

战国秦汉漆器艺术

胡玉康 著

陕西人民美术出版社

战国秦汉漆器艺术

ZHANGUO QINHAN QIQI YISHU

胡玉康 著

陕西人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

战国秦汉漆器艺术 / 胡玉康著. — 西安: 陕西人民
美术出版社, 2003.6

ISBN7-5368-1689-8

I. 战... II. 胡... III. ①漆器(考古)—研究—中
国—战国时代②漆器(考古)—研究—中国—秦汉时
代 IV. K876.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 048052 号

战国秦汉漆器艺术

胡玉康 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街 131 号)

新华书店经销 人民日报社西安印务中心印刷

850×1168 毫米 32 开本 7 印张 120 千字

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

ISBN7-5368-1689-8/J·1335

定价: 20.00 元

简 历

胡玉康，1959年11月生于陕西汉阴，清华大学美术学院设计艺术学专业博士，西安美术学院副教授。

1976年陕西汉阴中学高中毕业，次年4月下乡插队。

1980年招干进入县人民银行。

1982年考入西安美术学院。

1986年毕业获学士学位并被分配到安康地区印染厂。

1993年考入湖北美术学院读硕士研究生。

1996年毕业获硕士学位并分配回西安美术学院工艺系任教，担任装饰专业教研室主任。

1998年考入清华大学美术学院读博士研究生。

2001年获博士学位。

专著有《战国、秦汉漆器艺术》，另有论文《汉代画像与汉代漆器》、《入世前夕染织业调查》、《中国设计教育的困惑与错位》等。

作品壁挂《枫》2001年参加了“西部·西部艺术大展”，装饰画《群英会》2001年参加了“清华大学90年校庆研究生作品展”，装饰画《双鹤》2003年1月随西安美术学院画展赴法国巴黎展出。

温故而知新

——《战国秦汉漆器艺术》序

1973年湖南长沙马王堆、1975年湖北云梦睡虎地、1978年湖北随州等地连续数次重大的考古发现，出土了大量的战国、秦汉漆器，为世界所瞩目。其装饰造型之美、制作之精、用途之广、品种之多、数量之大均是空前的。我曾两次带漆艺专业的学生到湖北省博物馆和荆州博物馆参观，有幸目睹了部分战国、秦汉漆器实物。大家莫不为其巨大的艺术感染力所震撼，真不愧为中国漆艺史上的黄金时代。其意义决不囿于漆艺专业，也早已突破工艺美术范畴，而是中国历史上继青铜文化之后的又一次文化现象。它是对我国陶器、铜器、玉器、书法艺术的全面继承与综合发展，对中国传统艺术特别是绘画艺术产生了深远的影响。遗憾的是目前尚没有得到应有的宣传和重视，研究者寥寥。胡玉康先生的《战国 秦汉漆器艺术》一书便是为数不多的研究成果之一，因此是特别令人高兴并值得祝贺的。

本书就战国、秦汉漆器艺术的历史背景，战国、秦汉漆器与青铜器、楚文化的关系，战国、秦汉漆器的造型、装饰、制作特点，战国、秦汉漆器艺术对后来中国艺术的影响以及中国当代漆器衰微的原因诸多方面，以史为骨架，以论为血肉，作了全面系统的论述。最后又对传统文化的保护发出有力的呼吁和呐喊，非常富有理论价值和现实意义，是一本值得一读的好书。

本书原是作者的博士学位论文，我作为答辩组的成员，曾经认真地读过，今日出版，应邀为之作序，又重读一遍，收获颇多，深感战国、秦汉漆器艺术对中国现代漆器、对中国现代艺术、对中国现代漆画具有重要的借鉴价值。

战国、秦汉漆器艺术是“生活”的艺术，是“用”的艺术，是为了“人”的艺术。从食器的盘、勺，酒具的杯、壶，乐器的琴、瑟，交通用具的车、鞍，家具的几、床，兵器的矛、盾到丧葬用品的棺槨、镇墓兽……涉及人民生活衣食住行用以至于婚丧嫁娶等方方面面，可谓无所不包。

