

高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校社会科学
发展研究中心资助出版

中国美术经济史

A History of Chinese Fine Arts Economy

李向民 © 著

 人民出版社

高校社科文库
University Social Science Series

013029272
教育部高等学校社会科学
发展研究中心资助出版

J120.9
60

中国美术经济史

李向民 著

李向民 © 著

人民出版社

J120.9
60

图书在版编目(CIP)数据

中国美术经济史 / 李向民著. —北京: 人民出版社, 2013

(高校社科文库)

ISBN 978-7-01-011534-4

I. ①中… II. ①李… III. ①美术史—经济史—研究—中国

IV. ①J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 296273 号

中国美术经济史

ZHONGGUO MEISHU JINGJISHI

李向民 著

策划编辑: 刘智宏

责任编辑: 陈晓燕 文 汇

封面设计: 阳洪燕

出版发行: 人民出版社

地 址: 北京市东城区隆福寺街 99 号

邮 编: 100706

邮购电话: (010) 65250042/65289539

印 刷: 北京京都六环印刷厂

经 销: 新华书店

版 次: 2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月北京第 1 次印刷

开 本: 730 毫米 × 970 毫米 1/16

印 张: 36.25

字 数: 535 千字

书 号: ISBN 978-7-01-011534-4

定 价: 92.00 元

版权所有 · 侵权必究

艺术品作为人类文化的集中体现，向来为世人所珍重。而艺术家作为文明的传承人，在不同时期都备受珍惜。艺术无价，但艺术品有价。

自序：幽会去也！

第一次为人写序，是27岁，为我的武术老师裴锡荣，写得受宠若惊诚惶诚恐。那年裴先生72岁，书名叫作《神功五雷掌》。

后来经常为人写序，就是没给自己写过，大抵都以为序言是用来做推介的，自吹自擂的不要。可是这回，因为有感而发，所以不肯让人专美。

从前我是做学问的。出道早，也有了些江湖地位，便不甘心守着学问白头偕老。学问成了业余爱好，不靠它晋升、谋生，如同老卤中熏出的凤爪，不太饿的时候当作零食，倒是颇能嚼出些滋味来，像传说中的上海人吃螃蟹，一路吃到北京，旁若无人、自得其乐。学问又如同初恋过的女友，和她的缘分没有和梁祝一样，一起进入爱情的坟墓，但是偶然想起，仍有一种甜蜜在心头。

学问是有体温甚至体香的。于是，做学问便成了缠绵的幽会，成了闲情偶寄。这让我想起康乾年间也住在金陵城里的两位达人——李渔和袁枚，他们将学问和艺术寓于生活之中，铺陈出令人艳美的人生大曲。这是何等的赏心悦目！对于他们，我们已经很难用什么“家”来描述，他们的气质是混搭的，身份是跨界的，上可以为朝廷分忧，唤名士雅集，下可以为庖厨铭墓，陪戏子度曲，造园子、开书铺。两位老师哥左右逢源，玩得颇有品位颇具人气。吾虽不能及，心向往之。

这本书原本是一个课题。既然是一个任务，就有目标，就有期限。可是，我却莫名地产生了斯德哥尔摩情结，舍不得结项，因为这是太值得把玩的话题。它可以为我端着香茶、享受图书馆午后阳光提供借口，也可以为我神游网络、夜不归宿制造假象。对新资料的发现，有时如同一次美丽的邂逅，有时则如一次

深入洞穴的独自探险,蓦然回首,那些尘封的宝藏轰然洞开。这是一种无与伦比的享受!

记得美国第二任总统亚当斯说过,我们这一代人搞政治、搞军事,是为了下一代可以搞工程、搞技术,为了再下一代可以做学问、搞艺术。对于一个人来说,如果我们必须要去尽很多的社会责任,忍受许多不堪的现实,但在心底里,还有一份自得其乐,让自己不知秦汉、无论魏晋,多惬意呀!

