

中华元素图典

传统织绣纹样

花卉虫鱼

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

花卉虫鱼

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 | 花卉 | 虫鱼 |

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

前言 从《锦绣文章》到《中华元素图典》

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

花卉纹样

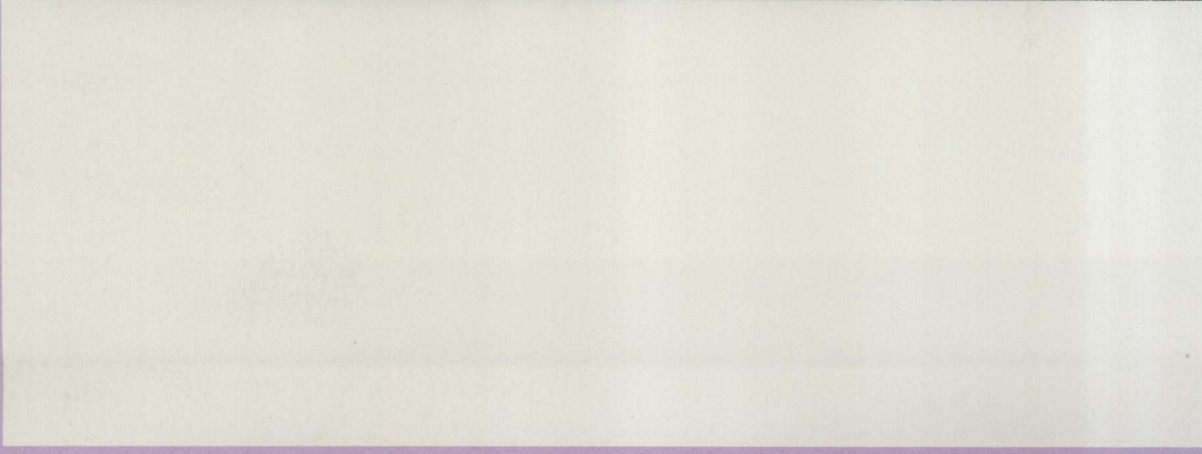
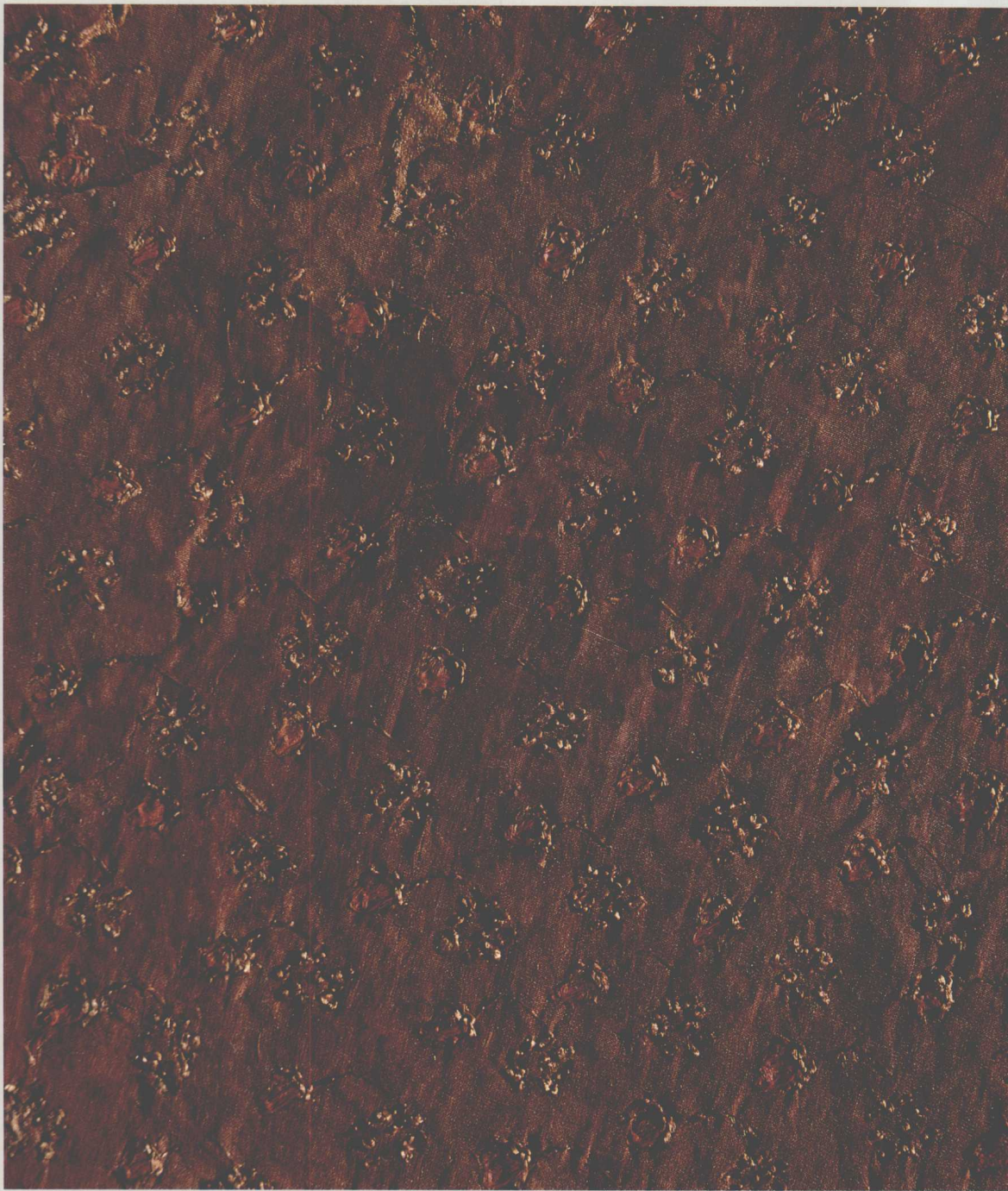
牡丹	020
芍药	034
兰花	036
菊花	040
荷花	048
梅花	056
水仙	064
萱草	068
玉兰	070
莲花	072
宝相花	080

