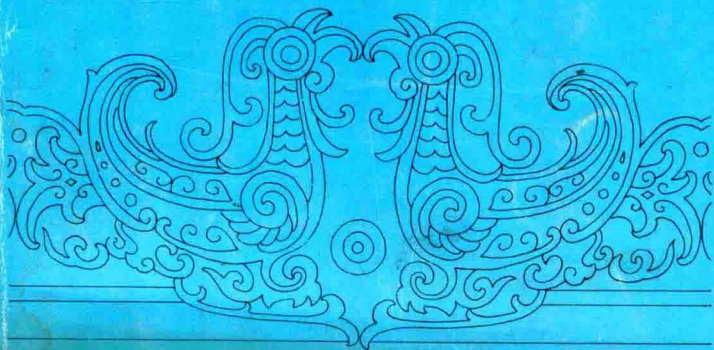
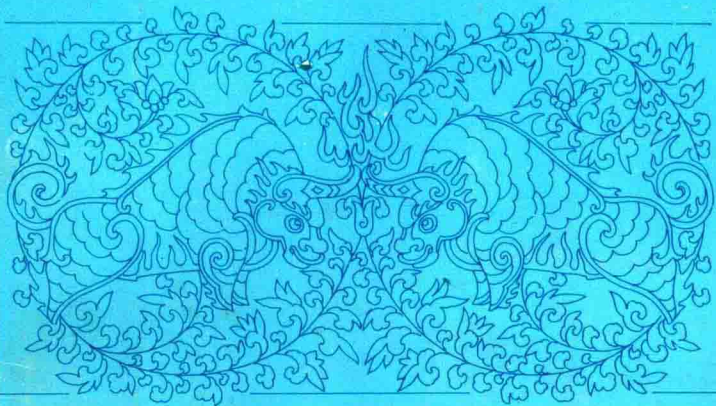
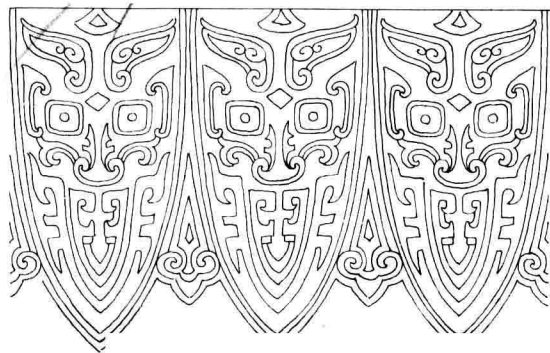

景泰蓝图案

● 张向东编绘

景泰蓝图案

张向东编绘

河北美术出版社

责任编辑：郭 涌
装帧设计：泉 声

景泰蓝图案

张向东 编绘

出版发行：河北美术出版社

（石家庄市北马路45号）

印刷：河北新华印刷一厂

经销：河北省新华书店

开本：787×1092毫米 1/24

印张：5.667

印数：1—5,000

版次：1992年6月第1版第1次印刷

定价：5.50元

登记证号：（冀）002号

ISBN 7-5310-0451-8/J·412

目 录

- 一、景泰蓝与纹样设计..... (1)
- 二、纹样..... (9)
 - 1. 蕉叶、如意(云头)、莲瓣(八字马)纹样 ..(9)
 - 2. 石、云、水、火纹样 (18)
 - 3. 边框(光子)纹样 (29)
 - 4. 四方连续纹样 (34)
 - 5. 单独纹样 (41)
 - 6. 适合纹样 (54)
 - 7. 二方连续纹样 (67)
 - 8. 其它纹样 (92)
 - 9. 参考(古代)纹样 (112)
 - 10. 总体设计(纹样布局) (116)

景泰蓝与纹样设计

(一)

富有我国民族传统的景泰蓝艺术，据载：约始于我国明代宣德年间（1426—1435），初盛于景泰年间（1450—1456）。由于这个时期这种艺术品制作数量多，且技艺精美，质地纯真，蓝釉施地，犹如宝石，故称“景泰蓝”。此一冠称，是皇封，是师自喻，还是民俗流传，尚待考证。

(二)

明代时期，在帝王宫廷内专门设有御前景泰蓝作坊，所有制品均为宫廷陈设，专供帝王后妃家族们观赏，每件制品上都镌刻着在朝皇帝年号。宣德制品，尚存极少。景泰年间，除继宣德大量制作宫廷陈设用品及祭用品外，还开始制作一些实用性制品。因此，宫廷内的既珍贵又易碎的用品便逐渐地被景泰蓝制品所替代。到了清代乾隆年间（1736—1795）。景泰蓝技艺和制品风格都有了新的较大的发展。道光年间（1821—1850）景泰蓝制

