

中国历代

ZHONGGUO LIDAI HUANIANG WENSHIYISHU

花
纹
饰
艺
术

编著 郑军

人民美術出版社

ZHONGGUO LIDAI HUANIAO WENSHI YISHU

莲花牡丹兰花梅花水仙菊花

中国历代 花鸟纹饰 艺术

ZHONGGUO LIDAI HUANIAO WENSHI YISHU

凤凰仙鹤喜鹊孔雀鸳鸯鸿雁

编著 郑军

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国历代花鸟纹饰艺术 / 郑军编. — 北京: 人民美术出版社, 2003

ISBN 7-102-02861-X

I. 中… II. 郑… III. ①花卉—图案—中国—图集 ②鸟类—图案—中国—图集 IV. J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 099863 号

中国历代花鸟纹饰艺术

编 著 郑 军

出版发行 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号 100735)

责任编辑 李秀玲

装帧设计 李秀玲

责任印制 丁宝秀

制 版 深圳彩视电分有限公司

印 刷 北京美通印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2003 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开本 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 10.5

印数 3000 册

ISBN 7-102-02861-X

定价: 32.00 元

前 言

从新石器时代彩陶上的鸟纹装饰，到清代彩瓷上的百鸟朝凤，在漫长的六千多年岁月里，人们通过丰富的想象，将源于自然的花鸟和以丰富的想象力而创造出的花鸟，通过提炼、夸张、变形，创作出无数符合装饰和审美要求的艺术作品，装饰在陶瓷器皿、丝绸、漆器、金属制品、建筑等之中，从而给我们留下了十分丰富的精神文化财富。

花鸟装饰，一方面与人们的衣食住行紧密相连；另一方面人们又利用花鸟形态，并借助这一形态表现出美好的愿望。例如松、竹、梅、菊因其耐寒，被用来比喻为有骨气；鸳鸯因雌雄偶居不离，常作为夫妻恩爱，永不分离的美好象征；凤是传说中的瑞鸟，常被作为吉祥、喜庆的象征；鹤是鸟类中吉祥长寿的代表；莲花因出污泥而不染，常被喻为君子，给人以圣洁的形象；牡丹具有色、香、韵之美，并以富丽、华贵和丰茂，被视为繁荣昌盛、幸福和平的象征等等。

新石器时代，人类开始利用火与土烧制陶器并描绘纹样，除点、线、面构成的几何形外，并有鸟、鱼、蛙、人等自然纹样。新石器时代河姆渡时期和仰韶文化时期出现的鸟类装饰，虽然显得稚气，但毕竟迎来了人类装饰的曙光。奴隶社会，奴隶主阶级以祭神、祭鬼、祭天、祭地、祭祖先为核心，并以青铜器以营造神秘气氛。青铜器上的装饰纹样怪诞而狰狞，以增加

神秘色彩。春秋战国时期，出现了诸子百家，文化艺术空前繁荣，花鸟题材以写实的风格出现在装饰中。漆器、丝绸等工艺品上出现了凤、花卉植物形象，色彩缤纷，造型丰富而神奇。秦汉时期，在艺术上出现了神人同界、人兽同体、百物交错的场面。楚国的图腾标志凤，到了汉代与龙一起成为帝王的象征被人们崇拜，这时凤的形象开始趋于写实化。汉代瓦当中出现的鸿雁，又反映出了汉代人企求长生不老的愿望。

中国的花鸟装饰，到了魏晋是一个转折点。魏晋以前多以几何纹和动物纹为主，魏晋以后，随着佛教东传和丝绸之路的开通，花卉成为主要题材。

魏晋南北朝时期，忍冬纹和莲花纹在佛教用品中广泛出现，同时莲花纹还在青瓷器皿、丝绸、砖刻、石雕和金属工艺品中出现，为唐代的装饰发展和成熟奠定了良好的基础。由于唐代的繁荣，花鸟装饰风格也有所变化，莲花、忍冬等异域传入纹样开始向本土化发展，并产生了宝相花、团花、卷草纹等新的装饰形式。牡丹成为国花纹样，凤凰口衔同心结或瑞草，出现在百花丛中。在绘画领域，折枝花的出现进一步丰富了花鸟纹样的表现语言，这一时期，孔雀、仙鹤、鸳鸯、鹦鹉、雁、绶带等鸟与牡丹、海棠、茶花、石榴、葡萄等花卉相互组合，形成了一幅幅繁荣昌盛的图案。宋代的花鸟装饰，主要体现在陶瓷、

