

南
字学术文库

桂俊荣
著

漆器

文化艺术特质研究

中国社会科学出版社

桂俊荣

著

楚漆器

文化艺术特质研究

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

楚漆器文化艺术特质研究/桂俊荣著. —北京: 中国
社会科学出版社, 2011. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0467 - 5

I. ①楚… II. ①桂… III. ①漆器 (考古) - 楚文化 -
文化特征 - 艺术评论 IV. ①K876. 74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 002283 号

策划编辑 王 茵
责任编辑 储诚喜
责任校对 王兰馨
封面设计 格子工作室
技术编辑 王炳图

出版发行	中国社会科学出版社	出版人	赵剑英
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010 - 84029451 (编辑)	64058741 (宣传)	64070619 (网站)
	010 - 64030272 (批发)	64046282 (团购)	84029450 (零售)
网 址	http://www.csspw.cn (中文域名: 中国社科网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京君升印刷有限公司	装 订	广增装订厂
版 次	2011 年 12 月第 1 版	印 次	2011 年 12 月第 1 次印刷
开 本	880 × 1230 1/32		
印 张	7.875	插 页	2
字 数	195 千字		
定 价	28.00 元		

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

导言 研究背景和方法	(1)
一 选题原因及其说明	(1)
二 国内外研究现状	(3)
三 相关概念的界定、采用的方法	(9)
四 本书试图解决的问题和创新之处	(14)
第一章 技艺篇	(19)
第一节 经济地理	(19)
一 地理自然环境	(20)
二 社会生产力发展	(26)
三 文化影响	(29)
四 工商贸易形势	(33)
第二节 造型与色彩	(37)
一 楚漆器造型	(37)
二 楚漆器色彩	(73)
第三节 材质与工艺	(80)
一 制漆技术	(81)
二 材质及制胎工艺	(82)

三 髹饰工艺	(89)
第二章 精神意蕴篇	(93)
第一节 伦理观念	(94)
一 应用场合及其人伦观	(95)
二 人与物的关系	(101)
三 人与自然的关系	(107)
第二节 现实与虚幻交叠	(113)
一 现实关注	(113)
二 升天之门	(117)
三 生之企盼	(124)
第三节 文化融合与冲突	(126)
一 精进务实之路	(127)
二 社会角色意识的萌生	(132)
三 精神的逍遥孑立	(137)
第四节 楚漆器艺术意蕴	(142)
一 楚漆器形象系列及其符号意味	(144)
二 楚漆器符号表征及其解读	(147)
第三章 文化艺术特质篇	(158)
第一节 想落天外	(159)
一 瑰丽想象的文学建构:屈赋与《楚辞》	(160)
二 楚漆器型色之幻	(164)
三 楚艺术的瑰丽美	(174)
第二节 情致绝美	(181)
一 自由生命激情:屈骚的奔放与线的飞扬	(183)
二 寻“道”之心	(192)

三 欢愉与悲怆的对撞	(197)
第三节 宇宙探问	(202)
一 从《庄子·天运》到《天问》	(204)
二 漆器天地	(208)
三 楚文化艺术的“宇宙天地”	(214)
结语	(220)
参考文献	(230)
一 古代文献	(230)
二 近人著作	(231)
三 中文译著	(235)
四 论文	(237)
后记	(244)

研究背景和方法

一 选题原因及其说明

文化间的交流融合出现在人类文明发展的每一个阶段。但春秋战国时期文化间的交流融合进行得更加波澜壮阔。文化的频繁交流融合与动荡的社会局势相结合，造就了这一时期思想艺术的极大繁荣。楚国在这一时期表现极为突出。其政治上纵横捭阖，一度成为当时统治面积最大的国家；文化上表现出超强的融合力和影响力，对两汉文化也产生了重要影响。楚文化与两汉文化相结合形成对华夏文化具有深远影响的楚汉传统。作为春秋战国时期南方文化的代表，楚文化是一个相对独立、具有自身文化品格的区域文化。古人有“唯楚有才”之说，洪亮吉有《春秋时楚国人文最盛论》。楚地诞生的老庄思想孕育了一代又一代人文情怀。英国艺术史家苏利文在了解中国古代艺术发展后指出，如果不是秦而是楚继续统治，中国文化该有另一番景象。^① 我们无法改变历史发展的方向，不断出土的考古文物让我们真切感受到楚文化艺术魅力。这些文化思想对象化的产物，仅揭示了楚艺术“冰山一角”。即便如此，也足以

