

中国北方游牧民族的 造型艺术与文化表意

张景明 / 著

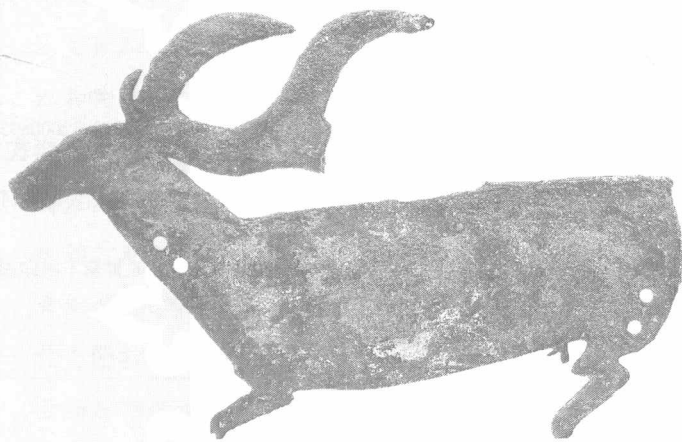

知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

J06
20143

中国北方游牧民族的 造型艺术与文化表意

张景明 / 著

国家社会科学基金项目、全国艺术科学规划课题

知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

内容提要

北方游牧民族造型艺术是游牧文化的直接体现,包括雕塑、绘画技艺、建筑艺术、刺绣、剪纸、皮毛工艺以及陶瓷器、铜器、金银器、铁器、木器等造型艺术方面的内容,以物质为载体,反映出游牧民族的物质文化。同时,载体的造型与装饰艺术又体现了游牧民族的精神文化,而不同阶层的造型艺术又是游牧民族制度文化的直接表现。

该书采用图文并茂的形式,不但对艺术学、人类学、民族学、考古学等研究者有重要的参考价值,还可在广大的普通读者中展示游牧民族的工艺文化,让世界人更多地了解北方游牧民族造型艺术的真谛和精髓,以推动现代民族造型艺术的发展与创新。

责任编辑:冯彤

图书在版编目(CIP)数据

中国北方游牧民族的造型艺术与文化表意/张景明著. —北京:知识产权出版社,2013.6
ISBN 978-7-5130-2066-4

I. ①中… II. ①张… III. ①游牧民族—造型艺术—研究—中国 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第107598号

中国北方游牧民族的造型艺术与文化表意

ZHONGGUO BEIFANG YOUYU MINZU DE ZAOXING YISHU YU WENHUA BIAOYI

张景明 著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

网址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

责编电话:010-82000860 转 8386

印刷:知识产权出版社电子制印中心

开本:787mm×1092mm 1/16

版次:2013年6月第1版

字数:438千字

ISBN 978-7-5130-2066-4

邮 编:100088

邮 箱: hjb@cnipr.com

传 真:010-82005070/82000893

责编邮箱: fengtong@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:21.75

印 次:2013年6月第1次印刷

定 价:68.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

目 录

绪论	(1)
第一章 北方游牧民族工艺文化的发展历史与现状	(8)
第一节 工艺文化的概念与特性	(8)
一、工艺文化的定义	(8)
二、北方游牧民族工艺文化的特性和内涵	(10)
第二节 北方游牧民族工艺文化的发展历史与现状	(15)
一、北方游牧民族工艺文化的发展历史	(15)
二、北方游牧民族工艺文化的现存状况	(19)
第二章 北方游牧民族造型艺术的理论与研究方法	(23)
第一节 北方游牧民族造型艺术的理论探讨	(23)
一、艺术学的理论指导	(24)
二、文化人类学理论的支撑	(25)
三、其他学科理论的交叉	(31)
第二节 北方游牧民族造型艺术的研究方法	(33)
一、以艺术学的研究方法为支撑	(33)
二、以文化人类学的研究方法为主体	(35)
三、以其他学科的研究方法为辅助	(38)
第三章 北方游牧民族造型艺术产生的渊源	(40)
第一节 北方游牧民族造型艺术出现的自然背景	(40)
一、原始时期造型艺术出现的自然背景	(41)
二、青铜时代早期造型艺术出现的自然背景	(44)
第二节 北方游牧民族造型艺术出现的社会历史背景	(45)
一、原始时期造型艺术出现的社会历史背景	(46)
二、夏商时期造型艺术产生的社会历史背景	(52)

