

中华服饰文化系列
「中国风」

中国

传统服饰
图案解读

汪芳◎编著
▶ 东华大学出版社

「中国风」系列丛书以五千年中华服饰文化为主线，从历史、文化、艺术等多角度、通俗易懂地解读中华服饰和上海时尚的源与流。丛书编写强调知识性、趣味性和可读性，致力于引导现代年轻人（特别是大学生）「爱中华·读「中国风」丛书」的热情和兴趣，以达到弘扬民族优秀文化之目的。

上海校园文化传播创新发展行动计划——中国风丛书出版项目资助

中国传统服饰图案解读

中华服饰文化系列
「中国风」

汪芳 编著

东华大学出版社·上海

图书在版编目(CIP)数据

中国传统服饰图案解读 / 汪芳编著. —上海: 东华大学出版社, 2014.10

ISBN 978-7-5669-0633-5

I. ①中… II. ①汪… III. ①服饰—图案—中国—图集 IV. ①J523.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第232198号

中国风: 中华服饰文化系列

责任编辑: 谢未

封面设计: 戚亮轩

中国传统服饰图案解读

汪芳 编著

出版 东华大学出版社(上海市延安西路1882号, 200051)

网址 <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店 <http://dhdx.tmall.com>

营销中心 021-62193056 62373056 62379558

印刷 深圳市彩之欣印刷有限公司

开本 710mm×1000mm 1/16 印张: 8.25

字数 206千字

版次 2014年10月第1版

印次 2014年10月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5669-0633-5/TS·544

定价 39.00元

◀ 前言 | PREFACE

服饰品是中国传统艺术中重要的组成门类，而图案无疑是服饰艺术中最为靓丽的构成要素。

从棉到棉线，从蚕茧到丝线，从线到布，再从布到衣，再到美丽的图案装饰，可以说每个阶段的手工艺中都体现了中国女性的勤劳和智慧，而衣装上的图案则是中国女性情感的呈现。在柔软的纤维和面料中，图案以它的形象、色彩再现了她们全部的精神世界，传递了母亲对孩子、妻子对丈夫、女子对心上人……特殊的情感，里面包含了人间全部的爱与对美好生活的祝愿和期盼，更有官廷及官府的织染局、绣坊，以及中国广袤的地域及文化下的差异表现，服饰图案因此也成为解读中国传统文化的重要构成要素。

宝相花、缠枝花、团花、牡丹、梅花等植物图案，龙凤、鸟蝶、狮虎等动物图案，才子佳人、神话传说中的人物图案，以及亭台楼阁、山水、杂宝等景物图案，日月、水火、联珠、回纹等自然元素及抽象图案，无一不在服饰中丰富呈现，伴随着吉祥、寓意的中国式图案表现，构成了服饰艺术的图像世界。

图案装饰了服饰，服饰因图案变得美丽而精致，赋予了实用品服饰的审美与艺术的意味。蓝染、彩印、刺绣、缂丝、织锦等这些农耕社会下的手工艺赋予了图案独特的艺术表现，在中国传统服饰品类中表现为：补子图案、马面裙图案、挽绣图案、肚兜图案、荷包图案、云肩图案、暖耳图案、绣鞋图案、鞋垫图案等，形成了中国传统服饰的艺术样式。

本书的编写基于作者多年来对传统服饰图案的钟爱、教学与研究的积累，而此书也仅是呈现出中国服饰文化的小小一角，希望以此能给读者带来视觉享受，同时对服饰艺术有进一步的认识与理解。

参与本书临摹工作的有东华大学服装艺术设计学院的学生王银、刘洋、徐源、丛灿、许丛丛、周凯丽、陆艺、汤卓鸾、盛睿智、袁珊瑚、沈立、张美珍、程门雪、詹晶莹、张天澜等同学，还有负责图片处理的李衍萱同学，提供服饰品的半山阳先生以及给予我支持与帮助的家人、前辈、同事、朋友，以及我的研究生们，在此一并表示感谢！

编者

目录

一、植物图案篇 001

- (一) 宝相花 002
- (二) 缠枝花 004
- (三) 团花 006
- (四) 四君子纹 008
- (五) 牡丹花 010
- (六) 梅花 014
- (七) 花草鸟虫纹 016
- (八) 百花纹 018
- (九) 三多纹 019
- (十) 瓜瓞绵绵纹 020

