

中國美術史稿

李霖燦 著

雄獅

美術

雄獅叢書 1-013

中國美術史稿

作 者 李霖燦
發行人 李賢文
策 劃 李梅齡
文字編輯 黃秀慧
美術編輯 邱淑芳
出版者 雄獅圖書股份有限公司
地 址 106台北市忠孝東路四段216巷33弄16號
電 話 (02)2772-6311
傳 真 (02)2777-1575
郵撥帳號 0101037-3
E - m a i l lionart@ms12.hinet.net
法律顧問 黃靜嘉律師・聯合法律事務所
製 版 麒軒彩藝印刷股份有限公司
印 刷 麒軒彩藝印刷股份有限公司
定 價 320元
初 版 1987年12月
2版11刷 2004年7月
網 址 <http://www.lionart.com.tw>
行政院新聞局登記證局版臺業字第0005號
ISBN 957-9420-45-9
本書如有裝訂錯誤或缺頁，請寄回更換
版權所有・翻印必究

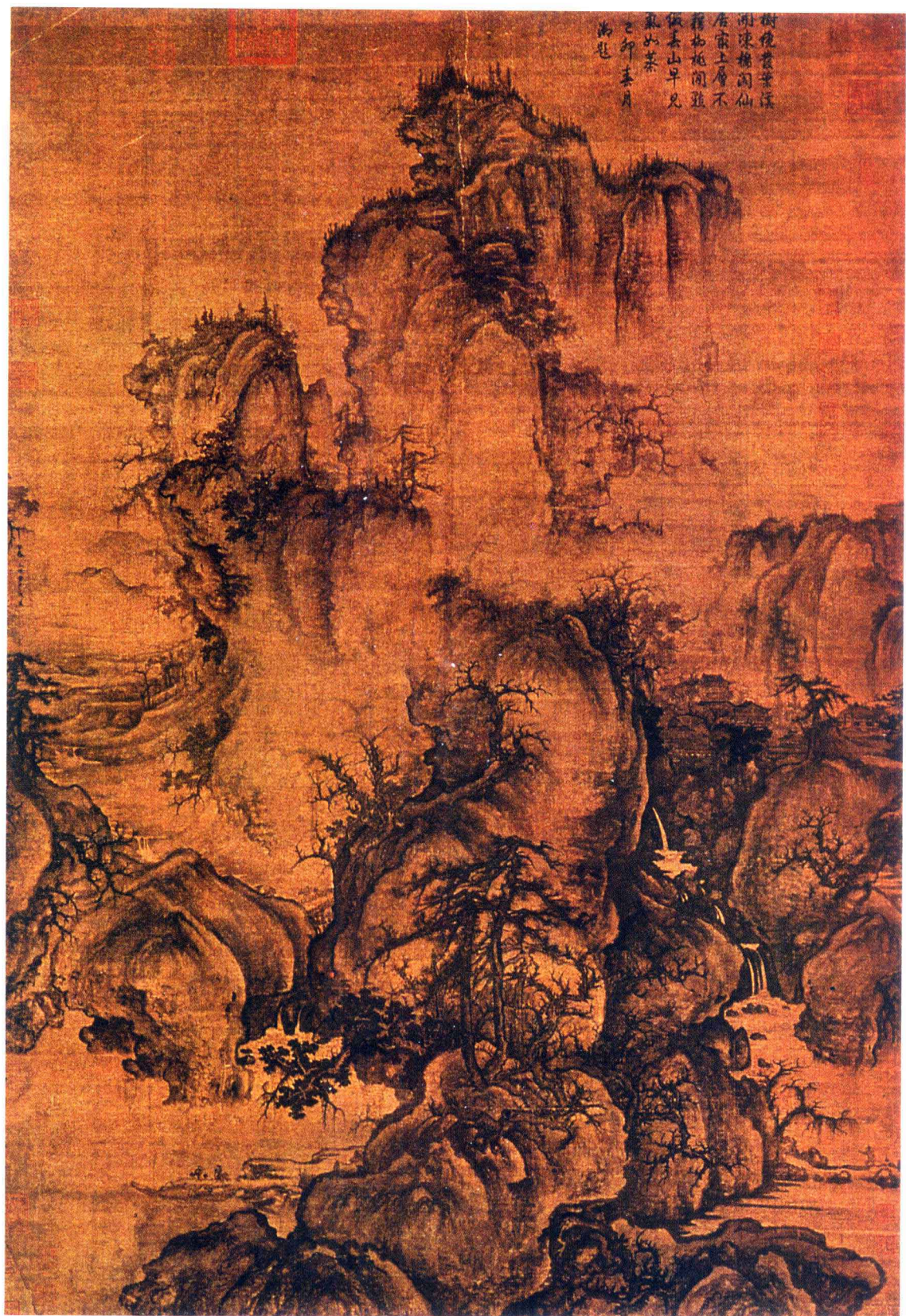
▲周 鬲鬲紋方盃 日本根津博物館藏

▲秦 將軍俑 始皇墓出土

▲南宋 梁楷 釋迦出山圖 絹本設色

▲北宋 郭熙 早春圖 軸 絹本設色 158×108公分 台北故宮博物院藏

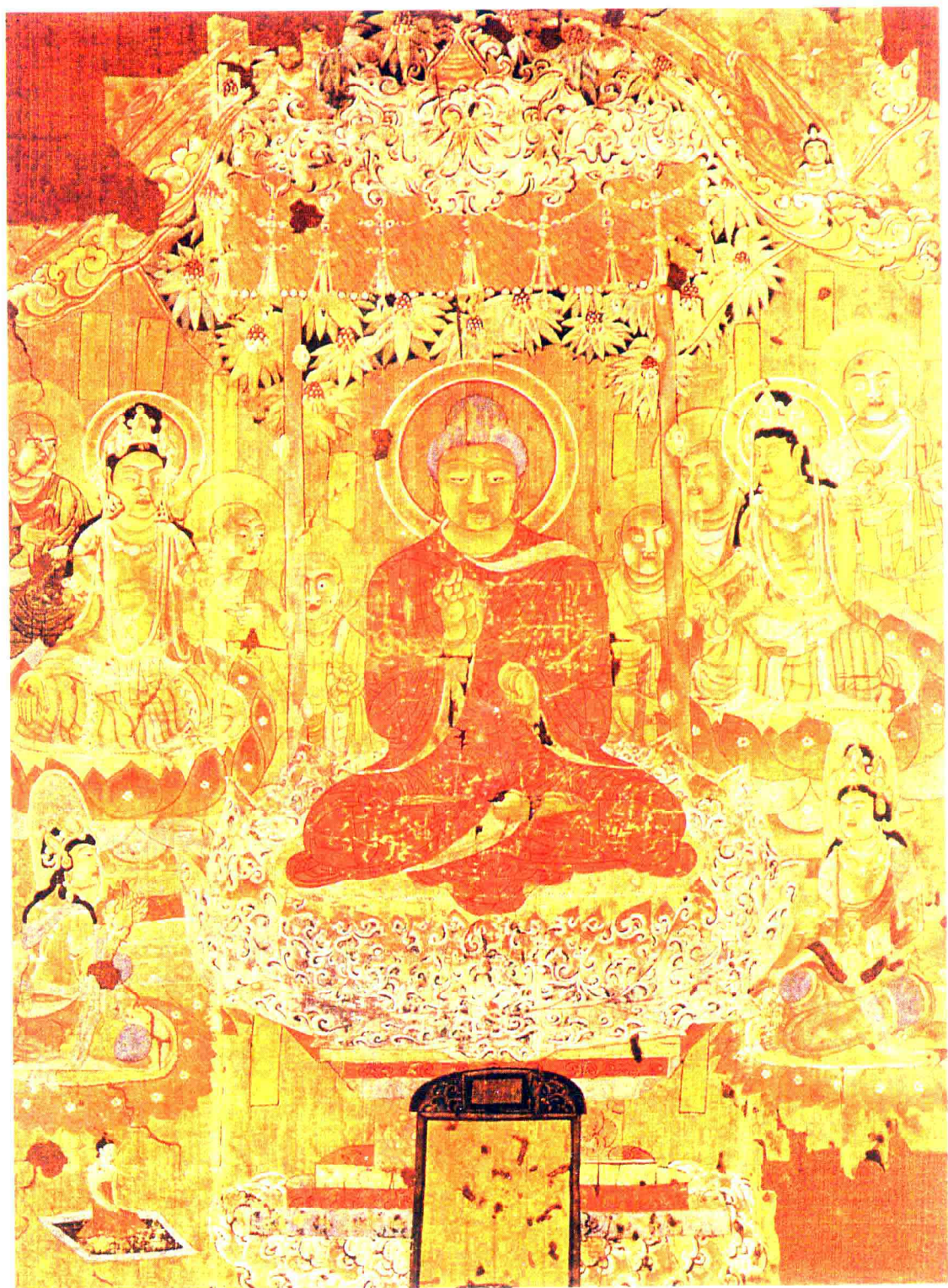
▲南宋 李嵩 月夜觀潮圖 台北故宮博物院藏

▲宋人 冬日嬰戲圖 軸 絹本設色 195.6×106.7公分 台北故宮博物院藏

▲北宋 徽宗 摹張萱搗練圖 卷(局部) 絹本設色 高36.8公分 波士頓美術館藏

