

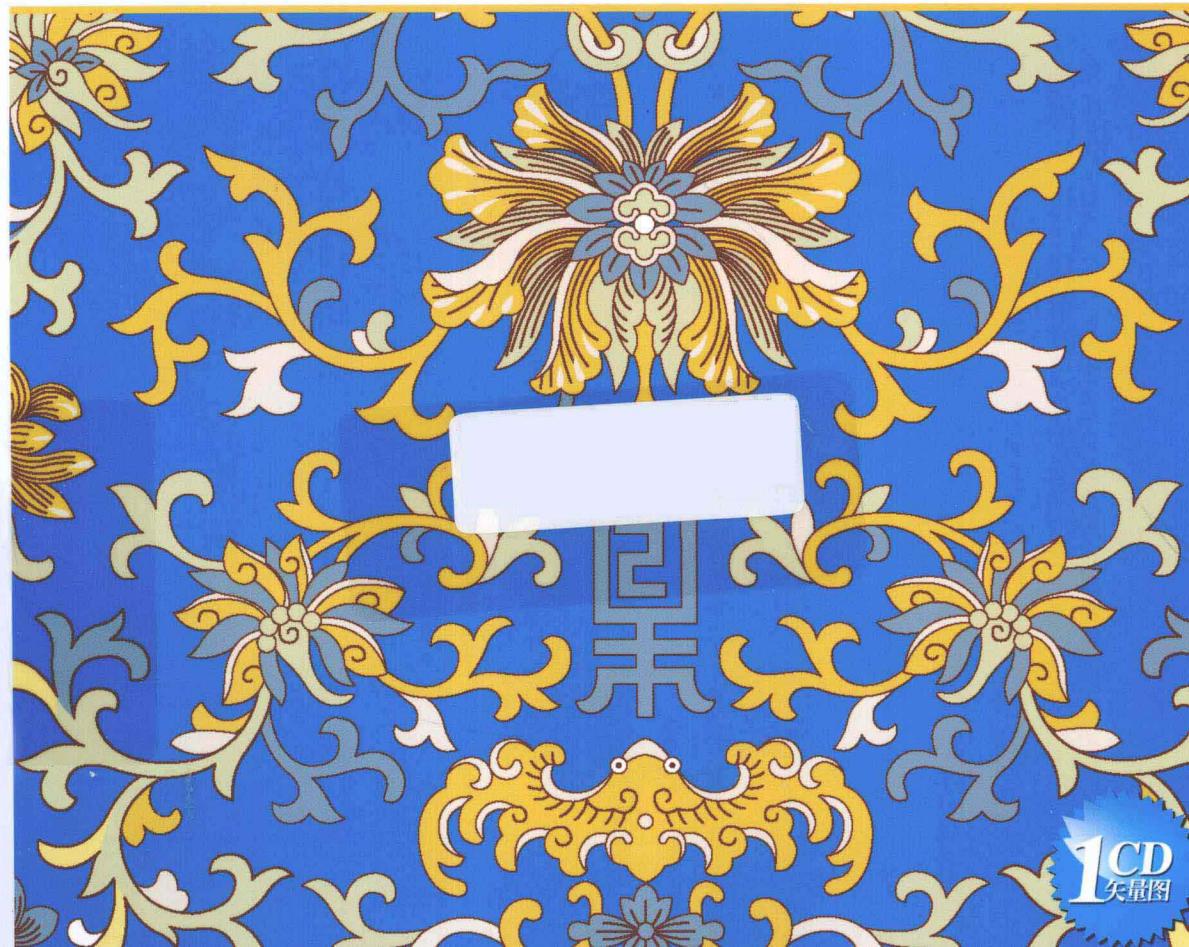
CHINESE PORCELAIN MOTIFS

TRADITIONAL CHINESE PATTERNS AND COLOURS

邹加勉, 李端妮编著

中国传统陶瓷图案与配色

大连理工大学出版社

CHINESE
PORCELAIN MOTIFS
TRADITIONAL CHINESE PATTERNS AND COLOURS
中国传统陶瓷图案与配色

邹加勉，李端妮编著

大连理工大学出版社

版权声明

未经大连理工大学出版社书面许可，任何公司或个人不得以任何形式擅自复制、摘编、汇编或传播本书及光盘全部或部分内容。版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