第四章 北方游牧民族造型艺术的分类研究	(58)
第一节 北方游牧民族的岩画造型艺术	(58)
一、北方游牧民族岩画艺术的题材与风格	(58)
二、北方游牧民族岩画艺术的符号解读	(63)
三、岩画断代浅议	(68)
第二节 北方游牧民族的玉石造型艺术	(70)
一、原始时期的玉石造型艺术	(72)
二、北方游牧民族的玉石造型艺术	(75)
第三节 北方游牧民族的皮革和漆木造型艺术	(82)
一、皮革和木制的造型艺术	(83)
二、其他杂类的造型艺术	(89)
第四节 北方游牧民族的金银造型艺术	(91)
一、北方游牧民族金银造型艺术的初始	(91)
二、西周至春秋时期的金银造型艺术	(92)
三、战国至西汉时期的金银造型艺术	(92)
四、东汉至北朝时期的金银造型艺术	(97)
五、隋唐时期的金银造型艺术	(101)
六、辽代金银造型艺术	(103)
七、西夏与金代金银造型艺术	(108)
八、元代的金银造型艺术	(109)
九、明清的金银造型艺术	(110)
第五节 北方游牧民族的青铜造型艺术	(112)
一、夏商时期的青铜造型艺术	(112)
二、西周至春秋时期的青铜造型艺术	(114)
三、春秋晚期以后时期的青铜造型艺术	(117)
第六节 北方游牧民族的陶瓷造型艺术	(124)
一、陶器的出现及初期发展	(124)
二、夏商时期的陶器造型艺术	(127)
三、西周至北朝的陶器造型艺术	(128)
四、唐朝至明清时期陶瓷造型艺术的发展与兴盛	(132)
第七节 北方游牧民族的建筑造型艺术	(140)
一、居所和城市建筑的造型艺术	(141)

二、祭祀与宗教建筑的造型艺术	(150)
三、陵墓建筑的造型艺术	(159)
第八节 北方游牧民族的刺绣造型艺术	(165)
一、刺绣造型艺术的初始	(165)
二、刺绣造型艺术的发展	(167)
三、刺绣造型艺术的兴盛	(170)
第九节 近现代北方游牧民族的民间造型艺术	(176)
一、蒙古族的民间绘画艺术	(176)
二、蒙古族的雕刻艺术	(186)
三、蒙古族的剪纸艺术	(187)
第五章 北方游牧民族造型艺术的象征表现	(190)
第一节 象征文化的理论研究	(190)
第二节 北方游牧民族造型艺术的象征符号	(195)
一、北方游牧民族诞生前造型艺术的象征符号	(195)
二、匈奴、鲜卑造型艺术的象征符号	(197)
三、隋唐以后北方游牧民族造型艺术的象征符号	(200)
第六章 北方游牧民族造型艺术的传承与交流	(212)
第一节 北方游牧民族造型艺术的传承	(212)
第二节 北方游牧民族与中国其他民族造型艺术的交流	(218)
一、北方游牧民族出现以前的造型艺术交流	(219)
二、北方游牧民族诞生之际的造型艺术交流	(224)
三、匈奴、鲜卑与中原地区造型艺术的交流	(226)
四、突厥与中原地区造型艺术的交流	(232)
五、契丹、党项与中原地区造型艺术的交流	(233)
六、蒙古族造型艺术与中原地区的交流	(240)
第三节 北方游牧民族与西方国家造型艺术的交流	(242)
一、山戎、匈奴、鲜卑与西方国家造型艺术的交流	(243)
二、突厥与西方国家造型艺术的交流	(249)
三、契丹、党项、蒙古与西方国家造型艺术的交流	(252)
第七章 北方游牧民族造型艺术的风格与审美思想	(257)
第一节 北方游牧民族造型艺术的风格	(257)
一、隋唐以前北方游牧民族造型艺术的风格	(257)

二、辽、西夏、元明清北方游牧民族造型艺术的风格	(263)
第二节 北方游牧民族造型艺术的审美思想	(265)
一、北方游牧民族追求自然美的生态思想	(265)
二、北方游牧民族造型艺术的价值观念	(269)
第八章 北方游牧民族造型艺术的社会阶层性	(272)
第一节 宫廷阶层的造型艺术	(272)
一、西周至隋唐北方游牧民族宫廷阶层造型艺术	(272)
二、辽至明清北方游牧民族宫廷阶层造型艺术	(278)
第二节 贵族阶层的造型艺术	(283)
一、西周至隋唐北方游牧民族贵族阶层造型艺术	(283)
二、辽至明清北方游牧民族贵族阶层造型艺术	(286)
第三节 平民阶层的造型艺术	(288)
第九章 北方游牧民族造型艺术的社会功能	(290)
第一节 北方游牧民族造型艺术与人生礼俗	(290)
一、造型艺术与降生、生日、成人礼俗	(290)
二、造型艺术与结婚礼俗	(292)
三、造型艺术与丧葬礼俗	(293)
第二节 北方游牧民族造型艺术与人际交往	(296)
第三节 北方游牧民族造型艺术与宗教礼仪	(299)
一、造型艺术与原始宗教礼仪	(299)
二、造型艺术与人为宗教礼仪	(302)
第十章 北方游牧民族造型艺术的非物质文化界定与保护	(309)
第一节 北方游牧民族造型艺术的非物质文化界定	(309)
第二节 北方游牧民族造型艺术的抢救与保护	(313)
一、北方游牧民族造型艺术保护的必要性	(314)
二、北方游牧民族造型艺术保护的意义	(318)
参考文献	(325)
附录 1	(328)
附录 2	(329)
附录 3	(331)
后记	(340)