▲唐 敦煌淨土變相圖 軸 絹本設色 137・102公分 倫敦大英博物館藏

中國美術史稿

李霖燦 著

謹以此書 紀念滕固校長

目錄

12	自序
14	漢畫象石之遐想
21	晉人風采顧虎頭
31	王羲之和中國書法
43	敦煌的藝術寶藏
50	雕塑藝術的光輝
56	陶瓷王國・華夏之光
65	延年益壽說銅器
72	溫其如玉——化干戈爲玉帛，人間最美之事
79	山水畫的黃金時代（上）
85	山水畫的黃金時代（下）
95	山水畫的白銀時代
105	山水畫的青銅時代
118	山水畫的白鐵時代——沈文仇唐和四王吳惲

131	中國的花鳥畫(上)	
139	中國的花鳥畫(中)	——冊頁畫的精美世界
146	中國的花鳥畫(下)	——水墨精神的發揮
154	花鳥畫中的墨竹畫	
161	中國的仕女畫	
169	中國的肖象畫	
178	道釋畫的超越追求	——從平凡中湧現聖潔光輝
186	歷史故事畫	
194	畜獸畫	昆蟲附
201	魚藻畫的活潑生意	
207	人物畫的水墨丹青	
215	自由主義的新風格	——八大山人、石濤和龔賢等
222	楊州八怪的新形象	
230	趙之謙和吳昌碩	
237	白石老人新論	
246	中國繪畫的文藝復興	

自序

許多人都譏笑某某教授用一本破講義講了二十年。若這話當真，那我就更慚愧，在大學裡教了二十年中國美術史，竟然連一本破講義也沒有。

倒不完全是偷懶，只因爲新資料不斷地被發現，實在不能不隨時增添，所以我可說是在台大用幻燈片介紹新材料的教書人裡，用得最多的一個，而且這也構成了我後來寫書時的不少困難。

