

美术考古学导论

Meishukaoguxuedaolun

○ 山东大学出版社

刘凤君

著

美术考古学导论

刘凤君 著

山东大学出版社
1995年·济南

鲁新登字 09 号

责任编辑:申海田

封面设计:牛 钧

版式设计:赵 岩

美术考古学导论

刘凤君 著

*

山东大学出版社出版发行

山东大学印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 大 32 15.75 印张 插页 3 409 千字

1995 年 2 月第 1 版 1995 年 2 月第 1 次印刷

印数 1—1000 册

ISBN 7-5607-1478-1

K·110 定价:18.00 元

作者简介

刘凤君,男,1953年农历2月15日生于山东省蒙阴县汶河岸边的小桥子村,1961年因修岸堤水库,迁至巨山乡马家花园村。1970年至1975年在青岛北海舰队工作。1978年毕业于北京大学历史系考古专业,毕业后执教于山东大学历史系考古专业。主要致力于美术考古学和汉、唐考古学的教学与研究。

现为中国考古学会会员,中国古陶瓷研究会理事,山东大学历史系副教授,硕士研究生导师,青年学科带头人。

已正式出版的专著有《中国古代陶瓷艺术》和《考古学与雕塑艺术史研究》;已在《考古学报》、《中国文物世界(Art of China)》、《世界宗教研究》、《美术》、《美术研究》、《中国古陶瓷研究》、《考古》、《文史哲》等20多种刊物上发表近40篇学术论文。先后荣获山东省社会科学优秀成果二等奖和多项山东省教委、山东大学优秀成果1至3等奖。

主要教授美术考古学,三国至宋、元、明考古学,考古学与雕塑艺术史研究,中国瓷器史,考古学通论,佛教造像艺术和中外美术名作比较等课。多次领队和参加带队,指导考古专业学生在泗水尹家城、茌平尚庄、宁阳西太平和枣庄中陈郝等古代文化遗址进行田野考古发掘。

正式应邀参加过在江西吉安、四川邛崃、江苏南京和连云港、福建晋江、河南郑州和洛阳、宁夏银川、浙江杭州、陕西西安等地举行的关于陶瓷、佛教造像以及墓室壁画等内容的国际和全国性学术讨论会。



作者近影

(作者为夫人苏玉玲的画题字)

(上)

理论与方法卷

第一章 西方美术考古的产生和发展..... (3)

第一节 欧洲古典美术考古的产生..... (3)

第二节 温克尔曼与《古代艺术史》..... (5)

第三节 近代考古学的地层学和类型学对美术考古的影响
..... (10)

第四节 米海里司与《美术考古一世纪》..... (15)

第五节 20 世纪西方美术考古的发展..... (19)

第二章 美术考古学是中国考古学重要的分支学科..... (29)

第一节 金石学与美术考古学..... (29)

第二节 19 世纪末 20 世纪初外国人在中国的美术考古活动
..... (35)

一、法国人..... (36)

二、匈牙利人斯坦因..... (36)

三、德国人..... (37)

四、美国人..... (37)

五、瑞典人安特生..... (38)

六、沙俄人..... (39)

七、日本人..... (39)

第三节	如何看待外国人在中国早期 考古活动	(41)
第四节	岑家梧与《中国艺术考古学之进展》	(46)
第五节	冯贯一的《中国艺术史各论》	(49)
第六节	中国近代考古学对美术考古学的影响	(51)
第七节	大专院校的美术考古教学	(55)
第八节	目前中国美术考古学研究的局限性	(57)
第三章	美术考古学的研究方法	(59)
第一节	美术考古学的基础研究法	(60)
一、	考古学的文化为美术考古学奠定了“硬性”的研究基础	(60)
二、	美术遗迹和遗物的区系划分法	(62)
三、	美术考古学的分类和分组合法	(68)
第二节	美术考古学深入综合的研究法	(90)
一、	古今学者重视对文物艺术的研究	(90)
二、	古代美术是审美再创作活动的造型艺术	(93)
三、	对古代美术的历史研究法	(96)
四、	对古代美术的艺术研究法	(109)
第四章	美术考古学与考古学和其它学科的关系	(124)
第一节	美术考古学与考古学的关系	(124)
第二节	美术考古学与美术史的关系	(131)
第三节	美术考古学与美学的关系	(140)
第四节	美术考古学与宗教美术的关系	(148)
第五章	中国古代美术的民族特征	(163)
第一节	中国美术源远流长, 民族风格一脉相承	(163)
第二节	中国美术特殊的寓意象征性审美功能	(170)
第三节	中国美术重视以形传神	(177)