二、动物图案篇 021

- (一) 龙纹 022
- (二) 凤纹 024
- (三) 鸟纹 027
- (四) 蝴蝶纹 030
- (五) 鱼纹 032
- (六) 虎纹 034
- (七) 狮纹 035
- (八) 羊纹 036
- (九) 鹿纹 037
- (十) 鹤纹 038
- (十一) 蝙蝠纹 040
- (十二) 五毒纹 042
- (十三) 鸳鸯纹 043

三、人物图案篇 045

- (一) 才子佳人纹 046
- (二) 戏曲人物纹 048
- (三) 神话(传说)人物纹 050
- (四) 婴戏纹 052
- (五) 麒麟送子纹 054
- (六) 狩猎纹 056

四、景物图案篇 057

- (一) 亭台楼阁纹 058
- (二) 山水纹 060
- (三) 杂宝纹 062
- (四) 八吉祥和暗八仙纹 063
- (五) 博古纹 064
- (六) 花篮纹 066

五、自然元素及抽象图案篇 067

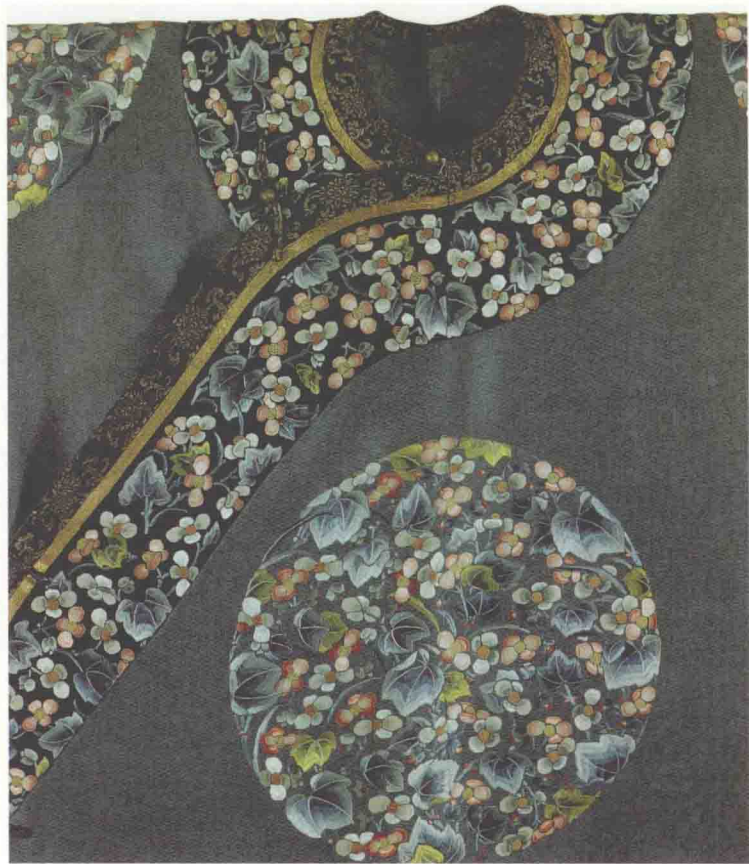
- (一) 云纹 068
- (二) 日月纹 070
- (三) 火纹 071
- (四) 水纹 072
- (五) 十二章纹 075
- (六) 联珠纹 076
- (七) 回纹 077
- (八) 如意纹 078
- (九) 文字纹 080

六、品类图案篇 085

- (一) 补子图案 086
- (二) 马面裙图案 088
- (三) 挽绣图案 090
- (四) 肚兜图案 092
- (五) 荷包图案 094
- (六) 云肩图案 096
- (七) 暖耳图案 098
- (八) 儿童帽图案 099
- (九) 绣鞋图案 100
- (十) 鞋垫图案 102
- (十一) 氍毹图案 104
- (十二) 定位图案 106
- (十三) 件料图案 107
- (十四) 边饰图案 108

七、工艺图案篇	109
(一) 手绘图案	110
(二) 扎染图案	111
(三) 蜡染图案	112
(四) 蓝印花布图案	114
(五) 彩印花布图案	116
(六) 土布图案	118
(七) 织锦图案	119
(八) 缂丝图案	120
(九) 刺绣图案	122
(十) 挑花图案	124
(十一) 爱得利丝绸图案	125
参考文献	126

