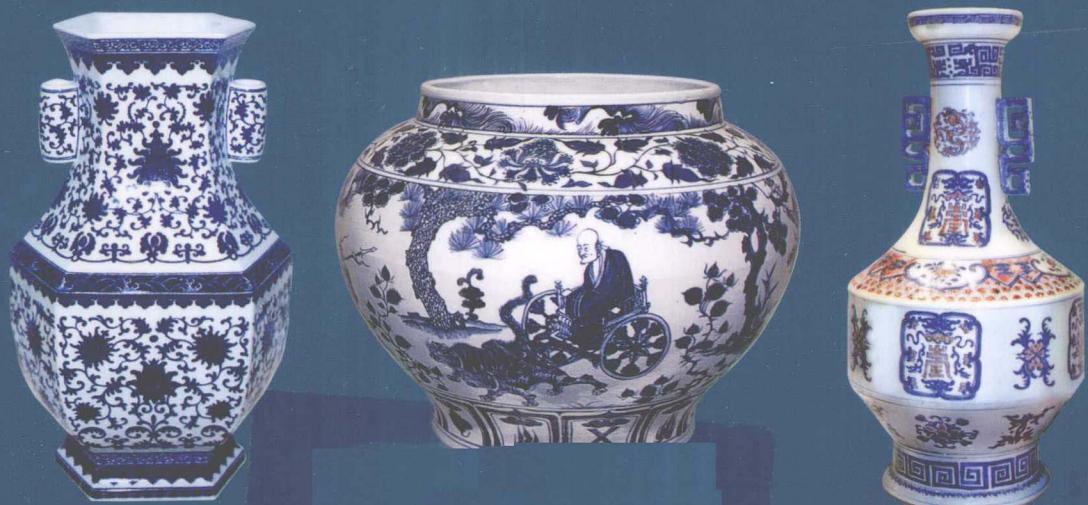

读图时代

天青 / 编著

青花瓷 图谱

湖南美术出版社

读图时代

青花瓷 图谱

天 青 / 编著

常州大学图书馆
藏 书 章

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

青花瓷图谱/天青编著. —长沙：湖南美术出版社，2011.1
ISBN 978-7-5356-4243-1

I. ①青… II. ①天… III. ①青花瓷(考古)—中国—图谱 IV. ①K876.32

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第004563号

青花瓷图谱

出版人：李小山
编 著：天 青
责任编辑：李 坚 杜作波
出版发行：湖南美术出版社
(长沙市东二环一段622号)
印 刷：长沙湘诚印刷有限公司
(长沙市开福区伍家岭新码头95号)
经 销：湖南省新华书店
版 次：2011年3月第1版第1次印刷
开 本：787×1092 1/16
印 张：9.5
书 号：ISBN 978-7-5356-4243-1
定 价：58.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购电话：0731-84787105 邮编：410016

网址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

联系电话：0731-84363767

前言

陶瓷是中华文化的代表，源远流长的陶瓷文化让中国享有“陶瓷母邦”的美誉。青花瓷则是陶瓷艺术这座百花园中的一朵奇葩，在瓷器发展史上具有特殊的意义和艺术价值。

青花瓷是釉下彩的一种。它以含氧化钴的钴料在未上釉的素胎上着色、绘画，然后施以透明釉，在1300℃的高温下一次烧成。胎质细腻，釉质滋润。釉下钴料在高温烧成后，幽青翠绿的青花和莹润如玉的釉面形成强烈的对比，温润素雅，清新脱俗，具有中国传统水墨画的效果，给人以宁静舒美又深沉宽广的视觉享受。由于彩在釉下，纹饰不易磨损，呈色非常稳定，因此成熟的青花瓷一经问世便深受世人喜爱，成为古瓷中最引人入胜的品种之一。

青花瓷滥觞于唐宋，但一直处于萌芽状态。元代时，景德镇青花瓷的烧制工艺成熟，要素有三个：第一，洁白的瓷胎和纯净的透明釉；第二，能够运用钴料产生蓝色的图案花纹；第三，熟练掌握釉下彩绘的工艺技术。从元代开始，瓷器业开启了新的时代，青花瓷及其衍生品逐渐成为中国制瓷业的主流，为中国乃至世界陶瓷艺术开创了一片新天地。