當初到台大教書時，想法十分單純而幼稚，滿以爲只須教一年，就可以順理成章地寫成中國美術史這本書。但是事有大謬不然的，一方面由於美術方面的考古材料不斷的發現，簡直就停不住車，如秦代兵馬俑的發現就使人覺得美不勝收，秦代的陶器史和雕塑史也得重新寫過；還有，依我實地的經驗，兩個小時的課程大約需六十張幻燈片，以一學年上課三十個星期來計算，就需要一千八百張幻燈片之數，這都是不容易在書上處理的事。所以一面教書，一面增加，也一面拖延；一直到不教這門課了，文章倒是寫了不少，講義却一直是沒有寫成。

事爲李賢文先生知道了，他鼓勵我分段分篇來寫，雄獅美術月刊可以提供篇幅來作嘗試。把幻燈片約束在二十張之下，處理上沒有什麼問題，因爲他是該月刊的主持人。

這也可以說是一項三年計畫，我不敢貿然就答應他，但是賢文先生是一位善於推動理想的說「書」人，我在退休之後，也想結平生的這一筆賬。想起在台大教書時光，許多人都當場錄音，帶回給家人聽，南懷瑾老師還曾把許多錄音帶叫學生戴玉曾整理出來，在知見雜誌上發表。這幾種理由一會合，又加上賢文先生的慫恿，我就答應了他，來試寫這本「講義」，不敢說是「書」，所以採「中國美術史稿」爲名。

我很知道這真是所謂的拋磚引玉，一本中國美術史談何容易，那篇幅圖版在我想像中都比這要大上十倍不止，而且恐怕也非一手一足之列所能完成，希望早日有集體佳作問世。這冊史稿只可說是應景，將隨風飄逝。但如果能由此誘導出更新的展拓、更廣大的成就，那便已達到它在這個過渡時代中接力遞棒的任務。

