事物想到另一事物的心理过程。比如，由当前的某一件事回忆起另一件事，或由想起的一件事又想到相同的另一件事，这都是联想。在现实世界中，客观事物总是有着这样或那样的联系，具有各种不同联系的事物反映在头脑中，就形成了各种不同的联想。有接近联想、类似联想、对比联想、因果联想等。既然联想是具有各种不同联系的事物在头脑中的反映所形成的，那么联想就是以生活阅历和各种知识的积淀为基础的。艺术是运用形象思维的，由吉祥图所引发的联想涉及面很广，其中有一些是因象征物本身直接具有象征对象的特征。比如，松树、乌龟象征长寿，是由于松树四季常青，乌龟寿命长。而有很多内容与相关的历史、传说、典故、民俗等有不可分割的联系，它以传统文化为基础。中国人观念中的桃子象征长寿，桃子和长寿的联系并非偶然，而是与中国古老的神话有关。据《山海经》载：黄帝时，有“神荼”、“郁垒”能捉鬼，常在度朔山桃树下检阅百鬼，遇无理害人的恶鬼，即用草绳捆起，给老虎吃。因此，桃树便成为辟鬼的神树。《西游记》中，王母蟠桃园中的蟠桃，三千年一开花，三千年一结果，吃了可以长生不老。所有这些，集中到一点，

使人产生了“寿桃”的联想。另外，中国古代文人对于吉祥图的产生和发展起到了推动的作用。如，“梅、兰、竹、菊”为吉祥图中的“四君子”，之所以称之为“四君子”是因为它们的某些特征与中国古代知识分子所向往和推崇的君子品格一致。以菊为例，“菊，花之隐者也”，晋陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”的人生理想，为历代文人所推崇。由于文人的推动，这样题材的吉祥图在民间更是广为流传。

2.2 谐音法

谐音从语言、文字的角度看是字或词的音相同或近

似，它指同一读音的不同事物相互借用或转换。在中国的艺术中，谐音法被普遍地使用，这与汉民族的语言和文字有关。汉字的特点是单字、单音、单意。为了准确地表意，汉字极为丰富，据统计已经超过六万个。但是汉字的读音并不多，六万多个字的读音只有五百多个，加上四声也只有两千多个。这样就出现了大量的同音字。因此，在语言和文字中互相借用的情况很多，人们在使用上也形成了习惯。

谐音法在吉祥图中是运用最广泛的寓意手法之一。除了与汉字的特殊性有很大关系，它还是一种容易使用和易于理解的方法。另外，从一个抽象的概念到一个可视的形象，还需要一个转换的过程。在中国人观念里的吉祥概念可以用语言或文字去表述，却是很难以图像直接

加以表达的。譬如“福”我们可以简单的理解为“幸福”、“好运气”，写一个“福”好写，而以什么视觉形象直接表达这样的概念就无从入手了。这时就需要一个固定的形象去代表“福”，运用谐音法无疑是个好的选择。在吉祥图中古人便以蝙蝠代表“福”，以“蝠”谐音“福”。在中国的吉祥语中还有很多副词或连词，这些词更抽象，诸如“连年有余”、“连生贵子”的“连”字。在吉祥图中，往往以莲花的“莲”谐音“连”。“连生贵子”就是以莲花与童子、笙组合而成。之所以选择莲花，除了“莲”与“连”音同外，与中国传统文化的联系也是重要的因素。莲花在佛教中表示佛的圣洁，莲花是佛的宝座。另外，文人以此表示清高，因为它有“出于污泥而不染”的高贵品质。宋代理学家周敦颐的《爱莲说》这样写道：“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；可远观而不可攀玩焉”，称“莲，花之君子也。”莲花在人们的心目中享有很高的地位，这无疑使它成为吉祥图中重要形象的原因。

2.3 指事法

指事原为古代造字的“六书”之一（指事、象形、形声、会意、转注、假借），是说字由象征性的符号构成。这里的指事法，以人们熟知的某些图形与符号，在应用中有针对性的表达某一特定的意义。在吉祥图中“如意”是指事法的典型应用。“如意”本来是一件普

通的搔痒工具，魏晋时期的如意多是实用的，一端如人的手指，可以搔痒，装了长长的柄。因其能如人意，便由动词转为了名词，叫做“如意”。以后如意渐渐转化为礼仪用品，头部做成灵芝的形状，并镶嵌珠

宝象牙，成为“如意”这一概念的象征物。八仙是长生不老且各个身怀绝技的神仙，八仙常常与寿星组合在一起，组成“八仙庆寿”的吉祥图。这八位神仙各有一件宝物，每件法宝各有所长，他们正是依靠各自的法宝才得以过海，而各显神通。吉祥图中除了直接表现“八仙”的形象之外，也用指事法画“暗八仙”，即以他们各自的法宝代表八仙，以表达祝寿之意。

3. 吉祥图是审美的意象

对吉祥图的欣赏也并非是非单纯对它表面的艺术形象的观照，而是由对表面的“象”——艺术形象的观照进到对“意”——更深层次的思想内涵的观照。这就需要欣赏者具有丰富的知识，对中华文化有较深的了解，只有理解了吉祥图所隐含的意义才真正能从对吉祥图的欣赏中获得审美的快感，无穷的乐趣。拿“耄耋图”来说，画面以现实生活中我们常常可以看到的猫扑蝴蝶与蝴蝶嬉戏场景构成一幅可爱、充满童趣具有一定艺术性的画面。吉祥图往往非常重视画面形象的可视性和合理性，作为艺术形式需要追求视觉效果。然而，这样一幅生动有趣的画面并非对现实生活简单的再现，将这样的瞬间加以表现，传达的是对长寿的祝颂。在中国“七十曰耄”，“八十曰耄”，“九十曰耄”，百年称之为“颐期”。“耄耋”是对人高寿的泛称。画猫和蝴蝶取“耄

耋”的谐音“猫蝶”。对猫和蝴蝶的艺术表现，实际是吉祥图运用谐音手法表达对长寿的祝颂。

吉祥图是在特定思想意识支配下借助上述手法的蓄意刻画。吉祥图以“意”生“象”，再以“象”表“意”，是意象的图形，是审美的意象。“象生于意”，“意以象尽”，吉祥图是对有限的物象的超越而创造出来的意象。吉祥图是人们美好祝愿（意）的载体，人们的美好祝愿依靠吉祥图（象）得以显现，“意”是“象”的灵魂所在。吉祥图以一个个生动的意象表达人类最真挚的情感。人类的真情亦透过吉祥图——花、鸟、虫、鱼等自然物象有机和谐的形式得以观照。透过吉祥图表现的一个个生动的艺术形象，我们看到的是中华民族对美好人生的向往，是中华文化的本质。

参考文献：

1. 宗白华. 美学散步[M]. 上海: 上海人民出版社, 1981
2. 叶朗. 中国美学史大纲[M]. 上海: 上海人民出版社, 1985
3. 张节末. 禅宗美学[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1999
4. 陶思炎. 应用民俗学[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2001
5. 张道一. 张道一文集[M]. 合肥: 安徽教育出版社, 1999

基金项目：2007年江苏省社科基金规划项目《江苏传统工艺美术数字化保存的整合研究》，批准号：07YSB001

张志贤 东南大学艺术学院