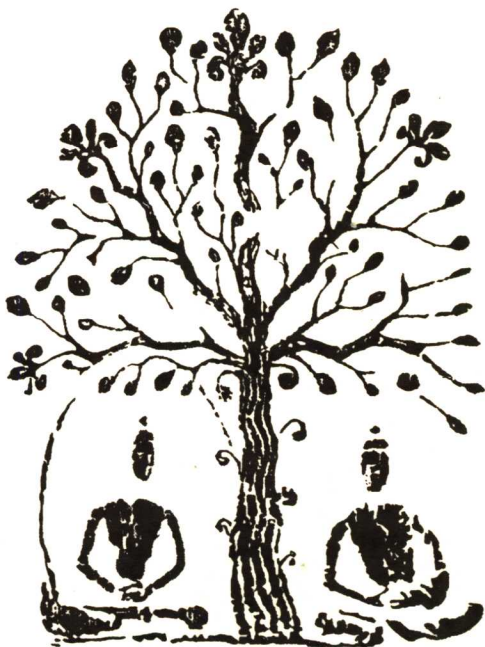

中国艺术 考古学初探

孙长初 著

考古新视野丛书

文物出版社

新 视 野 丛 书

中国艺术 考古学初探

● 孙长初 著

文物出版社

责任编辑：李 红

封面设计：张振钢

周小玮

责任印制：王少华

责任校对：陈 静

孙 雷

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术考古学初探/孙长初著. —北京：文物出版社，2004.12

(考古新视野丛书)

ISBN 7-5010-1663-1

I. 中… II. 孙… III. 美术考古—研究—中国

IV. K879

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 097429 号

中国艺术考古学初探

孙长初 著

文物出版社出版发行

(北京五四大街 29 号 100009)

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

北京尚艺印刷装订有限公司印刷

新华书店经销

开本 850×1168 1/32 印张 11.25

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-5010-1663-1/K·861 定价：28.00 元

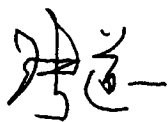
内容提要

本书从回顾和分析中国近代考古学的发展历程、艺术学成为一门独立的学科、中国艺术考古实践取得的巨大成就三个方面入手,阐述了目前建立中国艺术考古学的必然趋势和迫切要求。以此为前提,对艺术考古学的研究对象及其范围、分类和特征,艺术考古学的研究方法以及与其他相关学科之间的关系,艺术考古学的目的和意义等方面做了一些探索性的论述。笔者认为:中国艺术考古学是建立在中国近代田野考古学理论和实践发展基础上的。它既是考古学的一个特殊分支,又与艺术学科的发展密切相关,是一门横跨考古学与艺术学两大学科的交叉或边缘学科。艺术考古学的研究对象是田野考古调查和发掘得到的艺术遗迹和艺术遗物,相比于历代公私收藏的传世艺术品和现代艺术品,更具有研究资料的科学性、艺术形式的丰富性、艺术作品的功利性等特征,并且与中国古代的丧葬礼俗和科技发展水平有着密切的联系。艺术考古学的研究方法主要来源于对考古地层学、类型学、文化人类学、图像学等研究成果和研究方法的借鉴,以及对中国古代文献资料的运用。研究艺术考古学的目的和意义是为了探究创造中国古代精神文化的源泉和动力,探究艺术的起源和造物艺术的发展规律。艺术考古学的研究对象凝聚着中国古代社会政治制度、伦理道德观念、阴阳五行自然观、天人合一思想、巫术和宗教信仰等文化内涵。对它们的研究,需要考古学、古代艺术史、民族学、宗教学、民艺学等学科的积极参与,艺术考古学与这些学科之间的密切联系不言而喻。

