

曾云子 李茵 著

曾云子、李茵作品集

诗词篇

绘画篇

动漫篇

服装篇

卓尔独芳

曾云子、李茵作品集

曾云子 李茵 著

ZHUO ER DU FANG

图书在版编目（CIP）数据

卓尔独芳：曾云子、李茵作品集 / 曾云子，李茵著。—桂林：广西师范大学出版社，2018.1

ISBN 978-7-5598-0533-1

I. ①卓… II. ①曾… ②李… III. ①文艺—作品综合集—中国—当代 IV. ①I217.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 320153 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市五里店路 9 号 邮政编码：541004)
网址：<http://www.bbtpress.com>

出版人：张艺兵

全国新华书店经销

广西昭泰子隆彩印有限责任公司印刷
(南宁市友爱南路 39 号 邮政编码：530000)

开本：787 mm × 1 092 mm 1/12

印张：13⁸/₁₂ 字数：40 千字

2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

定价：88.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

曾云子，字幽草，江苏昆山人
毕业于广西艺术学院，浙江美院服装专业
高级服装设计师
中国旗袍设计大师
中国旗袍会国际三项大赛评委
桂林市中华文化促进会理事
国家级高级商业设计师
中国民主同盟广西委员会委员
广西高级职称评委会委员
英国伦敦国际专利技术成果研究所研究员
世界文化艺术研究中心研究员

曾云子多才多艺，琴棋书画、诗词歌赋及医学均有涉猎，造诣颇深。作品多次获国际、国内金奖。1987年至1996年，服装设计多次在北京、上海、西安、南宁、香港等地举办时装发布会。特别是1987年在北京举办的“中华民族古风时装”轰动一时，首都各界誉其为“中国的民族华服走向世界开了先河”。1992年中央电视台特邀其设计的“赴港旗袍”在香港获得了巨大成功，媒体评论曾云子为“中国大型旗袍设计第一人”。

此外，曾云子多次应邀参加国际时装研讨会。其论文《论中华民族服饰文化与国际服饰文化的交融》及《中华民族古风时装初探》等数篇论文入编国家级刊物、论文集，并在国际研讨会宣讲。同时，曾云子亦有六个科研项目被评为全国“首创”：“中华民族古风时装”（中国风，1987年）；“中国旗袍历史沿革”（1992年）；全国大型活动吉祥物设计五次夺冠（1991—2001年）；《中国五十六个民族卡通盟娃》（1998年）；《中国五十六个民族华服手绘长卷》（长8米，宽1.4米，2015年）；《中国历代名女》（1983—2018年）。作品集诗、书、画、文于一身，专家誉为旷世之作。

曾云子在诗词、医学、旅游产品、绘画艺术等领域亦有建树。目前，其传略已入编《世界名人录》《中国优秀专家名人录》等几十部辞典。

李茵，广西南宁人
广西艺术学院环境艺术专业本科毕业
武汉大学数字媒体艺术专业研究生毕业
广西师范大学设计学院 教师
中级注册国际职业软装设计培训师
中国建筑学会室内设计分会会员
中国建筑装饰协会执行委员会副主任
中国高校美术家协会理事
中国商业设计师

2010 设计作品《南宁国际民歌艺术节吉祥物设计作品》收录于《当代杰出工艺美术师》；掐丝团扇《金陵十二钗》获广西工艺美术家协会举办的广西女职工手工艺品设计大赛金奖；

2011 参加第一届“南宁礼物”时尚设计大赛，获银奖、优秀奖各一项；

2013 作品《漓江文化机构用礼系列之鼠标垫》获第二届广西旅游商品大赛设计类银奖；

2014 手绘作品《光芒》《水乡意蕴》《线构》发表于全国中文核心期刊《大舞台》；设计作品《一印山房 VIP 品鉴室，大堂，餐厅》会所设计发表于全国中文核心期刊《艺术百家》；论文《论西方绘画中色彩的审美功能》登载于《芒种》；第三届桂林美食暨首届商业品牌产品评选活动获桂林特色文化产品奖；

