

2011 年春节特别活动——

博物馆中话吉祥

——传统吉祥纹饰导读

北京艺术博物馆游学手册

票 价：成人票价 20 元，北京市中小学生免票，持北京市老年证、残疾证、士兵证者免票，大学生、研究生凭证享受半价优惠。每周三前 200 名观众免票。

开放时间：周二至周日（每日 9:00-16:30）

电 话：（010）68413380,68456997

乘车路线：乘 300、323、362、374、482、944、967、968、特 5、特 8、特 10、运通 108、运通 110 等，万寿寺站下车向南 100 米路东。

（本馆无停车位，不建议自驾）

地 址：北京市海淀区西三环北路万寿寺内

邮 编：100081

参观纪念

本手册属于_____

参观时间是_____

参观须知

一、在参观博物馆的时候要保持安静。因为博物馆是文化场所，大声喧哗会妨碍到其他人，所以说话走路请保持安静。展厅内可以拍照，但不要使用闪光灯。

二、很多博物馆都是文物保护单位，参观时请爱护馆内环境，保护好文化遗产，不要乱扔垃圾，也不要乱写乱画。馆内严禁烟火，禁止吸烟。

三、博物馆里有很多珍贵的文物，在参观时一定要注意安全。保护好自己，也保护文物不受损害。听从工作人员的安排。

欢迎大家来到北京艺术博物馆参观游览！

这座博物馆座落在一座有近 500 年历史的明清古寺——万寿寺里面。万寿寺始建于明代万历五年，即公元 1577 年。万历皇帝的母亲慈圣李太后为了求得佛的庇护，保佑明王朝世代永昌，出资数万在此营建寺院，建好后万历皇帝赐名“护国万寿寺”。现在寺院大门上“敕建护国万寿寺”的“敕建”两个字，就是“依据皇帝的命令而修建”的意思。

在明清时期，万寿寺是皇家专用寺院，平时不对百姓开放，只有每年的四月初一至十五开庙半个月，京城百姓可以入寺烧香礼佛。因为万寿寺是祈寿的场所，所以万寿寺庙会吸引着京城的善男信女，每天都有上万人涌进寺院内。因而民间流传“人间富贵千条路，若求福寿此庙行”的俗话。现在，这座古老的寺院已经由皇家庙宇变成了对公众开放的博物馆。欢迎大家随着这本参观手册，寻找蕴含在文物中的吉祥纹饰。

一、“洪福齐天”

佛寺的大门称为“山门”。万寿寺的山门和其他寺院有些不同。站在山门里，请大家抬头向上看。券顶上绘有青天流云百蝠图，百只形态各异的红色蝙蝠飞翔于青天流云之间。红蝙蝠谐音“洪福”，整幅图案寓意“洪福齐天”，以此祝愿踏入寺院者增福增寿。

贴照片处

位置：山门

二、“福如东海，寿比南山”

万寿寺门前的河叫做长河。昔日皇家出宫到颐和园游幸，走水路从高梁桥下乘船，逆流而上，经广源闸（紫竹院内）到万寿码头下船，进万寿寺内烧香礼佛，在西路休息片刻，再上路前往颐和园。因此长河沿岸寺庙林立，现在大多已无存。

正对着山门的大殿叫做天王殿。天王殿西边展出的《香林千衲图》，是由宫廷画师绘制的，描绘了乾隆皇帝为其母做七十寿辰，举办寿典时的情形。万寿寺门前百官齐集，河岸边千名僧侣咏经祝寿，诵经祈福声如大海的浪潮般一浪高过一浪，场面蔚为壮观。庙前的这条河叫长河，河的南岸原来有土丘，丘上古木参天，这寓意着“福如东海长流水，寿比南山不老松”。

贴照片处

位置：天王殿

三、“喜上眉梢”

喜鹊是鹊的俗称。民间认为喜鹊是报喜的吉祥鸟，有感应预兆的本领，所以又称“灵鸟”。民间谚语有：“喜鹊叫，喜来到。”人们出行或办事遇到喜鹊叫，认为是喜鹊来报喜，会万事如意，好事将临。

