

中華文庫

初集中第一集

藝術新說

潘澹明

中華書局印行

民國三十七年一
月初版
行

中華文庫
初中第一集
藝術簡說 (全一冊)

◎ 定價國幣二元六角

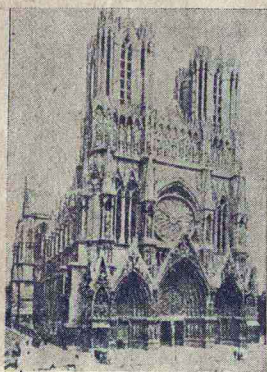
(郵運匯費另加)

者 潘 澹 明

行人 李 虞 杰
中華書局股份有限公司代表

刷者 上海澳門路八九號
中華書局永寧印刷廠

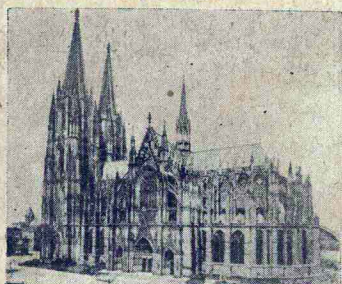
行處 各埠中華書局

朗司大教堂
法·哥替式建築

金字塔及獅身人面像
古代埃及建築

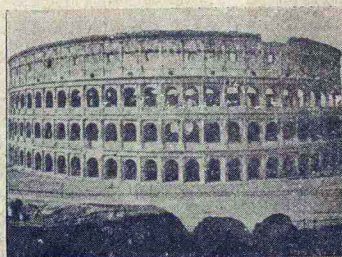
可倫大教堂
義·哥替式建築

雅典帕爾特龍廟
希臘·楣式建築

佛魯冷池大教堂
文藝復興式建築

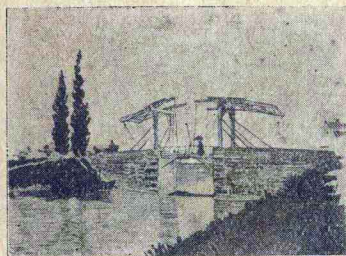
苦龍賽亞蒙劇場
羅馬·拱式建築

積藁 法·莫南作

拾落穗 法·米葉作

橋 荷蘭·谷訶作

石工 法·柯培作

二人走
西班牙·比卡索作

素描 德·福葉巴赫作

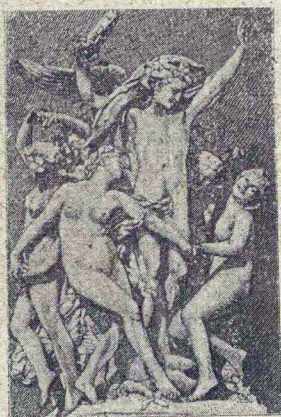
書記像

埃及古雕刻

投盤者

希臘古雕刻

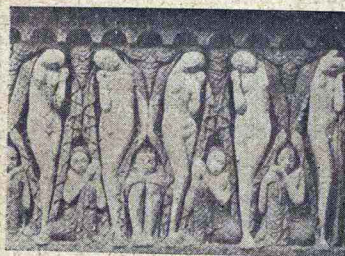

舞蹈羣像

法·加爾納作

勞働者 法·羅丹作

浮雕 德·和愛篤加作

可列倭尼騎像(上半)
義·威羅約作

雲岡石佛像
中國・六朝雕刻

北平天壇 中國建築

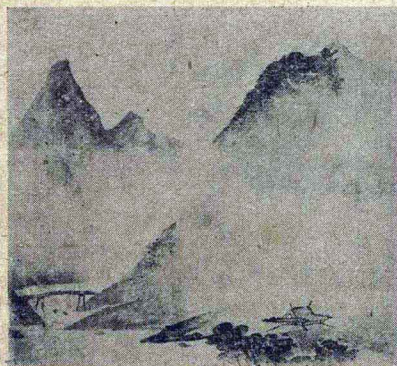
四天王像(上半)
中國・唐代雕刻

饕餮夔龍紋彝
中國・周代銅器

瓦當 中國・漢代雕刻

五州煙雨
中國・宋・米芾畫

列帝圖(一部份)
中國・唐・閻本立畫

藝術簡說目次

第一 藝術的特性

- 1. 藝術的領域怎樣——
- 2. 人類精神方面有那三種活動——
- 3. 藝術僅能表現感情活動的麼——
- 4. 怎叫美的感情——
- 5. 美的感情構成藝術的條件——
- 6. 怎叫須爲假象的——
- 7. 怎叫須帶客觀性的——
- 8. 怎叫須是無關心——
- 9. 個人的性質和團體的性質怎樣表現——
- 10. 藝術是什麼