丝织印染、铜镜、漆器、刺绣中，追求的是淡雅、自然的表现形式。这时在刺绣中出现了工笔花鸟绘画形式，在铜镜中，则运用折枝或缠枝的牡丹、莲花、凤凰、鸳鸯、鹦鹉、飞雁等进行旋转处理，给人一种优美流畅的感觉。元代的花鸟装饰，以荷花鸳鸯和鱼莲最为常见，牡丹、梅、灵芝、山茶、凤凰、孔雀、鹤、鹭鸶等也都有所表现。现代的花鸟装饰形式分为实用与欣赏两类。实用类主要表现在瓷器、雕漆、雕刻中，装饰以折枝花、缠枝花为主，并将它们与吉祥如意相联，例如云凤、团凤、五云翔鸾、鸳鸯莲鹭、缠枝牡丹、天地宝相、四季百花、延寿菊花、桃花、芙蓉。欣赏品中仿工笔花鸟的有缂丝、顾绣等。清代的花鸟装饰越来越精细秀气，但构成越来越繁琐，色彩越来越俗气，甚至出现了不惜工本玩弄技巧、追求奇巧的现象。在装饰内涵中讲究寓意，运用假托、借喻、谐音的手法传情表意，以满足世俗的愿望，这也许是中国的一大传统特色吧。

本书将前人留下的以花鸟为题材的宝贵遗产加以整理，以让其健康地发展和延续，并为美化现代人的生活而增添色彩。

编 者

前言	
莲花	1
牡丹	75
兰花	132
梅花	143
水仙	154
菊花	159
宝相花	173
山茶花	189
凤凰	194
仙鹤	238
喜鹊	258
孔雀	264
鸳鸯	272
鸿雁	279
其他	290
后记	326

莲花牡丹兰花梅花水仙菊花凤凰仙鹤喜鹊孔雀鸳鸯鸿雁

1

莲花莲花莲花莲花莲花莲花

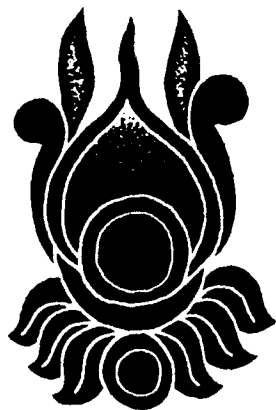
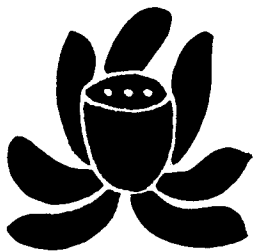
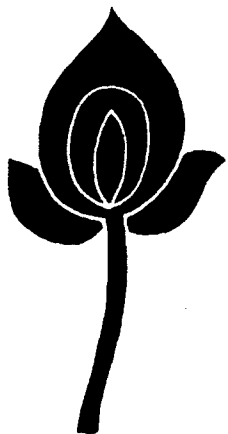
莲花

