

中国青花瓷纹饰图典

张宝昌书

【人物卷】

江苏省古陶瓷研究会 编

东南大学出版社

中国青花瓷纹饰图典

故宫博物院
编

· 人物卷 ·

江苏省古陶瓷研究会 编

东南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国青花瓷纹饰图典·人物卷/江苏省古陶瓷研究会编. —南京:东南大学出版社,2007. 1

ISBN 978-7-5641-0624-9

I. 中... II. 江... III. 青花瓷(考古)—器物纹饰(考古)—中国—图集 IV. K876.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 146368 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 盐城印刷总厂有限责任公司

开本:880 mm×1 230 mm 1/32 印张:9 字数:265 千字

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5641-0624-9/K·6

定价:75.00 元

(凡因印装质量问题,可直接与读者服务部联系调换。电话:025-83792328)

中国青花瓷纹饰图典 · 人 物 卷

中国青花瓷纹饰图典 · 山 水 卷

中国青花瓷纹饰图典 · 花 鸟 卷

中国青花瓷纹饰图典 · 铭文款识卷

责任编辑：刘庆楚

封面设计：宗元

责任印制：张文礼

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

题 记

中国是举世闻名的陶瓷古国。陶瓷文化源远流长，陶瓷艺术博大精深。尤其是元、明、清的青花瓷，用氧化钴为颜料，以中国画的笔法，绘制在洁白的瓷胎上，罩以透明釉烧制出来，形成了一幅幅幽情亮丽、美不胜收的中国画。这实乃绘画艺术、造型艺术的结晶；同时也是社会的经济、文化、政治、民俗的生动反映。

除了完整的青花瓷器外，在各历史文化名城的地下还蕴藏着大量的青花瓷片资源，这是前人留下的永不褪色的美的历史。随着经济的发展、城市的开发，大量的地下的古瓷片重见天日。有识之士不辞辛苦，抢救、采撷一片片破碎的文明；研究、欣赏一幅幅瓷绘艺术作品，从而形成了一个闻名中外的“瓷片族”。本书所汇集的图录，正是瓷片族们数十年来所收藏的青花瓷画精品，为古陶瓷收藏者、研究者、文博考古工作者、美术和教育工作者以及一切热爱中国古代艺术的人们，提供一份瑰丽多彩的文化大餐，读者能从中较全面地了解古代青花瓷绘知识；经过纹饰对照，掌握青花瓷断代的方法；增加收藏青花瓷的兴趣，提高对瓷绘艺术的鉴赏水平。

《中国青花瓷纹饰图典》编辑委员会

顾 问 张浦生

主 编 李绍斌

副主编 王德安 周道祥 邢舒良 蒋光意

编 委 (按姓氏笔画排列)

王德安 王胜利 刘金祥 朱 戢

朱友山 邢舒良 李绍斌 何仕钊

赵 刚 周道祥 郝金宝 贺云翱

梁剑铭 蒋光意 霍 华

图片摄影 蒋光意

《中国青花瓷纹饰图典》（人物卷）

标本提供人员名单

（按姓氏笔画为序）

丁俊	马广彦	马平	王念石	王德安
王世纬	王耀东	王胜利	王肇南	王晨忠
田宁伟	孙梓平	孙梓宁	孙欣	成刚
朱友山	朱戢	刘健	刘振宇	邢舒良
池澄	江平	吕国玉	宋凌晨	汪冰洋
杨笛	李绍斌	李蔚	李秉奎	李广宁
李健	吴宁兴	沈立新	张铠	张成
张浦生	张磊	张国昌	张敢	陈露云
陈文禄	陈光荣	何建华	周延琛	周道祥
贺云翱	赵刚	查夏泉	姚金宁	徐金荣
秦一仁	夏如刚	梁剑铭	谢尚松	程绍斌
葛师科	蒋光意	潘山君	霍华	薛福祥

弘扬瓷绘艺术 传承民族精粹

——《中国青花瓷纹饰图典》序

国家文物鉴定委员会委员
中国古陶瓷学会副会长
江苏省文史研究馆馆员
南京博物院研究员

张浦生

中国文化遗产蕴藏着中华民族独有的精神价值与思维方式，体现着中华民族的生命力和创造力，是华夏各民族智慧的结晶，也是全人类文明的瑰宝。保护文化遗产是连结民族情感的纽带，是增强民族团结和维护国家统一、社会和谐的重要文化基础。作为传承中华文化重要载体的瓷器乃是一项多姿多彩的文化遗产。人们常说，瓷器是中国人的名片。大凡中国人，对自己国粹的瓷器，总是情有独钟。

