

艺术考古 概说

YISHU KAOGU GAISHUO

幸晓峰 刘雄峰 沈博 主编

电子科技大学出版社

责任编辑：谭炜麟

9 78-7-5647-3089-5

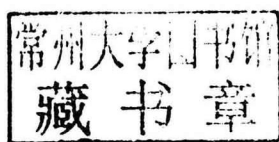
9 787564 730895 >

定价：48.00元

艺术考古概说

主 编：幸晓峰

副主编：刘雄峰 沈 博

电子科技大学出版社

艺术考古概说 / 幸晓峰, 刘雄峰, 沈博主编. -- 成都 :
电子科技大学出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5647-3089-5

I. ①艺… II. ①幸… ②刘… ③沈… III. ①美术考
古—中国—文集 IV. ①K879.04-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 158454 号

艺术考古概说

幸晓峰 刘雄峰 沈博 主编

出 版: 电子科技大学出版社(成都市一环路东一段 159 号
电子信息产业大厦 邮编: 610051)
策划编辑: 谭炜麟
责任编辑: 谭炜麟
主 页: www.uestcp.com.cn
电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn
发 行: 新华书店经销
印 刷: 成都市天金浩印务有限公司
成品尺寸: 240mm×170mm 印张 10 字数 209 千字
版 次: 2015 年 7 月第一版
印 次: 2015 年 7 月第一次印刷
书 号: ISBN 978-7-5647-3089-5
定 价: 48.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

前言

本书撰写,首先要回答的问题是:为什么把两个不同的专业学科并列讨论?

艺术是伴随着人类起源产生的一种形式,世界各国对艺术的定义,至今依然存在各种不同观点和定义。自人类诞生以来,作为人类意识的一种形态,朦胧的艺术感觉出现了。在漫长的原始社会时期,艺术伴随着生产劳动等物质生产活动和想象情感等精神生产活动,自然而然发生了。艺术伴随着人类社会的发展而发展,只要社会在前进,艺术就不会停止,不论艺术的种类、形式、状态发生了怎样改变,艺术作为人类生存活动的一种方式,永远会在社会的发展中,找到一块土壤,播种、发芽、生根、结果。近年来,艺术学作为专门研究艺术理论的一门学科,越来越得到艺术各专业学科的重视,也成为艺术理论研究的一个热点。

考古产生于18世纪初叶,是将人类历史上遗存下来的遗迹、遗物发掘出来,用于研究人类社会历史的一种活动。人类通过对古代遗存的分析、研究,探索人类社会发展的历程、规律,逐渐形成系统的理论研究,成为一门学科。考古学所要揭示的是整个人类发展史,当然包括了人类创造艺术的历史。

艺术考古作为经验性的研究,主要研究对象是有关艺术的考古发现及其涉及的各个方面内容。作为理论探讨,主要涉及艺术与考古两门专业学科的交叉研究,同时也涉及到历史发展进程中各类专业学科的研究。

本书的研究除了对基础理论作尝试性探讨外,主要对四川境内已取得的艺术考古成果,进行归类研究,并提出开发建议。我们研究的问题,包含三个层面:艺术考古基础资料的搜集、整理;艺术考古研究成果的归纳;艺术考古成果转化开发的应用建议。本书研究范围仅包含古代巴蜀文化区域,主要在今四川省和重庆市境内。

本书的撰写采用艺术学与考古学相结合的基本研究方法。研究的主要类型分为音乐考古、美术考古、建筑艺术考古、民族艺术考古、宗教艺术考古。音乐考古包括音乐、舞蹈、曲艺、戏剧以及杂技、木偶等表演艺术类型。美术考古,包括雕塑、绘画、工艺美术等;建筑艺术考古,包括古城建筑、道路、桥梁等具有特殊建筑艺术风格的遗址、遗物;少数民族艺术考古,以古老的民族美术艺术为基础;宗教艺术考古,以道教和佛教艺术为基础。以上各类艺术之间有许多交

叉的地方,则在撰写过程中,加以取舍和分述。

本书将音乐考古分为遗址和文物两类,音乐考古遗址的选择标准,主要根据考古学界确认的遗址性质,重点介绍该遗址中的艺术内容。如四川广汉三星堆遗址的祭祀仪式,古蜀国祭祀的主要形式大型祭祀乐舞、乐舞用器、化装、场景等艺术形式,以及祭祀活动本身的内容。艺术考古发掘出土的主要文物,则按照文物和艺术两个专业研究方法,综合论述,如金沙遗址出土石磬,列为独立条目,既要描述出土情况、形制特征等考古学基本要素,也要记录音乐声学测量数据,附频谱图,并对该器物的使用方法和主要功能等内容加以论述。