绪 论

中国北方草原地区，在地域上东起大兴安岭、西至阿尔泰山、北接蒙古国、南达长城沿线。这一地区历史悠久，自然资源丰富，以游牧经济和文化著称。在历史上，先后有山戎、东胡、匈奴、丁零、鲜卑、乌桓、敕勒、柔然、突厥、回纥、契丹、党项、女真、蒙古等游牧民族生息于此，诸民族几经更替，兴衰发展，创造了独具特色的游牧文化。其中，北方游牧民族造型艺术属于工艺文化的重要组成部分，通过物质载体来表现艺术形式，在创作技艺、造型寓意、传承方式、创作主体等方面可以划为非物质文化遗产的范畴，随着现代社会与文化的发展，很多的造型艺术已经消失或处于濒危状态，如何抢救和保护成为目前一个艰巨而长远的重大工程。北方游牧民族造型艺术是游牧文化的直接体现，包括雕塑、绘画技艺、建筑艺术、刺绣、剪纸、皮毛工艺以及陶瓷器、铜器、金银器、玉石器、铁器、木器等造型艺术方面的内容，以物质为载体，反映出游牧民族的物质文化。同时，载体的造型与装饰艺术又体现了游牧民族的精神文化，而不同阶层的造型艺术又是游牧民族制度文化的直接表现。

关于造型艺术的概念，在《中国美术大辞典》中是这样叙述的，即“造型艺术以一定物质材料（如绘画用颜料、墨、绢、布、纸、木板等，雕塑、工艺用木、石、泥、玻璃、金属等，建筑用多种建筑材料等）和手段创造的可视静态空间形象的艺术。包括建筑、雕塑、绘画、工艺美术、设计、书法、篆刻等种类。它通称美术，是对美术在物质材料和手段上的把握。造型即创造形体，是美术的主要特征。造型艺术一词源于德语，德国文艺理论家 G. E. 莱辛最早使用这一概念。中国 20 世纪以后才广泛使用它并将书法、篆刻纳入其外延。造型艺术的特征是与其相对的概念——音响艺术相比较而言。区别在于前者以可视的物质材料表现形象；后者以语音和乐音表现形象或情感。另外前者总存在于一定空间中，以静止的形式表现动态过程，依赖视觉感受，又被称为空间艺术、静态艺术、视觉艺术。与之相对的音响艺术称时间艺术、动态艺术、听觉艺术。造型艺术的上述特征都是由其使用的材料和表现手段决定的，造型艺术的概念将其通通包容在内，故而被认为最适当的名称。至于造型艺术的分类，T·利普斯将其分为形象艺术、抽象的空间艺术。后者也常简称空间艺术，但比普通意义的空间艺术狭窄。形象艺术指再现自然或社会的具体形象和观念形象化的绘画、雕塑，抽象

的空间艺术指以抽象的空间和体积构成的工艺美术和各种设计等。造型艺术的特点为再现，M·弗尔沃林将其又区分为再现自然和再现观念的两种，分别称物体造型和观念造型。并认为，旧石器时代的造型艺术是物体造型；新石器时代以后，随着抽象思维的发展，才形成观念造型。之后，在造型艺术发展史上这两种类型并存，各自发展又相互融合。”^①

在我国的学术界，关于造型艺术的概念问题，存在着不同的理解和定义，主要偏重于某一艺术领域，缺乏综合性的概念综述。根据艺术的分类，人们通常将绘画称为造型艺术，如晋朝陆机所说：“宣物莫大于言，存形莫善于画。”^② 美术的典型特征是造型，一般又可以称为造型艺术，美术塑造的形体应该是具有美感特征的形体，使人能够通过视觉欣赏的艺术品。^③ 造型艺术是指用特定的物质材料和手段，通过塑造静态的平面的或立体的视觉艺术形象，反映社会生活，表达作者思想情感和审美感受的艺术。^④ 空间艺术亦称为造型艺术，普、列二氏（俄罗斯艺术史家普加琴科娃和列穆佩）对中亚艺术品的分类着眼于造型特征即占主导地位的造型及处于第二位的装饰性。^⑤ 书法被称为造型艺术，其作品形式即称为造型空间，它不同于现实生活中的空间。所谓“三分字、七分裱”，是指装裱能使作品的造型空间独立出来，让欣赏者更容易感受到。^⑥ 所谓造型艺术，是指在空间或平面上对有形世界作出视觉可感受可触摸的艺术，如雕塑、树丛、花坛、喷泉、假山等。日本著名园林专家高原荣重认为：“园林是造型艺术中的形象艺术。”^⑦ 就美术创造的形象化手段来说造型性是重要的形态特征之一，所以又称为“造型艺术”。以审美主体与对象之间的感知媒介主要是指视觉来说，所以美术又称为“视觉艺术”。^⑧ 美术教育现状与发展设想美术又可称为造型艺术，是艺术诸门类中的重要学科。在世界范围内，当代国际一流的美术教育和有影响的学校基本呈现专业性的美术教育和综合性大学中的美术教育两种类别。^⑨ 美术又称为造型艺术，是属于视觉艺术领域的。视觉艺术包括建筑、雕塑、绘画和摄影等几个类别。建筑和雕塑是立体的造型艺术，而绘画是平面的造型艺术，印刷品和照相则是科学技术性的平面造型艺术。^⑩ 造型艺术是艺术形态之一。18世纪的德国哲学家莱辛在《拉奥孔》中始用这一名词。在德语中造型（bilden）原义谓“模写”（abbilden）或“制作似像”

