

中华元素图典

传统织绣纹样

珍禽瑞兽

高春明 著

上海故事会文化传媒有限公司
上海锦绣文章出版社

上海文艺出版(集团)有限公司

图书在版编目(CIP)数据

中华元素图典:特装本/高春明著. —上海:上海锦绣文章出版社,2009

ISBN 978-7-5452-0424-7

I. 中… II. 高… III. 服饰—纹样—中国—图集 IV. J523.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第180530号

© 版权所有·翻印必究

上海锦绣文章出版社,2009年

总策划 出品人:何承伟

责任编辑:周兵 李欣

整体设计:袁银昌

图文制作:上海袁银昌平面设计工作室 李静 胡斌

印务总监:龚忠德 沈光华

督印:张凯

书名:中华元素图典特装本(全五册)
著者:高春明
出版:上海锦绣文章出版社·上海故事会文化传媒有限公司
发行:上海文艺出版(集团)有限公司
电话:021-64173007
传真:021-64172001
地址:上海瞿溪路1365弄3号3楼
电子信箱:csbcm@public.sta.net.cn
邮编:200032
印刷:上海界龙艺术印刷有限公司
版次:2009年11月第1版 2009年11月第1次印刷
规格:787×1092 1/16 14印张
印数:0001~0500
书号:ISBN 978-7-5452-0424-7/J·110
定价:800.00元(全五册)

如发现本书有质量问题,请与印刷厂质量科联系 T:021-58925888

上海故事会文化传媒有限公司 出品(00265) www.storychina.cn

上海故事会文化传媒有限公司所有图书可办理邮购,免收邮费(挂号除外)
汇款地址:上海市南绍兴路74号(200020);收款人:上海故事会文化传媒有限公司
联系电话:021-54667910

中华元素图典

传统织绣纹样

珍禽瑞兽

高春明 著

上海故事会文化传媒有限公司
上海锦绣文章出版社

中华元素图典 传统织绣纹样

龙蟒鸾凤

• 珍禽瑞兽

几何人物

花卉虫鱼

吉祥寓意

ISBN 978-7-5452-0424-7

9 787545 204247 >

定价：800.00元（全五册）

中华元素图典

传统织绣纹样 | 珍禽 | 瑞兽 |

高春明 著

上海故事会文化传媒有限公司
上海锦绣文章出版社

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

高春明先生是我十分敬重的一位学者。他醉心于中国服饰研究几十年如一日，孜孜不倦，成果斐然；这其中，最为值得称道的，当推获得巨大成功的煌煌之作《锦绣文章》。

《锦绣文章——中国传统织绣纹样》代表了高先生学术研究生涯的高峰。

首先是内容的经典。高先生是研究中国服饰史的大家，是国内乃至国际上最为顶尖的服饰文化学者之一，而《锦绣文章》这部书则凝聚了其长年潜心研究的学术精华：中国服饰史和中国文化同样源远流长，作者从服饰史中最为核心和尖端的纹样学研究作为切入点，以史为经，以代表性的服饰作品为纬，历朝历代，如数家珍，形成经典的服饰文化史的全景展示。

其次是图片的经典。高先生和一般学者的不同之处在于以图识史的治学理念。为了能够获得现场第一手的图像资料，他甚至冒着被发掘现场的气体中毒的危险，不惜代价。看过《锦绣文章》的读者，都会被书中极具艺术张力和视觉冲击力的精到的图片所震撼，不仅每一幅图都清晰到纹理的纤毫可鉴，图与文的组合完美妥洽，且又经过优秀设计师袁银昌先生的独具匠心的装帧设计，更是展示了艺术收藏品的意境。

其三是社会反响巨大。《锦绣文章》问世以来，不仅被业内赞为观止之作，更是被国家领导人当作国礼赠送世界友人。同时，各类奖项接踵而来，载誉无数，一如它的书名。

在学术的高山之巅，能否更上层楼，再有一番作为呢？面对着厚重的《锦绣文章》，我冒出了这么个想法。经典“文章”好读，但学术和专业的门槛让普通读者却步；精美收藏品令人怦然心动，而高价格也让人生畏。要让“锦绣文章”走出象牙之塔、进入寻常百姓家，让学术研究成果更好地为社会最广大的民众分享，就必须跨越这两道门槛。

