

藝術基

礎講座

一般藝術學

(三)

朱介民

第四章 題材論

——內容論之一——

一 題材的意義與範圍

普通都將題材（英語 Subject）與內容（英語 Contents 德語 Inhalt）是混作一談的。即以爲題材就是內容，以爲內容就是題材。這種說法，在嚴格的意義說來，確有置議的地方。因爲從性質上說來，題材固然是內容之一，但藝術的內容，並不只盡於題材。所以從範圍說來，內容能包含題材，而題材不能包含內容的。

任何藝術的內容，在性質上都具有靜的內容與動的內容二者。例如大理石的美人像，牠的靜的內容，便是美人，至於牠的動的內容，則便是此美人所具有的時代性與其之所爲美的意義。不過，後者是依附於前者之上而表現出來的。

這裏所說的題材，就是指藝術的靜的內容而言；而動的內容則在下章討論之。因而，本章亦不妨題爲「藝術題材論」。

藝術的題材，是非常的多種多樣，在宇宙間一切事物，殆無一不是可謂藝術的題材的。換言之，藝術的包攬力，是極廣大的。大別之，可歸諸於自然，人生社會及超自然三項。本章先敘述其大體情形，再來敘述各種藝術所能通用的題材。

二 自然及其綜合

爲藝術之題材的自然，可分爲植物，動物，礦物三者。植物大都均可爲藝術的題材的，自草木雨花的美，以至幹，葉均可爲繪畫，詩文及圖案化的工藝美術的題

材。動物中可爲藝術的題材的，是鳥，獸，魚，貝，虫等。特殊是美麗的鳥與獸，往往爲繪畫的題材，而獸往往爲雕刻的題材。礦物中的岩石，土等，可爲繪畫的題材，而水有川，海，湖，又變爲雨，霧，雪，雲，可爲繪畫，詩文的題材。

植物，礦物等，不僅單獨的可作爲藝術的題材，且可從二種以上組合起來，使之綜合而爲藝術的題材。例如棲於樹枝上的小鳥，生於土中的草，以及在水中游泳的魚之類，都是綜合二種事物而作題材的。所謂山水畫，風景畫，便是以自然的綜合爲題材的。

三 天體與自然的變化

植，動，礦物，是地球上的自然。但從廣義說來，就是地球以外的天體，亦是自然。此種自然，也能作藝術的題材的。天體就是日，月，星辰等。日可作爲繪畫詩文的題材，月更是爲詩文的主要的題材。

自然亦要變化的。此變化的自然，亦可為藝術的題材。例如植物風景，都因四季而變化，一日之中，也有朝夕，晝夜的變化，以及春之野，夏之山，日出的海，日沒的湖，夜的河等，都有種種的變化，而此等變化，均可為繪畫，詩文的題材。

總之，宇宙間的自然及其綜合，變化，天體等等，均可為藝術的題材。不過有分別的，便是在藝術，也有由藝術家直接拿這種東西作為題材的，也有由藝術家加以種種的變化——裝飾化，或理想化，或擬人化——而以為題材的。因這點有關於其他方面，故當在他章上詳述。

四 人體與人生社會

其次，為藝術的題材的，是人生。其中要首先說明的，便是人體。人體是屬於人生的，亦是動物之一種，即是屬於自然的。然人體之為藝術的題材，較諸其他

動，植，礦物之爲藝術的題材，其重要的程度和性格，是有點各異的，故這裏有特別舉出的必要。人體在西洋風的繪畫，彫刻上，頗爲重要的題材的，例如所謂人物畫，裸體畫，人物彫刻，裸體彫刻，特別是彫刻的題材，大部分均爲人體所占

有。

人生，便是指個人的人生而言。而人生社會，則指家庭，社會等而言。個人的生活分明可爲藝術的題材，而家庭與社會等，則更是爲藝術的重要的題材。例如小說，劇本，風俗畫，歷史畫等，是必須以社會爲題材的。建築更必須以家庭或社會爲題材的。住宅的題材是家庭，公共建築的題材是社會。而近代的小說，戲劇等，都是以近代的社會事情爲其題材的。

