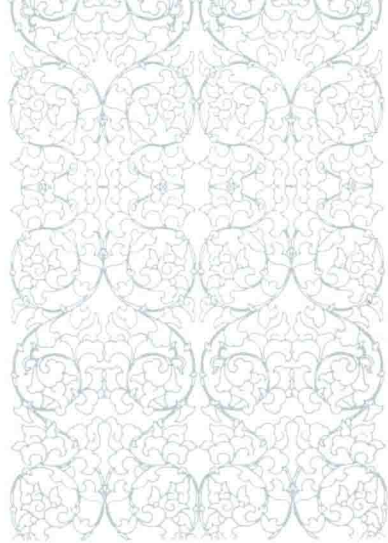
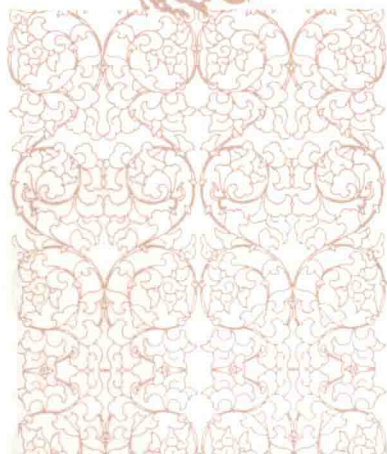

徐丽慧◎著

DECORATION CULTURE
IN QIN AND HAN DYNASTIES

秦汉 装饰 文化

中国文联出版社

秦汉装饰文化

徐丽慧 著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目(CIP)数据

秦汉装饰文化 / 徐丽慧著. —北京: 中国戏剧出版社, 2018. 11

ISBN 978-7-104-04711-7

I. ①秦… II. ①徐… III. ①装饰—文化研究—中国—秦汉时代 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 202586 号

秦汉装饰文化

责任编辑: 王松林

项目统筹: 张霞

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座

邮编: 100055

网址: www.theatrebook.cn

电话: 010-63385980 (总编室)

传真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63381560

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座

印刷: 北京鑫瑞兴印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 16

字数: 180 千字

版次: 2018 年 11 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书号: 978-7-104-04711-7

定价: 78.00 元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

前言

中国的装饰艺术，经过几千年的发展和改进，在造型和装饰方面都取得了令人叹为观止的成就，不但质量精，而且数量多，这在世界装饰文化中也是杰出和罕见的。

本书主要探讨秦汉时期的装饰艺术，除了从宏观角度简要概括地对其发现与分布进行介绍外，还对其一些主要特征及形成、发展、演化过程进行论述，同时又对一些具有代表性的品类进行具体而细致的讨论，以揭示秦汉时人们所追求的羽化升仙、祥瑞纳福的思想。

总体来看，秦汉装饰艺术的主要内容包括现实、历史和神话。在装饰结构上产生了两种表现方法：一是依据“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做法；二是将上下、左右、对角线结成一个有顶面、侧面、正面的空间立体形。将平面构成转化为立体的平行透视，这是中国的能工巧匠化腐朽为神奇的一种手法。

研究本课题的目的，是为了将中国的传统装饰文化发扬光大，为人们提供科研和鉴赏的资料。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。由于水平所限，一些缺憾在所难免，敬请专业同行和读者不吝赐教，以共同对中国装饰文化的继承和发展做出贡献。

徐丽慧

2018年7月20日

目 录

第一章 概 述	1
第二章 细微精深的秦代兵马俑	12
第一节 兵马俑的发现与发掘	13
第二节 兵马俑的造型特点	16
第三节 兵马俑的制作技巧	18
第三章 以块求韵的汉代画像石	22
第一节 画像石的起源与分布	24
一、画像石的起源	24
二、画像石的分布与特点	26

第二节	画像石的题材与装饰内容·····	44
一、	画像石的题材·····	44
二、	画像石的装饰内容·····	46
第三节	画像石的雕刻技法·····	88
一、	阴线刻·····	88
二、	浅浮雕·····	89
三、	凸面雕刻·····	89
四、	凹雕·····	90
五、	高浮雕·····	90
六、	透雕·····	91
七、	圆雕·····	91
第四节	画像石的装饰表现手法·····	92
一、	构图·····	92
二、	线的运用·····	96
三、	夸张变形·····	98
第四章	气韵兼举的汉代画像砖·····	99
第一节	画像砖的形制·····	99
一、	空心画像砖·····	100
二、	实心画像砖·····	101
三、	画像砖的种类·····	101
第二节	画像砖的分布及特点·····	102
一、	四川画像砖·····	102

二、河南画像砖	105
三、陕西画像砖	109
四、江苏画像砖	109
第三节 画像砖的题材及装饰内容	110
一、画像砖的题材	111
二、画像砖的装饰内容	113
第四节 画像砖的装饰表现手法	138
一、画像砖的表现手法	138
二、画像砖的装饰手法	140
 第五章 书饰呈韵的汉代瓦当	 145
第一节 瓦当概说	145
第二节 瓦当的装饰题材与内容	148
一、瓦当的装饰题材	149
二、瓦当的装饰内容	150
第三节 瓦当的装饰特点	161
一、装饰结构的多样性	162
二、生动简练的装饰造型	163
三、丰富的装饰纹样取材	164
四、装饰手法的多样变化	164

