

青年学术丛书·文化

YOUTH ACADEMIC SERIES

审美碰撞辉煌的朝代

——魏晋南北朝设计艺术与文化研究

范英豪 著

人民出版社

青年学术丛书·文化

YOUTH ACADEMIC SERIES

审美碰撞辉煌的朝代

——魏晋南北朝设计艺术与文化研究

范英豪 著

本书由江苏高校优势学科建设工程资助出版，为教育部人文
社会科学研究青年基金项目：魏晋南北朝设计艺术与文化研究
(13YJC760014) 成果

人民出版社

策 划：蒋建平
责任编辑：蒋建平
特约编辑：张 晴
装帧设计：孙 钊

图书在版编目（CIP）数据

审美碰撞辉煌的朝代：魏晋南北朝设计艺术与文化
研究 / 范英豪著. — 北京：人民出版社，2014.10
ISBN 978-7-01-013902-9

I. ①审… II. ①范… III. ①文化史—研究—中国—
魏晋南北朝时代 IV. ①K235.03

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第204455号

审美碰撞辉煌的朝代

SHENMEI PENGZHUANG HUIHUANG DE CHAODAI

——魏晋南北朝设计艺术与文化研究

范英豪 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街99号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2014年10月第1版 2014年10月北京第1次印刷

开本：710毫米×1000毫米 1/16 印张：20.5

字数：270千字

ISBN 978-7-01-013902-9 定价：45.00元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街99号

人民东方图书销售中心 电话 (010) 65250042 65289539

目 录

绪 论	1
-----------	---

第一章 出场语境

第一节 意识形态的多元激荡加快了设计思想的更新	12
第二节 多民族文化融合促成了设计现象的丰富多样	18

第二章 凤凰涅槃

第一节 儒家设计思想之式微	20
一、重创下的南北方儒家文化	21
二、魏晋南北朝儒家设计思想式微之表现	21
第二节 化整为零的儒家设计思想	33
一、儒家设计思想的社会适应性	33
二、儒家设计思想的余势	40
三、与道、玄、佛相融的儒家设计思想	46
第三节 在胡文化土壤上重建的北朝儒家设计思想	54
一、承自汉魏的服饰形制	55
二、北朝“褒衣博带”的儒学内涵	60

第三章 东土莲花

第一节 与儒文化相融的佛教设计文化	63
一、佛教设计文化与儒文化的相互补充	64
二、佛教设计与儒家丧葬观念相互渗透	66
第二节 以道论佛、以玄释经对佛教设计文化的影响	70
一、作为解读工具的道、玄语言	71

二、玄学与道教题材进入佛教设计的途径	74
三、玄学与道家审美取向对佛教设计风格的影响	79
第三节 佛教设计艺术与中国传统文化的磨合	80
一、佛教设计艺术初入汉地时保留的异国风情	81
二、佛教设计艺术与汉地俗文化的互动	84
三、佛教设计艺术与中国本土文化相结合的多样形式	91
第四节 佛教对魏晋南北朝设计文化的积极影响	103
一、设计理论水平的提高	103
二、艺术设计技法多样化	106
三、设计题材与风格的极大丰富	108

第四章 有容乃大

第一节 玄学影响下的道教设计	115
一、玄学影响道教设计的前提	116
二、玄学与道教影响设计文化的体现	120
第二节 道教设计艺术与佛教的对抗与对话	135
一、与佛教因素共存的道教设计	135
二、佛教对道教设计艺术的影响	138
三、道教设计艺术的内在规定性	144
第三节 道教设计与传统文化的融合	149
一、正统儒家文化对道教设计的补充	150
二、道教设计与俗文化互融	151

第五章 胡风东渐

第一节 胡风日盛的北方设计艺术	156
一、北方艺术设计之异俗	157
二、西来祆教信仰在北方设计艺术中的独特体现	188

第二节 南北民族广泛交流的魏晋南北朝设计文化	213
一、胡风对南方设计艺术的补充	213
二、汉风在北方设计艺术中承递与变异	219
三、胡汉交流在南北方设计中的多种体现	229

