

浙江大学艺术史丛书 黄厚明 主编

辽金皇家艺术工程研究

张鹏 【著】

浙江大学出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

本课题获教育部 2011 年度人文社会科学
研究一般项目(11YJA760091)资助

辽金皇家艺术工程研究

张 鹏 著

图书在版编目 (CIP) 数据

辽金皇家艺术工程研究 / 张鹏著. —杭州: 浙江大学出版社, 2019. 1

ISBN 978-7-308-18056-6

I. ①辽… II. ①张… III. ①古建筑—建筑艺术—中国—辽金时代 IV. ①TU—092.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 048936 号

辽金皇家艺术工程研究

张 鹏 著

责任编辑 殷 尧(yinyao@ymail.com)
责任校对 徐凯凯 王 成
封面设计 续设计
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州中大图文设计有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 14.25
字 数 219 千
版 次 2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-18056-6
定 价 78.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

本书得到

浙江大学中国古代书画研究中心

中国文化走出去协同创新中心—中国图像整理与研究创新平台

资助出版

“浙江大学艺术史丛书”编纂委员会

编委会主任 张 曦 罗卫东

副 主 任 曹锦炎 黄厚明

编 委 (以姓氏笔画为序)

王小松 王云路 王钟涛 方志伟

朱良志 朱春秧 池长庆 严建强

苏宏斌 李承华 吴小平 吴晓明

邱忠鸣 余 辉 邹广胜 汪永江

沈华清 沈语冰 陆敏珍 陈谷香

陈振濂 陈 健 林 如 金晓明

周积寅 胡小军 胡志毅 顾 平

徐 亮 郭 翀 谈生广 陶 然

黄 杰 黄河清 黄宝忠 黄 鼎

黄 擎 盘 剑 章宏伟 谢继胜

楼可程 缪 哲

“浙江大学艺术史丛书”序言

现代意义上的艺术史研究,在其发展过程中经历了几次重大的学术转型。自 1764 年德国学者温克尔曼(J. J. Winckelmann)首次使用“艺术史”这一术语以来,以研究实物作品为中心的古物学便逐渐从传统的文献学之中分离出来,并进而在理论上掀起了一波波探究实物作品与历史感之间有机联系的艺术史学科运动。19 世纪末、20 世纪初,对实物作品形式分析方法的达成和完善,成为欧美艺术史学科得以确立的界碑。20 世纪上半叶,艺术史形式分析范式被移用到包括中国在内的非西方艺术研究中,从而将原本基于艺术作品地理方位上的欧洲中心视点转化为一种潜在的全球化学科视野。1947 年,由于学科研究范式的抵牾,西方的汉学研究领域曾暴发了一场关于“汉学还是艺术史”的大讨论。这次论辩带来的一个积极成果,就是让后继者意识到艺术史研究中单纯的恋物倾向和文献主义各自的优缺,从而为其后的艺术史学科发展奠定了科学的方法论基础。20 世纪 60—80 年代,随着“艺术”边界的拓展和泛化,艺术史研究再次发生重大的转型,其导致的结果:一方面,学科间的互动、交流,使得艺术史研究跨学科趋势显著加强,它大大拓展了艺术史学科对其他人文学科研究面向的形塑能力;另一方面,艺术史研究不再秉承于严格的视觉材料划分和视觉语言分析方法之上,研究的边界和研究者的学科身份趋于模糊,并由此加剧了艺术史学科本身的认同危机。

近年来,研究艺术的考古学家、以图证史的历史学家以及关注视觉材料

的思想史家,纷纷相遇于艺术史研究场域。如果说此种镜像意味着考古学家、历史学家、思想史家三者的角色混同,那么,艺术史家的身份、立场和诉求何在?艺术史学科是否需要仰仗其他学科准则才能确立起自身学科存在的价值?这是颇耐人寻味的。诚然,艺术史是历史也是艺术,它除了遵循一般历史学的治学原则以外,还有属于自身的学科纪律,否则它作为一门独立学科的价值就会被消解。这是不言而喻的。如果我们承认艺术是人类创造世界、认识世界的一个智性工具,那么,艺术史的任务就是准确理解和描述这种智性模式。更而言之,艺术史研究主要凭藉艺术的智性工具——实物图像和文字还原并解释这种智性模式。