李向民

2012年8月24日于南京随家仓

目 录

CONTENTS

第一章 洪荒时代	1
第一节 艺术活动与物质生产的蒙昧时代	2
第二节 艺术起源的经济学观点	4
第三节 图腾艺术的经济内涵	11
第四节 艺术品交换与艺术等价物的出现	21
第二章 夏商西周	32
第一节 青铜器和玉器及其生产	33
第二节 大型营造工程	54
第三节 美术市场	61
第三章 春秋战国	70
第一节 王室与诸侯美术赞助	71
第二节 公众美术赞助	87
第三节 美术市场	91
第四章 秦 汉	105
第一节 皇家美术赞助	106

- 第二节 私家美术赞助 134
- 第三节 美术市场 148
- 第四节 对外美术品经济交往 163
- 第五节 宗教之发端与艺术经济 170

第五章 魏晋南北朝 173

- 第一节 佛教艺术经济 174
- 第二节 皇家美术赞助 186
- 第三节 私家美术赞助 192
- 第四节 美术市场 196

第六章 隋唐五代 211

- 第一节 皇家美术赞助 212
- 第二节 私家美术赞助 232
- 第三节 美术市场 238
- 第四节 佛教美术经济 260

第七章 宋辽金夏 276

- 第一节 皇家美术赞助 277
- 第二节 私家美术赞助 298
- 第三节 美术市场 309

第八章 元 344

- 第一节 皇家美术赞助 344
- 第二节 私家美术赞助 358
- 第三节 美术市场 364

第九章 明 377

- 第一节 皇家美术赞助 378

第二节 私家艺术赞助 403

第三节 美术市场 412

第十章 清(上) 430

第一节 皇家美术赞助 431

第二节 私家美术赞助 458

第十一章 清(下) 468

第一节 绘画市场 468

第二节 书法市场 488

第三节 工艺品市场 498

第四节 古董市场 501

第五节 中国文明的浩劫及其“市场” 509

第十二章 民国 517

第一节 国家美术赞助 518

第二节 私家美术赞助 523

第三节 美术市场 526

第十三章 结 论 547

参考文献 551

后 记 567

第一章

洪荒时代

这是人类文明的童年，它总是被赋予某些神话般的特质，女娲补天、夸父逐日、精卫填海、愚公移山，世界似乎不是今天的世界，人类也不是今天的人类。即使是高古帝王之间血腥的征伐，也被传说成天神间浪漫的追逐。共工怒触不周之山，才有了华夏大地今天大江东去的地貌，而轩辕与神农的联手，才造就了今天炎黄子孙的繁衍。那是一个不可复制，甚至不可思议的童年，用马克思的话说，也是一个不可企及的童年。

但是，那个年代并不都是田园牧歌，在深埋的土层中，我们看到了仰韶的彩陶、良渚的玉器，还有北京山顶洞少女遗骨上的螺壳项链，说明那个年代的人们都还活得很简陋，活得很不容易。他们同样有和我们一样的快乐和忧愁。

人们往往是健忘的，但快乐的事情，即使到了晚年还会津津乐道。而当年的痛苦，随着时间的推移和伤口的愈合，会成为一种特殊的历练和财富。所以，说起过去，老人们总是忘记了那些切肤之痛，年轻人甚至觉得那些痛苦很可爱、很可笑。这么一代代地传下来，在历史的账簿上记下的，就全是些感人肺腑的崇高故事。书上说，尧老了，就把天下“禅让”给了贤能的舜，还把自己心爱的两个女儿娥皇、女英一起嫁给了这个后生。后来，舜也老了，就把天下让给了治水有功、“三过家门而不入”的大禹。史前的历史被罩上了慈爱的光环。

但是，就在这温情脉脉的神话年代，人们已经有了“分别心”，知道这些贝壳是我的，那些瓦盆是邻居的，甚至为了那些漂亮的玉石，可以讨价还价，和远方的客人交换。在山东日照的两城镇和浙江吴兴的钱山漾，那些批量制作的玉器和竹器，将中国美术品的交易和大规模生产的时间前移了数千年。

