

商代 审美意识研究

朱志荣 著

人民出版社

朱志荣 著

商代审美意识 研究

人民出版社

责任编辑:夏 青
装帧设计:曹 春
版式设计:顾杰珍

图书在版编目(CIP)数据

商代审美意识研究/朱志荣著.-北京:人民出版社,2002.12
ISBN 7-01-003844-9

I.商… II.朱… III.美学史-研究-中国-商代
IV.B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 110964 号

商代审美意识研究

SHANGDAI SHENMEI YISHI YANJIU

朱志荣 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

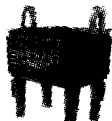
北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:8.75

字数:178 千字 印数:1-4,000 册

ISBN 7-01-003844-9 定价:16.00 元

目 录

前 言	(1)
第一章 商代的社会与文化	(7)
第一节 社会生活	(7)
一 社会变迁	(8)
二 生产力水平	(14)
三 王权意识与艺术	(19)
第二节 宗教	(22)
一 祭祀与巫术	(23)
二 甲骨占卜	(27)
三 宗教生活与艺术	(30)
第三节 歌舞、建筑和服饰	(33)
一 音乐的起源	(33)
二 商代的音乐	(37)
三 舞蹈	(39)
四 建筑	(42)
五 服饰	(46)
第二章 商代审美意识的总体特征	(49)

第一节 商代审美观念的历史起源	(49)
一 中国人审美意识的萌芽	(50)
二 “羊人为美”与“羊大为美”	(52)
三 阴阳五行观念	(55)
四 神话与意象创构	(57)
第二节 商代审美意识的基本特征	(58)
一 观物取象 立象尽意	(58)
二 意识形态对艺术的影响	(61)
三 审美的思维方式	(65)
四 抽象与具象的关系	(67)
第三节 商代审美意识历史变迁的特征	(69)
一 从实用到审美	(69)
二 迁徙与文化交融	(71)
三 继承与创新的关系	(74)
第三章 文字	(77)
第一节 中国文字的起源	(77)
一 创造的动因与方式	(78)
二 文字与口头语言	(83)
三 文字与抽象符号的关系	(85)
第二节 商代甲骨文字形的审美特征	(88)
一 象形表意	(89)
二 主体意识	(92)
三 象征意味	(94)
四 图画、八卦与甲骨文	(97)
第三节 商代甲骨文书法的审美特征	(99)

一 中国书法的开端	(100)
二 线条	(104)
三 结体与章法	(106)
四 风格	(109)
第四节 金文书法的审美特征	(111)
一 陶文、甲骨文及金文的变迁	(112)
二 金文书法的审美特征	(117)
第四章 文学	(123)
第一节 中国文学的起源	(124)
一 语言与情感	(125)
二 节奏与二言诗	(127)
三 歌谣与游戏	(128)
第二节 卜辞和《易》卦爻辞	(129)
一 卜辞	(130)
二 《易》卦爻辞的叙事	(132)
三 《易》卦爻辞的表情达意	(134)
四 《易》卦爻辞的文学语言	(136)
五 《易》卦爻辞的影响	(137)
第三节 《尚书·盘庚》	(139)
一 《盘庚》为商代文	(139)
二 《盘庚》的内在意蕴	(140)
三 《盘庚》的语言	(142)
第四节 《诗经·商颂》	(144)
一 《商颂》为商诗	(145)
二 《商颂》的内在意蕴	(147)

三 《商颂》的语言特征	(149)
第五章 陶器	(153)
第一节 新石器时代的陶器	(153)
一 陶器的诞生	(154)
二 造型	(158)
三 纹饰	(167)
第二节 商代陶器的特征	(176)
一 商代陶器的变迁	(176)
二 商代陶器的类型	(177)
第三节 商代陶器的造型	(180)
一 造型的类别	(181)
二 因物赋形与圆形意识	(182)
三 造型的风格	(184)
第四节 商代陶器的纹饰	(186)
一 纹饰的变迁	(187)
二 纹饰的类型	(188)
三 纹饰的特征	(192)
第六章 玉器	(196)
第一节 石器	(196)
一 商代以前的石器	(197)
二 商代的石器	(200)
第二节 商代以前的玉器	(202)
一 玉料的多样性	(203)
二 功能的演变	(204)
三 纹饰的发展	(206)

目 录

四 造型的演变	(207)
第三节 商代玉器的造型	(208)
一 商代玉器的分期	(209)
二 因物赋形	(211)
三 仿生	(213)
四 形式规律	(217)
第四节 商代玉器的纹饰	(221)
一 纹饰特征	(222)
二 纹饰风格	(225)
第五节 商代玉器的风格	(227)
一 时代性	(227)
二 崇尚自然	(228)
三 宗教色彩	(229)
第七章 青铜器	(232)
第一节 商代青铜器概说	(232)
一 历史沿革	(233)
二 基本功能	(234)
三 制作技巧	(237)
第二节 青铜器的造型	(238)
一 形制与时代精神	(239)
二 几何形与象生形	(240)
三 灵动与生机	(247)
第三节 青铜器的纹饰	(250)
一 商代青铜器纹饰的变迁	(251)
二 饕餮纹:青铜器纹饰的主要类型	(254)

