

370
(700類)

藝術簡說目次

第一 藝術的特性

1. 藝術的領域怎樣
2. 人類精神方面有那三種活動
3. 藝術僅能表現感情活動的
4. 怎叫美的感情
5. 美的感情構成藝術的條件
6. 怎叫須爲假象的
7. 怎叫須帶客觀性的
8. 怎叫須是無關心
9. 個人的性質和團體的性質怎樣表
10. 藝術是什麼

第二 藝術的分類

11. 藝術爲什麼要分類是怎樣分類的
12. 對於自然的關係做標準怎樣分類
13. 對於實用的關係做標準怎樣分類
14. 以美做標準怎樣分類
15. 依感覺做標準的分類
16. 屬於空間藝術一類的有那幾種
17. 屬於時間藝術一類的有那幾種
18. 那幾種藝術是綜合藝術呢

目次

九

八

點 77.8.-5 架 090376

第三 藝術的材料……………一六——二〇

19. 藝術的材料是什麼——20. 感覺的材料有那幾種——21. 物質的材料有那幾種——22. 叫材料的手段和材料的表現

第四 藝術的內容……………一一——三〇

23. 藝術的內容是什麼——24. 做藝術內容的自然有那幾種——25. 說說自然中隱寓着的意味看——26. 怎樣用人體和人生來做藝術的內容——27. 怎叫超自然那幾種題材是屬於超自然的——28. 先說建築雕刻和繪畫的內容——29. 再說音樂和舞蹈的內容——30. 戲劇電影詩文有那些內容

第五 藝術的形式……………三二——四三

31. 藝術的形式是什麼——32. 怎叫返復和漸層——33. 對稱和均衡有甚麼分別——34. 怎叫調和和對比——35. 怎叫比例和節奏——36. 說說統調和單純看——37. 怎叫形式原理多樣的統一——38. 空間藝術的形式是怎樣的——39. 時間藝術的形式怎樣的——40. 綜合藝術的形式是怎樣的

第六 藝術的製作……………四三——六三

41. 怎叫藝術的製作——42. 內術品和外術品怎樣分別——43. 過去的經驗和記憶是怎樣的——44. 現在的經驗和模仿是怎樣的——45. 怎樣來變化素材——46. 藝術上的主義有那幾種——47. 模仿與獨創的分別怎樣價值怎樣——48. 說說藝術的製作和遺傳教育及天才的關係看——49. 怎叫情景和感興——50. 藝術的受胎是怎樣說法的——51. 怎樣作成錐形加以推敲——52. 具體化與完成

第七 藝術的手法流派和樣式……………六四——六九

53. 怎樣使用技巧和手法——54. 怎叫流派流派和大家的關係怎樣——55. 怎叫樣式——56. 樣式是怎樣變遷的

第八 藝術的鑑賞和批評……………七〇——八八

57. 藝術的製作和藝術的鑑賞——58. 鑑賞時需要那幾種感覺——59. 鑑賞藝術時興起那些感情——60. 怎叫感情移入——61. 怎叫美的判斷——62. 怎叫美的批評——63. 批評對於藝術有怎樣的結果——64. 說說空間藝術的鑑賞看——65. 說說時間藝術的鑑賞看——

66. 說說綜合藝術的鑑賞看

第九 藝術的起源……………八九——九六

67. 藝術的起源是怎樣的——68. 怎叫模仿說——69. 怎叫遊戲說——70. 怎叫表現說——

71. 怎叫裝飾說——72. 藝術衝動和藝術的起源——73. 美慾和藝術的起源

第十 藝術的效果……………九七——一〇六

74. 藝術有怎樣的結果——75. 智識的效果怎樣——76. 道德的效果怎樣——77. 感情的效果

怎樣——78. 怎叫親和力——79. 怎叫快樂向上——80. 怎樣來美化人生實現理想

卷首圖版

第一圖版

金字塔及獅身人面像 古代埃及建築

雅典帕爾特龍廟 希臘楣式建築

苦龍賽亞蒙劇場 羅馬拱式建築

朗司大教堂 法·哥替式建築

可侖大教堂 義·哥替式建築

佛魯冷池大教堂 文藝復興式建築

第二圖版

飛機庫 | 法·新建築

觀測塔 | 德·新建築

倫敦國會議事堂 | 英·新建築

別墅 | 瑞士·新建築

屠宰場 | 法·新建築

法庭 | 巴西·新建築

紐約高樓 | 美·高層建築

第三圖版

野雁 | 埃及古壁畫

戴冠式 | 法·達微特 (David 1748-1825) 作

老艦 | 英·泰納 (Turner 1775-1851) 作

聖母子像 | 義·拉斐爾 (Raffaël 1483-1520) 作

正義與復讐者 | 法·普律動 (P. n. lion 1758-1823) 作

室內之朝 | 德·謝文德 (Schwin 1804-1871) 作

第四圖版

拾落穗 | 法·米葉 (Millet 1814-1875) 作

素描 | 德·福葉巴赫 (Feuerbach 1829-1886) 作

石工 | 法·柯培 (Courbet 1819-1897) 作

積藁 | 法·莫南 (Monet 1840-1927) 作

橋 荷蘭·谷珂 (Gogh 1853-1890) 作

二人走 西班牙·比卡索 (Picasso 1881-) 作

第五圖版

書記像 埃及古雕刻

投盤者 希臘古雕刻·米倫 (Myron B. C. 492-430) 作

可列倭尼 (Colleon) 義名將騎像 (上半部) 義·威

舞蹈者羣像 法·加爾波 (Carpeaux 1827-1875) 作

羅約 (Verrocchio 1435-1488) 作

浮雕 德·和愛篤加 (Hoetger, Bernhard 1874-) 作

勞動者 法·羅丹 (Rodin 1840-1917) 作

第六圖版

北平天壇 中國·建築

饕餮夔龍紋彝 中國·周代銅器

瓦當 中國·漢代瓦器雕刻

雲岡石佛像 中國·六朝雕刻

四大天王像 (上半) 中國·唐代雕刻

列帝圖 (一部分) 中國·唐閻本立畫

五州煙雨圖 中國·宋米芾畫

藝術簡說

第一 藝術的特性

一 藝術的領域怎樣

藝術的領域，有狹義的和廣義的分別。最狹義的說法，僅指繪畫和雕刻，因為這兩種都是人類模仿自然，加以美化而成的，較為具體。其次，加入了非僅模仿自然的建築，成為繪畫、雕刻、建築三種，因為這三種都是有形象在空間，可以看得見的。其次，再把較為抽象可以聽得到的音樂和詩文——詩歌散文的統稱——加入藝術的領域。更廣義的把舞蹈、戲劇、電影、都行加入，合為繪畫、雕刻、建築、音樂、詩文、舞蹈、戲劇、電影八種，即世所稱之八大藝術。又有把不專為實用而特求精美的工藝美術，也加入了藝術的領域。這是最廣義的說法，就是將人類用以表現精神方面三種活動之一的感情的活動及其製作，都歸入藝術的領域中。

二 人類精神方面有那三種活動

人類的精神方面，可分爲三種活動，卽理智、感情和意志。或簡稱知、情、意。原來人類的精神，不斷的向理智、感情和意志三方面活動著，不過他的活動力量，總有一方面較強——有時理智方面強，有時感情方面強，有時意志方面強；把這些活動從言語、動作，表現出來，就叫做理智的表現，感情的表現，意志的表現。科學及哲學，是理智的表現，倫理學及道德，是意志的表現，而藝術就是感情表現之一。

三 藝術僅能表現感情活動的麼

人類在理智、感情、意志三方面的活動，常常互相牽制，互相關聯着的，決不能單純的活動某一方面，而停止其他二方面的。所以藝術的表現，並不是感情活動的單獨表現，當然還含有表現理智和意志的分子在內，不過感情方面比較要強，理智和意志方面不妨減弱就是了。舉一個例來說：寫真寫實的繪畫和雕刻，是含有理智活動的分子的，因爲「真」就是理智活動的目的；勸善懲惡的詩文和戲劇，是含有意志活動的分子的，因爲「善」就是意志的目的。倘若把理智方面的「真」，或意志方面的「善」，過份加強，而超過了感情方面的

「美」，則不成其爲藝術了。所以說：藝術是以感情的表現爲主，而所表現的感情，又必須爲美的感情。

四 怎叫美的感情

藝術所表現人類的感情，必須爲美的感情，怎叫美的感情呢？在美學上說起來，就是由美的材料、美的形式和美的內容而起的感情。簡單的舉個例：我們看到我們的青天白日滿地紅國旗，有紅、青、白三種顏色、和長方、圓、三角三種形狀，由此所感覺到的美，就是材料美。又從紅、青、白三種顏色的對比，長方形、圓形、三角形配合的整齊和均勻等，所感覺到的美，就是形式美。再從白日象徵平等，青天象徵自由，紅地象徵博愛，以及回想到此旗創始時悲壯的歷史，代表著全民族的精神等，所感覺到的美，就是內容美。我們可概括的說，不論對於自然或人生的一切，由他的美的材料、美的形式、美的內容而生的感情，叫做美的感情。

五 美的感情構成藝術的條件

我們說：「藝術是表現美的感情的」，但並非說：「美的感情的一切表現，都是藝術」。

要將美的感情構成藝術的表現，必須有種種條件。譬如說：我們看到實際的景物，不論如何的美麗；真確的情狀，不論如何的佳妙，雖能表現美的感情，但是這種實景和真情，是不能叫做藝術的，必須要把它作成繪圖和雕刻，編成詩文和戲劇，才成為藝術的表現。在表現那些美的感情成為繪畫雕刻，或詩文戲劇時，必須有一定的組織，一定的技術和形態，才能使看到或聽到的人，也同樣感到美，才成為藝術的表現。又在藝術製作時最好要一心一意，專為表現美的感情而製作，不受功利的牽制，沒有其他不純粹的慾望攙雜其間。否則，就減低了藝術的價值，或者竟不成其為藝術的表現了。這些就是構成藝術的三大條件——須為假象的，須帶客觀性的，須是無關心的。

六 怎叫須為假象的

照前面所說，實際的景物，固不能算作藝術，不論如何美的景物，他所表現出來的現象，是真象不是假象。就是將這種景物的真象，刻意求真，完完全全的描成繪畫或寫成文字，它的藝術價值，也極有限的。所以和實物真象逼真不差毫釐的普通照相——藝術照相當然不同，——不能與繪畫同樣算作藝術。記帳式的日記式的記敘文，不能與詩歌同樣，算作藝術，這都為它所表現者是真象而非假象的原故。反過來說：我們看到戲劇中所表現的天

災兵亂，妻離子散的情節，因為是假象，所以能引起我們美的感情，成為藝術；倘若是實際的事實，雖能引起我們的感情，而不能算作藝術了。詩歌中這種例子很多，如：「千尺流水，百里長江」二句，倘若過於真實，寫作幾百幾十幾尺的流水，幾千幾百里的長江，那就不成其為藝術的詩歌了。藝術美須為假象的就是這個道理。

七 怎叫須帶客觀性的

客觀的對面是主觀，現在不需要把客觀和主觀，加以詳細的解釋，簡單的說：譬如我們對於美的景物，感覺到美，這是主觀，這種美的景物，大家都感覺到美，就可以說帶客觀性了。把美的景物用繪畫、音樂、詩文等表現出來，就成為藝術，使看到、聽到、讀到的人，能夠理解，發生同情的，這作品就帶有客觀性了。倘若祇有某一人感到這景物的美，其他的人都不感到美，那就不帶客觀性，不能算美；所表現的藝術作品，沒有人能夠理解的，也不能稱為藝術，這都是不帶客觀性原故。藝術製作時，要依一定的組織、技法和形態，亦無非為使之帶客觀性而已。倘若從自己一人的感得，自己一人的得意製作，成為藝術品後，得有其他一人的共鳴，即可謂帶客觀性，不過客觀性的範圍狹小，可稱之謂偏狹的、非常識的藝術，反之，偉大的藝術品，差不多能使後代和全球的人，都感嘆理解，因為他帶有廣大

的客觀性的原故。然新的藝術作品，往往當時不易被人理解，其客觀性極狹，等到經過若干時期，才被發現認識其真價值的，就可以說：這種藝術，並非完全主觀的，不過所帶的客觀性，被人發現得較遲就是了。

八 怎叫須是無關心的

藝術是表現美的感情爲目的的，對於其他的慾望和功利，不得再有所關心，例如作畫時，其心地必須明淨如鏡，才能感得美的靈境，倘若先存了這畫作成後，可賣多少錢？及如何畫法，可使價錢增高些？打算以畫作爲禮品，怎樣迎合受禮者的心理？打算以畫作爲宣傳品，怎樣增加看畫者的印象？如若關心這些功利方面所表現的繪畫，就不是純粹的藝術品了。所以帶有廣告性質，宣傳作風的繪畫、詩文、戲劇；和專顧實用，或另含作用的雕刻、建築，都無藝術的價值。藝術作品的價值，是對於藝術的本身的優劣而定的，和賣這幅畫，要收多少錢，演這本戲，能賣多少座的市價，非但不成正比例，往往是成爲反比例的。藝術的表現，對於他種慾望，須是無關心的，而對於金錢上的利害——卽利慾——尤須斷絕。藝術製作時，除上述三種條件外，還要一方面表現個人的性質，一方面表現團體的性質，才算完全。

九 個人的性質和團體的性質怎樣表現

藝術是藝術家表現自己的美的感情的，所以他的作品，當然要帶着個性的，有獨創的分子的，倘祇模仿他人，全無獨創分子，就不能表現出個人的性質，毫無藝術的價值了。同時，藝術家也是這時代中和這國民中的一員，其藝術當然也是時代的產物和國民的產物，所以必須要表現出這時代的精神，和他的國民性來。例如建築、大壁畫等，必須多數藝術家集體合作的，所以更能表現出時代的和國民的團體性質來。

一〇 藝術是什麼

藝術究竟是什麼？這個定義，很難得到確切的解答，其一，因為藝術的領域，跟着時代逐漸擴大，所下的定義必須適合於包含著的全部。其二，以前的先哲和研究藝術的各學者，對於藝術的界說，雖有不少，不過各有各的主觀的立腳點，各有各時代的見解，簡略些的，未能完全確切，抽象些的，一時不易明瞭，所以此處似乎不用把它一一的寫出來，不如就將前面所敘述的各節，歸納起來，作為藝術的定義吧！即：「藝術為美的感情的表現，其表現須帶客觀性，為假象的，為無關心的，又須帶個性，含獨創分子，表現時代精神及國民

性」，這樣的說法，或許仍覺曖昧不明，則須讀完本書，自能明瞭貫通——藝術究竟是什麼——這似易而實難的問題。

第二 藝術的分類

一一 藝術爲什麼要分類是怎樣分類的

「藝術」是一種總括的名稱，最初繪畫是繪畫，音樂是音樂，詩文是詩文……。到了後來，明瞭這些東西，都是人類用它來表現美的感情的，所以逐漸把他們總括起來，稱爲「藝術」。在藝術領域內的各種藝術，又可依它的性質，分成爲若干類，這樣就可以明白各種藝術的特質，有何異同，對於他們各自的領分——範圍，也能互相比較，分別清楚。不過分類，要先有一定的標準的。藝術分類的標準，歷來諸家所定，亦有多種，如：從對於自然的關係做標準的分類，對於實用的關係做標準的分類，以美做標準的分類，依感覺做標準的分類……等等。

