

中国传统装饰图案实用图典

李永强 主编

广西美术出版社

中国传统装饰图案实用图典

ZHONGGUO CHUANTONG ZHUANGSHI TUPAN SHIYONG TUDIAN

李永强 主编

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统装饰图案实用图典/李永强主编. —南宁: 广西美术出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-80746-410-5

I. 中… II. 李… III. 装饰美术—图案—中国—图集
IV. J522

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第011689号

中国传统装饰图案实用图典

ZHONGGUO CHUANTONG ZHUANGSHI TU'AN SHIYONG TUDIAN

主 编: 李永强

编 委: 曾延明 吴霞雨 黎志宇

秋 子 李黄开国

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

策划编辑: 吴 雅

责任编辑: 吴 雅

校 对: 尚永红

审 读: 陈宇虹

装帧设计: 伍 月

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 南宁市社会福利印刷厂

版 次: 2010年1月第1版

印 次: 2010年1月第1次印刷

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 8

书 号: ISBN 978-7-80746-410-5 / J · 1176

定 价: 15.00元

目录

龙	5
凤凰	12
貔貅	17
麒麟	19
狮子	23
老虎	28
象	31
鹿	33
十二生肖	36
蟾蜍、蛙	44
龟	46
鱼	47
孔雀	52
鹤	56
鸳鸯	61
喜鹊	63
雄鸡	67
蝙蝠	70
蝴蝶	72
梅	74
兰	76
菊	78
竹	81
莲花	83
牡丹	87
水仙	90
宝相花	92
蔓草	96
葡萄	98
石榴	100
桃子	102
葫芦	105
如意	107
祥云	108
水纹	110
福	112
寿	113
喜	114
福禄寿	118
八仙	119
暗八仙	123
八吉祥	125

中国传统装饰图案实用图典

ZHONGGUO CHUANTONG ZHUANGSHI TUPAN SHIYONG TUDIAN

李永强 主编

广西美术出版社

传统装饰图案是中国劳动人民在数千年的生产劳动中所创造出来的精神财富。它是由祭祀、崇拜、图腾逐渐演变为具有审美特性的装饰纹样，是古代人们在陶器、石刻、漆器、木雕、玉雕、年画、剪纸、刺绣、金属工艺、瓷器、建筑物、家具、服饰等物品上用线条表现、色彩渲染，运用借喻、比拟、双关、象征及谐音等手法，最终形成一定格式与程式的图案。传统装饰图案一般都寄予了吉祥如意、喜庆幸福的美好寓意。

传统装饰图案是一种具有装饰和实用双重属性的美术形式，它通过一定的物象与图案形式借物寓情、借物达意，反映出人们对生活、对真善美的追求与向往。传统装饰图案的吉祥主题与观念表明了人对于未来幸福生活的向往，又显示了劳动人们在艰苦生活中克服困难的行动与理想，这是人类文明发展史中一个永恒不变的主题，是理想与现实的结合，是中国人对世间万事万物所寄予的祝福，是传统装饰图案将真、善、美三者完美统一结合的产物。

传统装饰图案的产生离不开生产劳动，原始先民在生产劳动中创造了绚丽多姿、变化丰富的装饰图案。传统装饰图案的产生可以追溯到公元前8000多年以前，原始人在生产劳动中创造了彩陶艺术。彩陶上面所绘制的鱼纹、网纹、水纹、鸟纹、太阳纹等图案在历史的演变中不断地被人们赋予祭祀、祈佑、崇拜、吉祥、喜庆、生命等含义。早期先民对于未知的自然界，有太多的畏惧与害怕，不懂得刮风下雨的原因，不知道雷声闪电的奥妙，不明白生老病死的现象。面对野兽的威胁、自然界的威胁、死亡的威胁，在众多威胁与困惑下，他们只能求助于神灵，于是便出现了图腾崇拜。他们在器皿、墙壁、石头上绘制一些动物、植物的图案作为家庭、氏族的保护神，以祈求保佑与庇护。这些图案纹饰在人们生活劳动中十分常见，象征着吉祥如意，驱除邪恶，美好幸福，反映了人们对美好生活与生存的吉祥观念。