三 青铜器纹饰的内蕴	· · · · · · (258)
四 青铜器纹饰的形式特征	· · · · · · (262)
主要参考书目	· · · · · · (266)
后 记	· · · · · · (272)

前 言

本书主要研究中国商代的审美意识问题。商代是中国第一个有信史的时代,其文字和器皿的形态,都是具有很高审美价值的艺术品,给我们留下了非常生动丰富的审美观念的记载。它们在中国古代审美意识的历史变迁中,无疑起着承前启后的重要作用,尤其对后世审美意识的发展产生了深远的影响。正因如此,我们今天探本究源,研究商代人的审美意识,才是非常必要的。

中国古代的审美意识有着悠久而灿烂的历史。早在旧石器时期,人们就开始打制具有实用价值的石器,并且逐步由粗到细,体现了追求美观的要求,进而用石器工具制作了人体的装饰用品、石雕和乐器等。经过若干年的积累和进化,到了商代,中国人自发的审美意识已经越来越彰显了,并对三千多年来的中华文化产生了广泛而深远的影响。而其间起着重要作用、对中国历代的审美意识产生重要影响的有两类:一是文字;二是各类器皿。后人正是通过这些文字和青铜器、陶器、玉器等各种器皿,窥测到中国商代祖先们所创造的灿烂文明,包括其中所蕴涵的审美意识。

文字的发明和使用,在中国古代审美意识的发展进程中有着特殊的意义。文字不仅仅是一种传达意义的符号,而且

其本身就是精湛的艺术品。中国古代文字的创造和进化的历程,就是审美意识变迁的历程,其中所体现的创造精神和古人的情调,乃至中国古人审美的思维方式,对中国传统的审美意识及其变迁都有着重要的影响。造字中的审美情趣和线条化的艺术表现方式对中国的造型艺术起到了重要的推动作用。当然,作为一种普通的信息符号,中国古代的文字还一直对商代的社会生活乃至审美思想的发展起着桥梁作用。为了铭记事而镌刻在青铜器皿上的金文,与当时的政治事件、战争以及重大的祭祀活动有着紧密的联系。这些金文同它的物质载体一起,具有一种震慑人心的力量和气概。这种特有的情感氛围和精神意念,正是通过青铜器及其铭文这些“有意味的形式”得到了反映和表现,而内蕴深厚的审美意识正寓于其中。商代人审美的自发意识正是这种社会意蕴的升华。

但尽管如此,由于年代久远和文献保存的限制,后人对商代的社会文化水平无法作全面的考察,而只能管中窥豹。傅斯年把古史比成“劫灰中之烬余”^①。从清末开始到20世纪初盛行的疑古思潮,几乎要否定所有现存的商代文献。幸亏越来越多的出土文物,有力地证明了现存的大多数有关文献的准确性。这些宝贵的文献,为我们研究商代文明的各个领域,提供了方便和保障,从中可以看出中华文明的悠久和辉煌。

感性形象是审美意识孕育、产生和发展的基础。中国文字的历史主要就是从感性的象形图像开始的。甲骨文的字形

^① 傅斯年:《释中国》第二卷,上海文艺出版社1998年版,第660页。

和书法,依然会在线条和结体中体现出对象的感性生机和主体的情调。而造型艺术中的纹饰也是从具象到抽象,同样表现出主体的意味。它们都从人对事物的体验出发,蕴含了丰富的想像力,因而都具有审美的价值,并且推动了整个商代文明由神本向人本过渡的历史进程。

器皿的制作和使用,是人在天性的推动下对情感的一种传达,具有超越时空的独特精神气质。其中凝聚着整个人类的生命活力,也反映出人对自然和生活的热爱。在文字使用以前,人们在自己的创造物中,传达思想感情,并通过器皿进行交流。先民们在器皿制作中所表现出来的造型能力,乃是出于人的一种天性。器皿上的各种纹饰,既反映了当时人审美的要求、情趣和水平,也反映了人们的创造力。文字发明以后,人们依然把器皿当成沟通心灵的重要工具。而作为一个时代的象征的青铜器,正是体现商代人审美意识的最重要的器皿。直到今天,我们仍可透过青铜器体悟到商代那段沉重的历史,领略到商代人那悲怆的情调,以及蕴涵在青铜艺术中的那种深邃的人生哲理和商代人的那种神秘的命运意识。正因如此,青铜艺术至今还震撼着我们的心灵。凝重、威严的青铜器,实际上是历史梦魇的物态化。

兼收并蓄和富于创造性是商代人艺术创造的两个基本特点。兼收并蓄带来了他人的创造,又进一步刺激了自己的创造灵感,从而突破了原有的创造层面,使自己的创造进入一个新的境界。商代的青铜器在形制和纹饰上以华北和黄河流域已有的石器、陶器和木器以及早期的青铜器为基础,借鉴了各方国和部落联盟的工具制作所积累的经验,在此基础上又发