一二 對於自然的關係做標準怎樣分類

從藝術和自然的關係上看起來，可分爲二類：一爲「模仿藝術」，一爲「非仿模術藝」。以前藝術的領域，僅爲繪畫和雕刻兩種，而且當時的繪畫和雕刻，差不多是模仿自然的——

亞里士多德：藝術是自然的模仿——所以把繪畫和雕刻，稱爲「模仿藝術」，意思就是模仿自然的藝術，此後建築和音樂，加入了藝術的領域中，和繪畫雕刻比起來，對自然的關係，不甚密切，就稱它爲非「模仿藝術」了。到了現在，藝術所包括的範圍已經擴大，而每種藝術的內容，又極複雜，卽如繪畫雕刻的取材，亦有非模仿自然的，音樂中的描寫音樂，有描寫自然的風雨聲，建築的部分中，亦有模仿自然的動植物。此外詩歌中的敘景者，是模仿自然的，其他是非模仿自然的，舞蹈、戲劇、電影、工藝美術的有一部分，亦不能絕對的說它非模仿自然的，尤其是電影的場面，採攝自然景物的很多，照這種情形看來，以模仿自然和非模仿自然做標準，來把藝術分爲二大類，是難以確切的了。

一三 對於實用的關係做標準怎樣分類

從藝術和實用的關係的遠近，來做標準，遠於實用的，稱爲「自由藝術」，近於實用的稱爲「羈絆藝術」。如繪畫、雕刻、詩文、音樂、戲劇、電影、舞蹈等屬於自由藝術；自由的意思，是指可以離開實用，不受拘束的。如建築、工藝美術等，屬於羈絆藝術；羈絆的意思，是指被束縛於實用，難以自由的。不過有些繪畫與雕刻，是專爲建築物或工藝美術品而作的，就受實用的束縛，而非自由藝術了。有些建築物，如紀念塔、凱旋門等，工藝美術品如

掛盤、飾物等，也差不多無關於實用，可算作不受束縛的自由藝術了。所以這種分類法，有時亦有所謂「例外」的。

一四 以美做標準怎樣分類

藝術以美為真髓，所以以美為主體的藝術，作為正格的，稱為「純正藝術」；反之，應用於實用方面的藝術，即不純正了，稱為「應用藝術」。繪畫、雕刻、音樂、詩文、戲劇、舞蹈，屬於純正藝術，工藝美術，當然屬於應用藝術了，不過這種分類法，也和實用做標準的一樣，屬於純正藝術的繪畫、雕刻，若與工藝發生關係，則就成為應用藝術了。建築應屬於何種，迄無定論，不過舊式的藝術建築，都是純正藝術。總之：上面所說的依照自然的關係、實用的關係、美的關係做標準的三種分類法，都不能十分明確，——此外尚有分為「靜的藝術」和「動的藝術」，「宗教藝術」和「非宗教藝術」，「東洋藝術」和「西洋藝術」種種，亦未見普遍。不如依感覺做標準的分類，較為週到確實些。

一五 依感覺做標準的分類法怎樣的

藝術既是表現感情的產物，無論製作時欣賞時，都離不開感覺的，所以依照感覺的種類

做標準，可將藝術分爲三大類，即：用空間感覺的稱爲「空間藝術」，用時間感覺的稱爲「時間藝術」，以及合用空間時間二種感覺的稱爲「綜合藝術」，空間感覺有「視覺」、「觸覺」、「運動感覺」……等，而以視覺爲主。純用視覺的藝術，就是依空間成立，用視覺來看的繪畫，所以可用繪畫來代表空間藝術。時間感覺爲「聽覺」，我們聽得到的聲音，是不占有空間，祇占有時間的，時間藝術，是以依時間成立，用聽覺來聽的音樂，作爲代表。綜合空間感覺和時間感覺的藝術，其最繁複的，首推戲劇和電影，它是綜合各種感覺的藝術。

一六 屬於空間藝術一類的有那幾種

所謂空間，有平面和立體的分別，同一立體，又有中實中空的不同。繪畫、雕刻、建築三種，都屬於空間藝術的，繪畫是平面的，建築和雕刻是立體的，建築的立體，都爲中空的，雕刻的立體，都算中實的。所謂空間感覺，主要的有視覺、觸覺、運動感覺三種，恰好繪畫的空間是平面的，可用視覺來玩味它，雕刻的空間是中實的立體的，可用觸覺來玩味它，建築的空間，是中空的立體的，可用運動感覺來玩味它。不過雕刻方面，也含有平面的分子，所以也可以用視覺來代觸覺，建築方面也有平面的和中實的立體的分子，所以也可以用視覺和觸覺來代運動感覺，普通的時候，僅用視覺，亦無不可。總之：空間藝術，是以視

覺來做主體的。

一七 屬於時間藝術一類的有那幾種

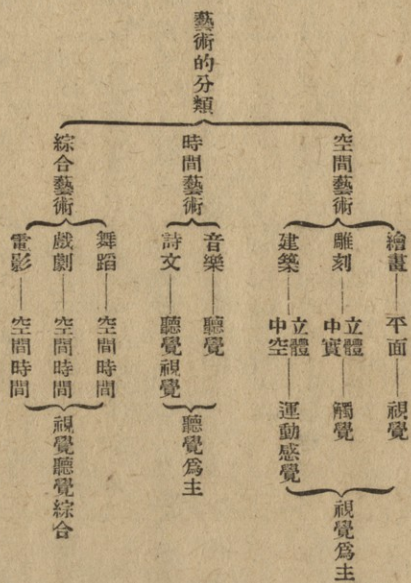
時間不像空間一樣，可以分類爲幾種，它的感覺，也只有聽覺一種。屬於時間感覺的藝術，爲音樂和詩文。音樂是用聽覺來聽的時間藝術，不需要何種解釋，就可以非常明白的。詩文好像是寫在紙上，同繪畫一般要用視覺來看的呢？其實詩文和繪畫，完全不同，在繪畫時，是直接鑑賞畫在紙上的色彩和形象的，我們看用文字寫在紙上的詩文，並非鑑賞所寫文字的形狀，與墨色的如何，——倘若如此，則所鑑賞者爲書法，那與繪畫一樣，屬於視覺的空間藝術了——是要由詩文來表現的美的感情，必須吟詠其語句，重在讀與聽，不過利用文字把它寫在紙上，好像音樂也是利用種種的符號，記在樂譜上一樣，不能把樂譜，不奏不唱，算作音樂，當作藝術的。我們看到寫在紙上的詩文，和記在樂譜上的音樂，都不是詩文和音樂的本身，因爲時間轉瞬即逝，要把它傳至後世，流通遠方，就不得不設法借用空間平面的文字和樂譜，才得再由視覺，轉爲聽覺了。假如留聲機、收音機和有聲電影，早有完善正確的發明，則時間藝術，竟可無需借用文字和樂譜的記載，和視覺不發生關係，直接的由時間感覺的聽覺來玩味了——這樣當然比看文字和樂譜，不知要確切若干倍，所以說：音樂

和詩歌，是屬於時間藝術的。

一八 那幾種藝術是綜合藝術呢

藝術中，繪畫、雕刻，屬於空間感覺的空間藝術；音樂、詩文，屬於時間感覺的時間藝術；此外的舞蹈、戲劇、電影，都是有空間感覺，和時間感覺的綜合藝術。先說舞蹈，舞蹈不論在舞臺、舞場或其他的地方演出時，它的自身，占有空間又占有時間的，而且都伴着時間藝術的音樂，同時進行。舞蹈的人，在空間所表現的姿態，在觀者如同看繪畫一樣，是用視覺的；又如看雕刻一樣——雕刻物是不動的，由觀者從雕刻物的四週看的；舞蹈是動的，將各面的形態，旋轉着給觀者看的。——也是用視覺的。從舞蹈的人自身說起來，是表現運動感覺的，所以觀者，也間接感到運動感覺。再說戲劇，戲劇演出時，有特殊建築的舞臺或劇場，有利用繪畫的布景，有用聽覺欣賞的對白和歌唱，有用視覺看的動作或舞技，且都有音樂的伴奏，既需要空間，又需要時間，確是一種綜合建築、繪畫、詩文、舞蹈、音樂諸藝術的綜合藝術了。電影，攝製時須採用特殊的建築和雕刻，比諸戲劇，他更接近繪畫，能够把表現各種自然景物，和分別局部樣式的畫面，完全特寫出來。它更能加強觀者的運動感覺，忽而飛行天空，忽而潛入海底，車來船往，入室登樓，均能映出。它能不受時間的拘

束，把回溯既往，預想未來的畫面，自由映出。它對於音樂的情感表現力，亦容易深刻，有時更加入有偉大的舞蹈場面，所以現代的有聲電影，若其作品能合於藝術條件的話，可算作最綜合的綜合藝術了。

第三 藝術的材料

一九 藝術的材料是什麼

藝術的材料是什麼？原有三種說法：其一，在製作或賞鑑某種藝術時，所用的美感材料，例如前章所述繪畫是屬於視的感覺的，所採用的材料爲形和色，音樂是屬於聽的感覺的，所採用的材料爲音，這種形、色、音，都是構成藝術的材料，稱爲感覺材料。其二，是指構成某種藝術所需要的物質方面的東西而說的，例如建築需要木、石、磚、瓦……，雕刻需要石膏、青銅……，這一類的材料，稱爲物質材料。其三，是指藝術中所採取以自然爲材料，或以人事爲材料的對象而說的，例如詩文中有詠物的，有敘事的，……戲劇中有表現歷史的，有諷刺社會的……，這一類藝術的材料，普通稱爲「題材」。再說得明白點，我們若決定作畫，所採用的感覺材料，當然爲形狀和色彩；倘使考慮用什麼東西來畫——畫油畫呢？畫水彩畫？這就是選擇物質材料，倘使考慮畫點什麼東西——畫花菓呢？畫人物？這就是選擇題材了。在這三種材料中，題材雖爲廣義的藝術材料，其性質寧可說是藝術的內容，較爲妥當，所以藝術的材料，不如分爲感覺的材料和物質的材料二種。

二〇 感覺的材料有那幾種

人類的感覺，普通有：由眼感到的視覺，由耳感到的聽覺，由鼻感到的嗅覺，由舌感到的味覺，由手感到的觸覺，由皮膚感到的溫覺、壓覺，由變動手足的位置感到的筋覺，由變動身體的位置，感到的運動感覺，以及近於感情，由身體內外一般所感覺的一般感覺——如快感、惡感等。由內臟諸器官感到的有機感覺——如飢餓感覺等。感覺的種類，既如此的多，但可採作藝術材料的感覺，則以視覺、聽覺為主，故稱爲美的感覺；又人類對於這兩種感覺，非常進步，且爲人類生活知識方面所必需，故又稱爲高等感覺。其他的感覺，有作爲補助的，或與藝術無甚關係的。視覺的材料，是形和色，形是由點線面成立的，依其位置、曲直、大小、方圓、角度等，種種的不同，來表細微精密的感情。色比形，更爲複雜，依其排列、配合、對比、調和等，來表現明暗、冷暖、動靜、剛柔等微妙的感情。聽覺的材料是音，由發音體——樂器和人的發聲機關的總稱——振動而生的，以其長短、高低、強弱、音色、音量、節奏、和音等等的組合和變化，而抽象的直接的表現人類的情感和趣味。除視覺聽覺以外的感覺，如雕刻的對於覺觸，雖可用手觸肌接，感到滑澤或粗毛；建築雖可進入內部，細細的欣賞一切佈置，使人發生運動感覺，但是這種觸覺和運動感覺，都很漠然，遠不

若視覺的明確。我們有時亦可從過去的經驗由視覺來推知那觸覺和運動感覺的。對於味覺或嗅覺，感到的滋味和香氣，也是很漠然的、主觀的，都不能成爲製作藝術的重要感覺材料。

二一 物質的材料有那幾種

藝術中所採用的物質材料的種類，非常繁多，大別爲：植物的材料，如、木、竹、綿、蔴等屬之；鑛物的材料，如石、土、水泥、石膏、銅、鐵、金、銀等屬之。動物的材料，如人體、牙、骨、蠶絲，羊毛等屬之。現代藝術的範圍，已逐漸擴大，且因交通的便利，科學的發達，習慣的更改，社會的進化等等的的原因，所採用的物質材料，與往古亦大不相同。例如：建築的材料，以前爲竹、木、磚、瓦，和石塊的，現在已採用鋼骨水泥了，木格糊紙或嵌明瓦的窗子，已改用鐵框和玻璃了。雕刻塗飾所用的物質材料，亦不一樣。從前以石爲材料的「石造建築」——希臘建築爲代表，以木石煉瓦爲材料的「磚瓦建築」——我國多此種建築，及完全以木材爲材料的「木造建築」——日本最多，因採用物質材料的不同，所以對於建築外觀的式樣，和內部的裝飾，都發生了變化。雕刻，在我國所常用的物質材料，原爲土、木、石三種，每用之雕造佛像，現受西洋的影響，有採用大理石、石膏、及各種合金做雕刻的材料了。繪畫的物質材料，我國本採紙、絹，及水顏料的，現又採用畫布、畫

板、油畫顏料、色粉顏料……等等。繪畫的物質材料方面，當時西洋倘若沒有油畫材料的發明，則現今繪畫藝術，決無如此發達精進了。音樂的物質材料：在聲樂，直接是人的發聲器，間接是人的身體的全部；在器樂，是各種樂器的簧、管、弦、皮革、金屬等和人的身體是發音材料，也可以說，祇有音是其材料。詩文的物質材料，因為它的原始，不過是口的吟誦，好像音樂一樣，以人的發聲器為直接材料的，並不能把寫文字用的筆墨紙硯當物質材料的。至於舞蹈的物質材料，則明明是人的身體。戲劇電影是綜合藝術，所採用物質材料，可以包含建築，雕刻、繪畫、音樂等全部外，演唱的優伶也是材料。而電影方面所採用的物質材料，更是廣大得無可計數。工藝美術的物質材料，須視其種類而定，或為木材、金屬、象牙、塗漆、陶瓷、玻璃、玉石、絲絨等等。藝術上所採用的物質材料，大致如上所述，不過這些物質材料，都須經藝術家用材料的手段和材料的表現，才能成為藝術。

二二 怎叫材料的手段和材料的表現

藝術是表現藝術家美的感情，和國民性及時代精神的，在前面已經說過了。怎樣來把它表現出來，必要用一種手段，使用材料的手段，就叫做材料的手段。例如我們對於晨曦中的海景，感到了美，想把這種感情表現出來，或用繪畫來描寫，或用詩文來描寫，都無不可；

同一繪畫，或採用紙和水彩顏料，畫成水彩畫，或採用畫布，和油畫顏料，畫成油畫。這種繪畫和詩文所表現的內容（即題材）雖同為晨曦中的海景，一以視覺材料做手段，一以聽覺材料做手段，兩種藝術所表現的內容和趣味，當然是不相同的，就是同為繪畫，因所用的物質材料，一是紙和水顏料，一是布與油顏料，對於所用材料的手段，就有差異，所以畫成的水彩畫和油畫，他們的表現，亦不相同，這種表現的不同，就叫做材料的表現。又如同為雕刻的人像，材料用大理石的，用青銅的，全然異趣，大理石適宜於青年婦人的肖像，而不適宜於老年男子。同一形式的建築物，用木做材料，和用石做材料，他們的表現，也是完全不同的。某種材料，應採某種手段，適合於某種表現，這是藝術製作中，必須考慮的問題。

第四 藝術的內容

一三 藝術的內容是什麼

藝術既是藝術家美的感情的表現，狹義的說，藝術的內容，就是藝術家的美的感情，亦無不可。說得具體一點，藝術的內容，是指作品內所含有的意義或精神的，就所謂「題材」了。藝術的內容和藝術的形式相對立，例如美女像雕刻，說它的均衡調和，是形式，說它的憂悶或喜悅是內容了。這雕刻的題材，或統稱「美女像」，或與其所表出的精神並稱爲「憂悶之女」，「喜悅之女」，或僅稱「憂悶」「喜悅」，都是指藝術內容而說的。藝術的內容因藝術的種類，藝術家的性格和時代的變遷，習尚的好惡而不同，大別爲自然、人生，及超自然三類。其中以採用自然和人生做內容的爲最多。藝術是以美爲對象的，所以它採做題材的自然、人生，是自然美和人生美。