明清两代，青花瓷的发展似一股洪流，浩浩荡荡。上至皇宫侯府，下至百姓之家，无论生活器皿还是陈设摆放，青花瓷的踪迹随处可见。其间，青花瓷的发展经历了几次高峰，而以永乐、宣德青花最具代表性。其特点是质地细致，制作精工，技艺结合传统与创新；纹饰淋漓挥洒，颇有生动自然之美。

本书按时代分为元、明、清三部分，以具体器物为纲，在介绍具体器物的同时，穿插描述不同时代青花瓷在纹饰、形制等方面的具体特征，并配合知识链接，将青花瓷的一些基本知识和相关的文化背景简明扼要地展示给读者。全书最后着重介绍了青花外销瓷，希望广大读者在鉴赏青花瓷的同时，感受它给国人乃至世界人民带来的美的感受。

青花瓷图谱
QINGHUACI TUPU

元代青花瓷 / 1

- 元代青花至正象耳龙纹瓶 / 2
- 元代青花云龙纹梅瓶 / 4
- 元代青花“鬼谷子下山”图罐 / 5
- 元代青花“昭君出塞”图罐 / 7
- 元代青花缠枝牡丹纹罐 / 9
- 元代青花凤首扁壶 / 11
- 元代青花莲瓣形盘 / 12
- 元代青花瓜竹葡萄纹菱口盘 / 13
- 元代青花蕉叶纹觚 / 14
- 元代青花缠枝花卉凤纹梅瓶 / 16
- 元代青花菊花牡丹纹托盏 / 17

明代青花瓷 / 19

- 洪武青花折枝花卉纹盖罐 / 20
- 洪武青花缠枝菊纹碗 / 21
- 洪武青花云龙纹春寿瓶 / 22
- 永乐青花锦纹壮罐 / 23
- 永乐青花轮花纹绶带耳扁瓶 / 25
- 永乐青花缠枝花卉梅瓶 / 26
- 永乐青花折枝花果纹梅瓶 / 27
- 永乐青花山茶纹扁壶 / 28
- 永乐青花缠枝花卉纹折沿洗 / 29

- 宣德青花缠枝花卉纹花浇 / 30
 宣德青花缠枝花卉纹八角烛台 / 31
 宣德青花折枝花果纹碗 / 32
 宣德青花花果纹葵口碗 / 33
 宣德青花红彩海兽纹高足碗 / 34
 宣德青花花卉纹高足碗 / 35
 宣德青花龙纹十棱洗 / 36
 宣德青地白龙尊 / 38
 宣德青花缠枝花卉纹执壶 / 39
 宣德青花把莲纹大盘 / 40
 宣德青花双凤纹盘 / 41
 宣德青花“琴棋书画”图罐 / 43
 正统青花八仙祝寿纹罐 / 44
 正统青花孔雀纹梅瓶 / 46

- 天顺青花人物图罐 / 47
 成化青花凤纹鹤颈瓶 / 48
 成化青花夔龙纹碗 / 49
 成化青花莲龙纹盘 / 51
 成化青花盘 / 52
 弘治青花人物图三足炉 / 54
 弘治青花仕女盘 / 55
 弘治青花折枝葡萄纹盖罐 / 56
 弘治青花折枝葡萄纹盖罐 / 57
 弘治青花鹿鹤同春纹碗 / 58
 正德青花灵芝阿拉伯文罐 / 60
 正德青花穿花龙纹渣斗 / 61
 正德缠枝花纹盘 / 62
 正德青花莲龙纹碗 / 63
 正德青花应龙净水碗 / 65
 正德青花山形笔架 / 66
 嘉靖青花三羊图杯 / 67

