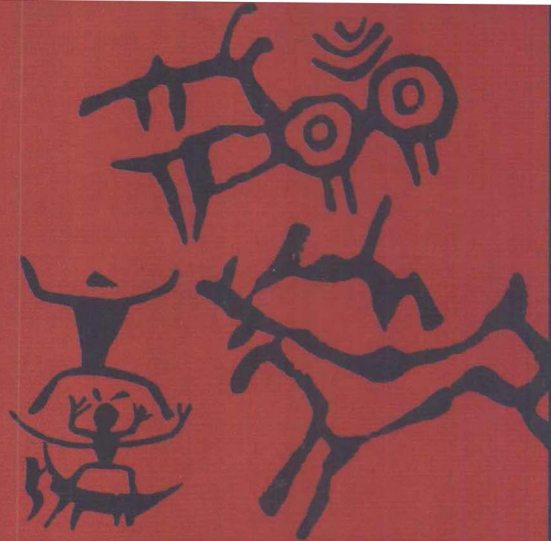

关注中国西部丛书
Artistic

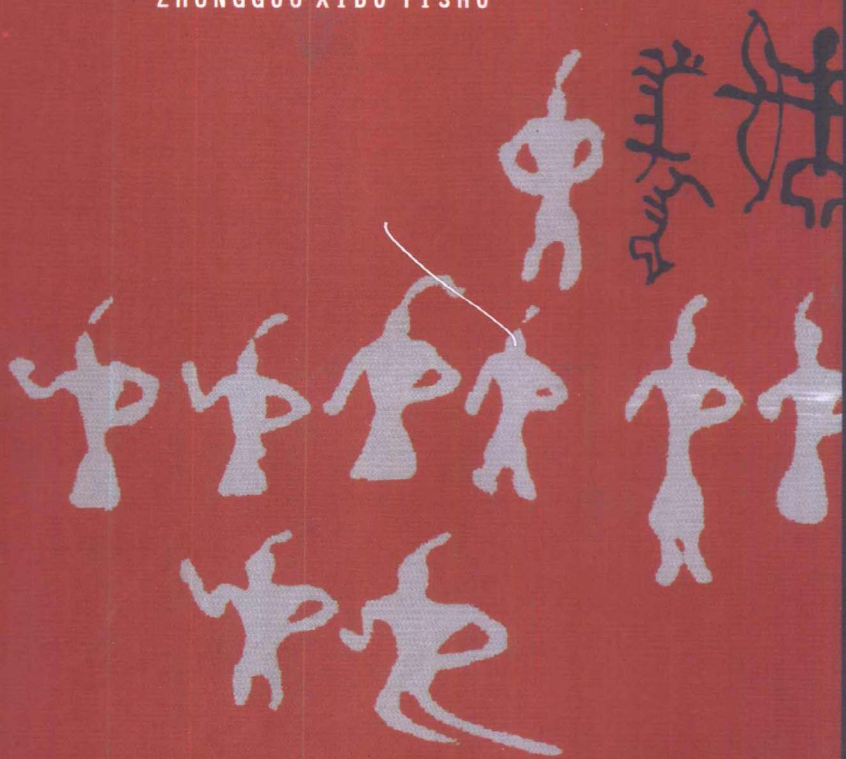
国家「十五」重点选题

程金城 · 著

中国西部艺术

ZHONGGUO XIBU YISHU

敦煌文艺出版社

★关注中国西部丛书
★国家十五重点选题

中国西部艺术

程金城 著

敦煌文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国西部艺术/程金城著. —兰州:敦煌文艺出版社,
2002

(关注中国西部丛书)

ISBN 7-80587-595-2

I. 中… II. 程… III. ①艺术-鉴赏-西北地区
②艺术西北地区-鉴赏-西南地区 IV. J052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 088658 号

书 名 关注中国西部丛书·中国西部艺术

作 者 程金城 著

责任编辑 刘铁巍

封面设计 王恩泽

出 版 敦煌文艺出版社(730000 兰州市滨河东路 296 号)

