

民国学术文化名著

艺术修养基础

丰子恺 著

学过了几何，再学三角；学过了物理，再学化学，都是更进一步，再多学一种学问。只要更多出一点心力，或者更多费一点时光，就可以成功。但学过了别的学问，再学艺术，情形就不同；不是更多出力或更多费时，就可成功的。学了别的东西之后，再学艺术，须得心中另「换一种态度」，才有成功的希望。所以讲艺术学习法，先讲艺术内幕的事是徒劳的，必须先请学者懂得「换一种态度」的方法。

岳麓书社

民国学术文化名著

艺术修养基础

丰子恺 著

岳麓书社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术修养基础/丰子恺著. —长沙: 岳麓书社, 2010.8

(民国学术文化名著丛书)

ISBN 978-7-80761-436-4

I. ①艺… II. ①丰… III. ①艺术理论 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 141382 号

艺术修养基础

作 者: 丰子恺

责任编辑: 刘 果 邓 萌

封面设计: 肖睿子

岳麓书社出版发行

地址: 湖南省长沙市爱民路 47 号

电话: 0731-88885616 (邮购)

邮编: 410006

网址: www.yueluhistory.com

2010 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 640×960 1/16

印张: 16.25

印数: 1—6,000

ISBN 978-7-80761-436-4/G·851

定价: 23.00 元

承印: 长沙鸿发印务有限公司

如有印装质量问题, 请与本社印务部联系

电话: 0731-88884129

整理说明

一、丛书着力于“学术”与“文化”两方面，所收著作或为学术上开新之作，或为文化上奠基之作。

二、丛书之收书范围，原则上起于民国建立，迄于中华人民共和国建立。然某些著作之成形，可追溯至民元之前若干年，因其有重要地位，亦酌情收入。

三、文、史、哲之分，原系西洋通则，本就不太适用于中国学术，故丛书不按学科分类，而是根据整理进度，顺次出版。

四、丛书所收诸书，原版均为繁体竖排，在其流布过程中，亦有版本差异、文字错讹等现象，为方便读者，此次做如下整理工作：

1. 繁体字改为通行之简体，竖排改为横排（原书中“左表”、“右表”、“左文”、“右文”均改为“上表”、“下表”、“上文”、“下文”），但为充分尊重原著，原书中专名（人名、地名、书名等）及其译名皆一仍其旧，凡底本脱、衍、讹、倒之处，除个别讹错明显且影响文意阅读者稍作改动外，皆一仍其旧。

2. 凡排印误刻者，如日曰、己巳巳、戊戌戌之类，均径改，不出校记。

3. 为方便当代读者阅读，标点符号按现代汉语使用规范作了处理。

4. 丛中多本有作者原注，原书以夹注出之，此次整理皆排入正文，并以楷体小字以为区分。

5. 各书附“后记”一篇，说明著者爵里、版本流布、各界评论等情况，以期为读者提供阅读指南。

古人云：“校书如扫落叶，旋扫旋生。”吾人虽勉力为之，而乖漏难免，还祈方家教正。

目 录

C O N T E N T S

上篇 艺术总说

第一章 艺术的学习法	3
第二章 艺术的种类	15
第三章 艺术的性状	21
第四章 艺术的形式	26
第五章 艺术的内容	32
第六章 艺术的创作	37
第七章 艺术的鉴赏	44
第八章 艺术的起源	54
第九章 艺术的效果	58

中编 绘画 (附书法)

第一章	绘画的种类	67
第二章	绘画的工具	72
第三章	绘画的学习法	90
第四章	形体的描法	94
第五章	色彩的描法	107
第六章	构图法	124
第七章	图案画	131
第八章	漫 画	144
第九章	中国画与西洋画	151
第十章	中国画简史	155
第十一章	西洋画简史	159
第十二章	书法略说	175

下编 音乐

第一章	音乐的种类	191
第二章	音乐的学习法	194
第三章	读谱法	200

目 录

第四章	唱歌法	209
第五章	风琴与洋琴的奏法	217
第六章	提琴的奏法	227
第七章	口琴的奏法	236
第八章	近世音乐简史	245
后 记	251

上篇 艺术总说

第一章

艺术的学习法

学过了几何，再学三角；学过了物理，再学化学，都是更进一步，再多学一种学问。只要更多出一点心力，或者更多费一点时光，就可以成功。但学过了别的学问，再学艺术，情形就不同；不是更多出力或更多费时，就可成功的。学了别的东西之后，再学艺术，须得心中另“换一种态度”，才有成功的希望。所以讲艺术学习法，先讲艺术内幕的事是徒劳的，必须先请学者懂得“换一种态度”的方法。

世间有“真，善，美”三个真理。人生便是追求这三个真理的。科学追求真，道德追求善，艺术追求美。人生必须学艺术，便是为求人格的圆满。真，善，美，这三者，互相关联，三位一体；但是性状完全不同。譬如这里有一株树，我对着它，可有三种态度。第一，心中想起这是甚么树，在植物学中属于何类，以及这是谁人所植，谁家所有的。这时

