

林风眠画语

● 上海人民美術出版社 ●
● 日月山画谭 ●

林风眠

画 语

上海人民美術出版社

林风眠画语——日月山画谭

编者：朱朴

责任编辑：曹·齐 装帧设计：杨利禄

出版

发行者：上海人民美术出版社

(上海长乐路六七二弄三三号)

经销者：全国新华书店

一九九七年四月第一版

一九九七年四月第一次印刷

开本 850×1168 1/32 印张 4.25

印数 0001—5000

ISBN 7-5322-1735-3/J·1640

定价：12.70 元

出版说明

当代中国画家的美术创作经验，对于发展繁荣美术创作，指导美术初学者，均有十分重要的意义，并为后人研究当代画家，可以提供详实的第一手资料。基于上述愿望，我们汇编出版《日月山画谭》丛书。本丛书不按画家的成就高低来排列，而是将已编写好的先行出版，以后不断选择卓有艺术成就的画家，选编其创作理论，加以整理，编辑成册，使本丛书发展成为一套极具学术性的资料书。

上海人民美术出版社

目 录

一 艺术与美学	(一)
二 艺术是什么	(四)
三 东西艺术之异同	(一〇)
四 东西艺术之沟通	(一七)
五 艺术与社会	(二二)
六 创造时代的艺术美	(三〇)
林风眠年谱	(三七)

— 艺术与美学

美学不特研究美的对象，也批评它；美学不特可以批评艺术，也可以拿来评价人类的普遍生活；它可以把知识的对象的真，意志的对象的善，艺术的对象的美，完全统一在一点上。

《什么是我们的坦途》一九三四年

美学如果站在一切人类活动都为人类本身的生命之保存与持续的立点上说，则不能不把单为个人享乐的美的范畴降低。同时把足为人类全体或民族全体的享乐的美的范畴抬高。

《什么是我们的坦途》一九三四年

从个人意志活动的趋向上，我们找到个性，从种族的意志活动力的趋向上，我们找到民族性；从全人类意志活动的趋向上，我们找到时代性；一切

意志活动的趋向，都是有对象，有方法，有鸽的的，把这些对象、方法、同鸽的，在事后再现出来，或从不分明的场合表现到显明的场合里去，这是艺术家的任务，也是绝佳的艺术的内容。 我们说艺术是生活的反映，那是指前者说的，我们说艺术是生活的启发，那是指后者说的。 以这样的内容为内容，以合乎这样的内容的形式为形式，在艺术家的立场上不是为我们美的事物总量的增加了新的东西了吗？在美学的立场上不是把足为人类全体或民族全体的享乐的美的范畴抬高了吗？在一般的文化评价上不是合乎更有利于人类向上的原则了吗？

《什么是我们的坦途》一九三四年

属于美的，有天然美、人工美，以及创造美之区别。天然美是天生地设不加一些人工而自然美妙动人的，人工美是在天然美之外，加以人工之改造或补充而成的，创造美是完全由人类的力量，在固有的美的对象之外，创造出一种新生的美来的。

《美术的杭州》一九三二年

日月山画谭

二 艺术是什么

艺术是什么？这个答案，我们再不能从复杂的哲学的美学上去寻求一种不定的定义（请参阅各种美学书）。我以为要解答这种问题，应从两方面观察：一方面寻求艺术之原始，而说明艺术之由来；一方面寻求艺术构成之根本方法，而说明其全体。

《东西艺术之前途》一九二六年

原始人类时代，穴居野外，当时人类之生活，实极简单，他们一方面为满足生活的需要而产生工具；一方面为满足情绪上的调和，而寻求一种相当的表现，这就是艺术。

《东西艺术之前途》一九二六年

我们尤当特别注意的，就是音韵为声音的舞蹈之表现。舞蹈实为动作

的音韵之表现。人类在本能上具有表现其悲哀与欢乐的一种表示。这种表示的方法，只有两方面：即呼叫与手势。由此产生声音与形式，为一切艺术原始之元素。人类所异于其他动物，就是能把这种声音与形式变化无穷，而成艺术上的两种倾向。前者由言语之应用，以音韵为中心而产生音乐与诗歌，所谓「言之不足，故长言之；长言之不足，故咏叹之」。就是这种意思。后者由文字之应用，以形式为中心而产生装饰、建筑、雕刻、绘画诸类。舞蹈是含着音乐的节奏，形式的均齐两方面的一种表现。

《东西艺术之前途》一九二六年

各民族互相接触之后，文化便发生新的变化，那是必然的。艺术亦是如此。在技术与方法上，尤为易见。技术上的变迁，多由简单而完密，随时代与经验而演进。譬如线刻、绘画、雕刻诸类，皆起源于线画。因为人类欲保存线画，使之固定，而发明线刻；由线刻而产生浮雕及雕刻诸类。这种渐次的演进，都是很有连贯的。

《原始人类的艺术》一九二八年

无论哪一种美术，其原始情形，都含有图案装饰的意味，这因为人类在生活上有关美和实用的关系才产生这种现象的。

《中国绘画新论》一九二九年

艺术的构成，一方面所含的是美的意味，他方面是技术与方法，制作上的问题。前一种各随民族个性与趣味之不同，表现亦各异；后一种是生活上得来经验与知识，同工具有绝大的关系。