战国、秦汉漆器注重实用的同时，也不忘记审美。天然漆器不仅具有抗潮防腐的功能，可以用来保护器物，而且具有美丽柔和的光泽，还能调进颜料成为彩漆，可以用来美化器物。美以致用，审美与实用相统一是一切手工艺艺术包括漆器艺术的原则。大部分生活漆器仅用彩绘一种方法、黑红两种色彩、抽象或半抽象的简约纹样，省工又省料地创作出如此丰富多彩的既好看又好用的漆器。如长沙马王堆出土的漆耳杯，“造型平稳大方，简洁流畅，尤其是两侧凸出的耳，不仅丰富了本身的造型，具有装饰性，又便于在摆置、端动时握控提放……”还有九子奁，它更是从各方面注意到了人的需要，奁中的九子装有胭脂、白粉、油彩、粉扑、假发、梳篦、针衣、毛刷等系列化妆品（见图4-18），更是审美与实用相统一的范例。这使我们想到时下充斥市场的一些既不实用又不美观的“丑”工艺美术品（包括漆器）。技术先进了，材料丰富了，美却不见了，这不能不引起我们的思考。技术水平代替不了艺术水平；材料价值不等于作品价值；辛劳的双手也代替不了聪明的头脑。实用与审美不总是相悖的，而往往是可以统一的。战国、秦汉漆器给我们以莫大的启示。

二

战国、秦汉漆器艺术是中国艺术的源头之一，对创造中国

的现代艺术必然产生影响。

凡看过战国、秦汉漆器艺术的人，首先莫不为其流动的富有韵律感的线条所感染，为其顿挫有致的富有绘画性的线条动力所折服。业内人士都知道，黏稠的漆液调入色料后更加黏稠，很像油画用的油彩，难以运笔画线，战国、秦汉的漆器匠人却能以笔蘸漆，在凹凸不平的器面上画出行云流水般的线条，让后人望尘莫及。如果说青铜器上的线条具有雕塑意味，漆器上的线条则更具有绘画意味，它们为中国艺术打下了以线造型的基础。

以黑红两色为主的色调，构成了中国漆艺的代表性色彩，在此基础上，逐渐形成了中国人的色彩体系。

中国人自古崇尚黑色。天然生漆本身接近黑色，也可以说就是黑色，黑是漆的常态，在古代文献中就有“不言色者皆黑”之说。黑色与一切颜色搭配都能取得十分协调的效果。与黑色搭配得最早、最多也最好的便是红色，这与天然颜料朱砂有关，因此红色又称朱色、朱红。红色也是中国人喜欢的色彩，象征吉祥喜庆。后来又有石黄调成的黄色，以黑、红、黄三色至今保留在彝族漆器中。在此基础上，又有了褐、灰、绿、白诸色的彩绘，逐渐形成了中国人的色彩体系，对后来的壁画、重彩人物、工笔花鸟、青绿山水等产生了深远的影响。由于文人画兴起，崇尚水墨，大大削弱了中国艺术在色彩方面的传统。在工笔重彩传统日益复苏的今天，战国、秦汉漆器艺术在色彩方面的成就仍然具有借鉴意义。

战国、秦汉漆器纹样的平面造型、适形造型、抽象造型及二维空间、自由透视的构图，形成了中国传统艺术的造型与构图规律，也对西方现代艺术产生了深远影响。如曾侯乙墓出土的彩绘乐舞纹鸳鸯形漆盒，在盒的两侧各绘有一幅人物画，一幅为一乐师手持长钟棒背向撞钟，另一幅是一乐师手持鼓槌击

