

民间陶瓷图形

郑曙斌 编著
喻燕姣

湖南美术出版社

【民间美术图形丛书】

郑曙斌 喻燕姣 编著

湖南美术出版社

民间 陶瓷 图形

民间陶瓷图形

编著：郑曙斌 喻燕姣

责任编辑：左汉中

封面设计：郭 煦

责任校对：李奇志

出版、发行：湖南美术出版社

社址：长沙市雨花区火焰开发区4片

经销：湖南省新华书店

印刷：湖南省化工地质印刷厂

开本：880 × 1230 1/16

印张：18

2002年10月第1版

2002年10月第1次印刷

印数：1-3000册

ISBN 7-5356-1729-8/J · 1618

定价：38.80元

目 录

• 代序	
为民间美术和现代设计搭一座桥	(1)
• 论文	
民间陶瓷图形浅谈	(3)
• 图版	
花卉图形	(19)
花鸟图形	(105)
人物图形	(153)
动物图形	(205)
山水、人物图形	(248)
其他图形	(255)

为民间美术和现代设计搭一座桥

代序

早些年，民间美术和现代设计似乎还是两个互不相干的概念。今天，我们将它相提并论地摆上桌面来，探讨两者之间的渊源与关系，这或许就成了一个颇为新鲜的话题。其实，它们之间早就有着源远流长的血缘关系，而它们各自都承受过历史烟云的笼罩、时代风雨的冲击，人们把不应该淡漠和疏远的民间美术和设计艺术曾一度冷落得可以。

如果要认真追寻民间美术和设计艺术的起源，不妨翻开原始艺术的一页。我想，当远古的先人在彩陶上描画出第一道花纹，就奠定了民间美术的基础；当他们用一块石头砸向另一块石头来打造劳动工具时，设计也就在这一瞬间产生了。因此说，民间美术和设计艺术的源头，都可以上溯到邈远的原始年代。

尽管民间美术的魅力能让人魂牵魄动，但它的第一特征仍然是它的实用性，它的发生与发展均与人民大众的劳动与生活相伴相随，一张剪纸窗花、一根木雕梁柱、一只青花茶碗、一床蓝印花被面、一条挑花围裙、一件五彩绣衣乃至一对白银手镯……上面的每一幅图形、每一

束花纹都倾注着劳动者的心血与智慧。它既是人民生活不可或缺的实用品，又是具有审美价值的艺术品，同时，它又无不打上人类设计思想的印痕。民间美术和设计艺术其实就是这般的水乳交融、难解难分。

虽然设计艺术有着如此漫长的历史和如此丰厚的遗产，但对于设计本身的认识却是姗姗来迟的事。现代设计的观念是在“五四运动”以后才开始由西方传入中国的，尽管二三十年代我国就出现过相当优秀的设计家和设计教育家，许多西方设计也随之进入中国，但令人不解的是，近半个世纪以来，设计的步履却被裹在“工艺装潢”这件狭小的外套里踟蹰不前，人们曾一度对设计表示出不应有的轻视与冷漠，艺术界较长一段时间里存在着重绘画、轻工艺的现象，设计始终无法成为一门社会性产业，这其中有许多原因，但主要恐怕应归结到那个特殊年代的特别原因，在此难以深究。

改革开放以来，形势有了非同寻常的变化，国门大开，西方国家的先进设计新潮亦让国人眼界大开。近20年来，设计已成为我国

不容忽视的巨大产业，设计成就也得到社会各界的公认。广告设计、工业产品设计、室内设计、服装设计、环境设计、建筑设计等等，都在不同程度上得到长足的发展。公允地说，我国现代设计取得的初步成果，与借鉴西方（包括东方的日本）发达国家的设计精华有着重要关系。同时，我们应该清醒地认识，许多成功的作品，包括一些被国际设计界认可的、代表中国风格的设计佳作，它们的成功原因，却是与立足本土、吸收中国传统美术和民间美术的营养而分不开的。可喜的是，我们已经看到，一些设计界的有识之士，正将目光投向传统、民间美术，成功借鉴、移植民间美术图形的亦不乏其例，就拿图形标志来说，如香港凤凰卫视的台徽，借鉴了传统“喜相逢”图形；中国联通的标志，索性直接采用民间“八宝”之一“盘长”纹样；而中国申办2008奥运的标志创意，则来源于吉祥的“中国结”。这些图形在造型上给人以美的视觉享受，又有着较深的文化内涵，其实质在于将传统图形赋予了现代的意义。还有不少广告海报、包装装

