

中華元素圖典

傳統織繡紋樣

商務印書館

龍蟒鸞鳳

高春明 著

NLIC 2970721890

中華元素圖典

傳統織繡紋樣

龍 蟒 | 鸞 鳳 |

高春明 著

NLIC 2970721890

商務印書館

中華元素圖典

書 名：龍蟒鸞鳳

作 者：高春明

責任編輯：冼懿穎

設 計：袁銀昌

出 版：商務印書館（香港）有限公司

香港筲箕灣耀興道3號東匯廣場8樓

<http://www.commercialpress.com.hk>

發 行：香港聯合書刊物流有限公司

香港新界大埔汀麗路36號中華商務印刷大廈3字樓

印 刷：中華商務彩色印刷有限公司

香港新界大埔汀麗路36號中華商務印刷大廈14字樓

版 次：2010年2月第1版第1次印刷

中文簡體字版 ©2009 上海故事會文化傳媒有限公司

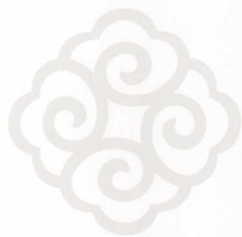
中文繁體字版 ©2010 商務印書館（香港）有限公司

ISBN 978 962 07 5574 3

Printed in Hong Kong

本書繁體字版由上海文藝出版集團故事會文化傳媒有限公司授權
商務印書館（香港）有限公司出版發行。

版權所有，不准以任何方式，在世界任何地區，以中文或其他文字
翻印、仿製或轉載本書圖版和文字之一部分或全部。

傳統紋樣於我們是既熟悉又陌生的——為何中國人愛把喜鵲繡於梅花枝頭上呢？這是純粹的自然現象嗎？細心端詳繁花似錦、姹紫嫣紅的紋樣，如果我們像偵探般追尋線索，就可以找到隱含在其中的中華文化設計元素和文化心理元素。

設計可以是一種象徵，像菊花代表清雅、蘭花代表謙和、梅花表示高潔，牡丹表示高貴、蓮花表示自愛等等……，令生長於這個文化環境的人一見就產生相關的聯想。當運用個別元素做成不同組合時，又會形成新的寓意。比如鸞鴛和蓮花是常見的組合圖紋，這不是隨意，而是一種符合中國人心理的設計。原來“鸞”和“蓮”合併起來，就是寓意了“一路連科”，反映古代士人對功名的期盼，設計者於是便把這種帶有好彩頭的紋樣圖案，運用到各種物品的設計上；蝙蝠、鹿和桃組合起來，便寓意了“福祿壽”；蝶戀花的組合，表示了男女之愛，等等。

這些文化心理發展到極致，有時顯得繁瑣，顯得功利，甚至流於庸俗；但是中國的藝術家又能夠運用美的觸覺，在同類題材裏形成新的構圖，採用大膽新穎的色彩。

另一方面，較為抽象的幾何紋樣，是設計的最基本元素，亦受到中國人重視，雖然有時退居次要，但仍有獨特的魅力。

織繡是中國女性的基本手藝，不論貧富，女性都視織繡作品為自己的成就，表現自己如何心靈手巧。在爭妍鬥麗的過程中，培養成不少織繡高手，同時也訓練出

一大批有品味的欣賞者。他們怎樣運用各種設計元素，努力翻新意境，這些經驗和觸覺，是我們的文化資產、創意之源。亦因此，織繡作品有似於全國民間的創意數據庫。作者高春明先生長期收集研究織繡作品，“中華元素圖典”的出版目的，就是把紋樣的設計元素和文化因子解讀出來，分析它的運用方法和藝術意境，帮助大家去吸收這些文化資產。

“中華元素圖典”系列分成5個專題：龍蟒鸞鳳、花卉蟲魚、幾何人物、吉祥寓意、珍禽瑞獸。在文字上，作者以通俗親和的筆觸娓娓道來，盡量體現中華文化的基本因子，有觀點有研究，但又絕對不是“高頭講章”。在圖像上，每類紋樣包含了全景解讀和局部分解，並且在眾多織繡作品，特別附上四色（CMYK）色彩構成表，以滿足設計人士以及美術愛好者的實際使用需求。

創新的概念往往來自在原有元素事物上的拆解、轉化和再組合。美術和設計愛好者可透過理解這些紋樣的組合原理、排列規律及用色技巧等，而自出心裁，巧用到今天的各項創作設計上。