二四 做藝術內容的自然有那幾種

自然的範圍甚廣，大別爲動物、植物、礦物、風景、天象等五類。動物又可別爲蟲魚鳥

獸四種，植物又可別爲花草樹木以及枝葉果實等，鑛物則如玉石金屬等，風景則如山岳河海等，天象則如日月星辰風雲雨雪等。藝術中以自然美作爲內容（即題材）的，數不勝計。上古時代，雕刻繪畫的內容，大都採用動物中的鳥類、獸類，因當時以狩獵動物爲唯一的生活形式，接近鳥類獸類的機會特別的多，發現動物的美點亦較早。其次爲採用天象中的日月星及電紋水波等，再次則爲花樹等植物及山陵河海等風景。那一種自然美，宜於做那一種藝術的內容，亦有點不同，如詩歌中多採用蜂蝶鶯燕，月夜花前做題材，繪畫中可僅用二三個蘋果，一二朵花來做內容。又可把自然中的各類混合起來，作爲題材的，動植物的混合，如梅花黃雀、楊柳燕子等，風景和天象的季候朝夕的混合，如關山春雪，池塘秋晚等。此外還有把自然物隱寓各種意味，象徵各種感情，用作藝術內容的。

二五 說說自然中隱寓着的意味看

作爲藝術題材的自然，每多隱寓各種意味，象徵各種感情的，這種隱寓和象徵，有些從我國古代的傳說，有些爲各國所通認，種類甚多，茲分述最普遍的動植物若干種，作爲參考：

關於動物的：

鶴——長壽、清高

馬——忠

犬——義

鴿——和平

鴛鴦——愛情

蜜蜂——勤勞

蟻——合羣

黃鸝——友誼

鷗——閑適

鳳凰、麒麟——高貴

羊——孝

象——大力

梟——兇惡、強橫

螢——勤學

蝴蝶——華麗、遊惰

孔雀——富麗、驕傲

杜鵑——憂愁

河鯉——祥瑞、得利

雄——愛情

虎——節

獅子——勇猛

兔、狐——狡猾

鷲——威武

雁——音信

駱駝——忍耐

狼——破壞、野心

雙魚——吉慶

關於植物的：

白薔薇——清潔、潔白

薔薇——美、愛戀

牡丹——利益、富貴

梅——高潔

月桂樹——平和、勝利、光榮

落葉松——勇氣、大膽

百合——尊嚴、美潔

垂絲柳——愁傷

鳳仙花——淡泊

蒲公英——薄情

桃花——情愛

虎耳草——信仰

穀類、豆類——富裕

菌類——狐疑

白菊——節操、貞操

玉蜀黍——豐富

水仙花——尊敬、清潔

無花果——議論

芍藥——羞恥心

石南花——危險

牽牛花——向上、希望

紫蘇——貧窮

蓮花——皎潔

竹——虛心

除上面所述的動植物外，還有以日出表光明、崇高，月夜表清潔、淒豔，霜雪表嚴肅，雨露表沈靜等感情的。我國的繪畫和雕刻中，常以二種動植物配合起來，作為題材以表示另一意義的。如牡丹和白頭鳥——富貴白頭，梅和雀——梅雀爭春，松和鶴——鶴松延齡，竹和犬——一笑等等。此外繪畫和雕刻有以人體為內容的，人體雖為動物之一種，屬於自然的，不過因為它的性質關係，不如和人生同在一起說明，較為便利。

二六 怎樣用人體和人生來做藝術的內容

人體是指人的身體說的，無論為頭、面、四肢的一部分，或胸、半身、全身等，統稱人體。在繪畫和雕刻中，以人體做內容的很占重要的地位，例如：人物畫、裸體畫、肖像畫、人像雕刻、裸體雕刻等，尤其雕刻中的立體雕塑，大部分都是人像為內容的。所謂人生，是指人類的的生活而說的，可分為個人、家庭、社會三種，其中有屬於歷史、風俗、日常生活、戀愛、奮鬥、喜悅、悲哀……等種種變化。在藝術中以人生作為內容的，如繪畫中的歷史畫、風俗畫，雕刻中的故事像，詩歌中的敘事詩、傳奇詩；建築的內容也都根據於人生的。戲劇電影的內容，更離不開人生。藝術中，一部分以自然作內容，一部分以人體與人生作內容，此外還有以超自然作內容的。

二七 怎叫超自然那幾種題材是屬於超自然的

自然和人生，都是以它的過去同現在的狀況，作為藝術的內容的。還有一種，是想像出來而非實際所有的東西，如從自然方面想像出黃金的樹木，人面獅身的怪物；人生方面的想像出月球裏的人類，桃花源中的景象。用這一類的題材做成的詩歌、繪畫、雕刻，都叫做超自然的內容。又如我國古代繪畫雕刻中，常被採作題材的龍，其實也是集合了各種動物的特點，想像而成的——以蛇的身體，添上牛的角，加以虎狼的牙，蒼鷹的爪，假以乘風駕雲的威力，以增強神靈畏敬等觀念。——超自然的東西。此外還有關於宗教方面的，如宗教畫、佛像、神像、廟宇建築……等，都可說它是用超自然做內容的藝術。這種以宗教為內容的題材，可算超自然的主要部分。上面已把藝術的內容，分為自然、人生、超自然三類，加以籠統的說明了。不過在某種藝術，採用某種的內容為主要，最好再分別說明一下，如建築、雕刻、繪畫的內容，音樂和舞蹈的內容，詩歌、戲劇、電影的內容，以及工藝美術的內容。

二八 先說建築雕刻和繪畫的內容

建築的內容，可分爲宗教的，和非宗教的兩大類。宗教建築的內容，依佛、道、耶、回等教別而不同，有神廟、寺院、道觀、教堂等等之別。同一祀神的建築，東方的神殿和希臘的殿堂，其內容亦有不同。佛教和耶教的建築，亦各依宗派性質，而異其內容。專爲供奉神佛的建築，其內容爲超自然的，若兼作民衆禮拜及集會說教的建築，則已含有人生的內容了。非宗教的建築，其內容包含一切的人生。如官廳、銀行、學校、會社、醫院、車站、博物館、美術院、劇場等的建築，其內容爲社會公共的人生。如住宅、別墅等的建築，其內容爲個人及家庭私自的人生。其他如帝王的宮殿，戰爭用的城郭，以及紀念某種事件爲目的的塔、門等，它的內容，也可以說是人生的。惟有培養植物的溫室，畜養獸類的苑囿建築，可說以自然爲內容的。從一般建築的內容說起來，從前大概以宗教的內容做主體，到了近世，非宗教的內容、漸漸成爲建築的主體了。

雕刻的內容，和建築一樣，從前也以宗教做主體，都爲神像、佛像等超自然的題材。種類甚多，形狀不一。到了近世，採用人生爲內容的雕刻，也多起來了。有單純表現人類裸體美的，有精密表現某人肖像的，有表現人類精神現象的——如希望、絕望、悲哀、喜悅等，有表現人類動作的——如沐浴、洗髮等，及戰爭或歷史等的羣象。此外雖有採取自然方面的犬、貓、牛、馬等動物，及花卉、風景爲內容的，不過比較起來，究竟不多。

繪畫的內容，最早也是着重於宗教的、超自然的，其題材都爲佛像——種類甚多，如釋迦、彌陀、觀音、金剛、羅漢、菩薩、神仙等等，基督像——如基督誕生、聖母子、最後的晚餐、碟上的基督……等等。他如各種聖蹟圖，高僧畫傳，神社佛寺的緣起等，其內容雖多宗教的想像，爲超自然的，不過已含有歷史性的和風俗的內容，帶有普通的自然及人生的分子了。以風景爲內容的繪畫，稱爲風景畫。西洋風景畫的起源，在肖像畫、歷史畫的後期，有人說從歷史畫和肖像畫的背景習作分化出來的，不過祇有二百多年的歷史。在我國以風景做題材的繪畫，却已很古遠了。卽所謂山水，在畫中的品級，算是最高的了。自然的內容，除風景外，還有以花，果、鳥、獸、魚、蟲做內容的，在西洋分稱動物畫和靜物畫，與人物畫風景畫相對稱。在中國就有花卉、花鳥、草蟲、花果，及畫鷹、畫馬、畫猿等的專家。還有一種以人事爲內容的繪畫，專採人類生活爲題材的，叫做生活畫，如世界名畫家米葉的「播種」、「收穫」、「拾穗」等，起源雖晚，而極普遍於現在。

二九 再說音樂和舞蹈的內容

音樂是時間藝術，其材料爲「音」，它的內容，是非常抽象的、微妙的、曖昧的，沒有特別修養的人，很不易瞭解它的內容。例如樂聖斐德芬的「月光曲」，它的內容，雖說是月

光，但與繪畫所描寫的月光，是月夜的景色，而有具體的內容的完全不同。因為在音樂中所表現在月光，僅為抽象的，微妙曖昧的月夜的感情而已。其有歌詞的音樂，所表現者亦僅為歌詞的內容。音樂本身的內容，大都是無從說出來的，祇好勉強的說，它的內容，是和歌詞符合的抽象的某種感情。此外雖有具體描寫自然中的聲音，如馬蹄聲、流水聲、風聲、鳥聲及人為的鐘聲、砲聲的音樂，不過這種專門描寫聲音的描寫音樂，品格極低，差不多是下品的東西，不成其為藝術的。

舞蹈的內容，和音樂相像，也是微妙且曖昧的。除仿某種動物（或花）的姿態，作種種裝扮的，或有歌曲相伴的舞蹈，可以略為明瞭他具體的內容外，較高深者，必須要有特別修養的人，才能領會它的內容，否則也祇能曖昧的看看罷了。東方舞蹈較西洋舞蹈略重內容些。

三〇 戲劇電影詩文有那些內容

戲劇和電影，是建築、繪畫、雕刻、音樂、舞蹈、詩文等的綜合藝術，所以它的內容，也十分複雜，但是它的主要內容，可說在於劇本——戲曲——方面，即以詩文的內容，借音樂、繪畫、建築、舞蹈等的助力，由伶人在空間演奏；或利用攝影、錄音，作成影片，使成為最生動最活潑的表現。取做劇本的詩文，其內容，和普通僅為玩味其文學的完全不同，因

爲劇本是須經過演奏的，除由聽覺來聽以外，還可以用視覺來看。往往有讀來起不很有興味的戲曲，由名伶扮演起來，才能發現其美妙的。反轉來，也有很美妙的劇本，如若沒有名伶把它表演出來，也是要失却效果的。所以說戲劇的內容，以劇本爲主要，並非完全是劇本。雖然讀劇本時，可由文學方面作演劇的想像，但劇本終究是未足月的胎兒，必須經過舞台上的演唱，或銀幕上的放映，才算誕生的。戲劇的內容，大別爲取材於歷史事蹟的歷史劇，及取材於現實的社會問題——如勞動問題、婦女問題、戀愛問題等……的問題劇。所謂悲劇，是以一個（或一羣）中心人物與命運鬪爭而失敗作內容的；喜劇，是經過了許多波瀾，但終得到圓滿作內容的；悲喜劇的內容，在悲劇與喜劇之間，而其結尾總是幸福的，又稱和解劇。還有一種，其內容重在幽默和諷刺的，稱爲滑稽劇。至於電影的內容，更爲複雜，大別爲電影片、和電影劇二種，電影片的內容：有記錄時事的新聞片，記錄特殊生活的雜誌片，指導常識、衛生、體育、跳舞等的教育片等等。其中有情節，有系統、有變化、有扮演的影片，總稱電影劇。依其內容，分倫理、愛國、科學、宗教、故事、戰爭、偵探、武俠、香豔、愛情、滑稽等等，舉凡自然、人生、超自然的一切材料，都可作爲電影的內容。

詩文的題材，也非常廣泛，非常複雜，自然和人生的一切，均可作爲內容。短篇詩歌，寫景文中，亦常用自然爲內容的。但較爲長大的詩文，多以人生爲主要的內容，而以自然爲

附屬的內容。人生裏面，最多採用者爲愛——尤其是兩性間的戀愛，所以有人說，詩歌文學中，如果除了戀愛，就要覺得寂寞得很了。

工藝美術是應用繪畫雕刻……等的，所以它的內容，應用繪畫者，即繪畫內容，應用雕刻者，即雕刻內容；或爲自然，或爲人體，或爲人生，或爲超自然。大體可分爲裝飾的內容和實用的內容，要依其性質，而選定採用那一種的內容，最爲適宜。

第五 藝術的形式

三二 藝術的形式是什麼

不論那一種藝術，必須具備材料、內容、（題材）、形式三種要素，例如一幅繪畫，倘若水彩畫，則其物質材料為水彩畫紙、顏料等，感覺材料為畫上所畫的方圓等各種形狀，紅綠等各種色彩。倘若所畫的為三個蘋果和一瓶花，則其內容為自然的花果。這二種在前面已經說過了，材料就是用甚麼東西來畫，內容就是畫點甚麼？所謂形式，就是怎樣來畫了。例如畫中的三個蘋果，形狀有大中小，顏色有青和紅，位置有遠和近，蘋果同花瓶配合着，有高有低，有圓有長。由這種大小、遠近、高低、圓長、青紅等等所構成的美的形式，就是藝術的形式。依着如何的法則和原理來構成美的形式呢？不外返復和漸層、對稱和均衡、調和和對比、比例和節奏、統調和單純等法則，而都從「多樣的統一」的原理中生出來的應用。

三三一 怎叫返復和漸層

同樣的形或色或音，返復並列或繼續着，叫做「返復」。無論那種藝術，採用此種返復形式的很多，例如建築中的窗、柱、欄干及裝飾等，它的形和色，大都是採用同樣的返復的。繪畫、雕刻的裝飾部分，及工藝美術中的染織物、陶瓷器、漆器、印刷品等的二方連續、四方連續圖案，也都是應用返復的。音樂的形式，在同一曲中，大都返復着同樣的節奏和同一的主題的。詩文中在每段的結末和開首，亦有採用返復的句子，舞蹈也都應用返復，如三人五人並列跳舞，它的形式和姿態，都可說是最明顯的返復。

返復是同形同色及同音的重復，倘若把這種重復，加以漸次的一層一層的變化，如形由大而漸小，色由濃而漸淡，音由強而漸弱或由快而漸慢，這種的變化，就所謂「漸層」。例如七級寶塔的建築，他的形狀，是從下層向上層逐漸一層一層的縮小，便是採用漸層的好例。此外繪畫、雕刻、音樂、詩文、舞蹈、戲劇等藝術，亦都採用漸層的形式，使主客的關係，漸次增加或漸次遞減，不致跳越過甚，失卻連繫。

三三 對稱和均衡有甚麼分別

在實物或圖樣的中央，假設一條直線，以這直線為軸，其左右兩方的形狀完全相同時，就叫做「對稱」。左右兩方的形狀雖不完全相同，看起來不見得偏重於一方，而分量恰好相

等的，就叫做「均衡」。例如一具天平，左右兩空盤，不載一物時，就是對稱狀。倘把重量相同而形狀不同的東西，分載兩盤內，這時候，對稱雖打破，而均衡依然保住，天平仍不失其平衡。從各種自然物的形狀，觀察起來，如直立的人體，蝶類的雙翅，植物的對生枝葉，都是對稱的。又如人的右手提着水桶的姿勢，上體彎曲，傾於左方，左手則向左方伸出，使與水桶的重量平均，這是極自然的均衡。其他如草木等各種植物，從全部枝葉看起來，也都是均衡的。對稱和均衡的差異點，略如下表：

