

传统工艺美术设计图稿·人物卷

李新民 李苍彦 张自方 编著

北京工艺美术出版社

传统工艺美术设计图稿·人物卷

李新民 李苍彦 张自方 编著

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

传统工艺美术设计图稿·人物卷/李新民,李苍彦,张自方编著. —北京:北京工艺美术出版社, 2009.5

ISBN 978-7-80526-791-3

I. 传... II. ①李... ②李... ③张... III. 工艺美术—作品集—中国
IV. J521

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第058466号

责任编辑: 邵 华

装帧设计: 印 华

责任印制: 宋朝晖

传统工艺美术设计图稿·人物卷

CHUANTONG GONGYI MEISHU SHEJI TUGAO · RENWUJUAN

李新民 李苍彦 张自方 编著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

(010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京美通印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 15

版 次 2009年5月第1版

印 次 2009年5月第1次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-80526-791-3/J·692

定 价 35.00元

《传统工艺美术设计图稿·人物卷》，是由几位从事手工艺艺术品设计的工艺美术工作者，在三十多年前为适应当时的工艺美术品出口产品设计的需要而绘制的图纸。

说之为『传统』，一是因为所有的图纸上所表现的内容，均是中国历史文化沿传而来的传统题材；二是因为这些图纸是供手工艺匠师制作传统出口产品时选用、参考的；三是所谓『传统』，是与现代相对而言的。其图纸设计必须符合手工艺品的制作方法，也就是在不同材质上施工的可操作性。

人物画，是绘画的一种，是以人物形象为主体的绘画之通称。中国的人物画简称『人物』，是中国画中的一大画科，出现较山水画、花鸟画等为早；大体分为仕女画、道释画、肖像画、风俗画、历史故事画等。人物画力求人物个性刻画得逼真传神，气韵生动、形神兼备。其传神之法，常把对人物性格的表现，寓于环境、气氛、身段和动态的渲染之中。故中国画论上又称人物画为『传神』。在传统的中国人物画中，因画法式样上的区别又分为若干类别。如：刻画工细、勾勒着色的，被称为工笔人物，画法洗练纵逸的，被称为写意人物或简笔人物，画风奔放水墨淋漓的，被称为泼墨人物，以线描为主但略施淡彩于头面手足的，被称为吴装人物，纯用线描或稍加墨染的，被称为白描人物，等等。

说之为『白描』，是因为采用的绘图方式，是用墨线勾勒物象，不着颜色或略施淡墨渲染的画法。这种画法源于古代的『白画』。白描是中国画的技法之一，多用于人物画和花鸟画，也泛指绘画创作中的一种表现手法，就是使用简练的笔墨，不加烘托，勾勒出鲜明生动的形象。

这册《传统工艺美术设计图稿·人物卷》，是相对于工艺美术品创作生产时先塑出来的『泥稿』而言的。因为当初绘制这些图稿时，只是为手工艺品生产而创作出来的设计图纸。不过，这些画稿一方面可以作为制作手工艺品的图

纸，另一方面也还可以作为学习绘画的参考资料。

这册图稿是作者们三十多年前创作的。记得一九七二年时，我们在北京的一家工艺美术工厂从事技术管理和负责新产品设计，在抓好创新的同时，针对当时手工艺品出口和市场需求，下力气搞调研，将以往艺人们经常生产的手工艺品所表现的题材和内容，逐一拉出清单，引经据典，查明出处及所选取的情节等，陆续编写成文字材料，打印成册后，于一九七四年四月十七日请艺人们去讨论，经过鉴别后，大家又根据艺人们的要求绘出图纸，建立起图稿与文字相配合式的产品档案。在此基础上，又于当年五月十四日向上级业务主管部门提交了《关于传统题材产品生产品种的请示报告》，以争取有关部门和相关专家学者的支持，力求『古为今用，推陈出新』。这样，该工厂成为全国首家批量性恢复传统题材手工艺品生产的单位。虽然这一工作在当时进展比较缓慢，也承担着一定风险，但却是很得人心的。直至一九七六年十月之后，拨乱反正，我们更加快了传统题材图稿的整理。

一九七八年春，我们针对当时社会上很难找到传统手工艺品图谱和仕女画稿的情况，在很多从事手工艺品创作生产的老艺人们的呼吁下，将部分图纸略作整理，陆续编印出『仕女参考资料』、『百子百美图谱』、『佛像资料』、『工艺美术参考图谱』、『祥禽瑞兽图谱』等七八种画稿，仅供内部参考。

出乎我们意料的是，这些图稿资料通过不同途径在社会上流传开来。在全国工艺美术行业中，有的单位将这些图稿资料翻印后发给手艺人当作生产产品的参考，或当作学习美术的培训教材；有的单位甚至直接将这些图稿资料当作设计图纸，生产出产品投入市场。这一方面说明了当年对手工艺品传统内容图稿资料的急需，另一方面也证明了这些图稿在艺术创作中具有适应生产的可取性和可制作性。