候我所用的心，是心的“知识”方面。第二，心中想起这树上可收多少果实，树干可作多少器具，我打算来采伐它。这时候我所用的心，是心的“意志”方面。第三，心中全不想起上述的事，而只是眺望树的姿态，觉得它是秀美的，或者苍劲的，或者婆婆的，或者窈窕的。这时候我所用的心，是心的“感情”方面。前面所谓“换一种态度”，便是用心时换一个方面的意思。

我们在日常生活中，用心的“知识”和“意志”的时候居多数。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。所用的心大都是心的知和意两方面。难得用感情去欣赏事物。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。因此我现在特别提出这态度的问题来，教学者注意。诸君要学艺术，必须懂得用“情”。不要老是把心的“知”和“意”两面向着世间。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。譬如你出门办事，专门用心于察看、辨别、计较和打算，你的生活太辛苦而枯燥了。偶然坐下来休息一下，对着眼前的花草风景天光云影欣赏一下，心里便舒畅些，元气也充足了。艺术对于人生的慰安，即在于此。故能应用感情，可免生活枯燥。世间有些人利欲熏心，有些人冷酷无情，有些人形同机械。这都是缺乏艺术趣味所致。他们有时也玩艺术品，但不懂得感情的用法，故与艺术实在毫无关系。

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。

一、眼睛的艺术的用法：造物主给我们头上生一双眼睛，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，看物象时都能够注意其本身。后来年纪长大，便忘了上半句，不看物象的本身，而转看的物象的意义了。学艺术便是补充这上半句的。诸君都听说过《皇帝的新衣》的故事吧。（大意是：有一个皇帝，要做新衣，雇织工来织布。织工说，我织的布，非常神妙，没有道德的人看不见，道德高尚的人才看得见。皇帝相信他。皇帝派大臣去看，大臣看见布机上并没有布，织工只是空装织布的姿势。但恐怕别人说他没有道德，假意称赞布很美丽。皇帝自己去看，也看不见。但也恐怕没有道德，也假意称赞布的美丽。后来布织成了，衣做成了，织工拿来给皇帝穿。皇帝明明看见是空的，假作欢喜，穿了出去巡游。民众明明看见皇帝裸体着，但都恐怕自己没有道德，大家假意称赞新衣的美丽。直到后来，有一个小孩子看看皇帝，喊道：“皇帝裸体着，并没有穿衣！”被他说破，于是大家才觉悟了。）大臣民众为甚么都说假话呢？因为他们忘记了上半句，看物象时但看其意义，以为这裸体必须假定为有衣服的，故应该说有衣服，就不见裸体的本相了。小孩子为甚么能够说破皇帝的新衣的虚空呢？就为了不忘记上半句，能够看见物象（裸体皇帝）的本身的原故。现在世界上，生着眼睛而不能看见物象本身，与那些大臣民众一样的人很多。艺术教养，就好比小

孩子的说破。可知学习艺术，眼前能见一种新鲜的光景，实在是人生的一种幸福。

由上述的故事，可知“看取物象的本身”，便是眼睛的艺术的用法。倘嫌上述的故事太稀奇，不妨举日常生活的实例来说。譬如一只茶杯，你看见了但想“这是盛茶用的器皿，这是我所有的，这是几毛钱买来的”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。还须得能够静静地观赏茶杯，看它的形状如何，线条如何，色彩如何，姿态如何，才是看见茶杯的本身。又如一把椅子，你看见了但想“这是坐的家具，这是红木制的，这应该放在客堂里，这要谨防偷盗”等，也是忘记了上半句，不懂得眼的艺术的用法。还须得能够观赏椅子，看它的形状，线条，色彩，姿势，才是看见椅子的本身。如前所述，看见树木，只想“这是甚么树，在植物学中属于何类，是谁所植，树上可收果实多少，树干可作多少器具，我打算怎样采伐它”等，此人也没有看见树木的本身。

看见物象本身有甚么好处呢？浅而言之，大家能够看见物象的本身，世间的工艺美术一定会大大地进步起来。只因多数人只讲实用，茶杯但求盛茶不漏就好，椅子只要是红木的便贵，对于形式的美恶全不讲究。于是社会上就有许多恶劣的工艺品流行，破坏人生的美感。常见好好的磁器，只因样子塑得不好，花纹描得难看，而给人恶劣的印象。好好的木器，只因形式造得不好，漆饰涂得难看，而引人不快的感觉。都是为了多数人看不见物象的本身，因而工业者忽略美术的研究所致。

进而言之，吾人对物象能看其本身的姿态，眼前的世界便多美景，我的心便多慰乐，所谓“美的世界”并非另有一个世界，便是看物象本身时所见的世界。古人咏儿童诗句云：“对境心常定，逢人语自新。”对着一种境地心能够常定。便是说对着物象能够撇开其意义而看见其本身的意思。逢着人说出话来自会新鲜。便是说看见物象的本身，故能说别人所不能说的话。“皇帝裸体着，并没有穿衣”，便是“逢人语自新”的一例。

