

宋辽夏金 装饰纹样研究

谷莉 著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

宋辽夏金 装饰纹样研究

谷莉 著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目(CIP)数据

宋辽夏金装饰纹样研究 / 谷莉著. — 北京 : 中国戏剧出版社,
2016. 12
ISBN 978-7-104-04460-4

I. ①宋… II. ①谷… III. ①装饰美术—纹样—工艺
美术史—研究—中国—辽宋金元时代 IV. ①J522-092

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第298650号

宋辽夏金装饰纹样研究

责任编辑: 肖楠

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

邮编: 100055

网址: www.theatrebook.cn

电话: 010—63381560(发行部) 010—63385980(总编室)

传真: 010—63383910(发行部)

读者服务: 010—63387610

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

印刷: 北京鑫瑞兴印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 17.5

字数: 260千字

版次: 2017年11月 北京第1版第1次印刷

书号: ISBN 978-7-104-04460-4

定价: 65.00元

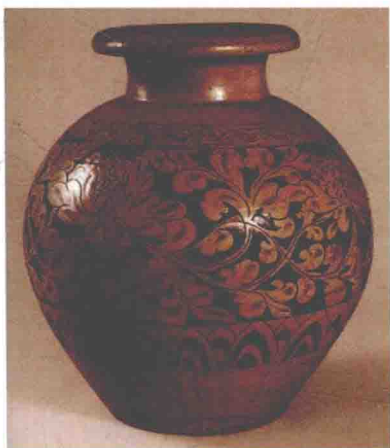

辽 三彩釉印牡丹双蝶海棠式长盘

南宋 彩绘莲荷纹三足炉

辽 白釉剔粉填黑牡丹花纹罐

金 耀州窑青釉雕钱纹注壶

金 青釉印花三足炉

西夏 彩绘木雕花瓶

西夏 荔枝纹金带饰