ZHONGGUOLIDAIHUANIAOWENSHIYISHU

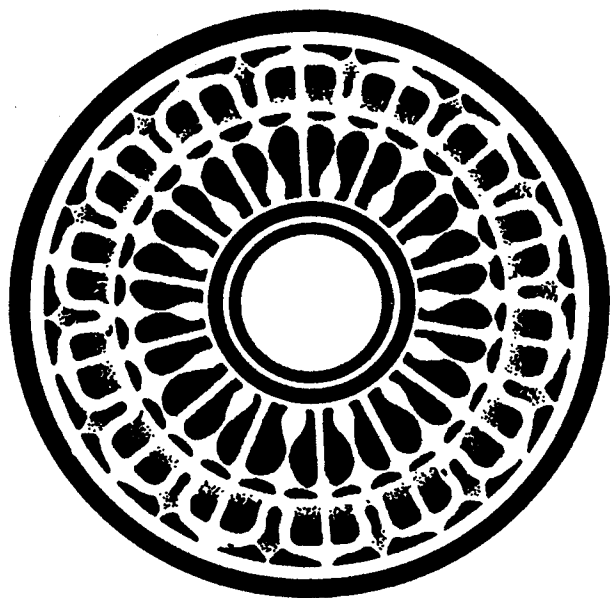
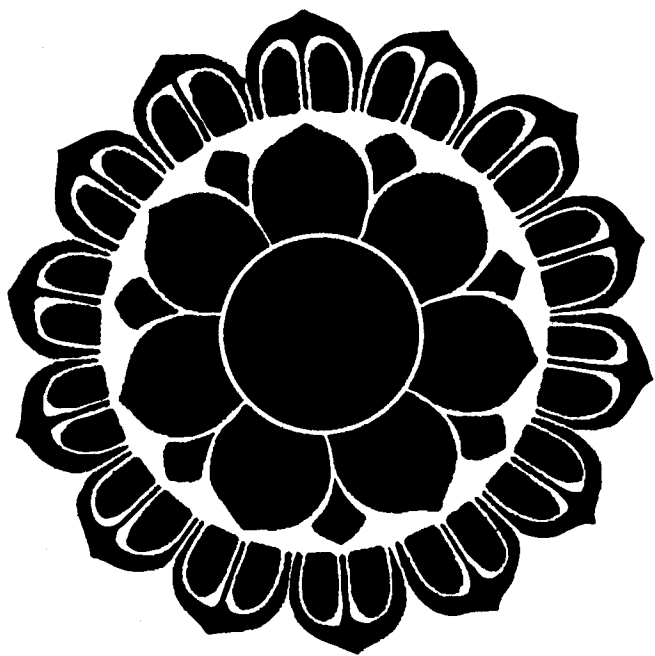
莲花，又称荷花、芙蓉、芙蕖、藕花、水花、水芝丹等。古往今来，养莲、采莲、赏莲、写莲、画莲是我国人民的传统爱好和习俗。历代诗人和画家，以莲花为寓意，留下了许多名篇佳作。“出污泥而不染，濯清涟而不妖”，就是对莲花最好的写照。

以莲花作装饰题材，在装饰史上占据重要地位，各个时期的莲花图案有着不同的风貌和特点，特别是自佛教传入我国后，多姿多彩的莲花图案在绘画、雕塑以及工艺美术等造型艺术上，得到了广泛应用。民间艺术中的年画、剪纸、印染、刺绣等均有不同程度的表现。

