

中国青花瓷纹饰图典

故宫博物院

【 花鸟卷 】

上册

(花卉 / 禽鸟)

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

耿宝昌题

· 花 鸟 卷 (上册) ·

花卉/禽鸟

江苏省古陶瓷研究会 编

东南大学出版社

· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国青花瓷纹饰图典·花鸟卷(上册). /江苏省古
陶瓷研究会编. —南京:东南大学出版社,2007. 12

ISBN 978-7-5641-0979-0

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(2007)第 169490 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:江 汉

江苏省新华书店经销 盐城印刷总厂有限公司印刷

开本:880 mm×1 230 mm 1/32 印张:10.75 字数:310 千字

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5641-0979-0/K·10

定价:90.00 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)

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,形成了一幅幅幽倩亮丽、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,绝大多数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 苏 京

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 赵 刚

周道祥 郝金宝 贺云翱 徐一华

徐文举 钱俊华 梁剑铭 蒋光意

霍 华

图片摄影 蒋光意

《中国青花瓷纹饰图典》(花鸟卷) 标本提供人员名单

(按姓氏笔画为序)

马广彦	马平	马建	王念石	王德安
王世纬	王春华	王耀东	王胜利	王玺
叶勇	冯迅	孙梓平	孙梓宁	孙欣
朱友山	朱鹿	朱戢	朱亮	江卫
池澄	邢舒良	刘振军	吕玉国	吕锐
杨笛	苏京	苏平	李绍斌	李广宁
李蔚	李秉奎	李健	陈露云	陈文禄
陈光荣	吴忠信	吴水存	吴永桃	吴宁兴
张浦生	张成	张磊	张国昌	张润州
何建华	汪冰洋	宋凌晨	沈立新	周延琛
周道祥	贺云翱	赵刚	查夏泉	高怀珠
徐金荣	徐一华	徐文举	夏如刚	钱俊华
秦一仁	梁剑铭	葛师科	谢尚松	蒋光意
程绍斌	蔡全恒	潘山君	霍华	

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
江苏省古陶瓷研究会顾问

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。

元·萧何月下追韩信

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。

元·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 (上册)

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

青花瓷花鸟画导论(上) / 1

一、百花齐放 佳果满园 / 13

1. 国色天香富贵花 / 13
2. 出水芙蓉见高洁 / 26
3. 菊残犹有傲霜枝 / 45
4. 室有兰花不炷香 / 55
5. 暗香浮动月黄昏 / 59
6. 岁寒方知松高洁 / 76
7. 雅士不可居无竹 / 90
8. 梧桐叶落天下秋 / 95
9. 百花竞放入画图 / 100
 - (1) 秋葵 / 100
 - (2) 山花 / 103
 - (3) 百合花 / 112
 - (4) 灵芝 / 113
 - (5) 海棠花 / 118
 - (6) 芙蓉花 / 123
 - (7) 菜菔菜 / 127
 - (8) 芭蕉图 / 130
 - (9) 水仙花 / 132
 - (10) 山茶花 / 133
 - (11) 蝴蝶花 / 137
 - (12) 花篮 / 138
 - (13) 瓶花 / 144

- (14) 盆花 / 145
- (15) 鸡冠花 / 148
- (16) 杂花 / 149
- 10. 累累珍果寓吉祥 / 160
 - (1) 石榴 / 160
 - (2) 佛手 / 163
 - (3) 桃子 / 166
 - (4) 葡萄 / 175
 - (5) 瓜瓞 / 183

二、百鸟和鸣 瑞音绕梁 / 184

- 1. 凤鸣岐山呈祥瑞 / 184
- 2. 报喜灵鹊兆吉祥 / 210
- 3. 金翠孔雀开花翎 / 219
- 4. 仙鹤翩翩仙寿长 / 224
- 5. 恩爱鸳鸯比翼飞 / 243
- 6. 荷塘戏鸭知春暖 / 247
- 7. 鸿雁于飞传佳音 / 252
- 8. 三更灯火五更鸡 / 266
- 9. 桃红柳绿燕归来 / 271
- 10. 一路连科喜白鹭 / 274
- 11. 翩翩修尾绶带鸟 / 282
- 12. 翁姬白头有佳鸟 / 286
- 13. 鹦鹉谐音寓吉祥 / 292
- 14. 高瞻远瞩鹰独立 / 293
- 15. 清清荷塘翡翠鸟 / 296
- 16. 山雀多姿鸣幽谷 / 298
- 17. 锦羽修尾显华美 / 308
- 18. 桃实累累唱黄鹂 / 310
- 19. 鸣声喳喳皆入画 / 312

