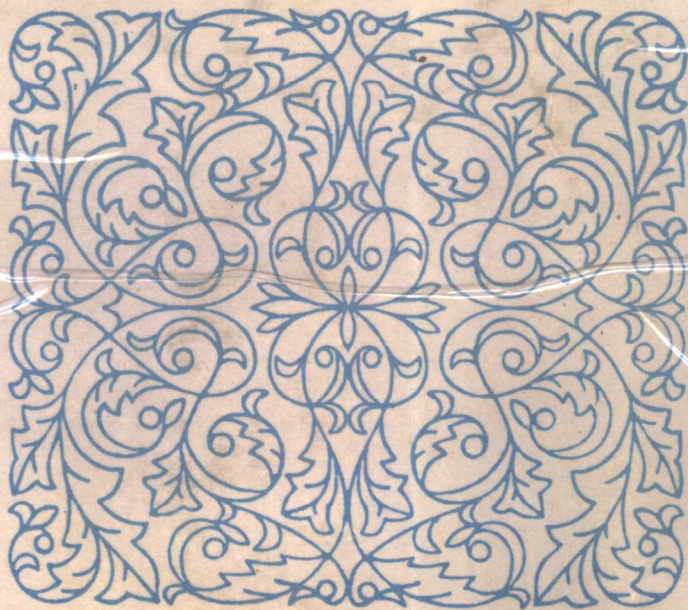

民國叢書

第四編

• 60 •

中華民國三十二年七月重慶初版
中華民國三十五年九月上海再版

◆(70422 滬報紙)

新藝術論一冊

定價國幣叁元伍角

印刷地點外另加運費

著者 蔡儀

發行人 朱經農

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館

版 翻
權 印
所 必
有 究

平

目錄

第一章 序說

第一節 藝術與現實

藝術與現實都能訴之感性而給予我們具體的印象……藝術是反映現實的……藝術與現實的相異……一般的說法兩點……進一步的說法兩點……藝術是現實的典型化……是作者對於現實的本質的一種認識的表現

第二節 藝術與科學

怎樣認識現實……藝術的認識也通過智性……藝術的認識和科學的認識之相異……（一）就意識活動的過程來說……（二）就認識內容來說……概念是抽象的又是具象的……科學的認識是利用概念的抽象性……藝術的認識是利用概念的具象性……藝術的認識是形象的思惟

第三節 藝術與技術

藝術的表現是創作的重要而煩難的過程……藝術的表現工具是笨拙的或間接的……藝術，技術與熟練……藝術和技術的相異……不在於天才靈感的有無……不在於實用目的的有無……在於藝術是對現實的認識的表現而技術則否

第四節 藝術的特性·····	二〇
----------------	----

以上三節的總括·····藝術是什麼的暫時解答

第二章 藝術的認識·····	二二
----------------	----

第一節 認識是現實的反映·····	二三
-------------------	----

認識是否須要客觀的對象·····哲學認識論上的兩大派·····(一)觀念論的認識論·····(1)客觀觀念論·····(2)主觀觀念論·····(3)不可知論·····(二)

唯物論的認識論·····(1)機械唯物論·····(2)辯證唯物論·····認識是客觀

現實的反映·····認識中感覺和思维的關係

第二節 藝術是一種認識的表現·····	二九
---------------------	----

藝術是意識活動的成果·····藝術非現實認識的兩種說法·····藝術的認識在認識論上的根據·····由感性到智性的認識過程·····概念的兩種傾向·····概念的抽象性與具象性·····藝術的認識中的感性與智性·····藝術是現實的一種認識

第三節 藝術的認識的特質·····	三七
-------------------	----

藝術的認識是直覺說的錯誤·····是非形象的認識說的錯誤·····藝術的認識的特質·····(一)由智性再歸於感性·····(二)以個別具現着一般·····藝術的認識即典型的把握·····藝術的認識與實踐·····藝術的認識中表現着對現實改造的契機

第三章 藝術的表現

第一節 藝術的表現是藝術的認識的摹寫

藝術創作即表現說……藝術創作非表現說……二說的偏向……藝術的表現就是藝術的認識的摹寫……表現是認識所要求的發展，是藝術創作的完成……表現
在創作過程中的獨自性

四六

第二節 藝術的表現與宣傳

藝術是主觀精神產品又是客觀文化資料……藝術的表現即認識的傳達……藝術
的藝術性和宣傳性……偏重藝術性和偏重宣傳性二說的錯誤……藝術的宣傳性
是依存於其藝術性的……沒有藝術性便沒有藝術的宣傳性

