

0915.0

100-13

文艺美学丛书

艺 境

本丛书由
文艺美学丛书
编辑委员会编辑

宗白华 著

美院图书馆 B0016797

北京大学出版社

艺 境

宗 白 华 著

责任编辑：张文定

*

北 京 大 学 出 版 社

(北京大学校内)

北京大学印刷厂 印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

850×1168毫米 32开本 14.125印张 360千字

1987年6月第一版 1987年6月第一次印刷

印数：00001—25,300册

统一书号：10209.148 定价：（平）3.25元

（精）4.85元

宗白华 (1897—1986), 现代哲学家、美学家、诗人。原名宗之櫟, 江苏常熟人。在同济大学学习期间, 曾主编《学灯》副刊。1920年赴德国学习哲学和美学。1925年回国后先后在东南大学、中央大学、南京大学和北京大学哲学系任教。主要著作: 诗集《流云》、论文集《美学散步》、书信集《三叶集》; 译作: 《判断力的批判》(上)、《海涅的生活和创作》、《欧洲现代画派画论选》、《宗白华美学文学译文选》; 编著: 《歌德之认识》等。

前 言

闻笛、江溶等同志，受文艺美学丛书编辑委员会委托，继我的《译文选》之后，又编辑了此书，这使我甚感欣慰。我虽终生情笃于艺境之追求，所成文字却历来不多，且不思集存，故多有散失。四十年前，偶欲将部分论艺之文集为《艺境》刊布，亦未能如愿。不想编者此次所集竟数倍于当年之《艺境》，费力之巨，可想而知。

尤当致谢的是，编者同时勾沉了吾早年所作之小诗，致使飘逝的“流云”得以复归。诗文虽不同体，其实当是相通的。一为理论的探究，一为实践之体验。不知读者以为然否？

人生有限，而艺境之求索与创造无涯。本书或可为问路石一枚，对后来者有所启迪，则此生无憾矣！

宗白华

一九八六年九月，时年八十有九

目 录

前言.....	(i)
---------	-----

艺 境

《艺境》原序.....	(3)
美学与艺术略谈.....	(5)
戏曲在文艺上的地位.....	(9)
《三叶集》书信	
——致田汉、郭沫若.....	(11)
新诗略谈.....	(20)
看了罗丹雕刻以后.....	(23)
恋爱诗的问题	
——致一岑.....	(29)
乐观的文学	
——致一岑.....	(31)
徐悲鸿与中国绘画.....	(32)
《歌德之认识》附言.....	(35)
歌德之人生启示.....	(36)
歌德的少年维特之烦恼.....	(57)
哲学与艺术	
——希腊哲学家的艺术理论.....	(66)
悲剧的与幽默的人生态度.....	(75)
略论艺术的“价值结构”.....	(77)
介绍两本关于中国画学的书并论中国的绘画.....	(81)
唐人诗歌中所表现的民族精神.....	(86)

中西画法所表现的空间意识·····	(102)
论中西画法的渊源与基础·····	(110)
昙华一现(悼方玮德)·····	(122)
书法在中国艺术史上的地位·····	(124)
论《世说新语》与晋人的美·····	(126)
欢欣的回忆和祝贺·····	(142)
题张蓓英画册·····	(144)
凤凰山读画记·····	(145)
团山堡读画记·····	(147)
中国艺术意境之诞生·····	(150)
常人欣赏文艺的形式·····	(166)
中国文化的美丽精神往哪里去? ·····	(170)
论文艺的空灵与充实·····	(174)
清谈与析理·····	(181)
略论文艺与象征·····	(184)
我和诗·····	(187)
论素描·····	(193)
略论敦煌艺术的意义与价值·····	(196)
。中国诗画中所表现的空间意识·····	(200)
。美从何处寻? ·····	(219)
读《论美》后的一些疑问·····	(226)
荷马史诗中突罗亚城的发现者希里曼对中国长城的惊赞··	(229)
。美学的散步·····	(235)
·康德美学思想评述·····	(245)
关于山水诗画的点滴感想·····	(266)
中国艺术表现里的虚和实·····	(269)
漫话中国美学·····	(273)
艺术形式美二题·····	(276)
中国书法里的美学思想·····	(278)