青花瓷花鸟画导论(上册)

花卉/禽鸟

中国画自唐宋以来,形成了人物、花鸟、山水几大类。其中以绘花鸟画的画家最多,传世的作品也最为丰富。涵盖着自然界的树木、花卉、鸟雀、走兽、鱼虫,天上飞的、陆上走的、水中游的,一切有生命受到人们喜爱的东西无不入画,历史上也便涌现出众多的花鸟画家。

宋代以前,花鸟画家所追求的是写实风格,提倡对自然界深入细微的观察,以写实的表现手法,再现客观的物象,故细腻的工笔绘画居多。元明时期,文人画兴起,写意花鸟画渐成主体。画家们追求写景抒情,塑造意境。有的提倡形神兼备,有的提出以传神为主,不必拘泥于写实,这就把中国的花鸟画推向了一个崭新的境界。元代,由于中国绘画风格的发展变化,也促进了青花瓷的烧制成功和瓷上绘画的成熟,以致青花逐渐成为中国彩绘瓷的主流。

从青花瓷装饰的发展看,始终保持着中华民族喜闻乐见的传统风格。青花瓷的出现,最早产生于巩县窑的唐青花,所绘制的便是花卉纹。它产生于民间,烧制于民窑。明代以后青花瓷的烧制始有官窑、民窑之分,繁简粗细之别,但纹样依然反映着民族的共同心理和喜好,保存下民族的文化精神与艺术形式。而民窑的纹样线条更流畅,笔触更灵活生动,因此在绘画艺术上也更具美学价值。

青花瓷的生命力,在于它白地蓝花,靓丽雅致,每一幅青花纹样,便是一幅古人留下的中国水墨画。此外,在青花瓷花鸟画纹饰中,不论是花卉、翎毛,还是鱼虫、走兽之类,一幅幅幽倩素雅的青花瓷画,无不包含着美好的寓意和吉祥的象征。通过物像、谐音、巧妙的组合,表达人们良好的愿望、吉祥的祝福、美好的追求、心灵的期待。清代蒋士铨有诗云:“世人爱吉祥,画师工颂祷;谐声而取譬,隐语戛戛造。”说明青花瓷上的吉祥图案纹饰同样体现着中华民族的博大智慧和传统的文明。

一、百花齐放 佳果满园

在古代青花瓷绘中,以植物花卉蔬果最为丰富。不仅各种花卉直接作为画面主题入画,而且常以花卉作为人物画、山水画的背景或配景。由于所绘花卉佳果多有美好寓意,故使青花瓷格外生辉,成为上至宦宦、下至百姓所喜闻乐见的纹饰。

1. 国色天香富贵花

牡丹花纹饰是自元明至现代在青花瓷上常见的题材。多以折枝牡丹、缠枝牡丹表现,而整株牡丹则作瓷器主纹饰。缠枝牡丹多为二方连续的边饰图案。在瓷器上绘制牡丹普遍而丰富,因为它有着富贵、吉祥、美丽、喜庆等祥瑞的寓意。然而各个不同时代,牡丹花和叶的画法,各有不同的时代风格,需要仔细辨识。吉祥的题目有:“国色天香”、“富贵白头”、“富贵平安”、“富贵长寿”、“富贵有余”、“玉堂富贵”等。

① 以牡丹寓意美丽的女性。

牡丹花总领群芳,有花王、花后之名。在唐代,牡丹即被称为国花。所以唐诗中咏牡丹的诗作非常多。一些诗人将牡丹称之为“国色天香”。如“天香夜袭衣,国色朝酣酒”;“此时逢国色,何处觅天香”等。后来形容美女,也叫做国色天香。

② 以牡丹寓意富贵。

牡丹花是百花之魁,花开多姿,有雍容华贵之态,故凡以牡丹入画者,皆有富贵吉祥的寓意。故有“早知世人逐富贵,多买胭脂画牡丹”之句。

③ 牡丹与他物组合,寓意丰富多彩。

牡丹与白头翁鸟相配合,谓之“富贵白头”,为祝贺老年人的吉祥画语。牡丹与月季花相配合,谓之“富贵长青”,为祝贺青年人的吉祥画语。

牡丹与猫和蝴蝶组合成画面,谓之“富贵耄耋”,表达为八九十岁老人的祝寿之词。牡丹插在瓷瓶内的画面,表达的是“富贵平安”之意。牡丹与芙蓉花组合在一起,表示“富贵荣华”之意。牡丹与湖石栏杆组配,石寓长寿,故有“富贵长寿”之意。牡丹与香椽果相组合,有“富贵姻缘”的含义。牡丹与寿带鸟组合在一起,有“富贵万代”的寓意。牡丹与鱼类组合成画,表示“富贵有余”。牡丹与水仙组合成画,表示“富贵神仙”。牡丹与灵芝相配合,表示“富贵如意”。牡丹与寿桃配合成画,寓意“长命富贵”。牡丹与公鸡组合在一幅画中,有“功名富贵”的含义。牡丹与玉兰花组合的画面,表示“玉堂富贵”。另外,还有凤凰牡丹、孔雀牡丹等,皆有吉祥之意。

