

陶瓷纹样鉴赏

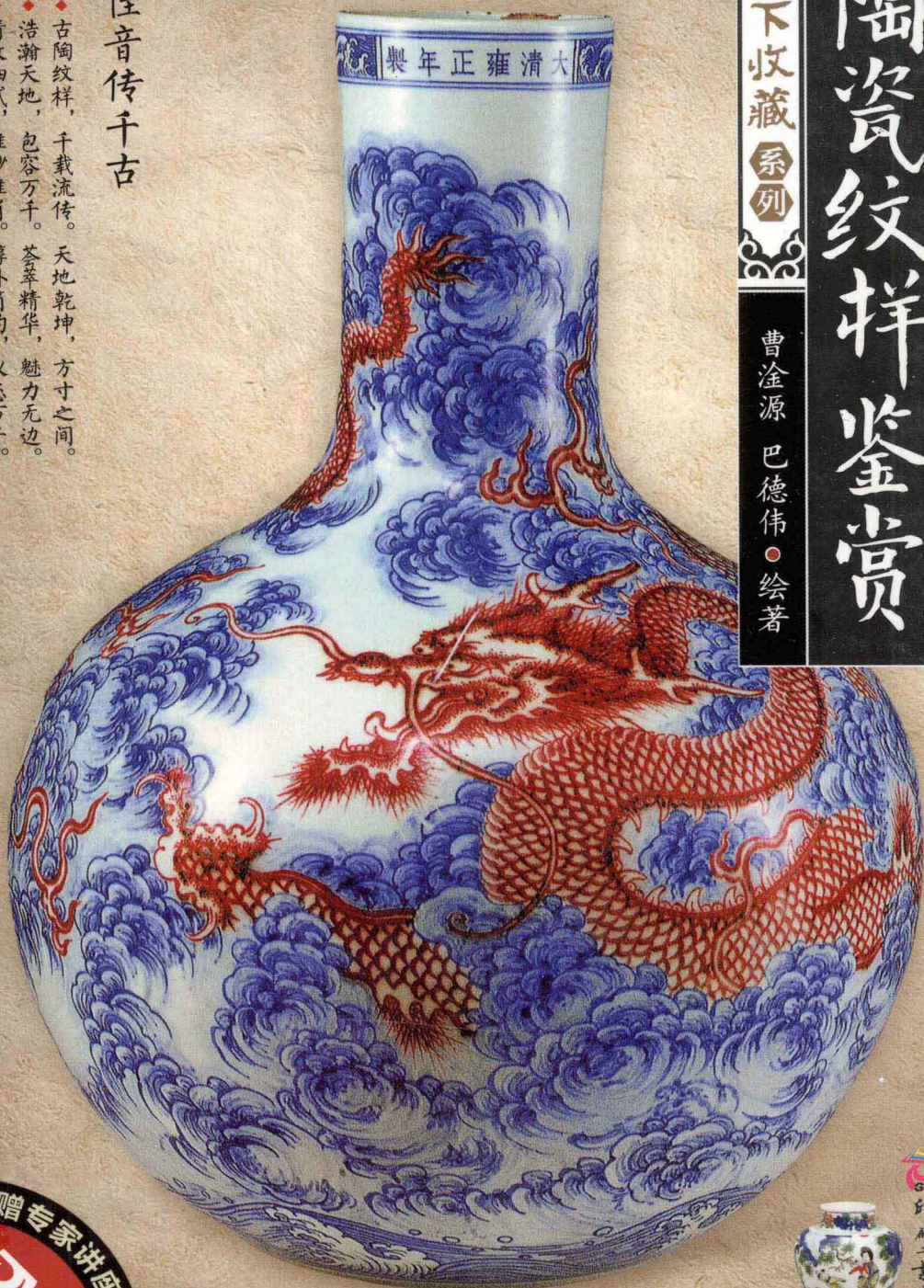
天下收藏系列

曹淦源 巴德伟 绘著

瓷韵佳音传千古

◆ 古陶纹样，千载流传。天地乾坤，方寸之间。
◆ 浩瀚天地，包容万千。荟萃精华，魅力无边。
◆ 精致细腻，惟妙惟肖。淳朴简约，仪态万千。

印刷工业出版社

天下收藏系列

陶瓷纹样鉴赏

曹淦源 巴德伟·绘著

图书在版编目(CIP)数据

陶瓷纹样鉴赏 / 曹淦源, 巴德伟绘著. —北京: 印刷工业出版社, 2012.6

(天下收藏. 第2辑)