潢、服装、环境艺术和公共设施的设计等，或在总体风格上，或在局部形式上，或在个体图纹上，借鉴和沿用了民间、传统美术中的理念，并赋予新意，取得了很好的效果，受到了中外民众的欣赏和喜爱。

为进一步挖掘、整理、研究中国民间美术各种门类的不同图形，使其发扬光大，我们特推出一套《民间美术图形丛书》，丛书将以“图形”作为切入点，尤其注重图形的产生（形成），图形的分类（形态），图形的内涵和审美等等。我们尝试将民间美术图书开拓出一个更宽广的领域，希望这套丛书不但拥有民间美术研究者和爱好者等读者，同时也能为广大平面设计工作者和工艺美术院校师生提供可以研究和借鉴的资料；我们还希望能为民间美术和现代设计搭一座桥，一座由传统通往现代的桥，让民间美术的良质化为养料，去滋润现代艺术包括设计这片繁花似锦的园地。

是为序。

左汉中

2000年6月25日

明·景德镇·青花龙纹碗

民间陶瓷图形浅谈

郑曙斌

民间瓷器是我国历史上瓷器产量最大、纹样最丰富、流传最广的文化产品，情趣盎然的装饰题材和洒脱奔放的画风为人们所喜爱。民窑工匠们依据自身的创作本能，机智达观的性情，采集生活中日常习见素材，自由自在地描绘出各种各样的图形。这些描绘是自然状态下的真情流露，最为生动感人。而创作题材的广泛性和绘制手法的多样性，反映了民

窑瓷器已经自成一种艺术的创作体系。

瓷器是采用耐高温的高岭土（瓷土），在1200℃以上温度下烧制而成的，因其耐高温性能好，质地坚硬，胎釉浑成一体，釉面光滑，便于清洁，所以受到人们普遍喜爱。最早的瓷器出现于商朝时期，其胎质坚硬，密度强，吸水性小，表面施了一层淡黄或绿釉，又称原始青瓷。因当时的制瓷技术

较差，装饰也十分简单，多数为素面，也见弦纹、方格纹、锯齿纹、水波纹、云雷纹、圆点纹，最具特点的是蟠螭纹、圆圈纹和戳印纹。汉代瓷器有所发展，制瓷技术有了进一步提高，器身施黄釉和绿釉，同时又出现黑釉。瓷器装饰尚处于初级阶段，器皿上虽装饰着弦纹、水波纹、锯齿纹、鸟纹或铺首等，但仍粗略稚拙。

魏晋南北朝时，制瓷业基本

图1 西晋釉下彩盘口壶

图3 唐·黄堡窑·素胎黑花瓷碗

图2 北齐·黄釉扁壶·人物乐舞纹

发展到成熟的阶段，制作较为精细，质地细腻，釉色莹亮，其装饰纹样也逐渐丰富起来。西晋青瓷常用动物形状作器皿造型，如狮子形水注、犀牛形镇墓兽、茧形虎子等。西晋时期的釉下彩绘青瓷盘口壶通体胎上施褐彩，外罩青黄色釉，肩部及盖顶有贴塑装饰，器身颈部有异兽纹，腹部绘两排持节羽人，空隙处加绘仙草和云气，绘画线条流畅，是目前见到的

最早的一件釉下彩绘瓷器（图1）。南北朝时期，瓷器装饰纹样开始复杂化了，器皿上装饰着人物、动物、花卉等各种纹饰，如北齐时期的黄釉扁壶（图2）的主题纹饰是由五人组成的舞乐场面：一人跳舞、一人吹箫，一人弹琵琶，一人打羯，一人指挥，人物形象生动、逼真。

