

中國美術的演變

王鈞初 著

北平文心書業社印行

序

我每次到一處美術館或歷史的博物院，就想起急不容緩的中國美術之歷史的分析工作和美術遺產的整理工作。中國美術品之被外國收買被奪走了的還不算（假若真正的到了「世界大同」的時期，是應該立刻無條件的歸還中國保存陳列的。）；就光看中國公家現存的東西（私人的收藏，當然到了一定時期，也應該一律歸為國有。）陳列的方法，時期的劃分，門類的編制，絲毫不曾注意到；散漫，沒有系統，這一處那一所破碎支離的分裂的「保管」着。好像把牠當作「擺設兒」，單為外國骨董商來光顧似的；勉強的說，好像單為考古專門家來研究似的。這，不要說民衆沒有接近美術遺產的機會；即令給完全「開放」，民衆看了，也還是莫名其妙，他們會把青銅當作黃金，把石頭當作寶玉來推測，甚至只知道「古物越古就越值錢。」

有些人，「夜郎自大」，毫無物蹟根據的認為中國的文化歷史，最為「悠久」，無論什麼藝術都是「

(1)

BAC86/15

中國先有」，「中國獨創」，外國是「夷狄之邦」是「後起之秀」；相因而成的又一觀念，是「泥古不化」，認為中國藝術和國際藝術毫不相干，並且伴着一種之不三不四的「排外」的意識；說中國藝術是中國「固有」的「國粹」，應該拚死命的「保守」着傳統的「規矩」；還有一些人，和那思想恰正相反，說「中國一切落後」，說「中國一切都應該做法西洋文明」，在這種情形之下，把中國美術歷史的真象，就給弄得胡裏胡塗，亂七八糟。

外國人，特別是西方的所謂「文明國家」的一些不通的「學者」之流，有些個是受了中國保皇歷史的蒙蔽；可氣憤的是一種伴着「征服」殖民地的勝利的心理，對於中國美術當作殖民地化的藝術的「好玩」；竟至擺着「文明先進國家」的架子，說中國藝術是「亞細亞的」「生產落後」的文化，生吞活剝的要強使受着「西方文明」的領導，這，一樣的是無視中社會的發展和中國美術的演變。

固然，中國有很多的人還迷信着自己民族的命運；而外國人，也有不少的人「替」中國民族幫忙也大

講其迷信，因此，中國美術給弄到「命運」的泥坑裡。

現在，要想把中國美術從污泥中提出來給洗乾淨，以還其本來面目，必須有許多之專門家（並不限定中國人與外國人）共同致力於中國美術之歷代遺產的研究發掘整理的工作，我們必須根據着考古學上的發掘，實際存在的物蹟，歷史記載和藝術的書籍，加以綜合的考察與客觀的分析，其主要點，在乎獲得中國美術的源流變遷之跡，並以破除世俗對於中國美術之命運的迷信。假若從這個提案，能引出有系統的中國美術通史或類別的各種藝術的專史之編纂，且對於中國美術品的陳列（即：「歷史美術館」與「革命美術館」，）產出科學的計劃和統一的組織，那是我日夜所企望的。

鈞 初（一九三四年八月一日）

中國美術的演變

本文目次

- 1 藝術起源的煙幕.....1
——一些荒誕不經的傳說——
- 2 火的發現與工具的萌芽.....7
——色與線，形式感與韻律感之最初出發點——
- 3 東西文化的親近血緣..... 12
——新石器時代古物的發掘——
- 4 從武器到食器..... 18
——從狩獵生活到農業生活——
- 5 象形的與圖案的..... 26
——石器，陶器，銅器與甲骨上的形象——
- 6 祭壇上的反光..... 36
——燦爛的青銅時代——
- 7 鐵的火花與奴隸的血汗..... 43
——伴着工具的發展而來的文明曙光——

(1)

8 美的意識的播種.....	48
——先秦諸子的美學思想——	
9 漆，簡，筆，紙，磚頭，瓦片.....	55
——自然條件，生產條件與社會生活之綜合的形態——	
10 神話的再現.....	63
——誤把幻覺給穿上了時代的外衣——	
11 城市集中工匠的興起.....	68
——為什麼封建制度下的美術工作却缺乏革命的表現？——	
12 侍奉宗教的美術.....	74
——印度風吹來的——	
13 人物的姿態及其習尚.....	80
——寫實風的藝術反映着時代的精神——	
14 藝術聖人與民間藝術.....	89
——從魯班，吳道子，說到陳子雷，畫丁，劉藍塑——	
15 山水畫的起源與南北宗.....	97
——經濟背景與政治命脈——	
16 皇家美術，皇帝藝術家，藝術獄.....	103
——上層的上層建築之內部的動搖——	