對稱——統一的·正面的·偶數的·對生的·規則的·有嚴正之感而易陷於單調的。

均衡——變化的·側面的·奇數的·互生的·不規則的·有優美之感而易流於亂雜的。

藝術的形式，有採用對稱的，也有採用均衡的。例如建築的宮殿、城樓、廟宇、會堂、劇場以及舊式宅第，不論其外形和配置，都是對稱的。正屋左右，有偶數的配屋，對立的塔和鐘鼓樓、東西轅門等。雕刻繪畫的佛像神像，非但顏面與頭部採用對稱形，就是手足等等都安置在對稱的位置。詩文、音樂中，也有採用對稱的形式和對句的。舞蹈中團體合舞時，動作姿態，採用對稱式的亦不少。戲劇中如我國舊劇的帝王出朝、將帥升帳等場面，太監、龍套、文臣、武將，都爲二、四、八、十六等偶數的，兩房站立的位置，亦多爲對稱的。形式方面要採用對稱的原故，無非使人有嚴正、威儀、統一之感。倘若相反的要使人有優美、

活潑、變化之感，那末就須採用均衡了。如別墅的建築，當然不宜採用宮殿式樣對稱形式，不妨一面有高邱，一面有深池。雕塑四大金剛，可用不同的姿勢，不必如三尊大佛一樣的嚴正對稱，祇要能保持均衡的狀態就是了。所謂均衡，不僅指形的均衡，而色的濃淡的均衡亦屬重要的。譬如左右二部的形狀，雖然是對稱的，倘若二邊用反對的顏色，一邊紅色，一邊綠色，那就破壞了對稱。又如這紅綠兩色，濃淡的度數，相差過多，更感覺到兩邊的輕重懸殊，失卻均衡了。所以均衡及前節所述的漸層，都與調和和對比，是有相當的關係的。

三四 怎叫調和和對比

形狀或色彩，漸次的變化，叫做漸層。漸層中排列接近的，其差異度極小時，大都是「調和」的。漸層中排列遠離的，其差異度較大時或全然不同的，則與調和相反，而稱爲「對比」。從形的最大到最小，從色的黑到白，其中所經過的漸層，假定如下：

最大↓大↓稍大↓中↓稍小↓小↓最小
黑↓黑灰↓深灰↓灰↓淺灰↓灰白↓白

鄰近的漸層，配合起來，是調和的，如中和稍大稍小，最大和大稍大，灰和深灰淺灰，黑和黑灰深灰等；不過對照不顯，容易感到平板而少刺激。遠離漸層的最大和最小，黑和白，並

列起來，是對比的；便覺大的愈大，小的愈小，黑的愈黑，白的愈白。對照過於強烈，有時感到不易調和。

調和成爲藝術形式的法則，原是由音而來的。由發音體的振動而生音，振動數少的爲低音，多的爲高音，振動時間長的爲長音，短的爲短音，音量大的爲強音，小的爲弱音。因發音體的不同，生音色的差異，如鋼琴、梵華林的音色各異。振動數相差某定數時，發相類似的音，即 $C^1 D^{\frac{9}{8}} E^{\frac{5}{4}} F^{\frac{4}{3}} G^{\frac{3}{2}} A^{\frac{5}{3}} B^{\frac{16}{9}} C^2$ ，成爲一組，即普通一音階。在同樂器上離開一組的二個音，如 C 與 $\cdot C$ ， D 與 $\cdot D$ ，同時發出時；或二種樂器同時發出振動數完全相同的音，聽起來完全同一個音一樣，感覺到調和。音的調和，和形、色的調和，意義上有點不同，在形和色，二個並列時，仍舊是二個，音則二個併爲一個，才叫做調和。倘若有先後的關係，就稱爲拍子和節奏，不叫做調和或對比了。色的調和，在色輪中鄰近的二色，例如青與綠、赤和橙是調和的，同一種色濃淡相差不太遠時也是調和的。形的調和，如圓形和曲線形，方形和直線形，或大小相差過巨時，再加一適中的，就可使之調和。圓形建築中，須用圓形的器具；成套的器具中，每種的形狀、裝飾，均須一致，否則就失卻調和了。要之：調和一語，非常廣泛，不必僅指二種物的形色而說，對於地方和人物，也可成立調和不調和的，不過其程度較差而已。如自然景色和建築有調和的必要，建築和裝飾也有調和的必要。這建

築和裝飾，和安放在其中的家具，以及住在其中的人，亦有調和的必要。甚之，人和服飾，人和食物，食物和食器，也有調和不調和的說法，這些都是日常生活上應用到的調和法則。

對比成爲藝術形式的法則，原是由色而來的，色輪中相反對的二色，如赤與綠，黃與紫，橙與青，在生理心理方面，都有相反的感覺。調和是相引的，對比是離叛的。在自然中，紅花和綠葉，是最普通的對比。青色森林中，建築着橙色牆垣的廟宇，這是自然與建築的對比。此外在繪畫、音樂、雕刻中，都巧用對比的形式，而增強形、色、音的效果。詩文、戲劇、電影中常用種種的襯托，如景物的晴朗風雪，人情的悲歡離合，性格的忠誠奸猾……等等，作成對比，使表現的內容和情感，更加生動活躍。

三五 怎叫比例和節奏

在一個形狀內，部分和部分間的長短、高低、寬狹等形式法則，叫做「比例」。不能和均衡、調和，混爲一談。因爲均衡祇就左右兩方物的分量而說的，調和是就音和色爲主而說的，比例是就一物的各部分的形狀而說的。例如一幅畫上，畫有三個蘋果，倘若這三個蘋果，完全一樣大小，或者安放在等距離的位置，在形式方面，不成比例，就失卻藝術的意味。在美的形式法則中，有一個稱爲「黃金律」的，即大比小等於大小之和比大，其式如：

$A : B = (A + B) : A$ (即 $A > B$)。或爲七五三的比例。所以前述的繪畫中的三個蘋果，最好小的比例，和位置的距離，均能近於七五三的比例，方稱美善。此外雕刻、建築及工藝美術等，它的形式，除因實際應用的目的，略有增減外，仍須顧到一定的比例。例如：雕刻中大體各部的比例，人像的頭部和胸部的比例，手足和胴部的比例；建築中高低和大小的比例，上下各層的比例，門窗的高和闊的比例，間隔和距離的比例等等，均爲重要的形式。

能使人興起美的情緒的線、形、色、音等有秩序的運動，叫做「節奏」。節奏本以音爲主，連續發出來的一羣樂音，必須有高低、長短的變化，和規定的強弱、速度，才成爲有節奏的音樂，才能給聽覺以快感。節奏能統率各個的音，使成爲一貫的有紀律的進行，祇覺得它有變化和統一的巧妙，而不致感覺到散漫或雜亂的意味，這都是節奏的功效。音樂的主要形式法則，就是節奏。舞蹈方面，也須受節制的支配，有人說：舞蹈便是節奏的運動，亦甚適合。

三六 說說統調和單純看

許多複雜的事物中，具有一個共通點，統一全體的調子的，叫做「統調」。例如自然的景色，在初夏時由綠色來統一全體的色調，初冬時改由黃色或茶褐色來統一全體的色調了。

形的方面，卽如連綿的羣山，茂密的叢林，也以中央的山峯或樹木爲其主要的。統調又稱主調或基調，音樂中的每一樂曲，都有爲主的調子，以統御全曲，卽所謂主調或基調。建築物每以中央大圓屋頂，來統調它的全體的形。戲劇、舞蹈、詩文，也都採用某一主要的形狀、動作、事件、人物，來統調全部。繪畫雕刻中，其例更多。統調倘若極端的強烈時，就變作祇有主調，而缺乏陪襯的單調了。例如描寫新綠的田野的繪畫，它的主調的色彩，當然是綠色，不過並非純用一種的綠色來描寫，可用種種濃淡的綠色，種種配合的綠色，以及可以合成綠色的青色黃色等，或與綠色成爲反比的赤色紫色，祇要不致破壞統調就是了。統調的優點，就是可使各種複雜的事物，單純起來。這種單純的美，也是藝術形式法則之一。如用單色畫成的繪畫——像我國的水墨畫，單用直線刻成的雕刻，單用立方體積集的建筑，單採音階排列式的音樂，都能表現平靜、樸素、溫和的美。總之，統調是要把複雜變化的線、形、色、音，使之統一起來，成爲單純的一種法則，也是從形式原理「多樣的統一」出發的。

三七 怎叫形式原理「多樣的統一」

上面所說的返復和漸層、對稱和均衡、調和和對比、比例和節奏、統調和單純等，這

些形式的法則，可以綜合起來，成爲形式的原理，卽所謂「多樣的統一」。也可以說，根據形式原理多樣的統一，而成爲諸種形式法則的。多樣就有變化，變化可以破除平板枯寂，引起興趣；但多樣變化，而無限制，則支離雜亂，漫無歸宿，所以不得不加以統一。用多樣來增加生動活潑的趣味，用統一來作成團結一致的精神。多樣好像是遠心的運動，使向異方離散的，統一好像求心的運動，使向同方集合的。所謂「多樣的統一」，就是說：要在變化中現出單純，複雜中保有統一，是美學上的重要原理，也是藝術中形式方面的種種法則的出發點。不論那種藝術，在形式上如違反了這多樣的統一的原理，則將減失了它的價值的。

形式和內容、材料，是相互聯繫的，相互推移的。各種藝術的內容，須借助形式和材料表現出來，而採用的形式和材料，則須由內容決定和確立的。三者的關係，非常密切，如若不能一致，或相反的時候，就失去它的效用了。以前所述的形式原理和形式法則，是各種藝術所共通的「美的形式」。也可以說是形式的根基，而各種藝術，各有各的形態，和特殊的形式，須分別爲空間藝術的形式，時間藝術的形式，綜合藝術的形式，略加說明的。

三八 空間藝術的形式是怎樣的

空間藝術中的建築，因爲它的目的不同，而異其形式，有所謂宗教建築和非宗教建築。

同一宗教建築，又因宗教的種類，而有不同的形式。卽佛教建築有佛教建築的形式，耶穌教建築有耶穌教建築的形式。同一佛教，禪宗有禪宗的形式，淨土宗有淨土宗的形式。同一耶穌教的教堂建築，亦因時代和地方的不同，而異其形式。此外的各種建築，其形式大抵以天爲的原因爲根底，從人爲的原因，加以種種變改。天爲的原因，是指地理、氣候、材料而說的，因土地緯度的如何，而異其窗之高低、位置、大小。土地的寒暖、乾濕、及氣候的如何，而異其壁的厚薄、窗的大小、屋的高低、屋角屋簷的傾斜度。使用的材料如何，而異其建築的構造和式樣，石及磚造的建築，可採用厚重的形式，木造的建築，可採用輕快的形式。人爲的原因，對內的，爲風俗、習慣、國民性、政治、宗教、科學等；對外的，爲交通、戰爭等。例如尚武的古代羅馬人的建築，形式都莊重偉大，理智的古代希臘人的建築，形式都美靜端正，哲學的印度人的建築，都是神祕幽玄的形式，日本的建築形式，較爲淡泊灑脫，我國的建築形式，多整齊對稱。不過現在的建築，因爲科學的進步，採用材料——如鋼骨、水泥、玻璃——的優異，社會及人類生活的變化，所以與過去建築的形式，逐漸分離造成光怪陸離的新形式。

空間藝術中的雕刻，它的形式，有立體雕、凸雕、凹雕、透雕四大類。立體雕又稱圓雕或整雕，表示整個立體形態的雕刻。凸雕又稱浮雕或肉雕，雕成凸出形態的東西，常密着於

背景或支持物上，是介於平面的空間感覺和立體的空間感覺之間的一種雕刻，依凸出的程度，分爲高肉雕、中肉雕、薄肉雕三種。其凸出度最低而接近於平面繪畫的，叫做薄肉雕；比薄肉雕的凸出度稍高，普通凸出的程度爲實際形體的半部，例如人的頭部，自耳以前，離開支持物而凸出的，叫做中肉雕或半肉雕；比中肉雕更高，而近於立體雕的，例如普通的人物雕刻，其頭部及手足皆全離支持物的，叫做高肉雕。凹雕又稱平雕或線雕，所雕成的形態，概比平板爲低。透雕爲透空花紋的雕刻。此四類形式中，後兩種在雕刻上的地位，不甚重要。而立體雕中又有所謂立像、坐像、臥像、半身像、胸像、頭像等的形式差別。

繪畫有裝入畫框的，有描於壁上的種種形式。裝入畫框的繪畫，其普通的形式，雖均爲長方形，而長寬的比例，又因所繪景物而不同。例如油畫畫幅的形式：人物畫約爲 $9:7$ ；風景約爲 $9:6.3$ ；海面約爲 $9:5.3$ 。在中國畫中，更有所謂橫披、長卷、立軸、尺頁、屏條、扇面（圓形和扇形）等等，形式有橫長和縱長，相差甚巨的，扇面的形式，亦殊特別，所以在繪畫時，必須特別注意形式方面的適應。

三九 時間藝術的形式怎樣的

先就音樂說起。音樂的形式，與音樂的內容（即思想）相對稱，音樂雖是人類精神的表

現，但必須有一定的形式，才能使別人易於理解，使樂曲成爲藝術的作品。它的基本形式，有歌謠形式，輪唱曲形式，遁走曲形式，回旋曲形式，朔拿大形式等，而同一歌謠曲形式，還要分爲一部形式，二部形式，三部形式。

詩文的形式，因語言文字的關係，各國未能相同，就詩來說，我國的詩，大別爲古體和近體二類，古體詩中，又分爲古詩和樂府。古詩有四言、五言、七言，樂府卽爲長短句。近體詩分爲律詩和絕詩，各有五言七言的分別。詩的形式方面：一、句數有定限；二、句的字數整齊；三、句中各音平仄調和；四、句尾押韻。詞和曲的形式，比詩更爲嚴整，更近於音樂。西洋詩也有字數及長短等形式，也有押韻的。我國的新體詩，和西洋的自由詩散文詩，雖稱打破一切形式，但仍注重於旋律和節奏，和音樂的形式相似。散文雖沒有確定的形式，然從它的全體看來，也自有它的形式的，如起、承、轉、結等。戲曲的形式，有獨幕的，三幕的，五幕的分別。

四〇 綜合藝術的形式是怎樣的

綜合藝術中的舞蹈，西洋的比東洋的更重形式。西洋舞蹈，大都有舞曲伴奏着，從地方時代的不同，有各種的形式，速度有急速的，有緩徐的，拍子有二、四、三、六等。有模仿

動物或人類的姿態及運動節奏的舞蹈，叫做擬態舞蹈。有由運動的步法、行進、跳躍三要素組成的舞蹈，叫做體育舞蹈。應用於社交方面的舞蹈，叫做社交舞蹈。戲劇和電影的形式，更爲複雜，從劇本——戲曲——的編製開始，一直到演出爲止，所經過的種種程序，均須適合特殊的形式，才能表現一貫的精神。

第六 藝術的製作

四一 怎叫藝術的製作

前面已經說過藝術是美的感情的表現，人類把他心中所發生的美的感情，具體的表現出來，成爲客觀的藝術品，這就叫藝術的製作。藝術的製作，並不限於藝術家，無論何人，多少總是可能的，就是說：兒童都是小畫家、小音樂家、小優伶；普通的大人，在描畫時、唱歌時、設計住宅、佈置房屋時，都是藝術的製作，也是很對的。不過所謂「藝術家」是指埋頭於藝術的人而說的。現在要說述藝術的製作，是以藝術家做主體，來說明他的製作徑路和過程的，這種徑路和過程，在各種的藝術的製作中，又都大略相同的，先有「內術品」，再有「外術品」。

