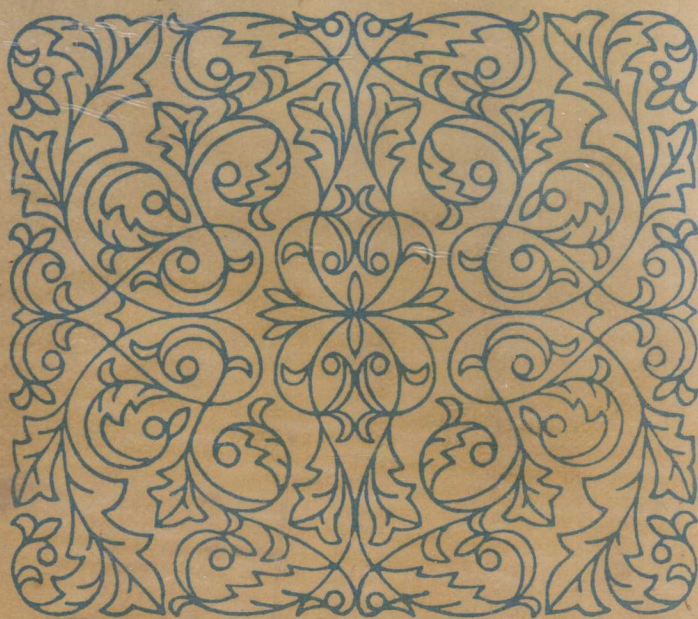

民國叢書

第四編

• 61 •

民國叢書

第四編

· 61 ·

美學·藝術類

新藝術論

蔡儀著

藝術修養基礎

豐子愷著

藝術之民族性與國際性

葉秋原著

藝術叢論

林風眠著

上海書店

蔡儀著

新
藝
術
論

本書據商務印書館1947年版影印

目錄

第一章 序說

第一節 藝術與現實

藝術與現實都能訴之感性而給予我們具體的印象……藝術是反映現實的……藝術與現實的相異……一般的說法兩點……進一步的說法兩點……藝術是現實的
典型化……是作者對於現實的本質的一種認識的表現

第二節 藝術與科學

怎樣認識現實……藝術的認識也通過智性……藝術的認識和科學的認識之相異……(一)就意識活動的過程來說……(二)就認識內容來說……概念是抽象的又是具象的……科學的認識是利用概念的抽象性……藝術的認識是利用概念的具象性……藝術的認識是形象的思惟

第三節 藝術與技術

藝術的表現是創作的重要而煩雜的過程……藝術的表現工具是笨拙的或間接的……藝術，技術與熟練……藝術和技術的相異……不在於天才靈感的有無……不在於實用目的的有無……在於藝術是對現實的認識的表現而技術則否

目錄

一

一三

八

二

一

第四節 藝術的特性

以上三節的總括……藝術是什麼的暫時解答

二〇

第二章 藝術的認識

第一節 認識是現實的反映

認識是否須要客觀的對象……哲學認識論上的兩大派……(一)觀念論的認識論

……(1)客觀觀念論……(2)主觀觀念論……(3)不可知論……(二)

唯物論的認識論……(1)機械唯物論……(2)辨證唯物論……認識是客觀

現實的反映……認識中感覺和思維的關係

二三

第二節 藝術是一種認識的表現

藝術是意識活動的成果……藝術非現實認識的兩種說法……藝術的認識在認識

論上的根據……由感性到智性的認識過程……概念的兩種傾向……概念的抽

象性與具象性……藝術的認識中的感性與智性……藝術是現實的一種認識

二九

第三節 藝術的認識的特質

藝術的認識是直覺說的錯誤……是非形象的認識說的錯誤……藝術的認識的特

質……(一)由智性再歸於感性……(二)以個別具現者一般……藝術的認識即

典型的把握……藝術的認識與實踐……藝術的認識中表現着對現實改造的契機

三七

第三章 藝術的表現

第一節 藝術的表現是藝術的認識的摹寫

藝術創作即表現說……藝術創作非表現說……二說的偏向……藝術的表現就是藝術的認識的摹寫……表現是認識所要求的發展，是藝術創作的完成……表現
在創作過程中的獨自性

四六

第二節 藝術的表現與宣傳

藝術是主觀精神產品又是客觀文化資材……藝術的表現即認識的傳達……藝術
的藝術性和宣傳性……偏重藝術性和偏重宣傳性二說的錯誤……藝術的宣傳性
是依存於其藝術性的……沒有藝術性便沒有藝術的宣傳性