(下)

分类与研究卷

绪.....	(189)
第一章 雕塑.....	(191)
第一节 雕塑艺术是最典型的造型艺术.....	(191)
第二节 中国雕塑艺术的发现与研究.....	(194)
第三节 中国雕塑艺术内容分类.....	(199)
第四节 中国古代雕塑艺术技法.....	(202)
一、雕刻和捏塑.....	(202)
二、雕塑艺术技法.....	(207)
第五节 新石器时代与铜石并用时代的雕塑艺术.....	(215)
一、中国新石器时代与铜石并用时代雕塑艺术的分类比较.....	(215)
二、雕塑艺术技法的发展与审美意识的提高以及艺术功能的演变.....	(233)
三、雕塑艺术在中国文明起源中占有重要的地位.....	(240)
第二章 佛教造像.....	(244)
第一节 中国佛教造像艺术的发现与研究.....	(244)
第二节 佛教造像内容分类.....	(252)
一、佛像类.....	(252)
二、菩萨类.....	(254)
三、弟子罗汉类.....	(257)
四、天龙八部类.....	(258)
五、佛教故事类.....	(261)
六、佛经变相图类.....	(262)
七、特殊的密宗造像类.....	(263)
八、供养人像类.....	(264)
九、装饰图案类.....	(265)

第三节 佛教造像艺术形式分类	(266)
一、石窟造像	(267)
二、个体造像	(268)
第四节 佛教造像的布局艺术	(269)
一、表示时空感的立体式造像布局	(270)
二、突出中心的左右对称式布局	(271)
三、表示佛教故事情节的连环式布局	(273)
四、寺院塑像序列式的整体布局	(274)
第三章 画像石与画像砖	(276)
第一节 画像石和画像砖的发现与研究	(276)
第二节 画像石	(281)
一、汉画像石	(281)
二、南北朝和隋、唐时期的石刻画像	(284)
第三节 隋、唐陵墓石线雕人物画的内容、雕刻技法和构图	(285)
一、隋、唐陵墓石线雕人物画的内容	(286)
二、线雕技法	(298)
三、构图技巧	(299)
四、画尽意在, 像应神全	(301)
第四节 画像砖	(304)
一、战国晚期的画像砖	(304)
二、秦、西汉时期的画像砖	(304)
三、东汉时期的画像砖	(306)
四、东晋、南朝时期的画像砖	(307)
第四章 绘画	(310)
第一节 绘画艺术的分类	(310)
一、古代岩画	(310)

二、战国、汉代的帛画	(312)
三、吐鲁番出土的绢画	(313)
四、壁画	(315)
五、传世的唐、宋、金、元、明时期的纸绢画	(316)
六、工艺品装饰画	(318)
第二节 中国古代墓室壁画和寺观壁画的发现与研究	(321)
第三节 吐鲁番出土的绢画伏羲女娲像	(327)
第四节 墓室壁画的分期与分区和内容分类	(334)
一、两汉时期	(334)
二、魏、西晋、十六国时期	(336)
三、南北朝时期	(339)
四、隋、唐时期	(342)
五、宋、辽、金、元时期	(348)
第五章 建筑	(351)
第一节 中国古代建筑的发现与研究	(351)
第二节 中国古代建筑的分类	(357)
一、住宅类	(357)
二、城市宫殿类	(360)
三、宗教建筑类	(363)
四、陵墓建筑类	(366)
五、桥梁建筑类	(369)
第三节 中国古代建筑的艺术特征	(370)
第四节 美术考古学所研究的古代建筑	(371)
一、建筑与环境艺术	(371)
二、建筑群体组合艺术	(373)
三、建筑装饰艺术	(375)
第六章 陶瓷	(378)