本书在撰写过程中,深感四川艺术考古资源非常丰富,研究却相对滞后,成果形式也基本停留在纸本书论阶段,很难查找到比较全面系统的电子文档,四川艺术考古研究还有待从最基础的工作入手,加快成果转化。

本书根据四川艺术考古研究成果,尝试性提出开发转化建议,采用应用政策研究方法。由于这部分内容的撰写方法和撰写风格不同于其他部分,分别将整体建议随文论述,各类艺术考古开发转化建议单独成文,列入附录。开发转化建议的提出,一方面可以作为政策建议,为政府部门提供决策参考;另一方面也有利于记录当前研究状况,并为文化产业和创意产业的开发提供参考。

本书的撰写没有现成的可参考范本,加之本书也是作者们探索、创新和尝试性的研究成果,在内容选录和撰写中,一定会出现不少疏漏和错点,垦望读者批评指正。

作者 章晓峰

目 录

前 言

第一章 艺术考古学基础理论	1
第一节 艺术考古学理论研究的时代背景	1
一、时代文化精神与政策导向	2
二、以中华文明探源工程为学术背景	6
三、四川艺术考古为研究重点	8
第二节 艺术考古学理论构建	9
一、艺术考古学概念的提出及学科设立	9
二、艺术考古学是一门交叉学科	10
三、艺术考古学研究的主要方法和目的	12
四、艺术考古学的分类研究	12
第三节 艺术考古学与相关基础学科及奠基人	13
一、艺术考古学依据的基础理论	14
二、西方科学技术和学术思想与中国传统文化结合的有益探索	20
三、艺术考古理论研究代表人物及贡献	21

第四节	新中国成立以来艺术考古学研究成果·····	37
一、	美术考古学研究概况·····	37
二、	音乐考古学研究概况·····	38
三、	建筑艺术考古研究成果·····	42
四、	艺术与科技的结合·····	44
五、	民族艺术考古研究成果·····	44
六、	宗教艺术考古研究成果·····	45
七、	艺术考古研究存在的主要问题·····	46
第五节	四川艺术考古研究概况·····	47
一、	历史发展概述·····	47
二、	丰富的艺术考古资源·····	49
三、	四川艺术考古的主要特征·····	52
第六节	四川艺术考古成果转化的总体设想·····	53
一、	指导思想·····	54
二、	可行性论证·····	54
三、	开发目标·····	57
四、	主要形式·····	57
五、	开拓新的对外文化交流经典项目·····	58
六、	艺术考古学科建设·····	58
第七节	四川艺术考古研究成果的开发转化建议·····	58
一、	分类布局文化创意产业,打造艺术考古精品品牌·····	58
二、	加强推广多媒体制作和传播·····	59
三、	各地文化旅游区规范艺术考古开发项目·····	59
四、	推出少数民族艺术考古和宗教艺术考古·····	59
五、	发挥特色优势,加强对外人文交流和宣传·····	59
六、	加强高等院校与各科研单位协作筹建艺术考古 学专业·····	60
七、	目前可筹备开发转化的项目建议·····	60

第二章	音乐考古·····	61
-----	-----------	----

第一节 音乐考古遗址	62
一、音乐考古重要遗址	62
二、出土音乐器物的遗址	82
第二节 青铜音乐文物	93
一、铜铃	93
二、甬钟、镈	99
三、钮钟	101
四、钲、铎	102
五、鐃于	102
六、铜鼓	103
第三节 陶石乐器	104
一、陶质乐器	104
二、成组玉石璧	105
三、石磬	109
第四节 丝竹乐器	112
第五节 少数民族乐器	115
第六节 雕塑与图像	119
一、乐舞说唱俑	119
二、乐舞图像	124
三、戏剧雕塑、图像	134
第三章 美术考古	138
第一节 陶石、青铜艺术	138
一、玉石艺术	138
二、彩陶艺术	140
三、青铜艺术	142
第二节 石刻艺术	143
一、画像砖、石石刻艺术	143
二、摩崖石窟艺术	145
第三节 绘画艺术	153

