

朱志荣 / 主编

中国审美意识通史

ZHONGGUO SHENMEI YISHI TONGSHI

· 夏商周卷 ·

朱志荣 / 著

人民出版社

朱志荣 / 主编

中国审美意识通史

ZHONGGUO SHENMEI YISHI TONGSHI

· 夏商周卷 ·

朱志荣 / 著

 人 民 大 学 出 版 社

策划编辑:方国根
责任编辑:夏 青
封面设计:石笑梦
版式设计:顾杰珍

图书在版编目(CIP)数据

中国审美意识通史·夏商周卷/朱志荣 主编;朱志荣 著. —北京:
人民出版社,2017.8
ISBN 978-7-01-017859-2

I. ①中… II. ①朱… III. ①审美意识-美学史-中国-三代时期
IV. ①B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 148791 号

中国审美意识通史

ZHONGGUO SHENMEI YISHI TONGSHI

(夏商周卷)

朱志荣 主编 朱志荣 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:27.25

字数:400 千字

ISBN 978-7-01-017859-2 定价:112.00 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

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

国家社科基金重点项目(11AZD052)

目 录

绪 论	003
一、审美意识的历史起源	004
二、夏商周审美意识的发展历程	008
三、夏商周审美意识的基本特征	012
四、从审美意识到美学思想	017
五、夏商周审美意识的研究方法	020
第一章 夏代的审美意识	025
第一节 社会背景	026
第二节 审美意识概述	036
第三节 陶 器	040
第四节 玉 器	051
第五节 青铜器	057
第二章 商代的社会背景	067
第一节 社会生活	068
第二节 宗 教	078
第三节 文化艺术	084
第三章 商代审美意识概述	099
第一节 商代审美意识的基本特征	100
第二节 商代审美意识变迁的特征	107

第三节 美学思想的萌芽	112
第四章 商代陶器	121
第一节 概 述	122
第二节 造 型	125
第三节 纹 饰	129
第五章 商代玉器	137
第一节 概 述	138
第二节 造 型	141
第三节 纹 饰	148
第四节 艺术风格	151
第六章 商代青铜器	157
第一节 概 述	158
第二节 造 型	161
第三节 纹 饰	168
第七章 商代文字	181
第一节 概 述	182
第二节 中国文字的起源	186
第三节 甲骨文字形	194
第四节 甲骨文书法	203
第五节 青铜器铭文	212
第八章 商代文学	221
第一节 概 述	222
第二节 中国文学的起源	225
第三节 卜辞和《易》卦爻辞	229
第四节 《尚书·盘庚》	236
第五节 《诗经·商颂》	239

第九章 周代社会背景	249
第一节 社会生活	250
第二节 宗 教	255
第三节 文化艺术	259
第十章 西周器物	269
第一节 概 述	270
第二节 陶 器	274
第三节 玉 器	283
第四节 青铜器	291
第五节 青铜器铭文	302
第十一章 东周器物	313
第一节 概 述	314
第二节 陶 器	318
第三节 玉 器	326
第四节 青铜器	335
第五节 青铜器铭文	346
第十二章 东周文学	355
第一节 概 述	356
第二节 《诗经》	360
第三节 《楚辞》	366
第四节 诸子散文	377
第五节 历史散文	387
结 语	407
参考文献	411
索 引	416
后 记	430

绪 论

中国古代的审美意识有着悠久而灿烂的历史,早在石器时代就已经初露端倪。夏商周时代是审美意识逐步成型、逐步深化、逐步成熟,走向自觉、独立、丰富、多彩的一个时期,是中国传统审美思想的奠基时代。在这个时期,先民对宇宙万物、人间百态的审美感悟、审美体验构成了中华民族审美心理原型,并在此基础上创造了瑰丽的艺术文明。先民们在器物的制造中所体现的随物赋形、以形写意的审美倾向;在文学作品中显现出的想象奇特、情感真挚、哲理深邃的审美特征以及比兴寓意、虚实相衬、微言大义、夸饰借拟、首尾相统等审美手法的运用。