我国制瓷历史悠久、源远流长。不同时代的瓷器有不同的特征。质朴清雅、绘画生动的釉下彩青花瓷更是我国制瓷业中一个最著名的品种，它深深植根于民间。从唐代起源至今天已有一千多年的历史，始终兴盛不衰。而赏心悦目之青花瓷，历来深受世人瞩目与青睐的关键，就在于其博大精深的瓷绘艺术。这中间，特别是元、明、清三代景德镇瓷绘画师创作的青花瓷画，尤为技艺超群，名扬中外。他们不仅吸取了儒、道、释之精髓，而且也融合了作者自身的天赋悟性、哲思人格、艺术修养、心灵理念等，因此当我们见到一幅名品佳作时，往往会从内心深处由衷地涌现出一种高山仰止之感。俗话说，“人之美在心，瓷之美在意”，人意相通可谓大美矣。石破天惊！君曾记得 2005 年 7 月 12 日在英国伦敦佳士得艺术品拍卖会上，一件描绘战国时代历

史故事的“鬼谷下山”图元青花大罐，竟出现了以二亿三千万人民币天价成交的经历，这在中外艺术品拍卖史上是史无前例的。它使中国古代青花瓷画具有无穷艺术魅力得到了最好的诠释。

萧和月下追韩信

收藏是保护历史文化遗产、陶冶情操、丰富业余生活的高雅活动。在社会安定、经济繁荣、生活不断富裕的今天，收藏已不再是权贵富商、文人雅士的专利，而成为越来越多的有识之士精神生活的重要组成部分。自上个世纪80年代中叶以来，古城南京涌现出一批痴迷古瓷片的收藏群体。他们认为瓷器完整固然保存了当时的风貌，但尘封数百年的残缺破损的瓷片，则更能体现历史的沧桑，使人产生无限的遐想。在这批瓷片收藏族中，有教授、作家、画家、记者、工程师、科技人员、机关干部等；他们乐此不疲地收集残破古瓷片，既不是以营利为目的，也不仅仅是纯粹的个人兴趣爱好，而是为了整理研究文化遗存、地域历史、乡土资源，进而更好地加以传承。其出发点是保护弘扬优秀的中华传统文化，是要将古城名镇中被人遗忘的陶瓷文化寻找回来，并加以发扬光大。

鬼谷下山青花罐

书籍是人类的老师和朋友，书籍亦是知识的源泉。多少年来，痴迷的瓷片族都有一个美好的心愿，就是要将大家手里林林总总、形形色色的青花瓷片，汇集起来精选其典型、精美、稀有之品，加以整理研究，编纂成册，付梓出版。经过江苏省古陶瓷研究会相当长一段时间的精心的精心筹划，现在终于宿愿以偿了。

《中国青花瓷纹饰图典》的问世，为我们全面了解中国古代青花瓷绘文化，提供了生动真实的第一手资料，它填补了中国古代绘画史的空白，在中华美术研究方面具有很重要的价值和意义。与此同时，该书的出版亦为古瓷爱好者、收藏家鉴赏与研究青花瓷提供了一部有用的工具书，可以使人得到启发和教益。

我一生爱瓷，青花尤爱。愿中国青花这一民族文化之花长盛不衰，续吐芬芳。

是为序！

丙戌年盛夏于金陵片瓷山房

目 录

弘扬瓷绘艺术 传承民族精粹

——《中国青花瓷纹饰图典》序 / 张浦生 / I

青花瓷人物画导论 / 1

一、科举官宦人物 / 11

1. 望子成龙图 / 11
2. 教子图 / 12
3. 中举图 / 17
4. 魁星图 / 20
5. 折桂图 / 23
6. 青云直上图 / 26
7. 报捷图 / 28
8. 高官厚禄图 / 30
9. 拜官图 / 33
10. 加官晋级图 / 37
11. 诵读图 / 38

二、高士 / 45

1. 爱菊图 / 45
2. 爱莲图 / 50
3. 爱鹤图 / 53
4. 爱鹅图 / 54
5. 访友图 / 56
6. 品箫图 / 65
7. 对弈图 / 67
8. 独钓图 / 69
9. 观星图 / 74
10. 醉酒图 / 76

11. 竹林七贤图 / 83
12. 行旅观景图 / 85
13. 其他 / 93

三、神话故事人物 / 97

1. 八仙图 / 97
2. 献桃图 / 104
3. 献寿图 / 110
4. 寿星图 / 112
5. 乘槎图 / 117
6. 刘海图 / 121
7. 引凤图 / 124
8. 乘鲤图 / 127
9. 和合二仙图 / 128
10. 福禄寿喜财神图 / 130
11. 其他神话人物 / 134

