

中华元素图典

传统织绣纹样

吉祥寓意

高春明 著

上海故事会文化传媒有限公司
上海锦绣文章出版社

上海文艺出版(集团)有限公司

图书在版编目(CIP)数据

中华元素图典·5, 吉祥如意/高春明著. —上海:上海锦绣文章出版社, 2009.8

ISBN 978-7-5452-0312-7

I. 中… II. 高… III. 图案—中国—图集 IV. J522

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第121016号

© 版权所有·翻印必究

上海锦绣文章出版社, 2009年

总策划 出品人: 何承伟

责任编辑: 周兵 李欣

整体设计: 袁银昌

图文制作: 上海袁银昌平面设计工作室 李静 胡斌

印务总监: 龚忠德 沈光华

督印: 张凯

书名: 中华元素图典·吉祥如意
著者: 高春明
出版: 上海锦绣文章出版社·上海故事会文化传媒有限公司
发行: 上海文艺出版(集团)有限公司
电话: 021-64173007
传真: 021-64172001
地址: 上海瞿溪路1365弄3号3楼
电子信箱: cslcm@public.sta.net
邮编: 200032
印刷: 上海界龙艺术印刷有限公司
版次: 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷
规格: 787×1092 1/16 14印张
印数: 0001~5000
书号: ISBN 978-7-5452-0312-7/J·131
定价: 98.00元

如发现本书有质量问题,请与印刷厂质量科联系 T: 021-58925888

上海故事会文化传媒有限公司 出品(00260) www.storychina.cn

上海故事会文化传媒有限公司所有图书可办理邮购,免收邮费(挂号除外)
汇款地址:上海市绍兴路74号(200020);收款人:上海故事会文化传媒有限公司
联系电话:021-54667910

中华元素图典

传统织绣纹样

吉祥寓意

高春明 著

上海故事会文化传媒有限公司
上海锦绣文章出版社

中华元素图典

传统织绣纹样 | 吉祥 | 寓意 |

高春明 著

上海故事会文化传媒有限公司
上海锦绣文章出版社

从《锦绣文章》到《中华元素图典》

高春明先生是我十分敬重的一位学者。他醉心于中国服饰研究几十年如一日，孜孜不倦，成果斐然；这其中，最为值得称道的，当推获得巨大成功的煌煌之作《锦绣文章》。

《锦绣文章——中国传统织绣纹样》代表了高先生学术研究生涯的高峰。

首先是内容的经典。高先生是研究中国服饰史的大家，是国内乃至国际上最为顶尖的服饰文化学者之一，而《锦绣文章》这部书则凝聚了其长年潜心研究的学术精华：中国服饰史和中国文化同样源远流长，作者从服饰史中最为核心和尖端的纹样学研究作为切入点，以史为经，以代表性的服饰作品为纬，历朝历代，如数家珍，形成经典的服饰文化史的全景展示。

其次是图片的经典。高先生和一般学者的不同之处在于以图识史的治学理念。为了能够获得现场第一手的图像资料，他甚至冒着被发掘现场的气体中毒的危险，不惜代价。看过《锦绣文章》的读者，都会被书中极具艺术张力和视觉冲击力的精到的图片所震撼，不仅每一幅图都清晰到纹理的纤毫可鉴，图与文的组合完美妥洽，且又经过优秀设计师袁银昌先生的独具匠心的装帧设计，更是展示了艺术收藏品的意境。

其三是社会反响巨大。《锦绣文章》问世以来，不仅被业内赞为观止之作，更是被国家领导人当作国礼赠送世界友人。同时，各类奖项接踵而来，载誉无数，一如它的书名。

在学术的高山之巅，能否更上层楼，再有一番作为呢？面对着厚重的《锦绣文章》，我冒出了这么个想法。经典“文章”好读，但学术和专业的门槛让普通读者却步；精美收藏品令人怦然心动，而高价格也让人生畏。要让“锦绣文章”走出象牙之塔、进入寻常百姓家，让学术研究成果更好地为社会最广大的民众分享，就必须跨越这两道门槛。

我把这个想法告诉高春明先生，没想到一拍即合，他也有这样的考虑。但到底怎么做，还是让我费思量。其间，有两件事给了我触动：一是北京奥运会的开幕式。张艺谋以中华文化元素作为主线，获得了巨大成功。二是我们和台湾汉声工作室联合推出的“中国风”系列图书，尝试着将中国传统优秀文化作现代化的架构和解读。尤其是后者，我在和该书系作者、编者的交流碰撞中，对中国传统文化和现代社会的结合有了一个更新的认识。