五二

第三節 藝術表現的技巧

表現什麼與怎樣表現……表現的偏重技巧與否認技巧二說的錯誤……所謂熟中
生巧……熟練與熟悉……對於表現三要件的熟悉即表現技巧的三因素……(一)
對於對象構成規律的熟悉……(二)對於主觀精神影響的熟悉……(三)對於
表現工具特性的熟悉……三者的一致與熟練

五八

第四章 藝術的相關諸屬性

六九

第一節 藝術的內容與形式……………六九

藝術唯形式說與唯內容說的錯誤……………對於藝術的內容和形式的三種誤解……………內容和形式的關係……………藝術的內容即認識而形式即表現……………藝術的內容和形式的關聯與統一……………內容是決定形式的根本條件不是惟一條件……………藝術形式的獨自性……………藝術價值取決於內容和形式的統一

第二節 藝術的主觀性和客觀性……………八一

否定客觀性的錯誤……………否定主觀性的錯誤……………什麼是藝術的主觀性……………什麼是藝術的客觀性……………客觀性與主觀性的統一……………藝術的客觀性是決定主觀性的

第三節 藝術反映主觀的個性與階層性……………八八

藝術的主觀性的決定因素是什麼……………個性是決定因素之一……………階層的意識形態是決定因素之一……………

第四節 藝術反映客觀的時代性和永久性……………九二

藝術的永久性之說……………藝術所反映的真理不是絕對永久的……………永久的訴之感情的力一說是錯誤的……………描寫不變的人性之說是錯誤的……………藝術是有時代性的……………正確地反映時代的藝術是有相對的永久性……………藝術的永久性決定於時代性

第五章 典型……………九九

第一節 現實的典型與藝術的典型……………九九

一切現實是個別和一般……統一……現實的典型是一般優於個別……現實的典型
的典型性是貧弱的……對於一切客觀現實的兩個主要觀點……(一)自然的觀
點……(二)社會的觀點……藝術的典型的根源是現實的典型性……藝術的典
型主要是由社會的觀點，其社會的一般的東西是有決定性的……高級的典型和
低級的典型

第二節 典型的性格與典型的情勢……………一〇〇

藝術上創造典型性格的重要……典型的性格是由階層的人羣的性格特徵概括而
具現於一個人物身上……高爾基與魯迅的經驗談……典型性格與典型情勢的關
係……典型情勢的分析……(一)社會的性質及動向……(二)當作社會的部
分的環境……(三)當作社會的性質及動向的契機的事件

第三節 正的典型和負的典型……………一〇三

現實中有正的部分和負的部分……藝術對這兩部分的反映而有正負兩種典型
……典型的正負在藝術價值上是同樣的……近世以來藝術上負的典型較多的原
因

第六章 描寫……………一三二

第一節 典型與描寫

具體的表現與描寫……何謂具體的表現……(一)訴之感性的表現……(二)具示詳情的表現……描寫要是怎樣具體的決定條件……描寫的典型所要求的具體的表現……描寫與表現技巧的三因素

第二節 離心的描寫與求心的描寫……

第二節 離心的描寫與求心的描寫

表現上的兩種偏向……(一)誤解描寫的意識……(二)誤用描寫的技巧……是為離心的描寫……創造典型的描寫……對象構成的各部分及條件向典型的典型性集中……主觀精神影響及表現工具特性與典型的典型性一致……是為求心的描寫

的描寫

第七章 現實主義

第一節 現實主義概說

創作方法淵源於認識論……現實主義淵源於唯物論……現實主義與其他藝術思想的關係……與現實主義完全對立的理想主義和形式主義……現實主義與自然主義的相異……現實主義是歷史地發展的

第二節 現實主義發展的諸階段

現實主義發展的諸階段……(一)古代的樸素的現實主義……(二)封建時期

的現實主義(三) 舊現實主義……(四) 新現實主義

第三節 新現實主義的藝術思想史的淵源……………一六〇

藝術思想是辨證的發展……新現實主義的先行諸藝術思想……浪漫主義的兩面……舊現實主義的兩面……新現實主義直接承繼舊現實主義的傳統，間接受浪漫主義的優點

第四節 創作方法與世界觀……………一六七

創作方法與世界觀對立問題的提起……承認這對立可能的第一說……對於世界觀的誤解……作者的世界觀不必是統一的……巴爾扎克是創作方法與政治偏見的對立……承認這對立可能的第二說……對於創作方法的誤解……兩說都是形而上學的機構論