隋唐五代时期，制瓷工艺进一步成熟和发展，装饰纹样变得

丰富多彩。隋代瓷器装饰常见在瓷罐的肩部和下部用俯莲和仰莲做装饰，腹部所饰为主题花纹，常采用变形和写实二方或四方连续式，线条流畅。唐代黄堡窑和长沙窑都用釉下彩绘来装饰瓷器，而风格又各不相同。黄堡窑瓷器多圆形器，造型上改变了南北朝时流行的瘦削体形，变得浑厚、圆润，端庄而不呆板，典雅而不乏秀丽。施釉突破了单一的色调，青

图4 唐·黄堡窑·缠枝花卉

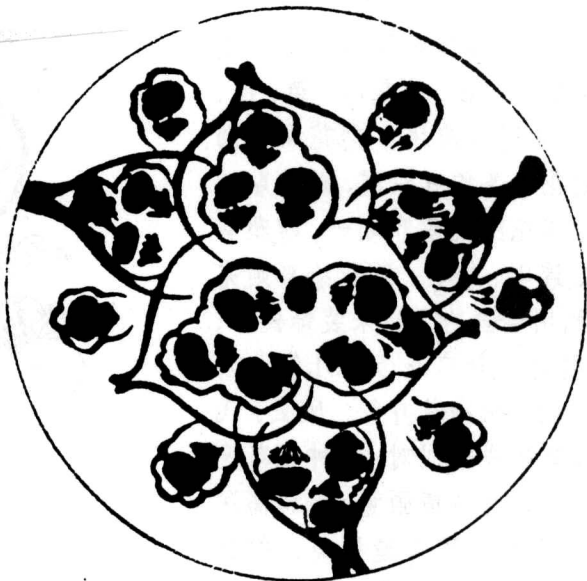

图5 唐·黄堡窑·石榴纹

图6 唐·黄堡窑·凤纹

图7 唐·长沙窑·折枝花纹

釉、白釉、黑釉、茶叶末釉等各色釉使陶瓷装饰变得五彩缤纷。装饰题材十分广泛，以植物题材最多，有树纹、折枝花纹、朵花纹、卷草纹等，所描绘虽不尽是名花异草，有些还无以名状，但浓笔如泼墨写意，淡笔清隽醒目，不管是画小花小草，还是画人物花鸟，均出手不凡，跃然瓷上。长沙窑绘花最具创造性，在釉上和釉下绘出各种花纹。釉上彩绘不是在烧好

的白釉瓷胎上绘彩，而是将釉施在坯胎上，待釉阴干后，直接在上面作彩画，入窑煅烧，一次性完成。这种釉上彩绘一般是绘彩云、彩山、彩带、彩斑、彩树叶等纹饰，由于彩、釉交融在一起，所以显得自然、生动、流畅，有水墨画淋漓尽致的生气。釉下彩绘有两种。一是用彩色直接在坯胎上作画，然后加盖一层青釉在上，入窑高温煅烧而成。二是先在坯胎上刻划

出花纹，在其上施彩色，然后罩上青釉，最后入窑烧成。彩绘的色彩，常见有褐色、绿色、粉蓝色、褐绿色或白色等，釉下彩绘题材和纹样极其丰富，有飞鸟、游龙、走兽、鱼纹、花卉、花草、风景、人物、抽象式写意图形和书写诗句、谚语等，这些纹饰多彩绘而成，笔触简洁流畅，自然洒脱，形状传神，具有浓厚的生活气息。五代黄堡窑出土的瓷器，以青瓷

为主，其装饰技艺娴熟，不管是刻、划、剔、雕，还是印、塑、绘、画，均能得心应手。刻花深刻圆活，划花线条柔和细腻，贴花贴切自然，印花图案整齐划一，雕塑有圆雕、浮雕、镂孔，绘花绘彩则完全是利用绘画的方法来装饰瓷器。纹样题材十分广泛，有几何、人物、动物、植物花卉等，凤凰、飞鸟、游鱼多成双成对，各种花草婀娜多姿，富有诗情画意。格调高深幽雅的青瓷，不仅造型美，纹饰美，而且釉色美，质地美。

