

談 國中美術鑑賞教學(下)

美術史與美術批評統合教學法

／趙惠玲（本文作者為師大美術研究所碩士）

參 美術史與美術批評統合教學法

完整的教學設計應具備有五項基本要素（黃炳煌，民76）：教學目標、學習者、教材內容、步驟、教學評量。現將統合教學法之內容說明於下。

一、教學目標

美術史與美術批評統合教學之目的，在使學生接受一種教學後，能達到兩個領域的學習效果。因之，其教學目標應涵蓋美術史之教學目標及美術批評之教學目標。關於美術史與美術批評的教學目標，分述如下：

(一)美術史教學目標

- 1.能獲得簡易美術史知識。
- 2.能了解並使用正確的美術史術語。
- 3.能認識不同的材料與技法。
- 4.能認識特定的美術作品及美術家。
- 5.能分辨不同流派與風格。
- 6.能了解美術作品、美術家、流派與時代的關係。

- 7.能自行收集相關文獻，為特定作品在美術史上的地位及其原因、意義、影響做敘述與評價。

(二)美術批評教學目標

- 1.能獲得簡易的美術批評知識（美的原理）。
- 2.能使用正確的美術批評術語。
- 3.能分析材料、技法及美的要素所表現的形式特徵。

- 4.能運用美術批評的程序敘述美術作品。

- 5.能培養良好的批評態度。

在上述之教學目標中，有部分無法使用客觀測驗加以評量，為使美術史與美術批評統合教學法之教學目標能更具體化，以利評量試題的編製，茲將統合教學法之教學目標列表說明如下：

(表5) 美術批評統合教學法之教學目標

美術史部分	美術批評部分
1.能獲得簡易的美術史知識。	1.能獲得簡易的美術批評知識。
2.能了解美術史術語的意義。	2.能使用正確的美術批評術語。
3.能了解時代與流派的關係。	3.能應用美術批評概念分辨美術作品。
4.能分辨美術作品、美術家與所屬的流派。	4.能運用美術批評程序敘述美術作品。

二、學習者、教材內容

美術史與美術批評統合教學法適用於中學階段(Mittler,1980)，而國中階段即應施予美術批評教學(Lowenfeld,1982)。我國國中美術

課程於二、三年級鑑賞課程中，即安排有繪畫鑑賞教材，是以統合教學法可將國中二、三年級學生視為學習者，且以國中美術課程中之鑑賞單元做為教材內容。

談藝術教學 中美鑑賞

然而，若就美術史與美術批評統合教學法本身適用的課程而言，Mittler雖未提供建議，但他指出，教師於進行教學時，宜根據學生的程度，選擇能表現三種美感品質（寫實的品質、形式的品質、表達的品質）的作品，使學生在較易掌握作品表現之下，循序學習統合教學的鑑賞程序(Mittler, 1982)。因而，課程之內容設計，可參考問題中心(problem-centered)的取向，鼓勵學生能針對一個主題進行完整的探究工作，進而獲得所需的知識及能力。

三、教學步驟

美術史與美術批評統合教學法於實施時，可遵循下列四個步驟(Mittler, 1980)：

(一)早期的決定：在這一個階段中，教師最重要的工作是誘發學生的動機，使其能主動的參與接下來的三個階段，因此，興趣的引發及問題的導引是本階段的首要目的。

(二)內在線索的探究：在這一個階段中，教師最重要的工作是引導學生進行美術批評的學習，一來引導學生如何去看(how to look)，熟悉批評程序的運作；二來告知學生該看些什麼(what to look for)，體驗三類美術理論及三種美感品質

的意義。教師應鼓勵每一個學生在各個批評程序中，發表自己的感受、意見，對於學生的看法，教師則不必置評，然應告知學生做判斷時需有良好理由做為支持，以鼓勵學生繼續參與下一個步驟。

(三)外在線索的探究：在這一個階段中，最主要的是進行美術史的學習。學生於上一階段中為美術作品的價值做了個人的判斷，在此階段中則需為其判斷尋找支持的證據。也就是說，此時應將學生的注意力轉移至美術史知識的尋求上，一則更加了解作品的背景，一則參考別人（美術史家）所做的研究與評價以供修正自己意見時的參考。教師應提供學生所需的書籍、畫冊、幻燈片等資料，並給予其充分的時間準備，以便在班級上報告研究心得。同時使學生了解批評四程序同樣可運用於彙整美術史資料時。

(四)最後的決定：在最後的階段，學生根據在第二、三步驟中獲得之內在、外在的知識，對作品做個人最後的評價。此一評價係經過了美術批評程序的探究，並有美術史資料做為後盾。當學生在其個人的決定時，教師應了解該判斷並非是永恒且正確的，因為隨著學生心智的增長，他們對美感品質的感受力也會有所改變。美術史與美術批

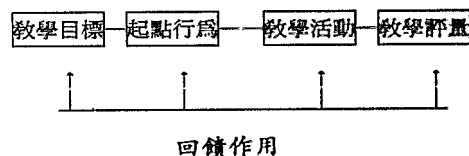
評統合教學法的目的，是使學生學習到鑑賞美術作品的方法，其重點在於過程的正確學習，而非無誤的結果判定。

