

董泽芳 主编
荆楚文化研究丛书

楚艺术图式与精神

王祖龙 著

湖北人民出版社

楚艺术图式与精神

王明

湖北人民出版社

王祖龙 著

楚艺术图式与精神

湖北人民出版社

鄂新登字 01 号
图书在版编目(CIP)数据

楚艺术图式与精神/王祖龙著. —武汉:湖北人民出版社,
2003. 7

ISBN 7—216—03504—6

- I. 楚…
- II. 王…
- III. 艺术—研究—中国—楚国(? ~前 223)
- IV. J120. 931

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 063414 号

楚艺术图式与精神

王祖龙 著

出版:湖北人民出版社
发行:

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:荆州市石地彩印有限公司
开本:850 毫米 × 1168 毫米 1/32
字数:300 千字
版次:2003 年 7 月第 1 版
印数:1—1 500
书号:ISBN 7—216—03504—6/J · 85

经销:湖北省新华书店
印张:13
插页:4
印次:2003 年 7 月第 1 次印刷
定价:23. 40 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

总 序

在中国传统文化中，区域文化是一个极富生命力的研究领域，上个世纪前期以来，形成了荆楚文化、三秦文化、三晋文化、齐鲁文化、吴越文化、巴蜀文化等众多的独立研究领域，而其中最引人注目的是荆楚文化的研究。荆楚文化不仅以其源远流长、特色鲜明而著称于世，而且以其内涵丰富、思想深邃而影响古今。荆楚文化包括物质文化与精神文化两个层面，物质文化层面包含青铜冶铸、丝织与刺绣、髹漆工艺、城市与建筑等；精神文化层面包含政治、宗教、法律、哲学、文学、艺术、科技、风俗等文化形态，其构成主体是道家哲学和屈宋文学。道家的代表作《老子》《庄子》，以其超然的态度来对待尘世的纷争，体现出鲜明的超逸之风；庄周的散文和屈原的诗歌，以其意境之幽远、想象之奇特，代表着荆楚文化的文学高峰。荆楚文化蕴含着荆楚先人筚路蓝缕

的进取精神、不分彼此的开放气度、标新立异的创造意识与以身相殉的爱国情结。荆楚文化熏陶和孕育了一代又一代风流人物，他们以各自的聪明才智为灿烂的荆楚文化添彩增色。随着时间的推移，荆楚文化的研究越来越引起人们重视。以荆楚文化为研究对象的“楚学”现已成为一门显学，在世界范围内产生了广泛的影响。

荆楚文化的研究要本着“远目标、大视野、全开放、高起点”的思路进行全面系统的规划。首先应确立高远的研究目标，要致力于弘扬荆楚文化精神，让荆楚文化在社会经济和文化建设中发挥作用。其次，应具有广阔的研究视野。所谓大视野，就是无论是在内容上和时限上，都不能只局限于狭义的荆楚文化进行研究。荆楚文化是一种区域文化，但荆楚文化的研究不应该是区域性的，应该把荆楚文化放到中国文化，乃至世界文化的广阔的文化视野中去研究。其三，应具有开放的意识。荆楚文化具有开放性，这种开放性不仅表现在她具有较强的扩张性和兼容力，更表现在她是一种与时俱进、不断创新的文化。荆楚文化的研究也应该具有开放

性，在课题研究、项目开发、资料整理、人员配备等方面要进行全方位的开放与合作。十分可喜的是，经过学者们半个多世纪的努力，荆楚文化研究从深度挖掘，从广度拓展，已经取得了较大的进展和突破。尤其是近 20 多年来，有关荆楚历史与文化的综合性及专题性研究著作竞相问世，使荆楚文化重现出迷人的风采。我们今后的研究要确立更高的起点，进行多种学科的交叉研究，以取得更多的高水平的研究成果。

荆州是楚文化的发祥地，楚人在此建都长达 400 多年。荆州至今仍保存着大量的古代文化遗存，具有丰富的文化内涵。一批生于斯长于斯的学者致力于挖掘整理荆楚文化遗产，弘扬荆楚文化精神，矢志不渝地在这一研究领域不断开掘，取得了令人瞩目的成绩。这套《荆楚文化研究丛书》收录的专著就是部分学者的研究成果。这套丛书的研究范围是广义的“荆楚文化”，但先秦时期楚国历史与文化无疑是研究的重心，与之相关的课题涵盖了楚国的历史、文学、宗教、思想、艺术等研究领域。丛书选题不拘一格，以学者们的

