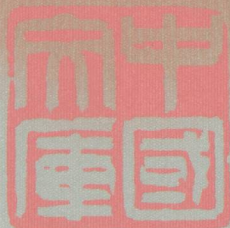

中国文库

· 艺术类 ·

丝绸之路艺术研究

仲 高 著

新疆人民出版社

中国文库
艺术类

丝绸之路艺术研究

仲 高 著

新疆人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

丝绸之路艺术研究/仲高著. —乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2008. 1

ISBN 978-7-228-11624-9

I. 丝… II. 仲… III. 丝绸之路—艺术—研究
IV. J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 035258 号

责任编辑: 贺 灵

整体设计: 翁 涌 李 梅

责任印制: 董文权

丝绸之路艺术研究

Sichouzhilu Yishu Yanjiu

仲 高 著

新疆人民出版社出版

乌鲁木齐市解放南路 348 号 邮编: 830001

三河市宏达印刷有限公司印刷 新华书店总店北京发行所经销

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 16.75

字数: 457 千字 印数: 1—4500

ISBN 978-7-228-11624-9

定价: 34.00 元

“中国文库”出版前言

“中国文库”主要收选 20 世纪以来我国出版的哲学社会科学研究、文学艺术创作、科学文化普及等方面的优秀著作和译著。这些著作和译著，对我国百余年来政治、经济、文化和社会的发展产生过重大积极的影响，至今仍具有重要价值，是中国读者必读、必备的经典性、工具性名著。

大凡名著，均是每一时代震撼智慧的学论、启迪民智的典籍、打动心灵的作品，是时代和民族文化的瑰宝，均应功在当时、利在千秋、传之久远。“中国文库”收集百余年来名著分类出版，便是以新世纪的历史视野和现实视角，对 20 世纪出版业绩的宏观回顾，对未来出版事业的积极开拓，为中国先进文化的建设，为实现中华民族的伟大复兴做出贡献。

大凡名著，总是生命不老，且历久弥新、常温常新的好书。中国人有“万卷藏书宜子弟”的优良传统，更有当前建设学习型社会的时代要求，中华大地读书热潮空前高涨。“中国文库”选辑名著奉献广大读者，便是以新世纪出版人的社会责任感和历史使命感，帮助更多读者坐拥百城，与睿智的专家学者对话，以此获得丰富学养，实现人的全面发展。

为此，我们坚持以“三个代表”重要思想为统领，坚持贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，以登高望远、海纳百川的广阔视野，披沙拣金、露抄雪纂的刻苦精神，精益求精、探赜索隐的严谨态度，投入到这项规模宏大的出版工程中来。

“中国文库”所收书籍分列于8个类别，即：(1)哲学社会科学类(哲学社会科学各门类学术著作)；(2)史学类(通史及专史)；(3)文学类(文学作品及文学理论著作)；(4)艺术类(艺术作品及艺术理论著作)；(5)科学技术类(科技史、科技人物传记、科普读物等)；(6)综合·普及类(教育、大众文化、少儿读物和工具书等)；(7)汉译学术名著类(著名的外国学术著作汉译本)；(8)汉译文学名著类(著名的外国文学作品汉译本)。计划出版1000种，自2004年起出版，每年出版1至2辑，每辑约100种。

“中国文库”所收书籍，有少量品种因技术原因需要重新排版，版式有所调整，大多数品种则保留了原有版式。一套文库，千种书籍，庄谐雅俗有异，版式整齐划一未必合适。况且，版式设计也是书籍形态的审美对象之一，读者在摄取知识、欣赏作品的同时，还能看到各个出版机构不同时期版式设计的风格特色，也是留给读者们的一点乐趣。

“中国文库”由中国出版集团发起并组织实施。收选书目以中国出版集团所属出版机构出版的书籍为主要基础，逐步邀约其他出版机构参与，共襄盛举。书目由“中国文库”编辑委员会审定，中国出版集团与各有关出版机构按照集约化的原则集中出版经营。编辑委员会特别邀请了我国出版界德高望重的老专家、领导同志担任顾问，以确保我们的事业继往开来，高质量地进行下去。

“中国文库”，顾名思义，所收书籍应当是能够代表中国出版业水平的精品。我们希望将所有可以代表中国出版业水平的精品尽收其中，但这需要全国出版业同行们的鼎力支持和编辑委员会自身的努力。这是中国出版人的一项共同事业。我们相信，只要我们志存高远且持之以恒，这项事业就一定能够持续地进行下去，并将不断地发展壮大。