中国古代的音乐寓言与音乐思想·····	(302)
形与影·····	(317)

——罗丹作品学习札记

论《兰亭序》的两封信·····	(320)
中国美学史中重要问题的初步探索·····	(322)
关于美学研究的几点意见·····	(352)
《美学向导》寄语·····	(357)
美学与趣味性·····	(359)
任伯年的一本画册页·····	(360)
中国书法艺术的性质·····	(362)
我和艺术·····	(364)
中西戏剧比较及其他·····	(366)

流 云

序·····	(371)
人生·····	(372)
信仰·····	(373)
夜·····	(375)
筑室·····	(376)
解脱·····	(377)
我们·····	(378)
她·····	(379)
月的悲吟·····	(380)
题歌德像·····	(383)
雪莱的诗·····	(384)
夜·····	(385)
晨·····	(386)
小诗·····	(387)

我的心·····	(388)
生命的流·····	(389)
园中·····	(390)
眼波·····	(391)
有赠·····	(392)
恋爱·····	(393)
诗·····	(394)
问·····	(395)
绿阴·····	(396)
世界的花·····	(397)
宇宙的灵魂·····	(398)
诗人·····	(399)
不朽·····	(400)
飞蛾·····	(401)
慈母·····	(402)
断句·····	(403)
彩虹·····	(404)
夜·····	(405)
冬·····	(406)
春与光·····	(407)
月夜海上·····	(409)
月落时·····	(410)
无题·····	(411)
音波·····	(413)
乞丐·····	(414)
问祖国·····	(415)
感谢·····	(416)
杨柳与水莲·····	(417)
听琴·····	(419)

别后.....	(420)
海上.....	(421)
系住.....	(422)
东海滨.....	(423)
晨兴.....	(424)
红花.....	(425)
月亮.....	(426)
太戈尔哲学.....	(427)
宇宙.....	(428)
生命的河.....	(429)
雨夜.....	(430)
孤舟的地球.....	(431)
春至.....	(432)
星河.....	(434)
生命之窗的内外.....	(435)
柏溪夏归棹.....	(437)
游东山寺.....	(438)
别东山.....	(440)
编后附记.....	(441)

艺 境

《艺境》原序

画史上对唐朝画家张躁有着下面的记载：

“张躁，字文通，画松特出古今，能以手握双管，一时齐下，一作生枝，一作枯枝，气傲烟霞，势凌风雨，槎枒之形，鳞皴之状，随意纵横，应手间出。毕宏画名擅於时，一见惊叹，异其唯用秃笔，或以手摸绢素，因问所受？躁曰：‘外师造化，中得心源！’躁曾自撰《绘境》一篇，言画之要诀云。”

当我写这集子里一些论艺小文时，张躁的人格风度是常常悬拟在我的心眼前的。他的两句话指示了我理解中国先民艺术的道路。他的那篇《绘境》，可惜失传了，否则定有精微的议论，供我们咀嚼。今天我收集过去三十年来一些浅薄的论文，敝帚自珍，不足以张公一哂。但我也想冒昧地题名叫做《艺境》，表示我对他的追怀和仰慕。

一九四八年八月南京

美学与艺术略谈

近来我国新思潮中有种很可喜的现象，就是对于艺术的兴趣渐渐浓了。研究美学的人也有了。绍虞君介绍了“近世美学”，美学的书也到了中国了。不过我觉得一般普通人对于美学艺术两个概念还有没有完全明白的，所以略微谈谈，藉此引起多数人的了解与兴趣。

我曾遇着几位初听见美学这个名词的人，很不了解美学和艺术的分别，就问着我，我简单地答道：“美学是研究‘美’的学问，艺术是创造‘美’的技能。当然是两件事。不过艺术也正是美学所研究的对象，美学同艺术的关系，譬如生物同生物学罢了。”这个答语实在过于笼统，我现在把美学和艺术底内容分开来说。

（一）美学底定义和内容

“美学”的英文 Aesthetics，德文 Ästhetik，源出于希腊的 *Aisthētikos*，是关于感觉性的学问底意思。但是现代学者却差不多共定它是个“研究那由‘美’或‘非美’发生的感情情绪底学科”。这个定义还嫌不概括，因为美学研究的内容还不止此。我记得德国 Meumann 的经验美学中说，美学所研究的事物可分以下几门：

