

藝術叢話

豐子愷著

藝術叢話

豐子愷著

版權所有不准翻印

一九三五 二 十五付排
一九三五 四 二十初版
一——一〇〇〇

No. 343

號四四三一字審證查審會員委查審誌雜書圖員委傳宣央中

角九價實冊每

目次

付印記	一
最近世界藝術的新趨勢	三
商業藝術	二〇
大衆藝術的音樂	四三
將來的繪畫	六〇
中國的繪畫思想	七一
東洋畫六法的論理的研究	一一五
雲崗石窟	一八三
爲婦女們談音樂態度的研究	二二四
爲中學生談藝術科學習法	二五四

音樂與文學的握手	二九五
歌劇與樂劇	三六一
畫聖米葉的人格及其藝術	三八九
樂聖裴德芬戀愛故事	四一一

付 印 記

我近年來應各雜誌徵稿，寫的大部分是關於美術音樂的短文，長文，及譯文。每期我從雜誌上撕下發表稿來，塞在一個竹籃裏，向來沒有工夫去回顧。最近偷閒打開竹籃來看看舊稿，發見很厚的一疊！驚訝之餘，繼以感慨。這些密密地排印着的活字，一個個都是從我的右腕上一筆一筆地寫出來的！我過去數年間的生活，一半是消磨在這一疊舊紙裏的！

就爲了這一念，我決意把這一疊舊稿修改，整理，結集，付印。前月已把短文結集爲一冊，付開明排印，定名爲「藝術趣味。」清樣已經送來校過，不日可以出版了。現在再把長文和譯文結集起來，成爲這一冊，再付排印。這只是我消失在過去中的數年間的生活所遺留的一些痕跡。至於有沒有結集出版的價值，現

在且不顧了。

廿三年歲暮，子愷記。

最近世界藝術的新趨勢

生活繁忙，沒有澆花的餘閑了。把纖巧玲瓏的盆栽從盆中解放出來，遍植在園地的泥土中，讓牠們受大地和雨露的滋養而生長。不久，這些盆栽漸漸變成野花，消滅從前的纖巧玲瓏的姿態，充滿着強烈潑刺的趣味了。

這是最近世界藝術趨勢的一種象徵。不過，正如我所見的花種類不多，關於藝術的所欲說的，也只能限於一方面，（繪畫的方面。）又正如我對於花無甚愛惡，關於藝術所欲說的也只能就表面的事實而作旁觀者的報告，不是親身理解某種主義而代之宣傳。

「最近」二字的界限，姑且定他十年罷。十年來的世界藝術，差不多就是歐洲大戰後的世界藝術。（歐戰於一九一八年告終。）這期間內的世界藝術變遷的

趨勢，概觀之，是由少數人的玩賞品傾向大衆藝術，就繪畫本身說，猶如從盆栽變成野花。今歷述其變遷的經過如下：

大戰告終以後，歐洲社會的形勢動搖混亂，起了極大的變化。原因是爲了在這回的大戰中，俄羅斯普羅革命成功，於是各國的下層階級都起來革命，競爭自己的地位。向來佔有社會勢力的布爾(Bourgeois)就減却威權，陷入危機。他們提倡資本主義，使機械發達，生產增大，因而謀經濟和政治的安定。然而這是一時的安定，不久資本主義國起了世界的恐慌，又呈不安的狀態。故大戰後的歐洲社會，是布爾階級與普羅階級的對立。在文化上也是如此，布爾文化多方面發展，普羅文化也漸漸地確立。在從前，繪畫是布爾階級的人們所獨佔的娛樂物，現在要求一切民衆都能共賞繪畫；就有「新興階級繪畫」的發生。繪畫上也有了階級的對立——布爾藝術與普羅藝術的對立。此外還有帝國主義時代的藝術，在大戰後也留着餘燼，使得最近歐洲的畫界，呈了極複雜的狀態。把現在的繪畫分

起類來，可大別爲四種：（一）最舊的一種是帝國主義時代的餘燼，就是印象主義，及後期印象主義。（二）其次的一種是大戰前的繪畫的殘存物，有表現主義，立體主義，未來主義，和大戰期中發生的達達主義。（三）戰後的資本主義所生的產業藝術，即純粹主義，構成主義，新古典主義，新即物主義，超現實主義，及野獸主義。以上兩種都是大戰前後生活不安的布爾階級的人們的藝術。（四）最新的一種是普羅畫，現正在德美俄諸國蓬勃地發展起來。這四種繪畫雖在現代同時並存着，但觀世界大勢的趨向，似乎四者保住着新陳代謝的關係，不過目前暫時並存而已。就各派繪畫的根柢，調查一下，便可窺知這一點。