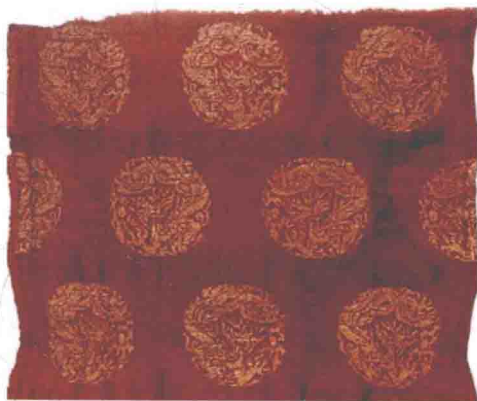
宋 定窑刻石榴纹碗

西夏 牡丹花纹石刻

宋 印花双凤茶花纹碗

金 团龙纹羊皮金织金锦

西夏 蟠龙纹藻井

西夏 蟠龙纹藻井

西夏 雕龙石栏柱

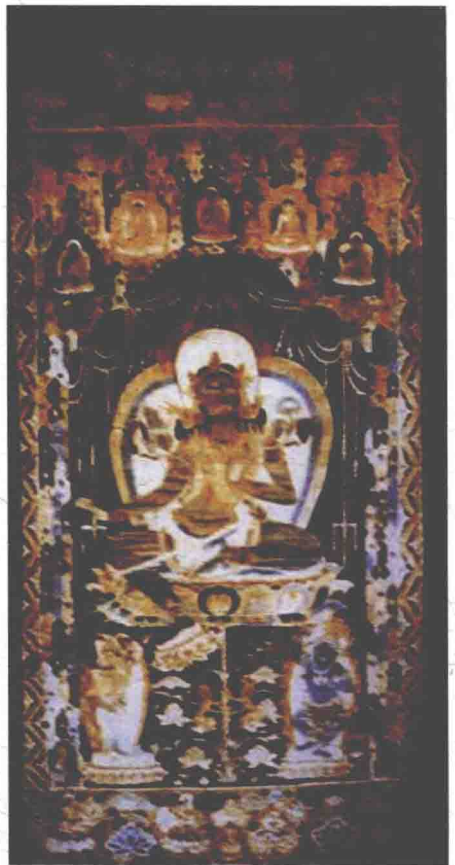
宋 磁州窑白釉黑彩狮球枕

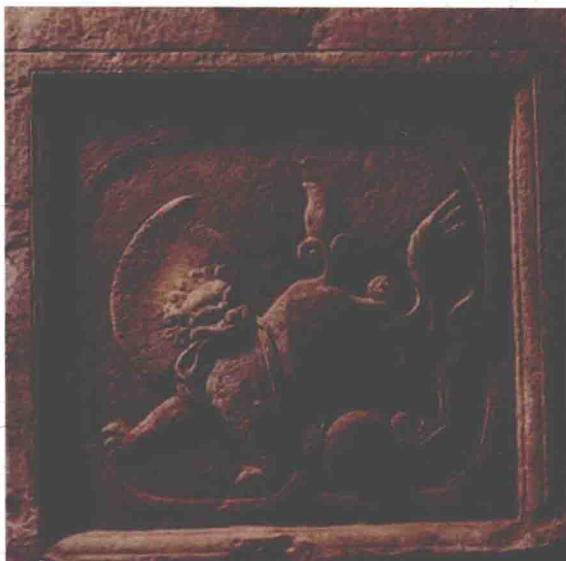
宋 磁州窑白地黑花狮纹枕

西夏 石窟装饰龙凤图案

西夏 缣丝唐卡绿度母

西夏 狮子绣球石刻

南宋 建阳窑兔毫碗

宋 耀州窑青釉刻花盘

宋 腰圆形绿釉黑花喜鹊踏枝枕

宋 景德镇青白釉刻花瓶

宋 “丁都赛”模刻砖

辽 鬆鹿亭琴纹铜镜

辽 盘龙纹铜镜

辽 骑士纹刺绣方经裯

辽 秋山双鹿纹罗地压金彩绣

辽 飞天纹玉耳坠

西夏 东千佛洞第2窟龙凤纹

西夏 第10窟天马纹

西夏 黑釉剔粉雕划花扁壶

西夏 黑釉剔粉雕划牡丹花纹瓶

金 磁州窑白釉划花水波游鱼枕

金 磁州窑黑花碗

金 磁州窑红绿彩碗

辽 张世卿墓顶星象图中心莲花

金 玉春水饰

辽 三彩釉西亚人戏狮纹盘

金 绿釉雕划花莲鸭纹枕

金 白釉黑花牡丹纹瓶

宋辽夏金装饰纹样研究

谷 莉 著

中国文联出版社

千年装饰万古流芳

张朋川

装饰纹样是人们映照出的心迹，动物们没有心迹，人们会有，不同时代的不同族群有不同的心迹，也会有不同的装饰纹样，用装饰纹样联缀着美的历程。

中国人有重视装饰纹样的传统，远在战国时期，荀子提出了装饰纹样具有区分和标识社会等级的作用的想法，认为：“故为之雕琢刻镂、黼黻文章，使足以辨贵贱而已”。自商周至秦代，图案纹样主要用来装饰在上层社会使用的物品上。汉代盛行的神仙家思想和阴阳五行观念，在装饰纹样中有鲜明的反映。在魏晋南北朝时期，佛教、道教、祆教等宗教在中国兴起，西亚、中亚等地区的文化传入中国内地，丰富了装饰纹样的种类和样式，植物纹样开始在中国流行。至盛唐代时期，在器物上加以装饰的风气盛行，装饰纹样的表现手法趋于写实，具有丰满华丽的艺术风格。

