

© 山东美术出版社

HANDZHUANGSHIYU SHU · HANDZHUANGSHIYU SHU

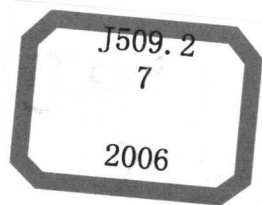

汉代装饰艺术史

郑军 编著

汉代装饰艺术史

汉代装饰艺术史

郑军 编著

山东美术出版社

图书在版编目(C I P)数据

汉代装饰艺术史 / 郑军著. — 济南: 山东美术出版社,
2006.9

ISBN 7-5330-2252-1

I. 汉... II. 郑... III. 装饰美术—美术史—中国—汉代 IV. J509.234

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 097414 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂潍坊厂

开 本: 787 × 1092 毫米 16 开 14 印张

版 次: 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

前言

中国的装饰艺术，经过几千年的发展 and 改进，在造型和纹样方面都取得了令人叹为观止的成就，不但质量精，而且数量很多，这在世界装饰史上也是杰出的、罕见的。

本书为汉代装饰艺术断代史，是完整的中国装饰艺术的一个组成部分。以前讲两汉时期的装饰艺术，主要是画像石、画像砖艺术。现在看来，壁画、帛画、漆器、青铜器、陶器、染织、瓦当等无不闪烁着夺目的艺术光彩。它们造型完美，纹样精致，制作精妙，表现出了古代追求美的理想的工匠艺术家们卓越的创造能力。

对于两汉的装饰艺术，除了从整体宏观角度简要概括地对其发现与分布介绍外，还对一些主要特征及其形成、发展、演化过程进行论述，同时又对一些具有代表性的艺术作品进行具体而细致的讨论，以揭示汉代人所追求的羽化升仙、祥瑞纳福的思想。

总体来看，汉代装饰艺术的主要内容包括现实、历史和神话。现实题材有日常生产的狩猎、农事，日常起居的

楼阁、人物，日常享受的庖厨、宴饮，日常娱乐的车骑出行、乐舞百戏以及当时事件的胡汉战争等等。历史题材有古代帝王、圣贤、孝子、贞妇等。统治阶级以这些历史人物故事为宣传借口，给世人树立榜样，从而达到巩固其封建统治地位的目的。神仙灵异题材有四神（青龙、白虎、朱雀、玄武）、伏羲、女娲、东王公、西王母、山神海灵、奇禽异兽、风伯雨师、仙童羽人等。其中四神图形在汉代极为盛行，被看成与辟邪求福有关的神祇，同时它又表示季节和方位。

本书在编写过程中，参阅了大量的考古发掘报告和前辈、时贤的研究成果，并从中引用多多，在此表示衷心的感谢。由于水平有限，一些缺憾在所难免，敬请专业同道和读者不吝赐教，以共同对中国的装饰艺术发扬光大而做出贡献。

