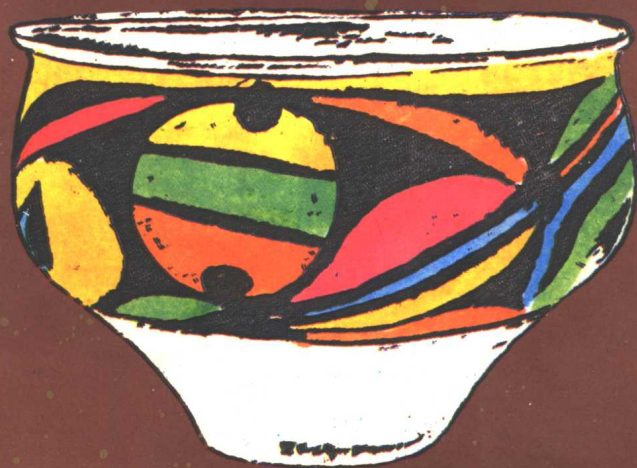

薛建華 編繪

中國
陶瓷
圖案
集

中國傳統圖案

叢書

SHUDIAN
SHANGHAI
上海書店

薛建华 编绘

中國
陶瓷
圖
案
集

上海书店出版社

责任编辑: 柯国富

装帧设计: 过 良

中国陶瓷图案集

薛建华 编绘

上海书店出版社出版

(上海福州路 424 号)

新华书店上海发行所发行

吴县文化印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/24 印张 11

1993 年 6 月第一版 1997 年 5 月第二次印刷

印数: 10001-15000 册

ISBN 7-80569-666-7/J·261

定价: 17.00 元

前 言

中国陶瓷，源远流长，品种繁多，工艺之巧、艺术之精为举世所称誉。它是中华民族智慧的结晶，传统文化的组成部份，是人类发明史上的重要成果之一，为人类文明作出了卓越的贡献。

陶瓷器既是物质的产品，又是精神的财富，是科学技术与艺术的综合成果。我们的祖先在长期的陶瓷生产实践中，积累了大量的宝贵经验，创造出了一整套独特的制作方法、艺术风格和丰富的装饰纹样。形成了中国陶瓷的优良传统。

本书绘集了历代具有代表性的典型陶瓷纹样，基本上展现了中国陶瓷纹样的全貌。下面简单地对各时期的陶瓷纹样作一介绍：

首先看到的是新石器时期各文化类型的彩陶纹样。它是那样的古朴、浑厚、爽朗。先民通过从生活中来的各种题材，经过主观意念的改造，创造出了丰富的艺术形象。如人面、人形纹、鱼纹、蛙纹、鸟纹、植物花卉纹等等。由具象到抽象，互相交融、穿插、变体、对称、连续，由不规则的自然形概括为几何形，直至成为具有标志性的纹样。彩陶纹样运线自如、舒畅，色泽单纯、明快，结合流利有力的笔触，表现出了先民们较高的艺术水平和创作才能。

我国是世界上发明瓷器最早的国家，从商代就产生了原始瓷，经过西周、春秋一千多年的发展，逐渐形成了青釉瓷器。战国时期有较多的仿青铜礼器，汉代有著名的越窑青瓷。这时期装饰主要靠造型美来取胜，极少纹饰。纹饰运用模印、刻划等方法来表现，几条弦纹、简单的莲瓣纹、三角纹、鳞纹、网纹、斜方格纹，顺手划成，粗糙雅拙，瓷器的装饰处于初级阶段。

