

东方图案与应用

善本图书有限公司 主编

大连理工大学出版社

东方图案与应用

● 善本图书有限公司 主编 ●

大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

东方图案与应用 / 善本图书有限公司主编. 一大
连: 大连理工大学出版社, 2012. 9
ISBN 978-7-5611-7204-9

I. ①东… II. ①善… III. ①图案-中国-图集
IV. ①J522

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第185020号

出版发行: 大连理工大学出版社

(地址: 大连市软件园路 80 号 邮编: 116023)

印刷: 广州市金骏彩色印务有限公司

幅面尺寸: 180mm×260mm

印 张: 16

出版时间: 2012 年 9 月第 1 版

印刷时间: 2012 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑: 房 磊

策 划: 林庚利 林诗健

组 稿: 柴靖君 谭双双

特约校审: 李庄庄

书籍设计: 王志峰 林诗健 于 凯

责任校对: 周小红

附 件: 光盘 1 张

书 号: ISBN 978-7-5611-7204-9

定 价: 180.00 元

发 行: 0411-84708842

传 真: 0411-84701466

E-mail: 12282980@qq.com

URL: <http://www.dutp.cn>

东方图案与应用

志和象征，继而产生相应固定的表现形式和体系。纵观中国各个不同时期的图案，其来源主要有几个方面：从中华民族的神话传说中取材；从宗教文化中取材；以吉祥的字、词变形而来；以珍奇禽兽和名贵花木为题材。

中国传统图案种类繁多，反映的内涵丰富，图案的内涵主要通过以下几种手法来传达：

象征：根据某些花草果木的生态形状、色彩、功用等自然属性，表现特定的内容，如石榴果内多子，象征多生孩子；牡丹花大色艳，象征富贵荣华；瓜果藤蔓不断生长，不断开花结果，象征子孙繁衍；灵芝经常用来配制补药，吃了延年益寿，象征长寿，等等。

寓意：用百姓熟悉的神话传说，文学典故等来寄寓特定的内容。例如传说龙能降雨，民间遇到干旱年常拜祭龙图腾以求雨水，所以龙有吉祥丰年之意。而凤也是传说中的神鸟，见到神鸟则天下安宁。古有东方朔偷食王母仙桃而长生不死的神话，所以桃子象征长寿。

比拟：赋予某种事物以拟人化的性格。例如梅花在一年中花期最早，被比拟为花中之魁；兰花生于深谷，不以无人而不芳，而被比拟为君子；莲花出淤泥而不染，所以用来形容洁身自好的品性；松树能在寒冷的冬天旺盛生长，被赋予坚忍不屈的品格。

谐音：借用题材名称的同音字拼成某种吉祥语。例如，蝙蝠、佛手象征福，鹿象征禄，金鱼象征金玉等。

古老的传统图案跨越数千年时空，至今仍充盈着旺盛的生命力和独具一格的

前言

中国传统图案是由历代沿传下来的具有独特中华民族艺术风格的图案。源于原始社会的彩陶图案，至今已有6000—7000年的历史。中国传统图案来源于厚重的华夏文明史，来源于百姓的日常生活，与人们的生活、习俗，以及文化背景有着极为密切的联系。

原始社会彩陶图案的人面鱼纹、双体鱼纹寓意生活富裕，种族繁衍。商周时期以夸张的张目巨口、狞厉威严的兽面纹象征奴隶主阶级的权威。战国时期青铜图案常以活泼优美的几何形与动物变形穿插组合，并采用耕耘、战斗、狩猎、宴飨、比射、乐舞、采桑等题材，反映封建地主阶级政治理想的萌芽。

秦汉时期，建立了统一的封建帝国，耕耘、狩猎、宴飨、比射、杂戏、乐舞、车马等图案风格写实，形象概括，姿态生动；在瓦当、铜镜、漆器、织锦等图案中还应用：延年益寿、子孙无极、长乐明光等吉祥文字，加强思想内容的表达。南北朝时期，人们在长期战乱流徙的痛苦中追求安定的天国世界，宣扬修生可以轮回转世的佛教思想成为人们的精神支柱，清瘦俏长、柔美宁静的图案形式和超凡脱俗的佛教题材，便成为南北朝图案风格的主调。

