

—— 绘画与文学 ——

丰子恺

丰子恺 著 刘晨 编

◎ 丰子恺谈艺术

出版社
BOOKS
出版集团

绘画与文学

丰子恺谈艺录

丰子恺 著 刘晨 编

图书在版编目 (C I P) 数据

绘画与文学 / 丰子恺著. -- 北京 : 海豚出版社, 2015.1
(丰子恺谈艺录)
ISBN 978-7-5110-2378-0

I. ①绘… II. ①丰… III. ①绘画理论-文集②文学
理论-文集 IV. ①J20-53②I0-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第284647号

书 名: 绘画与文学
作 者: 丰子恺
编 者: 刘 晨

责任编辑: 梅 杰 边海玲
美术编辑: 吴光前
责任印制: 张 羽

总发行人: 俞晓群

出 版: 海豚出版社
网 址: <http://www.dolphin-books.com.cn>
地 址: 北京市百万庄大街24号
邮 编: 100037
电 话: 010-68997480 (销售) 010-68998879 (总编室)
传 真: 010-68998879
印 刷: 北京博图彩色印刷有限公司
经 销: 全国新华书店及各大网上书店
开 本: 32 开
印 张: 10.875
字 数: 280千字
印 数: 4000
版 次: 2015 年3月第 1 版, 2015 年3月第 1 次印刷
标准书号: ISBN 978-7-5110-2378-0
定 价: 36元

版权所有 侵权必究

目 录

I	图画教授谈
4	文艺复兴期之三大画杰
14	素描
20	现代艺术潮流——在上海专科师范讲演稿
30	小学生的描画能力及其开发指导
56	西洋美术的根源
59	印象派以后
65	曲线与直线的对照美
68	构图上的均衡
71	关于绘画的根本知识
76	直到世界末——上海艺术师范五周年纪念
81	都会艺术
88	中等学校的图画教育
108	中国画与西洋画
118	图画月画

在立达学园教图画 左二，1926年

前言

刘晨

丰子恺（1898—1975），文学家、画家、艺术教育家、翻译家、书法家、文艺理论家。他几乎涉猎了文学艺术的全部领域，留下了近二百种的各类著作，影响广泛而又深远。

作为一位全方位的创作者，丰子恺在艺术领域的著述（含译述）仅从体量上看远远超过了文学领域的，其中一个至关重要的原因是他始终以艺术启蒙教育为己任。丰子恺自1919年秋与吴梦非、刘质平一起创办上海专科师范学校后，曾在上海东亚体育学校、春晖中学、立达学园、上海美术专门学校、江苏松江女子中学、桂林师范、浙江大学、国立艺术专科学校等校担任图画、音乐或艺术科教师。他除直接从事艺术教育实践外，还撰写、编述、翻译了大量的艺术及艺术教育著作和文章，在艺术和艺术启蒙教育方面，实可谓积极推动、传播不辍。

海豚出版社因《丰子恺全集》的缘起，近年来已出版了《丰子恺儿童漫画选》、《丰子恺儿童文学全集》、《缘缘堂书丛》、《影印版丰子恺漫画集》、《丰子恺散文精品集》等系列丛书，此套《丰子恺谈艺录》丛书主要包括《绘画与文学》、《音乐与人生》、《我的漫画》以及近二十

种艺术类单行本专著。

《绘画与文学》、《音乐与人生》主要收录《丰子恺文集》(丰陈宝、丰一吟、丰元草合编,浙江文艺出版社、浙江教育出版社版)未收的有关艺术的散佚文献。如迄今发现的丰子恺最早的艺术理论文章《图画教授谈》,最早的译作《素描》;刊载于春晖中学校刊《春晖》的《白马读书录》,立达学园校刊《立达》的《图画月画》,上海艺术师范大学校友会编辑的《心之窗》的《都会艺术》和《近世音乐大家》等。这些集外散佚文章与前期出版《缘缘堂书丛》中的《子恺书话》《子恺谈艺》等不相重复。

《我的漫画》则集中收录丰子恺漫画集的序跋和有关漫画的自述文字。

丰子恺艺术类的单行本著作除部分如《音乐入门》《西洋美术史》《西洋画派十二讲》等,其余近年来大陆重版再版并不多见,《丰子恺谈艺录》丛书将基本涵盖其艺术领域的著作(译著除外)。

本丛书基本依照原刊本及初版本或早期版本。竖排改为横排,繁体改为简体,异体改为正体;“底”、“沈”等改为通用;外文人名、词汇等,首次出现时择要译为中文,或改旧译为通译,附原文后并加〔〕号;明显的误植和笔误酌予订正。每册书前加“小引”。