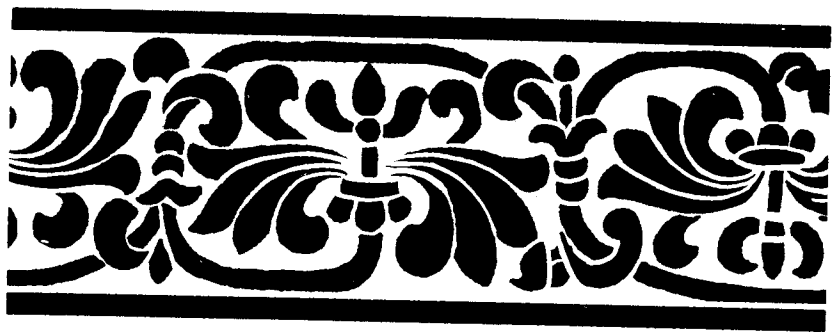
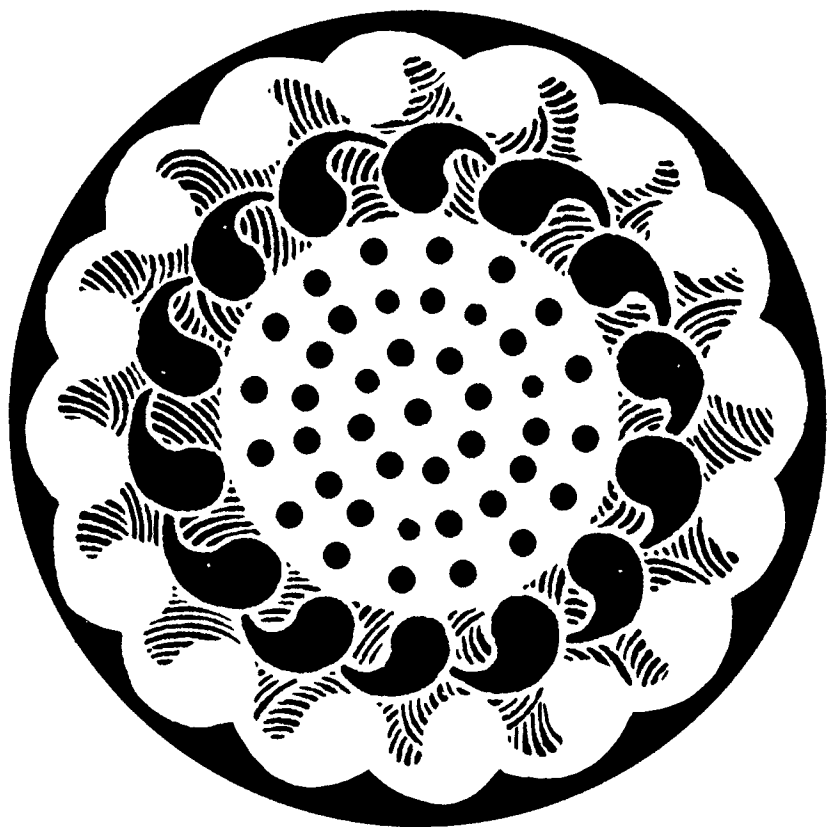
现实生活中，莲花已成为人们的吉祥象征物。一幅画着莲花丛生的图案，表示“本固枝荣”，意为人世绵延，家道昌盛；画有两朵莲花生于一藕的图案，是男女好合、夫妻恩爱的象征；莲蓬与花同时生长，喻“早生贵子”，因莲蓬是多子的象征。