① 邵洛羊主编《中国美术大辞典》，上海，上海辞书出版社，2002年，第1页。

② 许莉萍《“书画同源”辨析》，《人文杂志》2002年第6期。

③ 韩金华《重视美术教育 树立审美观念》，《文教资料》2005年第20期。

④ 周来《中国民间美术造型设计理念》，《武汉科技学院学报》2004年第1期。

⑤ 仲高《东西文化视野中的中亚艺术——读三部中亚古代艺术译著》，《西域研究》1995年第4期。

⑥ 刘玛林《书法艺术欣赏的心理分析》，《职大学报》1997年第1期。

⑦ 李明华《论矿区园林建设的美学法则》，《能源环境保护》2000年第6期。

⑧ 吴葆伦《让咱们都学会鉴赏美》，《美术之友》1995年第3期。

⑨ 周星、华进、甄威《北京师范大学艺术教育改革设想》，《高等师范教育研究》2000年第4期。

⑩ 殷幼芳《印前技术与美术》，《印刷杂志》1997年第5期。

(eild machen)。在新中国成立后由苏联传入，并与“美术”互用。^① 由此看出，以上关于造型艺术概念仍然停留在艺术学界，甚至局限在美术界中，缺乏一个系统性、综合性的定义。

综合以上关于造型艺术概念的叙述，我们不难看出，主要还是站在艺术学的视野中来概括，特别是偏重于美术学。当然，造型艺术离不开美术，但是更多的是通过这种艺术形式来反映隐藏在艺术背后的文化内涵，这是深层次的文化结构——物质文化上升到精神文化的具体表现。造型艺术在文化形态上属于工艺文化的范畴，也是工艺文化的主要内涵，通过物质载体塑造各种静态的艺术形象，包括形状、图案（或纹样）、工艺三个部分，有金属、陶瓷、玉石、漆木、皮革、纸张、丝绸、面泥等材质，在技法上常运用雕刻、铸造、模制、打磨、锻造、浇注、钣金、锤鍍、篆刻、切削、抛光、鎏金、镂空、掐丝、焊接、剪刻、绘制等，并透过图案所蕴含的信息剖析隐藏深层的文化内涵。在研究方法和运用理论上，不仅是艺术学的专利，而是包括人类学、民族学、历史学、考古学、民俗学等学科在内的综合性的方法与理论，也是这些学科综合性的研究对象。造型艺术在表层上可以说是艺术学的范畴，特别是突出了工艺美术的特征，在分类研究的同时，通过艺术形式来反映人类社会的艺术发展历史、文化传承与交流、文化表意、艺术风格、审美思想、社会阶层性、社会功能等方面的内涵，在某种意义上说是一种文化形式，囊括了物质文化、制度文化、精神文化的三重属性。

既然造型艺术属于工艺文化的主要内涵，这里不妨将国内外学术界关于工艺文化和造型艺术方面的研究状况做一个简要的概述。工艺文化在我国的学术研究领域中，虽然运用了这一概念，但并没有详细地阐述其研究的对象、内容、理论、方法等，也就是说没有形成系统的研究状况。中国工艺美术学会理论研究会编《工艺文化研究》（山东美术出版社，1993年），属于工艺文化研究方面的论文集，资料比较分散，没有形成工艺文化方面的系统性研究成果。从2004年开始，由人民美术出版社陆续出版了潘嘉来主编的中国传统手工艺文化书系，有《中国传统雅扇》、《中国传统家具》、《中国传统紫砂壶》、《中国传统皮影》、《中国传统银器》、《中国传统瓷器》、《中国传统刺绣》、《中国传统竹雕》、《中国传统漆器》、《中国传统木雕》、《中国传统窗棂》、《中国传统石雕》、《中国传统金器》、《中国传统泥塑》、《中国传统文房四宝》等，从工艺品的质地入手，描述了制作方法、造型艺术、名家作品、工艺传承、鉴赏收藏、民俗文化等，但缺乏理论探讨和方法研究，内容通俗易懂，没有涉及深层次的工艺文化内涵。张夫也的《外国工艺美术史》（中央编译出版社，2001年），分二十章介绍了各国的工艺美术及发展历史，涉及了原始社会工艺美术、古代埃及工艺美术、古代两河流域工艺美术、古代波斯工艺美术、古代印度工艺美术、古代地中海区域工艺美术、古

^① 邵洛羊主编《中国美术大辞典》，上海，上海辞书出版社，2002年，第2页。

代希腊工艺美术、埃特鲁里亚与古代罗马工艺美术、伊斯兰工艺美术、古代日本工艺美术、古代非洲工艺美术、古代美洲工艺美术、古代大洋洲工艺美术、欧洲中世纪工艺美术、文艺复兴时期工艺美术、巴洛克时期工艺美术、罗可可时期工艺美术、新古典主义时期工艺美术、近代工艺美术、现代工艺美术。华梅的《中国工艺美术史》（天津人民出版社，2005年），分九章按时代论述了中国工艺美术的发展历史及分类研究，包括了原始社会的工艺美术、奴隶社会的工艺美术、战国秦汉的工艺美术、魏晋南北朝的工艺美术、隋唐五代的工艺美术、宋辽金元的工艺美术、明清的工艺美术、近现代民间工艺美术、近现代民族民俗工艺美术。涉及了玉石、青铜、木漆、印染、服装、陶瓷、编织、琉璃、金银和民间工艺中的编织、彩塑、灯彩、风筝、剪纸、皮影、木偶、砖雕、扇子等，还探讨了中国近现代各个地域的民族民俗工艺美术。在国外，对工艺文化的研究也有一些专家、学者，如日本民艺学家柳宗悦著《工艺文化》（徐艺乙译，广西师范大学出版社，2006年），分上中下编，论述了造型艺术、各种工艺、美与工艺，具体论述了工艺问题、艺术分类、美术与工艺、手工艺、机械工艺、工艺之正宗、工艺之成立、美之目标、工艺美之特色、美的境界与工艺等，这可以说是目前所看到首部以“工艺文化”命名的学术专著，但没有理论与方法的探讨以及工艺文化概念界定，内容也比较简单，从而留下学术遗憾。