2015 论文《浅谈民族文化旅游商品设计》登载于《科技资讯》；论文《民族文化旅游商品——吉祥物“歌娃”》登载于《旅游纵览》。

序：一卷奇书惊海宇 九州才女灿炎黄

宿富连

“一卷奇书惊海宇，九州才女灿炎黄。”

这是我为曾云子《卓尔独芳》一书面世而撰写的一副对联，也是我为该书所作序言的主旨标题。“一卷奇书”，指的是摆在读者面前的这部惊世著作《卓尔独芳》，我深信该书的出版，定能得到专家和广大读者的青睐和好评。“九州才女”，指的是该书作者曾云子。她在服饰、绘画、动漫和诗词等方面取得的丰硕成果和做出的卓越贡献，定能名留青史，光灿炎黄。

初识才女曾云子，是在一次偶然的聚会上，但见眼前一亮出现一位气度不凡的女子，她举止娴雅，谈吐幽婉，给我留下深刻的印象。之后随着对她了解的不断加深，我更由衷的折服于她，这是一位世所罕见的天赋才情的奇女子！她有名门闺秀的高雅气质，她有秀外慧中的冰雪才气，她有多情婉约的女人韵味，她有不让须眉的雄才大略，她更有晶莹剔透的纯真慧心。

丁酉年端阳节前夕，曾女士将《卓尔独芳》一书初稿送达我的面前，嘱我为她的新书作序。我毫不推辞，很爽快地答应了。

读完初稿，不禁拍案叫绝！心弦为之扣动，灵魂为之震撼。该书分服饰、动漫、绘画、诗词四大部分，其视野开阔，题材广泛，内容丰富，形式多样，手法独到，收录的作品融汇古今，包容中外，达至形神相兼，诗画合一，图文并茂。赏读该书，如入芝兰之室，

芳香沁脾，神迷心醉；似享精神盛宴，美味可餐，心旷神怡；又如进珠宝之殿，琳琅满目，目不暇接。

总览《卓尔独芳》这部奇书，特点亮点甚多，可谓异彩纷呈，美不胜收。我们可以从各个视角、各个层面、各个领域来欣赏、品读、评价该书。然而，“大道至简”。浅见认为，该书的特点、亮点和魅力，可以用一个字来概括，那就是：美！具体说来，该书之美，主要体现在以下五个方面。

一、才华美

曾云子出身书香门第，家学渊源，自幼聪颖。六岁开始泼墨，芳年处作入全国美展，并有七套连环画出版发行。毕业于广西艺术学院，浙江美院服装专业。为著名画家华三川先生的入室弟子，亦师从陈玉圃、阳太阳、黄独峰、萧朗、陈衍宁等教授。并深得诸位导师的垂爱与真传。云子的绘画崇尚自然，“外师造化”。作品如其人品及诗词一样，清雅脱俗，意境婉约。灵气、才气与文气并重。品之如对瑶草琼花，悦目怡心。

曾云子的才能是多方面的，在诸多领域有很深的造诣和卓越的成就。琴棋书画、诗词歌赋，甚至中医理论她都广为涉猎，这些修为折射出其独有的秉赋与灵气。在华夏艺坛中，她犹如一颗璀璨的明星，熠熠生辉，光灿夺目；在我国文艺百花园中，她宛如一朵娇艳奇葩，亭亭玉立，卓尔独芳。

