

白族木雕图案

Woodcarving Of The Bai Nationality

陈永发 绘著

大理州城乡建设环境保护局 编

云南美术出版社

白族木雕图案

Woodcarving Of The Bai Nationality

陈永发 绘著

大理州城乡建设环境保护局 编

云南美术出版社

(滇)新登字08号

顾问

尹俊
张旭
李汉柏
李映德
舒自荣
张增堂
尚榆民

主编

张增堂

绘著

陈永发

责任编辑

张刘
唐世龙

白族木雕图案

陈永发 绘著

云南省大理州城乡建设局 编

云南美术出版社出版发行
云南新华印刷厂印装

开本：850×1168 1/16 印张：13
1995年7月第1版 2000年10月第2次印刷
印数：2001-5000
ISBN 7-80586-185-4/J·96 定价：66.00元

序

杨 苏

我和陈永发同志，曾在剑川金华小学，后又到剑川中学一起读书，我俩由同学到战友，相交数十年。但直到1983年回乡，才知道他仍保存剑川的一些文物，尽自己所能，做了不少工作。尤其在收集和整理白族民间工艺美术品方面，足迹遍剑川的山山水水。他钻古坟而遇毒蛇，上戏台而险遭不测；他在闹市去抢画香包图案，也向木雕厂老师傅学习蝙蝠图案的变异。后又到保山阿石寨，赴腾冲，走盈江，爬山涉水，历尽艰辛，锲而不舍地到边境山寨中去发掘白族民间工艺图案资料。总之，陈永发后半生大半精力都花在探求白族对美的追求，美的创造上。他探求的切入点是白族的木雕，刺绣，挑花，石刻等装饰工艺的图案艺术。这和他年青时画漫画和战斗宣传画，真是大异其趣，但也更实在，更适用，更符合时代的需求。

他收集整理成果，曾于1984年3月在北京民族文化宫，以《白族民间图案展览》的名称隆重展出。当时任国家民委副主任的伍精华同志来参观后称赞：“图案很细致，色彩协调美观。”著名画家、中央工艺美术学院院长张仃教授看后鼓励陈永发：“你画得细致，下了功夫，内容丰富。”当时，中国新闻社、国际广播电台、《北京日报》和晚报，对这次展出都曾加以报导。

这次展出的成功，说明陈永发多年辛勤收集整理的成果得到了承认。更重要的是它展示了白族自古以来是一个开放的民族，善于吸收又善于创造优秀文化的民族。现在出版的这本画集，大部份就是这次展出中的珍品。

陈永发收集的这些白族民间装饰图案，有没有自己的特点呢？就是说有没有白族自己的创造？我们欣赏白族民间艺人创造的装饰工艺图案，不论是木雕、石刻、刺绣、挑花……等，可以看到他们既吸收内地汉族在这方面的创造成果，同时又揉进了自己的创造。

比如石刻与装饰房屋的木雕图案，白族民间艺人，并不完全满足于房屋和石刻等讲求庄严、稳重、对称的格局。他们努力创造在局部的不对称中求得总体的对称；也敢于在总体的不对称中求得局部的对称，使装饰线条流畅而富于变化，力求摆脱呆板模式的束缚。

白族民间艺人在吸收了内地的蝙蝠装饰图案的同时，又通过变形加以发展，使牡丹、芍药、荷花等与蝙蝠合而为一，使蝙蝠向更适用化，更普遍化的方向发展；使蝙蝠图案成为白族日常生活用具的装饰图案。

白族民间艺人在挑花与刺绣的工艺方面，既大胆吸收了几何图案的挑花，又适当保留了客体对象的基本形态；既吸收了蓝底白花的用色，又大胆用彩线挑花使之更加绚丽多采。在刺绣用色上，使明暗两色强烈对比，却又显得色彩柔和而不刺眼。上海一个绣品厂的行家见了后由衷地说：“对我们刺绣艺术有重大启发”。

白族人民与各民族共有的审美感中，又显示了自己的审美个性，和其他民族一道，为创造中华民族的优秀传统文化做出了自己的贡献。

陈永发给绘制的图案之中卓有成就的是木雕与石刻，他为发扬白族在这方面优秀的文化遗产，曾替剑川木雕厂，电影院围栏的石刻，无偿地培训人才和到现场具体指导。他的目的就是为了继承，发展，创新。这本画集的出版，对发展白族和其他民族的装饰图案艺术，定会产生良好的影响。

这里，我不能不提大理州城建局张增堂同志和他的同事们，合力支持陈永发这画集出版的事，他们以自己的胆识和魄力，在出版难，出版类似画册更难的形势下，为使国内外有志于研究白族文化艺术的学者、画家、工艺美术家有一个方便资料，为弘扬白族民间优秀文化艺术传统，激励白族人民爱国爱民族的情操，毅然出资与云南美术出版社合作，赞助这本画集的出版，为建设社会主义精神文明做出了具体的贡献，这确实是使人由衷敬佩的。