北方游牧民族工艺文化，在国外还没有看到这方面的研究专著，在日本、韩国、俄罗斯有少部分学者发表过数量有限的关于匈奴金银器、青铜器造型艺术、辽金建筑艺术以及辽墓壁画艺术等方面的论文和著作。如日本学者秋山进午的《内蒙古高原的匈奴墓葬》（《内蒙古文物考古文集》第二辑，中国大百科全书出版社，1997年）、水野清一、江上波夫的《绥远青铜器》（《内蒙古·长城地带》，东方考古学丛刊，乙种第1册，1935年）、关野贞、竹岛卓一的《辽金时代之建筑及佛像》（《中国营造学社汇刊》1935年第5卷第3期）、田中实造、小林行雄的《庆陵》（座右宝刊行会版，1953年）等。

在国内，迄今为止还没有一部关于北方游牧民族工艺文化的系统性研究专著，只有在其他有关学术著作中涉及了一部分内容。如陈兆复主编的《中国少数民族美术史》（中央民族大学出版社，2001年），在每一章中都涉及了北方游牧民族工艺文化，具体包括岩画、壁画、青铜、石雕、佛教、建筑等方面的艺术，主要从美术学的发展历史去论述，内容比较简单，所包括的类别少，缺乏理论深度。项春松编著的《赤峰古代艺术》（内蒙古大学出版社，1999年），是近年来研究北方游牧民族古代艺术的一部力作，内容包括内蒙古赤峰地区的原始聚落形态、草原山城群落、红山文化玉器、西周青铜器、辽代绘画、乐舞、陶瓷、丝织、元代绘画、书法、建筑、明清蒙古草原宗教艺术等，大部分涉及了工艺文化的内涵。但该书属于辞书，资料性强，缺乏理论的阐述和研究者的观点，并且有地域上的局限性。阿木尔巴图著的《蒙古族工艺美术》（内

蒙古大学出版社, 2007年), 以大量的图片说明蒙古族的工艺美术, 涉及马鞍具、刺绣、剪纸、蒙古画、金银器、宗教器具、唐卡艺术、萨满艺术、佛像、查玛舞、家具、雕刻、鼻烟壶、旱烟袋、勒勒车、蒙古包等, 没有从深层次论述工艺美术的文化内涵, 更无学科理论指导和研究方法, 分类也比较乱, 属于一部图录式的成果。类似的论著还有陈兆复著《中国古代少数民族美术》(人民美术出版社, 1991年)、新疆艺术编辑部编《丝绸之路造型艺术》(新疆人民出版社, 1985年)、邹文等主编《中国艺术全鉴·中国工艺美术经典》(人民美术出版社, 2000年)等。另外, 关于北方游牧民族工艺文化的专题性研究的论著比较多, 如田广金、郭素新编著《鄂尔多斯式青铜器》(文物出版社, 1986年)、尚刚著《元代工艺美术史》(辽宁教育出版社, 1999年)、鄂嫩哈拉·苏日台著《蒙古族美术史》(内蒙古文化出版社, 1997年)、盖山林编著《阴山岩画》(文物出版社, 1986年)和《乌兰察布岩画》(文物出版社, 1989年)、盖志庸编著《内蒙古辽代石刻文研究》(内蒙古大学出版社, 2003年)等。在《内蒙古文物资料选辑》、《内蒙古文物资料续集》、《内蒙古文物考古》(半年刊)、《内蒙古文物考古文集》第一、二、三辑中, 有大量的论文论述和介绍了北方游牧民族工艺文化的相关内容, 包括雕塑、绘画技艺、建筑艺术、刺绣以及陶瓷器、铜器、金银器、玉石器、铁器、木器等造型艺术。这些研究成果, 主要从考古学、美术学的角度去论述, 忽视了人类学的理论和方法, 加之内容不够全面, 从而出现了现今缺乏系统性研究的状况。同样, 在以上的研究成果中, 并没有把工艺文化的内容列入非物质文化遗产去深入研究。工艺文化虽然以物质为载体, 但其造型、装饰和工艺却属于非物质文化遗产的范畴, 因而传统的工艺文化内涵也是属于非物质文化领域研究的对象, 在这个方面迄今未见有系统性的研究成果。