- 嘉靖青花十八学士纹高足杯 / 68
嘉靖青花婴戏纹盖罐 / 69
嘉靖青花璎珞纹小罐 / 70
嘉靖青花朵花纹象耳瓶 / 72
嘉靖青花群仙祝寿纹蒜头瓶 / 73
嘉靖青花鸾凤和鸣纹盘 / 74
隆庆青花鱼藻纹盘 / 75
万历青花婴戏龙纹大捧盒 / 76
万历青花荷塘花鸟纹大罐 / 78
万历青花龙纹瓶 / 79
万历青花竹菊纹瓶 / 80
万历青花莲瓣形梵文盘 / 81
万历青花龙凤纹出戟尊 / 82
万历青花缠枝花卉龙纹蒜头壶 / 83
天启青花莲池情趣图八方盖罐 / 84
天启青花团龙纹烛台 / 85
崇祯青花博古图瓶 / 86
崇祯青花人物出行图瓶 / 87
崇祯青花唐僧取经纹钵式炉 / 88
崇祯青花云龙纹三足炉 / 89

清代青花瓷 / 91

- 顺治青花麒麟芭蕉纹罐 / 92
顺治青花花鸟纹盖罐 / 93
顺治青花云龙纹瓶 / 94
顺治青花山水图筒瓶 / 95
顺治青花四妃十六子纹盘 / 96
康熙青花婴戏图罐 / 97
康熙青花冰梅开光博古粥罐 / 98
康熙青花将军罐 / 99
康熙青花百寿纹瓶 / 100

- 康熙青花喜鹊登梅纹瓶 / 101
康熙青花鹿鹤图凤尾尊 / 102
康熙青花竹林七贤金钟杯 / 103
康熙青花夔龙纹簋式花盆 / 104
康熙青花寿山福海花盆 / 105
康熙青花官居一品纹盘 / 106
雍正青花花鸟纹双耳扁壶 / 107
雍正青花蝙蝠纹盘 / 108
雍正青花缠枝花卉纹贯耳瓶 / 110
雍正青花牵牛花纹四方倭角瓶 / 111
雍正青花缠枝葫芦纹橄榄瓶 / 112
雍正青花云龙经筒 / 113
雍正青花四系尊 / 114

- 乾隆青花御题诗纹烛台 / 115
乾隆青花莲托八宝纹盃壶 / 116
乾隆青花朵莲吉庆有余纹方花觚 / 117
乾隆青花开光桃纹执壶 / 118
乾隆青花龙凤纹花口洗 / 119
乾隆青花缠枝花卉纹牛头尊 / 120
乾隆青花花卉纹四联瓶 / 121
乾隆青花花卉双螭耳洗口瓶 / 122
乾隆青花八吉祥纹宝月瓶 / 123
嘉庆青花御制诗海棠式茶托 / 125
嘉庆青花莲托八宝纹执壶 / 126
嘉庆青花山水纹盘 / 127
道光青花团寿棒槌瓶 / 128

- 道光青花缠枝莲纹盖罐 / 129
道光青花莲托八宝盒式壶 / 130
道光青花龙纹缸 / 131
咸丰青花竹石芭蕉纹玉壶春瓶 / 132
同治青花花鸟纹棒槌瓶 / 133
同治豆青青花花鸟双狮耳敞口大瓶 / 134
光绪青花百蝶纹赏瓶 / 135
光绪青花山水人物瓶 / 136
光绪青花开光仕女图观音尊 / 137
宣统青花缠枝莲纹盘 / 138

外销瓷 / 139

- 传播地域 / 140
器型风格 / 140
典型纹样 / 141

元代青花瓷

青花瓷肇始于唐代，宋代时一直处于萌芽状态。元代青花瓷烧制技术走向了成熟，尤其是著名的景德镇青花更是行銷海内外，受到了极高的评价，开辟了由素瓷向彩瓷过渡的新时代。元青花装饰画面继承了汉唐以来的现实主义传统。硕大、洁白的器身上，艳丽的青花图案在透明釉下呈现出美丽的宝石蓝色。总体而言，气势雄浑、画风豪放、层次繁密是元青花的突出特点，并且在造型、纹饰、色彩搭配上融入了多元的文化因素，体现了极高的审美情趣，堪称中国陶瓷史上的一朵奇葩。

元代青花至正象耳龙纹瓶

通高 63.3 厘米

器型概述

盘口，束颈，颈部贴塑双象首为耳，丰肩，高胫下张，敛腹，圈足与盘口几乎同宽。胎质厚重，釉色明亮。本器体形硕大，符合元代青花瓷的造型特点。元代的大瓶、大罐、大盘等很常见，尤其是出口到国外如阿拉伯地区的器物，这一特点更为明显。