五二

第三節 藝術表現的技巧

表現什麼與怎樣表現……表現的偏重技巧與否認技巧二說的錯誤……所謂熟中
生巧……熟練與熟悉……對於表現三要件的熟悉即表現技巧的三因素……（一）
對於對象構成規律的熟悉……（二）對於主觀精神影響的熟悉……（三）對於
表現工具特性的熟悉……三者的一致與熟練

五八

第四章 藝術的相關諸屬性

六九

第一節 藝術的內容與形式……………六九

藝術唯形式說與唯內容說的錯誤……對於藝術的內容和形式的三種誤解……內容和形式的關係……藝術的內容即認識而形式即表現……藝術的內容和形式的關聯與統一……內容是決定形式的根本條件不是惟一條件……藝術形式的獨自性……藝術價值取決於內容和形式的統一

第二節 藝術的主觀性和客觀性……………八一

否定客觀性的錯誤……否定主觀性的錯誤……什麼是藝術的主觀性……什麼是藝術的客觀性……客觀性與主觀性的統一……藝術的客觀性是決定主觀性的

第三節 藝術反映主觀的個性與階層性……………八八

藝術的主觀性的決定因素是什麼……個性是決定因素之一……階層的意識形態是決定因素之一……

第四節 藝術反映客觀的時代性和永久性……………九二

藝術的永久性之說……藝術所反映的真理不是絕對永久的……永久的訴之感情的力一說是錯誤的……描寫不變的人性之說是錯誤的……藝術是有時代性的……正確地反映時代的藝術是有相對的永久性……藝術的永久性決定於時代性

第五章 典型……………九九

第一節 現實的典型與藝術的典型……………九九

一切現實是個別和一般。統一……現實的典型是一般優於個別……現實的典型的典型性是貧弱的……對於一切客觀現實的兩個主要觀點……（一）自然的觀點……（二）社會的觀點……藝術的典型的根源是現實的典型性……藝術的典型主要是由社會的觀點，其社會的一般的東西是有決定性的……高級的典型和低級的典型

第二節 典型的性格與典型的情勢……………一〇〇

藝術上創造典型性格的重要……典型的性格是由階層的人羣的性格特徵概括而具現於一個人物身上……高爾基與魯迅的經驗談……典型性格與典型情勢的關係……典型情勢的分析……（一）社會的性質及動向……（二）當作社會的部分的環境……（三）當作社會的性質及動向的契機的事件

第三節 正的典型和負的典型……………一二三

現實中有正的部分和負的部分……藝術對這兩部分的反映而有正負兩種典型……典型的正負在藝術價值上是同樣的……近世以來藝術上負的典型較多的原因

第六章 描寫……………一二一

第一節 典型與描寫……………一三一

具體的表現與描寫……何謂具體的表現……（一）訴之感性的表現……（二）具示詳情的表現……描寫要是怎樣具體的決定條件……描寫的典型所要求的具體的表現……描寫與表現技巧的三因素

第二節 離心的描寫與求心的描寫……………一三九

表現上的兩種偏向……（一）誤解描寫的意識……（二）誤用描寫的技巧……是為離心的描寫……創造典型的描寫……對象構成的各部分及條件向典型的典型性集中……主觀精神影響及表現工具特性與典型的典型性一致……是為求心的描寫

第七章 現實主義……………一四九

第一節 現實主義概說……………一四九

創作方法淵源於認識論……現實主義淵源於唯物論……現實主義與其他藝術思想的關係……與現實主義完全對立的理想主義和形式主義……現實主義與自然主義的相異……現實主義是歷史地發展的

第二節 現實主義發展的諸階段……………一五四

現實主義發展的諸階段……（一）古代的樸素的現實主義……（二）封建時期

的現實主義(三)舊現實主義……(四)新現實主義

第三節 新現實主義的藝術思想史的淵源

藝術思想是辨證的發展……新現實主義的先行諸藝術思想……浪漫主義的兩面……舊現實主義的兩面……新現實主義直接承繼舊現實主義的傳統，間接受浪漫主義的優點

一六〇

第四節 創作方法與世界觀

創作方法與世界觀對立問題的提起……承認這對立可能的第一說……對於世界觀的誤解……作者的世界觀不必是統一的……巴爾札克是創作方法與政治偏見的對立……承認這對立可能的第二說……對於創作方法的誤解……兩說都是形而上學的機構論