——八

第二 藝術的分類

九——一五

- 11. 藝術爲什麼要分類是怎樣分類的——
- 12. 對於自然的關係做標準怎樣分類——
- 13. 對於實用的關係做標準怎樣分類——
- 14. 以美做標準怎樣分類——
- 15. 依感覺做標準的分類法怎樣的——
- 16. 屬於空間藝術一類的有那幾種——
- 17. 屬於時間藝術一類的有那幾種——
- 18. 那幾種藝術是綜合藝術呢

第三 藝術的材料……………一六——二〇

19. 藝術的材料是什麼——20. 感覺的材料有那幾種——21. 物質的材料有那幾種——22. 怎
 叫材料的手段和材料的表現

第四 藝術的內容……………二一——三〇

23. 藝術的內容是什麼——24. 做藝術內容的自然有那幾種——25. 說說自然中隱寓着的意
 味看——26. 怎樣用人體和人生來做藝術的內容——27. 怎叫超自然那幾種題材是屬於
 超自然的——28. 先說建築雕刻和繪畫的內容——29. 再說音樂和舞蹈的內容——30. 戲
 劇電影詩文有那些內容

第五 藝術的形式……………三一——四三

31. 藝術的形式是什麼——32. 怎叫返復和漸層——33. 對稱和均衡有甚麼分別——34. 怎叫
 調和和對比——35. 怎叫比例和節奏——36. 說說統調和單純看——37. 怎叫形式原理多
 樣的統一——38. 空間藝術的形式是怎樣的——39. 時間藝術的形式怎樣的——40. 綜合
 藝術的形式是怎樣的

第六 藝術的製作……………四三——六三

41. 怎叫藝術的製作——42. 內術品和外術品怎樣分別——43. 過去的經驗和記憶是怎樣的——44. 現在的經驗和模仿是怎樣的——45. 怎樣來變化素材——46. 藝術上的主義有那幾種——47. 模仿與獨創的分別怎樣價值怎樣——48. 說說藝術的製作和遺傳教育及天才的關係看——49. 怎叫情景和感興——50. 藝術的受胎是怎樣說法的——51. 怎樣作成雛形加以推敲——52. 具體化與完成

第七 藝術的手法流派和樣式……………六四——六九

53. 怎樣使用技巧和手法——54. 怎叫流派流派和大家的關係怎樣——55. 怎叫樣式——56. 樣式是怎樣變遷的

第八 藝術的鑑賞和批評……………七〇——八八

57. 藝術的製作和藝術的鑑賞——58. 鑑賞時需要那幾種感覺——59. 鑑賞藝術時興起那些感情——60. 怎叫感情移入——61. 怎叫美的判斷——62. 怎叫美的批評——63. 批評對於藝術有怎樣的效果——64. 說說空間藝術的鑑賞看——65. 說說時間藝術的鑑賞看——

66. 說說綜合藝術的鑑賞看

第九 藝術的起源……………八九——九六

67. 藝術的起源是怎樣的——68. 怎叫模仿說——69. 怎叫遊戲說——70. 怎叫表現說——

71. 怎叫裝飾說——72. 藝術衝動和藝術的起源——73. 美慾和藝術的起源

第十 藝術的效果……………九七——一〇六

74. 藝術有怎樣的 effects——75. 智識的效果怎樣——76. 道德的效果怎樣——77. 感情的效果怎樣——78. 怎叫親和力——79. 怎叫快樂向上——80. 怎樣來美化人生實現理想