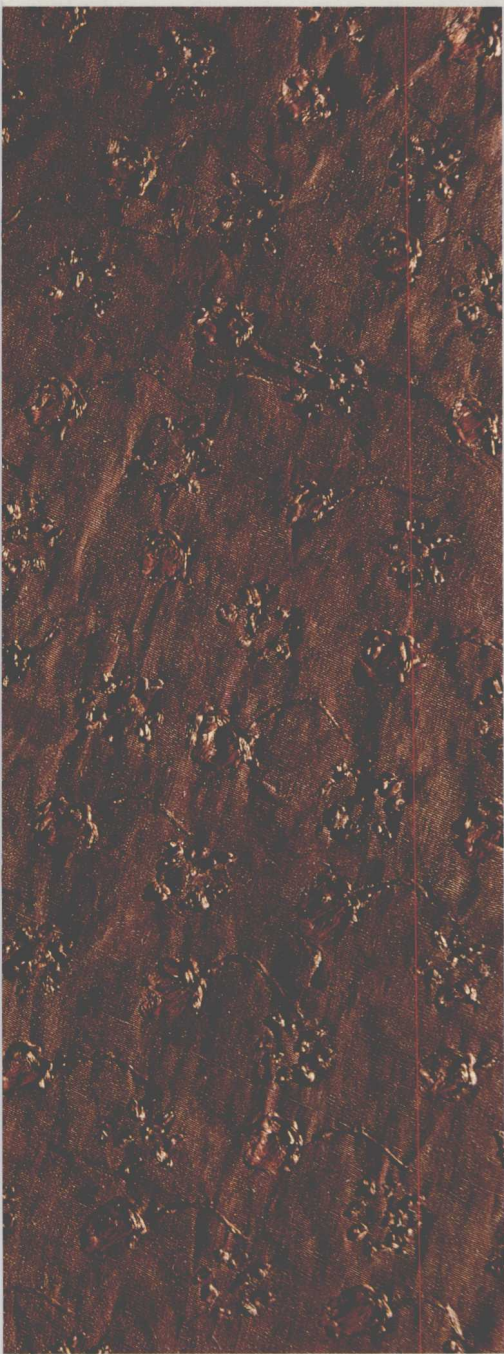
虫鱼纹样

鱼	102
金鱼	122
蝙蝠	134
蜘蛛	140
五毒	142
昆虫	154
水族	178
蝴蝶	180

花卉纹样

狩猎时代的人们，对于姹紫嫣红、绚丽多彩的鲜花往往无动于衷，在他们眼里，只有动物具备美感，因为动物是他们赖以生存的物质基础，而花卉植物在当时还没能为人们所利用。只有到了耕稼时期，植物的价值渐为人们所认识，花卉才成为人类的审美对象。