瓷器的出现，陶器并没有终止生产。从此陶和瓷并驾齐驱，互相影响，迅速发展。隋、唐、宋成为了中国陶瓷发展中的重要阶段，出现了具有独创性的装饰瓷品种。河南的花釉与胶胎瓷，在深色的釉地上饰以浅色斑点装饰。斑驳灿烂的唐三彩，为宋三彩、辽三彩开了先导。器形极为丰富，有各种塑造传神、体态丰臃的人物俑、动物俑及其它瓶、壶等器物。越窑青瓷到了唐代已是推崇备至，造型典雅、青釉莹润，有碧玉一般的质感。著名诗人陆龟蒙咏《秘色越器诗》中有“九秋风露越窑开，奇得千峰翠色来”等脍炙人口的名句，反映了当时人们对越窑青瓷的喜爱和珍视。丰富多采的长沙窑瓷器首创了胎上画彩，然后上釉高温烧成了釉上彩瓷。在壶、罐上绘有人物、花草、鸟、兽、鱼、龙等纹样和各种祥云山水图案。动物画造型生动，动感很强，一些鸟类花草纹寥寥数笔，而神态逼真，蜂蝶穿插，生气勃勃，颇有写意画之妙。利用中国绘画技法，线条勾勒奔放有力。构图严谨的定窑印花白瓷，有刻花、划花、绘金花卉等装饰技法，纹饰多在盘碗的里部，纹饰布局严谨，层次分明，线条清晰，有密而不乱的特点。定窑的印花题材以花卉中的牡丹、莲花、萱草最多，菊花次之，又有走兽、禽鸟、水波、游鱼等纹饰。犀利洒丽的耀州窑刻花青瓷是宋代刻花装饰中的佼佼者。刻花题材丰富，以花卉所占比重最大，牡丹是常见的装饰题材之一，在瓶、盘、碗、罐等器物上都可见到。磁州窑产品有浓郁的生活气息和民间色彩。用成熟而又简练的笔墨在瓷坯上作画，画面生动。装饰品种多样，以白地釉下黑花最具代表性的铁锈花艺术为特点。创造了运用有层次的化妆土来剔刻纹样，采用黑、褐、赭等色料作画的新技术。既有国画特点，又有图案装饰的效果。题材有婴戏、动物、花卉以缠枝莲、牡丹花最习见。如婴戏枕，二个顽童刻划得维妙维肖，有呼之欲出之感。马戏枕，再现了当时马戏的精采场面。有熊戏枕，画面展现被锁着的一只黑熊，独自扶木戏耍的情景。还有剪纸贴花的独特装饰形式，结构

简洁、生动新颖。宋代还有粉青葱翠的龙录瓷，汝窑、哥窑的青瓷，纹饰都具特色。

百花争艳的两宋制瓷业，经过元代的发展，到了明、清两代景德镇的青花瓷器成为中国瓷器生产的主流其次是釉彩缤纷，装饰华丽的彩瓷。青花瓷是以釉下彩绘图案为装饰，深受人们的珍视和喜爱，它不仅有发色鲜明、呈色稳定、永不退色的优点，更主要的是它的纹饰图案典雅秀丽，淋漓酣畅，富有变化。它的笔墨韵味犹似一幅中国传统的水墨画作品，具有独特的艺术性。元代的青花瓷器装饰纹样繁缛，层次较多，但主题突出繁而不乱。明代的官窑瓷器青花，风格工整细腻，重在工笔画法；民窑青花瓷风格笔调不受拘束，自由奔放，多用写意。清代的青花器用笔工整，花纹更繁缛，意境凡俗，讲究吉祥。青花瓷的图案装饰在明末清初，完全突破了历史规范化的束缚，出现了大量的写意花鸟、人物、山水以及各种大小动物题材的画面。构图精致、线条洒脱，时而运笔草草，画景自然逼真；时而率意勾勒，人物形神兼备，具有艺术感染力。

明、清两代除了生产青花瓷外还大量生产了彩绘瓷和各种颜色釉瓷。出现了明前期釉上红彩、釉上黄彩和青花金、银的彩瓷，成化斗彩瓷，成化、弘治的刻填绿彩和正德素三彩，浓艳的嘉靖、万历青花五彩瓷器，鲜艳夺目的康熙五彩，淡雅柔丽的粉彩瓷器，清宫廷御制的珐琅彩等。由于明代白瓷胎、釉质量的提高，为发展彩绘装饰创造了条件。青花的釉下彩绘成为主流，彩绘以植物纹、动物纹为主题纹样，并以其它纹样辅助，构成一幅完整的图案。比较常见的是用牡丹、菊、莲（束莲）、灵芝、花果和宣德时期特别盛行的牵牛花作为主题花纹，并配以蕉叶、如意云头、缠枝莲、仰莲或覆莲等辅助纹饰构成图案。明、清各朝都推崇佛和道教，八吉祥、八宝、八卦、八仙也成为瓷器装饰的主要内容，以反映人们的信仰与美好的愿望。陶工们惯用求全、谐音、象征、隐喻或以花捧吉祥文字等手

