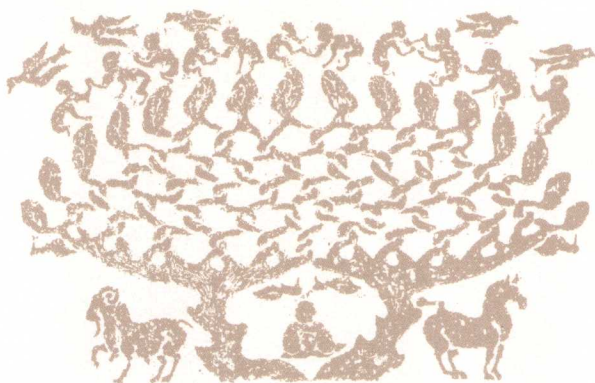


○
【美术考古学丛书】

美术考古与艺术美学

赵宪章 朱存明 著



上海大学出版社

上海市重点图书

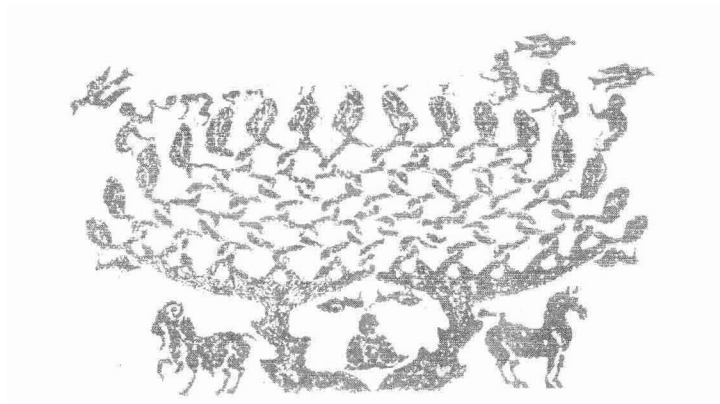
上海文化发展基金会图书出版项目资助出版



美术考古学丛书

美术考古与艺术美学

赵宪章
朱存明



上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术考古与艺术美学 / 赵宪章, 朱存明著. —上海: 上海大学出版社, 2008. 12

(美术考古学丛书)

ISBN 978-7-81118-377-1

I. 美… II. ①赵…②朱… III. 美术考古—研究—中国
IV. K879.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 205631 号

责任编辑 傅玉芳 许 铭

封面设计 柯国富

技术编辑 金 鑫

美术考古与艺术美学

赵宪章 朱存明 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135110)

出版人: 姚铁军

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海第二教育学院印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 787×960 1/16 印张 22.25 字数 337 900

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81118-377-1/J·147 定价: 42.00 元

总 序

美术考古学属于考古学和美术史相互渗透的学科增长点,它同时注重发挥美术学、考古学、历史学、人类学、民族学、民俗学、宗教学、神话学和图像学等学科与之交叉的优势,从而形成的新学科。过去,我们对美术考古学的认识,通常都将其归属于考古学或美术史学,近几年国内外学术界对美术考古学的研究表明,美术考古学属于独立的新学科是不争的事实。为此,展开对美术考古学学科的系统研究具有重要的现实意义。

作为独立学科的美术考古学,它的研究不是简单地对“逝去”物品的发现与发掘,重要的是通过美术考古的重新审视:以文化的理念,揭示对象的文化意义,因为任何一件“过去”的物品,随着时间的流逝,物品之中总在不断地沉淀着文化;用审美的眼光,发现对象蕴涵的美的因子,从而再度激活起这些物品。正是因为美术考古学研究对象的广博性和重要性,以及研究层面的不可替代性,使美术考古学近年来在国内外有了较快的发展。

然而作为一门独立的学科,对其学科的系统研究并未受到足够的重视,目前美术考古的研究,一方面是注意于方法层面的开展,另一方面是学科的意义主要隐于考古学或美术史的研究之中。近年来,随着人文科学研究整体化,学科间的相互渗透、相互交叉越来越频繁,边缘新兴学科也随之不断涌现,作为学科的美术考古学正是在这种大背景下重新又进入人们的学术视野。通过对研究现状的梳理,国外有很多