^① [英] 苏利文：《艺术中国》，徐坚译，湖南教育出版社2006年版。

让人叹为观止。

楚艺术丰富的图式语汇，多样的表现手法，在包括漆器、青铜器、丝织刺绣品、琉璃器等诸多艺术样式中，表现出了一种具有共性特征的艺术风格：浪漫瑰丽的想象、富于生命活力的激情。这种艺术风格明显区别于同期北方艺术。除却艺术媒材对表现手法的限制，楚艺术多种样式所具有的共通艺术风格应该由其文化特质所决定。楚艺术存在于特定的历史时期，与时代发展相契合，呈现出刚健清新、飞扬蹀厉的时代精神。而其独特的艺术风貌在春秋战国时期独树一帜。想象艺术手法广泛运用，丰富了中国艺术浪漫主义传统；其强烈鲜明的内蕴情感是艺术情感的个性抒发……一个特殊的历史时期，一种独具情貌的艺术典型，其产生发展及其艺术形式精神意蕴的形成无疑都更具有典型性。如此的艺术风貌为何出现在春秋战国时期的楚国？楚艺术独具特色的艺术风格形成的原因何在？楚艺术与其文化存在怎样的内在关联性？楚艺术所具有的审美特性如何影响了一个时代的同时又流韵两汉？在中国艺术发展历程中，楚艺术无疑具有特殊地位，是一个具有极大探索空间的研究课题。

艺术理论的构建需要具体艺术形态作为有力支撑。对艺术理论的阐释离不开具体艺术现象。本书从具体的艺术现象入手，在文化体系下，从具体艺术形态归纳艺术文化的一般性规律。楚艺术的全貌已经无法展现，只有借助大量考古出土楚文物。从目前考古发现资料看，楚漆器数量大，品种多，工艺手法多样，艺术特征典型，是楚视觉艺术的代表样式。漆器在春秋战国时期打破青铜器长期雄踞的局面，以清新、流畅、富有生命激情的纹饰图案，取代高度程式化、面目狰狞的饕餮纹，在色彩、装饰、造型上将艺术形态推向一个新的时期。楚漆器

所具有的艺术特征同样表现于其他艺术样式中。楚丝织刺绣、青铜器、帛画等艺术样式大胆运用想象，呈现出流畅激扬的艺术风貌。这些视觉艺术样式在纹样构图、造型手法等方面呈现出一些文化共性特征，如纹饰造型飞扬流畅、图案组织繁缛铺排、追求绚丽的视觉感受等。这些共同质是楚文化特质的艺术化呈现。这种艺术特质在楚语言艺术——屈赋中同样表现为想象丰富，情感激荡。屈赋语言文字所塑造的艺术空间物象纷呈，人物众多，场面多变，香草美人尽撷其美，可谓声色俱佳。在楚艺术这样一个具有典型性的艺术样式群里，艺术现象表现当更为集中，艺术规律也该更具有典型性和代表性。这就使得本书对楚艺术文化艺术特质的探究具有学理意义。在文化背景下，对艺术样式及其现象进行总体观照，通过具体艺术样式探究艺术特质形成的一般性规律，这样的研究思路应该符合艺术理论研究的思路。