第一节 艺术活动与物质生产的蒙昧时代

人类社会的生成和发展与物质资料的获得有着本质的联系。物质生产、生活是人类社会的基本要素,在远古甚至是唯一的要素。先民的一切活动无不围绕着这个中心,并随着这个中心而生长。但物质生产过程本身具有很复杂的结构,它涵盖了上古时代人们的一切需要和满足需要的图式。这种内在矛盾运动来源于人的独特禀性,客观上为社会前进提供了基本的活力。

初步地整理一下纷繁的史料和令人眼花缭乱的现实社会,我们愈来愈深切地感到,人类的历史长河中一直有两股泾渭分明的潜流在向前突进,这就是物质和精神的两大洪流,它们以相同的或不同的流速不断前行。有时它们互相推进,使历史呈现出百舸争流的繁荣景象,歌舞升平的社会掩盖了精神和物质的退居次位的矛盾;有时又互相干扰,在历史的河面上形成一处处紊流,覆舟翻船、险象环生,使社会处于动荡和革命的时期。让我们缘着这两股扭结在一起的线索追溯到人类历史的源头,然后再顺着时间之河漂流而下……

一、灵与肉——人的基本矛盾

人是灵与肉的对立统一体,人的一切行动无不生动地表现了这两者的复杂关系。同时这种二元力量以人为载体,充分地展示了自己的存在。

“肉”建构了人和动物的实体,也是联系这个大千世界的基本材料;“灵”则深藏于人的肉体之中,不时闪烁着美丽的睿智之光,并将这个单色调的世界浓妆淡抹一番,人类因此而不厌其烦地去品尝喜、怒、哀、乐。灵与肉从一开始就充满了对立和抗争,肉所代表的物质力量从来就不曾放弃过重建昔日权威的努力,灵所代表的精神力量则更不甘示弱,在嬉笑怒骂中迫使物质就范。

精神和物质相互作用的最初成果是欲望。欲望不是简单的需要,它是经过人的意志改造过的物质需要。它由人体内部精神和物质交合而成,同时也是将人体内部矛盾向外转移、宣泄的一个通道和中介。欲望的产生并不意味着精神

和物质两大基本势力的最终妥协,它也绝不会不偏不倚地横跨在精神和物质两极之间。作为人类原欲的食欲和性欲等,更多的是为物质所控制,因此,先民们被迫使自己的欲望图式与自然的本来构架相协调,同时也在自觉不自觉地争取获得更多的机会来弱化外在束缚。

二、脑力与体力——劳动的二重组合

欲望在人的心中骚动着,人们终于按捺不住内在的烈火,向大自然第一次伸出了乞求的手。然而上天说,你们要得生存,必历经千辛万苦……人们醒悟了,只有唤起自身的潜力方能保存自身,以消耗生命来维持生命是生物的自然逻辑。人的行为一开始就糅合了灵与肉的双重消耗,同时也为引起下一次消耗提供了南辕北辙般的教导。这种消耗被人们称为“劳动”。

欲望是精神和物质的一个杰作,劳动是精神和物质的另一个杰作。每一次具体的劳动都是体力和脑力的不同质量的消耗组合。灵与肉的矛盾是欲望的内容,体力和脑力的矛盾则成为劳动的内容。内在的矛盾外化了,也变形了。先民们在致力于满足欲望而疲于奔命的同时,无意中也给劳动打上了一些智慧的烙印。他们不再被动地随意地利用自然石器,开始学会对自然材料的取舍。对材料外形的选择一方面更便于从事物质生产劳动,另一方面也客观地反映了人类朦胧的形式感,这种形式感是美感的最初形态。

三、功利与审美——动机的双向反拨

人类的发展,给精神的脱颖而出提供了越来越多的机会,这在人类最初的劳动行为中表现为功利和审美的双重倾向。但我们不能否认审美起源于功利,美感(形式感)是功利需要的浓缩和积淀。新石器时代的磨光石器比旧石器时代的打制石器更加适合于当时的劳动需要,更符合人们今天的审美尺度。但显然,这种审美标准及相应的审美倾向都是在人类千百万年的长期发展中逐渐沉淀下来的物质直感的精华,这种情感实际上是生物进化的最高成果。例如生理学家认为,人之所以喜甜厌苦,是因为甜是淀粉、糖类的味觉符号,而苦则是

