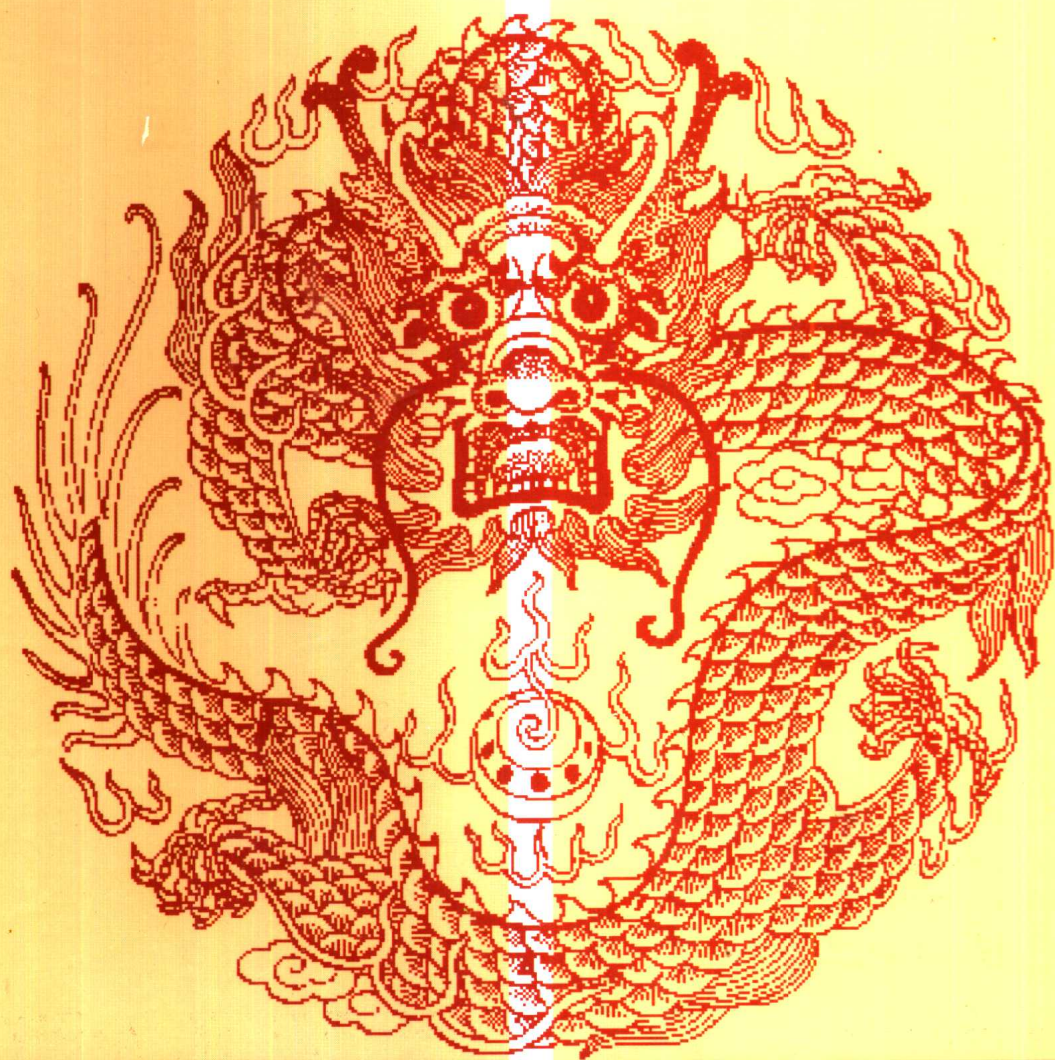

班
昆
编
绘

中国传统
图案
大观

人民美術出版社

中国传统图案大观 (一)

班昆编绘

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统图案大观/班昆编绘, - 北京: 人民美术出版社, 2002.1

ISBN 7-102-02478-9

I. 中… II. 班… III. 图案-中国-图集

IV. J522

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第098872号

中国传统图案大观 (一)

编 绘: 班 昆

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号·邮编: 100735)

