

A Masterpiece of the Inlaid Art of Ancient China

4th & 5th October 2014 / Hong Kong

Cover: Vessel *hu*
Photographer: Vincent Girier-Dufournier
Graphic designer: René Bouchara
Printer: CA Design

© Copyright – 2014 – Galerie Christian Deydier.
All rights for reproduction, translation and adaptation reserved for all countries.

A Masterpiece of the Inlaid Art of Ancient China

October 4th, 2014
Hong-Kong

Foreword

I have the great privilege and good fortune to be able to present, for the first time in my long career, a most important and exceptional inlaid Chinese ritual vessel *Hu* dating from the beginning of the Western Han dynasty (circa 2nd century B.C.).

Magnificently inlaid all over in silver and gold with fabulous, long-tailed birds, owls, geese and a great variety of four-footed animals, including rarely depicted elephants and camels, all moving amidst a background of undulating mountains, fruit-laden trees and floating clouds, this *hu* is, most probably, the best inlaid ancient Chinese vessel of its type still in private hands.

It is my sincere hope that the exhibiting of this exceptionally rare and beautiful masterpiece of the “inlaid art” of Ancient China will delight and draw to the wonderful art of ancient China, not only the many experienced and exacting art collectors who frequent exhibitions such as this one, but also the ‘first-timers’, the novices for whom this may be their first contact with a superb example of the splendours of ancient Chinese art.

I should like to take this opportunity to thank all of those who have helped me in the different stages in the preparation and execution of this exhibition: Vincent Girier Dufournier, who has so skillfully photographed this exceptional object; Vincent Pradier, who has created tracings of the designs appearing on it; René Bouchara, who has produced this catalogue; Isabelle Rachedi, who has patiently cleaned this piece; Ed O’Neill for his great help in the translation of the catalogue into English, and finally Raphaële Hervé de Sigalony, my assistant, who has supervised the whole process from beginning to end and has made it possible for me to present this superb exhibition.

Christian Deydier

Préface

J'ai le grand privilège ou peut être la chance, pour la première fois dans ma carrière, de présenter le plus important et exceptionnel vase rituel hu en bronze niellé d'or et d'argent, datant du début de la dynastie des Han Occidentaux (circa 2e siècle avant J.-C.).

Entièrement recouvert d'un riche décor d'animaux et d'oiseaux, et tout particulièrement, ce qui est rarissime à cette époque, d'éléphants et de chameaux, le tout dans un paysage de montagnes et nuages, ce vase hu, est probablement le plus beau et important vase niellé d'or et d'argent de l'art de la Chine ancienne, conservé encore en mains privées.

J'espère que l'exposition de cet exceptionnel et rarissime pièce majeure de l'art du niellage de la chine ancienne séduira non seulement les visiteurs avertis et exigeants, mais également les non-initiés qui pourront admirer pour la première fois l'un des chefs d'œuvre de cet art.

Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé dans les différentes étapes de la réalisation de ce catalogue : Vincent Girier Dufournier qui a photographié avec talent cet objet; Vincent Pradier qui a réalisé les relevés sur ce vase; René Bouchara, qui a réalisé ce catalogue; Isabelle Rachedi qui a nettoyé avec patience cette pièce; Ed O'Neill pour son immense aide dans la traduction du catalogue en anglais, et enfin Raphaële Hervé de Sigalony, mon assistante qui a tout supervisé et m'a permis de réaliser cette sublime exposition.

Christian Deydier

Vessel *hu* for storing alcoholic beverages

Bronze inlaid in gold and silver

Early Western Han Dynasty, 2nd century B.C.

Height: 17,8 cm

An extremely rare and magnificently modelled and decorated bronze vessel *hu*, with a globular body supported on a low ring foot and surmounted by a long, wide neck.