印象派是五十餘年前創始的畫派。所謂印象者，就是說畫家描畫時不用主觀的頭腦來思索，只須張開眼來冷靜地吸收客觀的自然的印象，把他描在畫布上。這作畫的態度，是極端地放棄自我而服從自然。這是前世紀末風靡一世的「自然主義」思想的產物。自然主義的藝術，到了印象派而告終了。人們看厭了印象派

的冷靜的繪畫而要求在藝術中表現主觀的時候，就產生後期印象派。後期印象的繪畫以寫實為基礎。而潛蓄着主觀的力。請看莫內（monet）的畫和賽尚（Cezanne）的畫，二者的區分便可了然：前者畫面上全是客觀的自然的再現，後者畫面上的物象都經過畫家的主觀的改造而變形了。這兩種畫都可說是資本主義之最高階段的帝國主義時代的藝術之遺物了。自從一千九百二十六年，印象派的巨匠莫內逝世後，印象派畫風可說已經絕跡，唯後期印象派因有主觀藝術的特色，與世紀末及大戰前後的動搖不安的時代精神相合拍，故被認為新興藝術的先驅，在現代還是很有存在的意義與勢力。這雖說是前代藝術的餘燼，但火力還是很猛，一時不會熄滅。

承繼大戰前的藝術的傳統的繪畫，有表現主義，立體主義，與未來主義。三者都在大戰後的歐洲畫壇上大事活動。

表現主義行於德國，其繪畫比後期印象主義更重主觀。看輕物質，讚美精神

的優越性，努力用形狀和色彩來表現精神的內面的活動他們作畫時注重神祕性，宗教性，甚至企圖廢棄繪畫的對象性而作「絕對繪畫」——詳言之，就是在繪畫中不描物象的形體而用無名的形狀和色彩。這是繪畫藝術的自己否定和現世逃避，顯然地反映着大戰中破產了的小布爾的絕望的苦悶。到了一千九百二十二年至三年，這種表現主義的繪畫就漸漸消滅。其中有名的畫家，如康定斯基（*Wassily Kandinsky 1866—*）修卡（*Oskar Kokoschka 1886—*）等便是。（詳見拙著西洋畫派十二講——開明書店版。）

立體主義於千九百十年創行於法蘭西。這可說是由印象派與後期印象派的形式的側面的特殊發展而來的。印象派與後期印象派比較起從前的舊派繪畫來，已經覺悟形式的本身而加以注意了，但未曾徹底發展。立體主義則特別擴大這一點，而欲把握形體的本質。他們作畫不描寫一瞬間的狀態，這一點與表現主義相同，但形式與表現主義全異：由唯物論的精神認識自然，把自然分解為根本的形

式，（三角形，四方形等，）拿來在畫面上從新組織，又用科學的合法性來支配這組織。這可說是抽象的藝術，其作品猶似裝飾紋樣，缺乏繪畫藝術的本質的趣味，結果也難免有在繪畫上自己否定之譏。其中有名的畫家，如比卡索（Pablo Picasso 1881—）、勃拉克（George Blaque 1882—）、美侖琪（Jean Mezanger 1883—）、雷琪（Fernand Reger 1881—）等便是，他們的作品廣行於世，至今尚爲一部分藝術家所崇仰。

未來主義於一千九百零九年創行於意大利。這是資本主義社會的一特性都會主義所產生的藝術。他們讚美現代都會的「動力」，而否定一切過去的傳統，故其繪畫以表現時間的經過爲特色。機械，飛行機，戰爭，革命，是未來派繪畫的好題材，但並不描寫這等題材的靜止的（照他們說是死的）狀態，而用奇怪的線條，形狀和色彩來表出機械的轉動，飛行機的進行，戰爭的經過，革命的擾亂。然而這等繪畫，只有描者自己能賞識，別人感不到多大的興味。因爲他們所表出

