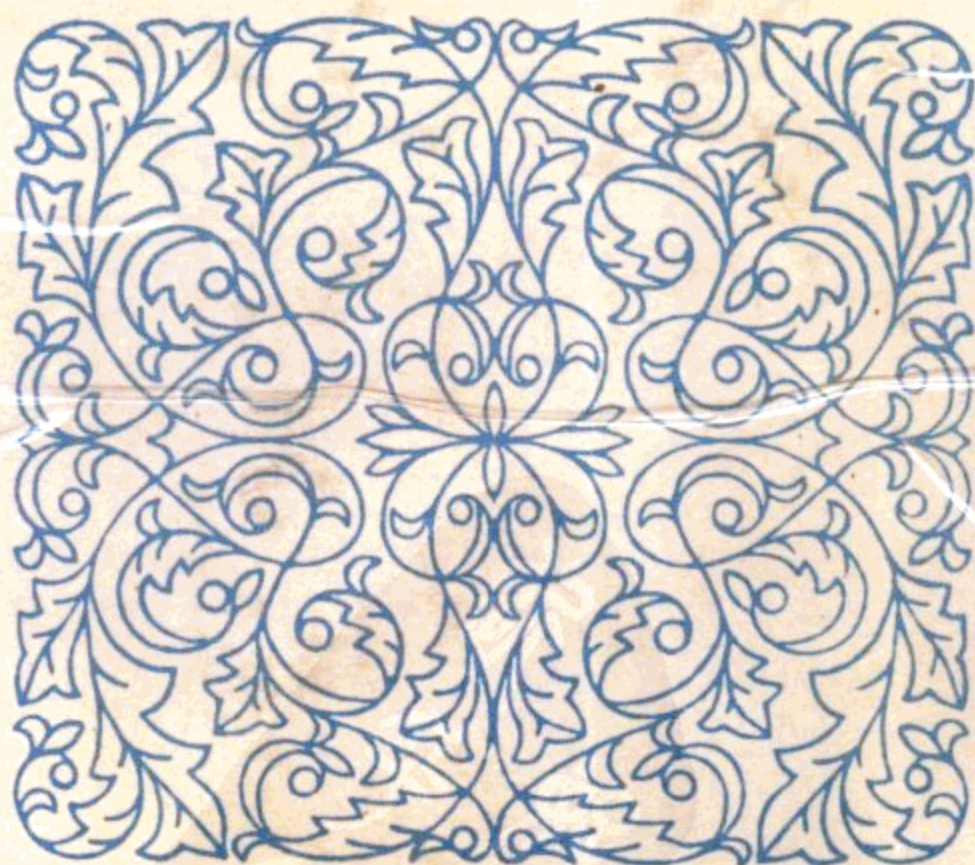

民國叢書

第四編

• 60 •

民國叢書

第四編

· 60 ·

藝類

粵東之風

歌謠論集

歌謠與婦女

羅香林編

鍾敬文編

劉經菴編

上海書店

豐子愷著

藝術修養基礎

藝術修養基礎

有著作權★不准翻印

民國三十五年十二月港初版

基本定價五元五角

(外埠酌加郵運費)

著作人 豐子愷

發行人 陳劭先

印刷者 有利印務公司

香港干諾道中一二三號

發行所

香港·上海
廣州·桂林

文化供應社

藝術修養基礎

豐子愷 著

香港文化供應社印行

目 錄

上 編 藝 術 總 說

第一章	藝術的學理法	一
第二章	藝術的種類	一四
第三章	藝術的性狀	二一
第四章	藝術的形式	二六
第五章	藝術的內容	三二
第六章	藝術的創作	三八
第七章	藝術的鑑賞	四六
第八章	藝術的起源	五八
第九章	藝術的效果	六二

中編 繪畫（附書法）

第一章	繪畫的種類·····	七一
第二章	繪畫的工具·····	七七
第三章	繪畫的學習法·····	九八
第四章	形體的描法·····	一〇三
第五章	色彩的描寫·····	一一八
第六章	構圖法·····	一三九
第七章	圖案畫·····	一四六
	一、單位構樣畫法 二、廣告圖案畫法	
第八章	漫畫·····	一六一
第九章	中國畫與西洋畫·····	一六九
第十章	中國畫簡史·····	一七三
第十一章	西洋畫簡史·····	一七八