个人研究方向来确定。在这些研究领域
中，学者们或进行宏观的研究，或进行微
观的探求，或纵向的发掘，或横向的比
较，总之，研究的角度不同，但弘扬优秀
文化的目标一致；研究的风格不同，但运
用历史唯物主义的观点来分析问题的方法
一致。这些研究成果的问世，进一步发掘
了荆楚文化博大精深的内涵，可以为
我们今天的文化建设和经济建设提供更
多的借鉴。希望我们的学者在今后的研
究中，继续发扬楚先人筚路蓝缕的开拓
精神，立足于新世纪，高瞻远瞩，汇通
古今中外，在广度深度上下更大的功
夫，力求取得更多更好的成果，为建
设先进的文化作出我们应有的贡献。

楚辞

目 录

导 言

.....	1
一、世界文化视野中的楚艺术.....	1
二、楚艺术拓展了上古美学的新视界.....	14

第一章 林人为楚

——楚艺术的文化情境寻绎.....	24
一、南北文化形态的形成及审美意识的 南北差异.....	25
二、楚人的特殊历程和文化渊源.....	33
三、楚艺术对中原文化的吸取与疏离.....	39
四、楚地土著文化对楚艺术的影响.....	45
五、巫、道、神、骚的精神意象与楚艺术的 文化底蕴.....	49

第二章 道通为一

- 楚人的艺术世界及其艺术哲学····· 70
- 一、楚艺术的造物品类····· 71
- 二、楚艺术的造物思想····· 96
- 三、道器之间的审美取向····· 106

第三章 纹饰之美

- 楚纹饰的审美透视····· 127
- 一、楚人的造物与饰美心态····· 128
- 二、楚纹饰的题材内容及其基本形态····· 133
- 三、楚纹饰的造型特征及其发生机制····· 156
- 四、楚纹饰精神····· 175

第四章 生命之舞

- 楚艺术的内在主题与造型的审美特征····· 185
- 一、楚人的生命意识透视····· 185
- 二、楚人非理性生命观的艺术表现····· 200
- 三、楚绘画艺术的生命主题与美学价值····· 212
- 四、楚雕刻艺术的造型方式与审美特征····· 226

第五章 审美之维

- 楚人的视觉思维与创造心态····· 243
- 一、楚人的视感与审美心态····· 243
- 二、意象的生成和获取····· 263
- 三、楚人的观察特性与视觉思维的多元取向····· 279

第六章 “人心营构之象”

- 楚艺术造型的观念与方法…………… 289
- 一、楚艺术造型观念的建构…………… 289
- 二、楚艺术造型的方法…………… 298
- 三、楚艺术造型观念建构的文化学原因…………… 315
- 四、楚风楚俗与楚艺术创造…………… 327

第七章 楚风流韵

- 楚艺术的艺术史定位及其对后世艺术的影响
…………… 351
- 一、楚艺术的基本特征及其文化生态选择…………… 352
- 二、楚艺术的艺术史定位…………… 363
- 三、楚艺术对秦汉及后世艺术的影响…………… 382
- 四、楚艺术精神对当代艺术的影响和启示…………… 405

导 言

一、世界文化视野中的楚艺术

从上个世纪 20 年代的中期开始，随着湖北、湖南、河南、安徽等地楚墓的不断发掘，把一个神奇的艺术天地，从两千年以前的地层中展现出来，使我们有缘领略到上古时期南方楚人奇异而丰富的艺术创造。那是怎样的一个艺术世界哟，那种奔放、跃动、飘洒、流动的原始浪漫主义气质，那种镂金错彩、繁复富丽之美，那种带有原始艺术的奇诡、怪诞的造型特质和巨大的幻想性、象征性、隐喻性的艺术观念，实在令人赞叹不已。每当我们为楚艺术图式奇幻的形制、跃动的线条和绚丽的色彩而感慨的时候，我们深深地被楚人的创造心智所震撼！我们不能不与那些古老的图式、形象、线条、色彩、韵律产生心灵上的共鸣。这就是楚艺术图式的神奇魅力，也是上古时期人类心智和精神的永恒呈现。如果把楚艺术放在世界文化大视野中去透视，楚艺术所取得的这种成就，在上古时期也是具有世界意义的。诚如有的学者所言，“楚艺术不惟明显区别于中国

