

[日] 黑田鹏信 著
俞寄凡 译

艺术学纲要

(日) 黑田鹏信 著

俞寄凡 译

艺术学纲要

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术学纲要/(日)黑田鹏信著;俞寄凡译.—南京:
江苏美术出版社,2010.1

ISBN 978-7-5344-2959-0

I.①艺… II.①黑…②俞… III.①艺术理论
—研究 IV.①J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第019731号

责任编辑 郭廉夫
装帧设计 郭 渊
责任校对 吕猛进
审 读 毛延亨
监 印 吴蓉蓉

书 名 艺术学纲要

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏新华发行集团有限公司

制 版 南京展望文化发展有限公司

印 刷 江苏新华印刷厂

开 本 652 × 960 1/16

印 张 8.5

版 次 2010年3月第1版 2010年3月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2959-0

定 价 22.00元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号5楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

出版前言

艺术学作为一门独立学科,越来越受到人们的重视,对于它在我国的发展历程也引起了不少研究者的关注,对于它在我国的发轫众说不一。

艺术学并不是我国学者自己创立的学科,而是由外国传入我国的。第一位将艺术学介绍到我国的是俞寄凡,其译著为一九二二年出版的《艺术学纲要》。

《艺术学纲要》著者黑田鹏信,是日本著名艺术理论家。他除了《艺术学纲要》由俞寄凡翻译,一九二二年由商务印书馆出版以外,还有两部著作在中国出版,即:

《美学纲要》,俞寄凡译,一九二二年商务印书馆出版。

《艺术概论》,俞寄凡编译,一九三二年世界书局出版。

《艺术概论》,丰子恺译,一九二八年开明书店出版。

黑田鹏信在《艺术学纲要》第一章里说:

艺术学(Kunstwissenschaft)的名称,在德国可说是新的名称,也可说是最近的名称。德国的美学大家谭沙亚(Dessoir

Max)在一九〇六年所发行的《美学及一般艺术学》的第一卷(Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft I)里,才用这名称。东方用这名称,不言可知,比较更在其后,可以说是极近后呢。

艺术学(又称“一般艺术学”)在日本被认为是新的西方传来的新学科、新理论,通过黑田鹏信的理解把它传到中国,最初是作为师范学校用书,产生了深远的影响。有人认为他在西方与中国之间搭起了一座桥梁,特别是在建构我国现代艺术学中起到了奠基作用。

俞寄凡(一八九一—一九六八),江苏吴江人,又名义范,是我国美术运动、美术教育、艺术学理论的奠基人之一,翻译家、画家。他早年毕业于南京两江优级师范学堂,后为江苏省第二师范教师。一九一五年与乌始光、陈抱一成立了沪上第一个西洋画团体——东方画会,研究西洋绘画。一九一六年夏赴日本留学,先入川端画学校习西洋画。一九一七年入东京高等师范学校图画手工部学习,一九二〇年夏毕业返回上海。曾任教育部学制课程标准委员会艺术科课程纲要起草员、江苏省教育会美术研究会评议员、上海美专教授、学报《美术》主编兼师范部主任、上海艺术学会会长、《新艺术》(半月刊)主编。一九二六年十二月十八日开始筹备,一九二七年正式成立新华艺术学院,当时有新老学生三百余人。提出民主办学主张,实行委员会制。一九二八年春根据教育部令,更名为新华艺术大学,改为校长负责制,俞寄凡为校长。一九三一年重组校董会,被选为校务委员兼总务等职。一九三七年“八一三”日军侵犯上海,学校被焚毁,一

九四四年学校停办。解放后被聘为上海市文史馆馆员。

俞寄凡除了翻译的黑田鹏信上述三部著作外，还先后出版了《近代西洋绘画》、《人体美之研究》、《水彩画纲要》、《素描入门》、《色彩学 ABC》、《小学美术教学研究》、《小学美术教育》、《小学教师应用美术》等著作。

《艺术学纲要》对艺术学学理的论述清晰、逻辑性强、内容充实丰富、提纲挈领、纲举目张，它虽为旧著但今天仍具有重要价值。为适应读书界、学术界的需要，我们根据一九二二年商务印书馆的文本，在征得原书版权继承人同意的情况下出版了此书，今后我们设想再出版一些此类著作，为艺术学学科建设尽其所能。

在这里我们感谢上海文史研究馆、上海市小南门派出所的帮助，感谢俞小琦先生等诸位版权继承人的支持。

序

Hope and Memory have one
daughter and her name is Art.

“The Celtic twilight” W. B. Yeats.