1. 美感底客观的条件 从实验上研究那引起我们发生美感的客观物件底性质与法则。
2. 美感底主观的条件 从实验心理学上研究那引起美感的主观心界底联想作用 (Association)，空想作用，同感作用，静观作用 (Contemplation) 等等。
3. 自然美与艺术创作美的研究 从这里研究真美的性质和

法则。

4. 人类史中艺术品创造底起源和进化 从这里研究人类艺术创造的性质和法则。

5. 艺术天才底特性及其创造艺术底过程 研究古来大艺术家底生平，从他生史或自传中考察他创造艺术时的心理作用及技艺的运用手段。

6. 美育底问题 研究怎样使美术的感觉普遍到平民的社会生活和个人生活间。

这以上诸问题，都是美学所研究的对象。美学的内容已可窥见一斑了。总括言之，美学底主要内容就是：以研究我们人类美感底客观条件和主观分子为起点，以探索“自然”和“艺术品”的真美为中心，以建立美的原理为目的，以设定创造艺术的法则为应用。现代的经验美学就是走的这个道路。但是以前的美学却不然。以前的美学大都是附属属于一个哲学家的哲学系统内，他里面“美”的概念是个形而上学的概念，是从那个哲学家的宇宙观里面分析演绎出来的。绍虞君的“近世美学”中已说及了，我可以不必再说。

（二）艺术底定义和内容

艺术就是“人类底一种创造的技能，创造出一种具体的客观的感觉中的对象，这个对象能引起我们精神界的快乐，并且有悠久的历史价值”。这是就客观方面言，若就主观方面……艺术家底方面……说，艺术就是艺术家底理想情感底具体化，客观化，所谓自己表现(Selfexpression)。所以艺术的目的并不是在实用，乃是在纯洁的精神的快乐，艺术的起源并不是理性知识的构造，乃是一个民族精神或一个天才底自然冲动的创作。他处处表现民族性或个性。艺术创造的能力乃是根于天成，虽能受理性学识的指导与扩充，但不是专由学术所能造成或完满的。艺术底源泉是一种极强烈深浓的，不可遏止的情绪，挟着超越寻常的想像能力。这种

由人性最深处发生的情感，刺激着那想像能力到不思议的强度，引导着他直觉到普通理性所不能概括的境界，在这一刹那顷间产生的许多复杂的感想情绪底联络组织，便成了一个艺术创作的基础。

艺术的性质，古来说者不一，亚理斯多德说“艺术是模仿自然”，这话现在已不能完全成立。因艺术虽是需用自然的材料，借以表现，或且取自然的现象做象征，取自然的形体做描写的对象，但他决不是一味的模仿自然，他自体是一种自由的创造。他从那艺术家的理想情感里发展进化到一个完满的艺术品，也就同一个生物细胞发展进化到一个完全的生物一样。所以我向来的观察，以为艺术并不是模仿自然，因他自己就是一段自然底实现。艺术家创造一个艺术品的过程，就是一段自然创造的过程。并且是一种最高级的，最完满的，自然创造底过程。因为艺术是选择自然间最适宜的材料，加以理想化，精神化，使他成了人类最高精神底自然的表现。其实各种艺术与自然的关系也很不同。譬如建筑艺术在他建作一方面就纯粹不是取象于自然，乃是随顺着几何学比例(Geometrical progression)底法则。音乐也不是取象于自然。抒情诗更不是模仿自然，他纯粹是抒写主观的情绪。

各种艺术中所需用自然底材料的量也很不齐。譬如，音乐所凭借的物质材料就远不及建筑。诗歌的词句与音节更是完全精神化了。（言语不是思想的内容，乃是思想的符号。）总之，愈进化愈高级的艺术，所凭借的物质材料愈减少。到了诗歌造其极。所以诗歌是艺术中之女王，艺术是自然中最高级创造，最精神化的创造。就实际讲来，艺术本就是人类……艺术家……精神生命底向外的发展，贯注到自然的物质中，使他精神化，理想化。

以上我把我所知道的，所理想的艺术底内容粗略说了。现在再将艺术的门类说一下，做我这篇短论底结束。我们可以按照各种艺术所凭借以表现的感觉中分别艺术的门类如下：