《卓尔独芳》一书，首先给人以才华美的震撼和享受。该书从广视角、多维度、宽领域对曾女士的超凡才华、才艺给予了全景式的充分展示。例如，《服装篇》和《动漫篇》，展示了作者卓越而独特的设计、创新才能。早在1987年，她就在北京举办“中华民族古风时装”发布会，轰动京城，得到国内外专家、学者的充分肯定和高度评价。她为区内外重大活动设计吉祥物、会徽，五次投标，五次中标，媒体评论“全国这样大型的吉祥物作品征集中能数度折桂，曾云子在中国可算第一人”。《绘画篇》和《诗词篇》则展示了作者超凡脱俗的绘画才能和文学底蕴。那一套套精美绝伦的民族服饰，一个个栩栩如生的动漫娃娃，一幅幅惟妙惟肖的连环国画，一首首音韵铿锵的古体诗词……这一切，都给读者以超强的美感享受。这一切，都是作者旷世才华的充分体现，是作者天分与汗水的完美结晶。

二、服装美

“人靠衣装，佛靠金装。”人类生活的四大要素，即衣、食、住、行，“衣”排在首位。人类文明的发展，是伴随着服装开始的。中华服饰是中国传统文化的重要组成部分，它不仅汇聚了多民族的创造智慧而显得璀璨夺目，而且在世界服饰中占据着十分重要的地位。

中华服饰是中国民族传统文化的精华，也是我国五十六个民族民俗文化艺术的结晶。自夏商以来，每个朝代的服饰艺术皆各具风采，留下了独特而鲜明的时代印记——远古的拙朴，商周的庄重，秦汉的严谨，唐宋的雍容华贵，明清的典雅端庄，等等。历史发展到今天，我国五十六个民族的服饰艺术，犹如百花园中盛开的鲜花，娇艳诱人、绚丽多彩……

曾云子秉承“融现代于传统，赋传统以新意”的设计理念，在服装设计中锐意改革，大胆创新，坚持民族与世界、传统与时尚、审美与适用、继承与创新的有机统一，所设计的服装兼具款式、色彩、线条、神韵等美感和特质。1987年，曾云子的“中华民族古风时装”（中国风）大型发布会在北京举办，大获成功，好评如潮。新闻媒体认为此项目是一个“大胆的创举”，“为中国的服装走向世界开了先河”。曾云子创作的“中国五十六个民族创意华服”手绘长卷，将中华民族五千年光辉灿烂的文明精华及我国各少数民族五彩缤纷的服饰艺术，与当代国际上流行的新潮时装融为一体。打开手绘长卷，五十六个民族服饰如百花争奇斗艳：素雅简朴的傣族筒裙，五彩缤纷的藏族围腰，飘逸洒脱的彝族披风，独具魅力的苗族百褶裙……各族服饰款式多样，设计精湛，异彩纷呈，给人以强烈的人文美和视觉震撼。

至于曾云子设计的各式旗袍，更令人耳目一新，惊叹不已。旗袍，它从满族女子的旗装演化而来，至今已有300多年的历史。旗袍是满汉民族相互融合的产物，是中国传统女性服饰的代表。早在20世纪90年代初，中央电视台特邀曾云子设计“大型赴港旗袍”专场展演，引起轰动效应，媒体评论曾云子为“中国大型旗袍设计第一人”。她所设计的旗袍以新颖、高雅、精美、华丽备受欢迎和好评，体现出东方女性独有的自然婉约与柔媚婀娜，彰显出中国旗袍的典雅美与时尚美，使源自文明古国的服饰在新时代、新世纪大放异彩，广受世人青睐。

三、动漫美

20世纪八九十年代，一场外来的动漫旋风席卷中国，当时充斥全国市场及儿童图书、玩具等领域的，大多是国外特别是日本的动漫产品，国产的动漫产品寥寥无几。

曾云子有感于国内动漫产品的匮乏、稀少，便与助手李茵协作攻关、潜心研究，查阅大量资料，深入各民族地区采风，最终于1999年创作出“中国五十六个民族卡通娃娃”系列原型，个个活泼可爱，栩栩如生，获得有关专家的好评，称此项原创作品为“全国首创”。该系列产品于2001年1月24日获得国家版权专利。

