

中国青花瓷纹饰图典

陈宝昌题

【花鸟卷】
下 册

(走兽 / 虫鱼)

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 (下 册) ·

走兽 / 虫鱼

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(下册). /江苏省古
陶瓷研究会编. —南京:东南大学出版社,2007.12

ISBN 978-7-5641-1030-7

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 190040 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:9.5 字数:280 千字

2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5641-1030-7/K·13

定价:85.00 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	

目 录 (下册)

青花瓷花鸟画导论(下) / 333

一、百兽来贺 祥瑞盈室 / 342

1. 飞龙在天风雨顺 / 342
2. 雄狮威武兆喜庆 / 393
3. 麒麟之出寓太平 / 421
4. 天马行空显神威 / 433
5. 猿猴变幻逞神通 / 459
6. 三羊开泰大吉祥 / 462
7. 鹿能长寿寓福禄 / 463
8. 神牛勤勉喜牧童 / 491
9. 吉祥玉兔人宠爱 / 503
10. 五福临门翔蝙蝠 / 521
11. 灵异神兽示祥瑞 / 523
12. 其它瑞兽可入画 / 535

二、百灵鱼虫, 吉祥生动 / 552

1. 鱼跃龙门上青云 / 552
2. 月宫仙女化金蟾 / 583

3. 紫蟹二甲传胪来 / 584
4. 青虾弯弯心自顺 / 591
5. 海螺声声奏福音 / 597
6. 春花烂漫蝶翩翩 / 603
7. 海龙海马入药来 / 613
8. 合浦蛤蚌藏珍珠 / 614
9. 飞黄腾达上蝗虫 / 615
10. 竹石甲虫扬秋声 / 619
11. 其它草虫入青花 / 622

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 / 623

后 记 / 627

青花瓷花鸟画导论(下册)

走兽/虫鱼

一、百兽来贺 祥瑞盈室

在古代的中国画中,动物画属于花鸟翎毛画的范畴。自元代起,以瑞兽入青花瓷画为常见,且题材丰富多彩。自然界的动物不下千万种之多,但能入画者皆为有吉祥寓意者。其中有代表统治者威严之物,在一定时期只有皇家方可使用的官窑图案;也有为老百姓喜闻乐见的民俗之物,其造型在民窑瓷器上大量使用。其画法,官窑多工笔,民窑多写意。自然所采用的材料,也有精细贵贱之分。对瓷画纹饰的研究,细分不同时代的不同特点,是鉴定青花瓷的一个重要方法。

1. 飞龙在天风雨顺

龙为中华民族最为崇拜的吉祥圣物。青龙、白虎、朱雀、玄武,为四神兽,龙为百兽之长。汉代《说文解字》:“龙,鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能长能短,春分而登天,秋分而潜渊。”是古代一种能兴风雨、善变化、利万物的神兽。龙的造型实际是一个观念中的圣物,是多种动物的结合体。《尔雅翼》载:龙有九似,“角似鹿,头似驼,眼似兔,颈似蛇,腹似蜃,鳞似鱼,爪似鹰,掌似虎,耳似牛”。之后,其形又变化无穷,致使种类繁多,名称有别。如蛟龙有鳞,翼龙有翅,虬龙有角,无角者为螭龙,入天者为云龙,潜水者称蜻龙等等。又有“龙生九子,虽不成龙,各有所好”之说。“龙九子”即:

- ①蒲牢 形似龙,性好吼,作钟上钮;
- ②饕餮(tāotiè) 好饮食,立于鼎盖;
- ③睚眦 性好杀,立于刀环、剑柄;

- ④赑屃(bì xì) 形似龟,好负重,为石碑下龟趺;
- ⑤螭吻 形似兽,性好望,为殿宇兽头;
- ⑥狻猊(bì an) 形似虎,有威严,立于狱门;
- ⑦蚣蝮 性好水,立于桥柱;
- ⑧金狻 形似狮,好烟火,立于香炉;
- ⑨椒图 形似螺蚌,性好闭,立门铺首。

龙纹在青花瓷上的应用相当普遍,不论官窑还是民窑,可以说从元代至今天,贯穿于整个青花瓷器的发展历史,只不过不同朝代所画龙纹的造型各有不同特点罢了。这在鉴赏时需要仔细辨别。

