

中國經典紋樣

1000

Chinese brocade patterns collection

東方華麗美學的展現

曹健男 著

DVD
INCLUDES
1000

patterns and textures
For Mac & PC

傳統紋樣解說+AI+JPG+PNG高品質圖檔提供
設計／提案／簡報／材質／網頁均可使用

suncolor
三采文化

suncolor
三采出版集團
Sun Color Publishing Group

建議陳列書區：綜合書區、設計、藝術

定價NT\$480
三采書碼 013012001

展現東方美學的軟實力 最精緻華麗的中國風紋樣

中國經典紋樣

1000

Chinese traditional patterns collection

東方華麗美學的展現

suncolor
三采文化

●國家圖書館出版品預行編目資料

中國經典紋樣1000 / 曹建男 作--台北市:
三采文化, 2010.09 (民99)
面: 公分. -- (紋樣研究社: 01)
ISBN: 978-986-229-345-4 (平裝附數位影音光碟)

1. 電腦繪圖 2. 工藝美術

312.886

99016641

Copyright © 2010 SUN COLOR CULTURE PUBLISHING CO., LTD., TAIPEI

suncolor
三采出版集團

紋樣研究社 01

中國經典紋樣1000

作者	曹健男
責任編輯	鄭雅芳
美術編輯	曹健男 藍秀婷
封面設計	藍秀婷
發行人	張輝明
總編輯	曾雅青
發行所	三采文化出版事業有限公司
地址	台北市內湖區瑞光路513巷33號8樓
傳訊	TEL:8797-1234 FAX:8797-1688
網址	www.suncolor.com.tw
郵政劃撥	帳號: 14319060
本版發行	戶名: 三采文化出版事業有限公司
定價	2012年8月30日 NT\$480

●著作權所有，本圖文非經同意不得轉載。如發現書頁有裝訂錯誤或污損事情，請寄至本公司調換。All rights reserved.

●本書所刊載之商品文字或圖片僅為說明輔助之用，非做為商標之使用，原商品商標之智慧財產權為原權利人所有。

●本書所附光碟，授權購買人可將光碟中之個別圖片使用於商業及非商業用途，但禁止做以下使用：

①將光碟加以複製、出租、銷售、散布，②將光碟上載於網路，③將光碟內容收錄於其他類似之圖庫。

● 目錄

- 4 本書使用方法
  - 6 中國絲綢演進史
  - 8 絲綢之路
-

Chapter 1 Mythical animal

9 第一章 神話動物

- 10 龍 Dragon
- 21 鳳 Phoenix
- 32 麒麟 Kirin
- 34 蟒 Python
- 38 夔龍 Kuilong

Chapter 2 Animals

40 第二章 動物

- 41 獅子 Lion
- 45 虎 Tiger
- 48 羊 Sheep
- 52 兔 Rabbit
- 56 蝙蝠 Bat
- 60 鶴 Crane
- 67 孔雀 Peacock
- 70 喜鵲 Magpie
- 74 鳥類 Birds
- 78 魚 fish
- 86 蜜蜂 bee
- 90 蝴蝶 Butterfly

Chapter 3 Plant

96 第三章 植物

- 97 一年景 Four Seasons of Flowers
- 105 牡丹 Peony
- 117 梅花 Plum flower
- 129 菊 Chrysanthemum
- 141 蓮 Lotus
- 153 山茶 Camellia
- 157 玉蘭 Magnolia
- 164 玫瑰 Rose
- 171 芙蓉 Hibiscus
- 175 海棠 Begonia

- 183 三多果 Lucky Fruit
 191 葫蘆 Gourd
 199 葡萄 Grape
 203 靈芝 Ganoderma lucidum
 207 竹 Bamboo
 211 洋花 Rococo
 215 寶相花 Po-phase flowers

221 Chapter 4 Auspicious
第四章 吉祥寓意

- 222 燈籠 Lantern
 226 童子 Boy
 229 如意 Ruyi
 237 八吉祥 8 Mascot
 241 八寶 8 Treasures

247 Chapter 5 Nature
第五章 自然

- 248 風景 View
 251 雲 Cloud
 263 水 Water

269 Chapter 6 Symbol
第六章 文字

- 270 壽 Longevity
 278 喜 Happiness
 285 卍 Swastika

295 Chapter 7 Geometry
第七章 幾何

- 296 雷紋 Thunder
 300 龜甲 Shells
 304 鎖子 Armor
 308 幾何 Geometry

316 Chapter 8 Single
第八章 單圖

中國經典紋樣

1000

Chinese traditional patterns collection

東方華麗美學的展現

● 目錄

- 4 本書使用方法
  - 6 中國絲綢演進史
  - 8 絲綢之路
-

Chapter 1 Mythical animal

9 第一章 神話動物

- 10 龍 Dragon
- 21 鳳 Phoenix
- 32 麒麟 Kirin
- 34 蟒 Python
- 38 夔龍 Kuilong

Chapter 2 Animals

40 第二章 動物

- 41 獅子 Lion
- 45 虎 Tiger
- 48 羊 Sheep
- 52 兔 Rabbit
- 56 蝙蝠 Bat
- 60 鶴 Crane
- 67 孔雀 Peacock
- 70 喜鵲 Magpie
- 74 鳥類 Birds
- 78 魚 fish
- 86 蜜蜂 bee
- 90 蝴蝶 Butterfly