安史之乱以后，民族矛盾上升，藩镇割据加剧，农民起义频发，历经五代十国的动乱更替，中国北方出现了辽、夏、金等少数民族贵族建立的政权，与北宋、南宋形成了在对峙中又有互动的局面。继唐代以后，这一时期的装饰纹样又发生了重大的发展变化，农业文化和牧业文化的装饰纹样共存交辉，纹样的题材和表现手法更加多样，诗情画意与风俗人情融为一体，装饰纹样从官庭官府走向市场，奠定了今后中华装饰纹样的格局，成为中国纹样史的重要发展阶段。因此这一时期的装饰纹样有许多值得研究的课题。

宋、辽、夏、金装饰纹样的发展演变，体现了以汉文化为重心的多民族文化的装饰纹样的重新组合。宋、辽、夏、金的装饰纹样从来没有作为一个整体研究过，即便是两宋的装饰纹样也没有专门的论文进行论述，宋代装饰纹样的风貌往往被概括成典雅二字，用时代风格掩盖了宋、辽、夏、金装饰纹样的源

流发展的复杂性。宋、辽、夏、金的统治高层的族别不同、文化传承不同、居民成份不同、宗教侧重不同、接纳外来文化的状况不同,因此我们不能将辽、夏、金的装饰纹样打包式地归入宋代的装饰纹样中,这样我们会失察于其中的丰富多采的民族文化因素。近年来辽、夏、金考古有许多重大的发现,提供了不少关于装饰纹样新的资料,使我们能够对辽、夏、金的装饰纹样有了更多的了解,使我们有条件全面地、动态地去研究宋、辽、夏、金的装饰纹样。

谷莉的专著《宋辽夏金装饰纹样研究》,从宏观的角度,搜集和整理了大量的文物资料,进行认真的梳理,阐释了宋、辽、夏、金的装饰纹样各有特色而又相互影响的关系,同时又指出继承唐文化而发展的两宋装饰纹样贯串这一时期,始终占有主流地位。她将纹样研究置于历史发展的时代背景中,克服碎片化研究的倾向,对宋、辽、夏、金的装饰纹样作出整体的研究。

谷莉着手进行宋、辽、夏、金装饰纹样的研究时,首先澄清了这四个不同民族统治者的王朝历史先后顺序问题,虽然人们总是习惯地把宋朝放在首位,但按照历史发展辽建立在宋之前,辽朝建立于公元916年,比北宋的建立早44年。辽的前期是接受唐文化的影响,因此笼统说辽文化接受宋文化的影响是不对的。辽虽然在中后期受到北宋文化的影响,但也注意发展辽自身的民族文化,并且还受到伊斯兰文化等外来文化的影响,因此辽的装饰纹样显示出草原文化与汉文化和其他文化在共存中相互影响的现象。谷莉在书中对辽宋的文化源流作了明晰的说明。

夏被学界称作西夏,党项羌族统治的西夏政权,长达近200年。西夏除了受到北宋文化的影响外,同时西夏以佛教为国教,将藏传佛教引入北方。至今西夏文物中保存了最早的唐卡绘画,并且有以活字印刷印制佛经,西夏装饰纹样中加入了藏传佛教文化的因素,并且受到吐蕃及西域文化的影响。西夏的装饰纹样也逐渐形成自己的一些特色。

金人相继灭辽、北宋,尽收淮河以北广大土地,更多地吸收了北宋文化,但金王朝统治者仍注意发展女真族文化,除了创制女真文外,还新增了具有民族特色的动物和花卉纹样。因此,书中将辽、夏、金的装饰纹样的艺术特征列为单独的一章,虽然对辽、夏、金的装饰纹样的研究还可进一步的深入,但书中对辽、夏、金的装饰纹样进行综合比较的研究是有意义的,是有所突破的。