在传说中,神龙是变化莫测的,故在青花瓷画中,龙的形象也是变化多端,处于不同环境之中,人们便给它起了不同的名字:

- 神龙在天,云雾缭绕,谓之“云龙”;
- 龙穿行于百花间,谓之“穿花龙”;
- 龙游于波涛内,谓之“海水龙”;
- 二龙追逐宝珠,谓之“赶珠龙”,又叫“二龙戏珠”;
- 龙尾绘成缠枝花形,谓之“香草龙”;
- 仿青铜器上的龙形,谓之“夔龙”;
- 身生双翼之龙,谓之“应龙”、“翼龙”;
- 龙绘成直立形,谓之“立龙”;
- 龙绘成圆形,谓之“团龙”;
- 鱼和龙组合,为“鱼化龙”;
- 龙与凤组合一图,谓之“龙凤呈祥”、“龙飞凤舞”;
- 此外还有披发龙、猪嘴龙等等。

另外,在青花纹饰中,龙爪变化值得关注,元未始有民间不得使用“五爪龙”的规定,明、清时期五爪龙也多为官方所垄断。民窑青花瓷龙纹上三、四爪皆有之,五爪者间或有之。

另:海水龙在明代永乐年以后出现,也有其时代特点。

2. 雄狮威武兆喜庆

狮子自东汉时传入中国,《汉书·西域传》:“章帝章和元年(公元87年),安息国遣使献狮子,形似麟而唯无角。”由于狮子威猛,被奉为吉祥神兽,摄服百兽。故多以石雕成狮子,置于宫殿、官府大门前,以镇宅

院,有驱邪镇祟之功用。民间舞狮盛行不衰,以寓喜庆。由于狮与师谐音,又有“太师”、“少师”之寓意。狮子与佛教也有着渊源关系。《传灯录》载:“释迦佛生时,一手指天,一手指地,作狮子吼:‘天上地下,唯我独尊。’”故云“佛为人中狮子”。在佛教建筑中,多有狮子纹图案。狮子又为文殊菩萨的坐骑,文殊菩萨是大智慧的化身,因此,狮子在佛教中又象征威猛、睿智。

在青花瓷画中,以狮子入画者甚多。如:

——有一大一小两只狮子组成的画面,谓之“太师少师图”,寓意官居高位;

——有两只或多只狮子戏一绣球者,谓之“狮子滚绣球”;

——几只狮子游戏于花间,谓之“狮子戏花图”;

——狮子立于桌凳之上,谓之“狮子杂技图”。

后三种皆为舞狮之类。

3. 麒麟之出寓太平

麒麟为古代传说中的仁兽。《毛诗正义》载:“麟,麋身、马足、牛尾、黄毛、圆蹄、角端有肉”。可见麒麟与龙一样,为各种动物形象的组合体,是一种观念中的神异之物,现实中是不存在的。

麒麟被称为具有仁德的瑞兽。《艺文类聚》一书中说:“麒麟含信怀义,音中律吕,步中规矩,择土而践,彬彬然,动则有容仪。”只有天下太平、政清民和,才会现身于世。因此,统治者常以“麒麟现身”粉饰太平,歌颂盛世。汉建麒麟阁,以表彰功臣。

麒麟的仁爱又与圣人联系起来。如“麟吐玉书”便是孔子的故事。传说孔子出生之前,有只麒麟在其家乡口吐玉版,上有“木精之子”等字样。

在民间麒麟又为吉祥如意的象征。积德之家,麒麟保佑其生贵子。故有“麒麟送子”的各种画面出现。

在明清青花瓷上,以麒麟为题材的纹饰颇多。主要有“麒麟送子”、“麒麟玉书”、“麒麟蕉叶”、“麟趾呈祥”等。麒麟与凤凰组成的画面,谓之“凤毛麟角”,比喻稀少可贵之物。