植物图案篇

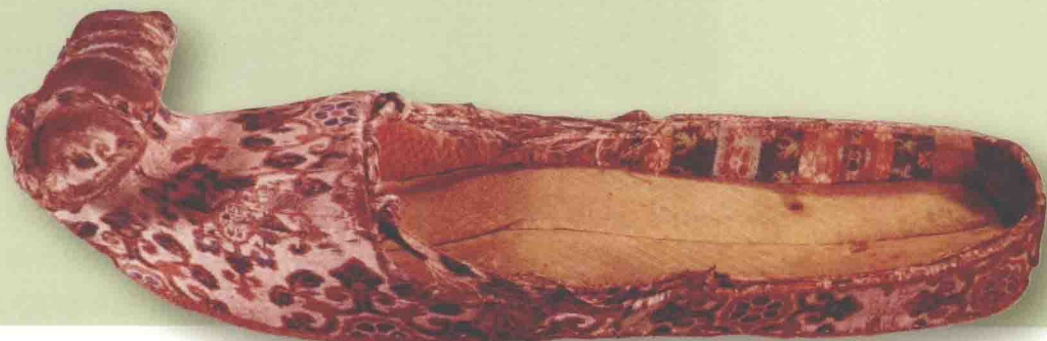

以植物为题材的装饰纹样是传统服饰图案中最常见的表现手法。运用了折枝、缠枝、团花图案；单独纹、连续纹以及重复、对称、均衡等样式，并结合概括的色块、细腻的渐变等形式，穿插着飞禽走兽，表现出一派祥和美好的中国传统服饰图案艺术魅力，是传统服饰图案的典范，深深地影响着现代服饰图案的造型表现。

(一) 宝相花

宝相花又称宝仙花，图案以牡丹、莲花为主体，融合荷花、菊花、石榴等多种花型构成。宝相花始盛行于隋唐，原为佛教中对佛像的尊称，寓意吉祥、美满、富贵，是中国传统花卉纹样的经典代表。

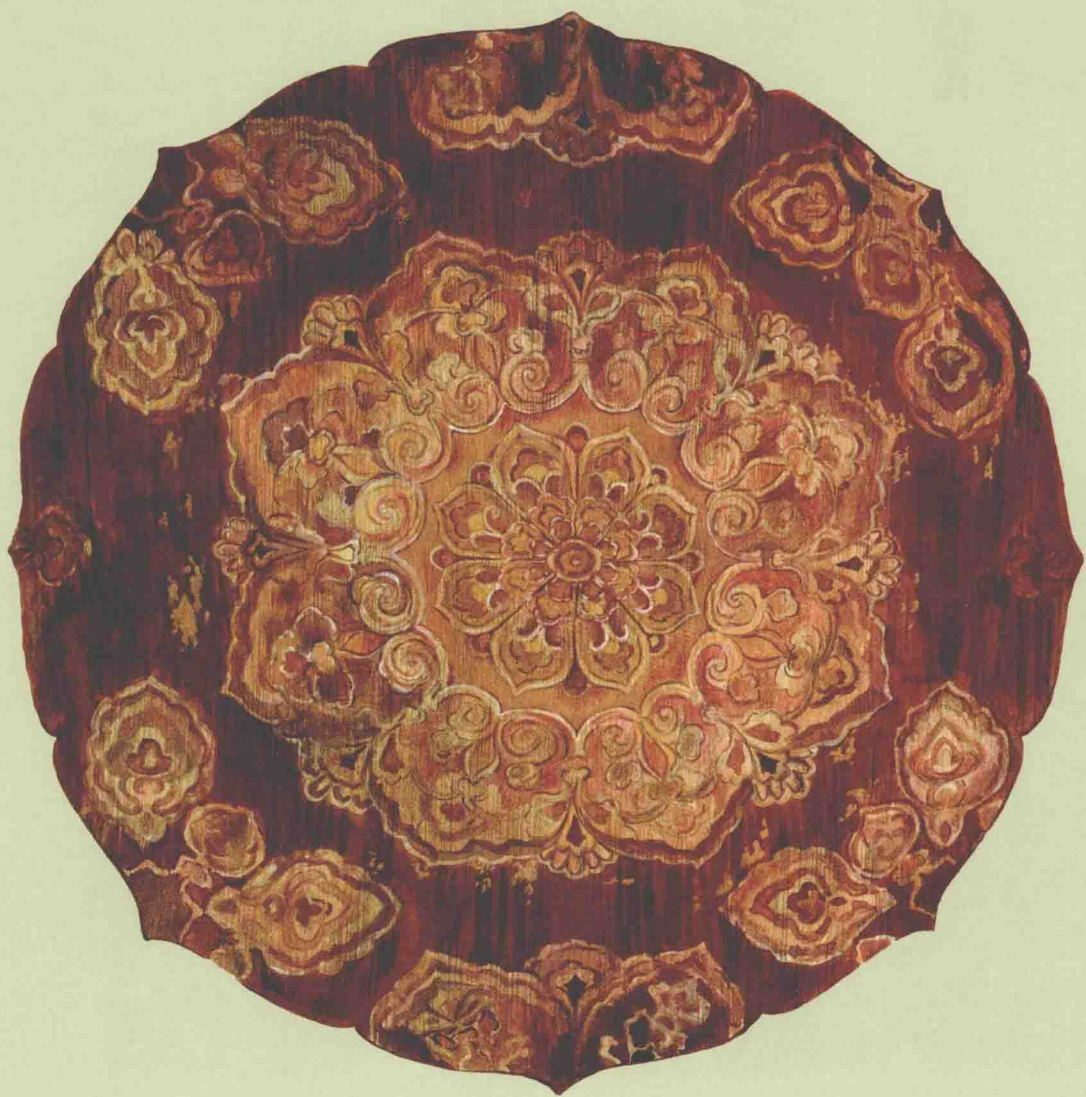
宝相花有平面团形和立面层叠形两种形式。图案外形工整丰满，结构对称严谨，花瓣规律性渐变，多层次退晕色，以非写实性、程式化为造型特征，构成意象性装饰花朵纹样，广泛用于中国传统印花、织锦等工艺的服饰图案中。中国出土的唐代织物品中就有宝相花云头鞋以及宝相花印花裙料。

