

中国文化新论 ● 艺术篇

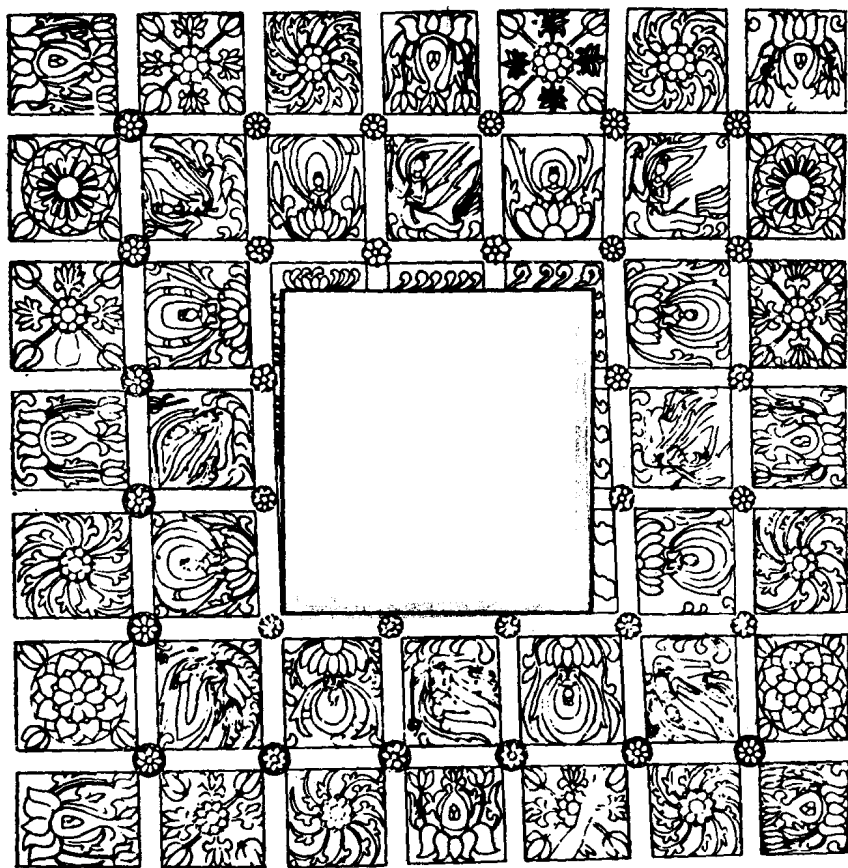
美感与造形

生活·讀書·新知 三联书店

形造與感美

篇術藝 論新化文國中

封面设计：陆岩 田绪桐
技术设计：陈政域

(本书经台湾联经出版事业公司授权、据台湾
联经出版事业公司 1983 年 4 月修订版影印)

中国 文化新论
艺术篇
美感与造型

总主编 刘 岱

生活·读书·新知三联书店出版

(北京朝内大街 166 号)

新华书店经销

北京振华胶印厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 23.625 印张

1992 年 3 月第 1 版 ·1992 年 3 月北京第 1 次印刷

定价：28.00 元

ISBN7—108—00412—7 / Z · 12

(限国内发行)

目錄

導言	郭繼生	一
賦彩製形——傳統美學思想與藝術批評	石守謙	七
搏泥幻化——陶瓷藝術	陳擎光	七
家國重器——商周貴族的青銅藝術	陳芳妹	一四
山川精英——玉器的藝術	鄧淑蘋	二五
鬼斧神工——雕塑的藝術	顏娟英	三五
無形之相——書法藝術	朱惠良	三九

丹青彩繪——	漢唐間繪畫的發展·····	王耀庭	四三
胸中丘壑——	宋元的繪畫·····	賴瑛瑛	四三
紙上雲煙——	明清的繪畫·····	郭繼生	五七
文房清玩——	文人生活中的工藝品·····	蔡玫芬	五九
華夏意象——	中國建築的具體手法與內涵·····	王鎮華	六五

導言

郭繼生

中國藝術是中國文化不可分割的一部分，更是文化的具體表現。由於藝術作品可見（如書法、繪畫、彫塑）、可觸（如玉器、陶瓷）、甚至可居（如建築），足以提供比文字記載更直接的體驗，因此藝術作品是我們在瞭解及詮釋中國文化時不可或缺的材料。本書的十一篇文章嘗試應用最新的研究成果與詮釋方式，企圖從美感與造形的角度，顯示中國文化的深度與廣度。

石守謙先生的「賦彩製形——傳統美學思想與藝術批評」首先從藝術的形式與內涵的角度，探討中國傳統美學理論中幾個重要觀念，如「道藝合一」及「復古」等。同時並對中國

傳統藝術批評中最常見、但也最引起爭論的兩個觀念——「氣韻生動」及「六法」，就其成立與發展的過程，探討其意義。最後，本文討論了傳統文人生活經驗與「氣韻」觀念的關係。全文以繪畫理論為主幹，兼及書法、音樂、庭園、工藝品等的創作意念，釐清了「氣韻」這個觀念的文化脈絡及歷史變遷，使讀者能够更為深入地欣賞與批評中國的藝術遺產。本文在範圍上不僅是整本書的提綱挈領，作者對藝術的歷史文化背景的關心更是本書大部分論文共同特色。