卷首圖版

第一圖版

金字塔及獅身人面像 古代埃及建築

苦龍賽亞蒙劇場 羅馬拱式建築

可倫大教堂 義·哥替式建築

雅典帕爾特龍廟 希臘楣式建築

朗司大教堂 法·哥替式建築

佛魯冷池大教堂 文藝復興式建築

第二圖版

飛機庫 | 法·新建築

觀測塔 | 德·新建築

倫敦國會議事堂 | 英·新建築

別墅 | 瑞士·新建築

屠宰場 | 法·新建築

法庭 | 巴西·新建築

紐約高樓 | 美·高層建築

第三圖版

野雁 | 埃及古壁畫

戴冠式 | 法·達微特 (David 1748-1852) 作

老艦 | 英·泰納 (Turner 1775-1851) 作

聖母子像 | 義·拉斐爾 (Raffaël 1483-1527) 作

正義與復讎者 | 法·普律勳 (Paulthon 1758-1823) 作

室內之朝 | 德·謝文德 (Schwind 1804-1871) 作

第四圖版

拾落穗 | 法·米葉 (Millet 1814-1875) 作

素描 | 德·福葉巴赫 (Feyrabach 1829-1886) 作

石工 | 法·柯培 (Coubert 1819-1897) 作

積糞 | 法·莫南 (Monet 1840-1927) 作

橋 | 荷蘭·谷珂 (Gogh 1863-1890) 作

二人走 | 西班牙·比卡索 (Picasso 1881-) 作

第五圖版

書記像 | 埃及古雕刻

投盤者 | 希臘古雕刻·米倫 (Myron B. C. 492-480) 作

可列倭尼 (Colleon) | 義名將騎像 (上半部) | 義·威

舞蹈者羣像 | 法·加爾波 (Carpeaux 1827-1875) 作

羅約 (Verrocchio 1435-1488) 作

浮雕 | 德·和愛篤加 (Hoetger, Bernhard 1874-) 作

勞動者 | 法·羅丹 (Rodin 1840-1917) 作

第六圖版

北平天壇 | 中國·建築

饗饗變龍紋彝 | 中國·周代銅器

瓦當 | 中國·漢代瓦器雕刻

雲岡石佛像 | 中國·六朝雕刻

四大天王像 (上半) | 中國·唐代雕刻

列帝圖 (一部分) | 中國·唐圖本立畫

五州煙雨圖 | 中國·宋米芾畫

藝術簡說

第一 藝術的特性

一 藝術的領域怎樣

藝術的領域，有狹義的和廣義的分別。最狹義的說法，僅指繪畫和雕刻，因為這兩種都是人類模仿自然，加以美化而成的，較為具體。其次，加入了非僅模仿自然的建築，成為繪畫、雕刻、建築三種，因為這三種都是有形象在空間，可以看得見的。其次，再把較為抽象可以聽得到的音樂和詩文——詩歌散文的統稱——加入藝術的領域。更廣義的把舞蹈、戲劇、電影、都行加入，合為繪畫、雕刻、建築、音樂、詩文、舞蹈、戲劇、電影八種，即世所稱之八大藝術。又有把不專為實用而特求精美的工藝美術，也加入了藝術的領域。這是最廣義的說法，就是將人類用以表現精神方面三種活動之一的感情的活動及其製作，都歸入藝術的領域中。

二 人類精神方面有那三種活動

人類的精神方面，可分為三種活動，即理智、感情和意志。或簡稱知、情、意。原來人類的精神，不斷的向理智、感情和意志三方面活動著，不過他的活動力量，總有一方面較強——有時理智方面強，有時感情方面強，有時意志方面強；把這些活動從言語、動作，表現出來，就叫做理智的表現，感情的表現，意志的表現。科學及哲學，是理智的表現，倫理學及道德，是意志的表現，而藝術就是感情表現之一。

三 藝術僅能表現感情活動的麼

人類在理智、感情、意志三方面的活動，常常互相牽制，互相關聯着的，決不能單純的活動某一方面，而停止其他二方面的。所以藝術的表現，並不是感情活動的單獨表現，當然還含有表現理智和意志的分子在內，不過感情方面比較要強，理智和意志方面不妨減弱就是了。舉一個例來說：寫真寫實的繪畫和雕刻，是含有理智活動的分子的，因為「真」就是理智活動的目的；勸善懲惡的詩文和戲劇，是含有意志活動的分子的，因為「善」就是意志的目的。倘若把理智方面的「真」，或意志方面的「善」，過份加強，而超過了感情方面的