从艺术史学科立场看,通过实物图像理解历史,是艺术史作为一门学科的信仰与使命。不可否认,实物图像的价值和意义只有在原本的历史关系之中才能真正显示出来,但实物图像的历史相对性并不意味着价值的相对主义。一方面,我们承认,处于历史之中的实物图像材料,其价值和意义,对于研究者而言具有一种先在性,后来者不能对之任意塑造;另一方面,不能因为价值的这种先在性,就把实物图像材料的形式演变看成是一个自足、自闭、自律的排它性体系。这种内在规定性,决定了艺术史学科既要严守实物图像研究的进路,同时又要在不同的研究手段之间保持必要的张力。实物图像和文字并不是某一学科的专利,但对艺术史学科而言,文字证据只是旁证,它的价值最终需要通过或回归视觉证据而获得。诚如哈斯克尔(Francis Haskell)所启示的那样:“历史学家和艺术史家之间卓有成效的合作只能建立在一个基础之上,即充分认识到两者在研究方法上存在着必然差异,而不是像通常所暗示的那样,假称两者的方法并无二致。”(《图像及其历史》)从一般历史学立场看,以文献研究为主业的学者,由于文字本身在塑造人类文化、行为与认知的显性作用,容易在艺术史跨学科研究中获得更多的话语权。艾兰(Sarah Allan)认为:“文字的出现改变了人们的思维方式,因为文献的记载,给与了过去一种固定的形态,不因事件的远逝和记忆的模糊而变形;通过文献的记载,人的思想观念得以外化而有了自己的生命。艺术发展到这一阶段便会从属于概念,用以描述主要以语言表达的观念。”(《早期中国历史思想与文化》)这种知识生产所固化的概念系统一旦脱离了人的视知

觉系统而存在,研究者的眼睛容易退化为鲁道夫·阿恩海姆(R. Arnheim)所讲的“纯粹是度量和辨别的工具”。所以,无论是作为旁证的文献,还是作为视觉证据的图像,研究者必须正视它们在跨学科语境中的学科角色与功用。对于艺术史跨学科研究而言,如果研究者自身的学科意识和自律性不够,不同的研究范式难免会沦为相互歧见的话语工具。

艺术史研究本是一宗门槛极高的学科,出色的艺术史研究者,不仅需要通晓艺术本体语言的能力,而且也需要通过历史文献学、实物考古学、文化人类学等学科的知识合谋,对视觉材料的“历史原境”进行复原,并在这个原境中对艺术作品进行“历史化”的理解。作为正在成长的年轻学科,艺术史在中国虽然还没有看到它的枝繁叶茂,但经过一个多世纪的探索和实践,它无疑已经迎来了全新的学科生态:艺术从属于文学一脉的时代已经结束,而艺术史作为辅助学科服务于艺术实践的格局也取得很大程度的改观。人们越来越意识到,艺术史教育作为艺术教育重要一脉,在推动人文学科互动发展、提升大学通识教育水平、培养学生创造性思维方面发挥着不可或缺的作用。

