

中國美術之旅

莊伯和著

中國美術之旅——藝術見聞錄之一

中國文化是浩瀚的，特別在藝術方面，無論史前或任何朝代，一個時代有一個時代特別的藝術風貌。在這樣廣大的藝術天地裡，我們將何取何從？又用何種觀點來吸取這些深邃又古老的文化精髓？作者以其個人獨到的學術修養，帶領我們遨遊這無邊的中國藝術天地，上下古今無所不見，無所不談，而中國藝術之美也在作者犀利清新的文筆下，展現在讀者眼前。

中國美術之旅

藝術見引錄之一

原 书 缺 页

目錄

序

1 正倉院展參觀記	27
2 正倉院的唐代藝術文物	39
3 隋唐美術展觀後記	47
4 在日本的中國藝術文物	55
5 東京藝大的中國藝術文物	71
6 妙心寺名寶展	79
7 泉屋博古館的中國銅器	83
8 漢代繪畫的發展與特色	91
9 漢代繪畫精品選介	106
10 我國古代藝術中「馬」的發展	123
11 馬的造型美十選	134
12 從秦武王俑・宋供養人像 談民間雕塑藝術傳統的源遠流長	144
13 一個摧殘文物的例子	148
14 螺鈿紫檀五弦琵琶	150
15 唐代的蠟染	152
16 唐代的圍棋	154

- 17 乾陵的天馬
- 18 順陵的獨角獸
- 19 銅雀台的石獅子
- 20 飛白與昇仙太子碑額
- 21 龍文瓶
- 22 彌猴戲駱駝
- 23 鮑石亭
- 24 繪畫中的貓
- 25 番騎獵歸圖
- 26 猿猴雜話
- 27 殷代饕餮青銅卣
- 28 童子戲鳥銅像
- 29 木雕漆彩鎮墓獸
- 30 秦代武士俑
- 31 西漢加彩樂舞雜技俑
- 32 東漢擊鼓說唱俑
- 33 東漢彩色石彫騎馬俑
- 34 嘉峪關魏晉墓室壁畫

藝術見聞錄序

袁靜農

三年前伯和要去日本讀書時，我同他說：最好能在日本多住幾年，多作些專門研究，不必老作「打雜」的工作。可是，一年後回國，「打雜」得比以前更忙。在報紙雜誌上經常看到他的文章，凡關於古今美術的，無所不談，雖不是成系統的著作，却甚精當，或評鑑，或介紹，都可以看出他的藝術史的學力，因此心想：像伯和這樣「打雜」真不可多得。尤其今日的藝術園地正在墾荒的時會，「打雜」的工作甚於從事專題的研究。

伯和這幾十篇文章，我想每個青年人讀了都會感到作一個中國人的驕傲，我們歷史久，文化積纍厚，在今日世界上要首屈一指的。但是，祖先的遺產厚，子孫的負荷也重，只知保守遺產，不是好子孫，重要的在能發揚。可悲的，我們不特未曾發揚，也不曾保守，反而墮落。

例如我們的人物畫，早在戰國時代便形成了寫實的風格，長沙楚墓發現的帛畫半面美人，（是神女、或山鬼，難確定。）足以證明兩千幾百年前中國人物畫的藝術，已經達到頗高的階段了。到了兩漢是人物畫最蓬勃的時代，題材非常廣泛，歷史人物故事，社會人物風俗，繪畫的意識，都反映了大帝國的思想文化。往年漢畫止見之於石刻，如山東孝堂山、武梁祠等，近時真蹟多有發現，除震撼世界的長沙馬王堆的帛畫外，則有遼寧營城子漢墓壁畫、河北望都漢墓壁畫、洛陽八里台的彩繪墓磚、樂浪出土的彩漆篋等。這些真蹟與石刻，都是以人物為中心，使我們注意的，所有人物畫，雖工拙不同，但有一共同點，即畫家的筆都能集中於畫中人物精神活力的表現。每一人的舉止動作，無不自然活潑，他們相對言談，好像能聽出聲音似的。如八里台的彩繪墓磚，畫的是死者生前故事，雖然駁蝕，還可以看出意態之美。又如樂浪彩篋，畫的是歷史故事，橫狹的畫面上，畫了二十人之多，却不感侷促，每人都是面團圓，老幼不同，表情

各異，流動而有詼諧之趣。此外石刻陶磚中的，宴飲、游獵、跳舞、勞作、畫家所追求的皆是人物精神的活力的美，這是最高的藝術，也就是寫實主義的精神。

相反的，天竺佛教東來，原有的寫實的人物畫，代之以宗教畫，從南北朝到隋唐，都是宗教畫的時代，雖然漢魏遺風猶存，究不如這新興的宗教風格之能深入民間。今敦煌千佛洞壁畫以及石室之所藏，除妙相莊嚴的佛菩薩羅漢外，則有宮室器物乃至圖案等，皆具有新的風格，這種新風格的形成，毫無疑問的是受有外來的影響，這是現代藝術學者研究的專題了。還有值得注意的，神秘的宗教畫外，供養人及其眷屬的動態畫又是極其寫實的，這些寫實的作品，又間接影響了漢魏遺風的製作。