的，只是「動力」的主觀的反映，或個人所體驗的「動力。」其中有畫家，詩人，音樂家。有名的人物便是鮑菊宜 (Boccioni)，羅索洛 (Rossolo)，賽凡理尼 (Severini) 等。他們發表堂皇的宣言，向藝術各方面活動，但這也不過是小布爾的技術的遊戲，不能成為適應時代的藝術。故未來主義不久就沒落了。

以上三種都是小布爾的個人主義的繪畫。其發生都在大戰以前，其傳統殘留到戰後，但今日已大部分幻滅了。

戰期中出現一種畸形的藝術，叫做達達主義 (Dadaism)。這主義興於一千九百十六年，是一種虛無的無政府的思想的產物。這活動發生於瑞士的一個小酒店裏，其團體是由各國避戰而來的人集合起來的。主唱者是羅馬尼亞人，名曰札拉 (Tristan Tzara)。他們每夜在這小酒店中舞蹈，唱歌，朗吟，討論藝術。他們以為自然主義是他們所痛恨的布爾的藝術，其理想是欲謀「抽象藝術」的確立。於是用圖解的形式描出不可理解的繪畫。有時用五色紙，玻璃，報紙等裁剪黏貼

在平面上，再用畫筆去修補，成爲手工成績似的東西，以爲達達的作品。這在表面上雖然奇特，但其根本與未來派及康定斯基的絕對繪畫無甚差別，也像曇花般在歐洲的藝術界上一次出現立刻消滅。

大戰以後，歐洲社會爲資本主義所統御。資本主義的特性是集中化，工業化，技術化。以這社會爲背景而發生的藝術，是「產業藝術」。即純粹主義，構成主義，新古典主義，新即物主義，及超現實主義。

純粹主義是把立體主義中所有的主觀性全然廢棄，而使之更加客觀化。他們企圖「感情的數學的系統化」，欲使造型美術與音樂同樣地獲得科學的正確與純粹性，故名曰純粹主義。這是科學化的繪畫。

構成主義與前者大同小異，他們也要求藝術表現的科學的正確，更進一步，又要求藝術目的的功利性。這也是立體主義的一變相，但比達達主義富有確立於現代的理由。這主義的繪畫，盛行於戰後的蘇俄。他們的宣言中說：

「舊時的藝術，遊離我們的實際生活，爲無用之物。我們的時代是勞動時代，產業時代，大規模的生產時代。我們的藝術，必須結合客觀性，科學性，正確性，而創造實利的生產物。」

這種主義不能離去團體行動，必與革命生活的勞動方式相結合。這是產業與藝術的交流，爲打破一切舊觀念而新創的產業藝術。故這種主義在資本主義的社會中，頗難提倡，只能在蘇維埃同盟中實現。唯他們的繪畫，欲在平面上表現三次元的空間，其根本已脫出繪畫的領域，所以也不是一種健全確立新時代藝術。

由此益益展進，資本主義的科學的形式的表現，有法國的新古典主義與德國的新即物主義。前者畫面上尙保留些古典風的典雅，後者形式單純，作不精密的描寫。前者興於千九百二十年，至千九百廿四年而衰落。後者同時興起，在千九百廿五年開展覽會，勢力比前者廣大。

上述兩者，都是客觀的，現實肯定的，樂觀的「產業藝術」。反之，主觀

的，現實否定的，悲觀的藝術主義，是後起的超現實主義。

新時代的產物「超現實主義」，完全是大戰後失勢了的小布爾的不安，懷疑，頹廢的表現。大體好像是達達主義的再生，所不同者是具有「超現實」的新側面。千九百二十四年十月，這主義的團體發行超現實主義雜誌創刊號，其宣言中說：「現實性是一切藝術的基礎，比現實性更高一等的藝術，是超現實主義」。

「超現實主義非一地一國一民族的藝術，乃國際的藝術」。但這雜誌出了創刊號就停辦。同年十二月，又創刊一種雜誌，叫做超現實主義革命。其主張高超而玄妙：「超越一切客觀的認識」，「賦現實性與夢，半意識，及潛意識」，「夢是真的生命，夢是全能的」。甚至引用弗洛伊特的精神分析學來證明他們的主張。這是近代繪畫思潮上最虛無的，個人的流派。這派的畫，畫面上形色混沌，物象並存，與圖案的裝飾紋樣無異。這顯然是思想混亂的新時代的煩悶者主觀的遊戲。純粹主義以下各派，是大戰後新興的藝術主義。但看其主張與理論，已可想