此外,我国首次编纂的《丰子恺全集》工程进展顺利,将最全面地展示丰子恺著述及艺术创作的客观全貌。作为有幸的参与者之一,共同期待中……

目 录

I	图画教授谈
4	文艺复兴期之三大画杰
14	素描
20	现代艺术潮流——在上海专科师范讲演稿
30	小学生的描画能力及其开发指导
56	西洋美术的根源
59	印象派以后
65	曲线与直线的对照美
68	构图上的均衡
71	关于绘画的根本知识
76	直到世界末——上海艺术师范五周年纪念
81	都会艺术
88	中等学校的图画教育
108	中国画与西洋画
118	图画月画

128	无用的绘画：告一般入场者（一）
133	眼与手
142	图画成绩
151	告初学美术的青年
161	怎样学习图画
166	为妇女们谈绘画的看法
202	诗人的平面观
206	谈图画的形式与内容
221	谈图画的用具和材料
229	西洋画之中国画化
231	艺术上的矛盾律
238	图画教育的效果
246	怎样学习艺术
260	绘画改良论
287	国画与国文
291	谈工艺美术
297	画碟余墨
318	《新中国幼苗的成长》插图后记

319	鲁迅先生与美术
321	印度艺术展览介绍
324	美术与图画教学
329	中国美术家应该知道中国美术史
331	介绍日本颜料古丽巴斯
334	为儿童作画
336	参观群众业余美术展览会
339	《幼儿手工指南》 序言

图画教授谈^①

普通学校设图画科，用西洋画，而不用中国画。因西洋画重实物写生，可磨练其描写自然物之目力及腕力，且养成其对于自然物之美感也。中国画与西洋画同为艺术，然中国画只可为专门之艺术，西洋画则专门艺术之外，又可为普通之艺术。因其基于实物写生，可养成抚写自然美之能力，故可用之于普通学校也。

夫宇宙万物，各有其美，曰自然美。描写此美，即为艺术。其研究之深奥者，即为专门艺术；粗具抚写观察之能力者，即为普通艺术。普通艺术，为人生必须之知识，故普通学校必设图画科，且必以西洋画为主也。

是以普通学校图画科之目的，乃使学生能用其目力、腕力，直接描写自然物之状态，且识别自然物之美恶也。故普通学校图画教授法，必以写生为主，且必为忠实、缜密之写生，方可达其目的也。

① 本篇原载1919年12月《东亚体育学校校刊》第1期，署名“丰子颀”。原文为句读。

夫自然物在吾人目中所表示之状态，各各不同，故吾人得以一望而识别为何物。原万物状态之构成，不外“形色”二事，“形色”二者，千差万别，而自然物之状态，亦千差万别。吾人所以能一见而识别其异同者，因其物之“形色”，必有可识别之点，学画即将此点描出，则见画则见实物矣。

故教授图画，须先使研究“形色”二事。然物之色，因阴阳背向之关系，生种种变化。例如白色之物，若在阴黑之面则视如黑色；深蓝之色，若在阳光之面，则反视如白色。阴阳之背向效力，大于色之效力。此阴阳背向之关系，西洋画中名曰“调子”，故初学宜先研究“形”及“调子”二事。盖“色彩”包含在“调子”内，故“调子”研究有素，进而研究“色彩”犹反掌矣。

“形”及“调子”二事，既为学画基本，即宜多加练习，基本练习之画材，即“静物”或“石膏模型”之铅笔、木炭写生也。因铅笔、木炭皆易描“调子”，而“静物石膏模型”可以静置，易于描写也。初学务多描基本练习，使其眼有明确观察“万物之形”及“调子”之能力，然后可谓有图画之技能，到处可以自由描写。即凡可见之物，无不可作画，且能择“形”及“调子”美者，以构图，此学画之目的也。

寻常学校，多授临画。学生临写名人画稿，灿烂

可观，而描写实物之技能，全然未有。是使学生事工匠之事，则具抄写他人已就之画之技能，全无创造之能力，是背图画教授之目的矣。

寻常学校，喜示成绩，故好用临画。盖写生非多基本练习不可，岁月淹久。临画只要细心，便可依样画葫芦，即趣味高深之画，亦可描写，装入镜壳，以示成绩，见者莫不赞美也。不知临画愈工者，依赖性愈富，全无创造之能力，徒费其光阴耳。不如以此时间从事基本练习，所得虽少，必获寸进，不致虚掷。是犹贫者不知殖产，而窃效富翁，终是虚名，不如归而力作，积之既久，亦成小康之家也。不佞有感于近今之图画教授，敢宣其陋见。

文艺复兴期之三大画杰^①

意大利文艺复兴期之三大画杰，曰辽那独〔列奥纳多·达·芬奇〕，曰米开兰其洛〔米开朗基罗〕，曰拉弗埃尔^②〔拉斐尔〕。三人者，盖创造文艺复兴期者也。其天赋之才艺，实为人间所未有，使后人瞻其杰作，如高山景行，向往弥已。三杰才既为天纵，而又遇时，宜其有绝大之造就也。谨传述其事略，介绍之于国人之好研究美术者。如次。