“中国文库”编辑委员会

“中国文库”第三辑

编辑委员会

顾 问

(按姓名笔画为序)

于友先 邬书林 刘 杲 许力以 杜导正 李从军 李东生
杨牧之 宋木文 张小影 柳斌杰 徐惟诚 龚心瀚

主 任：聂震宁

副主任：刘伯根

委 员

(按姓名笔画为序)

王之江 王 琦 王瑞书 边彦军 吕建华 刘玉山 刘国辉
刘健屏 李 岩 李保平 李 峰 杨 才 杨 耕 杨德炎
吴江江 吴希曾 吴尚之 吴 斌 何林夏 汪继祥 宋一夫
宋焕起 张伟民 张 琦 陈 鹏 胡守文 俞晓群 祝君波
贺圣遂 贺耀敏 栾世禄 黄书元 曹 铁 龚 莉 惠西平
程大利 焦国瑛 解 伟 薛炎文

“中国文库”第三辑编辑委员会办公室

主 任：刘伯根

副主任：刘国辉 宋焕起

成 员：(按姓名笔画为序)

于殿利 刘晓东 李红强 汪家明 林 阳
徐 俊 潘凯雄

出版编务组：

李红强 仵永成 蔡增裕 谢仲礼 乔先彪
仝冠军

目 录

001	导 言
010	第一章 丝绸之路文化的多元格局
010	第一节 生态环境与文化起源
017	第二节 地域历史与文化类型
028	第三节 区域社会与文化变迁
041	第四节 文化传播与文化整合
048	第五节 信仰、仪式与文化精神
063	第二章 丝绸之路艺术的发生机制
063	第一节 工艺技术与艺术分野
073	第二节 神话意象的文化意义
083	第三节 宗教文化与艺术形态
094	第四节 审美情趣与艺术选择
101	第五节 早期民族文化与艺术传统
114	第三章 丝绸之路艺术人文初曦
114	第一节 人体装饰与原始审美意识
125	第二节 彩陶：有意味的形式
137	第三节 女性雕像的地母情结
147	第四节 岩画与巫术

161	第四章 丝绸之路绿洲艺术之脉
161	第一节 绿洲艺术复调
169	第二节 苏祇婆与龟兹乐舞
178	第三节 尉迟乙僧与于阗画派
189	第四节 乞寒习俗与“苏莫遮”
198	第五节 木卡姆艺术流变
210	第五章 丝绸之路草原艺术之维
210	第一节 马背民族的艺术摇篮
222	第二节 动物纹样的角色转换
236	第三节 石人与鹿石的文化阐释
250	第四节 草原咏叹调
262	第五节 民间图案艺术走向
275	第六章 丝绸之路汉文化艺术之链
275	第一节 从神话意象到写实风格
286	第二节 雕塑艺术：神圣与世俗之间
297	第三节 汉锦唐绢的艺术品格
308	第四节 建筑艺术的绝响
319	第五节 汉唐遗风与屯垦艺术

330	第七章	丝绸之路宗教艺术解悟
330	第一节	萨满教艺术的审美迷狂
342	第二节	祆教、摩尼教、景教艺术
357	第三节	丝绸之路西域佛教艺术 (一)
374	第四节	丝绸之路西域佛教艺术 (二)
389	第五节	本土化的伊斯兰教艺术
401	第八章	丝绸之路艺术与东西方文化
401	第一节	异化的希腊罗马艺术
411	第二节	印度艺术及其东渐
423	第三节	波斯文化与艺术张力
431	第四节	粟特: 文化艺术的中介
441	第五节	阿拉伯文化与艺术转型
454	第九章	丝绸之路诸民族文化艺术关系
454	第一节	多民族聚居与文化包容
464	第二节	艺术借鉴: 摹仿与嫁接
472	第三节	艺术创新: 交融与变异
480	第四节	艺术发展: 往复与回授

491	第十章	近代新疆城市艺术
491	第一节	近代城市文化的二元结构
499	第二节	崛起的舞台艺术
507	第三节	抗战文化与救亡艺术
517	第四节	文化提升与艺术教育
526	后	记

导 言

丝绸之路在整个古代世界是最负盛名的国际贸易大通道，又是一条东西方文化交流之路，丝绸之路艺术也就成了古代世界最具魅力的艺术，处在丝绸之路中段的西域艺术的繁盛正是受惠于丝绸之路东西方文化的交流。要了解丝绸之路西域艺术，必须了解丝绸之路西域文化；要研究丝绸之路西域艺术，必须研究丝绸之路西域文化。因为，丝绸之路西域文化是丝绸之路西域艺术的母体，丝绸之路西域艺术又是丝绸之路西域文化的重要载体。