《原始人类的艺术》一九二八年

艺术是情绪冲动之表现，但表现之方法，需要相当的形式，形式之演进是关乎经验及自身，增长与不增长，可能与不可能诸问题。人类对此两方面比较完备，在表现方法上，积成一种历史的观念，为群体之演进，个体之经验绝不随个体而消灭的。

《东西艺术之前途》一九二六年

人类对着自己的情绪，只有两种对付的方法：前一种在自身或自身之外，寻求相当的形式，表露自己的内在情绪，以求调和而产生艺术。后一种是在自身之内，设立一种假定，以信仰为达到满足的目的，强纳流动变化的情绪于固定的假定及信仰之中，以求安慰而产生宗教。宗教之构成，总含着特别的条件，而出世与超物质的思想，为其根本方法。

《东西艺术之前途》一九二六年

艺术构成之根本方法，与宗教适相反。宗教与艺术同原始于人类情绪上之一种表现。艺术则适应情绪流动的性质，寻求一种相当的形式，在自身（如舞蹈歌唱诸类）或自身之外（如绘画雕刻装饰诸类），使实现理性与情绪之调和。

《东西艺术之前途》一九二六年

世界艺术之伟大与丰富时代，皆由理智与情绪相平衡而演进。原始时代艺术发达即工具进步时代。埃及、希腊艺术之伟大时代，皆理智与情绪相

平衡时代。欧洲中古时代情绪方面部分的发达，超出于理性之外，艺术因衰落而消灭。文艺复兴时代之根本精神，简而言之，实是理性的伸展，以理性调和情绪而完成艺术上之伟大。直至近代古典派末流，以理性为中心，使艺术陷于衰败之地位，浪漫派又以狂热之情绪而调和之而开一代之作风。总之，艺术自身上之构成，一方面系情绪热烈的冲动，他方面又不能不需要相当的形形式而为表现或调和情绪的一种方法。形式的构成，不能不赖乎经验，经验之得来又全赖理性上之回想。艺术能与时代之潮流变化而增进之，皆系艺术自身上构成的方法，比较固定的宗教完备得多。因此宗教只能适合于某时代，人类理性发达后，宗教自身实根本破产。某时代附属于宗教之艺术，起而替代宗教，实是自然的一种倾向。

《东西艺术之前途》一九二六年

艺术根本是感情的产物，人类如果没有感情，自也用不到什么艺术；换言之，艺术对于感情不发生任何力量，此种艺术已不成为艺术。

《致全国艺术界书》一九二七年

日月山画谭

三 东西艺术之异同

西方的艺术，在历史上寻求其根本精神，描写与构成的方法，全系以自然为中心。

《东西艺术之前途》一九二六年

西洋的绘画，在十五世纪时，凡·爱克已经将油画的原料及使用的方法，有很完密的发明；到文艺复兴的时候，用油作画已很精美，这种原料制成的色彩，有极多的便利：一、易于改变；二、因质料凝固的缘故，色调的程度易定，由深的色调，到浅的色调，很多变化，因此易于表现物象的凹凸；三、不易变色；四、经久。有这种种完密的材料，在绘画时对工作与技巧方面，给予很大的帮助，加以古代希腊思想之复兴，做了他的骨干，促成西洋绘画上伟大的结果。

《中国绘画新论》一九二九年

东方艺术以中国为代表，中国艺术之原始……相传书画同源。……这种书画的形式，不能说全是自然的摹仿，实含有想象的构成的意味。

《东西艺术之前途》一九二六年

中国的绘画，在时代上、历史上所经过的情形……总括起来：第一个时期（佛教输入之前——编者注），以表现图案装饰性的绘画为代表；第二个时期（佛教输入之后——编者注），以表现曲线美的绘画为代表；第三个时期（宋室南渡之后——编者注），以表现物体的单纯化，及时间变化之迅速化的倾向的绘画为代表。

《中国绘画新论》一九二九年

中国的绘画，自佛教输入之后，只发达到初期的描写，只能用曲线的形势来表现一种体量的观念；若西洋文艺复兴之绘画，则确能达到表现体量实在的观念中。

《中国绘画新论》一九二九年

中国的绘画，自第二个时代，即表现曲线美的绘画为代表时代，事实上此期的绘画，也只能算一个绘画的初期，不像西洋绘画进到完密的地步，就直接由一种变化而为第三个时代之开始，而为表现物体单纯化之迅速化的倾向为中心。此处亦即是东西两方绘画上最不同之一点。这种变化，其主要的的原因，大概有如下的几点：一、绘画上原料的关系；二、书法的影响；三、文学与自然风景之影响。

《中国绘画新论》一九二九年

中国的绘画，皆用水彩或水墨为原料。水彩为原料的色彩，其不适用的地方，恰与油画色彩相反：一、用水彩色料不易改变；二、水墨是流动性性质，色调深浅的程度难定，因此不易表现物象的凹凸；三、易变色；四、不经久，在时间上很易消失。水墨色彩原料有以上种种的不便和艰难，绘画的技术上、形式上、方法上反而束缚了自由思想和感情的表现。即曲线方面，亦只