

第②辑

奇篇

中国工艺美术图案丛书

编著 李学英 刘建伟

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

奇花

中国工艺美术图案丛书

花卉篇 第②辑

编著／李学英 刘建伟

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国工艺美术图案丛书. 花卉篇. 2 / 李学英, 刘建伟绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2005
ISBN 7-5305-2851-3

I. 中... II. ①李... ②刘... III. 花卉—图案—中国—图集 IV. J522

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第031649号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

河北雄县胶印厂印刷

新华书店 天津发行所经销

2005年6月第1版

2005年6月第1次印刷

开本: 787×1092毫米 1/24 印张: 3

印数: 1—3000

版权所有, 侵权必究

定价: 7.50元

前言

图案是工艺美术设计蓝图，亦是工艺美术装饰纹样。装饰纹样题材很广，诸如动物、植物、风景、人物、几何图形、器物等，包罗万象，丰富多彩。其中以花卉为题材的图案最为丰富。这可能是因为花卉美丽好看，人们喜欢的缘故吧。花卉也和人们的生活息息相关。人们爱花、养花、颂扬花在我国早已成为习俗了，并且把花还注以某种含意，而成为一种喜闻乐见的文化现象。例如把牡丹寓意富贵、莲花寓意圣洁、梅花寓意傲骨、万年青寓意长寿……或取其谐音，或取其寓意，均富于吉祥美好之意。它符合人们审美意识和对美好生活的向往而赢得了人们的喜爱。所以人们的衣、食、住、行各个生活领域，用花卉图案美化人们的生活较为最多最广。

中国传统图案历史悠久，源远流长。当我们翻开中国工艺美术史时，就可以看到新石器时期彩陶上纯朴的花朵纹饰，魏晋南北朝石刻上的莲花纹饰，唐宋时代丝绸上的牡丹纹样，及明清时期瓷器上的什锦花纹样等，各个历史时期所盛行的装饰图案，随着历史的发展，和中西方文化交流，花卉纹样在工艺美术中运用，其内容越来越丰富，形式越来越多样，可谓琳琅满目，美不胜收。由此可见花卉图案所占的位置是多么重要。

这本传统花卉图案集，是汇集了我国传统花卉图案中最为精美的部分图案。其中一部分是我在长期教学和艺术考察中到祖国各地区省、市博物馆、文化馆、寺院、石窟、文物实地及农村收集到的。有的是从实物上临摹下来的，有的是拓下来的。有些实物已破碎不堪，有的纹样模糊不清，有的文物被埋进泥坑里，有的做了鸡窝，有的濒临消失。特别是在敦煌莫高窟，有一幅精美的盛唐时

期壁画上面，人物栩栩如生，衣服上面花纹也非常精美，连领子和袖口上图案都是按其形状特意设计的。可惜的是距今时间太久远了，由于风吹日晒，气候风化，加之参观人群来来往往磨蹭，其花纹早已模糊不清了，倘若不临摹下来，相信不久的将来便会消失。在我国的西北地区还看到一些据说始建于南北朝的石窟，里面还残留有塑像和壁画，如今已成为牧羊人躲避风雨的羊圈了。面对如此情况，作为一名美术工作者深感责任重大，收集和整理其纹样责无旁贷。经过精心的描绘，把分裂碎片复原成一幅完美的图案，还原他本来面貌。像这样发掘与整理工作，以前有许多老前辈及同道们为之付出了许多辛苦，他们为社会、为人类做出了很大贡献，今后还需要人去做。本书中有一部分纹样就是他们整理的，在此特向他们表示敬意和感谢。还有一部分纹样是从文物、考古等各类书刊、图片和其他图书中收集汇编的。这些纹样包括陶瓷器、金银器、丝绸、建筑彩画、砖石雕刻、木雕、漆器、刺绣、民间印染、剪纸等十余种工艺美术领域中经过筛选，把最美、最典型、实用价值较高和人们喜爱的纹样汇集成册，奉献给大家，希望本集能对有关从事工艺美术研究和设计人员，美术院校师生和广大美术爱好者，有借鉴和参考价值。