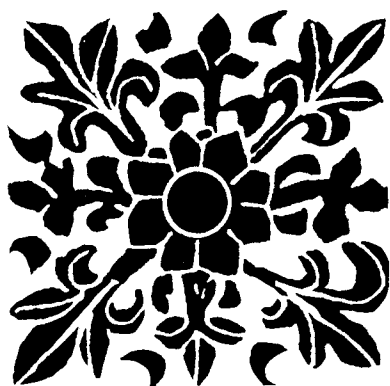
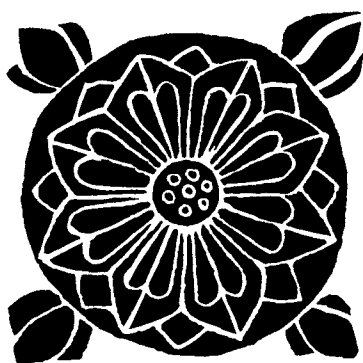
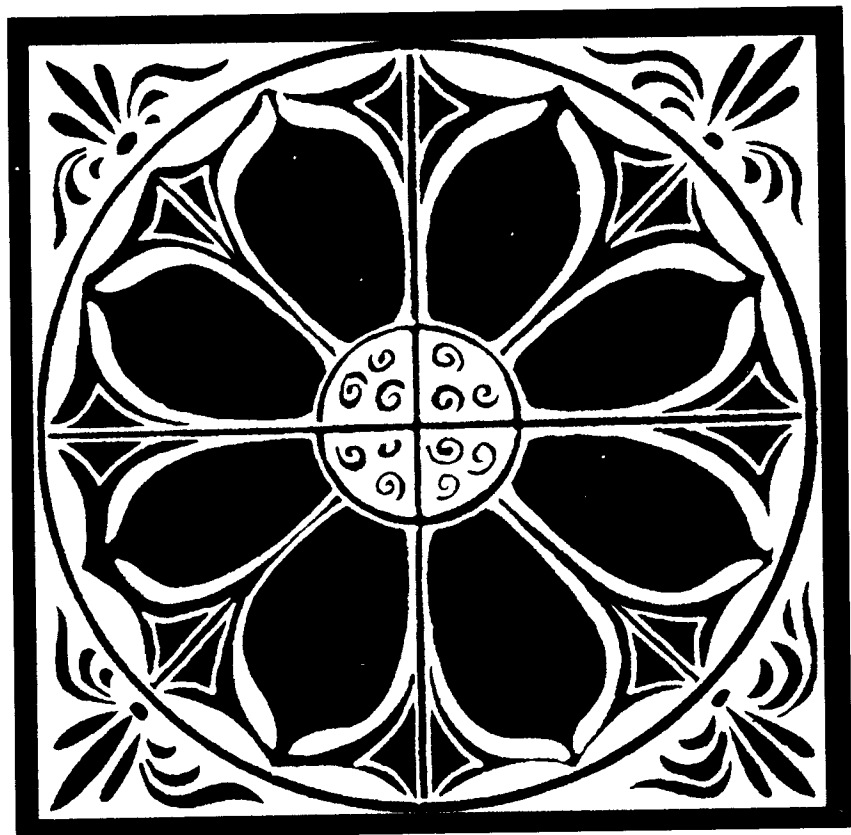
莲花·石刻·北魏

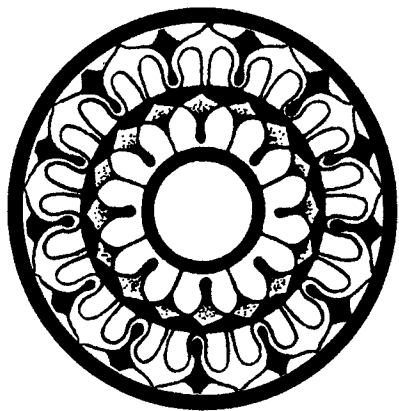
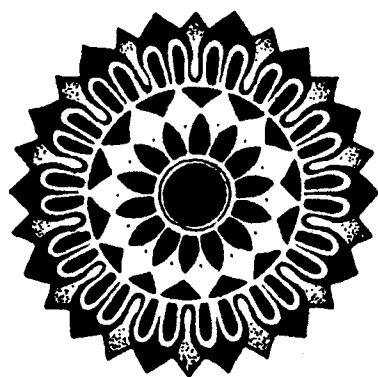
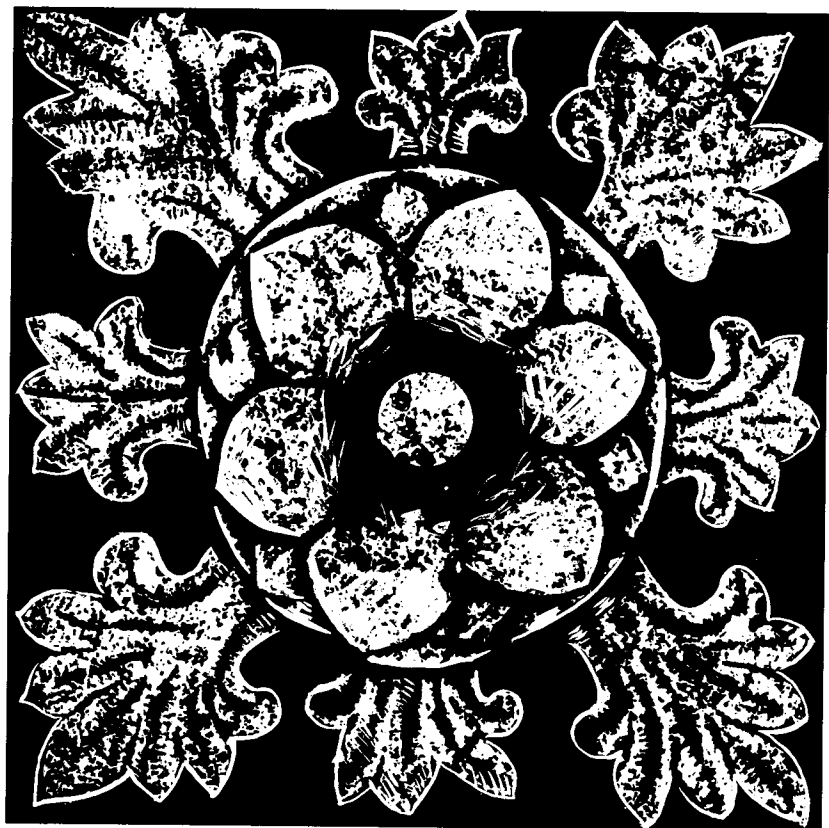
莲花·石刻·北魏

