

中國古典藝術

常任俠著

上海出版公司出版

中國古典藝術

常任俠著

編號：107

中國古典藝術

類別：文學藝術

著者 常任俠

出版者 上海出版公司

上海市書刊出版業營業許可證出字第肆號
地址：上海市四川中路346號701室

排印者 協興印刷廠

地址：上海市壽寧路788號

經售者 新華書店上海發行所

定價：人民幣5.600元

一九五四年十一月第一版

字數：71,000 印數：1-8,000 一九五四年十一月第一次印刷

開本：760耗X1065耗1/32 印張：4 $\frac{7}{8}$

目次

一	關於我國音樂舞蹈與戲劇起源的一考察·····	一
二	殷周古磬小記·····	二七
三	關於我國原始藝術的發展·····	三三
四	漢代經濟政治文化思想對於漢畫藝術的影響·····	四四
五	從認識古典美術發揚愛國主義·····	五五
六	我國傀儡戲的發展與俑的關係·····	六三
七	中印文化的交流·····	七〇

圖片目次

商代虎紋特磬.....	對二頁
漢畫中所見的編磬.....	對三元頁
商代永啟磬.....	對三元頁
商代永余磬.....	對三元頁
商代天余磬.....	對三元頁
周代古先齊厘磬.....	對三元頁
周代古先磬.....	對三元頁
周代介鐘磬.....	對三元頁
周代的特鐘.....	對三元頁
周代的編鐘.....	對三元頁

周代饕餮紋鴟尊.....	對 四 頁
戰國獸環狩獵畫象文壺.....	對 五 頁
北魏敦煌壁畫『西王母』.....	對 七 頁
北魏敦煌壁畫『東王公』.....	對 三 頁
印度的提線傀儡.....	對 四 頁
印度的提線傀儡.....	對 五 頁
中國的提線傀儡.....	對 六 頁
中國的皮影.....	對 九 頁
中國的指頭傀儡.....	對 八 頁
中國的杖頭傀儡.....	對 二 八 頁

關於我國音樂舞蹈與戲劇起源的一考察

一 從勞動中創造音樂舞蹈

我國音樂舞蹈的起源，今從古代的遺物推斷，當不後於新石器時代。例如磬這一類的樂器，便是新石器時代的產物。河南安陽殷虛發掘的遺物中，有不少特磬，股與鼓不分，與石庖丁相似。這種古磬即起源於新石器時代。到了商代，方有編磬。從特磬到編磬，這是一個很大的進步，需要審辨音律，方能完成。今觀故宮博物院所藏洛陽金村出土的三個周磬，上有刻辭，一爲『介鐘右八』，一爲『古先右六』，一爲『古先齊厓左七』。『介鐘』即『夾鐘』，『古先』即『姑洗』，皆古樂律中十二律的名稱。其左右排列次序，俱已註

明，樂器的本身，就可以說明它自己。可知古樂律的研究，至此時代，其成績已頗可觀。鐘始於周代，特鐘與編鐘，在兩周青銅器中，有不少遺物。據王國維氏的著錄，特鐘真確無疑者，有七十九件，近三十年新出者，尙未計入。編鐘最著者有齊侯編鐘，汲縣編鐘，虬氏編鐘等，每套數目不等，最多者爲十四個。由特磬到編磬，由特鐘到編鐘，是中華人民從新石器時代，經過金石並用時代，進至青銅時代，在這一個悠久的時期中，對於音樂的偉大貢獻。不僅創造了打擊樂器，而且逐步的把音階也從打擊樂器中發現。由於伴奏的金石樂器存在，使我們可以推斷在新石器時代歌舞的存在。

鼓這一種樂器，也是很早就產生，發掘殷虛時，在土層中有已腐爛了的鼓的形狀。鼓皮的花紋，尙很明顯。可惜這一塊泥土，未能完好的保存。青銅器中的銅鼓，鼓皮雖以銅爲之，猶作鱗狀，模仿生物的皮的樣子。鼓的創製，當在漁獵時期開始，人類剝取了生物的皮所製成。古語說：『鼓之舞之』，鼓也是舞蹈的伴奏樂器。由於鼓的存在，可以推知舞的存在。