这是对本选题及研究方面所作的一些说明。

二 国内外研究现状

楚艺术专题研究成果不多。其中皮道坚的《楚艺术史》是这方面较为全面的研究著作。该书以历史分期介绍了春秋和战国两个时期楚艺术具体样式的形态特征演变，将具体艺术种类样式放在楚艺术的视角下，较为全面地阐释了包括青铜器、漆器、丝织品、玉器、绘画、雕刻、琉璃器等艺术样式的发展演变情况，突出每个时期各自不同的艺术形态变化规律，算是比较典型的史书编写体例。该书对楚艺术风格特征及其文化特质分析上仅只是作具体艺术样式艺术特征的背景进行阐释，所以倾向于艺术门类的介绍。其他一些艺术史方面的书籍也只是将其作为一个时期的个案偶有涉及，更多的还是提及具有影响

力的艺术样式。王祖龙的《楚艺术图式与精神》较系统地分析了楚艺术形式特征及文化精神，但是对其艺术形式及精神成因分析显得不足。还有一些从美学、美术学等角度的研究，如刘纲纪《楚艺术美学五题》、皮道坚《楚美术论纲》、张正明《巫、道、骚与艺术》分别从美学、美术学、文化的大视角观照楚艺术，具有理论概括性，但对具体艺术样式的分析显得不足。还有一些论述楚艺术特征的论文，如陈龙海的《楚艺术的线性特征及其文化基因》等，这类文章着重于阐释楚艺术某一方面或几个方面的特征。而从较为深入系统的艺术学视角切入的楚艺术研究相对来说比较缺乏。

相对于楚艺术研究的这种状况，楚漆器研究成果就相当丰硕了。这与漆器悠久的历史及其深远的文化影响力有关。1978年浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中出土一件漆碗，将我国漆器使用年代延伸到新石器时代。在漫长的历史延续中，中国的漆器在广阔的空间范围内，由实用器具仅供使用的单一功能延伸出实用与审美的双重功效，成为中国工艺美术领域一朵璀璨奇葩，并由此诞生了艺术领域里一个独特的艺术形态——漆艺。而且中国的漆工艺影响和哺育了包括朝鲜半岛、日本、琉球群岛和东南亚等广大地区，对世界文化艺术的发展作出了巨大的贡献，影响深远。所有这些研究成果将研究对象集中在春秋战国及秦汉时期的占绝大多数。而且很多研究都是将研究点放在这样一个较长的时期内，因而在分析问题时势必笔力分散，力度不够。分析问题的角度如上文已经指出的，有相同之处，而各有侧重。相同处在于所有研究都以考古发掘的文物作为出发点。而研究者们都力图在研究中能搜罗到尽可能多的器物类型，对其型制、用途进行分类。漆器装饰特点分析是大多数艺术类研究的重点之一。这些研究概括起来有以下几个方

面：一、技术上的，生漆的使用、漆器胎骨的制作研究、漆器制作工序研究；二、艺术风格研究，纹饰、型制造型、装饰风格及特点；三、考古学范畴的，漆器铭文研究（产地、制造者、名物制度考释等）；四、文化研究，漆器的功能与民俗研究、漆器的地域特征比较研究、漆器文化意味等；五、图录。其情况大体如下：

一方面，中国古代漆器生产工序完备，工艺发达，制作技术相当高超，但是漆器工艺生产技术在中国特有的口手相授的承袭方式下很大一部分都已经遗落，而一些详细记载相关技术的书籍早已佚失。一些古代文献中虽提到一些漆工艺，但只言片语难窥全貌^①。通过文献^②，我们知道在古代的确有一些专著，像五代时有朱遵度的《漆经》（失传）。现在能见到的关于古代漆工艺的专著仅存明代黄成的《髹饰录》。由于种种原因，《髹饰录》有很多语焉不详的地方。这给阅读带来很大的不便。王世襄先生穷其一生之力为其作注写成《髹饰录解说》，在详解原有内容的基础上增加文物佐证、文献考据和技术方面的补充说明。这一工作很大程度上复原了中国古代悠久的漆工艺。但是，由于《髹饰录》主要介绍明代漆器工艺，所以无法确知这之前工艺的具体情况。这就需要借助考古出土文物进行考证。很多人由漆艺进入漆器研究领域，在艺术创作的基础上关注漆器工艺技术，如沈福文《漆器工艺技法摘要》从工艺上对我国漆器制作技术进行了提要式的介绍；乔十光的《漆艺》也注重对漆器制作工艺的介绍，还有王琥的《漆艺概要》。另一方面，随着考古发现不断增多，出土了大量漆器文物，漆器