学者已经将美术考古学作为独立学科而展开系统研究。为此,国内学术界对美术考古学学科的关注与研究理应成为重要选题。

本套丛书共10本,包括:《美术考古学学科体系》、《美术考古与美术史》、《美术考古与宗教美术》、《美术考古与艺术美学》、《中国古代绘画的知识考古》、《美术考古一万年》、《中国美术考古研究现状》、《西部美术考古》、《中国佛道造像碑研究》、《美术考古与文化资产——以台湾地区学者的论述为中心》等。

《美术考古学学科体系》是论述与求证美术考古学作为考古学与美术学交叉新学科成立的必然,其中包括对美术考古出现的探源、发展历程的梳理、理论的建立与方法的探寻、学科体系的建立与论证等。《美术考古与美术史》、《美术考古与宗教美术》、《美术考古与艺术美学》、《中国古代绘画的知识考古》是从美术考古学与其相关学科的关系的角度,运用美术考古学方法解决相关问题所作的研究;《美术考古一万年》是对美术考古学的实践研究与理论总结;《中国美术考古研究现状》是对中国大陆美术考古学研究成果的梳理、评述;《西部美术考古》、《美术考古与文化资产——以台湾地区学者的论述为中心》与《中国佛教造像碑研究》是美术考古学的个案研究。

美术考古学是一门新兴的学科,它不仅将丰富的考古成果和深厚的美术史积淀互相渗透而寻找到的新的学科增长点,同时也吸收国内外最新的相关理论研究成果而运用于学科的建设之中。美术考古学是交叉学科,但并非是边缘化学科,相反,它所具有的综合性符合多元化发展的社会潮流,使其在交叉研究古老的对象时,迅速进入了当代学科的最前沿。同时,美术考古学也进入了教学领域,上海大学艺术研究院等教学和研究单位先后开设了该学科的博士和硕士专业方向,促进了学科的发展。迅速发展的新兴学科,需要理论上的及时总结;而且,相关研究者也需要有一个良好的交流平台展示自己的最新成果和了解最新研究动向,本丛书的编写即是基于这一目的,出发点既在学科建设本身,同时也是努力于人文研究的有机结合。

本丛书主要由上海大学艺术研究院美术考古研究中心教授集体完成,少量选题邀请了本学科校外专家参与撰写。我们希望本丛书作为一批比较集中的研究成果推出,不仅有利于美术考古学学科建设的完善,同时它将成为当代人文学科研究的一个亮点而为国内外学术界所广泛瞩目。

上海大学艺术研究院院长、教授、博士生导师

“美术考古学丛书”主编

沈孝吉

目 录

上篇 历史研究

第一章 考古中的石、玉文化 / 003

- 一、石器的美术考古价值 / 003
- 二、石器的原始神圣价值 / 006
- 三、古代的玉文化 / 011
- 四、玉文化与礼文化 / 014

第二章 美术考古与图腾崇拜 / 021

- 一、人面鱼纹与鲧禹治水 / 022
- 二、神秘蛙纹与女娲神话 / 033

第三章 陶鬻、鸟图腾与太阳崇拜 / 039

- 一、考古中的陶鬻 / 039
- 二、陶鬻与鸟图腾 / 042
- 三、鬻、鸟、日与生殖崇拜 / 047

第四章 人形器及其文化意义 / 053

- 一、人肖像的出现 / 053
- 二、石刻与陶雕人面像 / 055
- 三、玉雕人面像 / 059
- 四、神格人面造像的文化意义 / 062

第五章 中国古代的青铜文化 / 068

- 一、青铜时代 / 068
- 二、铸鼎象物 / 071
- 三、典型纹饰 / 074

第六章 动植物杂糅与龙凤文化 / 078

- 一、动物与植物的杂糅 / 078
- 二、来自《金枝》的启示 / 083
- 三、怪龙面面观 / 085
- 四、说怪凤 / 093

第七章 拆半表现与审美 / 096

- 一、何为拆半表现 / 096
- 二、拆半表现的类型 / 101
- 三、拆半表现起源 / 110
- 四、拆半表现的审美特征 / 117

第八章 汉画像宇宙象征主义图式及其美学意义 / 122

- 一、宇宙象征论 / 122
- 二、天地图像论 / 125
- 三、天圆地方论 / 126
- 四、宇宙生成论 / 130
- 五、人的生死论 / 132
- 六、宇宙象征的美学意义 / 135