第一节 陶瓷的发现与研究	(378)
第二节 陶器和瓷器的分类	(386)
一、陶器的分类	(386)
二、瓷器的分类	(387)
第三节 瓷器的分期	(390)
一、商、周至西汉时期的原始青瓷	(390)
二、东汉至隋代的瓷器	(391)
三、唐代的瓷器	(395)
四、宋、辽、金、元时期的瓷器	(407)
第七章 玉器	(426)
第一节 玉器的发现与研究	(426)
第二节 玉器的分类	(429)
一、礼仪类	(430)
二、日常用器类	(431)
三、葬玉类	(431)
四、辟邪类	(433)
五、佩饰类	(433)
六、专门的陈设艺术类	(433)
第三节 中国玉器发展的原因	(434)
第四节 中国玉器的艺术特征	(435)
一、寓意性	(435)
二、天趣工巧性	(437)
三、佩饰的组合物性	(438)
第五节 商、周时期的琢玉技术	(441)
一、立体圆雕	(442)
二、扁平体浅雕	(442)
三、因材施艺	(444)
四、“俏色”工艺	(444)

第八章 铜器	(445)
第一节 铜器的发现与研究.....	(445)
第二节 商、周青铜器的分类.....	(451)
第三节 商、周青铜器的制作与纹饰内容.....	(453)
第四节 汉、唐铜镜的形制与纹饰.....	(456)
一、汉代铜镜	(456)
二、唐代铜镜	(460)
第九章 石碑和墓志形制	(465)
第一节 石碑和墓志的发现与研究.....	(465)
第二节 南北朝墓志的分类与源流.....	(467)
一、碑形墓志	(467)
二、长方形墓志	(472)
三、方形墓志	(475)
四、特殊的龟形墓志	(477)
第十章 其它古代工艺美术的发现与研究	(480)
第一节 金银器的发现与研究.....	(480)
第二节 玻璃器的发现与研究.....	(481)
第三节 漆器的发现与研究.....	(482)
第四节 丝织品的发现与研究.....	(483)
后记	(485)

(上)

理论与方法卷

第一章 西方美术考古的产生和发展

第一节 欧洲古典美术考古的产生

早在 15 世纪后半叶,一些欧洲的学者和艺术爱好者就在意大利半岛搜集古希腊的雕刻艺术品。公元 1471 年法王西克杜士六世把拉特拉诺宫的铜像移到加比得尔丘,奠定了加比得尔博物馆的基础,也首开艺术收藏之风。公元 1506 年西克杜士的从子鸠留士二世在华提加诺宫内建百尔费德勒庭,专门陈列阿芙罗、拉奥孔等古希腊名作,以较为丰富的内容,向人们展示了古希腊雕刻艺术的神韵。不久,法王厅枢密员瓦勒、契西、曷里曼尼、克尔比等显贵纷纷效仿,大量收集古希腊艺术精品,以其别墅为藏古代艺术品的宝库。他们为了增加自己的藏品,往往私自进行挖掘。到 17 世纪初,法王身边的许多枢密员,如阿尔多布朗迪尼、波尔客舍、鲁多维奇、巴伯里尼等家宅别墅中都充满了古代艺术品。其中鲁多维奇在公元 1622 年至 1623 年仅 1 年的时间内,就搜集了 300 多件古希腊艺术品,被誉为“是罗马古来的最优秀的聚集”^①。