美術史與美術批評統合教學之步驟，如上所述。至於前述（表4）之教學程序表，不獨為教師參考所用，需同時提供給學生，使其釐清每一階段的活動目的，以利展開學習。

四、教學評量

所謂教學評量，是指依據教學目標，運用科學方法與途徑，對學生的學習結果，從事比較分析及綜合研判的一系列工作（簡茂發，民73）。教學評量在教學歷程中，是不可或缺的部分之一，教學的目標是否達到？達到多少？皆有賴評量來測定，其在教學歷程中所扮演的角色，可證諸於下表（郭生玉，民77）。

（表6）教學基本模式

教學評量對於教師及學生都有相當重要的回饋作用（郭生玉，民77）：

（一）對教師的回饋作用

1. 了解學生的起點行為。

談美術學 國中美術鑑賞教學

- 2.了解教學的效果。
- 3.了解學生的學習困難。

（二）對學生的回饋作用

- 1.增進學生對教學目標的了解。
- 2.激發學生的學習動機。
- 3.增強學生的自我了解。

至於進行教學評量之基本原則，綜合國內學者之觀點，則有下列數項必須掌握（黃光雄，民71，黃炳煌，民76；郭生玉，民77）：

- 1.應依據教學目標進行評量。
- 2.應顧及學生的全面發展，亦即要兼顧個別性、綜合性、合作性三點。
- 3.評量的方法應具有彈性，依據教學目標所敘述能力來決定評鑑方式。
- 4.評量應兼顧反應歷程及結果。
- 5.評量結果應善加應用。

在所有的教學活動中，評量都是承接轉合的關鍵部分，美術教學也不例外。Eisner (1972b)指出，評量對美術教育而言，雖是一件仍有待深入研究的困難課題，但吾人仍須透過評量來了解學生的學習效果。Hardiman & Zernich (1981)亦認為適當的教學評量，可以評定學生美術學習的成果。然而，由於美術與其它學科不同，因此評量的方式宜更加多元化，尤其對於美術作品的感受因人而異，故而需要更一致、系統化且能普及的評量策略。Hoepfner (1984)針對美術教學

的評量提出許多建議，他認為美術史及美術批評在進行評量時，應兼顧兩個部分：

- 1.文字結構的測試(verbally structured tests)：包含術語、知識等可藉文字題敘述的內容。
- 2.作品結構的測試(object structured tests)：強調以實際的作品做為測試題目，使學生面對作品回答問題。

為能客觀評量學生接受統合教學法後之學習成效，教師可根據教學目標自行設計評量工具，唯於評量工具中應兼採文字結構的試題及作品結構的試題以求完備。同時，在課堂中，有關學生對於資料的收

集及學習的態度等，亦應列入評量的範圍之內。

肆、結語

適當的教學法能使課程更顯出色，鑑賞教學為今日學校美術教育之主流，但在課程設計未臻完善的情況下，則希望能藉著理想的教學方式彌補課程不足之處。本文介紹之美術史與美術批評統合教學法，由於能兼顧鑑賞課程中至為重要的美術史及美術批評兩部分，使學生在課程結束後，可以同時獲得美術史的知識及美術批評的技巧，故對於目前國中的美術課程而言，可謂是相當適切的教學方式。

附錄 國中二年級繪畫鑑賞課程統合教學活動實例範例

單元名稱	後印象主義		
學生分析	國中二年級	教學時間	100 分鐘
單元目標	1.能獲得有關後印象主義美術史知識。 2.能了解美術史之術語的意義。 3.能分辨後印象主義之重要作品及代表美術家。 4.能了解後印象主義與時代的關係。 5.能獲得簡易的美術批評知識。 6.能使用正確的美術批評術語。 7.能應用批評概念分辨後印象主義之美術作品。 8.能運用批評程序敘述後印象主義之美術作品。		
教學要點	1.引導學生主動欣賞，並描述、分析、解釋與判斷作品。 2.指導學生主動蒐集所需資料，並能習得整理與綜合的方法。 3.培養學生鑑賞美術作品的正確態度及方法。		

談美術教學 國中美術教學 鑑賞

教學資源		1.國中美術課程標準。 2.國中美術課本第二冊。 3.國中美術教師手冊（二）。 4.幻燈片、幻燈機。 5.畫冊。 6.自製圖表。					
教師活動	流程圖	學生活動	評量與指導				
一、準備活動 1.依據教學目標、教材內容編寫教案。 2.蒐集後印象主義重要作品美術家之資料、幻燈片、畫冊等。 3.製作圖表	▽ 教學前準備 編寫教案 蒐集資料 製作教具						
二、發展活動 (一)早期的決定（引起動機） 1.簡要敘述本單元預備介紹之內容。 * 後印象主義雖然並不是一個有組織，有計劃的運動，但它卻居於本世紀現代繪畫的前導地位。後印象主義的美術家雖皆以印象主義為出發點，卻超越了印象主義各自發展出獨特的美術觀，擴展了美術表現的範圍，並成為現代美術的典範。	簡介教材	1.了解本單元大概內容。					
				2.詢問學生“當我們看到一幅作品時，會注意那些問題？” * 主題？色彩？線條？構圖？空間？感情？…… 3.鼓勵學生自由回答，並將答案寫在黑板上。 4.檢視學生所提到的辭彙是否適當，並推荐正確的術語。 5.若有未被學生提及的部分，留待下一階段再予提示。 (二)內在線索的探究 (美術批評的階段) 教師將課本圖例之幻燈片逐張放映，並引領學生經由下列程序欣賞作品。 (例：梵谷：奧維爾的教堂) 1.描述。 a.鼓勵學生描述作品的主題 * 畫面中最主要的題材是什麼？畫	詢問問題 ↓ 記錄答案 ↓ 批評階段開始 ↓ 放映幻燈 ↓ 張貼圖表 ↓ 描述作品	2.考慮問題。 3.回答問題。 4.將教師所修正的正確術語記下。 5.描述作品中的主題。 6.描述作品中的要素。	在美術批評的階段 完全由學生自行觀察作品，教師除提醒其使用正確術語並略做解釋外對於其看法是否正確並不給予糾正。