专家推荐意见

考古学是根据古代人类通过各种活动遗留下来的实物以研究古代社会历史的一门科学。我国的考古学发展很快,已有它充实的内容,周密的方法,系统的理论和明确的目标。夏鼐、王仲殊在《中国大百科全书·考古学》前言中指出:“考古学和古代美术史,往往有共同的资料。……考古学上的类型学和年代学等方法,也适用于古代美术史的研究。但是,作为考古学的一个分支,美术考古学是从历史科学的立场出发,把各种美术品作为实物标本,研究的目标在于复原古代的社会文化。这与美术史学者从作为意识形态的审美观念出发以研究各种美术品相比,则有原则性的差别。”由此看来,在艺术学的构建中,侧重于艺术研究的“艺术考古学”的建立,是很有必要的。

这是一个从艺术的角度结合考古的交叉学科。孙长初的博士学位论文《中国艺术考古学初探》,便是开启了这扇大门,使之通向艺术学的整体。他以中国的美术考古为主,同时涉及其他艺术,对艺术考古学的研究对象、分类、特征、方法和目的、意义等,作了系统的思考,建立起一个较完整的框架。论文纲目清晰,条理分明,内容全面,表述通畅,它虽然不能代替艺术史的研究,却能补充艺术史研究的不足。因此,这一研究具有开创性,构成了艺术学的一个分支。对于研究我国的艺术传统和规律,具有深远的积极意义。

2002年5月3日

序——艺术考古史更明

一个具有悠久历史的国家或民族,对于熟悉本国本民族的历史非常重要,不但可以发掘优秀的历史遗产,更重要的是从中取得历史的经验,善于“以史为鉴”,使人变得聪明,有助于自身的提高和发展。

我们通常所说的继承传统和发扬传统,无疑是指优秀的传统。这就需要具备两个基本条件。一是要掌握充分的资料,二是要有能力进行分析和判断。如果缺少前者,后者无从做起;而后者的见识不高,犹如将卞和之玉看作普通的石头。从艺术的角度看,特别是对于造型艺术,因为是看得见、摸得着的东西,所以两方面都很重要。一部美术史,上下数千年,既不是一本历史的流水账,也非如数家珍的玩古董。应该从历史走过的路去探讨科学的艺术规律。

历史的发展错综复杂,既不会顺着一条直线发展,更不可能按照我们的需要进行。因此,必须依靠多方面的知识作全面分析,想当然地概括和以偏概全都不会得出正确的结论。在近半个世纪中,史学界曾经出现过“以论带史”、“论从史出”和“史论结合”等主张,实践证明,并非十分可靠,至于“评法批儒”之类,已经不属于学

术问题,也就谈不到正常的研究了。还有一种“服务论”,表面上似乎跟得很紧,实际上经不起多长时间,也就气泡破裂或是惹出了麻烦。譬如说在 20 世纪的中叶,将一幅晚周帛画的摹本解释成和平战胜战争,人民在拍手称赞;后来的摹绘者说,那不是一条腿的夔,因为其他的腿不清楚。又如发掘宜兴周处墓,将一块金属片说成是铝。因为冶炼铝是晚近的事,消息传出,有人说中国古代科技真了不起,也有人产生怀疑,甚至有人骂我们说谎和欺骗。最后只好重新鉴定,宣布是银而不是铝。在科学研究方面,工作的失误是允许的,甚至有的难以避免,但绝对不是故意的;若是为了某种需要而故作宣传,就是不光彩的事。

世间学问无遗力。不仅做学问不易,入门也不易。我年轻时学的是工艺美术,既不懂考古学,历史知识也很贫弱,但是面对着工艺美术史,又不能甘于不通,唯一的办法就是硬钻。当时还没有工艺史的书,工艺史的材料犹如一把豆子被撒在各类书籍中,其中以考古书所含最多,须要一粒一粒地捡出来。我虽然用了很多时间去捡豆子,然而最困难的是不辨真伪。为了研究原始彩陶,那时唯一可读的书是安特生的《甘肃考古记》。他将彩陶作了六大分期,表面上很具体,实际是想当然地推测,并没有可靠的证据。经过近几十年的田野发掘,对于新石器时代的彩陶已大体清楚,安特生的分期也基本被否定。在这样一个漫长的过程中,即使虚心吸收知识,也只能是在真伪的辨析中逐渐提高。