郑军

二零零六年三月二十日于泉城

目录

第一章 概述 → 1

第二章 画像石——以块求韵 → 9

第一节 画像石的起源与分布 → 11

一、画像石的起源 → 11

二、画像石的分布与特点 → 12

第二节 画像石的题材与装饰内容 → 28

一、画像石的题材 → 28

二、画像石的装饰内容 → 30

第三节 画像石的雕刻技法 → 66

一、阴线刻 → 66

二、浅浮雕 → 67

三、凸面雕刻 → 67

四、凹雕 → 67

五、高浮雕 → 68

六、透雕 → 68

七、圆雕 → 68

第四节 画像石的装饰表现手法 → 70

一、构图 → 70

二、线的运用 → 73

三、夸张变形 → 74

第三章 画像砖——气韵兼举 → 77

第一节 画像砖的形制 → 78

一、空心画像砖→78

二、实心画像砖→80

三、画像砖的种类→81

第二节 画像砖的分布及特点→82

一、四川画像砖→82

二、河南画像砖→83

三、陕西画像砖→85

四、江苏画像砖→86

第三节 画像砖的题材及装饰内容→87

一、画像砖的题材→87

二、画像砖的装饰内容→88

第四节 画像砖的装饰表现手法→118

一、画像砖的表现手法→118

二、画像砖的装饰手法→120

第四章 瓦当——书饰呈韵→123

第一节 瓦当概说→124

第二节 瓦当的装饰题材与内容→127

一、瓦当的装饰题材→127

二、瓦当的装饰内容→128

第三节 瓦当的装饰特点→139

一、装饰结构的多样性→139

二、生动简练的装饰造型→140

三、丰富的装饰纹样取材→141

四、装饰手法的多样变化→141

第五章 壁画——气贯神韵→142

第一节 壁画的分类→143

一、石窟壁画→144

二、墓室壁画→144

三、寺观壁画→144

四、殿堂壁画→145

第二节 壁画的发现与分布→146

一、卜千秋墓壁画→147

二、洛阳西汉墓壁画→148

三、平陆枣园汉墓壁画→148

四、洛阳金谷园汉墓壁画→150

五、千阳汉墓壁画→150

六、偃师辛村汉墓壁画→150

七、和林格尔汉墓壁画→151

八、托克托汉墓壁画→152

九、望都汉墓壁画→152

十、打虎亭汉墓壁画→152

十一、辽阳汉墓壁画→154

十二、营城子汉墓壁画→154

十三、梁山汉墓壁画→154

十四、酒泉一号汉墓壁画→155

十五、西安交通大学汉墓壁画→155

十六、扬州胡场汉墓壁画→156

第三节 壁画的题材与装饰内容→157

一、壁画的题材→157

二、壁画的装饰内容→158

第四节 壁画的绘制与装饰表现手法→162

一、壁画的绘制→162

二、壁画的装饰表现手法→162

第六章 帛画——虚实之韵→166

第一节 帛画的起源与分布→167

一、帛画的起源→168

二、帛画的分布→169

第二节 帛画的题材与装饰内容→173

一、帛画的题材→173

二、帛画的装饰内容→173

第三节 帛画的装饰表现手法→181

第七章 漆工艺及其它→183

第一节 漆器装饰→184

一、漆器的分布及特点→184

二、漆器的装饰纹样及其它→188

第二节 青铜器装饰→190

一、汉代青铜器简述→190

二、汉代青铜器的装饰题材与内容→191

第三节 陶器装饰→198

一、彩绘陶器→198

二、釉陶→199

三、陶俑→199

四、装饰纹样→200

第四节 染织装饰→201

一、丝织品装饰→201

二、印染装饰→202

三、刺绣装饰→204

附：主要征引、参考书目索引→208

第1章

概述

汉代是我国封建社会的鼎盛时期,社会经济有着全面的发展,装饰艺术也因沉雄博大,丰富生动而具有极大的吸引力和震撼力。

汉代的装饰艺术,主要通过墓葬的发掘而反映出来。例如帛画、漆画、壁画、画像石、画像砖、瓦当、丝织等,不仅体现了汉代特有的装饰特色,同时也论证了汉代政治、经济、军事、文化历史的方方面面。

汉代的装饰题材,大部分是反映现实生活的,有宴饮、舞乐、狩猎、攻战以及生产劳动如耕种、收获、冶炼、煮盐等。也有历史人物、神话故事、仙人怪物等。在表现形式上,天上人间、现实未来等,同构于一个画面中,其生动的造型、夸张的形象、复杂的布局、恢弘的气势对后世的装饰创作产生了深远的影响。汉代之所以取得了这一辉煌的艺术成就,主要是由于中国的古典艺术在大一统帝国的时代获得了综合的发展,同时也是由于输入了外国艺术,主要是随着西汉张骞出使西域,东汉班超出关经营,以及有了在交通上起重大作用的“丝绸之路”,才促使了两汉科学技术与文化艺术发展的高潮。前者提高了艺术水准,后者则丰富了艺术内容。

在汉代,从皇帝的宫殿,贵族的邸第,官僚的府舍以至地主的住宅,都流行以壁画为装饰,这在以前是没有的。《后汉书·西南夷列传》载:“是时郡尉府舍皆有雕饰,画山神海灵、奇禽异兽,以炫耀之。”指的是贵族邸第中的壁画装饰。汉代皇宫中的壁画,则绘大臣、列女、鬼神等。自西汉初以至东汉末四百余年间,宫廷壁画不计其数,可惜都在乱世中被破坏了。

《后汉书·赵岐传》载:赵岐“先自为寿藏,图季札、子产、晏婴、叔向四像居宾位,又自画其像居主位,皆为赞颂。”