ISBN 978-7-5142-0464-3

I. ①陶… II. ①曹… ②巴… III. ①陶瓷—鉴赏—中国—图集 IV. ①G894-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 070612 号

天下收藏

陶瓷纹样鉴赏

绘著: 曹淦源 (江西省景德镇陶瓷馆副研究员)
巴德伟 (江西省景德镇市工艺美术师)

- ◎出版策划: 陈彦
- ◎责任编辑: 赵英著
- ◎执行编辑: 孙琳
- ◎责任印制: 张利君
- ◎责任校对: 郭平
- ◎文图编辑: 冯政江
- ◎特邀审校: 李向荣
- ◎装帧设计: 阮剑锋
- ◎美术编辑: 周邦雄

出版发行: 印刷工业出版社

(北京市翠微路2号 邮编: 100036)

网 址: www.pprint.cn

网 店: pprint.taobao.com

制 作: (www.rzbook.com)

印 刷: 北京联兴盛业印刷股份有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13

字 数: 230千字

印 次: 2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

定 价: 79.00元

ISBN : 978-7-5142-0464-3

陶瓷纹样鉴赏

陶瓷是中国文化领域中一朵奇葩，她不仅有灿烂的历史印痕，而且历久弥新。陶瓷纹样是随着陶瓷的发明被同时创造出来的，因此，陶瓷的历史有多长，陶瓷纹样的历史就有多长。陶瓷纹样同造型一样，具有明显的时代特征。无论题材内容、装饰手法抑或工艺技术，不同时期的纹样均有不同的表现，这也成为瓷器断代和辨伪的有力依据。

中国古陶瓷纹样题材丰富，各个时代也各有特点，魏晋南北朝的莲花纹、莲瓣纹，宋代的龙凤、鹿、鹤、鸳鸯、牡丹、莲花、婴戏纹等，元代的杂剧故事图、麒麟、海马、狮子、游鱼、松竹梅、番莲、葡萄、竹石芭蕉、杂宝等。明清时期，在前代的基础上，将花卉、翎毛、飞禽走兽、人物故事、书法、博古等尽收于陶瓷上，表达了人们对美好生活的憧憬。

古陶瓷纹样表现形式多样，有缠枝式、折枝式、团花式、开光式，还有图画式，艺人们匠心独特，奇思创意，妙手巧绘，皆成佳作。一般而言，明清官窑严谨规整，细腻精致，民窑活泼轻快，率意、自然。明清之际的民窑青花纹样大多装饰在日用瓷上，绘出的花鸟有松下起舞的仙鹤、梅枝栖息的小雀，山水图中烟柳春晓，临江远眺，都很有生活情趣。

古陶瓷纹样也留下鲜明的时代烙印。如青花纹样，元代之繁密而精美；明代永宣之雄健而清丽，成化之纤丽清朗，万历之朴拙而豪放；清代康熙之苍古，雍正之明秀，乾隆之华艳。同一种纹样也随时代变迁而演化。如元青花龙头小、颈细、身粗、肢长、爪利，姿态雄放；明永宣时龙头增大、体肥，成化时龙纹眼圆，鼻似象鼻，齿锯状，爪纹已无力感。通过相同纹样对比，能进一步认识到纹样的时代特征。

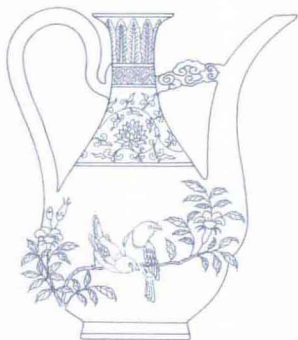
因此，可以说种类丰富的陶瓷纹样既是陶瓷发展历史的重要组成部分，是陶瓷鉴定的重要依据，也是研究中国的社会发展史、工艺美术史不可多得的宝贵资料。陶瓷纹样发展到今天，更是取得了令人瞩目的艺术成就，既继承了陶瓷装饰的优良传统，又在陶瓷文化的发展、弘扬方面绽放出绚丽的光彩。中国的古陶瓷纹样数量庞大，本书通过图文搭配的方式选取了一些比较有代表性的纹样，简单直观，供广大陶瓷爱好者参考。