品开始形成外销商品。到1906年，也就是光绪三十二年的时候，清廷在京城专设了工艺局，统管景泰蓝等各类御前作坊。由于景泰蓝制品所独具的中华民族传统的艺术之光，就像天空中新发现的一颗明亮的新星，被外国人争相称道，深得青睐，外销量激增。于是，私营景泰蓝作坊和商号像雨后春笋，纷纷在京城开办起来，不下百家，大大促进了景泰蓝技艺和产品艺术质量的提高。光绪年间的景泰蓝商号“老天利”生产的《宝鼎炉》，还曾荣获世界博览会一等奖。到了民国时期，尤其是二十世纪三十年代，景泰蓝作坊多而竞争激烈，制品出现粗俗。日本帝国主义侵略中国以后，直到建国前夕，我国景泰蓝行业急剧衰败，几乎到了绝迹之地。

中华人民共和国成立以后，在中国共产党的领导和重视和扶持下，富有我国民族传统的景泰蓝艺术才又焕发生机，重放异彩。从中央到地方，各级都建立健全了对工艺美术品生产的领导和外贸销售机构，景泰蓝产品几乎销往世界各地，在我国全部工艺美术品生产和出口领域里占着相当重要的位置。尽管如此，我国却一直不是国际珐琅艺术家委员会成员，更无机会参加这个国际组织所举办的各种比赛、展览和艺术交流活动。有幸在1984年7月我国被邀参加了在法国里摩日举办的第七届国际珐琅艺术品展览会。我国组成了珐琅艺术家小组，携带送展的由北京珐琅厂、北京华艺景泰蓝厂和河北省大厂回族自治县特艺厂生产的十二件珐琅艺术品（包括我的两件作品“新华蓝风景圆盘”），在这次国际展中全部被展出。国

际珐琅艺术家委员会主席马拉波尔称道中国珐琅艺术家小组携带珐琅艺术品参加本届展览会“为展览会增添了新的光彩”。不难看出，我国景泰蓝艺术已经名副其实地成为国际珐琅艺术长廊里当之无愧的成员。党和国家改革开放的基本国策更为景泰蓝艺术的发展、创新开辟了广阔的道路，展现了灿烂的前景。

通过对景泰蓝历史的简短叙述，我们似乎可以如此评估：富有我国民族传统的景泰蓝，发展至今已近六百年，明代可以算是初盛时期，清代可以算是中盛时期，我们新中国则应视为鼎盛时期。景泰蓝可称是我们伟大祖国的一朵珍奇瑰丽的香花，并将耸立于世界珐琅艺术之林。

(三)

景泰蓝艺术品给古今中外的人们留下了一个永恒的、晶莹的艺术形象——“金碧辉煌、珍重华贵”。这八个平凡的汉字准确地概括了景泰蓝的不平凡的艺术特色。

景泰蓝的艺术特色，乃是由于其独特的加工工艺所形成。景泰蓝有史以来，主要工艺一直是掐丝和点蓝，但又一直是丝工重于蓝工。所以，掐丝无疑成了景泰蓝的一项非常重要的工艺特点。制作工艺美术品的工艺特点对形成艺术品的艺术特色起着决定性的主导性的作用。因此，掐丝对形成景泰蓝的艺术特色居于极为重要地位。

掐丝，也正是景泰蓝与欧美珐琅（或称画珐琅）基本区别之一。欧美珐琅主要是对釉料功能的艺术处理和表现，采用釉料自身形成结构线或隔色，根本不掐丝。有的产品即便有丝，也多是釉下丝。由于他们采用的是绘画画法，完全不同于景泰蓝的施釉技法（点蓝：填、堆为主，辅之以润），形成釉料层薄而叠色，不宜打磨。反之，他们为了取其火后的釉料天然光亮度效果，当然也就不需打磨和抛光。所以，欧美珐琅制品呈现的基本艺术特色是朴素、典雅、自然。反过来讲，它要呈现出景泰蓝那种富丽堂皇、珍重华贵的效果则是难以如愿的。其实，这种主要是对釉料功能的艺术处理和表现的珐琅艺术品在我们中国也有，并非欧美独树，我被轻工部选送参加第七届国际珐琅艺术品展览会的两块风景圆盘就正是具有这种艺术特色的艺术品。但是，与欧美珐琅又有严格区别。在施釉技法上，采用的是“点绘法”，所施釉料忌层薄、忌叠色，必须经过打磨和抛光，才更显现其貌美，呈现出新的艺术特色：既清新典雅、质朴自然，又珍重华贵。当时称其为“精艺景泰蓝”。后来，为了有别于景泰蓝而重新冠以“新华蓝”，此称倒也贴切，更具时代感。