The vessel's sumptuous decoration is divided into three wide sections, separated from each other by much narrower horizontal bands in low relief, richly decorated with spirals and geometrical motifs incised into a background of rich gold inlay. The upper section of the decoration covering the vessel's neck, is divided into six smaller, gold-inlaid hanging triangles that partially interlock with six longer and wider upright silver-inlaid semi-triangles below them. The upper, smaller gold-inlaid inverted triangles are each incised with semi-circular, grass-like patterns and a pair of elongated, juxtaposed, leaping animals inlaid with gold, fur-like lines and circles on their maroon-patinated bronze bodies, while the lower, uprightly positioned, larger, silver-inlaid semi-triangles are each incised with a pair of large, outwardly moving, sleek-bodied creatures with their front bodies level to the ground, their heads turned back facing each other and the back halves of their bodies uplifted high, in such a way that their hind legs touch the sides of the smaller gold-inlaid triangles suspended from above them. Between each pair of these magnificent creatures, a pair of gold-inlaid, leafed vines rises up towards a large, bronze-bordered, gold-inlaid droplet incised into the semi-triangle's silver background.

The vessel's large, central band of design is entirely inlaid in a rich, thick layer of silver into which is incised a fabulous imaginary landscape of rolling mountains interspersed with bands of gold-inlaid clouds and luxuriantly branched, fruit-laden trees rising towards the heavens, a landscape which is most probably meant to depict the mythical mountains, and the thin, floating, mystical clouds, which for the people of the Han and earlier periods, symbolized the vitality of the Cosmos and 'Qi', the vital primal energy that was believed to permeate all of nature.

The fantastic, mystical scene depicted on this vessel is resplendent with a great variety of wildlife: tigers and other felines in various states of movement, running and leaping deer, jackals, rabbits, monkeys and smaller animals of various sorts, birds of various sizes and species including peacocks, owls, phoenixes and others, either flying or resting and showing off their plumage on the ground, on a branch or on a rock, all co-existing peacefully with a large, undulating dragon with a long body and a large, horned head with alert eyes and a long, sharp snout.

Most remarkable among all these beautifully gold and silver-inlaid creatures are the pair of Bactrian camels that appear in the centre of one side of the vessel, and the pair of large elephants, accompanied by a baby elephant, that appear on the vessel's opposite side. On the backs of both of these groups of exotic animals, humanoid-like monkeys frolic.

The bodies of all the animals depicted on the vessel are masterfully inlaid with lines, circles, etc. of silver and gold, simulating fur, feathers or the outlines of the animals' eyes or ears, all on the maroon-patinated background of the vessel's original lower layer of bronze.

The vessel's silver-inlaid lower band of decoration is incised with a repeated motif of a pair of fabulous, long-tailed birds viewing each over a silver-bordered maroon-patinated promontory, from inside of which a confronting pair of open-mouthed beasts with back-turned heads gaze up at them. Once again, the bodies of the fabulous birds and the beasts below them are all masterfully embellished with threads of gold and silver inlay.

The sophisticated and marvellously executed decoration on the body of this magnificent vessel shows a great affinity with the motifs that embellished the finest lacquer-work vessels of the Warring States period and the Qin and early Han periods and the artist's or artists' masterful use of gold and silver inlay here accentuates and enhances these motifs.

Each of the vessel's two sides is cast with a taotie mask in low relief inlaid in gold, with its eyes inlaid in silver and with its nose ending in a gold and silver-inlaid loop from which hangs a circular handle beautifully inlaid in gold and silver with spirals and geometrical patterns.

The vessel's small, circular foot is richly inlaid in gold, incised with geometrical motifs on a maroon-patinated bronze background.