Chapter 3 Plant

96 第三章 植物

- 97 一年景 Four Seasons of Flowers
- 105 牡丹 Peony
- 117 梅花 Plum flower
- 129 菊 Chrysanthemum
- 141 蓮 Lotus
- 153 山茶 Camellia
- 157 玉蘭 Magnolia
- 164 玫瑰 Rose
- 171 芙蓉 Hibiscus
- 175 海棠 Begonia

- 183 三多果 Lucky Fruit
191 葫蘆 Gourd
199 葡萄 Grape
203 靈芝 Ganoderma lucidum
207 竹 Bamboo
211 洋花 Rococo
215 寶相花 Po-phase flowers

221 Chapter 4 Auspicious
第四章 吉祥寓意

- 222 燈籠 Lantern
226 童子 Boy
229 如意 Ruyi
237 八吉祥 8 Mascot
241 八寶 8 Treasures

247 Chapter 5 Nature
第五章 自然

- 248 風景 View
251 雲 Cloud
263 水 Water

269 Chapter 6 Symbol
第六章 文字

- 270 壽 Longevity
278 喜 Happiness
285 卍 Swastika

295 Chapter 7 Geometry
第七章 幾何

- 296 雷紋 Thunder
300 龜甲 Shells
304 鎖子 Armor
308 幾何 Geometry

316 Chapter 8 Single
第八章 單圖

【DVD-ROM】

本書DVD-ROM適用於Windows & Macintosh

【圖檔類型】

●**點陣圖**：此類圖形由像素（pixel）組合成。你可在繪圖軟體PhotoImpact或PhotoShop中用放大鏡將圖檔放大數倍，將會明顯看到圖案變成一格一格馬賽克，這小方格就是像素（pixel）。此類圖形的優點是容易呈現出圖像豐富細膩的質感與細緻的色彩變化，缺點則是圖形的篇幅愈大，需要愈多的像素組成圖形，檔案的大小也就隨之增大。

●**向量圖**：此類圖形的優點是圖案可以輕鬆放大、縮小、移位、旋轉等處理，且不會影響到原圖的品質與大小。缺點是圖形無法表現出像點陣圖那樣細膩變化與多元質感。比較適用於幾何圖形、簡單色塊、統計圖表、等類型設計。

常見圖檔格式

圖檔類型有點陣和向量兩種形式，在製作時會為了將圖檔縮小、方便日後修改……等狀況，進而延伸出許多方便存檔的格式。有些存檔格式需要有專用的繪圖軟體才能開啟，如Photoshop、Illustrator、CorelDraw、Flash等。但像gif、png、jpg三種類型的檔案，是目前網路上通用的圖檔格式。以下介紹常出現的圖檔格式給大家參考，★代表本書所收錄之格式。

檔案格式	檔案類型	特性
EPS	點陣（Photoshop） 向量（Illustrator）	印前系統中功能最強的圖檔格式，向量及點陣圖皆可包容。向量圖的EPS檔可以在Illustrator及CorelDraw中修改，也可再載入到Photoshop中做影像合成。
PSD	點陣式	Photoshop專用的檔案格式，檔案圖層可以自由變化或移動。一方面記錄合成影像時所用的layer和mask以便日後修改。
★ AI	向量式	Illustrator的標準向量檔，可以自由放大縮小。
★ JPG	點陣式	有檔案所佔空間小的優點。JPG運用壓縮運算法則可以將影像壓縮成數十分之一的大小，但壓縮比例愈高，影像資料耗損失真程度愈大。
★ PNG	點陣式	支援透明效果，不會有白底狀況出現，是可攜式網路圖像格式。

【光碟檔案夾說明】

* 本書使用版本：軟體 Photoshop、Illustrator 10以上之版本

中國的絲綢演進史

中國是世界上最早發現與使用蠶絲的國家，自古就有「絲國」美譽，男耕女織是傳統中國農業社會的寫照。早在四、五千年前，中國就開始養蠶、繅絲並有絲織業。春秋戰國時期，絲織業迅速發展，絲織技術不斷進步。

