

摘 要

中国古代传统文化艺术，凝结着时人的思想结晶，蕴含着时人的造物文化、方法及意识形态。在汉代“天人感应”观念的推动下，四神的发展走向高峰，四神符号的文化内涵在不同语境下呈现出多元释义的特征。从汉代四神的文化源流、符号语义、文化脉络来梳理汉代四神纹文化肌理，分析其时代意义，可为四神符号在当下设计提供新思路，助力当代设计扎根传统文脉，探索构建中国有机设计理论体系。

本文以四神符号为研究对象，指出汉代四神符号兴盛的动因不仅在于作为统治者维护权力的政治工具，而且也具有与民众生活息息相关的神秘意义，其祥瑞、守护、接引升仙等功能促进了四神符号的民间化、大众化，四神崇拜由此形成。汉代四神符号的表意从解释端出发，呈现出语符、象符二元交融的语象合治的特征，并通过符号双轴关系分析选择四神单体的原因，以及四神符号的“十”字型对称与非“十”字型对称的图式组合构成。在汉代天人感应与厚葬之风盛行下，四神符号对后世产生深远影响，不仅作为天人感应的载体象征祥瑞之象，而且也被视为趋吉辟邪的守护神。通过四神符号在汉代的多元文化内涵，引发对四神的当下思考，借助四神符号的能指与所指的多重对应关系，去探寻其当代内涵，以实现四神表意的传承与创新。

在研究方法上，本文主要以符号学研究法为主，从四神符号的构成出发，结合历史文献，运用历史学、考古学、天文学、艺术学等多学科的理论、方法和成果对四神文化符号进行多角度、多层面、深层次的分析研究。通过符号学角度来划分四神的能指与所指，以此指代物质区域与精神区域，指出能指与所指并非唯一对应，而是具有灵活性，在多元语境下呈现出丰富的文化内涵，并逐步生成象征。同时，对符号的解读立足于解释端，赋予了四神符号所指的多样化，也为四神纹呈现全新的设计内涵提供更多可能。

关键字：汉代；四神纹；符号学；文化肌理

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	I
目 录.....	III
绪 论.....	1
一、研究背景.....	1
二、概念解析.....	1
三、研究意义.....	2
四、研究现状.....	3
五、研究方法.....	13
六、创新点.....	14
七、研究内容.....	14
一、汉代四神纹的文化源流考据.....	17
(一) 汉代四神纹产生的文化背景.....	17
1. 汉代四神纹的流布.....	19
2. 汉代四神纹兴盛动因.....	21
3. 汉代四神纹的演变.....	23
(二) 基于类象思维的汉代四神体系.....	28
1. 四神体系的宇宙论涵义.....	28
2. 四神体系中的图腾信仰.....	30
3. 四神体系中的阴阳化合.....	31
(三) 汉代四神纹的文化特征.....	33
1. 四神的记实性与虚构性.....	33
2. 四神的历时性与共时性.....	35
3. 四神的标出性与非标出性.....	36
二、汉代四神纹的文化符号语义.....	39
(一) 语象合治.....	39
1. 观物取象——四神符号的解释.....	39
2. 立象尽意——四神符号的意指.....	44

3. 意象理据——四神符号的涵指	46
(二) 双轴共构	47
1. 聚合的合理化	47
2. 组合的系统化	49
3. 载体的多元化	52
(三) 意图定点	52
1. 语境的设定	52
2. 内涵的强调	54
3. 象征的体现	55
三、汉代四神符号的文化脉络	57
(一) 四神纹的文化表现	57
1. 一点四方，以立其中	57
2. 崇拜之风，以现其灵	59
3. 隆丧厚葬，以彰其用	60
(二) 四神纹的文化内涵	61
1. 以物化象的方位观念	61
2. 天人感应的星象观念	63
3. 天显祥瑞的祲祥观念	64
(三) 四神纹对后世的影响	65
1. 生存与繁衍——吉祥纹样的嬗变	65
2. 继承与发展——民俗生活的应用	66
3. 推崇与信仰——道教斋醮的演进	67
四、汉代四神纹的当下思考	69
一、以史为鉴——四神纹样历史记忆	69
二、时移世换——多元语境下四神纹释义	70
三、古为今用——四神纹当代形式与意义再议论	70
结 语	73
参考文献	75
致 谢	79
攻读学位期间的学术研究成果	81