一、审美意识的历史起源

关于审美意识的起源问题,古今中外美学家们已经从不同角度作了论述,目前的主要看法有:神赋说、游戏说、劳动说、巫术说、摹仿说、表现说、压抑说、集体无意识说、原道说、理气说等,其中游戏说、劳动说、巫术说、摹仿说都触及了审美意识的历史起源。美学史的研究可以从历史角度使审美意识起源的探索更加具体。以打制石器为主要文化标志的旧石器时代,显露了先民们简朴的审美意识发展的历程,细石器工艺所代表的审美特征是这一时期的最高成就。新石器时期,石器的装饰性逐渐成为器物造型的重要因素,原始岩画对线条的娴熟运用与原始神话显示的“以象表意”的审美思维方式将新石器时期的审美意识推向了一个新的高度。

距今大约 250 万年至 1 万年以前的旧石器时代,以其原始的打制石器艺术开启了中国历史和文明的第一篇章。相对于新石器时代和夏商周

时代的陶器、玉器、青铜器等丰富的艺术品种类,磨制、抛光、铸造、镶嵌等精湛的艺术制造工艺以及种植业、畜牧业、手工业等多样的生产生活方式而言,旧石器时代的整体文化显得朴素而原始——他们的生活方式以狩猎为主,用打制的方法生产简单而原始的石器工具,并开始在功用的基础上追求器物的形式感,正是这种旧石器时代的生产劳动和生产工具孕育了中国朴素的审美意识形态:审美性孕育于实用性之内,并与之紧密地交织统一于原始器物(石器、骨器)的打制之中,并在后来细石器和部分装饰品的创造中逐渐走上相对独立的发展道路,从而形成了中国审美意识的初始形态。

在旧石器时代早期,先民们经历了几十万年日积月累的探索,逐渐开始了工具的制造。170 万年前的元谋人,已经制造了形状相对规整且方便实用的石器工具。它们尽管还显得简单粗糙,却从中显示了先民们对于均衡和对比的朦胧意识。到 60 万年前的蓝田人,在工具的打制和修制上,有了一定的方法和程序,制作了砍砸器、刮削器等工具。再到 50 万年前的北京人时代,人们已经注意到了选材,有了自己的选材标准。他们能够根据材料的特性,采用不同硬度、形状和纹理,用不同的方法制造工具,出现了石锤、石刀和石锥,还有了一些石球,反映出他们对石器的外在形式已经有了一定的意识。他们从使用的角度去考虑硬度和形状,从审美的角度巧妙地运用其纹理,并从整体上去把握,从而在工具上体现了个体的情感。“例如北京人制作的‘尖状器’,由于曾对器物两侧进行过细致的修理,使得它的整体的外轮廓呈现出颇为悦目的近于对称的三角形造型”。^① 石制品的类型有石核、石片和砍砸器、刮削器、尖状器、石球等,造型的稳定性较差,因此出现的定型石器只有小型两面器。与此相对应的,石器技术也反映了极其朴素的一面,多运用比较单纯的石片剥离技术和定型的大石器技术。此时的石器基本上是纯粹用于生产和生活的实用工具,其审美意识包孕在实用功能之中,还有待先民们在劳动实践中进一步深化才得以独立。旧石器时代早期先民正是通过劳动实践,培养了朦胧

① 杨泓:《美术考古半世纪》,文物出版社 1997 年版,第 6 页。

的审美意识。

到旧石器时代中期,山西的襄汾丁村人,在砍砸器、尖状器和刮削器等工具的制造上,不但器型多样,而且在打制技术上有了明显的进步。在距今 10 万年左右的山西阳高许家窑遗址,不但刮削器等比以前复杂精巧得多,而且出现了一些细石器的基型,表明人们已经开始自觉地运用均衡和对称等审美的形式规律。石器器型出现了船底形石核、周边调整石器以及小型爪形刮器、锯齿状石器等;石器技术也有了一定的进步,预制单面和转体石核的剥离技术、软锤技术开始出现,石叶生产也已萌芽,石器制作的分工日益明确。从石器形式和石片剥离技术来看,旧石器时代中期的石器在总体上既体现了与早期劳动生产的连续性,又形成了新的合规律的形式要求,如节律、均匀、规整和光滑等。劳动工具和制作劳动工具的工艺技术中渗入了原始先民朴素的审美理想,实用功能和审美形式相互交织,使得这一时期工具的造型和工艺呈现多样化的形态,成为后代审美意识的滥觞。