第六章 随世沉浮

第一节 重声色的魏晋南北朝世俗文化	232
一、重声色的世俗设计之文化根源	232
二、世俗心态对设计的影响	234
第二节 世俗生活中的传统设计因素	238
一、物质与精神兼顾的设计理念	239
二、传统设计因素传承的不同途径	248
第三节 世俗设计新风	257
一、日常生活中的设计新变	257
二、丧葬风俗下的设计新元素	263
三、南北朝设计新变的不同体现	277
结 语	281
一、南方艺术设计之遗惠	281
二、作为隋唐文化之主体的北方艺术设计在 古代设计史中的地位	283

参考文献	286
------------	-----

附录一	292
-----------	-----

附录二	302
-----------	-----

后 记	320
-----------	-----

绪 论

“设计是一种为人造物的艺术”，^①它秉承了艺术的轻灵，又承载着社会与历史的厚重。一切因为有了人的社会事件和时代精神都会在设计中得到或隐或显的体现。当一段历史在喧哗过后归于沉寂，当后人在历史的废墟中漫步寻觅，一瓦一砾，都见证了当时的兵戈与风沙；残案断几，都重现着那时代的颦笑悲喜。而魏晋南北朝，这个“中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代，却是精神史上极自由、极解放，最富于智慧、最浓于热情的一个时代”，^②将它的激情与精神，浓墨重彩地书诸为人造物的设计，隔着时间之长河，向我们昭示着那曾经的辉煌、那一段纷纷扰扰的来路、那剪不断理还乱的文化关系。

一、魏晋南北朝设计艺术与文化的研究现状

对于魏晋南北朝的研究，史家们历来都很有热情。相对于汉代定于一尊、过于质朴的社会气息和唐代入于三教、过于成熟的文化氛围，魏晋南北朝这四百年间的社会结构的大动荡、人文思想的大解放、艺术精神的大自由，都赋予这个时代强烈的个性特征，使它备受后人瞩目。二十五史中有近半是这时期的史书。其他如《世说新语》、《洛

① 诸葛铠：《图案设计原理》，江苏美术出版社 1991 年版，第 68 页。

② 宗白华：《论〈世说新语〉和晋人的美》，载《美学与意境》，人民出版社 1987 年版，第 183 页。

阳伽蓝记》、《水经注》等，为我们描绘了当时社会的整体面貌，并因贴近该时期而具有较高的可信度。就文物遗迹方面，现存最早的记录是唐朝许嵩的《建康实录》，以南京为中心。李吉甫的《元和郡县志》作为比较完备的地理志书，也列有不少遗迹文物。清末以来，国内文物遗迹虽然经过了外国的强抢豪夺，但随之而来的学术觉醒，使国内大量的考古文物昭然于天下。20世纪二三十年代以来，特别是新中国成立以后，田野考古的成就突出，产生了许多研究成果：如1956年，赵万里著《汉魏南北朝墓志集释》，大量集录了洛阳出土的墓志；中国社会科学院考古研究所1961年编《新中国的考古收获》，整理了自1949年到1960年发现的考古资料，是较早对魏晋南北朝考古提出的综合概述。后来，根据陆续发现和出土的考古资料，一些学者在城址布局、墓葬类型和分期、手工业遗物等方面又提出了新的课题，并做了专门的研究。1979年文物编辑委员会编《文物考古工作三十年（1949—1979）》、1984年中国社会科学院考古研究所编《新中国的考古发现和研究》、1986年《中国大百科全书·考古学》，都对涉及的魏晋南北朝部分作了分期分区和分类的研究。1991年文物编辑委员会编《文物考古工作十年（1979—1989）》是《文物考古工作三十年（1949—1979）》的续篇，1995年《中国大百科全书·文物博物馆》其中的“文物”部分，又从器物分类方面对魏晋南北朝的一些重要发现作了分析与概述。2001年文物出版社出版的罗宗真著《魏晋南北朝考古》对这一时段的考古作了总结。商务印书馆2009年出版的李梅田著《魏晋南北朝墓葬的考古学研究》是较为新近的考古学力作，2013年北京大学出版社出版的韦正的《魏晋南北朝考古》是较全面系统的该时期的考古学研究大作。可以说，这一时代遗留给我们的信息是非常多的。

