

書的世界

書的世界 書的世界 書的世界 書的

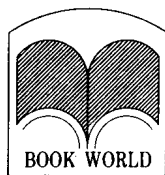
認識中國藝術之美

余我著

J1
Y7

國家出版社 印行

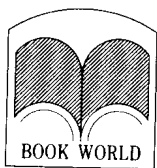
書的世界

135

認識中國藝術之美

余我著

國家出版社 印行

書的世界

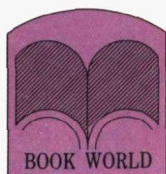
135

認識中國藝術之美

特價：新台幣壹佰伍拾元整

著作者：余 我
發行人：王麗芬
主編者：劉秀珍
校對：陳碧玉·鮑愛華
出版者：國家出版社
地址：台北市北投區大興街
9巷28號
電話：(02)8951317
(02)8951318
傳真：(02)8942478
郵撥：0018027-7號
印刷者：日益彩色印刷公司
初版：中華民國82年1月
登記證：局版台業字第0632號
有著作權，翻印必究
破損或裝訂錯誤，請寄回更換

ISBN: 957-36-0162-1

書的世界

135

認識中國藝術之美

封面設計：聶光炎

「書的世界」序

詩聖杜甫曾說過：「讀書破萬卷、下筆如有神。」這是單就他個人的讀書和創作所提出的經驗之談。然而吾人深思，他的哲言實在四海皆準、歷久彌新，尤其在知識爆炸的今日，層出不窮的新理論，源源不絕的新發明，日新月異的新思想，在在顯示讀書不僅和從事創作的人有關，每一個人的生活起居、應對進退無不和書發生密切關連，有鑒於此，本社乃有一系列「書的世界」的編纂。

古人以「學富五車」、「才高八斗」來形容學者的博覽群籍，然而在當今印刷事業急速起飛，出版書籍汗牛充棟的時刻，要免掛一漏萬之虞，去滄海遺珠之憾，讀書實需有方向、有計劃，所謂「偃鼠飲河、滿腹乃止。」吾人以有窮之年壽游無涯之學海，以有限之智慧悟無邊之至理，若乏引渡迷津之指南，茫茫浩瀚，無所駐足，繽紛撩亂，了無歸依。作一個讀書的嚮導，這也是本社籌編「書的世界」的初衷和用意。

「書的世界」挑選各類經典，內容包羅萬象，舉凡文藝小品、生活拾趣、賢哲傳記、科學理論、文學研究，小如養生靜心之理、大至經世治國之道，皆鉅細靡遺、星棋羅列，概以啟迪心智、發人深省為原則，以增廣見聞、厚積學力為目的。前人曾云：「一日不讀書，則覺言語乏味、面目可憎。」希望「書的世界」能為各位讀者帶來更充實的人生。持著這樣的理想，本社雖力求臻善，然自不免有缺漏不足之處，尚祈讀者各界，不吝針砭，以匡不逮。

目 錄

中國的藝術境界·····	一
中國的陶瓷藝術·····	七
中國的書法藝術·····	一七
中國的絲繡藝術·····	二三
中國的雕刻藝術·····	二九
中國的漆器藝術·····	三五
中國的地毯藝術·····	四五
中國的銅器藝術·····	五三
中國的佛塔藝術·····	六五
中國的建築藝術·····	六七
圓明園的建築藝術·····	七三
雲崗石窟的藝術價值·····	七七

秦漢的石刻藝術·····	八三
唐代的石刻藝術·····	八九
我國邸報的演變及印刷形式·····	九三
我國算學的演進·····	九九
東方的影戲藝術(兼談中國)·····	一〇五
我國史前文化的研究·····	一一三
戲劇與文化·····	一二三
我國南戲研究·····	一二七
談梨園角色應行戲之舊規·····	一三三
骰子考源·····	一三七
談北平的雜耍·····	一四一
談中國的茶·····	一四七
談品茶·····	一五五
韓國古代藝術與中國文化之關係·····	一六一
中國文化與日本書道·····	一七三
萬葉集與中國文學·····	一八七

中國的藝術境界

關於國畫，唐朝的張彥遠，宋代的郭若虛都著有畫的理論，這種畫道，迄今仍保持着，無多大的變化。南齊的謝赫也曾有「六法」之說，其中主張「氣韻生動」為主要條件，這是正確之論。中國的畫，如果缺少了氣韻生動，就會失去畫的真實價值。郭氏也曾強調氣韻生動跟作者的人品有着密切的關係，所以一個畫家，不但要具天才，同時還須對於身心方面注意修養，而後加以技術的熟練，這樣苦練下去，才能成功一個名畫家。

