

師範學校用

美術學綱要

黑田鵬信著
俞寄凡譯

商務印書館發行

藝術學綱要

第一章 藝術和藝術學

一. 藝術是什麼

要講藝術，不得不先把「藝術是什麼」的問題，解決。這個問題，看來容易，實在很難。簡單的回答，是不可能的。所以把他分做「要素」，「分類」「鑑賞」「製作」「起源」「效果」等章，較詳細的說明一回。要是把他通讀一遍後，對於「藝術是什麼」的問題，自然能夠解決。但是在這幾章的前面，不得不先把他提綱的說明一下，所以特設這「藝術是什麼」的一節。

藝術，元來是靠托我們人類而生出的。但是人類，爲什麼，從什麼，要有這藝術。那末舉起一二例，就可說明。譬如人類對於美的景色，感到美，感到快，並且不但感到就罷了，還想把這美和快，表現出來，於是就描起畫來，詠起詩歌來了。又像在埠頭車站，送別的時候，因感到別離的悲哀，想表現這悲哀，於是就做起文字來。從這二例看來，繪畫，詩文，就是人的美感，快感，悲哀感。換一句，就是人類的感情。人類當觀賞景色，及別離親友時，心裏有感情的興起，把這感情表現出來時，就變做藝術。所以可以說，藝術就是人類的感情的具體表現。

人類的精神活動，常有智情意的三方面。這三方面，雖常相結而活動，

然三方面的活動力量，是常不相同的。有時智的方面強，有時情的方面強，有時意的方面強。所以依了人類精神活動的強弱，從外部看起來，可以分做智的表現，情的表現，意的表現。像發明真理的科學，是智的表現。興舉實利的工商業，是意的表現。增高趣味的藝術，實在就是情的表現。

把藝術定義起來，不能單說是情的表現。因為見美的景色而喜，臨離別的時候而泣，都是情的表現，但是喜和泣，不能說他就是藝術。所以藝術，不得不是「具體的」且「客觀的」的表現。像繪畫，彫刻，詩歌，都是具體的，且客觀的，都可以供他人鑑賞的。換一句說，就是藝術家所製作的東西，一定是能夠供給鑑賞家鑑賞的。

然藝術家怎樣的鑑賞藝術？一定先從感覺，其次是感情。像看描寫美景的圖畫而興起的，是美感，是快感。讀敘述別離的文字而興起的，是悲哀感，是快感。照這樣看來，藝術的感情，在具體的且客觀的表現時候，就是藝術。這種藝術，又為鑑賞家的感情所能容受的。換一句說，從藝術生出的感情，歸於鑑賞家，他的媒介物，就是藝術。倘從感情方面說起來，感情，是出自藝術家，而歸之鑑賞家，而借所謂藝術的形，來做媒介物的。所以無論怎樣，藝術的本體，實在就是感情。

既經曉得藝術的本體，是感情。那末不得明白，這個感情，不是什麼感情都行的。這個感情，不是美的感情是不行的。（對於美的感情

的說明，請參照拙著美學概論！)所以藝術的定義，一定要說「藝術是美的感情的具體的且客觀的表現，」才沒有差處。但是藝術，也不是美的感情的單獨表現，還含有智的表現，和意的表現的分子。這是因為人類的精神方面，沒有單純的情的活動，智情意的三方面，是常常相共活動的。不過比較的情的方面來得極強，智和意的方面來得極弱。但是單從「感情的活動」，方面說來，是相同的。所以要說『藝術的主體是美的感情的具體的且客觀的表現，』才是最正當的，說數。像把描寫「真」當做本領的自然主義的藝術，智的表現分子，比較的含得較強。又像勸善懲惡主義的藝術，意的表現分子，比較的含得強了。

以上所說，都是把藝術當做個人的而設想的話。但是藝術家，元是社會的一分子，國民的一人。所以藝術與社會及國民，也不得不有關係。況且大的藝術，是一定要多數藝術家的協力，才得成功的。在這幾點，和別的理由看來，不能不說『藝術是國民性的具體的表現，』同時還不能不說『藝術是時代精神的具體的表現。』換一句說，就是『藝術實在是從社會生出來的。』譬如雖是一個藝術家所做的藝術，然也含有國民性和時代精神的表現，也可以說是社會的一種產物。關於這樁事，當另立一章，來詳細的說明他。