中国的飞速发展使得自身早已列入世界强国之林；经济上的突飞猛进，更使我们的发展有了充足的底气，有了牢靠的经济基础。但同时又面临着一个新的问题。一位海外华人对我说，现在海外市场上都是中国制造的产品，

中国已经成为一个世界工厂。什么时候，中国可以从世界的加工工厂发展成为世界的创意中心，那我们中国人就更加扬眉吐气了。海外华人的一番话，触动了一个出版工作者之心，促使我慢慢地领悟到：要使中国制造变成中国创造，关键要领会和掌握中华元素，才能在世界这个大舞台上创造无数个既是中华民族的，又是世界的产品。

这套书的编辑理念和意图明晰起来了。

中国几千年服饰史源远流长，丰富多彩，令人叹为观止又眼花缭乱。尽管如此，它却是有章可循，有规律可以去探究。透过繁花似锦、姹紫嫣红的服饰纹样，我们可以找到它的核心，就是隐含在其中的中华文化元素。就像物质的构成，尽管大千世界物质千差万别，但归根到底就是分子、原子。服饰纹样的组成同样也是如此，它的图案确实繁复，透过现象看本质，是中华文化的本原和因子。比如，各种花卉图案，都和传统文化的美学观念相联系，菊花代表清雅，兰花表示谦和，梅花表示高洁，牡丹表示高贵，莲花表示自爱，百合表示顺意，水仙表示清纯，等等。还有各种不同组合，又形成新的寓意，如蝶恋花的组合，表示了男女之爱等。能够把服饰中的元素和因子解读出来，并赋予新意境，呈献给大众，这是核心关键，做好这个关键，这套书也就能站起来了。

经过一年多的努力，现在展现在读者面前的这套《中华元素图典》，很好地体现了我们的编辑出版意图。一是文字上，能够以通俗亲和的笔触娓娓道来，将元素的解读尽量体现中华文化的基本因子，有观点和学术创见，但又绝对不是“高头讲章”，专家学者觉得有启发，普通读者更能从中获得助益，能够感同身受，能够实实在在感到有用。二是在出版样式上，做足文章，彰显“怎么用”的功能，更适合不同读者的不同需求和使用场合。先是分类分卷，将一个宏大主题分成5个专题，聚焦更明确。然后是每类纹样，都有全景解读和局部放大的分解。尤其是局部元素的解读，是个创新，在以前的服饰史著作中，如此全方位成系统地解读中华元素，是没有过的。另外，作者和设计者还独具慧心，为读者设计了每幅作品的色彩构成表，更能满足专业人士以及美术、设计爱好者的使用要求。为了让这套书以更独到更现代化的面貌呈献给广大读者，高先生和设计师袁银昌先生堪称呕心沥血，为了一个版面或者一个细节通宵达旦是家常便饭，在这里，我代表出版社和读者对他们的敬业精神表示由衷敬意。

传统纹样中的中华元素，一经挖掘问世，就使我们赞不绝口；我想，民间文化中的中华元素，一旦被我们认识，更会成为整个民族创意产业中取之不尽的宝藏。就此而言，《中华元素图典》的出版，仅仅是个开始。