一、辽那独（Lionardo' Da Vinci^③）

辽那独于一四五二年生于意大利维音阙附近之别墅，一五一九年死于乌科斯城。画家、雕刻家、建筑家兼备于一身者也。又长于科学，当时飞行机之发明，彼亦与有力焉。惟于画最长，曾充法兰西宫廷画家，与米开兰其洛及拉弗尔并称为意大利文艺复兴期三大画杰。

① 本篇原载《美育》1920年9月第5期、1921年7月第6期，署名“丰子颀”。原文为句读。

② 本篇中后又作“拉弗尔”、“拉反埃尔”。

③ 现通常作“Leonardo da Vinci”。

复兴期之美术家，对于人生最抱乐观者，辽氏是也。彼对于自然有丰富之感情，无论一草一木，凡属自然现象，皆受彼之享乐。故其对于专一之人物画家，常以为褊狭。其言曰：“彼等岂不见世界动物之繁伙，树木花草种类之无竭耶？彼等岂不欲尽山野、河流、都邑之兴趣，而竭装饰美术之变化耶？”其对于自然之感情，可以见矣。

辽那独有精致之感能，而为高雅之画家。其对于纤手细肌之美，及肉体皮下组织之美，皆有常识之感能而尤爱柔丽之发，常力描其自然之美。彼曾于一洗礼图中，描草二三枝，见者无不知为辽那独所作，盖能尽行描出草叶天然之优美姿态故也。

彼之感能，亦刚亦柔。其描战场之画，尽猛烈奔腾之态度，无微不至。而对于微妙之情绪，优柔之表情，亦能毕肖于画布之上也。彼曾试作肖像画二三次，恶其褊狭，决然舍去，专用其灵圣之头脑描写种种想像之幻状，其美为人间所未见者。

氏之对于自然物能敏感其绘画美，同时又用物理的解剖的考察。其平日收集各种事物，不厌不倦。盖彼之性质兼有科学家之癖，与美术家之敏感，而互相容合也。

氏对于一物，只描写其表面，未以为足，必以同

等之热忱探究其生物内部之构造及生活之条件。他曾研究人类与动物身体之组织的比例，例如步行之时、持物之时、登高之时、担物之时，身体之机能的关系，实美术家中之最初发明者也。又彼对于人之相貌，甚为注意，盖彼欲按人类感情生活之表现而为系统的考察也。

氏实具有领受一切事物之明眸，故宇宙间森罗万象，皆映于彼之眼中。且彼对于一切生物极为爱护，常于市场买笼鸟而放之。此足以见彼性质之一端，而富洛来痕斯^①〔佛罗伦萨〕之人，深受其感化焉。

美术上包括的问题，无高下之区别。例如关于光线之深奥问题，与极初等之问题，如“描写物体于平面上，使表现立体”等，实有同等之兴味。故辽那独有言曰：“实体描写为绘画之一种，且为绘画之神髓。”盖言实体描写与创造无高下之区别也。

氏之对于自然物，力求新颖之技巧上表现手段，孜孜不倦。其杰作中有未脱稿者，而已极技巧上之神秘。盖以简单之铁笔画而描写尽致，实可惊之杰作也。故辽那独实始创描有感之线者，彼之轮廓线，有抑扬之致，为他画家所不及。而其描物之凹凸，只用平行

① 本篇中后又作“富洛兰痕斯”。

直线，描圆物只用简单之笔法，寥寥数笔，无不形容毕肖。以简单之手续，而得偌大之结果，实属难得。故意大利之铜版印刷品，所有辽那独手笔之平行线画，皆足示人以高贵之统一性者也。

辽那独之作品，多未脱稿。盖彼喜翻陈出新不绝者，故其研究之目的，全为一己思想之发展，而完成一画实非彼用意之所在。故一画每有就绪，辄不复修饰，而另施其精力于其他之研究。盖以彼志望之大，虽当时完成一美备之画，亦不过得一时之快意，非彼之目的也。

二、米开兰其洛（Michael Angela^①）

米开兰其洛一四七四年三月六日诞生^②，父为意大利之缙绅，时方为裁判官。米氏之生辰，值上吉之日。识者以为俊秀之才艺，其父器重之，因名之曰米开兰其洛，盖神明之意也。

既而其父任满归田，其乡在富洛兰痕斯曰洛特维考，居民多以凿石为业。米氏雇其土人妇为乳母。以此米氏幼时，即弄槌凿，戏雕刻为人物之形，实为后来造福美术界之发端。

① 现通常作“Michelangelo”。

② 生年为“1475年3月6日”。