

著／豐子愷 審／豐一吟 編／蘭瑤

豐子愷

美術講堂

藝術欣賞與人生的四十堂課

風行世紀，一代文藝大家最經典的文字精華
從美術入門到技法門徑，從藝術鑑賞到美學涵養，
跟隨大師腳步，學習趣味本位的藝術生活。

豐子愷

美術講堂

中國美術史論叢刊第100種

中國美術史論叢刊第100種
中國美術史論叢刊第100種
中國美術史論叢刊第100種

豐子愷美術講堂：藝術欣賞與人生的四十堂課／

豐子愷著．--二版--台北市：三言社出版：

家庭傳媒城邦分公司發行，2008.05

面：公分（藝術叢書：FI1002）

ISBN 978-986-6739-60-6（平裝）

1. 藝術欣賞 2. 藝術評論

901.2

97007784

藝術叢書 FI1002

豐子愷美術講堂

藝術欣賞與人生的四十堂課

作者 豐子愷
審訂者 豐一吟
總編輯 劉麗真
主編 陳逸瑛、顧立平
文字校對 張明月
內頁設計 曹秀蓉
封面設計 陳瑀聲

發行人 涂玉雲
出版 三言社
製作 臉譜出版
城邦文化事業股份有限公司
台北市中正區信義路二段213號11樓
電話：886-2-23560933 傳真：886-2-23419100
發行 英屬蓋曼群島家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
台北市中山區民生東路二段141號2樓
客服服務專線：886-2-25007718；25007719
24小時傳真專線：886-2-25001990；25001991
服務時間：週一至週五上午09:00~12:00；下午13:00~17:00
劃撥帳號：19863813 戶名：書虫股份有限公司
讀者服務信箱：service@readingclub.com.tw
香港發行所 城邦（香港）出版集團有限公司
香港灣仔軒尼詩道235號3樓
電話：852-25086231 傳真：852-25789337
E-mail：hkcity@biznetvigator.com
馬新發行所 城邦（馬新）出版集團 Cite (M) Sdn. Bhd. (458372 U)
11, Jalan 30D/146, Desa Tasik, Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia
電話：603-90563833 傳真：603-90562833
二版一刷 2008年5月20日

