

蝴蝶图案

42
1-02

蝴蝶图案

上海人民美術出版社

蝴蝶图案

柳维和编绘

上海人民美术出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷七厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 8.375

1980年10月第2版 1980年10月第3次印刷

印数 2,901—10,100

统一书号: 8081·4897 定价: 2.25元

再 版 前 言

自然界的蝴蝶，姿态优美，色彩绚丽。在百花盛开的季节里，穿梭飞舞于花丛之中，充满了一片活泼生机，增添人们生活中的不少情趣。

我国历代的诗人、画家，以“花、蝶”为题材写下了不少优美的诗篇，绘出了不少动人的画幅。而广大劳动人民从对生活的热爱出发，往往把蝴蝶作为象征美好愿望的图案纹样，用来装饰服装、器皿、家具、房屋建筑等等。

远在唐代的工艺美术品上，我们就可以看到一些美丽大方的蝴蝶（也有蛾）与花草构成的纹样，装饰在铜镜、丝织和刺绣上。这些蝴蝶或蛾的形象，丰满健康，简洁生动，千变万化，它和华丽的唐草纹样结合得非常协调得体。唐草纹样中的蝴蝶或蛾的特点是：结构谨严，神态自然，造型圆润丰满，装饰性强。这些蝴蝶或蛾的纹样一般都比较小，大多作为图案构成的陪衬或作为构图中的穿插联系，在艺术效果上更加显得活泼生动。

在宋——明期间的丝织、刺绣或其他器皿等工艺美术品上，同样可以看到很优美的蝴蝶图案，这些蝴蝶图案，艺术加工较多，大多是经过当时作者在写实的基础上，适当地加以提炼变形和夸张，有较浓的生活气息。它的特点是：蝴蝶的特征明确，动态自然，比较概括，富于装饰性。

到了清代，蝴蝶与花卉果实结合的图案，在印染、刺绣、丝织、陶瓷、漆器、编织、景泰蓝等大量的日用工艺美术品以及欣赏用的装饰工艺美术品上的运用就更广泛了，有的工艺美术品还往往单独以蝴蝶为主题作为装饰的，如：康熙五彩瓷，晚清本色花缎、漳绒等。清代蝴蝶的特点是：一般比较写实，但由于加工过多，有时不免流于繁琐，不过在动态和形态的变化方面却更多样化了，色彩也更丰富了，这比从唐以来的工艺美术品又有所前进，有所发展了。因此只要我们深入研究，深入分析，在大量的清代工艺美术品中，可供我们学习和借鉴的东西是很多的。

再从民间的各种工艺美术品来看，如编织、刺绣、印染、挑花、陶瓷、雕刻、剪纸等等，都普遍地喜爱把蝴蝶与四季花果或几何纹样加以结合作为装饰图案，从而创造并形成了各种各样不同的蝴蝶图案风格。其特点是：变形夸张大，对比强烈（包括造型对比，色彩对比），特征鲜明，概括简练，形象生动，茁壮健康，朴素大方，清新耐看，生活气息浓厚，这些优点和特点，是我国劳动人民在装饰美术表现手法上的独到之处。

从唐以来，不论在民族和民间的各种工艺美术品上，都反映了中国广大劳动人民对蝴蝶是非常喜爱的。广大劳动人民为什么如此喜爱蝴蝶？为什么如此喜爱把蝴蝶和花果结合在一起？我认为有以下三点：

- 1、由于蝴蝶本身具有无比优美的形象和色彩，很自然地吸引着人们对它的喜爱，从

而对它不断的描绘和创造，使它适合各种工艺制作条件和物质材料的性能特点，因此，形成了蝴蝶图案的各种不同风格和美好的形象与色彩。

2、蝴蝶与任何花卉或果实相配合都是很好看的，很恰当的。蝴蝶是动的，花卉、果实是静的，动与静相结合，起着对比作用，它能使画面生动而有变化，使人们感到兴奋，感到美观，因此人们很自然地喜爱采用蝴蝶作为各种花卉、果实以及几何图案相配合的构图。

3、广大劳动人民对成双成对的蝴蝶特别喜爱。长期以来，在人民的生活习惯上，认为成对的蝴蝶，是爱情的象征，如两蝶相逐为“喜相逢”，蝶和花的配合为“蝶恋花”，象征幸福美满和对生活的憧憬。所以在人民群众的许多日用品上，创造出了多姿多采极其丰富的蝴蝶图案形象。

通过这些优美的蝴蝶图案形象，可以看出作者在艺术创作上如何使写实与变形，写实与装饰，写实与理想的统一结合。从中也可以理解到我国劳动人民对待生活、对待自然的观察方法。这个观察方法和创作方法是很值得我们吸取的。

在无限广阔的生活中，工艺美术工作者不可能面面俱到的都亲自去体验生活，进行写生。因此，在必要时参考和借鉴民族民间的艺术传统不仅是可以的，而且是必要的。但值得注意的一点是：在参考与借鉴的时候，蝴蝶与花卉或果实的配合必须统一调和，风格一致。因为调和与统一和风格一致，是装饰美术中的一条重要规律。具体的讲，即：写实风格的花卉或果实，配写实风格的蝴蝶，装饰风格的花卉或果实，配装饰风格的蝴蝶等。我国民间蓝印花布图案中的蝴蝶形象是变化丰富的，作者往往把蓝印花布中某些花卉形象巧妙的安插在蝴蝶翅膀上，但是蝴蝶的基本形态、基本结构依然清楚明确。我们的民间艺人发挥了聪明才智，大胆创新，作者的想象和现实生活中的蝴蝶，融会贯通，创造出各种各样的蝴蝶和花卉或果实高度统一调和、风格完美一致的优美图案。总之，首先要熟悉和理解图案中的一些规律法则，然后才能心中有数，运用自如，正确的做到借鉴别人，为我所用。

随着四个现代化的加速进展，人民的物质生活和文化生活将逐步改进提高，对美化生活起着重要作用的工艺美术也将越来越发展。在我国外销和内销的许多实用工艺品上，国内外群众都迫切要求美术设计的不断提高，大胆创新，特别要求具有中国民族民间的传统特点和时代感的新风格，这是一个艰巨的任务，但又是光荣的任务，愿共同奋斗。

编 者

1978年8月

蝴蝶图案

柳维和 编绘

目 录

变化纹样(彩色).....	1
适合纹样(彩色).....	6
连续纹样(彩色).....	7
写生纹样.....	9
变化纹样.....	14
单独纹样.....	71
适合纹样.....	77
角花纹样.....	114
二方连续纹样.....	116
四方连续纹样.....	121
散点纹样.....	123
蓝印花布.....	126

