

现实主义艺术论

蔡 仪 著

1111111111

作 家 出 版 社

现实主义艺术論

蔡 仪 著

作 家 出 版 社

一九五八年·北京

作家出版社出版

(北京城内大街320号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第57号

北京新华印刷厂印刷 新华书店发行

*

书号1026 字数151,000 开本850×1168 耗 $\frac{1}{32}$ 印张7 插页4

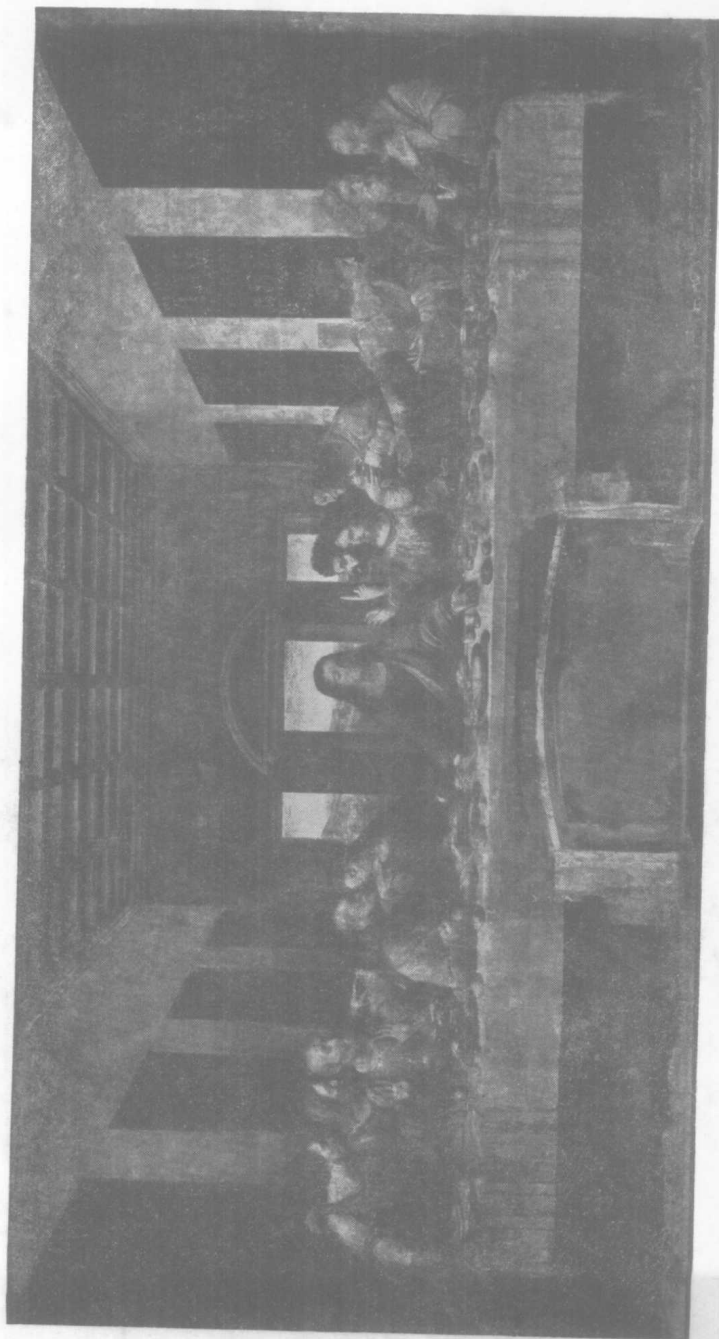
1958年8月北京第1版 1958年8月北京第1次印刷

印数00001—41000册

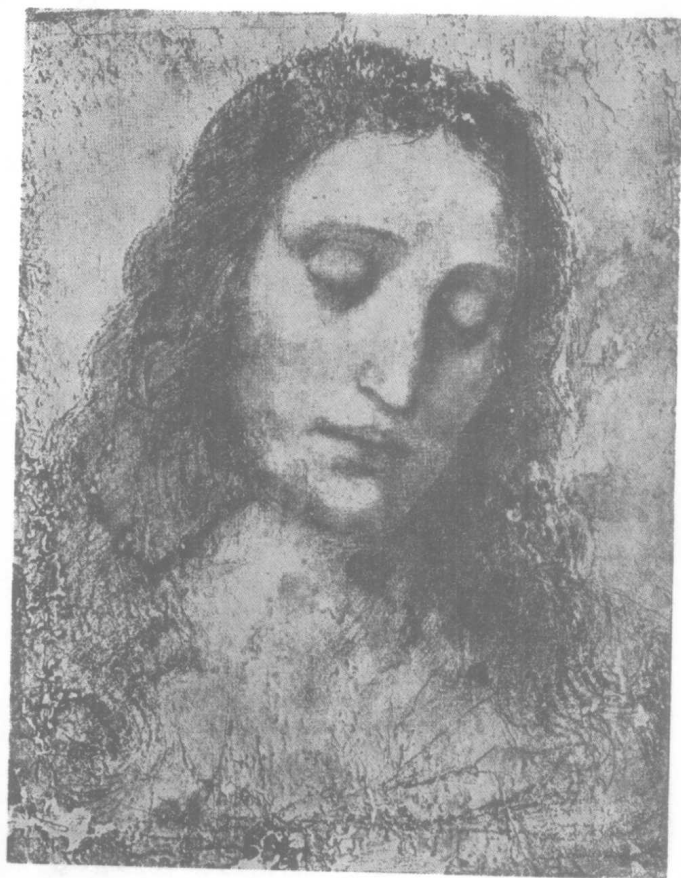
定价(4) 0.78元

芬奇作

最后的晚餐

LOH/805A2

耶 穌 头 象

胖 烈 头 象

犹 大 头 象

目 录

第一章 序說	1
第一节 艺术与现实	1
艺术与现实都能訴之感性而給予我們具体的印象……	
艺术是反映现实的……艺术与现实的相异……一般的	
說法两点……进一步的說法两点……艺术是现实的典	
型化……是作者对于现实从現象到本質的一种認識的	
表現	
第二节 艺术与科学	7
怎样認識现实……艺术的認識也通过智性……艺术的	
認識和科学的認識之相异……一、就意識活动的过程	
來說……二、就認識內容來說……概念是抽象的又是	
具象的……科学的認識是利用概念的抽象性……艺术	
的認識是利用概念的具象性……艺术的認識是形象的	
思惟即艺术的想像	
第三节 艺术与技术	12
艺术的表現是創作的重要而煩难的过程……艺术的	
表現工具是笨拙的或間接的……艺术、技术与熟練	
……艺术和技术的相异……不在于天才灵感的有无	
……不在于实用目的的有无……在于艺术是对现实的	
認識的表現而技术則否	
第四节 艺术的特性	18

以上三节的总括……艺术是作者对现实的認識，也就是作者的意識的表現……艺术所反映的现实主要是社会生活，归根結底是社会基础……艺术是一种社会意識形态……艺术的形象性，优秀的艺术的典型性……我們強調艺术真实地反映现实現象的本質

第二章 艺术的認識22

第一节 認識是现实的反映22