四、佛道人物 / 136

1. 佛教人物 / 136
2. 道教人物 / 141

五、历史和文学戏剧故事 / 142

1. 历史人物故事 / 142
2. 三国人物故事 / 148
3. 拜月记人物 / 151
4. 西厢记人物 / 152
5. 金瓶梅人物 / 154
6. 东坡夜游 / 155
7. 诗意人物 / 157
8. 少数民族人物 / 160
9. 文王访贤 / 163
10. 其他戏曲人物 / 164
11. 武侠刀马人物 / 168

六、 婴戏图 / 174

1. 莲生贵子图 / 174
2. 麒麟送子图 / 179
3. 对弈图 / 181
4. 放鸢图 / 183
5. 蹴鞠图 / 188
6. 持莲图 / 192
7. 砸缸救友图 / 200
8. 童子嬉鱼图 / 201
9. 折花图 / 203
10. 踢毽图 / 205
11. 独乐图 / 208
12. 双舞图 / 215
13. 习武图 / 218
14. 舞旗图 / 221
15. 其他婴戏图 / 225

七、 仕 女 / 230

八、 劳动生活场景 / 242

1. 渔乐图 / 242
2. 牧牛图 / 247
3. 垂钓图 / 250
4. 撒网图 / 254
5. 渔归图 / 256
6. 待渡图 / 258
7. 夜归图 / 263
8. 渔樵耕读图 / 264
9. 其他 / 265

倡导学术积累 弘扬科学精神

——《中国青花瓷纹饰图典》跋 / 贺云翱 / 269

后 记 / 273

青花瓷人物画导论

中国画是中华民族智慧和审美情趣的创造性的集中表现，是社会主义意识形态和现实生活的深刻反映和艺术概括。古代陶瓷器的造型艺术加上绘画艺术，体现出一个个不同时代的文化、文明和风格。收藏和鉴赏古陶瓷，不可不留意古代陶瓷艺术上的装饰，不可不研究不同时代不同的绘画题材和画风。中国古代青花瓷纹饰则是中国画以瓷为载体，以氧化钴为颜料的绘画形式。这一创新的绘画形式，体现了画家与制瓷艺人的合作，继承了中国画的传统，肩负着走向世界的使命。瓷器上一幅幅幽情素雅的青花纹饰，可以永不褪色地保存下去，反映了古人对美的永恒追求。青花瓷器这种创新之作，成为中国的国粹，也被誉为“国瓷”，并得到世界的赞誉和认同。

青花人物纹饰是青花瓷画的重要组成部分。元、明、清三代，瓷器上产生了丰富多彩的人物画作品。正因为它们画在瓷胎上，上边罩以透明釉，所以具备了历久犹新的品格。时隔数百年，今天看来依然如新鲜出炉，靓丽动人。这些瓷画不仅有皇权意志的体现，更有民意民心的反映，凝聚着社会的心态，积淀了历史和文化。它博大精深的内涵，深刻的艺术感染力，让今人陶醉。

尽管青花瓷画人物纹饰十分丰富多彩，涉及各种题材，但概括起来，可分为以下几大类：

一、古代科举制度与封建文人的目标追求

“读书做官”和“高官厚禄”是明清时期科举制度对社会的深刻影响，这种影响在青花瓷上有充分的反映。

从隋代开始的科举选官制度，经过唐代的完善、宋代的发展、元代的跌落、明代的鼎盛，最后在清代末年结束。所谓“开科取仕”、“为国求贤”，成为统治阶级选拔人才的主要途径。“吃得苦中苦，方为人

上人”就成了学子入仕的行动纲领。科举考试分三级，分别为乡试、会试和殿试，这三级考试决出举人、贡士、进士。这三部分幸运者的第一名分别是解元、会元、状元。于是“三元及第”经过整个社会上上下的宣传炒作，成为根深蒂固的光宗耀祖的思想。科举制度是封建文人实现“学而优则仕”，进入官宦阶级的阶梯。与封建法权相适应的科举制度，设置了多种学业等级和官吏的级别，一个知识分子能爬到哪一等第，就能享有多大的封建特权。士子们热中科举，就是为了爬进统治集团，攫取高官厚禄，猎取功名富贵。科举制度像一条无形的绳索捆绑着人们的思想，控制着整个社会。这在明清青花瓷画上，也反映得非常充分。明代和清初是青花瓷发展的鼎盛期，青花瓷的鼎盛期赶上了科举制度的鼎盛期，青花瓷画的人物纹饰的科举题材自然成了“重头戏”。