弘扬民族文化
优秀文化

尹 俊

元九五子
四月六日

目 录

牡丹、牡丹变形纹	1
莲花、莲花变形纹	18
菊花、菊花变形纹	34
梅花、梅花变形纹	44
蝙蝠、蝙蝠变形纹	52
香草花果纹	64
暗八仙、八仙庆寿	67
兔纹、兔含灵芝草	70
鹿纹、鹿响金钟	74
鹤纹、松鹤延年	76
象纹、气象万春	78
马纹、骏马跨江	81
牛纹、吴牛喘月	82
羊纹、三阳开泰	83
狮纹、狮子滚绣球	84
麒麟、麒麟送子	93
鳌鱼、鹤占鳌头	99
十二生肖	102
鸳鸯、鸳鸯登莲	104
花鸟、四季如意	105
鱼纹、年年有余	109
龙纹、二龙夺珠	110
凤纹、双凤朝阳	125
飞天	137
格扇门木雕	138
插角、吊柱、悬板、插头	
四季花鸟、龙凤、狮象、鳌鱼纹	144

目 录

方窗、台屏、鸳鸯、龙凤纹	155
百福(蝠)图、百鸟朝凤	158
三阳开泰、兔含灵芝草	160
狮纹、麒麟纹、鳌鱼纹	162
历代龙纹、凤纹和白族民间龙纹、凤纹 ..	164
几何形花窗、四季窗花、方窗福寿纹	165
格扇门花板	173
龕楣云龙纹	176
大插、京插、垫头、牡丹、香草、莲花纹	177
几何形狮纹、狮变形纹	180
插头狮纹、龙头纹、斗拱蝠纹	181
挂方牡丹蝠纹、香草如意纹、莲花纹	182
插角、插头狮纹、兔含灵芝草纹	187
牡丹、芍药、莲花、香草花板	190
角隅牡丹纹、蝠纹、莲花香草纹花板	191
百鸟朝凤、双鳌图	194
双凤朝阳	195
连年有余团花纹、鹿鹤同春纹	196
福寿纹、香草莲花蝠纹	197
双狮滚绣球、四狮闹绣球	199
斗拱香草花纹、香草穿插龙纹	200

CONTENTS

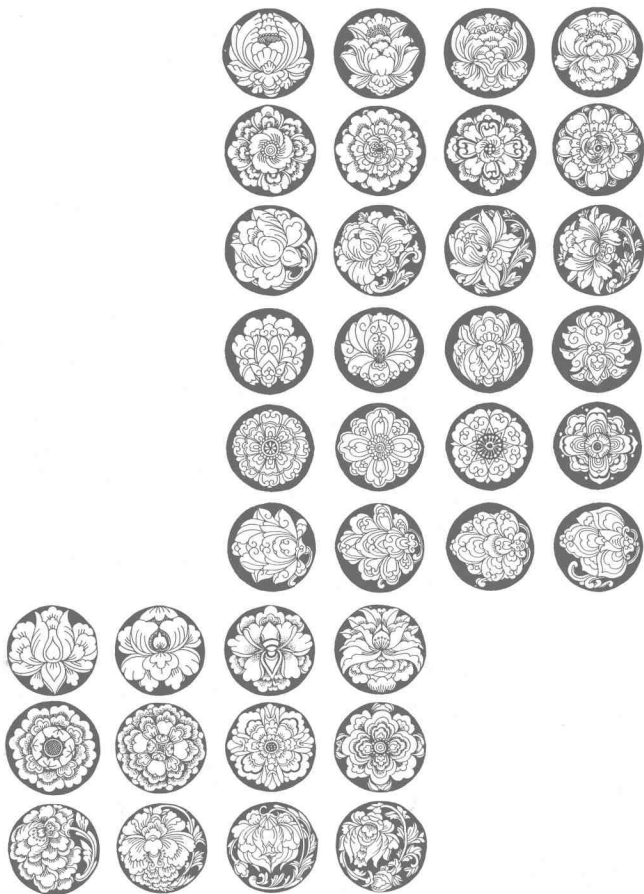
Feony and its varied pattern	1
Lotus and its varied pattern	18
Chrysanthemum and its varied pattern	34
Dum blossom and its varied pattern	44
Bat and its varied pattern	52
Sweet grass flower and fruit, compound pattern	64
Symbolic picture of the legendary Eight Immortals, implying the congratattons on long life	67
Rabbit pattern, rabbit with glossy ganoderme in the mouth	70
Deer pattern, deer tolling the bell	74
Crane pattern, figure of pine and crane symbolizing long life	76
Elephant pattern, implying a new and dynamic atmosphere	78
Horse pattern, like horse striding across a river	81
Ox pattern, ox gazing out at the moon	82
Goat pattern, three goats offering propitious omen	83
Lion pattn, lions trundling an embroidery silk ball	84
Chinese unicorn bringing about a charming baby	93
Turtle pattern, crane on the head of a turtle to symbolize heading the list of candidates	99
Pattern of twelve animals used to symbolize the year in which a person is born	102
Egrets in lotus pond	104
Flowers, birds and figure of "Ruyi" implying everything after one's own heart in the year round	105
Fish, symbolizing plentiful life from year to year	109
Dragon pattern, two dragons scrambling for a pearl	110
Phoenix pattern a pair of phoenixes flying alongsidethe sun	125
Flying Apsaras	137
Engraving on lattice door	138
Engraving on inserted plate, suspended pillar, hung board, and inserted flange, patterns of flowers and	

