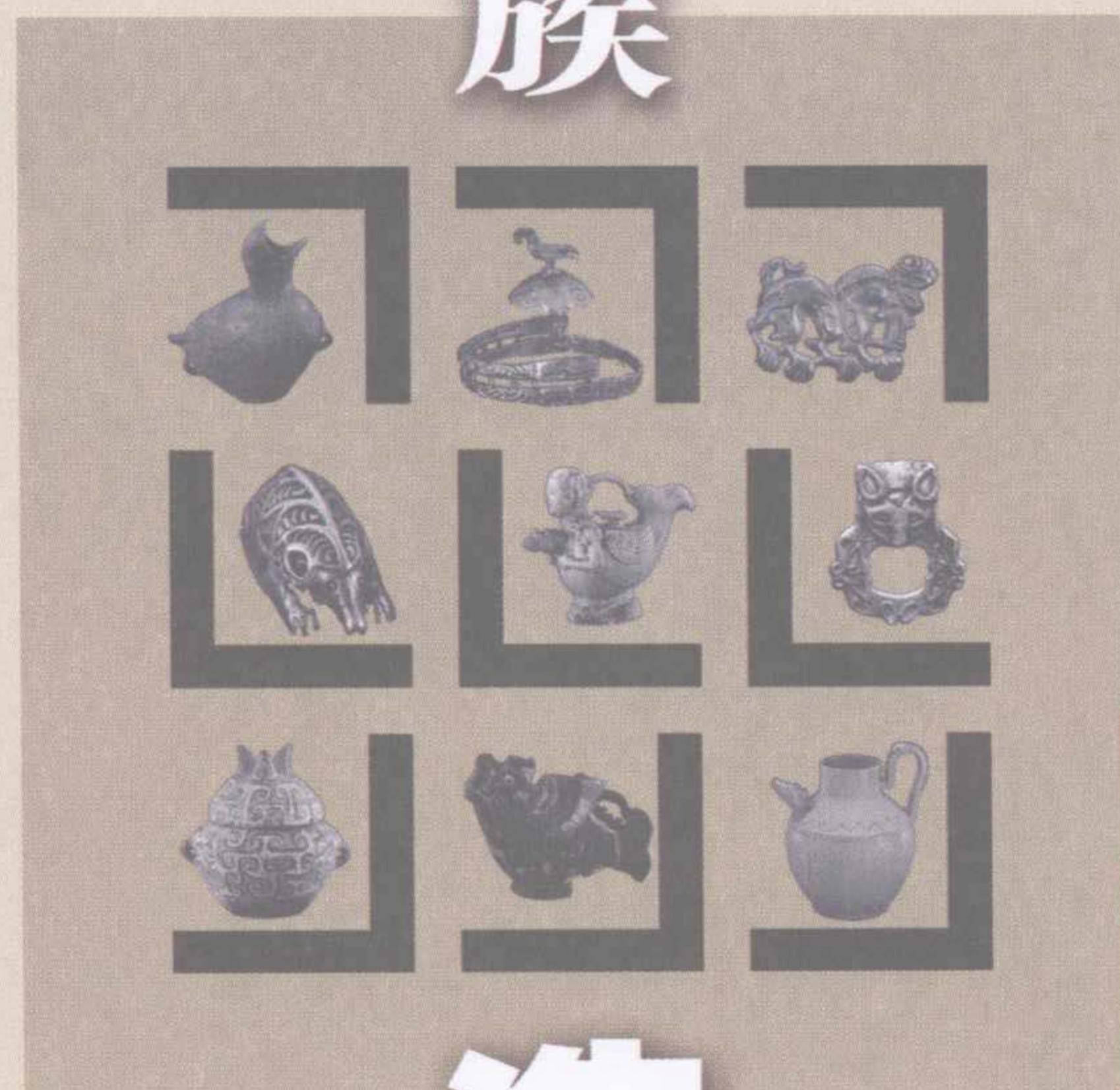

■ 徐英著

中国北方游牧民族

造型艺术

内蒙古大学出版社

INNER MONGOLIA UNIVERSITY PRESS

内容提要

笔者所研究讨论的对象，是中国北方游牧民族的造型艺术。

本书题目指称的“中国北方游牧民族”，限定于匈奴、鲜卑、突厥、契丹、蒙古这五个中国北方游牧民族，他们在在中国和世界历史上都产生过重大的影响。其余涉及到柔然、乌桓等中国北方其他一些游牧民族的文化及造型艺术，书中偶有论及，并非笔者研讨的重点。同理推之，本书研讨的时空界定，也是上述五个游牧民族相对活跃的历史时段和他们主要的活动区域——蒙古高原。