既然是以當日教課的實際歷程爲依據，所以在這裡便以二十九個單元合爲一系列。其排列的原則大體上是以時代的先後爲序，却又以類別爲綱，這是爲了教學的方便。若一開始就作著書之計，分綱列目，證史論畫，我想便不會形成這本教學講義式的樣子，用眼睛看的書和用耳朵聽的

書到底是有差別的。

很顯然的，在這裡是以繪畫史為主調，在二十九個單元之中它佔了二十二個的多數，這是由於我是西湖藝專的學生，對繪畫有入門之功的緣故。而且還由此形成了另一種特色，那就是就畫論畫。在文字議論之間以畫蹟為主，不只空談理論或什麼主義之類。因為在我的想法之中，現今對畫蹟本身的基本認識，還沒達到張張堅實的程度。在四十年看畫的經歷中，還常常有畫蹟本身的問題發生。以故宮博物院的名畫度藏為例，時時還會有所謂的新的發現，所以我認為稍安勿躁、緩談大計未始不是種可行的辦法，因之便在講義史稿中形成了這種「偏頗」的現象。

至於以類別分綱目，如肖像畫、仕女畫之類分別而論列，則是由於教學的方便，為的是使眉目清晰，便於課程單元的處理；但是也由于太注意類別的體系，而少了歷史的綜合聯貫。這一點我也注意到了，當日是在歷史系開的課，學生們的中國通史已經有了堅實的基礎，所以如此運用起來並沒有太大的困難；如今寫成了這個樣子，聰明的讀者只須就類別作橫向的聯繫，然後觀其時代之大畧，亦可以思過半矣。謹在這裡敬致歉意，希望能邀得大家的諒解。

除了歉疚之外，我寫序的主要意思，是在於表達我的滿腔感謝之情。人上了年紀，只覺得到處都充滿了溫暖和扶持，以此書為例，不知多少人在出錢出力；李賢文先生的鼓勵和慫恿導之於先，雄獅美術的編輯部門全力支援於後。李梅齡、李復興兩位執行編輯不知費了多少心力，編輯部同仁說是在爭著校我的稿子，黃秀慧小姐還為我把零篇裝訂成冊；而且大家還公認我的稿子最「守時」寄達，因為即使人在國外旅行，亦必然準時寄到。這一點在我覺得只是「應該」而已，並沒有什麼稀奇，但是他們的盛意，我感激不盡。

所以，由于其他原因，偶有一兩期文章脫期，還會有好心的朋友千里致書以相問訊；記得在台大教課之日，有位旁聽的觀眾悄悄地對我說：「我是每星期六下午從新竹起來，聽完再坐火車回去。」對於以上許許多多的知音好友，我願意說一句話：「是你們的鼓勵，我才得於垂暮之年結了這一筆賬，好高興，謹在這裡一併道謝！」

李霖燦

七十六年拾月拾日

外雙溪綠雪齋中

漢畫象石之遐想

漢畫象石是人類藝術史上的一項瑰寶，它常常以拓片的形式出現。既是圖畫，也是圖案，又是浮雕，加上了傳拓的面貌，別有一番異樣風神，可以說是具備了四種不同的美於其一身，還沒有見到在其他文化中有這樣奇妙的美麗貢獻。

就以最有名的山東嘉祥武梁祠的這幅荆軻刺秦王圖象（圖1）為例，我們一下子就退返了兩千年，復返到古代中國的古樸世界：有圖有字，字以記名，畫面上則熱鬧非常，不但把「報韓雖不成，天地皆震動」的大事件表達充沛；而且把陶潛對「惜哉劍術疏，大事遂不成，斯人雖已矣，千載有餘情」的惋惜也令我們共鳴不已……在音樂上使我們想到了「風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復返」的悲歌慷慨，圖窮匕首見的緊急倉皇、荆軻的怒髮衝冠、秦王的繞柱而逃、樊於期的首級在匣、秦舞陽的嚴釀不勝，一一都清晰如畫的呈現在我們眼前。使我們在千百年之後，彷彿身在秦廷躬逢其險，正在驚天動地的歷史大事中參加了一角，親臨其境的感覺懷然撼人！