談美術學 國中鑑賞教

面中共有那些事物？（寫實的品質） b.鼓勵學生描述作品中美的要素之性質。 * 梵谷使用那些顏色來表現畫面中教堂的陰影部分？梵谷使用何種線條來表現天空、建築物、路面？（寫實的品質）				意念感情。 * 梵谷在這幅畫中，嘗試要告訴觀賞者什麼內涵或意念？請描述這一幅畫的氣氛？梵谷如何營造這種氣氛？（表達的品質）		10.解釋作品給予自己的感受。	
2.分析 a.鼓勵學生分析作品中美的要素之性質。 * 梵谷如何利用色彩、紙條來表現畫面中不同的部分？前景？遠景？天空？地面？……（形式的品質） b.鼓勵學生分析作品中美的要素被以何種方式組織成一完整的作品。 * 梵谷如何應用各要素來引導我們的視線？梵谷如何安排各要素，以製造畫面中的節奏感？（形式的品質） 3.解釋 a.鼓勵學生闡釋作者可能想表達的	分析作品 解釋作品	7.分析作品中各要素的性質。 8.分析作品中各要素如何被組織。 9.解釋作品中欲表達的意念，情感。		b.鼓勵學生闡述自己看到作品後所體會到的感受。 * 請描述自己在看到這幅畫時的感覺？（表達的品質）。 4.判斷 a.鼓勵學生就自己經由上述程序所體會到的種種，對作品的優劣與喜好提出意見，並說明原因。 * 喜歡這幅畫嗎？為什麼？梵谷在這幅畫上的表現成功嗎？那一部分最理想？ 5.分組蒐集美術史資料 a.根據上一階段學生所表達對作品的喜好態度分組。 b.提示各組蒐集資料的方向，並告之教師可提供所	判斷作品 進行分組	11.對於作品的優劣與喜好，表達意見並能說明原因。 12.分組後，選定小組長，並做工作分配。	

談藝術教學 中國美術鑑賞

需畫冊、畫稿、幻燈片等資料。 c.請各組於下堂課時將蒐集之資料整理後，提出報告。	蒐集資料 提供資料	13.於蒐集資料時，主動向教師索取所需資料。	*學生蒐集資料時，教師應主動提供學生所需資料。	和後印象主義其他代表者的作品有何異同？（畫面特徵？情感？理念？） 3.解釋			
第一節 結束							
(三)外在線索的探究（美術史的階段） 1.描述 a.各組推派代表，分組報告。 b.報告所選定之作品是由何人在何時何地所創作。 *梵谷的生平簡介及創作過程重要階段的簡介。	美術史階段開始 分組報告 描述作品	14.整理資料做成報告並影印給大家。 15.各組推派代表配合圖片、幻燈片、報告所彙整之資料內容。報告時按照描述、分析、解釋、判斷的程序進行。		a.各組代表說明時代，社會等因素如何影響美術家的創作。 *為何梵谷由印象主義出發，卻有自己獨特的發展？影響其創作的因素有那些？（心理狀態、生活背景、印象主義……） 4.判斷 a.各組代表根據所蒐集資料，報告作品或美術家在美術史上的重要性，並為之作定位。 *梵谷在西洋繪畫史上有何重要性？（對表現主義的影響）	解釋作品 判斷作品		
2.分析 a.各組代表說明作品的特徵，並根據其特徵，與其他作品做比較。 *梵谷這幅畫中，有那些特徵？其個人風格上有何特徵？（強烈的色彩、粗短而有方向性的線條、厚重的筆觸、濃烈的感情……）	分析作品			(四)最後的決定 a.鼓勵學生在經過上述兩階段的活動之後，做個人的最後決定。 *對梵谷的作品風格有何看法，對其價值是否認同？理由為何？	最後的決定	16.根據上述二階段的活動心得，對作品做個人的決定。	*於分組報告及最後的決定階段，教師應著重其蒐集資料的方式是否正確，態度是否良好，觀念是否清晰，至於其決定的結果則不需過於評論