「美」，則不成其爲藝術了。所以說：藝術是以感情的表現爲主，而所表現的感情，又必須爲美的感情。

四 怎叫美的感情

藝術所表現人類的感情，必須爲美的感情，怎叫美的感情呢？在美學上說起來，就是由美的材料、美的形式和美的內容而起的感情。簡單的舉個例：我們看到我們的青天白日滿地紅國旗，有紅、青、白三種顏色、和長方、圓、三角三種形狀，由此所感覺到的美，就是材料美。又從紅、青、白三種顏色的對比，長方形、圓形、三角形配合的整齊和均勻等，所感覺到的美，就是形式美。再從白日象徵平等，青天象徵自由，紅地象徵博愛，以及回想到此旗創始時悲壯的歷史，代表著全民族的精神等，所感覺到的美，就是內容美。我們可概括的說，不論對於自然或人生的一切，由他的美的材料、美的形式、美的內容而生的感情，叫做美的感情。

五 美的感情構成藝術的條件

我們說：「藝術是表現美的感情的」，但並非說：「美的感情的一切表現，都是藝術」。

要將美的感情構成藝術的表現，必須有種種條件。譬如說：我們看到實際的景物，不論如何的美麗；真確的情狀，不論如何的佳妙，雖能表現美的感情，但是這種實景和真情，是不能叫做藝術的，必須要把它作成繪圖和雕刻，編成詩文和戲劇，才成為藝術的表現。在表現那些美的感情成為繪畫雕刻，或詩文戲劇時，必須有一定的組織，一定的技術和形態，才能使看到或聽到的人，也同樣感到美，才成為藝術的表現。又在藝術製作時最好要一心一意，專為表現美的感情而製作，不受功利的牽制，沒有其他不純粹的慾望攪雜其間。否則，就減低了藝術的價值，或者竟不成其為藝術的表現了。這些就是構成藝術的三大條件——須為假象的，須帶客觀性的，須是無關心的。

六 怎叫須為假象的

照前面所說，實際的景物，固不能算作藝術，不論如何美的景物，他所表現出來的現象，是真象不是假象。就是將這種景物的真象，刻意求真，完全全的描成繪畫或寫成文字，它的藝術價值，也極有限的。所以和實物真象逼真不差毫釐的普通照相——藝術照相當然不同，——不能與繪畫同樣算作藝術。記帳式的日記式的記敘文，不能與詩歌同樣，算作藝術，這都為它所表現者是真象而非假象的原故。反過來說：我們看到戲劇中所表現的天

災兵亂，妻離子散的情節，因為是假象，所以能引起我們美的感情，成為藝術；倘若實際的事實，雖能引起我們的感情，而不能算作藝術了。詩歌中這種例子很多，如：「千尺流水，百里長江」二句，倘若過於真實，寫作幾百幾十幾尺的流水，幾千幾百里的長江，那就不成其為藝術的詩歌了。藝術美須為假象的就是這個道理。

七 怎叫須帶客觀性的

客觀的對面是主觀，現在不需要把客觀和主觀，加以詳細的解釋，簡單的說：譬如我們對於美的景物，感覺到美，這是主觀，這種美的景物，大家都感覺到美，就可以說帶客觀性了。把美的景物用繪畫、音樂、詩文等表現出來，就成為藝術，使看到、聽到、讀到的人，能夠理解，發生同情的，這作品就帶有客觀性了。倘若祇有某一一人感到這景物的美，其他的人都不感到美，那就不帶客觀性，不能算美；所表現的藝術作品，沒有人能夠理解的，也不能稱為藝術，這都是不帶客觀性原故。藝術製作時，要依一定的組織、技法和形態，亦無非為使之帶客觀性而已。倘若從自己一人的感得，自己一人的得意製作，成為藝術品後，得有其他一人的共鳴，即可謂帶客觀性，不過客觀性的範圍狹小，可稱之謂偏狹的、非常識的藝術，反之，偉大的藝術品，差不多能使後代和全球的人，都感嘆理解，因為他帶有廣大