

新 中 文 庫

中 國 美 術 發 達 史

劉 思 訓 著

商 務 印 書 館 發 行

劉思訓著

藝術研究叢書
中國美術發達史

商務印書館發行

中華民國三十五年四月重慶初版
中華民國三十六年二月上海再初版

(75680.1)

藝術研究叢書 中國美術發達史一冊

定價國幣貳元伍角

印刷地點外另加運費

著作者 劉思訓

上海河南中路

發行人 朱經

上海河南中路

印 刷 所 印商務刷印書廠館

發行所 商務各印書館

編輯例言

(一)中國美術，種類繁多，本書爲篇幅所限，僅論書畫雕塑建築四種。

(二)本書計分四篇，以太古至秦漢爲第一編，以魏晉南北朝爲第二編，以隋唐至宋爲第三編，以元明清爲第四編。每編所論，在整個中國美術發展的程序上，自成一個段落。

(三)本書所採材料，首重考證，古代美術之無從由遺物考證而祇可於典籍的著錄中探尋消息者，則均經嚴密的理智分析，求其與現代知識不相抵觸者採用之。

(四)本書編述既竣，蒙李健先生詳爲審閱，并經修改多處，李先生致力於美術考古已四十餘年，所經修正之處，關係重大，編者在此，謹表謝忱。

(五)關於中國美術發達的經過作有系統的簡明敘述之專書，至今尙屬寥寥，本書編述，殊感困難，未妥之處，自所不免，尙希讀者加以指正。

一九三七，七，廿五，上海。

目次

編輯例言

第一編 自太古至秦漢

第一章 生發時期的中國美術之鑑賞

第二章 三代以前的美術

第三章 三代的美術

第四章 秦漢兩代的美術

第二編 魏晉南北朝

第一章 佛教與魏晉南北朝美術的關係

第二章 魏晉南北朝的美術

第三章 謝赫六法論的分析

第四章 魏晉南北朝書法的進步

第三編 白隋唐至宋

目次

第一章 隋代的美術

四九

第二章 唐代的美術

五四

第三章 五代的美術

六四

第四章 宋代的美術

六八

第四編 元明清

八三

第一章 元代的美術

八二

第二章 明代的美術

九二

第三章 清代的美術

一〇四

中國美術發達史

第一編 自太古至秦漢

第一章 生發時期的中國美術之鑑賞

中國美術，自太古歷唐虞三代而迄於秦漢，可謂是生發時期。在此時期內，其發展的經過，完全是獨往獨來自由自發的。在秦始皇併吞六國統一天下而與外邦發生交涉之前，中國美術未曾受過域外文化的營養與刺戟，雖其成就，較後代爲單調，但我國古代民族的面目，則能很直率地在作品上反映出來。即是在秦代西域的美術品和漢代印度佛教流入之後，我國藝術上所起的變化最初還是很微薄，因有藝術的形式，依舊是保持着的。

關於三代以前的美術，因爲遺物無存，考證未由，我們祇有從古書上探尋消息，然而古書上的記載又弗能詳，詳者往往荒誕不經，例如說伏羲氏作龍書，神農氏作八穗書，或黃帝畫神荼鬱壘之類，這些無稽傳說，對於研究古代美術，有什麼用處呢？根據近世考古學家的研究，

我們知道人類的藝術生活，在舊石器時代已開始，但在我國，考古學發達得太遲，石器時代的遺物，發現很少，所以我們只能在銅器時代的遺物裏去窺測古代美術的大概。

銅器的應用，在黃帝軒轅時代即已開始，但這早期銅器時代的情形，現在還沒有人知道清楚。根據中央研究院歷史語言研究所在河南安陽的殷墟發掘所得，我們知道商代的銅器製作已極精美，決不是初期的作品，我們可以假定銅器製作在夏代已很發達。夏禹的鑄鼎象物，是可以相信的一件事。從商代到西周是銅器極盛的時期。春秋以後，鐵器漸興；戰國時銅器雖一度有很精美的作品，但到漢代以後就完全衰落了。

在社會文化的演進上，夏商周三代，正當於銅器時代，其遺物之存留於今日者，以工藝品的銅器為最重要。銅器在商周二代視為寶物，所以在製作上力求精美，決不是粗製濫造的。況且經過長久的時間，至今還有大批的遺物發現，這不論在考古或藝術方面，我們都不能不把它來代表三代的文化。

三代的銅器遺物，不僅代表工藝美術，並且還可以代表其他的美術。三代的書畫，我們現在是不能見到了，但在銅器上却可找得這兩種美術的知識。銘文裏的書法和當時寫在竹帛上的，應該總相差不多。至於繪畫，我們在花紋裏可以窺見其大概。還有銅器的銘文和花紋，在製作上需要彫刻的技術，銅器是隨着彫刻術而發展的，我們看見銅器，便可知道當時一般的彫刻藝術。三代的文化是後世一切文化的根源，而銅器可說是三代文化的菁華，所以我們研究古