毒素的味觉符号,因此这种喜恶之情完全是由物质功利原因升华而成,审美欲发生于功利欲也应是不言自明的。

第二节 艺术起源的经济学观点

这种审美欲之从功利欲中产生,也就注定了它们的分离。审美欲代表着人类的一种发展了的欲望,它偏向精神的内容;功利欲代表了人类的一种初始的欲望,它偏向物质的内容。同一的劳动过程实际上都在服务于本质不同而又互相纠缠的双重欲望,有限的手段需要为两种无限的目的而奋斗,真是一仆二主,勉为其难了。其结果是,人们被迫在功利欲和审美欲之间进行斡旋,在实用物品中表达出美的趣味和意向。

一、实用艺术——物质生产中“走私”的美感

实用艺术在本质上属于物质生产的范畴,实用价值是第一位的。从比较宽泛的意义上讲,实用工艺是和人类劳动共同产生的。既然劳动是灵与肉、精神和物质活动的合题,那么人们在劳动中显示出某种非物质的迹象自然也应是题中之意。这些美丽的精灵跳跃在实际劳动过程中,也凝结在劳动成果之中。原始人在劳动过程中,由于筋力的张弛和工具运用的配合,自然地发出劳动的呼声。这种呼声具有一定的高低和间歇,在一定时间内,或重复而无变化,或变化而有规律,这样就产生了节奏。这些节奏是物质生产的副产品,也是实用艺术的一个重要方面。《淮南子·道应训》曾提出:“今夫举大木者,前呼‘邪许’,后亦应之,此举重劝力之歌也。”明确地指出这些有节奏的号子是为了协调动作、减轻疲劳、加强工作效率,物质功利的目的是第一位的。鲁迅则对此作了进一步发挥:

……人类是在未有文字之前,就有了创作的,可惜没有人记下,也没有法子记下。我们的祖先的原始人,原是连话也不会说的,为了共同劳作,必需发表意见,才渐渐的练出复杂的声音来,假如那时大家抬

木头,都觉得吃力了,却想不到发表,其中有一个叫道“杭育杭育”,那么,这就是创作;……倘若用什么记号留存了下来,这就是文学;他当然就是作家,也是文学家,是“杭育杭育”派。^①

鲁迅显然是“性急”了些,其初衷是要说明艺术起源于物质生产劳动,但其说明方式却有点简单化了。其实最早期的“杭育杭育”仍远远未敢投靠艺术的殿堂,而是忠实地皈依于物质生产活动的门下。自然,这种简单的节奏事实上为后来音乐、舞蹈的节拍和诗歌韵律的产生创造了某种可能,但当初,它们仍是附属于物质生产,并镶嵌在生产劳动过程之中的。

同时,原始人在其筚路蓝缕的艰难岁月里,也到处留下了鬼斧神工般的创造。他们在追求实际功用的过程中,对工具的形式感有了最初的体验。尤其在对物质对象进行比较贴近的加工,如切、削、砍、砸的过程中,工具直接接触对象的实体,对物体加工的实际效果很大程度上取决于工具的造型。这促使人们最早认识到形式的功利价值。在旧石器时代,形式感在自然工具的取舍选择中不断受到强化,进而驱使人们进一步摆脱自然形式而创造人工形式,这就是远古人类由旧石器时代进化到新石器时代的契机。人们创造了非自然的形式,这是人类的一次划时代的进步,也为造型艺术构筑了举足轻重的温床。不久我们将会进一步看到造型艺术的雏鸟是如何从形式感这个“蛋”中挣脱出来,摇摇摆摆地走向蛮荒的土地。

不难看出,实用艺术是从物质生产劳动中生发出来,并伴随着劳动技巧的长进而蹒跚前行的。严格地说,到这时,艺术作为艺术尚未成形,或者说只是艺术前的艺术,也就是我们在前面申明的宽泛意义上的实用艺术。