對於「藝術是什麼？」的問題，現在先這樣略略的說，至於這問題的詳細解答，請讀以下的數章，自然能够了解的。

二. 藝術學和美學

美學 (*Æstheti* 德文 *Asthetik*) 的名稱，是美學的始祖 Baumgarten (1714—1762 德國的哲學者，也是審美學的元祖，) 在西曆一七五〇年時候才開場用的。日本在明治二十年左右，才有美學及審美學的譯名，近來專用美學的名稱了。藝術學 (*Kunstwissenschaft*) 的名稱，在德國，比較的也可說是新的名詞。也可說是最近的名稱。德國的美學大家，譚沙亞 (*Dessoir, Max*) 在一九〇六年所發行的『美學及一般藝術學』的第一卷 (*Asthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, I Bd*) 裏，才用這名稱。東方用這名稱，不言可知，比較更其在後，可以說是極近的事呢。

美學的對象或是美，或是快感，或是藝術。(參照美學概論第一章)但是美學，把美做對象，是最穩當的事。倘使把藝術當做對象，還是稱藝術學來得妥當。美學，要是把美做對象的時候，那末藝術的美，自然的美，人體的美，人事現象的美，等一切的美，都包含在內，是極廣大的。是做成和我們的生活，有很深關係的美學的。那本美學概論，雖是這樣設想來處置美學。然把藝術做對象時候，還是稱藝術學來得妥當。所以現在特把藝術做對象，來編這本藝術學概論。

屢成問題而議論的，就是美學和藝術學的關係，還有兩者的範圍等的事。美學的對象是美，藝術學的對象是藝術，要是這樣說起來，確是極簡單的。然做美的主者，還在藝術。所以實際上，兩者的對象，大部分是相同的。然大部亦雖相同，相差的地方，確也不少。所以兩者

間要生出混雜。在相同的方面，雖稱美學亦可，稱藝術學也可。然在相差方面，倘然互易名稱，就要生出誤解來了。

美學方面，雖有把形式做主的「形式美學，」把內容做主的「內容美學，」把感情移入做中心的「感情移入美學，」等的區別。要之，他的對象都是美，他的範圍大概比藝術學來得廣大。所謂藝術學，是把藝術做主要的對象的，所以比較把美做對象的範圍，來得狹小。但是把藝術徹底的研究起來，還是離開美學，叫做藝術學的爲是。所以要編美學的概論，和這藝術學的概論，來說明美學及藝術學的範圍。

三. 藝術學和內容

藝術學的對象，雖像前面所說，是涉及藝術全般的。然把他徹底的十分闡明起來，究從怎樣的順序爲是？。換一句說，就是『藝術的內容是什麼？』對於這個問題，第一是藝術的要素，說明藝術是從什麼生出來的。其次是述藝術的分類。第三是進一步而述藝術的製作。附於製作的，有「技巧」，「手段」，「樣式」，及「流派」等問題。還有藝術上的主義的問題。轉而移於藝術的鑑賞方面。聯關於鑑賞者，有趣味的問題。再轉而研究藝術的起源，藝術的歷史，及國民性和時代精神的問題。最後歸納到藝術的效果。

在本章完了的時候，要知道的，就是所謂「藝術」的裏面，有藝術的抽象名詞，和藝術的作品，一藝術品一的意味。雖不是一一的證明，大抵從前後的意味上，是可以了解的。

第二章 藝術的要素

一. 藝術的材料

所謂材料，有三種意味。（參照美學概論第三章）現在所說的「藝術的材料，」就是其中的二種意味。第一是「感覺的材料。」第二是製作藝術的「物質的材料。」

藝術的感覺的材料，和美的材料相同，也有「色」「形」「音」三者。建築，彫刻，繪畫，工藝美術等的材料，是色和形。音樂的材料，是音。詩文則和別種藝術異其旨趣，普通雖是使用文字，這也是把言語在形上表現。倘然離開文字說起來，那末就是把言語一音一做材料。演劇，是把色形音做材料的。舞蹈，也把色和形做主的，要是伴有音樂，那末音也加入了。