城邦讀書花園

www.cite.com.tw

版權所有・翻印必究（Printed in Taiwan）

ISBN 978-986-6739-60-6

定價：300元

（本書如有缺頁、破損、倒裝、請寄回更換）

本書繁體中文版由上海人民美術出版社正式授權台灣三言社出版發行

藝術名詞中英對照

【畫家名】

大衛 Jacques Louis David, 1748-1825

卡拉 Carlo Carrà, 1881-1966

卡拉瓦喬 Michelangelo Merisi da Caravaggio,
1571-1610

布勒哲爾 Pieter I Bruegel, 約1525/30-1569

安格爾 Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1780-
1867

牟侯 Gustave Moreau, 1826-1896

米勒 Jean-François Millet, 1814-1875

米開蘭基羅 Buonarroti Michelangelo, 1475-1564

米雷 Sir John Everett Millais, 1829-1896

伯克林 Arnold Böcklin, 1827-1901

克里斯提斯 Petrus Christus, ?-1472/3

克林姆 Gustav Klimt, 1862-1918

克爾阿那赫 Lucas I Cranach, 1472-1553

希涅克 Paul Signac, 1863-1935

杜勒 Albrecht Dürer, 1471-1518

杜象 Marcel Duchamp, 1887-1968

秀拉 Georges Seurat, 1859-1891

貝尼尼 Gianlorenzo Bernini, 1598-1680

貝克史坦因 Max Pechstein, 1881-1955

委拉斯蓋茲 Diego Rodriguez de Silva Velázquez,
1599-1660

底歐多科普洛斯 El Greco, 1541-1614

拉斐爾 Raphael, 1483-1520

林布蘭 van Rijn Rembrandt, 1606-1669

波提且利 Sandro Botticelli, 約1445-1510

阿爾基邊克 Alexander Archipenko, 1887-1964

哈爾斯 Frans Hals, 1581/5-1666

施可樂 Jan van Scorel, 1495-1562

柯洛 Jean Baptiste Camille Corot, 1796-1875

查若 Tristan Tzara

洛赫納 Stefan Lochner, 1442-1451

范·艾克 Jan van Eyck, ?-1441

哥雅 Francisco de Goya, 1746-1828

夏卡爾 Marc Chagall, 1887-1985

夏昉 Pierre Puvis de Chavannes, 1824-1898

庫爾貝 Gustave Courbet, 1819-1877

泰納 Joseph Mallord William Turner, 1775-1851

馬內 Édouard Manet, 1832-1883

馬克 Franz Marc, 1880-1916

馬利內提 Filippo Marinetti, 1876-1944

馬諦斯 Henry Matisse, 1869-1957

高更 Paul Gauguin, 1848-1903

曼哲爾 Adolf Menzel, 1815-1905

康丁斯基 Vassily Kandinsky, 1866-1944

康斯坦伯 John Constable, 1776-1837

梵谷 Vincent van Gogh, 1853-1890

畢也洛 Piero della Francesca, 1410/20-1492
畢卡比亞 Francis Picabia, 1879-1953
畢卡索 Pablo Ruiz Picasso, 1881-1973
莫內 Claude Monet, 1840-1926
惠斯勒 James Abbott McNeill Whistler, 1834-1903
提香 Titian, 約1487/90-1576
塞尚 Paul Cézanne, 1839-1906
達文西 Leonardo da Vinci, 1452-1519
達利 Salvador Dali, 1904-1989
雷諾瓦 Pierre Auguste Renoir, 1841-1919
維梅爾 Jan Vermeer, 1632-1675
德拉克洛瓦 Eugène Delacroix, 1798-1863
慕里歐 Bartolomé Estebán Murillo, 1617-82
魯本斯 Sir Peter Paul Rubens, 1577-1640
盧梭 Henri Rousseau, 1844-1910
霍伯瑪 Meindert Hobbema, 1638-1709
霍爾班 Hans Holbein, 1497/8-1543
薄邱尼 Umberto Boccioni, 1882-1916
賽維里尼 Gino Severini, 1883-1966
簡提列斯基 Orazio Gentileschi, 1563-1639
魏登 Rogier van der Weyden, 1399/1400-1464
羅斯金 John Ruskin, 1819-1900
羅塞提 Dante Gabriel Rossetti, 1828-1882

【專有名詞】

Baroque 巴洛克
Cubism 立體派
Futurism 未來派
Impressionism 印象派
Expressionism 表現派
abstract Art 抽象派
Post-Impressionism 後印象派
Rococo 洛可可
Fauvism 野獸派
perspective 透視法
Neo-Impressionism 新印象派
Dadaism 達達派
Compositionism 構圖派
Realism 寫實派
fresco 濕壁畫法
Pointillism 點彩派

豐子愷

美術講堂

豐子愷◎著 豐一吟◎畫 藺瑤◎編

藝術欣賞與人生的四十堂課

學會藝術的生活

——代序

原本我們初生入世的時候，最初並不提防到這世界是如此狹隘而令人室息的。我們雖然由兒童變成大人，然而我們這心靈是始終一貫的心靈，即依然是兒時的心靈，只不過經過許久的壓抑，所有的怒放的、熾熱的感情的萌芽，屢被磨折，不敢再發生罷了。這種感情的根，依舊深深地伏在做大人後的我們的心靈中。這就是「人生的苦悶」的根源。