代美術，首先應注意銅器。

西洋學者大都以爲藝術進化的程序，是由寫實到圖案，由流動到整齊。這個說法若應用到中國美術史上，就不能完全適用了。例如三代的藝術以銅器爲主，已如上述，其形式的嚴整是不必說，卽就花紋一項而言，雖有繁簡之不同，但莫非是有規則的圖案畫。可是到了漢代，情勢一變，整個的藝術全受了寫實的自然主義的洗禮，生命被操作描寫的對象，而流利生動更成爲一般藝術品的特質。這種現象也許可以說是一種突變，但並非無因的。那時雖爲儒家的天下，骨子裏道家思想已瀰漫充塞，而一代的藝術正爲這種思想的反映。這種思想貫注在我國藝術中成爲不易的骨幹，形成獨有的風格。

漢代的文物遺留頗多，其主要原因是漢人厚葬，事死如生，而漢墓的發現與開掘供給我們許多珍貴的材料。卽以明器一項而論，在秦代以前的遺留者甚少，但漢代的獨多。漢代對於明器製作，甚爲講究，在數量和種類上較前代都有增加。漢書百官表說：『東園匠令丞主作陵內器物，』是有官專司其職的，其較前代進步自在意中。這種明器上可以窺測當時社會的情形與生活的習慣，并且還可得到漢代建築的一點認識，因爲關於漢代建築的消息，在史籍上雖有不少大興土木的紀載，詞賦中也有許多宮苑陵寢的描寫，但都不如明器爲確切；瓦製的明器在墓中保存着，反成了研究當時建築的重要資料。

漢代的石刻畫爲當時雕刻藝術中最值得注意的一種。當時壁畫盛行，在石造祠堂的壁上都

有石刻畫，其刻法分陰陽二種，充滿着高古琦瑋的趣味。這種石刻可說是繪畫的一種耐久的形式，所以說它是彫刻固可，說它是繪畫亦無不可；其線條的本身，富有表現力，令人不敢信爲漢代的作品。

漢代的工藝美術以漆器與玉器爲最特色。漆畫的表現力甚強，筆法也纖麗流動，殊足驚人。若與石刻畫比觀起來，還可看到漢代整個的繪畫精神。玉器在三代全帶禮教的意味，但在漢代則漸趨於實用之一途了。漢代通西域，峴崙美材輸入不少，所以就質料而論，漢玉當勝於三代，無怪漢玉在現在是最名貴的。

中國的藝術到了漢代已成熟，其形式的結構上，已暗示着後代民族藝術發展的徵象，論者謂自從漢武帝遣使西域之後，漢代的藝術已有印度波斯希臘等外來藝術思想混入了。這話如果確實，那末，域外思想的容納後，在藝術品上發生變態，那是當然的結果，不足爲奇，但這個變態在漢代祇還是個開端，可說是種下了新藝術的種子，尚未至與域外藝術公然混交的時期。中國的藝術自先秦迄於唐代，無論是纖瑣的工藝美術或大規模的造型美術，不斷地與域外文化發生交涉，不能不認爲超越國境的，但亦有時間和地域的限制，有容受性寬狹的限制，我們可以相信在儒家天下的漢代，中國的藝術雖已越出國境，但離國境尚不遠，因爲儒家崇拜祖先的思想，在藝術上形成一種傳統主義，對於後代藝術活動加以嚴峻的限制，由於這種限制却產生了一種中國藝術上特有的魄力，這似乎不能不歸功於漢代的儒家。

第二章 三代以前的美術

中國古代美術的史料，十分缺乏。我們在上章已提過，三代以前的美術，因為無遺物作考證，除摭拾古代傳說外，簡直無從探得消息，所以三代以前在美術的史料方面乃是一個傳疑時期，但在各種傳說中也得旁考側證擇其近情者方不致陷於荒誕。

一切美術的起源都是以實用爲根據的。我國先民，當然與他國先民一樣，最初的生活總不外乎是穴居野處茹毛飲血這八個大字，後來因爲生活所需，製造簡單粗劣的實用器具和保障生存的軍器，材料採用石土和木，也有用貝甲骨角製的，這時候是我國的石器時代，藝術生活在此時已開始。石器的應用明明是表示彫刻藝術的誕生。據一般考古學家說：當時有一種祭祖用的石器叫祐，是我國石器時代一件最重要的彫刻品。此外如石斧、石刀，石鑽、石鎚、石鋤、石箭鏃等，與他國先民所用的石器并無多大差異。