一、西蜀画风的兴起	153
二、文人画的勃兴	156
三、绵竹年画	158
四、近现代绘画雕塑书法的异军突起	160
第四节 壁画艺术	165
第四章 建筑艺术	165
第一节 石阙建筑艺术	165
一、概述	167
二、沈府君阙	168
三、高颐阙	169
第二节 古城建筑	169
一、成都市的城市建筑	171
二、汉代古城遗址	172
三、西晋至五代时期古城遗址	173
第三节 民居建筑	174
一、四川汉族的住宅建筑	175
二、古代干兰式建筑	176
三、西部少数民族居住建筑	177
第三节 交通建筑和都江堰水利工程建筑	177
一、栈道	179
二、索桥	180
三、古桥建筑	180
四、都江堰水利工程建筑	181
第四节 寺庙、古塔、牌坊等建筑艺术	181
一、寺庙道观建筑	183
二、名胜古迹和旅游胜地	183
三、古塔、牌坊	187

第一章 艺术考古学基础理论

本书将本课题组对艺术考古学基础理论的探索性研究,放在第一章简要介绍。目的是说明艺术考古学作为一门新兴交叉学科,它所涵盖的内容,博大精深,横贯古今。虽然目前艺术考古成果已广泛应用于文物展示、图籍画册、艺术创作、旅游开发、工艺美术设计等领域,但学术研究还很薄弱,理论与实践的结合成为当前研究该学科面临的一项重要任务。作为艺术考古大省的四川,美术考古研究和音乐考古研究已有许多成果问世,走在全国前列,从理论上深入探讨归纳,有利于成果的转化与开发,有利于打造具有中华民族品牌的产品,也有利于促进四川文化事业和产业的发展。

本章主要从艺术考古学的基本概念,所涵内容、主要特征、研究方法以及艺术考古学与其它基础学科的关联性等方面,开展理论探讨。通过对全国艺术考古发展趋势的分析,结合四川艺术考古面临的机遇,提出建议。

第一节 艺术考古学理论研究的时代背景

艺术考古学是我国改革开放以来发展起来的一门新兴学科;艺术考古,也成为艺术事业建设中快速发展的一种艺术类型。可以预测,随着中国经济进入新的发展阶段,随着人民生活水平的不断提高和对艺术欣赏需求的不断增长,艺术考古成果的开发和转化,将成为文化艺术事业、文化创意产业的一个强势品牌,在对外文化交流活动中,在丰富国内大众文化娱乐活动中,都会以其不可替代的独特品质,受到观众的喜爱,成为展演、影视市场上不断创新的类型。从历史发展的视角,审视艺术考古成果的开发与转化的意义:一方面她将厚重的历史文化沉淀,与当代人的审美需求结合起来,丰富人们日益增长的文化需求;另一方面她将历史创造的一件件真品,复原展现给时代的读者,再次唤起历史的记忆,为时代留下古老艺术的回声。

一、时代文化精神与政策导向

艺术是时代精神的反映。本书提出将艺术考古学作为一门新兴学科理论研究,并对四川艺术考古成果作较为系统的整理介绍和转化开发应用成果研究,是在中国改革开放 30 年,中国共产党的第十八次代表大会召开之后,迎来文化艺术发展新阶段的时代背景下进行的。因此,本书以中国共产党第十八次代表大会关于文化建设的战略,及习近平总书记多次关于文化工作的讲话精神为指导思想,首先对近年来党的文化方针政策作一简要介绍。

2011 年 10 月 15 ~ 18 日,中国共产党第十七届六中全会在北京召开,审议通过了《关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》(以下简称为《决定》),全面规划了建设社会主义文化强国的战略部署。《决定》在全面总结了党领导文化建设的成就和经验基础上,深刻分析了文化建设面临的新形势和新任务,阐明了中国特色社会主义文化发展道路,确立了建设社会主义文化强国的宏伟目标,提出了新形势下推进文化体制改革的指导思想、重要方针、目标任务和政策举措。《决定》是探索中国特色社会主义文化的结晶,是全面建成小康社会的要求,是实现中华民族伟大复兴的必然,是当前和今后一个时期推进我国文化改革和发展的行动纲领,具有长远的指导意义。提高全民族文明素质,增强国家文化软实力,弘扬中华文化,努力建设社会主义文化强国,成为今后一个阶段文化发展的主要任务。