“宝相花”斜纹面料图案 唐代，纽约大都会博物馆藏品，周凯丽临摹

“宝相花”织锦图案 唐代，徐源临摹

“宝相花”纹锦鞋 唐代

“宝相花”织锦图案 唐代，徐源临摹

贰

(二) 缠枝花

缠枝花以常青藤、扶芳藤、紫藤、金银花、爬山虎、凌霄、葡萄等藤蔓植物的枝茎表现成波状、涡旋形或S形，并缀以叶子、花卉，动物纹等，构成二方连续或四方连续图案样式。寓意延绵不断、生生不息和吉祥美好。

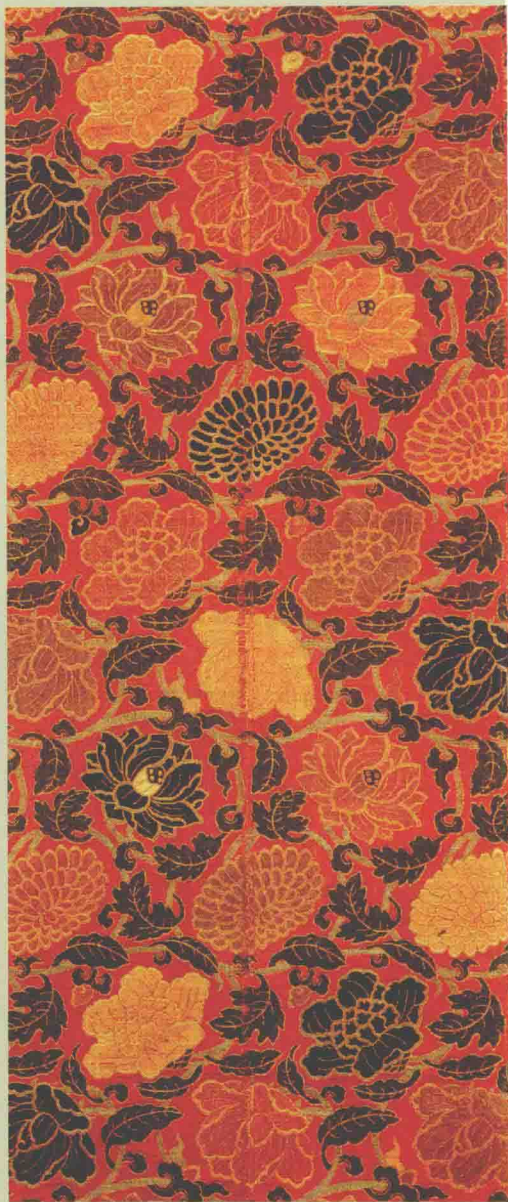
缠枝纹兴起于宋代，元、明、清三代尤为盛行，枝茎与不同的花卉组合而得名为缠枝莲花、缠枝牡丹、缠枝宝相花等，表现在许多传世的服饰用品中。缠枝纹以波卷缠绕的结构、花叶繁茂的造型样式，成为唯美与优雅的经典代表纹饰，流传广泛且经久不衰。

“缠枝童子”纹 斜纹锦缎，南宋，纽约大都会艺术博物馆藏品

作品以牡丹等花卉结合波状式的缠枝藤，并在枝头上点缀着生动的童子形象。图案将现实题材中的植物与人物纹巧妙地结合在一起，呈现出美好且浪漫的画面，是中国古代经典的缠枝人物图案。