談美術學 國中美術教學 鑑賞

▲梵谷 奧維爾的教堂

三、綜合活動

1.教師根據各組的報告過程做一講評。

2.預告下一單元的內容及準備工作。

本單元結束

內容講評

參考書目

中文部分

王秀雄（民 72）：美術教育的兩大對立思想。台北市明倫國中美術實驗班報告專輯。

王家誠（民 56）：兒童美術教育的新使命。國教之友，第十九卷，七、八期，頁 2—3。

王建柱（民 77）：美術科教學之調查研究報告。載於中等學校人文學科教學之調查研究報告。師範大學人文教育研究中心，頁 258—295。

孫邦正（民 50）：中學教學法之改進。台北市。中華書局。

陳英豪、吳鐵雄、簡有真（民 70）：創造思考與情意的教學。台北市：復文出版社。

黃光男（民 77）：美術館的教育功能。現代美術，第 22 期，頁 60—66。

黃光雄（民 71）：教學目標與評鑑。台北市：偉文出版社。

黃炳煌（民 76）：從教學的概念分析談教學設計。載於教學研究事集。台北市：南宏圖書公司，頁 183—199。

教育部（民 72）：國民中學課程標準。台北市：正中書局。

郭生玉（民 77）：心理與教育測驗。中和

市：精華書局。

郭繼生（民 75）：籠天地於形內。台北市：時報文化出版企業有限公司。

國立編譯館（民 75）：國民中學美術科教師手冊第二冊。台北市：國立編譯館。

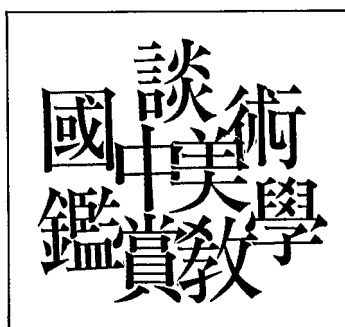
國立編譯館（民 76）：國民中學美術科教科書第二冊。台北市：國立編譯館。

彭震球（民 67）：創造性教學法的中介歷程。載於教育原理。台北市：偉文出版社，頁 583—596。

楊深坑（民 69）：美育在文化建設中的功能。師範大學研究所集刊，第二十二輯，頁 359—375。

雷國鼎譯（民 66）：Kilpatrick W.H. 著教育學原理。台北市：

簡茂發（民 73）：教學評量之原理與方法。載於中國教育的展望。台北市：五南圖書出版公司，頁 99—119。

英文部分

- Alexander, R.R. (1980). "Mr. Jewel as a model!" An educational criticism of a high school art history class. Studies in art education, 21(3), 20-30.
- Congdon, K.G. (1986). The meaning and use of folk speech in art criticism. Studies in art education, 27(3), 140-148.
- Croce, B. (1968). Translated from Italian by D. Ainslie, Aesthetic as science of expression and general linguistic, The Noonduy press., 130-133, 138.
- Eisner, E.W. (1966). The development of information and attitude toward art at the secondary and college levels. Studies in art education, 8(1), 43-58.
- Eisner, E.W. (1972). Educating artistic vision. N.Y.: Macmillan Publishing Co., Inc.
- Galbraith, L., & Spomer, M.J. (1987). Does art history go to school? Art education, 39(5), 10-13.
- Greer, W.D. (1984). Discipline-based art education: approaching art as a subject of study. Studies in art education, 25(4), 212-218.
- Hardiman, G.W. & Zernich, T. (1981). Curriculum considerations for art education. In G.W. Hardiman & T. Zernich (Eds.) Foundations for curriculum development and evaluation in art education, Champaign, IL: Stipde publishing Co., 171-190.
- Hoepfner, R. (1984). Measuring student achievement in art. Studies in art education, 25(4), 251-258.
- Hurwitz, A., & Madeja, S.S. (1977). The joyous vision. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs., 11-12, 230-239.
- Johansen, P. (1982). Teaching aesthetic discerning through dialog. Studies in art education, 23(2), 6-13.
- Kleinbauer, W.E. (1971). Modern perspectives in western art history, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1-12, 37.
- Korzenik, D. (1986). Lost past: Historical research and a question of purpose. Art education, 39(2), 37-40.
- Michael, J.A. (1983). Art and adolescence. N.Y.: Teacher College Press., 41-98, 126-130.
- Miller, P.K. (1983). Art teacher training must change. Art education, 36(5), 36-37.
- Mittler, G.A. (1972). Efforts to Secure congruent and incongruent modifications of attitude toward works of art. Studies in art education, 13(2), 58-70.
- Mittler, G.A. (1973). Experiences in critical inquiry: approaches for use in the art methods class. Art education, 26(2), 16-21.
- Mittler, G.A. (1980). Learning to look/looking to learn: a proposed approach to art appreciation at the secondary school level. Art education, 33(3), 17-21.
- Mittler, G.A. (1982). Teaching art appreciation in the high school. School arts, 82(3), 36-41.
- Mittler, G.A. (1983). Clarifying the decision-making process in art. Studies in art education, 25(1), 14-22.
- Mittler, G.A. (1986). Toward a more complete introduction to art in the high school, Art education, 39(6), 10-13.
- Richardson, T., & Stangos, N. (1974, Eds.) Concepts of modern art. N.Y.: Harper & Row, Publishers., 1-13.
- Saucy, D., & Webb, N. (1984). History—who cares? Art education, 37(5), 37-38.
- Smith R.A., & Smith C.M. (1970). Justifying aesthetic education. In G. W. Hardman & T. Zernich (Eds.) Foundations for curriculum development and evaluation in art education. Champaign, IL: Stipes Publishing Co., 80-93.
- Taunton, M. (1983). Questioning Strategies to encourage Young children to talk about art. Art education, 36(4), 40-43.
- Weisberg, G.P. (1978). The advanced placement program in art history at the Cleveland museum of art. School arts, 78(4), 26-29.