認識是否須要客觀的对象……哲学上認識論的两大派……一、观念論的認識論……1、客觀观念論……2、主觀观念論……3、不可知論……二、唯物論的認識論……1、机械唯物論……2、辯証唯物論……認識是客觀现实的反映……認識中感觉和思惟的关系

第二节 艺术是一种認識的表現29

艺术是意識活动的成果……艺术不是对现实認識的两种說法……艺术的認識在認識論上的根据……由感性到智性的認識过程……概念的两种傾向……概念的抽象性与具象性……艺术的認識中的感性与智性……艺术是对现实的一种認識

第三节 艺术的認識的特質35

艺术的認識是直覺說的錯誤……是非形象的認識說的錯誤……艺术的認識的特質……一、由智性制約着感性……二、以个别显现着一般……艺术的認識即典型的把握……艺术的認識与实践……艺术的認識中表現着对现实改造的契机

第三章 艺术的表现43

第一节 艺术的表现是艺术的認識的摹写43

艺术創作即表現說……艺术創作非表現說……二說的偏向……艺术的表现就是艺术的認識的摹写……

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

第二节 藝術的表現與宣傳48

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……藝術的藝術意義和宣傳效能……偏重藝術意義和偏重宣傳效能二說的錯誤……藝術的宣傳效能依存於藝術的本質意義……沒有藝術意義便沒有藝術的宣傳效能

第三节 藝術表現的技巧53

表現什麼與怎樣表現……表現的偏重技巧與否認識技巧二說的錯誤……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

第四章 藝術的相關諸屬性63

第一节 藝術的內容與形式63

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

第二节 藝術的主觀性和客觀性74

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

第三节 艺术反映主观的个性与阶级性80

艺术的主观性的决定因素是什么……个性是决定因素之一……阶级意识是基本的决定因素……由阶级性而自觉地为阶级利益而斗争的党派性……前进的与后退的阶级意识对于艺术的关系