一、文藝復興期的繪畫	二、十九世紀西洋各畫派
第十二章 書法略說	一九七

一、中國字的特色	二、書體的變化	三、歷代書法大家
四、碑帖的學法	五、筆的用法	六、行間與裝法

下編 音樂

第一章	音樂的種類	二二三
第二章	音樂的學習法	二二六
第三章	讀譜法	二二二
第四章	唱歌法	二二二
第五章	風琴與洋琴的奏法	二四一
第六章	提琴的奏法	二五四
第七章	口琴的奏法	二六四

一、口琴的種類 二、口琴演奏的姿勢 三、口琴的樂譜 四、口琴的音階

五、單音的奏法 六、伴奏加入法 七、重音奏法

第八章 近世音樂簡史……………二七三

一、古典派音樂 二、浪漫派音樂

第一章 藝術的學習法

學過了幾何，再學三角；學過了物理，再學化學，都是更進一步，再多學一種學問。只要更多出一點心力，或者更多費一點時光，就可以成功。但學過了別的學問，再學藝術，情形就不同：不是更多出力或更多費時，就可成功的。學了別的東西之後，再學藝術，須得心中另「換一種態度」，才有成功的希望。所以講藝術學習法，先講藝術內幕的事是徒勞的，必須先請學者懂得「換一種態度」的方法。

世間有「真，善，美」三個真理。人生便是追求這三個真理的。科學求真，道德追求善，藝術追求美。人生必須學藝術，便是為求人格的圓滿。真，善，美，這三者，互相關聯，三位一體；但是性狀完全不同。譬如這裏有一株樹，我對着牠，可有三種態度。第一，心中想起這是甚麼樹，在植物學中屬於何類，以及這是誰人所植，誰家所有的。這時候我所用的心，是心的「知識」方面。第二，心中想起這樹上可收多少果實，樹幹可作多少器具，我打算來採伐牠。這時候我所用心，是心的「意志」方面。第三，

心中全不想起上述的事，而只是眺望樹的姿態，覺得牠是秀美的，或者蒼勁的，或者婆娑的，或者窈窕的。這時候我所用的心，是心的「感情」方面。前面所謂「換一種態度」，便是用心時換一個方面的意思。

我們在日常生活中，用心的「知識」和「意志」的時候居多數。譬如出門辦事，要察看時候，要辨別路徑，要計較是非，要打算得失。所用的心大都是心的知和意兩方面。難得用感情去欣賞事物。習慣了這種日常生活的人，學藝術的時候也就這樣用心，那一定學不成功。因此我現在特別提出這態度的問題來，教學者注意。諸君要學藝術，必須懂得用「情」。不要老是把心的「知」和「意」兩方面向着世間。要常把「情」的一方面轉出來向着世間。這樣，藝術才能和你發生關係，而你的生活必定增加一種趣味。譬如你出門辦事，專門用心於觀看，辨別，計較和打算，你的生活太辛苦而枯燥了。偶然坐下來休息一下，對着眼前的花草風景天光雲影欣賞一下，心裏便舒暢些，元氣也充足了。藝術對於人生的慰安，即在於此。故能應用感情，可免生活枯燥。世間有些人利慾薰心，有些人冷酷無情，有些人形同機械。這都是缺乏藝術趣味所致。他們有時也玩藝術品，但不懂得感情的用法，故與藝術實在毫無關係。

感情怎樣用法？可就眼睛，耳朵，心思，三方面分別說明。因為重要的三種藝術，繪畫，音樂，文學，是用這三種感官去領略的。

一、眼睛的藝術的用法：造物主給我們頭上生一雙眼睛，原是教我們看物象的。但他曾經叮囑我們：「要用眼睛看物象的本身，又看物象的意義！」小孩子出生不久，分明記得這句話，看物象時都能夠注意其本身。後來年紀長大，便忘了上半句，不看物象的本身，而轉看的物象的意義了。學藝術便是補充這上半句的。諸君都聽見過「皇帝的新衣」的故事吧。（大意是：有一個皇帝，要做新衣，雇織工來織布。織工說，我織的布，非常神妙。沒有道德的人看不見，道德高尚的人才看得見。皇帝相信他。皇帝派大臣去看，大臣看見布機上並沒有布，織工只是空裝織布的姿勢。但恐怕別人說他沒有道德，假意稱讚布很美麗。皇帝自己去看，也看不見。但也恐怕沒有道德，也假意稱讚布的美麗。後來布織成了，衣做成了，織工拿來給皇帝穿。皇帝明明看見是空的，假作歡喜，穿了出去巡遊。民衆明明看見皇帝裸體着，但都恐怕自己沒有道德，大家假意稱讚新衣的美麗。直到後來，有一個小孩子看看皇帝，喊道：「皇帝裸體着，並沒有穿衣！」被他說破，於是大家才覺悟了。）大臣民衆爲甚麼都說假話呢？因為他們忘記了上半