由南蠻西的
魏晉南北朝
系

元

在中國繪畫的發展史中，魏晉南北朝是一個極為重要的時期，中國的本土藝術，此時受到了西方佛教藝術的衝激，無論在題材、內容、觀念、技法上都有了極大的改變，一方面，原來操縱在貴族豪門手中的藝術需求，因宗教傳播的導因，轉向了民間，而寺廟的經濟來源源自廣大的民衆和深植的信仰，所以藝術欣賞的對象，由一部份人轉變為社會各個階層，不但產生了教化的積極效果，且使得藝術家普遍受到尊重，這項新的動力，使藝術創作的基因和結構完全改變了，藝術家不但要在作品的水準和技巧上求突破，而且將以豐富的生活體驗和想像力使作品更為生動活潑，在相互的觀摩中追求成長。

唐張彥遠在歷代名畫記評古代繪畫為「成教化、助人倫、窮神變、測幽微。」這四句話，的確道盡了自春秋戰國以迄漢代，今天從墓室壁畫或多類石刻畫像的一切內容。所謂看到三皇五帝聖賢英烈，興起仰戴；看到了孽臣賊子、奸夫淫婦感

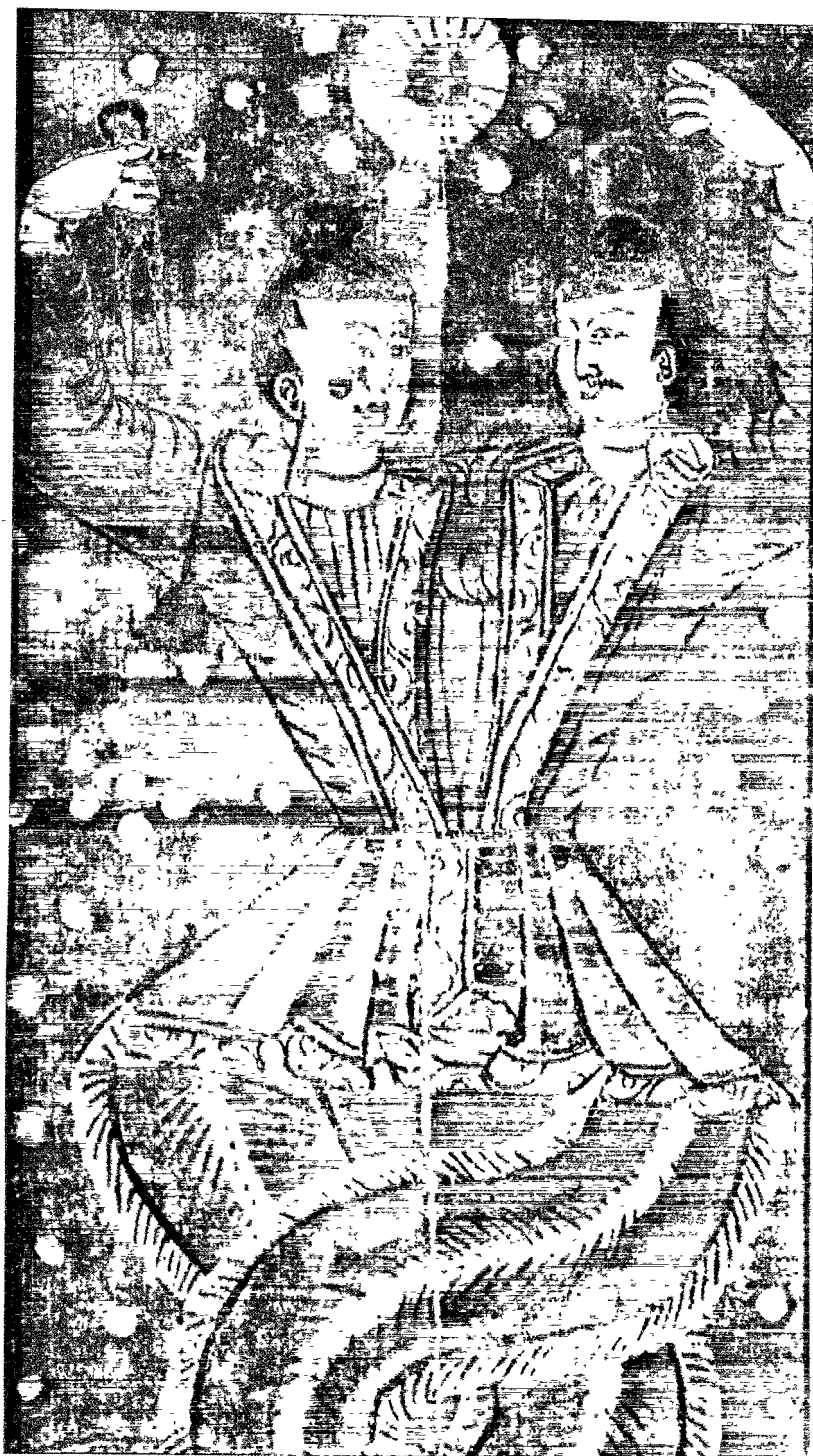
到痛恨，這就是教化的宗旨。當然，還經常可見到許多有關貴族生活細節的描繪，也都與宣揚自我的功績、勳業和豪富而有所關聯。非常有趣味的則屬後面的兩句：「窮神變，測幽微」，他的內容，正敘述了我國早期的宗教觀念中人與自然相互調和的關係。

