

種四百三十一第一叢書小科百

美術概論

黃懺華著

商務印書館發行

百科小叢書

第一二三百四十五種

美術概論

黃懺華著
編輯主幹王岫廬

商務印書館發行

書叢小科百
論 概 術 美

種四十三百一第輯二十第

究必印翻權作著有書此

中華民國十六年八月初版

每輯定價大洋壹元伍角

本冊定價大洋貳角

外埠酌加運費匯費

著

編輯主幹

刷行者兼

印發

發行所

黃王

懶岫

華廬

上商務

海寶

山書館

路館

上海

及各

埠

商務印書館

Universal Library, No. 134
A SHORT INTRODUCTION OF ART

By

Huang Chan Hua

Edited by

Y. W. Wong

1st ed., Aug., 1927

Price for each Series of 12 Volumes
of the Universal Library, \$1.50

Price for this Volume, \$0.20

THE COMMERCIAL PRESS, LTD.

Shanghai, China

All Rights Reserved

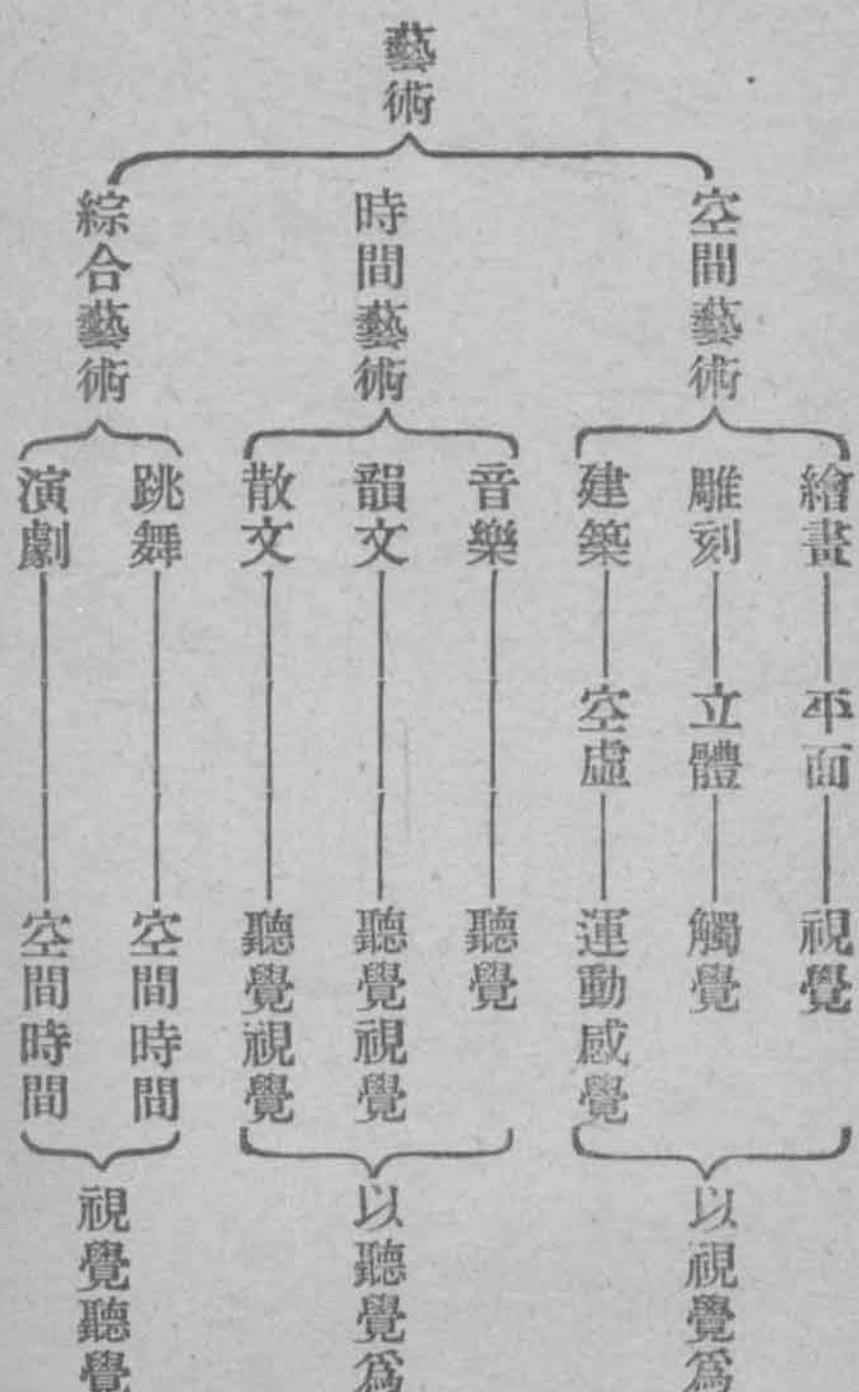
美術概論目次

第一章 美術底本質………	一
第二章 美術底要素………	一九
第三章 美術底製作………	三〇
第四章 美術底分類………	四八
第五章 美術和別的文化底關係………	五〇
第六章 繪畫藝術一斑………	五四
第七章 彫刻藝術一斑………	七五
第八章 餘論………	八七