五 製作物與藝術品

在宇宙間除自然與人生社會二大現象外，尚有隔於兩者中的一切製作物。製作

物的材料是自然，而內容則是由人類加上的實用化，裝飾化與理想化等。所以一切製作物在廣義說來，是屬於人生社會的。例如彫刻石塊而成的石燈籠，用混凝土而造的橋，當然不好說是自然物，因為這種東西，已經過人類的製作，不僅加上人類的勞働力，且加上人類的實用化與裝飾化，致使牠們失却自然的性質了。此種製作物，為藝術上頗通行的題材。藝術品亦可看作製作物之一種，故很多的藝術品，可為藝術的題材的。特別是如工藝美術，往往與自然結合起來而為繪畫的題材，建築與彫刻，往往為繪畫與詩文的題材。所謂劇中劇等，便是指為演劇的題材而言。

六 超自然

自然和人生，均是以過去與現在的為藝術的題材的。其實可為藝術的題材的，不只是過去及現在的東西，且未來的想像，理想，空想等，亦可為藝術的題材的，

例如在自然界，想像出黃金的樹木，半獸半人的奇物來；在人生，想像出月球裏的人類來，作為繪畫與詩文的題材。這些在通常都叫做超自然的題材。為超自然的主要部分的，要算為宗教的題材。例如宗教畫，佛像，神像，都可說是以超自然為題材的藝術。

不過，這裏要附帶的說及的，便是所謂超自然，並不是指完全與自然不相關連的而言。因為人類一切的空想，都是有事物為其依據的。例如有了黃金與樹木，人類才能想像出黃金的樹木。原始的人類因不了解日，月，星辰，雨雪之類，才能想像出關於宗教的神佛之類。總之，人類的空想，想像等，均是有事物為其依據的。所以這裏所說的超自然，並不是完全與人生及自然沒有關連的。

以上已就人生，自然，超自然三項來說明藝術的題材了。以下再由藝術的種類來說明之。

七 建築的題材

建築的題材，除宗教建築的一部分爲超自然以外，其他都是人生社會。在宗教建築上，僅以供神佛爲目的的神佛殿，可以說是純粹以超自然爲題材的。此外如拜殿，講堂，以及其他爲民衆禮拜之用和說教之用的建築，則就已以人生社會爲其題材的。如西洋的教會堂，分明是以人生社會爲其題材的。公共建築的題材，當更是人生社會。其中如官廳，銀行，公司，學校，圖書館，病院，停車場，博物館，美術館，劇場，商店等，都是以廣泛的人生社會爲其題材的。住宅與別莊的建築，則自然以家庭爲其題材的。紀念塔，凱旋門等建築，因其性質爲紀念社會上某種事件的，故其題材亦是人生社會。祇有溫室，以植物，卽自然爲其題材。由此可知建築的題材，完全是依據其需要和性質二者而決定的。

八 彫刻的題材

彫刻的題材，主要的是屬於超自然和人體及動物三者。屬於超自然的，便是以宗教爲題材的彫刻。例如佛像，神像二者，是以宗教爲題材的彫刻，且其種類甚多。佛像有釋迦，彌陀，觀音，勢至，四大天王，韋陀，羅漢等；神像有埃及的，希臘的及東洋的。屬於人體的，近於宗教意義的，有高僧的肖像，基督教的肖像等；近於紀念的，有各種偉人的肖像等；近於以藝術爲目的的，有各種裸體形的肖像等。屬於動物的，則就是往往以馬，山羊，犬，貓，獅等，爲彫刻的題材的。由此，可知在彫刻採取題材的標準，是與建築的有點兩樣的：即牠不是以需要爲其決定的標準，而是以性質和內容爲其決定的標準的。關於內容一項，當在下章敘述之。