宋代是我国制瓷业高度发展的时期，无论是官窑或民窑，都相当发达。特别是民窑瓷器作为主要生活用具广泛使用于民间，更加蓬勃发展。瓷器制作精细，由于不同地区的制瓷工艺、不同的原料和不同的生活习俗，使瓷器各具特色，琳琅满目，产生了各种窑系，如耀州窑、磁州窑等。耀州窑以青瓷为主，釉色较重，它的装饰手法是在胎面上划花、刻花或印花后，再施一层较厚的青釉，显示出它的厚度，使花纹有浅浮雕感。耀州瓷的刻花以生动流畅、犀利洒脱而闻名于世，刀法活泼流利，刚劲有力；印花模压成形，立体感强。常见的装饰纹样有缠枝牡丹、缠枝菊花、缠枝莲花、由莲花（莲花、莲蓬、荷叶、或茨菇叶）系成的“把莲”（一把、两把、三把）、莲瓣纹、多瓣纹、卷草纹；有凤凰牡丹、犀鹤博古等；还有仙人骑鹤、飞天、婴戏之类。婴戏纹最常见，或戏于梅竹丛中，或戏于把莲上，千姿百态，生动可人，天真烂漫。除主题纹饰之外，器物与口沿边饰有各种缠枝卷叶、回纹、八卦、堆花、三角纹等。构图布局，

图8 唐·长沙窑·凤鸟纹

图9 唐·长沙窑·孔雀纹

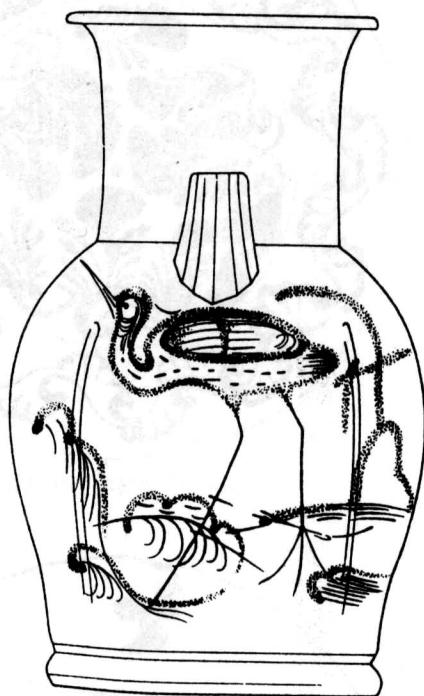

图10 唐·长沙窑·鹭鸶纹执壶

图11 唐·长沙窑·云山纹

图12 唐·长沙窑·写意图形

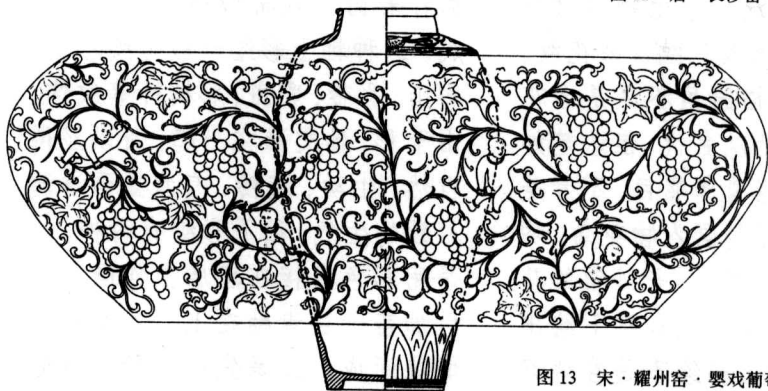

图13 宋·耀州窑·婴戏葡萄纹瓶

图 14 宋·耀州窑·牡丹花纹

图 15 宋·耀州窑·菊花纹

图 16 宋·耀州窑·蹴鞠图

图 17 宋·耀州窑·孔雀纹

图 18 宋·耀州窑·喜鹊登梅

图19 金·磁州窑·白地黑花牡丹纹瓶

图20 宋·磁州窑·缠枝牡丹纹白釉瓶

图21 宋·磁州窑·白地黑花龙纹梅瓶

图22 金·磁州窑·白地黑花鹤纹枕

图23 元·磁州窑·鱼纹瓷盘

颇具匠心，形式多样，富于浓厚的生活气息和民间风味。磁州窑是中国北方民间瓷器的杰出代表，素以质朴、实用的造型，潇洒豪放、明快生动的装饰著称，常用装饰技法有画花、划花、刻花、剔花和填花，纹饰主要为白地黑花、黑釉剔花、黑地剔白花、白地釉下划花黑彩、珍珠地黑花等。白地黑（或赭色）花的黑白反差最为强烈，它以毛笔作为工具，用彩料直