舞發生在有巫之前，巫卽因擅舞而得名。巫與舞原來也是一字的兩種不同

寫法（詳後），史傳夏代尙巫，今巫作法，猶稱「禹步」。夏代以嗜好樂舞著稱，祀神之舞，當時已很發達。如今推考夏代，也正當新石器時代。由於古代留存的文化遺物，歷史文獻，使我們可以證明，在原始社會的新石器時代，中華人民已經創造了音樂與舞蹈。

至於戲劇，則較音樂舞蹈爲晚出。在中國的原始社會中，尙無足夠的遺存文物，可以說明原始的戲劇情況。現在可知者，有大髯與角抵，爲最古的兩種戲劇形式，容後再論。最早的戲劇，大概都與音樂舞蹈三位合爲一體，即以音樂舞蹈組成了戲劇。若果要探究戲劇的起源，就必須先探究音樂舞蹈的起源。在原始社會中，那些簡單的音樂舞蹈，又與實際的生活密切的結合着。因此我們推究音樂舞蹈的產生，亦即由於人類勞動所創造。

從猿到人，是勞動把人類從動物中區分出來。人類由於勞動的需要，製造工具的需要，最先要求兩隻手的解放，軀幹必須直立，軀幹直立了，於是頸項的喉頭發聲器官，便也逐漸發達，由於人羣中之勞動需要，作爲人與人之間交換感情的一個主要形式，而產生了言語。人類的語言與動作，均由在勞動中培

養而成，勞動的方法愈進步，則語言與動作的變化愈多。歌舞的基礎，也使由此建立。鳥獸亦有能歌能舞的，因其不能如人類之勞動，故其歌舞亦只局限於一定的程度，不能如人類之發達。人類的文化在勞動中發展，繼續積累，更使言語與動作，進步美化，盡其充分表達感情的任務，於是而成為美麗的歌詠與舞蹈。詩序說：『情動於中，而形於言，言之不足，故嗟嘆之，嗟嘆之不足，故永歌之，永歌之不足，不知足之蹈之，手之舞之也。』這個說法與原始社會的情況相近，但還未能說出其主要的因。在人類最初所作的一個簡單聲音，一個簡單舉動都是與實生活有關的，都是與勞動有關的，唱歌與舞蹈的初基，即由勞動生活中發展而來，人類勞動所創造的歌舞，也遠非其他鳥獸所能比擬。

原始人類在長期勞動過程中，必要過集體的共同生活，與自然鬥爭，與野獸鬥爭。當部落對立時，更須與其敵人鬥爭，去克服一切困難。從互相維持生存的關係上，使團體聯繫得更加鞏固，而作為交換感情的言語，也更加發達。因勞動工具與生產方法的進步，使需要的生活資料增加，人類得到足夠維持自

己生活的物質，而增進快樂，於是由於勞動所發展的歌舞形式，也多樣變化，同時做了羣體祝賀娛樂的藝術形式。音樂與舞蹈的發展，是人類文化前進的各種具體形態之一。音樂與舞蹈的產生，最初，即植基於人類的勞動生活中，最原始的樂器，也常常即是勞動用具。

使聲音與動作，合着有規律的節拍，這即是歌舞的基本形式。歌舞最初的功用之一，便是使羣體的勞動，有協同一致的步奏，增加效能。同時並增加勞動的興趣，去調節勞動時所發生的疲困，以減輕工作中的辛苦。原始的人類更常在戰爭勝利、狩獵收穫等等實際生活上，去用歌舞表演他的喜悅，去用勞動推進了音樂舞蹈。如歌的起源，即起於人類勞動工作時的呼聲；樂的起源，即起於與呼聲並起的有規則的音響。例如中國古代相傳的『築城相杵』之歌，即以工人『邪許』的勞動呼聲，做為基調。宋書樂志說：『築城相杵者，出自梁孝王，孝王築睢陽城，造倡聲，以小鼓為節，築者下杵以和之。』這個歌就是建築工人勞作的歌，這個杵，就是勞動用的工具，同時也做了勞動羣衆的樂器。周禮鄭注說：『狀如漆筒，而斡大長五尺六寸，以革輓之，有兩紐，虛無底，