宗教畫極盛於大唐帝國，同佛學發揚光大於唐代是兩相並行發展的。今人只知道敦煌石窟與石室是宗教畫的寶庫，不知唐代的名都各寺院都有輝煌的壁畫，張彥遠「歷代名畫記」段成式「酉陽雜俎」都有紀錄，畫的都是大場面的故事，如地獄變、維摩詰本行變、降魔變等，吳道子即當時宗教畫的大師之一。

至於另一面的寫實人物，男性無論其為顯貴或僕隸，都有一種凝重寬厚的氣象，都是生命力極強的。女性則詩人所形容的「曾類」「鬢輔」與「豐肉微骨」，皆可於唐代的女性畫見之。試看敦煌畫及永泰公主墓壁畫、李賢墓壁畫，男像之雄偉，女像之端麗，是民族健康之美，而反映了大唐的新氣象。唐末有一卷顧閎中畫的「夜宴圖」流傳下來，畫的是南唐韓熙載及其門生朋友與歌舞伎的情形，圖分五段，每段都有韓熙載，畫風遠紹初唐，手法都較初唐更加工細，神采煥發，後來已沒有這樣的鉅製了。

到了宋代，開始衰落，終至萎縮。這或許因政教失去了唐代寬博的精神，畫家不得不奔競於「供奉」，侷促於「畫院」。於是男性人物造形，簡化為文士或高士之類，「夜宴圖」那樣的寫實作品絕響了。佛教畫也因之而衰微，不復有吳道子一類的人了。女性造形，「豐肉微骨」者已少，看來有些病容了。發展下去，就是費小樓、改七香之流，以柔弱博人愛憐的觀念，而女性的地位更不堪了。足為宋代畫苑增光的，僅有一卷張擇端的「清明上河圖」，這幅寫實畫，走向了廣大的都市社會，前無古人的。可惜在當時看不出影響來，都當作風俗畫看，熙攘往來，市井小民的活動，了無高情逸趣，也就不值得提倡了。但也不是絕對沒有影響，它影響了後來的民間畫人的版畫。

中國的圖案畫，比人物畫還不景氣。要知我們的圖案畫，早在商周時代已經達到高度的藝術了，今有大批的青銅器，足以證明。這些圖案的內涵，究竟如何，很難知道，單就藝術觀之，詼諧雄奇，變化多方

，處處表現了人類最上的智慧。不幸紀元後隨著青銅器而沒落了。代之者，還是依附於寺院與宗教畫的圖案畫。今觀敦煌石室藻井，濃麗而沉靜，精整而生動，設色構想之奇，令人有不可思議之感。當然這不是商周的傳統，它是受了外來的影響的。藻井以外，幾乎每幅宗教畫，都配合有或多或少的圖案，這裡不再多引證了。目前圖案畫隨著工商業發達走上時運，表現的怎麼樣呢？好像只知抄襲西方的，却不知自家也有許多可以參考的作品。

關於雕刻，早在殷商時代就有了很好的基礎，有立體的人物動物的石雕，有玉與獸骨的雕刻，有青銅器物的雕鏤，這些都達到了成熟的階段，直至兩周更加精美。秦始皇統制六合，鞭笞天下，死後猶集天下雕塑家，塑造出戰馬猛士，逞淫威於地下，今所發掘出的不過百一，已足以震撼世界了。後來則有馳名世界的大同石窟，大同雕刻的雄偉，可以與秦墓雕塑比美，這也是耗傾國的人力物力，纔能有如此鉅蹟。此外龍門造象有千餘龕，莫高山有石窟五百餘。由元魏至李唐，正佛法暢行的時代，以造象石窟之多，足知當時雕塑家之衆，這些人又因職業的競爭，而有藝術之高下，若大同石窟出於北魏主的大護法，其雕刻者之爲第一流，絕無問題的。唐以後雕塑藝術衰微了，猶延續至今者，除雕塑民間宗教像外，則爲建築上的粧飾，但已流爲庸俗。因思我們的雕塑如不賴宗教而存在，擴展其題材，必有可觀。

伯和的藝術見聞錄，即將出版，要我寫篇序，看人家寫書序，大家就本書的內容立言，我却提出我對於人物畫、圖案畫與雕塑三者的感想，這與伯和書的內容，似乎不相關，但也不能說絕對無關。試看我們有多麼好的遺產，我們後人却没有將它看得如何重要，家有寶山，却像空無所有的饕餮人子，真是說來慚愧。民族文化應該如長江大河，永遠的波濤壯闊不息的前進，若凝滯不前，便成溝澮，終有枯竭的一天。我不是國粹主義者，說什麼都是自家的好，但祖先既然留下了好的遺產，我們得承受發揚，能有自己民族的色彩與精神，站在人家的面前，才可以擡起頭來。

唐三彩 雙頭

彈阮咸婦人像 高23.4公分 唐

人勝（錢闕）

古時中國人正月7日以金泊紙或色絹做成人形，貼在屏風上或做頭髮的裝飾

宋人畫冊 番騎獵歸圖

▲漢墓出土馬群▼奔馬踏飛燕

▲ 轎車 車旁爲車奴

▼ 車馬俑