隋唐政治安定，物质生活充裕，象征人间温暖幸福的图案题材，如繁花茂叶的卷草，安祥温驯的瑞兽，嘴衔花枝瑞草、缨珞珠宝、同心结带的珍禽，综合各种花卉特征的宝相花以及象征丰收的瑞花等，造型丰满，线条饱满圆润、色彩富丽，反映出太平盛世的繁荣景象。明清时期，不少图案在吸收前代装饰传统的基础上，造型已趋于程式化，在思想内容方面则把社会的政治、伦理、道德、价值观念及生活理想与图案形象结合起来，表现一定的含义。

中华民族是一个有着古老文化传统，并对美好的现世生活有着强烈向往的民族。

因此她有一个完整的图案体系，无所不在地反映到日常生活的各个角落。随着社会的发展，这些图案不断演变，完善，构成具有各种美好祥和之意的标

艺术魅力。将传统图形艺术结合到现代的设计中，这是设计出有主张、有时代感和国际性的作品的关键。但这样的一种结合，并不是指对传统图形进行纯粹地拷贝或者简单地挪用。而是去认识和了解每一个图形的形态和意义，并在此基础上，逐步挖掘、变化和改造传统图案，让它们成为设计的一个新的创意点，从而设计出有东方生命力的现代作品。

本书除了包含三大类880小类共计上千种的中国传统图案展示之外，还精选了数十个以传统图案为创作灵感，在充分理解传统图案精髓的基础上，将古典图形艺术与现代元素相结合的设计作品。既充满现代感，又独具东方图案的神韵。对于爱好传统文化，以及希望作品具备独特个性，体现特色的设计师来说必能起到良好的启发和借鉴作用。本书还配有DVD光盘，里面包含书中所提及的各类图案的矢量图形，可以提供给读者直接使用。