商務印書館編輯部

目錄

龍 蟒 紋 樣

正 龍	020
團 龍	054
立 龍	064
升 龍	076
降 龍	086
行 龍	090
子 孫 龍	094
過 肩 龍	102
像 生 龍	110
二 龍 戲 珠	114
龍 鳳 呈 祥	122
龍 舟 競 渡	126
蟒	128
夔 螭	140

鳳 凰 紋 樣

翔 鳳	158
立 鳳	166
團 鳳	172
對 鳳	178
鸞 鳳	190
鳳 喜 牡 丹	208
丹 鳳 朝 陽	220

龍 蟒 紋 樣

龍是傳說中的一種動物，相傳為神靈的化身，因而受到人們的頂禮膜拜，最初被用作圖騰徽識，進而演變為一種裝飾紋樣。

以龍為裝飾紋樣的做法，早在五千年前新石器時代紅山文化時期即已出現，這個時期的玉龍實物在內蒙古翁牛特旗曾有出土。衣冠服飾及絲織物上的採用也有着悠久的歷史，如1958年，考古工作者於湖南長沙一座戰國木槨墓中，曾發現繡有龍紋的絹織物，以後在湖北江陵等地的楚墓中，又發現大批龍紋繡品。儘管織物深埋地下兩千多年，但出土時紋樣依然清晰精美，色澤鮮艷，具有很高的藝術價值。

龍的形象是大眾創造的，但長期以來，這一神化了的藝術形象被視為權力的象徵，廣施於皇室建築、車輿、旗幟及衣冠服飾上。周代以後，一直用於貴族的最高禮服，成為“十二章紋”中的一種圖紋，在服裝上處於主要地位。《左傳·桓公二年》：“火、龍、黼、黻，照其文也。”唐代規定，官吏祭服用龍紋者必須位居一品之上。《新唐書·車服志》：“袞冕

者，一品之服也。……九章：龍、山、華蟲、火、宗彝在衣；藻、粉米、黼、黻在裳。”宋代以後則限於皇室，普通官吏未經特許不得使用。宋周密《癸辛雜識》：“前後權臣之敗，官籍其家，每指有違禁之物，為叛逆之罪。若韓侂冑家有翠毛裯褥、虎皮及有織龍男女之衣及有穿花龍團之類是也。”《元史·輿服志》：“服飾等第……蒙古人不在禁限，及見當怯薛諸色人等，亦不在禁限，惟不許服龍鳳文。”自註：“龍謂五爪二角者。”明清官員在服飾上僭用龍紋的現象比較常見，為了和皇帝所用的龍紋有所區別，特規定四爪為蟒，五爪為龍。有時皇帝將五爪龍衣特賞給近臣及有功人員，受賜者須挑去一爪方可使用。清劉廷璣《在園雜誌》卷一：“衣服上所織四爪者謂之蟒，民間通用；五爪者謂之龍，非奉欽賜暨諸王賞賚不得擅用。”《清會典·冠服》：“凡五爪龍緞、立龍緞……官民不得穿用，若頒賜五爪龍緞、立龍緞，應挑去一爪穿用。”

這些特徵的形成，有一個漫長的演變過程。綜觀各種文物圖像，商代的龍以蛇形為主，身體蜷曲，不具四肢，額部隆起，下頷前

伸，尾端通常作尖形。商代中晚期出現龍角，至晚期背部出現脊齒圖紋。

西周的龍前額呈尖形，短角張口，有一足，腿甚長，有爪二至三個，龍體紋飾有鱗紋、雲紋等。

春秋時龍首作橢圓形，前額尖突，張口，上唇翹出，下唇內捲；晚期則向走獸形發展，出現四肢，足蜷曲，常作二爪，尾部較長，龍角出現分枝現象。

秦漢之龍軀體較短，類似虎，頸長而尾細，頸、身、尾三部區分明顯，通用三爪。至漢時出現鬚鬚、肘毛，有時還添有雙翼，逐漸顯露出頭頸細、張口吐舌、巨目利牙、虎爪蛇尾等特點。

南北朝時龍的身軀越加見長，走獸形態逐步削弱，出現雙鹿形角，嘴部漸深，頭髮後披，腹甲及鱗片趨向整齊，四肢上多有肘毛，爪呈三趾。

及至隋唐，從匍匐行走狀一變而成凌空騰飛狀，頭扁而長，上唇高翹，龍角顯現出分叉，且地位前移，從原來後額部位移至前額，背鱗更為明顯，排列整齊，肢腿勁健。晚唐時