最近十年来,国内不少高校增设了艺术史专业,各种艺术史丛书也相继问世,这是艺术史学科共同体得以形成的一个表征。面对新一轮的学科建设态势,如何发挥和推动艺术史学科在整个通识教育、人文教育中的引领作用,浙江大学也在进行积极的探索。过去的一个世纪,浙江大学曾一度引领了中国艺术教育的发展。我们熟知的20世纪许多公认的艺术教育家、艺术大师如马一浮、王遽常、沙孟海、陆维钊、常书鸿、姜亮夫、吴冠中等,都与浙江大学有着深厚的渊源关系。1928年,浙江大学更以主人翁的姿态,在自己的校园内迎来了杭州国立艺术院的诞生。1998年,新浙江大学组建以来,学校审时度势,成立了艺术学系(艺术学院),并围绕艺术史教学与研究的相关要素进行学科整体布局。鉴于实物图像资源在知识传承和创新中的重要作用,2005年,浙江大学成立了“中国古代书画研究中心”。该中心一个重要的任务,就是对全球范围内的中国历代绘画作品进行系统调查、整理、研究和出版。这些年来,在浙江大学原党委书记、故宫研究院特聘研究员张曦先生的领导下,《中国历代绘画大系》工作组已经陆续出版了《宋画全集》、《元画

全集》,《战国—唐画全集》、《明画全集》和《清画全集》也在有条不紊地进行当中。近年来,围绕中国图像文化遗产的研究和人才培养,浙江大学还与北京故宫博物院、北京外国语大学、韩国高等教育财团等校外单位建立了战略合作关系,并先后成立了“故宫学研究中心”、“亚洲图像研究中心”、“中国文化走出去协同创新中心—中国图像整理与研究创新平台”等校级研究机构。除此之外,浙江大学还成立了“文化遗产研究院”,并凭藉社会有识之士的鼎力支持,建立了一座用以艺术史教学和研究的“艺术与考古博物馆”。这些带有探索性的举措和布局,旨在通过实物图像资源的收集、整理、研究和传播,使艺术史学科在高校教育中能够真正承担起文化传承和创新的历史使命。

作为浙江大学艺术史学科建设计划的一部分,这套艺术史丛书包罗了不同的研究面向。虽然完美或理想的艺术史研究,需要将图像、实物、文献和理论主张熔于一炉以求获得对特定研究对象的通盘认知,但囿于艺术史知识地图的复杂性和多维性,以及研究者不尽相同的研究手段、问题意识和理论关怀,每本著作又呈现出各自不同的精神气质。就丛书编委会的立场而言,我们希望这套丛书能够体现浙江大学在中国古代书画、艺术考古、中国传统画学、艺术理论与艺术批评四个研究方向上的建设成果。我们也期盼,该丛书的出版,不是搭设舞台的道具,而是艺术史学术共同体可以共享的精神家园。

黄一揆

2014年10月1日

自序

对于辽金美术史的研究不能脱离 10 世纪至 13 世纪中国文化碰撞与融合的历史时期,这是一个充满着创新,又充满着磨难的历史发展过程。相对于宋朝而言,辽金两朝已经不再是周边附属性的民族政权,而是成长为在政治、军事、经济诸方面都能够与宋朝长期抗衡的少数民族王朝。中原王朝的核心地位和领先作用,则更多地体现在政治制度、社会经济和思想文化等方面的深远影响上。这是一个多元文化交织互动的过程:它既包括历史上中国境内诸政权之间的互动,诸民族与异质文化之间的互动,也包括各民族内部不同的思想、理念、生活方式和制度倾向之间的互动。因此,它需要学者以更为开阔的眼界、更为开放的心态进行讨论,而这一讨论势必将是一个艰苦而充满探索的过程:既要求研究者贴得近,脚踏实地贴近历史去观察问题;也要拉得远,在历史发展的漫长、广阔的视野中予以把握。

近年来,有关丝绸之路艺术的多学科的广泛深入合作与国际项目的实施,传统丝绸之路美术遗产的调查研究与当今大数据时代的结合,征集国内外收藏单位之经典收藏的《宋画全集》等经典集成的出版,都为中国艺术史研究提供了更为宽阔的国际化视野。

作为草原丝绸之路艺术的代表,辽金时期的艺术史研究逐渐为学界所关注。其中,以辽金皇家艺术工程为研究对象,则具有一定的普遍意义。辽金皇家艺术工程凝聚了艺术领域诸多要素,更涉及经济、管理、组织乃至政治问题,体现了辽金政权的政策内涵,而其中的美学思想、环境规划和社会

