

刘秋霖

刘健

王亚新

关琪

牛燕

编著

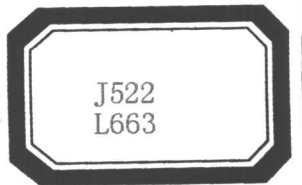
中华吉祥纹样图典

ZHONG HUA JI XIANG WEN YANG TU DIAN

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

郑州大学 *04010173540P*

41

2本

中华吉祥纹样图典

ZHONG HUA JI XIANG WEN YANG TU DIAN

刘秋霖 刘健 王亚新 关琪 牛燕 编著

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

J522
L663

2005/8/01

图书在版编目(CIP)数据

中华吉祥纹样图典 / 刘秋霖等编. —天津: 百花文艺出版社, 2004
ISBN 7-5306-3936-6

I. 中… II. 刘… III. 纹样—中国—图集
IV.J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 058053 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路 35 号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022) 23332651 邮购部电话: (022) 27116746

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

※

开本 880 × 1230 毫米 1/32 印张 18.375 插页 2

2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1 — 8000 册 定价: 30.00 元

郑州大学 *04010173540P*

前 言

在酷暑盛夏的北京,一本《中国吉祥纹样图典》初稿即将完成。这本以图案纹样为主的编汇,集聚华夏文明历史的沉淀,以生动炫美的图案为基础,向读者展现了极尽特色,品样繁多的古代吉祥纹样历史。

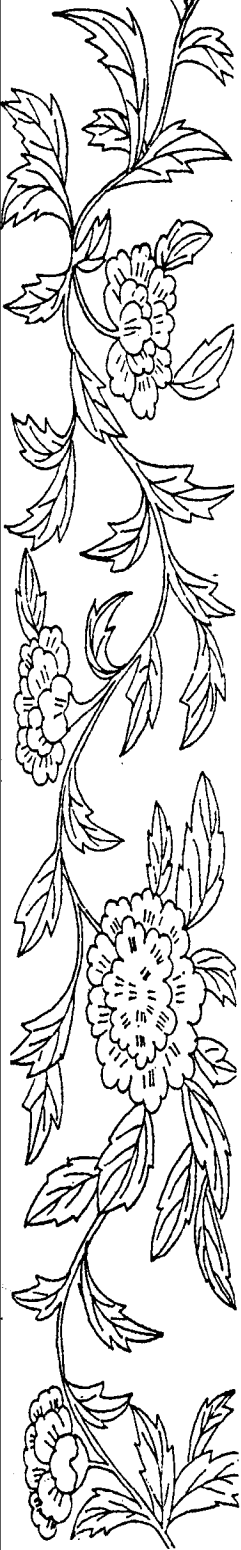
吉祥纹样是渗透于生活之中的艺术,它历史悠久,内容丰富,具有质朴的生活情趣和独特的艺术风格,成为中华民族民间文化艺术的明珠。同时,它也是世界各民族艺术的杰出范例。各民族艺术间既有它的相互融合,又独树新篇,各备神韵,其各自的历史价值与审美价值,很值得大家共同学习研究,这对于沟通各国文化艺术交流,发扬发展中华民族文化的优长亦是极为有利的。

朴实生动的艺术想象，高度的概括和鲜明的民族风格是吉祥纹样最明显的特征。和其他艺术形式一样，吉祥纹样的产生和应用总是因民族生活，精神面貌，地理环境，历史特点，文化技术和审美观点的不同而表现出不同的风格特色。奇特的布局常常置各类禽兽与龙凤、花果子同一空间，给人们展现了无限广阔的视觉角度，又为人们留下了极其丰富的艺术形象的联想空间，并且具有广泛的适用性。