丝绸之路上的“西域”在文化语境中已并非单纯的地理概念。广义西域文化语境是东西方文化视野，而狭义西域文化仅指古代新疆文化，它同中国其他地域文化一样是一种地域文化单元。但这种文化因生态环境殊异、生产生活方式多样、宗教多元、民族和语言多源、东西文化交汇，成为一种独特的中国地域文化单元。对于丝绸之路西域文化的特质，季羨林先生有一段极富见地的话：“全世界历史最悠久、范围最广泛、自成影响而又影响十分深远的文化只有四个，那就是中国文化、印度文化、希腊文化和伊斯兰文化，再没有第五个了，诚然这个文化交汇之处只有一个，那就是中国的敦煌和新疆。”^①因此可以说，丝绸之路中段的西域文化是一种处于东西方文化汇聚处的多源发生、多元并存、多维发展的地域文化。对丝绸之路西域艺术而言，丝绸之路西域文化不仅仅是其产生的背景，艺术本身充满文化意味，无论从时间流变进程看，还是

^①季羨林. 敦煌学、吐鲁番学在中国文化史上的地位和作用. 红旗. 1986(3).

从空间拓展视角着眼，二者都在反映一种同一性关系。

从生态环境，生产、生活方式以及社会组织这三个层面审视，丝绸之路西域文化属于草原游牧文化、绿洲农耕文化、宗法制度三位一体的文化。它以天山为界，形成不同的生产、生活方式，天山以南的大小绿洲，天山以北的辽阔草原孕育了不同的文化类型，即南部绿洲农耕文化型、北部草原游牧文化型，两种文化交汇处是东部汉文化型。南部绿洲农耕文化型按历史演进和空间分布先后存在过史前的山前文化、于阗文化、龟兹文化、楼兰鄯善文化和伊斯兰教传入后的转型文化。天山以东地区是高昌国和唐西州时期的汉文化，之后是回鹘文化。天山以北的草原游牧文化有早期的塞人文化、乌孙文化，中期的突厥文化和后期的蒙古、哈萨克文化等。虽然各文化类型中的艺术有其自身发展的规律，但这决不意味着文化类型之间、艺术样式之间形成了一种自我隔绝机制。在此，各种文化、各种艺术都在进行互为边缘的尝试，譬如动物纹样、于阗画派、米兰画风、龟兹乐舞、高昌民间艺术、草原石雕艺术等等的发生、发展均不是一种力量、一种因素所致，而是各种力量、各种因素相互作用的结果。因此，在一种跨文化视野中进行艺术比较研究显得格外重要，“所谓艺术的比较研究是超越了表面形态的类似的差异，进入到其艺术结构上的类似和差异的比较，也就是说进入到艺术形成原理的层次上的比较”^①，西域艺术发生的文化类型正给我们提供了这样一个可资比较的广阔舞台。

丝绸之路西域文化是东西方文化交汇处的文化，文化交流、文化融合频繁。究其缘由，其一，由于丝绸之路的开通，各种文化艺术间出现雷同和同构，相互传播和平行发生都成为可能。丝绸之路虽是古代连接东西方的商贸通道，但由于诸多民族的迁徙、各种文化的互动，艺术思想和艺术表现手法的惊人相似都不足为怪。丝绸之路宗教文化中的佛教艺术以彩塑、壁画为代表，真正是各种流派、风格纷呈，既有典型的汉

^①〔日〕吉冈健二郎. 比较美学. 美学的方法. 文化艺术出版社, 1990. 270.

风窟，又有呈现犍陀罗、秣菟罗风格的石窟。就连各种织锦的绣法、图案纹样，汉风、胡风难分伯仲。其二，各种文化艺术在丝绸之路中段的西域始终处于一种整合态势。东西方文化艺术与西域文化艺术，绿洲农耕文化艺术与草原游牧文化艺术，本土文化艺术与异质文化艺术，上层官方文化与下层民间文化，雅文化与俗文化之间都并不相互排拒。整合就意味着交融、受容、涵化、创新。这种文化艺术间的整合是一种互动关系，既包括内外互动，也包括内部的互动。任何外来文化在西域只有被本土文化化解，才能站稳脚跟，反之，西域文化也在以一种博大的胸怀吸纳着各种文化。从一定意义上讲，丝绸之路中段的西域文化艺术是一种“杂交”优势，正是凭借这种优势，西域文化艺术才显得枝繁叶茂。同时，丝绸之路西域文化也是东西文化的大熔炉，“熔化”也是一个创新过程。其三，丝绸之路西域文化艺术始终处在一个开放系中。西域文化艺术与东西文化艺术是一种双向选择、双向回授的关系，它遵循的是纵向流传和横向交融。贸易往来、宗教传播、民族迁徙、工艺提升、审美情感都左右着文化变迁和艺术走向。正是这种文化变迁和交流，给艺术创新带来了契机。众所周知的动物纹样艺术、龟兹乐舞、于阗画派、回鹘画风等无一不是双向回授的结果。文化回授是丝绸之路上文化交流的普遍现象。

