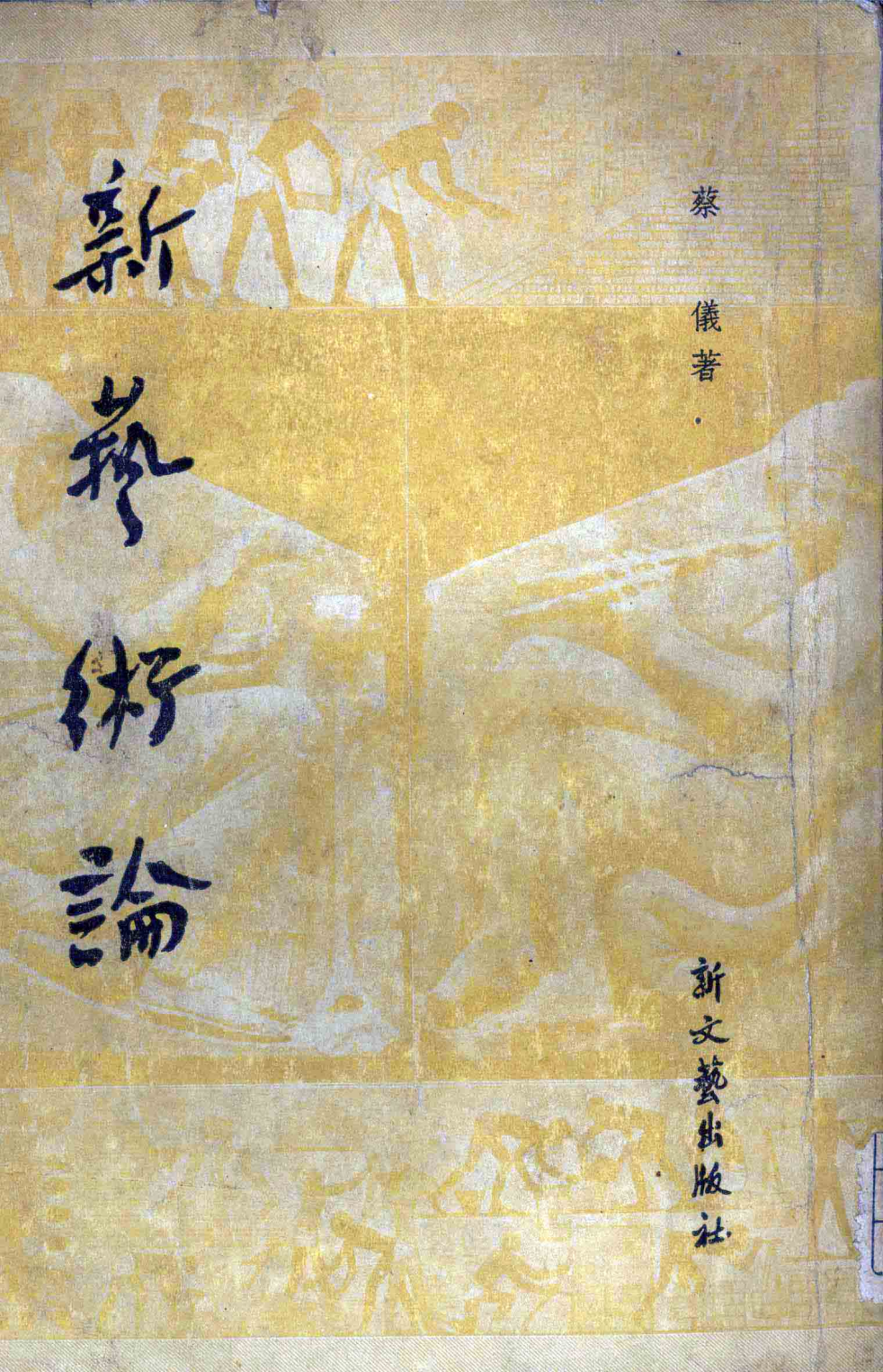

The background of the book cover features a stylized, monochromatic illustration in shades of yellow and white. It depicts a landscape with rolling hills and several figures in traditional Chinese attire. Some figures are standing, while others are in dynamic poses, possibly dancing or performing a ritual. The style is reminiscent of traditional Chinese ink wash painting but rendered in a more graphic, almost stencil-like manner.

新 藝 術 論

蔡

儀著

新文藝出版社

新 藝 術 論

蔡 儀 著

新 文 藝 出 版 社

• 1951 •

藝術理論
新藝術論
著者 蔡 儀

*
* *

有 版 權

1950年4月華益第一版上海印0001—2000冊

1951年8月新一版上海印2001—4000冊

1951年12月新二版上海印4001—7000冊

書號 (180) [H 15] 定價 平 13,800

新 文 藝 出 版 社
(上海中央路二四號二樓)

光藝印刷廠承印

*
* *

三聯·中華·商務·開明·聯羣聯合組織
中國圖書發行公司總經理

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雜的過程……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

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

第一節 認識是現實的反映

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……認識中感覺和思惟的關係

第二節 藝術是一種認識的表現

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

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……………五二

第一節 藝術的表現是藝術的認識的摹寫……………五二

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

第二節 藝術的表現與宣傳……………五五

藝術是主觀精神產品又是客觀文化資材……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

第三節 藝術表現的技巧……………六五

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

第四章 藝術的相關諸屬性

六

第一節 藝術的內容與形式

六

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

九

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級性

九

藝術的主觀性的決定因素是什麼……個性是決定因素之一……階級的意識形態是決定因素之一……前進的與後退的階級意識形態對於藝術的關係

第四節 藝術反映客觀的時代性和永久性

十

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

第一節 現實的典型與藝術的典型

一切現實是個別和一般的統一……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

藝術上創造典型性格的重要……典型的性格是由階級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 正的典型與負的典型

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

第一節 典型與描寫

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……描寫是典型所要求的具體的表現……描寫與表現技巧的三因素

一四六

第二節 離心的描寫與求心的描寫

表現上的兩種偏向……（一）誤解描寫的意義……（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

一四七

第七章 現實主義

第一節 現實主義概說

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

一四八

一四九

……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

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

藝術思想的辯證的發展……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，間接接受浪漫主義的優點

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……巴爾扎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

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

第二節 藝術的評價

實用主義立場的偏向……藝術至上主義立場的偏向……藝術評價的總基準……由描寫的典型來說……由典型的描寫來說……以求心的描寫完成高級的典型則是高級的藝術

新版小跋

附錄

論人民的藝術

三三

論朱光潛

二四

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，一簇簇蘿菔花的淡紫；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（Millé）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，以為是真情實景。

為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；卽靜物畫、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，但是我們一想俞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。因為宇宙間的現實現象，看來好像舊貨攤子一樣，有的是破銅爛鐵，玉屑金砂，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，好比爛鐵鍊成的純鋼，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，尚不能明鮮地決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含在現象之中。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。梁啓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：

「碧雲天，黃花地，西風緊，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，白雲深處有人家，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