在佛教沒有傳入我國以前，我國的五行讖緯之說，與若干古老的傳說相結合，形成對自然中許多渺不可測的神祇產生了崇拜。楚國是沼澤地最多的南方國家，所以他所處的地理位置促使他們的詩人和文學家，有更為豐富的想像力和創作力。屈原沈江，固然千古痛心，他留下的九歌與天問，正代表了人類對自然的關切和探注，雲中的神靈，山嶽水澤的神靈，與人類結成了纏綿的故事，而自然的一切現象，風神、雨師、雷神，創造人類代表了陰陽相合衍生萬物的伏羲與

女媧，象徵了天帝之國的東王公與西王母，衍為日月之靈的赤鳥和三足蟾，代表了天地四方的四神，他們的造型中，或來自自然的本貌，或形成人與獸連成一體的莫可名狀的神怪。在肩腋處聯綴了鳥羽而成為神仙遨翔宇宙的象徵，以山海經一書為例，道盡了天地四澤中隨時或隱或現主宰生死的幽靈神怪，駕着雲霧，興着海波，使愚昧的民衆無不睹而駭懼。而這類題材，不但占了漢代以前內容的大部份，四神的觀念，延伸到唐代以後而盛行不衰。今天在若干出土的帛畫或墓室的壁畫或石刻的磚畫上，找到了許多例證，這些內容以我國古代民間傳說或與生活有關的如車騎行列、戰爭、宴飲、祭祀、百戲等內容為主的題材，便成為漢末以前主要的繪畫範圍，透露了早期人們的思想觀念與繪畫發展中密不可分的關聯。

▲漢 馬王堆長沙東漢夫人竇姬墓帛畫

▲吐魯番壁畫 伏羲與女媧

叁

佛教繪畫隨宗教的傳入東來，民衆智慧未開，宗教利用繪畫來宣揚其效用便愈形重要。佛教藝術途經敦煌等地進入中國，南北朝多亂，兵燹頻仍，生命朝不保夕，正是世人寄望於往生極樂無礙理想世界的最佳時機。我國舊有宗教觀建立於宇宙的浩瀚無限上，人對自然產生虔敬和畏懼，無法激勵本性的良知，是承受外力後被動的改過受教。佛教的教義以普渡衆生爲手段，啓發良知爲根本，佛的捨生救世，以大無畏的智慧開啓人們的天性，而且修持便捷，於是一經高僧的宣示，信仰者如同百川歸海，上自貴族下至平民遂悉數皈依。於是有助於教義宣導的幡幟和壁畫，在興建佛寺時成爲建築的一部份，尤其供養者以布施功德爲榮，畫家在需求下大幅度地成長，繪畫的技法在相互探求畫藝中不斷提升，民衆的觀感也成爲最有力的藝評者，積極地促使繪畫有了長足的進步。

肆

北朝的繪畫，由於畫家無確切的著錄記載，也極少發現傳存的作

▲敦煌 西魏 帝釋天 雲車

▲西秦 炳靈寺石窟一六九窟 說法圖(局部) 供養菩薩

品，惟一可資研究的即是早期的若干石窟佛畫，敦煌莫高窟壁畫更是探求中西藝術相互發展的最佳史料。

依唐武周聖曆元年所建的李府君修龕碑記載，稱敦煌始建於前秦建元二年，即西元三六六年，時約當東晉太和元年。沙門樂僔於敦煌造窟一所，此後法良禪師繼續造窟。就今天造像塑有交脚彌勒的部份洞窟，推斷開窟時間應早於北魏，可能為前涼期的作品，佛像姿態較僵直，內容也較單純，應可視為較早期的塑造或繪畫風格。

具有前述諸洞窟聖像特色的壁畫，後人雖歸入北魏畫系，但如272窟的一組供養菩薩二十個一組分行排列的法則，與北魏以本生故事為內容而增加變化效果的處理觀念，顯然畧有不同，這一組坐佛以坐禪唸佛以及觀像為主的造型，其手施的法印與兩腿交疊的姿態，却各不相同，不是故事的感性述說，而是

要以虔誠、摯敬之心去體悟的。時期相近的風格，還有甘肅永靖縣炳靈寺一六九窟、酒泉的文殊山石窟，張掖的各石窟郡等，都存有這一類姿態僵直，染線粗獷，大塊面色彩平塗的技法。這一種排列式的構圖方法，見之於新疆克孜爾石窟的菱格形式的為最多，將大塊的壁面尤其是窟頂自中央稜線兩側，以菱形的塊面分隔，每一菱形中作故事的局部片斷，這種表達方式，應屬較早的觀念，像我國在北魏以後將本生故事作橫向發展，而用山巒和林木作間隔的道理是相同