我們誰都懷著這苦悶，我們總想發洩這苦悶，以求一次人生的暢快。藝術的境地，就是我們所開闢的、來發洩這生的苦悶的樂園。我們的身體被束縛於現實，匍匐在地上。然而我們在藝術的生活中，可以暫時放下我們的一切壓迫與負擔，解除我們平日處世的苦心，而作真的自己的生活，認識自己的奔放的生命。我們可以瞥見「無限」的姿態，可以體驗人生的崇高、不朽，而發現生的意義與價值了。藝術教育，就是教人以這藝術的生活的。

知識、道德，在人世間固然必要，然倘若缺乏這種藝術的生活，純粹的知識與道德全是枯燥的法則的網。這網愈加繁多，人生愈加狹隘。

所謂藝術的生活，就是把創作藝術、鑑賞藝術的態度來應用在人生中，即教人在日常生活中看出藝術的情味來。倘能因藝術的修養，而得到了夢見這美麗世界的眼睛，我們所見的世界，就處處美麗，我們的生活就處處滋潤了。

藝術教育就是教人用像作畫、看畫一樣的態度來對世界；換言之，就是教人學做孩子，就是培養小孩子的這點「童心」，使他們長大以後永不泯滅。童心，在成人就是一種「趣味」。培養童心，就是涵養趣味。

大人與孩子，分居兩個不同的世界。兒童對於人生自然，另取一種特殊的態度，即對於人生自然的「絕緣」的看法。哲學地考察起來，「絕緣」的正是世界的「真相」，即藝術的世界正是真的世界。

人類最初，天生是和平的、愛的。所以小孩子天生有藝術態度的基礎。

世間教育兒童的人，父母、老師，切不可斥責兒童的癡呆，切不可把兒童大人化，寧可保留、培養他們的一點癡呆，直到成人以後。因為這癡呆就是童心。童心，在成人就是一種「趣味」。培養童心，就是涵養趣味。小孩子的生活，全是趣味本位的生活。我所謂培養，就是做父母、做老師的人，應該乘機助長，修正他們對於事物的看法。要處處離去因襲，不守傳統，不照習慣，而培養其全新的、純潔的「人」的心。對於世間事物，處處要教他用這個全新的純潔的心來領受，或用這個全新的純潔的心來批判選擇而實行。

認識千古大謎的宇宙與人生的，便是這個心。得到人生的最高法悅的，便是這個心。

豐子愷

目次

I 藝術鑑賞

- 繪畫有什麼用處？ 10
- 藝術創作與鑑賞 13
- 在展覽會上 17
- 藝術鑑賞的態度 25
- 兩種繪畫 30
- 光的詩人 40
- 東西方繪畫的交融 46
- 文學與繪畫 50

II 認識藝術

- 如何學藝術 54
- 美與同情 58
- 藝術與科學 62
- 藝術的眼光 64
- 藝術的創作 68
- 我畫漫畫 74
- 關於兒童畫 77
- 藝術的生活 81
- 健全的美 86

III 技法入門

- 教給你繪畫的門徑 90
- 圖畫學習的幾點忠告 102
- 繪畫三大法——透視、色彩、構圖 107
- 藝術形式的六大法則 118

IV 名畫奧祕

- 如何欣賞永恆的主題 122
- 說謊與真實——寫生法的基礎 125
- 惠斯勒——構圖法的奧祕 130
- 泰納——印象派畫家的老師 136
- 安格爾——畫面的黃金分割 139
- 林布蘭——帶鏡子的肖像畫家 142
- 油畫的發明與使用 146
- 蒙娜麗莎——五年畫成的笑顏 152