我把这个想法告诉高春明先生，没想到一拍即合，他也有这样的考虑。但到底怎么做，还是让我费思量。其间，有两件事给了我触动：一是北京奥运会的开幕式。张艺谋以中华文化元素作为主线，获得了巨大成功。二是我们和台湾汉声工作室联合推出的“中国风”系列图书，尝试着将中国传统优秀文化作现代化的架构和解读。尤其是后者，我在和该书系作者、编者的交流碰撞中，对中国传统文化和现代社会的结合有了一个更新的认识。

中国的飞速发展使得自身早已列入世界强国之林；经济上的突飞猛进，更使我们的发展有了充足的底气，有了牢靠的经济基础。但同时又面临着一个新的问题。一位海外华人对我说，现在海外市场上都是中国制造的产品，

中国已经成为一个世界工厂。什么时候，中国可以从世界的加工工厂发展成为世界的创意中心，那我们中国人就更加扬眉吐气了。海外华人的一番话，触动了一个出版工作者之心，促使我慢慢地领悟到：要使中国制造变成中国创造，关键要领会和掌握中华元素，才能在世界这个大舞台上创造无数个既是中华民族的，又是世界的产品。

这套书的编辑理念和意图明晰起来了。

中国几千年服饰史源远流长，丰富多彩，令人叹为观止又眼花缭乱。尽管如此，它却是有章可循，有规律可以去探究。透过繁花似锦、姹紫嫣红的服饰纹样，我们可以找到它的核心，就是隐含在其中的中华文化元素。就像物质的构成，尽管大千世界物质千差万别，但归根到底就是分子、原子。服饰纹样的组成同样也是如此，它的图案确实繁复，透过现象看本质，是中华文化的本原和因子。比如，各种花卉图案，都和传统文化的美学观念相联系，菊花代表清雅，兰花表示谦和，梅花表示高洁，牡丹表示高贵，莲花表示自爱，百合表示顺意，水仙表示清纯，等等。还有各种不同组合，又形成新的寓意，如蝶恋花的组合，表示了男女之爱等。能够把服饰中的元素和因子解读出来，并赋予新意境，呈献给大众，这是核心关键，做好这个关键，这套书也就能站起来了。

经过一年多的努力，现在展现在读者面前的这套《中华元素图典》，很好地体现了我们的编辑出版意图。一是文字上，能够以通俗亲和的笔触娓娓道来，将元素的解读尽量体现中华文化的基本因子，有观点和学术创见，但又绝对不是“高头讲章”，专家学者觉得有启发，普通读者更能从中获得助益，能够感同身受，能够实实在在感到有用。二是在出版样式上，做足文章，彰显“怎么用”的功能，更适合不同读者的不同需求和使用场合。先是分类分卷，将一个宏大主题分成5个专题，聚焦更明确。然后是每类纹样，都有全景解读和局部放大的分解。尤其是局部元素的解读，是个创新，在以前的服饰史著作中，如此全方位成系统地解读中华元素，是没有过的。另外，作者和设计者还独具慧心，为读者设计了每幅作品的色彩构成表，更能满足专业人士以及美术、设计爱好者的使用要求。为了让这套书以更独到更现代化的面貌呈献给广大读者，高先生和设计师袁银昌先生堪称呕心沥血，为了一个版面或者一个细节通宵达旦是家常便饭，在这里，我代表出版社和读者对他们的敬业精神表示由衷敬意。

传统纹样中的中华元素，一经挖掘问世，就使我们赞不绝口；我想，民间文化中的中华元素，一旦被我们认识，更会成为整个民族创意产业中取之不尽的宝藏。就此而言，《中华元素图典》的出版，仅仅是个开始。

上海文艺出版（集团）有限公司 总编辑

何承伟

2009年7月31日

目 录

珍 禽 纹 样

锦 鸡	-----	020
鹰	-----	032
仙 鹤	-----	036
鸚 鹉	-----	064
孔 雀	-----	066
鹭 鸶	-----	074
鸳 鸯	-----	078
麻 雀	-----	082
练 雀	-----	090
燕	-----	094
鸕 鹚	-----	098
斑 鸠	-----	102
喜 鹊	-----	104
柳 莺	-----	110
云 雁	-----	112
鸬 鹚	-----	116
鸥	-----	118
白 鹇	-----	120
鸡 鸭	-----	122
五 伦 图	-----	126

