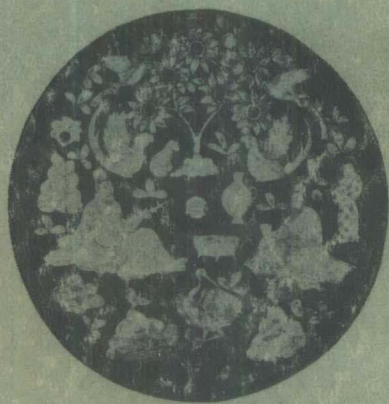

東方藝術叢談

常任俠著

新文藝出版社

東方藝術叢談

常任俠著

新文藝出版社

一九五六・上海

東方藝術叢談

常任俠著

*

新文藝出版社出版

(上海康平路一五五號)

上海市書刊出版業營業許可証出零登證字

華文印刷廠印刷 新華書店上海發行所總經售

*

書號 1183

開本 860×1168 1/32 印張 6 1/4 插頁 25 字數 143,000

一九五六年十一月第一版

一九五六年十一月第一次印刷

印數 1-3,000 定價(7) 1.80 元

內 容 提 要

这是一本討論和介紹东方各民族的优秀艺术的專著，研究它們发生和发展的过程，以及交流的关系。分上下两編：上編是“古典艺术初探”，論述我們祖先在艺术上所作出的“百花齐放”的偉大成就，談到了繪画、雕刻、音乐、舞蹈、傀儡戏、皮影戏和杂技等各部分；下編是“东方文艺交流”，論述东亚各民族間文化艺术的交流关系，从远古的相互关系一直談到現代的彼此观摩学习，分別講到印度的石窟艺术、舞蹈、音乐、电影，印度尼西亚的舞蹈、繪画，緬甸的音乐、舞蹈，日本的繪画、木刻，朝鮮的大歌剧等。从这里面不但可以看到东方各族人民在艺术上的优秀的創造，还可以亲切地体会到她們的共同的願望和緊密的友誼。

目 次

上編 古典艺术初探

关于我国原始艺术的发展.....	2
汉代經濟政治文化思想对于绘画艺术的影响.....	9
从認識古典美术发揚爱国主义.....	17
甘肅麦积山石窟艺术.....	33
关于我国音乐舞蹈与戏剧起源的一考察.....	37
殷周古磬小記.....	53
我国傀儡戏的发展与俑的关系.....	56
談傀儡戏和皮影戏.....	77
皮影戏傀儡戏的改进問題.....	83
談中国的杂技.....	90

下編 东方文艺交流

中印文化的交流.....	98
十五世紀初一幅中印友好的繪画.....	114
从游戏玩具上看中印古代文化的关系.....	120
印度阿旃陀石窟艺术.....	130
印度阿旃陀石窟艺术一千五百年紀念.....	138
談印度艺术.....	143
优秀的印度舞蹈与音乐.....	150

印度电影的发展与成就·····	156
印度尼西亚艺术团帶來的友誼·····	160
珍貴的中緬文化关系·····	164
美丽輝煌的緬甸舞蹈·····	168
日本画圣雪舟在中国的旅行·····	171
在战斗中的日本木刻艺术·····	176
談日本歌舞伎·····	182
朝鮮大歌剧“孔菊与潘菊”的光輝成就·····	187

上 編

古典艺术初探

1917年

关于我国原始艺术的发展

一 劳动創造艺术

我国艺术，当它在原始社会中最初萌生的时候，便是与劳动的人民血肉相联系的，这也即是說，由于劳动人民，才創造了艺术。一切艺术的起源，均从劳动群众中間来，为全体的經驗智慧所創造。伴随着生产技术的进步，生活資料的丰富，艺术也从低級向較高的阶級发育，而臻于成熟。

古代人类的文化，留下物質記錄，可以讓現在考察的，是从旧石器时代开始。从旧石器时代的打制石器，进步到新石器时代的磨光石器，再进步到銅器时代和鉄器时代，这是世界人类社会劳动生产发展的規律。中国社会的历史程序，便是这样演进发展着。当古代人类为了劳动的需要，选取一小块岩石握在手里的时候，用其尖利的一面，帮助工作，这对于形象便有了審辨。逐漸把自然的石块，經過打制而成为更适用的劳动工具，这便是造型艺术的开始。旧石器的石材，有顏色晶瑩，非常美丽的，則原始人除取其实用价值之外，对于顏色的美，質料的美，也已开始有了認識。由这样的劳动工具，更发展成为艺术品，如古代人的圭璋琮璧，起初皆是劳动用具的演变。这些原始人遺留下的物質資料，尙足供我們推考出它的原始形式。