基于已有的文献与考古资料，文化史学的研究是非常充分的。陈寅恪先生的魏晋南北朝史讲演，后为万绳楠整理成稿，为这一时期的

史学研究奠定了基础。武汉大学出版社 1982 年出版、武汉大学图书馆编辑的《魏晋南北朝史书目论文索引》为后来的魏晋南北朝史研究提供了非常有价值的工具性索引。近代以来,这一时期的史学研究成果琳琅满目,凤凰出版社 2010 年出版的胡阿祥等著《魏晋南北朝史十五讲》是最近较为全面的该时期史学研究成果。专题研究也取得了非常大的成绩。如佛教专题的有中华书局 1983 年版汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》,道教专题有三联书店 2003 年出版的葛兆光著《屈服史及其他:六朝隋唐道教的思想史研究》,陕西师范大学出版社 1988 年出版的汤一介的《魏晋南北朝时期的道教》,文物出版社 2010 年出版的张小贵著《中古华化袄教考述》是最新的袄教历史研究著作。社会生活专题有中国社会科学出版社 1998 年出版的朱大渭等《魏晋南北朝社会生活史》,艺术专题有人民出版社 1994 年出版的黄新亚《中国魏晋南北朝艺术史》,美学专题有河南人民出版社 2000 年出版的盛源、袁济喜《六朝清音》,民俗专题有首都师范大学出版社 1998 年出版谢宝富的《北朝婚丧礼俗研究》和南京出版社 2002 年出版的张承宗《六朝民俗》等等。另外还有魏晋南北朝的思想、制度、教育、文学等研究成果,相继不断地有专著问世。

魏晋南北朝的文化研究成果也很丰富。在一些重量级的文化史学专著中,魏晋南北朝部分是非常精彩而有学术价值的。如上海人民出版社 1990 年出版的冯天瑜、何晓明、周积明著的《中华文化史》是目前文化史研究的力作。光明日报出版社 2003 年出版的冯国超主编的《中华文明史》四卷本,具有很高的学术价值。北京大学出版社新近出版发行的由袁行霈、严文明、张传玺、楼宇烈等主编的《中华文明史》四卷本,更是在前人研究的基础上有所精进,淡化了朝代界限,而真正以文明史为主线。魏晋南北朝的断代文化史研究,如学林出版社 2000 年出版的罗宗真的《魏晋南北朝文化》,上海人民出版社 1998 年出版

的李力的《魏晋南北朝文化志》，黄山书社1989年出版的万绳楠的《魏晋南北朝文化史》等。也有分时段和地域进行研究的，如贵州人民出版社2003年出版的汪文学的《汉晋文化思潮变迁研究：以尚通意趣为中心》，江苏古籍出版社2001年出版的许辉的《六朝文化》和南京出版社2003年出版的《六朝文化概论》。北朝文化的研究论著多与其他学科相交叉，如东方出版社1997年出版的吴先宁的《北朝文化特质与文学进程》，将北朝文化与文学作影响方面的比较研究；中西文化交流方面，有姜伯勤对敦煌的研究和《中国祆教艺术史》的出版；荣新江《中古中国与外来文明》（三联书店2001年版）和《从撒马尔干到长安：粟特人在中国的文化遗迹》（北京图书馆出版社2004年版）；林梅村《古道西风——考古新发现所见中西文化交流》（三联书店2000年版）和《汉唐西域与中国文明》（文物出版社1998年版）等等。

随着考古材料的不断被发现，魏晋南北朝的历史研究、美术研究、工艺美术研究等，都出现了新一轮的热潮。而在方法论上，西方的新视角、新方法，也在不断地渗透到现有的学术研究中来。其中，巫鸿教授中英文对照的著作和论文，使其中国美术史的研究给西方和中国都带来了耳目一新的气象。与艺术相关的设计，也开始热闹起来。如褒衣博带、秀骨清像、犍陀罗与秣陀罗等，出现了一些精彩的论文论著。巫鸿《汉唐之间的宗教艺术与考古》、《汉唐之间文化艺术的互动与交融》、《黄泉下的美术》、吴焯《佛教东传与中国佛教艺术》、杨泓《汉唐美术考古和佛教艺术》、罗丰《胡汉之间：“丝绸之路”与西北历史考古》等等都注意到了这一时期的宗教、外来文化和美术的关系，郑岩的《魏晋南北朝壁画墓研究》重在研究墓室壁画。另外，不断有青年才俊在老一辈学者的引领下，推出了独立的这一时段的专题研究成果，如祆教艺术、墓葬美术、宗教艺术等的研究论文和专著，此处不再一一赘述。