舉以頓地，如舂杵，亦謂之頓。『頓地爲節，是勞動也是舞蹈的拍子。由勞動用具變成了樂器，使工作_{在律動中進行}，在工作下杵時的節拍，遂成爲音樂的伴奏，而工人們『邪許』的呼聲，便成爲勞動的合唱，其一致的動作，也即是舞蹈形式的完成。與此相類的，在目前中國社會中，尙不乏可舉的實例。如工人建築時的夯歌，農人擔糞時的『杭育』，船夫搖櫓時的合唱，碼頭工人抬貨時的合唱，採石工人打錘時的獨唱，以及農村中插秧、採茶時的歌聲，都是在勞動工作時候發動的。這些歌都是勞動者自己的創作，多樣而樸素，帶着生命的活力，從原始社會開始，一直詠唱到今天。這些歌也可以說是勞動者創造世界的歌，勞動技術進步，生產資料增加，歌舞的藝術因之也更加發展。人類的文化，便在這些歌聲中向前邁進。歌與舞常是合一的動作，有舞往往有歌，中國古代常以歌舞並舉，如商書說：『恆舞於宮，酣歌於室。』卽是一例。歌舞的一致，是自其發生就如此的，音樂的伴奏，也是如此。在勞動中創造了歌，創造了舞，並創造了樂器，這種統一的協和的律動，也卽是勞動人民對於文化的重大貢獻之一。

二 音樂舞蹈發展的動因

勞動是原始社會表演歌舞的動因，從蒙昧時代人類文化逐漸向前發展，音樂與舞蹈也逐漸多樣的發展。起初表演者大率爲一部落之全體，無以此爲專業的。到氏族社會，人創造了神，溝通人神，於是纔有了「巫」。發展了祀神的巫舞。到奴隸社會，階級發生，供上層的娛樂，於是纔有了「倡優侏儒狎徒」，「爲奇偉之戲」。到封建社會，於是而有「俳優」成爲貴族的娛樂品，同這個社會相終始。

早期人類歌舞的表演大概有以下各種動因。這些因素又是不可分開孤立去看的。常常是互相關聯的。爲了說明其內容，權作如下的分析。

一是對於勞動成功的慶祝。人類在勞動過程中本來就發動了歌舞，勞動而有了成果，更激起了無上的喜悅，於是用歌舞去加以表演。如贊美戰爭的勝利，狩獵的豐盛，與畜牧時期的牲畜繁殖，農業時期的收穫完功，從古代都留下很多有關的樂章，古代的舞蹈分爲文舞與武舞，武舞更是從戰爭狩獵中發展

而來。

二是對於自然的崇拜。勞動創造了人，人在勞動過程中又創造了神。神是在人類會思維時產生的。原始人與自然鬥爭，因為尚未發見宇宙中的科學原理，不能控制自然。自然界能給人類以恩惠，也能給人以災禍，恐怖惑疑，因生畏敬。由於積久的生活經驗，誠恐自然破壞了畜牧農業的勞動成果，危害了人類的生存，於是崇拜自然的觀念以起。將自然界的種種現象，都賦以人格化，以為可以有權力為人禍福。人類不僅想求得善神的保護，而且想藉着善神的力量，以防範惡神之惡的行爲，於是而有祭神的歌舞。因崇拜而思獻媚，假歌舞以祈福祐，中國與歐洲相同。媚神歌舞成爲巫的專職。神成爲超人的階級。在奴隸社會中，奴隸主更用神權統制，使奴隸帖服，加強的發展了宗教。到了後來封建制度形成，私有資產發達，於是產生了專業優人，從事神轉而事奉封建主。但演劇祀神祈福之風，猶未盡滅，我們看鄉村的賽會社戲，這原始的遺俗，還一直保存至今。