绪论

一、研究背景

四神符号的历史可追溯到原始社会，至汉代时出现图式构成丰富的四神图像。在汉代阴阳五行、天人感应的观念下，将四神文化推向高峰，不仅蕴含着沟通神明的超现实含义，具有超度升仙的巫术功能，同时也代表着吉祥福瑞。在汉代“事死如事生”的观念下，“四神”主要用来解决现实问题，带有强烈的实用主义色彩。

目前，对四神主要从考古学、艺术学等角度进行研究。如，从天文考古学出发，通过对古代先民的天文观测活动或受某种天文观所支配而遗留下来的实物及文献的研究，指出四神配属二十八星宿并作为先民观象授时的基础。从艺术学角度研究四神图像，主要通过分析四神中青龙、朱雀、白虎、玄武的构成特点、形态特征等，总体把握四神图像的艺术风格。但鲜有学者从符号学角度研究四神。正如金耀基先生曾指出的，“没有‘没有传统的现代化’”，现代设计的发展从未远离传统。^①本文从符号学视角切入，通过文化符号学角度探究四神符号语义特征，从汉代造物活动中四神组合的结构、形态来感知四神符号能指，剖析四神符号在不同语境及载体下的所指内涵，并立足符号的解释端来解读四神符号的意象融合，有助于扎根传统文脉，探索构建中国有机设计理论体系。

二、概念解析

为使研究对象“四神”概念更为清晰，通过文献查阅对四神、四灵、四凶三者概念解析可知：四神又称四象，既为四方之神，也为四季之神，自汉代后，四神指苍龙、白虎、朱雀、玄武；四灵指的是麟、凤、龙、龟，其出现意义在于通过动物界各类所属动物首领隐喻人类社会礼制秩序；四凶则是中国神话传说中由上古时代的舜帝流放到四方的四个凶神。如图绪论表 1。

^① 金耀基：《从传统到现代》，北京：人民出版社，1999 年版，第 22 页。

	组合内容	出处	概念解析
四神	青龙、朱雀、白虎、玄武	《论衡·物势》：“东方木也，其星仓龙也；西方金也，其星白虎也；南方火也，其星朱鸟也；北方水也，其星玄武也。”	四神又称四象，既为四方之神，也为四季之神，四神就是指苍龙白虎朱雀玄武。
四灵	麟、凤、龙、龟	《礼记·礼运》：“何谓四灵？麟、凤、龟、龙，谓之四灵。”	四灵指的是麟、凤、龙、龟，其出现背景是：通过动物界各类所属动物首领隐喻人类社会礼制秩序。
四凶	浑敦、穷奇、檮杌、饕餮	《左传·文公十八年》：“舜臣尧，宾于四门，流四凶族浑敦、穷奇、檮杌、饕餮，投诸四裔，以御魑魅。”	四凶是中国神话传说中由上古时代的舜帝流放到四方的四个凶神。

绪论表 1 “四神、四灵、四凶”概念解析

图表来源：作者自制

三、研究意义

《礼记·礼运》中对“四灵”的早期解释是，“何谓四灵？麟、凤、龟、龙，谓之四灵。”^①《礼记》以麟、凤、龟、龙为“四灵”，认为麟为兽类神灵、凤为鸟类神灵、龟为介类神灵、龙为鳞类神灵，通过动物分类，将四神作为四大兽类神性代表。在《论衡·龙虚》中提到：“天有仓龙、白虎、朱鸟、玄武之象也，地亦有龙、虎、鸟、龟之物。四星之精，降生四兽。”^②将四神赋以四方含义，作为东、西、南、北四方周天星宿的神性代表。四神观念的出现代表了古代先民对动物及天文的崇拜，凸显其主要作为动物神和天文神的身份。

四神的发展在汉代趋于稳定并逐渐成熟，常被用在瓦当、铜镜、画像石等各种造物之中，并逐步作为文化符号形成文化象征。通过对四神符号的研究与解读，有助于了解中国古代的历史、风俗习惯、政治制度、民族信仰、民族精神、民族心理等深层问题；通过民族文化认同提高民族的审美意识和民族凝聚力，弘扬民族传统文化。

