

写给热爱艺术的你

孩子懂

美术夜谭

在艺术面前
我们全是孩子
涵养童心，涵养趣味
学会趣味本位的生活

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

丰子恺美术夜谭 / 丰子恺著; 蔺瑶编. — 上海: 上海人民美术出版社, 2004. 7
ISBN 7-5322-4065-7

I. 丰 ... II. ①丰 ... ②蔺 ... III. 美术 - 文集
IV. J0-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第 055566 号

丰子恺美术夜谭

原 著: 丰子恺

编 者: 蔺 瑶

策 划: 邱孟瑜

责任编辑: 邱孟瑜

装帧设计: 郭 蓝

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海 人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号)

经 销: 全国 新华书店

印 刷: 上海中华印刷有限公司

开 本: 640 × 965 1/12 印张: 18

版 次: 2004 年 7 月第 1 版

印 次: 2005 年 2 月第 2 次

印 数: 3201-6300

书 号: ISBN 7-5322-4065-7/J · 3733

定 价: 38.00 元

中英美术译名对照表

Abstractionism 抽象派

Adolpyh Von Menzel 门采尔

Albrecht Dürer 丢勒

Alexander Archipenk 亚基本可

anatomy 解剖法

Andrea del Castagno 卡斯塔玉

Andrea Mantegna 曼坦那

Arnold Bocklin 勃克林

Baroque 巴洛克

Batolomé Esteban Murillo 牟利罗

Carle Carra 卡拉

canvas 画布

Claude Monet 莫奈

color 色彩

composition 构图

Compositionists 构图派

Cubists 立体派

Dadaists 达达派

Dante Gabriel Rossetti 洛赛蒂

deformation 形体的变歪

Diego de Silvay Velázquez 委拉斯开兹

Domenico Ghirlandajo 琪琅达约

Domenico Theotokopuli 狄奥托可普利

Edouard Manet 马奈

Edvard Munch 蒙克

emotionalism 感情主义

F.V.E.Delacroix 德拉克洛瓦

Fauvists 野兽派

figure 形

Filippo Tommaso Marinetti 马里内蒂

focus 焦点

Francis Picabia 皮卡比亚

Frans Hals 哈尔斯

Francisco José de Goya 戈雅

fresco 壁画

Futurists 未来派

Georoges Seurat 修拉

Gino Severini 赛维里尼

Giotto di Bondone 乔托

Giovanni Cimabue 契马布埃

Giovanni Gellini 贝里尼

Gustave Coubet 库尔贝

Gustave Moreau 莫罗

Hans Holbein 贺尔拜因

Henri Matisse 马蒂斯

Hubert van Eyck 胡伯特·凡·爱克

image 心象

Impressionists 印象派

J.A.Dominique Ingres 安格尔

J.Constable 康斯太布尔

J.M.W. Turner 透纳

Jacques Louis David 大卫

Jan van Eyck 杨·凡·爱克

Jean François Millet 米勒

John Everett Millais 米莱

Leonardo da Vinci 达·芬奇

Lorenzo Bernini 伯尼尼

Lucas Cranach 克拉那赫

Marc Chagall 夏加尔

materialism 唯物主义

Michelangelo Buonarroti 米开朗基罗

model 模特

Mona Lisa smile 蒙娜丽莎的微笑

neo-impressionists 新印象派

Pablo Picasso 毕加索

Paul Cézanne 塞尚

Paul Gauguin 高更

Paul Signac 西涅克

Peter Paul Rubens 鲁本斯

perspective 远近法

Picassism 毕加索主义

Pierre Puvis de Chavannes 夏凡纳

Pointillists 点彩派

post-impressionists 后印象派

Pre-Raphaelitism 拉斐尔前派