法，来寓意喜庆、幸福。达到了“图必有意、意在吉祥”的境地，如明永乐、宣德的青花，喜画瓜果齐全的各种折枝花，或把各种四季花组织在一个缠枝图案中。这都是以求全的手法来反映人们追求完美、丰硕的生活情趣。又如：“百蝠”谐音“百福”，鸾凤穿牡丹象征爱情幸福，牡丹白头鸟隐喻“富贵到白头”。明嘉靖以来，多有以花棒“福”、“寿”、“乾坤清泰”、“福寿康宁”、“风调雨顺”、“天下太平”、“万古长青”、“万寿无疆”等纹样。又如乾隆时期盛行松竹梅三友和群仙捧寿之类的吉祥图案。在花卉纹样上多有中央绘牡丹、周围绘菊花、喇叭花、牵牛花等各种花朵的万花图，寓百花呈瑞的意思。这类称为“万花堆”和“锦上添花”的图案几乎是该时期粉彩花卉的主要题材。此外还有利用历史戏剧、文学故事来作为题材，如《萧何月夜追韩信》《三国演义故事》等等，在此不一一列举。总之制瓷匠们利用生活中喜爱熟悉的事物，加以想像描绘，通过釉下、釉上的彩绘，讲究装饰与器型的统一，纹饰与器物特征的和谐，多层次地装饰，加上各种纹样的组合，使得明、清彩瓷更加富丽堂皇、繁冗巧密、纤丽工细。

中国陶瓷的纹样、极其丰富、繁多，代代相承、又代代相异。在此是不能用简短的文字把中国陶瓷纹样介绍清楚，如果读者能通过此书陶瓷纹样起到在工作学习中的参考作用，编者就很欣慰了。让我们继承和借鉴历代陶瓷纹样的装饰艺术传统，取其精华、推陈出新，加以改造、充实、提高，重新为今天的物质文明和精神文明建设服务。

本书陶瓷纹样的绘成大部份是根据图录、资料、照片绘摹而成，笔调和风格上尽量保持陶瓷器原有的精神面貌，只是明、清时期的图案纤丽繁缛，采取了平视展开的方法，用单线表现纹样的结构和形象。限于水平、错误在所难免，欢迎指正，以资学习和提高。

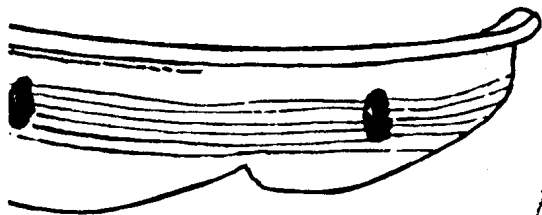
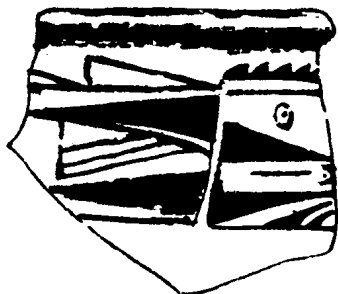
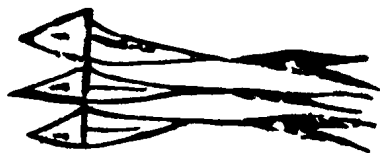
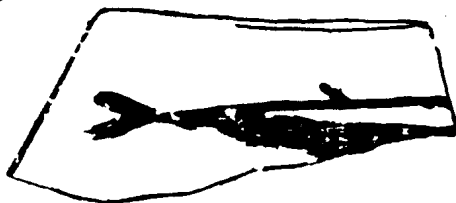
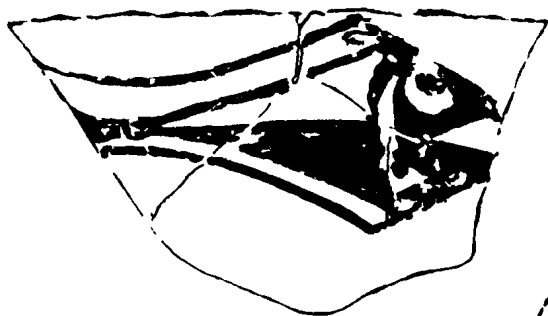
薛建华
93年2月