一六七

第八章 藝術的美與藝術評價

第一節 藝術的真與藝術的美

美是什麼？……心理學的美學的錯誤……形而上學的美學的錯誤……具體形象的真是美的基礎……美即典型……美的觀念與美的情緒的發生……自然美與藝術美的區別……自然醜的轉化為藝術美……藝術美高於自然美……藝術的真與藝術的美統一於典型

一七五

一七五

新藝術論

第一章 序說

藝術是文化領域燦爛的明星，是人生旅途馥郁的花朵，我們一說到藝術，便要聯想着許多美麗的東西，使我們的心情都起微妙的波動，可是藝術是什麼呢？雖然一般人是未必完全不知道，却也未必完全知道。

關於藝術是什麼，從來的理論家已有許多的解答，可是正因為有許多解答，也就知道這些解答多難令人滿意。我們要論藝術，照常例說似乎首先得來一個藝術的定義；然而藝術的屬性，條件及其和別的東西的關係，是相當複雜的，現在要用簡單的話語來說明，不得不感到困難。

不過無論如何我們必須早一點了解藝術的所以為藝術，藝術的特性，即藝術和其他相關的東西的同異之點。和藝術的關係最為密切，而本質上的差別又最為顯著的，是現實或者說自然，科學和技術，我們現在就把這三者和藝術的關係，分節來說明於下，以此作為考察藝術的入手，也許比較便利些。

第一節 藝術與現實

當我們在春光明媚的三月間散步郊外的時候，看見蔚藍的天空中飄盪着幾團白雲，樹林的枯枝上生長了鮮綠的嫩葉，碧油油的麥田之間有一片片菜花的嬌黃，一簇簇蘿葦花的淡紫；在樹林陰下麥田盡處有一幢農家的茅屋，前面錯錯落落地有好幾株開得紅霞一樣的桃花，而這一切景物又被燦爛的太陽光照耀得真是鮮麗奪目，叫人一看，精神非常爽快，心境非常愉快。這種景緻是現實的自然的东西，不是藝術，然而它却叫你想：這好像一幅圖畫。

可是當我們在書房裏望着牆上掛着的那幅畫，上面有一個年輕的農夫和他妻子斜斜相對地站着，都低着頭，把手攔在胸口，旁邊放着輛手推車和一個籃子。四周是暮色蒼茫的田野和天空，這蒼茫的暮色正襯映着他們服裝的樸素，身體的堅實，和臉上虔誠肅穆的神色。叫我們想到他們在辛苦地勞動了一天而現在正要回家休憩的時候，心裏充滿了愉悅和平，忽然遠處飄來了鐘聲，按着習慣知道是做晚禱的時候了，於是他們在虔敬地禱告。這是藝術不是呢？是的，這是法國大畫家米勒（Millet）的名作晚鐘，然而在我們注視着這面畫的時候，却忘記了這是圖畫，以爲是真情實景。

爲什麼藝術和現實在我們意識裏會這樣混淆呢？難道是如朗格（Lange）所說的錯覺嗎？不是的，這和一般的所謂錯覺不同，它們的在我們意識裏的發生混淆，實是它們都能訴之感性

而給予我們具體的印象，這原因又是由於藝術是以現實爲對象而反映現實的，也就是藝術是認識現實表現現實的。

就繪畫來說，一切的風景畫、山水畫，固然是以自然的風景爲對象；即靜物畫、人物畫的對象，又何嘗不是現實的東西？就文學來說，一切的歷史小說、史劇、史詩所表現的，固然是社會上存在過的事實，就是抒情詩所歌詠的，又何嘗不是活生生的現實？至於音樂雖然從表面看來是和現實毫無關係，但是我們一想伯牙和鍾子期的故事，也可窺知音樂和現實關係密切的一斑。當伯牙鼓琴時心裏想到登高山，鍾子期由琴聲裏聽出來了，讚嘆着說：好呀，峨峨兮若泰山；伯牙又想到流水，鍾子期也由琴聲裏聽出來了，讚嘆着說：好呀，洋洋兮若江河。這故事告訴我們伯牙認識現實的山容水態可以由琴聲裏表現出來，鍾子期也可以由琴聲裏聽出他所認識的山容水態。不過這只是一個極端的例子而已，我們固不必刻板地去斷言什麼音樂是表現現實裏的什麼。