上海文艺出版（集团）有限公司 总编辑

何承伟

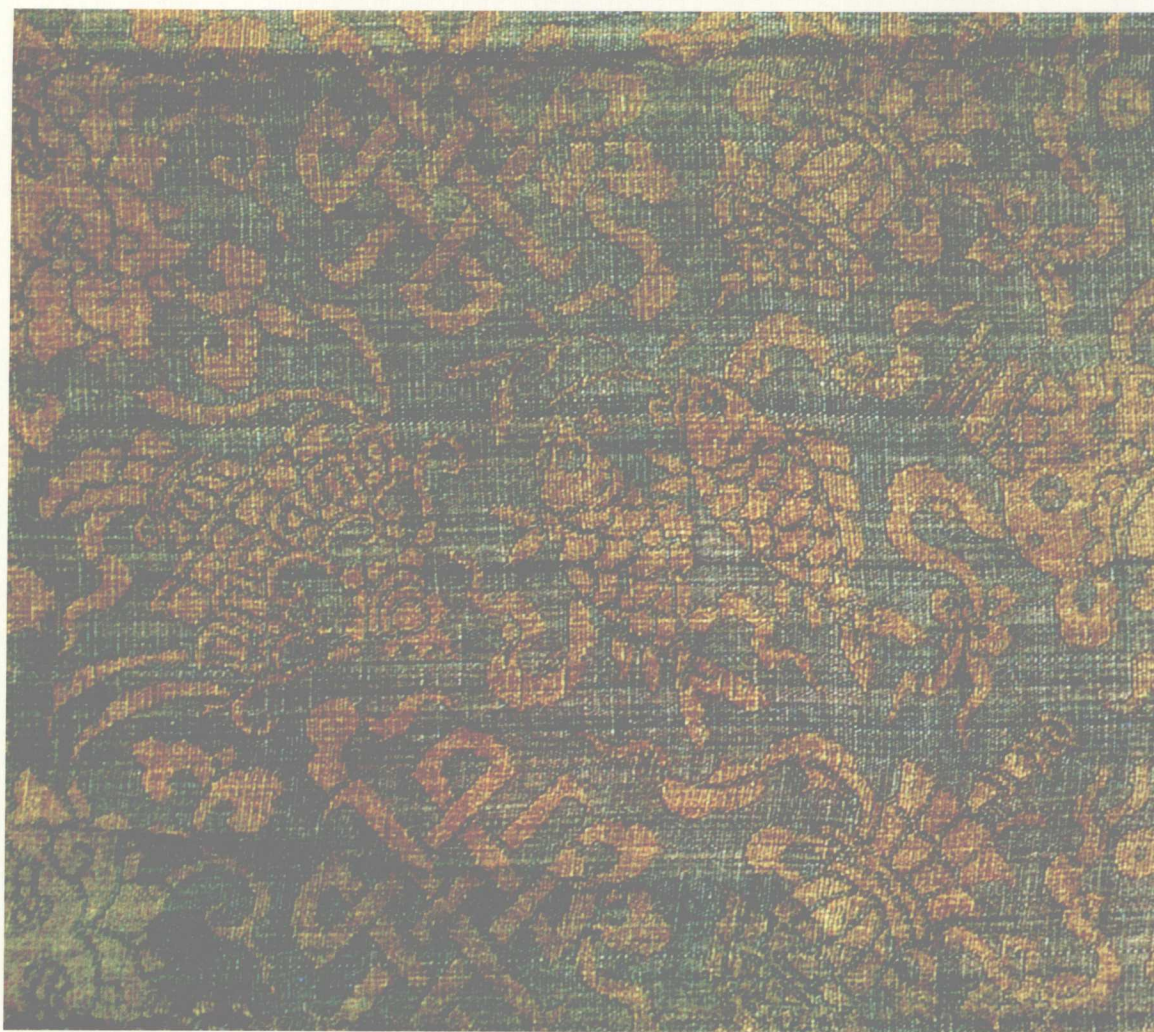
2009年7月31日

目 录

吉 祥 寓 意 纹 样

帝 德	-----	020
长 寿	-----	028
功 名	-----	054
官 禄	-----	072
富 贵	-----	090
喜 庆	-----	104
多 子	-----	112
多 福	-----	136
如 意	-----	152
发 财	-----	158
和 睦	-----	170
丰 收	-----	180
平 安	-----	192
祥 云	-----	206
八 吉	-----	210
八 宝	-----	212
八 仙	-----	214
八 卦	-----	216

吉祥寓意纹样

寓意纹样是一种富有浓郁民族色彩的装饰纹样，通常蕴涵着某种吉祥意义。“吉祥”之词早在先秦文献中即已出现，如《易·系辞》：“吉事有祥。”《庄子》：“虚室生白，吉祥止止。”唐成玄英注疏：“吉者，福善之事；祥者，嘉庆之征。”将福善之事、嘉庆之徵绘绣成纹样，即为寓意纹样，也称“吉祥图纹”。