东周时期北方地区的艺术，也是与人类在古代世界所有杰出的艺术创造，与早于它的古代埃及艺术、巴比伦艺术，以及与其大致同期的古希腊艺术，稍后的罗马艺术相互辉映的”。^①的确如此，楚艺术之于中国艺术发展史，乃至整个世界艺术发展史的意义，在于它以奇丽无比的想象和极富个性的创造构成了一个特殊的艺术天地，折射出了楚人在上古时期的物质生活和精神世界状况。那些具有神秘感和形式美的图式，作为人类永不复返的阶段而具有无穷魅力。

1. 本土艺术的南北分流

艺术南北分流，这在中国艺术史上是一个不容回避和忽视的文化现象。早在史前艺术的萌芽时期，在北方的黄河流域和南方的长江流域母土里孕育起来的艺术事象，就明显地存在着风格和气质上的南北差异。同为稚拙天真、原始狂野的史前岩画，北系岩画多以动物、狩猎和放牧为主，其作者多为巫师兼猎人，对动物有敏锐的观察力，风格写实，追求逼肖物象，画风粗犷、质朴而生动，生活气息较浓（图一）。南系岩画则密

图一 北系岩画
(内蒙古阴山)

^① 参见皮道坚：《楚艺术史》，第5~6页，湖北教育出版社，1995年。

切围绕宗教祭祀，大量表现人自身的形象，但突出的是宗教的神秘感，人物有符号化、装饰化和半抽象的特点，形象组合随意，画风简约，象征性强，具有浪漫的精神倾向（图二）。

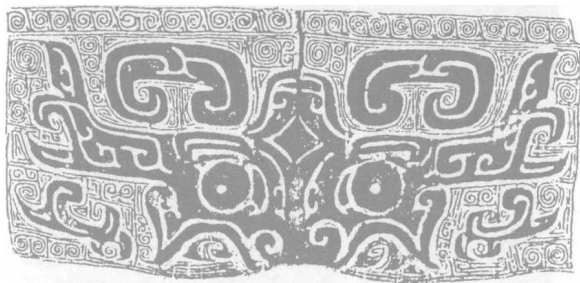

图二 南系岩画
(江苏连云港将军崖)

艺术源头上的地域差异成为艺术南北分流的决定性基因，这基因经过几千年的传承和积淀，在中国上古时期的奴隶社会中晚期，再次显示了其强劲势头。此时作为南北艺术的突出代表，它们分别是代表北方文化的中原艺术和代表南方文化的楚艺术。楚艺术灵巧、清奇和俊逸，中原艺术谨严、雄浑和庄穆，一南一北的两大艺术事象竞辉争妍，成为中国艺术史上交相辉映的双子星座。

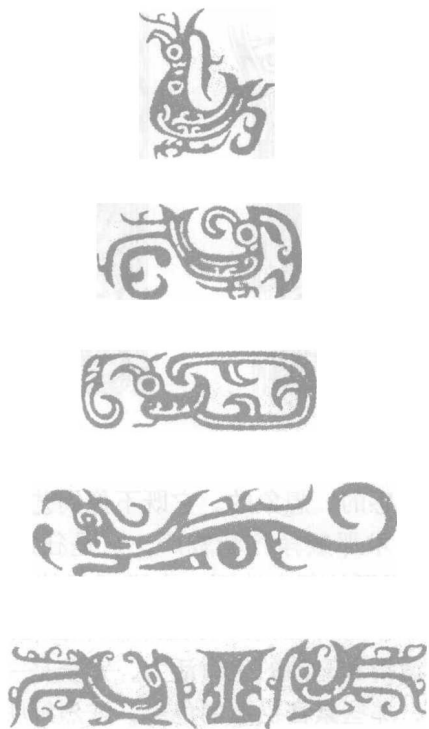
从上古时期本土艺术的南北对比来看，北方的中原艺术与南方的楚艺术可以互为参照。北方中原艺术的形成和成熟，并具有自己独特的个性，是来自上古时期中原本土的东西文化的融合。中原的东部地区是殷文化，西部地区是周文化，这两支文化虽然同处于北方，但却有着明显的差异。殷文化是重感情、富有宗教情绪的原始文化。殷人崇拜自己的祖先，并把祖