鼓，并有一个头上戴冠、腰间佩剑的舞者翩翩起舞，其夸张、单纯、简约、注重影象的平面造型以及完整的、适形的、二维的构图，和画像石如出一辙，极富有装饰性和现代感。又如湖北沙市喻家台出土的彩绘孔雀纹漆瑟上的装饰，其点线构成的几何纹样，与抽象绘画无异，两端以黄、红两色绘成的“双龙”及“孔雀”图案，简直就是现代绘画。再如湖北荆门包山墓出土的彩绘车马出行图圆形漆奩，奩盖外壁绘有车马出行图，以黑漆为底，运用平涂、线描的方法，用朱红、红、熟褐、棕黄、翠绿、白色等色漆，描绘了一组包括26个人物、9只雁、10匹马、4辆车、2条狗、1头猪和5株柳树在内的楚国贵族出行图，这幅漆画不仅开中国风俗画之先河，也是中国长卷式构图之先例。这种构图方法可以把发生在不同地点、不同时间的故事组织在一起，这在后来的敦煌壁画佛本生故事《九色鹿》及五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》中，均有成熟的表现。此画如与同时代在长沙出土的两幅帛画《人物御龙帛画》、《人物龙凤帛画》相比，帛画表现的是腾云驾雾、飘飘欲仙的幻化天界，漆画表现的则是活生生的人间世俗生活；帛画表现的是“魂气”，漆画表现的则是“形魄”。帛画被认为是中国最早的绘画，漆画也是中国最早的绘画，它们都是中国绘画的源头。

三

中国漆画一直伴随着漆器而行。在战国、秦汉漆器艺术中，从彩绘勾连云纹耳杯（江陵马山一号墓出土）的抽象几何纹到彩绘凤鱼纹盂（云梦睡虎地11号墓出土）上的凤鱼纹，从彩绘鸳鸯形漆盒（随州曾侯乙墓出土）的乐舞图漆画小品到黑地彩绘漆棺（长沙马王堆汉墓出土）上的漆画巨制，均有很高的艺术水平，不仅对中国艺术以深远的影响，更是中国现代漆画艺术的直接参照。中国现代漆画艺术就是在中国传统漆艺的土壤上

孕育而成的。

中国现代漆画自上个世纪60年代以来，在画家的参与下，为了使其贴近现实生活，表达时代感情，在技法的自由度、题材的丰富性、风格的多样化以及思想内涵的承载量等方面，均有一定的革新和拓展，产生出一批反映时代生活的力作，以独立画种的地位参加了五年一度的全国美展，并屡屡获奖，为美术界专家和广大观众所认可，并数次作为文化交流项目出国展出，享有一定的国际声誉。使中国漆画从实用艺术发展成纯艺术，这在中国漆艺史、绘画史上是一次变革，其意义自然不可低估。

在中国漆画艺术取得令人瞩目成绩的时候，要有自知之明，不可有丝毫的自满。若与伟大的漆艺传统相比，中国现代漆画艺术还显得不够成熟，特别是在具有“上下与天地同流”的气魄和力量的战国、秦汉漆器艺术面前，中国现代漆画艺术尚显得纤弱无力，漆的独特语言模糊了，漆的灵魂、漆的精神不见了。