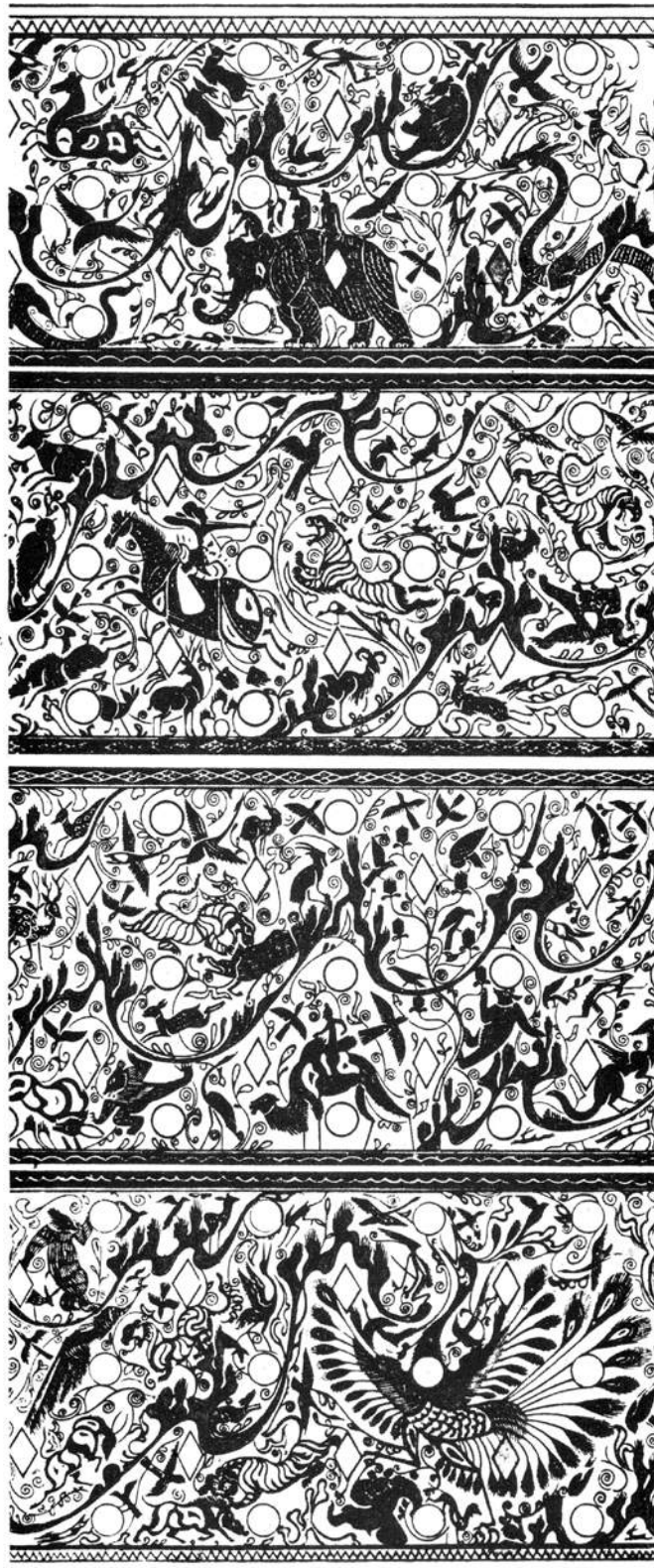
Provenance:

- The Josephine Leah Pound Collection, Boston, U.S.A.

Notes:

- This magnificent bronze vessel is the most beautiful and rare inlaid vessel from the period still in private hands. It is exceptional in the quality of its inlay and remarkable state of preservation and rare in the unusual variety of animals and birds in its decoration.
- The type of inlay on the vessel was used in China exclusively around the 2nd century B.C.
- The only other known objects from the same period and with similar decoration, i.e. decoration featuring imaginary landscapes resplendent with frolicking animals or hunting scenes are:
  - (i) a tube scientifically excavated in 1965 from tomb M122 at Sanpa Mountain, Dingxian county, Hebei province. This tomb was identified as being that of Prince Kang, a member of the royal family of the Kingdom of Zhongshan. According to the *Han Shu* (Annals of the Han), Prince Kang acceded to the throne in the first year of the *Yuanfeng* period (110 B.C.) and died in the 21st year of the same era (90 B.C.)
  - (ii) a tube in the Shumei Culture Foundation: Otsu, Shiga, Japan.
  - (iii) a tube in the Geijutsu Daigoku Collection, Tokyo, Japan.
- In ancient China, particularly during the Warring States period and the beginning of the Western Han dynasty, the right to possess a chariot decorated with accessories inlaid in gold and silver was the exclusive privilege of a Royal Prince. Inlaid objects produced in the Kingdom of Zhongshan are considered by archaeologists and art historians to be the most beautiful of those produced in ancient China during the Warring States and early Western Han periods.
- Although extremely rarely seen, the elephant appeared as a motif in Chinese art as early as the Shang dynasty, towards the 13th century B.C. where it was used either as a decorative element on ritual bronze vessels, or cast in the round as an elephant-shaped ritual bronze vessel. The largest such elephant-shaped Shang dynasty bronze vessel known is now conserved in the Guimet Museum, Paris and is 64 cm high and 96 cm long. A small jade elephant was excavated in 1976 from the tomb of Fuhao (wife of King Wuding of the Shang).
- At the beginning of the Han dynasty, elephants appear, but very rarely. (The Annals of the Han record that in the second year of the Yuanshou era (121 B.C.), during the reign of Emperor Wu, the Vietnamese presented the Emperor with an elephant as tribute.)
- According to popular belief during the Western Han dynasty, the elephant was considered to be a symbol of auspiciousness (*Xiangrui*), like unicorns and certain birds like the phoenix.
- The camel is rarely found as a decorative motif in ancient Chinese art and did not appear in the repertoire of Chinese decorative motifs until the end of the Warring States period, towards the 3rd century B.C. Recently a small terracotta camel from the end of the Warring States period (3rd century B.C.) was excavated from a tomb in China. Other representations of camels appear on bronze objects inlaid in gold and silver and on gold plaques from the beginning of the Western Han dynasty. This may, perhaps, be because at that period Bactrian camel caravans began to ply the Silk Road and arrive in China after a long and perilous journey, thus coming to the attention of and inspiring Chinese artists.
- Several of the motifs on this vessel reflect the religious beliefs of the people of the Han and earlier periods, especially those concerning auspiciousness and the concept of heaven's conferring its mandate and blessings on the Emperor, without which he would be deemed incapable of governing the nation in an enlightened manner.

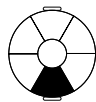
Tube from the Prince Kang tomb
(tomb M122), excavated in 1965.

*Tube de la tombe du Prince Kang
(tombe M122), exhumé en 1965.*

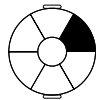

Geijutsu Daigoku Collection, Tokyo
Japan.

*Collection Geijutsu Daigoku, Tokyo
Japon.*

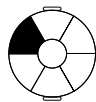

Vase à vin de forme hu
Bronze niellé d'or et d'argent
Début de la dynastie des Han Occidentaux, 2e siècle avant J.-C.
Hauteur : 17,8cm.

Rarissime et unique vase à vin en bronze de forme hu. Le corps globuleux soutenu par un pied annulaire est surmonté d'un long col.

L'exceptionnel décor qui recouvre intégralement le vase est divisé en trois registres séparés les uns des autres et par des bandes horizontales en léger relief, ornées de spirales et de motifs géométriques sur fond d'or.

Le registre supérieur est décoré, en sa partie haute, d'une série de triangles inversés contenant chacun, sur fond d'or, deux animaux à long corps semblant se courir après. Les plus grands triangles, en partie basse du registre, présentés la pointe vers le haut, sont ornés deux animaux à long corps confrontés au niveau d'une sorte de plante ou arbuste stylisé. Ces quadrupèdes sont représentés, sur un fond doré, tête tournée vers l'arrière, gueule ouverte, le corps relevé à l'arrière, pattes arrières reposant sur un côté du motif triangulaire.