說到氣韻生動，有時畫家的心要想表現而不一定能得心應手，這就說明，作者須要有高尚的思想，才能在畫面上表現着氣韻生動出來。所謂藝術，就是要表現自然之「道」的。中國古書上講「游於藝」，才是真正的藝術態度。因為藝術與人品有密切的關係，作為一個藝術家必須好好涵養自己的心，而以古代藝人高尚的心志來鍛鍊自己。

西洋的所謂藝術，最高也不過以藝術為本位。而中國的固有藝術，則除了美的表現而外，還有兩點要講究的：一是藝術是表現自然的；二是藝術是表現人格的。而第二點更值得我們注意，例如中國人所寫的字，因人而不同，俗語就叫做「字如其人」，這就是一種表現人格的說法。所

以我們除努力美的研究以外，還須注意上述二事。前面所說的藝術之「道」，其意義亦在此。筆者以為表現自然與表現人格，能做到「天人合一」的境界，庶幾乎藝而進於道矣。

西方藝術起初純是「美術化」，近來也漸漸表現於自然方面，而且有相當的成就；但對於人格的表現，却還未感覺。咱們中國的毛筆，最能表現人格，所以不論在繪畫方面，或在字體中間，都能充分表現着作者的人格。中國最古時也用硬筆的，後來到了秦朝蒙恬才發明了毛筆，而後藝術就漸見進步，不但在中國的藝術上大放光彩，而且也給東方的文化帶上了「文明」之途。

上面一再提到中國的藝術與道字的關係。原來中國的藝字，古文只作「𦉳」，是樹藝耕藝的意思。「乳」是象人樹藝耕藝的形狀。「𦉳」是象草木初生的形狀。中國古代以農立國。誰人耕種得最好，誰人的藝術便是最高。藝術二字，本來是單指耕種，後來引伸為一切的藝術了。又古代於耕種之暇，來讀六經，故六經古稱六藝。漢書藝文志謂古文學者耕且養，三年而通一藝，是也。六藝於經文外，並附有圖畫，漢時尙有其書，見漢書藝文志。

又漢時之畫，多與六藝道德相輔。讀漢書楊惲傳及武梁祠圖畫就可知道。所以研究中國繪畫者，必先具有四種最重要的條件。第一是通經能文，有高尙的道德。第二宜居住鄉村，縱不能身率妻子，戮力耕桑，亦須多享田間之樂，常與大自然接觸。第三要工書法，因為筆意畫就要以寫字的筆墨來寫畫。第四方到學畫本身之練習與創作。由此觀之，研究國畫，也不是輕易的一件事。

說到模仿，這正是學畫的要法。俗語說：「師古人，不如師造化。」所謂「師」，就是模仿

的意思。西洋人的師造化，就是寫實的；中國人的師造化並不如此，中國人遊玩名山大川時，把一山一川的形象記在心裏，回來後才由記憶中反映在畫面。中國畫到了上乘時，也就是作者創造力的表現，絕非僅是模仿的了。

有人批評，中國的畫家都是摹仿的多，創作的少。就部分觀察，誠然不錯，不過筆者也有幾點看法，特述之如下，以求教於高明。

一、中國有一些畫家，極為高尚，他本是無心作畫，更無心作畫家。不過偶有閑情逸興，或牢騷抑鬱，隨便借古人的畫，臨摹幾筆，以寄其比興而已。

二、另有一派，懷抱很是謙虛，總覺自家不及古人，天天埋頭苦幹地去學習。他們的心裏，只是感到自己的學問不足，須努力去學習，他們心中只有努力二字，忘却了模仿二字，更談不到創作二字了。這真是為藝術而藝術的，並不是為創作而藝術的了。其結果學之愈力，則必有其獨到之處，其獨到處，不是圖畫的形狀，而是圖畫的精神。例如習字，古今來同樣是臨顏魯公，同樣是歐陽率更的，不知幾多。就不識字的人看來，都是千家一律。若就精於鑒別者言之，便各有不同了。其不同之處是甚麼？便是個性不同，功力不同罷了，這也就是他們的創作。如清代學顏字最著名的錢南園與翁同龢。學歐體最著名的翁方綱與成親王，都各有他的不同之處。畫家亦然。臨摹倪雲林黃鶴山樵者，到處皆是，但如不成家則已，若能成家，實有其獨到創作之處，如漸江上人學雲林，高鳳崗學漸江等。其所得各有不同，則其個性不同，與精神不同之故也。