① 如《周礼·春官》和《周礼·冬官·考工记》及郑注。

② （元）脱脱：《宋史·艺文志（六）》，中华书局1977年版，第5292页。

以她独特的民族艺术风格引来众多海内外人士的关注，其中不乏从考古学角度进行专业研究的著述，如郑师许《漆器考》、王世襄编著《中国古代漆器》等，这方面的著述论文数量非常多，涉及面很广，包括漆器部类的专题研究、漆器款识铭文、区域研究等，侧重点各有不同。还有像尹文《漆水寻梦》、诸葛恺《墨朱流韵·中国古代漆器艺术》这类较为通俗的知识性读物。这类研究大都是沿着历史发展的脉络从较为宽泛的文化、艺术和考古学角度入手对漆器历史作相应的考证或介绍，时间脉络很清晰。但是由于涉及面广笔力分散，流于一般性的专题介绍，缺少学术深度。而考古学角度的研究则注重对考古发掘文物进行类型学的分类，涉及器类定名、器物型制、器类组合情况、分期断代等。洪石的《战国秦汉漆器研究》是这方面研究的代表。还有大量对具体的器类类型学的比较分析的单篇文章。而艺术研究则侧重于对漆器型制及纹样特征等的艺术特征的研究，如陈振裕的《楚文化与漆器研究》、滕壬生《楚漆器研究》、胡玉康《战国秦汉漆器艺术》等，虽然角度有所不同，但是关涉的主要内容大体一致。还有大量介绍漆器纹样和型制的图谱书籍。而大量关于中国古代工艺的书籍大都有关于漆器的介绍，如田自秉《中国工艺美术史》、王家树《中国工艺美术史》等，由于是放在广阔的历史背景下进行介绍，所以其内容相当简约，只能窥其概貌，对楚漆器的论述只有寥寥数语。

国外对中国漆器的研究就目前掌握的资料看，有日本的梅原末治《支那汉代纪年铭漆器图说》及《汉代漆器纪年铭文集录》、内藤虎次郎《乐浪遗址出土漆器铭文》（朝鲜出土汉代漆器研究）。同时，在一些研究中国古代艺术史的著作中有提到中国漆器的，如英国艺术史家苏利文在其《中国艺术史》

中就表达了对楚漆器艺术特征的赞叹，但也是只言片语。

以上分析了漆器研究的总体特点。由此可以看出，对漆器的研究很多学者从多方面进行了尝试。随着考古工作不断深入，研究工作也不断深入。由于漆器材质的特殊性，依靠流传保存的都是年代较近的，如明代、清代的。而在旧属楚国的区域，由于楚特殊的丧葬制度，使得其墓葬保留了大量的古漆器，且大部分保存完好。基于这些有利条件，旧属楚国的湖北、湖南等地区的研究更加广泛深入，研究成果也很丰硕。20世纪楚学研究兴起，进一步带动了楚漆器的研究。这众多研究有可以吸收的地方，比如研究的出发点应该是出土文物，这样研究才能做到有据，论述才会合理。但是很多研究仅仅是停留于视觉艺术角度的现象分析上，缺乏综合性的深度分析。而且相同角度的论述比较多。同时，楚漆器研究中还有很多问题并没有达成一致的看法，如镇墓兽的定名，龙、凤、虎在楚文化中的地位，也存在一些并没有引起关注的问题。这样看来，深入研究很有必要。

虽然楚漆器研究成果丰硕，但是这些研究都只是把它作为一个独立的艺术部类，对其艺术特征、工艺技术、文化影响等进行论述，很少有研究者将它放在文化及楚艺术下进行研究。楚文化更多的是作为楚漆器产生的背景出现。文化观念思想倾向则往往缺乏分析地成为影响楚漆器艺术形态的决定性观念。这样，楚漆器的这些艺术特征也只是这一艺术种类的特征。所以这些研究还是属于独立艺术部类的个案研究。