“缠枝童子”纹 斜纹锦缎，南宋，纽约大都会艺术博物馆藏品

“缠枝牡丹”纹 寓意富贵绵长，漳缎，清代，故宫博物院藏品

“缠枝牡丹莲菊”纹 妆花缎，明晚期，故宫博物院藏品

作品以牡丹象征着富贵，莲花象征着佛教中净土中的圣洁，莲花以傲霜的秉性被视为君子之花，组成寓意丰富的吉祥纹，并以精细的织工，成为经典的缠枝纹妆花缎织物。

(三) 团花

团花是指以各种纹饰构成外形圆润成团状的图案，内以四季花草植物、飞鸟虫鱼、吉祥文字、龙凤、才子佳人等纹样构成图案，象征吉祥如意、一团和气。

团花在隋唐时期已成为常见图案，用于袍服的胸、背、肩等部位，至明清时期极为盛行，成为固定的服饰图案，有“四团龙”纹、“四团凤”纹、“八团龙凤”纹等图案格式。

在服饰面料图案中，团花可分为两种：无底纹的清团花图案、与底纹结合的混团花图案。团花图案多以放射、旋转、对称式为结构，配以刺绣工艺，以多彩光洁的丝线使图案呈现出精美细致、饱满华丽的艺术样式，成为中国传统图案的经典样式。

“团花”纹织锦女袍图案 朱红纱底料，清中期宫廷服饰，私人藏品

纹样以菊花、牡丹、梅花、兰花等花草与蝴蝶纹组合成团花图案。

“人物纹团花”刺绣女装图案 黑缎底料，套针绣、钹针绣，清末，私人藏品

(四) 四君子纹

四君子纹是指以梅花、兰花、竹子、菊花四种植物构成的图案。纹样源自中国传统人文画题材，借植物的习性寄托文人雅士的孤高傲岸情怀以及不随世俗浮沉的气节，以寓意君子的高洁品德，是中国传统价值观的体现。

此图案起源于晚唐，盛行于宋代，并在民间服饰文化中广为流传。服饰图案中以织绣、靛蓝染等工艺表现的四君子纹，造型丰富、曲直穿插、设色雅致，以四方连续形式常见于男子便服等服装服饰图案中。

“梅兰竹菊”纹型版蓝印花布 清末民初，南通，传世图案

“梅兰竹菊”纹刺绣女装图案 套针、戗针绣，清末民初，私人藏品，作者拍摄

拓展图案：岁寒三友纹

以青松、翠竹、冬梅构成图案。三种植物不同属科，均不畏严霜，清雅高洁，被中国古代文人所推崇，寓意历经考验的忠贞友谊。百姓则因其长青不老和经冬不凋，视为旺盛的生命力，成为广为流传的吉祥纹样，这种图案在宋代已有完整的造型样式。服饰图案中的“岁寒三友”纹主要以刺绣、织花、靛蓝染等工艺，以表现概括剪影样式的三种植物穿插的动感造型，结合四方连续等形式，多应用于服饰图案中。

“岁寒三友”纹刺绣烟袋 清末民初，私人藏品，作者拍摄

作品以素面缎为底，描绘了一松、一竹、一梅，弯曲的松枝上缀满了松叶与松果，挺拔的竹枝上竹叶昂扬，简练的梅枝则以暖粉色巧妙地将梅花表现得醒目却不失画面的整体性，更有一石和一水的烘托，配以精巧的烟袋外形，将岁寒中的“三友”表现得清雅高洁，体现了中国传统文人的精神追求与闲情逸致。

五 (五) 牡丹花

牡丹，称为“国花”和“花王”，因其造型雍容华贵，故喻为美丽的化身和富贵的象征，以表达人们对富贵吉祥、幸福美满人生的追求。牡丹花的形象被广泛运用于中国传统的雕刻、绘画以及装饰纹样中，更是服饰图案中出现频率最高的花卉图案之一，用于女性服饰图案装饰。在今天，以牡丹花为主题的装饰图案被视为中国民族特色的图形表现，成为中国造型元素之一。

牡丹花可与凤鸟、缠枝、寿石、花瓶、桃子、雄鸡等图形组合，构成丰富的吉祥寓意，常用于女性服饰图案中。

“牡丹缠枝”纹绫 清康熙，故宫博物院藏品

“牡丹凤鸟”纹锦 唐代，周凯丽临摹

试读结束，如需全本请在线购买：www.ertongbo.com