在汉代文物中呈现出四神组合相对稳定的形态，如：以龙与虎二元对立的组合象征东西以及阴阳调和，以朱雀表达祥瑞，以四神与二十八星宿组合表达作为天文神的文化

^① 杨天宇：《礼记译注》，上海：上海古籍出版社，2004年版，第278页。

^② 黄晖：《论衡校释》，北京：中华书局，1990年版，第284页。

内涵。汉代四神作为古代中国宇宙论的物化产物，是古人对宇宙认知外化的视觉形式，其不仅在文化上确认了人与宇宙的关系，且以此建构社会秩序。

汉代四神符号作为各种思想观念与文化理念的综合产物，在汉代具有重要地位。而选择汉代四神这一文化符号作为研究对象主要有以下两方面意义：

理论价值：从符号学的角度去探索四神符号所具备的文化特征。通过研究四神，立足符号的解释端，找寻四神最初如何通过观物取象、再到立象尽意、最后形成意象理据的原因。根据聚合、组合双轴关系分析四神个体的选取及组合的图式构成形式，发掘四神图像作为象符号的视觉内涵，解析四神图像在不同语境中的多元文化意蕴，阐明四神符号体现出语符、象符二元融合的语象合治观。

实践意义：通过综合历史学、考古学、艺术学等多学科，分析汉代天人合一思想下四神与皇权的密切联系。从汉代四神符号应用的语境中，窥探四神在汉代的地位及探索四神所具备的民族大融合、民族大统一的深层内涵，指出四神在汉代兴盛的内在动力。

本文通过对汉代四神纹文化源流考据、符号语义、文化脉络三部分梳理四神纹的文化肌理（绪论表2），立足符号学视角分析汉代四神纹，结合四神图像象符与语符双重编码性质，凸显四神纹符号语义特征，以期为当代设计实践提供新思路。

绪论表2 四神文化肌理梳理

图片来源：作者自制

四、研究现状

（一）国内研究现状

1. 四神纹文化起源方面

在远古时期，人们首先通过对自然物进行分类来从观念上把握世界，而“四神”最早就是关于动物的分类观念。在《考工记》第十八篇《梓人》中记载：“天下之大兽五：

脂者、膏者、羸者、羽者、鳞者。”^①其中将大兽分为脂者、膏者、羸者、羽者、鳞者五大类。在《礼记·礼运》中，则提出了早期四神体系形成时期人们对“四灵”的看法：“何谓四灵？麟、凤、龟、龙，谓之四灵。”^②以麟、凤、龟、龙代表着兽类、鸟类、介类、鳞类四类神灵。四神之所以被纳入四方天空，亦是基于动物分类的思想基础。陈久金《华夏族群的图腾崇拜与四象概念的形成》从图腾崇拜解释了四象，指出四象实质代表了华夏族群的四个民族：东夷族龙图腾崇拜、少昊族鸟图腾崇拜、西羌族虎图腾崇拜、夏民族龟蛇图腾崇拜。这种说法表现出作者在研究四象过程中，不止从动物分类角度来解释，还通过天文学视角认为四象的产生基于民族文化融合，为四象研究提供新的思路。倪润安在《论两汉四灵的源流》一文中提出新的观点，不仅体现四灵形成所具备的天象学含义，同时也增加了兵阴阳学，其认为四灵组合与兵阴阳学排兵布阵密切相关。冯时编著的《中国天文考古学》一书中，在“四象起源考”章节指出：最迟在公元前2世纪，象作为星宿体系最基础的概念已经形成，并强调四象作为观象授时的依据，代表着四种颜色与四个方向，凸显四象具有的天文学含义及与二十八星宿关系。根据曾侯乙二十八星宿图，冯时认为中国古代天文曾以鹿代玄武为北宫之象。他创造性地勾勒出四神的发展图表（绪论表3），进一步推动四神体系发展研究。王小盾编著的《四神：起源和体系形成》中认为“四神”即“四灵”，指的是青龙、朱雀、白虎、玄武（龟蛇组合），从动物分类观念、星空分区观念来解释“四灵”体系的形成，并指出在周朝时，四神就作为象征星宿的天文神和动物神而存在。萧兵编著的《龙凤龟麟：中国四大灵物探究》一书中提出四神的“生命力说”，正是因为“四神”所具备的生存能力、智慧与方式，才使其脱胎换骨变成“灵物”。其在研究中创造性运用“多元整合”方法，强调四神主要代表着生命力及解释作为神话动物的原因。通过对四神文化起源进行分析（绪论表4），可以看出对四神起源研究多为动物分类、图腾崇拜、天文考古等角度，注重通过外形相似而形成四神组合，但对四神组合的内在动力并未过多深入。