说的是汉代壁画不仅施于活人的居宅，也施于死人的墓穴。汉代的墓室壁画主要出土于内蒙、山东、甘肃、河南、河北、辽宁等地，内容多半反映的是墓主生前的生活情况。最具代表性的有河南密县打虎亭汉墓壁画、河北望都汉墓壁画和内蒙的和林格尔汉墓壁画等。

汉代的画像石、画像砖主要分布于山东、四川、陕西、河南、安徽、江苏、浙江等地，数量多，题材广。从现实的人间万象，到幻想的神话世界；从历史故事到百姓辛勤劳作，无不纳入表现之中。基本纹饰有车骑狩猎、宴乐百戏、神仙羽人、飞禽走兽、四神、吉祥文字、亭台楼阁、植物花草等。构图饱满充实、灵活自由，多采用水平线、垂直线和斜直线分割经营画面。形象多以影像为主，简洁明确，细节刻画不多，以粗犷洗练取胜。画像石、画像砖生动朴素的特色，基本上代表了汉代装饰的风格。正如雷圭元先生在《汉风》一文中所说的：“中国图案从汉代起，在构图结体上就产生了两个‘作法’。一个是依据‘米字格’的‘四方八位’，即上下、左右、对角线形成的几何形构成为基础的作法，构成了民间的挑花、蜡染以及铜镜的构图。一个是由此而产生的画像砖、石上的汉代石刻构图，把上下、左右、对角的线，结成一个有‘顶面’、‘侧面’、‘正面’的空间立体形构成。将平面构成转化为立体的平行透视图案，这是中国的能工巧匠化腐朽为神奇的一种手法。”

帛画主要出土于湖南长沙马王堆一、三号汉墓、山东临沂金雀山九号汉墓等处。内容以反映西汉封建贵族生前和死后的生活为主，人物均采用侧面造型，线条流畅，色彩浓艳，构图饱满完整。另外，由于提花机的改进，织物花纹变得多样和繁复。锦的织造更为出色，一般已用四至五套色织成。其丝织品当时是世界的名产，中国从此具有“丝国”的称号。

汉代的漆器，在传统的彩绘、针刻、浮雕、银扣及铜扣的基础上，新创了“金扣器”和镶嵌工艺。主要以朝鲜平壤乐浪古墓和长沙马王堆一号汉墓出土的漆器为代表。其中马王堆出土的漆器品类有鼎、盒、针、钫、盆、盂、饮汤和酒用的耳杯、卮杯以及盛放耳杯的具杯盒；有用于水盥洗的盆、匜、沐盘，承托食具的案、平盘，盛放各种梳妆用具和其它实物的奩和多子奩盒；

有日常生活用具和摆设的几、屏风，挂放武器的兵器架，舀取食物的勺和匕，娱乐用的博具。此外，还有作为葬具的漆绘棺。这批漆器，胎质为木、竹和夹纆三种，其中木胎占百分之九十以上。按其制法，可分为外形旋削而成的旋木胎，如鼎、钟、壶、盒等；刨削剜凿而成的斫木胎，如匱、枋等。这两种方法制作的器胎一般较厚重。第三种是用薄木片圈成圆筒形器壁，再加上底和耳，称卷木胎，主要见于卮、奭等。夹纆胎也称脱胎，常见于奭和一部分卮、小盘等。在装饰方面有多种方法，其中最多的是彩绘漆器，也就是将颜料调入漆中作为画料，具有色彩光亮，不易脱落的特点。其次是油彩画，即用朱砂、石绿、石青、白粉等矿物粉状颜料调油后画在髹漆的器物上。色彩有红、白、金、灰、绿等。纹样主要是几何纹类型，包括方连变体花纹、鸟头形图案、几何云纹、环纹、涡纹、点纹、波折纹等。其次为龙、凤、云鸟、花草纹类型，包括云龙、云凤、云兽、云气、卷云等。再次为写生的人物、动物类型，有人、神怪、犬、龟、鹿、兔、鼠、鱼、鸟、蛇等。漆器上的绘画大多采用单线画法及平涂画法相结合。平涂画法主要表现在写生纹样上，显得华丽多彩。如用在龙凤、云鸟纹样上，则体现明暗衬托的功能；用在人物禽兽纹样上，可以表现出其神情动态及明暗透视。几何类纹样一般使用线条勾勒，所勾线条流水行云，气势豪迈，装饰效果强烈。有些器物的花纹，则同时使用几种线条勾勒，从而使所表现的纹样生动而灵活。