第四节 艺术反映客观现实的时代性和永久性84

艺术的永久性之说……艺术所反映的真理不是绝对永久的……永久的诉之感情的力一说是错误的……描写不变的人性之说是错误的……艺术是有时代性的……正确地反映时代的艺术是有相对的永久性……艺术的永久性决定于时代性

第五章 典型90

第一节 现实的典型与艺术的典型90

一切现实是个别和一般的统一……现实的典型是一般优于个别……现实的典型的典型性是贫弱的……一切客观现实的两种根本规定条件……一、自然的种属的条件……二、社会的阶级的条件……艺术的典型的根源是现实的典型性……艺术的典型是现实的典型性的更典型化……高级的典型和低级的典型

第二节 典型的人物与典型的环境100

艺术上创造典型人物的重要……典型人物是由阶级的人群的性格特征概括而具现于一个人物身上……高尔基与鲁迅的经验谈……典型人物与典型环境的关系……典型环境的分析……一、社会的性质及动向……二、当作社会的部分的环境……三、当作社会的性质及动向的契机的事件……典型人物是表现社会的性质和动向的

第三节 正的典型与负的典型111

现实中有正的部分和負的部分……艺术对这两部分的反映而有正負两种典型……典型的正負在艺术价值上是同样的……近世以来艺术上負的典型較多的原因……我們要求重視創造正的典型

第六章 描写118

第一节 典型与描写118

具体的表现与描写……何謂具体的表现……一、訴之感性的表现……二、具示詳情的表现……描写是怎样具体的决定条件……描写是典型所要求的具体的表现……描写与表现技巧的三因素

第二节 离心的描写与求心的描写125

表现上的两种偏向……一、誤解描写的意义……二、誤用描写的技巧……是为离心的描写……創造典型的描写……对象构成的各部分及条件向典型的典型性集中……主观精神影响及表现工具特性与典型的典型性一致……是为求心的描写

第七章 现实主义133

第一节 现实主义概說135

創作方法溯源于世界观……现实主义溯源于唯物論……现实主义与其他艺术思想的关系……与现实主义完全对立的理想主义和形式主义……现实主义与自然主义的相异……现实主义是历史地發展的

第二节 现实主义發展的諸阶段140

现实主义發展的諸阶段……一、古代的现实主义……二、文艺复兴时期的现实主义……三、批判的现实主义……四、社会主义现实主义

第三节 社会主义现实主义的艺术思想史的渊源144

艺术思想的辯証的發展……社会主义现实主义的先

行諸艺术思想……浪漫主义的两面……批判的现实主义的两面……社会主义现实主义直接承繼批判的现实主义的传统，間接受浪漫主义的优点

第四节 創作方法与世界观151

創作方法与世界观对立問題的提起……承認这对立可能的第一說……对于世界观的誤解……作者的世界观不必是統一的……巴尔扎克是創作方法与政治偏見的对立……实質上是正确的創作方法与世界观内部不正确的因素的对立……承認这对立可能的第二說……对于創作方法的誤解……两說都是形而上学的机械論

第八章 艺术的美与艺术評价158

第一节 艺术的真与艺术的美158

美是什么……心理学的美学的錯誤……形而上学的美学的錯誤……具体形象的真是美的基础……美即典型……美的观念与美的情緒的發生……自然美与艺术美的区别……自然丑的轉化为艺术美……艺术美高于自然美……艺术的真与艺术的美統一于典型

第二节 艺术的評价168

为人生而艺术派基本观点的正确……为艺术而艺术派基本观点的錯誤……艺术的美感教育作用与艺术魅力……现实主义艺术評价的着眼点……艺术的效用与艺术的特性……由描写的典型来看……由典型的描写来看……意义愈高，效用愈大，愈真愈美愈有价值的艺术

附录

論人民的艺术	175
論朱光潜	196
三版新跋	214

第一章 序說

艺术是文化領域灿烂的明星，是人生旅途馥郁的花朵，我們一說到艺术，便要联想着許多美丽的东西，使我們的心情都起微妙的波动。可是艺术是什么呢？虽然一般人是未必完全不知道，却也未必完全知道。

关于艺术是什么，从来的理論家已有許多的解答，可是正因为有許多解答，也就知道这些解答多难令人滿意。我們要討論艺术，照常例說似乎首先得来一个艺术的定义；然而艺术的屬性、条件及其和別的东西的关系，是相当复杂的，現在要用簡單的話語來說明，不得不感到困难。