藝術的物質的材料，是依了藝術而異的，他的種類甚多。先從建築方面說，大概是有木，石，鐵，煉瓦，凝土，的五種。把木材當做材料的，就叫做木造建築。木造方面，像日本的神社，多數是用素木的。（不塗油或漆等）佛寺則多數是塗以丹土的。還有塗漆的。近來又有便宜的西洋風建築，有塗假漆，塗油漆等的。還有附以化妝煉瓦的。把石材做材料的，叫做石造建築。希臘建築，是石造的好例。東方諸國，多數是混用石和煉瓦的。煉瓦的分量多的時候，就叫做煉瓦造建築了。鐵，大概是用來當做煉瓦造的壁體的。其中有把鐵做主體的壁體，有

把煉瓦做主體，而把鐵做中心的壁體的二種。混凝土建築方面，一定用着鐵骨，（粗的）和鐵筋（細的）。普通鐵骨是用在柱的地方，鐵筋用於壁體裏面。就叫做鐵筋混凝土。創行於歐美，輸入東方。目下公共建築，多數把他當做材料。這鐵筋混凝土造的外面，普通是附以化妝煉瓦的。

彫刻，是把木，石，青銅，塑乾漆，等當做材料的。東方的佛像，多數是用木彫的。銅像，多數是把青銅做材料的。鍍金的銅，叫做金銅。日本飛鳥奈良時代的佛像，多數是用金銅的。把石做材料的，像我國南北朝隋唐時代的石窟，都是好例。大理石像的彫刻，西洋很多，近來東方也漸漸的多了。塑造，乾漆，日本奈良時代甚多。其他金銀鐵等，也有用來做彫刻的材料的。石膏，在用上述各種實材料之前，一定用着他。所以能够說他是西洋風彫刻上必用的假材料。

繪畫，是用筆或刷毛等蘸水墨，水繪具油繪具等，在紙絹布板等上面描寫的，所以上面所說的，都是繪畫的材料。紙的方面，還有六吉紙，畫仙紙，（日本畫紙）鉛畫紙，水彩畫紙的種類。絹布方面，也有很多種類。筆和刷毛之外，還有用鉛筆鋼筆等的，墨和繪具（顏料）之外，還有用粉筆，墨水等的。像水墨畫，水彩畫，油畫，粉筆畫，鉛筆畫等，都是因材料而得名的。

工藝美術的材料，依了工藝美術的種類有很多很多。金工方面，像金銀銅鐵，及其他各種金屬，都是他的材料。木工方面，像杉松檜楊，

及其他多數木類，都是他的材料。漆工方面，大概是把木和布當做基地，上面塗漆的。蒔繪方面，還用多數金屬。陶工，則把陶土做材料。玻璃工，把玻璃做材料。染織刺繡方面，把綿絲等當做材料。還有寶石翠玉和礦物性的顏料，多數也是供工藝美術做材料的。

音樂，演劇，舞蹈，詩文等的旨趣，和建築，彫刻，繪畫，工藝美術等是很相異的。音樂的物質的材料，倘然是聲樂，那末他的材料，直接的是發聲器，間接的是人類身體的全部。倘然是器樂，那末他的材料，有琴，鋼琴，風琴，及其他很多的樂器，和人類的身體。演劇的材料，除建築，繪畫，工藝美術等外，還要用身體的全部。舞蹈，也把人類身體全部當做材料。詩文的旨趣又少異了，倘然寫在紙上，那末紙，筆，鋼筆等，都是他的材料。文字，也可以說是他的材料。但是照物質的材料說起來，那又不好了。因為詩文的原始，並不是文字，不過是口的吟誦，却好像音樂，所以也可說直接的材料是發聲器，間接的材料，是人類身體的全部。因為文字元不過是表現言語的一種符號罷了。

藝術的材料，大概是像上面所說的。要言之，材料，也不過是一種手段罷了。狹義的說起來，是藝術家的美的感情，廣義的說起來，是國民性，是時代精神，這種都是藝術的內容，要把這種內容表現出來，一定要手段，使用材料，就是一種手段。譬如藝術家感到朝晨的海景的美，想把當時的感情表現出來，所以就使用紙筆顏料等材料，而描起