公元前16世纪, 由于北方草原地区气候条件发生了变化, 由温暖、湿润变得寒冷、干旱, 适宜草的生长, 生态环境趋于典型草原类型, 生活在这一地区的人类群体已不再单纯地从事农业生产, 逐渐转向牧业生产, 直到西周时期完全变为游牧式的生产和生活方式。从此, 在北方草原地区诞生了游牧民族, 他们创作了独具特色的造型艺术, 经过三千余年的文化延续、变迁和创新, 一直传承到现代。其最大的特征就是具有草原的风格, 以草原上常见的动植物造型和装饰为核心, 同时融合了我国中原地区、南方地区以及西方国家的文化因素, 形成了民族性、地域性明显的传统造型艺术。选择中国北方游牧民族造型艺术为对象, 在研究古代民族传统造型的基础上, 对传承和发展游牧民族造型艺术有很大的现实意义, 可以保护和抢救部分即将消失的非物质文化遗产, 促进现代北方民族造型艺术的创新和发展。

在本书中, 作者提出一些新的观点。(1) 论证北方游牧民族工艺文化与造型艺术的概念、研究对象、理论依据和在中国造型艺术中的地位, 以及部分造型艺术品作为非物质文化遗产的定论;(2) 从社会历史背景和自然背景的角度, 论述北方游牧民族

造型艺术产生的渊源；(3) 在分类研究上，按类别从古至今论述北方游牧民族造型艺术的传承与变迁；(4) 通过造型艺术的主要内容，可以反映诸民族的风俗习惯、等级差别、艺术风格和思想表述；(5) 工艺品的造型和装饰艺术，蕴涵深刻的文化象征意义；(6) 北方游牧民族造型艺术不是孤立的，而是交流发展的，与周邻民族、中原地区、南方地区、西方国家互动发展，形成独特的文化内涵；(7) 必须重视北方游牧民族传统造型艺术品的抢救与保护工作，建立原生态文化区，充分发掘造型艺术的优势资源，以促进现代造型艺术的创新和发展。

本书以中国北方游牧民族的造型艺术为基点，论述了造型艺术的定位、产生的背景、分类研究、社会功能、象征表现、艺术风格、思想表述、传承与交流、保护与抢救等内容。大体上分为十个部分。(1) 北方游牧民族工艺文化的发展历史与现状。北方游牧民族在原始时期就开始有比较发达的工艺文化，从其诞生以后产生了具有草原特征的文化内涵，并一直延续到现在。诸民族先后继承与创新，对现今草原民族的工艺文化产生了深远的影响，在中国工艺文化中占有重要地位。(2) 北方游牧民族造型艺术的研究方法与理论。由于造型艺术包含了游牧民族物质文化和精神文化的内涵，在研究方法和理论指导上就以艺术学的方法和理论为主，还运用民族学、人类学、考古学、文献学等学科的方法和资料，综合研究古今北方游牧民族的造型艺术。(3) 北方游牧民族造型艺术产生的渊源。从北方草原地区的新石器时代开始，就已经显示出地域特色的造型艺术，有的被后来游牧民族所继承。在自然环境上，随着公元前16世纪气候条件的变化，生态环境也发生了较大的转变，典型的草原生态环境为游牧民族文化的产生奠定了基础，从而出现了具有草原风格的游牧式造型艺术。(4) 北方游牧民族造型艺术的分类研究。这是本书的中心内容，在用途和质地上分物质载体的造型艺术和抽象的造型艺术，具体分为绘画、雕塑、玉石、骨木、皮毛、金银、铜铁、陶瓷、剪纸、刺绣、乐器、舞具、建筑等方面。(5) 北方游牧民族造型艺术的象征表现。造型艺术包括外形、图案、工艺等，特别是外形和图案艺术，在文化内涵上具有象征意义，通过图案等文化符号，表达了人们对审美艺术的追求和愿望。(6) 北方游牧民族造型艺术的传承与交流。北方游牧民族造型艺术在产生以后，虽然形成了固有的模式，但随着自身的发展和外来文化因素的渗透，在继承的基础上发生了很多的文化变迁，使造型艺术也出现了多种构形，整体上看属于局部的变迁。造型艺术是工艺文化的重要组成部分，它产生后不是一成不变，而是交流发展的，并且是双向的互动，一方面北方游牧民族造型艺术随着文化的交流传播到其他地区，另一方面中原地区、南方地区、西方国家的造型艺术传播到游牧民族中，丰富了各个民族造型艺术的内涵。(7) 北方游牧民族造型艺术的风格与审美思想。游牧民族的生活和生产与草原生态环境有密切的关系，在审美意识上必然根源于对自然美的追求，因而纯朴的自然思想是游牧民族审美的基础。最初的造型艺术与游牧民族的自然崇拜有关，随着外来文化的

冲击，中原地区各种经史和理念影响了游牧民族的审美思想，加之西方审美思想的渗入，使游牧民族造型艺术的审美思想在原有自然美的基础上呈现多趋发展。(8) 北方游牧民族造型艺术的社会阶层性。造型艺术是人们通过观察现实生活的实践而产生，带有浓厚的民间色彩，但往往被上层社会的人们所欣赏，并有垄断的趋势，从而形成了造型艺术的社会阶层性。北方游牧民族的情况也是如此，在古代可以分为上层社会、中层社会和下层社会三个阶层，每一个阶层的造型艺术各有特征。(9) 北方游牧民族造型艺术的社会功能。游牧民族造型艺术包括物质载体和抽象两种形式，它不仅是直观上的审美艺术，还具有很多的文化寓意，在游牧民族的人生礼俗、岁时节庆、人际交往、宗教信仰等方面都有具体的表现。(10) 北方游牧民族造型艺术的非物质文化遗产界定与保护。造型艺术属于工艺文化的范畴，有些类别为非物质文化遗产的范围，如何建立原生态艺术保护区、抢救濒危的造型艺术形式等问题成为学术界和研究人员的主要任务。