在西欧有些地方，原始穴居人在岩洞中曾留下粗野宏壯的图画，以狩獵、战斗、牡牛和野鹿等等作題材；在中国这一类的遺品，

現在尚未發見。从原始的繪画演变而成的古代象形文字，中国却有丰富的遺存。河南安阳殷虛的发掘，給了古代文化艺术所韞藏的物質以不少的收获。殷代的社会，已到达使用着大批奴隶，从事农业种植和畜牧的生产工作，在那时，石器时代已成了尾声，銅器的創造已有了光輝的成績，我們單从甲骨文字說，可知其为原始繪画長期演进发展的結果。

甲骨文中的繪画是丰富而多样的，从太空中的日月星雨，到地面上的草木虫魚鳥兽，水土田疇等等，都依类象形，一望而能辨别。当时由漁獵进入畜牧农耕，所以兽类的图象，特別丰富；谷类的画象，也已具备。兽类有馬、牛、羊、豕、鹿、犬、象、兔、熊、虎等等。牛馬羊等牲畜，由于牧养馴习，观察更为仔細，所以牛馬又各区别为数种，馬的形狀，多到三十余种；羊的形狀，則多到四十余种。这一定是在劳动中观察得很久，才能画出的成績。谷类有米、麦、禾、黍等图画，禾黍的垂穗之狀，維妙維肖，也应是長期劳动的农人所創作，与不辨菽麦稻粱者不同。甲骨文的“美”字，原从羊的形狀得来；甲骨文的“艺”字，便是劳动人民正在种植的姿态。牧人把自己畜养得肥大的羊子，描繪出来，便是“美观”。农人把自己熟練种植的方法，描繪出来，便是“艺术”。“美”与“艺”从畜牧与农耕上有了具体逼真的表現，可知其是劳动者的創造。古代的文献說：“树艺五谷”或“艺我黍稷”，这正是“艺事”的开端，是从土地上生根的說明。中国画至今尚以綫条为基础，也正是从原始繪画演变到甲骨象形文字以来留給我們的方法。

二 由工具发展到工艺

最原始的艺术都是实用的艺术，由于劳动的需要，最早的艺术品的前身，便是劳动工具。到人类生活上有了余裕，文化上有了进

步，粗拙的生产工具，同时伴随着社会发展，逐渐改良，細心打磨加工，以增加使用的效能。或更雕刻上图案，銘記上文字，涂飾上顏色，嵌鑲上宝石，若是金屬的則更鑲上黃金的光，这个进程所費的时间是很長的。推原其始，最早制造的都是实用的工具。人类为了狩獵与战争，而有兵器的制作，人类当发明用火煮食以后，而有容器的制作；为了保护其生命与延續其生命，这两种便是人类随身的宝物，特加鍾爱。在中国古代流傳下的遺品中，以这两类特多，便是这个原因。

中国最早的人类，就現在所能知道的，是一九二九年在周口店所發見的“北京人”的遺迹。这个原始人类，已能制造石器，且能用火。至一九三〇年，更在山頂洞发見了时代較后約当于旧石器时代末期的穴居人类，他們便已知道裝飾自己，增加美觀。据裴文中氏的发掘，周口店山頂洞发見的遺物，除了許多打制的石器外，尚有堆积的鳥兽和魚类的骨，并有火燒的痕迹。这些鳥兽魚类，实为当时人类主要的食品，由这証明在漁獵时代。当时人类使用的是打制的旧石器，去打击鳥兽和魚类，用石刀剥开，用火灼燒，食其肉而寢其皮，生活是很簡單的；但在他們的遺品中，就有了裝飾品。在山頂洞中，发现了用美丽顏色的石子，中間穿了孔，制成大的和小的佩飾，这也可能便是紡錘一类的劳动工具。他們更把兽牙、貝壳和魚骨，也都磨穿了孔，或利用原有的孔（如魚骨），穿成裝身的飾品。又曾发现一块磨过的赤鉄矿。由此很能推想出当时人类已經知道涂飾顏色的艺术。其中的兽骨也有着刻过的痕迹。根据这便留下最早的人类美术的記錄。

这里引起我們可以注意的几点：

貝类很早就成为人类宝爱的东西，后来所謂“錫我百朋”，就是把成串的貝壳，用为饋贈的礼物。其后把子安貝当作貨幣使用，大概也基于爱玩而成为珍异貴重之物。古来从貝的文字，多是具有