责任编辑: 李秀玲

装帧设计: 李秀玲 李 枫

制 版: 人民美术印刷厂

印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 21

版次: 2002年4月第一版 印次: 2002年4月第一次印刷

印数: 1-2000

ISBN7-102-02478-9/J·2150

定价: 49.00元

序

中国传统图案是我们伟大祖国五千年古老文化极其重要的一部分,是我们中华民族珍贵的文化遗产,在世界文化艺术宝库中独树一帜,光辉灿烂。

中国传统图案是伴随中华民族的发展壮大而日臻完美起来的,它的内容极为繁博,表现形式丰富多彩。它除了具有装饰功能外,还满足了人们的精神需要,大多数图案主题内容具有健康向上、吉祥美好的寓意。在艺术成就上,有许多纹样达到很高的水平,堪称是图案的典范。它们具有简练的艺术语言、象征寓意的表现手法、大胆夸张的取舍、独具匠心的添加结合、强烈明快的色彩、完美而别致的装饰风味。这些图案充分体现了中华民族劳动人民的智慧、艺术才能和强烈的民族特色。

本人在三十余年的图案设计工作的同时,广泛收集了中国传统图案纹样的许多素材,反复研究,吸收其精髓,设计了数以万计的草图。又进一步经过图案变化、提炼夸张,结合、美化加工绘制,最后筛选了2791个纹样,共计762页,为了方便查阅,全书共分为八大类335种。八大类分为:吉祥神物类、动物类、植物类、器物类、人物类、符号(标识)类、其它类、吉祥纹样类。书中画稿除本人设计的以外,还保留了一部分古代优秀纹样。本人查阅了大量的文献资料,寻根求源,博取论据,结合自己的拙见,为每一种图案纹样的起源、发展、应用及画法(人物类和吉祥纹样类的画法,在各自的“类序”中一起讲,其它每一种画法单独讲)作了较详细的注释和说明,约二十万字。本书可为陶瓷、染织、刺绣、抽纱、地毯、挂毯、雕刻、泥塑、剪纸、漆器、服装、编结、风筝、玩具、景泰蓝、烹饪、建筑、园林、年画、包装、装潢、以及其它日用工艺品的设计提供较系统的传统图案纹样和文字资料。编绘此书的宗旨是:1.中国传统图案内容最全,注释最详细的工具书;2.图文并茂,具有实用性和知识性;3.具有长期参考和收藏价值。由于本人水平所限,愿望是否能达到,还有待专家和广大读者首肯指正。并希望工艺美术界的同行们,通过本书的抛砖引玉,创造出具有新时代气息的图案纹样,使中国传统图案得到发扬光大。

班 昆

班昆在写生 班慧 摄影

班昆简历

1941年生于青岛，原籍山东掖县。1961年入青岛工艺美术公司戏具厂(后改为舞台用具厂)设计室，工作至今。

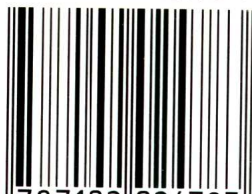
1980年设计“平金大龙蟒”戏衣获全国戏装道具评比会第3名。1988年设计新产品“雕丽绣”获中国工艺品百花奖、优秀新产品创作设计一等奖。

中国工艺美术协会会员。山东省工艺美术协会会员。

装帧设计 程阳阳

ISBN 7-102-02478-9

9 787102 024783 >

目 录

吉祥神类

吉祥神物.....2

龙.....3

龙生九子.....91

凤凰.....101

麒麟.....161

四大神灵.....164

三足乌.....168

动 物 类

狮.....172

虎.....187

象.....197

龟.....202

鹿.....207

羊.....212

马.....217

猴.....224

猫.....228

兔.....231

蟾蜍.....234

蝙蝠.....237

仙鹤.....247

喜鹊.....264

孔雀.....270

鸳鸯.....277

燕子.....283

雄鸡.....288

鱼.....293

鹌鹑.....304

绶带鸟.....307

白头翁.....311

鹭鸶.....315

蝴蝶.....319

蜘蛛.....327

吉祥神类

吉祥神物

我们的祖先在长期的生活实践中为了生存繁衍和发展，祈望有“保护神”来保佑本氏族部落能战胜强大的敌人和自然灾害。因此，古人们把和自己部落有密切关系的动物，作为本氏族的崇拜物和象征，其纹图形成民族的徽号，后人谓之曰“图腾”。古时人们一方面与敌人和自然灾害进行长期的殊死斗争，另一方面在思维意识上，逐渐对“万物有灵”的观念不断升华，许多动物被视为“神物”。随着社会的发展，氏族间的吞并，“神物”纹图也随之日臻完整、美化，出现了如：龙、凤凰、麒麟等虚拟的神物，并且附会其许多“美德”和“祥瑞传说”。故而，代表氏族部落的图腾，成为群众喜爱的“吉祥神物”，世代流传不息。