展了商代人独特的审美创造。傅斯年说：“殷商文化今日可据遗物遗文推知者，……乃集合若干文化系以成者，故前必有甚广甚久之背景可知也。”“殷墟文化之前身，必在中国东西地方发展若干世纪，始能有此大观，可以无疑。”^①对传统的继承，是中华民族的文化形成自己特质和传统的重要保障，而每一个时代的独特创造又使中华文化得以延续和发展。而商代的艺术和审美意识，在文明的发展进程中正体现了这两个基本特点。

商代的文化有着超人的巨大历史感和原始宗教的神秘感。高扬着神的力量，又把神加以人格化，折射出丰富多彩、摇曳多姿的社会生活，显示出人与命运抗争的战斗精神。商代的审美意识和艺术都具有自发的特征，并由于神权与政权等对艺术的需求，使得艺术与宗教、王政乃至求知等意识融为一体，而这本身也推动着审美意识和艺术的发展，制约着艺术风格的变迁。但艺术变迁的根本动因是其内因，即艺术自身的发展逻辑。这一方面表现在商人从他们的艺术创造中体现了浓烈的生命意识，尤其是情感世界的生命节律。他们通过艺术的创造和欣赏肯定着生命、护卫着生命，使人的精神生命得以拓展。另一方面，商代的艺术在线条、形象和色彩中体现了形式的规律。由自然抽象出线条是中国艺术的重要特征，这从陶器的制作中就已经开始积累相关的经验和规律了。商代人在经验中体会到对称、均衡等形式的法则以及总体布局的和谐，并且将它们自发地运用到艺术创造中。

① 傅斯年：《释中国》第二卷，第661页。

甲骨文、金文和器皿的造型与纹饰使得商代人的审美意识获得了物态化的形式，流传至今的既有文献对于研究商代的审美意识也可资参考。尽管它们所传达的意蕴还远远不是商代人精神生活的全部，但是透过它们，我们可以看到商代人审美的风貌和延续、发展的历程，也可以窥见后代审美意识的源头及发展脉络。我们今天追溯中华文明的上源，缅怀商代的先民们审美创造的光辉业绩，在入迷、惊赞之余，也应从中获得推动当代的审美创造和审美意识发展的深刻启示。

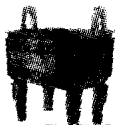

第一章 商代的社会与文化

商代是中华文明走向成熟、进入灿烂期的开端。文字系统的成熟,给文化的积累和传承奠定了坚实的基础。精湛的青铜器艺术,不仅在造型和纹饰上将前人在陶器等器物中的艺术成就推向高峰,而且对宗教、礼仪、饮食、生产、日用等生活方式和生活习惯,产生了深远的影响。商代的宫廷和神庙等建筑乃至城市的格局等,也对后代产生了重要影响。所有这些成就,都为周代的社会文明和辉煌的文化做了足够的精神上 and 物质上的准备。在中华民族文化精神的形成过程中,商代起着重要的作用。

第一节 社会生活

在商代存续的六百多年间,其社会形态从先商的原始氏族社会开始向阶级社会过渡,经历了中国历史上一个重要的变革时期。这一方面显示出商代对外族掠夺和压迫的残酷性,另一方面也使物质文化和精神文化得到了大力发展。农业畜牧业的发展,酿酒技术和烹饪技术的提高,青铜器等器皿的制造,文字的整理和使用,乃至商业的贸易往来等等,形成

了推动社会文明总体发展的良性互动体系,为早期的中华文化包括审美意识的发展提供了必要的社会基础。

一 社会变迁

“商”本是上古时代的地名。王国维《说商》说:“商之国号,本于地名。”^①唐代徐坚的《初学记》中引杨方《五经钩沉》云:“东夷之人,以牛骨占事。”甲骨文的出土,印证了这句自古传下的话,也反映出商族起源于东夷。在建立王朝以前,商就作为部落和方国存在了很久。商人第一个被提及的男性祖先叫“契”,是东方夷人帝喾高辛氏的后裔,传说是有娥氏女简狄吞食玄鸟卵感孕而生。司马迁《史记·殷本纪》载:“殷契,母曰简狄,有娥氏之女,为帝喾次妃。三人行浴,见玄鸟堕其卵,简狄取吞之,因孕,生契。契长而佐禹治水,有功,……封于商,赐姓子氏。”这种说法前后是矛盾的。契既是帝喾的后裔,何来又由玄鸟所生?玄鸟当是东夷人的图腾。图腾被想像为祖先起源的神话在商代是习以为常的。司马迁可能是把两个传说糅合到一起了。

在当今学界,人们一般以二里头遗址所处的时期代表先商,二里冈文化时期代表早商,郑州商城时期代表中商,安阳殷墟代表晚商。从20世纪50年代末起,人们就把王朝以前商人生活的时期,称为“先商”时期。这个时期,是指从契到汤,共15代。根据《史记·殷本纪》的记载,商人的始祖契与禹大致是同时代人。传说他与禹一同治水有功,被舜任命为司

^① 王国维:《观堂集林》第二册,中华书局1959年版,第516页。