发 行 甘肃人民出版社发行部发行(730030 兰州市第一新村 123 号)
各地新华书店经销

印 刷 甘肃地质印刷厂

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 9.25 插页 2

字 数 250 千字

版 次 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1—2,000

书 号 ISBN 7-80587-595-2/J·43

定 价 18.50 元

总 序

ZONG XU

雄浑广袤的中国西部,是一片神奇的土地;历史悠久的中国西部,沉积了丰富的文化宝藏;资源富集的中国西部,蕴藏着巨大的发展潜力。

新中国成立以来,国家长期实行支持西部地区发展的政策,有力地促进了西部地区的经济发展和社会进步。特别是改革开放二十多年来,西部地区的经济建设和各项事业有了更大的发展,取得了前所未有的成就。在世纪之交的重要时刻,国家又作出了西部大开发的战略部署。这是党中央、国务院高瞻远瞩,总览全局,依据国际国内形势的发展变化作出的重大决策。从国际环境看,经济全球化加快发展,科技进步日新月异,世界经济正在进行大的结构调整,国际竞争日趋激烈。从国内形势看,经过二十多年的改革和发展,我国相继实现了现代化建设的第一步和第二步战略目标,但同时也出现了许多新的矛盾和问题:主要产品产量已基本满足市场需要,需

求不足成为制约经济增长的主要矛盾;区域性生态环境保护的任务艰巨,人口、资源、环境的压力日益增大;东西部经济发展差距拉大,贫困地区和边远民族地区亟待加快发展。面对这些新情况、新问题,我国要在激烈的国际竞争中立于不败之地,要在新世纪加快发展步伐,就必须促进区域经济的协调发展,促进生产力的合理布局,使东、中、西部地区形成各具特色、优势互补的经济体系,增强国民经济的综合实力和后劲。实施西部大开发战略,将为新世纪我国经济的发展开拓新的广阔空间,是保持国民经济持续、快速、健康发展的重大战略举措。西部大开发创造出的大量投资机遇,将有力地增强对经济增长的拉动;西部地区优势资源的开发和东送,将为中部和东部地区的发展提供有力的支撑;中西部地区人民群众收入水平的提高,将创造巨大的市场需求。因此,实施西部大开发战略,有利于扩大内需,有利于东、中、西部地区的协调发展,有利于更好地凝聚全国的力量参与国际竞争和拓展国际市场。

中国西部是中华民族和华夏文明的重要发祥地,也是古代中华文明与世界文明的重要交汇处。丝绸之路作为中外经济文化交流的重要通道,对中华文明和世界文明的发展都做出了重要贡献。新中国成立后,西部地区丰富的资源和各族人民的艰苦奋斗,极大地促进了我国社会主义事业的发展。但是,由于自然地理、社会历史等因素的影响和制约,目前西部地区经济社会的发展仍然相对落后。这片约占 57% 的国土面积、聚居着 50 个少数民族和 80% 的少数民族人口、占全国陆地边界 80% 的西部地区,在国家的发展和稳定中居于举足轻重的地位。实施西部大开发战略,加快西部地区经济社会发展,对于加强民族团结,巩固边疆和国家统一;对于逐步达到社会主义共同富裕和实现中华民族的伟大复兴,都具有极其重大的意义。可以说,没有西部地区的发展和稳定,就不会有中华民族的繁荣昌盛和国家的长治久安;没有西部地区的现代化,就不可能实现整个国家的现代化。因此,关注中国西部,就是关注中华民族的未来;关注中国西部,就是关注中国社会主义现

代化建设的成败。

关注中国西部,就要了解、认识和研究中国西部,就要帮助、支持和开发中国西部。有鉴于此,我们组织国内知名专家学者撰写并编辑出版了“关注中国西部”丛书。这套被列入“2001年~2005年国家重点图书出版规划”的丛书,全面系统地介绍了中国西部的历史文化、民族风情、发展现状和开发前景。其中,《中国西部神秘色彩》以引人入胜的笔触介绍了中国西部鲜为人知的自然地理、历史故事、生活习俗和不解之谜,揭开了西部神秘的面纱;《中国西部艺术》详尽细致地介绍了中国西部绚丽多彩、博大精深的艺术宝藏,向世人展现了中国西部深厚的艺术积淀;《西北生态启示录》以详实的资料和深刻的思考,揭示了西北生态环境恶化的历史原因和沉痛教训,阐明了西部地区改善生态环境、实施可持续发展战略的必由之路;《西部反贫困研究——迈向小康》从历史与现实、国际与国内、理论与实践的结合上,论述了西部地区由贫困到小康的政策措施和方法途径;《西北比较优势与特色区域经济发展》应用区域经济学、生态经济学、环境经济学和资源经济学等原理,对西北地缘战略经济、区域比较优势、入世后面临的机遇和挑战、产业结构调整与优化、资金和政策保障体系等重大问题,进行了理论与实证相结合的研究,对实施西部大开发战略提出了一系列极具参考价值的意见和建议;《知识经济与西北高科技产业发展》从西北科技事业发展的实际出发,有针对性地研究了西北地区发展高科技产业面临的困难、矛盾和问题,深刻阐明了西北地区发挥后发优势,依靠科技进步,实现跨越式发展的历史必然性和现实可能性,对西北地区高科技产业的发展,提供了科学的决策依据和可供借鉴的国内外经验。总之,“关注中国西部”丛书,既突出了各部书的独特性,又不失全套丛书的系统性;既注重可读性,又不失科学性;既讲求操作性,又不失理论性,兼顾了不同知识层次、不同职业读者的需求和阅读口味。相信广大读者一定会从这套丛书中获得丰富的知识和深刻的启迪。相信这套丛书的出版发行,一定会对国