接在瓷器上作画，充分体现了中国画技法，表现出自由、奔放的画风，成为磁州窑最具特色的产品。宋代磁州窑瓷器造型古朴浑厚，釉色白中泛黄，图案洒脱自然，富有民间气息。其纹饰多采用写意手法，一笔点画，虚实搭配，活泼生动，题材丰富，常见的有折枝花卉、缠枝花卉、宝相花、花蝶、龙凤、芦雁、游鱼、婴戏图、各类人物等。金代磁州窑瓷枕上的白地

黑花婴戏纹、民间诗文、散曲、戏剧故事等更是惹人喜爱。磁州窑大部分作品构图简洁，笔墨潇洒，活泼豪放，磁州窑的匠师们把从大自然和日常生活中捕捉到的美景，成功地运用到瓷器画面上。

元代瓷器有所发明，有所创造。官府督造的景德镇窑出现了青花、釉里红、红釉、蓝釉、卵白釉瓷器。针对海外贸易的特殊需要，生产了大量精美的青花瓷器，

图24 宋·磁州窑·白釉刻花碗

图25 金·磁州窑·白地黑花人物故事纹枕

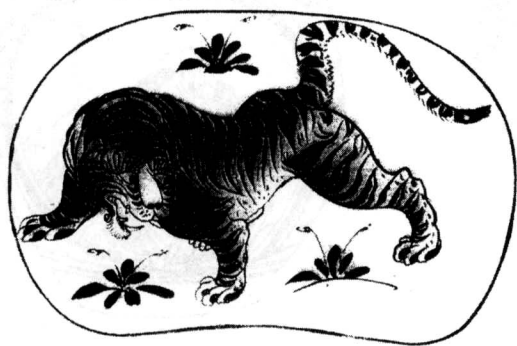

图26 金·磁州窑·白地黑花虎纹枕

图27 宋·磁州窑·白地黑花钓鱼纹枕

图28 宋·磁州窑·牡丹纹瓶

蜚声海内外。元青花瓷器的装饰是青花与刻花、印花、浅浮雕等多种技法相结合，构图或饱满，或疏朗，装饰画面活泼自然。写实与写意的瓷画画面比较开阔，如故事瓶、罐之类，将人物的音容笑貌、自然界中各种花草都真实地写照出来。全国各地还有许多生产民间用瓷的民间瓷窑，由于产地不同，这些瓷器各具风格，如北方磁州窑的白地褐花，山西霍州窑的

白釉印花，南方江西吉州窑的彩绘与剔花，福建德化窑的印花等。元代瓷器以罐、盘、碗、杯、玉壶春瓶、梅瓶和枕较多。植物纹有牡丹、莲花、菊花、松竹梅等；动物纹有龙纹、凤凰、麒麟、孔雀、鹿、海马、玉兔及鱼藻池纹等；人物纹颇具意趣，多为民间传诵的历史故事，也有婴戏纹等。花卉刻画精美，线条流畅，千姿百态，品种繁多；人物、动物纹刻划得活灵活

现，反映了当时浓厚的生活气息和民间艺术风格。元代磁州窑白地黑花仍是最风行的装饰方法，也有少量黑地刻花瓷器。白地黑花用笔蘸彩料直接在胎体的化妆土上作画写字，或划、刻、剔花等，再罩上一层釉烧成釉下黑彩瓷器，釉面显得洁白清新，色彩鲜艳。它是以中国绘画技法为基础，将图案的式样巧妙生动地绘制在器物上。白地黑花纹饰最突出的有龙、