汉代的玉器雕刻也极有特色，据说当时皇帝祭天所用的仪器有玉几及其它玉饰器具等七千三百余件，均采用双勾法雕刻，其刻纹如发丝一样精细，别有一番装饰特色。在铜镜的制作上，大多为圆形，边缘部分都装饰着花纹。边饰大抵有三道，最外层多作云纹，第二道多作锯齿纹，第三道一般作刷齿纹。镜背中心的钮为携持之用，镂刻纹样以钮为中心展开。题材纹样以青龙、白虎、朱雀、玄武、盘龙、舞凤等为主，也有镂刻神仙人物的。此外，西王母、天马、孔雀、蒲桃等，也是经常出现的。

动物纹样在汉代应用极广，且被表现得特别细致、深入和生动。从已出土的动物纹样看，工艺匠师们最善于描绘动物的自然形象，然后再以自然形

象为依据，进行变化、创造，以适应器物的造型和工艺加工及材质的要求。正如《考工记》中所说：“天有时、地有气、材有美、工有巧，合此四者，然后可以为良。”附着于砖石雕刻、瓦当、铜镜、漆器、金银错器、织锦等工艺装饰上的动物纹，其造型大多属于侧视剪影式的写实性造型，注重动物在运动空间的力度、动向和速度，抓大的动态动势，形式的美感很强，制作也十分精美。汉代后期，由于封建贵族在物质上享乐之后，还希求长寿多子，不老成仙。因此，在动物造型中出现的种种神异怪兽，就是这种思想的反映。龙纹在原始社会已经出现，已经有兽体形和蛇体形两类，大多数原始龙都不长角。汉代的龙纹造型，仍然有蛇体形和兽体形两类，造型以写实为主，强调整体效果，表现动势和力度，从而使龙这一纯属想像的动物具有了鲜活的生命。整体来看，汉代龙的造型有一个比较明显的“线性化”过程，随着躯体的细长变化，龙头也明显地增大，脸颊变短，额角变宽，整个龙形可看成是一根有明显停顿起笔的线条。龙纹在形态上大体可分为两类：一类为画像石（砖）中的走龙，龙的尾部与躯干有明显的界限，属于变形的兽躯，变形方式是将兽的颈部与躯干拉长，并加入了蛇的特征。另一类是以马王堆汉墓出土的帛画上所绘龙为代表，龙的尾部与头浑然一体没有界限，属于典型的蛇躯，这种龙宜作飞行状。另外，汉代变体龙纹形式也非常多，手法大胆怪异，也是出人意料的。凤纹在原始社会也已出现，殷周时期已成为青铜器的主要装饰。秦汉时期的凤纹写实简练，气质雄健，质朴生动，有强烈的生活气息。汉代的风纹大都按不同的装饰物应用而采用适合的造型。如漆器、瓦当、画像石、画像砖等都具有不同的个性特色，其简洁、拙朴、浑厚的形式美感至今仍然被人们赞赏和借鉴。从整体来看，汉代漆器中的凤纹开始趋于写实化，原先忽视腿部而注重弧线的凤纹，变成了脚踩大地，无所畏惧的形象。瓦当中的凤纹追求的是形体的完整，而且要适合于圆形，画像石上的凤纹在造型上极为简练生动，一般头、尾各用三根上下呼应的卷尾装饰，与大块面的身体形成强烈对比，这也是画像石的重要装饰特征之一。

另外，随着张骞通西域之后，西方艺术不断输入，孔雀、鸵鸟等新题材

开始出现，从而丰富了我国的装饰内容。以线为主的装饰特征，至两汉时期已臻完美。这种既写实又概括的艺术手法，有程式化和无拘束的组织结构，不仅是装饰艺术传统的继承和发展，而且是民族形式装饰风格的成长和发扬。