先与天神相混合，祭祀频繁而隆重，他们创造了媚神敬祖的乐舞，这种文化以狞厉为特征，并通过青铜器上的饕餮纹表现出来（图三）。其艺术图式于沉静中透出巨大的威严，仿佛要

图三 饕餮纹
(殷商青铜器纹饰)

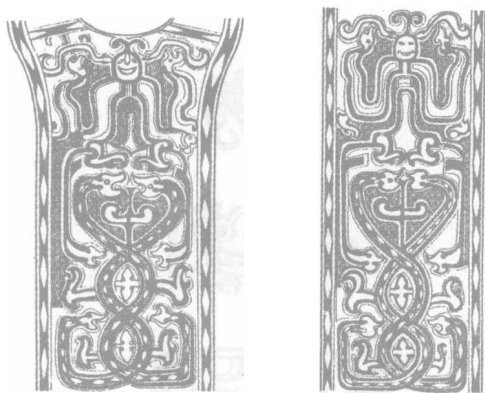
创造一种超凡的力量，可以对那些想象中的事物和精灵施加魔法，用非理性的精神、情感震慑统治无理性的身心。殷艺术气质沉静、写实、繁缛、工整，但却是玄想的产物。周文化则以理性为特征，虽然沿袭了殷人的某些风貌，但却是吸收和消化了殷文化之后，根据自己的个性而进行的创造，并很快显示出了自己的独特气质。周人的青铜器造型浑圆、饱满、舒展，纹饰和谐、亲切、大方，大块的空白显示出质朴、开朗的气息，有着安详而富有秩序的理性精神（图四）。随着世俗化的加快，周人不再像殷人那样在原始宗教的迷狂中焕发阴森而深远的想象力。他们似乎天生富有理性精神，他们也崇巫，但不如殷人那般迷狂，他们也崇拜祖先，但却把祖先置于天神之上，以孝治天下代替神道设教。他们的政治不是原始残酷的拼杀，而是等级森严的理智化、伦理化的政治。这样一个冷静、理性的民族，其艺术图式自然有着理性的沉静与质朴，并超越殷人

图四 凝重、质朴、沉静的周纹饰

成为中原文化的主流。

地缘上居于江汉流域的楚文化与北方中原文化明显地拉开了距离，它有着极其复杂的构成而又自成一统。它既吸收了北方殷周文化，同时也吸收了南方蛮夷文化，但在气质上更接近殷文化，与周文化相比有着更多原始宗教色彩和天真的自然气息。这种文化气质决定了楚艺术图式不是偏向理性的、写实

图五 浪漫奇诡的楚纹饰

的，而是偏向情感的、想象的。它既不像周艺术那样凝重、庄穆，又不像殷艺术那般狰狞和威严，它是狂放而奇诡的（图五）。那些神秘怪诞的复合造型，充满了无拘无束的想象，完全是一个充满了原始野性活力的世界；那些飞扬流动的纹饰，洋溢着浪漫的激情和充沛的生命活力，完全是一个富于抽象意味的动态世界；那些繁富艳丽的色彩，浓烈鲜明，和富于装饰性的配置相结合，产生了极为热烈而又神秘的效果，使原始野性世界笼罩在一片神秘、绚丽、热烈的氛围中。这一切显现出了楚人卓越的创造才能和艺术智慧。

中原艺术崇尚刚健、笃实和辉光的美学原则。楚人则崇尚刚柔相济，既肯定刚健自为、自强不息精神，又随顺自然，与“天”合一。楚人在开疆拓土的创业过程中，奉之为精神法宝。同时，楚地浓厚的文化底蕴和形形色色的宗教崇拜使其艺术更加恣肆灵动。庄子那飞扬恣肆的浪漫情怀，个体的主体意识和博大的人生、宇宙意识也充分地体现在楚艺术中。因此，