4. 天马行空显神威

在古代,马与人类关系十分密切,为人所驯服,成为人的得力助手。在战争中,马是军人的坐骑。行军、打仗、战车均离不开马;在生产中,马

可驾车、运输，可耕作、可代步；另外可作驿马传递消息作为信使。因此，好马、快马便是人们追求的祥瑞之物，有的骏马被称之为“天马”、“神马”。

在元明清青花瓷上，马多与人物画相联系，将军、高官或乘或牵，或马车出行。但也有不少画面纯由马组成。比如：

——由八匹各色各样形态的马组成的画面，谓之“八骏图”。《穆天子传》载周穆王所乘的八匹骏马，曰赤骥、盗骊、白义、逾轮、山子、渠黄、华骝、绿耳。

——在天空飞翔之马，有翅或无翅，谓之“天马行空”。《史记·大宛列传》：汉武帝“初得乌孙马好，名曰天马；及得大宛汗血马，益壮，更名乌孙马曰西极，大宛马曰天马。”

——马踏海水之中，谓之“海水马”。

——马身上骑一猴子，寓意“马上封侯。”

——马身上配有座鞍，寓意“马上平安”。

5. 猿猴变幻逞神通

猴为哺乳类动物，因猿猴类人形，聪慧灵捷，故为灵长类神奇之兽。在传说中，“猿公”为仙人故事的主人公。齐天大圣孙悟空是小说《西游记》的主人公。猴还与佛教有联系，古印度先民崇拜猴子。印度史诗《罗摩衍那》描绘了一只神猴，叫哈奴曼，力大无穷，能飞天钻地，能大小变化。又由于猴与侯爵之“侯”谐音，故在中国的吉祥图案中，猴为吉祥物，而且是十二属相之一。

明清时期的青花瓷纹饰，以猴为绘画对象的虽不多但有些画面也很生动传神：

——猴子与蜜蜂组合成画面，寓意“封侯拜相”；

——猴子与骏马组合成画面，寓意“马上封侯”；

——大猴子驮着一只小猴子，寓意“辈辈封侯”；

——猴子与鹿组合成画面，寓意“侯爵高禄”；

——猴子攀在枫树上，树枝上挂一方大印，寓意“封侯挂印”。

6. 三羊开泰大吉祥

羊在我国驯养已久，与人类生活息息相关，肉可食，皮可衣，毛可御寒。故羊为十二属相之一，是自古以来的吉祥动物。

古代传说，羊为仙人的坐骑。汉刘向《列仙传》记，葛由乘羊入峨嵋

山,随之者皆入仙道。传说五位仙人乘各色羊入广州,以五谷之穗惠及百姓,所以广州称“五羊城”,又叫“穗城”。然而羊为吉祥物,主要是谐音寓意的关系。《说文解字》“羊,祥也”。在古代“羊”与“祥”通用,同音。“大吉羊”即“大吉祥”。在青花瓷纹饰中,绘有羊者,也是取“吉祥如意”之义。绘三只羊在阳光下,“阳”与“羊”谐音,寓意“三阳开泰”,象征春回大地,万物更生,有吉祥之象。

另有“九阳启泰”、“貂裘羊酒”、“龙女牧羊”、“苏武牧羊”等与羊有关的画意。

7. 鹿能长寿寓福禄

鹿在中国民俗文化中是一个蕴意丰厚的仙兽。古代帝王喜好狩猎,后以“逐鹿”作为追逐王位的词,以“鹿”寓帝位。故有“逐鹿中原”、“鹿死谁手”的成语。

古代传说,鹿为长寿之瑞兽。《述异记》载:“鹿一千年为苍鹿,又五百年化为白鹿,又五百年化为玄鹿。”

“鹿”与“禄”谐音,所以鹿又作为中国吉祥图案常用的题材。在青花瓷纹饰中,鹿纹常与其他纹饰相配合:

- 鹿与蝙蝠组合成图,寓意“福禄双全”;
- 鹿与松鹤组合成图,寓意“鹿鹤延年”、“鹤鹿同春”;
- 鹿与官宦组合成图,寓意“高官厚禄”。

8. 神牛勤勉喜牧童

在人类进入农耕社会以后,牛便成了人们的忠实朋友。吃苦、耐劳,温顺,一身是宝,便成了牛的品格。在人们的生产劳动和日常生活中,牛都扮演着重要角色,可以耕田,可以驮运,是民俗文化中的吉祥物,也是十二属相之一。