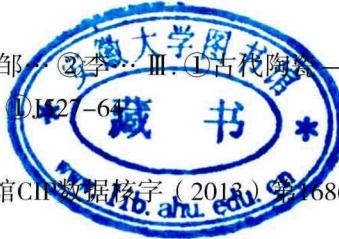
中国传统陶瓷图案与配色 / 邹加勉, 李端妮编著

.— 大连 : 大连理工大学出版社, 2013.8

(中国传统图案与配色系列丛书)

ISBN 978-7-5611-8049-5

I. ①中… II. ①邹… ②李… III. ①古代陶瓷—图
案—中国—图集 IV. ①J527-64

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：利丰雅高印刷（深圳）有限公司

幅面尺寸：170mm×210mm

印 张：13

附 件：光盘1张

出版时间：2013年8月第1版

印刷时间：2013年8月第1次印刷

责任编辑：初 蕾

责任校对：仲 仁

封面设计：张 群

ISBN 978-7-5611-8049-5

定 价：68.00元

电 话：0411-84708842

传 真：0411-84701466

邮 购：0411-84703636

E-mail：dutphook@gmail.com

URL：http://www.dutp.cn

如有质量问题请联系出版中心：(0411) 84709043 84709246

CHINESE
PORCELAIN MOTIFS
TRADITIONAL CHINESE PATTERNS AND COLOURS
中国传统陶瓷图案与配色

邹加勉，李端妮编著

大连理工大学出版社

版权声明

未经大连理工大学出版社书面许可，任何公司或个人不得以任何形式擅自复制、摘编、汇编或传播本书及光盘全部或部分图案内容。版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

中国传统陶瓷图案与配色 / 邹加勉, 李端妮编著

.— 大连 : 大连理工大学出版社, 2013.8

(中国传统图案与配色系列丛书)

ISBN 978-7-5611-8049-5

I.①中… II.①邹… ②李… III.①古代陶瓷—图

案—中国—图集 IV.①J527-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第168657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：利丰雅高印刷（深圳）有限公司

幅面尺寸：170mm×210mm

印 张：13

附 件：光盘1张

出版时间：2013年8月第1版

印刷时间：2013年8月第1次印刷

责任编辑：初 蕾

责任校对：仲 仁

封面设计：张 群

ISBN 978-7-5611-8049-5

定 价：68.00元

电 话：0411-84708842

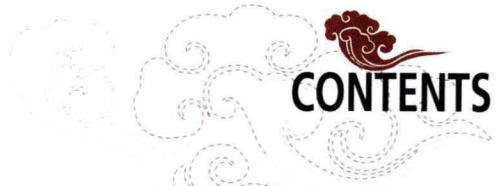
传 真：0411-84701466

邮 购：0411-84703636

E-mail：dutpbook@gmail.com

URL：http://www.dutp.cn

如有质量问题请联系出版中心：(0411) 84709043 84709246

四方连续图案	FOUR SEAMLESS PATTERNS	006
二方连续图案	TWO SEAMLESS PATTERNS	022
装饰图案	DECORATIVE PATTERNS	068
青花瓷图案	BLUE AND WHITE PATTERNS	148
长沙窑图案	CHANGSHA KILN PATTERNS	178

图案起源于图腾，先人在生活中为了表现某种情感与愿景，在他们应用的各类器物上图画某种纹样，如远古时代陶器上的几何纹、饕餮纹、鱼纹，以及元明清三代瓷器上常见之福寿三多、连年有余的纹样，这些都是中华民族历代文化的印记，也是中国古老传统文化艺术的代表之一。国人逢遇喜庆，讲究“口彩”，其中就应用了汉语的一个重要特征：汉字有许多读音相同、字义相异的现象。利用汉语言的谐音可以作为某种吉祥寓意的表达，这在吉祥图案中的运用十分普遍。例如，鱼谐音“余”，磬谐音“庆”，梅谐音“眉”，喜鹊代“喜”，花生代“生”等等。以上各例，就可分别组成“吉庆有余”“喜上眉梢”“早生贵子”（枣，花生，桂园，莲子）等吉祥图案了。此外，自唐代始，中国瓷器远销海外，故在出口产品上经常出现与进口国有关之纹样，如出口到阿拉伯地区的瓷器，便有热带地区典型的植物纹样，这在本书的“长沙窑图案”章节中有所体现。