二十世纪八十年代初，曾经从事这些手工艺品画稿创作的主要作者，由于工作需要，相继调离了原来所在的单

位。在改革开放的春风细雨中，祖国的传统手工艺术枯木逢春。我们这些曾经为之付出辛勤劳动，为其培土育蕊、剪枝扶干的普通劳动者，虽然谈不上什么成果，但看到这些图稿在社会上引起的巨大反响，甚感欣慰。比如，自上世纪八十年代以来，仅我们所能见到的，既有如《中国工艺美术大辞典》（江苏美术出版社一九八九年八月出版）、《中华吉祥物图典》（百花文艺出版社二〇〇〇年十月出版）、《美术设计图库·人物卷》（金盾出版社二〇〇二年三月出版）等许多种公开出版的书籍中选用这些图稿，也有的图稿被选用于产品包装装潢上；还有的图稿被略加改动印在明信片上，甚至于有的图稿放大后以拓印形式，成了旅游景点的纪念品等等。

从我们编印成内部参考资料的图稿面世以来，至今仍年年有人来信或利用出差到北京的机会索取这些图稿。有的单位还请作者到当地去辅导讲课。这说明这些图稿还在发挥着一定的作用。

十年前曾有出版社将部分图稿选编后出版，但由于那时的图稿全是根据印刷品翻印的，所以印刷效果不好。前不久，我在整理旧书和资料时，无意中发现了图稿中的部分原稿，以及其他未曾公开发行过的几册图稿，于是我们将几册图稿又进行了筛选和重新编排，做了大致的分类，编成了这册《传统工艺美术设计图稿·人物卷》。

当年创作整理这些设计图稿时，曾得到过众多艺术界专家、学者的鼎力相助，如红学家周汝昌为『仕女参考资料』题名，曾任中央工艺美术学院院长的陈叔亮为『百子百美图谱』题名，书法家刘炳森、李铎、李文新、金禹民，画家潘洁兹、任率英等均给予了鼓励，有的还为之题诗等等。

实际上，这些年来已有不少传统绘画的资料出版，但据初学美术者、民间手工艺艺人和爱好者反映，已出版的资料大多是专供收藏、研究、赏析的大型画册，而便于手工艺者参考和利于初学美术者取用的传统人物白描图稿资料还不多。一些同仁、朋友也多次建议我们将以往的传统人物白描图稿进行整理后正式出版，这也是我们重新编选这些图

稿正式出版的原因之一。

除了以上原因之外，还有就是自二〇〇六年至今，北京的象牙雕刻、玉雕、景泰蓝、雕漆、面塑、金漆镶嵌髹饰、内画、灯彩、风筝、丝绫堆绣等传统手工艺已分别被列入国家级或市级的非物质文化遗产名录，而这部图稿，恰恰大多是可以直接用于『名录』的设计图纸。今天正式出版，是为『申遗』传承服务，也可以说是对传统工艺美术图纸资料的保护。

这里需要再次说明的是，创绘这册图稿的初衷，是为了手工艺品的生产需要，由于当时条件及水平有限，加之经验不足，为解决生产一线的急缺要求，绘画时间紧迫，以及在当时的历史背景下，图稿中存在着一些缺陷是难免的。因为如果单纯从绘画的尺度衡量，其中有不少不足之处。其更侧重于对案头雕塑、矫嵌工艺、民间美术、装饰绘画等手工艺品生产创作的参考，也可以作为初学绘画者、装潢设计者等的参考资料。

这册图稿的主要作者都是当年活跃在北京工艺美术行业实践第一线的设计人员。入选本册图稿的作者有：李新民、张自方、杨志谦、龙瑞、李苍彦等，由于年代久了，可能有个别的遗漏，望见谅。

还要感谢支持和协助我们整理图稿资料的徐绿波、李延芳、李忠义等人。

苍彦

二〇〇八年暑季于盘兔居

序

神话传说

精卫填海
女娲补天
精卫填海
女娲补天
瑶池赴会
天女献寿
麻姑献寿
巫山神女
天女思凡
巫山神女
嫦娥奔月
嫦娥奔月
嫦娥静思
天女散花
天女散花
天女散花

一
二
三
四
五
六
七
八
九
〇
一
二
三
四
五
六

乐女腾龙
弄玉吹箫
弄玉吹箫
湘水神女
娥皇女英
驾鹤翔云
降龙仙女
送子天仙
麒麟送子
蚌仙献珠
牛郎织女
笛颂鱼跃
鹤翔飞乐
跨虎入山
跨虎入山
刘海戏蟾
龙女牧羊
画中巧妇

一七
一八
一九
二〇
二一
二二
二三
二四
二五
二六
二七
二八
二九
三〇
三一
三二
三三
三四

佛界造像

神笔马良
梁祝化蝶
碧波金鲤
游湖遇雨
游湖遇雨
盗灵芝草
秋翁遇仙
美人鱼舞
橘中秘戏
观音普度
莲花静音
菩萨祈福
赏石菩萨
持花圣母
吉祥大仕
鹏程万里
五子弥勒