畫來了。在那個時候，或者描畫，或者唱歌，都是藝術家的自由。就是從描畫方面說起來，描寫水彩畫，或描寫油畫，也是藝術家的自由，要曉得，不過是要表現藝術家對於早晨海景，而興起的美感罷了。紙，布，油顏料，水彩顏料，不過是他的材料罷了。

還有一件事，不得不細細的想一會的，就是材料所有的表現。各種材料，自有各種固有的表現。這種表現，並且一定在藝術上表現的。紙和布的表現，各不相同。油顏料和水彩顏料的表現，也各相異。所以雖是同一個藝術家，描寫同時同樣的海景，然用水彩顏料在紙上描寫，和用油顏料在布上描寫，他們的表現，是不同的。就是在建築方面，在彫刻方面，也有這樣的道理。雖是同形的建築，然用石做材料，和用木做材料，他們的表現，是完全不同的。又像同形的彫刻，木彫和大理石彫刻，他們的表現，也是完全不同的。這都是因為材料的表現，各不相同的道理。這材料的表現，是無論甚麼材料都有的。所以選擇材料，也成功一件必要的事了。藝術家一定要使想表現的內容，和材料的表現，成功一致纔行。萬一成功反對的時候，就要因為材料，而減殺內容了。至於關聯與材料的[技巧][手法][樣式]等問題，然而還有說明的機會。所以現在只把材料個有的表現，和因為要利用這表現，而有選擇材料的必要的一件事，先為讀者說明

二. 藝術的內容

藝術的內容，狹義的說，是藝術家的美的感情。廣義的說，是國民性，

是時代精神。但是多數是和「美的內容」成功一致的。（詳述美學概論第五章）不過有時「自然」和「人生」是分開說的。所以現在依了藝術的種類，而說明藝術的內容。

先從建築方面說，建築的內容，是一切的人生。可以分做神佛耶回等宗教的，和宗教以外的。把祀神做內容的建築，是神社建築，東方諸國，非常的多。但是和希臘的殿堂，多少有些不同。神社方面，依了祀的神，又生出不同。佛教方面，則依了宗派而生出不同。譬如南都佛教的建築，真言，天台，二宗的建築，淨土教的建築，禪宗的建築，（都是日本佛教宗派的名稱）因了他們內容的性質關係，都不相同的。就是基督教的建築，也是依了宗派，而各不相同的。宗教以外的一般普通的建築，更可以分做，公共的內容，和私的內容。公共的內容裏面，有官廳，銀行，會社，學校，病院，停車場，博物館，美術館，劇場，公會堂等。私的內容裏面，是把普通的住宅做主，還有茶室，別莊等。還有帝王住的宮殿，和防禦戰爭的城郭，把紀念做目的的塔或門。他的內容，更有紀念戰捷，和紀念皇室喜慶等的不同。從一般建築的內容說起來，從前大概是把宗教做主體的，到了近世，宗教以外的建築，漸漸變做主體了。

彫刻的內容，和建築相同，從前也把宗教做主體，所以神像佛像很多。到了近世，一般人的彫刻，也多起來了。把一般普通人做內容方面，單純的表現人類的裸體美的很多，還有表現希望，絕望，愛，悲哀，

等人類的心的狀態的也很多。又把洗髮梳髮等人類的動作做內容的也不少。人類以外，雖有把犬貓馬牛等動物做內容的，然比較的，覺得很少。把宗教做內容方面，有神像佛像基督像等種類。佛像方面，還有很多的種類，例如釋迦，彌陀，觀音，金剛等，實在可以百計。繪畫的內容，也和建築彫刻相同，從前多數是把宗教做主的，就叫做宗教畫。到了近世，把宗教以外的自然人類及風俗做內容的，也很多了。宗教畫方面。有基督教畫，和佛教畫。佛教畫方面，更有彌陀畫，觀音畫，等許多種類。稍稍異其旨趣的。有神社佛寺的緣起，高僧的畫傳等。所以宗教畫方面說起來，也可以分出含有風俗畫的意味的，和描寫自然人類及風俗的，日本藤原時代，鎌倉時代，及室町時代很多。當時的物語畫，例如源氏物語繪卷，是純粹的風俗畫了。又像平治物語繪卷。蒙古襲來繪卷等長卷，描寫戰爭的形狀，雖是風俗畫，實在叫他歷史畫來得妥當。像這種長的繪卷物——手卷——他的內容，是含有連續的事迹。和別種繪畫，把瞬間的事做內容的，各異其旨趣。其次把自然做內容方面，有風景畫，（山水畫）花鳥畫，動物畫等。把人類做內容方面，有肖像畫，人物畫等。其餘把風俗做內容的，叫做風俗畫。把歷史做內容的，叫做歷史畫。還有把自然做主體，而加以裝飾的內容的，一裝飾化自然——把這種做內容的，叫做裝飾畫。風景畫方面，還有四季的變化，朝夕的變化，晴雨曇雪的變化等的內容。工藝美術的內容，雖有很多，大體可以分做裝飾的內容，和實用的內