二、研究对象及相关概念的说明

魏晋南北朝的设计艺术，早已跟上述各种领域融合在了一起。之所以要以“设计艺术与文化”来单独指称本书所涉及的领域，是出于如下考虑：

（一）设计、工艺、艺术、造物等概念的说明

因设计这个概念用于魏晋南北朝，本身具有一定的争议。设计是工业化和现代化细分的产物，从广义的方面来讲，它包括了工程设计和艺术设计。虽然工程设计和艺术设计同样被冠以“设计”的名号，同属于 DESIGN 的旗帜下面，但两者是两种完全不同的思维方式。在通常情况下，一次设计既包括了前者，也包括了后者，它们分别主要的为设计的功能和艺术两个方面服务。有论者认为，设计这个近代的概念不适合去指称概念产生之前的现象，用“工艺美术”这个传统的指称更为恰当。但工艺美术显然比设计的范围要小得多。如果以“设计”或“造物”来研究魏晋南北朝的实物文化及其思想和历史根源，虽然可以涵盖城市、建筑这类功能占上风的设计，却又会使“设计”或“造物”与物质文明等同，而使研究过于泛化。

魏晋南北朝在中国思想史、审美史上极为特殊。在此之前的青铜、玉器和画像等作品是为礼仪和实用目的而制作的，现代意义上为观赏而作的艺术品和创作这类作品的艺术家都出现于这个时期。如果仅仅以艺术和视觉中的艺术（美术）来研究这段历史，其研究领域必然会非常狭隘。即使将更广泛存在于日常生活中具有形式美意义的工艺包括在内，也会将另一些重要的领域，如工具、城池等隔绝在外。而这些领域恰恰又是在宏观层面上，体现了当时的生产力水平和设计思想的。

因此，本书借用“设计艺术”一词，意指集功能与审美于一体的

人类创造。不管是广义的为人造物、为人造境，还是狭义的工艺美术，形式中所表现出来的审美取向和艺术风格是设计必不可少的要素之一。

基于如上考虑，本书广泛吸收已有的考古与文献资料，将各专题领域的研究成果进行重新分析，采用西方艺术史研究的“跨学科”方法，研究魏晋南北朝时期“设计艺术与文化”。艺术与艺术设计是两个不同的概念，但设计所涉的范围要广得多，比艺术更贴近生活的真实。设计为人造物的天性，其工艺必然浓缩了当时最新的科技，反映了日新月异的风尚；同时，其天生所固有的艺术性格，又因其价值观念、审美情趣、思维方式的潜隐性，难以被自觉把握和运作，从而具有顽强的稳定性和延续力。魏晋南北朝设计以服饰、器物等物化了的形态，折射出社会文化深层的整体面貌。本书旨在将魏晋南北朝的设计作宏观文化学研究，在衔接汉朝与唐朝的四百年里，揭示“声明文物”之下暗涌的文化激流。

（二）“视觉文化”及“设计文化”

目前，在西方被重新定义后的“为艺术而艺术”并没有使艺术的研究范围缩小，而是使其迅速膨胀。将艺术史的“历史化”努力是对传统艺术史的解构，使更大量“非美术”的视觉材料纳入以往艺术史的神圣领域，其结果是，任何与形象有关的现象，甚至是日常服饰和商业广告，都可以成为艺术史对象。这就使艺术与设计的界限越来越模糊，甚至可以彼此取代。同时，在不断和其他人文学科互动的过程中，这种交叉的研究对艺术史以外的研究领域提供材料和施加影响，因而使艺术史在西方学术中的地位迅速提高，成为一个以视觉形象为中心的各种学术兴趣的研究方法的交汇之地和互动场所。