本书吸收前人研究成果，以楚漆器为具体艺术样式，全面深入探究楚漆器的文化特质，在春秋战国时期这一时代背景下审视楚艺术诸多艺术形式，从艺术学的角度探讨其艺术特征的文化蕴涵，揭示其历史影响的艺术文化原因。之所以以漆器为

重点，其具体理由如下：

中国漆器有着悠久的历史，从现有的考古发掘显示，中国漆器在春秋战国时期无论是技术还是艺术上都已经较为成熟。而楚漆器在这个时期的艺术史上无疑占据着重要的地位。楚地考古发掘的漆器具有浓郁的楚文化特色，其数量之大，品类之盛，堪为当世所存之首。楚漆器很大部分是日常生活用器。漆器耐酸，防腐蚀，表面光洁，容易清洗。楚漆器取代粗陶在日常生活中大量使用，从提升古人的生活质量角度来说可谓是一个里程碑。从这个意义上，楚漆器所具有的价值又不仅仅是文化艺术上的，同时具有社会意义。同时漆器作为楚艺术的代表具有典型性。漆器作为古代工艺制器，功能应是造物的重点，器物的造型及由装饰派生的纹样等仅只是作为器物装饰的一部分。但楚漆器探索创新，大胆运用装饰艺术手法，造型与纹饰所具有的审美性使之具有艺术的秉性。而且从艺术的角度看，楚漆器造型和纹饰等装饰手法高度程式化，成为一种具有鲜明文化特色的艺术形态。楚漆器上的图案、款识铭文等作为文化研究的宝贵资料，对研究春秋战国时期社会文化具有重要作用。特别是漆器上的图案较为全面地反映了楚人当时的生活面貌，是不可多得的文化研究资料。

再者，楚漆器作为艺术样式，艺术风格和表现手法都具有典型意义上的楚艺术特色。楚文化在春秋战国时期走向成熟，而这一时期楚漆器表现出高度艺术性。艺术与社会文化发展的内在关联，在楚漆器这一艺术发展形成的过程中具有典型性。因而，从楚漆器入手，其艺术特征演变的规律更典型，能够反映出楚艺术特征的一般性规律。

楚文化在楚国被灭后并没有完全消失。作为一种历史延续，汉继承了楚文化传统将之发扬，形成对华夏文化具有影响

的楚汉传统。从漆器方面看，秦代的漆器工艺无论是胎型、品种、纹样装饰还是制作技法等方面都体现了战国遗风。而楚人所建立起的汉朝更是继承了楚风俗习惯。楚文化飞扬的意绪化为汉代漆器云气氤氲之象。汉代漆器云气纹与神怪和禽兽恰如其分的合理安排，其整体审美情趣延续了楚艺术的浪漫主义风格。汉代漆器是对楚漆器风格的继承和发扬。而后世漆器又以汉代漆器为基础上进行发展。春秋战国时期之后漆器艺术风格特征明显凸显出楚艺术文化传统对后世艺术的影响。这一方面楚漆器较之楚其他艺术形式更突出，因而研究就更具有代表性。最重要的在于楚漆器能提供大量完整研究实物。

本书采用的文献包括以下几个部分：一、楚墓发掘报告资料。从这些漆器出土时的情况掌握第一手材料，比较客观，贴近事实。二、关于春秋战国时期的研究资料，包括文化、艺术、考古、历史等各方面的。从这些材料中掌握当时社会的总体状况。三、楚国漆器的研究资料，通过比较吸收突出自己研究的重点。

三 相关概念的界定、采用的方法

在进入正题之前有必要对本书所涉及的一些概念进行界定。

首先是“楚”的概念。“楚”这一概念通常具有两个隐含的意义，一是楚国这一实体，其二是楚文化。对这两个概念分辨清楚很有必要。由此可以确定本书研究的对象的范围及性质特点。第一个概念从楚作为一个方国表示其概念就已存在。楚族作为一个氏族群落很早就活动在华夏大地上。《史记·楚世家》：“楚之先祖出自帝颛顼高阳。高阳者，黄帝之孙，昌意之子也。”《史记·五帝本纪》中也有“帝颛顼高阳者，黄帝子孙而昌意之子也”。楚国诗人屈原在《离骚》中也自称：“帝