而旧石器时代晚期,随着劳动经验的积累和生产方式的推进,原始先民在器物制造工艺、器物造型、艺术创作和意识形态等方面出现了革命性的飞跃。人们在制造工具时,开始有意识地选用石料,对石器原料的色彩有了讲究,磨制技术(如磋磨)和钻孔技术得到了进一步发展,并且有了木石结合的复合工具,许多工具有了相对固定的模式。打制和磨制的双重工艺,使得审美意识在对石料的技术性征服中得以物态化。据今 28000 年前的山西峙峪文化中还出现了细石器的制作,其“技术更为规范,同类器物的大小和外形都大致相同”^①。而细石器的制作也已初具磨制石器的雏形。峙峪文化中出土的石镞,有圆、尖两种底边,用压制法制出锐尖和周边,造型两侧对称,“压痕细密匀称,具有拙稚的韵律感”^②。石器制作技术走出了直接打击法的历史,而辅以间接打击法和压制法等新工艺生产长石片和细石叶,并以此为毛坯制造石器,使得石器形式更加

① 杨泓:《美术考古半世纪》,文物出版社 1997 年版,第 6 页。

② 杨泓:《美术考古半世纪》,文物出版社 1997 年版,第 6 页。

美观、规整,尤其是云南塘子沟出土的旧石器角锥,上面还留有简单的刻纹;广泛生产和使用复合工具,包括投矛器、弓箭、鱼镖等,使得石器工具的类型更丰富、形制更规则、形态更美观、制作更精细、分工更具体、地区分化更明显、技术与文化传统的更替演变也更为迅速。

新石器时代大约出现于距今1万年左右,是在旧石器文化的基础上发展起来的。新石器时代与旧石器时代最大的区别就是磨制石器取代了打制石器,石器的装饰性逐渐成为器物造型的重要因素,并开始打破实用性一家独占的工艺创造原则,使得装饰与造型二者并行发展,有的甚至更注重器物的装饰性,形式因素逐步在石器的造型和纹饰中走向了独立发展的道路。在此基础上,先民们进一步熟练了磨制、钻孔、镶嵌等工艺制作技术,并且发明了陶器、玉器等新的器物种类。无论是从半坡、庙底沟、马家窑到河姆渡、良渚、大汶口、龙山的彩陶和灰陶,还是从红山到崧泽、良渚的北方玉器和南方玉器,都体现了原始先民从仿生、象形到写意、象征的审美思维的发展,从制物尚器、制器尚象向因料制宜、因物赋形的艺术构思转换。其构思独特的造型、风格多变的纹饰以及感性与理性相交融的整体构图,造就了丰富多样的艺术风格,奠定了中国器物制造的审美基础。

原始岩画在新石器时代也开始步入繁荣鼎盛期,自身也形成了鲜明而丰富的审美特征:线条的装饰性、时间性和情感性等线性特征作为最为突出的审美因素,无疑彰显了原始岩画独特的艺术魅力。同时,该时期岩画存在的空间范围之大,持续的时间范围之长,又使其在审美意象和风格上呈现出明显的时空差异,进一步丰富了中国原始岩画的多样性艺术风格。

新石器时代流传下来的原始神话,其审美的意象创构充分体现了该时期原始先民的宇宙观和他们对世界万物的独特体悟与理解。郭璞《山海经叙录》指出,在那时的人的心目中,世界万物是“游魂灵怪,触象而构”的产物。他们效仿着“象物以应怪”的宇宙法则来创构神话。这种巫术式的思维方式,正是独特的原始思维方式,并且影响着后代诗意的审美情趣。他们将自然拟人化,将无生命的事物生命化,开启了以象表意的传

统,对后世文学艺术中的诗意情调产生了深远的影响。在意象的衍生和组合方面,中国的原始神话对后世的文学艺术也产生了一定的影响。无论是李贺诗歌的意象,还是古代小说的人物塑造方式与情节排列方式,都可以看出原始神话的影子。