三是對於祖先的祭祀。祖先在原始人的信仰中，變爲後裔的保護神，以爲

可使宗派延長，事業興盛。從福利出發，仍是唯物的要求。故從氏族社會時代起，到奴隸社會和封建社會，都最重祭祀祖先的舞樂。或誇耀祖先的武功，或稱美祖先的盛德。尊祖敬宗成爲封建社會的重大事件。所以劉師培說：『上古之時，最崇祀祖之典，欲尊祖敬宗，不得不追溯往跡。故周頌三十一篇所載之辭，上自郊社明堂，下至籍田祈穀，旁及岳瀆星辰之祀，悉與祭祀相關。魯頌周頌，莫不皆然。』大概崇拜自然與崇拜祖先並重，祖先也即是能福人的善神之一。如詩經中烈父、有容諸篇，因諸侯助祭而作，憫予小子爲朝廟之詩，至如魯頌闕宮亦爲追祀先公而作。商頌常發諸詩，則皆是祭祀的樂章。周禮大司樂也說：『舞雲門以祀天神，舞咸池以祭地祇，舞大磬以祀四望，舞大夏以祭山川，舞大護以享先妣，舞大武以享先祖。』祭天地山嶽川澤與祭祖先並重，祖先崇拜與自然崇拜，同樣支配着古代人的心靈，就古籍中所載的這些樂章與舞蹈中，尚可考見一斑。

四是對於兩性的誘惑。性愛是人類的本能，人類必須藉兩性的生殖而延續。故原始人類，對於性生殖的崇拜，亦極富於神祕的意味。大概男性與女性雙方

都想極力求得對方的喜悅，因以活潑的姿態，美麗的聲音，努力去表演，藉以引起對方的注意，遂導歌舞的先路。因此也更逐漸進步。原始社會的情況，在近代少數民族中，尚有遺留。在陸次雲的跳月記，田雯的苗俗記裏，都記述到苗民舞蹈的情況，說是每當春月，羣集未婚男女於草原上，吹着六笙，搖着鈴子，並肩舞蹈，男女相悅，夜間各擇愛侶以去。這與中國古禮（周禮地官司徒下）所記中春之月，於是時也奔者不禁。古詩國風中所記溱洧之間，採蘭贈芍，士女相譚的風俗，也正相同。至今廣西省境苗僳民族的歌墟，春月集合青年男女，歌舞擇偶，尙是原始社會男女結合的古俗。

以上各動因，常常互相聯系。也常常幾種同時存在。如崇拜社神，歌舞祭祀，爲中華最古的風俗。但社神即是土穀神，實與勞動收穫有關。社神又是祖先神，生殖神，則與祀祖戀愛，都有密切的聯系。中華人民最早建立了農業文化，土地與勞動，爲一切發展的根原。樂舞的進步，卽由生產進步，物資增多，人類由蒙昧而進於文明。社會向前發展，也促進了音樂舞蹈的發展，使其複雜而多樣。於是逐漸的改進了原始簡單的狀態。

三 原始的音樂舞蹈形式

歌唱是音樂中最古的形式，聲樂應先於器樂。先有歌舞，而後有樂器伴奏。頓足與擊掌爲節，便是最早的伴奏方法之一。因爲人類自身的官能肢體，由於勞動的發展，就能歌舞，無須借助於其他的工具，假助於工具而增加娛樂的藝術，使其更爲協和美善，這是人類文化更加進步的表現。但原始的歌曲是異常簡單的，在音調上，往往僅由兩三個高低不同的音律的組成，歌曲的內容也很貧乏，甚至有時毫無內容，一個歌曲中祇有一兩個音繼續不斷的重複。如現今各地建築工人的打夯歌，嘉陵江上的船夫歌，都是如此。用一個『哦』的音，可以反復唱得很久，配合的方法是有時提高而有時降低。就現今這些落後的歌唱中，還可推知原始的形式。其內容縱有時擴充，仍不能超過原始的限度，祇能悅耳和提高情緒，不能敘述任何事件。舞蹈的簡單情式，也是如此。其程度的幼稚，較之唐以後的歌舞劇，是距離得非常遼遠的。但這些都與勞動有直接關係，在勞動中創造出的音節，也爲後世進步的樂舞，奠下初基。