第八章 藝術的美與藝術評價……………一七五

第一節 藝術的真與藝術的美……………一七五

美是什麼？……心理學的美學的錯誤……形而上學的美學的錯誤……具體形象的真是美的基礎……美即典型……美的觀念與美的情緒的發生……自然美與藝術美的區別……自然醜的轉化為藝術美……藝術美高於自然美……藝術的真與藝術的美統一於典型

第二節 藝術的評價·····	一八五	
實用主義立場的偏向·····	藝術至上主義立場的偏向·····	藝術評價的總基準·····
由描寫的典型來說·····	由典型的描寫來說·····	以求心的描寫完成高級的典型則 是高級的藝術

新藝術論

第一章 序說

藝術是文化領域燦爛的明星，是人生旅途馥郁的花朵，我們一說到藝術，便要聯想着許多美麗的東西，使我們的心情都起微妙的波動，可是藝術是什麼呢？雖然一般人是未必完全不知道，却也未必完全知道。

關於藝術是什麼，從來的理論家已有許多的解答，可是正因為有許多解答，也就知道這些解答多難令人滿意。我們要論藝術，照常例說似乎首先得來一個藝術的定義；然而藝術的屬性，條件及其和別的東西的關係，是相當複雜的，現在要用簡單的話語來說明，不得不感到困難。

不過無論如何我們必須早一點了解藝術的所以為藝術，藝術的特性，即藝術和其他相關的東西的同異之點。和藝術的關係最為密切，而本質上的差別又最為顯著的，是現實或者說自然，科學和技術，我們現在就把這三者和藝術的關係，分節來說明於下，以此作為考察藝術的入手，也許比較便利些。

第一節 藝術與現實

當我們在春光明媚的三月間散步郊外的時候，看見蔚藍的天空中飄盪着幾團白雲，樹林的枯枝上生長了鮮綠的嫩葉，碧油油的麥田之間有一片片菜花的嬌黃，一簇簇羅藤花的淡紫；在樹林陰下麥田盡處有一幢農家的茅屋，前面錯錯落落落地有好幾株開得紅霞一樣的桃花，而這一切景物又被燦爛的太陽光照耀得真是鮮麗奪目，叫人一看，精神非常爽快，心境非常愉快。這種景緻是現實的自然的东西，不是藝術，然而它却叫你想：這好像一幅圖畫。

可是當我們在書房裏望着牆上掛着的那幅畫，上面有一個年輕的農夫和他妻子斜斜相對地在站着，都低着頭，把手擱在胸口，旁邊放着輛手推車和一個籃子。四周是暮色蒼茫的田野和天空，這蒼茫的暮色正襯映着他們服裝的樸素，身體的堅實，和臉上虔誠肅穆的神色。叫我們想到他們在辛苦地勞動了一天而現在正要回家休憩的時候，心裏充滿了愉悅和平，忽然遠處飄來了鐘聲，按着習慣知道是做晚禱的時候了，於是他們在虔敬地禱告。這是藝術不是呢？是的，這是法國大畫家米勒（Millet）的名作晚鐘，然而在我們注視着這面畫的時候，却忘記了這是圖畫，以為是真情實景。

為什麼藝術和現實在我們意識裏會這樣混淆呢？難道是如朗格（Lange）所說的錯覺嗎？不是的，這和一般的所謂錯覺不同，它們的在我們意識裏的發生混淆，實是它們都能訴之感性

而給予我們具體的印象，這原因又是由於藝術是以現實為對象而反映現實的，也就是藝術是認識現實表現現實的。

就繪畫來說，一切的風景畫、山水畫，固然是以自然的風景為對象；即靜物畫、人物畫的對象，又何嘗不是現實的東西？就文學來說，一切的歷史小說、史劇、史詩所表現的，固然是社會上存在過的事實，就是抒情詩所歌詠的，又何嘗不是活生生的現實？至於音樂雖然從表面看來是和現實毫無關係，但是我們一想伯牙和鍾子期的故事，也可窺知音樂和現實關係密切的一斑。當伯牙鼓琴時心裏想到登高山，鍾子期由琴聲裏聽出來了，讚嘆着說：好呀，峨峨兮若泰山；伯牙又想到流水，鍾子期也由琴聲裏聽出來了，讚嘆着說，好呀，洋洋兮若江河。這故事告訴我們伯牙認識現實的山容水態可以由琴聲裏表現出來，鍾子期也可以由琴聲裏聽出他所認識的山容水態。不過這只是一個極端的例子而已，我們固不必刻板地去斷言什麼音樂是表現現實裏的什麼。