民间婚庆和新年时常用带有喜鹊的剪纸、年画等来表达对喜鹊的喜爱，也祝愿喜鹊能给他们带来好运、好事。有喜鹊站在梅花枝上鸣叫的图案叫做“喜报平安”。

清代白玉喜鹊登梅纹洗，取“梅”与“眉”的谐音，称为“喜上眉梢”。喜鹊立在梅梢上，表示喜鹊报喜，指人好事当头，喜形于色。

贴照片处

位置：明清工艺品展厅南侧

四、“三阳开泰”

《周易》称爻连的为阳卦(—),断的为阴爻(--),“泰”是卦名,“乾上坤下,天地交而万物通也”。古人认为是阴气渐去阳气始生,农历十一月冬至那天白昼最短,往后白昼渐长,故认为冬至是“一阳生”,十二月是“二阳生”,正月则是“三阳开泰”。正月为泰卦,冬去春来,阴消阳长,有吉亨之象,故称三阳开泰。

中国古代阳与羊同音,羊即为阳。《说文解字》说:“羊,祥也。”在中国民俗中“吉祥”多被写作“吉羊”。羊,儒雅温和,温柔多情,自古便为与中国先民朝夕相处之伙伴,深受人们喜爱。古代中国甲骨文中“美”字,即呈头顶大角之羊形,是美好的象征。

明清时期，民间传说曾把青阳、红阳、白阳，分别代表过去、现在和将来。民间也常用“三阳开泰”作为一种吉祥语，它表示大地回春，万象更新的意义。也是兴旺发达，诸事顺遂的称颂。清代画珐琅“三阳开泰”图手炉，开光中的图案以三只羊（谐音“阳”）在温暖的阳光下吃草来象征。“三羊开泰”和“三阳开泰”都是吉祥之意。

珐琅器是一种集金属制作与珐琅釉料加工处理为一体的复合性工艺制品。依据珐琅器金属胎加工工艺的不同，一般可分为画珐琅器、掐丝珐琅器、錾胎珐琅器、透明珐琅器、锤胎珐琅器及流行于日本的七宝烧等几个品种。

贴照片处

位置：明清工艺品展厅南侧

五、“岁岁平安”

“年”也称为“岁”。“岁岁平安”也就是年年平安，是人们期盼生活和平安泰、人寿年丰时常说的一句吉祥话。传统纹饰上用鹤鹑、麦穗、苹果组成一组，取麦穗的“穗”(谐音“岁”)、苹果的“苹”(谐音“平”)和鹤鹑的“鹤”(谐音“安”)，组成“岁岁平安”的吉祥图案。

博物馆里的好几件展品都有这个图案，你能找到几个呢？

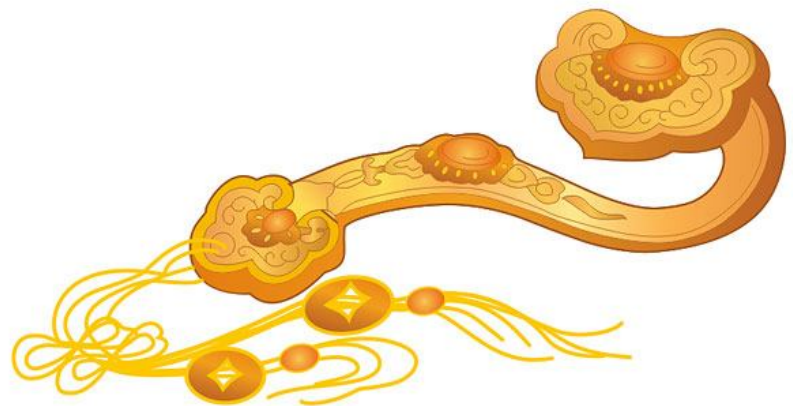

六、“福寿吉祥”

如意的历史始于战国，在晋、唐、宋、明都有流传。清代如意的形式、质地更加多样，是寓意庆寿，希望平安的吉祥之物。

如意开始出现的时候，顶端作成手指的形状用来挠痒，功能类似现在的“痒痒挠”。在佛教传入中国以后，僧人们在宣讲经义的时候也用到如意，将讲经的要目记在上面，起到备忘录的作用。明清时期如意普遍用于案头的陈设，清代还常把它当成拜寿、喜庆的礼物。如意的顶端一般作成灵芝、云头形状，也有两端作成心形的，暗喻“称心如意”，还有上面带有牡丹纹的，借喻“富贵如意”等等。