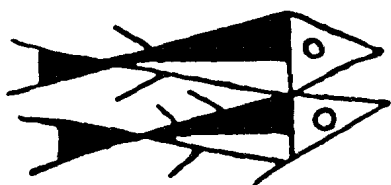
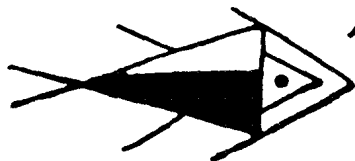
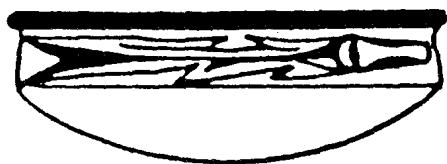
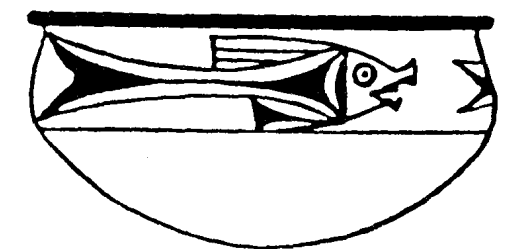
目 录

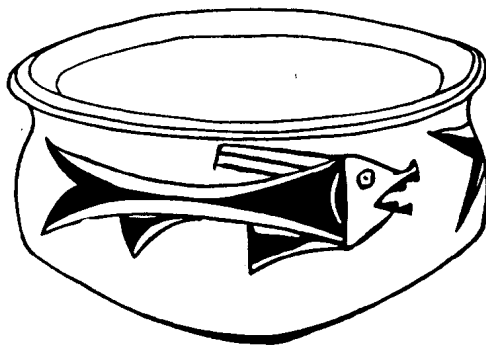
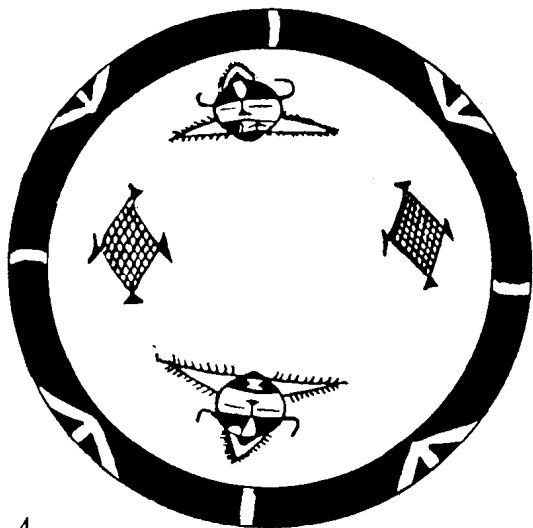
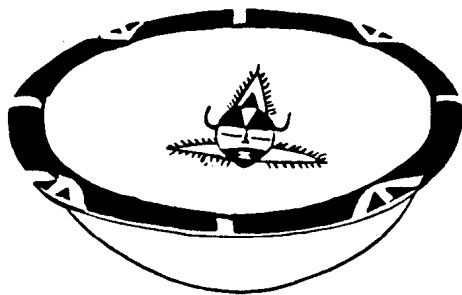
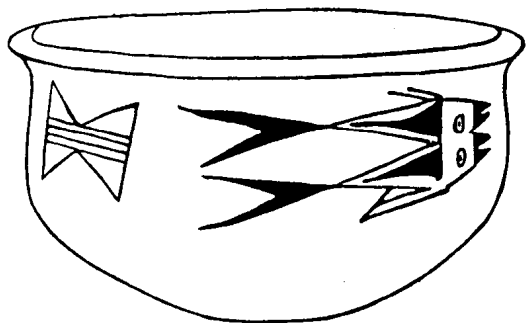
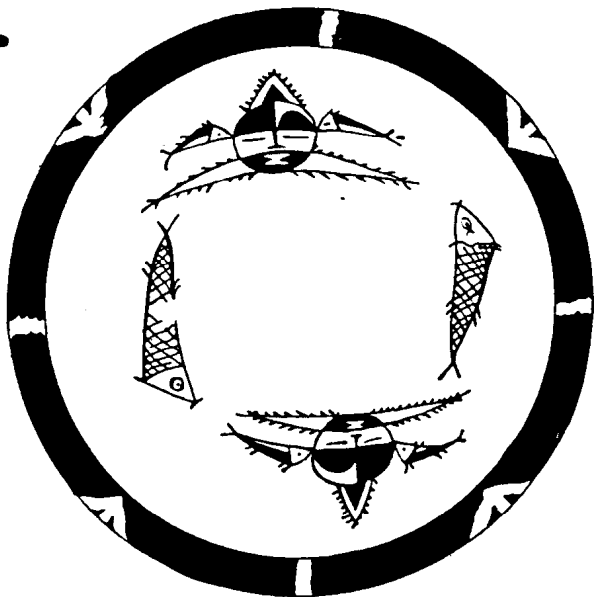
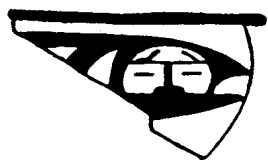
仰韶文化·半坡类型	1
仰韶文化·庙底沟类型	7
马家窑文化·马家窑类型	20
马家窑文化·马厂类型	34
马家窑文化·半山类型	
齐家文化	78
辛店文化	81
大汶口文化	90
大溪文化	
夏家店下层文化	99
红山文化	
新疆地区陶器	
隋·唐	105
宋	138
辽·金	172
元	181
明	200
清	222
明·清民间瓷画	240