价值关系的。貝类的壳一直到今天还成为人类的裝飾品，不过落后的民族多用其自然的形狀，而进步的民族則更加加工制做而已。

当漁獵时代把兽类的爪牙作为裝飾；一直到今天这风尚也还存在，落后的民族固不必說，就是今天的中国乡村社会，把猪牙虎爪作为儿童的佩飾，到处还不难寻見。据說日本的史前遺物，用做裝飾的“勾玉”，也是爪牙的变形。

火的发明与使用，在人类文化发展进程上，是一个重大的記程碑，与現世紀发明电、发明原子能相等。人类对于火的惊奇与崇拜，据說一切古宗教多与火有关。有人且以为基督教的十字，佛教的卐字，以及日尔曼人古宗教的卐字，都是鑽木取火的符号。至今奧倫匹克的神庙，尚保存着古代的火种，当作神聖的东西。当原始人敲击石块制造工具时，可能迸出火花；但中国自古相傳的燧人氏鑽木取火，比較正是一种可靠的取得火的方法。經驗告訴人类火如何可以去使用，有了火于是有了可以控制的光和热，最初用以熟食和取暖，用以防御野兽，其后焚林烈山，才有了农耕的基地。陶器艺术与銅器艺术的产生，更是火的能力造成。

光与色的辨認，是人类視觉官能发展的成就。人类能使用色彩，也是由于悠久試驗各种有色物質而来。原始人所用的顏色，对比都很强烈，試观史前的洞窟壁画，可为証明。原始人的視觉与听觉，都需要强烈的色調与音响去激动，远不如后世人的視官听官，日益发达，可以辨色審音，达于細微。强烈的色調与洪大的声音，正是野蛮社会的特色，也是其共同的爱好。周口店的原始人，似乎已知道顏色的使用，但尚无更充分的証明。現代研究者以为人类爱好顏色，是經過了長久的群体的部落的生活斗争，为了标记着自己的一群和敌人的分別，就如同現存的野蛮民族“紋身”的样子，把有色泥土涂在身上（图腾社会），逐渐发展了对于色彩的辨識，又逐渐形成了官感上的爱好，而推广使用色彩到器物的标记上和裝飾

上去。这也是一种解释。在周口店原始人的遺物中,关于这点,尚无更多的資料,可以使当时的情况,更加清楚。

周口店的遺物中,还有“尖骨器”和“刻划的骨骼”。据发掘者裴文中氏說:“周口店的骨器中,尚有尖骨器,和經過制作而用途不明的骨器如鹿角等。关于骨骼上有人工刻划痕迹頗多,皆用途不甚明了。計有刮的平面,刮或刻的半圓形長溝,刻的三角凹入,及刻的深溝等;凡是这种刻划的痕迹者,大概都是碎的骨器或裝飾品,現已不能推测原形,然可断定是人工有意的制作。”(裴文中:周口店猿人之文化)对于这个問題的解釋,有人研究說:“这种‘尖骨器’和‘骨骼上的刻划’同时同地的发现,給与美术起源以极重要的解答,‘尖骨器’就是在骨板上刻划綫紋的工具;而那些‘半圓形長溝’和‘三角凹入’的刻划,正是美术上之一種原始的形式。”这种“骨骼上的刻划”,便是后期殷代甲骨文刻划的濫觴,及殷虛发見的“花骨”的前奏。原始人把他的獵获物吃了以后,把爪牙骨角保留下来作为飾品,生活得到滿足,艺术也向高度发展,这正說明劳动創造了工具,創造了艺术,把人类文化发展向更高的阶段。艺术从劳动中逐漸生長,这在周口店的原人遺迹中,足給我們对于艺术起源的一些重要的观察。

三 旧石器时代的工艺

由于周口店原人的遺迹,使我們知道从猿到人,文化漸进的状态,和由劳动創造艺术的情况,在那时已經留下很可觀的成績。旧石器时代的遺物,散布于北中国的黃土高原者,还有多处。周口店的原人遺迹,考古学者称之为“旧石器时代的前期”,除此以外,还有法国人桑志华(E. Licent)于一九二〇年在甘肅庆阳县北方,发现过属于旧石器时代的石英岩裂片;于一九二三年他又与德日进

(Teilhard de Chardin) 在陝西榆林县南方油房头、中卫等地，发掘出六个加工的石器石片，是用白色和灰色的石英岩制成的。此种遺物，大率皆从黄土层之下的砂礫层发现。从石器的形式上看，却没有发现石刀，与周口店旧文化的特質近似。发现的石器，甚为丰富，虽没有发现人类的骨骼，但可以認識这是原始人劳动中創造的工具。