陳肇光女士的「搏泥幻化——陶瓷的藝術」在介紹了陶瓷製作過程及技術的演進、全國各地的窯廠的建造及特色以後，更進而討論政治、經濟、風俗習慣及宗教信仰等因素，對陶瓷製作的影響。對於這些方面的瞭解不僅有助於擴大我們對中國陶瓷的審美經驗，更能從中體會中國文化生生不息的特質以及先民科技與美感的結合。

和陳肇光女士一樣，陳芳妹女士的「家國重器——商周貴族的青銅藝術」也顯示了商周時代的代表性藝術——青銅器。在社會、經濟及政治等各方面的時代意義。由青銅器鑄造技術的變革，以及青銅器的形制與紋飾的變遷，我們對這些意義有更具體的認識。

玉器藝術貫穿整個中國歷史，自新石器時代早期，在華東地區萌芽，在夏商周三代時，與青銅器藝術同時發展達於高峯。二者同為當時主要的廟堂禮器，直接反映了上古時代的宗

教、社會、政治、甚至於經濟生活。一部分玉器上的紋飾，極可能具有濃厚的原始宗教的圖象學的意義，有待進一步的研究。漢代喪葬玉、護符玉的大盛，反映當時神仙巫術的盛行。隋唐以降，玉器藝術在每個時期的發展，雖各有不同，但仍連綿不斷。鄧淑蘋女士的「山川精英——玉器的藝術」對於這種源遠流長及獨具特色的藝術有詳盡的論述。

佛教雕塑一直受到傳統文人的忽視，但就如「鬼斧神工——雕塑的藝術」一文作者顏娟英女士所指出的，從六朝到五代的佛教雕塑充分顯示中國文化容受外來文化的能力。佛教雕塑不僅有其獨特的審美價值，更有助吾人瞭解佛教在中國文化史上的貢獻。作者充分運用了近年來學者的實地調查及散藏海外美術館的作品，兼顧圖象學、地域風格與統一風格、及社會政治等因素，來說明中國佛教雕塑藝術的多樣性。

中國書法藝術的獨立早於繪畫，書法的審美思想及批評的提出也相應地影響了繪畫的審美思想及批評。傳統上「書畫合一」及「詩、書、畫三絕」的說法都顯示書法藝術的重要性。進而言之，在世界各大文化裏，大概只有中國和伊斯蘭文化對文字的書寫賦予藝術的地位。朱惠良女士的「無形之相——談書法藝術」對於書法的理論及欣賞的門徑，有精簡的提示，並詳盡地說明了圓勁的篆書、方拓的隸書、飛動的草書、及縱逸的行書等書體的演進與發展。

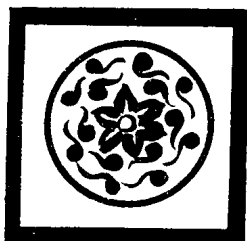
晚近的考古學發掘工作填補了不少繪畫史的空白，王耀庭先生的「丹青彩繪——漢唐間繪畫的發展」，舉證大多取自考古所得的材料，從這些信而有徵的繪畫裏蠡測當時的繪畫發展，說明了漢代繪畫與漢朝人冥想世界的關係，以及各種表現的方法。魏晉南北朝，因佛教傳入，敦煌一地開出奇葩，隋唐時代蔚為高峯，人物、山水、花卉翎毛各種畫科均臻成熟。值得注意的是王耀庭先生及顏娟英女士分別從繪畫及雕刻的角度，卻不約而同地顯示兩種藝術形式在風格上的平行發展。賴瑛瑛女士的「胸中丘壑——宋元的繪畫」舉例說明了宋代中國山水畫追求寫實的再現的風格如何轉變到元代山水畫的個人表現。以畫蹟印證畫論是此文的特色之一。拙文「紙上雲煙——明清的繪畫」則試圖指出明代繪畫基本上承繼了元代率意的理想主義。這種理想主義同時出現於傳統上所稱的「浙派」及「吳派」畫家的作品裏。拙文指出，由於此種率意的理想主義日趨腐化，加上王陽明心學影響之下的明末個人主義潮流，導致董其昌的革新。清代初期的四王所代表的正宗派及八大山人及石濤所代表的個性派，基本上都脫胎於董其昌藉「倣古」之名，行「神會」之實的新理論。同時從董其昌到石濤的發展可以顯示出明清文人從傳統中追求文化創新的歷程。