我们从战国时期的铜镜、秦代的瓦当、汉代的彩锦、南北朝时期的画像石、隋唐五代的雕塑石刻以及宋代的建筑、瓷器上，都可以看到丰富多彩、耐人寻味的寓意纹样。特别是在元代以后，含有吉祥寓意的装饰纹样在民间的流行更为广泛，几乎到了“图必有意，意必吉祥”的程度。仅清人卫杰《蚕桑萃编》一书所记，就有一百余种之多，如“贡货花样式：天子万年、江山万代、万胜锦、太平富贵、万寿无疆、四季丰登、子孙龙、龙凤仙根、大云龙、如意连云、朝水龙、八仙祝寿、二龙二则、八结龙云、双凤朝阳、寿山福海；时新花样式：富贵根苗、四则龙、福寿三多、团鹤、樵松长春、闻喜庄、五子夺魁、欢天喜地、松鹤遐龄、富贵百（白）头、大兰花、大山水、大河图、大寿考、大博古图、大八宝、大八结、花卉、草虫、羽毛、麟介、锦文诸般；官服花样式：二则龙光、

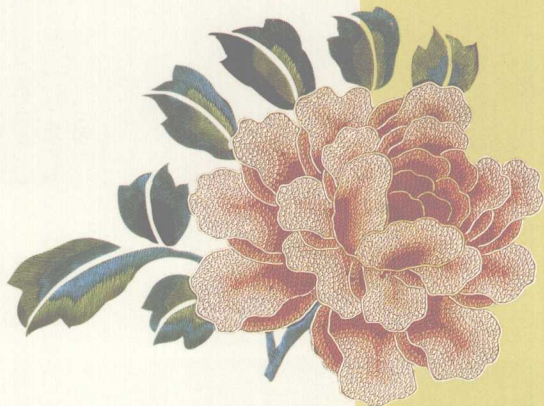

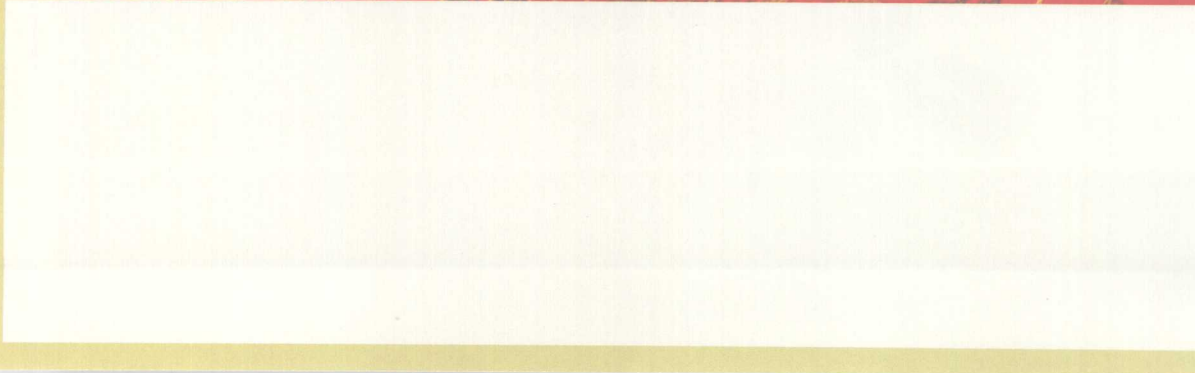

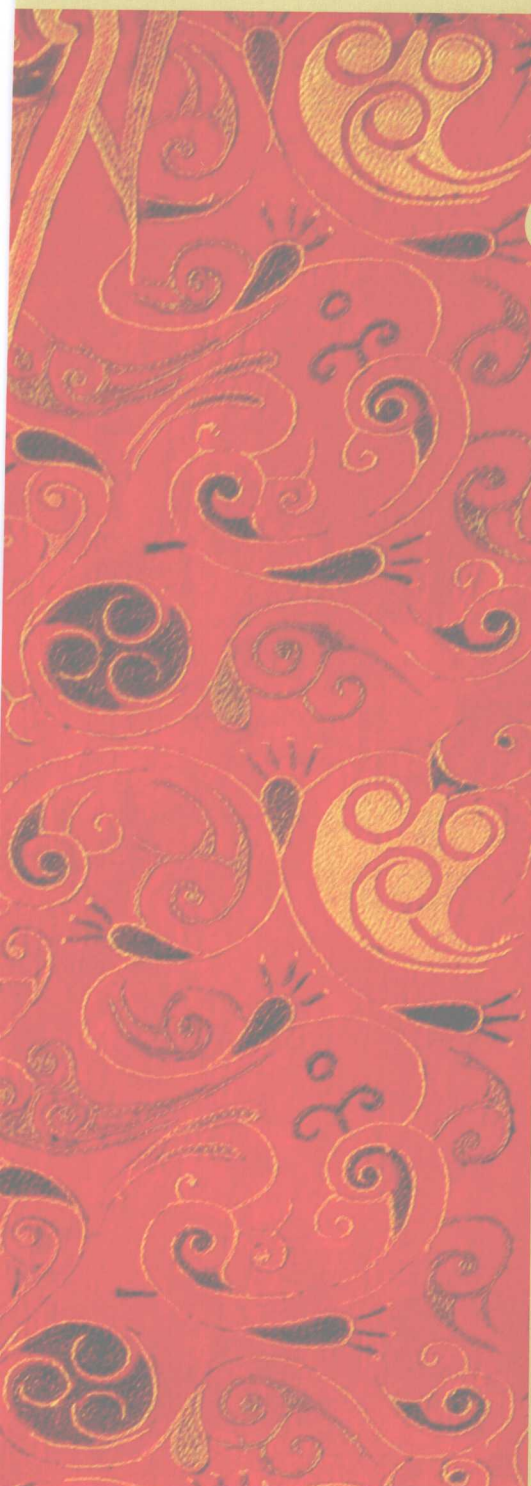
吉祥寓意纹样

高升图、喜庆大来、万寿如意、挂印封侯、雨顺风调、万民安乐、忠孝友悌、百代流芳、一品当朝、喜相逢、圭文锦、奎龙图、秋春长胜、五福捧寿、梅兰竹菊、仙鹤蟠桃；吏服花样式：窝兰、八结祥、奎龙光、伞八宝、金鱼节、长胜风、三友会、秀丽美、枝子梅、万里云、水八宝、早八宝、水八结、早八结、花卉云、羽毛经、走兽图、佛龙图；商服花样式：利有余庆、万字不断头、如意图、五福寿、海棠金玉、四季纯红、年年发财、顺风得云、小龙儿、富贵根雏、百子图；农服花样：子孙福寿、瓜瓞绵绵、喜庆长春、六合同春、巧云鹤、金钱钵古、串菊、枝枝菊、水八仙、暗八仙、福寿绵绵；僧道服式：陀罗经、福带、唵嘛呢叭谜吽、舍利子、八结祥、串枝莲、佛贡碑、藏经字谱、九子莲花、富贵长春、金寿喜图、莲台上宝、喀哪路带、其花在甲。”