自90年代初至今，曾云子又精心设计、创作了大量动漫和旅游产品、礼品。例如，1991年至2004年，她与助手李茵合作，为“第四届全国少数民族传统体育运动会”“南宁国际民歌艺术节”“第九届中国金鸡百花电影节”等大型活动设计吉祥物，五次投标，五次中标。

2004年，她与李茵创作、设计“中国—东盟风情动漫形象”，所创作的人物神采灵动，顾盼有致，被中国—东盟博览会选为向东南亚各国首脑赠送的礼品。她们创作的“职场十二生肖”个个生动活泼，诙谐有趣。尤其是她们精心策划、创作的“中国古代四大美人”和“金陵十二钗”，以动漫配诗的形式，对仕女和群姝的气质、个性和花容月貌做了淋漓尽致的描绘和刻画，可谓独辟蹊径，别出心裁，惟妙惟肖，匠心独具。

《动漫篇》各式作品所展示的造型美、神韵美、风情美、情趣美、个性美等，成为该书独特的亮点，将给读者留下难忘的印象。

四、绘画美

曾云子拜名师学艺，绘画水平不断提高，技艺渐趋娴熟、精湛，还在大学一年级时就出版第一本连环画《小红与阿全》。但是比起连环画，她更钟情、喜欢国画，收入《卓尔独芳》中的国画有《鞭山图》《秋思》等，每幅画都配一首词，将客观景象与主观情感融入词中，可谓图文并茂。

曾云子的国画、连环画呈现出诗意图、形神美、气韵美、动静美等特质。她多年坚持“外师造化，中得心源”的观察创作方法，使其绘画作品洋溢着诗情画意。“诗是有声的画，

画是无声的诗”，这种诗画相融、虚实相兼、有声与无声完美结合的传统特点，在曾云子的绘画作品中得到充分体现。另外，传统绘画讲究“传神”，追求形神兼备，气韵生动，南齐谢赫把“气韵生动”作为“六法”中最主要的一项。曾云子继承和弘扬了这一传统，其绘画作品不仅做到形似、形美，更做到了神似、神美。她的画作坚持以形写神，形神相融，气韵丰赡；在处理动与静的关系上，坚持寓动于静，动静结合，使作品呈现出静态和动态美。

我国元、明两朝画家的作品，大都配之以诗，一方面作为创作命意的补充和发展，另一方面又可启发欣赏者增进联想。曾云子的绘画作品多配以诗词，更显得高雅、珍贵。

曾云子崇尚自然，追求天人合一。她尊重、继承传统，而又敢于开拓创新。她的绘画作品，笔墨简洁，结构合理，形象鲜活，气韵生动。其画风清明脱俗，意境婉约，才气、灵气、书气并重，画品、诗品、人品合一。观其画作，如赏琼花美玉，令人赏心悦目。诚然，曾云子并非专业画家，而是业余画家，因此她在绘画方面还能有如此高的造诣和成就，实属难能可贵。在当代中国女子中，能集琴、棋、诗、词、书、画于一身者，可谓凤毛麟角。而曾云子能兼而有之，自当别具一格，出类拔萃，世所罕见。

“立志绍年百女芳，豪端蕴秀赋华章。凝将半世诗情意，化作千秋翰墨香。”曾云子历时数年创作的《中国历代名女百图》，上至开天辟地的女娲，下至清末“为雪百年家国恨”而甘洒热血的秋瑾，将纵横中国上下五千年的历代名媛才女、巾帼英雄一一画出，并著诗书画于一身。她的诗意境高远，清丽婉约；她的画顾盼有致，深邃灵秀；她的文瞻蔚凝练，史料详实。纵观一幅幅画面，令人隐隐意会或感知了神州五千年的沧桑风雨以及中华民族光辉而苦难的历程。而今，这部旷世之作即将付梓，并继续问鼎华夏，传遍楚天！