曹淦源 巴德伟

❖ 妙笔有神人物故事纹样 ...6

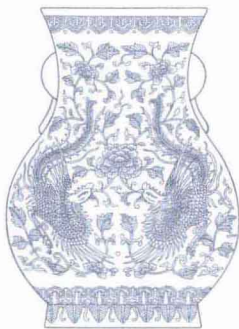
惟妙惟肖人物纹样/8

- 飞天纹/14
- 人面纹/15
- 舞蹈纹/16
- 婴戏纹/17
- 仕女纹/22
- 四美图/24
- 高士图/26
- 农耕图/28
- 钟馗图/28
- 二十四孝图/29
- 八仙图/30
- 麻姑献寿图/32
- 和合二仙图/32

精致细腻故事纹样/34

- 牛郎织女/40
- 竹林七贤/41
- 十八学士/42
- 天官赐福/42
- 渔家乐图/43
- 渔樵耕读/44
- 天女散花/44
- 吕布戏貂蝉/45
- 梁山好汉/46
- 刘海戏金蟾/46
- 西厢记/47
- 百子闹龙灯/49

❖ 栩栩如生动物花鸟纹样 ...50

生动逼真动物纹样/52

- 龙纹/56

- 凤纹/68
- 螭纹/74
- 饕餮纹/74
- 四神纹/75
- 麒麟纹/76
- 狮纹/80
- 虎纹/81
- 象纹/82
- 鹿纹/82
- 马纹/84
- 牛纹/85
- 羊纹/85
- 猴纹/86
- 鼠纹/86
- 蝙蝠纹/87
- 龟纹/88
- 蛙纹/88
- 鱼纹/90

活灵活现鸟虫纹样/98

- 鸟纹/98
- 鹤纹/104
- 鹰纹/108
- 喜鹊纹/108
- 雁纹/110
- 燕纹/111
- 鹦鹉纹/112
- 蝴蝶纹/113
- 孔雀纹/116
- 鸡纹/116
- 锦鸡纹/118
- 鸭纹/119
- 鸳鸯纹/120
- 草虫纹/121

细致入微花草纹样/122

- 百花纹/128
- 团花纹/132
- 皮球花纹/134
- 宝相花纹/135
- 兰花纹/136
- 牡丹纹/137
- 莲花纹/142
- 莲瓣纹/148
- 菊花纹/150
- 梅花纹/152
- 瓜果纹/154
- 葡萄纹/158
- 桃纹/159
- 石榴纹/160
- 灵芝纹/161
- 缠枝纹/162
- 折枝纹/166
- 过枝纹/167
- 蕉叶纹/168
- 木叶纹/169

富贵吉庆传统纹样...170

至上尊爱吉祥纹样/172

- “卍”字纹/174
- 如意纹/175
- 开光纹/176
- “囍”字纹/177
- 铜钱纹/178
- 文字纹/179
- 八吉祥/182
- 杂宝纹/183
- 八卦纹/184

- 福禄寿/185
- 五伦图/186
- 五子夺魁/187
- 瓜瓞绵绵/187
- 功名富贵/188
- 玉堂富贵/188
- 福寿吉庆/189
- 洪福齐天/189
- 岁寒三友/189
- 连中三元/192
- 竹报平安/192
- 三羊开泰/194
- 海屋添筹/194

淳朴简约几何纹样/196

- 席纹/197
- 弦纹/197
- 条纹/198
- 回纹/198
- 锦纹/200
- 云头纹/200
- 云纹/200
- 勾云纹/202
- 波浪纹/202
- 水纹/204
- 曲折纹/205