在此向在我考察和编绘过程中帮助过我的各方朋友们，和支持本书面世的天津美术出版社的领导和编辑同志们一并表示衷心的感谢。

由于本人水平有限，书中难免有不当之处，诚望读者不吝赐教。

编者：李学英

目 录

陶瓷	—	—	1~32
丝绸	—	—	33~49
刺绣	—	—	50~58
蓝印花布	—	—	59~64
蜡染	—	+	65~67

陶瓷

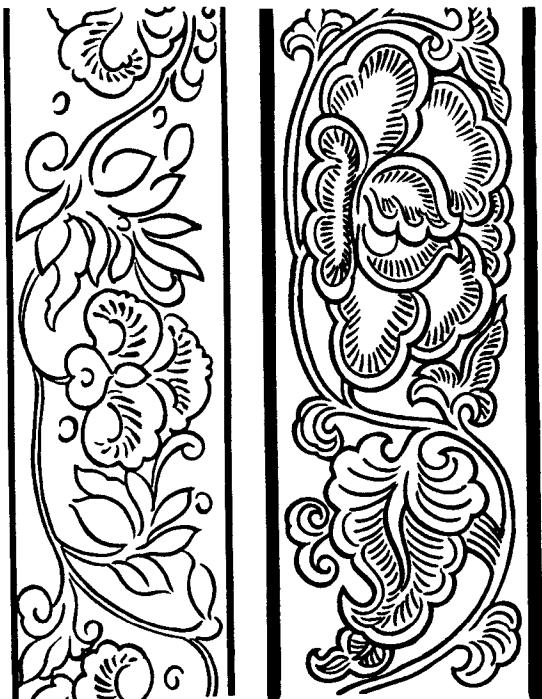

唐代瓷盘花卉纹（陕西出土）。该图案分中心花纹和周边花纹，中心为对称放射式，周边为缠枝连续式显得十分精巧。

唐代三彩盘花卉纹（陕西出土）。“三彩”主要是指制陶常用的白、黄、绿三种色釉。有的还用少量的蓝釉或黑釉。色泽艳丽，是唐代主要陶器，除用作日用器物和陈设品外，还用作殉葬品的明器上，目前出土文物中唐三彩器物不少。这是一幅花中套花繁而有序，非常完美的图案。

宋代耀州窑青瓷缠枝牡丹花纹
(陕西出土)。耀州窑位于陕西铜川市黄保镇，宋时属耀州故名。唐代已制瓷，宋代兴盛。装饰花纹有莲花、牡丹、缠枝花卉及鱼鸟纹等。装饰技法有印花、刻花、剔花及划花等。特点：立体感强，有浮雕艺术效果。

宋代耀州窑青瓷盘芍药花纹，两枝芍药花生气盎然，装饰技法为剔划法，层次分明，立体感强，有浮雕艺术效果。

宋代耀州窑青瓷盘牡丹花纹（陕西出土）。釉色青绿，微显黄色。一株盛开的牡丹花呈自由式置于中央，花瓣脉络用排竹笔刻画而就，既丰富了画面，又表现了肌理。类似如此表现手法屡见不鲜。并延续下来。