美術概論

第一章 美術底本質

藝術底世界，由來有種種的王國。有詩底國，有音樂底國，有繪畫底國，有文學底國，各有各底分野，各有各底樣相。拿他底心理的起源做立腳點，可以區別做模倣藝術，表現藝術，裝飾藝術，紀念藝術等類。依他底目的去分他，可以立純正藝術，工藝美術之別。拿和自然底關係做標準，可以分做模倣藝術或者再現藝術，同非模倣藝術或者直現藝術。最普通的區別，却是拿感覺做標準，依心理學的見解，把他分類做拿空間做要素底空間藝術，和拿時間做要素底時間藝術，以及綜合時間空間兩種底綜合藝術。就是：

普通所謂美術 (fine art)，就指空間藝術說，包括繪畫、雕刻、建築三種，或者祇以前兩種爲限。就是美術，是藝術底一大分野。所以要想知道美術是甚麼，不可不先把藝術是甚麼講明白。

原來藝術底定義，最早而且通用最久的是柏拉圖 (Plato) 所說底『藝術是自然底模倣 (imitation of nature)』。其次，是『藝術是自然底改造』，都不免不完全。勒新 (Lessing) 以

爲藝術不是自然底模倣，是拿美做理想去把他完成的；就是『藝術是自然底完成』。依他，變化無極的自然，不絕的追逐他底理想，去進化向上；藝術家必須拿充實自然還不能够到達理想底地方做本務。美是自然底究極，同時又是藝術家底理想。藝術品應當拿美做標準，必要和不必要，對於藝術，沒有何等交涉。他底藝術論，太偏向唯美的，忘記掉和必要有交涉。席勒爾 (Schiller) 說藝術是理性和感情底調和，就是精神和自然底一致，又道德和感情底合一。依他，藝術底內容，是理性，是道德，是自由。這種說法，似乎和事實不符，例如說建築底基礎，在理性，在道德，就不大恰當。又謝林 (Schelling) 說藝術是叫無限的精神寄宿在有限的材料 (自然) 當中的。黑智爾 (Hegel) 說藝術是絕對精神底直觀的表現。叔本華 (Schopenhauer) 說藝術是叫我們把現

世底苦患忘記掉底一時的解脫劑，總之藝術是忘我。此外，最多的，是像所謂藝術是人生底理想之聲，是精神之解放。又文藝界底寫實主義者以及自然主義者，和美術界底印象主義者等，多半以爲真藝術，是把自然同事實照樣子寫底藝術。又托爾斯泰 (Tolstoy) 說藝術是傳達人底感情底手段。表現主義者，說藝術是主觀底客觀化。這些說法，都能够把藝術底影子，捉到幾分；然而都不完全。本來立藝術的定義，私立哲學的定義一樣，很爲困難；所以一直到現在，還沒有確定。這裏姑且從他底起源研究起。

講到起源，就不可不追溯到太古。然而因爲沒有可徵的文獻，僅僅依憑發掘品又依憑別的推理底緣故，曖昧的地方多，以至於生出種種的說法來。關於藝術底起源，也一樣，歷來有許多的學說；有的從本質上說，由於審美的衝動；有的從作用上說，由於非審美的衝動。屬於前一種的，有五種學說；就是：

(一) 模倣衝動 依拿這種衝動做主腦底模倣說，藝術底本性，在模倣自然，所以他底起源，由於所謂模倣底一種衝動。模倣，在人們底本能裏頭，占很大的部分；藝術由他才成功。小孩子底生活——尤其是遊戲——差不多都是模倣；在成人底生活，例如流行等現象，也是由模倣生起的。就是人們底生活在現今，從小孩子一直到成人，被模倣本能所左右的事情也還不少。這個是本能，不用說，原始人也有。或者原始人更外活動得厲害。那個是小孩子底生活，和原始人相似的地方多；小孩子比成人，模倣本能更外旺盛底緣故。而且由那個原始人底旺盛的本能，自然和人生，變做題材，或者被描寫，或者被刻，於是繪畫和雕刻生出來。在古代，像柏拉圖，以爲藝術是自然底模倣。亞理斯多德 (Aristotle) 繼承他底說法，雖然增加些理想化的思想，却也以爲人類所以作始藝術品底動機，在自然底模倣。近世有狄德羅 (Diderot)，包姆加敦 (Baumgarten)，哈特曼 (Hartmann)，斯賓塞 (Spencer) 等，也重視這種說法。到最近模倣說底代表的學者塔爾德