“希望与怀念有个女儿伊的芳名是艺术”这话很有意味的！原来伊跟着人类进化的足迹，长得那样大，那样好看了；而且伊很普遍的，凡是伊到过的地方，没有人不喜欢伊的。

我们喜欢伊，总觉得伊——长得大长得好看——的一种吸引力；但是伊的品性，伊的举止，伊从什么地方来的？伊有什么能力？至今还是个疑问，到底不曾认识伊哩！

寄凡兄译《艺术学概论》，便是解答我们的疑问，介绍我们去认识伊；这是我们应该极谢他的！

译此书，还在去年动笔，其间中辍许久，当时我竭力催促他的。今天完稿，他先给我读过一遍，我尤其感谢他首先介绍我认识伊的好意！

一九二一年十一月二十九日滕固序于东京白山之上

序

“生命就是表现。我们愈从人生上设想，愈觉得生活的满足，就是自己的表现，就是表现自己的深感。

创造自我于外界，使和我们的内部世界相呼应，这就是伟大的幸福、就是生命的充实。

人生不得不是艺术，更不得不把人生改造于艺术的新地盘上。”

这些话，都是现代的先觉者英人嘉配恩德（Carpenter）说的。他就是我之所以要译这本书的目的。

一九二一年十一月二十九日寄凡序于东京忆庐

目 录

第一章 艺术和艺术学.....	1
一、艺术是什么	1
二、艺术学和美学	3
三、艺术学和内容	5
第二章 艺术的要素.....	6
一、艺术的材料	6
二、艺术的内容	9
三、艺术的形式	13
第三章 艺术的分类	18
一、分类的标准	18
二、空间艺术	19
三、时间艺术	21
四、综合艺术	22

第四章 艺术的制作	23
一、内术品和外术品	23
二、过去的经验和记忆	24
三、现在的经验和模仿	26
四、想象化、空想化及理想化	27
五、艺术上主义	29
六、模仿和独创	31
七、遗传素质及天才	33
八、情景和灵感	37
九、Conception(受胎)	38
十、内术品的结构	40
十一、雏形和推敲	41
十二、具体化和完成	43
第五章 艺术的手法样式及流派	46
一、技巧和手法	46
二、样式	48
三、大家和流派	49
四、样式的变迁	50
第六章 艺术的鉴赏	52
一、感觉 上(空间艺术的感觉)	52
二、感觉 下(时间艺术及综合艺术的感觉)	56

三、感情 上(空间艺术的感情)	59
四、感情 下(时间艺术和综合艺术的感情)	66
五、感情移入和忘我	70
六、美的判断	74
七、美的批评	76
 第七章 趣味	 81
一、趣味的意义	81
二、趣味的客观性和一致	85
三、趣味的洗练	87
四、趣味的遗传和教育	91
五、趣味和流行	97
 第八章 艺术的起源	 99
一、模仿说	99
二、游戏说	100
三、表现说	102
四、装饰说	102
五、艺术冲动——美欲	103
 第九章 艺术和国民性及时代精神	 106
一、国民性的意义	106
二、国民性的原因	107

三、时代精神	109
四、国民性及时代精神的发现	110
五、国民性及时代精神的发现的艺术	112
第十章 艺术的效果	115
一、知的效果	115
二、道德的效果	116
三、兴奋和沉静	117
四、亲和	119
五、快乐地向上	120
六、人生的美化——理想的实现	121

第一章 艺术和艺术学

一、艺术是什么

要讲艺术,不得不先把“艺术是什么”的问题解决。这个问题看来容易,实在很难。简单的回答,是不可能的。所以把它分做“要素”、“分类”、“鉴赏”、“制作”、“起源”、“效果”等章,较详细地说明一回。要是把它通读一遍后,对于“艺术是什么”的问题,自然能够解决。但是在这几章的前面,不得不先把它提纲地说明一下,所以特设这“艺术是什么”的一节。

艺术,原来是靠托我们人类而生出的。但是人类,为什么,从什么,要有这艺术。那么举起一二例,就可说明。譬如人类对于美的景色,感到美、感到快,并且不但感到就罢了,还想把这美和快表现出来,于是就描起画来,咏起诗歌来了。又像在埠头车站,送别的时候,因感到别离的悲哀,想表现这悲哀,于是就做起文字来。从这二例看来,绘画、诗文,就是人的美感、快感、悲哀感。换一句,就是人类的感情。人类当观赏景色及别离亲友时,

心里有感情的兴起,把这感情表现出来时,就变做艺术。所以可以说,艺术就是人类感情的具体表现。

人类的精神活动,常有智、情、意的三方面。这三方面,虽常相结而活动,然三方面的活动力量,是常不相同的。有时智的方面强,有时情的方面强,有时意的方面强。所以依了人类精神活动的强弱,从外部看起来,可以分做智的表现、情的表现、意的表现。像发明真理的科学,是智的表现。兴举实利的工商业,是意的表现。增高趣味的艺术,实在就是情的表现。

把艺术定义起来,不能单说是情的表现。因为见美的景色而喜,临离别的时候而泣,都是情的表现,但是喜和泣,不能说它就是艺术。所以艺术,不得不是“具体的”且“客观的”表现。像绘画、雕刻、诗歌,都是具体的,且客观的,都可以供他人鉴赏的。换一句话说,就是艺术家所制作的东西,一定是能够供给鉴赏家鉴赏的。