La frise centrale, la plus large et la plus importante du vase, est ornée d'un somptueux paysage imaginaire de montagnes ondulantes, de nuages tourbillonnant et d'arbres aux grandes branches montant vers le ciel, le tout sur fond argent. Ce sont vraisemblablement les représentations des montagnes mythiques (shenshan) et des « souffles nuages » (yunqi) de la tradition de la Chine des Han, qui symbolisent la vitalité du Cosmos et l'énergie première : le qi. Parmi les nombreux animaux (tigres ou félins dans diverses positions, cervidés courant et autres animaux imaginaires) et oiseaux (hiboux, paons, phénix et autres volatiles représentés volant, marchant, posés au sol, sur une branche ou sur un rocher, ou posant fièrement les ailes largement écartées) se déresse un grand dragon au corps ondulant et gueule grande ouverte.

Les deux éléments majeurs de cette frise, positionnés respectivement de chaque côté du vase, sont d'une part deux chameaux de Bactriane marchant ; un animal, peut être un singe ou d'après certains spécialistes un personnage humanoïde, sautant sur leur bosses ; et d'autre part, sur l'autre face, une famille de trois éléphants, le père, la mère et l'éléphanteau; les deux parents ayant des personnages humanoïdes debout sur leur dos. Tous les animaux ont le corps orné de lignes ou pointillés à l'or et à l'argent afin de marquer plumages ou poils; certaines parties du corps sont même délimitées par un fil d'or ou d'argent, rendant la silhouette plus visible et réaliste.

Le registre inférieur est orné d'un motif répétitif, sur fond argent, de deux oiseaux à longue queue, vus de profil, affrontés et posés sur un promontoire sous lequel se tiennent, sur un fond marron, des quadrupèdes, se faisant face, mais représentés tête tournée vers l'arrière et dont le pelage est niellé de fils d'or et d'argent.

L'ensemble, d'un raffinement extrême, est réalisé avec une technique très influencée par les décors sur les laques de cette époque, et l'utilisation de l'or et de l'argent pour accentuer les contrastes.

L'épaule du vase est ornée de deux masques de taotie en léger relief, entièrement doré et aux yeux argentés, servant de point de fixations aux anses annulaires mobiles, elles-mêmes ornées de spirales en argent de motifs circulaires au fil d'argent.

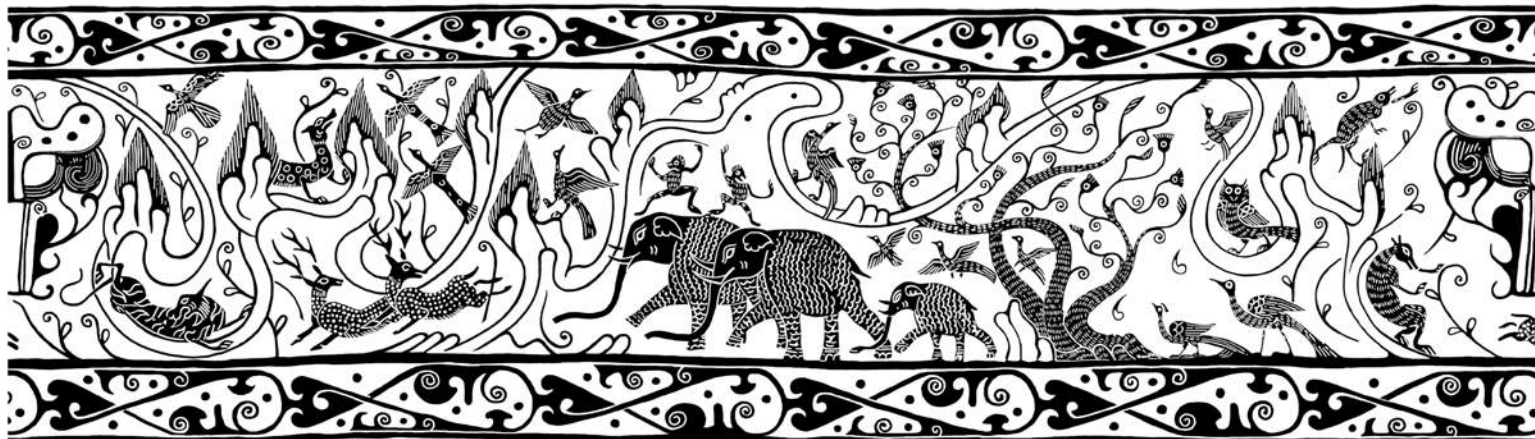
Le petit pied annulaire est orné de spirales et de motifs géométriques sur fond d'or.