(Tarde)，擴大模倣底對境，以爲不但是雕刻、繪畫、詩歌，就連建築、音樂等類也是模倣；不過前幾種模倣從自然發現的，後幾種模倣前人所發現，有這點差別而已。

(二) 遊戲衝動 其次，把藝術活動，看做遊戲活動底一種。這個也是從人們底本能又衝動割出來底說法。遊戲，是人們底活動得很厲害的，本能又衝動；像小孩子，他底全部生活，差不多都是遊戲。就是小孩子底遊戲的生活，照樣子發展，就變做藝術生活。小孩子底生活，和現在的未開人底生活，有相似的地方；和原始人底生活，也相似；所以未開化人、原始人所作底藝術，從遊戲衝動生起的事情，不難想像。不單是原始藝術，在中世，在近世，包含遊戲的分子底藝術，也不少。然而到了現在，藝術不是遊戲，藝術生活不是遊戲的生活。實在是伴隨苦痛底真實的生活。從外面看，活像是遊戲三昧的製作家，內面也重疊着苦心。又在原始時代，也不能够看做所有的藝術，單是從遊戲衝動生出來的。僅用他去說明藝術底起源，仍然不充分。拿這種衝動說明藝術起源底學

者極多，以席勒爾爲最初；斯賓塞、阿倫（Allen）等，也採取這種說法，輓近有朗格（Lange）、布魯文（Brown）等。關於這種說法，有廣狹兩種學說。第一種是席勒爾一派底廣義說，以爲把一切的遊戲綜合起來，有產生他底一種特別衝動；這個也就是藝術底動力原因。第二種就是朗格、格羅斯（Groos）底狹義說，以爲本來所謂遊戲衝動，是說遊戲當中底一種就是模擬遊戲底特徵，是主觀的就是自覺的擬實活動；換句話說，就是幻想。這種幻想作用，就是藝術活動底起源。總之所有的藝術，都是由模擬遊戲發達的。

(二)裝飾衝動 這種說法，以爲藝術底起源，由於拿美做主腦底衝動。所謂裝飾，也是人們底強有力的本能又衝動。試看小孩子底生活當中，未開化人底生活當中，都不會忘記掉裝飾底事情。人類在原始時代，先用意身體底裝飾，其次住居底裝飾，其次用具底裝飾，就也明白。就是裝飾美術、工藝美術；是由以裝飾本能，裝飾衝動爲主成功的；因而他底起源，也可以用裝飾說說明。

建築，到一種程度，也是由裝飾本能發生；繪畫和雕刻，在做建築底裝飾，也以裝飾本能爲必要；因而用裝飾本能，說明繪畫和雕刻底起源。又把裝飾廣義的解釋，那就藝術全體，可以看做人生底裝飾。就是所有的藝術，都是做人生底裝飾的；從那種意味，用裝飾本能，說明藝術底起源。單用這種衝動，去說明一般藝術底起源的，雖然沒有；然而用種種的形式，去認識這種衝動底重要，而且唱說他的；很多主要的，有席勒爾、格羅斯、布拉文等。對於說明裝飾美術同身邊美術底動機，理由很充足。

(四) 表情衝動 拿這種衝動做主腦底表情說，以爲藝術底本性，在表現感情；因而他底起源，也用這個表情去說明。就是這個是依人們表現感情底本能同衝動，去說明藝術底起源的人們，從小孩子底時候，就有把感情表現底本能同衝動。喜歡起來就笑，苦起來就哭，就是表現喜怒哀樂的；但是單表現在臉上，不滿足。必須由聲音，由言語，由身體，去表現。就是用聲音就變做音樂，

用言語就變做文學，用身體就變做跳舞。建築、雕刻、演劇等類，也可以說明是感情底表現。而且人們表現感情底時候，雖然只有自己一個人，也自然而然的做出來；進一步，對於別人，對於社會，表現自己底表情；於是變成製作藝術底因由，變成藝術底起源。表情說底有力的代表者，是赫爾因（Hirn）。依他，所謂藝術衝動，是說把感情加以社會的表出底衝動。由這個所謂社會的，把兩種性質輸進藝術當中。一種是感情交通，就是把感情傳達到別人；一種是共同表情，就是共同去做所謂表情。抒情詩、劇詩等類，由感情交通底衝動起；抒情的美術底韻律，由節省感情交通和共同表情底勞力起。依他，藝術底本質，雖然是自己表情底一種；然而單用這個，不能夠說明藝術底起源，所以把感情交通和共同表情兩種概念借來。