社会上层人士收集艺术品的热潮,大约从 16 世纪开始就渐渐地影响到了中、下层人士。他们除珍藏艺术品外,还把古希腊的雕

^① 米海里司著,郭沫若译,《美术考古一世纪》,新文艺出版社,1952 年版,第 6 页。

刻和石棺等与当时新的艺术品一起陈列在罗马市的广场、石阶、喷泉、画廊和宫邸等处,让更多的人观赏。通过收藏和陈列等活动,在16、17世纪的罗马市内聚集了无数件古希腊、罗马的艺术珍品。就在这个时期,意大利半岛产生出了“dilettanti”这个词,意思是“艺术爱好者”。这种艺术收集活动被丹尼尔称之为古物学的热潮,“是一部极其引人入胜的史话”^①。

16世纪下半叶,这种热潮也在英国兴起。但这里的收集活动与意大利单纯收集艺术品的活动有所不同,“作为区别于艺术爱好和艺术史研究的正规历史古物学是16世纪在英国开创的。”^②当时约翰·利兰曾荣获王室古物学家称号,他周游了英格兰和威尔士后,对具有文物价值的器物进行了登记整理和文字说明,是古物研究之风的开拓者。威廉·卡姆登在英伦三岛各地周游,在参观哈德良长墙和巨石柱群时,认为巨石柱群建筑是不可思议的奇迹。1586年他出版了《不列颠》一书,有力地促进了古物研究之风的深入。17世纪末,阿什摩尔博物馆^③的管理员爱德华·勒威德为修订《不列颠》新版所需的材料,他在威尔士地区实地调查和收集古代艺术品,开科学的田野调查研究工作之端。同时代人约翰·奥布里在威尔特地区进行调查时,也运用了勒威德的方法,在调查搜集资料的基础上,写了几篇关于巨石柱群和艾夫伯里石柱群的详细报告,并认为这是宗教礼仪的活动场所。

在16、17世纪,罗马的艺术品就已经不断地流散到了欧洲各地。不少欧洲人为了接受希腊、罗马古典艺术的教育,纷纷来罗马

^① 格林·丹尼尔著,黄其熙译,安志敏校:《考古学一百五十年》第1版前言,第一章,文物出版社,1987年,北京。

^② 《考古学一百五十年》第6页。

^③ 阿什摩尔博物馆是牛津大学的博物馆,由英国古物学者伊莱亚斯·阿什摩尔创建,1863年开放。

旅游参观。威尼斯、巴黎、马德里、慕尼黑和布拉格等地都出现了古希腊、罗马的艺术品。欧洲各国统治者也都喜欢用古代雕像装饰自己的宫廷、别墅和园林。然而在18世纪,由于罗马的贵族们日趋贫困,被迫变卖自己的家藏宝物以维持生活。久司迭尼亚尼家首开变卖生意,其次是契西·阿尔邦尼、法尔奈惹、梅迭奇等家。在这种艺术品的买卖活动中,比较富裕的英国人所得最多,其次是马德里的宫廷。英国人由于受到古物研究之风的影响,喜欢把古代艺术品放置在宅院中以示高雅。古代希腊、罗马艺术充实到欧洲各地后,又促进了古代艺术玩赏和研究之风的深入发展。大约在17世纪下半叶至18世纪下半叶初期之间,在搜集流传古代艺术品的基础上,经过研究之风的推动,逐渐产生了欧洲古典美术考古。但这还是一个没有体系的雏形,其含义“一般是指对含有美术价值的古物和古迹的研究”^①。

第二节 温克尔曼与《古代艺术史》

这种收藏和研究古代艺术的热潮,造就了一个古典美术考古学的集成者——约翰·约阿希姆·温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann)。1717年10月7日温克尔曼出生于德国的小城施滕达尔,其父是小手工业者,1740年他毕业于哈雷大学神学系。从少年时代他就勤奋好学,对古代哲学、历史、文学和古希腊艺术颇感兴趣。流散德国的希腊艺术和有关的艺术图书,为温克尔曼的早期研究提供了素材。他亲自从事艺术的临摹和素描工作,在艺术创作上他并未取得好成绩,但这实际的艺术训练更增强了他敏锐的

^① 夏鼐、王仲殊,《考古学》,载《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社,1986年。