五、诗词美

曾云子的诗词更是豪婉相兼、字字珠玑、才力华瞻。诵读她的诗词，不禁叫人拍案叫绝，心弦为之扣动！她的诗词视野开阔，题材广泛，内容丰富，形式多样，手法独到，品之似享文化盛宴，其在意境、兴寄、风格等方面均表现出超凡脱俗的斐然之情。云子的诗词既有大气磅礴、撼人心魄的豪放之情，亦俱销魂蚀骨、柔情缱绻的婉约之阙。

首先，曾云子的诗词具有意境美。古代诗家在论诗时常常采用佛教经、论中的“境”“境界”等概念，形成诗学中的诗境论和境界论，如唐代僧人皎然《诗式》中的《取境》一章。王昌龄的《诗格》中提出“诗有三境”之说，他把“三境”概括为“物境”“情境”“意境”。王国维在《人间词话》中也指出：“故能写真景物、真感情者，谓之有境界。”曾云子的诗词长于写景、抒情，坚持主观（思想、感情）与客观（生活、景物）相融合，情与景、意与境相统一，进而营造出景中生情、情中含景、情景交融、意境合一的美妙境界。例如，人生八雅《琴、棋、书、画、诗、酒、花、茶》词、《七绝·咏梅》三首、《七律·咏梅》四首、《鹧鸪天·咏梅、兰、竹、菊》四首诗词等，这些诗词都是物境、情境、意境的完美结合，体现出高水平、高手法的意境美。尤其是《七律·咏梅》四首，分咏梅的神、魂、骨、志，对梅的高尚品格作了生动形象的描绘和深情、诚挚的赞美，不仅意境新美，而且寄托深远、涵蕴深刻，实际上也折射、映照出作者自己对高雅、纯洁品性的追求。

其次，曾云子的诗词具有风格美。诗词的风格美，是指诗词的形式和内容所呈现的总体风貌。前人评价李杜的风格，各有千秋。李白是“壮浪纵恣，摆去拘束”，杜甫则是“铺陈终始，排比声韵”；李白是“飘逸洒脱”，杜甫则是“沉郁顿挫”。宋代才女李清照的词，被前人称为婉约派之宗。她的词，早年多清新妍媚，晚年多凄清淡静，总体词风婉约深细，音调清新，品格高秀，达到了很高的艺术境界。我曾评价曾云子的诗词风格，是“得李清照之神韵，有朱淑真之风骨，赓柳如是之遗风”。李清照、朱淑真都是宋代才女，柳如是则是明末清初的才女。朱、柳虽无李清照之盛名美誉，但二人才艺非凡，其诗词美艳柔婉，风格与清照近似。赏读曾云子诗词，深感其风格颇似此三才女，婉约秀丽，清新淡雅，意境高远，情感真挚。曾云子的《七绝·咏志》《七律·闺怨》《七律·岁末感怀》，以及《忆江南·春、夏、秋、冬》《沁园春·寄远》《采桑子·琴、棋、书、画、诗、酒、花、茶》等，都充分地展现了这种独特、感人的风格美。德国古典哲学家黑格尔有“风格就是人本身”（《美学》第一卷）之名言，中国则有“文如其人”的说法。这表明，诗词风格与人的品格紧密相连。曾云子诗词的风格美，在很大程度上也是她心灵美和人格美的写照。

从曾云子诗词的语言看，她用语简炼，词藻典雅，勤于推敲，苦于锻句炼字，善于用叠字、数字和动词抒情达意、营造意境、烘托氛围。限于篇幅，这里就不一一分析、介绍了。

以上“五美”，是《卓尔独芳》一书的亮点和精华所在。尽管不能览其全貌，但仍可从中清楚地看出该书确实是一部不可多得的有内涵、有价值、有意义、有特色的精品图书，是作者奉献给社会和读者的精美文化大餐。该书的出版，对继承和弘扬中华传统文化的优秀成果，推动和促进文化艺术事业的繁荣发展，提高和升华人们的思想道德素质和审美认知能力，树立和坚持社会主义核心价值观，都有着重要的借鉴、实践意义。