上述虽属釉料和色调之域，不宜在本集详述，但为了凸现景泰蓝掐丝这一特点，作为反衬，也不无必要。

(四)

在景泰蓝艺术品的加工过程中，掐丝完全是按照事先设计好的图案纹样进行的。为了使景泰蓝这一富有民族传统的艺术形式不断得到发展创新，在世界艺术大丛林和世界经济大循环中取得更高的艺术效果和更大的经济效益，搞好景泰蓝纹样设计极为重要。我想，把设计看作景泰蓝事业的灵魂也不过喻。

从整体上讲，景泰蓝设计一般涉及如下几个方面：

- 一、胎型设计，或造型设计；
- 二、胎型模具设计；
- 三、丝工图案纹样设计；
- 四、色图设计，或色彩设计，或色调设计；
- 五、放大与缩小设计；
- 六、包装装潢设计。

上述各项设计，唯其核心是图案纹样设计。

景泰蓝图案纹样设计，是借鉴古青铜器、古陶瓷、漆器以及地毯、染织、建筑等多种艺术的表现形式。从这个角度上说，景泰蓝的图案纹样又是一种容精纳翠的综合性的设计艺术。

景泰蓝图案纹样设计的特点是线条。图案上的每一条线，都要用扁铜

丝，通过选丝、掰丝、粘丝、附药、烧结等几道工序固着在铜胎体上，这实际上等于完成了景泰蓝掐丝的一道工序段落，一个很重要的工序段落（色调设计则是另一回事）。

在景泰蓝纹样设计过程中，一般说来，线条忌叠、忌长、忌点、忌疏，这是由于材料性能和传统工艺性质以及产品的欲达艺术效果所决定的。

景泰蓝图案纹样，基本上可分两大类：

一是主体纹样。即以二方连续、四方连续、单独、适合等形式表现的主题纹样。

二是辅助纹样。主要是以二方连续形式出现的云头（如意）、蕉叶、八字马（莲瓣）等纹样。

本集所设计绘制的丝工图案纹样，均为适应目前景泰蓝行业普遍采用传统标准铜丝的现状。在这里，顺便说一句，传统标准丝的运用也将面临改革，崭新的纹样设计可能导致异型丝的出现。这也就为设计者提出了新的课题。

（五）

本集所设计绘制的纹样，一些是我多年从事景泰蓝艺术设计过程中所积累素材的再创造，一些则是我在现行产品设计中进行的新的探索与尝试。

在设计绘制本集过程中，尽力做到历史的、现在的、未来的内在联系，

我把这称之为“过去与今后有机结合的传统性”。这个传统性，应该说是显著的民族的工艺特点与强烈的时代感的统一。在这个“传统性”中，纹样的设计显然仍是极为重要的。它是传统的“保护神”，又是追逐时代的“使者”，它支撑并延伸着这个“传统性”。它虽不代表这个“传统性”的全部，却是主体。很明显，景泰蓝图案纹样设计的道路，既是宽广的，也是艰巨的。

景泰蓝图案纹样设计，几百年来都是内部资料，许多都出自师傅们的脑子，以实物为纹样设计图。囿于樊笼，极难交流，创新更难，极大地阻碍着它的发展，这是景泰蓝目前面临的危机之一。出版此书，意在打破这种历史遗留下来的枷锁，以助中国景泰蓝艺术之发展。

此外，本书之用途，亦不仅局限于景泰蓝专业，我想对于陶瓷、雕漆、地毯、刺绣、彩绘、雕刻、装潢设计等等工艺美术诸方面，都会有一定的参考价值。

限于本人水平，唯恐与景泰蓝丝工图案纹样设计高要求距离尚远。尽管如此，仍愿将本集作为一束小花，奉献给所有从事和热爱景泰蓝艺术的朋友们，乞望斧正。

张向东

1991年2月