内外有识之士了解、认识、开发中国西部提供有益的帮助。如果这套丛书的出版发行,能够对实施西部大开发战略产生积极的推动作用,那将是我们的最大欣慰。

编 者

2001年12月10日

目

录

1	引言 大地雄魂与西部风度
11	第一章 原始图像:西部岩画艺术
11	一、最古老的造型艺术
16	二、遥远广袤的岩画时空
42	三、形象的西部远古历史
64	四、西部岩画的艺术人类学价值
74	第二章 远古风采:西部彩陶艺术
75	一、久远与辉煌:西部彩陶概观
87	二、多姿与精湛:西部彩陶造型
93	三、写真与奇幻:西部彩陶纹饰
105	附录:重识中国彩陶艺术价值
105	一、中国彩陶艺术整体观
111	二、中国彩陶的艺术史定位
116	三、彩陶与中国艺术精神
121	第三章 与神共舞:西部歌舞艺术

目

录

121	一、多姿多彩:地域性与民族性
130	二、生命旋律:群体性与自娱性
135	三、岁月如歌:现实性与习俗性
140	四、与神共舞:原始性与混融性
149	第四章 民族风姿:西部服饰艺术
149	一、民族标识:族群性与多元性
155	二、文化符号:象征性与寓意性
161	三、情感物化:技艺性与审美性
168	第五章 别开生面:西部佛教艺术
168	一、西部佛教艺术圣地
192	二、西部佛教建筑艺术
204	三、西部佛教雕塑艺术
212	四、西部佛教壁画艺术
229	第六章 大地精灵:西部雕塑艺术
229	一、西部石雕人像
236	二、西部陵墓石刻

目

录

249	第七章 狞厉之美:西部青铜艺术
249	一、神秘狞厉之美
252	二、西北青铜艺术
259	三、西南青铜艺术
267	第八章 奇异瑰丽:西部独特艺术
267	一、西部特殊绘画
276	二、西部民间图案
283	主要参考文献
285	后 记

引言

大地雄魂与西部风度

引言：
大地雄魂与西部风度

1

这里要向你介绍的是中国西部艺术，主要是西部传统艺术。

说到西部艺术，你对它们的熟悉，可能会超过对西部地理的了解。

如果你是一位能歌善舞、热情浪漫而又喜欢抒情的人，你极有可能首先把西部艺术与多姿多彩的民族歌舞联系起来。你很容易从“白云下面马儿跑”的音乐形象中幻化出辽阔草原意境的壮美，又会从孔雀开屏中联想起傣族舞蹈的优雅；你会想到回族“花儿”的悠扬，陕北民歌的高亢，还有纳西族声声悦耳的古乐，雅鲁藏布江畔翩翩起舞的“锅庄”……

如果你是一位志趣高远、博古通今而又富于想象的人，你极有可能将蜚声中外的西部古典造型艺术视为西部艺术的标志：气势恢宏的兵马俑，横空出世的马踏飞燕，雍容大度的乐山大佛，飘飘欲仙的敦煌飞天……，仅它们的“独一无二”就能使你肃然起敬。