四二 內術品和外術品怎樣分別

藝術家的心中有了某種美的感情，要來製作藝術品，當這藝術品尚在藝術家的心中，還沒有表現於外部的時候，就叫做「內術品」，到了具體的表現於外部，而成爲藝術品的時候，

叫做「外術品」。所以藝術品的製作，先有「內術品」後有「外術品」的，從「內術品」到「外術品」，普通需要經過若干時間和若干過程的。不過像「卽興詩」「卽興曲」「卽席畫」等，內術品和外術品差不多同時成就的，這種只可算作例外；多數的藝術是不能如此的。內術品和外術品各別成就，均須經歷相當的時間，例如大建築、大部壁畫、戲劇、電影、和長篇小說等，則內術品的成就，一定要經過幾個月或若干年的時間，至於由內術品變成爲外術品，那是更須長久的時日了。

內術品的成就，是依靠「過去的經驗」和「記憶」及「現在的經驗」和「模仿」的。

四三 過去的經驗和記憶是怎樣的

藝術家心中成就內術品的動機，可分爲二種，一種是從外部的刺激而興起的，一種是從內部湧出的。例如逢佳節而吟思親詩，遇月夜而作懷鄉曲，這吟詩作曲的動機，若是時逢佳節，見他人親屬團聚一堂，因而引起思念雙親，發爲吟咏，或者看皎潔的月色，因而回憶家鄉的種種情況，作成歌曲，這都是從外部的刺激，引起記憶著的過去的經驗，成爲藝術品的。若是遊子飄泊遠方，索居陋室，雖不受特殊的刺激，也不免要興起思念雙親懷念故鄉的感情，吟詩作曲，這是由內部湧出的。不過無論從外部刺激而興起的，或由內部湧出的，都

少不了過去的經驗，倘沒有雙親和家鄉的觀念記憶著，決不會興起或湧出思親懷鄉的感情，也不會有這一類藝術的製作品的。換句話說：記憶著的過去的經驗，是製作藝術品的根底，就所謂「素材」。藝術的素材，除記憶着的過去經驗外，現在的經驗，也是素材的主要部分。

四四 現在的經驗和模仿是怎樣的

用現在的經驗來做藝術製作的素材的，非常的普遍，例如對着美麗的花，自然的景色，製作寫生畫或詩歌；以人體為模特兒(Model)作成繪畫或雕刻；描寫社會或家庭的事件，成為小說或戲劇；這些都可以說：是模仿現在的經驗，作為藝術的素材的，也就是自然、人體、人生的模仿。不過所謂現在和過去，祇是時間的差別，現在的經驗，剎那間皆成為過去的經驗，從記憶喚起的過去的經驗，也時時變成現在的經驗。例如對於某種風景，而描寫風景畫，或對於某種事件而製作小說的時候，不僅為模仿現在的經驗就算，其中必有一部分，由現在的經驗所喚起的過去經驗的記憶，在這幅風景畫和小說中，加入以前的經驗，而多少加以變更的。簡要的說起來，就是把現在的經驗做主體，而加入過去的經驗，也有以過去經驗做主體，而加入現在的經驗的。所以這二種經驗，是不能完全劃開的。

過去和現在的經驗，都是藝術的素材，過去的素材，靠託記憶保存，現在的素材，用模

仿來表現它。但是模仿不過是使用素材的一種方法，還有其他種種的變化方法，稱爲素材的變化。

四五 怎樣來變化素材

藝術的素材，是由過去及現在的經驗作根基而成的，其範圍狹小，而無甚變化，須將這素材，加以變化，才成爲藝術的題材。變化素材的方法，有一種叫做「想像化」，把現在的經驗，當做主體，依了記憶著的過去的種種經驗，加以變化，例如描寫海洋風景時，在其中添加一隨波的小船；描寫鄉間村落時，在屋旁添加一杖行的老者，這都是不見於實際的情況，想像其有小船有老者而描寫的。東洋畫中的山水畫，又都是坐在室內全由想像描出來的。西洋畫變幻的雲彩，和生動的動物，也都憑記憶，想像補充完成的。至於小說和戲劇，即使大體的人物、背景、及梗概，取自實際的經驗，然描寫的候時，總不免加以幾分想像的，也有全憑想像來構成的，這就叫「想像化」。

想像不論怎樣加多，總是自然中或人生中所能有的事情。想像那實際上不能有的事，就叫做「空想化」，所謂浪漫派的作品，祇取用極少的素材，大部分都是空想化的。還有所謂神祕的作品，多數是空想化的產物。想像和空想的差別，不必在心理學上或生理學上來區分

它，祇要用常識來觀察，從能有和不能有的一點上，大抵可以判定。例如描寫牡丹時，添畫一蝴蝶，是想像；倘花能歡笑語言，蝶化為仙子舞蹈，則為自然界中所不能有的事情，就是空想了。藝術素材中，採用空想化的例很多，如人魚故事、獅身人面像、黃金樹等等。空想化中，常以人以外的事物，看作與人同樣的能動作有表情的，如鳥啼、花笑、鶯歌、蝶舞等，都是把非人的動植物，想作人的形式而活動的。這一類的空想化，稱為「擬人法」，在詩歌、雕刻、繪畫、戲劇中，亦所常用。電影中的神話、童話的卡通片，採用此法的尤多。

想像和空想，都沒有一定的標準，全憑藝術家的自由變化的。除這兩種外，還有一種，須按著一定的理想，來變化素材的，叫做「理想化」。例如描寫或雕刻人體的時候，把身體手足的位置安排一下，各部的長度改動一點，使合於理想的圖或比例。寫小說或劇本時，把事物的梗概，略行變化一下，使合於理想的勸善懲惡的目標。這種變化，就所謂理想化。佛像神像，也都是理想化的產物，為真化、善化、美化、聖化等意義的變化的總稱。

還有一種類似理想化而稍有不同的變化方法，叫做「裝飾化」。例如把不規則的樹木和枝葉，描成整齊的左右對稱狀態，不顧實際確實的色彩，而按照調和、對比、漸層等形式法則，而排列變化起來，這種方法，在工藝美術裝飾法中所常用的，又稱「形式化」或「圖案化」。

素材的變化，大概有「想像化」「空想化」「理想化」「裝飾化」四種，已如上述，在說到使用素材的方法以前，最好先把藝術上的各種主義分別說明一下，因為兩者是有深切的關係的。

四六 藝術上的主義有那幾種

藝術素材的用法，是因藝術上的主義而不同的，也可以說，藝術的主義，是依了使用素材的方法而分別的。所以藝術的主義，對於藝術製作上，有深切的關係，茲分別略述有關於藝術製作的各種主義於下：

第一、「寫實主義」就是把素材的本來狀態，真實表現出來的。換句話說，即無論自然和人生的現在狀態，照着實際一樣，模仿而成功的藝術。在繪畫、雕刻方面，這種寫實主義是有相當的價值。又在別的艺术，自然和人生的模仿，也都為其根底，即一切其他的主義，多少總含有寫實主義的分子在內。所以寫實主義，說它是各種主義的基礎，亦無不可。不過用這種主義的製作，無論如何巧妙，總不能超出素材之上，而把藝術位置在自然的下面，進一步說，藝術將成為自然的奴隸了。

第二、「自然主義」是不主張漫然模仿自然和人生，而把自然的「真」，從藝術

上表現出來的主義。所以不是皮相的寫實，比到寫實主義，有深刻的優點。但是所謂求「真」是知慾，是科學的目的，而藝術的目的，總要把求「美」作主體的；從這一點看來，自然主義的藝術，倘僅為表現「真」，就不能不說它有見解上的差誤了。在藝術遠離自然，過分涉及理想、想像及空想時，也是不行的。自然主義，在藝術太遠離自然的時，提倡接近自然的一種運動，是有很大的價值的。

第三、「理想主義」是把素材依着理想，照形式的各種法則，或作者胸中所蓄有的某種標準，加以取捨、變化，而表現出來的。這主義的藝術，對於人生，大都把道德的標準，作為理想的主體，即以「善」為目的而變化的。例如勸善懲惡主義的小說，便是理想主義的藝術之一，道德家所容認的藝術，就是這種。但就藝術而論，它是與表現「真」的自然主義，同樣偏頗的主義。

第四、「浪漫主義」是把素材想像化或空想化的，叫做浪漫主義，無論對於自然或人生，加以豐富的想像及自由的空想，成為夢幻的、詩的、或無稽的等浪漫的表現的總稱。從徹底的求美的一點上說起來，確是最適切的一種藝術主義。在藝術太偏於科學或傾向於道德的時候，來提倡這詩的、夢幻的、美的、高調的浪漫主義的藝術，頗有理由。

浪漫主義和自然主義、理想主義的比較：

自然主義……………真(科學的)……………知
 浪漫主義……………美(藝術的)……………情
 理想主義……………善(道德的)……………意

浪漫主義和自然主義的比較：

空	想	的	—	實	現	的
主	情	的	—	主	知	的
爲	藝	術	的	—	爲	人
精	神	的	—	物	質	的
主	觀	的	—	客	觀	的
技	巧	的	—	無	技	巧
奇	異	的	—	平	凡	的
韻	文	的	—	散	文	的
遊	戲	的	—	嚴	肅	的

浪漫主義

自然主義

第五、「象徵主義」不從事素材的模仿，和素材的變化，而以素材代表別的意義的，叫做象徵主義。如以象形文字表現抽象的觀念或理想，以人和動物結合成奇異的形體，表現神和宗教，以東昇的朝日，象徵希望，白羽的羣鴿，象徵和平，這是最普通的例。其主要的地方，不在素材，有時候雖依要想表現的意味的關係，或模仿素材，或變化素材，使之想像化、空想化、理想化的；然這亦不過是一種手段，講到主義，仍是把素材象徵的

使用罷了。音樂、戲劇、小說，很多用象徵主義來表現「人生」，成功極有價值的藝術的。此外還有和浪漫主義相反，尊重整齊典雅，輕視想像感情，因於因襲的形式，輕視內容個性，以模仿爲能事，而排斥用常識以外的一切事物來做題材的「古典主義」。和自然主義對立，注意直接表現內容，而蔑視形式，把自然的再現看作無足輕重，而偏重主觀的「表現主義」。和理想主義對立，把直接所感受的印象，照樣表現在作品裏的「印象主義」。反抗印象主義，專重客觀寫實的「立體主義」等等。

藝術上既有這多種的主義，在藝術製作時，有模仿與獨創的分別，其價值亦各不同。

四七 模仿與獨創的分別怎樣價值怎樣

藝術製作時，不能沒有模仿，如上面說過的模仿自然，模仿人生，作成繪畫、雕刻，小說、戲劇等外，還有一種不是指模仿自然和人生，而直接對藝術品的模仿，這種模仿，恰與所謂獨創，正相反對。藝術是應當尊重獨創，除了研究及保存等目的以外，模仿已成的藝術品，是不許可的吧！例如：在研究期中，模仿古今大家的作品，或爲了保存、傳佈起見，複製有價值的古代藝術品，自有它的必要。完全模仿的作品，當然不能作爲藝術家自己的作品發表，必須多少含有獨創的分子。若把原物加以「變形」、「變色」，或將它的形式事物移

用於其他一種藝術製作上，經過這種變化和應用以後，多少已含有獨創的分子了。例如將古代的石刻畫像，移作瓶類、書面的裝飾；用詩詞小說中的故事，改寫爲音樂、戲劇；在模仿西洋風的建築的細部，改用東洋固有的裝飾；此種含有獨創分子的模仿，也各有相當的藝術價值。嚴格的說起來，純粹絕對的獨創，恐怕是不可能的，因爲無論那個人，倘若有生以來，沒有接近過什麼藝術品，是決不能從事製作的，就是說藝術家都不能不有學習技術、鑑賞藝術品的修養的必要，所以他的製作，多少含有模仿的分子在內；就是作爲製作的基礎的過去經驗，也是模仿的，因此關係，所謂獨創，所謂模仿，不過是程度的差別，比較模仿分子很少的時候，就可以叫做獨創了。還可以依了藝術家的意識、狀態來分別，有意識去模仿，是模仿；無意識的，自己存着獨創的念頭而製作的作品，有時雖與某作品暗合，但不能稱爲模仿。

從製作方面說，製作的主要點，務必爲獨創的，至少其中的某一點，必須是獨創的，否則就沒有藝術的價值，所以說：巧的模仿，不如拙的獨創來得有價值。但從鑑賞方面看來，則拙的獨創又不及巧的模仿了。因爲巧的模仿，可以來代替原物，模仿的作品，在某程度內，是保有原物的藝術價值，可供人鑑賞的。例如：懸掛在壁上作爲裝飾的繪畫，和普通應用的磁器，與其採取拙劣的獨創品，反不如採取巧妙的模仿品。我國畫家，每以模仿古代大

家的作品爲能事，如仿某某、擬某某等，非但用筆設色，求其相似，而題款的字體，亦須彷彿。此種藝術的價值，好像鑑賞重於製作了。不過所謂「仿」，並不是對着某家的作品臨摹的，所謂似，也神似重於形似，仍含有獨創的分子。它的缺點，拘泥於傳統的派別，過分保守，對於天才的發展，太不注意了。

原來藝術的製作，與遺傳、教育及天才，亦有很大的關係。

四八 說說藝術的製作和遺傳教育及天才的關係看

上面已經說過：藝術品的素材，是根據藝術家過去和現在的經驗的，所以經驗的堆積，爲構成藝術家的素質的主要物；不過所謂經驗，都爲生後的事，依著教育的不同，有所差異外，還和生前的遺傳，及其天才的如何，大有關係。遺傳是由上代的祖先、祖父母、父母，相傳下來的一種素質，無論肉體方面、精神方面，都有關係的，這個問題，已從各方面加以研究證明了。雖然大藝術家的子女，未必盡爲藝術家，不過他所受到的影響，當然很大。即在遺傳和出生間的胎中時期，所謂胎教，也是必要的，尤其在像有特殊性質的藝術，胎教的效果更大。至於最重要的，不言可知，當然是有生以後的教育了。因爲經驗的主體，就是所受的教育，要想養成藝術家，就應注意藝術家的特種教育，最從幼小的時候，即施

行所謂「早教育」，早教育在藝術教育上最爲必要，最多效果，例如要想使他成爲畫家或音樂家，那末在他五六歲時，就可使之看畫學畫，或聽音樂、唱歌、彈琴，從家庭教育幼稚園教育開始，即須親近繪畫或音樂，這樣，比之由普通的小學中學畢業後，再入藝術專門學校的成績，當然相差得很遠。不過所謂藝術教育，並非僅爲繪畫、奏琴、唱歌等技術的修練爲滿足的，對於知情意三方面均有教育的必要。其中以感情的教育爲第一，先要使他感受性銳敏、微妙，感情豐富、清美。並且不可輕視了知的教育，因爲深大的藝術，無知的方面的基礎，必難成功的。最後要強固他的意志，偉大他的人格，意志脆弱，也決不能成爲優良的藝術家；沒有人格的藝術，到底亦是不行的；這就是屬於意的方面的。同時須有健全的肉體，敏活的手指，或美妙的歌喉，和良好的工具。前三種有出之於遺傳與生俱來的，有從教育習練成功的。至於良好的工具，則在建築家、雕刻家、戲劇——尤其電影家，均極重要。

照上面的說法，雖能養成藝術家的素質，然在素質方面，還有種種的差異，或能成爲大藝術家，或祇能成爲小藝術家，或可成爲音樂家，或可成爲建築家，即同一戲劇家，有的宜於歌劇，有的宜於話劇，有的宜於電影……等等。其中又有所謂「天才」「能才」「凡才」的分別。照字義說來，天才好像是天生成功的，與生俱來的，那末就所謂得之於遺傳天才了。但有偶發的天才，其先人父母，並非藝術家，而他生來就具有大藝術家的素質的。還有