不过無論如何我們必須早一点了解艺术的所以为艺术，艺术的特性，即艺术和其他相关的东西的同异之点。和艺术的关系最为密切，而本質上的差別又最为显著的，是现实、科学和技术，我們現在就把这三者和艺术的关系，分节來說明于下，以此作为考察艺术的入手，也許比較便利些。

第一节 艺术与现实

當我們在春光明媚的三月間散步郊外的时候，看見蔚藍的天空中飄蕩着几团白云，树林的枝条上生长了鮮綠的嫩叶，碧油油的麦田之間有一片片菜花的娇黃，一簇簇蘿菔花的淡紫；在树

林蔭下麦田尽处有一幢农家的茅屋，前面錯錯落落地有好几株开得紅霞一样的桃花，而这一切景物又被灿烂的太阳光照耀得真是鮮丽夺目，叫人一看，精神非常爽快，心境非常愉快。这种景致是现实的自然的东西，不是艺术，然而它却叫你想：这好像一幅圖画。

可是当我們在書房里望着牆上挂着的那幅画，上面有一个年輕的农夫和他妻子斜斜相对地站着，都低着头，把手搁在胸口，旁边放着一輛手推車和一个籃子。四周是暮色蒼茫的田野和天空，这蒼茫的暮色正衬映着他們服装的朴素，身体的坚实，和脸上虔誠肅穆的神色。叫我們想到他們在辛苦地劳动了一天而現在正要回家休憩的时候，心里充滿了愉悅与和平，忽然远处飘来了鐘声，接着習慣知道是做晚祷的时候了，于是他們在虔敬地祷告。这是艺术不是呢？是的，这是法国大画家米勒(Millet)的名作“晚鐘”，然而在我們注視着这画面的时候，却忘記了这是圖画，以为是真情实景。

为什么艺术和现实在我們意識里会这样混淆呢？难道是如朗格(Lange)所說的錯覺嗎？不是的，这和一般的所謂錯覺不同，它們在我們意識里發生混淆，其实是它們都能訴之感性而給予我們具体的印象，这原因又是由于艺术是以现实为对象而反映现实的，也就是艺术是認識现实并表现现实的。

就繪画來說，一切的風景画、山水画，固然是以自然的風景为对象；即靜物画、人物画的对象，又何尝不是现实的东西？就文学來說，一切的历史小說、历史劇所表現的，固然是社会上存在过的事实，就是抒情詩所歌咏的，又何尝不是活生生的现实？至于音乐虽然从表面看来是和现实毫无关系，但是我們一想起伯牙和鍾子期的故事，也可窺知音乐和现实关系密切的一斑。

当伯牙鼓琴时心里想到登高山，鍾子期由琴声里听出来了，贊嘆着說：好呀，峨峨兮若泰山；伯牙又想到流水，鍾子期也由琴声里听出来了，贊嘆着說：好呀，洋洋兮若江河。这故事告訴我們伯牙認識现实的山容水态可以由琴声里表现出来，鍾子期也可以由琴声里听出他所認識的山容水态。不过这只是一个極端的例子而已，我們固不必刻板地去断言什么音乐是表現现实里的什么。

艺术和现实的关系是如此密切，可是现实究竟不是艺术，艺术的表现究竟不就是现实的现象。这种艺术和现实的相异之点是在什么地方呢？关于这个问题，从来的理論家便常常举出下列两点来作解答。

第一、现实的現象是繁雜的，而艺术所表現的是比較純粹的。因为宇宙間的现实現象，看来好像雜貨攤子一样，有的是鉄屑金砂，零絲碎錦，万象森罗，紛陈并列。虽然在这些繁雜的現象之中，便包含着它的本質，但是它們之間或者是沒有显著的关联，或者是形式上不調和，所以现实虽是艺术的对象、艺术的素材，然而也只是艺术的素材，它本身并不就是艺术。艺术和现实不同，部分和部分，部分和全体，是显然互相关联的，互相調和的，是有組織的，有統一性的。換句話說，艺术是比較純粹的，好比烱鉄煉成的純鋼，乱絲織成的錦綉。

第二、现实的現象是变幻的，而艺术所表現的是固定的。因为一切现实的現象，都是流轉不居，瞬息变化，好比晴空的晚霞，平湖的漣漪，虽然一时能叫我們賞心悅目，然而頃刻即逝，不可捉摸。但是艺术却相反，它虽然是以现实为素材，可是能够把这种变幻不定的现实固定起来，讓頃刻即逝的自然的美景，现实的乐事，得以存在久远。