龙、凤是华夏各民族装饰艺术较常见也深受喜爱的基本题材。通常将瑞兽或龙凤形象放在画面注目的地位，同时在主要形象四周空隙穿插蔓枝花草，纹路清晰，形象主次分明，构图丰满严谨；以吉祥符号、字（如万字格、寿字纹）为主题的几何装饰纹样，多见于“回”状格式布局，或用反复连续格式排列，层层舒展，匠心独具，亲切感人；铜镜纹与压胜钱是极具民族特色的饰物，各种铜铸纹样综合展阅，既可以学习探究吉祥纹样装饰的发展与演变，又能从铸造工艺，匠人的手工技艺等多方面领略久远深厚的文化历史；中国古代建筑本身就是一部浩瀚的综

合长卷,反映在建筑纹样方面更是雕工细刻,一椽一木各具神采。

深厚的历史文化,犹如一幅风采依旧但斑驳色退的山水古画。我们不敢莽乱加叶,画蛇添足,只求片片采摘,集结成册。稍稍恢复些“山水画”中的一捧土、一滴水。继承与学习民族文化艺术的优良,使其为现代生活服务。关系到我们民族的文化素质和前途。吉祥纹样长期扎根于社会生活,紧扣着生活的脉搏,同时又提炼升华,融进多彩的民族风格,从而丰富充实甚至改变着人民的生活。因此,愿《中国吉祥纹样图典》一书,在这炎热夏季带给大家的是夏日中的清凉甘爽。对热爱与欣赏民族传统文化艺术的读者来说,“吉祥”纹样会时刻伴随在您的身边左右,吉祥祝福您!

目 录

005.....	龙凤纹样
089.....	瑞兽纹样
187.....	壁画石刻纹样
217.....	建筑纹样
283.....	吉祥纹样
325.....	组合纹样
387.....	花草纹样
433.....	印染织绣纹样
491.....	肖形印纹样
501.....	瓦当纹样
519.....	压胜钱纹样
545.....	铜镜纹样

龙凤纹样

龙是中国人人所皆知的神物，在所有的动物神中，龙最受人们宠爱，最具有生命力。据古代神话传说，中华民族的始祖伏羲和女娲形象的“蛇身”是龙的原始雏形，中国先祖夏后氏的领袖禹的出世与黄龙相关。因此上古图腾时代，华夏祖先把龙当作神敬奉。至今，世界上仍把中国人称为“龙的传人”。

龙的形象集中了许多动物的特点：鹿角、牛头、鳞身、鱼鳞、鹰爪，口角有须，颌下有珠。它能巨能细，能幽能明，能兴云作雨，能降妖除魔，龙是神灵、权威和尊贵的象征，人们把龙视为神圣、吉祥、喜庆和无所畏惧之物。

龙的图案从古到今经历了无数次演变，开始时期龙的出现近似蛇的形象，后又成兽的面目，有了肢爪可以行走。明代以后龙的形象逐步完善，至今根据人们的想象已经丰富多彩很完美了。

龙图案在构造特色上区分为：状如行走的行龙；云气环绕的云龙；腾空而起的飞龙；盘成圆形的团龙；头部呈正面的祥龙；头部呈侧面的望龙；头在上尾在下的称升龙；尾在上头在下的为降龙。在形态上区分：有鳞的是蛟龙；有翼的称应龙；有角的是虬龙；无角的是螭龙；尚未升天的是蟠龙；好栖水的是蜻龙；喜火的是火龙。

龙与我国的历史、思想、宗教、神话、文学、民俗以及书法、绘画、工艺美术等思想文化融合在一起，它的含义深刻，应用广泛。与龙有关的图案均有吉祥美好的涵义，如人们常常说到的“龙凤呈祥”、“二龙戏珠”、“龙腾虎跃”、“鲤鱼跳龙门”等等，还有由龙形简化的拐子龙连续图案，也包含着无限幸福的意义。