傳統中國文人的審美趣味的另一層面是對文房四寶的欣賞。蔡汝芬女士的「文房清玩——文人生活中的工藝品」對宋代文人雅玩的興起、元代文房工藝的進展、以及明清文房清

玩的盛況加以條分縷析。器物藝術的發展，在宋以後常比附於文人生活，亦即供爲文人雅玩，重視小局面的趣味表現，裝飾設計則常以文人書畫藝術爲依據。

宋以來，文人重視生活品質，講究周遭器用，辨其雅俗，撰作語錄，著名的工匠與技藝能得到肯定，並得以提昇地位爲獨立且受禮遇的藝術家。他們常具有類似文人的書畫藝能，有的文人也戲製工藝品以名世。商人與皇室亦認同文人的意趣，成爲工藝製作有力的贊助者。這也使得明清工藝技術日益精進，各類質材的器物均呈現細膩、小巧、纖緻的面貌。

最後一篇是「華夏意象——中國建築的具體手法與內涵」，作者王鎮華先生特別注意到中國建築如何反映了自然環境及經濟、社會、政治、哲學思想的背景。並介紹了各種建築類型（城市、合院住宅、園林）的手法，最後綜合說明了中國建築的特性；這些特性具體地反映了中國文化的本質。

賦彩製形

——
傳統美學思想與藝術批評

石守謙

圖一：狩獵圖，敦煌第285窟，南壁。取自〔敦煌壁畫〕（1959年出版），圖版62。

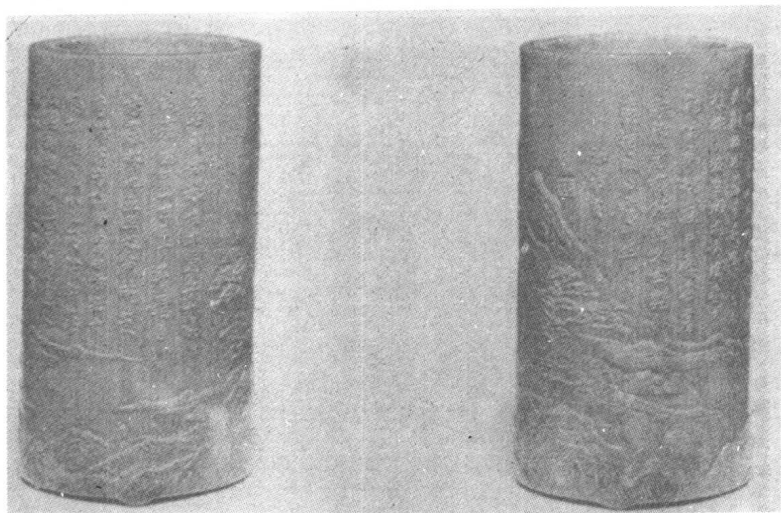
圖二：文殊菩薩，敦煌第276窟，南壁。取自 Terukazu Akiyama, Saburo Mat-subara ed., *Arts of China*, II, *Buddhist Cave Temples* (Tokyo, Kodansha, 1969)，圖版31。

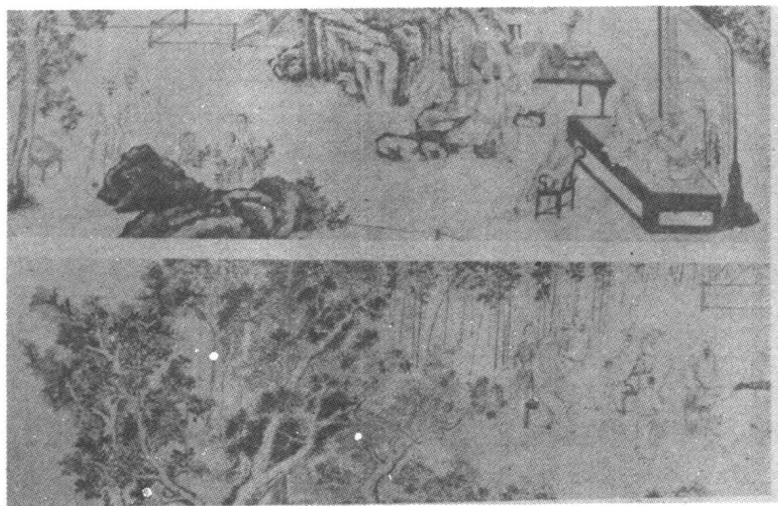
圖三：法華經變，敦煌第103窟，南壁。取自 *Arts of China, II*，圖版46。

圖四：維摩居士，敦煌第103窟，東壁，取自〔敦煌壁畫〕，圖版141。

圖五：張希黃，留青山水書法筆筒，現藏美國華府弗里爾美術館。取自葉義、譚志成，〔中國竹刻藝術〕（香港藝術館，1978），圖版16。

圖六：葉震初、方士庶，「九日行庵文誥圖」，現藏美國克利夫蘭美術館，取自 *Eight Dynasties of Chinese Painting* (Cleveland Museum of Art, 1980)，圖版 275。