第九章 汉代墓室画像研究 / 137

- 一、法天则地 / 137
- 二、漫漫升仙路 / 139
- 三、图画天地 / 141

- 四、汉画像石 / 144
- 五、徐州汉画像 / 146
- 六、汉画图式 / 148
- 七、汉墓画像的结构模式 / 150

第十章 论汉阙及其画像的象征意义 / 152

- 一、阙的类型及功能 / 152
- 二、现存的汉代画像石阙 / 155
- 三、汉画像中的阙 / 160
- 四、汉阙的象征意义及其审美价值 / 161

第十一章 饕餮源流考辨 / 170

第十二章 徐州出土汉兵马俑的审美价值 / 180

- 一、从俑看汉人的审美态度 / 181
- 二、从俑看汉代的艺术风格 / 183
- 三、从俑说到中西雕塑的异同 / 185

下篇 理论研究

第十三章 形式与道：中西美学的元概念 / 191

第十四章 《乐记》与《诗学》比较 / 199

- 一、《乐记》的文本逻辑 / 200
- 二、《乐记》与《诗学》比较 / 204

第十五章 “龙学”及其“现代转换”质疑 / 209

- 一、刘勰与黑格尔的文体分类 / 211
- 二、神思与形象思维 / 216



第十六章 形式概念之滥觞 / 220

- 一、数理形式及其伦理转型 / 221
- 二、理式即 FORM / 224
- 三、质料与形式 / 230
- 四、合理与合式 / 234

第十七章 审美二元论和艺术两分法 / 237

- 一、“希腊化”与“化希腊”的冲突 / 237
- 二、审美二元论 / 241
- 三、艺术两分法 / 248

第十八章 康德美学之二律背反 / 253

- 一、美和崇高 / 254
- 二、纯粹美与附庸美 / 260
- 三、自然美与艺术美 / 264

第十九章 丹纳和文艺社会学的确立 / 269

- 一、“三总体”观念 / 269
- 二、“三动因”公式 / 271
- 三、艺术价值判断“三标准” / 275
- 四、丹纳的影响及功过 / 277

第二十章 弗洛伊德的文艺心理学方法 / 279

- 一、心理(人格)结构与潜意识的发现 / 281
- 二、梦与梦的解析:文艺学的参照系 / 287
- 三、文艺学原本思维定式 / 294

第二十一章 阿恩海姆与文艺学的格式塔方法 / 301

- 一、整体性思维原则 / 302

- 二、文学艺术作为“形” / 306
- 三、在主客体关系中探讨形的结构 / 310

第二十二章 超文性戏仿文体解读 / 317

- 一、复合文本及其超文性 / 318
- 二、“图—底”戏仿机制 / 322
- 三、语言狂欢及其卡通格式 / 329

第二十三章 传媒时代的“语—图”互文研究 / 336

后记 / 343

上 篇

历史研究

第一章

考古中的石、玉文化

对中国古代文化进行审视时,从美术考古的角度看,我们注意到从石器到玉器的演化过程。

石头是人类文明的原点,当第一个猿人从大地上捡起第一块石头作为工具或武器抛掷出去的时候,人类就和其他动物正式划分了界限。当人类智力的进化产生了万物有灵观的时候,石头便被赋予了灵性,在人类的原始思维中,便演化出古代石头的神话和传说。石头作为世俗的物质的工具,便演化成神圣的信仰,在狂热的宗教仪式上,它成了通神的工具。后来人们发现精美的石头与一定的巫术仪式相结合,由用玉的等级不同而生出礼制。