^① 闻人军：《考工记译注》，上海：上海古籍出版社，2008年版，第97-98页。

^② 杨天宇：《礼记译注》，上海：上海古籍出版社，2004年版，第278页

时代	资料	东宫	西宫	南宫	北宫	中宫
约公元前 48 世纪	小山陶尊			鸟	鹿(麟)	
约公元前 46 世纪	西水坡蚌塑遗址	龙	虎	鸟	麟	
公元前 9-7 世纪	虢国铜镜	龙	虎	鸟	麟	
公元前 5 世纪末	曾侯乙星图	龙	虎		麟	
公元前 3 世纪中	《吕氏春秋》	龙	虎	鸟	龟	麟
公元前 2 世纪中	《淮南子》	龙	虎	鸟	玄武	黄龙
公元前 1 世纪初	《史记·天官书》	龙	咸池	鸟	玄武	

绪论表 3 四神体系发展表

图片来源：中国天文考古学 第 320 页（社会科学文献出版社，2001）

时间	作者	资料	研究角度
1992年	陈久金	《华夏族群的图腾崇拜与四象概念的形成》	图腾崇拜、民族文化融合
1999年	倪润安	《论两汉四灵的源流》	天象学、兵阴阳学
2007年	冯时	《中国天文考古学》	天文考古学
2008年	王小盾	《四神：起源和体系形成》	动物分类、星空分区
2014年	萧兵	《龙凤龟麟：中国四大灵物探究》	人类学、“四神生命力说”

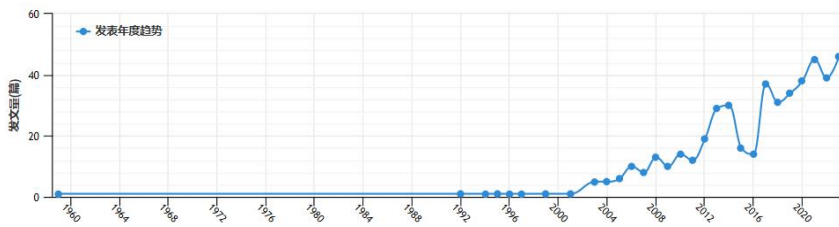
绪论表 4 四神文化起源研究角度

图表来源：作者自制

2. 四神纹艺术方面

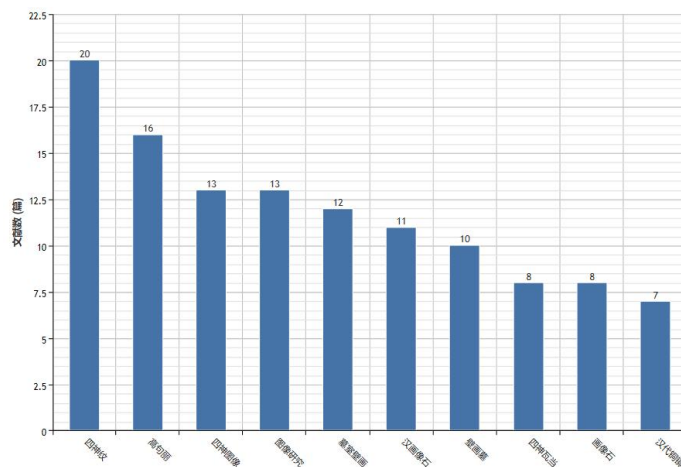
以四神、四灵、艺术等为关键词进行检索（绪论表 5），发现从 2000 年-2020 年对四神研究逐渐增多，通过整理、分析近二十年的文章（绪论表 6）可见，文章主题多集中在四神图像、墓室壁画等内容。程万里在《汉画四神图像》中，通过对汉画四神的艺术分析，将不同时期四神各种造型与图案特点进行列举，跳出四神图像作为民俗祥瑞纹样阶段，探索四神的艺术及社会功能。王晓日《河洛地区汉代四神图像研究》立足四神图像特征，对河洛这一特定区域的四神图像进行系统化研究，指出河洛地区承载四神图像的文物多为壁画墓及画像石，并通过升仙、祥瑞、天文星象为主的题材内容，探寻河洛地区四神图像艺术价值。王子雯《汉代四神图像造型艺术研究——以黄河中下游地区为中心》通过对汉代黄河中下游地区的四神图像艺术及造型特征的研究，从灵动传神、极具动感、虚实结合来归纳黄河中下游地区的四神造型特征，以此彰显四神图式丰富多元的特点。陈天娇《汉代墓室壁画四神云气图研究》对汉墓中四神造型、色彩、技法等进行了梳理，认为四神元素在墓室壁画中占据重要位置，指出四神壁画不仅作为墓中的装饰象征祥瑞，而且还蕴含接引升仙的神仙思想。杨悦堃《汉代“四神”图像的美学研