既然在此提到了“捡豆子”,索性顺流多捡一些。捡了豆子磨豆浆,最困难的是“点”豆腐,也就是用卤水点化豆浆,使之凝固成豆腐。这是很不容易的,不但要掌握火候,还必须具有实际经验,否则真会乱了手脚。做学问也是如此。在艺术创作中和理论研究中,也使用“点化”、“点拨”这类词,甚至用起来有点神圣感,往往成为创作或研究过程中的重要转折。也就是说,当错综复杂的矛盾纠结在一起的时候,当事者会显得束手无策,一旦找到了主要矛盾

和矛盾的主导方面,也就会迎刃而解。然而在历史的研究中,还有一个实际的史料问题,如果史料不足,也是无能为力的。譬如说“夹缬”这东西,我们虽然知道它是一种精美的工艺品,并且是“三缬”之一,在唐代曾经辉煌一时。但是到了宋代,这种工艺品的制作被禁止了。现在研究“三缬”,只知道蜡缬就是现在的蜡染,绞缬就是现在的扎染;夹缬应该用夹板,但这夹板是什么样子,谁也说不清楚,只是根据能看到的几件印染品进行推测。后来的事实证明,这些推测都错了。因为若干年前我们找到了这种夹板,不是很薄的镂花板,而是很厚的雕花板。在浙江苍南县的一个小村里,至今还保留着夹缬的印染工艺,由于以印染结婚的大喜花被面为主,当地称作“敲花被”。夹板的制作很复杂,主要是解决染料的流向和通道,但是很有创意。看了实物,一切也就释然了。由此说明,在“道”与“器”的关系上,所谓“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,形上之学可以推理,形下之技只能靠实践,没有实物为证,是很难说明问题的。同时也说明,器是道的基础;如果缺少这个基础,其道难以升高。剪纸流传在民间,是一种最具人众和最为普及的艺术,犹如山花烂漫,年年自生自灭;由于它从来不登堂奥,也谈不到自身的历史。新疆吐鲁番阿斯塔那北朝剪纸的出土,使这一民间艺术推到了1500年前。它说明了一个值得探讨的艺术规律,即绘画并非是唯一的平面(二维度空间)艺术形式,而是多元发展的。

我们应该重视物质生活和生活方式的发展与演变。这与重视生产工具和生产力的发展并不矛盾。试想,假若没有生活的要求,怎么会有生产的进步。生产工具创造了生活用品,如果对生活用品没有新的要求,生产工具何以改进。这是目的与手段的一对关系,不能将其割裂开来。在不同的历史时代,都有本时代的生活方式;有的变化较大,有的不太显著。由于各个时代挂在生活方式框架上的多是工艺品,致使有些人不以为然,甚至视而不见。主要忽

略了一个事实,正是这些东西构成了所谓“纯艺术”的基础。对于生活方式,马克思曾指出:“饥饿总是饥饿,但是用刀叉吃熟肉来解除的饥饿不同于用手、指甲和牙齿啃生肉来解除的饥饿”(《“政治经济学批判”导言》)。这里,既表现出一种生活的方式,又反映了不同的文明程度。他在同书中还说:“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众,——任何其它产品也都是这样”。认识这一关系非常重要,它能够将艺术和造物联系起来,找到艺术产生的根源。

在生活方式上,谁都知道现代中国人吃饭用筷子,并且还会联系到三千多年前的“象箸玉杯”,那是箕子对殷纣王走向奢侈的担忧。而西方人则用刀叉吃饭。这好像是天经地义的,没有什么争议。可是历史和考古并不这么认为。西方人用刀叉只有几百年的历史;可是在青海同德县宗日遗址出土的骨制刀、叉、勺表明,早在5000年前当地人就使用这样的餐具。同时也说明,中国人以后用筷子,是经过思考和比较的。