漢代時中國的絲織業進入成熟期。東漢三國時期的蜀國就以「蜀錦」聞名，並成為維持蜀漢經濟的命脈，工藝技術延續發展至今，成為中國四大名錦之一。

唐代的織繡工藝追求華麗的色彩效果。唐錦除了傳統的圖案花紋之外，充分的吸收了外來西域文化的裝飾紋樣，所以它具有華美、富麗的藝術風格。

宋代織錦稱為宋錦，在唐代的基礎上，加以變化發展。其特點是採用小朵花，紋樣規矩嚴謹，色調沉靜典雅。宋錦除作為服飾、賞賜及經濟貿易外，還作為裝裱書畫的特用材料，為書畫家所愛用。另外採用「通經斷緯」織法的「緙絲」絲織品，也在此時發展成熟。

元代的織繡工藝，以織金為特色，稱為「納石失」。元代統治者喜歡用金，偏愛豪華裝飾，織金大為盛行。因中國的絲織與西域金屬工藝的交流，使元代織金技術高度發展，也使絲織品有著非常明顯的異域風格。

明代是中國織繡工藝史發展的巔峰期。無論官營、私營機構，絲

織物的紋樣、質地都有所發展，絲綢貿易量超過以往各代。明代織錦稱為明錦，有三類主要品種，即庫緞、織金銀、妝花。庫緞系本色花，有光柔的特點；織金銀是在織錦中織入金線或銀線，高雅華貴；最精巧的是妝花，色彩變化多樣，花朵大而美，富麗輝煌。

清代的織錦以南京、蘇州、杭州為全國生產重心，延續明錦的發展。清代絲織的藝術風格分三個階段。早期承繼明代特色，用幾何形骨架，規矩嚴謹；中期紋樣繁多，色彩華麗，顯著受歐洲巴洛克、洛可可藝術影響；晚期喜愛用大朵花、折枝花為表現的主題。

南京雲錦聞名中外，集元、明、清三代織錦之大成。雲錦在清代中期也曾是台灣的特產，甚至勝過南京織作的雲錦，連橫在台灣通史的工藝志中寫道：「台灣為海上荒島，其民皆閩粵之民也，其器皆閩粵之器也。工藝之微，尚無足睹。然而台郡之箱，大甲之席，雲錦之網緞，馳名京邑，采貢尚方，則亦有足志焉。」可知當時台灣的雲錦是上貢的特產，並且相當的出名。

清咸豐初年因太平天國之亂，江南局勢很不安定，一名江寧織造局的織工逃到台灣，也將雲錦織造的技術帶來台灣，因此雲錦織造在台灣流傳了很長的一段的時間，光緒皇帝大婚時，大量使用台灣台南出產的雲錦。書中又記載「內廷命台灣布政使采貢，為款數萬圓。帳帷衣褥之屬，皆能照圖織造。」朝廷對台灣生產的雲錦評價極高，甚至比江浙雲錦好。後因織工的子孫游手好閒，未能繼承祖先的手藝，導致台灣雲錦漸漸衰微，實為可惜。

絲綢之路

介紹中國的絲綢工藝及對於世界的貢獻，自然地會聯想起絲綢之路。所謂絲綢之路，所指的是主要古代中國與世界各民族間經濟往來的路線，經由陸上、海上絲路的開通，中國絲綢傳遍歐亞大陸，東經朝鮮半島至日本，北到俄羅斯，西經中亞至波斯再傳至地中海，西南進入印度，影響深遠，是人類史上重要的經貿見證。

西漢武帝時，匈奴的遠避和張騫出使西域，絲綢之路正式開通。此後西漢王朝不斷派遣使節西行，中國駱駝商隊滿載絲綢，穿梭絲綢之路上。隋唐時代，絲綢之路進入鼎盛期，來往運送絲綢的商隊絡繹不絕。唐代之後，由於蠶桑絲織業在西方傳播及戰亂的因素，中斷了絲綢之路的發展，因而逐漸衰落。取而代之的是蓬勃發展的海上交通航運，而形成了海上絲綢之路。

中西文化的交流，讓西域與中亞的馬匹、石榴、胡麻、胡桃、胡椒、葡萄、蔥等引入中土，印度的香料、象牙、棉花，羅馬的琉璃也受到人們的歡迎。而中國西傳商品除了絲綢之外，還有紙張、茶葉、鐵、瓷器等物品，尤其是造紙、印刷、火藥等技術也是通過絲綢之路傳向西方的。經過絲綢之路，世界上各種宗教相繼傳入中國，以佛教影響最大，更產生了聞名於世的敦煌藝術文化。