究》从美学的视角出发，通过色彩、构图、形制、工艺四个方面对汉四神像进行剖析，指出汉代四神造型多变、形态丰富及色彩上主要采用青色、赤色、白色、黑色、黄色进行敷彩设色，突出汉代四神美学特征及审美意蕴。李易霖《传统文化符号四灵图像在现代平面设计中的应用研究》从四灵形态着手，立足四灵图像的文化内涵及符号特性，分析将其应用在海报、标志、插图设计中的视觉内涵，并指出将四灵现代化的创意来源主要从认知心理层面转化为设计心理层面，凸显四灵图像的艺术表现力及文化认同感。

绪论表 5 四神纹艺术主题年度发文量

图片来源：作者自制

绪论表 6 四神纹艺术方面近二十年文章主题及发文量

图表来源：作者自制

3. 四神纹天文方面

冯时在《河南濮阳西水坡 45 号墓的天文学研究》中，通过对比分析曾侯乙墓漆箱图案和墓中龙虎图，提出盖天宇宙论与此墓联系，证实西水坡墓所具备的天文学含义。陈美东在《中国科学技术史·天文学卷》“天文学体系的形成”章节中，重点分析汉代天象记载、天文观测及汉代星图，以濮阳西水坡蚌塑龙虎图为例，论述四象与具体星宿的关联，并成为观象授时的依据。张碧波在《高句丽壁画墓四神图像与中国的天文学、神话学》一文中，立足高句丽墓室四神图像，强调高句丽壁画墓四神文化与西汉以来壁画墓一脉相承，内容及形式都表现出中国风格，其功能在于护送亡者超升，但并未深入

探讨四神与天文学关联。如图绪论表 7。

时间	作者	资料	研究内容
1990年	冯时	《河南濮阳西水坡45号墓的天文学研究》	分析曾侯乙墓漆箱图案与墓中龙虎图，证实西水坡墓的天文学含义
2003年	陈美东	《中国科学技术史·天文学卷》	以西水坡蚌塑龙虎图为例，分析汉代天文，论述四象作为观象授时的依据
2005年	张碧波	《高句丽壁画墓四神图像与中国的天文学、神话学》	立足高句丽墓室四神图像，强调其受西汉影响，但未深入与天文学关联

绪论表 7 四神纹天文方面文献

图表来源：作者自制

4. 四神纹考古方面

从考古方面研究四神的主要有：萧巍《浅谈敦煌晋墓出土的四神砖》通过分析四神画像砖，强调敦煌魏晋墓中的四神信仰来自中原汉文化，并与佛道相融合，体现四神作为守护神，寓意祥瑞。贾艳红在《汉代的四灵信仰——从天之四宫到住宅（墓门）守护神》一文中，提出古人对四灵崇拜不止是与天象星宿相关，更重要的原因是四灵与百姓日常生活密切相关，从四灵被赋予的防御、升仙、吉祥三个功能进行阐述，进一步将四灵向社会生活靠拢。铁付德在《西汉早期柿园墓四神云气图壁画保护研究（一）——历史与现状调查》中，综合运用多学科、多材料和多方法，全面而详细地考察了芒砀山墓室中四神云气图的历史状况及现状，并指出带有四神云气图的墓葬少且级别高，具有极高艺术价值。袁恩培、石琳《柿园汉墓〈四神云气图〉“四神”形象及作用探析》对柿园梁王墓四神云气图中的四神形象造型特征进行分析，通过分析云气图的构图布局，认为柿园汉墓云气图主要表达吉祥含义，具有超度升仙的职责。如图绪论表 8。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/638133105040007005>