另外，本书题目中“造型艺术”的概念限定在狭义的范畴，即：绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等几个造型艺术的主要方面，因之独立设章。工艺美术的内容庞杂，为此分为上、下两章论述。宗教造型艺术对北方游牧民族的社会生活、历史发展影响巨大，亦另辟章节，探微钩沉。

笔者的研究思路是在回溯前辈学人研究的基础上，从艺术史的角度切入，将造型艺术的主要门类——绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等——置于中国北方历史的框架下和游牧民族文化的背景中进行考察梳理。从史学、民族

学、美学的多维视点，全方位探寻中国北方游牧民族造型艺术的奥秘，以期获得中国北方游牧民族的造型艺术独立于世界艺术之林的美学依据，管窥其与生俱来的北方草原艺术风格的民族学成因。从宏观上把握中国北方游牧民族造型艺术发生、发展、交融和变异的轨迹与规律，并首次引入“净美”的审美概念，揭示中国北方草原上游牧民族造型艺术魅力之所在。

本书所使用的研究方法，是典籍文献和出土文物相互补证的传统史学研究方法。在此基础上，再结合民族学田野调查方法，探索使用了“五重比较法”来研究中国北方游牧民族的造型艺术。即：本土的文献、本土的出土文物、外文的文献、域外的出土文物、民族的因素这样五个参照系，努力做到为本书的研究提供坚实的理论参照与实证支点。对于书中所涉及的中国北方游牧民族造型艺术的研究对象，力求给予准确的历史定位、恰当的价值评估和透彻的审美评价。

本书的框架结构共分八章，具体内容包括：

第一章，绪论；第二章，绘画；第三章，雕塑；第四章，工艺美术（上）；第五章，工艺美术（下）；第六章，建筑艺术；第七章，宗教造型艺术；第八章，结语。书中相关的图片资料及表格，随文编排，以期给人以直观的感受。书中所引文献资料逐一注释说明，以使引经据典之论、发凡探微之说，言之有据。后附五个附录，将论文撰写过程中查阅梳理的“中国北方游牧民族历史文化大事记”“中国北方游牧民族主要文化遗址一览表”“中国北方游牧民族谱系简表”“图版索引”及“人名、地名、造型艺术名词中外文对照表”一并刊出，附录所辑只是与本书有关的部分史料文献，并

不全面，仅提供一个中国北方游牧民族历史文化粗线条发展的备忘录，以备查阅之需。

ABSTRACT

The research object of the thesis is the plastic arts of the nomadic peoples in North China.

“The nomadic peoples in North China” mentioned in this thesis refers to the five ethnics: Xiongnu Xianbei Turkic,Khitian and Mongolian,who have had their great influence in both ancient China and Eurasia.Meanwhile, the other nomads touching upon the culture and the plastic arts in North China,such as Rouran and Wuhuan,are not the momentous parts of the thesis. The time and space phase of the thesis are also the comparatively active period of the five nomads and their main territory——the Mongolian Plateau.

In addition,the concept of the “plastic arts” referred in this thesis is limited in its narrow sense,namely the main contents of plastic arts: painting,sculpture,arts and crafts, architecture and finery. The research on finery has been classified into arts and crafts in some works on art classification. The thesis discusses them in two parts of one chapter. Religious art has great influence on the social life and historical development of the nomadic peoples in

North China, therefore the thesis has the special chapter to discuss it in detail deeply.

On the basis of previous research achievements done by our academic circle, the thesis surveys and tackles the painting, sculpture, arts and crafts, architecture, finery and religious art, in the framework of the history of north China and under the background of the nomadic culture. From the points of view of history, ethnology and aesthetics, it probes panoramic view on the arts of the nomadic peoples in North China, in order to obtain its aesthetic gist independence in the world; on the other hand, to survey the reason of the ethnologic formation of the intrinsic art style of the northern steppe. It macroscopically holds the arising, development, blending and variation of the nomadic art in North China, introduces the aesthetic concept of "the innocent beauty" for the first time and opens out the charm of the plastic arts of the nomadic peoples in North China.