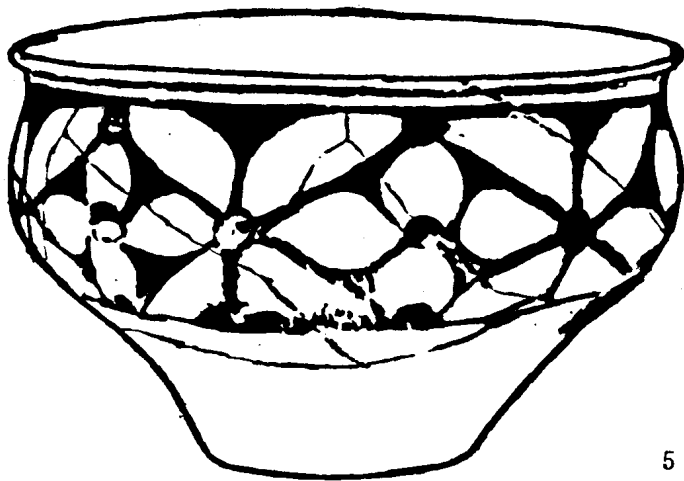
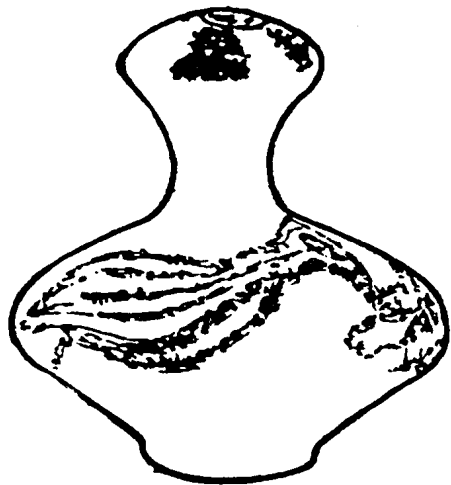
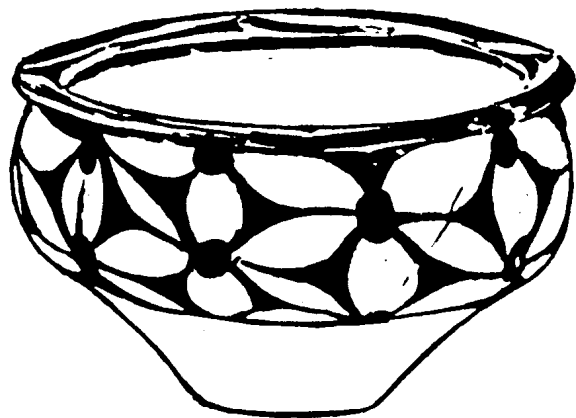
仰韶文化·半坡类型