專諸刺王僚圖亦是同樣的緊張扣人心弦，這幅圖象有文字標明，作專諸炙魚刺殺吳王八字（圖2），正是現在國劇中的魚藏劍。刺客專諸以供饌為進身之階，伺機抽出藏在魚腹中的匕首就刺死了王僚。盤盞掉在地上，是表示其驚慌失措之狀，空中的飛鳥則是圖畫中的不速之客，因為在戒備森嚴的情況之下，真的是鳥兒插翅也難以飛過，如今填寫在這千鈞一髮之際，卻只是為的「填空白」，金石索上指明這鳥兒是「閑文也」，也就是現在的「花花絮

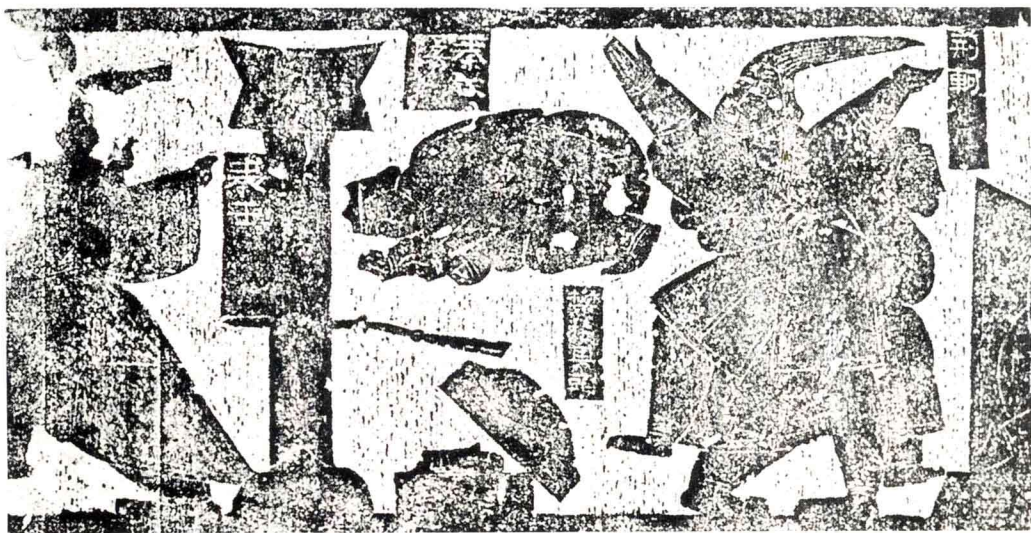
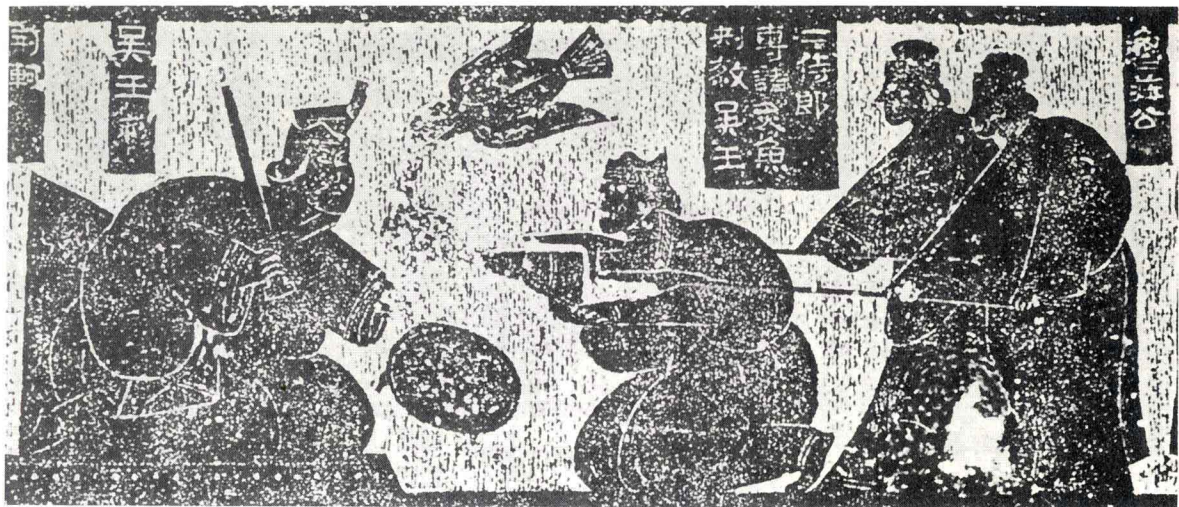
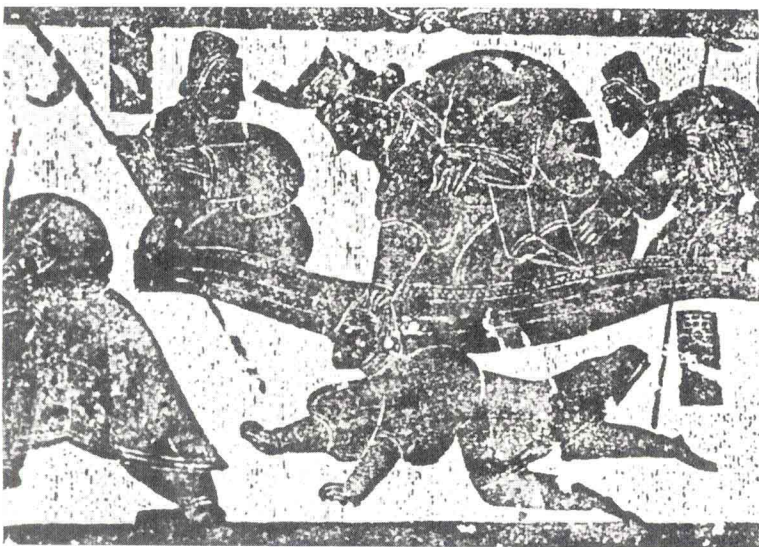