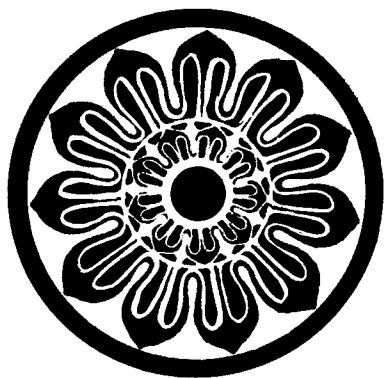
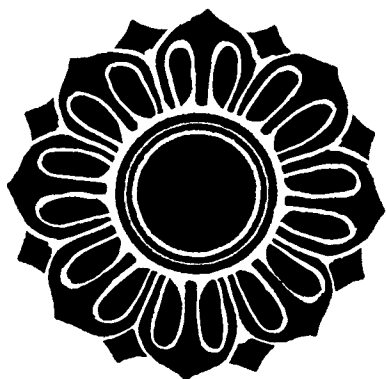
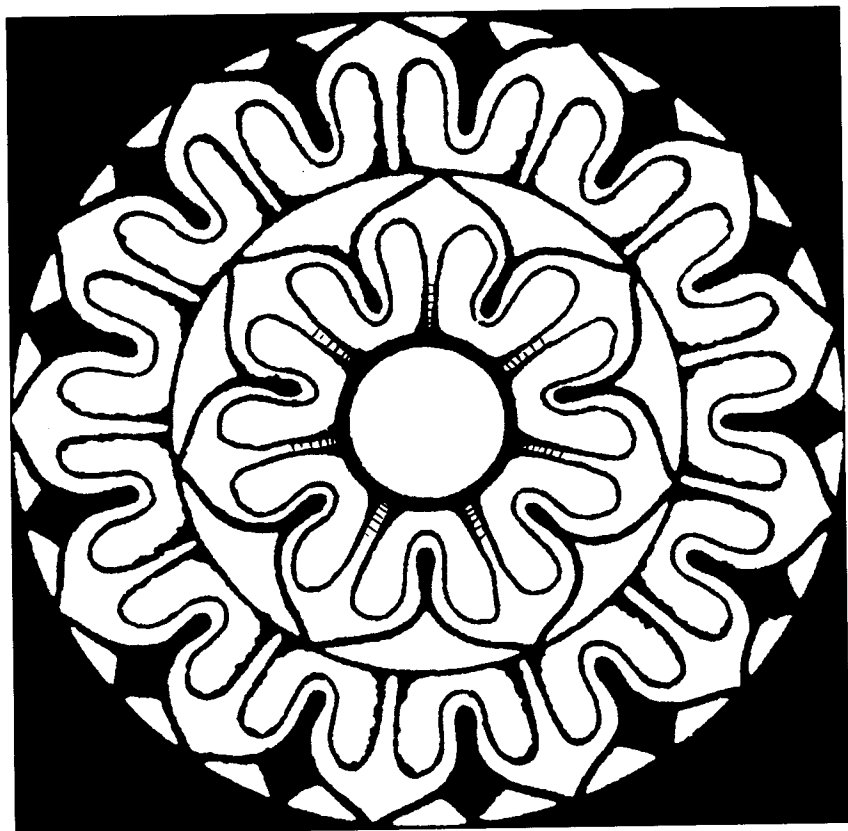
莲花·石刻·北魏