Provenance :

- *Josephine Leah Pound Collection, Boston, USA.*

Notes :

- *Ce vase exceptionnel est le plus beau et le plus rare vase niellé, de cette période, conservé en mains privées, et ceci de par la qualité de son niellage, son incroyable état de conservation, la rareté de ses éléments décoratifs*
- *Ce type de niellage fut vraisemblablement utilisé exclusivement aux environs de 100 avant J.-C.*
- *Les seules pièces de même période, qui, par leur type de décor (paysages et/ou de scènes de chasses entièrement niellés d'or et d'argent) sont comparables au présent vase, sont*
  - *le tube exhumé en 1965, lors de fouilles scientifiques de la tombe M122 à Sanpa Shan, conté de Dingxian, province du Hebei. Cette tombe fut identifiée comme étant celle du Prince Kang membre de la famille royale du Royaume de Zhongshan. Le Hanshu (Annales des Han) mentionne en la 1ère année de l'ère yuanfeng [110 avant J.-C.] le Prince Kang accéda au trône et mourut la 21ème année [90 avant J.-C.].*
  - *Le tube de la collection Shumei culture Foundation ; Otsu, Shiga, Japon.*
  - *Le tube de la collection Geijutsu Daigoku, Tokyo, Japon.*
- *En Chine ancienne, particulièrement à l'époque des Royaumes Combattants et au début de la dynastie des Han, le char et ses éléments décoratifs niellés d'or et d'argent, indiquaient le statut de Prince Royal. C'est peut-être pourquoi les scientifiques considèrent-ils que les plus beaux objets niellés furent réalisés par les artisans du Royaume de Zhongshan.*
- *Bien qu'excessivement rare, le motif de l'éléphant est connu dès la dynastie des Shang vers le 13e siècle avant J.-C. On le retrouve à l'époque soit comme un élément décoratif d'un vase rituel en bronze, soit en tant que vase rituel en soi.*

Ainsi le plus grand vase rituel d'époque Shang en forme d'éléphant, conservé au Musée Guimet de Paris, est haut de 64 cm et 96 cm de long. Egalement, il fut exhumé de la tombe de Fuhao, (épouse du roi Wuding des Shang) une petite sculpture en jade, réalisée en ronde bosse, représentant un éléphant. Au début de la dynastie des Han, des représentations d'éléphants ornent, mais très rarement, des objets en laques et des tubes en bronze niellés.

Le Hanshu (Annales des Han) mentionne que « la 2ème année de l'ère yuanshou [121 avant J.-C.] pendant le règne de l'empereur Wu, le royaume du Sud Vietnam donna comme tribut un éléphant domestique. »

- D'après les croyances et superstitions des Han Occidentaux, l'éléphant était considéré comme un symbole de bon augure (xiangrui), alors que certains grands oiseaux avaient un pouvoir supranaturel.
- Le chameau est également un motif décoratif et une représentation rare en Chine ancienne. Il semblerait que ce soit vers la fin de la période de Royaumes Combattants, vers le 3e siècle avant J.-C., que les premières représentations de cet animal apparaissent dans le corpus animalier Chinois.

Ainsi il fut exhumé récemment un petit chameau en terre cuite de la fin de la période des Royaumes Combattants (3e siècle avant J.-C.). Les autres représentations apparaissant sur des objets niellés d'or et d'argent et sur des plaques en or du début de la dynastie des Han.