19世纪末20世纪初西方探险家在新疆的探险和考古大发现揭开了丝绸之路西域文化艺术研究的序幕。斯文·赫定、斯坦因、伯希和、橘瑞超、贝格曼、格伦威德尔、勒柯克等人对新疆几乎所有的古代文物遗址都进行过滥挖乱掘，楼兰、尼雅、约特干、米兰、龟兹、高昌等古代遗址都曾被挖掘，大量的艺术珍品被运往英、法、德、瑞(典)、日等国。这些艺术品种类繁多，几乎涉及西域艺术的所有门类，包括石雕、彩陶、金银铜器、壁画、泥塑、绣品、木雕、玉器、木板画、陶俑、乐器、骨器等。面对如此众多的艺术珍品，西方各大博物馆及挖掘者开始进行艺术考古学方面的整理、研究工作，推出了一批集资料、考察、研究为一体的成果，并结集刊布了这些文物的图片。在这批著述中较有代表性的

是《斯坦因西域考古图记》、《中亚艺术：大英博物馆藏斯坦因所获文物》、《柏孜克里克第九座寺院里的绘画》、《斯坦因在中亚古寺庙中发现的壁画目录》、《犍陀罗的佛教美术》、《西域古代艺术》、《高昌：吐鲁番古代艺术珍品》等。从西方人这些早期的著述中不难发现，对大多数考古艺术品还仅限于整理、确定年代、分类、描述、刊布等基础性工作。只有斯坦因、勒柯克等少数人在解读西域艺术品方面涉及艺术因素，而其他人的兴趣更多地在地域史、民族史、宗教史、出土文书、语言文字研究方面。发生在19世纪末20世纪初的这段“伤心史”可能永远无法抚平国人的民族情感，但多少让人慰藉的是，正是这些被掠走文物的刊布，让我们有机会进行深入研究。

随着西方陆续刊布的新疆等中国西部地区所获文物资料，才使中国学者开始投入到丝绸之路中段地区历史文化的研究中。罗振玉、王国维、陈寅恪、岑仲勉、贺昌群、唐长孺、黄文弼、向达、季羨林等学者奠定了中国西域研究的基础，西域史、西域民族史、宗教文化、文化史、文学艺术、西域史地、考古，触角延伸至各学科领域，西域研究的基本构架就是由他们建立起来的。对当时的中国学者来说，西域研究是一个新领域，有许多未解之谜，所以重点又在田野考古、文书解读、历史钩沉、地理研究诸方面。黄文弼先生就曾于1928~1930年和1933年、1943年三次到新疆进行考察和考古发掘。在考察和考古基础上，出版了《高昌砖集》、《高昌陶集》、《罗布淖尔考古记》等专著。黄文弼先生“在他的历史论述中往往包含着他所亲身考察的地理、考古内容，而在他的考古著作中又往往包含着他的历史、地理研究心得；把史学、地理学和考古学紧密地结合在一起，融通为一，正是他治学的特色”。^①

在整个20世纪前半叶，中国学者还未及对丝绸之路西域艺术进行艺术史的架构，但丝绸之路西域艺术的专题研究正在推进。在此，我们不能不提到罗振玉、王国维、黄文弼、向达四位前辈学者。1916年罗振玉

^①黄烈编. 黄文弼历史考古论集. 文物出版社, 1989.