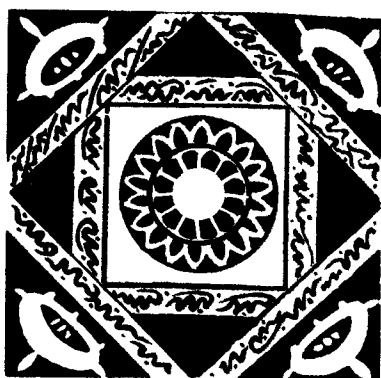
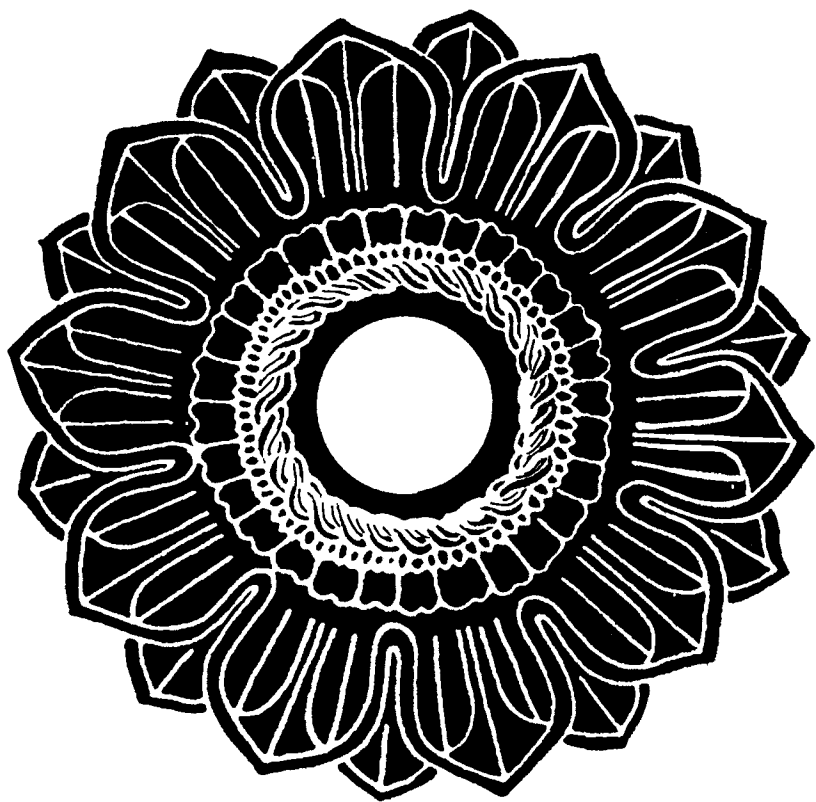
莲花·石刻·北魏

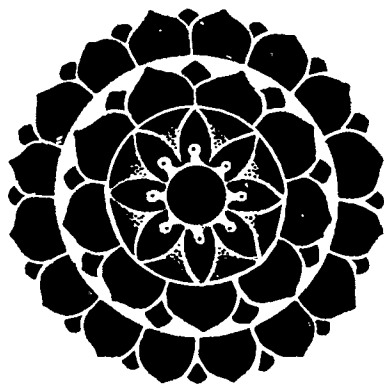
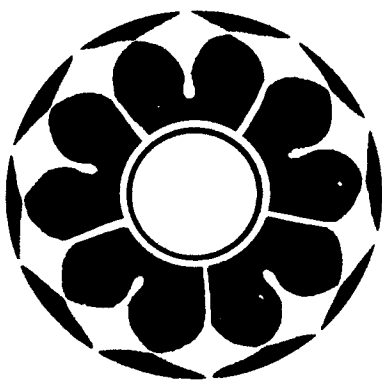
莲花·石刻·北魏