一、石器的美术考古价值

石头是人类最初的工具和武器。在很长的时期内,石器在生产中占有支配地位。在考古学上,把主要使用石器的时期称为石器时代,这一时代大约开始于两三百万年以前,可以划分为旧石器时代、中石器时代和新石器时代三个阶段。每个时代或文化的石器,制作工艺和器形都具有不同的特征,甚至到了青铜时代,某些石器

在生产上仍然发挥着主要的作用。

人类最早的工具是石器,这在中国东汉时就被认识了。东汉袁康在其所著《越绝书》中,已把人类使用的工具分为石、玉、铜、铁四个阶段。他是根据古代传说而进行的推理。19世纪,随着考古学的发展,石器时代得到确立并不断得到科学的认识。1836年,丹麦学者C. J. 汤姆森提出了石器时代、青铜时代和铁器时代的分期,奠定了史前考古学研究的基础。1865年,英国学者J. 卢伯克又把石器时代划分为旧石器时代和新时期时代。1868年,法国考古学家莫尔蒂耶用考古学方法将欧洲旧石器时代文化进行分期,后来经过法国考古学家步日耶的补充修改,直到今天仍在沿用。1892年,英国学者A. 布朗在旧石器时代和新石器时代之间划分了一个过渡时期,称之为中石器时代^①。

旧石器时代的时间最长,占人类历史的99.8%,从人类出现,以打制石器为标志,到一万年为止,它包括“猿人阶段”、“古代阶段”和“新人阶段”。经过长期的使用打击石器的生活以后,人类终于学会制作磨制石器,仅仅从打击石器发展到又打又磨的制作工艺,就花了人类几万年甚至几十万年的时间。在人类发展到使用磨制的光滑的石器的时候,人类学会了控制火,开始烧制陶器,灿烂的文明之火,照亮了人类文明的光辉前途,人类脱离了婴儿期,正式迈进现代人的范围。这一时期的基本特征是农业、畜牧业的产生和磨制石器、陶器、纺织的出现。

新旧石器时代之间的过渡期,被称为中石器时代,据说此时的人类社会组织已经过渡到新石器时代的母系社会了。

人类开始制造石器,就包含审美的因素。精美的石器作品,就包含美术的意义所在。石器时代人类制造石器的石材是经过选择的。硬度大的矿物,如火石、浅燧石、石英、玛瑙、碧玉、黑曜石和软玉;硬度较大的火成岩,如安山岩、流纹岩、玄武岩等;质地稍软的水成岩,如页岩、矿岩等,都是经常选用的石材。原始人在自己生活的周围,如山谷、河床和海滩上拾到的砾石,经过敲打就成了石器。有的则是以交换的方式得到的,这种石材往往是本地没有或缺少的。根据取材和制作的不同,石器可以分成不同的类别和器形,如砾石石器、石片石器、细石器、磨制石器等。到了磨制石器阶段,由于技术的不

^① [英] 格林·丹尼尔著:《考古学一百五十年》,黄其煦译,文物出版社 1987 年版,第 75 页。

断进步和用途分工的愈加明确,其类型更加复杂。可分为:

(1) 砍伐工具。最常见的有斧、锛、凿,主要用于加工木材。它们都有木柄,今天的金属工具仍保持其基本形态。

(2) 农耕工具。如铲、穿孔砾石、刀、镰和磨盘等。

(3) 兵器。有镞、矛头、钺、戈、剑、锤、斧和弹丸等。

(4) 仪仗。穿孔的石球和齿轮状的环形石斧,属于仪仗上的装饰,盛行于新石器时代晚期到青铜时代的某些地区。

(5) 装饰品。多以精致美观的石材制成,有珠、管、坠、环、璜、玦等,大都属于佩饰。中国早在新石器时代就出现了环、璜、玦、璇玑、琮、璧等精致的玉器,成为商周礼器的前身(图1-1)。