妙笔有神人物故事纹样

人是人类社会的主体，也成为艺术品最常见的描绘对象。人物纹样是中国古代陶瓷上最常见的纹样之一，一般选用的人物有：婴戏、仕女、高士、神话人物、历史人物、戏曲人物、市井人物等。这些人物无论是表情还是肢体语言都在陶瓷上得到了很好的表现，充分体现了陶瓷工匠精湛的技艺。人物纹样最早出现于新石器时代，这一时期彩陶上的人面鱼纹就是人物纹样的雏形。在魏晋时期，陶瓷上出现了宗教、神话人物。到唐宋时期，人物纹题材大量出现在陶瓷上，人物的种类也增多，婴戏、仕女、神话人物和历史人物均有出现。在元代，杂剧故事图人物形神兼备。明清时期，人物纹样更是在前人的基础上又有了显著进步，无论是题材还是装饰技法都堪称成熟。这一时期的人物除了上述题材外，还出现了戏曲人物、小说故事人物以及西洋人物等。

惟妙惟肖人物纹样

瓷

器纹饰的表现方法可谓多种多样，其中人物题材的纹饰在瓷器的纹饰当中占有很大的比重。传统人物纹饰根植于乡土基层、平民大众，大都是由劳动者在工作实践中创作的，与人们的生活、生产、风俗习惯有着密切联系，因此，深受大家的喜爱。

传统人物纹饰因其原创性、传承性、集体性、区域性及工艺性等特征，在当今的美术创作中仍发挥着极其重要的参考借鉴作用。传统人物纹样内容广泛、题材丰富、表现手法高超、风格多样。如元青花杂剧故事图中人物，神态栩栩如生；明正统高士图用笔俊逸洒脱；明成化官窑人物纹饰的色调柔和宁静、绘画淡雅幽婉、线条简洁洗练，民窑则构图疏简，线条流畅。

器物所表现的人物纹饰画面有历史人物、神话人物、山水人物、寓意人物、戏剧小说人物、高士、仕女、婴戏等。

❖ 明成化·青花楼阁人物纹大罐

尺寸：高30厘米

鉴赏要点：直口，短颈，硕腹，卧足平底。通体饰五组纹饰，从颈部开始，依次为梅花锦地纹、缠枝花卉纹、璆珞纹、楼阁高士纹、变形莲瓣纹。人物线条纤细柔和，卷云纹流畅工整，构图疏密有致，青花呈色淡雅。

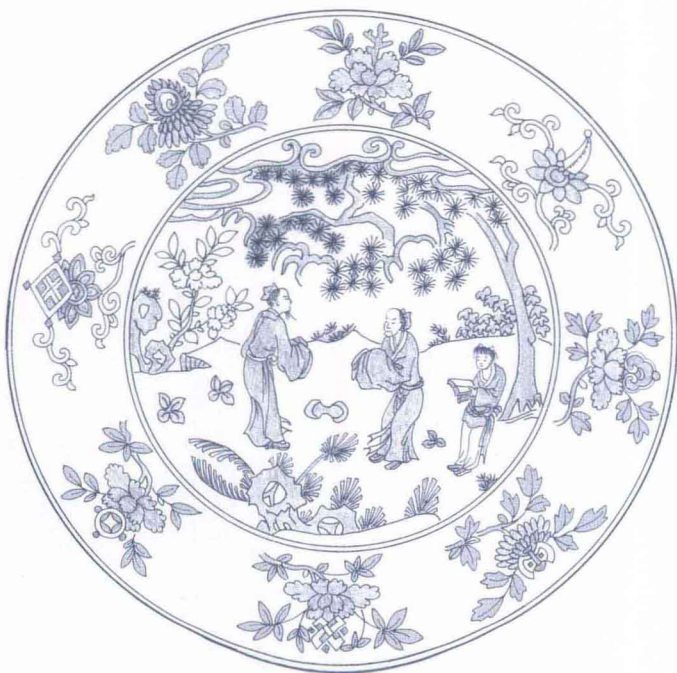
❖ 明景泰·青花寒山拾得图碗碗心

❖ 明万历·青花东方朔偷桃图碗碗心

明正统·青花人物图梅瓶

明万历·青花人物纹葫芦形壁瓶

尺寸：高31厘米

鉴赏要点：葫芦形制，椭圆形圈足。青花色泽浓深，纹饰繁缛，以花鸟纹和人物纹为主。上部花鸟纹布局稍密，但层次分明，渲染勾勒手法娴熟；下部人物纹勾线流畅，但造型不甚逼真。底书“大明万历年制”青花楷书款。足小修。