在元代以前，中国瓷器主要运用刻、划、模印贴花的手法进行装饰，元代青花的使用开拓了传统图案的装饰手法，明清两代的陶瓷图案愈加讲究规律与工整，绘画要求严格，线条、色彩、深浅都有统一制式，且连贯和谐，上下呼应，左右对称，给人以和谐之美，这种有规律并具有强烈装饰意味的纹样，亦非常适用于现代印刷、染织、空间与其他电子平面媒体的设计，尤其当下设计思潮讲究跨界之感，将本属于瓷器上的装饰图案，移植到其他媒介之上，可给人耳目一新之感。现代对传统图案没有一味地追求结构的严谨和技法的统一，与传统瓷器千篇一律的感觉不同，现代设计师应将这些图案从传统框架中释放出来，与各异的装饰技法与展示媒介相结合，也可算是本书出版的初衷。

我们在ADOBE ILLUSTRATOR中对图案进行了再创造与加工，便于品牌、包装、服饰、平面、室内装饰、染织、印刷等设计师使用，也希望这些图案能够为更多人所认识。

Patterns originated from Totem, our ancestors used to make drawings on their belongings or tools to express certain emotions or wishes. For instance, the geometric drawings, beast, bird and fish drawings on the ancient clay antiques, as well as the frequently seen “blessing and longevity” patterns and “many years of abundance” drawings on porcelain wares during the Yuan, Ming and Qing Dynasty, are all representations of the traditional Chinese culture and art. The Chinese people appreciate “koucai” on festive occasions, which uses an important characteristic of the Chinese language—there are many Chinese characters with the same pronunciation and different meanings. A lot of blessings and good wishes are expressed in festive patterns using the character. For example, fish (yu) represents abundance (also pronounced yu), chime stone (qing) represents celebration (also pronounced qing), plum blossom(mei) represents eyebrows (also pronounced mei), magpie (xique) represents good messages (pronounced xi), and peanut (huasheng) represents child birth(pronounced sheng). If patterns like fragrance, fish, magpie, plum blossom, jujube, peanut, longan fruit and lotus seed are put together, such meanings are expressed as “celebration of abundance”, “the good message comes to raise your eyebrows”, and “a child birth is just on the corner”. Apart from this, the Chinese porcelain was exported overseas ever since the Tang Dynasty, therefore the products meant for exports usually had patterns that had something to do with the target countries. For example, the porcelain that was exported to the Arabic region had patterns with tropical plants. This feature was discussed in the chapter “Changsha Kiln Patterns”.

Before the Yuan Dynasty, the decorative methods of Chinese porcelain were mainly carving, slicing and pasting. The usage of blue and white patterns in the Yuan Dynasty started a new decorative method of traditional patterns. In the Ming and Qing Dynasty, the patterns on porcelain focused more on exquisiteness. In the drawings, lines, colors, shadows all had the correspondent forms, focusing on consistence between up and down, left and right so as to achieve the beauty of harmony. Such strictly consistent decorative patterns are also very suitable for modern design in printing, fabric, space and electronic graphic design, especially now that the current trend in design is all about going beyond borders. For example, it creates a whole new sensation to transplant the decorative patterns on porcelain to other media. Meanwhile, in the modern times, designers should be liberated from the tedious traditional patterns, which only sought strictness in structure and consistence in technique, and combine all sorts of decorative techniques and design medias. This, we believe, is the ultimate purpose of this book.

To give these special patterns contemporary relevance, the patterns have been adapted, recreated and refined with Adobe Illustrator and can be easily used by designers of any discipline, be it brand, package, fashion, graphic, interior, textile or print design.