既非遺傳，又非偶發，一個平凡的孩子，因教育的結果，而發揮他蘊藏的天才的，這就是靠託教育發現的天才了。不及天才的叫做能才，不及能才的，叫做凡才，能才與天才，凡才與能才的界限，都不甚明瞭，因所差者為量和程度，不能依素質來分別的。天才的特色，是富於藝術上最必要的獨創力，能超越現代的凡衆，為先覺者、指導者，或為現代的凡衆所不能理解，甚至被認為狂人的。狂人和天才，在超越常軌的一點，雖很相像，但狂人沒有目的與理想，天才則懷抱目的和理想的，這是大不同的地方。天才在當時或不能得人理解承認，直到下一代，甚至到數世紀以後，才被公認和賞識的也有。

從藝術家素質，已說到了天才，不過無論怎樣有藝術家的素質，或竟是一個天才，也不能夠不斷的成功製作，因為藝術的製作，是一定需要「情景」和「感興」的。

四九 怎叫情景和感興

情景的原名，英文為 Mood，有人譯作「氣分」，就是由外界的景物，與本身所起的情感，混合為一的情緒。普通的人，在天氣晴和，景物佳麗處，就想描畫作詩；深秋陰雨，蟲聲唧唧時，每思低吟高唱；這些爽適和悵鬱的心境，為藝術製作時所必需的，就所謂藝術的情景。要是沒有這種情景，雖不是絕對不能製作藝術，但決不能成功好的作品的。也有開始

時勉強製作，到了中途，由內部生出這情景，而成爲好的藝術製作，這也可以說是由情景而成功的。不過藝術家對於情感興起的時候，有的在早晨，有的在深夜，有的在晴日，有的在陰雨，各各不同。性格憂鬱的，對於寂靜悲哀的對象，易於興起情景；性情豪爽的，對於熱烈歡樂的對象，易於興起情景，這也是一種不同。

藝術的製作，必須先有情景，然情景還不過是藝術製作的一種背景，在情景之上，還有一種突然湧起而難於抑止的東西，就所謂「感興」。（感興原名 *Inspiration* 音譯爲「煙士比里純」，又譯爲「靈感」。）感興好像情景的中心點，情景是穩靜的，感興是激烈的，藝術家有了情景，未必一定能夠製作，有的覺得找不着好的題材，有的恐怕做不成好東西；但是到了感興湧起時，就會進到不計工拙，不管利害，有非製作不可的狀態。一方面，他的感情興奮達於極點，創作慾便難於抑止；一方面他的構思和製作能力，又特殊增進。說得過分一點，就所謂「下筆如有神助」了。

感興之中，也有和平的夢似的狀態，和激烈的感情高潮的狀態。前者稱爲阿普羅（*Apollo* 司詩歌戲曲的神名）的，後者稱爲提奧尼索斯（*Dionysus* 藝術的神名）的。阿普羅的感興，差不多和情景相像。倘若把藝術製作情景，比諸一池靜水，阿普羅的興感，猶之投以小石，水中不過起了一個圓波；提奧尼索斯的興感，就像蛟龍捲水，白浪沖天了。藝術家方面，也

因這兩種相異的感興，分爲阿普羅型的藝術家和提奧尼索斯型的藝術家。

藝術家還有一種所謂以「知」勝的藝術家的，他的製作，是不待感興，而由「思考」和「反省」來組織素材的。這種理知氣的作品，含有「知」的分子甚多，其製作徑路，是少數而特殊的了。

藝術家在適於製作情景，湧出感興，把素材變化組織起來，成爲內術品的時候，叫做藝術的「受胎」。

五〇 藝術的受胎是怎樣說法的

藝術品製作的過程，分爲內術品和外術品二種，在製作的情景和感興湧起時，藝術家把素材組織起來，心中先成就了一個內術品，倘若用生物來做譬喻，內術品是未出生前的胎兒，成就內術品的時候，就好像新生物的受胎(Conception有人譯作著想)了。藝術品受胎的狀況，起於提奧尼索斯的感興的時候，就是很大的作品，它的受胎，也在瞬間即可成就；起於阿普羅的感興，或祇由情景，或用思考與反省的時候，就是小作品，它的受胎，也需要相當的時間，這是不同的地方。又在製作一種大作，如大建築、大壁畫、長篇小說等的時候，不論靠着怎樣激烈的提奧尼索斯的感興，而在瞬間所受胎者，祇爲其大體的輪廓和結

構，而其細部仍須再費若干時間，這就是說，從受胎成爲內術品，從內術品成爲外術品，均須經過多少時間，好像人類的出生，自受胎起，須歷九個多月，漸次成長而具有生物的形態一樣。藝術家感興湧起時，不一定均會受胎，而且也有受胎後終爲流產的，也有受胎後所產的爲畸形兒的，這也與生物相同，受胎後必須好好的完成它，才能分娩出來，離開母體而成立。藝術品受胎之始，所成就者，在建築、雕刻、繪畫，爲大體的構圖，在小說、戲劇，爲大體的輪廓，都是極其大體的，至於細部分的和詳細的種種，均須後來漸漸作出。不過這大體的構圖和輪廓，在藝術品的價值上，極爲重要，大體的構圖和輪廓非常好的，其細部分即使差一點，也無甚大礙。反之，大體的構圖和輪廓，倘然不好，其細部分雖然精良，也少意味。所以藝術的製作，注重於受胎，因受胎所得的大體的構圖和輪廓，對於藝術品的成就，關係很大。尤其是靠託感興，不依思考和反省，在一霎時作成的藝術。

藝術品受胎以後，在由內術品作成外術品之間，有須經過作成雛形，和加以推敲的手續的。

五一 怎樣作成雛形加以推敲

藝術品製作的第一步，是由情景和感興的湧起而受胎，第二步經過經驗和記憶，在藝術

家的頭腦中構成了內術品，第三步就是要把內術品發表出來，成功外術品。在內術品變做外術品的階段中，如果所製作的是大的作品時，普通必須先作成一「雛形」。例如描寫大幅的繪畫，則先須描寫小的或部分的略畫(Sketch)。製作大形的雕刻，或先描寫略畫，或先用黏土製作雛形。建築開始以前，也須先描寫縮小幾千分之幾百分之一的建築圖或配景圖，更有先造小型的像真雛形的。長篇小說和戲劇，也先寫好大體的梗概，或人物的略畫。這些雛形的作成，從發表的一點看來，好像已由內術品，變為外術品了，不過仍不能算為真的外術品，因為還須加以「推敲」，採用預定的物質材料，實施種種的手法，完成細小的部分，才能滿足發表的慾望。雛形的製作，除建築的模仿以外，都很簡單，不需多費時間，在製作的情景與感興持續的時間內，可以一氣呵成地製作出來。有時候反比真的作品，來得有趣味。因為製作雛形的時候，恰在感興湧現的高潮，到了製作真的作品，也許離失了感興，而把理智和技巧做主體，所以名家製作的繪畫底稿等，其價值不在本物之下。藝術家自己對於內術品和外術品，覺得不完全滿足的時候，而加以修改，使它充分完美的一種經過，叫做「推敲」。推敲有對內術品的推敲，和對外術品的推敲二種。普通就在雛形製作時，加以充分的推敲，最為相宜，因為底稿儘可改寫數次，不若製作真的藝術的時候，來得難於更改。不過從作品的種類，和藝術家的性情和癖好的不同，仍不能一概而論。例如建築在作成雛形時，

任意怎樣推敲、都無不可，一到構成外術品的時候，就幾乎難於再事推敲和改變了。同小說的製作，陀斯托耳夫斯基(Dostoyevsky)就愛躺在寢台上長日推敲他的內術品，連續若干日，到了發表的時候，已能出口成誦，請人速記，不事更改了。托爾斯泰(Tolstoy)專重於外術品的推敲，往往取回已經校正過的稿樣，重行修改至不能辨認，這是特殊的例。作成雛形加以推敲，是最合於製作順序的一種方法。此後祇要使內術品具體化，來完成它就是了。

五二 具體化與完成

在藝術的製作上，存在藝術家心中的內術品，是抽象的，不能表現給其他的人鑑賞的，必須使之具體化，完成為外術品後，纔得成為真的藝術品。像時間藝術中的音樂，它的外術品，雖然也不是具體而仍為抽象的，但是音樂家作成的樂曲，存留於腦中時，比之借助於各種符號記在樂譜上，或借了人類的肉聲，歌唱出來，或借了管絃等樂器，吹彈起來，當然可稱為具體化了。同樣，文學方面，存於詩人和小說家腦中的內術品，也是要用言語和文字表現出來，這也是一種具體化了。像建築雕刻等空間藝術，由內術品作成雛形時，雖已由抽象變為具體，但其外術品尚未完成，不能算作真的藝術看待。至於具體化和完成的程度及其方法，因藝術的種類，及其使用物質材料而異其趣。例如音樂、戲曲，是時間藝術，寫在紙

上的樂譜或文字，不論如何詳確，祇可稱爲具體化，而非具體的，和占有空間的建築雕刻，其具體的程度，相差很大。用樂譜寫的音樂，必須經過人聲或樂器把它唱奏出來的；用文字寫的戲曲，必須由人身的歌喉、動作、表情以及佈景等等，把它表演出來的。又在把內術品變做外術品的時候，有靠託藝術以外的人來完成的，如建築藝術，不需自己動手，由工匠憑着藝術家的設計圖或小雛形，來完成它的。雕刻家也有祇製模型，其實材——如石膏、青銅等的作造，均委之於工人之手。繪畫大作品時，有時也需用助手。音樂方面，有作曲家有演奏家的分別，由作曲家自己演奏自己作品的，也不很多。大多數的演奏家，都演奏他人的樂曲，而將曲中的感情，充分的表現出來，戲劇方面，也是如此。祇有小說、詩歌，必須親自把內術品來作成外術品的——口授由他人抄錄者，因其藝術價值，不在文字，故不能算假手他人。

藝術家把內術品變爲外術品，有時靠託感興，不加推敲，一氣完成傑作的；也有需要長時間的推敲——不論製作雛形時，或製作外術品時，方始完成傑作的。這是兩者的才能上的不同，在藝術的價值上，是沒有分別的。藝術家對於所作的藝術品，必須在沒有推敲的餘地，且即可供人鑑賞時，才稱最後的完成，又叫做「完結(Finish)」或譯作「告成」。這是藝術製作的最後一步，非常重要，從此以後，藝術品已脫離了藝術家，而有獨立的生命，

此後無論世間對於它有所非難或讚美，均可由它自己回答，毋庸製作家代為說明辯護，或感謝謙遜。這和人間母子的關係不同，孩子產生以後，仍需要母親的提攜教養，使之長大成人；藝術品產生以後，與藝術家完全脫離關係，其生命即永續不變，所謂「人生短，藝術長」，就是這個意思。

第七 藝術的手法流派和樣式

五三 怎樣使用技巧和手法

藝術製作時，必須使用物質材料，把抽象的內術品，成爲具體的外術品，如小說、戲曲、音樂，是使用文字、言語、樂譜、及聲音等物質材料的；建築、雕刻、繪畫，是使用木、石、磚、土、金屬、畫布、畫紙、顏料等物質材料的。對於這些物質材料，應當如何來處理的方法，就所謂技巧 (Technique)。技巧是依着所使用物質材料的種類，而有種種的差別。同一繪畫，用鉛筆畫的和用油彩畫的，其技巧因物質材料的限定，各有不同，即不能用畫鉛筆的技巧來畫油畫。又如同樣使用人身一部分的手，在彈奏鋼琴和彈奏風琴的時候，其技巧尚不一樣，而況按鍵盤、執畫筆、捏油土的手，其技巧當然完全相異了。專長於技巧的，稱爲技巧家 (Technician)，因爲從藝術的立場看來，技巧僅爲使用物質材料的一種手段，並非根本的事，所以技巧家亦非高尚的稱呼，多少帶有點輕鄙的意味在內。不過各種材料各有特性，處理各種材料的技巧，應以如何來表現藝術的內容爲主要點，例如雕刻，要表現肌膚柔潤的少女，當以精細的技巧來得適宜，材料宜選大理石；反之，要表現出筋露骨的

老人，不妨用粗大的技巧，以鐵、木作材料了。換句話說；在藝術表現上，「內容」「物質材料」「技巧」這三種的一致，是必要的。還有一種和技巧同為處理材料的方法，叫做手法（Treatment），主用於建築方面，其次如雕刻，以及繪畫、工藝美術方面，也有使用的。但在文學和音樂方面，普通都稱為技巧。二者不同之點，技巧都指細處，手法都指大處。例如織緞的技巧，雄大的手法，不得改稱為織緞的手法，雄大的技巧的。而且手法這個名詞，比較來得新鮮些，技巧則為舊術語了。

五四 怎叫流派流派和大家的關係怎樣

技巧和手法，都是處理物質材料的一種方法，所以均須受着材料的限制，如某種材料應用某種技巧和手法來表現的，已如上述；不過依了藝術家的手腕，也得在某程度內取得自由，即同樣的一種材料，其處理的方法，甲藝術家可以用甲獨特的手法，乙藝術家又可用乙獨特的手法，尤其是有天才的大家，能自由創造自己的手法，不受從來的束縛和限制，這種新的手法出現以後，風行開去，其他的藝術家，都採用這一種手法，從事於製作，這一班用同樣手法的人，遂成為某一「流派」了。流風所及，派別自分，手法同一之後，其題材也自然趨於一致，流派的特色就加強起來。例如：中國畫中，米芾父子創用一種橫平而略帶圓形

的濕潤水墨點，來畫山水，造成所謂「米點山水」。其題材多採烟雲蓬勃，樹木蓊鬱的夏景和煙雨景象。流派的擴大，縱則由父傳與子，師傅與徒，橫則輾轉流傳於同時代的各地。其他如建築、音樂、雕刻等，亦都在某一大家之後，造成了某一種流派的。

五五 怎叫樣式

流派的發生，是由某天才大家，用獨特手法（或技巧）創作一種表現的方法，由同門的弟子，或其子孫和親屬關係相流傳的。樣式的發生，一方面由材料、構造、手法、和表現的一致，一方面由流派出發，擴大於同時代、同國土，因此造成了新樣式。在同時代同國土中，如若材料、構造、手法（技巧）三者，相一致的時候，那末他的表現，也就一致了。從這一致所作成的一種特殊形式，就所謂「樣式（Style）」。

例如希臘建築，材料都為石材，構造都為楣式（在豎起來的石柱之間，架以楣（Lintel）稱為楣式構造），並用端正的手法，來表現單純的美和真，因這三種的一致，才成立希臘式的樣式。羅馬建築，其材料為磚和小石塊，構造都為拱式（用堆疊起來的石塊或磚之上部，覆以橫木，使成拱形（Arch），再蓋以磚石，稱為拱式構造），並用調和的手法，除表現美和真外，更注重於建築上的所謂善的實用的美，因這三種的一致，才成立羅馬式的樣式。這種樣式，有的能持續數世紀，貫通建