然艺术家怎样地鉴赏艺术?一定先从感觉,其次是感情。像看描写美景的图画而兴起的,是美感、是快感。读叙述别离的文字而兴起的,是悲哀感、是快感。照这样看来,艺术的感情,在具体且客观的表现时候,就是艺术。这种艺术,又为鉴赏家的感情所能容受的。换一句话说,从艺术生出的感情,归于鉴赏家,他的媒介物,就是艺术。倘从感情方面说起来,感情,是出自艺术家,而归之鉴赏家,而借所谓艺术的形,来做媒介物的。所以无论怎样,艺术的本体,实在就是感情。

既经晓得艺术的本体,是感情。那么不得不明白,这个感情,不是什么感情都行的。这个感情,不是美的感情是不行的

(对于美的感情的说明,请参照拙著《美学概论》)。所以艺术的定义,一定要说“艺术是美的感情的具体的且客观的表现”,才没有差处。但是艺术,也不是美的感情的单独表现,还含有智的表现和意的表现的分子。这是因为人类的精神方面,没有单纯的情的活动,智、情、意的三方面,是常常相共活动的。不过比较的情的方面来得极强,智和意的方面来得极弱。但是单从“感情的活动”方面说来,是相同的。所以要“艺术的主体是美的感情的具体的且客观的表现”,才是最正当的说数。像把描写“真”当做本领的自然主义的艺术,智的表现分子,比较的含得较强。又像劝善惩恶主义的艺术,意的表现分子,比较的含得强了。

以上所说,都是把艺术当做个人的而设想的话。但是艺术家,原是社会的一分子,国民的一人。所以艺术与社会及国民,也不得不有关系。况且大的艺术,是一定要多数艺术家的协力,才得以成功的。在这几点,和别的理由看来,不能不说“艺术是国民性的具体的表现”,同时还不能不说“艺术是时代精神的具体的表现”。换一句话说,就是“艺术实在是从社会生出来的”。譬如虽是一个艺术家所做的艺术,然也含有国民性和时代精神的表现,也可以说是社会的一种产物。关于这桩事,当另立一章,来详细地说明。

对于“艺术是什么”的问题,现在先这样略略地说,至于这问题的详细解答,请读以下的数章,自然能够了解的。

二、艺术学和美学

美学(Aesthetics, 德文 Aesthetik)的名称,是美学的始祖

Baumgarten(1714—1762,德国的哲学者,也是审美学的元祖)在西历一七五〇年时候才开场用的。日本在明治二十年左右,才有美学及审美学的译名,近来专用美学的名称了。艺术学(Kunstwissenschaft)的名称,在德国,比较的也可说是新的名词,也可说是最近的名称。德国的美学大家谭沙亚(Dessoir Max)在一九〇六年所发行的《美学及一般艺术学》的第一卷(Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft I Bd)里,才用这名称。东方用这名称,不言可知,比较更在其后,可以说是极近的事呢。

美学的对象或是美,或是快感,或是艺术(参照《美学概论》第一章)。但是美学,把美做对象,是最稳当的事。倘使把艺术当做对象,还是称艺术学来得妥当。美学,要是把美做对象的时候,那么艺术的美、自然的美、人体的美、人事现象的美等一切的美,都包含在内,是极广大的。是做成和我们的生活,有很深关系的美学的。那本《美学概论》,虽是这样设想来处置美学,然把艺术做对象时候,还是称艺术学来得妥当。所以现在特把艺术做对象,来编这本《艺术学概论》。

屡成问题而议论的,就是美学和艺术学的关系,还有两者的范围等的事。美学的对象是美,艺术学的对象是艺术,要是这样说起来,确是极简单的。然做美的主者,还在艺术。所以实际上,两者的对象,大部分是相同的。然大部分虽相同,相差的地方,确也不少。所以两者间要生出混杂。在相同的方面,虽称美学亦可,称艺术学也可。然在相差方面,倘然互易名称,就要生出误解来了。

美学方面,虽有把形式做主的“形式美学”,把内容做主的“内容美学”,把感情移入做中心的“感情移入美学”等的区别。要之,它的对象都是美,它的范围大概比艺术学来得广大。所谓艺术学,是把艺术做主要的对象的,所以比较把美做对象的范围来得狭小。但是把艺术彻底地研究起来,还是离开美学,叫做艺术学的为是。所以要编美学的概论和这艺术学的概论,来说明美学及艺术学的范围。

三、艺术学和内容

艺术学的对象,虽像前面所说,是涉及艺术全般的。然把它彻底地十分阐明起来,究从怎样的顺序为是?换一句话说,就是“艺术的内容是什么?”对于这个问题,第一是艺术的要素,说明艺术是从什么生出来的。其次是述艺术的分类。第三是进一步而述艺术的制作。附于制作的,有技巧、手段、样式及流派等问题。还有艺术上的主义的问题。转而移于艺术的鉴赏方面。联关于鉴赏者,有趣味的问题。再转而研究艺术的起源、艺术的历史,及国民性和时代精神的问题。最后归纳到艺术的效果。

在本章完了的时候,要知道的,就是所谓“艺术”的里面,有艺术的抽象名词和艺术的作品——艺术品——的意味。虽不是一一地说明,大抵从前后的意味上,是可以了解的。