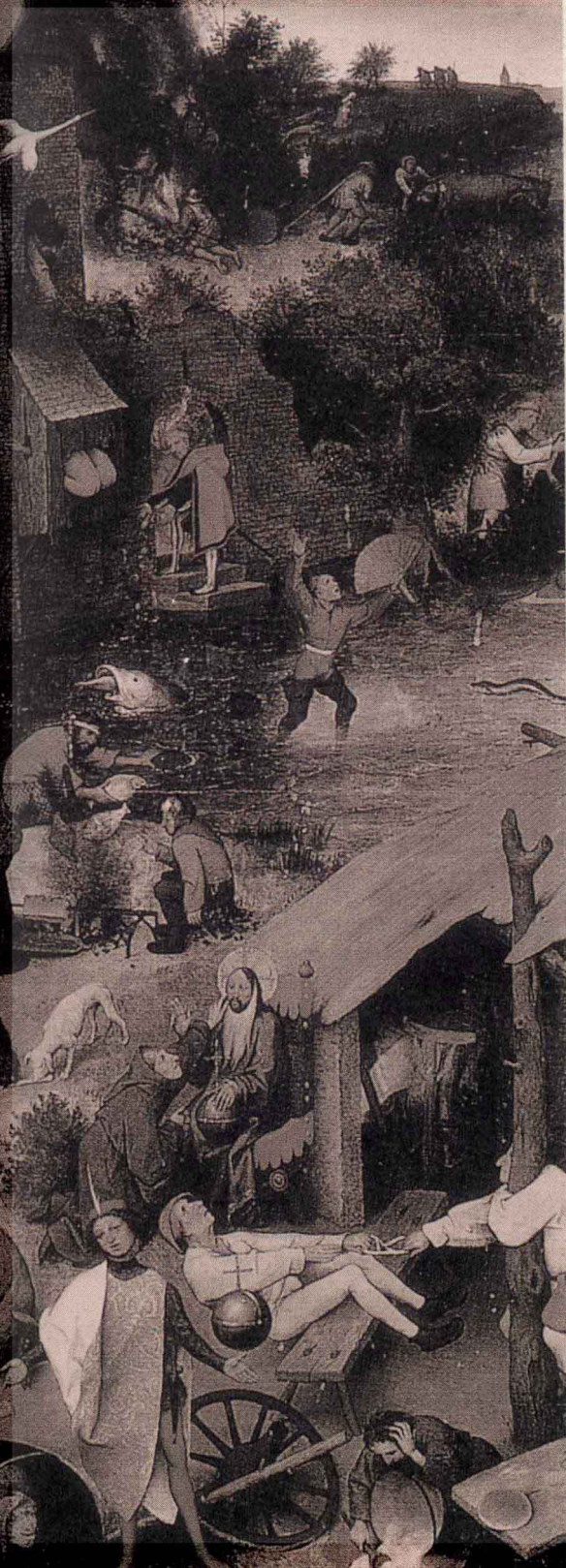
V 近代西洋美術史的發展

- 近代西洋繪畫的發展 156
- 十九世紀後的畫派概況 168
- 名家名作講 177
 - 【第一講】——古典派、浪漫派 177
 - 【第二講】——現實主義 179
 - 【第三講】——拉斐爾前派、新浪漫派 181
 - 【第四講】——印象派 187
 - 【第五講】——後印象派 189
 - 【第六講】——野獸派 193
 - 【第七講】——立體派 194
 - 【第八講】——未來派與抽象派 196
 - 【第九講】——表現派 201

附錄—藝術名詞中英對照表 204

I

藝術鑑賞

繪畫有什麼用處？

藝術創作與鑑賞

在展覽會上

藝術鑑賞的態度

兩種繪畫

光的詩人

東西方繪畫的交融

文學與繪畫

繪畫有什麼用處？

在展覽會中，如果有人問我：「繪畫到底有什麼用？」

我准定答覆他說：「繪畫是無用的。」

「無用的東西！畫家何苦畫？展覽會何苦開？」

純正的繪畫一定是無用的，有用的不是純正的繪畫。無用便是大用。容我告訴你這個道理。

真的美術的繪畫，其本質是「美」的。美是感情的，不是知識的，是欣賞的，不是實用的。所以畫家但求表現其在人生自然中所發現的美，不是教人一種知識；看畫的人，也只要用感情去欣賞其美，不可用知識去探究其實用。真的繪畫，除了表現與欣賞之外，沒有別的實際的目的。遺像、博物圖、名勝圖、廣告畫，都是實用的，或說明的。換言之，都是為了一種實際的目的而畫的。所以這種都是實用圖，都不是美術的繪畫。但我的意思，並非說實用圖都沒有價值。我只是說，實用圖與美術的繪畫性質完全不同。