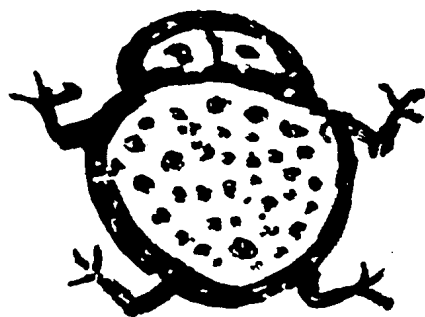
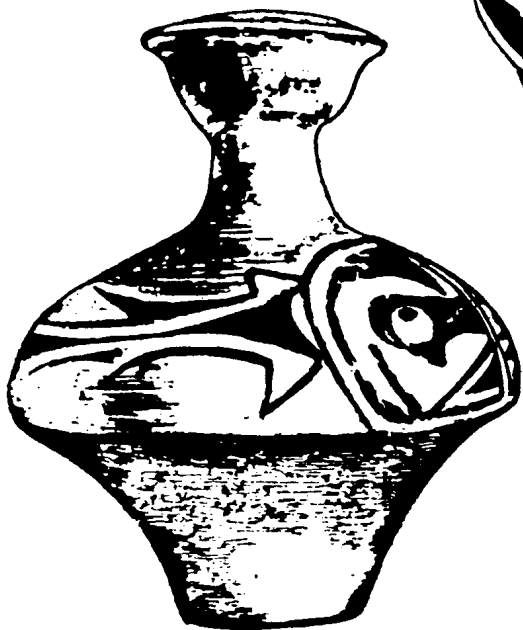
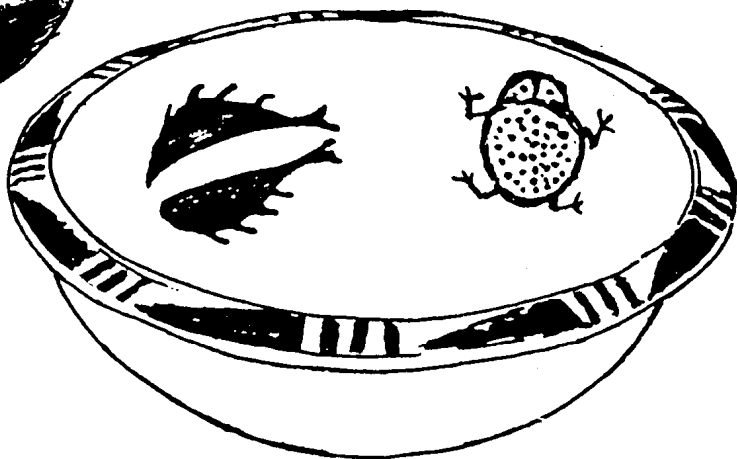
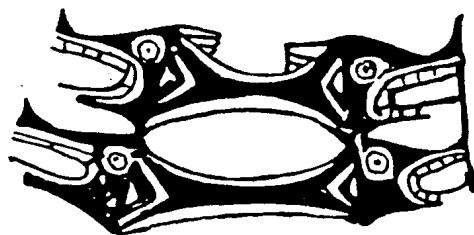

仰韶文化·
庙底沟类型