感谢为这本书提供作品内容的所有设计师，这本书中的优秀作品离不开你们的鼎力支持。谢谢。

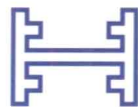
动物图案

龙纹	零一二
凤纹	零二八
麒麟纹	零四二
狮纹	零四八
鹤纹	零六零
蝙蝠纹	零六六
鱼纹	零七二
兽纹	零八零
鸟纹	零九四

植物图案

花卉纹	一零四
牡丹纹	一二零
莲花纹	一三四
石榴纹	一四六
岁寒三友	一五四
梅兰竹菊	一六零
瓜果纹	一七零
花边纹	一八零

吉祥图案

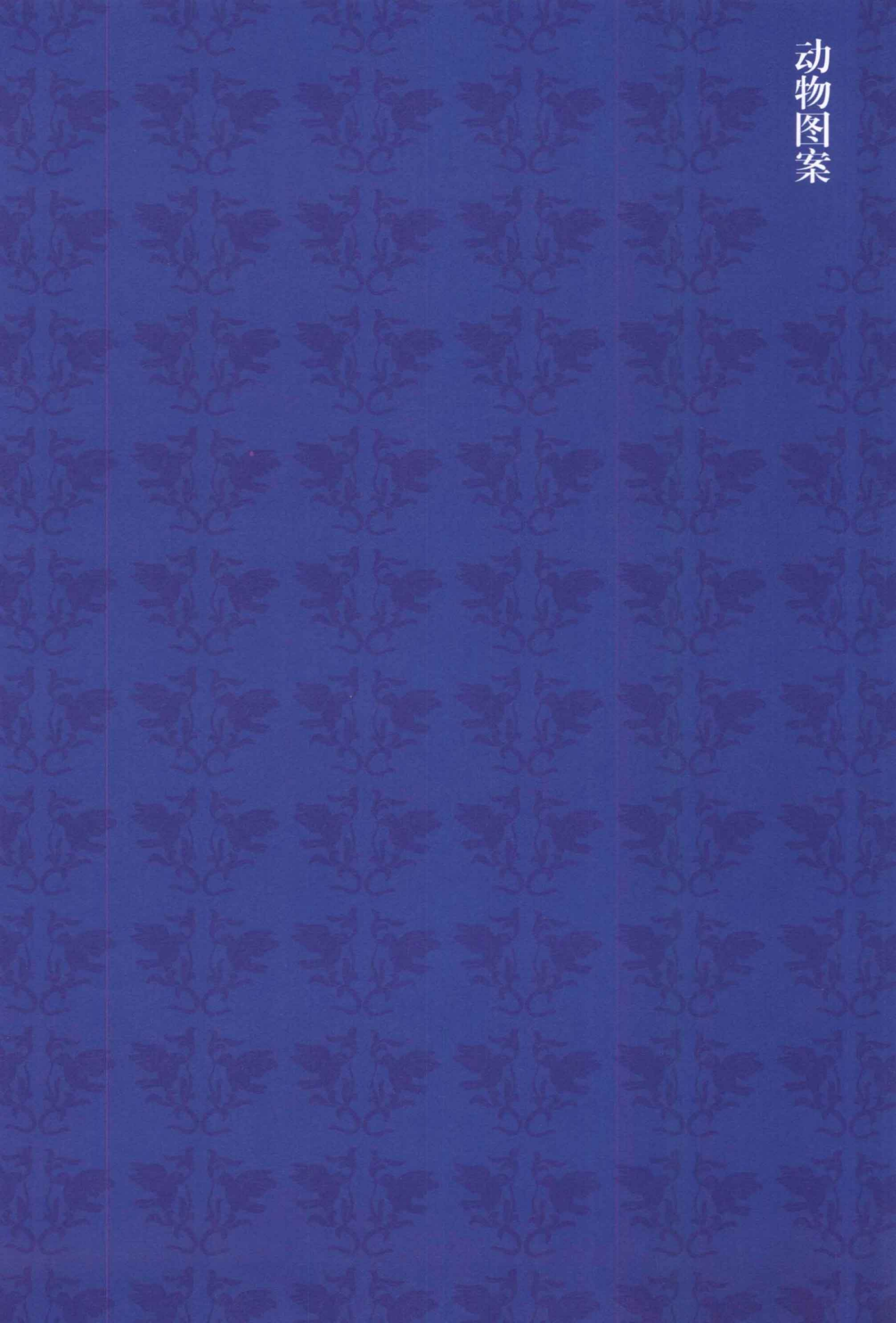
水波纹	一九零
回纹	一九八
火纹	二零四
祥云纹	二零八
字纹	二一八
飞天纹	二二八
瓦当纹	二三二
铜镜纹	二三六
钱币纹	二四四
十二章纹	二四八
八宝纹	二五零

目录

设计作品

龙腾餐馆	零二二	红石榴餐厅	一五二
龙情花生	零二四	节庆式交互设计	一五三
龙脉基因	零二六	樵	一五六
隆达骨瓷	零四零	〇周年红酒	一五八
吉来是	零五四	美树馆	一五九
传承艺术酒店	零五六	兰立方	一六八
东方元素广告插画	零六四	陈石城肉脯店	一七八
暴力熊系列玩具	零七八	宝贝啤酒屋	一八六
ECOW 餐厅中国新年礼品包装	零七九	巢	一九四
饕轩尚膳房	零八六	《了不起的盖茨比》封面设计	一九五
东方红酒	零八八	西来古镇	一九六
虎牌啤酒	零八九	锦阳珠宝	二零零
剪纸老虎	零九零	一元复始	二零二
六龟手感皂	零九二	深圳博物馆形象设计导视系统设计	二零三
茶在堂	一一四	陶瓷实验作品	二零六
北京面条9号	一一六	恒福茶	二一二
达莉亚	一一八	云山茗酿	二一五
瓯粤轩	一二八	天利名城视觉设计	二一六
嘉振茶业	一三零	元宝调味瓶	二二四
时间餐厅	一三二	兽蛙	二二四
飘	一四二	Jaleo 餐厅	二二五
无	一四四	成都印象	二二六
盈	一四五	冬虫夏草· tops 品保健酒	二五二

动物图案

龙纹

龙在中国神话传说中被视为最高祥瑞。古人将其视为皇权的象征。龙的装饰在宫廷艺术中随处可见。龙纹在中国古纹样装饰中占有十分重要的地位。与西方文化中的龙象征邪恶的含义不同，中华文化圈中的龙是英勇、无所畏惧的象征，它掌管着风雨雷电，寓意权力、力量、吉祥。在当代中国，龙纹常做装饰之用，例如在中国传统节日中看见的舞龙队等。