句，看物象時但看其意義，以為這裸體必須假定為有衣服的，故應該說有衣服，就不見裸體的本相了。小孩子為甚麼能夠說破皇帝的新衣的虛空呢？就為了不忘記上半句，能夠看見物象（裸體皇帝）的本身的原故。現在世界上，生着眼睛而不能看見物象本身，與那些大臣民衆一樣的人很多。藝術教養，就好比小孩子的說破。可知學習藝術，眼前能見一種新鮮的光景，實在是人生的一種幸福。

由上述的故事，可知「看取物象的本身」，便是眼睛的藝術的用法。倘嫌上述的故事太稀奇，不妨舉日常生活的實例來說。譬如一隻茶杯，你看見了但想「這是盛茶用的器皿，這是我所有的，這是幾毛錢買來的」等，你便忘記了造物主叮囑你的上半句，而只記得下半句了。換言之，你的眼睛便是不懂得藝術的用法的。還須得能夠靜靜地觀賞茶杯，看牠的形狀如何，線條如何，色彩如何，姿態如何。才是看見茶杯的本身。又如一把椅子，你看見了但想「這是坐的傢具，這是紅木製的，這應該放在客堂裏，這要謹防偷盜」等，也是忘記了上半句，不懂得眼的藝術的用法。還須得能夠觀賞椅子，看牠的形狀，線條，色彩，姿態，才是看見椅子的本身。如前所述，看見樹木，只想「這是甚麼樹，在植物學中屬於何類，是誰所植，樹上可收果實多少，樹幹可作多少器具，我

打算怎樣採伐牠」等，此人也沒有看見樹木的本身。

看見物象本身有甚麼好處呢？淺而言之，大家能夠看見物象的本身，世間的工藝美術一定會大大地進步起來。只因多數人只講實用，茶杯但求盛茶不漏就好，椅子只要是紅木的便貴，對於形式的美惡全不講究。於是社會上就有許多惡劣的工藝品流行，破壞人生的美感。常見好好的磁器，只因樣子塑得不好，花紋描得難看，而給人惡劣的印象。好好的木器，只因形式造得不好，漆飾塗得難看，而引人不快的感覺。都是爲了多數人看不見物象的本身，因而工業者忽略美術的研究所致。進而言之，吾人對物象能看其本身的姿態，眼前的世界便多美景，我的心便多慰樂，所謂「美的世界」並非另有一個世界，便是看物象本身時所見的世界。古人詠兒童詩句云：「對境心常定，達人語自新。」對着一種境地心能夠常定。便是說對着物象能夠撇開其意義而看見其本身的意思。逢着人說出話來自會新鮮。便是說看見物象的本身，故能說別人所不能說的話。「皇帝裸體着，並沒有穿衣」，便是「達人語自新」的一例。

可知要學藝術，必須懂得眼的藝術的用法，即必須能見物象的本身。但最後我須得聲明：我勸你看物象的本身，並非勸你絕對不要想起物象的意義，而僅看其本身。我是

勸你不要忘記造物主所叮囑你的話：「要用眼睛看物象的本身，又看物象的意義。」看物象的本身能發見其美，看物象的意義能發見其真和善。真善美三位一體，不能分割。好比一個鼎必須有三隻腳，方能立穩。缺了一隻腳，鼎就要翻倒的。