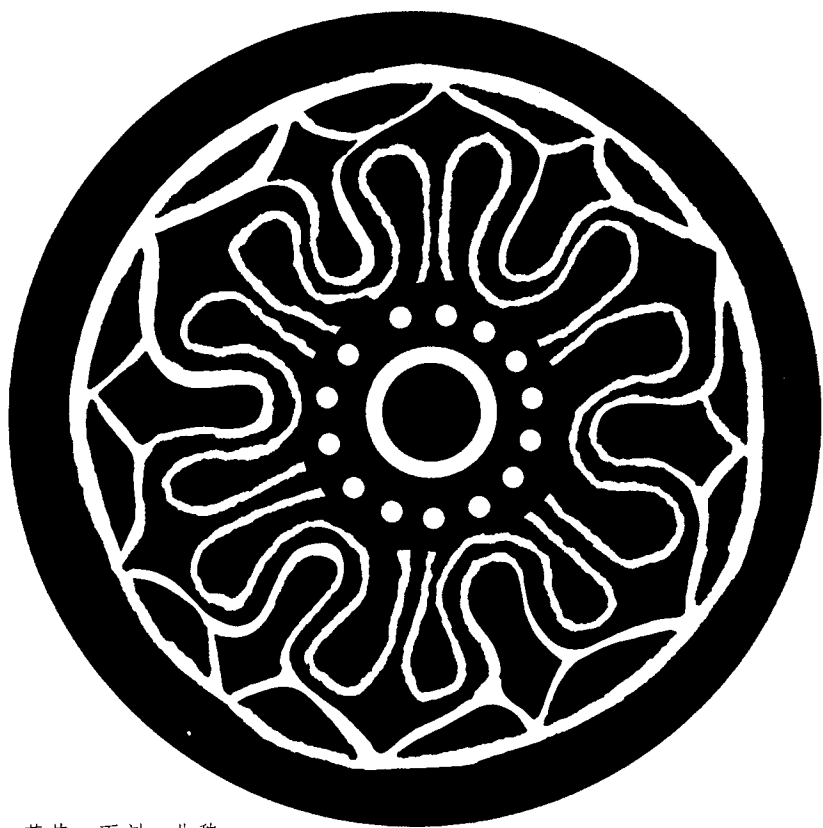
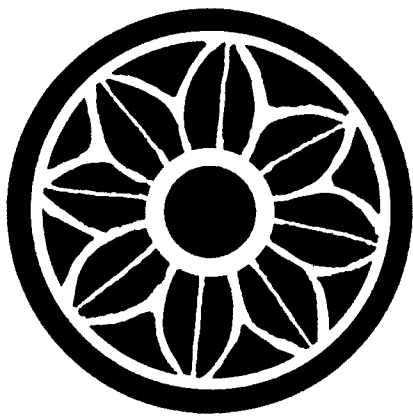
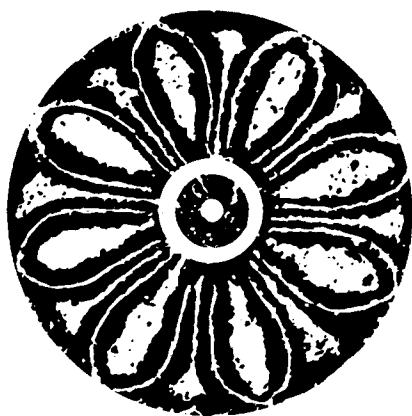
莲花·石刻·北魏

莲花·石刻·北魏

莲花·石刻·北魏

莲花·石刻·北魏