圖1 漢 荆軻刺秦王圖 武梁祠畫象石

▲ 圖2 漢 專諸刺吳王圖 武梁祠畫象石

▼ 圖3 漢 要離刺慶忌圖 武梁祠畫象石

絮」。漢代的藝術家還沒有想到構圖上「虛」的妙用，一見有空白就用飛鳥或鸞鷟游魚等來填滿空檔，這在以下還會隨時發現，如泗水撈鼎等圖象上所在多有，不勝枚舉。那時候藝人的心理有點「見與兒童鄰」，我們常見兒童圖畫比賽的畫面上，一個個都是若不塗滿誓不罷休的樣子，正是心出一轍。

要離刺慶忌圖亦是刺客傳中的名作（圖3）畫大力士慶忌用手提著要離的頭髮，把他三次浸淹在水裏要溺死他，但是最後還是放了他

，因為佩服他的勇敢。要離是一個比較弱小的人，他利用智慧和慶忌接近，又在盪舟的時光，利用順風的力量，一戈刺中了慶忌的要害。船頭上戈影清晰，這就是「執干戈以衛社稷」的「戈」。南宋陸放翁詩句有云：「生擬騎馬隨李廣，死當穿塚近要離」，這就是說那個時候的人，心目中的刺客是拼一己之身拯邦國之危，其行為是勇敢而可敬佩的。

這就是所謂的刺客傳，漢代的史書為之列傳和漢石刻為之作圖是有綿密的關係存在。

同樣的孝子傳的畫象石，亦是武梁祠中的重要題材，閔子騫孝子圖是此中之名作（圖4）。董永孝子圖等的連續出現，使我們知道，孝道不但是中國文化上的重要核心，在漢代尤其在倫理上最為重視，所以有二十四孝之排列流傳，把這一批孝子傳畫象石羅列在祠堂享堂之廊廡，尤有其深刻之意義。

這可拿稍後于武梁祠的老萊子彩衣娛親圖來作代表，七十多歲的老萊子在畫中央佔的尺寸很小，人已年逾耳順，卻髮梳雙髻作兒童狀，且正拉著鴿車在遊戲，這種鴿車在故宮博物院的琺瑯器中還存有典型（圖5）。意思是在迷惘年邁的高堂父母，使他們不要以為自己年踰耄耋來日無多。這幅畫象石的畫面十分華麗熱鬧，已離了漢代的重樸實厚拙的面貌，但是其孝思的一脉相承和飛龍在天山川樹木圍繞的周遭一體的觀念，卻都是中國文化上的衍脉正宗。

在古代，神話和史實常相糾結不分，所以在漢代畫象石上史實畫亦為數甚夥，武梁祠中的泗水撈鼎圖是這裏面最有名也最好的一個例