凤、孔雀、牡丹、花卉、小草、山水、婴戏、鱼藻及墨书文字、长诗等，绘画时黑、褐色互相配合使用，划刻很有时代特色。花卉纹饰中牡丹较为常见，常自由地伸张在器物的装饰部位上，有的只画一朵花几片叶，显得草率单调，但构图仍不失生动活泼。寥寥数笔的牡丹花纹，充分显示了民间磁州窑那种简练豪放、潇洒自如的艺术风格。动物纹装饰如凤纹罐、龙纹扁壶等，器身龙凤纹饰都是先在化妆土上直接使用泼墨法画出纹饰，再用一种竹制工具刻划龙鳞、凤羽的细部及浮云，黑彩被划去后露出白色线条，使整个画面立体感很强。山水人物故事是元代磁州窑瓷枕上常见的画面。磁州窑罐的外壁多在腹部用各种不同形状的圈线作“开光”，开光内绘山水人物故事，开光的边角绘多种不同的线饰花纹作陪衬。如白地黑褐花人物纹罐，罐体壮美，腹部用椭圆形粗线开光，开光内绘“张骞乘槎”传说故事，并用书及飘带云作配衬图案，在主题纹周围还绘有多道粗细不同的圈线并夹水波、莲瓣等传统图案。罐体纹饰饱满，主题画面虽着色不多，但淡淡几笔却将人物及四周景色勾画得极为传神（图34）。白地黑花玉壶春瓶主题纹饰一面为渔归图：一位渔民，头戴斗笠，身背网状袋，其子肩扛钓鱼竿，踏着河边的芦苇回家；一面为鹭鸶图：鹭鸶在芦苇、水草和莲蓬边觅食。图案以写实为主，将现实生活场景描绘在器物之上，别有一番情趣（图31）。