宋代汝窑青瓷盘牡丹花纹。花纹庄重大方，浑厚淳朴。

宋代汝窑青瓷牡丹花纹。

北宋耀州窑青瓷水壶牡丹花纹宝相花纹，精湛的造型加非常精美的装饰纹样，浑然一体，别具匠心。

宋代龙泉窑刻花瓷盘莲花纹。龙泉窑是宋代民窑之一，以青色釉著称，因而也称之为“青瓷”，其装饰花纹多以釉下刻花为主，亦有用印花模印制而成，纹样生动自由，格式多样。

北宋耀州窑青瓷莲花纹（陕西出土），是在坯胎上用刀刻画花纹。刀锋深浅宽狭不同，上釉烧制之后所呈现的橄榄绿透明色下面花纹深浅也不同，并有透明流动的神秘感。

金代定窑碗印模，宝相花纹。模子也称“陶范”，上面镌刻着花纹，为印制陶坯而用，然后再在坯体上上釉烧制成为白色隐花瓷器，这是宋金时代定窑白瓷工艺的特点之一。

金代定窑瓷盘缠枝石榴花纹样，自汉代打开西域通道之后，石榴品种传入中原，在工艺图案题材方面亦有所反映，石榴花和果实得到广泛运用。此图花繁枝茂非常典型。

金代定窑白釉刻画花梅瓶牡丹纹。地纹是用“排笔”刻画以烘托主花纹，颇显画面丰富有变化。

辽代白釉剔花瓶牡丹花纹（辽宁博物馆藏品）。辽代建瓷窑较晚，主要以仿定窑白瓷和仿磁州窑黑花瓷、黑釉瓷。此纹样更有磁州窑风格。

金代定窑瓷盘莲花纹。定窑是宋金代名窑之一，瓷质洁白而且较薄，装饰纹样为刻花，图案精美，布局严谨，纹样活泼生动，隽秀雅致，线条流畅独具特色。

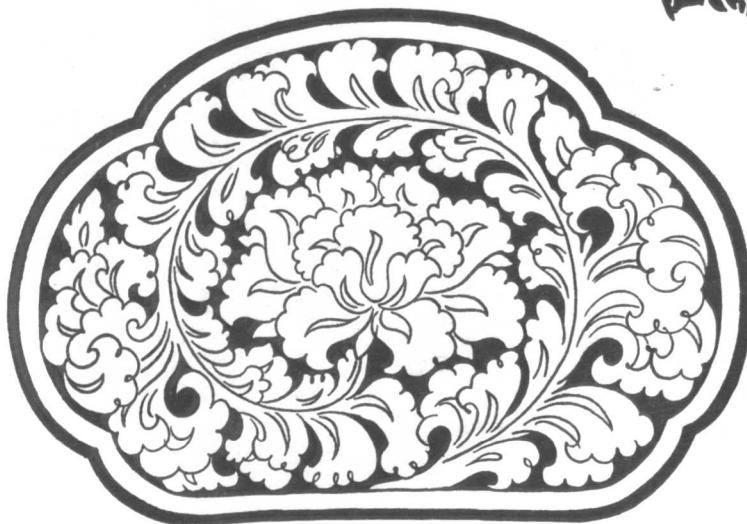

宋代磁州窑系牡丹花纹

宋代磁州窑瓷莲花纹，磁州窑为民窑，大多生产人民大众日常生活用品。装饰题材广泛，形象生动活泼，制作特点有铁锈花，其次是刻花、划花、剔花等。

这四幅莲花纹均是用竹笔刻画在杯体上的花纹，线条流畅，潇洒自如。

宋代磁州窑系瓷枕牡丹花纹。这是一幅非常流畅而又富丽的花纹，枝叶繁茂，弯转自如，烘托朵朵花冠，颇具韵味。

宋代磁州系窑绿釉牡丹花瓷枕。这是一幅非常美丽的图案，枝叶非常丰满，且具唐代卷草特征。中心花冠刻画也很精细，这是磁州窑瓷枕中纹样比较精美的也是罕见的一种。

宋代磁州窑系瓷盘上的莲花纹
左图为刻画花，右图为绘画花，两种表现手法，两种不同风格。

宋代磁州窑莲花纹镜盒（南京博物馆藏）。构图丰满，线条流畅，用水浪纹烘托莲花主纹，层次分明，而且把书画艺术应用在图案设计之中，是磁州窑装饰纹样一大特点。这是一件非常和谐的珍品。