出版《高昌壁画精华》上虞罗氏影印本，这是国内学者首次刊布西域艺术珍品的资料集。王国维虽致力于西域文史研究，但1921年结集的《观堂集林》二十卷也不乏对西域艺术进行研究的专论，其中《于阗公主供养地藏菩萨画像跋》就显示了他在西域艺术研究方面的洞见。画像虽系敦煌莫高窟壁画，且王氏所跋系考据，但对壁画所反映的内容、人物关系、与于阗国历史、与沙洲曹氏政权关系、绘画动因等都进行了考证，有二重证据之效。黄文弼先生亲历新疆考古，故对西域文化艺术有独到见解，他认为“故吾人欲研究东西文明之推进，非在新疆寻觅痕迹不可，此为无可怀疑之事也”^①。他曾在吐鲁番雅尔崖古墓发掘中发现八百余件陶器，对这些陶器的艺术价值颇有见地：“器物可证高昌之工艺与美术。”^②俟后又以《雅尔崖古冢中陶器之研究》为题，对吐鲁番地区出土彩陶从色彩及纹样、器形、制法、东西方文化关系等多层面进行了研究。黄文弼先生对西域彩陶的研究，否定了安特生的西来说，提出了两期推进说，并肯定其形制受内地影响。他的这个结论已被学术界公认。向达先生在西域艺术专题研究方面独树一帜，研究成果是多方面的。1926年发表《龟兹苏祇婆琵琶七调考原》，1929年发表《论唐代佛曲》，1933年出版堪称西域文化艺术研究的经典之作《唐代长安与西域文明》。向达先生是在东西方文化、唐与西域文明关系视野中对戏曲、绘画诸艺术领域进行“比观互较”。向达先生认为：“李唐一代之历史，上汲汉、魏、六朝之余波，下启两宋文明之新运。而其取精用宏，于继袭旧文物而外，并时采撷外来之菁英。两宋学术思想之所以能别焕新彩，不能不溯其源于此也。”^③西域乐舞、绘画对唐及后世艺术的影响，向达先生一语中的：“其贡献于中国乐舞戏曲史者岂非甚大！”^④“至唐吴道玄始以凹凸法渗入人物画中，山水树石亦别开生面。逮王维创水墨山水注重晕染，遂开后

①黄文弼. 高昌陶集·叙言. 黄烈编. 黄文弼历史考古论集. 文物出版社, 1989. 109.

②黄文弼. 高昌陶集·叙言. 109.

③向达. 唐代长安与西域文明. 三联书店, 1987. 1~3.

④向达. 唐代长安与西域文明. 三联书店, 1987. 1~3.

来南宋风气。”^①而他提出的“龟兹苏祇婆琵琶七调源于印度北宗音乐”的观点已成定论。诸位前辈学者的研究对后世西域文化艺术的研究仍有启神益智的作用。

20世纪下半叶有一批艺术史家专致于丝绸之路西域艺术的研究，如常任侠、王子云、阎文儒、金维诺、潘怀素诸位先生。虽然常任侠先生的主要研究成果在20世纪50年代后，但他在20世纪40年代就著有《汉唐之间西域乐舞百戏东渐史》、《民俗艺术考古论集》，20世纪80年代又将其主要论文结集为《丝绸之路与西域文化艺术》和《常任侠艺术考古论文选集》出版。常先生20世纪30年代负笈东洋专攻东方艺术史，后又游学印度，回国后致力于东西方文化艺术比较研究。常先生在整个20世纪西域文化艺术研究中是一位承上启下的人物，以他的艺术眼光和学养功力对西域艺术进行深度透视。阎文儒先生专于西域佛教艺术研究，他以《就斯坦因在我国丹丹乌里克、磨朗(今译米兰)遗址所发现几块壁画问题的新评述》(1962)奠定了此研究领域的地位。金维诺先生倾心于高昌世俗艺术研究，如绢画、木俑艺术。潘怀素的《从古今字谱论龟兹乐影响下的民族音乐》是20世纪50年代有关龟兹音乐研究的扛鼎之作。王子云的研究从克孜尔石窟艺术到草原石刻艺术广泛涉猎，时间跨度经历了20世纪五六十年代。

20世纪五六十年代，由于新疆考古发掘和民间文学艺术的搜集、整理、翻译整体推进，新疆本地的丝绸之路西域艺术研究蓄势待发。经过这段整理、发掘时期和“文革”阵痛后，20世纪80年代后出现全方位研究的态势，其研究类型总体上是以时间为主线的线性研究和空间的横向研究交替进行。进入20世纪90年代后，不少学者力求把握西域文化艺术在时间上的流变进程和空间拓展上的层次性、多样性和差异性，进而形成造型艺术和乐舞艺术的专题研究。在专题研究中最富有成果的是丝绸之路西域佛教艺术研究和乐舞艺术研究。对史前彩陶、岩画的研究则尝

^①向达. 唐代长安与西域文明. 三联书店, 1987. 1~3.