

中国历代青花

(人物、动物卷)

画典

熊寥 编著

中国美术学院出版社

中国历代青花画典

(人物、动物画卷)

(上)

熊 寥 编 撰
熊 微 助理编撰

中国美术学院出版社

(浙)新登字第 11 号

责任编辑 朱 奇

封面设计 盛志信

中国历代青花画典

熊寥编撰 熊微助理编撰

中国美术学院出版社出版

(杭州南山路 218 号)

浙江新华书店经销

开本 787 × 1092 1/16 图 500 幅

印张 7 印数 1-1000

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7—81019—501—8/J·441

定价 (上下册) 264 元 本册定价 128 元

序

邓 白

青花是中国陶瓷史上划时代的产物。清新典雅的色调,经久不变的釉下彩绘,雅俗共赏的美学品格,给人以高度美的享受。

青花之所以特别值得重视,不仅在于它本身的高度艺术造诣和工艺特色,更因为它突破了元以前的图案型装饰,拓展为以绘画型为主,图案为辅,使陶瓷艺术与中国画密切结合,扩大了题材,吸收了国画传统表现技法,取得与写意水墨画笔墨相似的效果。其中尤以民窑青花,最有代表性,寥寥几笔,不求形似,绝去雕饰,神彩飞扬,气韵生动。简练而不简单,质朴而不板拙,天真而不幼稚,奔放而不草率,富有亲切的生活情趣和浓郁的乡土气息。

过去对青花的研究工作,大多侧重考古和科技方面,或探寻它起源于何时?或考证钴料是进口还是国产?或化验它的胎、釉的物理化学成份,但是,专门从艺术和美学角度进行研究,尚不多见。我认为青花是一门非常深奥而丰富的学问:有大量传世和出土实物可供研究;有历代不同的表现风格,可资参考;还有官窑和民窑各不相同的特色,可备探讨;从中可以窥见各个朝代的政治、经济、文化、艺术以及民俗、民风等概况。是一个采之无尽,用之不竭的宝藏。

熊寥博士多年来苦心搜集,积累了大量青花瓷画的资料,从几万片青花瓷片和一部分实物中,以艺术的标准进行系统地整理、归纳、分析、确定年代,精选出几千个青花画面,分人物、动物、花卉、山水、图案、文字及款识七卷出版。该书以图片为主,印刷精美,集青花艺术之大成,全面地展示了元、明、清三代的青花精品和大量未曾发表过的民间青花杰作,洋洋大观,不愧称为青花画典。

特别值得注意的是:本书所选的产品,民窑则占80%以上。由于过去存在重官轻民的偏见,视民间艺术为匠人之事,不能登大雅之堂。收藏家、博物馆也多拒之门外,士大夫文人和美术史论家,很少垂青一顾。本书最大的特点,是把民窑青花放在重要的位置上,给它以很高的评价,提供数以万计的民间匠师的青花作品资料,令人耳目一新。

当然重视民窑青花,决不是否定官窑青花艺术价值。对于永乐、宣德、成化等官窑青花,也有不少精美绝伦的产品,称得上无价的瑰宝,又非一般民窑作品可以相提并论。如果说官窑以精工华丽取胜,那么,民窑青花则以纯朴无华,意境清新,生趣盎然,独树一帜,形成了它的特色。在本书的图片中,可以具体地看到许多民间青花,大笔挥洒,不拘形似,表现了熟练的大写意笔法,具有气韵淋漓,解衣磅礴之概,决不比写意国画逊色。

这种大写意的青花瓷画,至迟在明代初期已较流行,比明、清著名的大写意画家——陈白阳、徐青藤、八大、石涛等人,年代更早得多,而美术史论家都认为写意画法,是士大夫文人所独创,从未提及是出于民窑匠师之手。这是不符合历史真实的。我想,如读过本书之后,一定会改变过去的看法。可以预料,此书出版,不仅受到陶瓷界的欢迎和重视,同时对美术史论家,也是一份很好的参考资料。

1995.12.序于杭州

前言

我国瓷画艺术,历史悠久,制作精湛,画涵丰富,它是我国传统绘画艺术园地中一朵灿烂的鲜花。

青花瓷画与纸、绢国画一样,用毛笔作绘画工具。不少瓷画精品在构图、立意、造境和画面的层次色感以及行笔走线的笔力技巧方面等等,都凝聚着我们先辈的聪明才智。陶艺家在创作青花瓷画时,通过“分水技法”,使单一的蓝色,分化成五六道,甚至更多的色阶,从而使画面形成湮晕变幻,自然天成的艺术效果,大有中国水墨国画那种“墨分五彩”的意韵。