(五) 描出衝動 擴張表情衝動底概念，在感情之外，添加衝動同意志底要素，把他概括做像所謂人格的一句話；以爲藝術是描出把人格的經驗移入底自然同人生的；所以藝術衝動，是

描出衝動。總之，意思是發表自己，是描出不是描寫，就是以爲藝術所以發出來底動機，單是表現自己。力普斯 (Lipps)、繆曼 (Meumann) 等採取這種說法。

屬於後一種的，以爲藝術底起源，由於實用。除此之外，還有用興奮，威嚇底衝動，又拿超自然的魔力做目標底衝動；說明藝術底起源的。

以上的各種說法，頂近理的，要算描出衝動。所謂描出衝動，意思是想把現存在自己底思想，感情之上底一種活東西加以具體化，表現到客觀底本能；換句話說，就是自己表現本能，或者心靈具體本能。這種本能的確能够包含全藝術底動機，然而同時非藝術底動機，也包含在內；由這種本能發出來的，不能够都判斷做藝術；不免失之廣漠。其餘的，單是那一種，也不充分。例如甲種說法，足以說明某種藝術底起源；然而不能够說明別種藝術底起源。乙種說法，和所有的藝術底起源，都有關係，然而不充分。那個是因爲許多的藝術，各別有起源，各別發達，後來纔把他們綜合

起來給他一個總名，叫做藝術底緣故。那麼，可以看做貫通各種藝術底起源的是甚麼呢？那個從衝動說，是藝術衝動；從人們底慾望說，就是美慾。但是藝術衝動，不是單一的衝動，是綜合模倣、遊戲、裝飾、表現，描出各種衝動的。這些衝動，為製作藝術去活動底場合，叫他做藝術衝動。所以所謂藝術衝動，是一元說，然而實在是多元說。但是不是所有的藝術衝動，無論甚麼時候，一定包含各種衝動；不過至少也包含他們裏頭底一種以上。

其次，把藝術底起源，加以一元的說明的；藝術衝動之外，有美慾。所謂美慾，是求美底慾望；和食慾、性慾合稱為人類底三大慾。利慾等類，也是無人不有的，然而那個也是為滿足三大慾。知識慾和道德慾，比三大慾力量弱。但是這兩種，是精神的慾望；美慾也是精神的。就是美慾，可以和知識慾同道德慾並列；食慾和性慾，從是肉體的慾望底地方看，是同一個種類的東西。為想生存底食慾，和為想保存種族底性慾，是最根本的慾望，同時是劣等的慾望；人們沒有他雖然不能够生

存，然而祇是他也不能够滿足；一定要美慾、知識慾、道德慾。由這三種慾，人們底生活向上，理想發生。就是這些是高等的慾望。單是劣等的慾望，動物也一樣；有高等的慾望，纔有做人底價值。知識慾底目的，有真；道德慾底目的，有善；美慾底目的，有美。真善美就是人們底理想，所以這三種慾是使人們進到理想底原動力。而求真的知識慾底對象，有科學；求善的道德慾底對象，有道德；求美的美慾底對象，有藝術。像科學底起源，可以用知識慾說明；道德底起源，可以用道德慾說明一樣；藝術底起源，可以用美慾說明。雖然美慾不光是藝術底起源，然而從美慾生出來的，不用說，主要的却是藝術。而美慾底變成衝動的是藝術衝動。像這樣看，美慾就是各種衝動同藝術衝動底原因，因是把藝術底起源一元的說明而且最根本的說明的。繆曼氏在他底現代底美學 (Aesthetik der Gegenwart) 裏面說美的要求，就是求美，不外乎人們通同有的強盛的要求底一種。不問老少男女以及文野之別，沒有不喜歡美厭惡醜的。這種美的要求底發露，可以在我們底活動底種

種方面看出來。在飲食活動裏頭，或者在裝飾衣食住必要的家屋和日用的服飾器具裏頭，或者在各種遊戲活動裏頭，以及在學者底研究活動裏頭；美的要求，都被用種種的姿態表出。就中他被用最純粹的形態表出的，不外乎所謂藝術底世界。拿美的要求做中心底人類活動，也再沒有比關於藝術底活動純粹的。關於藝術底人類活動，是甚麼樣的呢？且從簡單的說，春花秋月，勝水名山，大自然底種種現象，每每叫我們有異樣的興趣；離合悲歡，盛衰榮辱，人生底種種遭遇，又常常叫我們生異常的感懷。從一方面看，這些都能够成功一種感情，就是美感。在這個場合，我們對於事象，靜靜的遠望着他，在所謂靜觀底態度。所謂鑑賞活動，就不外乎這個。然而有時候單把他受動的玩味過去還不行，自然而然的起一種想把胸中所感受的通過某種形態發表到外面底衝動。這樣的要求，叫我們出能動的態度。所謂創作活動，就是這個。而創作活動底所產，就是藝術品。