六七十万年以前,中国人的祖先“北京猿人”住在石灰岩的山洞中,他们已经知道把砾石或花岗岩找来,用砾石当锤子打击出有棱角的工具。当时的石器已有砍斫器、刮削器、雕刻器、石锤和石砧等多种类型。他们之所以能在恶劣的环境中生存并繁殖,石器与火的使用,不能不说是两件重大的发明。

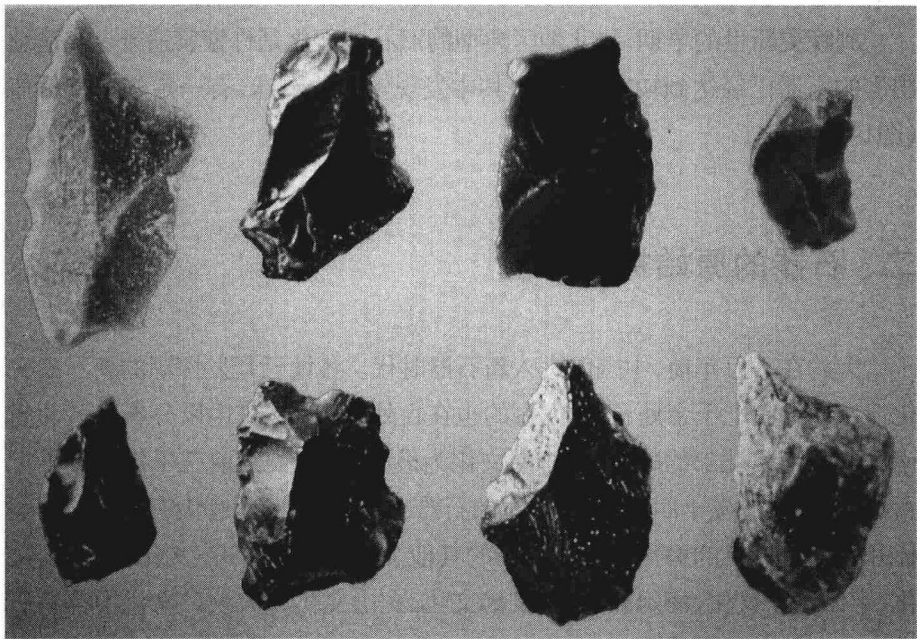


图1-1 许家窑人使用的石器(1973—1975年发现于山西省阳高县许家窑村,距今约10万年。见徐莘芳、严文明等著《中国文明的形成》,新世界出版社、耶鲁大学出版社2004年版,第15页)

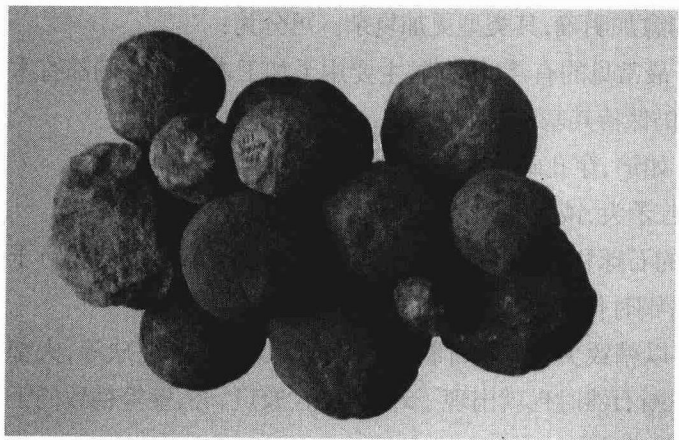


图1-2 许家窑人使用的石球(1973—1975年发现于山西省阳高县许家窑村,距今约10万年。见徐苹芳、严文明等著《中国文明的形成》,新世界出版社、耶鲁大学出版社2004年版,第16页)

北京周口店龙骨山北京人遗址顶部发现的山顶洞人,大约生活距今10万年前,遗址中出土的石器有的是用燧石或脉石英石片制成的,其中一件凹刃刮削器制作精美。山顶洞人的文化遗物中还发现兽骨磨成的骨针、染红的石珠,并由人骨化石旁所散布的赤铁矿粉粒,可知当时已经有了用石器埋葬死者的观念。说明由石头的世俗文化已经转向神秘的神圣文化。