这些纹样所表达吉祥含义的方法主要有以下六种：

象征法：根据某些生物或事物的生态、形态或习性，表现某一特定的思想内容。如以石榴多籽这一形态来表现多子多孙；以鸳鸯偶居不离这一生态及习性表现情爱专一等。

吉祥寓意纹样

假借法：假借民俗中喜闻乐见的人物、器物或事物表达某种吉祥含义。如以明清一品文官补服纹样——仙鹤、水浪或朝日构成图案，寓意为“一品当朝”；以松、竹、梅三种耐寒植物构成图案，寓意为“岁寒三友”等。

比拟法：运用拟人化的手法表达某种吉祥含义。如将猛虎比拟为英武；将头上只有一角、敢于顶触邪佞的神兽獬豸比拟为正直等。

表号法：根据传统习惯，以金乌或三足乌代表太阳；以玉兔代表月亮；以金锭代表富有；以松柏代表长寿等。

谐音法：利用某些事物名称的同音或近似音，构成某种吉祥图纹。如将鹰雄寓意为“英雄”；将鹿寓意为“禄”；将蝠寓意为“福”；将百合、柿子和如意寓意为“百事如意”；将插在花瓶中的三支利戟寓意为“平升三级”等。

嵌字法：在花卉、鸟雀、瑞兽或几何纹中嵌入各种吉祥字句，如1980年新疆罗布泊楼兰故城汉墓出土的瑞兽纹锦上，就织有“长乐明光”、“永昌”及“望四海贵富寿为国庆”等字样；1964年新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的锦鞋上织有“富且昌，宜侯王，天延命长”之句。

上述这些纹饰有时被单独使用，有时则被组织在一起，从而表达出更为丰富的思想内容。