藝術和現實的關係是如此密切，可是現實究竟不是藝術，藝術所表現的究竟不就是現實的現象。這種藝術和現實相異之點是在什麼地方呢？關於這個問題，從來的理論家便常常舉出下列兩點來作解答。

第一、現實的現象是雜亂的，而藝術所表現的是純粹的。因爲宇宙間的現實現象，看來好像舊貨攤子一樣，有的是破銅爛鐵，玉屑金沙，布片紙團，零絲碎錦，萬象森羅，雜陳並列。

雖然在這些雜亂的現象之中，便包含着它的本質，但是它們之間或者是沒有顯著的關聯，或者是形式上不調和，所以現實雖是藝術的對象，藝術的素材，然而也只是藝術的素材，它本身並不就是藝術。藝術和現實相反，部分和部分，部分和全體，是互相關聯的，互相調和的，是有組織的，有統一性的。換句話說，藝術是純粹的，好比鍛鐵鍊成的純鋼，亂絲織成的錦繡。

第二、現實的現象是變幻的，而藝術所表現的是固定的。因為一切現實的現象，都是流轉不居，瞬息變化，好比晴空的晚霞，平湖的漣漪，雖然一時能叫我們賞心悅目，然而頃刻即逝，不可捉摸。但是藝術却相反，它雖然是以現實為素材，可是能夠把這種變幻不定的現實定著起來，讓頃刻即逝的自然的美景，現實的樂事，得以存在久遠。

關於藝術和現實的這兩點區別，雖然是人們常說到的，可是這僅僅是常識的，表面的區別，只是這兩點，尚不能明鮮地抉出它們本質上的差異，因此我們要補充地再提出兩點。

第三、現實的本質是晦暗的，而藝術是使它顯露的。所謂晦暗，不過是說現實的本質是雜在現象之中。因為現實的現象如上面所說是雜亂的、變幻的，在這些雜亂的、變幻的現實的現象之中，它的本質是極不容易把握的。好比沙裏面的金子，雲裏面的月亮，一般人不單是不能看到，甚至於注意也不會注意到。然而藝術却是要把一般人沒有注意的，沒有認識的現實的本質，顯露出來，呈現在大家面前，叫一般人也能夠認識。梁啟超在論小說與羣治之關係一文裏曾說：「人之恆情，於其……所經歷之境界，往往有行之不知，習矣不察者……常若知其然，

而不知其所以然，欲摹寫其情狀，而心不能自喻，口不能自宣，筆不能自傳，有人焉，和盤托出，澈底而發露之，則拍案叫絕曰：善哉善哉，如是如是，所謂夫子言之，於我心有戚戚焉。」他這幾句話原來要說明小說的感人之深。雖然並不真切，但也可以幫助我們了解這裏所說的主旨吧。

第四、現實給予人們的印象是分歧的，而藝術是使它一致的。因為現實是客觀的存在，而對現實的認識，接受現實的印象是主觀的作用，所以主觀的條件不同，常常使人們對現實的認識是分歧的。譬如同是秋天的紅葉，西廂記長亭送別一折裏曾說：

「白雲天，黃葉地，西風起，北雁南飛，曉來誰染霜林醉，總是離人淚。」

這時候的紅葉，在正要別離的一對情人的眼裏，好像是眼淚染過似的，是淒涼悲慘的景色。然而杜牧之曾有一首詩說：

「遠上寒山石徑斜，白雲生處有人家，停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花。」

這時候的紅葉，在寄情山水的豪放詩人眼裏，却是非常之鮮豔而美麗的。此外如野鳥的啼聲，溪水的流聲，在快樂的人們聽來認為是歌唱，在悲哀的人們聽來認為是哭泣，這是常有的事。

可是在藝術裏，我們對於同一對象的認識是不會這樣分歧的。就是說，某一件藝術作品所給予我們的對於現實的認識，不會因我們的主觀的條件而成爲各色各樣，甚至於完全相反。因爲當作這藝術作品裏的素材的現實，是通過了作者的主觀而介紹給我們認識的。那麼我們對於

這現實的認識，都是要追隨作者而互相一致的。雖然我們的主觀的條件依然有不同，如精神修養的相異，心境哀樂的有別，對於這認識也還是有程度深淺之差，然而大概一致是可以斷言的。