龙，是中国最大的神物，古人认为它是最高的祥瑞，具有至高无上的地位，称为百兽之尊。从古至今，关于龙的艺术造型不可胜数，对其德性也有诸多说法。在殷人的卜辞里，有很多龙字，龙是殷人卜问的对象之一，又是殷人崇拜的百神之一。龙纹原是表示神威和力量的象征，在封建社会，被作为“帝德”和“天威”的标志。又传“龙生九子，各有其性”。由于吉祥观念的驱使，人们把龙奉为吉祥神物，加以信仰、礼奉，并给予各种形式的表现。

凤凰，古代称为百鸟之王，是祥瑞的象征，为群鸟之长；是羽禽中最美者，飞时百鸟相随；是中国仅次于龙的吉祥神物。

麒麟，古代称仁兽，是祥瑞的象征。传说麒麟的出现，被认为是圣王之“嘉瑞”，能从日月飞，被命名为天上星宿，成“五行之精”。

四神，是古代称指方向的星辰，以四神为吉祥之守护神。

吉祥神物纹样完全是为了表达人们的祈求与向往，成为崇拜和保护者的象征，不是某一个人、某一个艺术家的创造。它是千千万万群众智慧的结晶，是世代代人民群众的创作成果凝聚而成的。在几千年来地使用中，人们对其不断地修改、提炼，使其愈加完整、优美，形成了鲜明的中国民族艺术特色，成为一种美好的象征、幸福的向往、精神的寄托，反映了人们执著的追求。这些吉祥神物纹样在现实生活中，被广泛应用在装潢、工艺品、建筑、织绣、烹饪等各个方面，深得群众喜爱。人民将它们的美好寓意和现实生活结合起来，以反映当代人民的理想、愿望和美好情感。

龙

龙，在繁博的中国传统图案纹样中，是一种历史悠久、寓意深奥、造型完美并广泛流传、深受人们景仰的艺术形象，堪称中国传统图案之冠。龙是我国特有的、超越自然的艺术创造，它是我国劳动人民智慧的结晶，是愿望和理想的体现，是中华民族的象征和标志。

从殷商甲骨文出现结构完整的龙字“𪛗”、“𪛘”、“𪛙”，迄今已有三千多年。同时，从殷商大量的青铜器上铸有多种夔龙纹样（龙的前期造型）来看，“龙”字和“夔龙纹”已具较高造型水平。由此可见，龙在殷商时期，已经是一个发展应用的初级阶段。

原始氏族社会，先民本能地为了自身的生存、发展，需要与大自然的各种灾害、凶禽猛兽及氏族间进行不断的生死搏斗，为了便于识别，每个氏族确立一种图形纹样作为本氏族的标志——族徽，也就是所谓的“氏族图腾”。在当时先民思维较低级的情况下，图腾纹样都是自然界实际存在的日月星辰、风云雷电及凶禽猛兽等。古人崇拜大自然，把大自然中的各种“强者”视为神物加以供奉，把这样的神物形象画在旗帜等易见的物体上，以求其保护和予以精神上的寄托。图腾还有用来显示自己氏族的强大和威慑敌人的作用，为了使自己氏族的图腾具有更强大的威慑力，就不断把被其征服吞并的其它氏族图腾纹样，选取某些优秀部分重新组合在自己氏族的图腾上。如以蛇纹为图腾的氏族逐渐强大起来，吸取了其它图腾的鹿角、鹰爪、鱼尾……经过变化，有机地结合在蛇纹上，就形成了虚拟的“龙”的雏型。随着历史的发展，龙纹形象日趋完美，一直发展到清朝的鼎盛时期。

我们在进一步研究龙纹图案的发展过程中，从大量历代龙纹图案的造型艺术角度认真分析研究，发现各个历史时期的龙，它们的造型风格各具特点。商周时代，稚拙抽象；战国时代，繁美丽，达到了龙纹的艺术高峰。