如果你是一位有宗教情感同时又能感悟艺术与宗教相通之妙的人,你可能会认为西部艺术的代表莫过于佛教石窟艺术,你甚至会产生实地瞻仰的冲动。西部有世界上规模最大、保存最好的石窟群,你只要有兴趣,可以首先从新疆起步,一路观赏到古龟兹石窟、莫高窟、榆林石窟、天梯山石窟、炳灵寺石窟、麦积山石窟、陇东南北石窟等等。这些石窟中的雕塑、壁画将把你的思绪引入佛天圣地,把你带入奇异的艺术长廊。如果你还不满足,西部的其它地区可以使你非常尽兴,青海、宁夏、内蒙、西藏、川陕、云贵,大大小小的石窟将使你留连忘返。

西部有原始先民留下的中国最早的绘画作品,这就是岩画。岩画是刻凿或涂绘在岩石上的图像。它们多半是游牧民族的作品。西部是中国岩画最丰富也是最重要的地区,你了解岩画,当然要到西部。如果你来自内地或南方,你可以先去内蒙古,那里有举世闻名的阴山岩画,其内容的丰富绝对使你不虚此行。接着你可以去宁夏,那里有贺兰山岩画,也是中国最重要的岩画分布区之一。然后,你再西行,进入甘肃,在离宁夏较近的靖远县,有吴家川岩画。之后进入河西走廊,那里有嘉峪关的黑山岩画和肃北岩画。出了甘肃到新疆,这里是迄今为止发现的岩画分布最为广泛、数量最多的地区,在天山、昆仑山、阿尔泰等崇山峻岭之中,有长达千里的岩画带。此外,青海湖畔、西藏高原、云南贵州和四川等地,都有岩画,你的兴致将被先民们的杰作一次次推向高潮。

西部有占全国绝大多数的彩陶艺术。彩陶,顾名思义就是有色彩纹饰的陶器。陶器有近万年的历史,它的发明是为了使用而不是为了观赏,用来盛水、盛剩余的粮食,以及炊煮食物等等,所以,最早的陶器是没有色彩的。后来,陶器有了简单的色彩装饰,在器物外表画一道红色或黑色的宽带纹,这简单的线条中就包含了艺术起源的因子和朦胧的审美意识。再后来有了动物、植物和简单的景物在陶器上的描绘,有了几何纹样组成的图案,这时,艺术意味就十分明显了。彩陶从出现到衰落走过很长的路,并且在

不同的地区起伏沉落,这个过程一共持续了几千年。你大概也知道,中国是瓷器王国,瓷器的著名产地大都在南方,如江西景德镇,如浙江、福建的著名瓷窑等等。但是你是否知道,陶器,特别是彩陶的重镇却在西部。西部有属于仰韶文化的半坡遗址的彩陶,有大地湾文化彩陶,有马家窑文化彩陶,有半山文化彩陶,有马厂文化彩陶,有齐家文化彩陶,有辛店文化彩陶。在西南地区还有大溪文化彩陶,有新疆少数民族地区彩陶等。西部的彩陶在中国不管是数量还是质量都占居绝对优势。其中许多彩陶珍品就在西部,比如在中国艺术史和美学史上常常要举例的“舞蹈彩盆”、“人面鱼纹”陶盆等等就是代表。这些彩陶艺术品,是中国最早的造型和装饰艺术的研究对象。作为一般观众,你也不难从中获得美感。假如我指着其中一件彩陶,说这是六千年前的作品,不知你会有何反应?

西部还有许多巨大的艺术作品,我指的是建筑艺术。首先是与宗教有关的建筑。西部曾经是中外文化交流的主要通道,不只有过举世闻名的丝绸之路上的物质交换,更有文化艺术方面的相互交融。曾在中国文化史上产生重大影响的佛教就是通过西域逐渐传播到中原内地的。佛教在发展和演变过程中,留下了许多建筑艺术。除过前面提到的石窟之外,金碧辉煌的佛教寺庙和各种各样的佛塔成为西部大地上的特殊风景。青海的塔尔寺,西藏的布达拉宫、大昭寺、扎什伦布寺,甘肃的拉卜楞寺,四川宝光寺等等,成为佛教文化的圣地。而西安的大、小雁塔,延安宝塔,法门寺佛塔,昆明金光塔,大理崇圣寺三塔,呼和浩特的金刚宝座舍利塔(“五塔”),兰州白塔,银川的海宝塔等等遍布西部的佛塔更是别具风采。西部也是伊斯兰教盛行的地区,伊斯兰建筑为西部带来了另一种艺术风格。宗教建筑之外,西部另外一些特殊建筑也不能不提,贵州侗寨鼓楼,西安城墙和钟鼓楼,嘉峪关长城城楼,兰州黄河铁桥,内蒙古成吉思汗陵等等,都是屹立在西部大地上的独特的艺术作品。