三、古代名畫，每種只有一張，各家的作品，流傳不多，古代又無照相之術，畫家欲購古人

名作，是極不容易的一件事。故惟向友人借臨，以資欣賞。

中國的繪畫，的確是以「臨摹古」以探得他們不同的所在和趣味。至於畫的章法有時相同，那是不能避免的事情；譬如人的面貌，有時還相像呢。但是有一種人，專摹仿古畫，肖其大貌，以迎合人的心理，藉以求利，這只能算是印板，沒有真藝術的價值，是不能因此一概而論的。

中國畫素重寫意方面。說起這個「意」字，便是胸中先有邱壑，而後表現在畫面。我們細看名家作品，都能各自成派，這也可說，表現出作者的人格，而並不相同的。「意在筆先」，這是我國畫道的金科玉律。所以我們觀看古人筆墨，當先研究它的意，才能領悟它的神趣。如果祇在形質上考求它的變態，這正像玩弄各種不同的鏡頭，最爲中國畫家鑑賞家所不取。欲使作者胸中的意思，傳達在畫面，當然也有一定的筆法。譬如說，如錐畫沙，如屋漏痕，如折釵股；還有濃墨、淡墨、潑墨等等。作者能具備了這些技巧，就可寫出各個形似而神異的作品了。

作中國畫，是先講究用筆、用墨、運腕、練指，然後才談到畫意、佈局、傳彩，最後加以題句。要考究詩、書、畫三絕，才能算一幅完全的作品。這就是學國畫的要點。中國在唐宋時，以書畫取士，所以書畫就盛極當時了。

用毛筆作書畫，這是中國獨有的藝術。我國自唐宋元明清以來，代有傳人。文人往往以學書作畫爲陶養性情之事。清時如曾文正、李文忠、張文襄等，且於百忙中臨撫碑版一二頁，以爲日常功課，習爲風氣。今日無論中小學校，亦有習字課程。本省亦有書法研究會之成立，有著名的書法家等熱心提倡和宣傳，用意深遠，辦法甚佳。本年四月間，筆者正在臺南市公開展出私藏之

古今名人字畫近百幀，同時書法會亦在同地展出會員之作品，余雖非會員，亦抱敬慕之心往觀，見有筆力堅凝，逸氣滿紙的很多，真使人欽佩。

中國文字是從甲骨鐘鼎石刻相沿而來，含有金石氣。我們常說的金石，金指鐘鼎之屬，石是碑碣之類。古人於日用器物，大都鐫刻些文字；又頌功、紀事、寓戒也都刻在金石上面。相傳到宋代，有歐陽修、趙明誠輩，始收集金石資料，著成集書。至晚清而大成，金石也成了專門的學問。因爲，藉此能識文字的源流，訂正經史的訛闕；所以金石不只在藝壇上佔了重要的地位，而且也作爲研究國學方面的重要工具。說到治印，必先習篆體，以求篆體的筆法，得筆法而後得字法，得字法而後得章法，故治印與書法相通。是以金石之學，在我國藝壇上與書畫鼎足而三。

中國的陶瓷藝術

於一九七一年八月廿七日報載，有一件一千多年歷史的唐三彩文官俑，前一天從日本運到了臺北。據說，這是日本美術協會理事大野儀明贈送給國立故宮博物院的。這是一件我國盛唐時代的稀珍，且仍完整如一，高七十二公分，釉色淋漓自然，色澤鮮豔，神態栩栩如生。我們見到了這件國寶「珠還」，應該是一件高興的事。

當大野儀明送來這件唐代明器——官俑的時候，故宮博物院正在展出我國陶瓷器的燦爛時代的宋瓷品，更引了許多愛好藝術的中外人士前往觀賞。可惜筆者寓居南部，且因工作關係沒有機會前往觀賞，但看到報紙上的這些消息，也不禁歡欣莫名。

一切藝術的起始，大多跟祭祀有關。如舞蹈、詩歌、戲劇，無不導源於祀天敬神。陶器的出現，最初也不是爲了生活上的需要，乃是爲了供祀鬼神之用。所以最早的陶器，式樣大半沉厚，有時則模擬動物的形態，或是鬼神面貌理想的造像，不脫原始時代民族政祭合一的觀念，後來始漸成爲日常的用具。又人死之後，在生前所服用的一切雜物做爲模型，叫做冥器，凡壺、瓶、盃、灶、住宅、車馬、家禽、米倉等，應有盡有。甚至於便溺所用的器皿，及陶枕，都做得