容。金工木工陶工等，在他的色彩模樣上看來，雖說是裝飾的，然用來當做室內用具或裝身具方面看來，可以說是實用的。所以實用的內容，實在是主體。要是從裝飾的內容上看來，工藝美術，也沒有甚麼大效用了。

音樂的內容是非常抽象的，微妙的，且曖昧的，就像 Beethoven 的“Moonlight Sonata”這曲的內容，也不能說是月光，大約是表現月夜的感情，這真是非常微妙的，要不是有特別修養的人，就曖昧而莫明其妙了。至於聽葬的進行曲，一般的人，也不過漠然感到悲哀罷了。加入歌曲的音樂，歌曲的內容，雖然明白。但這仍舊是詩文的內容，不能說是音樂的內容，沒有歌曲的音，無論如何，不過玩味他的形式，要玩味他的內容。是一件很困難的事，所以進一步講起音樂的內容來，不得不說就是感情。

舞蹈的內容，和音樂的內容相同，也是很微妙且曖昧的。東方的舞蹈，雖一舉手一投足，也有意味，他的內容，要有特別修養的人，才得明白，不然也不過曖昧的看看罷了。倘然伴有歌曲的時候，那麼雖依了歌曲的詞句，察他的內容，其實仍是詩文學的內容，所以舞蹈，其實也是一種把玩味形式當做主體的藝術罷了。

演劇，是建築繪畫音樂舞蹈的綜合藝術，所以他的內容，非常複雜，但是主的內容在脚本—戲曲—這就是含於演劇中的文學的內容。而建築繪畫音樂舞蹈等，都做成這文學的內容的背景，或伴奏而補助的。

所以說起演劇的內容來，當以文學的內容做主體。和文學相異的地方，不過是因為借了建築繪畫音樂等的助力，格外能活活的表現罷了。文學，不過玩味文字，一方面更可看實際舞臺上的演奏，這是他們的相差點。

文學的內容，是各種藝術中的最廣者。就是說一切自然和人生，都是文學的內容，也沒有甚麼不可。在一個作品裏面，有最廣最複雜的內容者，要算文學。所以文學的內容，除了極簡單之外，多數都含有自然和人生的極複雜的內容。純粹把自然做內容的雖很多。然把人生做內容的格外多。並且把人生做美內容時候，一定要加多少自然的。文學的內容，雖關於人生方面的最多。然人生方面做文學內容最多的，廣義的說起來是「愛」。狹義的說起來是「戀」。文學的內容，倘然除去了「戀」，還賸什麼呢？「戀」，做文學的內容，究有怎樣的態度，是我們可以想像的，試看悲劇，喜劇，滑稽，諷刺，那有不是把戀做中心麼？就是在實際的人生方面，戀，亦占很大的部分。然「戀」在文學的方面，比較實際的人生，還要大的多咧。