明万历·青花人物图盘

❖ 明天顺·青花八仙祝寿图大罐

尺寸：高43厘米

鉴赏要点：直口短颈，丰肩鼓腹，腹下渐敛，宽圈足。颈部绘云纹，肩部饰如意云头纹，肩内绘莲纹，腹部通景绘八仙祝寿、三星对弈图，笔意疏朗自然，胫部绘莲瓣纹。

❖ 明万历·五彩人物图盘

❖ 明正统·青花琴棋书画图罐

明天启·青花高士漫游图
盘盘心

明嘉靖·红绿彩人物图盘

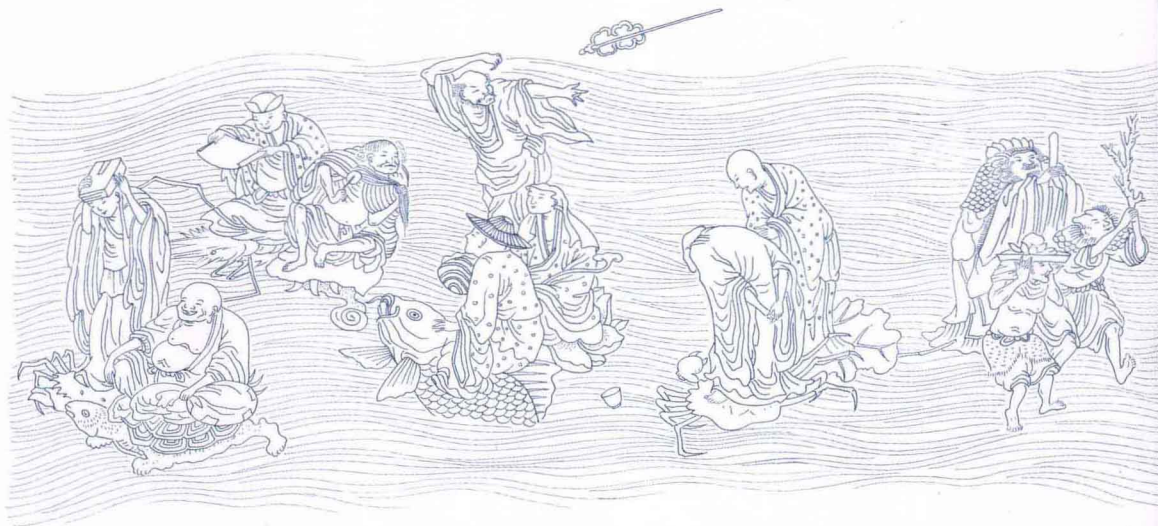

明嘉靖·青花开光人物故事六棱盖罐

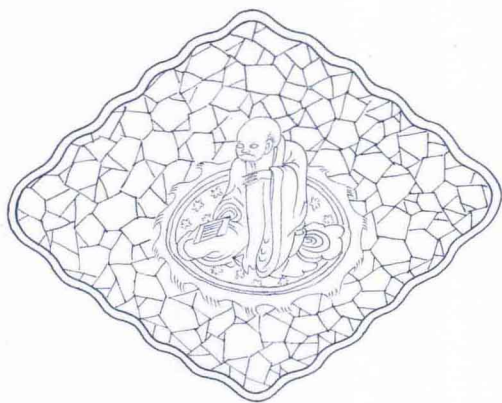
尺寸：高42厘米，口径16.6厘米，底径18.9厘米

鉴赏要点：唇口，短颈，溜肩，腹部下收，圈足。通体呈六棱形，以青花绘画装饰其身，腹部主题纹饰绘开光人物故事图，近足处绘海兽纹一周，青花发色浓艳，绘画精细，底以青花书“大明嘉靖年制”楷书款。