中国有句老话：温故而知新。为了创造中国现代的漆器艺术，为了创造中国的现代艺术，为了创造中国现代的漆画艺术，让我们随着这本书走进战国、秦汉漆器艺术，去汲取营养吧！

清华大学美术学院教授
中国工艺美术学会漆艺专业委员会会长

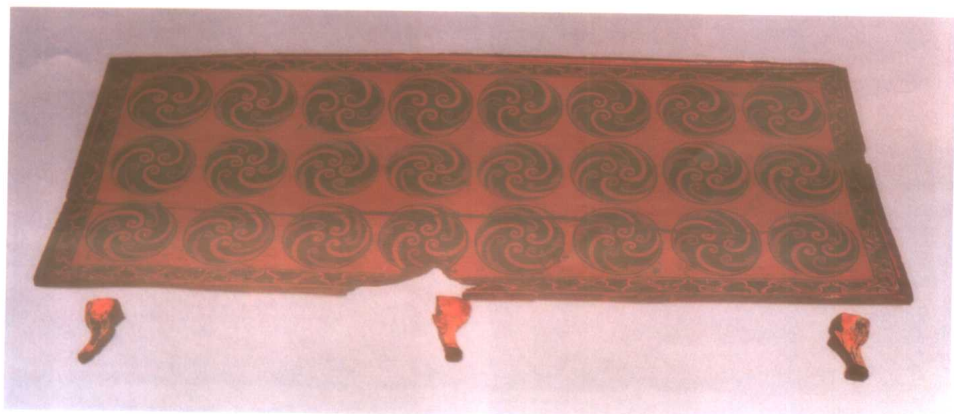
乔十光

本书图片引自《中国漆器全集》，并经由福建美术出版社授权使用。

1. 龙凤纹盖豆

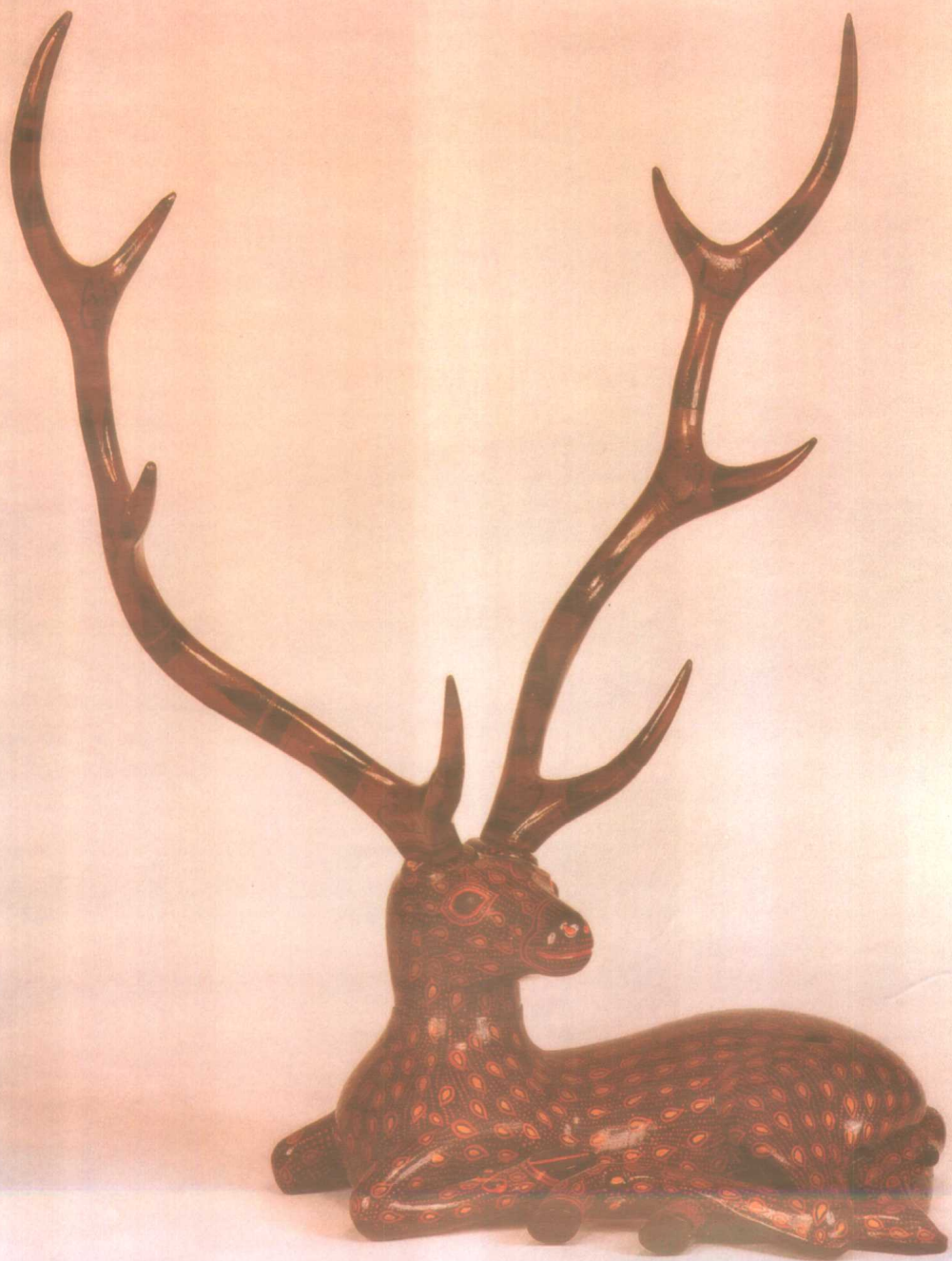

2. 三角云雷纹案