龙有很多种类。《广雅》云：“有鳞曰蛟龙，有翼曰应龙，有角曰虬龙，无角曰螭龙，未升天曰蟠龙。”这是古人对龙在品种上的分类。另有一种是商周时代青铜器和玉器上的夔龙。还有一种形如蛇，常装饰在青铜器和铜镜上的虺（音悔）龙。传说中国“四大神灵”中的青龙，就是造型概括简练、生动灵活，充满内在力量的一种，多用在秦汉建筑瓦当、汉画石刻上，亦称“苍龙”。

龙的造型形态大致有以下几种：

正龙：头部呈正面，额下有火球，四爪向四个不同方向伸展，身尾向后下卷曲，姿态端正。

行龙：体呈水平状态，如行走的侧面形。

升龙：向上奔腾飞舞。

降龙：向下潜降。

坐龙：身尾盘曲在头下，无明显升降的侧面形。

冲龙：呈向前扑的动势。

团龙：呈圆形纹样。

回龙：呈回纹几何状，亦称“拐子龙”。

云龙：云气绕身。

草龙：造型简单精练的小龙。

公元100年，东汉学者许慎的《说文解字》对龙作过解释：“鳞虫之长，能幽能明、能细能巨、能短能长，春分而登天，秋分而潜渊。”古人对龙的描写真是太玄妙神秘了。

龙威武雄健，仪态变化万千，是若干动物之美的集中体现，且能走会飞，善于游泳，又能兴云降雨。这一艺术创造，不能不令世人赞叹中国古代劳动人民高超的艺术造型和浪漫的创作能力。人们还分别赋予龙的各部分以深刻寓意：剑眉虎眼（从眼球突出，无眼皮上看，更像“虾眼”）象征威严英武；鹭脚鹰爪代表勇敢果断；鲤须阔额表示聪明智慧；鱼尾蛇身显示灵活机敏；狮鼻虎口象征宝贵吉祥；马齿牛耳表示勤劳和善良；脊上节梁椎刺寓意气节；腿上火焰披毛象征神圣、辟邪；鲤甲表示护身自卫；麟角表示长寿。

龙从蒙眬的图腾阶段开始，到封建社会最末的清代，一直被人们视为神物。历代统治者为了巩固他们的世袭统治地位，需要一种在臣民中受到敬仰的神物，龙正迎合了他们的需要，历代皇帝把自己称为龙的化身，谓为“真龙天子”，其子孙就成了龙子龙孙。因而，历代皇帝的衣食住行和龙的纹饰紧密联系在一起，在他们身上以及周围，到了比比皆是、随处可见的程度。例如统治者规定在服饰上只有皇帝才能使用五爪龙纹，手下大臣们只能用四爪龙纹。

封建社会中，龙是皇帝和社稷的象征。中国第一面国旗是清朝的黄龙旗，中国第一枚邮票是正龙图案的“大龙邮票”。

龙伴随着中华民族经历了漫长的岁月。

龙不仅为封建统治者所利用，作为龙的创造者广大劳动人民，对龙也怀有极深的情愫。新春佳节耍龙灯、舞龙，端午节赛龙舟，这是龙在民俗喜庆活动中的形象。而在民间一些实用工艺品上，更是到处都腾飞着龙的形象，如：刺绣、织锦、服装、鞋帽、剪纸、年画、陶瓷、雕刻、玩具、器皿、金银首饰、建筑装饰等等。人们热爱龙、装饰龙、美化龙，把自己的情感寄托于龙。

民间还有很多关于龙的神话传说，如：“叶公好龙”、“画龙点睛”、“张羽煮海”、“哪吒闹海”、“闹龙宫”等。还有很多龙的吉祥图案，如：“龙飞凤舞”、“龙凤呈祥”、“二龙戏珠”、“蛟龙吐雾”、“龙腾虎跃”、“云龙出水”等等，深受人们喜爱，广泛流传。