絲綢之路存在的千餘年中，促進了東西方經濟、文化的交流，增進了中國與中亞、西亞、南亞以及歐洲的往來。對中西文明、經濟等交流的影響甚廣，也是中西文化交流的歷史見證。

第一章 神話動物

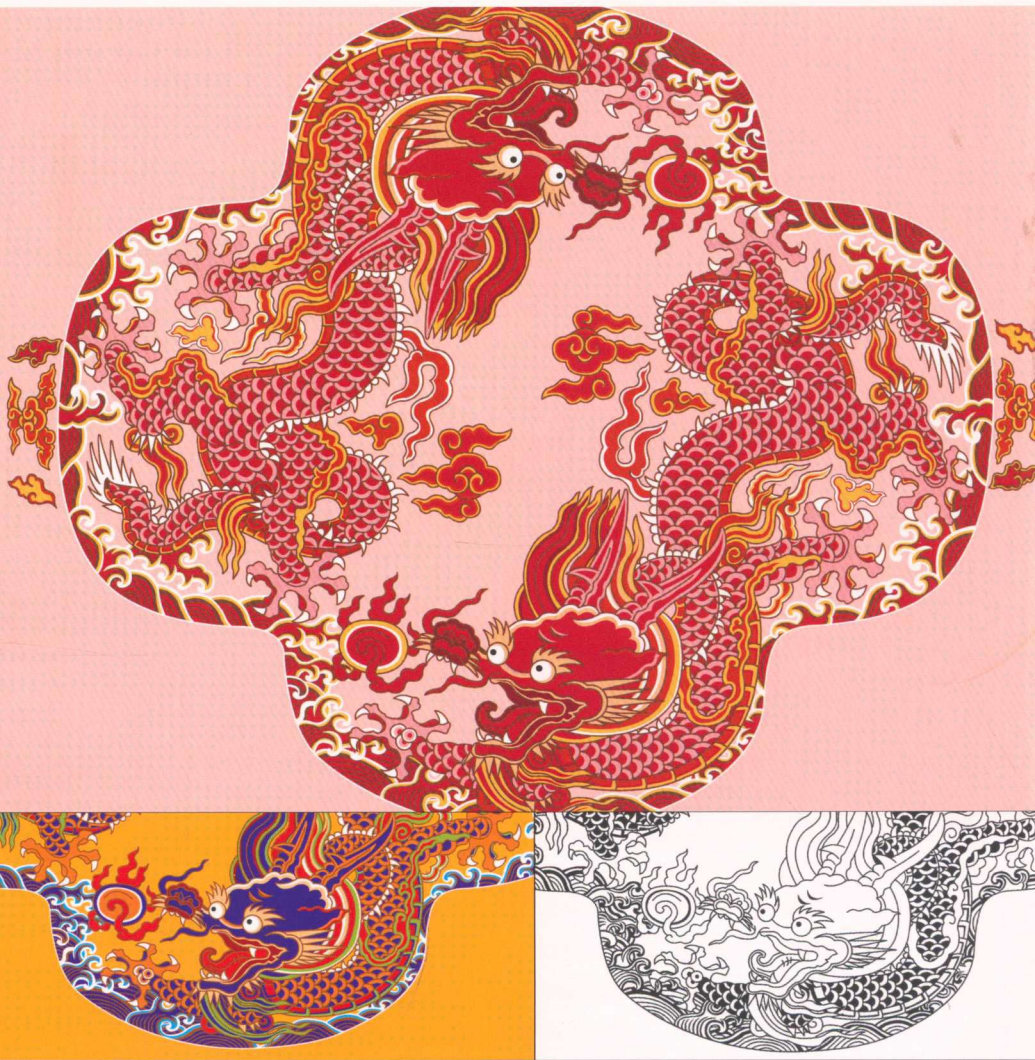
Chapter 1 Mythical animal

DVD01 001-030

龍 Dragon

中華民族的象徵圖騰

龍是中國人最具有代表性的圖騰，這種現實中不存在的神靈動物，代表權威及尊貴，在古代是帝王專用，帝王使用的器物上都可見到。畫龍技巧有三停，脖停、腰停、尾停，指畫龍分成三段轉折，表現龍的威武靈動，加上雲紋、海水，使氣勢雄偉磅礴。

龍紋織金妝花紗 DVD01_001

由兩條過肩龍，對稱的畫出一個柿蒂形的裝飾區，邊緣用海水江牙紋為飾。明朝稱此圖案反轉相對的形式為「喜相逢」。柿蒂形指如柿子的蒂頭形狀，為事事如意之意。

雙龍戲珠錦 DVD01_002

圖樣是由二條飛舞盤旋的龍爭奪寶珠構成的，龍的造形古樸可愛，充滿民俗氣息，線條流利，用色明快，充分表達了吉慶歡樂的氣氛。