第六章	气贯神韵的汉代壁画	165
第一节	壁画的分类	166
	一、石窟壁画	166
	二、墓室壁画	167
	三、寺观壁画	167
	四、殿堂壁画	168
第二节	壁画的发现与分布	168
	一、卜千秋墓壁画	170
	二、洛阳西汉墓壁画	171
	三、平陆枣园汉墓壁画	171
	四、洛阳金谷园汉墓壁画	173
	五、千阳汉墓壁画	174
	六、偃师辛村汉墓壁画	174
	七、和林格尔汉墓壁画	174
	八、托克托汉墓壁画	175
	九、望都汉墓壁画	176
	十、打虎亭汉墓壁画	177
	十一、辽阳汉墓壁画	177
	十二、营城子汉墓壁画	177
	十三、梁山汉墓壁画	179
	十四、酒泉一号汉墓壁画	179
	十五、西安交通大学汉墓壁画	180
	十六、扬州胡场汉墓壁	180
第三节	壁画的题材与装饰内容	181

一、壁画的题材	181
二、壁画的装饰内容	182
第四节 壁画的绘制与装饰表现手法	187
一、壁画的绘制	187
二、壁画的装饰表现手法	188
 第七章 虚实之韵的汉代帛画	192
第一节 帛画的起源与分布	192
一、帛画的起源	193
二、帛画的分布	196
第二节 帛画的题材与装饰内容	201
一、帛画的题材	201
二、帛画的装饰内容	203
第三节 帛画的装饰表现手法	210
 第八章 漆工艺及其他	212
第一节 漆器装饰	212
一、漆器的分布及特点	213
二、漆器的装饰纹样及其他	219
第二节 青铜器装饰	220
一、汉代青铜器简述	221
二、汉代青铜器的装饰题材与内容	222

第三节	陶器装饰·····	229
一、	彩绘陶器·····	229
二、	釉陶·····	230
三、	陶俑·····	231
四、	装饰纹样·····	231
第四节	染织装饰·····	232
一、	丝织品装饰·····	232
二、	印染装饰·····	234
三、	刺绣装饰·····	238
	参考书目·····	242

平天下之时的样子。到了始皇三十六年，又置关中、南海、桂林、象郡四郡，合为四十郡。用现在的行政区域计算，当时的国境已包括了河北、山东、山西、河南、陕西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东十三省的全部。此外还有甘肃的东半部、四川北部、广西东部、辽宁南部、宁夏的东南部等，国都则设在咸阳。

秦统一天下后，唯恐北方的匈奴侵扰，又慑于“亡秦者胡”的流言，便“使蒙恬将十万之众北击胡，悉收河南，因河为塞，筑四十四县城。临河徙适戍以充之，而通直道。自九原至云阳，因边山险堑溪谷可缮者治之。起临洮，至辽东万余里，此秦并天下之后所筑之长城也。”有了这一天堑之险，边戍乃日益巩固。因此，秦始皇才有余暇巡视全国，到处刻石纪功，留下了若干遗迹。汉承秦后，在防止北方游牧民族的侵扰方面，也省却不少困扰。

秦与汉，同为中国首次开辟疆土的时代，没有秦代的大业，汉代就无法发扬光大。同样，正因为秦要统一全国，不得不东征西伐，从而促进了汉代重视边疆并雄图勃起。

在装饰文化方面，秦代有它自己的特色，但由于历史较短，似乎尚未形成独特的风格。随着近年来所发掘的出土文物，能在一定程度上反映出当时装饰艺术的风貌。其中成就突出的是兵马俑、铜器、漆器和陶器。

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、恢宏的气势，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，同时也是由于引入了外国艺术，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，测绘大臣、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古、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古自治区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‘做法’。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做法，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。”^①

帛画主要出土于湖南长沙马王堆一号、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，一般已用四套至五套色织成。丝织品当时是世界的名产，中国从此具有“丝国”的称号。

^① 杨成寅、林文霞：《雷圭元论图案艺术》，浙江美术学院出版社1992年版，第178页。

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、孟、饮汤和酒用的耳杯、卮杯以及盛放耳杯的具杯盒；有用于盥洗的盆、匜、沐盘，承托食具的案、平盘，盛放各种梳妆用具和其他实物的奩与多子奩盒；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、竹和夹纻三种，其中木胎占90%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，如匜等。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、奩等。夹纻胎也称脱胎，常见于奩和一部分卮、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。再次为龙、凤、云鸟、花草纹类型，包括云龙、云凤、云兽、云气、卷云等。最后为写生的人物、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，所勾线条如行云流水，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他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。镜背中心的纽为携持之用，镂刻纹样以纽为中心展开。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，天马，孔雀、葡萄等，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象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，汉代变体龙纹形式非常多，手法大胆怪异，同时也是出人意料的。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。汉代的凤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，随着张骞通使西域之后，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，