The research method used in the thesis is traditional research method with the combining and mutual supplement of the classic documents and excavated cultural relics. And based on this, field work and "five - level comparison" are used, which include: indigenous documents, indigenous excavated cultural relics, foreign documents, field excavated cultural relics and national element. Referring to these five aspects, the thesis has firm theoretic reference and demonstration pivot. It makes efforts to give accurate historic position, proper valuation and intensive aesthetic comments to the objects of the research on the plastic arts of the nomadic peoples in North China.

The thesis has the following eight chapters:

Chapter one: Introduction. Chapter two: Painting.
Chapter three: Sculpture. Chapter four: Arts and crafts.
(I)Chapter five: Arts and crafts.(II)Chapter six: Finery.
Chapter seven: Religious art. Chapter eight: Conclusions.
The pictures and materials, as well as the tables, are ar-
ranged with the text, intense to give readers intuitive feel-
ing. The documents and materials are noted and ex-
plained seriatim to make the discussion and the argu-
mentation have their solid foundations. Some appendixes
concerning the “The memorabilia of the history and cul-
ture of the nomadic peoples in North China” , “The
schedule of the main cultural sites of the nomadic peoples
in North China” , “Illustrations” and “Glossary” obtained
during the working on the thesis are also applied. Howev-
er, the appendixes only offer the contents related to the
thesis and are not full –scale ones. They only offer a
memorandum of the probable outline of the development
of the history and culture of the nomadic peoples in North
China for future reference.

序

我很少为别人的书写序，也从未请人为自己写的书作过序。原因有三：其一是自己的学术水平很有限，没什么名气，担心把序写的像广告词一样，非但起不到推介的作用，反而造成画虎不成反类猫的负面影响；其二是我厌恶“拉大旗作虎皮”的行为，借名人抬高自己的身价，把读者当傻子来忽悠；其三是我喜欢说实话，自己认为好的就说好，自己认为不好的绝不曲为奉承，言不由衷。这样的序写了之后一是不能使用，二是得罪了作者，还不如不写。

我之所以答应为徐英博士的新作写序，是因为我了解他的为人和该书的写作过程。2003年春夏之季，他考取中央民族大学民族学与社会学学院攻读民族学专业的博士学位，我是他的导师。入学不久，他即与我讨论博士论文的写作提纲和向我介绍材料收集的情况。该书就是在他博士学位论文的基础上修订付梓的。

徐英同志1982年毕业于南开大学中文系，后分配到内蒙古自治区高校工作。他入学前在内蒙古大学艺术研究所工作。至今，他出版的著作达十余部，发表的论文亦有数十篇。这与他谦虚好学、勤奋努力的学风及勇于探求、严谨务实的

治学态度是分不开的。我在与他相识相知的过程中，深深感到他对民族艺术，尤其是内蒙古各族民间艺术的发自内心深处的热爱。这种热爱甚至达到了陶醉其中完全忘我的程度，因而是那样的动人和富有感染力。

徐英博士学位论文的题目是《中国北方游牧民族造型艺术研究》。这个题目很难做，它要求作者必须具备历史和艺术两个方面的丰富知识与学术功底。由于工作关系，徐英博士接触过内蒙古地区大量的历史文物和造型艺术品，可以说有相当丰富的积累，为学位论文的写作成功奠定了基础。但是，他对北方游牧民族的历史还是欠缺深入研究。我是搞民族学研究的，在北方民族艺术研究方面比徐英更差，既不懂北方民族史，又不懂造型艺术，因此不能胜任论文的指导工作。我请原为中国社科院民族研究所研究员，后为中华文化学院教授杨绍猷学兄帮忙，他是这个方面的专家，他的指导为论文的成功起了重要作用，我这里还想再次谢谢他。

徐英的博士学位论文在答辩前，被中央民族大学研究生院匿名送交三位相关专家进行匿名评审。三位专家有两位评价为“A”，有一位评价为“B”。论文答辩通过后，又被评为中央民族大学 2006 年度优秀博士学位论文而获奖。论文上网公布之后，引起国外相同领域专家学者的注意。经国际艺术研究领域的同行介绍和我的推荐，英国伦敦学院邀请徐英参加了“Kara-khitan Art & Archaeology: From Monggolia to Western Central Asia”项目的研究，这一课题由英国牛津著名学者玛杜博士主持，邀请各国学者参加，其中参加的中国人有英国伦敦大学东方学院艺术考古系的毛民博士和中国国内的徐英博士。