这件清代青玉“福寿吉祥”如意的颜色为青白色。整体是长条的S形。头为扁圆形，边缘有凹凸变化的花纹，末端为圆形。头部的中间偏下的部分雕刻有篆书“寿”字，“寿”字的上方是浅浮雕的蝙蝠纹，取蝙蝠的谐音“福”，与“寿”字构成“福寿”的吉祥寓意。在寿字周围和柄的正面还有用浅浮雕的手法雕刻的八宝纹。

明清时期玉雕工艺发展繁荣，玉料多为来自新疆的白玉、碧玉、青玉等，特别是在清乾隆后出现了大量上乘的玉材。这是因为乾隆彻底稳定了新疆长期混乱的局面，使新疆优质的和阗玉能够源源不断的运到北京、苏州等地玉雕高手的手中。至此，清代的玉雕工艺达到了空前的繁荣。

这些玉制品除了实用性和装饰性外，还是皇亲贵胄和文人雅士们收藏把玩的器物。由于古人常用“温良如玉”来比喻君子的美德，所以把玉制品摆在案头，除了观赏以外，还用以清心明志，这曾经成为盛行一时的风气。

贴照片处

位置：明清工艺品展厅南侧

七、“福在眼前”

“福在眼前”的图案通常由古钱和蝙蝠组成。取“蝠”(“福”)和“钱”(“前”)的谐音。中国古代的钱币是圆形方孔的形状，当中有孔，也就是“眼”。和在一起组成“福在眼前”的吉祥话。还有蝙蝠、寿桃和两个铜钱组合而成的图案，称为“福寿双全”。

套料工艺是指由两种以上玻璃制成的器物，制作方法有两种，一是在玻璃胎上满套与胎色不同的另一色玻璃，之后在外层玻璃上雕琢花纹；二是用经加热半熔的色料棒直接在胎上作花纹。这件清代绿套红玻璃“福在眼前”鼻烟壶采取的是后一种技术。用套料工艺制作出的器物都有明显的凸雕效果，既有玻璃的质色美，又有纹饰凹凸的立体之美。

鼻烟壶为盛装鼻烟之容器，鼻烟系一种烟草制品，原为西洋之物，明末清初自欧洲传入中国，吸闻之后具有明目避疫的功效。明末鼻烟进口很少，仅广东一地有人吸闻。康熙开放海禁，西方传教士携带大量的鼻烟和盛装鼻烟的玻璃瓶。吸鼻烟渐成风尚。乾隆皇帝常以鼻烟赐赏王公大臣，如此上下沿袭，渐渐地吸鼻烟成为社会时尚。

鼻烟传入中国后，中国人先是利用传统药瓶盛放

鼻烟，在此基础上利用了多种材质和制作工艺来完善鼻烟的盛具。他们在使用过程中发现，这种口小腹大的瓶子存放鼻烟更有好处，能够保证鼻烟在长期使用也不变质，并且携带方便，样式具有中国传统的美感，因此受到鼻烟烟民们的喜爱。清末出现内画壶，在玻璃或水晶烟壶磨砂的内壁上反画人物、山水、花鸟等，堪称精品。

贴照片处

位置：明清工艺品展厅北侧

八、“欢天喜地”

“欢天喜地”是一句成语，用来形容非常高兴。清代的青玉“欢天喜地”锁上雕刻了一只獾和一只喜鹊，“獾”和“欢”同音，古人就用獾和喜鹊组成的图案来比喻“欢天喜地”，也有用童子图表示欢天喜地的含义。

古人的很多生活器具都是玉雕成的，能常戴在身上的惟有玉佩。古人对玉佩的热爱不是因为玉的贵重，而是源于玉的品格。《五经通义》说玉“温润而泽，有似于智；锐而不害，有似于仁；抑而不挠，有似于义；有瑕于内必见于外，有似于信；垂之如坠，有似于礼。”孔子说“玉之美，有如君子之德。”《诗经》里有“言念君子，温其如玉”之句。古人给美玉赋予了那么多人性的品格，以至于到现在人们仍将谦谦君子喻为“温润如玉”。