瑞 兽 纹 样

麒 麟	-----	138
辟 邪	-----	146
斗 牛	-----	154
飞 鱼	-----	156
狮 子	-----	158
虎	-----	176
象	-----	186
豹	-----	188
马	-----	194
羊	-----	200
鹿	-----	204
玉 兔	-----	212
牛	-----	218
松 鼠	-----	220

珍禽纹样

禽为鸟类的总称，与兽相对。《尔雅·释鸟》：“二足而羽谓之禽，四足而毛谓之兽。”珍禽本指珍贵奇异的飞鸟，后泛指为人喜爱、珍视的鸟类。

以鸟纹为装饰的习俗早已出现。由于布帛本身保存不易，商周时期的鸟纹织绣品传世甚少。目前能见到的最早实物，为俄罗斯南西伯利亚巴泽雷克古墓出土的丝绸刺绣鞍褥面，那是传至域外的中国春秋时期的遗物。整件绣品以辫绣法绣出花草、凤鸟及雉翟之纹，雉翟或飞跃于花草之间，或鸣唱于花枝之梢，姿态生动，神情自然。

从文献记载来看，早在春秋战国以前，鸟纹在丝织品中的运用已相当广泛，尤其在君王、后妃的礼服上，还占有相当重要的地位。周代天子祭祀时所穿的礼服上，绘绣有日、月、星辰、山、龙、华虫等十二种章纹，其中华虫一章，即为飞禽。《周礼·春官·司服》：“享先王则衮冕；享先公、饗射，则鹭冕。”汉郑玄注：“鹭，画以雉，谓华虫也。”唐孔颖达疏《礼记·王制》时也称：“华虫者，谓雉也……雉是鸟类。”从后世帝王冕服上的章纹来看，所

珍禽纹样

谓“华虫”，实际上就是长尾野鸡，因其文彩鲜丽，寓文章之德，所以被用作帝王服饰。

与帝王章服相应，后妃的礼服上也大量采用鸟纹。周代设“内司服”一职，专掌王后之服，所掌之服共有六种：一为祔衣，二为揄狄，三为阙狄，四为鞠衣，五为展衣，六为祿衣。其中前三种服装专用于祭祀，都以鸟纹为饰。

如果说周代织物中以鸟纹为装饰的情况仅存于文字，难得其具体形象的话，那么到了战国以后，则有大量实物可见，湖南长沙、湖北江陵等地楚墓出土的衣裳中，就有大量的鸟纹。从实物看，这个时期的鸟纹形象较富于装饰趣味，写实风格的作品不多。鸟身或为正向，或作侧向，且大多经过变形处理，给人以神秘浪漫之感。

汉代纹样以云气、瑞兽为主，但鸟纹仍占一席之地，湖南长沙马王堆西汉墓出土的丝织品中，就有几何填花对鸟纹绮和隐花波纹孔雀纹锦；新疆民丰东汉墓出土的绣品中，也有多种鸟雀形象。这个时期的鸟雀之名也和今世所称者有所不同，有些名称现已失传。如汉代史游在《急就篇》中叙述丝织品时，有“锦绣曼

珍禽纹样

“纒离云爵”之句，其中的“离”、“爵”都是指珍禽。据唐人颜师古注释：“离谓长离也；云谓云气也；长离，灵鸟名也。作长离、云气、孔爵之状也。”长离之名，在汉代司马相如的《大人赋》中也有述及：“左玄冥而右黔雷兮，前长离而后裔皇。”可见长离和孔爵（雀），都是汉代锦绣上的常用纹饰。

唐代是中国封建社会的鼎盛时期，政治的稳定，经济的发展，文化的繁荣，使整个社会呈现出一派欣欣向荣的景象。与虚无缥缈的云气及威风凛凛的走兽相比，鸟雀纹样更能反映歌舞升平、国泰民安的社会气象，所以深得人们的喜爱，尤其为宫廷妇女及民间妇女所钟情。

盛行于唐代妇女间的百鸟毛裙，就是一个明显的例子。这是一种用各类飞禽羽毛拈成纱缕织成百鸟之状的裙子，由唐中宗之女安乐公主所创。《新唐书·五行志》记：“安乐公主使尚方合百鸟毛织二裙，正视为一色，傍视为一色，日中为一色，影中为一色，而百鸟之状皆见。”不久，这种裙子传到民间，更为士庶妇女所钟爱，致使山林之中珍禽异鸟捕杀殆尽，最后引起了朝廷的干预，才被禁止。