《中国北方游牧民族造型艺术研究》修订、增补后作为学术专著出版，更名为《中国北方游牧民族造型艺术》。其学术贡献主要有两点：一是比较清晰准确地梳理了中国古代北方游牧民族造型艺术的发展脉络和相互影响。因为历史跨度大、涉及民族多、艺术形式丰富，所以不容易做好。徐英做了这个课题，不论做得是否尽如人意，终归是向前迈了一步，上了一个台阶，开辟了一个新的起点。哪怕这一步仅仅踏倒了一小块荆棘，我认为也是可贵的。在这个脚步的印痕中有徐英的心血和汗水，我珍视它。学术研究的进步和历史的进步一样，每一点前进都来之不易。二是该研究专著有理论贡献，提出了“生活艺术化”“宗教形象化”的理论总结，并进行了有理有据的论证分析。这种概括是令人信服的，对我们提高和加深关于北方游牧民族造型艺术的认识，以及关于宗教文化、民俗文化和游牧文化的认识都有裨益。

该专著中可能有争论的观点是“艺术皆史”。假若说“所有的艺术品都是现实生活的反映，而过去的生活都已属于历史，因此说艺术品中都有历史的印记，都可以作为历史研究的佐证和资料”，估计不会有太大的歧义。徐英也许是由此出发而采用“艺术皆史”的论点的。但是，历史不允许虚构，不允许想象，不允许夸张；历史研究的基本要求是尊重事实，尊重证据；一就是一，二就是二；真的假不了，假的真不了。历史是科学；艺术是人类以情感和想象为特性的把握世界的一种方式。艺术创作允许有也应该有作者个人的感受和创造；历史研究却严格要求必须先搞清历史的本来面目，然后才能在此基础上依研究者的立场和观点得出自己的结论。正因为二者之间有如此大的学科反差，所以学界有不同的看法是非常容易理解的。也正因为有不同的看法，才恰恰说明这些人

是很真诚、很可爱和很可敬的。

最后再说句实话：作为学术著作，读者的范围非常有限。认为该书与自己学习和研究的范围不相关的，不会去读。凡是读这本书的，都会有自己的看法。诚请读者不论是对徐英的专著，还是对我的序，若有批评，都望不吝赐教。我们今后若有进步，肯定与您的帮助有关。

2006年10月25日

工具与器皿	第六章	87
实用器物	第七章	89
狩猎与祭祀用具	第八章	91

(二) 木美艺工 章目录

漆器	第1章	78
器物	第2章	89
漆器盒	第3章	90
漆器	第4章	90
漆瓶	第5章	90
漆器工具	第6章	90

目 录

(三) 木美艺工 章目录

第一章 绪 论

3	第一节 研究中国北方游牧民族造型艺术的缘起	第二章	151
4	第二节 本选题国内外研究的现状与水平	第三章	151
10	第三节 本书研究的范畴(对象)、时空界限及研究方法	第四章	151
17	第四节 造型艺术概念的界定及本书各章节概说	第五章	151

第二章 绘 画

木艺放量 章六章

27	第一节 中国北方草原岩画	第一章	151
34	第二节 壁画创作的广阔空间	第二章	151
40	第三节 中国北方游牧民族的宫廷画创作	第三章	151
46	第四节 北方游牧民族文化氛围中的辽、元文人画	第四章	151
51	第五节 浸染游牧文化基因的审美风格——净美	第五章	151
54	第六节 中国北方游牧民族绘画风格的谱系考略	第六章	151

第三章 雕 塑

木艺放量 章六章

59	第一节 中国北方草原上的早期雕塑遗存	第一章	151
61	第二节 鹿石与石人	第二章	151
65	第三节 玉雕	第三章	151
72	第四节 青铜雕塑	第四章	151
75	第五节 中国北方游牧民族的雕塑与他们生活环境的关系	第五章	151

76	第六节 创作方法与雕刻工具
78	第七节 从实用到审美的精神流变
79	第八节 文化内涵的复杂与多样
<hr/>	
第四章 工艺美术(上)	
<hr/>	
87	第一节 陶器
90	第二节 瓷器
95	第三节 金银器
100	第四节 织品
103	第五节 服饰
109	第六节 其他工艺品
<hr/>	
第五章 工艺美术(下)	
<hr/>	
115	第一节 中国北方游牧民族独特的手工艺技法
119	第二节 实用性、耐久性与便捷性
121	第三节 文化、审美内涵
124	第四节 中国北方游牧民族服饰的审美特点
129	第五节 饰品与色彩的民族文化意蕴
135	第六节 交流与变迁
<hr/>	
第六章 建筑艺术	
<hr/>	
147	第一节 中国北方游牧民族对空间概念的独特理解
149	第二节 中国北方草原上建筑与环境的关系
151	第三节 中国北方游牧民族的典型建筑——流动式毡房
154	第四节 永久性建筑的出现
162	第五节 实用的价值观与文化审美内涵
164	第六节 中国北方游牧民族建筑中的多元文化因素
<hr/>	
第七章 宗教造型艺术	
<hr/>	
169	第一节 中国北方地区原始宗教艺术的原生态格局
170	第二节 中国北方游牧文化与外来宗教
173	第三节 宗教绘画与宗教雕塑
180	第四节 宗教的建筑艺术
187	第五节 精神依托的符号化