但是西方流行的“视觉文化”这个概念，却又和中国传统的墓葬艺术、宗教艺术等在功能上明显相悖。因为古人在创造佛教艺术和墓葬艺术时所遵循的恰恰不是“视觉”。敦煌的《功德记》中，造窟者

所强调的是“制作”而非“观看”，因为只有通过制作他们才能积累功德。而墓室从先秦就被称为“藏”，是“欲人之弗得见也”。

国内也开始出现“设计文化”的概念，与本书所涉领域相关性较强。就现在大家所使用的“设计文化”，有些是模糊的，并没有经过严谨的学术思考；有些出现在设计的某一个领域内，如中国纺织大学出版社 2001 年出版的崔荣荣的《现代服装设计文化学》，河南美术出版社 2000 年出版的朱红文《工业·技术与设计：设计文化与设计哲学》等；有些侧重于设计思想方面，如上海书店出版社 2005 年出版的吴晨荣的《思想的设计：黑川雅之与日本的当代设计文化》；而将设计文化作为独立学科来探讨的，则有黑龙江科学技术出版社 1995 年出版的柳冠中的《设计文化论》，但其研究对象主要还是现代的工业设计。因此，“设计文化”的概念要么偏于设计而过于狭隘，要么过于泛化而难以取得自身的个性。在本书以下的叙述中，如没有特别说明，设计文化所指即为设计艺术与文化所覆盖的内容。

目前研究最为充分的魏晋南北朝的艺术，如陶瓷艺术、造像艺术、绘画、书法艺术、舞蹈艺术、说唱艺术、艺术思维、艺术精神等等。也有冠之为设计伦理、造物艺术等新名词的相关研究论文。这些研究成果都从不同的角度对魏晋南北朝的设计艺术与文化作出了相关的探索，本书将尽可能广泛地包容与分享这些内容。

三、研究思路和目标价值

设计艺术与文化研究，不同于一般的艺术设计学，也不同于文化学。设计艺术学，或艺术设计学，侧重于探讨设计的起源、本质，设计所涉及的形式结构、原理、规律，以及设计过程中的思维与心理等；文化学更多的是在宏观层面上，利用所有物质与非物质的资料，探究文化的内在结构与关系。设计艺术与文化研究，并不仅仅把设计看成

是文化的一个局部进行孤立的研究。因为文化本身是一个局部相加大于局部之和的有机整体，而设计在其操作与传播过程中，涉及文化的各个层面和领域，因而给了我们一个管窥文化全貌的视角。

文化的实质性内涵是人类化，而设计的本质是为人造物。两者结合于“人”，在此基础上才有了共同的话题。设计处于构成文化内核的心态文化层中，经过创作和加工的过程，被注入了丰富的个性色彩。一方面，由于是创造性思维的产物，设计具有活跃的变异性，尤其是在像魏晋南北朝这样的社会大变革时代，设计可以在短期内出现频繁的新旧更替。但另一方面，设计背后所潜藏的基础的社会心理，如隐匿在大众历史生活中的价值观、审美观等，作为直觉性的“潜意识”或“集体无意识”，很难被设计者自己认识，因而具有较强的稳定性和延续性。这种与物质文化和制度文化变化并不一定构成直接迅速效应的社会心理，被人们称作“文化的深层结构”。设计艺术与文化的研究，就是要通过各种可以从外部自觉认识和把握设计事实，来汲取潜藏的知识、价值观、意向、态度等等，揭示一个时代的深层文化结构。

设计艺术的文化研究所采用的方法，是在设计艺术学研究的方法基础之上，更多地借助力于文化与文化史学研究的途径，以考古发现的设计事实、传世文物和一级文献为主要论据，其他资料为佐证，研究设计艺术在整个文化结构中的面貌及其深层原因。在研究过程中，可借用现代的某些学科，如现象学、人类学的一些研究方法，把当时的设计艺术现象作为人类文化的一种征候，作比较、分析和归纳，真正达到史论结合的高度。

设计艺术的角度，采用各种可资利用的科学方法，吸取其他人文学科的已有资源，为探索设计本身的规律和走向、文化与设计艺术的相互关系与作用、设计所隐含的深层文化心理与民族性格等，提供了一个更宏观的平台。魏晋南北朝的设计艺术与文化研究并不简单等同