明清时期，瓷器窑系发生了显著的变化，诸瓷窑都日趋衰落，

图29 宋·磁州窑·珍珠地牡丹纹瓷枕

图30 元·磁州窑·白釉黑花牡丹花纹罐

图31 宋·登封窑·白地黑花人物纹瓶

图32 金·磁州窑·白地黑花人物纹枕

图33 元·磁州窑·白地黑花凤纹大罐

图34 元·磁州窑·白地黑褐花人物纹罐

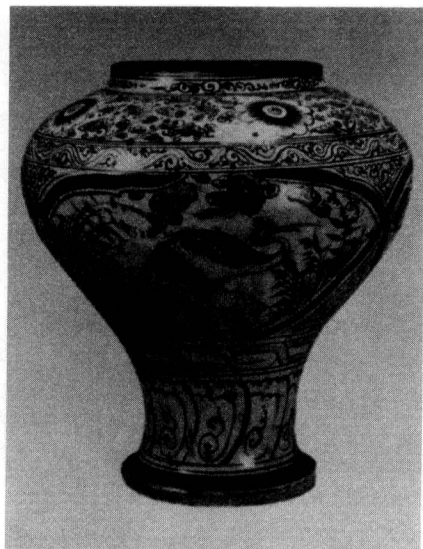

图 35 元·白地褐花鸟纹罐

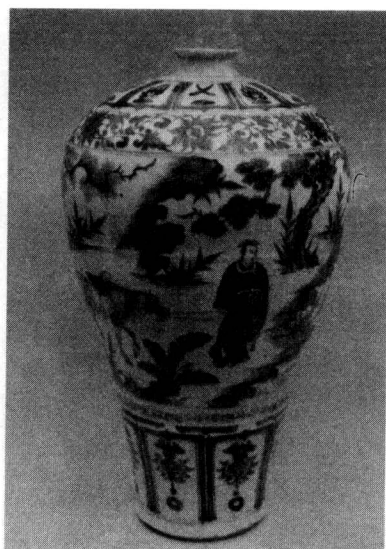

图 36 元·景德镇·青花人物梅瓶

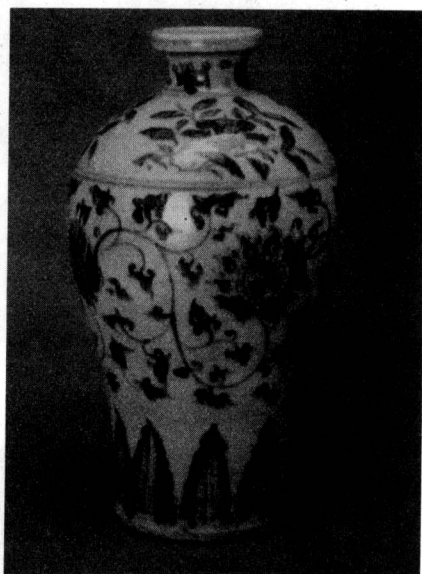

图 37 明·景德镇·青花缠枝莲花梅瓶

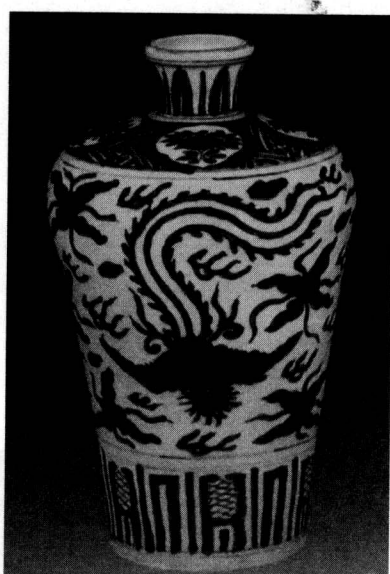

图 38 明·双凤穿云纹梅瓶

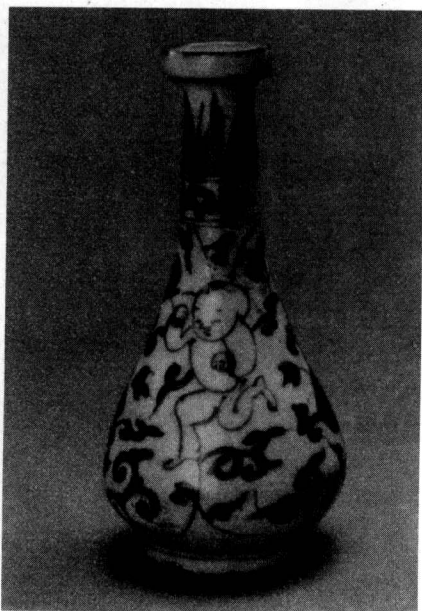

图 39 明·景德镇·青花人物山水纹瓶

图 40 明·青花开光图案菱口大盘

只有景德镇瓷系作为全国的瓷业中心最为盛行。清代康熙、雍正、乾隆三朝，我国制瓷业达到了高峰。明清时期，不管是官窑、民窑，都烧制得非常精细。白地青花瓷器占主要地位，并出现了釉下彩、釉上彩、五彩和广彩等瓷彩。明代民窑青花使用石子青料、平等青料，以一笔点画、勾勒渲染、单线平涂等技法绘画而成，装饰题材主要有缠枝莲花、牡丹、秋菊、松竹梅石、折枝花鸟、香草龙纹、飞翼龙、狮球纹、松鹿纹、云鹤纹、鱼藻纹、婴戏纹、高士仙人、牧牛图、博古图、荷花鹭鸶以及虾鱼龟蟹等。器物的口沿、肩部、足部还常常配以龟背锦、钱纹、蕉叶纹、十字宝杵、变体莲瓣纹、大片的铁索云纹等。这些瓷器纹饰布局或疏朗或繁密，均给人以粗犷、洒脱的感觉。清代民窑瓷器不论是青花还是多彩瓷器，其器型改变了以往厚重雄健的风格，趋于精致、胎薄、小巧端稳，装饰改变了以往层次多、花纹满的风格，趋于多留空白。花纹以植物为主，有缠枝、牡丹、月季、松、竹、梅、兰、菊等；动物纹有龙、凤、麒麟、鹤、鹿、鱼等，这些图案大都寓意着吉祥如意，如牡丹象征着富贵，桃子、佛手（蔬菜）象征着长寿，松鹤象征着延年益寿，鹿象征着禄位，鸳鸯象征着爱情，游鱼象征富足有余等。

景德镇民窑青花瓷创烧于元代，到明代，青花瓷器纹饰幽静典雅，朴素大方。装饰纹样常见有缠枝或折枝牡丹、菊花、灵芝、莲花、松竹梅、湖石芭蕉等，纹样多写实，线条趋于工细。清代景德镇民窑青花装饰纹样难于尽数，但以