第八章 结语

195	第一节 生活艺术化
200	第二节 艺术民俗化
202	第三节 宗教形象化
204	第四节 艺术皆史
212	参考文献
215	附录
215	附录一：中国北方游牧民族历史文化大事记
256	附录二：中国北方游牧民族主要活动地区文化遗址一览
268	附录三：中国北方游牧民族谱系简表
270	附录四：图版索引
282	附录五：人名、地名、造型艺术名词中外文对照表
295	后记
297	鸣谢

CATALOGUE

Chapter I: Introduction

Chapter I: Introduction

- 3 I.1 Overview of the research on plastic arts of the nomadic peo
ples in North China
- 4 I.2 The current research state in this field in China and abroad
- 10 I.3 The objects, time and space scale and research method of
the book
- 17 I.4 The definition of the plastic arts and the general introduction
to the chapters

Chapter II: Painting

27	II.1 Steppe petrous art of North China
34	II.2. Vast background of the creations of petrous pictures
40	II.3 The court paintings of the northern nomadic peoples of China
46	II.4 The literat's paintings of Liao,Yuan dynasties in the cultural atmosphere of the northern nomadic people
51	II.5 An aesthetics style with deep nomadic cultural gene—the innocent beauty
54	II.6 The pedigree of the painting style

Chapter III: Sculpture

III.1 The remains of the early sculptures on the northern grass

	land of China
61	III.2 Deer stone and stone man
65	III.3 Jade wares
72	III.4 Bronze wares
75	III.5 The relations between the sculpture works of the northern nomadic peoples of China and their living environment
76	III.6 The ways and the tools of creation
78	III.7 The spiritual evolution from utility to aesthetics
79	III.8 Complexity of its cultural meanings
Chapter IV: Arts and crafts(I)	
87	IV.1 Potteries
90	IV.2 Porcelains
95	IV.3 Gold and silver wares
100	IV.4 Textiles
103	IV.5 Costumes
109	IV.6 Other works of arts and crafts
Chapter V : Arts and crafts(II)	
115	V.1 The unique handicraft techniques of the northern nomadic peoples of China
119	V.2 Duration and convenience
121	V.3 The cultural and aesthetic connotation
124	V.4 The aesthetic features of the finery of the northern nomadic peoples of China
129	V.5 The national and cultural connotation of the decorations and colors
135	V.6 Communication and evolution
Chapter VI : Architecture	
147	VI.1 Unique understanding on the space by the northern nomadic peoples of China
149	VI.2 Relations between the architect and its environment
151	VI.3 The typical building of the northern nomadic peoples of China——mobile yurt
154	VI.4 The appearance of the permanent building

162	VI.5 The applied aesthetic value and the cultural aesthetic connotation
164	VI.6 The multi-cultural element of their architecture
Chapter VII: Religious art	
169	VII.1 The primordial situation of the primitive religious art on the northern grassland of China
170	VII.2 The northern nomadic culture of China and the foreign religions
173	VII.3 The religious paintings and the religious sculpture
180	VII.4 The religious architecture
187	VII.5 The symbolization of the spiritual support
Chapter VIII: Conclusions	
195	VIII.1 Daily life is artistic
200	VIII.2 Art is all in nomadic custom
202	VIII.3 Religion is symbolic
204	VIII.4 Every piece of visual art is a part of history
212	Bibliography
215	Appendix
215	Appendix I : The memorabilia of the history and culture of the nomadic peoples in North China
256	Appendix II : The schedule of the main cultural sites of the nomadic peoples in North China
268	Appendix III: A brief table of the pedigree of the northern nomadic people of China
270	Appendix IV: Index of the pictures
282	Appendix V: Glossary
295	Postscript
297	Acknowledgement