❖ 明崇祯·青花十八罗汉图笔筒

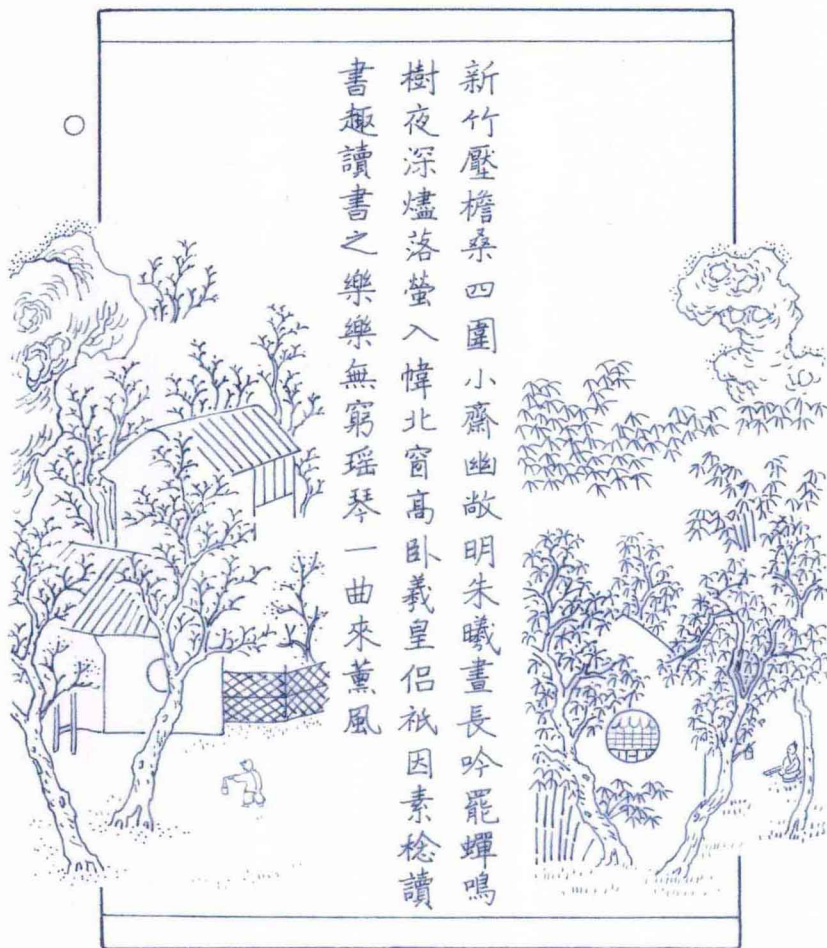
❖ 明末·红绿彩罗汉诵经图菱形盘

❖ 清康熙·青花人物纹花口盘

❖ 清康熙·青花牧羊图杯

飞天纹·

飞天，是佛教中乾闥婆和紧那罗的化身。乾闥婆，意译为天歌神；紧那罗，意译为天乐神。他们原是古印度神话中的歌舞神，是一对夫妻，后被佛教吸收入天龙八部。乾闥婆负责在佛国里散发香气，为佛献花、供宝，栖身于花丛，飞翔于天宫。紧那罗负责在佛国里奏乐、歌舞，但不能飞翔于云霄。后来，乾闥婆和紧那罗相混合，男女不分，职能不分，合为一体，变为飞天。传说中飞天能歌善舞，每当佛讲法时，他们便凌空飞舞，奏乐散花。飞天在凌空飞舞时全身还会散发出芬芳馥郁的香气，所以又称之为“香音神”。

随着时代的变化，飞天纹样表现出不同的特点。北魏前期脸形圆胖，有女性还有男性，飘带较短；东西魏、北齐时期，面相趋于“秀骨清像”，这与当时

的社会风尚有关，飘带渐长，凌空之感增加；盛唐时期，飞天都是少女形象，体态丰满，飘带更长，有的比人长两三倍，凌空飘荡的质感自然流畅。

陶瓷上的飞天纹最早出现于北魏时期的莲花尊上，在唐代大量采用飞天纹，特别是唐三彩，更是将这一纹样用到了极致。

❖ 北宋·耀州窑暗刻飞天纹小斗笠盏

人面纹·

人面纹是新石器时代陶器的主要纹样之一，这一时期的人面纹因为经常和鱼搭配，所以也被称为人面鱼纹。

人面鱼纹盆面世半个多世纪以来，其神奇的构图一直是专家们试图解开的一个秘密。有人主张“图腾说”，认为人面鱼纹是半坡先民崇拜的图腾；也有人主张“祖先形象说”，认为人面鱼纹已经人格化为一个独立的神灵——鱼神；还有人主张“权力象征说”，认为人面鱼纹中的鱼饰，后来演化为象征权力的角和帽……据了解，对人面鱼纹的含义，目前已经有几十种看法。