以上所述各種藝術的內容，都可以說是普通的題才，也能够說是材料。至於關於他們的區別方面，在美學概論裏面，也說過一會，現在不過措辭的不同罷了。

三. 藝術的形式

講到藝術的形式，是有各種藝術共通的「美的形式」，已詳述美學概論

第四章，請參照。現在要說的，是各種藝術，各有不同的形態的一件事。還要請注意的，就是所謂「美的形式」時的形式，和現在所要講的形式的意味，是有些不同的。

因為要容易了解，所以先從詩的方面說起。詩文是有各種種類，在日本，有五七五的十七字成立的俳句。還有五七五七七的三十一字成立的短歌。還有五七五七的連續，七五七五的連續，七七五五的連續等的新體詩和長詩。這都是詩的形式。而把甲叫做俳句，把乙叫做短歌，把丙叫做長詩等的形式。我國的詩，也有五絕七絕五律七律等種種形式，大都是有韻的。英詩及其他歐洲各國的詩，也有字數及長短等形式，也有有韻的。最近所謂自由詩，創於法蘭西，脫去從來的形式，而試其自由。然亦不能說全然沒有形式，雖然自由自在，其實也有一種形式，所以和散文自有不同的地方。日本以前也行過一種自由詩，也不是無形式却是有一種形式的。另外還有一種散文詩，全然沒有形式，和散文相同，從他的內容方面，把他叫做詩。（我國的新體詩亦是此例）

散文，雖沒有細的形式，然從他的全體看起來，也自有一種形式，而和戲曲完全相異。

戲曲，不言可知，有一種特別的形式。並且還有幕的區分，像一幕劇，三幕劇，五幕劇等。古時的戲曲，大概是含有長詩的形式。現代的戲曲，都沒有詩的形式了。所謂喜劇悲劇，都是戲曲的內容的種類。

並不是形式的區別。小說，記事文，論文等的區別，從他的內容說起來，大概都可以歸入散文的形式。

詩文的形式，已如上面所述。還有一句話，是應當曉得的。就是他的形式，和他的內容，有密接的關係的一件事。形式却如一個容器，內容好像放於容器裏面的東西。譬如茶碗裏面，放茶是最為適當。果盒裏面，放果物最為適宜。換一句說起來，放茶一定要茶碗。放果物，一定要果盒。從詩文方面說起來，就是俳句的形式裏，一定要有相當的內容。短歌的形式裏，一定要有相當於短歌的內容。小說裏面，也一定要有相當於小說的內容。所以拿短歌的內容來做小說，拿小說的內容，來做俳句，都是無理的事。這個道理，和物質的材料與內容的關係相同。倘然是水彩畫的材料，他的內容，一定要是水彩畫的內容。倘然是木彫，他的內容，就不得不是適宜於木彫的內容了。（參照美學概論第五章第二節）

形式，並不是藝術的中心的要素，不過是藝術家表現美的感情時候的一種借助罷了。恰和物質的材料，不過是一種手段的道理相同。但是材料和形式，都是必要的，倘然沒有了，藝術就不得成立。所以材料和形式，都是一種消極的要素。但是材料和形式，都是有自身的表現節制的，所以材料形式定當之後，內容自然也被限制了。倘然用俳句的形式，和木彫的材料時候，他們的內容就不得不是俳句的內容，和木彫的內容了。因這關係，所以生出材料的選擇。同樣又發生形式的

選擇。藝術家想要表現的內容和形式，一定要成為一致的。萬一反對的時候，就要因為形式而滅殺內容了。例如把小說的內容，容於俳句的形式時候，他的內容的幾分——或者是大部分——一定要被滅殺。又如把俳句的內容，容於小說的形式時候，一定不得成功小說。所以藝術家對於他要想表現的內容，有選擇適宜的材料，和適宜的形式的必要。但是有許多藝術家，因為對於材料或形式，有所心得，有所專門。所以依了有心得或專門的材料和形式，而選擇適當的內容，來配於這心得的材料，和專門的形式中。實際上，這也是必要的事。像專門木彫家或專門小說家，對於他的專門，一本彫，小說一自有選擇適當內容的必要。

形式的意味，及和內容的關係，大概已可明白。所以現在再把形式和樣式的區別，說明一會。對於樣式方面，後章雖還要詳說，不過因為形式和樣式，同用一個「式」字，斷不能混雜，所以暫且說一下。先從詩文的例上說來，所謂俳句，短歌，都是形式。同一俳句裏，還有芭蕉風的俳句，子規一派的俳句，碧梧桐派的新俳句，雖同是十七字，然都不相同。這就是樣式的差。短歌方面，也有各種樣式，例如萬葉風的短歌，新古風的短歌，明星派的短歌等。還可以引一很明白的例，譬如西裝的上衣和外套，都是一種形式，然西裝的上衣方面，有襟廣的襟狹的各種樣式。外套方面，也有長的短的各種樣式。聯關於樣式的，還有所謂手法，當於後章說明，現在不過希望讀者不要把形式和