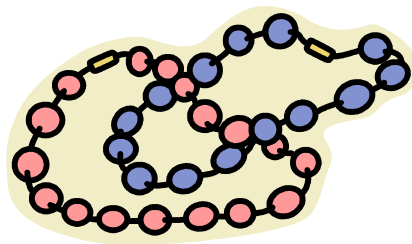
贴照片处

位置：明清工艺品展厅南侧

明清是一个玉文化繁荣的时代，有钱的人上到帽檐前饰，中至玉腰牌、玉挂件，下至玉鞋扣，几乎全身上下都佩玉；一般平民百姓也常会戴玉手镯、玉耳环、玉扳指等。所用玉料大多为青玉、白玉、青白玉等，特别以产于新疆和田的羊脂白玉最为名贵，黄玉也同样价值不菲。

在玉佩中，往往运用了人物、走兽、花鸟、器物等形象和一些吉祥文字等中国传统图案造型，以民间谚语、吉语及神故事为题材，通过借喻、比拟、双关、象征及谐音等表现手法反映人们对美好生活的追求和向往。

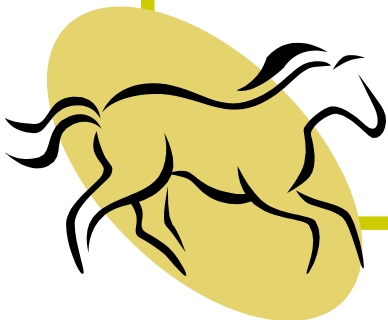
九、“马上封侯”

“马上封侯”也是一种常见的传统寓意纹样。“马上”就是即刻，“封侯”指被封为侯爵。马上封侯，意思是即刻就要受封爵位，做大官。纹饰主要以马、蜂（或枫叶）和猴组成，运用“蜂”与“封”、“猴”与“侯”同音和隐喻的手法，以示寓意。

清代贴黄“马上封侯”图翎筒，采取了“贴黄”这种竹刻技术。这种技艺最早起源于清朝初期，在民间又称文竹、竹黄或翻篁。其工艺是把南竹锯成竹筒，去除竹节和表面的青皮，只留下薄薄一层竹黄，再经过煮、晒、压平后，胶合在木胎上面打磨光滑，最后以阴刻的技法雕刻出各种人物、山水、花鸟等纹饰。

贴照片处

位置：明清工艺品展厅北侧

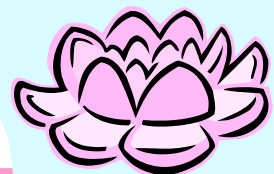
十、“一路连科”

“一路连科”也是一种传统的装饰纹样。通常画一只鹭鸶、莲花和芦苇。鹭鸶的“鹭”与“路”同音。芦苇生长，常是棵棵连成一片，故谐音“连科”。古代科举考试，连续考中的叫做“连科”。“一路连科”是对科举时代应试考生的祝颂语，清代瓷器上多见。这件清代黄玻璃“一路连科”图罐上塑造的就是这种图案。此外，画鹭鸶芙蓉寓意“一路荣华”，画鹭鸶花瓶寓意“一路平安”等等。

我国古代就有玻璃，称为琉璃、颇黎等等，到了清代也称为“料器”。康熙年间更在宫廷设立玻璃厂，大大推动了玻璃制造业的发展。清代玻璃制品品类增多，变化弥新，技艺精进，用玻璃仿其它工艺几能乱真。当时还形成了套料、搅胎、刻纹、珐琅彩等多种加工装饰手法。

贴照片处

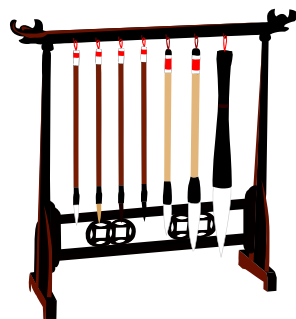
位置：明清工艺品展厅北侧

十一、“五蝠捧寿”

“五蝠捧寿”是清代流行的一种传统吉祥图案。《书·洪范》有记载：“五福，一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰攸好德，五曰考纹命”。“攸好德”是“所好者德也”的意思，“考纹命”是善终。所以画五只蝙蝠围着寿字或围着桃子，寓意多福多寿。蝙蝠的“蝠”与“福”字同音，所以用“五蝠”代表“五福”。