2012 年 11 月 8 ~ 14 日,中国共产党第十八次代表大会在北京召开,对今后一个时期文化建设的指导思想、发展方向、政策方针、部署规划、主要任务作了全面论述。强调了党的文化建设必须坚持走中国特色社会主义文化发展道路,坚持为人民服务、为社会主义服务的方向,坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针,坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则,推动社会主义精神文明和物质文明全面发展的一贯方针政策。提出了建设社会主义文化强国的新思路。党的十八大报告指出:文化是民族的血脉,是人民的精神家园。全面建成小康社会,实现中华民族伟大复兴,必须推动社会主义文化大发展大繁荣,兴起社会主义文化建设新高潮,提高国家文化软实力,发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。建设社会主义文化强国,关键是增强全民族文化创造活力。要深化文化体制改革,解放和发展文化生产力,发扬学术民主、艺术民主,为人民提供广阔文化舞台,让一切文化创造源泉充分涌流,开创全民族文化创造活力持续迸发、社会文化生活更加丰富多彩、人民基本文化权益得到更好保障、人民思

想道德素质和科学文化素质全面提高、中华文化国际影响力不断增强的新局面。

党的十八大提出了在未来建设社会主义文化强国的新思路:一方面从弘扬中华民族优秀传统文化传统,强国富民方面提升了文化建设的重要性;另一方面从全球和平发展的世界格局,提升了加强文化事业建设的重要作用 and 任务。

在强国富民方面,首次将文化建设提高到中华民族血脉的传承,中国人民精神建设层面加以认定,明确了物质文明建设和精神文明建设两手抓的战略部署。明确了文化建设在党和国家的战略发展中的重要地位,使文化成为衡量全面建成小康社会的硬性指标,成为实现民族伟大复兴,实现全民中国梦的重要元素。将文化建设纳入国家软实力建设,提出以文化建设引领风尚、教育人民、服务社会、推动社会全面发展的重要任务。明确将增强全民族文化创造活力作为国家激活文化建设的关键,为文化建设提供了更为广阔的发展空间和宽松的创作氛围。明确指出把解放和发展文化生产力作为文化体制改革的目标,通过学术民主和艺术民主,最大限度地提升文化的民主创作,为人民群众广泛参与文化活动搭建舞台,发挥文化艺术寓教于乐、潜移默化的特有功能,让美好、善良、尊德、守法的良好民风,渗透到人民的日常生活之中,形成“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的生活环境,陶冶情操,身心健康,生活更加幸福安康,社会充满和谐融洽,使人民能够享用的基本文化权益得到保障。

党的十八大首次提出了:让中华文化国际影响力不断增强。让世界更加了解中国,面向现代化、面向世界、面向未来的战略部署。

2013年8月19~20日,全国宣传思想工作会议在北京召开,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话,深刻的阐述了党的十八大提出的建设社会主义文化强国的新思路,特别指出:在全面对外开放的条件下做宣传思想工作,一项重要任务是引导人们更加全面客观地认识当代中国、看待外部世界。宣传阐释中国特色,要讲清楚每个国家和民族的历史传统、文化积淀、基本国情不同,其发展道路必然有着自己的特色;讲清楚中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养;讲清楚中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们最深厚的文化软实力;讲清楚中国特色社会主义植根于中华文化沃土、反映中国人民意愿、适应中国和时代发展进步要求,有着深厚历史渊源和广泛现实基础。中华民族创造了源远流长的中华文化,中华民族也一定能够创造出中华文化新的辉煌。独特的文化传统,独特的历史命运,独特的基本国情,注定了我们必然要走适合自己特点的发展道路。对我国传统文化,对国外的东西,要坚持古为今用、洋为中用,去粗

取精、去伪存真,经过科学的扬弃后使之为我所用。

党的十八大精神和习近平总书记关于文化建设的一系列重要讲话,明确了今后一个时期文化建设的奋斗目标,要紧紧围绕坚持中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量,充分发挥思想引领、舆论推动、精神激励和文化支撑作用;要引导广大干部群众为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。要着眼坚定理想信念,深入开展中国特色社会主义和中国梦的宣传教育,引导人们增强道路自信、理论自信、制度自信;切实履行好围绕中心、服务大局的基本职责,牢牢把握正确舆论导向,把体现党的主张与反映人民心声统一起来,凝聚促进改革发展、维护社会稳定的正能量;深入推进社会主义核心价值观体系建设,不断培植我们的精神家园,增强全民族的凝聚力向心力;继续深化文化体制改革,加快文化发展步伐,着力培育文化优势,壮大文化力量,提升国家文化软实力。各级党委要切实加强对宣传思想文化工作的领导,以强烈责任感和担当精神把党管宣传、党管意识形态的要求落到实处。宣传思想文化战线要以改革创新的精神推进工作,增强主动性、掌握话语权,注重抓基层、打基础,着力转作风、正学风、改文风,建设一支高素质的宣传思想文化队伍,努力开创宣传思想文化工作新局面。