非常精巧。塗了濃綠的釉藥的主色，而偶也間以漆黑和淡黃，更顯得玲瓏巧緻。

這種風氣，在唐代初年，尤為盛行。上行下效，更普遍的流行社會上。所以引起左思郎中唐召上疏請求制止。疏中有說：「王公百官，端為厚葬，偶人像馬，雕飾如生，徒以炫耀路人，本不因心致禮；更相扇慕，破產傾資。風俗流行，遂下兼士庶。」從此可以想見當時社會上流行風氣之盛了。所以現代所發掘唐代的人俑馬俑也極多。

因這次的制止，情勢稍斂。又因國民藝術思想的進展，美術的昌盛，及雕塑技術的發達，都足影響了瓷器，而使其比前代有了長足的進步。在用途上，積極地轉向用器方面。加以宗教清談的吃茶，詩人藝術的遊宴，又使瓷器在茶具、餐具有了突出的發展。彩釉種類，也多於前朝。這是由於瓷器不再模仿銅器所致。因為銅器在唐代已漸衰落了下去。而且試驗使瓷器經過更高熱火力的燒製，也得到成功。遂使唐以前經火熱度非常低弱的軟質瓷，一變而為硬瓷。唐代更因為和西部各民族往來頻繁的關係，在器形上也力求均勻完整，豐滿調和。並且對於塗釉也漸有新的技巧，多用了厚積垂淚，層雲烟霧的構圖，代替了紋樣的圖案。或是垂紋曲折像是蚯蚓走泥。有的彩色斑駁，宛似雲霞片片。細點是密如子夜的星空。設色的作風，則極像現代的西洋畫家在油畫裏所用的筆觸。

我國的瓷器，向來以青色為主。最早，漢代的濃綠，是模仿銅器氧化的顏色。傳到晉代溫州窯的「縹瓷」，則漸漸變為酷似天空色的青瓷。縹瓷係用玻璃釉，所需要的火力極強；而燒製出來的，也極有光彩。漢代的濃綠釉，因為含有多量的鉛和少數銅鹽質，一加熱便失去了光彩。由

於縹瓷纔引出唐代越州窯的「千峯翠色」瓷，和後周柴窯的「雨過天青」瓷。這有名的都是青瓷。而且一直順延到明青、康青，都是上等青瓷。

柴、汝、官、哥、定，是宋代五大名窯。瓷器由此成爲黃金時代。柴窯在河南鄭州，是供奉後周柴世宗的官窯，以天青瓷著稱。據說最初匠人請示瓷色，柴世宗當即批曰：「雨過天青雲破處，者般顏色作將來。」後來果然能做得驟雨初霽，青碧欲滴的翠藍色。所以有人說曾因寶庫失火，將所藏的金銀、瑪瑙、珠玉、玻璃等物，都燒熔在一起，而是用了這燒剩的餘燼當做釉藥，然後才能燒得這樣顏色的瓷器。其實那時雖正當五代變亂之際，但仍不絕外來文化的影響，跟着佛教的廣被，塑造神像的改進，在製瓷上，自多新釉藥的採用。柴窯的特色，不僅是顏色；而且質地堅硬，滋潤細膩。塗釉及坯胎極薄，聲音清脆。所以「陶錄」有「青如天，明如鏡，薄如紙，聲如磬」的評語。天青色之外，還有豆青、豆綠、蝦青、淺藍等，從青裏變化出的顏色。柴窯製品在現在已成鳳毛麟角。得一片碎，都視爲至寶。就是故宮博物院所藏的，也還不敢遽斷是「真柴」還是宋代的「仿柴」呢。

柴窯的釉色，從顏色與燃料看去，不是屬於鐵系統的青瓷，而是屬於銅系統的青瓷。比起均、汝、定的青是更爲青藍。汝窯的青，係銅釉的淡綠色，光潤明媚，有微細的冰裂紋。所以有人說汝青是：「比之梅青則嫌深，比之豆綠則覺淺；惟有新烘銀杏肉，畢肖其形。」有時因火力的不同，而分爲月白和粉青。但因汝窯在河南汝州，土質內含有少許鐵份，所以有銅一樣沈厚的意味。精細燒出後，口邊的釉漸薄，多時可以看得見原來的胎地，鐵經氧化而呈羊肝色，遂有一