3. 彩绘木雕小座屏

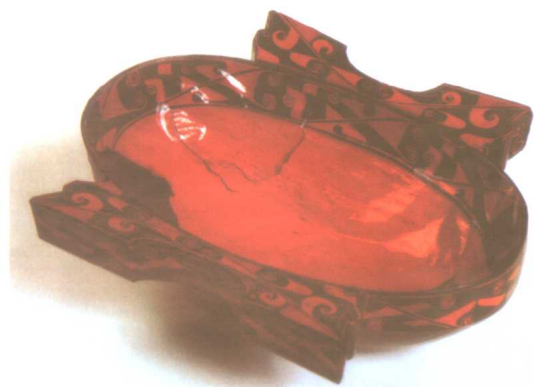

4. 彩绘梅花鹿

5. 凤纹盒

6. 云纹耳杯

7. 凤凰纹方豆

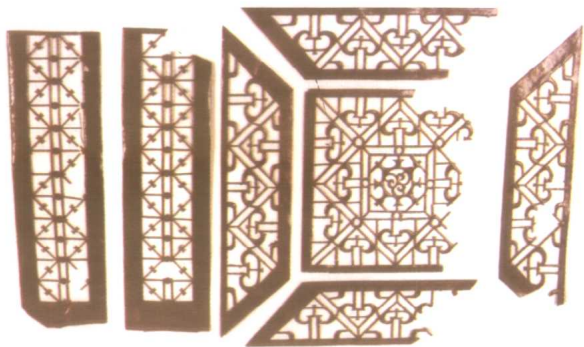
8. 矩形彩漆竹扇

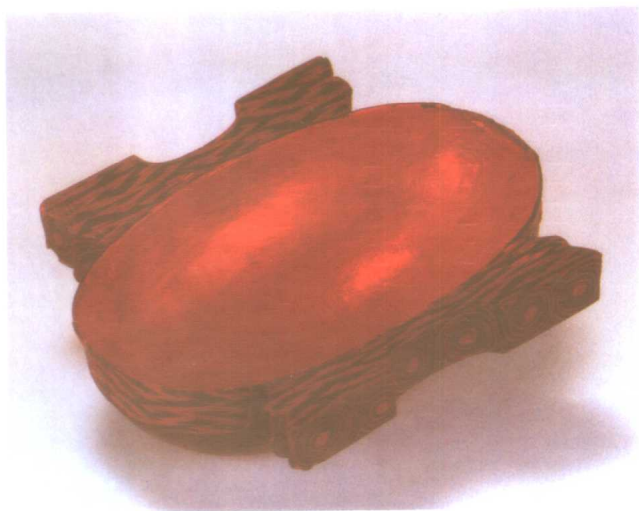
9. 车马出行图圆奁

10. 彩绘双头镇墓兽

11. 方盒的镂空漆片

12. 几何纹耳杯

13. 彩绘凤凰纹内棺局部