关于“旧石器时代的后期”遺物，有桑志华于一九二二年在綏远薩拉烏苏河附近发现的旧石器，和他于一九二三年在宁夏附近鄂尔多斯部西南角的水洞溝、斯賈拉、阿善葛尔等地发现的旧石器和破片，其中大率为細石器，黑色透明質的石英岩，与赤色的石英岩制成的剥皮尖刃，硬度很高。伴出的哺乳类的动物遺骨，如象、披毛犀、扁角鹿、水牛、鬃狗、羚羊等甚多。在斯賈拉、阿善葛尔附近，发现了两面雕刻的骨版，并且发现一顆人类的上犬齿，已成化石，可以被認為是第四紀人类的遺齿。在这些地区发现的打制石器，無論形式上和技术上，都較周口店遺物有很大的进步。劳动改善工具，正在一步一步成功。此外在东北一九三三年的发掘，在蒙古一九三〇年的发掘，在新疆一九二〇年的发掘，都有旧石器时代后期的遺物发现。在蒙古高原的呼倫貝尔、多倫諾尔所发现的細石器，已至新石器时代。其取材有燧石、瑪瑙、玉髓等等，有紅色、綠色、白色、黑色、灰褐色、深蒼色的，还有帶着透明花紋的。色彩与样式都很講究。从河源中去選擇石材的美，選擇各种顏色的美，選擇它的硬度，与打制的那樣精工，均系积久的劳动經驗，才能有这样的成績。这些細石器中，有石鏃、石矛头、石刃种种形式，用手工打制得如此完好，是一件劳动、战争、狩獵的用品，也是一件美术品，一直到今天，尙能勾住我們的眼睛，在这些物品上放出一种英勇的劳动的光。当旧石器时代以后，轉入新石器时代，人类的文化更加展放光彩，在工艺美术的成就上，也更加向前躍进了。

四 簡短的結論

憑借以上的物質資料去觀察研究，使我們得出一些簡短的結論：最早的艺术是由劳动人民所創造。人类从劳动中創造了工具；又由工具的进步，发展而成为工艺美术。有些工具和战斗的利器，本来是实用品的，漸漸的也加上了文飾色彩，进而演变成为艺术品，从周口店山頂洞的原人遺物中，已有了穿孔的裝飾品，刻划的兽骨，和矿質的顏色；从知原始人类在劳动过程中，观察体验，发现了美的諸韵律，以形体、綫条、色彩，开拓了最初的艺术領域。原始的洞窟繪画，在中国虽則尚未发見，但由原始的繪画所演变发展出来的文字，如殷代的甲骨文，其中丰富的形象，已足推考从其以前的旧石器新石器时代的艺术所給与的基础：因此到銅器时代，才能有优异的成绩表現。所謂“美”，所謂“艺”，原来都是畜牧与农耕中的具体事物。艺从农耕劳动中产生，美从畜牧劳动中創造，其与劳动的关联，更得到确切的証明。劳动創造了人，創造了高級智慧的人，从劳动中創造的艺术，不断发展增高，便是其智慧最好的表現。

原刊新建設一九五〇年八月二日三卷二期

汉代經濟政治文化思想 对于汉画艺术的影响

“政治、法权、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以經濟发展为基础的。但是，它們又都互相影响并影响到經濟基础。”^①这是恩格斯的一句名言。若果我們要了解汉画的艺术，首先就應該对于汉代的經濟基础，社会发展，加以了解，才能对汉画艺术的发展，有基本的認識。我們追溯汉代以前，中国社会发展到商和西周时代，是銅器时代的成熟期，曾創造出优美的青銅器文化，在古典艺术上，表现出全世界共同称贊的成績。到东周仍然繼續着銅器时代，铁已发明，逐漸使用。在政治上經過了春秋、战国的長期分裂，擾攘不宁。到秦代才加以統一，并向外发展，建立了中央集权制，成为中国历史上一个前所未有的封建大帝国。同时在生产发展上，秦时代也向前躍进一步，从考古物質的發現与古典文献的証明，确实的显示出，这时由銅器时代进入到铁器时代。铁的广泛应用，秦开其始，汉收其成。秦发展了强大的力量，汉代的經濟、政治、文化的表現，更較迈进，铁是其推动的主力。铁器的应用，从战国开始。孟子曾言铁耕，战国策曾言铁幕、铁鉏，吕氏春秋曾言铁杖，韩非子曾言铁室，史記信陵君傳曾言铁椎，可証战国时期曾用铁制作用具。由于近在輝县战国墓中發現大批铁制的农具，更可証实。