已故图案家陈之佛先生说：“装饰可说一种思想。所谓装饰都是作者思想的表现；故有人说‘装饰是把人生神秘显现于物质的表面’（埃及、希腊等的建筑装饰尤其有代表性）。所谓装饰法，就是各人自己思想的表现。中国有句古语‘丹青无定法，象外运神机’便是这个意思。”因此，装饰的本意，无论是立体的、平面的，都以实现其调和为目的，以能显现调和美的价值为目的。汉代花卉题材的纹样，常与几何纹组合成纹样的单元，为组合变化体纹样，也是对作者思想的体现。以莲花为例，早在西汉时期已经在宫殿的藻井中彩绘莲花纹样，沂南汉画像石墓建筑藻井也雕刻及彩绘八瓣形莲花纹样。东汉墓室中的画像砖用莲花作装饰的也不少，河南洛阳出土的空心砖上的莲花图案，造型简洁，结构明显，特征典型，折枝对称均衡，组织巧妙和谐。四川成都杨子山汉墓出土的“弋射收获图”，砖刻分上下两层，上为弋射，下为收获。弋射部分右方有一莲池，鱼、水禽回游其间，莲叶、莲房、莲花造型极简化，但很生动，尤其茎的线条运用，使池中的莲荷显得更加生气蓬勃。另外还有“收获”、“采莲”等，均属表现自然景物和劳动生活场景的写实纹样。以上为佛教传入中国之前器物上运用莲花作装饰的情况。西汉哀帝元寿元年（公元前2年），佛教传入中国内地，使中国民族传统图案的装饰内容和装饰风格发生了巨大的变化。以莲花纹样为代表的图形，由于它在宗教上的神圣意义和它那富有装饰意味的特征，被广泛应用于建筑艺术、雕塑艺术、佛教衣饰和日用器物装饰等艺术品中。

汉代人物纹饰具有强烈的时代特色，首先表现在画像石、画像砖以及瓦当上。画像石、画像砖及瓦当原本是作建筑材料的，由于上面画有大量的表现民间市井、收割、耕种、制盐、出巡、宴请及娱乐等方面的人物形象，因而具有独特的效果，这些效果主要通过人物质朴粗犷的形象、动势和力度的

强化来表现的。例如山东武氏祠画像石中，有一幅是表现“荆轲刺秦王”的，故事出于《史记·刺客列传》。人物造型十分洗练，没有任何细部描绘，靠的是大的动作和人物之间的关系把故事中最紧张的刹那情节生动地表现出来。其他如山东沂南画像石“百戏图”中的飞剑跳丸、马戏、戴竿之戏等，也都是通过夸张的动势来表达扣人心弦的艺术效果。

自然景物在汉代的纹饰中也有表现，多见于画像石、画像砖中。例如“采莲”画像砖，表现的是采莲人坐在小舟上，湖中莲叶、莲花簇簇，野鸭穿游在花叶之间，远山、远树、远鸟似在起舞，一片宁静祥和的天然景象。此画的构图独具匠心，五条水平状构图框架线由山、舟、莲叶构成，贯穿全画面的椭圆形线又把莲叶围成一圈，小舟居中。这种水平线造成的宁静感和椭圆线造成的温馨感，营造出了纯朴悠然的情调。三行大莲叶互相插空对位，或上下并列对位。船头前面的空白处，既是船行方向，又是画面透气处，满幅的密实与一处的空白，形成了对比，这种繁简的对比是重要的装饰规律。再如“煮盐”画像砖，画面左方是盐井，井上有带蓬的高架，共分三层，架上装置滑车挂着皮囊，四人正提取盐卤。盐卤提上倒在井架旁一盛器内，然后以竹筒流入右角盐锅熬煮。盐锅一排数口，有一人在灶前点火，有一人正弯腰在锅前取盐。场外有两人，似在运盐包出场。图的右上方和中部为起伏的山峦，野兽出没，有人正在行猎。作者用生活中流动的视线，将景物集中在一个画面，远景、中景、近景、人物鸟兽及煮盐过程都表示出来。另外还有“庭院”、“采桐”、“播种”、“拾芋”、“市集”、“酿酒”等，表现的也都是现实生活中的情景。通过以上的例子可以看出，表现的虽然是自然景物，但并不是自然景物的简单重复，而是作者长期生活经验的浓缩。

几何抽象纹，是人类最早用简单图形表现丰富的事物，揭示艺术魅力最有效的方式。只要看到我国新石器时代的彩陶遗存，便可知道先人们的创造力。有时一笔水纹可以使人联想到大海，几个点子便代表星星，一串点子便代表玉佩装饰，一个三角形或几个三角形便代表山峦，一根曲线是云彩，平行线便表示湖海等。古人通过图形来绘声绘影的方法，既是生动的形象语