关于画龙的论述历来很少。北宋初年董羽是画龙高手，他作的《画龙辑要》中提出画龙“三停”和“九似”的方法。三停是：“自首至项、自项至腹、自腹至尾。”九似是：“头似牛，嘴似驴，眼似虾，角似鹿，耳似马，鳞似鱼，须似人，腹似蛇，足似凤。”宋代的郭若虚也是画龙大家。他在《图画见闻志》中，也论述了画龙技法，他说画龙要“折出三

停”，即从头至胸，从胸至腰，从腰至尾，要有转折精细的变化，要衔接自如。九似是：“角似鹿，头似蛇，眼似鬼，项似蛇，腹似蜃，鳞似鱼，爪似鹰，掌似虎，耳似牛。”不过以上论述似乎还是太概括，太笼统。

龙是中华民族特有的理想之神物，是综合了若干动物最突出的部分虚构出来的，因此，画龙不可求形似，而宜求神似。

龙，可分为头部、躯干、四肢和尾部。

头部是最能体现龙的特征和个性的部位，是最复杂的一部分。它是由眼、眉、鼻、嘴、唇、腮、触须、胡须、发、唇围、舌、齿、獠牙等部分组合而成。一般以鹿的角、牛的耳、狮的鼻、虎的嘴、马的鬃等动物器官变化而来。

画龙先定位置动向，头约占整个龙体的七分之一至九分之一较为合适，也可根据具体情况伸展或缩短。要强调的是，不论何种造型，龙头一定要抬起来，颈部要弯曲有力，头略后仰，呈预备向前冲状，方显精神。

画龙眼不宜小，要怒目圆睁，才能炯炯有神。民间流传“怒龙、愁凤、笑狮子”。眼的位置大体画在角根和鼻端距离的中心位置。

嘴要张开，舌前部可上卷，牙齿上下各画两个犬牙，犬牙之间画四个门牙，后边牙齿上下通常都不画。獠牙从嘴角画出，向后弯曲，位置可在两眼的延长线上。

鼻前上唇要画装饰性的胡须。两边唇围也是造型变化较多的部位，可画成弧形，如三角装饰形的二方连续，也可画成卷毛式二方连续或其它形式。

触须要紧贴鼻翼长出，长短与从鼻端至角根处的距离差不多，画得要有韧性、流畅。鼻子、嘴要根据头的方向，注意透视关系。

额头要突出，角生在头顶后部。头的顶部要球形结顶，忌尖形。角的近根部可加画一短角，大角上部可分两叉，也可在一主角上，分别叉出几个同一方向的小角。

毛发、须发分别要顺着龙的头后的颌和腮部，分组成束状生长出，要有整齐的流畅感，又要有变化，根部可宽大，梢可窄小。

躯干：龙的躯干修长，弯曲呈多个大小方向不同的“s”型。要呈细一粗一细状。躯干布局直接关系到龙的动势。

背鳍：长在龙身的脊柱处，是体现躯干动态的关键。鳍毛（或椎刺）要注意方向的倒顺，不能画反。背鳍有多种变化的装饰画法。

鳞甲：可画三至五层。在躯干弯曲的外侧，鳞片可适当放大，内侧可略画小。为了增加层次，求得丰富的变化，可在鳞片的根部画三条放射状短线，或一小尖角及小圆弧。

肚节：画时要区别于鳞片，每节的肚节呈弧形，要短而宽。造型简单的龙，也可不画。

四肢：由于龙运动，造成腿动作的透视关系。从头至尾四条腿依次习惯画法是：第一、三腿从身后侧画出，第二、四腿从身的前侧长出。二、四腿的火焰是通过龙身连在一起的整个火焰；一、三腿带的火焰，只画肚下的那半；四腿后肘处有披毛。

爪从小腿端处长出，四爪在前呈放射状，一爪在后，注意爪在不同方向上的透视变化。
尾部：主要是尾鳞画时要按整个龙的动势疾缓来画，鳍毛形或曲或卷。

还有龙常用变化多端的云、水、火作衬托，安排时要注意动静搭配和疏密关系，使龙的形象更加神秘、灵活、生动。

几条龙在一起的时候，为避免形象雷同，可在龙头的某些部位上以及鳞甲、背鳍、尾等处加以区别。

画龙七忌：头忌低垂，眼忌无神，嘴忌闭合，颈忌僵直，身忌粗短，腿忌势同，爪忌无力。

正龙

冲龙

冲龙

二龙戏珠