如果将造物和音乐、舞蹈等联系起来,可以看出人生的一个广阔的境界。河南舞阳县贾湖裴李岗文化遗址出土的骨笛,是8000年前制作的乐器,据说已具备了音阶结构,可以吹奏出旋律,不但发音较准,音质也较好。在青海的马家窑文化中,有出土的距今5000年左右的两个彩陶盆,上面画着十多人连手跳集体舞的情景。由此可见,人们已经摆脱了“击石拊石,百兽率舞”时期,进入到能够享受真正音乐舞蹈的阶段。现代西南的少数民族,日常生活中少不了载歌载舞,他们说“音乐养心,舞蹈养身”,是很有道理的。

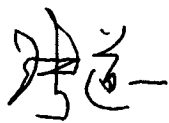
无数事实证明,考古学的研究对于艺术史的充实起着至关重要的作用,甚至在一些关键问题上影响到艺术理论的建设。在当前,对于艺术史的研究单靠文献资料是远远不够的,而对考古学来说,有关艺术的知识也非常重要。现代学术研究的发展,最明显的特点便是横向的沟通和融合,因而出现了大量的所谓“边缘学科”

和“交叉学科”；而对于各个学科自身，则是越研究越细，分支学科越来越多。就“艺术考古学”来说，尽管有无数事实在前，已做了大量的工作，但是作为一个学科的设立，目前还处于初创阶段。因此，对于它的性质、内容、基本框架以及归属问题等，都需要进行仔细地研究和讨论。已经听到的议论是，既然是个分支，是属于哪个学科呢？学问要做细，又不能脱离大学科的关系，既然是“艺术考古学”，必然是跨在了艺术学和考古学之间。也就是说，既可以是艺术学的一个分支，又可以是考古学的一个分支，并且它具有相对的独立性。就目前研究的现状看，艺术的史论研究对于考古的要求比较急迫，甚至在某些方面带有一定的依赖性，希望从考古的成果中得到新资料；相比之下，考古学对于艺术的要求便没有那么强烈，仅仅是一种必要的知识和修养。而两者相区别的本质并不在这里。夏鼐、王仲殊先生在《考古学》一文中说：“考古学和古代美术史，往往有共同的资料。古代美术史的许多研究对象，从旧石器时代的洞穴壁画、岩画到各个时代的绘画、雕刻、造像、各种工艺品及神殿、寺庙和石窟等等，都属于遗迹和遗物。考古学上的类型学和年代学等方法，也适用于古代美术史的研究。但是，作为考古学的一个分支，美术考古学是从历史科学的立场出发，把各种美术品作为实物标本，研究的目标在于复原古代的社会文化。这与美术史学者从作为意识形态的审美观念出发研究各种美术品相比，则有原则性的差别”（《中国大百科全书·考古学》）。这是两者的异同所在。从美术扩展到整个艺术也是如此。

作为学科的建设和要求必须是严格的，但作为一本学术专著又不妨全面些，尽可能地照顾到不同的方面和不同的要求。至于在不同的研究和具体对待时，则是根据自己的需要有所偏重。这也是整体与局部的关系。

长初君十载寒窗，孜孜不倦。先是攻读考古学，继而攻读艺术学，这部《中国艺术考古学初探》是在他的博士学位论文基础上定

稿的。我们知道,写一本跨学科的书很不容易,在艺术学与考古学之间,既不是两者的简单相加,又不能顾此失彼,而要真正地结合起来,必然有所取舍,不仅要靠智慧驾驭,还得有足够的胆量;在没有前车之鉴的情况下,他完成了这样一个夙愿。我因为同他相处多年,深知其中的甘苦,所以为之祝贺。现在呈于考古界和艺术界的学者面前,要经受学界的评定,是耶?非耶?我想还不至于两头不讨好吧。学术为公,深辩自明。既然长初君是对《艺术考古学》的初探,必定会有“再探”和“三探”的准备。只有不断地探下去,才可能把学问探到底。是为序。