纹饰介绍

此瓶纹饰自上而下分为八部分：缠枝菊纹、蕉叶纹、凤纹、缠枝莲纹、云龙纹、海涛纹、缠枝牡丹纹、杂宝变形莲瓣纹。

菊纹、莲纹、牡丹纹是元代青花瓷植物纹饰中的典型代表，作为装饰图案时常以缠枝纹的形式出现，装饰于颈部或腹部。

菊纹有单瓣菊和重瓣菊两种，花蕊接近正圆，叶细小。莲纹作为辅助图案，造型变化多样，花蕊可分为心形、圆形、石榴形等几种形式。缠枝牡丹于瓣内填色，细线勾边，枝叶粗壮而规整。

元青花中的焦叶纹常饰于颈部或下腹，边沿和叶脉都用细线勾勒。

其中一只瓶颈部有楷书五行题记：“倍州路玉山县顺成乡德教里荆塘社奉圣弟子张文进喜舍香炉花瓶一副祈保合家清吉子女平安至正十一年四月良辰谨记星源祖殿胡净一元帅打供。”

至正青花瓷的命名及特点

美国学者波普于20世纪50年代以此至正象耳龙纹瓶为标准器，对土耳其、伊朗地区宫廷、寺庙所藏元青花瓷器进行了对比研究，找到了74件和有“至正十一年”铭文的象耳龙纹瓶风格极其相似的青花瓷。这种景德镇生产的14世纪中期的大型青花瓷遂被称为“至正型青花”。其后，世界范围内的至正型青花瓷不断被发现，现在存于海内外的至正型青花瓷大约有200多件。

至正型青花瓷胎骨厚重，质地细密。釉色白中含青，青花呈色明亮艳丽。器型多为盘、瓶、罐、炉、碗、钵等。纹饰繁缛，但构图规整，布局严谨，富有很强的艺术感染力。纹饰内容除了传统的中华民族图案外，还带有浓郁的伊斯兰风格，其中以连绵的缠枝莲纹为典型。

元代青花云龙纹梅瓶

器型概述

小口，唇口平折，短颈，丰肩，肩下收敛，近底足处外撇，矮圈足。覆钟形盖，纽作莲苞状。胎体坚厚，釉色莹润。青花发色浓艳青翠，浓郁处有铁锈斑痕。元青花的罐、瓶等大型器往往采用分段制造、拼接成型的方法，本器物全身便由五节拼制而成。

纹饰介绍

通体绘青花纹饰，分为多个层次。盖面为卷草纹，盖壁绘变体莲瓣纹，肩部为凤穿牡丹纹，腹部双云龙纹，胫部为变体莲瓣纹。

元青花瓶类特点

元代青花瓶类以梅瓶和玉壶春瓶最为常见。梅瓶造型上比较有特点，与宋代相比体形高大，弧腹下收，造型挺拔，重心升高。带盖梅瓶的器盖内往往带子榫来防止滑动。玉壶春瓶分为圆形和八棱形等几种形制，常规造型是侈口外卷，细颈，胆腹。前期颈部细长，腹呈椭圆形；末期颈短而腹肥。其他瓶类造型还有蒜头瓶、兽耳瓶、戟耳瓶等各种样式。比较有特色的还有四系扁瓶及塔式盖瓶等。

景德镇窑青花云龙纹高足碗（元）

龙纹是元代青花瓷中比较常见的主题纹饰类型。特点是：身躯细长如蛇，龙头呈扁长形，双角，张口露齿，细长颈，四腿细瘦，筋腱凹凸，爪生四趾（也有三趾、五趾的情况），分张有力，肘毛、尾鬃皆呈火焰状，旁饰云纹，状似蝌蚪。