关怀则在其发展过程中显现出经济态势、地位象征、政权标志和审美理想等多方面的价值。朱启钤先生在《中国营造学社缘起》一文中指出,宫室、明堂“数千年来盘踞民众心理者,其来有自也。循此以读群书,将于古代政教风俗、社会信仰、社会组织,左右逢源,豁然贯通”。本书通过梳理现存考古资料和文献史籍,从美术史角度探讨辽金皇家艺术工程中所呈现的艺术史要素及其与政治、经济、思想、文化等之间的相互作用与影响;注重关照多种艺术语言和视觉形式综合体的内在逻辑,以期总结历史上美术创作工程的实施经验,以及其反映出的华夷同风的时代精神和中华民族多元一体的历史发展趋势,从而为今天的文艺创作提供更多的经验和借鉴。

首先,笔者依据文献史籍与考古资料梳理出辽金皇家艺术工程的基本资料,完成辽金皇家艺术工程史料钩沉,同时,在前辈学者研究成果的基础上,发现和思考现存辽金皇家艺术工程中的美术史问题,旨在提供进一步了解辽金皇家艺术工程发展的认知基础,其中涉及的一些皇家艺术工程则属于公共工程的范畴,譬如都城布局、帝陵规划、寺观塔庙建筑等等。作为艺术史的课题,本书的研究范畴还必须关注到艺术元素与皇权思想的互动关系。其次,辽金时期的皇家艺术工程依赖于有效的协作和完善的管理,存在着从创始到完成,即从规划、批准到实施、验收、使用和修复等不同阶段,涉及众多部门与人员的通力合作,亦会涉及劳力与技术、材料的类别和供应,以及资金的筹措等诸多元素在政治与宗教背景上的运用和发挥,也会触及技艺与工程操作、效率与贪渎等问题。辽金时期异地共时性的美术发展,为美术史研究多线条的历史叙事方式与构架提供了可能,因此本课题还对近年来学界十分关注的图像与视觉文化研究有所思考,希望有助于拓展学科发展新的增长点。当然,囿于考古与文献资料,对于辽金时期皇家艺术工程主创人员的来源与去向、艺术样式与粉本渊源等问题,笔者还将进行持续的关注。

笔者的研究主要着墨于辽金皇家艺术工程的个案,在探讨图像本体内在演变历史的同时,也将涉及不同民族和不同阶层在文化取向、地域文化、历史渊源以及彼此之间的互动等方面一系列复杂的外部因素,力图在一定程度上揭示出辽金时期图像变化背后的发展脉络。为推动美术史研究的深

入发展,近年来许多学者强调做具体细致的个案研究的重要性。因此,在本书中笔者希望通过个案研究来加强问题意识,具体深入到一时一地的思想、文化、审美演变的过程中,以研究这一时期内在演变与外部环境的各种复杂社会因子的互动关系,探讨辽金美术构成上的普遍意义,并深化对辽金美术的理解,以期相对准确地把握辽金美术的共性特征及其形成的历史动因,从而在研究的深度和广度上有所创建。

首先,笔者选择辽金功臣像为研究对象。皇帝诏命图像功臣是中国历史上自汉代延续至明清时期的传统,辽金帝王在统治过程中延续了绘制功臣像作为褒奖的传统,应该说,具有高度吸引力的功臣像传统已经形成一种范式,而其中的内涵却在不断重复出现的过程中以“变化”来形成文化的互动。这种变化成为这一传统得以长期维系的关键,也成为“传统”中不可或缺的要害。笔者通过梳理文献,对辽金功臣像的创作背景、经营构略、配套工程、遴选标准等都有所认识后,试图探索、阐释其中的艺术史意义。未来或许还可以借助更多的考古发现来进行图像的比较与猜想式重构。

其次,以宋辽御容往来的历史文献为中心,梳理外交过程中的宋辽御容往来史实与不同观念所生发的反响,以及宋辽御容的绘制传统与收藏机制,进而探讨宋辽交聘历史语境中的窃写与相术,剖析其内在原因。同时讨论艺术在回应政治发展的同时,如何在本体上的持守与自主,以及由此总结提升的绘画理论如何进一步影响和推动中国肖像绘画艺术的发展。