从考古发掘的资料来看，中国人栽培花卉的历史，大约出现在新石器时代。到了商周时期，花卉的种植更加普遍，花卉的品种也不断增多，仅《诗经》三百篇中所述及的花卉植物名称，就有上百种之多。这些花卉的栽培，除了食用或药用价值外，同时还兼有欣赏价值，有些品种则纯属观赏植物。

商周以后，历经递嬗，养花、爱花蔚为时尚。赏花成了人们生活中的一大乐趣。在唐代洛阳城内，每当牡丹盛开之际，远近人士云集而至，如醉如痴。刘禹锡《赏牡丹》诗：“庭前芍药妖无格，池上芙蓉净少情。惟有牡丹真国色，花开时节动京师。”李肇《国史补》：“京城贵游，尚牡丹……每春暮，车马若狂，以不耽玩为耻。”都是对这一盛况的真实记录。又如杭州西子湖畔，有一种专供观赏的重瓣梅花素负盛名，曾吸引过无数文人墨客。白居易在杭州时，就留

花卉纹样

下“伍相庙边繁似雪，孤山园里丽如妆”的佳句。宋代诗人林和靖，干脆在孤山之麓结庐隐居，种梅养鹤，得了个“梅妻鹤子”的雅号。

值得注意的是，古人赏花，并不局限在对花卉姿、色、香、韵的欣赏上，而是借助于花卉的自然形态，联系到人间的精神、伦理、道德风范，从花品联想到人品，从而发掘出深刻的哲理，高尚的情感。

织绣纹样是反映时代风尚的镜子，各个时期、各个地区、各个民族的人文思想、风俗习惯以及审美情趣都会在这面镜子中得到反映。人们对花卉的喜爱和崇尚，也必然会在织绣上表现出来。

在传世的丝绣文物中，以花卉为装饰题材的作品非常丰富。现在能见到的较早实物，为春秋战国时期的遗物。这个时期的花卉通常和龙凤、动物组合成纹，花形工整，富装饰性，常常和藤蔓一起构成图案骨骼框架，或为方形，或为菱形，在枝蔓交错的空隙部分，则填以动物纹样。湖北江陵楚墓出土的刺绣品中就有不少这种类型。

汉代花卉纹织绣品中的一大特点是茱萸纹的流行。茱萸本是一种普通植物，因民间传说

花卉纹样

其具有辟邪作用，所以广泛用于装饰。湖南长沙马王堆汉墓、新疆楼兰汉墓以及蒙古人民共和国诺音、乌拉等地都出土有茱萸纹织绣品实物。如马王堆汉墓出土的茱萸纹绣绢，以四种颜色绣成，花蕾、花瓣及花蒂分别用朱红、棕色、浅棕绣出，枝叶部分则用深蓝色绣成，枝蔓曲折流畅，花朵突出醒目，具有鲜明的汉纹样特点。除茱萸纹外，散点状小花的运用在这个时期也非常普遍。

魏晋南北朝时期的织绣品中也大量采用花卉纹样，比较常见的有牡丹、莲花、忍冬及宝相花等，花形的装饰趣味有所增加，尤其是缠枝花卉的大量运用，已开唐代卷草花纹之先河。

唐代装饰纹样以花卉为主，这种情况不仅反映在织绣上，同时还反映在建筑、车舆及日用器物上。装饰风格变化多样，尤以缠枝花、折枝花、大团花、小朵花、簇花及鸟雀衔花最为典型。花形丰满肥硕，配色鲜明浓艳，充分体现出大唐盛世的时代精神。

宋代花鸟画坛崇尚写生风格，对织绣纹样影响很大，这个时期的花卉造型便以“像生花”为主，装饰趣味明显减弱，花卉的品种更为丰富，常见有牡丹、月季、桃花、芍药、梨花、蔷薇、