三五
三六
三七
三八
三九
四〇
四一
四二
四三
四四
四五
四六
四七
四八
四九
五〇
五一

历史人物

班昭续书
文姬挥毫
昭君出塞
圣医华佗
乐昌公主
花蕊夫人
颖师弹琴
文成公主
易安居士
黄道婆
霞客游记
童真童趣
春色满园
书香满门
童子牧牛
同欢共乐
双子夺魁

五二
五三
五四
五五
五六
五七
五八
五九
六〇
六一
六二
六三
六四
六五
六六
六七

蕉荫消夏	六八	春风杨柳	八五
群童戏乐	六九	花香飘扬	八六
子孙和合	七〇	彩蝶纷飞	八七
村婴嬉浪	七一	明烛花红	八八
秋庭婴戏	七二	芳草天涯	八九
福荣有余	七三	空竹颂春	九〇
合作有余	七四	春江花月	九一
欢笑满园	七五	青云直上	九二
卫国习武	七六	悦耳琴音	九三
明月婴嬉	七七	琴曲含情	九四
瑞雪丰年	七八	编钟演乐	九五
嬉闹龙灯	七九	花艳惊蝶	九六
竹报平安	八〇	荷香漫塘	九七
喜迎新春	八一	河清藕肥	九八
春风得意	八二	芙蓉出水	九九
画意随情		俏饰牡丹	一〇〇
俏女织春	八三	善理云鬓	一〇一
竹梅剑寒	八四	笛声鹤舞	一〇二

吉祥寓意

扇舞翩翩	一〇三
秀女蹴鞠	一〇四
静思凝情	一〇五
依栏思竹	一〇六
踏球之戏	一〇七
切磋棋艺	一〇八
教子习书	一〇九
苇塘垂钓	一一〇
翔云剑舞	一一一
鱼肥女俏	一二二
酬诗明志	一二三
雀跃人欢	一二四
秋风冷月	一二五
春光长寿	一二六
平安如意	一二七
月月洪福	一二八
国色天香	一二九

满堂同乐	一二〇
望子成名	一二一
乐庆升平	一二二
和合如意	一二三
花好月圆	一二四
连中三元	一二五
共同富余	一二六
连年有余	一二七
喜上眉梢	一二八
同喜同贺	一二九
欢天喜地	一三〇
五谷丰登	一三一
岁寒三友	一三二
双喜临门	一三三
福寿双全	一三四
吉星高照	一三五
福寿如意	一三六
万象更新	一三七

文学典故

松鹤长春	一三八	破镜重圆	一五五
鹿鹤同春	一三九	李寄斩蛇	一五六
寿赛南山	一四〇	磨杵成针	一五七
万福攸同	一四一	太白醉写	一五八
福寿满天	一四二	琵琶低诉	一五九
福寿延年	一四三	怀抱琵琶	一六〇
岁岁平安	一四四	战袍情思	一六一
百事如意	一四五	红叶题诗	一六二
		桐叶题诗	一六三
西施浣纱	一四六	若兰织锦	一六四
伯乐相马	一四七	人面桃花	一六五
文君当垆	一四八	红娘传书	一六六
智盗虎符	一四九	鸯鸯听琴	一六七
红线盗盒	一五〇	待月西厢	一六八
罗敷采桑	一五一	小将岳云	一六九
孔雀双飞	一五二	怒斥莫稽	一七〇
孔雀双飞	一五三	江亭望月	一七一
二乔诵读	一五四	醉打山门	一七二

阿凤飞铤	一七三
英娘祈福	一七四
阿凤飞铤	一七五
铁扇公主	一七六
百花公主	一七七
公孙大娘	一七八
公孙大娘	一七九
巾幗英雄	一八〇
花木兰	一八一
红娘子	一八二
荀灌娘	一八三
穆桂英	一八四
杨排风	一八五
梁红玉	一八六
方百花	一八七
高桂英	一八八
陈硕贞	一八九
红灯照	一九〇

红楼梦境

元春省亲	一九一
宝钗扑蝶	一九二
惜春作画	一九三
湘云醉卧	一九四
醉卧芍药圃	一九五
平儿理妆	一九六
晴雯补裘	一九七
群芳争艳	一九八
寒塘鹤影	一九九
喜读西厢	二〇〇
踏雪寻梅	二〇一
黛玉葬花	二〇二
妙玉听琴	二〇三
黛玉葬花	二〇四
袭人	二〇五
迎春	二〇六
探春	二〇七

尤三姐

二〇八

大观园试才题对额

二〇九

不了情暂撮土为香

二一〇

众姐妹聚会放晦气

二一一

凸碧堂赏月品诗情

二一二

感深秋抚琴悲往事

二二三

痴公子怒摔通灵玉

二二四

贾元春才选凤藻宫

二二五

埋香冢飞燕泣残红

二二六

鸳鸯女誓绝鸳鸯偶

二二七

鸳鸯女无意遇鸳鸯

二二八

惑奸谗抄检大观园

二二九

痴公子杜撰芙蓉诔

二三〇

感深秋抚琴悲往事

二三一

林黛玉焚稿断痴情

二三二

附录

各种发式

二三三

各种手势

二三四

上肢与衣纹

二三五

下肢与衣纹

二三六

人体与衣纹

二三七

精卫填海

女娲补天

精卫填海