实用艺术要得到承认,还得熬上几千个黑暗的年头。也许是现代人太苛求于古人了,但这事确实是急不来。历史是最有耐心的。到了新石器时代,人类的节奏感和形式感第一次在劳动中得到足够的强调,并演化出足以载入史册的艺术样式,如原始音乐、原始舞蹈、原始壁画以及各式彩陶、编织器具等。可现在我们暂且要冷落一下实用艺术,而回过头来考察一下原始黑洞中另一个幽

^① 鲁迅:《且介亭杂文·门外文谈》,《鲁迅全集》第6卷,人民文学出版社1981年版,第94页。

灵——装饰艺术。因为原始艺术的进一步发展不全是实用艺术的功绩。远古实用艺术是古代艺术之母,远古装饰艺术是古代艺术之父。

二、装饰艺术——物质生产外派生的美感

远古人类无法逃脱物质生产的纠缠。劳动对欲望的满足是通过耗费人体自身来完成的,这种耗费对于人的个体来说,显然是一种负担,用西方人的话说是上帝对亚当的惩罚。原罪自然是无稽之谈,但物质之累却是实实在在的。这种劳动负担一方面压制了人类的天性,另一方面又在无意中为人类天性的发展留下了孔道。在灵与肉的交困中,人们的审美倾向逐渐地从功利倾向中分离出来。实用艺术是审美倾向的最初表达,但这种表述是隐晦、痛苦的,审美倾向在功利目标中挣扎着,却始终无法挣脱。然而人毕竟是人,灵需要摆脱肉的压抑,审美趣味需要摆脱功利的束缚。这种斗争显然是物质功利占了上风,但并不排除审美精神在局部取得某些成就。有人认为,人的天性中有一种“游戏冲动”或“游戏倾向”,这种冲动的流露,从上述角度看也不无道理。

“游戏冲动”最早只是在物质生产的樊笼里悄悄地伸出一只脚来,轻松地在地摇摇摆摆。这实际上是精神的独立人格的显示,其实证材料就是远古的装饰品。

中国最早的装饰品出现在旧石器时代晚期。著名的如北京周口店山顶洞人的遗物。“装饰品中有钻孔的小砾石、钻孔的石珠,穿孔的狐或獾或鹿的大齿、刻沟的骨管,穿孔的海蚶壳和钻孔的青鱼眼上骨等。所有的装饰品都相当精致,小砾石的装饰品是由微绿色的火成岩从两面对钻成的,选择的砾石眼周正,颇像现代妇女胸前佩戴的鸡心。小石珠是由白色的小石灰岩块磨成的,中间钻有小孔。穿孔的牙齿是由齿根的两侧对挖穿通齿腔而成的。所有装饰品的穿孔,几乎都是红色,好像是它们的穿戴都是用赤铁矿染过。”^①

从这里,我们可以看出,最早的独立审美活动表现为功利活动的“剩余”。

首先,材料是物质生产生活的剩余。动物的牙齿、骨骼显然是古人吃肉的

^① 贾兰坡:《“北京人”的故居》,香港神州图书公司1974年版,第41页。

余物,也许当时还有用植物根茎枝干制作的物品,只因植物易腐而无法在考古上获得证实罢了。那些漂亮的小石头显然不可能是专门的、大规模地寻找的结果,而只是物质生产生活中偶然捡拾的。如格罗塞所说,“在原始人的眼光中,再没有比发光的物件更有装饰价值的了”。^①而“大海把很亮的贝壳扔在海边,植物供给他们光亮的果实和枝茎,动物则给予他们以光灿灿的牙齿、美皮和羽毛”。^②这些装饰材料的获得无疑是以不妨碍物质生产的进行为前提的。