高阳之苗裔兮，朕皇考曰伯庸。”《史记》作为我国最早的通史，也是信史。所以很多研究楚国历史的文章著作都引用《史记》的这些记述。我们知道中国古代关于三皇五帝的传说，并不能作为史实看待，只能看做先殷神话。虽然我国有确切纪年的时间是在公元前841年，但是考古发掘显示，在这之前的很长一段时间里，已经有了人文活动，并且有较为成熟的文化聚落形态。无论是从历史学还是考古学角度来说，文献所记载的在没有得到证实前都不能作为信史看待。这一问题也是在20世纪20年代历史和考古学界争论的问题。对此，张光直在《中国青铜时代》里指出：“固然殷周时代的神话所包含的内容，是讲开天辟地以及荒古时代一直到商汤以前的事迹，但就我们所知所根据的材料而言，它们实在是殷周人所讲的。殷周人的神话无疑是殷周文化的一部分，但它们未必就是先殷的史实，甚至不一定是包括先殷的史料在内。”^①同时，他对三代关系有如此看法：“从朝代即政治上的统治来说，三代是前仆后继的：汤灭了夏才是商代之始，武王灭了商才是周代之始……但灭夏之前，商已是一有力的政治集团，灭商以前周已是一有力的政治集团。因此夏与商实际上是在年代上平行（或至少是重叠）的两个政治集团，商与周亦然。”^②在这样一个理论前提下，回过头去再看那些神话传说，我们就能正确解读其中的文化内涵。

三皇五帝的传说是一种“神话之历史化”（euhemerization）^③现象。诸如此类的商周英雄故事遵循了一个共同的原

① [美]张光直：《中国青铜时代》，三联书店1983年版，第253页。

② 同上书，第28—29页。

③ 同上书，第276页。

则：“英雄即是祖先。”因而，像其他部族一样，楚在追溯自己的族源谱系时也是将其和黄帝之孙颛顼连在一起。《史记·楚世家》“高阳（自注：颛顼）生称，称生卷章，卷章生重黎。重黎为帝尝高辛居火正……帝乃移庚寅日诛重黎，而以其弟吴回为重黎后，复居火正，为祝融。吴回生陆终，陆终生六人……六曰季连……”包括《史记》在内的很多史书都把季连作为楚的直系祖先“……季连，芈姓，楚其后也”。《史记·楚世家》：“周文王之时，季连之苗裔曰鬻熊。鬻熊子事文王，蚤卒。”可见鬻熊时已经封居楚地。《史记·周本纪》记载在周文王时，有“楚子”，即指鬻熊。在《裴解》引刘向《别录》“鬻子，名熊，封于楚”。但是并没有明确指明封地所在。而《史记·楚世家》载有周成王时：“举文、武勤劳之后嗣，而封熊绎于楚蛮，封以子男之田，姓芈姓，居丹阳。”这一记载具体明确地提到楚姓和都城。因而有学者把这一时间作为“楚”正式国名和族名的开始^①。从史书记载可以推测，在鬻熊时期就有楚名和确切的封地了。那么，楚国历史该从鬻熊算起一直到公元前 223 年被秦所灭。

而“楚文化”概念也是一个较为宽泛的概念。张正明指出：“所谓楚文化，不是一个单一的概念，而是两个大小套合的概念。考古学上的楚文化，从体现在考古遗物上的为限，主要是物质文化。历史学上的楚文化，则是物质文化和精神文化的总和。”^②由此，他把楚文化明确为六个要素：青铜冶铸工艺、丝织工艺和刺绣工艺、髹漆工艺、老子和庄子哲学、屈原

① 张正明：《楚文化史》，台北南天书局 1990 年版。

② 同上。