proportion 比例法

Raphaelo Sanzio 拉斐尔

Realists 写实派

reconstruction 形体的再构

Renaissance 文艺复兴

Rerigi Rossolo 罗索洛

rhythm 律动

Rococo 洛可可

Sandro Botticelli 波堤切利

sentimentalism 感伤主义

spectrum 光谱

Sphinx Smile 斯芬克司的微笑

Théodore Rousseau 卢梭

the reappear of creation 创作的再现

tone 调子

Tristan Tzara 查拉

Umberto Boccioni 波丘尼

van Rijn Rembrandt 伦勃朗

Vincent van Gogh 凡·高

vibration 震动

Wassily Kandinsky 康定斯基

J. A. M. Whistler 惠斯勒

艺术不是职业，画家不是职业。

艺术不是技巧的事业，而是心灵的事业；

故画不是商品，不是实用品。

故练画不是练手腕的，是练心灵的；

看画不是用眼看，是用心灵看的。

——丰子恺

J0-53
4

丰子恺 美术夜谭

Xiegei Reai

Yishu de Haizi

上海人民美術出版社

丰子恺 著 ■ 蔺 瑶 编 ■ 丰一吟 审校

学会艺术的生活

—— 代序 ——

原本我们初生入世的时候，最初并不提防到这世界是如此狭隘而使人窒息的。我们虽然由儿童变成大人，然而我们这心灵是始终一贯的心灵，即依然是儿时的心灵，只不过经过许久的压抑，所有的怒放的、炽热的感情的萌芽，屡被磨折，不敢再发生罢了。这种感情的根，依旧深深地伏在做大人后的我们的心灵中。这就是“人生的苦闷”的根源。

我们谁都怀着这苦闷，我们总想发泄这苦闷，以求一次人生的畅快。艺术的境地，就是我们所开辟的、来发泄这生的苦闷的乐园。我们的身体被束缚于现实，匍匐在地上。然而我们在艺术的生活里，可以暂时放下我们的一切压迫与负担，解除我们平日处世的苦心，而作真的自己的生活，认识自己的奔放的生命。我们可以瞥见“无限”的姿态，可以体验人生的崇高、不朽，而发现生的意义与价值了。艺术教育，就是教人以这艺术的生活的。

知识、道德，在人世间固然必要，然倘若缺乏这种艺术的生活，纯粹的知识与道德全是枯燥的法则的纲。这纲愈加繁多，人生愈加狭隘。

所谓艺术的生活，就是把创作艺术、鉴赏艺术的态度来应用在人生里，即教人在日常生活中看出艺术的情味来。倘能因艺术的修养，而得到了梦见这美丽世界的眼睛，我们所见的世界，就处处美丽，我们的生活就处处滋润了。

FOREWORD

艺术教育就是教人用像作画、看画一样的态度来对世界；换言之，就是教人学做孩子，就是培养小孩子的这点“童心”，使他们长大以后永不泯灭。童心，在大人就是一种“趣味”。培养童心，就是涵养趣味。

大人与孩子，分居两个不同的世界。儿童对于人生自然，另取一种特殊的态度，即对于人生自然的“绝缘”的看法。哲学地考察起来，“绝缘”的正是世界的“真相”，即艺术的世界正是真的世界。

人类最初，天生是和平的、爱的。所以小孩子天生有艺术态度的基础。

世间教育儿童的人，父母、老师，切不可斥儿童的痴呆，切不可把儿童大人化，宁可保留、培养他们的一点痴呆，直到成人以后。因为这痴呆就是童心。童心，在大人就是一种“趣味”。培养童心，就是涵养趣味。小孩子的生活，全是趣味本位的生活。我所谓培养，就是做父母、做老师的人，应该乘机助长，修正他们的对于事物的看法。要处处离去因袭，不守传统，不照习惯，而培养其全新的、纯洁的“人”的心。对于世间事物，处处要教他用这个全新的纯洁的心来领受，或用这个全新的纯洁的心来批判选择而实行。

认识千古大谜的宇宙与人生的，便是这个心。得到人生的最高法悦的，便是这个心。

豐子愷

目 录

一、怎样学艺术

- 怎样学艺术 /11
- 美与同情 /14
- 艺术与科学 /18
- 艺术的眼光 /20
- 艺术的创作 /24
- 关于儿童画 /33
- 艺术的生活 /37
- 须学健全的美 /42

二、鉴赏：绘画有什么用

- 绘画有什么用 /46
- 艺术创作与鉴赏 /49
- 在展览会上 /53
- 艺术鉴赏的态度——如何感觉画面美？ /61
- 两种绘画 /66
- 光的诗人——如何欣赏印象派的画？ /76
- 东西方绘画的交融 /82
- 文学与绘画 /86

三、入门：教给你绘画的门径

- 教给你绘画的门径 /91
- 图画学习法的几点忠告 /106
- 绘画三大法——透视法 /111
- 绘画三大法——色彩法 /113
- 绘画三大法——构图法 /117
- 我画漫画 /121

CONTENTS

四、名画中的奥妙

- 如何欣赏永恒的主题 /126
- 说诞与真实——写生法的基础 /129
- 惠斯勒——构图法的奥妙 /135
- 安格尔与画面的黄金律 /143
- 带镜子的肖像画家 /146
- 油画的发明与使用 /150
- 五年画成的笑颜 /156