瓷画的载体——瓷器,具有抗腐蚀,耐酸、耐碱、耐磨的理化性能,使得瓷画原作易于保存和流传,便于展放观赏。

在我国古代绘画实物遗存中,瓷画最为繁富,特别是青花瓷画,实物遗存更多。这是因为,青花瓷画与坯体一道入窑,在摄氏一千三百度左右的高温中烧成而熔融为一体,瓷画上面又有一层经同样高温烧成的透明釉层的保护,不仅空气中的氧气和湿气无损于它的仪容,就是把它埋藏地下千年,出土后还是容光不减,崭新如新。

青花瓷画,不仅在绘画史上占有重要地位,而且在陶瓷鉴定学上,也具有举足轻重的意义,因为青花瓷画的题材、色相以及画风的演变,乃是中国青花瓷断代的重要标尺。

青花瓷画,由于具有上述特点,而引起海内外艺术界、学术界和收藏鉴赏家的格外青睐。

为了较为全面展示中国古代青花瓷画的丽姿仪容,为了推动青花瓷画研究的深入,笔者从自己近十年收集和积累的古代青花瓷画实物照片中,精选三千幅,按照人物、动物、山水、花卉、图案书法和款识七卷付梓。

这些古代青花瓷画,既有较高的艺术造谐,又富浓郁的生活情趣,它是人们研究中国古代政治、经济和文化生活的极为珍贵的实物资料,又是当代画家和绘画爱好者,研究和借鉴中国古代瓷画名作的最佳实物资料,同时也是收藏家鉴别古瓷真伪的必备参考资料。

这是一部大型资料性的画集,笔者选编时,遵循品种尽可能齐全,发展演化的脉络尽可能清晰的宗旨,以便从实物形象上,来展示出中国历代青花瓷画的演进的轨迹。

细心的读者,透过这部画集,不仅饱览到中国青花瓷画之美,而且能窥探到中国瓷画乃至中国瓷器艺术发展的内在动律。

中国历代青花画典

鄧白題

中国历代青花画典 总 目

一、人物画卷

- (一) 历代人物图
- (二) 天官图
- (三) 三星图
- (四) 婴戏图
- (五) 八仙图

二、动物画卷

- (一) 龙
- (二) 龙凤图
- (三) 团螭
- (四) 凤
- (五) 麒麟
- (六) 狮
- (七) 虎
- (八) 鹿
- (九) 马
- (十) 兔
- (十一) 牛
- (十二) 羊
- (十三) 猴
- (十四) 猫
- (十五) 蛙
- (十六) 鹤
- (十七) 孔雀
- (十八) 鱼
- (十九) 鸭
- (二十) 雁
- (二十一) 鸳鸯
- (二十二) 鸡
- (二十三) 锦鸡
- (二十四) 蜥蜴
- (二十五) 鹭鸶
- (二十六) 虾
- (二十七) 蝙蝠
- (二十八) 龟

(二十九)螳螂
(三十)蝉
(三十一)驴
(三十二)蝴蝶
(三十三)甲虫
(三十四)蟹
(三十五)象
(三十六)松鼠
(三十七)异兽
(三十八)蟋蟀
(三十九)鹰
(四十)鹭
(四十一)喜鹊
(四十二)燕
(四十三)鸟
(四十四)当代人物和动物画

三、花卉树木画卷

(一)牡丹
(二)芙蓉
(三)蔷薇
(四)芍药
(五)菊
(六)桃
(七)莲
(八)梅
(九)葡萄
(十)灵芝
(十一)石榴
(十二)枇杷
(十三)樱
(十四)葫芦
(十五)杜鹃
(十六)佛手
(十七)栀子

(十八)荔枝
(十九)梧桐
(二十)葵
(二十一)鸡冠花
(二十二)百合
(二十三)秋海棠
(二十四)牵牛花
(二十五)萱草
(二十六)仙人掌
(二十七)松
(二十八)柳
(二十九)万年青
(三十)芭蕉
(三十一)蓼
(三十二)蒲公英
(三十三)山茶
(三十四)竹
(三十五)石竹
(三十七)柿
(三十八)菜菔
(三十九)瓜果
(四十)水藻
(四十一)四君子图
(四十二)四季花卉
(四十三)三友图
(四十四)三多图(佛手、石榴、寿桃)
(四十五)其它

四、山水风景画卷

五、装饰图案卷

(一)宝相花
(二)八宝
(三)暗八仙
(四)杂宝
(五)莲托杂宝

(六)盆景
(七)博古
(八)八吉祥
(九)太极图
(十)寿山福海
(十一)莲托喜
(十二)莲托寿
(十三)月华纹
(十四)结带宝杵
(十五)万字图案
(十六)合子锦
(十七)云头锦
(十八)梅花锦
(十九)宝钱图案
(二十)蕉叶图案
(二十一)八大码
(二十二)璎珞
(二十三)垂云纹
(二十四)四福捧寿
(二十五)五福捧寿
(二十六)其它