九 繪畫的題材

繪畫的題材，不限於那一方面，凡可爲藝術的題材的，都可作爲牠的題材。屬

於超自然的，主要的爲宗教的題材，就是描寫佛像，基督教像的，和描寫關於宗教或基督教的事件的。在佛像中，自釋迦，彌陀始，有其他許多種。此外，有描寫涅槃；越山的彌陀，磔上的基督，最後的晚餐，各種的曼荼羅，或高僧的畫像，神社，佛寺的緣起等。這些緣起及畫傳，已成爲歷史的或風俗的題材，雖含有超自然的分子，但也含有着普通的自然與人生的分子。屬於自然的，最普通的便是以花鳥，山水風景，及各種動物等爲其題材的。屬於人生社會的，則以人體和社會裏的風俗，戰爭，耕種及一切種種事情爲其題材的。所謂肖像畫，人物畫等，便是以人體爲題材的繪畫；風俗畫，歷史畫等，便是以人生社會爲題材的繪畫。

十 工藝美術的題材

工藝美術，多數是應用美術。應用繪畫的，其題材即繪畫的題材，應用彫刻的，其題材即彫刻的題材。所以工藝美術的題材，往往不是直接的，而是間接的。

例如陶器瓶上畫蝶，或木工的盆上繪花，其題材的性質，雖是自然，但其在採用時，並不是直接的採用自然的蝶和花的，而是常時間接的採用繪畫的蝶與花的。就在這種情形上，間接的採用的題材和直接的採用的題材，其意義就有分別了。即因工藝美術品，都是在人生有實用的效果的，故其當採用某種題材之際，不管其為自然的或為人生的，其實都已包含着實用的意味了，換言之，即包含着人生的意味了。例如盆，花瓶，或染織物，其模樣雖常時均以自然為題材的，但其在用途上總是同建築一樣，顯然地為人生的。不過，其與建築有所不同的，便是牠不像建築的接觸人類生活的根本，而是祇在輕的意義上是以人生為題材的。

十一 音樂與舞蹈的題材

音樂的材料是音，而音原是抽象的，故其所用的題材，其性質與上述各種藝術有點兩樣的。即繪畫，彫刻等，是具體地應用題材的，而音樂，則是抽象地應用

材的。例如贝多芬（Beethoven）的月光曲，其題材雖是月光，和千鳥曲的題材雖是千鳥，但與繪畫等所描寫的月光的景色，和寫生的千鳥大異其趣。明言之，就是繪畫，彫刻等，則全然依據具體的題材來表現出內容（狹義的內容）的，而音樂則常時借題材來象徵內容的。為音樂的題材的，屬於自然的，便是月，太陽以及各種動物等；屬於人生的，如國際歌，黨歌，國歌之類，分明是以人生社會為其題材的。屬於超自然的，如宗教上所用的歌曲，大都以超自然的宗教為其題材的。至於舞蹈，主要的是以人生社會為其題材的，不過，間有採用自然界的飛鳥和動物的跳躍而為其參考的資料而已。

十二 演劇的題材

演劇是建築，繪畫，音樂，舞蹈，詩文等的綜合藝術，故其題材很複雜。但演劇的主要的題材，還在脚本，即戲曲，亦即不外乎是演劇中所包的文學的題材。所

以演劇的題材，其實是以文學的題材為主，其與文學不同的地方，就是在於借建築，繪畫，音樂等之幫助，再由優伶在空間演奏，作最生動的表現而已。演劇與文學，就是有此分別，亦即不過是使其在性質上有所差異。例如戲曲，單鑑賞其文學與看實際的演奏，其效果甚差異——有許多在讀起來不會感覺到興趣的戲曲，一到由名伶在舞台上扮演起來，便是非常好看。故說及演劇的題材，只要說及文學上的戲曲的題材便夠了。

十三 文學着題材

文學的題材，在一切藝術中，不僅會同繪畫一樣，可以最廣的應用一切東西，且還為繪畫所不能的，而可以最複雜的應用一切東西。即在一作品中包含有最廣泛最複雜的題材的，實只有文學。例如長篇小說，長篇戲曲等，不僅以人生社會為其題材，且亦以自然或超自然為其題材的。文學的題材，在人生社會中，最普通

採用的，是人們的戀愛事情。無論悲劇，喜劇，滑稽，諷刺，以戀愛事情為題材，的確是甚多。間有許多短詩，僅以自然或僅以人生社會為其題材的。此外則大部的文學，總是以人生社會為其主要的題材，而又以自然為其附屬的題材。關於這項，當詳述於下章。