- 17 規矩的秘傳.....107
——工匠的秘密；文人的神秘——
- 18 傳統美術的迴光返照.....113
——垂危賴坐起雙頰泛上了的紅暈——
- 19 對外之風格上的交換.....119
——藝術家的「靈魂」從別墅飛到市場——
- 20 當代諸流派之錯綜發展.....128
——「矛盾是前進的力」——
- 21 革命美術.....137
——勞苦羣衆生活的反映——

插圖要目

巴比侖式手製陶器	13
巴比侖式輪盤陶器	13
新石器時代陶器之一斑	15
石斧，石刀，骨鏃及陶器	22
原始時代骨板上之線劃	32
古陶上之花紋	33
陶器，銅器，及甲骨上之形象	34
漢代石刻上神活之一	61
羿與嫦娥(油畫)	62
漢碑，唐代壁畫， 唐俑，明木刻	81
吳道子的人物畫	87
畫丁的畫扇招牌	88
王維的山水畫	96

鄭鬘裳作歷（工筆絹本，王維西施詠『朝 史畫二幅（爲越溪女；暮作吳宮妃），）	124
徐悲鴻作「九方臯」	125
王悅之作「亡命日記圖」（油畫）	126
王青芳作「童體畫」	127
侯子步作「山水」	127
王鈞初作「農民三部曲」（油畫）	133
莫宗作「車站傷兵」（油畫）	134
徐火作「前線」（油畫）	134
梁以儼作「苦力」（油畫）	135
明逸農作「愁與憤」（油畫）	135
梁津作「兩種母親」（速寫）	135
石泊夫作「難民」（素描）	135
胡一川作「到前線去」（木刻）	136
李捷克作「卸煤」（木刻）	136

中國美術的演變

I 藝術起源的烟幕

一些荒誕不經的傳說

要想知道藝術的起源，必須先問人種的由來；不這樣問，就得不到正確的解答；要這樣問，中國的古史——誇大的保皇編史家，就給你撒下漫天大謊，偽造些荒誕不經的故事，那開宗明義第一章，便是活了一萬八千歲的創世的聖人，『開天闢地』的盤古：

『盤古：……垂死化身，氣成風雲，聲爲雷霆，左眼爲日，右眼爲月，四肢五體爲四極五嶽，血液爲江河，筋脈爲地理，肌肉爲田土，髮齒爲星辰，皮毛爲草木，齒骨爲金石，精髓爲珠玉，汗流爲雨澤，身之諸虫，因風所感，化爲黎甦，』（太平御覽引五運歷記）

『天地混沌爲鷄子，盤古生其中，萬八千歲，天地開闢，陽清爲天，陰濁爲地，盤古生其中，一日九變，神於天，靈於地，天日高一丈，地日厚一丈，盤古日長一丈，如此萬八千歲，天數極高，地數極深，盤古極長，後乃有三皇，』（太平御覽引三五歷記）

『天地初立，有天皇氏十二頭，淡泊無所施爲，而俗自化，木德王，歲起攝提。兄弟十二人，各立一萬八千歲。地皇十一頭，火德王，一姓十一人，興於熊耳龍門山，亦各萬八千歲。人皇九頭，提羽蓋乘雪車使風雨，出暘谷，分九河。人皇出於提地之國，九男九兄弟相似，別長九國，凡一百五十世，合可萬五千六百年。』（春秋命歷序）

諸爲此類的傳說，還有「五帝」的神通，廣大得也都很可以的！

如果我們要說『人類是從猿進化來的』；說『勞動是猿到人類進化過程中的產物』，怕到現在還有些人不相信呢；重要的問題，是，「在中國的遠古期，是不是有狩獵生活的石器時代？」——這樣，我們只

在中國古史或神秘的記載上找解答，那只能得到些神話和茫昧的宇宙觀而已，要就想把這些傳說當作史實來敘述，一定是「驢頭不對馬嘴」：

『燧人氏鑽木取火。

有巢氏構木爲巢；

有巢氏作木器，繪輪圈螺旋。

伏羲畫「八卦」。

黃帝始作宮室；

畫蚩尤之像以弭蠱亂；

圖神荼與鬱律之形以禦魔鬼；

於衣裳染以五采爲文章。

蒼頡作書

史皇作圖

有虞氏之時，畫衣冠，異章服，以爲戮。

舜女弟娥皇爲畫祖。』

「書畫同源」之說，每多根據着「八卦」和「河圖洛書」的傳說，而對於牠的產生時代率多不講；單就牠的傳說，也非常重複和矛盾，「八卦」在易經上始具體的出現了，是象徵「天地風雷水火山澤」的表

號，用牠占卜吉凶禍福的東西，後人指爲周代的書，（紀元前 1050—250）；但易傳上則又說是：「伏羲氏之王天下也於是始畫卦。」「黃帝」這個酋長式的遊牧人，正史上描寫他像個很有權威和本領的大聖人，說蒼頡史皇乃是他的臣子；可是，據高誘所註之呂氏春秋，却說『史皇即蒼頡』；下面所引證的書中，還有說蒼頡也是一個皇帝的，從「河圖洛書」的種種記載不同上看，我們也可以看出牠是不可靠的故事了：