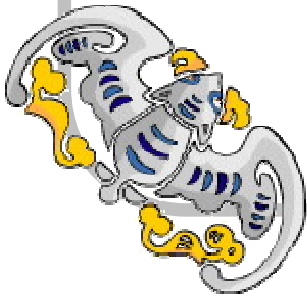
牙雕在我国已经有几千年的历史了。明清时期是我国象牙雕刻的鼎盛时期。两朝的宫廷都设有御用的作坊，集中了全国各地的能工巧匠，从事牙雕制作。明代牙雕多为仕女、人物、观音、佛像、文房用品以及盆、扇柄等等。清代的象牙雕刻题材除了传统的人物、佛像、文房用品外，还有龙舟、宝塔、挂灯、花篮、插屏等等。在技法上注重精雕细刻、漆色嵌宝。

墨床，也叫墨架、墨台，是专门用来承搁墨锭的小案架。墨磨后湿润，乱放容易玷污他物，故制墨床以搁墨。这件清代象牙五蝠捧寿纹卷足墨床的图案装饰在背面，你看到了吗？

贴照片处

位置：明清工艺品展厅北侧

十二、八仙庆寿

八仙的故事，远自唐代起即在民间流传，但人物姓名互有出入，明朝时流行的八仙图，大多为李铁拐、钟离权、张果老、吕洞宾、何仙姑、蓝采和、韩湘子和曹国舅八位。八仙庆寿，描绘的是这八位仙人共赴瑶池，为西王母贺寿的故事。这种纹饰图案经常在寿庆场合使用，除了祝贺寿星能够得到八仙祝吉，可获无疆之寿的祥瑞意义以外，图中的松柏寿石、仙禽蟠桃、祥云瑞霭等景物，在传统民俗文化里都有祝寿的涵义。

犀角即犀牛角，为珍贵的中药材和雕刻原料。因为犀牛属于濒危动物，犀牛角也已经禁止利用，犀角艺术品愈发珍贵。

犀角雕明清时期，由于工艺美术突飞猛进的发展，雕刻工艺达到了一个新的高峰，精湛的雕刻艺术扩展到犀角材质中来，这样，形状众多、花纹各异的犀角杯就脱颖而出，闻名于世。

明清两朝的犀角艺术品，多为杯形，究其原因，应为两点：犀角的原始形状与药用价值。由于犀角是皮肤角质化物质，内含角质及碳酸钙、磷酸钙、酪氨酸等，是清热解毒、定惊止血的良药，将其做成酒杯，溶药性于酒中，在饮酒的同时，亦能达到治病强身的

目的。这件明代犀角雕八仙庆寿纹杯采用犀角制作，在祝寿的同时也具有一定的实用价值。

贴照片处

位置：明清工艺品展厅北侧

结语

吉祥是中华民族一个古老而又悠久的主题，是人们共同的心愿和向往。几千年来，中国传统吉祥文化具有如此鲜活的生命力，与它和我们民族的文化心理结构，文化渊源，情感表达方式有密不可分的关系。原始社会的巫术礼仪、自然崇拜使得最早的吉祥观念得以产生。在几千年的时间里，吉祥纹样不断受到来自道教，佛教以及民间的影响，题材也日益丰富多彩，表现手法多样。到了明朝，随着商品经济的发展和市民阶层的活跃，传统的祥瑞思想转变为吉祥如意福寿富贵等世俗化的吉祥观念。清代装饰吉祥图案集历代之大成，达到了“图必有意，意必吉祥”的程度，把装饰吉祥图案发展到了极致，并被广泛应用于印染、织绣、服饰、工艺品、建筑彩画及民间艺术等各方面。其形式多样，名目繁多，是中华民族在持续不断达数千年的生产活动中，融合中国历代能工巧匠的智慧和创作才华，成为最具民族文化特色的吉祥文化装饰艺术造型设计体系。

吉祥文化通过种种生动的方式，引导人们乐观、积极的面对人生，在潜移默化中影响着人们的文化、生活。这本小册子中所展示的，只是其中极小的一部分。希望藉由这次参观，能够唤起人们对民俗文化，乃至民族文化的兴趣，这就是我们制作本册的初衷。

北京艺术博物馆