再次,以宋辽交聘中的礼物往还为考察对象,透析致礼的内容、标准、呈现方式和产生的影响,尝试深入了解宋辽外交礼物所承载的意义与任务。礼物交换过程充满了艺术意味、经济意味和政治意味,如赵宋王朝如何彰显中原文明的高度和文化的魅力,而契丹又是如何学唐比宋,并在文化上加以融合改造,从而树立作为正统王朝的文化形象。宋辽交聘中以艺术品为表现形式的礼物成为这一时期文化交流和传播中的重要组成部分,在外交策略的应用空间中彰显了文化交流的魅力。

最后,以唐代创建的昭陵六骏浮雕石刻为研究对象,追寻这份宝贵的艺术遗产在中国美术史上自唐宋至明清时期的发展演变,探讨形式与内涵的兴替变迁,以及它所承载的丰富的精神内涵和开放性的象征意味。在历代

中国人所共同铸造和集体记忆的推动下,昭陵六骏石刻及其衍生出的新作品共同置身于一种精神氛围中,相互阐发,相互构成,建构起一种社会和文化认同,树立为一座可以移动的纪念碑,成为我们心灵中的“魂”与“根”,成为大历史下的生命记忆。这一研究在关注唐宋以来中华民族的多民族共同体在主动汇蓄中国文化的同时,顺应和推动了中国古代民族“求同”意识的发展,奠定了此后进一步融蓄和统一局面的形成。这种主动的文化融合中,积极学习和汲取其他优秀成果,而又决心不放弃自我的容蓄态度,至今也仍给我们提供了堪可借鉴的重要意义。

中国历史上,辽金时期是民族迁徙、民族交流空前活跃的时期。伴随着契丹、女真、蒙古等北方民族南下中原,民族文化融合的趋势大大加强。这是一个既一体又多元的复合体,通过消长变化以适应于多变的内外条件中,而获得共同体的生存和发展。辽代的政治形式,如捺钵及双轨制对于金元时期影响深远。而金代的女真族则以渔猎兼农耕为主,虽然保留且始终强调原有的文化遗产,但其大部分制度采自中原,汉化政策力度更大,涉及范围更广泛。同时,女真人在金朝创立初兴时期,模仿并改良契丹人的二元政治系统而获得成功经验,后来的元朝及清朝借此得到进一步的改革和适应。北方民族文化的南渐,为中国文化注入了新的因子和活力,促进了中国文化的蜕变、更新和发展,也形成了多民族的、丰富的、多层次的艺术史。

中国自古以来就是一个多民族的国家,一个统一的多民族国家的美术史不可能是单一民族的。各个历史时期中出现的民族对中华民族美术的发展都作出了一定的贡献。丰富多彩而博大精深的中国美术史是中国各民族几千年来共同创造的艺术结晶。中华民族美术的共性中包含着各民族美术的个性,也正是这些民族美术的个性促成和发展了中华民族美术的共性,形成一个你中有我而又各具个性的多元统一体。辽金时期的皇家艺术工程是物质性与精神性产品的统一,并与文化领域中的各种文化因子保持着密切联系。它具有深厚的传统文化底蕴和跨越时空的巨大优势,从而映射出文化共同体的整体性、必然性和永恒性,并在多元文化的交汇与融合中,进一步彰显中华民族传统文化的精粹。

笔者想强调的一点是,视觉艺术以其对古今历史和社会现实的形象反

映,而成为文化的重要载体。中国拥有数千年绵延不断的视觉艺术历史,中国文化的核心精神,素称“天人合一”,因此无论艺术史中的“载道”还是“畅神”,其主旨都在于表现中国文化的和谐精神,中国历代艺术家正是用“俯仰自得”的精神来欣赏宇宙,而跃入大自然的节奏中去“游心太玄”,形成了“观我生,观其生”的潇洒姿态。