在青花瓷纹饰中,牛也是常见的题材:

- 老子骑牛图,描绘老子骑青牛过函谷关的典故,寓意“紫气东来”;
- 牛与喜鹊等鸟类画在一起,表现神话“牛郎织女”鹊桥相会;
- 农人驾牛耕田,如“农耕图”;官窑中有皇帝“劝农”的寓意;
- 牧童骑牛纹饰,如“牧牛图”,或“牧归图”、“孺子牛”;
- 牛卧于月下者,寓意“犀牛望月”,或称“吴牛喘月”。

9. 吉祥玉兔人宠爱

兔为人们喜爱之物,特别是儿童最爱温顺聪明活泼的小白兔。古人将兔列入十二属相之一,是有道理的。

玉兔在古代的神话传说“嫦娥奔月”中是嫦娥飞天时携带入月宫的神兔。“玉兔捣药”是广寒宫一景。在青花瓷绘中,自洪武以后,多有兔子图案出现,大致有几种题材:

- 月下之玉兔,为“月兔图”;
- 桂花下之玉兔,为“月桂兔”;
- 太湖石边兔,寓意成语“狡兔三窟”;
- 草丛花下之兔,为“觅食兔”;
- 嫦娥怀抱之兔,谓之“仙兔”。

10. 五福临门翔蝙蝠

蝙蝠为哺乳类动物。因其形状似鼠,喜夜间活动,又有翼能飞,故又称为飞鼠。民间传言老鼠食盐后化为蝙蝠。又因其似兽非兽,似鸟非鸟,而称为仙鼠,再加之“蝠”与“福”谐音,故蝙蝠成为吉祥之物。

在青花纹饰中,以清代所绘蝙蝠图案最多:

- 画一只仙桃,或书一“寿”字,四周绘五只蝙蝠者,寓意“五福捧寿”、“五福临门”;同类者还有“多福多寿”、“福寿双全”等;
- 绘蝙蝠与古钱为一画,寓意“福在眼前”;
- 绘几只蝙蝠在天空中飞翔,寓意“洪福齐天”;
- 绘童子望着天空中飞来的蝙蝠,寓意“翘望福音”;
- 绘蝙蝠、寿纹与盘肠,寓意“福寿绵长”;
- 绘蝙蝠与桂枝,寓意“福增贵子”。

11. 其它瑞兽可入画

大象图:童子骑象图,寓意“吉祥如意”、“万象更新”。大象驮万年青,寓意“太平有象”、“万年吉象”。

灵猫图:猫与蝴蝶组合成“耄耋图”,寓意长寿。

松鼠图:鼠虽为十二属相之一,但青花上没有老鼠,只有松鼠,松鼠往往与葡萄组成画面,为“松鼠葡萄”;鼠的天干为“子”,松鼠葡萄也寓意多子。

义犬图:犬为十二属相之一,为吉祥宠物。青花纹饰上有“护院犬”、“狮子狗”、“猎犬”、“义犬”等。

二、百灵鱼虫 吉祥生动

1. 鱼跃龙门上青云

鱼与人类生活密切相关。远古时代人们以渔猎为生,鱼是赖以生存的主要食物之一。加之鱼的繁衍能力之强、生长之快,成为古人崇拜的图腾。以致在半坡文化中,鱼纹饰屡见不鲜。长期的历史发展,形成了蕴含丰富的鱼文化。

孔子生儿子时,有朋友前来馈鱼,孔子以为祥瑞,便给儿子取名“鲤”,字“伯鱼”。后人将“鱼水合欢”、“鱼水和谐”比喻成夫妻和好。民间有“鲤鱼跳龙门”的传说。再有利用鱼同“玉”、“余”的谐音,故民俗图案中有“金玉满堂”、“年年有余”。因此从元代到如今,鱼都是许多青花器物的主要图案。

在元代大型青花瓷上,多有“鱼藻纹”,画的有青鱼、鲤鱼、鳊鱼等。明代的鱼又增加新的品种,有淡水鱼,也有咸水鱼。品种有鲳鱼、鲢鱼、鲇鱼、金鱼、飞鱼、热带鱼等等。

鱼纹比较有代表性的纹饰有:

- “桃花流水鳊鱼肥”,绘以鳊鱼水藻;
- “年年有余”,绘以鲇鱼浮萍;
- “金玉满堂”,绘以相逐的几条金鱼;
- “鲤鱼跳龙门”,绘以鲤鱼,变化为飞龙,故又叫“鱼龙变化”;
- “鱼传尺素”,相传古人以鱼传递信息;
- “连年有鱼”,绘以莲塘和游鱼;
- “年年大吉”,绘以鲇鱼和柑桔;
- 画青、白、鲤、鳊四种鱼,寓意清白廉洁。

2. 月宫仙女化金蟾

蟾蜍俗称癞蛤蟆，能除害虫、保庄稼、可入药。然而作为祥瑞之物的蟾蜍，乃是一种传说中的仙虫。仙蟾三足，为嫦娥所化，是月亮积阴精而成的灵虫。故月宫又叫“蟾宫”。蟾纹饰在青花瓷上寓意：

——蟾为仙药，得而食之，可以长寿；

——蟾兆财富，传说得之可发财致富，所谓“刘海戏金蟾，一路撒金钱”，故青花上有“刘海戏蟾”之图；

——“蟾宫折桂”，寓意科举考试榜上有名，状元及第。

3. 紫蟹二甲传胪来

螃蟹在食品中是一美味佳肴，因其有二只大夹，谐音“甲”而成为民俗中的吉祥之物。在中国古代的科举考试中，皇帝对贡生进行殿试，分三甲录取。一甲三名分别为状元、榜眼、探花；二甲赐进士出身，第一名称为传胪。在晚明青花瓷纹饰中，多绘有一只或二只螃蟹扒在芦苇之上，“芦”谐音“胪”，便有了“二甲传胪”的美好寓意。一些考中进士的人家，到景德镇订烧瓷器，最爱选这种纹样。

蟹有青灰色硬甲，与武士铁甲相似，故蟹又有“铁甲将军”称谓。

然而对这种纹饰，古瓷鉴赏家们还有另一种解释：晚明太监魏忠贤专权，胡作非为，因为蟹有横行的特点，因此在青花瓷上绘以螃蟹，扒在稻穗之上，有讽刺太监们“横行霸道”之意。

4. 青虾弯弯心自顺

虾为水产中的美食。国画大师齐白石善画虾，为人们所喜爱。其实早在明清时期的青花瓷上，已经将虾子画得活灵活现。虾子在水中游动时直身前行，停下来时身子弯曲如弓，故民间称虾子为“弯弯顺”。江浙一带人们在年节期间喜食大虾，企盼新的一年能顺心如意，红红火火。

5. 海螺声声奏法音

海螺为水生动物，其壳坚硬，造型独特，可作螺号吹奏。佛教中称之为法螺，代表妙音的吉祥物，故为佛教“八吉祥”供器之一。明代正德以后佛教盛行，“八宝”或“八吉祥”等佛教的代表物在青花瓷上渐多起来，特别是海螺纹，不仅作为主纹饰，画在碗心，而且也作为花款绘于碗底。

6. 春花烂漫蝶翩翩

蝴蝶在自然界中，由于多姿多彩，羽翼色彩斑斓而惹人喜爱。故许

多花鸟画家喜将其入画。在青花瓷纹饰中蝴蝶多与各种花卉组合在一起。

①两只蝴蝶在花丛中翩翩起舞,称为“蝶双飞”,表现梁山伯与祝英台的故事,寓意夫妻情深意长,生生死死在一起。

②蝴蝶落在盛开的花卉上,称为“蝶恋花”,比喻美好的爱情。

③蝴蝶与猫等画在一起,“蝶”与“耄”谐音,称为“耄耄富贵”或“寿居耄耄”。寓意长寿而多福。

7. 其它草虫入青花

蚂蚱:蚂蚱又称蝗虫,本为害虫,但因“蝗”与“黄”的谐音,故也入画,取意为“飞黄腾达”。

甲虫:晚明时,民窑青花碗心多绘有一只甲虫伏于山石竹叶之间,组成一幅“秋声图”。