藝術和現實的關係是如此密切，可是現實究竟不是藝術，藝術所表現的究竟不就是現實的現象。這種藝術和現實相異之點是在什麼地方呢？關於這個問題，從來的理論家便常常舉出下列兩點來作解答。

第一、現實的現象是雜亂的，而藝術所表現的是純粹的。因為宇宙間的現實現象，看來好像舊貨攤子一樣，有的是破銅爛鐵，玉屑金砂，布片紙團，零絲碎錦，萬象森羅，雜陳並列。

雖然在這些雜亂的現象之中，便包含着它的本質，但是它們之間或者是沒有顯著的關聯，或者是形式上不調和，所以現實雖是藝術的對象，藝術的素材，然而也只是藝術的素材，它本身並不就是藝術。藝術和現實相反，部分和部分，部分和全體，是互相關聯的，互相調和的，是有組織的，有統一性的。換句話說，藝術是純粹的，好比鋼鐵鍊成的純鋼，亂絲織成的錦繡。

第二、現實的現象是變幻的，而藝術所表現的是固定的。因為一切現實的現象，都是流轉不居，瞬息變化，好比晴空的晚霞，平湖的漣漪，雖然一時能叫我們賞心悅目，然而頃刻即逝，不可捉摸。但是藝術却相反，它雖然是以現實為素材，可是能夠把這種變幻不定的現實定着起來，讓頃刻即逝的自然的美景，現實的樂事，得以存在久遠。

關於藝術和現實的這兩點區別，雖然是人們常說到的，可是這僅僅是常識的，表面的區別，只是這兩點，尚不能明鮮地抉出它們本質上的差異，因此我們要補充地再提出兩點。

第三、現實的本質是晦暗的，而藝術是使它顯露的。所謂晦暗，不過是說現實的本質是雜在現象之中。因為現實的現象如上面所說是雜亂的、變幻的，在這些雜亂的、變幻的現實的現象之中，它的本質是極不容易把握的。好比沙裏面的金子，雲裏面的月亮，一般人單是不能看到，甚至於注意也不會注意到。然而藝術却是要把一般人沒有注意的，沒有認識的現實的本質，顯露出來，呈現在大家面前，叫一般人也能夠認識。梁啟超在論小說與羣治之關係一文裏曾說：「人之恆情，於其……所經歷之境界，往往有行之不知，習矣不察者……常若知其然，

而不知其所以然，欲摹寫其情狀，而心不能自喻，口不能自宣，筆不能自傳，有人焉，和盤托出，澈底而發露之，則拍案叫絕曰：善哉善哉，如是如是，所謂夫子言之，於我心有所感焉。」他這幾句話原來要說明小說的感人之深。雖然並不真切，但也可以幫助我們了解這裏所說的主旨吧。

第四、現實給予人們的印象是分歧的，而藝術是使它一致的。因為現實是客觀的存在，而對現實的認識，接受現實的印象是主觀的作用，所以主觀的條件不同，常常使人們對現實的認識是分歧的。譬如同是秋天的紅葉，西廂記長亭送別一折裏曾說：

「白雲天，黃葉地，西風起，北雁南飛，曉來誰染霜林醉，總是離人淚。」

這時候的紅葉，在正要別離的一對情人的眼裏，好像是眼淚染過似的，是淒涼悲慘的景色。然而杜牧之曾有一首詩說：

「遠上寒山石徑斜，白雲生處有人家，停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花。」

這時候的紅葉，在寄情山水的豪放詩人眼裏，却是非常之鮮豔而美麗的。此外如野鳥的啼聲，溪水的流聲，在快樂的人們聽來認為是歌唱，在悲哀的人們聽來認為是哭泣，這是常有的事。

可是在藝術裏，我們對於同一對象的認識是不會這樣分歧的。就是說，某一件藝術作品所給予我們的對於現實的認識，不會因我們的主觀的條件而成爲各色各樣，甚至於完全相反。因爲當作這藝術作品裏的素材的現實，是通過了作者的主觀而介紹給我們認識的。那麼我們對於