瑞兽、八骏、西湖风景、四季风光、梧桐芭蕉、垂枝梅、冰梅、朵梅、福寿葡萄、梧桐一叶、重合牡丹、博古、草龙、仕女、婴戏、世俗人物等独具一格。清代民窑彩瓷色彩斑斓，具有时代特色。清代有一种专供外销的“广彩”瓷器。所谓“广彩”即从景德镇贩运来素白瓷器，在广州加彩后开炉烘焙而成的。“广彩”颜色有青、红、绿、黄、白、黑和描金等种，装饰题材广泛，花鸟虫鱼、人物故事、山水风景以及西方人物故事、风景等图案无所不有。艺人根据不同器形，不同布局来装饰，主题内容安置在器物中心，主次分明，“广彩”器色彩丰富，金彩倍增，表现出金碧辉煌、绚彩华丽的艺术特色。清末的醴陵窑釉下五彩瓷器，图形以折枝花朵为主，也有绘人物、山水和飞禽走兽的，所见图形在中国传统绘画基础上增添了素描、水彩等西洋技法，如山雉花草纹瓶、釉下彩狐狸鹅群瓶（图46）、釉下五彩人物瓶等都是精品。醴陵窑瓷质坚细，釉面光润，特别是画面精美，五彩缤纷，装饰艺术独树一帜。

图41 明·景德镇·青花山水人物图盘

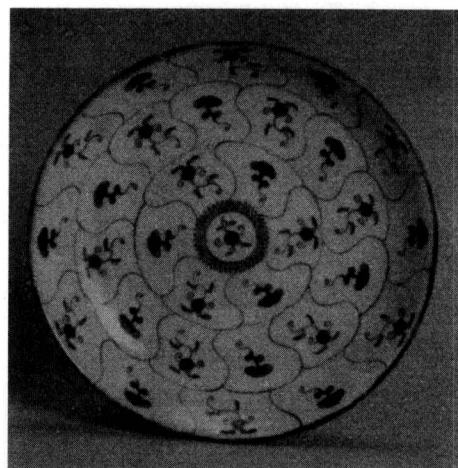

图42 清·青花灵芝茶花纹盘

图43 清·青花牡丹花纹盘

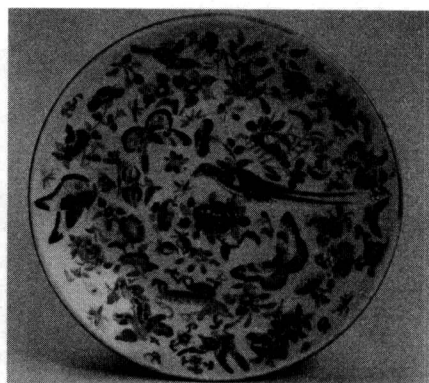

图44 清·广彩花鸟彩碟碗

图45 清·广彩人物盘

图46 清·醴陵窑·釉下彩狐狸鹅群纹瓶

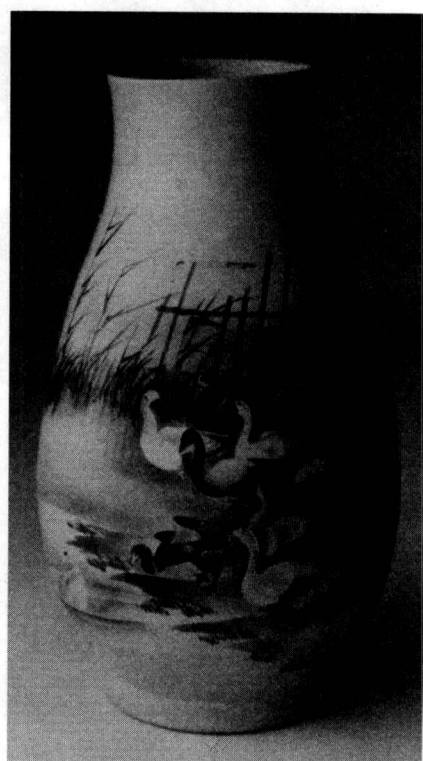

图47 清·德化窑·五彩人物瓶

民间陶瓷图形

花卉
图形