元代青花“鬼谷子下山”图罐

罐高 27.5 厘米
径宽 33 厘米

器型概述

直口短颈，唇口稍厚，溜肩圆腹。肩以下渐广，至腹部下渐收，至底微撇。素底宽圈足。

元代青花罐可以分为大罐和小罐。大罐较多，形体特别大。有高形、矮形、八棱形三种，连盖通常可高达 60 厘米以上。

鬼谷下山分解图

第一部分

鬼谷子乘坐在由一虎一豹拉的双轮车上。两兽形态凶猛，富含阳刚之气。鬼谷子头前倾，眼微睁，神态自若，超凡入仙，表现出运筹帷幄之中、决胜千里之外的神态。

第二部分

鬼谷子身后的一名掌旗军士，骑高头大马，身着袍服，肩披“比甲”，头戴圆帽，帽缨飘扬，右手高举“鬼谷”大旗。马首昂扬，步伐有力，英姿矫健。

第三部分

齐国使者苏代，下跨花斑马，长髯宽袍，腰带悬于腰间。

第四部分

两个急行的军士，神态各异，一人回头张望，一人仰面凝视，似有言语交流，刻画得惟妙惟肖。

纹饰介绍

纹饰共分四层：一层颈部饰海涛纹，二层肩部饰缠枝牡丹纹，三层腹部为“鬼谷子下山”主题纹饰，四层胫部为变形莲瓣纹内绘杂宝。

本罐的主题纹饰是以战国时期的故事展开的。燕、齐两国交战，为齐国效力的孙子被燕国所擒。在齐国使者的恳求下，孙子师傅鬼谷子下山前往营救。全图共分为四部分，各部分图案中间穿插虬松、灵芝、垂柳、岩石等等，构成了一幅壮观而又优美的山水人物画卷。整个青花纹饰呈色浓艳，画面饱满，疏密有致，主次分明，浑然一体。人物刻画流畅自然，神韵十足。山石皴染酣畅淋漓，笔笔精到，十分完美。

元代鬼谷子图案出现的文化内涵

鬼谷子，史上确有其人，生于战国时代，编著《鬼谷子》，此书为纵横家经典著作。秦汉之后，历代封建统治者“罢黜百家，独尊儒术”，鬼谷子纵横学说备受贬抑，乃至禁绝，以至于以鬼谷子等纵横家为主题形象的古代艺术品也非常罕见。元代是一个开放的朝代，疆域辽阔，海陆贸易发达，文化传播顺畅。诸子百家、佛、道、伊斯兰教、基督教等文化形式都成为社会的组成元素之一，所以如鬼谷子一样的为历代正统文人学者和汉族社会伦理道德所摒弃的纵横家才能以图案题材堂而皇之地出现在精美的青花瓷器上。

鬼谷子画像图

元代青花“昭君出塞”图罐

器型概述

直口，溜肩，至胫部渐收。胎体厚重，腹部接痕明显。施青花白釉，积釉处泛青。进口青料发色艳丽，有明显凝聚斑。底足泛火石红，有旋纹，足底平削，两面倒角，有明显垫烧痕迹。

高 29.5 厘米
口径 23 厘米
底径 21 厘米

纹饰介绍

纹饰呈带状分布，口部绘海涛纹，颈部饰以缠枝花卉纹，中部主题纹饰为“昭君出塞”图，下部饰莲瓣纹。

罐腹主题图案“昭君出塞”图共有人物九人。男女老少或步行或骑马，神态各异。中间骑白马、怀抱琵琶、穿汉族服饰的女子为王昭君，另外还有着胡服的匈奴使节，以及汉朝的送亲官员等。画面中又点缀有山石、垂柳、苍松、芭蕉等纹饰，层次分明，错落有致。

青花故事图案与元杂剧

元代杂剧盛行，大众喜闻乐见的故事内容也常常被搬到青花纹饰中。目前所知的几件故事图案题材的元代青花纹饰大多与元杂剧有密切的联系。如“三顾茅庐”罐，取自王晔的杂剧《卧龙岗》；“周亚夫屯细柳营”罐，出自王廷秀的《周亚夫屯细柳营》；“西厢记焚香”罐出自王实甫的《崔莺莺待月西厢记》；万野美术馆藏罐所绘之图叙述王焕与妓女贺怜怜的爱情故事，据考证出自杂剧《百花亭》；“锦香亭”罐，出自王仲文《孟月梅写恨锦香亭》杂剧等等。而对于本罐所绘“昭君出塞”的故事，关汉卿的《汉元帝哭昭君》、马致远的《破幽梦孤雁汉宫秋》、张时起的《昭君出塞》等，都对这一题材以杂剧的形式进行了再创造。

版画《破幽梦孤雁汉宫秋》