到晚更新世的早期,华北地区典型的旧石器文化是许家窑遗址。该遗址出土的石器已经达到较高的水平,其中发现较多的石球,有一定的审美价值(图1-2)。

二、石器的原始神圣价值

大约在一万年前,中国已进入新石器时代。各地已开发探明的新石器文化遗址大约有七千余处,正式发掘的也在百处以上^①。其中以分布在河北省南部和河南省北部的磁山·裴李岗文化为最早,约在公元前三千年至五千七百年(校正过的碳十四断代)。这时的石器有舌形铲、凹刃有齿镰、椭圆斧、磨棒和带足或无足的磨盘。在新石器的其他文化中,诸如仰韶文化、马家窑文化、半山马厂文化、河姆渡文化、良渚文化、龙山文化和大汶口文化中都有石

^① 夏鼐著:《中国文明的起源》,文物出版社1985年版,第4页。

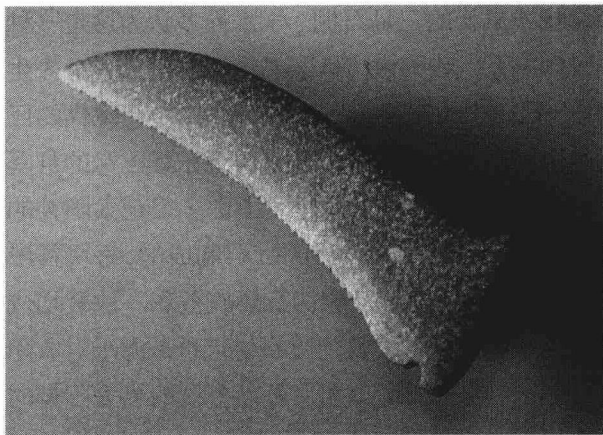


图1-3 河南郑县裴李岗文化遗址出土的石镰(20世纪80年代发现,距今约8 500—7 000年。见徐苹芳、严文明等著《中国文明的形成》,新世界出版社、耶鲁大学出版社2004年版,第30页)

器。当时的中国人所使用的石器已有石刀、石斧、石杵、石锄、石镰和纺织用的石纺轮等,并且广泛使用精美的陶器。这时的社会已经有了农业、畜牧、狩猎、货物交换以及造型艺术(图1-3)。

从生产工具看,石器是人类必不可少的东西。在人类没有使用铜器和铁器以前,石头已经向神圣文化转移。在原始思维的作用下,石头被赋予灵性,成为神圣的东西。在早期的埋葬仪式中,有时是置放石头的,原始人还把图腾动物刻在石头上。在西方,在属于旧石器时代的马格德林期的文化中,曾发现“马格德林珠灵卡”(magdalenian churinga)。据民族学的研究,原始人认为“珠灵卡”是生命力的贮藏器。这种珠灵卡有时被放在洞穴之中或岩石的裂口中,在庄严的时刻,它被紧贴在人身上,作为人与看不见的神秘力量发生联系的媒介物。如澳洲土著便把石头看成是图腾的贮身之所。

由于人类长时间使用石器,便产生对石头的崇拜,在石头的加工制作上花费了人类无穷的心血。从美术考古学看,在世界各地有一种巨石文化的遗址,其产生于新石器时代晚期和铜器时代,以巨石筑成的纪念物和坟墓为特征,包括石棚、立石、石圈、巨石墓等。在欧洲、俄国、太平洋诸岛、朝鲜、日本及中国的辽东等地,都发现这种巨石文化。史密斯在《古代文化的移动》一书中,曾把巨石文化在世界的分布看做是文化移动的证据。现在承认这种观点的人很少了。这种巨型的石头筑成的纪念物有些考古学家称为“多尔门”(dolmen)。作广义理解,一切巨石建筑都可名为多尔门;从狭义上理解,是把有石柱有屋盖的称为多尔门。其典型的形式是有两块以上的竖石,其上平放