西部是少数民族聚居之地,那里是天然的服装博览会。藏族、回族、维吾尔族、哈萨克族、乌孜别克族、东乡族、保安族、蒙古族、鄂温克族、彝族、苗族、佤族、侗族、壮族、布依族、傣族、水族、景颇族等少数民族,都有自己民族的传统服装。这些服装,集中体现着各民族人民的审美理想和兴趣爱好,反映着他们的文化心理和民族精神。这些样式各异、五彩缤纷的服装,既是民族心灵的折射,民族情感的象征,也是最能体现不同民族美学精神的艺术创作。西部自然环境极其复杂多样,或山清水秀,或大漠戈壁,或流水潺潺,或冰封万里,或辽阔苍茫,或孤寂封闭,不同自然环境下的人创造了适应这种环境的服装,而这些服装也得体地装点着这里的环境,使人与自然达到和谐的境地。

西部还有重见天日的地下丰富艺术宝藏:大地湾奇异的地画把中国绘画的历史推向远古,三星堆的神秘面具使人怀疑那里曾有过外星人的光顾,法门寺地宫中金光灿烂的佛教艺术让人美不胜收,西夏王陵的残垣勾起你对东方金字塔往昔的无尽猜想……

2

你从“中国地图”就可以看出,西部很大,南北之“宽”与东西之“长”构成一个巨大的空间。即使一幅“世界地图”,你也不会找不到“中国西部”大致的位置。中国人自古以“地大物博”而自豪,这“地大”,只有到西部去才能真正感受到,而更重要的是在这大地上有丰厚的文化积淀和艺术积累。对此,为日常生活忙碌的人们和“现实”主义者也许并没有特别的感触,但如果换一个角度来看,西部的文化艺术特点就显得格外的醒目。比如,你以文化人类学者的身分,或者以艺术家的身分,或者以考古学家的身分,或者以历史学家的身分,或者以宗教学家的身分,你在中国西部辽阔的版图上,在西部广袤的大地上,会发现许多令人激动的兴奋点。这样大的地域,地理状况和环境气候等自然条件极为复杂多样,各地之间

具有极为鲜明的民族文化特征和地缘特色的区别,人们的语言、服饰、生活习惯、风俗民情、艺术形式等等千姿百态,其中包含着多种艺术信息和可供鉴赏的对象。那么,我们怎样走进西部,从何入手去鉴识西部独特艺术呢?显然,我们需要找到一个可以超越具体空间而从整体把握西部艺术独特性的角度。我想,这个角度就是“人类”的眼光,或者说是文化人类学和艺术人类学的角度。看重西部艺术,首先是看重它们在这些方面的价值。

前面对西部艺术的介绍,或许使你产生如此印象:所谓西部艺术尽是历史的陈迹,是一些古董。其实你的这种感觉不能完全说是误会,因为西部艺术的第一个特点正在于它的“古老”性。这种古老性,可以用许多意思相近的词汇作阐释,比如,可以是“陈旧”,“过时”,“落后”,也可以说是“原始精神”,“远古色彩”,“艺术渊源”,“历史传统”等等。古老不一定落后,特别在艺术领域里,越是古老的,越可能是真实的、自然的,越接近人性的。艺术不同于科学技术,越新越有价值,越原始越落后;而可能相反,越原始越有独特价值,因为它接近其本原和特质。艺术也不同于经济,它的发达与否有自己的衡量标准,艺术的高级与低级同经济、社会、技术的衡量准绳和方式是不同的,艺术的不平衡性在这里有多重意思。人类学家和艺术史论家认为,甚至旧石器时代的艺术就是高级的艺术,岩画、洞窟艺术、彩陶艺术等等就是具有很高艺术性的作品,有些是空前绝后的,不可重复的。而这些因素,你不大能从现代艺术作品中看到,而可能在西部的广袤大地、崇山峻岭和民俗风情、日常生活中得到。中国西部至今还保留有许多带有原始意味的文化、风俗、习惯和艺术,特别是一些人迹罕至的地方,保留着最原始的人类艺术创造,保存着未经破坏(或未完全破坏)的文化遗产,它的价值正在于它的原初状态,在于它的原始性。所以,西部是艺术“原型”的宝库。本书用较多篇幅介绍的岩画和彩陶艺术就着眼于此。