Serait-ce l'époque à laquelle les premières caravanes composées de chameaux de Bactriane empruntèrent la Route de la Soie et qui après un très long et dangereux périple arrivèrent en Chine, inspirant ainsi les artistes chinois ?

- Nombre des éléments décoratifs de ce vase s'inspirent l'art du xiangrui, ils correspondent d'après les croyances des Han à de bonnes augures qui indiquent que le « Ciel » accorde sa bénédiction à l'Empereur, et que ce dernier est un personnage éclairé et gouvernant bien le pays.

Previous exhibits

Décembre	1985	Chinese Gold, Silver and Gilt Bronze up to the Tang Dynasty, Londres.
Juin	1986	Ancient Chinese Bronze Vessels, Gilt Bronzes and Early Ceramics, Londres.
Décembre	1987	Opening Exhibition, Londres.
Juin	1989	Archaic Chinese Bronzes from Shang to Zhou dynasties, Londres.
Juin	1990	Imperial Gold from Ancient China, Londres.
Juin	1991	Imperial Gold from Ancient China, part II, Londres, Grosvenor House.
Juin	1991	The Art of the Warring States and Han Periods, Londres.
Septembre	1992	XVI ^e Biennale des Antiquaires, Paris.
Décembre	1992	An Exceptional Horse from the Han dynasty, Londres.
Novembre	1994	L'Or des Qin, XVII ^e Biennale des Antiquaires, Paris.
Décembre	1995	Le Banquet des Dieux, Ritual Bronzes of Ancient China, Londres.
Janvier	1996	Le Banquet des Dieux, Bronzes Rituels de la Chine Ancienne, Paris.
Septembre	1996	XVIII ^e Biennale des Antiquaires, Paris.
Février	1997	Arts de la Chine et de l'Himalaya, 14 ^e siècle av. J.-C. - 15 ^e siècle ap. J.-C., Paris.
Janvier	1998	L'Immortalité de l'Âme chez les Han, Paris.
Mars	1998	Timeless China, New York.
Octobre	1998	L'Art et la Matière, Paris.
Octobre	1999	Caravanes sur la Route de la Soie, Paris.
Septembre	2000	XX ^e Biennale des Antiquaires, Paris
Octobre	2000	Twentieth Anniversary, Paris - Londres.
Octobre	2001	Rituels pour l'Éternité, Paris puis Londres
Septembre	2002	XXI ^e Biennale des Antiquaires, Paris.
Septembre	2004	L'or des Qidan, XXII ^e Biennale des Antiquaires, Paris.
Septembre	2006	XXIII ^e Biennale des Antiquaires, Paris.
Avril- mai	2007	L'Inde Sensuelle : Terres cuites de l'époque Gupta (4 ^e – 6 ^e siècle), Paris
Février	2008	Exposition inaugurale, Paris
Septembre	2008	XXIV ^e Biennale des Antiquaires, Paris
Mars-Avril	2009	Treasures from Ancient China I, New York - Paris
Février-Mars	2010	Treasures from Ancient China II, New York - Paris
Septembre	2010	XXV ^e Biennale des Antiquaires, Paris
Mars-Avril	2011	Treasures from Ancient China III, New York - Paris
Septembre	2011	Bestiaire de la Chine Ancienne, Paris
Octobre	2011	The Frank Arts Collection, Fine Art Asia Fair, Hong Kong
Mars	2012	Treasures from Ancient China IV, The Gerbe Collection, New York
Septembre	2012	XXVI ^e Biennale des Antiquaires, Paris
Octobre	2012	Archaic Bronze Vessels from Private Collections, Fine Art Asia Fair, Hong Kong
Octobre	2013	Ancient Chinese Ritual Bronze Vessels, Fine Art Asia Fair, Hong Kong
Mai	2014	Ancient Chinese Ritual Bronze Vessels, International Antiques Fair, Hong Kong
Septembre	2014	XXVII ^e Biennale des Antiquaires, Paris