^① 見馬克思恩格斯文选（两卷集），第二卷五〇五頁，恩格斯致施塔尔肯堡的信。

到秦代，鐵已成為勞動人民所普遍的必需。於是統治者見它可以作為剝削的手段，遂定為本階級專利之物。漢書食貨志引董仲舒說：“至秦則不然，用商鞅之法……田租口賦鹽鐵之利，二十倍于古。”鹽鐵在秦、漢的經濟發展中，起了極大的作用。鐵在漢代農具中所占的地位，由“鐵器農民之生死也”一語，可以想見。鐵的大量應用，改善了勞動工具，把社會生產，向前推進一步，因之促成了漢代的物資富庶，威力盛張。藝術為社會文化所表現的諸形態之一，漢畫的藝術，便是中國在鐵的農耕具普遍使用的時期，由於生產力的增進，更刺激了工商業的發展，在漢代經濟躍進中所完成的一種重要的藝術表現。

在政治上，秦完成了官僚體系封建制度的中央大集權，結束了七國的紛爭，轉而向外發展，開辟疆土甚廣。史記所載當時的疆域，“東至海暨朝鮮，西至臨洮、羌中，南至北向戶，北據河為塞，并陰山至遼東。”但秦把這個基礎奠定之後，前後不過十五年，由於刑罰的殘暴，徭役的嚴重，招致了以陳勝、吳廣為首的農民大起義，於是楚人繼之，推翻了這個政權。漢代承秦之後，訂定了各種制度，大抵採取秦制，略加變通，加強了統治的方法。但鑑於秦的失敗，於是對人民的基本政策，即讓人民休養生息。特別是官僚、地主、大商人，沾了這政策的很大恩惠。因此在政治上的統治鞏固了，社會的經濟力也漸漸的發展，文化的高潮，便在這個生息長養中，發揚壯大。漢畫藝術，通過統治階級的愛好，成為一般社會的風尚，便在這個政治基礎上完成。

漢代歷史上所記錄的是這樣的情況：劉邦及其謀臣們，定下了與民休息的政策，當他以後的幾個統治者，如他的兒子劉盈（惠帝）、妻呂雉（呂后），兒子劉恆（文帝）、孫子劉啟（景帝）所謂高、惠、文、景四朝，都繼續採用這個政策。大概經過了七十年的時間，收效很大。官僚、大地主、大商人，都在這個時間培養起來，非常富庶

快乐。統治者宮廷的倉庫中，錢谷丰富，多到算不清吃不完的程度。但农民受着以上統治階級剝削压迫，却都很貧困。汉書食貨志說：秦時“貧民常衣牛馬之衣，而食犬彘之食。重以貪暴之吏，刑戮妄加，民愁亡聊，亡逃山林……汉興，循而未改”。其后“功費愈甚，天下虛耗，人復相食”。富者愈富，貧者愈貧，在汉畫的畫面上，常常看見两个主奴階級的面影。汉代的封建官僚制度，在西汉之末，曾經過王莽的变革，但他所引用的人，仍是一般豪族富賈，基本并未动摇，不轉瞬而即失敗。到东汉刘秀，仍仿西汉制度，且加强了官僚主义的封建体制，統治者的生活，終汉之世，大致相同。汉畫中所表現的統治階級奢侈享乐的情景，正是当日的实况。汉画艺术的写实性，是与历史的文献一致的。

西汉初期經過了休養生息的一阶段，至刘启的儿子刘彻（武帝）因为前四朝所留下的政治經濟的基础，势力发展到极盛。他利用了过去积下的雄厚財力，和无限的穷人生命，发动了大規模的对外長期战争，南灭百粵，北伐匈奴，东征朝鮮，西服大宛。并且远通安息，遙接罗馬，貫通了中央亞細亞貿易的通道。他把北方的强敌匈奴击败，占領了河西广大地帶，迫使匈奴人向西方远竄，东方的文化因之也傳向西方。因此遂使四周围异民族的文化，起了交流运动，发生很大的影响。表現在艺术上，便有新的創造，与过去不同。当汉以前，在艺术上着重在工艺美术的創造，雕刻（如殷虛的骨角玉石陶器雕刻等）或鑄造（如商周的彝器、先秦的鏡鑑等），都有其极高的成績。但汉畫所表現的，却摆脱了呆板的圖案式的束縛，以流動的線條，構成画面。虽然也吸收了上代的遺產，但却增加了很多新的成分。特别是新鮮事物的描写，为过去所未有。陝西霍去病墓前的馬踏匈奴象，表現出强力的緊張，是西汉時远略胜利的具体表現。四川西部高頤墓前有翼石獅，雄健的形态，可以看出它与巴比倫古艺术有相似的地方。此种雕刻，又下启了南朝齐、