▲克孜爾第十四窟 菱格本生故事畫(局部)

的。

克孜爾窟的建造約自四世紀，圓臉龐、高而窄的鼻樑，滿腮的鬚鬚，深具外域的造型特色，赭紅色調雖有，遠不如青色或綠色調來得多，這和我國漢畫的用色大異其趣。在塑造佛像時佛的螺髻用佛頭青施染，想來這些青與綠的色料，隨同佛畫的東傳而入我國，這些青綠重彩，歷時多年而不變，這些礦物質的色料，經磨以後用膠敷染，使我國繪畫發展史上有了重大的變革。

克孜爾諸窟的技法相當的細膩，線條沈厚而宛轉流暢，菱角邊緣為山林狀，水紅色由淺到深的暈染法，勾勒時線條與「骨法」的結合是如此有力，却可與畫史中所謂張僧繇的沒骨染法，尉遲乙僧的鐵線描，衣紋貼身的曹衣描法作某種的聯想，相信這些技法與唐代以前所謂的域外傳入技法其中都有着密不可分的關係。克孜爾諸窟早自三、四世紀，約當雲岡、敦煌建龕之初期，七、八世紀則有大量的發展，因而畫風上也分龜茲風和漢風的不同風格，像庫車縣境內的庫木吐喇石窟群八十洞窟，龜茲風佔五分之一，漢風五分之二，其他則屬僧房或不明洞窟，如此我們可以瞭解到早期西方風格在西域地區的發展與保存的情形，更能從中測知西方觀念和技法對我國繪畫產生的種

◀ 克孜爾第七窟
慶樂神菩薩健闍婆王

▲ 克孜爾第三八窟 護法菩薩像特寫

種重大影響。對我國美術史發展中的若干疑點，可獲得相當程度的剖

析與瞭解。

◀克孜爾第六九窟
供養人像特寫

▲克孜爾第 285 窟
供養菩薩

毫無問題，印度和我國初期的繪畫，在使用工具上是不同的，漢壁畫簡陋的原因首先與繪畫需求有關，漢宮中畫功臣名將由於宮中設有畫官擔任工作。而民間的墓室壁畫或貴族所需的帛畫則以匠人主繪製者多，需求少，沒有財力的支持，相對地投身這行業的人才便少，不易刺激繪畫的發展和進步。宮中的畫官不一定如史官般是世襲的，但師徒相傳的關係，多少也限制了面的普遍發展。這是幾百年間漢畫停滯不前的原因。

在色料上，漢晉時期的墓室壁畫什九均以朱墨為主，偶見青紫或綠色。軀候妻竇妃墓之非衣（帛畫），用白粉及青較多，綠色仍少，一方面由於青綠的題材不多，需求不大，所以畫家也並未積極開拓顏料的搜集。可能在取得顏料方面也頗不易，包括高句麗出土之各塚壁畫在內，以朱黃和墨色作為繪畫色彩的主調，可以認定是該一時期作畫的共同風格。古籍中言繪畫為丹青，漢國典職也云：「尚書奏事於明光殿，省中皆以胡粉塗壁，紫青易之……」約略可見古代習用色料的大概。

在西域地區的洞窟，都著有很大的不同。以龜茲風的新疆各石窟為例，壁畫可分兩種類型，一種是調和型，色調主要用淡黃、紅和深

緒等之暖調，每種顏色都有多層次的濃淡變化，不同色交錯使用，作成漸變樣式，對比色很少使用，所以顯得調和。第二種用強烈對比色法，增加了青金石藍和鮮明的綠色。鮮明的藍即日後的石青色，產於阿富汗。石綠係以孔雀石或綠松石粉磨成，和膠上之。張彥遠歷代名畫記中論：「畫工體用楊寫」一節中言及越雋之空青、蔚之曾青、武昌之扁青（上品石綠）等色，可見青綠重之使用與發展和日後金碧山水關係極為密切。這種青綠色調，始先用於西域地區，隨而東來，普遍施色於敦煌壁畫。這裏要強調的是青綠色料由西方傳入後，豐富了色彩的使用，固然對初期繪畫大有助益，而實際也影響了日後我國繪畫整個的用色發展的發展與完成。

我個人觀察克孜爾壁畫和敦煌北魏以前的壁畫，發現與西魏以後的畫法在用筆的技法上有着極大的差異。漢代墓室壁畫雖然在形態的把握上稚拙些，在筆勢上呈現了中國書法行筆的速度，圓弧形的勾勒，停筆後回鋒等諸種筆法的要訣，都顯現了書法與繪畫在使用這種獨特工具上的效應。鋒長則利於取勢，縱橫揮灑可悉如己意。中腰有力則逆往順來，如燈取影，輕入重出，莫不得心應手。所以早期繪畫中使用點樹法，迴旋時順筆撇出和拖出，絕對不是用西方扁而平的工具所能達得到的。回過來再看克孜爾諸窟，人物的骨法無不線條勻整，線條緩緩依骨法均勻地勾出，使線條勻實而有力。印度繪畫對人體的比例和裸體的素描當精確，衣