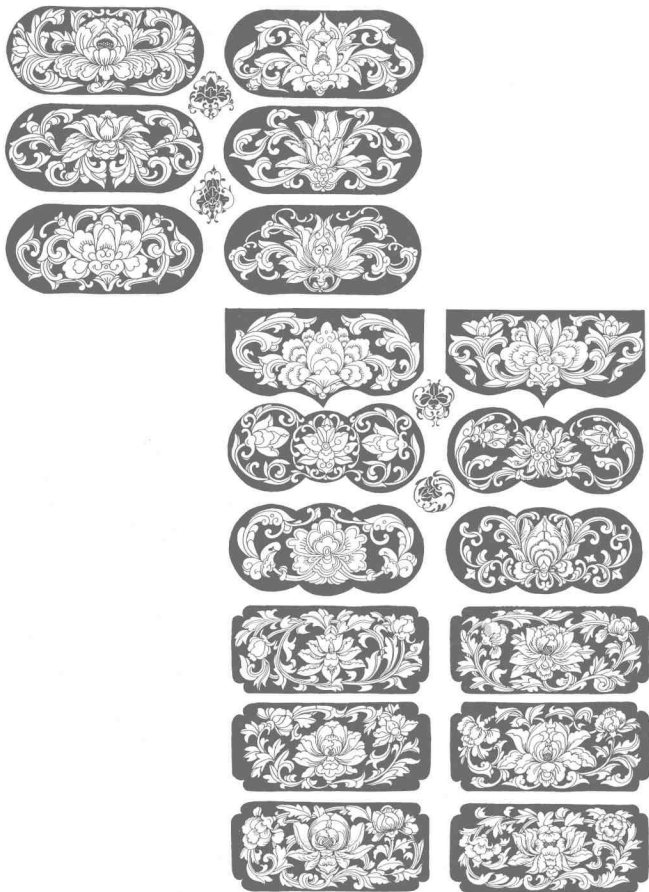
CONTENTS

birds of all seasons, dragon and phoenix, lion and elephant, and turtle	144
Engraving on square window, table screen, patterns of egret, dragon and phoenix	155
Picture of hundred bats, (the Chinese character "bat" sounds homophonically as the Chinese character "good luck"), and picture of hundred birds paying respects to a phoenix	158
Three goats offering propitious omen, rabbit with glossy ganoderma in mouth	160
Lion pattern, Chinese unicorn pattern, and turtle pattern	162
Dragon and phoenix pattern through the eges and that of Bai nationality	164
Geometric lattice window, pattern of flowers of all seasons for window decoration, pattern expressing good wishes for square window decoration	165
Engraved board on lattice door	173
Cloud-hopping dragon pattern on niche lintel	176
Feony, sweetgrass, and lotus patterns on various inserted articles	177
Geometric lion pattern, varied lion pattern	180
Lion pattern and dragon head pattern on inserted flange, bat pattern on "Dougong"	181
Peony and bat pattern, sweetgrass and "ruyi" pattern, lotus patten, on suspended board under roof beam	182
Lion pattern and rabbit with glossy ganoderma in the mouth on inserted angle and inserted flange	187
Decoration board with peony, herbaceous peony, lotus and sweetgrass designs	190
Corner decoration board with peony, bat, lotus and sweetgrass designs	191
Hundred birds paying respects to a phoenix, picture of two turtles	194
A pair of phoenixes fling alongside the sun	195
Round fish pattern signifying rich and plentiful from year to year, deer and crane sharing their happy spring	196
"Good luck and long life" pattern, sweetgrass, lotus and bat pattern	197
A pair of lions trundling an embroidery silk ball, four lions scrambling for an embroidery silk ball	199
Sweetgrass pattern and sweetgrass with interludes of dragon pattern on "Dougong"	200

