

中华元素图典

传统织绣纹样

龙蟒鸾凤

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. 1, 龙蟒鸾凤 / 高春明著. — 上海: 上海锦绣文章出版社, 2009.8

ISBN 978-7-5452-0308-0

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 120874 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 · 龙蟒鸾凤

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: csbcm@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 978-7-5452-0308-0/J · 127

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(00256) 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

龙蟒鸾凤

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 | 龙 蟒 | 鸾 凤 |

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，他甚至会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

中华元素图典

目 录

龙 蟒 纹 样

正 龙	020
团 龙	054
立 龙	064
升 龙	076
降 龙	086
行 龙	090
子 孙 龙	094
过肩龙	102
像生龙	110
二 龙 戏 珠	114
龙 凤 呈 祥	122
龙 舟 竞 渡	126
蟒	128
夔 螭	140

凤 凰 纹 样

翔 凤	158
立 凤	166
团 凤	172
对 凤	178
鸾 凤	190
凤 喜 牡 丹	208
丹 凤 朝 阳	220

龙 蟒 纹 样

龙是传说中的一种动物，相传为神灵的化身，因而受到人们的顶礼膜拜，最初被用作图腾徽识，进而演变成为一种装饰纹样。

以龙为装饰纹样的做法，早在五千年前新石器时代红山文化时期即已出现，这个时期的玉龙实物在内蒙古翁牛特旗曾有出土。衣冠服饰及丝织物上的采用也有着悠久的历史，如1958年，考古工作者于湖南长沙一座战国木椁墓中，曾发现绣有龙纹的绢织物，以后在湖北江陵等地的楚墓中，又发现大批龙纹绣品。尽管这批织物深埋地下两千多年，但出土时纹样依然清晰精美，色泽鲜艳，具有很高的艺术价值。

龙的形象是大众创造的，但长期以来，这一神化了的艺术形象被统治者视为权力的象征，广施于皇室建筑、车舆、旗帜及衣冠服饰上。周代以后，一直用于贵族的最高礼服，成为“十二章纹”中的一种图纹，在服装上处于主要地位。《左传·桓公二年》：“火、龙、黼、黻，照其文也。”唐代规定，官吏祭服用龙纹者必须位居一品之上。《新唐书·车服志》：“衮冕者，一品之服也。”

龙蟒纹样

……九章：龙、山、华虫、火、宗彝在衣；藻、
粉米、黼、黻在裳。”宋代以后则限于皇室，普
通官吏未经特许不得使用。宋周密《癸辛杂识》：
“前后权臣之败，官籍其家，每指有违禁之物，
为叛逆之罪。若韩抗冑家有翠毛襦褥、虎皮及
有织龙男女之衣及有穿花龙团之类是也。”《元
史·舆服志》：“服饰等第……蒙古人不在禁限，
及见当怯薛诸色人等，亦不在禁限，惟不许服
龙凤文。”自注：“龙谓五爪二角者。”明清官员
在服饰上僭用龙纹的现象比较常见，为了和皇
帝所用的龙纹有所区别，特规定四爪为蟒，五
爪为龙。有时皇帝将五爪龙衣特赏给近臣及有
功人员，受赐者须挑去一爪方可使用。清刘廷
玠《在园杂志》卷一：“衣服上所织四爪者谓之
蟒，民间通用；五爪者谓之龙，非奉钦赐暨诸
王赏赉不得擅用。”《清会典·冠服》：“凡五爪
龙缎、立龙缎……官民不得穿用，若颁赐五爪
龙缎、立龙缎，应挑去一爪穿用。”

这些特征的形成，有一个漫长的演变过程。
综观各种文物图像，商代的龙以蛇形为主，身

龙 鳞 纹 样

体蜷曲，不具四肢，额部隆起，下颌前伸，尾端通常作尖形。商代中晚期出现龙角，至晚期背部出现脊齿图纹。西周的龙前额呈尖形，短角张口，有一足，腿甚长，有爪二至三个，龙体纹饰有鳞纹、云纹等。春秋时龙首作椭圆形，前额尖突，张口，上唇翘出，下唇内卷；晚期则向走兽形发展，出现四肢，足蜷曲，常作二爪，尾部较长，龙角出现分枝现象。秦汉之龙躯体较短，类似虎，颈长而尾细，颈、身、尾三部区分明显，通用三爪。至汉时出现胡须、肘毛，有时还添有双翼，逐渐显露出头颈细、张口吐舌、巨目利牙、虎爪蛇尾等特点。南北朝时龙的身躯越加见长，走兽形态逐步削弱，出现双鹿形角，嘴部渐深，头发后披，腹甲及鳞片趋向整齐，四肢上多有肘毛，爪呈三趾。及至隋唐，从匍匐行走状一变而成凌空腾飞状，头扁而长，上唇高翘，龙角显现出分叉，且地位前移，从原来后额部位移至前额，背鳍更为明显，排列整齐，肢腿劲健。晚唐时出现了尾鳍。宋代龙纹头部附加物大大增加，眼、鼻、耳、眉、齿、

