

作者簡介

李杰，美術學博士，西安外國語大學藝術學院副院長、藝術研究所所長，藝術學理論學術帶頭人，碩士研究生導師，陝西高校人文社科工作專家，陝西省藝術類高考專家組專家，陝西省美術博物館學術委員，陝西唐代藝術研究會副會長，中華炎黃文化研究會農耕文化研究會副秘書長，湯用彤國學院特聘教授，黃帝學學會會員，九三學社社員。

出版專著四部：《勒石與勾描——唐代石槨人物線刻的繪畫風格學研究》（人民美術出版社）、《中國美術考古學的風格譜系研究》（科學出版社）《基於美術考古學語境下的唐代石槨藝術研究》（臺灣花木蘭出版社）、《立象盡意——魏晉南北朝墓室壁畫的風格學研究》（商務印書館）。在《人民日報》《文藝研究》《美術》《美術觀察》《人大複印》《人文雜誌》《民族藝術》等核心期刊發表論文 40 餘篇。獲陝西省第十一次哲學社會科學優秀成果二等獎；陝西高校人文社會科學優秀成果二等獎、三等獎；西安市第十次哲學社會科學優秀成果二等獎。主持國家社科基金 1 項、國家重大子課題 1 項，主持教育部重點課題 1 項，主持省部級項目 3 項，主持其他縱向課題 7 項。

弓淼，設計藝術學碩士，西安外國語大學藝術學院講師。發表論文十餘篇，主持參與國家社科及省部級、地廳級項目 8 項。

提 要

本書以漢唐之間考古物質數據為基礎，對這一時期美術作品平面圖像進行美術考古學研究。全書從歷時和共時兩個角度，對期間發現的美術作品的區域、風格及延承發展等進行考察，總結作品風格的演變趨勢和特點，建構中古時期平面圖像的美術考古學基礎性研究構成。

本書的創新點主要有二。其一，豐富了中國考古學中美術作品時代風格的研究方法。本研究著眼於建立中國美術風格學必不可缺的技術環節，通過對各個時期大量作品元素的定量研究和定性分析，使之形成一套相對完整和有效的研究手段。其二，定性了漢唐時期美術時代風格的研究屬性。本書力求將各時期作為一個整體，在上下時期進行縱向比較，使之形成完整流變體系。通過對形式風格、造型規則、線型程式等本體元素的討論，在一定程度上對各時期考古作品的時代風格以及在其發展序列中的地位與意義進行定位。旨在為中國美術考古學研究的這一領域開闢一條直接的通道，從平面圖像的角度重建業已失傳的證據。

目

次

上 冊

導 言	1
一、中國美術考古學的研究理念與物質解讀	1
二、中國美術考古學的風格架構	14
三、漢唐之間墓室圖像的研究現狀	24
四、研究的路徑	30
上部 圖像研究的物質基礎	33
第一章 墓室圖像的考古學陳述	35
第一節 漢唐之間主要墓室圖像的發現	37
一、漢代主要墓室圖像的發現	37
二、魏晉南北朝墓室圖像的發現	40
三、隋唐墓室圖像的發現	45
第二節 漢唐之間壁畫墓的地理分佈	47
一、漢代壁畫墓的地理分佈	47
二、魏晉南北朝壁畫墓的地理分佈	49
三、唐代壁畫墓的分佈與分期	53
第二章 漢唐之間墓室圖像的配置系統	57
第一節 漢代墓室圖像題材的配置關係	57
一、中原地區墓室圖像配置	57
二、關中地區墓室圖像配置	65
三、東北地區墓室圖像配置	67

四、北方地區墓室圖像配置	72
五、河西地區墓室圖像配置	75
六、東方地區墓室圖像配置	76
第二節 魏晉南北朝墓室圖像題材配置規制	77
一、遼陽地區墓室圖像配置	79
二、嘉峪關地區墓室圖像配置	83
三、高句麗地區墓室圖像配置	85
四、平城地區墓室圖像配置	87
五、洛陽地區墓室圖像配置	88
六、鄴城、晉陽地區墓室圖像配置	92
七、關隴地區墓室圖像配置	96
八、青齊地區墓室圖像配置	98
九、南方地區墓室圖像配置	100
第三節 唐代墓室圖像題材配置規制	102
一、墓室圖像配置	102
二、唐代石槨配置情況	114
中部 圖像學研究	129
第三章 墓主與作者	131
第一節 壁畫墓的墓主類型	131
一、漢代壁畫墓墓主分類	132
二、唐代石槨墓的墓主	139
第二節 墓室壁畫的創作者	141
一、樣稿創作者	142
二、畫匠	151
三、勒石將作	154
第四章 工藝與材料	159
第一節 墓室壁畫的製作工藝	159
一、地仗	159
二、礦物顏料	163
第二節 勒石線刻	166
一、適合石料	168
二、漢畫像石的「雕塑」性	170
三、石刻線畫的「繪畫」性	171
四、勒石技法推演	172
五、表現技法的轉化	175

中 冊

第五章 造型的時代普識性	191
第一節 造型類型化	191
第二節 時代風尚承變	203
一、秀骨清像到面短而豔	203
二、魏晉風尚延續	206
三、豐肥妍美	209
第三節 臉形形式	211
一、早期人物臉型	211
二、魏晉南北朝平面人物臉型	216
三、唐代平面人物臉型	218
第四節 眼形規程	221
一、阿堵傳神	221
二、媚目	223
三、三白眼	230
四、宦官眼形	237
五、程式的流變	238
第五節 程序中的凸式特例	240
第六節 襍頭	253
一、源起	254
二、襍頭定形	258
三、女式襍頭	262
第七節 寺人之令	264
下部 風格學研究	277
第六章 觀念的顯現	279
第一節 墓室圖像的敘事頃間	279
一、決定性頃間	280
二、連環性頃間	286
三、象徵性頃間	294
第二節 六朝士人形象	298
一、士人品藻	298
二、玉人	299
三、放達自然	304
四、自適神仙人	305

第三節 魏晉美學中的玄佛互文	308
一、佛道互漸	308
二、儒佛互漸	311
三、玄佛互漸	312
四、經驗與超驗	315
第四節 佛造像的形式影響	320
一、佛畫入華	320
二、六法與六支	328
三、量度、儀軌的影響	329
第五節 士女畫的圖式構建	348
一、成立背景	349
二、創立	352
三、形式結構	356
第六節 密體與疏體	361
一、密體向疏體轉化的精神依據	361
二、線形張力的轉化	377
第七節 白畫的形態	386
一、溯源	386
二、描與成	391
三、定義	394
第八節 空間營造	395
一、圖與底	395
二、圖形張力	403
三、觀的視點	410
第九節 善畫存形	415

下 冊

第七章 形式風格延承	429
第一節 線群的結構性	430
一、形式基礎	430
二、陰影的影射	445
三、結構線群的凸顯	455
四、結構線群的成熟	475
第二節 裝飾性線群	482
一、概念化裝飾線群	482

二、從屬性表現	490
三、表意性的轉變	498
第三節 線群的重構	501
一、主觀秩序性線群的回歸	501
二、折線的支撐	505
三、中式體量觀念	512
四、建構形式譜系	518
第八章 線形程式	521
第一節 線型的延承軌跡	522
一、秦漢線型的基本特徵	522
二、魏晉南北朝的線型特徵	527
三、「鐵線描」程式	532
四、盛唐的變速線型	536
五、五代的線型轉化	553
六、提按線型的開端	555
第二節 時代線型對比	559
結 論	565
主要參考文獻	569