築、雕刻、繪畫、工藝美術而不變；有的祇限於某種藝術，而僅盛行於短時期中。又在同一樣式，創始期和其末期，略有差異，在某國的和某國的亦多區別，這就所謂樣式的變遷。

五六 樣式是怎樣變遷的

要說到樣式的變遷，先要說明樣式發生的原因，某種樣式的發生，一因材料、構造、手法的表現的一致，二因大藝術家獨特的手法所造成。前者從國民性的差異，時代精神的推移，致樣式逐漸的變化，後者從大藝術家的出現，使樣式不斷的變化。二者的關係，又可以說：大藝術家依時代精神為背景而出生，或時代精神因出生了大藝術家而改變，就所謂時代造英雄，英雄造時代。再從建築方面來舉例，希臘建築和羅馬建築的樣式的變遷，因其所用材料，一為大塊的石材，一為磚和小石的不同，故其構造，一為楣式，一為拱式。其表現的手法，一注重於美和真，一除美和真以外，更注重於實用（即善），已如前述。其後又有所謂哥替式（Gothic）建築，繼羅馬建築而掘起，風靡全歐，其特色因國而異，有義大利哥替式建築和法蘭西哥替式建築……等。其構造上一般的特點，為尖頭式的拱（Pointed arch），多數小柱集合的簇形束柱，其他如交會、穹窿（Vault）、控壁等，均因採用的材料，不若羅馬式建築的巨大，故其手法，已從整齊的嚴重的左右對稱的美，努力於鈞合的調

和，變化的技巧，表現縱線強明、精巧、富麗的美。在文藝復興時期，大建築家博羅耐斯柯 (Brunellesco) 在佛魯冷池 (Florence) 地方，建築了一所文藝復興式 (Renaissance) 的大教堂，這種樣式，一時就風行歐洲全土，成功所謂 Renaissance 式的一種建築樣式。現代的新建築，因材料已採用鋼鐵和水泥、玻璃等等來代石塊和磚瓦，所以在建築本身的構造上、手法上，均有極大的變化，由雕刻型分別的組合式，變成鑄造型整個的堆疊式。又因社會現象、及人類生活、經濟制度的更變，所以建築樣式，依着時代而進展，以滿足吾人的要求。開始於維也納的「賽塞興 (Secessionism)」運動，主張正當地使用材料，發揮其材料的表現，在平面立體和其他的構造手法上，都充滿生活上的一切要求，其大家為瓦格勒 (Wagner Otto) 等。德法兩國首受其影響，次及於各國，如法國的大家弗來西奈 (Freyssinet, E.) 設計建築的飛機庫，用鐵骨水泥材料，並列起來，作成拋物線狀的外殼，高達六十米，基部寬九十一米，長二百七十五米，何等雄大、美觀、實用，為打破過去傳統式樣的新建築物之一。帕來兄弟 (& G. Perret)，創始教堂建築的新樣式，以及大住宅、劇場、工場等建築，均有獨特的創意，轉變世界的建築。加內 (Tony Garnier) 為工業都市建築計劃家，完成大屠宰場、病院建築，大運動場、集合住宅等，其構造和手法，簡單明快，合於現代的要求。美國的高層建築的進展，亦為現代建築的特色之一。集其大成的建築家，為薩

立凡(Louis Henry Sullivan)。德國的現代建築，以社會生活及一般民衆作焦點的合理主義的建築，最有名的大家，爲柯落庇猶司(Gropius)等，其建築式樣，都由極輕快的形和色調組成，設有大窗，取入豐富的空氣與光線，裝飾部分與過去「厚化裝」的建築，有雲泥之差別。這種新樣式的出現，雖僅數十年，但由各國諸大家的努力，已光怪陸離，非以前的建築家所能豫想了。其他藝術樣式的變遷，亦都如此，無須再行舉例了。

第八 藝術的鑑賞和批評

五七 藝術的製作和藝術的鑑賞

藝術的製作和藝術的鑑賞，是藝術生活的兩方面。藝術的製作，由藝術家心中所起的美的感情，作成內術品，再由抽象的內術品向外發展，成爲具體化的外術品，其徑路是自內向外的。至於藝術的鑑賞，適與製作相反，取自外向內的徑路，由接觸着的藝術品，觸動感覺，再由感覺興起種種感情，對於藝術品發生真確的認識，和美點的同情，有時並加以美的判斷和美的批評。藝術的鑑賞和藝術的製作，關係非常密切，在藝術品製作時，固不專爲他人的鑑賞着想，但因其須帶客觀性，能得廣大的共鳴和同情，也爲一種條件。又因鑑賞可獲得藝術製作上的知識，技法方面的傳授，和糾正作家的主觀的錯誤，提高公衆的程度，使之上，對於製作上的步驟，及其式樣和流派等，在前面已經說過了。現在要分別來說明鑑賞方面的感覺、感情，和美的判斷、美的批評了。

五八 鑑賞時需要那幾種感覺

人類對於任何外物，總是先由感覺來感知的，需要感覺的種類，因物而異，藝術也是如此。對於某種藝術，需要某種感覺，亦各不同。其最有效用的感覺，當推視覺為第一。視覺所感到的為形和色，是以佔有空間的平面物為主，並把非平面的東西，也當作平面來觀看了。在藝術上能完全用視覺來鑑賞的，為繪畫。他如工藝美術品中的刺繡、染織物等，也與繪畫同樣來鑑賞。此外非完全平面的藝術品，例如工藝美術中的陶瓷器、木漆器、金屬小件，以及雕刻中的薄肉雕，建築物的表面，舞蹈劇、電影等，在鑑賞時，也常用視覺而看其形和色。此種將立體的藝術品，作成平面的看法，稱為「繪畫的看法」。在視覺之次，有效的藝術鑑賞感覺，就是聽覺。聽覺所感的是音，其特色為佔有時間的。由聽覺鑑賞的藝術為音樂、詩歌、戲劇三種。鑑賞一切藝術的感覺，均以視覺聽覺為主要，此外還有觸覺、運動感覺、一般感覺等。如雕刻的鑑賞，本來需要手的撫摩，利用觸覺為主的，但普通已不用手去接觸它，可由視覺來鑑賞了。此種以視覺來代辦他種感覺的，叫做「翻譯的視覺」。建築和工藝美術等的鑑賞，也都不用觸覺，借助於翻譯的視覺，從觸覺所感得的凹凸粗滑，即用視覺，也能一目瞭然。建築、演劇、舞蹈等的鑑賞，除視覺、聽覺之外，還需要使用筋肉的運動感覺，作為輔助，而尤其對於建築和演劇。此外如溫覺、嗅覺、味覺等，和藝術的鑑賞，也多少有點關係的。茲再把各種藝術與感覺的關係，表示如下：

電 影	演 劇	舞 蹈	詩 文	音 樂	工 藝 美 術	建 築	雕 刻	繪 畫	藝 術 感 覺
主	主	主			主	主	主	主	視 覺
主	主	有 關 及 的	主	主					聽 覺
副	副				副	副	副 是 原 來		觸 覺 視 覺 移 於
副	副	副	有 關 及 的	副 節 拍 分		副			運 動 感 覺
副	副					副			一 般 感 覺

五九 鑑賞藝術時興起那些感情

鑑賞的過程，最初是感覺，由感覺生出感情來，藝術是表現美的感情的，所以鑑賞時亦以引起美的感情爲第一。所謂美的感情，在上面已經說明過了，可分爲材料感情、形式感情、內容感情三項。而材料感情又別爲物質材料和感覺材料二種：例如雕刻：其物質材料，用大理石及貴金屬的，和用黏土及粗木的，在鑑賞時所生的美的感情，當有不同；在感覺方面，無論用視覺來看，或觸覺來摸，覺得粗糙或光滑，所生的美的感情，亦有不同；這均係由材料所生的感情。形式感情，是從雕刻品的形狀的配合，面線的比例，及返復、漸層、對稱、均衡、調和、對比等等合於形式美的條件所生的感情。內容感情，是從雕刻品所採取的內容，如英雄、美人、老叟、幼童、喜樂、憂愁及故事、象徵等等所生的感情。這三種感情的特色，從鑑賞方面考察起來，材料感情多在最初興起，由形而起的感情，是靜的，由音而起的感情是動的——因爲音在性質上是動的，由色而起的感情，居於動靜之間——應用強烈色彩構成的動的感情較強。形式感情和內容感情興起的先後，因人而不同，內容感情在一般的普通鑑賞者，大都興起得很早很強，看到一幅畫和一件雕刻，必定先由所刻所畫的是何物，對於它的內容，發生感情，而把形式感情置於其次。但在專門家，則不管題材怎樣，總

先注目於結構、配合、比例、調和等形式的美，先興起最靜的形式感情的。所以真正鑑賞家和批評家，對於藝術品，決不以其材料的高貴與否，題材的新奇與否，工作的精細與否，來評定藝術價值，而最注重在能否表現美的感情的一點。

鑑賞藝術而起的感情，不僅爲美的感情，此外還有所謂知的感情，道德的感情，也同時並起。例如：鑑賞戲劇，除已由劇情、佈景、音樂、唱白、動作、表情等等，引起美的感情外；同時對於故事的編排，有無根據，服裝道具的採用，是否妥善，情節的演進和表演，能否合理等等，經過知的判斷，發生知的感情。又從劇情的意識如何，給與一般的觀衆的印象，及整個社會的影響爲善爲惡，經過道德的考慮，發生道德的感情。藝術原是社會的一種現象，故對於藝術品，亦不妨有知的觀察和道德的觀察，但由這二種觀察所起的感情，不能誤認爲美的感情，或把他們與美的感情混在一起，來批評藝術。在一般知的感情和道德的感情強盛的人，往往爲其左右，難以了解藝術的真義。要知道：藝術是以美的感情爲主的，鑑賞藝術時，必須把美的感情，移入於對象裏面，稱爲「感情移入」。

六〇 怎叫感情移入

鑑賞藝術品時，都是由感覺發生感情的，我們看到了繪畫上的紅色薔薇花，而起愉快的

感情，聽到了吹奏着的軍隊進行曲，而起雄壯的感情，這些愉快和雄壯的感情，都是我們人的感情，但是我們似乎覺得對象方面，具有這些感情的，好像畫上的紅色薔薇花，有愉快的感情，奏着的軍隊進行曲，有雄壯的感情了。把我們的感情，移入薔薇花及進行曲中，這就叫做「感情移入 (Einfühlung)」。不論鑑賞各種藝術品，和一切的自然物，所引起的種種的感情，都是由鑑賞者的感情移入，並非藝術品和自然物的本身所具有的。在藝術製作時，藝術家雖有把美的感情，注入於作品中，如崇高的畫面，須用崇高的感情來描寫，悲哀的曲調，須用悲哀的感情來歌唱，但祇能作為藝術品表現感情的幫助，仍不能使藝術品具有感情的。我們對於藝術品，有時不但移入感情，同時且賦予生命。例如聽到吹笛的聲音，引起悲哀的感情，就說笛音是悲哀的，同時又覺得它的聲音，宛如人的低徊泣訴了。看到波瀾奔騰的繪畫，引起驚恐偉大的感情，同時又覺得它有怒號、勇往、前進的性格了。鑑賞藝術時，把我們的感情，移入於藝術中，做了藝術的感情，兩者融合為一，在這時候，完全為藝術品所迷，將自身沒入於其中，而成「忘我 (Ecstasy)」的狀態。這種「忘我」，可算藝術鑑賞的極致了。例如鑑賞風景畫時，發生優美的感情移入外，常想身歷其境或置身畫中。鑑賞偉大的人佛畫像或雕刻時，發生尊重敬畏的感情移入，進而想做畫中的人，或自覺自身的渺小。這些雖還不能說是忘我，但是已有對象和我融和在一起的意味了。鑑賞音樂，更能使我

們的感情十分移入，對於以內容做主的內容音樂，最易發生忘我狀態。鑑賞以人事做內容的小說和戲曲，常使人因其情節悲哀，而流淚，而痛哭。這就是讀者與主角的感情，已融合一體所呈的忘我狀態。綜合藝術的演劇和電影，因物質方面的佈置，演員方面的表情等等，加強我們的感情活動，更能將我們的感情，移入於劇中人，所以發生劇中人的感情，就是我們的感情，我們的感情，就是劇中人的感情，我們與劇中人，往往渾然融合為一體。演員忘掉自己在演戲，觀眾忘掉自己在看戲，這種感情移入，忘我狀態，已達到藝術鑑賞的最高調。

六一 怎叫美的判斷

藝術鑑賞的過程，由感覺引起感情，再移入其感情於藝術中，而呈忘我狀態，似乎可以結束了。因為藝術的製作，原來是「美的感情的表現」，所以鑑賞的時候，能從藝術上得到我們的美的感情，移入於藝術，當作重要的終點，本無不可；不過人類的精神現象，決不如此簡單，我們實際鑑賞藝術，發生感情的時候，不能說沒有理智的分子混入，在感情活動之後，大都更生出理智的活動來，因這理智活動的關係，就生出「判斷」的一件事來。所謂判斷，依着眼點的不同，可分為科學的判斷、道德的判斷、美的判斷、市價的判斷等等。對

於藝術的判斷，當然以美的判斷為主，而科學的判斷和道德的判斷，也不能說沒有關係。例如鑑賞繪畫，對於所描寫的花卉鳥獸的形態，是否符合實際，這是屬於科學的判斷；有人以爲裸體畫是有害於風俗的，這是道德方面的判斷了。又如鑑賞戲劇、電影，對於描寫淫蕩、奇奢、竊盜等劇本，認爲有害於社會，這是道德方面的判斷；對於情節的演進，是否合於史實或現實，佈景服裝等的採用，是否像真合理，這是科學方面的判斷。藝術作品，也是社會產物之一，像公開的展覽會，公演的戲劇或電影，其影響廣及於整個社會的，所以不得不受科學的判斷和道德的判斷的限制。但不能誤認這兩種判斷，就是美的判斷。決不可把它混入美的判斷中，來左右美的價值。至於市價的判斷，是依市上對於這藝術品所估計的價錢高低而定的判斷，則更不能作爲美的判斷的根據了。

美的判斷，就是重視美的態度的判斷，可分爲理解的判斷和價值的判斷二種。理解的判斷，是理解藝術的內容意義的判斷，譬如鑑賞音樂，聽出它的節奏怎樣？主題若何？由何種樂式構成？發展和組織如何？表現那一種情調？以及作曲者生平、性格、境遇、派別等等，有了明確的理解後，所下的判斷。看到繪畫，知道所描寫的是朝景呢夕景，讀到小說，知道它所描寫的是失戀呢嫉妬，這種理解，是非常淺易的事。不過以神話爲題材的繪畫，象徵主義的戲劇，其內容及含有的意義，往往非普通人所能理解的多。又如對於古代繪畫，更須先

看出這畫是屬於某一時代的製作，經過如何的保存，而遺留下來的？是真是偽？是否作者的得意傑作？這些的理解，比較的不很容易了。這種理解的判斷，在藝術鑑賞上，雖是必要的，但不能算作最重要的，過份精密，往往離開了美的判斷，變成科學的判斷了。價值的判斷，即美的價值的判斷，這種判斷，可以決定藝術作品的美的價值，極其重要。它是從題材、着想、物質材料、感覺材料、形式、內容、手法、樣式等一切藝術學上的諸要點，加以分析綜合，而下的判斷。判斷的能力，和其確切的程度，須賴教育和經驗而定，若是有天才，當然更爲得手。至於美的判斷，是否要費很長的時間，也不能一概而論，要依藝術的種類，鑑賞者的美的鑑賞能力發達的程度而定。不過對於最初的「第一印象」，關係非常重要。要得完全正確的美的判斷，實在是一件不容易的事，不過多數一致的判斷，總是較少錯誤；一個天才者所下判斷，較優於多數凡庸人的判斷；當時的判斷，不及後世的判斷來得正確，這是一定的事實。