北方游牧民族造型艺术和文化表意，综合了物质文化、制度文化和精神文化的内涵，通过“物像”研究艺术特征和文化现象，这是艺术学和文化人类学研究的主要对象之一，而造型艺术又是附着在“物像”的载体上。因此，本书研究的基本思路是以北方游牧民族造型艺术为基点，并予以文化的象征表意，在内涵和外延上扩大其文化寓意，其中包括了对民族艺术中非物质文化遗产的论述。在研究方法上，主要运用艺术学的造型艺术理论和文化人类学的田野调查方法，还运用了民族学的历史文献分析法、跨学科综合研究法以及考古学、文献学等学科的方法和资料作为主要参照。

造型艺术是北方游牧民族文化研究领域中的一个新的内容，无论是在命题方面，还是研究方法、研究理论、成果结构、资料运用、观点论述等方面，都有很多的创新。比如对北方游牧民族的造型艺术进行系统性的研究在国内尚属首次，从古至今的时间跨度大，所包含的内容非常丰富，涉及了各种物质载体的造型艺术，并就其造型的文化表意作了深刻的剖析，从物质文化层面上升到精神文化层面，因而也具有原创性的理论和实际意义。在研究方法上，运用了艺术学、人类学、民族学、考古学、文献学等学科的理论与方法，打破学科界限，进行多学科的交叉综合研究，并以北方游牧民族造型艺术的实例来充实中国学术界本土化的理论与方法，这也是跨学科研究方法的具体运用。在最终的成果中，采用图文并茂的形式，不但对艺术学、人类学、民族学、考古学等研究者有重要的参考价值，还可在广大的普通读者中展示游牧民族的工艺文化，让世人更多地了解北方游牧民族造型艺术的真谛和精髓，以推动现代民族造型艺术的创新。

第一章 北方游牧民族工艺文化的发展历史与现状

中国北方游牧民族的工艺文化在历史的发展过程中，形成区域性和民族性特征的文化内涵，并成为游牧文化与艺术的重要组成部分。造型艺术在一定程度上属于工艺文化的范畴，北方草原地区是游牧民族诞生的摇篮，早在原始社会时期就开始有比较发达的工艺文化。随着气候条件发生变化，草原地区已经不适宜继续发展农业经济，从而产生了从事牧业的群体，在马被驯服以后，逐渐走向游牧式的生产和生活方式，出现了游牧民族，创造了游牧文化，并成为草原文化的核心，工艺文化随之具有草原这个特定区域的特征和内涵，并一直延续到现在。诸民族先后继承与发展，对现今草原民族的工艺文化产生了深远的影响。

第一节 工艺文化的概念与特性

对于工艺文化的概念，在学术界至今仍没有看到一个标准而规范的定义，相关的辞书只是对造型艺术、工艺美术等有一定的界定，其实这是包含在工艺文化的范畴之内，所以必须置之文化的大背景中去判断，才能有更全面的理解。既然工艺文化作为文化的一种形式，在发展过程中必然形成文化的特性，从而便于了解深层次的文化内涵。

一、工艺文化的定义

关于工艺文化的概念，在《工艺美术词典》中没有一个明确的定义，但对造型艺术、工艺美术和美术工艺都分别有一个定义。造型艺术是指“用一定的物质材料，以及形、光、色、点、线、面、体等造型手段，创造视觉可感的平面或立体的形象，反映客观世界的具体事物和作者审美意识的艺术。包括绘画、雕塑（雕刻）、建筑、工艺美术等。也称‘美术’、‘视觉艺术’或‘空间艺术’。‘造型艺术’一词，是18世纪德国艺术家莱辛最先使用的，原意仅指绘画，后来才扩及整个美术部类。在原始社会，造型艺术与人类必需的物质资料生产有直接联系。人类在长期的生产活动中，通过对

外部世界和自身的改造，逐渐把握了‘按照美的规律来造型’。造型艺术的审美特征有：造型性、直观性、空间感和质量感。”

工艺美术是“指以设计意识为主导，伴以形象思维的审美意识，通过工艺材料、工艺手段和各种专业技巧进行制作或生产的一种造型艺术。它不同于一般意义上的纯美术。其本质特征是涉及人的生活的各个领域，直接与人们的衣、食、住、行、用有着紧密的联系，强调实用价值、审美价值和功能性的统一，具有物质文化与精神产品的双重属性，其美学特征是满足实用与功能的要求，体现材质美、工艺美和装饰美。工艺美术作为融生活与艺术为一体的广义的文化形态，是民族文化水平的形象写照。在我国使用‘工艺美术’一词是1954年前后为适应这门综合性多专业学科的发展而提出的，后推及这一造型艺术部类，被社会普遍使用。在此以前，或称图案，或称实用美术、应用美术、装饰美术，也称日用工艺、陈设工艺、美术工艺、特种工艺，等等。这种种提法，历史地反映了不同的认识过程，也反映了某些提法的局限性。由上列各种提法逐步趋向使用工艺美术一词，是基于对工艺美术性质与范围的界定。对于工艺美术基本概念加以科学的、准确的理论阐述，将直接关系到整个工艺美术事业的健康发展和工艺美术教育培养目标的确定。”^①由此看出，工艺美术是属于造型艺术的一种表现形式，是融生活与艺术为一体的广义的文化形态，反映了一个民族的文化水平。