科举制度既然是封建王朝的基本选仕制度，科举教育从儿童抓起，也就成为基本的教育制度。因此，青花人物纹饰中出现了“三娘教子”、“望子成龙”、“五子登科”、“课子读书”、“月下诵读”、“寒窗苦读”等画面。宣传的就是“万般皆下品，惟有读书高”的观念。

所以，不论官窑还是民窑，“读书做官”是一个永恒的绘画主题。当然这些纹饰有的直截了当，有的隐蔽曲折，有的通过吉祥如意，含蓄地表现出封建文人们的奋斗目标和理想追求。如在“图典”中：一个文人脚下踩一片云彩，便是“青云直上”；如果手中再持一枝桂花，便是“云中折桂”、“折桂图”（摘取功名富贵）；一个左手握戟，右手提印，便是“加官晋级”；一只猴子拿三个圆环抛向一个文人，便称之为“连中三元”；一个人站立于鳌鱼头上，便是“独占鳌头”。总之，都是盼望着科举得中、指日高升的吉利图象。最为常见的图案当数“高官厚禄”了。纹饰是一个头戴乌纱的官人，身后站着一只鹿。让人一目了然，表现的是做高官、享厚禄的寓意。这种瓷画从万历到崇祯，历代都有，只不过前期工细一些，越往后越粗率，大约是人们越来越感到瓷画上的寓意虽美好，总是靠不住的。还有一些纹饰画得更直接：如“金榜题名”、“跨马游街”等等。相关图案还有“带子上朝”、“魁星点斗”、“魁星踢斗”之类。

通过丰富多彩的画题，生动的纹饰，美好的寓意，吉祥的图案，

以引起人们的兴趣，树立“读书做官”的榜样。将这种封建阶级的统治思想千方百计渗透到民间去。瓷绘画家和艺人不管是有意识还是无意识，总之是做了这方面的宣传工作。

二、封建知识分子的另类人物——崇尚自然的隐逸高士

在封建社会中，大部分知识分子为了光宗耀祖和功名利禄，投身到科举仕途，也有少数知识分子身处战乱之中，改朝换代之时，深感社会黑暗，官场腐败，自己怀才不遇，抱负无法实现等原因，不满现实，采取与统治者不合作的态度。或躲进深山，过着隐居生活；或躬耕于田园，自食其力；或流连于山川林泉；或沉醉、陶冶于琴棋书画之中，不科考、不入仕，崇尚自由和自然，幻想世外桃源的生活。当然其中有一些人是为人们所景仰的有才华、有名气的人物，然而他们不被重用，因而淡薄名利，远离仕途。于是，社会上便出现了一个被称之为“隐士”、“高士”的人群。这些人也为社会的一部分人所羡慕、所崇敬，作为中国画的一个重要题材加以推崇。

自元代开始，明代及清早期的青花瓷画上，隐士图、高士图或贤士图，累见不鲜。典型的纹饰有“四爱图”：陶渊明爱菊，周敦颐爱莲，林和靖爱梅、爱鹤，王羲之爱兰、爱鹅。这是根据四位古人的偏爱而形成的常用绘画题材。或四人同集于一器，或分别单独成画，表现在明代青花上较多。

有“渔樵耕读”图，同一帧瓷画中反映了隐士的四种生活：打渔、砍柴、耕田、读书，或垂钓、耕作、下棋，自食其力，悠然自乐。

有“踏雪寻梅”、“携琴访友”、“驴背吟诗”、“东坡夜游”、“高士观画”，以及“望江图”、“独钓图”、“品箫图”、“行吟图”、“赏春图”、“观星图”、“观瀑图”、“鼓琴图”等等。

最为知识分子们看重和称道的还有“竹林七贤”。画面上反映魏晋时代与统治阶级相左的隐逸之士阮籍、嵇康、山涛、向秀、刘伶、王戎、阮咸等七人，他们在竹林之中遨游、闲谈、弹琴、对弈、吟诗、饮酒、舒啸等活动的情景，表现出不同的神态。七人都是魏晋名士、士族知识分子、诗人、文学家。他们的思想行为多蔑视礼教，崇尚老庄，狂放不羁，嗜酒谈玄，与当权者有一定的冲突。他们的旷达、高雅、孤傲、张扬个性、崇尚自然，成为后来一些知识分子的理想人格和楷模。