『河出圖，洛出書，』（周易繫辭）

『山出器車，河出馬圖，』（禮運）

『蒼頡爲帝，南巡狩，登陽虛之山，臨於元扈洛洞之水，靈龜負書，丹甲青文以授之』，（河圖玉版）

『黃帝遊翠嬀之川，有大魚出，魚沒而圖見，』

（挺佐輔。）

『伯禹觀於河，有長魚身出，曰河精也，授禹河圖，蹈入淵。』（尚書中候）

『天老告黃帝曰：河有龍圖，』（挺佐輔）以上的傳說，無論牠是從那種靈物如龍，龜，人魚，河馬

等，都不外是由生活環境中所習見的動物而幻想出來的神話。神話和宗教的發生極有關聯，人類對於宗教的信仰，正在從游牧生活過渡到農業生活的時代在轉變過程的影響之下而形成的；『龍』在中國藝術上成爲一種很尊貴很神聖的象徵，作爲皇帝的標識和道教的靈物；按：『中國古代江河內產鱷魚，在春天水已解凍或寒候終了期，鱷魚浮出水面游泳，春季是落雨的時節，是雷電交加的狂風暴雨時節，全部播種命運就靠這些雨水，因此，就產生了，「春天，水中的鱷魚及春季天上的濃雲」三者之不自覺的「結合」，河中的鱷魚如果忽然消滅，牠就成了春雲，成了龍，龍就變形成雨，所以牠是農業的保護者和一切幸福的化身，』（Edouard Chavannes『De L'expression Des Voeux Dans L' Art Populaire Chinois』 Paris, 1912）易經上有『雲從龍』的話，正是『龍』和雨的神秘聯繫；直到現在，一般農民，苦旱了還是向『龍王爺』求雨。這主宰了中國人民的農業經濟的背景的『雨水』，簡直是人民生命攸關的唯一信仰，因而，「龍」在中國美術上，歷代不絕的都有顯現。正因人民迷信牠，皇家

便順便的利用牠。「龍」的圖案成爲「御用」的和貴族的裝飾以及旗幟上，和建築上雕刻上的取材。『畫龍點睛，破壁飛去』的傳說，是一個膾炙人口了的美談。

保皇的編史家利用着人民對於宇宙的茫昧認識，建造出半神半人的皇帝的權威，誇大的記載爲皇帝建國之悠久，順便的將文化和藝術的起源也牽強附會的拉到一起，蒙蔽了人民對於社會發展的認識！但是，這些荒誕不經的護符，一遇到事實的考覈，會立刻現出原形來。

2 火的發現與工具的萌芽

——「色」與「線」，「形式感」與「韻律感」之最初出發點——

周口店『猿人』之發現，把中國史前文化拉長到頂巔，在這個發掘中，發現了原始人用『火的痕跡』，和一些『尖骨器』(Bone Potht)。這就是「中國人種由來」之鐵的証見，從此，也得到了「藝術起源」的解答。據發掘者斐文中的報告：

『周口店猿人使用火的能力，可由其遺物及遺跡而證明，遺物及遺跡共有三種：第一是，遺留的灰燼，（在黑色土中發現木炭數塊，推知黑色沙土中，確含有燃燒後之灰燼，）第二是，燃燒過之動物骨骼；第三是，燒過的土石。……』因此，他斷定：『周口店之沈積中，有火的痕跡，實無問題』。（由斐文中著：『周口店猿人之文化』一文中節略。1932.）昂格斯（F. engels）在其所著『勞動是猿到人類的進化過程中的產物』一文中曾解釋的說：『我們的祖先，在數千數年由猿類進化爲人類的過程中，漸使手的動作，適應於生活條件的需要；……手不僅是勞動的器官，

也是勞動的產物。有了勞動，手就能適應於一切新的工作，由遺傳的作用，形成一種特殊的構造；然後更有新的功用，續繼產生。』他在『人種進化的過程』中又說：『手部經過數千萬年的嘗試以後，才和足部分工起來，養成了直行的習慣，這樣，人與猿類的區別，始有形跡可尋，言語與腦部，得有發達的基礎；至是，人猿之相去，一天一天的隔遠了。手有專門的機能，工具始有發達的可能，工具即是人類反應自然與生產的基礎。』

當原始人（猿人）用「手」敲碎石塊藉以投擊野獸或敵人的時候，石塊相碰所發出的燦爛的火花，這便是，（當然，從觸電的樹木而起的自然之火，也是人類發現火的力量和用途的起源。）發現取火的原始；經過長久的試驗，才知道使用牠，這便是「取暖」與「熟食」的根本，而也是人類的感官對於「紅色」特感興奮的原故。這『用火』的文化，實為開人類文化的張本，沒有『火』，是不會有後來的陶器和銅器的藝術！

自從猿人漸漸用手勞動以後，便可以製造為適應生活