新石器时代黄河流域仰韶文化早期和中期的彩陶，常用彩绘、刻划的方法装饰比较写实的人面形象。人面多呈圆形，眼睛或睁或闭，眉以上和人中以下为黑地白纹，中间为白地黑纹。这种黑、白、黑的对比增强了装饰效果。在头顶和太阳穴、嘴等部位装饰有鱼纹或向上弯的钩纹，异常奇特。眼以上为黑色或留白的三角形，耳部或为向上的弯钩，或饰鱼纹，嘴用两道相

仰韶文化·彩陶人面鱼纹盆

尺寸：高16.5厘米，口径39.5厘米

鉴赏要点：新石器时代，仰韶文化半坡类型，1955年陕西省西安市半坡遗址出土，中国国家博物馆藏。

交的斜线表示，两边也各饰一条鱼纹。

西安半坡村出土的人面纹彩陶盆，内壁用黑彩描绘对称分布的两个人面纹，人面头顶和两颊有三角状鱼形装饰。甘肃秦安大地湾遗址出土人头形器口彩陶瓶，以浮雕人面作为器物口颈部位的装饰，艺术气息和生活气息均很浓厚。在马家窑文化遗存中，类似人面纹彩陶的器物也多有发现。

舞蹈纹·

舞蹈是以有节奏的动作为主要表现手段，表现人们的生活、思想和感情的艺术形式，一般用音乐伴奏。舞蹈在原始社会已经产生，先民们用舞蹈来庆祝丰收，欢庆胜利，祈求上苍或祭祀祖先。

婀娜生动的舞姿给人以美的享受，也激发了古代陶艺家们的创作灵感，人们经常用美术陶瓷来表现丰富多彩的舞蹈造型艺术。舞蹈纹作为一种传统的陶瓷器装饰纹样，最早出现于新石器时代，表现技法多为彩绘。新石器时代彩陶舞蹈纹的代表作如青海大通上孙家寨出土的马家窑类型舞蹈纹彩陶盆，该盆内壁上有三组舞蹈的人群，每组五人。组与组之间用多道弧线纹和一片叶纹隔开。每组舞蹈者，相互手拉手，头上有斜着下垂的发辫或饰物，身后拖着一条小尾巴。陶盆上的舞蹈者形象相同，面朝一个方向，动作整齐，姿态优美。它真实地反映了原始人在劳动之余载歌载舞的欢乐场面。如果往盆中注入半盆清水，内壁 upper 端的舞蹈者形象就会映入水中，十分有趣。

战国至汉代的陶器及汉代画像砖上的舞蹈纹较为常见，此时期多表现长袖舞的场景，绘画或刻划技巧趋于成熟。至魏晋南北朝时期，舞蹈纹以贴塑、模印、刻划等表现方法出现在瓷器及画像砖上。典型器如河南安阳市郊北齐时期范粹墓出土的黄釉乐舞纹瓷扁壶，壶腹正背两面模制有相同乐舞图像。乐舞场面由五人组成，中间一人，立于一个莲花状的小台上，右臂上伸，左臂下垂，反首回顾，曲身作舞。右边二人，有髯须者吹横笛，另一人侧身目视舞者，扬臂作拍击状。左边二人，一人环抱琵琶，左

❖ 唐·蓝釉三彩仕女

❖ 马家窑文化·彩陶舞蹈纹盆

尺寸：高14.1厘米，口径29厘米

鉴赏要点：新石器时代陶质彩绘器，1973年青海大通上孙家寨出土，中国国家博物馆藏。