其次,对装饰材料的加工在最初也是不经意地进行的,是物质生产劳动的剩余。由于当时物质生产力极其低下,人们绝无可能专门划出一部分劳动时间来刻画这些装饰材料,只是在物质生产劳动的一些十分短暂的闲暇时间(如因季节、天气因素影响无法外出劳动时或休息时)来对此进行简单的加工。这些加工活动远没有达到与物质生产劳动相分离的地步,因而也根本谈不到物质劳动与精神劳动的分工。这种加工的技巧是从对使用石器的合规律的形体感受有了漫长时间(数十万年)的积淀后逐渐发展起来的。而这种技巧在装饰品制作上的应用又进一步发展了人类的美感。“就是最野蛮的民族也并不是纯任自然地使用他们的装饰品,而是根据审美态度加过一番功夫使它们有更高的艺术价值。他们将兽皮切成条子,将牙齿、果实、螺壳整齐地排成串子,把羽毛结成束子或冠顶。在这许多不同的装饰形式中,已足够指示美的原则来。它们正和主宰各文化阶段的身体装饰的原则相同——就是对称和节奏。对称是随顺身体性质的,节奏是随顺饰品性质的。”^③

旧石器时代晚期,人们在装饰品加工中显现出比较偏离功利的审美趣味,具有独特的历史意义。它第一次挂起了精神活动或艺术活动自己的旗幡,向物质经济活动昭示其特别的个性。它也是纯艺术活动的先声,为艺术活动逐步摆脱物质生产,为艺术家摆脱物质劳动鸣锣开道。

① 格罗塞:《艺术的起源》,蔡慕晖译,商务印书馆1984年版,第75页。

② 同上。

③ 同上书,第77页。

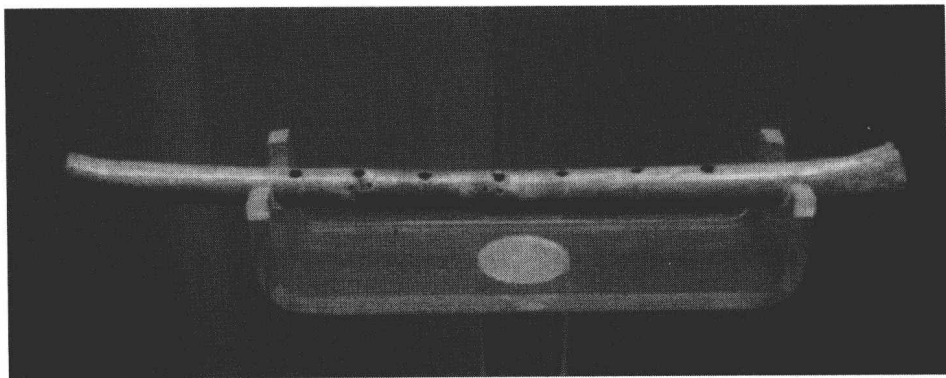

图1-1 骨笛(距今7000~8000年前),新石器时代裴
李岗文化舞阳贾湖村出土,河南省博物院藏

远古装饰艺术之不同于实用艺术还在于,实用艺术中精神劳动与物质劳动紧密结合,并统一于物质生产活动之中;而装饰艺术则主要是一种精神劳动,尽管它并没有与物质劳动相分离,但至少已独立于物质生产活动之外。从当时的社会劳动分工体系来看,装饰品加工不同于实用艺术品的加工,尚不能纳入社会总体劳动,这种活动是非生产性的,而实用艺术品的加工显然是属于生产性的。艺术发生和发展,其基础在于实用艺术品的生产,但将实用品引入艺术殿堂的却是早期装饰品所发扬的尚美精神。

在旧石器时代晚期,早期实用品和装饰品的生产加工直接推动了审美意识的强化。在这里,我们不能不提及艺术产生的另一个外在因素,即原始宗教。灵魂观念的产生及其发展,极大地促进了新石器时代早期人类艺术的萌发。

三、原始宗教——古代艺术发生的助产士

如前所述,人类精神最初处于蒙昧状态,只是在生产生活的过程中逐渐觉醒并逐渐获得某种独立性。人类精神觉醒的主要标志是人们认识到自身与外界自然的区别,将自己作为一个自在的对象,其中最重要的一点是精神对精神本身的反观。根据一般的理解,人们对精神(非肉体的存在)的直接感觉是在原始人的睡梦中初见端倪的。人们首先认识到人似乎可以离开其肉体而存在,这种存在我们称之为灵魂。既然灵魂能脱离肉体,而且能在肉体消灭(人死去)后