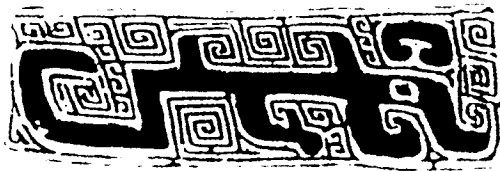
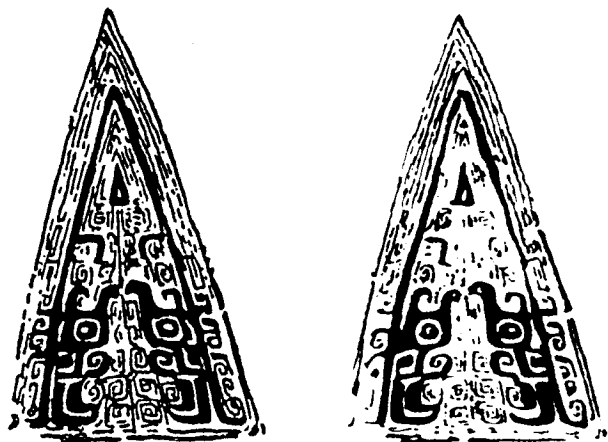
凤是凤凰的简称，在新石器时代是由火、太阳和各种鸟复合为图腾的氏族部落的徽帜。古称：“凤凰，火之精，生丹穴。”是原始社会人们想象中的保护神。凤凰的形象是经过玄鸟——朱雀——凤凰三期演化而逐渐完美起来。它头似锦鸡，身如鸳鸯，有大鹏的翅膀、仙鹤的腿、鹦鹉的嘴、孔雀的尾，居百鸟之首，象征美好与和平。

凤为鸟中之王，雄为凤，雌为凰，《大戴礼记·易本命》：“出于东方君子之国，翱翔于四海之外”，首戴德，颈揭义，背负仁，心入信，翼侠义，足履正，尾系武，自歌自舞，见则天下大安宁。故为“仁鸟”，是祥瑞之禽。

凤凰的美丽形象一直在民间广为流传和应用，作为吉祥、喜庆的象征，自古临摹凤凰形象或取名冠以凤凰二字的极多，如凤髻、凤头鞋、凤冠等等。常见的吉祥图案有“丹凤朝阳”、“鸣凤朝阳”、“吹箫引凤”、“双凤平安”、“凤戏牡丹”等。