我國的建築藝術，應該是在有巢氏構木爲巢的時候開始的，至燧人氏築傳教臺時，已有進步。嗣後文化漸開，到了黃帝時便有合宮，堯時有嚮室，舜時有總章等神殿建築。這些都爲祀天祀祖而建造出來的，因爲古代人崇尚自然和崇拜祖先的思想早已發達，神殿建築的產生是必然的現象。

再說有巢氏以後的彫刻，一時似乎無甚進步，至黃帝時才見開展，這時知道造舟車製兵器，鎔銅鑄鼎，金屬彫刻藝術，從此開始。堯舜時代的文物，漸趨粲然，彫刻藝術大有進步，石器時代的粗陋的日用器具，那時已嫌笨重不適用，加以改良，自在意中。同時又用玉器，這在當時彫刻藝術中為最特色的一種，這類作品有五瑞和五器。所謂五瑞即是五等的圭璧；五器是吉凶軍賓嘉五種的禮器。

由石器進步到玉器，在文化的演進上是一個極合理的現象。玉本身不過是一種石；說文說：『玉乃石之美者，』是一種可以引人喜愛的美麗而光潔的石。但古代人對於玉是俱有尊敬之心的，不若後代人之視為僅僅一種美術品。古代的玉大都是作為有着禮制意義的服飾品，并還有神祕信仰的附託。這是什麼道理呢？我們不妨在此約略說一說。原來古代原始生活中，石的用途最早被發現，因為石以其堅固的性質在人類求生的各方面都有幫助，其應用的範圍既廣泛，而其持續的時間亦極長久。石器在人類先祖的世界裏建立的功績很大，如狩獵以充飢，防禦加害自身的暴力進襲，乃至耕種的農事，無一不賴石器，所以當時石斧，石刀，石箭鏃以及石鋤等是古代人賴以維持生存的寶物，因此石器在他們是頗為重視，進一步而對於自己的器具發生寶愛甚至敬重之心。於是在原始人的純朴的心智中，起初固然只知用工具，後來漸漸發生迷惑，最後便對工具感到神祕，對於工具中不可知的能力，不自覺地虔敬崇拜起來。石的崇拜在原始人只是對自己的工具所起的一種神祕的敬重態度，這種事實即在今日的野蠻部落中也很

多，甚至文明人的社會中亦有之。後來社會逐漸進步，此種迷信所附託的工具脫離實用範圍，變作純粹禮法上和宗教上儀節的一部份。所謂玉者，只不過選擇石質中最優秀的幾種專作禮器之用的。因為玉有美麗的魅力，較普通的石器更易引起崇敬的信仰。從石器演進到玉器須經過長久時間，所以玉器在古代藝術上是佔有重要地位的。

我國的書畫藝術是一般人興味之所寄托，我國人欣賞書畫較任何其他藝術為熱烈，尤其是書法，在整個藝術的發展上來看，是最基本的一種。原來書法是跟着文字發展而來，而文字原不過是語言的符號。我國最早代表語言的是結繩，後來伏羲氏造八卦，這八卦配合起來，可以表象宇宙間種種事物的形和意，雖富有象徵的意味，但還不成爲文字。到了黃帝時的倉頡，才有正式文字發明，其進化而成爲書法，並成爲一種美術，這是我國美術裏一種特色，在世界美術裏恐無其例。埃及的石刻往往把象形文字雜入圖像之間，但他們當時的圖像原與典籍無異，所刻故實，莫非是所謂死典，根本上與經典無異，不能成爲美術品。其圖像且如此，其中文字更不待言。再如阿拉伯文字嘗用於裝飾，然必改變其字爲一種圖案花紋而後用之，況且文字裝飾於器物，不能作自由的表現，與我國的書法之爲一種獨立的美術是截然不同的。

我國的書法，不僅是美術之一種，而且還是純美術。本來美術可分工藝美術和純粹美術兩種：工藝美術的作用在於裝飾；純粹美術是完全出於性靈的自由表現，我國的書法與繪畫最足以代表此種美術。但是繪畫猶以自然景物助成意境的發生，而書法則正如揚雄之所謂『書乃心

畫，」是毫無憑藉而純爲性靈的獨創，所以書可以說是畫的骨幹，而書畫密切的關係於此可見。

關於倉頡發明文字的動機相傳是由觀察天象和鳥獸山川的形態及痕跡而來。說文序上說：『黃帝之史倉頡，見鳥獸之跡，而知分理之可相別也。』這是說他觀察鳥獸的跡象。孝經援神契上說：『奎主文章，倉頡效象，』宋均註：『奎星屈曲相鉤，似文字之畫。』這是說他觀察天象。