日本的民艺理论家、美术家柳宗悦在《工艺文化》一书中，并没有给“工艺文化”下一个直接的定义，只是强调“工艺文化有可能是被丢掉的正统文化。原因就是，离开了工艺就没有我们的生活。可以说，只有工艺之存在我们才能生活。从早到晚，或工作或休息，我们身着衣物而感到温暖，依靠成套的器物来安排饮食，备置家具、器皿来丰富生活。如同影子离不开物体那样，人们的衣、食、行、住也离不开工艺品。没有任何伴侣能够以这样密切的关系与我们朝夕相处。生活之广阔使工艺的种类有所增加，即使这样还不能最忠实地反映生活。因此，如果工艺是贫弱的，生活也随之空虚。正常的生活必须由正确的工艺来陪衬。生活中采用什么样的器物，并不能说是怎样生活的道白。美不能只局限于欣赏，必须深深地扎根于生活之中，只有把美与生活统一起来的器物才是工艺品。如果工艺的文化不繁荣，所有的文化便失去了基础，因为文化首先必须是生活文化。”^②将工艺文化与现实中人们的生活紧密地结合起来。柳宗悦先生将工艺分为手工艺和机械工艺，手工艺包括贵族的工艺、个人的工艺和民众的工艺；机械工艺也为资本的工艺。其中，贵族的工艺和个人的工艺属于欣赏工艺，民众的工艺和资本的工艺属于实用工艺。在谈到工艺的性质时，总结为实用性、反复性、低廉性、公有性、程式性、装饰性、非个人性、间接性、不自由性等，并多次强

① 中国工艺美术学院编著《工艺美术词典》，哈尔滨，黑龙江人民出版社，1988年，第1页。

② [日]柳宗悦著，徐艺乙译《工艺文化》，桂林，广西师范大学出版社，2006年，第6页。

调工艺与美术的区别。

项春松在《赤峰古代艺术》中的“赤峰古代工艺美术”说：“工艺美术是我国传统的造型艺术之一，是物质生产与审美情趣完美结合的精神产品，一件好的工艺品，既是物质生产、工艺水平的直接反映，又体现了时代、地区、民族的审美观念，最能代表劳动者智慧、才能和审美时尚，因而也最具艺术生命力。”^①将工艺文化纳入工艺美术，着重强调工艺品的造型艺术，并认为工艺文化集物质文化和精神文化为一体，是劳动人民在生产实践中智慧的结晶，代表着一个时代的审美观念和情趣。

工艺文化与工艺美术存在着较大的区别。工艺文化是通过物质载体，研究人类社会历史过程中的造型艺术和文化内涵，以及与之相关的文化现象，还研究不同历史时代、不同地域、不同民族的人们的审美观念和审美情趣。而工艺美术分传统工艺美术（特种工艺、民间工艺、文物修复、标本制作等）与现代艺术设计（视觉传达、环境艺术、数码艺术、工业设计、服饰设计等）两大类，传统工艺美术与工艺文化息息相关，在某种意义上说是属于工艺文化的一部分，以物质为载体，塑造各种质地的造型艺术，并且集审美与实用为一体。在传统的工艺美术中，手工艺品是其中的重要组成部分，其最大的特征之一就是具有实用性和历史传承性，诸如传统的陶瓷、金属、玉石、漆木等。“艺术的产生与美的基本法则，都是从自然物质世界，从现实的实用性能上产生与提炼出来的；艺术的价值是在于它和社会的需要、生活利益结合的程度而呈现出其高低的。”^②可见，包括工艺在内的各种艺术都是从现实生活出发，强调实用性的社会功能。

二、北方游牧民族工艺文化的特性和内涵

工艺文化在人类社会的发展过程中，出现的历史悠久。当人类诞生以后，在长期的劳动生产实践中，针对生产和生活的用途，制造相应的工具和容器，或者利用动物的骨骼制作装饰品，从而出现了原始的工艺品，并赋予一定的文化含义。如早在旧石器时代晚期，原始工艺品就以雕塑的形式出现。在法国发现了石雕女像、角制飞马、骨制猛犸象、象牙雕女孩像等原始工艺品。石雕女像以悬垂的胸部、突出的腹部和肥臀，强调女性的基本造型，从美的角度来看，其胸部和臀部的曲线优美，很难想象是由几万年前的类制造出来的（图1）。角制飞马，以鹿角作

图1 石雕女像，旧石器时代晚期，法国南部出土

① 项春松《赤峰古代艺术》，呼和浩特，内蒙古大学出版社，1999年，第567页。

② 李浴《中国美术史纲》上卷，沈阳，辽宁美术出版社，1984年，第48页。