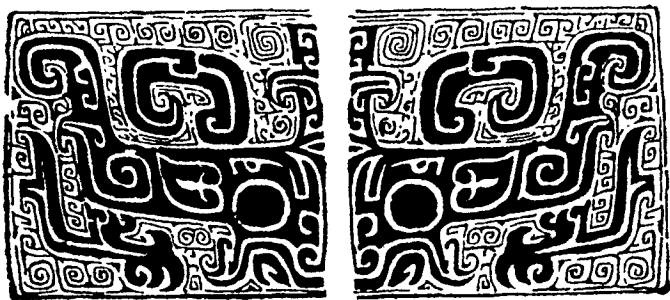
青铜器龙纹样

青铜器龙纹样

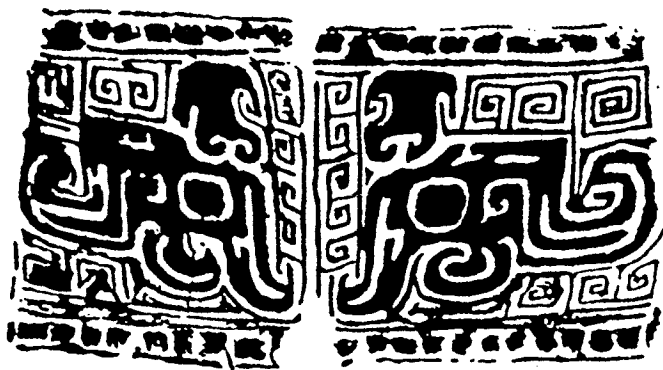
青铜器夔龙纹样

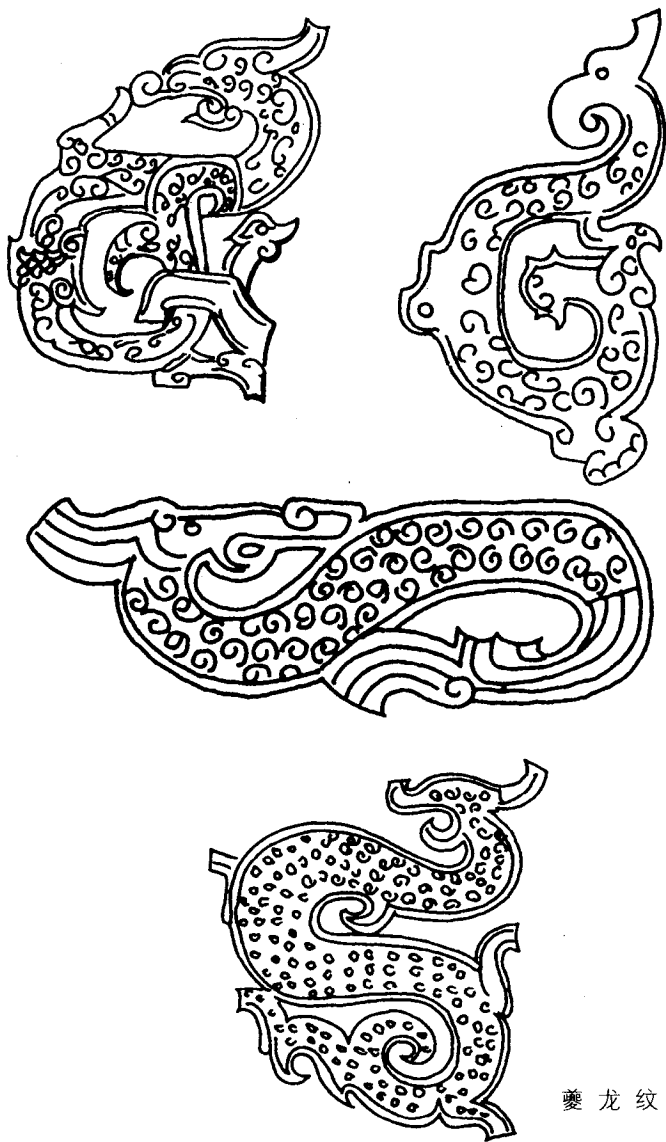
饕餮龙纹样

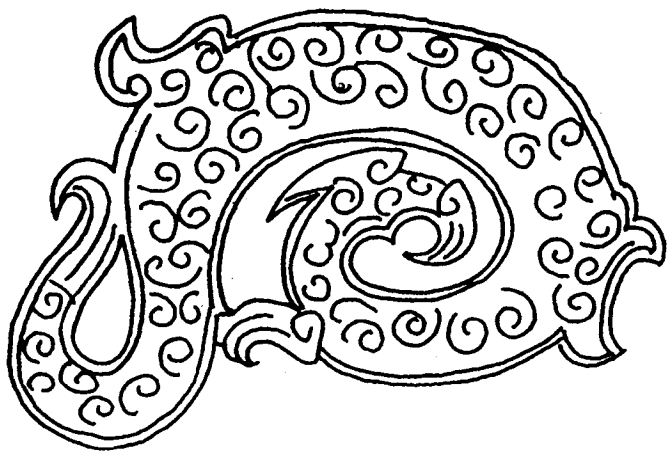
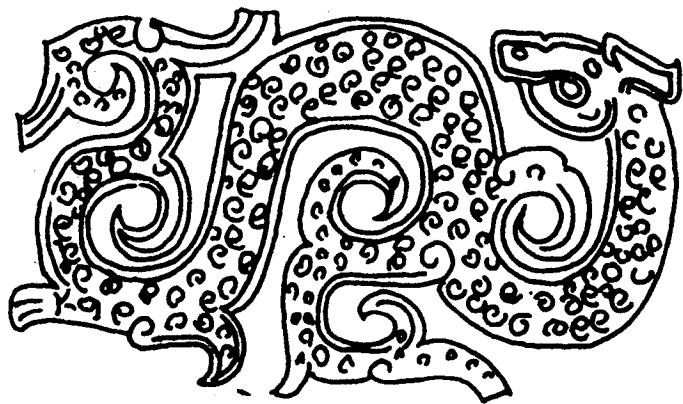
龙纹玉饰

青铜器夔龙纹样

夔龙纹样

夔龙纹样