这些装饰图案在历史的长河中不断地变化、演进，且不断增加与完善。逮至明清，装饰图案的发展达到了鼎盛，出现了“图必有意、意必吉祥”的现象。

传统装饰图案的构成方法大体分为四种：

其一，谐音构成法，指以表现的物象、图像的名称的谐音作为吉祥之意，如吉祥如意、连年有余、大吉大利等。

其二，以物象的内在特性进行寓意象征，如以龟、苍松来象征长寿，以鹤比喻翩翩然有君子之风、高尚品德的贤能之士，以鸳鸯比喻夫妻相爱、至死不渝，以兰花象征品德高洁、雅致、淡泊、坚贞不渝的气质。

其三，人们在生活中臆造出来的具有特殊含义的动物或装饰图案。如以龙象征皇帝、皇权，象征华夏民族的精神，以凤象征皇帝的嫔妃，龙凤呈祥象征爱情、婚姻等。

其四，直接以具有特殊含义的文字进行装饰化、图案化来抒情达意。如“福”字、“寿”字、“喜”字等，这些字备受人们喜爱，经常是一写再写，一个字具有多种写法，少则上百种，多则达数万种。人们以这些字为元素进行图案化、装饰化，通过剪纸、书法、绘画等艺术门类，把字的深刻吉祥如意寓意淋漓尽致地表达出来。

传统装饰图案的题材十分广泛，基本包括动物、植物、器物、人物、字体等方面，此外还以民间流传的故事、谚语、戏曲为题材，创作出形象与吉祥语完美结合的装饰图案，这些装饰图案的吉祥如意涉及中国人生活的方方面面。传统装饰图案的寓意较为宽广，从象征喜庆、美满、幸福、平安到人的福禄寿，到男女至死不渝的爱情，到清雅俊逸、品德高洁、虚心谦逊的人性，再到人们希望多子多福的愿望等，都是人们寄予这些传统装饰图案的内涵与意蕴。

传统装饰图案是中国传统文化艺术中的一颗璀璨绚丽的明珠，是人们对幸福生活的热爱与追求的表达方式，从人类开始到21世纪的今天，一直都受到人们的青睐，并广为流传。所以，传统装饰图案总是洋溢着幸福、喜庆、欢乐、祥和的气氛，这也是人们寄予传统装饰图案最真挚、最直接的情感，它是实用与审美的完美结合，是其他美术类别所不能取代的艺术样式。尤其是时至今日，传统装饰图案在各行各业都有所应用，显示了它强大的生命力，通过现代科技与传播手段，使具有吉祥如意和浓郁民族色彩的装饰图案更加大放异彩，也给民族传统艺术发展创造了新的空间、拓展了新的思路。