關於藝術和現實的這兩點區別，確是明鮮地指出了它們本質上的差異，較之上面的兩點，或者是稍為周到一些。由這四點看來，我們不難知道，藝術是通過作者的意識而反映的現實的本質。不是單純的現實的現象。換句話說，是作者對於現實的本質，真理的一種認識和表現。藝術是要從雜亂的現實現象之中，顯露出它的晦暗的本質，或者說藝術是要反映現實的本質，不是單純的現實的現象。但所謂本質並不是在現象之外，而是在現象之中，換句話說，本質不是非現象的本質，而是本質的現象，原來沒有現象就沒有本質，那麼我們在這裏所說藝術所反映的現實的本質，也不過就是它本質的現象。怎樣的現象是本質的現象呢？我們站在藝術的觀點來說，即具有典型性的現象便 本質的現象。可是現實的現象又如上面所說是雜亂的，變幻的，也就是現實現象的典型性往往是貧弱的，不充實的，而藝術却是要把它們加工而典型化，所以更扼要的說，藝術是現實的典型化，也無不可。

法國藝術理論家泰納（Taine）在其所著藝術哲學一書裏，曾有類似的論述，他的大意是：藝術不在乎摹寫人物事件的可以感覺的外部，在乎人物事件各部分的關係，也不單單是在乎各部分的關係，尤在於求對象的某種特性以及其主要觀念之顯著。據他說：藝術的目的，就

是在乎表現對象的這種主要的特性，其他的性質，都是照着一定的關聯從這特性引伸出來的。在自然的東西裏這種性質即算多一點吧，而藝術是要把這種性質放在支配的地位。他這裏所說人物事件的特性，就是一般的所謂本質，也就是我們這裏所說的典型性。他所謂藝術是把自然裏的這種性質提出來放在支配的地位，也就是我們這裏所說的現實的典型化。

而藝術的將現實典型化，却是要通過作者的意識作用的，在藝術裏面便貫穿着作者的對於現實的一個認識方法，藝術的典型便是根據這種認識方法而創造的。作者通過這種認識方法來選擇對象，構成內容，並賦予形式；所以其他的人也得通過作者的認識方法去認識藝術裏所反映的現實，於是藝術所給予人們的認識，自然是相當一致的。

由上面的說明，我們可以知道，藝術雖然是反映現實的，可不是反映現實的單純的現象，而是反映現實的本質；換句話說，就是將現實典型化，使我們對它有一致的認識。這便是藝術和現實的關係，也便是藝術和現實相異之點。

因此我們知道曾經有些藝術家高呼摹倣自然，以為藝術只要單純地忠實地摹倣現實便夠了，這顯然是種錯誤的見解。關於這點，在這裏我們只要簡單地舉個例子來說明，就是無論怎樣善於摹倣自然的美術家，在他繪畫的形象和明暗方面，決不會比相片更能逼真不爽，然而以藝術的觀點來看，一幅正確的相片的價值並不及一幅真正的好的繪畫，這就是因為藝術決不是單純的現實的再現，而是藝術家對於現實的一種認識的表現。

第二節 藝術與科學

我們在上面第一節裏就藝術和現實的關係，簡單地規定着說，藝術是作者對於現實的本質的一種認識的表現。那麼在這裏我們首先便應當解答一個問題，就是什麼是認識呢？對於了解藝術，這誠然是一個重要的問題，可也是一個煩雜的問題，要詳細地予以解答，只有等到下面的第二章裏。但是我們現在可以簡單地作一句扼要的說明，就是：認識是意識對於現實的反映，或者說是摹寫。

譬如說，對於一朵芸苔花，我們的意識可以摹寫它的各種屬性，特徵在我們腦子裏。就是說，它的十字花冠，雌雄同株，四長雄蕊，鮮黃的顏色和清淡的香氣……這些原來是它本身具有的屬性、特徵。這些屬性、特徵，通過我們的感覺綜合地當作一個整體摹寫在我們腦子裏的時候，就是我們對於芸苔花的認識。

可是我們這裏所舉的例子，是揀取非常簡單而容易說明的；這是以現存的單獨的一朵有具體形象的芸苔花為對象的認識，是感性的低級形式的認識。事實上對於現實的認識，並不都是這樣簡單而容易，也不能是這樣簡單而容易。因為平時我們的認識的對象，正是如一般所說是雜亂的變幻的現實的現象，而我們真正的認識却要從這些雜亂的變幻的現象之中去把握它的本質，那麼我們便要將它們觀察、比較、分析、綜合，然後才能明白那是偶然的東西，那是必然