2. 出水芙蓉见高洁

荷花,又叫莲花、藕花、芙蕖、水芙蓉等。宋代周敦颐,将莲比喻为“花之君子”,是出污泥而不染的高洁之花。在青花瓷绘上常以莲花为题材。折枝莲、一束莲、缠枝莲、连藕带花者、以叶衬花者,多种多样,惹人喜爱。其题材有:

① 以“出水芙蓉”比喻亭亭玉立,纯洁高雅的美丽女子。李白诗云“清水出芙蓉,天然去雕饰”。

② 以“并蒂莲花”比喻情投意合的夫妻和相亲相爱的情人,寓意“并蒂同心”。

③ 利用“莲”与“连”谐音组合画面,可形成多种寓意。莲花与鱼组合的画面,称为“连年有余”;莲花莲蓬与儿童组合的画面,叫“莲生贵子”;莲花与三枚桂圆组成画面,寓意“连中三元”;莲花与喜鹊组成画面,寓意“喜得连科”,连科即科举连连高中;莲花与白鹭组成画面,寓意“一路连科”,是对应试考生的祝颂词。

④ 利用莲与廉谐音。莲花与莲叶组成画面,寓意“一品清廉”。

⑤ 利用荷与“合”、“河”谐音。荷花与灵芝组成画面,寓意“和合如意”;荷花与海燕组成画面,寓意“河清海宴”。

⑥ 荷花与鸳鸯鸟组成荷塘鸳鸯图,“荷”谐音“和”、“合”,其下之“藕”谐音“偶”,寓“佳偶”,“因合得偶”有祝福恩爱夫妻或新婚夫妻之意。

⑦ 莲花清净无染,象征佛教的境界,莲座、莲瓣纹是佛家常见的纹饰。

3. 菊残犹有傲霜枝

中国人向来有种菊、爱菊传统，文人墨客留下许多咏菊、赏菊的诗篇和以菊为题材的画作。为其清秀的姿态写真，为其傲霜气节讴歌。因此，自元代起青花瓷上绘制了千姿百态的菊花形象，给生活增添了诸多美感和吉祥寓意。整株菊与折枝菊常作主画面，缠枝菊则多为花边装饰。

菊花与蝈蝈组成画面，寓意“官居一品”，“蝈”谐音为“官”；

菊花与鹤鹑组成画面，寓意“安居乐业”；

菊花与獾子组成画面，寓意“居家欢乐”；

菊花与枸杞组成画面，寓意“杞菊延年”；

菊花、奇石与猫、蝶组成画面，寓意“寿居耄耋”。

4. 室有兰花不炷香

在明清时代的青花瓷上多有以兰花为题材的装饰，而且以寥寥几笔的写意为主。古人有“惟幽兰之芳草，禀天地之纯精”的诗句，兰富有清香高洁的气质，所以与梅、竹、菊合称为“四君子”。

一般兰花常与寿石组合成画面，寓意为“寿献兰孙”。

东晋谢安把子侄比喻为“芝兰”，五代窦禹钧把子弟称作佳桂，故后人将名人有成就的后代称之为“兰桂”。所以，兰花与桂花组合成画面，寓意“兰桂齐芳”、“桂子兰孙”。

兰花与灵芝组合成画面，寓意为“君子之交”。即所谓“与善人交如入芝兰之室，久而不闻其香，则与之化矣。”

一兰独开，寓意为“王者之香”。据《琴操》载：“孔子见兰独茂，喟然叹曰：‘夫兰为王者香。’”

5. 暗香浮动月黄昏

梅花历来象征着中华民族不屈不挠、坚韧不拔的性格，以及飞雪迎春、敢为天下先的品质。而文人学士更注重“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”的美好意境。因此，梅花在青花瓷上作为常见的题材，深受人们的喜爱。