二、耳朵的藝術的用法：造物主給人頭上造一雙耳朵，教人能聽。當時也有一句話叮囑人：「要用耳朵聽聲音的本身，又聽聲音的意義！」但人們老是忘記了上半句，而單記住下半句。聽見一種聲音，但問這是甚麼聲音。是敵機聲麼？趕快逃進防空洞！是風聲麼？可以放心。是喊救火麼？趕快搬東西！是喊擺渡麼？可以放心。這樣的聽覺生活過慣了，遇到聲音總是追求其意義，就從此聽不見聲音的本身了。凡美必是事物本身的表現。故音樂藝術必是聲音本身的表現。聽不見聲音本身的人，就不能學習音樂。唱起歌來像說話或叫喊一樣，聽見音樂先問這是甚麼歌，便是不解聲音本身之故。故耳朵的藝術的用法，是聽聲音的意義之外，又聽其高低、強弱、長短和腔調。風聲、水聲沒有字眼，你要能在牠的高低強弱長短裏，聽出一種情味來。反之，說話有字眼，你却要能在字眼之外聽出一種腔調來。——好比不懂英語的人聽英國人說話，不解其意義而但聞其腔調。這等便是聽取聲音本身的練習。練習積得多了，聽見沒有字眼的聲音便似聽見

說語一般，能在其中感到一種情味，音樂藝術便可學成了。據傳說，希臘黃金時代、藝術最發達的時代，其人民聽講演，對於講演的音調，比講演的意義看得更重。話未免誇張，但藝術教養深厚的人對於聲音的敏感，於此可知。我國古代也有傳說：孔子有一天立在堂上，聽見外面有一種哭聲，非常悲哀。孔子就拿琴來彈，其琴聲的腔調和哭聲相同。孔子彈完了琴，聽見有人嗟嘆。問是誰，原來是顏淵。孔子問顏淵爲甚麼嗟嘆，顏淵說：「現在我聽見外面有人哭，聲音很悲哀，不但是哭死別，又是哭生離。」孔子說：「你何以知道？」顏淵說：「因爲牠像完山之鳥的鳴聲。」孔子說：「完山之鳥的鳴聲又怎樣？」顏淵說：「完山之鳥有四個兒子，羽翼已經長成，將要分飛到四海去。母鳥送別他們，鳴聲極其悲哀。因爲他們是一去不返的。」孔子差人去問門外哭的人，哭的人說：「丈夫死了，家裏很窮，將賣掉兒子來葬丈夫，現在同兒子分別。」于是孔子稱讚顏淵的聰敏。這故事不知真假。但故事的意旨，無非是要說明聲音本身（沒有字眼）能夠詳細地表現感情。懂得耳朵的藝術的用法的人，便能從純粹的聲音中聽出一種情味來。孔子稱讚顏淵聰敏。他自己能用琴模仿這種哭聲，可知比顏淵更聰敏。顏淵只能欣賞，孔子却能創作。孔子有一天聽見子路彈琴，說他有殺伐之聲，是不祥之兆。後來

子路果然戰死，被人斬做肉醬。可知他老先生的耳朵聽敏得更厲害。蘇東坡的赤壁賦中寫客有吹洞簫者，說「其聲嗚嗚然，如怨如慕，如泣如訴」，能從聲音中聽出怨慕泣訴的情味來，其耳朵也很有藝術的修養了。

故要用耳朵來學習藝術，即要學習音樂，必須另備一種聽的態度。不要專門聽辨聲音的意義，又宜於意義之外聽賞其腔調。古代的隱士，歡喜住在深山中聽松風聲，聽流水聲。倘其人不解聽賞聲音的本身，實在毫無意味。今人歡喜赴音樂演奏會，聽器樂曲管弦樂曲（沒有歌詞的音樂）。倘不解聽賞聲音的本身，便同不聰敏的隱士聽松風流水聲一樣地苦痛。須知音樂是音的藝術，詳言之，是音本身所表演的藝術。我們平時所唱的歌曲，有樂譜又有文字的，是音樂與文學（詩歌）的綜合藝術，不是純正的音樂藝術。這彷彿是一種合金，雖然也有用途，但論其質，不是純正的金屬。學習音樂，必須學習純正的音樂，即沒有歌詞而僅用音符表演的「器樂」。（有歌詞可唱的叫作「聲樂」。）聲樂不過是音樂中的一種，不能代表音樂本體的。器樂才是音樂的本體。要理解器樂曲，必須從聽賞聲音本身入手。但最後又須聲明：我勸你聽賞聲音的本身，並非勸你聽人說話時也不顧到話的意義，而僅聽其腔調，弄得同外國人或聾子一樣。我是勸你不