同时,今天进行这一研究的意义还在于,在全球化和信息化的新语境中,致力于植根自己的文化传统和拓宽当代社会现实的丰富性,体现时代性、民族性和地域性对艺术与文化的需求,在创新的同时继承优秀的传统,所谓“乾坤万里眼,时序百年心”,践行“和而不同”之道也就成为每一位有责任的艺术史学者和艺术创作者所必须承担的使命。中华大地上的当代艺术家和艺术史家应该在全球境域与本土资源互动共生的格局中勾连起今古人文的诸种关系,寻求解决不断发展变革中当下人的心灵问题的审美方案。

张 鹏

2016年1月31日

目录

第一章 华夷同风的辽金皇家艺术工程	1
第一节 从毡车硬寨到郭郭楼阙——辽代皇家艺术工程	1
第二节 彬彬可观——金代皇家艺术工程	34
第二章 辽代图绘功臣像研究	65
第一节 从世选择材到树碑图形	67
第二节 功臣绘像的发展契机与成就	72
第三章 金代衍庆宫功臣像研究	87
第一节 图像功臣的遴选与序列	88
第二节 图像功臣的筹备与流程	93
第三节 图像功臣的艺术样式	100
第四节 图像功臣的主旨与影响	106
第五节 结语	110
第四章 美术史研究中的宋辽御容往来	112
第一节 御容往来的史实与反响	112

第二节	御容像的绘制与收藏	118
第三节	窃写与相术	127
第四节	结语	131
第五章	宋辽交聘中的礼物往还	133
第一节	交驰使节与重修旧好	134
第二节	名用汉仪与多参夷法	136
第三节	继好息民与旧制增损	140
第四节	宴具鞍辔与锦绣组绮	144
第五节	结语	155
第六章	穿越古今的逐梦之旅——六骏图研究	157
第一节	唐代的昭陵六马石刻	157
第二节	宋代的昭陵六骏碑	162
第三节	金代的《唐太宗六马图》	166
第四节	多元形式与丰富意涵	169
第五节	结语	174
附录一	辽代皇家艺术工程年表	175
附录二	金代皇家艺术工程年表	187
附录三	宋辽御容往来年表	193
参考文献	.....	199

第一章 华夷同风的辽金皇家艺术工程

第一节 从毡车硬寨到郭郭楼阁——辽代皇家艺术工程

“自秦至唐千余年来,万里长城作为农牧分割,直接影响了祖国的历史。不仅代表了历代朝廷的北边政策,也影响了各族人民的思想感情,而契丹时期,经过各族人民的努力,融化了这一道边墙,通过各种渠道沟通了长城南北。辽在草原上建城(包括新建的上京、中京和若干头下州城),在长城以南也设置辽城、马城一类的聚落,尤其升幽城为南京,以高屋建瓴之势联系着整个祖国的南北,起桥梁作用;历金、元、明、清,北京一直作为政治中心,至今仍是祖国的首都。长城南北完全成为统一和不可分割的整体。辽代的重要政策和措施对我国统一的多民族国家的发展,起了积极的促进作用,奠定了祖国统一的牢固基础。”^①陈述先生最早提出了辽宋时期为中国历史上的第二次南北朝的观点。此后这一观点逐渐为海内外学者广泛接受。^②

有关辽代政治制度和机构的论述,杨树藩指出:宋朝因袭唐制,而辽朝之政治制度,非止因袭而已,除因袭前代制度之外,更以其种族之特性而成一代之典章。“契丹、女真,先后建国称帝,大部分师法汉制,即证明其乐于

---

^① 陈述:《契丹政治史稿》,北京:人民出版社,1986年,第10页。

^② 陈述:《要重视辽金史的研究》,《光明日报》,1982年8月30日。陈述:《辽金两朝在祖国历史上的地位》,《辽金史论集》第一辑,上海:上海古籍出版社,1987年,第2页。