五、近世西洋绘画的发达

- 近世西洋绘画的发达 /160
- 19 世纪后的西方画派概况 /172
- 名家名作讲
 - 第一讲：现代绘画的先驱——古典派、浪漫派 /181
 - 第二讲：近代绘画的朝阳——“现实主义” /183
 - 第三讲：近世的理想主义绘画——拉斐尔前派、新浪漫派 /185
 - 第四讲：科学主义化的艺术——印象派 /190
 - 第五讲：主观化的艺术——后期印象派 /193
 - 第六讲：绘画的异端——野兽派 /197
 - 第七讲：形体的革命——立体派 /198
 - 第八讲：感情爆发的艺术——未来派与抽象派 /200
 - 第九讲：意力表现的艺术——表现派 /205

Chapter I

第一章 怎样学艺术 F engzikai meishu yetan

丰子恺

美术夜谭

造物主给我们生一双眼睛，原是教我们看物象的。但他曾经叮嘱我们：“要用眼睛看物象的本身，又看物象的意义！”小孩子出生不久，分明记得这句话，看物象时能够注意其本身。后来年纪长大，便忘了上半句，而转看物象的意义了。学艺术便是补充这上半句的。

学习艺术，眼前能见一种新鲜的光景，实在是人生的一种幸福。

怎样学艺术

换一种态度——眼睛的艺术的用法

我们在日常生活中，用心的“知识”和“意志”的时候居多数，难得用感情去欣赏事物。譬如出门办事，要察看时候，要辨别路径，要计较是非，要打算得失。习惯了这种日常生活的人，学艺术的时候也就这样用心，那一定学不成功。

要学艺术，必须懂得用“情”。不要老是把心的“知”和“意”两方面向着世间。要常把“情”的一方面转出来向着世间。这样，艺术才能和你发生关系，而你的生活必定增加一种趣味。艺术对于人生的慰安，即在于此。

感情怎样用法？可就眼睛、耳朵、心思三方面分别说明。因为重要的三种艺术，绘画，音乐，文学，是用这三种感官去领略的。

“看取物象的本身”，便是眼睛的艺术的用法，是大家能够看见物象的本身。譬如一只茶杯，你看见了但想“这是盛茶用的器皿，是我所有的，是几角钱买来的”等，你便忘记了造物主叮嘱你的上半句，而只记得下半句了。换言之，你的眼睛便是不懂得艺术的用法的，还须得静静地观赏茶杯，看它的形状如何，线条如何，色彩如何，姿态又如何，才是看见茶杯的本身。

看见物象本身有什么好处呢？浅而言之，只因多数人只讲实用，对于形式的美感全不讲究，于是社会上就有许多恶劣的工艺品流行，破坏人生的美感。进而言之，我们对物象能看其本身的姿态，眼前的世界便多美景，我们的心便多慰乐。所谓“美的世界”，并非另有一个世界，而是看物象本身时所见的世界。

艺术以仁为本

孟子曰：“仁者无敌。”艺术以仁为本，这道理不必引证高论，只在平日的静物写生中就可看出。画家对静物写生，对于该静物的看法与平常不同，不当它们是供人用的东西，而把它们看作独立自主的存在物。例如三只苹果，在画家眼中，

不是人类为供食用的水果，而是无实用的一种自然现象，是苹果自己的苹果。这样，才能用净眼看出苹果的真相而描绘出其形状色彩的美态。

► 因此画家对于静物，常把它们看作活物，想像三只苹果是同画家自己一样有生命有情感的人，然后观察其姿势态度，作生动的描写。故布置这三只苹果，煞费苦心，须作安定妥帖的布置，才能作成美满的画。

不但静物如此，描写风景画也必把山水亭台当作活物看，才能作成美好的画。这技术在中国叫做“经营布置”，在西洋叫做“构图”。这看法，在中国叫做“迁想妙得”，在西洋叫做“拟人化”。德国美学者则称之为“感情移入”。

因为艺术家必须以艺术为生活——换言之，必须把艺术活用于生活中，用处理艺术的态度来处理人生，用写生画的看法来观看世间，因此艺术的同情心特别丰富，艺术家的博爱心特别广大。艺术家必为仁者，所以艺术家必惜物护生。倘非迫不得已，决不无端有意地毁坏美景，伤害生物。

一片银世界似的雪地，顽童给它浇上一道小便，是艺术教育上一大问题；一朵鲜嫩的野花，顽童无端给它拔起抛弃；一只翩翩然的蜻蜓，顽童无端给它捉住，撕去翼膀，也都是艺术教育上大问题。我们所惜的，不是雪地本身，不是野花本身，不是蜻蜓本身，而是动手毁坏或残杀的人的“心”。雪总是要溶化的，花总是要零落的，蜻蜓总是要死亡的，有什么可惜呢？所可惜者，见美景而忍心无端破坏，见同类之