2004年7月6日于东大梅庵

序

20 世纪 20 年代初,以受中国北洋政府邀请探矿的瑞典地质学家安特生先生发现河南省渑池仰韶村新石器时代仰韶文化遗址为标志,西方考古学渐入中国。此后,从海外学成归国的古人类学家、考古学家在具有数千年文明发展史的中华大地上,开始了从事探索中国古代文明起源和发展状况的田野考古发掘工作,尤其是对河南省安阳小屯村商代晚期殷墟遗址的发掘,使中国田野考古工作走向成熟。

浩瀚的中国古代历史文献资料清晰地记载着数千年来发生在这片广袤的土地上的政权更替、军事行动,以及社会经济、文化、艺术、风俗等方面的翔实内容。其中,代表中国传统文化精髓的“经”、“史”部分,是历代文献资料的主干,“证经补史”成为中国古代历史和文化研究的主旋律。即使是风行于北宋时期的金石学研究,其资料虽然是具体有形的实物,如青铜器、玉器、画像石刻等,但仅仅着重于著录或考订古代铜器、碑刻上的铭文,目的也只是“补经传之阙亡,正诸儒之谬误”而已。中国的考古学有赖于北宋的金石学、后世的考据学,加上从事考古学研究的很大一部分学者都曾经是史学研究的专家,致使在考古学研究过程中,“不知不觉

地改变了与自然科学密切结合的特性,被消融在历史学的海洋里”。

从20世纪80年代开始,西方新考古学理论被一些有识之士引入,逐渐影响中国考古学的理论研究。同时,由于中国田野考古发掘所取得的重大成就,使考古学家把研究的眼光从业已明了的重建物质文化史方面,转向与古代人类关系更为密切的精神文化创造,作为中国古代精神文化载体的古代艺术品开始受到普遍关注。对史前彩陶、商周青铜器、楚汉漆器、两汉画像石和画像砖、历代陶俑、汉唐壁画、唐代金银器、宋元瓷器,以及石窟寺等田野考古调查和发掘得到的古代艺术品的研究,取得了前所未有的收获。中国艺术考古研究的蓬勃发展,引发了考古学家、艺术史家的理论思考,夏鼐先生首次在《中国大百科全书·考古学》中提出了“美术考古学”的理论命题。1981年,李泽厚先生以其《美的历程》一书深刻阐述了中国考古艺术品的精神内涵,使中国考古赢得了更多艺术史论家的注目。其后,杨泓先生、刘凤君先生等对它都有精彩的阐述,但真正站在理论研究的角度,探索建构中国艺术考古学理论体系框架的研究者则是本书的作者。

初识长初,便知是位勤奋好学的谦谦君子。十多年后的今天,他能够写出《中国艺术考古学初探》这样一部理论体系严整、引用资料翔实的专著,无疑是他知识累积的蓄势勃发。

艺术考古学是一门横跨考古学与艺术学的交叉学科,建立在考古学理论和田野考古实践发展的基础上。也就是说,这一交叉学科根植于考古学,因为,其研究对象都是田野考古调查和发掘得到的古代艺术遗迹和遗物,是考古学研究对象的一部分,所以,要想对中国艺术考古学进行理论探索,掌握大量的田野考古调查和发掘资料、了解田野考古调查和发掘工作的方法论与考古学理论产生和发展的历史,是一个必不可少的先决条件。长初具备了这些优势。从1983年至1992年,他系统地学习了中外历史知识、博