▼東漢 木板畫羌人圖

▲克孜爾第十四窟 大光明王本生特寫

▼東漢 磚畫上林苑門獸圖（部份）

紋的骨法是依體態的結構而加繪線條後完成的，一如犍陀羅的石雕；因此緊貼的衣紋猶如出水，是我國南北朝曹衣出水的由來。而用線堅

實緊密，為唐代相傳尉遲乙僧鐵線描的由來。庫車畫家洞中畫家所執的筆的確屬平頭的筆，手執的墨碗也與我國傳統工具不同，相信這一

▲克孜爾第八〇窟 轉法菩薩像特寫

▼克孜爾某窟 度樂神善愛健達婆王

論點應可證實中西二者繪畫基本上工具不同的理由。由此我們可以瞭解到敦煌北魏和西魏間繪畫不同的原因，實因北魏畫法或畫家中，應有不少域外人士的參與，不但勾勒和敷色的高光法不相同，我國繪畫僅在主題上施線描和色染，此時全幅滿色的繪畫觀，也由此時傳入國內。

我國漢代服制，賤者均服幘或幘巾。貴者戴冠，冠有梁，王者前簷後傾，有巾垂耳。婦人有着五梁冠者。衣均V字形衣襟，襟口高而緊，微見深衣。自右方至衽下，袖作圓弧形，口沿較窄，武氏祠石刻畫像最為明顯。

佛畫初傳之時，壁畫中的佛及菩薩所戴之寶冠，耳墜以金環為飾，男性多裸露或僅綴以披帛之半袒式。而女性則身著小袖衣袍，外

罩圓領對襟外衣。尤其在描繪魔女誘佛時的魔女，摩耶夫人腋下生出釋迦時的摩耶夫人，均作薄紗披身的裸體形像，身材之渾圓凹凸處表達得淋漓盡至。這一類題材，西域見得普遍，而敦煌就少，自西魏起中國風格的衣服普遍以後，這類的表達更是漸漸泯失了。由以上的資料可以判別，在印度是崇拜自然敬畏自然的國家，他們將神和佛儘量人性化。由於崇拜自然，對人體之美如同希臘美術一樣深覺這是神聖的，表現於藝術中不但無礙，而且也是神聖的。但是我國是禮教之國的社會，這種情態似乎不為禮教所許可，所以北魏時尚可見到女性上身裸露的畫法，以後便再也見不到了，這是中西兩方對表達觀念基於社會教育觀點的有所不同。

▲敦煌 北魏 波旬王魔女頭戴寶冠花披上襦長裙

▲六七窟 樂舞供養和佛傳區畫

▲克孜爾——〇窟 乳女奉藥與牧童獻乳

▶克孜爾第十七窟
菱格本生故事畫（局部）

▼晉 女史箴圖（部份）

西域各洞窟初期以菱形的方格說明各個片段故事，為了明顯分別各菱形格，以赭朱、寶藍、石綠和白色為四方間隔的隱喻，但各塊面中青綠中有赭紅，赭紅中有的青，以同調的其他色彩互相滲透，使異中產生統一。由菱形格到大塊壁面包融整個故事如北魏的「尸毘王割肉餵鷹」或「鹿王本生」、「薩埵那太子本生」等，都出於同一理念的表達方式。菱形格每一格中為一個故事，而大幅的壁畫中將連續的內容聯貫在同一畫面內，如薩埵那由山頂上的脫衣，到山中腰的投身現身於室中，再到下方的為虎所食。在佛教傳教過程中以單一構圖說明若干內容，對經文的說明，使

用既方便而又明確。但是在個別觀賞時如果不經指導，便不易依經文內容分別何者為前，何者為後，應如何順應串連。

我國的手卷起源得相當早，相傳後漢順烈梁皇后即常以列女圖畫置左右。就漢石刻言，畫像內容，也均有橫向排列說明不同內容的，因此可以推斷，顧愷之作女史箴圖以前，屬於這一類的畫卷應屬不少，這也是敦煌壁畫由早期的菱格式和複合式，而西魏以後則轉換而為自右而左的橫列式的原因，西魏以後，參與工作的中原畫工既多，本土的觀念在繪畫的演進中自然成長，這也是西方構成觀念傳入我國後，我傳統文化相互交融下所產生的新的宗教繪畫的表達樣式。

▲敦煌石窟第二五七窟 須摩提女緣品（部份）

▼敦煌石窟第二五四窟 尸毗王本生

▲敦煌石窟第二五四窟 薩埵那太子本生

前面所列數點，祇是對研究美術發展歷史中的幾個疑點提出某種見證，或得到小小的發現。隨同佛教經典和高僧的來華，一定也有不少佛畫的高手前來。若干畫人均不記姓名，大約可測知的如南北朝齊的姚曇度、周曇研、僧覺、僧珍、智積菩薩。梁朝的吉底俱、摩羅菩提，或為僧侶，受外域技法教育，或乃外國比丘，由域外來華呈藝。隋朝之尉遲跋質那則更為知名，記載上談及他們的繪畫時多形容為「畫外國人物或外國寶樹」之類，足證他們均將域外的畫法帶入國內，國內的畫家們容或參考他們的內容或技法，並以傳統的觀念予以適度的評判和接納。這是形成偉大的唐風藝術的蘊釀時期，由於中西藝術不斷的接觸、刺激和交融，才能迎接更為圓滿成就時代的來臨。

▼洛神賦圖卷（部份）