宋代装饰纹样的艺术特征是书中的重点章节。作者没有停留在对各种纹样的辞条式的解读上，而是深入探讨了形成宋代装饰纹样艺术特征的多方面的因素，首先指出北宋王朝尚文风气形成的社会原因和思想文化原因。又横向地指出宋代文学艺术对装饰纹样的影响。作者明察地提出宋代装饰纹样的普及是达到雅俗共赏的结合点，并且从城市商业的繁荣、世俗文化兴起、科学技术进步三个层面进行阐释，指出这一时期的装饰纹样的接受群体，已从上层社会扩展至下层社会，具有说服力地论述了宋代产生的装饰纹样从雅俗分流到雅俗共赏的划时代的转折变化。

谷莉的专著整体性地研究了宋、辽、西夏、金的装饰纹样，为读者提供了关于宋、辽、夏、金装饰纹样的发展全貌，从多角度综合地分析了当时多元的纹样传播和整合的来龙去脉，阐明其文化价值与历史地位，使我们丰富了对这一时期装饰纹样的认识，这与谷莉有着跨学科的学习经历分不开的，她对跨学科研究做出的努力是值得赞许和提倡的，进行跨学科的研究是做综合研究的方法途径，贵在融会贯通。希望她能继续做出有益多门的学术成绩。

中文摘要

宋辽夏金时期堪称新形势下的南北朝，是中国历史上又一次具有较大深度和广度的多民族文化艺术大融合时期。契丹、党项、女真所代表的辽、西夏、金是与宋在政治、军事、经济等方面长期抗衡、对峙的少数民族政权。在民族大融合的旋涡中，在农耕文化与游牧文化激荡的骇浪中，艺术不断交融与创新，孕育并铸就了中国装饰纹样艺术的又一次辉煌。

宋代装饰纹样是时代的主流。工艺技术的提高促进了工艺美术品的繁盛发展，有益于装饰纹样的发展，使装饰纹样的应用面和题材比以往更宽广，传承并超越了唐代装饰纹样。宋代是个文化高度发达的朝代，整个社会文化程度得到提升，市民的审美欣赏能力普遍较高。装饰纹样一方面体现了文人士大夫所主导的文人审美情趣，突出儒雅性，另一方面也迎合了普通的市民阶层生活审美的需要，反映了当时的市民生活情趣和社会风俗，表现世俗性。纹样雅中有俗，俗中有雅，形成雅俗共赏的装饰纹样艺术面貌。游牧文明和农耕文明的深度融合是辽、西夏、金装饰纹样的形成基础。辽、西夏、金民族作为游牧民族，在装饰纹样上体现了北方民族雄迈豪爽的精神风貌和淳朴的审美观点。辽、西夏、金装饰纹样与宋的装饰纹样并存发展，都经历了模仿汉族文化，把汉族文化与本民族文化逐渐有机融合，加上外来文化的遗韵，最终形成独具特色的装饰纹样的过程。辽、西夏、金装饰纹样与主流汉族装饰纹样在交流互补中竞相发展，构成了统一的中国装饰纹样的多维有机整体，其独有的民族纹样特征丰富了主流纹样的内在气质，促进了民族纹样艺术的双向交流与融合，在装饰纹样领域得到了共同繁荣、迅速发展。宋、辽、西夏、金在装饰艺术上都出现了新的纹样，一直到元朝统一中国，最终合二为一，构成了中华民族多元一体的装饰纹样面貌。

一直以来,辽、西夏、金时期的装饰纹样在中国纹样史上就如沧海一粟,不为重视。尽管分别建立这三个朝代的契丹、党项、女真在历经民族文化的融合,接纳和吸收中原文化之后生成了许多具有开创性的装饰纹样,却又因不被视为正统而淹没。本文尝试重现这一段在中国纹样史上相当重要,却为研究者长期忽略的篇章。总的来说,宋辽夏金时期是我国装饰纹样发展的集大成时期,起到了承前启后、继往开来的作用,对元明清装饰纹样的发展有巨大的影响,在装饰纹样发展史上具有重要的历史地位。宋辽夏金时期我国装饰纹样的整体发展由古典趋向于世俗,从宫廷拓展到市场,从而奠定了中国装饰纹样发展的格局。