总之,旧石器时代的生产劳动与生产工具孕育了中国朴素的审美意识形态,这一历史时期的打制石器艺术是中国艺术文明的最早形态。新石器的审美意识已发展到比较成熟的阶段,在工艺品的创造中,先民兼用了仿生写实与象征表意的艺术审美原则,凸显生命意识,既讲究器物造型和纹饰的整体性搭配,又注重欣赏者的审美需要和审美感受,而突出器物的特征性部位;在原始岩画中,对线条的运用体现了先民从具象写实向抽象写意的演化;在神话传说中,先民的意象构建能力和审美想象力得到了进一步的发展,尤其是以象表意的审美思维方式将新石器时期的审美意识推向了一个新的高度。新石器时代的审美意识影响了夏商周三代,夏商周三代正是在新石器时代已经取得的审美成果上的进一步发展,并最终完成了从审美意识到美学思想的过渡。

二、夏商周审美意识的发展历程

夏商周三代审美意识的变迁是一个逐步发展深化的过程,这是一个由自发走向自觉的过程。夏代在陶器和玉器的造型、装饰和工艺上均较新石器时代有所发展,青铜器也开始出现,许多具有独创性的器型和纹饰对后代的器物产生了广泛而深远的影响;商代进一步总结和发展了此前审美创造的经验,系统化的文字记载了商代先民的时代意识,各种器皿中熔铸了商代人的审美趣尚和理想,并在后人的审美创造中得到了继承和发扬光大;到了西周和东周,审美意识已经逐步形成了某些理论形态,对后世产生了深刻的影响。

公元前 2070 年至公元前 1600 年的夏代是中国第一个建立起国家政权的专制社会,是一个向专制集权统治渐进,却还未形成集权统治系统化的一个国家政权,神权与王权的合一酝酿了等级文化的逐步稳定和规范,其社会文化生活也从自由、民主的明朗质朴转向礼制的神秘庄重。以专

制体制代替氏族民主制虽打破了原始社会关系的原初平衡,却有其历史合理性与进步性,夏代审美意识已初步表现等级差异的审美品位。相对于新、旧石器时代和商周时代而言,其审美风尚明显地具有过渡性质。一方面,随着社会形态和文化思想的逐步演化,自发、朦胧的人本意识初步萌芽,为人本意识在商周时代的解放奠定了基础,这主要表现为夏代豪华广阔的宫殿建筑、丰富多样的墓葬陈设、宏大壮观的乐舞演奏和英雄化色彩的神话传说;另一方面,在手工艺品和原始文字的创造上则表现为“新石器时代”向“青铜时代”即铜石并用的时代转化,其中器物的造型、纹饰、工艺都在石器时代朴素形态的基础上取得了长足发展,从而形成了青铜和甲骨文化的曙光。

夏代的宫殿建筑布局严整、主次分明,是宗庙的象征,也是古代国家政权的象征;夏代的乐舞气势宏大,以众为美,标示着神圣宗教与威严王权的合一。夏代器物文明是原始氏族文明的弥散和专制文明的奠基,形成了独特的时代特征。夏代陶器器型趋于规整,注重细节变化,并向质朴与精致两极裂变;夏代陶器纹饰中几何纹平实生动,仿生纹形象瑰丽。在方圆相生、动静相宜的创作风格中,质华交错、厚重典雅的夏代陶器展示出夏代专制文化初步建立所具有的冷静沉稳的精神面貌。夏代玉器大致经历了由“勾彻法”向“浮雕法”、由平面线条向立体浮雕演变的过程;夏代玉器的纹饰分为线条平面纹饰图案与浅浮雕式立体纹饰图案。均匀规整、多样统一的夏代玉器体现了凝重神秘的宗教氛围与等级分立的人文色彩。夏代青铜制造由粗放逐渐转向精致,大多数造型摹仿于陶器,纹饰以条带状纹与单层平雕为主,夏代青铜器是帝王权力与宗教威严的共同象征。在审美风格的转换方面,由夏代所开启的王权与宗教相结合的审美意识在商代得到了充分的继承和发展。

商代是中国的第一个信史时代,商代的文化有着悠久历史的苍茫感和原始宗教的神秘感。商代高扬着神的力量,又把神加以人格化,折射出丰富多彩的社会生活,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,这本身也推动着审美意识的发展,制