2016年4月16日，诗社吟友纷纷赋诗填词欢迎、赞美这位才女。我当时诗兴勃发，曾作诗、词各一首奉赠曾云子。其中，《鹧鸪天·曾云子礼赞》词云：

才女迎来满苑春，宛如清照现凡尘。
琴棋书画钦高手，玉质天生透骨矜。
声播远，慧心存。旗袍夺冠振邦魂。
标新立异惊寰宇，华夏奇葩世绝伦。

又作《七律·再赞曾云子》一首，诗云：

钦慕红帆筑赋台，云中仙子下凡来。
词承宋派纤而丽，貌比红楼黛与钗。
名女一书香缭绕，连环七套影徘徊。
奇才韵寓旗袍里，誉满寰球圣手裁。

这两首诗词，既抒发自己的钦佩之感，也借以代表诗社同仁表达对这曾云子这位才藻卓绝、德艺双馨的旷世才女的赞美之情。兹值曾云子新书即将面世之际，抄录拙作诗词二首，既可作诗社雪泥鸿爪之证，又权作曾云子新书付梓恭贺之辞。

谨此为序。

2017年5月28日于桂林象鼻山下求真阁

(宿富连：中共桂林地委党校原校长、中共桂林市委党校原第一副校长，国家二级哲学教授，享国务院特殊津贴专家，桂林诗词楹联学会原副会长，广西毛泽东哲学思想研究会原会长)

目录

服装篇

民族华服——中国五十六个民族创意华服设计（女士篇） / 2

国色天姿——中国旗袍历史沿革与旗袍礼服设计 / 30

华夏风韵——中华民族古风时装（中国风） / 48

东方之梦 / 56

动漫篇

吉祥物 / 62

民族盟娃——中国五十六个民族卡通盟娃 / 64

花溢四美——中国古代四大美人（四联邮卡） / 82

红楼金钗——金陵十二钗 / 86

职场生肖——职场十二生肖 / 93

东盟风情——中国—东盟风情动漫形象 / 96

绘画篇

国画 / 100

连环画 / 108

诗词篇

诗 / 142

词 / 147

服 装 篇

中国素有“衣冠王国”之称，精美绝伦的历代服装与风格迥异的少数民族服饰，令国内外的民俗学者、服装设计师叹为观止。

追根溯源，在光辉灿烂的中华文明的历史长河中，每一个朝代都在服饰艺术中留下了寓意隽永的独特印记：如远古的拙朴；商周的凝重；秦汉的飘逸；唐代的雍容华贵；宋代的严谨修长；以及明清的典雅端庄等。

历史发展到今天，在由五十六个民族组成的中华人民共和国大家庭中，那各具特色的民族服饰就如百花园中盛开的鲜花，绽放出绚丽夺目的光彩。如素雅简朴的傣族筒裙，五彩缤纷的藏族围腰，豪放潇洒的彝族披风，独具魅力的苗族银饰……各族服饰均工艺精湛，款式丰富，色彩斑斓，闪烁着中华民族精神与时代的火花。

民族华服

——中国五十六个民族创意华服设计（女士篇）

世界艺术史的规律指出：“唯有保持着民族魂的艺术，才是最具有生命力的艺术，同时是最具有世界性的艺术。”

为使中华民族灿烂的文明与精美的服饰再度发扬光大，并适应现代人们的需求，著者创作了“中国五十六个民族创意华服”手绘长卷。“民族华服”在原始的少数民族服饰上去粗取精，去繁存简，本着“融时尚于传统，赋传统以新意”的理念，设计出更新、更美、更典雅、更时尚的民族华服，以期让中国民族华服在新世纪再现辉煌，并以鲜明的民族风格立于当今世界服装之林！

汉族

汉族

汉族

壮族