明代早期，以“月影梅”为常见，月下一枝梅，黄昏独自开，表现出一种清新高雅的诗意。

由于松、竹、梅被人们称作“岁寒三友”，所以在元、明时代，以“松竹梅”为内容，组合成画面的青花瓷绘非常多。也有梅与竹的组合，寓意“梅

竹报春”。

在清代康熙时创制一种“冰梅图”青花瓷,以钴蓝色为背景,而梅枝、梅朵和冰裂纹为留白,蓝地白花别具一格,也很有特色,表现梅花不惧冰雪严寒的品格。

6. 岁寒方知松高洁

松、柏最为历代画家看重,故常作绘画题材。孔子曰:“岁寒然后知松柏之后凋也”,说明松柏有长青、耐寒、长寿之品格。青花瓷上以松树、松枝入画者更多。

松、竹、梅是最为常见的“岁寒三友”图。

松树、柏树绘在一个画面上,谓之“松柏同春”,寓意夫妻永葆青春、长寿不老。

松树与菊花组合,表达陶渊明“三径就荒,松菊犹存”的诗意,有“延年益寿”的含义。

7. 雅士不可居无竹

竹是历代文人雅士抒情言志写诗入画的绝好题材。以竹的高洁品行作为题材的吉祥图案受到人们的普遍喜爱,广泛应用于生活之中。在明、清时期的青花瓷上:

有以松、竹、梅组合的“岁寒三友”图;

有与梅、兰、竹、菊组合而成的“四君子”图;

有以梅、松、竹、月、水组成画面的“五清图”;

竹子与花瓶组合成画,寓意“竹报平安”;

竹子与梅花组合成画,寓意“梅竹先春”;

单有画竹枝者,寓节节高升之意;

画竹还寓意君子高雅,取其“未出土时便有节,到凌云处仍虚心”之意;

竹与松组成画面,寓意“竹苞松藏”;

竹中一位文士的画面,寓意“竹中高士”;

竹中六名高士的画面,寓意“竹溪六逸”,指唐代李白、孔巢父等六人,隐居徂徕山,纵酒酣歌事;

竹中七名高士的画面,寓意“竹林七贤”,指晋代嵇康、阮籍等七人常聚会竹林,饮酒赋诗的雅集活动。

8. 梧桐叶落天下秋

梧桐树是常为文人入诗入画的吉祥物。

梧桐又叫“引凤树”。因为传说凤凰非梧桐不栖。《诗经》上有“凤凰鸣矣，于彼高岗。梧桐生矣，于彼朝阳”之句。故凤凰与梧桐多画在一起。

桐叶落而天下知秋，故青花瓷上又有“桐荫待秋”、“叶落知秋”的画面。

9. 其他花卉入画多

比如：秋葵、山花、百合花、灵芝草、海棠花、芙蓉花、莱菔菜、芭蕉图、水仙花、山茶花、蝴蝶花、花篮、瓶花、盆花、杂花等。

10. 累累珍果寓吉祥

在元、明、清时期的青花瓷上，蔬果入画也是常见的题材，且多有美好寓意，为人们喜爱。以下是几种主要入画的瓜果：

石榴。石榴红花似火，朱实如球。花是繁荣昌盛、和睦团结的吉庆佳兆；果为多子多孙、多福多寿的祥瑞象征，在明中、晚期青花瓷上为多见。画面上一株石榴，浆果破皮而出，寓意“榴开百子”。画面上绘以榴、桃、佛手三种果子，寓意多子、多寿、多福。

佛手。佛手又叫佛手柑，枸橼变种，花果俱佳，果实形状如手，清香，可供观赏。因其名与“福”谐音，故为古代吉祥物。青花瓷画上多与石榴、桃子组合一体，谓之“三多图”。又与佛禅有关，寓意“学道成佛”。

荔枝。荔枝树为南国常绿乔木，果味极佳，唐白居易作《荔枝图序》：“树形团团如帷盖，叶如桂，冬青；华如橘，春荣；实如丹，夏熟。果如葡萄，核如枇杷，壳如红缯，膜如紫绡，瓤肉莹白如冰雪，浆液甘酸如醴酪。”历来咏荔枝之诗词甚多。在青花瓷上入画，多取“利”字谐音作吉祥物。如与葱、红菱相组合，寓意“聪明伶俐”；或绘以灵芝、荔枝也为此意。

柑桔。柑桔又称“丹桔”，果实营养丰富，色味俱佳，皮可入药。屈原有《桔颂》一篇，赞桔之高洁。青花瓷上画桔，多取“桔”与“吉”的谐音，有吉祥之意。如与柿子组合为画，寓意“事事大吉”；与鲑鱼组合为画，寓意“年年大吉”；与荔枝组合为画，寓意“大吉大利”；与灵芝组合为画，寓意“吉祥如意”。

桃子。在中国民俗文化史上，桃子最被人们看做吉祥之物。所以在