看慣實用圖的人，一旦走進展覽會裡，切勿用知識探究的態度去看美的繪畫。美術的繪畫雖然無用（即非實用，或無直接的用處），但其在人生的效果，比較起有用的（即實用的，或直接有用的）圖畫來，偉大得多。

人類倘若沒有了感情，世界將變成何等機械、冷酷而荒涼的生存競爭的戰場！世界若沒有了美術，人生將何等寂寥而枯燥！美術是感情的產物，是人生的安慰。它能用安慰的方式來潛移默化我們的感情。

所以說：「真的繪畫是無用的，有用的不是真的繪畫。無用便是大用。」用安慰的方式來潛移默化我們的感情，便是繪畫的大用。

繪畫好壞的標準

繪畫的主要目的，繪畫的好壞標準，說起來很長，然其最重要的第一

※ 布勒哲爾 尼德蘭諺語 1559 油彩・畫板 117x163cm

繪畫既然以自然界事物為題材，自然不能不模仿自然。不過這模仿不是繪畫的主要目的，繪畫中所描繪的自然物，不是真實自然物的照樣模仿，而是經過「變形」，經過「美化」後的自然物。

點，可說是在於「悅目」。何謂悅目？就是使我們的眼睛感到美。所以作畫，就是把自然界中具美麗的形與美麗色彩的事物，巧妙地裝配在平面的空間中。

有美的形狀與美的色彩的事物，不是在無論什麼時候，無論什麼地方都是美的。故必須把它巧妙地裝配，才成為美的繪畫。

水果攤頭上有許多蘋果、桔子，然而我們對於水果攤頭不容易發生美感。買了三四顆回家，供在盆子裡，放在窗下茶几上的盤中，其形狀色彩就顯出美來了。

又如市街嘈雜而紛亂，並不足以引起我們的美感，但我們從電車的窗格子中，常常可以看見一幅配合極美好的市街風景圖。由此可知使我們的眼

睛感到快美的，不限定某物，無論什麼東西都有美化的可能。又可知美不在乎物的性質上，而在乎物的配合的形式上。故倘用繪畫的眼光看來，雕梁畫棟的廳堂，往往不能使人生起美感，而茅舍草屋，有時反給人以美的印象。繪畫是自然界的美形、美色的平面的表現，又不是博物掛圖，不是照相。繪畫是使人的眼感到快美，不是教人某種知識，不是對人說理。由此可知肖似不是繪畫的主要目的，不是繪畫好壞的標準。

然而繪畫並非絕對不要肖似的自然物。繪畫既然以自然界事物為題材，自然不能不模仿自然。不過要曉得：這模仿不是繪畫的主要目的，繪畫中所描繪的自然物，不是真實自然物的照樣模仿，而是經過「變形」，經過「美化」後的自然物。所以要「變形」要「美化」者，就是為了要使之「悅目」。故繪畫是美的形與色的創造，是主觀的心的表現。故在繪畫上，專求相似的寫實，是低級的，因為它不能使人悅目。

人們讚美好的風景時，說「如畫」，讚美好的繪畫時，說「如生」。這兩句話是矛盾的。究竟如何解釋？請讀者你們思量一下。

※ 米勒 拾穗（局部）

近代法國的寫實派大家米勒的畫，從某部分看來，似乎逼真得同照相一樣，然其形、其線、其構圖洋溢著美的感情。這點就是所謂「變形」，所謂「美化」。這實在是我們練習作畫的最佳模範了。