物馆学和考古学理论,并对中国古陶瓷、玉器等文物的鉴赏与研究颇有心得,为从事中国艺术考古学理论研究打下了扎实的基础。

艺术考古学又与艺术学科密切相关。作为一门研究艺术起源、艺术发展历史和规律、古代艺术品特征的交叉学科,不可或缺地需要艺术理论的指导,研究者必须了解西方哲学、美学、艺术学的理论,掌握中国古代传统审美观、画论、书论。长初于1992年研究生毕业后,在中国近代著名工艺美术史家、工笔花鸟画家和美术教育家陈之佛先生的故居工作了七年,1999年又考取了陈先生的得意弟子——著名艺术理论家、工艺美术史家、民艺学家张道一教授的博士研究生,有幸系统学习了造物艺术的理论。在两位大师直接或间接的熏陶下,他不知不觉地把将近二十年所学的知识提炼与升华,犹如把散落的珍珠串联起来,最后成就了这部具有开创意义的论著。

虽说人生的成功具有很多的偶然性,然而即便是机缘巧合,也难以抹杀个人的智慧与胆识。这是一个不争的事实。

愿此书的出版成为长初新的学术起点!

徐明平

2004年7月8日于南京博物院

目 录

序——艺术考古史更明 张道一	1
序 徐湖平	7
前 言	1
绪 论 中国艺术考古学的奠基	11
(一) 考古学理论的发展	11
(二) 艺术学科的发展	17
(三) 艺术考古实践	26
第一章 艺术考古学的研究对象和研究对象的范围	37
第一节 艺术与艺术品的探讨	37
第二节 艺术考古学的研究对象	46
第三节 艺术考古学研究对象的范围	51
第二章 艺术考古学研究对象的分类	57
第一节 艺术遗迹的分类	58
(一) 壁画	60
1. 岩画	61
2. 建筑壁画	62
3. 墓室壁画	65

(二) 雕塑	74
1. 宗教建筑雕塑艺术	74
2. 陵墓石雕艺术	78
第二节 艺术遗物的分类	82
(一) 绘画艺术品	82
1. 帛画与绢画	83
2. 木板画与木简画	86
3. 卷轴画	87
(二) 雕塑艺术品	88
1. 陶塑艺术品	88
2. 瓷塑艺术品	93
3. 木雕艺术品	96
(三) 碑刻书法艺术品	99
1. 甲骨文	100
2. 金文	101
3. 简帛文字	103
4. 石刻文字	105
(四) 工艺美术品	107
1. 陶器艺术品	108
2. 玉器艺术品	115
3. 铜器艺术品	120
4. 漆器艺术品	124
5. 瓷器艺术品	128
6. 丝织艺术品	133
7. 金银艺术品	135
8. 骨雕、牙雕艺术品	139
(五) 其他艺术品	140

第三章 艺术考古学研究对象的特征	149
第一节 艺术考古学的研究对象具有科学性	150
(一) 艺术考古学的研究对象具有明确的年代特征	150
(二) 艺术考古学的研究对象具有各种背景资料	152
第二节 艺术考古学研究对象体现了艺术创作的丰富 多样性	154
第三节 艺术考古学研究对象具有功利性	160
第四节 艺术考古学的研究对象与古代的埋葬习俗	167
第五节 艺术考古学的研究对象与古代科技	174
第四章 艺术考古学的研究方法	182
第一节 考古地层学和类型学——研究资料的分类 排比方法	183
第二节 文化人类学——解决原始艺术问题的钥匙	188
第三节 图像学——释读古代艺术品的必由之路	195
第四节 中国古代文献——研究古代艺术品的重要 参考资料	203
(一) 神话传说与古代艺术品	205
(二) 礼仪制度、丧葬礼俗与古代艺术品	211
(三) 宗教信仰与古代艺术品	213
(四) 古代工艺与古代艺术品	217
第五章 艺术考古学与相关学科的关系	225
第一节 艺术考古学与考古学	225
(一) 考古学为艺术考古学提供科学的研究对象	226
(二) 艺术考古学研究推动考古学向前发展	228
第二节 艺术考古学与艺术史	229
(一) 艺术考古学的研究对象弥补了艺术史研究对象的	