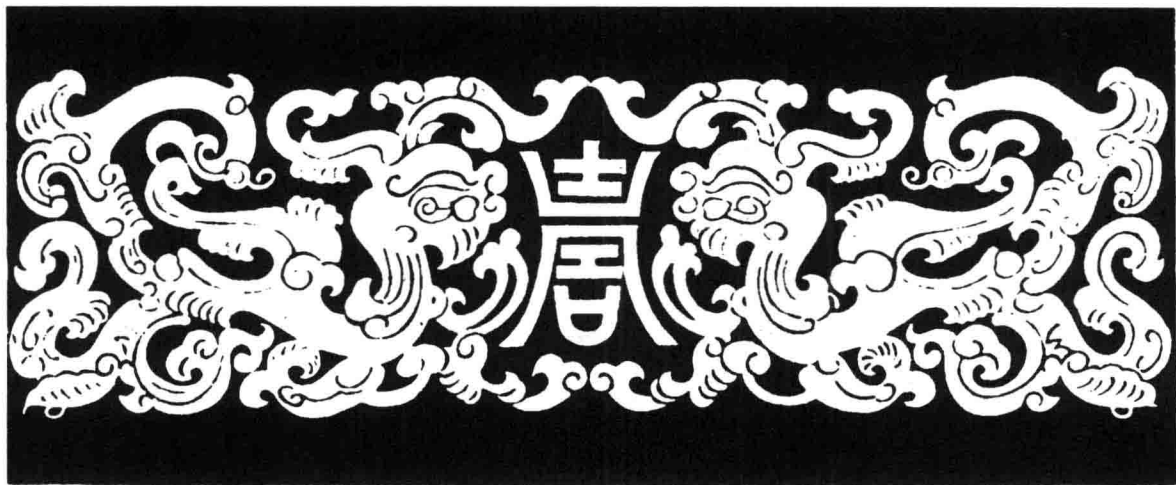
目录

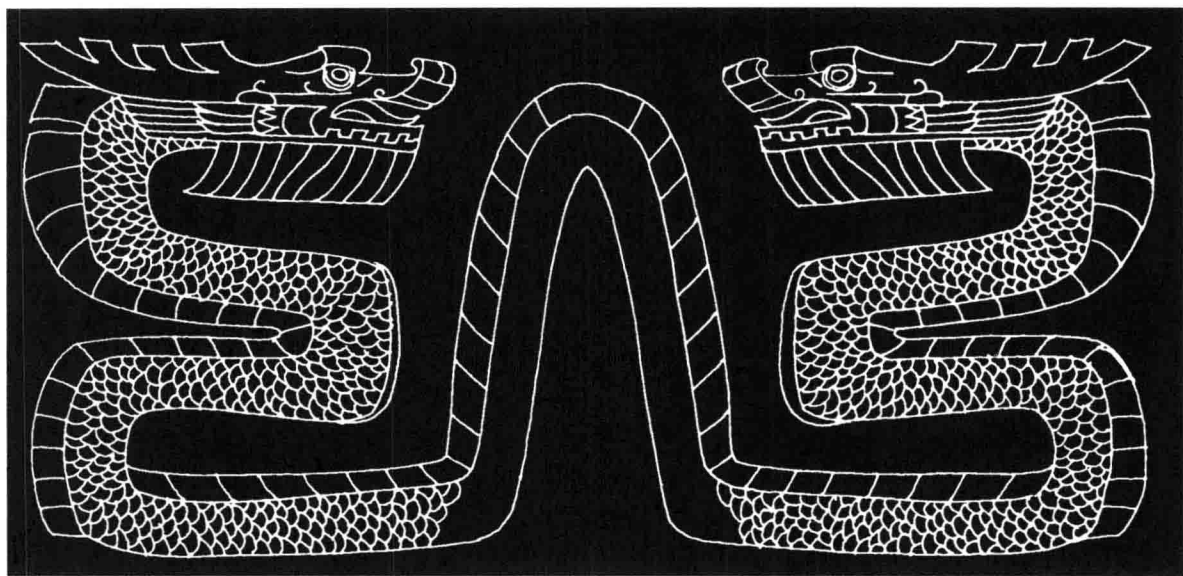
龙	5
凤凰	12
貔貅	17
麒麟	19
狮子	23
老虎	28
象	31
鹿	33
十二生肖	36
蟾蜍、蛙	44
龟	46
鱼	47
孔雀	52
鹤	56
鸳鸯	61
喜鹊	63
雄鸡	67
蝙蝠	70
蝴蝶	72
梅	74
兰	76
菊	78
竹	81
莲花	83
牡丹	87
水仙	90
宝相花	92
蔓草	96
葡萄	98
石榴	100
桃子	102
葫芦	105
如意	107
祥云	108
水纹	110
福	112
寿	113
喜	114
福禄寿	118
八仙	119
暗八仙	123
八吉祥	125