可知要学艺术，必须懂得眼的艺术的使用法，即必须能见物象的本身。但最后我须得声明：我劝你看物象的本身，并非劝你绝对不要想起物象的意义，而仅看其本身。我是劝你不要忘记造物主所叮嘱你的话：“要用眼睛看物象的本身，又看物象的意义。”看物象的本身能发见其美，看物象的意义能发见其真和善。真善美三位一体，不能分割。好比一个鼎必须有三只脚，方能立稳。缺了一只脚，鼎就要翻倒的。

二、耳朵的艺术的使用法：造物主给人头上造一双耳朵，教人能听。当时也有一句话叮嘱人：“要用耳朵听声音的本身，又听声音的意义！”但人们老是忘记了上半句，而单记住下半句。听见一种声音，但问这是甚么声音。是敌机声么？赶快逃进防空洞！是风声么？可以放心。是喊救火么？赶快搬东西！是喊摆渡么？可以放心。这样的听觉生活过惯了，遇到声音总是追求其意义，就从此听不见声音的本身了。凡美必是事物本身的表现。故音乐艺术必是声音本身的表现。听不见声音本身的人，就不能学习音乐。唱起歌来像说话或叫喊一样，听见音乐先问这是甚么歌，便是不解声音本身之故。故耳朵的艺术的

用法，是听声音的意义之外，又听其高低、强弱、长短和腔调。风声、水声没有字眼，你要能在它的高低强弱长短里，听出一种情味来。反之，说话有字眼，你却要能在字眼之外听出一种腔调来。——好比不懂英语的人听英国人说话，不解其意义而但闻其腔调。这等便是听取声音本身的练习。练习积得多了，听见没有字眼的声音便似听见说话一般，能在其中感到一种情味，音乐艺术便可学成了。据传说，希腊黄金时代，艺术最发达的时代，其人民听讲演，对于讲演的音调，比讲演的意义看得更重。话未免夸张，但艺术教养深厚的人对于声音的敏感，于此可知。我国古代也有传说：孔子有一天立在堂上，听见外面有一种哭声，非常悲哀。孔子就拿琴来弹，其琴声的腔调和哭声相同。孔子弹完了琴，听见有人嗟叹。问是谁，原来是颜渊。孔子问颜渊为甚么嗟叹，颜渊说：“现在我听见外面有人哭，声音很悲哀，不但是哭死别，又是哭生离。”孔子说：“你何以知道？”颜渊说：“因为它像完山之鸟的鸣声。”孔子说：“完山之鸟的鸣声又怎样？”颜渊说：“完山之鸟有四个儿子，羽翼已经长成，将要分飞到四海去。母鸟送别他们，鸣声极其悲哀。因为他们是一去不返的。”孔子差人去问门外哭的人，哭的人说：“丈夫死了，家里很穷，将卖掉儿子来葬丈夫，现在同儿子分别。”于是孔子称赞颜渊的聪敏。这故事不知真假。但故事的意旨，无非是要说明声音本身（没有字眼）能够详细地表现感情。懂得耳朵的艺术的用法的人，便能从纯粹的声音中听出一种情味来。孔子称赞颜渊聪敏，他自己能用琴模仿这种哭声，可知比颜渊更聪敏。颜渊只能欣赏，孔子却

能创作。孔子有一天听见子路弹琴，说他有杀伐之声，是不祥之兆。后来子路果然战死，被人斩做肉酱。可知他老先生的耳朵聪敏得更厉害。苏东坡的《赤壁赋》中写客有吹洞箫者，说“其声呜呜然，如怨如慕，如泣如诉”，能从声音中听出怨慕泣诉的情味来，其耳朵也很有艺术的修养了。

故要用耳朵来学习艺术，即要学习音乐，必须另备一种听的态度。不要专门听辨声音的意义，又宜于意义之外听赏其腔调。古代的隐士，欢喜住在深山中听松风声，听流水声。倘其人不解听赏声音的本身，实在毫无意味。今人欢喜赴音乐演奏会，听器乐曲管弦乐曲（没有歌词的音乐）。倘不解听赏声音的本身，便同不聪敏的隐士听松风流水声一样地苦痛。须知音乐是音的艺术，详言之，是音本身所表演的艺术。我们平时所唱的歌曲，有乐谱又有文字的，是音乐与文学（诗歌）的综合艺术，不是纯正的音乐艺术。这仿佛是一种合金，虽然也有用途，但论其质，不是纯正的金属。学习音乐，必须学习纯正的音乐，即没有歌词而仅用音符表演的“器乐”（有歌词可唱的叫作“声乐”）。声乐不过是音乐中之一种，不能代表音乐本体的。器乐才是音乐的本体。要理解器乐曲，必须从听赏声音本身入手。但最后又须声明：我劝你听赏声音的本身，并非劝你听人说话时也不顾到话的意义，而仅听其腔调，弄得同外国人或聋子一样。我是劝你不要忘记造物主所叮嘱的话：“要用耳朵听声音的本身，又听声音的意义。”听声音的本身能发见其美，听声音的意义能发见其真和善。真善美三位一体，不能分割。好比一个鼎必须有三只脚，方能立稳。缺了一只脚，鼎就