六、历代书法装饰

七、历代款识

八、总索引

中国历代青花画典 (人物、动物画卷)

(上)

目 录

一、人物画卷

(一)历代人物图

1—68

1. 元代人物图

1—4

2. 明代人物图

4—47

①永乐——宣德人物图

4—6

②正统——天顺人物图

6—9

③成化——正德人物图

9—19

④嘉靖——崇祯人物图

19—47

3. 清代人物图

48—68

①顺治人物图

48—49

②康熙人物图

49—61

③雍正——乾隆人物图

62

④嘉庆——光绪人物图

63—67

4. 民国人物图

67—68

(二)天官图

68—69

(三)三星图

70—77

(四)婴戏图

78—95

1. 明代婴戏图

78—89

①永乐——宣德婴戏图

78—79

②景泰——天顺婴戏图

79—80

③成化——正德婴戏图

80—81

④嘉靖——崇祯婴戏图

81—89

2. 清代婴戏图

89—93

3. 简笔婴戏图

94—95

(五)八仙图

96—103

(六)当代人物图

104

①元晚期 Mid 14th Century

④元晚期 Mid 14th Century

②元晚期 Mid 14th Century

⑤元晚期 Mid 14th Century

③元晚期 Mid 14th Century

⑥元晚期 Mid 14th Century

①元晚期 Mid 14th Century

②元晚期 Mid 14th Century

③元晚期 Mid 14th Century

①元晚期 Mid 14th Century

②元晚期 Mid 14th Century

③元晚期 Mid 14th Century

④元晚期 Mid 14th Century

⑤元晚期 Mid 14th Century

① 元晚期 Mid 14th Century

② 明永乐 1403—1424

③ 明永乐 1403—1424

④ 明永乐 1403—1424

① 永乐—宣德 1403—1435

② 明永乐 1403—1424

③ 明宣德 1426—1435

④ 明宣德 1426—1435

①明宣德 1426—1435

②明正統—天顺 1436—1464

③明景泰—天顺 1450—1464

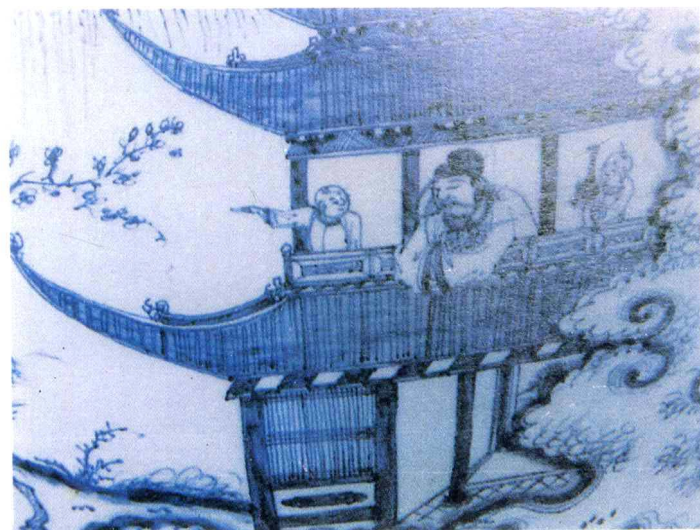
④明景泰—天顺 1450—1457

① 明景泰—弘治 1450—1505

④ 明景泰—弘治
1450—1505

② 明景泰—天顺 1450—1464

⑤ 明景泰 1450—1457

③ 明景泰—天顺 1450—1464

⑥ 明景泰—天顺 1450—1464

① 明景泰 1450—1457

② 明景泰 1450—1457

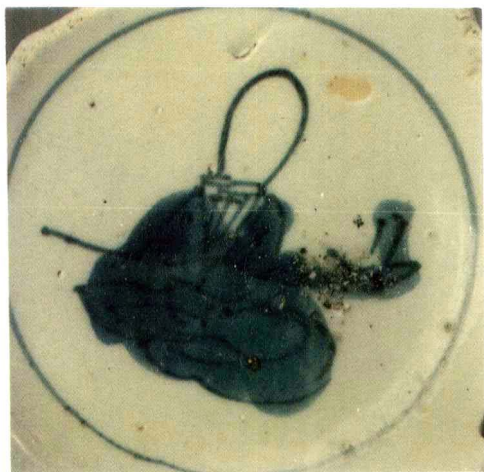
③ 明景泰—天顺 1450—1464

④ 明景泰—天顺 1450—1464

⑤ 明景泰—天顺 1450—1464

①明弘治 1488—1505

④明天顺—成化 1457—1487

②明景泰—弘治 1450—1505

⑤明成化 1465—1487

③明景泰—天顺 1450—1464