你的再一个印象可能是,西部艺术比较“土气”。这也大致不

错。西部传统艺术基本上可以称为“大地艺术”，它离不开自然，离不开土地，也离不开生活。洞窟岩画、石窟、石刻、寺庙、佛塔、彩陶等等，除了原始风采、宗教情感还有乡土气息、地域色彩。西部艺术没有江南轻歌曼舞的优雅，没有高山流水的韵致和细腻，即使是情歌，西部人绝不会缠绵悱恻地低吟，你听那《赶牲灵》和《走西口》便知道那是别一番滋味，表达的是另一种情调和心声。靡靡之音，不属于西部。西部当然也有青山碧水，有蓝天绿草，它养育西部人情感和性格中柔美的一面，这从《花儿与少年》的自然和谐与荡气回肠中可以感受到。但是，西部更多的是环境对人的挑战，西部艺术是在人向环境的应战中产生的艺术，是与人的生存发展息息相关的艺术，西部艺术中有更多的“实用功利”因素，与生活有密切的关系，但同时西部艺术也就有西部人的气魄和雄魂，有西部大地的豪迈风度。西部歌舞和造型艺术大凡都有这种气质和精神。

我们不否认，西部是博大的，又是封闭的。封闭性是一个不好的词语，它意味着保守，与外界的隔绝，甚至愚昧和落后。但是，对于艺术来说，也正是这种封闭，也就免遭外来文化的侵入和被改造，在客观上保存了更多的特色。比如，西部少数民族的表演艺术，就是一种特殊的“地方语”，它的独特，除过宗教和民族心理等因素外就与封闭性相关。另外一方面，西部又是最开放的，喜欢交融共存的。历史上的对外交往，从西部开始，外来文化如佛教，曾首先从西部传入中原和南方。西部的这种开放的意识还表现在民族艺术之间的混融共存，它是自然形成的，而不是理论教导出来的。西部艺术的这种封闭性和交融性都使得我们一方面看到传统精神，另一方面又看到现代意识。

3

当我向你介绍中国西部及其艺术的时候，我想起林语堂在1935年出版的英文著作《吾土吾民》（一译《中国人》）。林语堂的

这本书是为外国人写的。此书“引言”开口便说：“外国人一旦来到中国，总是不得不有所感想。他们总是同情中国，有时也不免失望，然而却很少能够真正地理解与鉴识中国。”他接着说，外国人在来中国之前，有时会想中国是一个古老的大国，遥远飘渺，似乎不属于这个世界。这种感觉有一些吸引力。然而一旦来到中国，他就会感到目不暇接，很快就觉得无法再思考了。——我无意以林氏自比，但不知为什么，作为西部人，我在介绍中国西部艺术的时候，总会产生类似的联想，这种联想的起因是我以为许多外地人，包括一些西部人自己，对西部的了解类似于前面所描述的：他们对西部不得不有所感想甚至向往，同情西部但也不免失望，很少能真正理解与鉴识。而当我们视线集中到西部艺术的时候，在谈论西部艺术的特殊性和价值的时候，这种有所向往而很少真正理解与鉴识的眼光，似乎就特别需要调整了。

西部在经济和社会文明程度上落后于东部发达地区是不用争辩的事实，但是，西部的艺术也可以用落后来概括吗？我想不能。在艺术上，西部有着至今值得珍惜的东西，那就是从历史发展过程中积淀下来的、有着旺盛生命力的西部艺术精神。它在现实中仍然有着充沛的活力。

首先是自由创造精神。率性而为，无拘无束，高度自由，毫不做作，这是西部艺术的重要特点和所贯穿的精神。西部原始艺术诞生的时代，是一个必须不断地创造才能生存下去的时代。物质的创造和精神的创造在这时没有明确的分工。创造符号，创造艺术形象为的是解除人类童年时期精神的迷惑、恐惧、匮乏和寂寞，最终为的是更好地生存和发展。这时的艺术，没有理论的限制，没有统一的标尺，只有心理深处的集体无意识表达的欲望，以及本能的冲动和情感宣泄的需求。这时也没有作者和读者之间的复杂关系，当然也不考虑“销售”的问题，也就没有故意取悦读者以谋取更大利润的困扰。进入文明社会之后的西部艺术承续了这种精神血脉。西部艺术的创造精神表现为它的自由、真诚，它并不掩饰“实