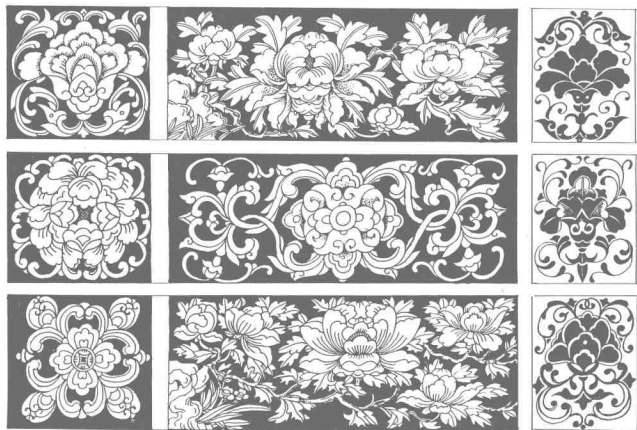
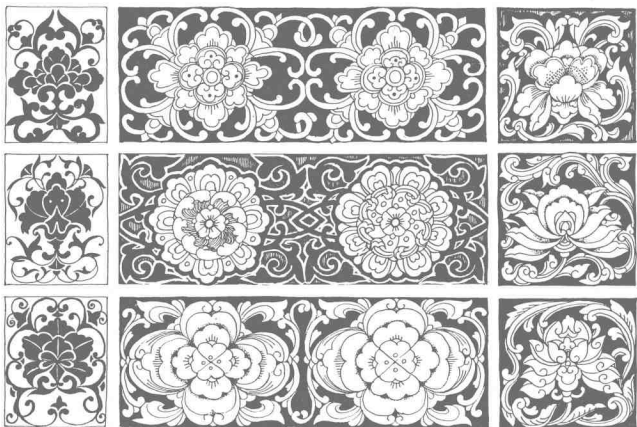

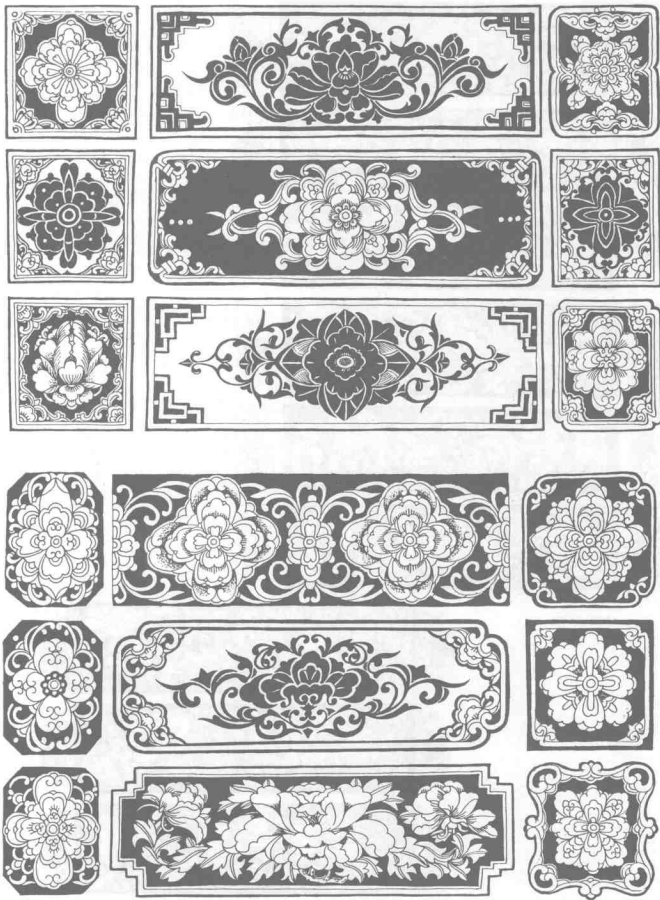
牡丹变形纹样

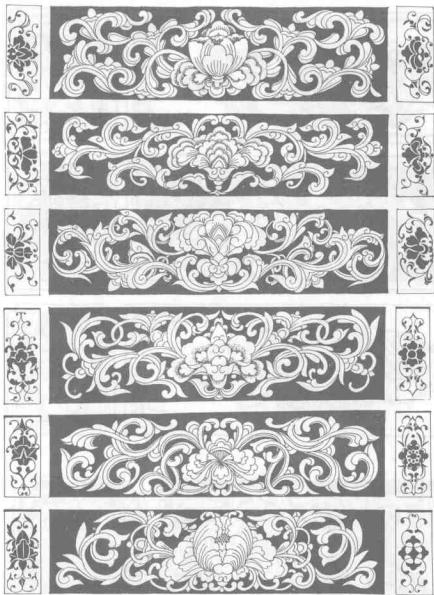

变形牡丹纹

变形牡丹纹

变形牡丹纹

