

蝴蝶圖案

胡蝶图案

柳維和編繪

上海人民美術出版社

蝴蝶图案

柳维和制稿

上海人民美术出版社出版

上海长乐路六七二/三二二号

上海市新闻出版业营业登记证出〇〇二号

新华书店上海发行所发行 各地新华书店经

三一印刷厂印刷

开本 487×1092 1/16 印张 8 彩图 2

一九六二年 九月第一版

一九六二年 九月第一次印刷

印数 0,001—2,000

统一书号 T 8081·4897

定价 三元六角

前言

远在唐代的工艺美术品上，我们就可以看到一些美丽大方的蝴蝶与花草构成的纹样，装饰在铜镜、丝织和刺绣上，这些蝴蝶形象，显得丰满健康，简洁生动，有节奏，有变化，和华丽的唐草纹样结合得非常协调。唐草纹样中的蝴蝶特点是：结构谨严，神态自然，造型优美，这些穿插在纹样间的蝴蝶一般都比较小，它大都作为图案构成的陪衬和联系，起着活泼流动的作用。

在宋明两代的丝织、刺绣等工艺美术品上，也同样可以看到很多优美的蝴蝶造型，这些蝴蝶，艺术加工较多，大都是经过当时作者在写实的基础上，适当地加以变形和夸张，但并不繁琐，它的特点是：蝴蝶的特征明确，动态自然，装饰性较强。

到了清代，蝴蝶与花卉果实结合的图案，在印染、刺绣、丝织、陶瓷、漆器、编织、景泰蓝等大量日用的工艺美术品以及欣赏的装饰工艺美术品上的运用更广泛了；有的工艺美术品还往往单独以蝴蝶为主题作为装饰的，如：康熙五彩瓷、晚清本色花缎、漳绒等。清代蝴蝶的特点是：一般比较写实，加工过多，有时不免流于繁琐，但在动态和形态的变化方面更多样了，色彩也更丰富了，这比唐、宋、明三代又前进和提高了一步。只要我们深入研究，深入分析，有批判地接受遗产，在大量的清代工艺美术品中，我们可以学习和借鉴的是很多的。

我们再看民间的各种工艺美术品上，劳动人民也是非常喜爱以蝴蝶作为装饰的。在民间的编织、刺绣、印染、挑花、陶瓷、雕刻、剪纸、蓝印花布等，普遍地都喜爱把蝴蝶与四季花果或几何纹样结合作为装饰图案，并具体地适应各个工艺制作和物质材料性能特点，创造了各种各样不同的蝴蝶图案风格。我以为中国民间蝴蝶也和其他民间造型艺术一样，其特点是：变形夸张大，对比强烈（包括色彩的对比，造型的对比），特征鲜明，朴素大方，形象生动，茁壮健康，概括简练，生活气息浓厚，清新耐看，这些优点和特点，是我国劳动人民在装饰美术表现手法上的独到之处。本书通过数百个民间蝴蝶形象和数十件蝴蝶与花果构成的图案（包括少数民族的蝴蝶和图案构成），以及一些较有代表性的色彩图例，是可以证明民间的东西完全具备了上述这些优点和特点的，我们必须很好的向这部分民间遗产学习。

唐代以来，不论在民族和民间的各种工艺美术品上，都反映了中国广大劳动人民对蝴蝶是非常喜爱的。广大群众为什么如此喜爱蝴蝶？为什么如此喜爱把蝴蝶和花果结合在一起？我认为有以下三点：

1. 由于蝴蝶本身具有无比优美的形象和色彩，吸引着劳动人民对它的喜爱，从而对它不断的描绘和创造，并使它适合各种工艺制作条件和物质材料的性能和特点，因此，形

成了蝴蝶的各种不同的风格和优美的形象与色彩。

2. 劳动人民广泛地把蝴蝶和瓜结合构成的图案叫“瓜瓞绵绵”(子孙众多的意思),这便是群众所熟悉所喜爱的吉祥图案,因而广大群众对蝴蝶更有深厚的感情,更多地把它装饰在各种工艺美术品上,使美丽的想象和愿望,形象化地表达出来,从而在精神上得到安慰和满足。

3. 蝴蝶和任何花卉的配合都是很好看的,它能使画面生动而有变化,因此群众就普遍地喜爱用蝴蝶作为各种花卉、果实以及几何图案的配合,这是很自然的。另外,成对蝴蝶的结合,在民间的习惯上,是爱情的象征,如二蝶相逐为“喜相逢”,蝶和花的配合为“蝶采花”、“蝶恋花”,象征春光明媚和幸福快乐,也象征爱。这也是劳动人民特别是青年男女们所喜爱的。

一千多年以来,中国劳动人民创造了极为优美的蝴蝶形象和色彩,来装饰自己的各种工艺美术品上,大大地美化和丰富了人民的生活,鼓舞着劳动热情,从古典到民间,这些变化丰富的蝴蝶,我以为都是从写实中、生活中来的。劳动人民在写实和生活的基础上,加上适当的简练变形,以及丰富的想象和美好的愿望,完满地达到了写实与变形、写实与装饰的统一结合,在具体和各种工艺材料制作条件相结合的不同情况下,以及与各种花卉果实相配合的统一调和适应下,形成了风格多种多样的表现形式。本书所蒐集的这些民族民间的蝴蝶图例,可以理解到我国劳动人民对自然的观察方法,在艺术的处理手法上也完全不同于自然主义者的处理手法,这是非常重要的一点,这个观察方法和创作方法是值得吸取的。

解放以来,由于人民的物质和文化生活不断提高,对美化生活起着重要作用的工艺美术也越来越得到发展了。在我国外销与内销的许多工艺美术品上,国内外群众都迫切要求美术设计的不断提高,特别要求具有中国民族民间的传统风格特点,广大工艺美术设计工作者,对今后如何提高工艺美术的创作设计,并使群众喜爱,如何吸收遗产,创造出具有民族传统的作品,并在传统的基础上,创造出新的风格,这是一个艰巨的任务。

本书提供了一些祖国民族民间蝴蝶变化图案以及蝴蝶运用参考图例,贡献给广大工艺美术工作者参考,抛砖引玉,并请求提出宝贵意见。

这里我非常感谢中央工艺美术学院张仃院长、雷圭元院长、张光宇教授、吴劳教授对本书编辑工作的帮助和对我的鼓励,同时十分感谢沈从文先生为本书的前言给以指示和修正。

编 者

目 录

便化纹样(彩色).....	1 — 4
适合纹样(彩色).....	5 — 6
连续纹样(彩色).....	7
写生纹样.....	8 — 12
便化纹样.....	13 — 67
单独纹样.....	68 — 76
适合纹样.....	77 — 105
角花纹样.....	106 — 107
二方连续纹样.....	108 — 112
四方连续纹样.....	113
散点纹样.....	114 — 117
蓝印花布(彩色).....	118 — 120