于设计艺术研究和文化研究的相加，而是旨在梳理出魏晋南北朝时期文化的内核与表象之间的多种联系，以设计艺术的视角、文化的方法，去管窥魏晋南北朝文化的深层心理结构，探索纷繁复杂的设计现象背后的文化源流。

设计艺术与文化的研究，可以以图像证史的方式来探讨中国历史源与流的分分合合。而魏晋南北朝，又是这么一个典型的多民族、多文化共存互动的时段。以开放的心态面对以往历史中的多元文化因子，并努力梳理它们之间的关系，以设计艺术的形式呈现出来，是本书研究的一个重点。因此，我们试图运用纵向与横向交叉的叙述角度，强调各文化因素之间的互动作用，考虑研究对象所处的大背景，选取较集中的几种学术研究倾向和方法，有效应用于本书的研究。用这样的观念去看历史上的设计艺术事实，应该会打开一个研究的新局面。

魏晋南北朝在这里不再是朝代或政权的概念，而是为了约定汉与隋唐之间的这个转型时期。在这一时空中呈现出来的设计，包括器具、建筑、服饰等，可以说千姿百态。设计为人造物所需的实用功能、所能使用的工具，所体现出来的社会心态和精神内涵、所呈现的审美形式，也都因当时社会历史的变化而出现了一个沿承——渐变——突变的过程。在这个过程中，充满了各种因素的碰撞与融合，包括儒家文化的破与立、道家向道教的过渡、佛教的融入与兴盛、外来文化的浸染、新旧文化本身的交替等等，都齐头并进，出现在那时期设计的潮流与时尚中。本书的目标在于研究魏晋南北朝设计艺术的文化背景、设计思想探源、外来文化的输入对设计艺术的影响、宗教设计文化的交流和互动等，希望能以丰富的实物资料，图文并茂地梳理出复杂历史时期的文化脉络，力求符合历史真实。使这一时期的设计艺术和文化研究宏观而不空泛，精微而不狭隘；既言之有物，又能得意忘言，达到文化学的高度。

魏晋南北朝时期，形式美成为独立的审美对象，由此开始了山水的审美，相应地产生了山水诗和山水画，比西方早了近千年。可是中国的传统审美在此后却并没有沿着形式的道路走下去，而是在宋之后走向了文人式写意，形成了中国传统艺术的主要面貌。而这些风格特征在魏晋南北朝的历史文化中是可以找出其起始基元的。它存在于魏晋南北朝文化的核心层面，如精英思想；也存在于文化的可视层面，如工艺、美术、艺术、城池、墓葬等。本书在梳理该时段轰轰烈烈的专题研究后，更加明确了在文化的核心和外围，存在着那似断还续的纽带。去深入发掘和理性梳理这些纽带的稳固性、交互性和变异性，对我们在源头处理解中国传统设计艺术特性，具有极为重要的意义。

第一章 出场语境

汉代至魏晋南北朝，地球气候处于调整的阶段，中国北方气候转寒，寒带在漠北草原由北向南推移，游牧民族的生存空间急剧缩减，使他们不得不从高原上横冲直下，与北方的农耕人争夺土地。因此，相对于中原政权来讲，北方边防一直是个大患。当中央政权相对强大的时候，民族战争还仅局限于北方边疆；而当汉末魏晋南北朝时，中央集权的分崩离析，使北方民族有了可乘之机，他们挥戈南下，与军阀、贵族等共同抢夺土地、财富、人口、权力，使这四百年进入一个天灾与人祸并行的乱世。但这样的乱世也正是文化模式转型的关键，是新生文化生产前的痉挛与阵痛。

战乱与政权更迭往往是并生的，不同人物和种族将政权夺到自己手里又被别的人物和种族夺走，是这时代战争的原因和现象。在全国范围内，先有魏、蜀、吴三国鼎立；继之而起的西晋短暂统一；随晋亡而来，在北方，先有十六国割据，后有北魏统一北方，北魏又分裂为东魏、西魏，又各自被北齐、北周取代；在南方，则有东晋、宋、齐、梁、陈诸王朝的更迭。这种剧烈的变化也带来了意识形态领域的激荡和多民族文化的加速融合，并从整体上影响了当时的设计。