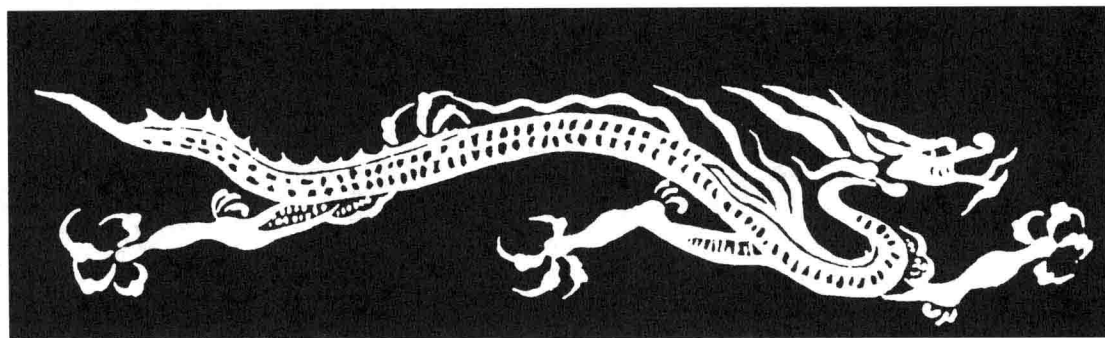
龙

我国古代传说中的灵异神物，亦乃万兽之首。龙是一种神异动物，具有虾眼、鹿角、牛嘴、狗鼻、鲶须、狮鬃、蛇尾、鱼鳞、鹰爪，九种动物合而为一之九不像之形象，能翻江倒海，吞云吐雾，兴风降雨。华夏民族的先祖炎帝、黄帝，传说中和龙都有密切的关系。

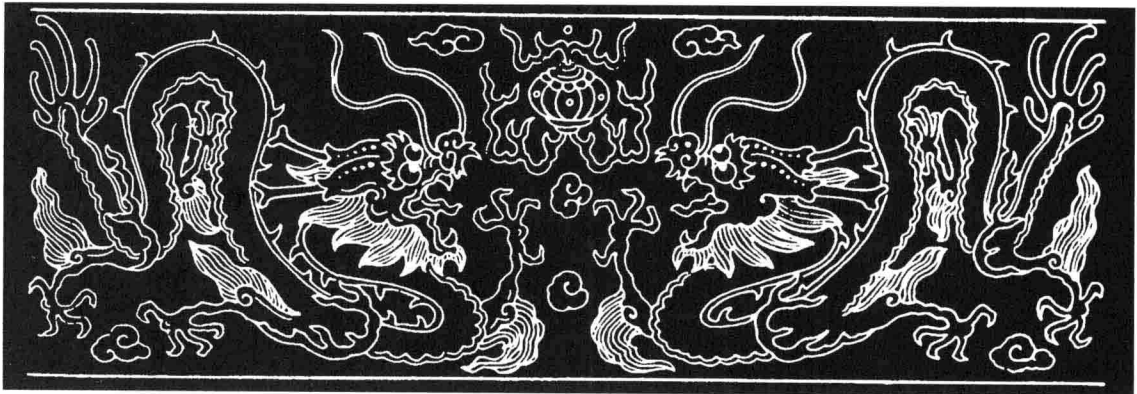

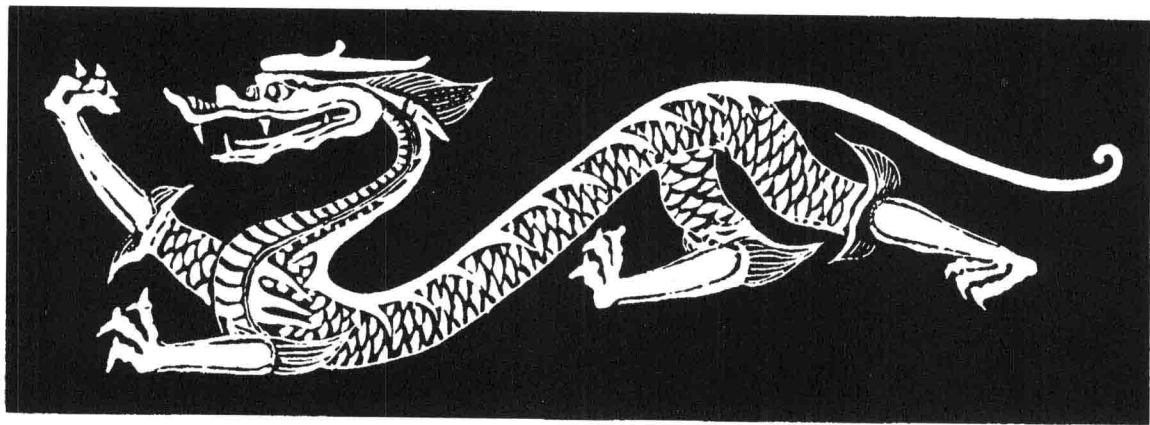

凤凰

传说中的鸟王（雄的称“凤”；雌的称“凰”）。凤凰与龙、麒麟、龟一起并称“四瑞兽”。从古至今，凤凰那美好吉祥的形象深深地留在民间大众的心目中，世代被人们赞美着，歌颂着。