要深入开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育,加强意识形态的引导和管理,巩固发展健康向上的主流舆论,培育和践行社会主义核心价值观,积极稳妥推进文化改革发展,推动文化走出去、提高文化软实力,不断巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。宣传思想文化战线要有守有为、敢于担当、改革创新、虚功实做、建强队伍,以奋发有为的精神状态开创工作新局面。

党的十八大关于文化建设的战略部署和习近平总书记关于文化建设的一系列讲话精神,开启了中国文化建设进入全面发展阶段的新历程。综观文化发展趋向,一方面要紧紧围绕党的中心工作,发挥文化特有功能,继承发扬优秀传统文化传统,打造中国作风中国气派的经典专业艺术,创造新的文化辉煌;另一方面要继续深化文化体制改革,促进文化生产力的发展,促进大众娱乐业、文化市场发展,提高文化产业和创意产业在第三产业中的比例,在解决就业、保护生态环境、建立和谐社会等领域,充分发挥文化这类“无烟工业”的作用。

在对外文化宣传方面,一方面要宣传具有中华民族深厚悠久的优秀文化传统,宣传中国社会主义文化的鲜明特征,让世界更加了解中国国情和民族精神;另一方面要加强文化交流和贸易,使中国的优秀文化产品进入世界市场,

让世界人民可以通过各种文化活动和贸易交往,更加了解和接受中华文化,扩大中国优秀文化与世界各民族文化的交流融合。

2014年10月,习近平总书记先后在两次会议上,对中国历史文化传统和文艺工作作了重要讲话,深刻阐述了历史文化、文学艺术工作在党的建设和治国理政中的重要地位、任务。

历史是最好的老师。2014年10月8日,在中央政治局第十八次集体学习时,习近平总书记强调指出:历史是最好的老师,在漫长的历史进程中,中华民族创造了独树一帜的灿烂文化,积累了丰富的治国理政经验,其中既包括升平之世社会发展进步的成功经验,也有衰乱之世社会动荡的深刻教训。

习近平总书记引用我国古代治国理政的成功和教训,概括了我国古代主张民为邦本、政得其民,礼法合治,德主刑辅,为政之要莫先于得人,治国先治吏,为政以德、正己修身,居安思危、改易更化等治国理念和执政要义,以强烈的历史责任感,深远的历史眼光,深厚的历史智慧、深邃的历史思维,要求党的领导干部要学习历史,懂得历史;要以历史为鉴,不断加强自身修养,善于运用历史思维的方法分析现状,认清形势,把握未来。

文艺是时代前进的号角。10月15日,在文艺工作座谈会上,习近平总书记首先肯定了文艺在社会主义建设事业中的重要作用和取得的成绩;从文艺的来源、本质、特征、功能、方向等宏观方面,阐述了文艺工作的特殊性及其重要地位;对文艺创作、文艺作品、文艺工作提出了新的要求;对目前文艺界存在主要问题,作了严肃的批评;特别强调指出:文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦,文艺的作用不可替代,文艺工作者大有可为。广大文艺工作者要从这样的高度认识文艺的地位和作用,认识自己所担负的历史使命和责任,坚持以人民为中心的创作导向,努力创作更多无愧于时代的优秀作品,弘扬中国精神、凝聚中国力量,鼓舞全国各族人民朝气蓬勃迈向未来。

讲话再一次体现出习近平总书记对弘扬优秀传统文化和把握时代精神的高度重视。他强调指出:中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神。

认真理解习近平总书记和中央关于文化建设的一系列方针政策,我们认识到:在当前,加强文化理论研究,开拓文化研究领域,不断整合文化资源,打造具有民族特色和时代精神的经典文化品牌,是时代赋予我们的神圣职责,是文艺