天象和鳥獸山川乃是倉頡發明文字的憑藉。所以他的發明是象形文字，是畫出物象後隨體詰詘而成的文字。這種文字，通常叫做古文，別名叫做科斗文，亦稱篆書，是我國最古的一種字體。

關於繪畫，我們在未講述之前，先將繪畫二字來解釋一下。

說文說：

『繪：會五采繡也。虞書曰：「山龍華蟲，」作繪。』

『畫：界也，象田四界；聿所以畫也。』

根據上面的解釋，我們知道繪爲敷采，畫爲界線；繪重色澤，畫重線條。

我國在三代以前是沒有正式之繪畫的，當時所謂畫，只不過是一種描線與敷色，應用於日常生活的事物上。伏羲氏的八卦，是以極簡單的線條，勉強配合成圖形，不能不說是有畫意存

乎其間，所以可說是我國繪畫的胚胎。倉頡所造的象形文字，圖意更為豐富，至此繪畫的形式漸漸地具體化起來。到黃帝時知道用色彩染衣裳，以表貴賤。「其後歷唐而虞，世稱郅治，文教大興，繡宗彝，畫衣冠，應用繪畫之處愈多。」（見鄭昶著《中國畫學全史》。）綜上所述，三代以前的繪畫祇是線條和色彩而已，不過在染衣裳畫衣冠的時候，繪畫已在實用中寓有禮教的意義了，這一點與後代繪畫的發展上有重要關係，是值得注意的一件事。

傳說帝舜的女弟斂首在當時以畫稱於世的，但其貢獻為如何，無從考究。有人說她是我國的畫祖，這話如果確實，那末我國第一個畫家是女子。

第三章 三代的美術

甲 雕塑

夏商周三代的藝術，全爲禮教上的應用，以銅器的雕刻爲最可研究。殷墟發掘所得的銅器，非常豐富，其種類繁多，製作精美。殷墟名稱見於史記項羽本紀，而墟內的甲骨文字，記載着商代帝王世系及田遊征伐之事，後經學者的考定，其時代已確實無疑。由此看來，我國三千多年前就有如此的精美作品，實使吾人爲之歎賞不置。

現在將殷墟遺物爲主，凡著錄之與此類遺物相似而有文字可據的，都可視爲商或周初的東西。雖不能作慎密的斷定，然就所可斷定者，約略述之如下：

祭祀所用的器具，有鼎、彝、卣、觚、爵、盤等。一切文飾，古朴清逸；且銘文便於識別，字類極少。近來考古學家所謂一字銘，差不多完全限於商器。商器的銘文，最普通者爲庚、辛、癸、子、孫，舉，木、田、中、非等字，此等字或爲當時帝王的名字，或爲年代的紀錄。亦有鍛以圖樣者，如立戈、橫戈、禾、斧、矢、車、兕、龍、虎、等形；亦有持戈戟、旅、刀、干等的人形，這都是商器的特徵。

樂器有鐘、鼓、鸞和、鈴、鐸（或稱鏡）等。關於鐘，以前都以爲是晚出的，其實不然。宣和博古圖和歐米古銅精華所記的極早期的鐘，都是此期的作物。日人住友氏藏有銅鼓，中部飾人面，上端有透彫的鳥形，兩旁仿鼉皮，製作極精。鸞和爲車馬上的鈴飾，在殷墟遺物中，有極佳的製作。

兵器有斧、斤、刀、矛、戈等，殷墟遺物中有製作極佳者。

服御物有印鑄、鎧、刀削、鏡等。商代印鑄（廣韻音撻，正韻音禡，按古璽字從金從木，經典木爾通用，周禮貨賄用璽節，鄭註，璽節者今之印章也，故鉢印亦可作鑄印，蓋爾乃玉爲之，鑄則金屬所製，故從金也。）在鄴中片羽中有所著錄。鏡鑑往日只知漢代物，在殷墟遺物中有一小形虺龍文鏡。

夏商二代的文物，到了周代，便成郁郁乎的文化。周禮一書，原爲記述當時實施行政的事實，但於藝術，亦極注意。在工藝方面，以彫刻爲最顯著。商代的六工，如土工、金工、石工、木工、獸工、草工等，到這時一變而爲八材。這八材：就是珠、象、玉、石、木、金、革、羽等。其中以玉工尤爲重要，設有玉府，專司刻鏤服玉、佩玉、含玉、玉敦。六瑞，六器的制度，到了周代始告完備。六瑞是以分別爵位之崇卑的，上面都有彫飾：一曰鎮圭，是帝王用的；二曰桓圭，是公爵用的；三曰信圭，是侯爵用的；四曰躬圭，是伯爵用的；五曰穀璧，是子爵用的；六曰蒲璧，是男爵用的。六器亦多有彫礎的文飾。