C10 M5 Y15 K0

■ C100 M100 Y20 K0

■ C50 M85 Y10 K0

■ C60 M10 Y5 K0

■ C10 M0 Y50 K0

■ C10 M75 Y50 K0

■ C40 M5 Y25 K0

■ C80 M30 Y55 K0

C5 M45 Y40 K0 C40 M15 Y50 K0 C55 M50 Y40 K20 C20 M20 Y25 K0

C20 M85 Y75 K0 C5 M30 Y95 K0 C0 M0 Y55 K10 C55 M50 Y60 K20

C95 M50 Y5 K0 C0 M55 Y10 K0 C15 M0 Y20 K0 C60 M0 Y80 K0

C25 M5 Y25 K15 C100 M75 Y25 K10 C0 M65 Y70 K0 C60 M10 Y55 K30

C10 M10 Y20 K0 C35 M25 Y20 K0 C55 M35 Y55 K0 C10 M50 Y45 K0

C50 M90 Y45 K0 C75 M25 Y45 K0 C0 M30 Y15 K0 C25 M45 Y30 K0

C50 M65 Y85 K10 C75 M90 Y5 K0 C25 M30 Y40 K0 C65 M55 Y45 K0

C15 M30 Y85 K0 C35 M80 Y95 K25 C65 M25 Y65 K45 C30 M10 Y45 K0

C0 M0 Y40 K0

C30 M0 Y55 K0

C20 M0 Y0 K0

C0 M80 Y70 K0

C45 M90 Y85 K10

C25 M45 Y85 K0

C65 M80 Y0 K0

C20 M0 Y15 K0

C40 M85 Y90 K40

C0 M0 Y0 K65

C10 M5 Y5 K25

C0 M35 Y85 K0

C0 M20 Y35 K0

C55 M0 Y30 K0

C75 M100 Y0 K0

C0 M55 Y100 K0

C10 M5 Y5 K0

C55 M35 Y20 K0

C80 M0 Y0 K60

C20 M15 Y15 K0

C0 M10 Y60 K0

C10 M0 Y15 K40

C0 M45 Y20 K0

C0 M35 Y20 K0

C0 M90 Y25 K0

C20 M30 Y10 K0

C40 M60 Y25 K0

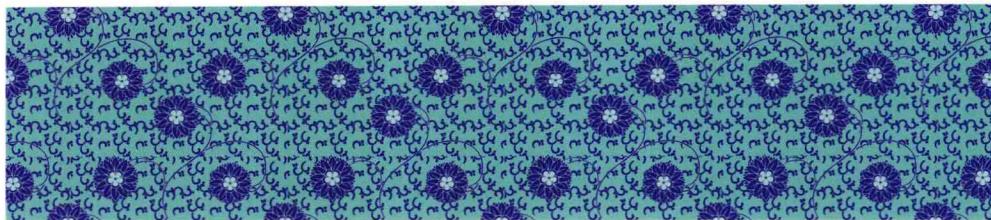
C65 M95 Y55 K15

C15 M35 Y45 K5

C15 M50 Y50 K5

C25 M55 Y50 K10

C35 M0 Y20 K0

C55 M0 Y30 K0

C80 M80 Y0 K0

C60 M0 Y80 K0

C10 M10 Y25 K20

C25 M10 Y45 K0

C0 M55 Y50 K0

C5 M95 Y75 K0

C0 M25 Y20 K0

C5 M5 Y10 K0 C60 M45 Y30 K15 C25 M15 Y20 K0 C10 M45 Y50 K0

C0 M15 Y55 K0 C60 M10 Y55 K20 C0 M20 Y90 K0 C50 M25 Y40 K30

C15 M10 Y5 K40 C80 M45 Y55 K5 C25 M50 Y55 K25 C0 M0 Y0 K65

C20 M20 Y0 K0 C0 M55 Y45 K0 C10 M15 Y45 K5 C70 M60 Y0 K0

C5 M15 Y50 K45

C0 M0 Y100 K80

C30 M70 Y60 K15

C70 M80 Y75 K30

C15 M15 Y30 K25

C25 M0 Y0 K45

C45 M5 Y45 K20

C30 M0 Y30 K0