六二 怎叫美的批評

美的判斷，是鑑賞者心中所生的一種精神現象，本蘊藏在鑑賞者心中的事，倘若靠託了文字或語言，把它發表於外部時，就所謂「美的批評」了。美的批評，本來凡有美的鑑賞力

和判斷力的人，誰都可以發表出來的，但對於以此為專門任務的人，特稱為「批評家」。美的批評，又可分為印象的批評、分析的批評、綜合的批評三種。印象的批評，是靠託了最初的印象，即第一印象而下的批評，批評家把個人對於藝術品所受的感動及印象，發表一種主觀的批評，其批評並不依據科學理智的標準，分解各種感覺，而直接以自己直觀所受的感動，發表出來，故有清新、強烈、活躍的特色。不過要鑑賞能力十分充足的批評家，其印象批評，才能適當而確切，尤其是天才批評家的印象批評，最有價值。由印象批評再進一步，則為分析批評。分析批評，是就藝術品的題材、物質材料、感覺材料、形式、技巧、手法等，一一加以分析後，所下的批評、比較更屬完全。綜合批評，是把已經分析的重新綜合攏來，所下批評，好像結論一樣，而給以最後美的價值判斷的。對於分量大的藝術，如空間藝術的建築，時間藝術的大樂曲，綜合藝術的戲劇電影等，而下整個的印象批評，很覺困難，且不能概括，所以不得不先分析各部分，加以觀察，再行綜合批評，以期批評的完全，發生批評的效果。

六三 批評對於藝術有怎樣的效果

由美的判斷，發表美的批評，是批評家的任務，它的效果，可分為二種：一種是對於一

般鑑賞者的效果，一種是對於製作者的效果。這二種效果，雖然可以同一的批評發生，不過前一種的任務，是指導一般鑑賞者到正則路上去的；後一種的任務，是刺激製作者的頭腦，使之充分發揮其才能的。因其對象不同，不如分別開來，或為一般社會作批評，或為製作者作批評，這樣所得的效果，當可較多。有稱前者為通俗的批評，後者為高等的批評。通俗的批評，當然比高等的批評容易，且易奏效，提高一般社會的藝術鑑賞能力，使之趣味向上，在社會教育方面，亦是很重要的。高等的批評，是對於製作者的批評，批評者的見識，必須有超乎製作者之上，最少總須有一點勝過製作者，其所下的批評，才能使製作者得益，所以較難。尤其對於天才的製作者，他的作品，往往超越凡眾，超越現代的，非有和製作者同等或以上的天才的批評家，所能了解，加以美的判斷的了。因此有許多超越時代的天才製作者，他的作品，竟埋沒了若干年，甚至若干世紀，才得達到批評家，發現他的美的光輝。

從高等批評的不容易，真有價值的批評太少，製作者方面，也有唱「批評無用論」者。這是對於沒有價值的批評，似是而非的批評而說的。倘若真有價值的批評，在製作者方面，決不是無用，簡直和有益的糧食一樣的需要。總之，美的批評，對於藝術製作者，有改良促進養成製作能力的義務，對於藝術鑑賞家，有發展指導提高鑑賞能力的義務。所以批評家與藝術，是有密切的關係，和重大的任務的。

藝術鑑賞，從感覺到批評的一般經過，上面已經概括的說過了。如再就藝術的種類，把鑑賞方面的特點，分別來說一下，對於實際鑑賞時，也是非常有益的。

六四 說說空間藝術的鑑賞看

空間藝術中，大別爲繪畫、雕刻、建築、工藝美術四種。繪畫的空間爲平面的，所以鑑賞時所用的感覺，爲視覺一種。用視覺鑑賞時的特色，最容易得到第一印象。除了非常廣大的壁畫，或捲成卷軸的長幅外，普通的繪畫，都可以一覽無餘，收得其全部的第一印象。由第一印象所得到的感覺，十分強烈而清新，有時因受強烈印象的刺激，立刻生出感情來，例如一般的婦人孩子們，一眼看到描寫慘酷題材的繪畫，即時發生恐怖戰慄的神情；不過這種神情，祇發生於得到第一印象的時候，時間極短，經過了第一印象，也就歸於平靜了。繪畫的感情，大都是靜的，在第一印象時，稍具動的性質，第一印象限於最初的一瞬間，以後不能再得，鑑賞繪畫，宜在心情好的時候，收得這貴重的第一印象。第一印象之後，即發生材料、形式、內容的三種感情，對於色彩強烈的繪畫，先發生材料感情，對於著重形式的裝飾的繪畫，先發生形式感情，對於描寫事件的繪畫，先發生內容感情。又在普通的人，對於內容感情、材料感情較爲強烈，專門家——製作家和批評家——則形式感情較爲強烈。

雕刻的空間，爲中實的立體，鑑賞時以視覺爲主，且把觸覺翻譯爲視覺而鑑賞之，卽所謂繪畫的看法。所得的第一印象，大抵與繪畫完全相同，所發生的感情，因爲它不是平面的，和全由視覺鑑賞的繪畫，有所不同，對於由觸覺而生的材料感情，比較濃厚，如大理石、木雕、鑄銅，以及糙面光面有色無色發光不發光等，均生不相同的感情。至於形的大小，更足以興起相反的感情，如對於小型的雕刻，常興起爽快纖巧的感情，巨大的塑像，常興起雄壯崇高的感情。興起形式感情的均衡、比例等，皆容易惹目，故普通人對於雕刻的形式感情，比之繪畫的形式感情，來得強烈。內容感情，除由顏面的表情，身體姿勢，而感到其意義外，倘非特別肉感的，其感情就很微弱了。鑑賞雕刻所發生的感情，也是屬於靜的。

建築是立體中空的空間藝術，鑑賞時，有：「繪畫的看法」「雕刻的看法」「建築的看法」三種，用視覺來遠看建築的外部，就所謂「繪畫的看法」，由繪畫的看法，所得的第一印象，興起形式的感情，大致和鑑賞繪畫相同。其次把建築當作中實的空間，如同雕刻一般來看，就所謂「雕刻的看法」，由雕刻的看法所興起的感情，仍以材料感情、形式感情爲主，如由木造、磚造、石造，興起材料感情，對稱、均衡、比例等興起形式感情。除開距離稍遠的「繪畫的看法」，和走到近旁的「雕刻的看法」以外，還有一種走到建築物內部去看的，就所謂「建築的看法」了。這種看法，要用到運動感覺，及有機感覺、一般感覺等，所

興起的感情，亦較複雜。內部的畫棟雕樑，繡帷彩壁，曲院迴廊，明窗淨几等等，一切的佈置和設備，均能由種種感覺，興起我們的種種感情。由此引起居住的心情，使用的心情，這種「住用的感情」，在繪畫和雕刻，是不會發生的。因為建築是羈絆藝術，要受實用的目的和生活需要的羈絆，應顧慮到如何使它與藝術相調和，所以在鑑賞建築時，對於居住的心情，使用的心情，亦很重要。鑑賞建築時，由形和色所引起的感情，大抵與繪畫雕刻相同，屬於靜的方面的；不過像看到哥替式(Gothic)的建築，採用強明高聳的直線，所起立地沖天的感情，有點趨近於動的方面了。

工藝美術，也是一種空間藝術和羈絆藝術，它的種類甚多，所佔有的空間，除少數平面的外，大都為中實或中空的立體。鑑賞時，如平面的染織物、刺繡品等，及其他具有平面的立體，其平面都可用視覺來鑑賞，或和雕刻一樣，把觸覺翻譯為視覺，即所謂用繪畫的看法來鑑賞的。又因為它是雕刻藝術的原故，對於實用方面的使用心情，極為重視。例如染織物僅用眼看，還不能算作充分的鑑賞，有使用觸覺撫摩一下的必要。陶瓷器等雖與雕刻相近似，但僅以視覺味得的觸覺來鑑賞，不為滿足，必須實際取於手中，試行撫摩、賞玩，或輕輕扣擊，聽其音響，甚之將花瓶插了花枝來試看，茶具盛了茶水來試飲，方得澈底鑑賞。這都是重視實用，和使用心情所致。不過在手觸以前，由視覺所得的第一印象，仍感非常重要。

的。從物質材料所引起的材料感情，較爲注意。鑑賞工藝美術的感情，也是靜的。

六五 說說時間藝術的鑑賞看

音樂是時間藝術，鑑賞時所用的感覺爲聽覺，多少伴有點運動感覺。如聽到了進行曲舞蹈曲等，自然最容易發生運動感覺；各種音樂，莫不以節奏（Rhythm）爲主體來構成的，我們受到節奏的刺激，在生理上心理上，就生出運動感覺來。時間藝術不像空間藝術，其第一印象一看之後，即可獲得，必須從開始聽到完了，才得有全曲的印象。音樂是以音做材料的藝術，鑑賞時由音的高低和音色，發生材料感情，對於人類的肉聲，最易引起強烈的材料感情，使我們的感情，完全同化於美的喉音歌唱中。又由拍子節奏而發生的形式感情，在音樂藝術上非常重要，尤其是形式音樂，如奏鳴曲（Sonata）交響樂（Symphony），差不多完全爲形式感情。又於內容感情，是無關重要的，惟在描寫內容的內容音樂，如歌謠曲（Lied）描寫音樂（Descriptive）及歌劇（Opera）等，內容感情或略增強，但是它的材料感情、形式感情，仍是重要的。音樂的感情，與空間藝術不同，它是動的，因爲音是靠了物的振動而發生，由振動空氣而傳佈，振動耳膜而感受，加之，音樂主要根源的節奏、拍子，始終都是動著、進行著，所以音樂給予我們的感情是動的了。

文學中的詩歌、小說、戲曲，普通雖靠託了文字來表現的，但在鑑賞方面，仍應以聽覺做主體，所以也算作時間藝術。因為在沒有文字的時代，不能說沒有文學的存在，後來用文字書寫或印刷在紙上，把從口中說出用耳來聽的，改爲用視覺來看了。這也不過像用觸覺鑑賞的雕刻，翻譯爲視覺來看的一樣，以視覺爲手段吧了。文學的材料感情，差不多是沒有——倘若要說它有，亦祇在字體及印刷的美觀了，——祇有形式感情和內容感情二種。其主要的內容感情，像詩歌，韻文等，雖有借助文字的力，作成巧妙的表現，引起鑑賞者對於形式發生相當的感情的亦不少，而其主要的卻仍爲內容感情。所以即使翻成爲他國語，祇要內容譯得正確，他國也可以起同樣的內容感情而鑑賞它。文學在鑑賞時最易發生內容感情，尤其是小說和戲曲，其內容包含一切的自然和人生，所以它的內容感情亦很複雜。第一印象也是要讀完了全篇，才能獲得，與音樂相像。從感情的動靜說起來，在形式方面，與音樂不同，靜的居多；內容方面，有自然人事的活動，足以發生動的感情，所以帶有動性的。

六六 說說綜合藝術的鑑賞看

舞蹈是具有空間和時間的綜合藝術，它的空間是活動的主體，好像鑑賞立體雕刻一樣，要用視覺來鑑賞。不過雕刻是不動的，鑑賞的人可以走近它的近旁，或分別巡行四週來鑑賞

它；舞蹈是動的，鑑賞的人須離開了它，由它移動着給我們鑑賞的，這是不同的一點。又因舞蹈是時間藝術，所以要在看完全部後的一瞬間，才可獲得第一印象。並且舞蹈必須伴有音樂的，故鑑賞時，聽覺亦為必要。舞蹈的自身及音樂，均有運動感覺的存在，且其運動感覺，較之在音樂中的，更為重要。鑑賞時，因舞蹈者的身體、容貌、頭髮、皮膚、服裝等的形和色，而生材料感情；因舞蹈者的形狀、姿態、動作、排列的位置等，而生形式感情。至於內容感情，則對於含有意義的內容舞蹈，才能發生；不過它所含有的意義，大都曖昧不甚明顯，所以與音樂相類，仍以形式感情為主。此外如舞蹈和演劇混合而出現的所謂歌舞劇，是由舞蹈的動作，感得其形式，由說白和歌唱，感得其內容，再由伴奏的音樂，加強其感情。舞蹈是刺激運動感覺的，是有節奏的，所以它的感情，可說是動的了。

戲劇是一種複雜的綜合藝術，包含繪畫、建築、文學、音樂、舞蹈等，跨有空間和時間，可以用視覺來看，又可以用聽覺來聽的。但是不能完全用看繪畫、建築、小說、舞蹈的看法來看戲劇，用聽音樂、聽故事的聽法來聽戲劇，因戲劇自身，自有它的獨立性和相互的綜合性的。戲劇的脚本，雖可作為文學，或小說讀，不過在演唱時，已由優伶來代表劇中的人物，把劇的內容和經過，逐步搬演出來，把它的詞句，當作直接的言語或歌詞，道白或歌唱出來，把它的舉動，具體的或抽象的科、舞出來。加以各種的表情術，以及合於時地的佈

景，使之逼真。用科白的稱話劇，用歌舞的稱歌舞劇。觀衆對於佈景、道具、優伶的裝扮、服飾、科舞等，用視覺來鑑賞，優伶的道白、歌唱，以及配音、伴奏樂曲等，用聽覺來鑑賞。此外又附加運動感覺、一般感覺等，所引起的感情，亦極複雜。內容感情，無論喜劇、悲劇、時代劇等，都由腳本的內容而發生。腳本的內容，包含一切的人生相，故其種類繁多，最爲豐富。材料感情，都由優伶的身體、服飾、化裝、肉聲，以及佈景、道具、音樂的音來引起的。形式感情，由舞臺面上，優伶服裝的形色，排列的地位，科舞的形態，歌白的聲調，以及佈景道具燈光的色調等來引起的。這三種感情的發生，是互相關連錯綜，有時不易把它分別開來，鑑賞時與單獨鑑賞繪畫、舞蹈、文學、音樂、雕刻，絕不相同。它的表現，必須經過優伶作媒介，才能傳達與觀衆鑑賞。所以優伶的本身，非常重要，同一劇本，名優與非名優的表演不同；同一名優表演，又因配角、服飾、音樂、舞臺佈置等等的相差，而演出的成績各異。並且演劇時，優伶自身或對於觀衆難免發生感情的作用，而影響於表演。例如有時優伶自身的感情，不知不覺完全融和於劇中人，演出得特別美滿；有時因受觀衆的鼓勵，提高了興趣，演出得更形精彩。戲劇對於觀衆，有密切的關係，與他種藝術，得由一人靜靜的鑑賞者不同，所以國王觀劇，也須有王族、臣僚等陪觀，或駕臨劇場，和觀衆共看的。戲劇的第一印象，亦須在全劇演畢時，方可獲得，其感情的性質，則屬於最動的

了，且最易進至感情移入的狀態。

電影亦爲綜合藝術之一，鑑賞時所用的感覺，所引起的感情，大致和戲劇極相近似。電影對於時間的敘述，空間的運用，較戲劇自由，且可利用特寫鏡頭，和極度誇張，容易刺激鑑賞者的感覺，使之發生較爲深刻的感情。又因攝製後，既可複印，又可隨時隨地放映，供給大量的觀衆鑑賞。各種藝術品，如繪畫、雕刻、建築、音樂、舞蹈、戲劇，均可由電影攝製出來放映，供人鑑賞。這是電影藝術的特點，也是電影藝術的功績。不過電影有時過份傾向於真的現實的地方，並須借重於科學的設備，以致所表現的美、及假象性，反不及戲劇的合於藝術的條件。有人說：電影佔有的空間，是平面的，而非立體的，祇可像連續看的繪畫一樣來鑑賞它；其進行的時間，可逆行追敘，可用字幕說明，近於鑑賞文學中的小說，而不同於戲劇音樂；其演出和發音，雖攝製十分真確，鑑賞時終不如真人演劇、舞蹈、歌唱的有肉感性，富於魔力。這些說法，不無相當理由，不過要知道電影藝術的歷史，遠不及其他藝術的久遠，在這淺短的時期中，已由僅佔空間的幻燈呆片，進至佔有時間的活動影片；僅由視覺鑑賞的默片，進至兼用聽覺的有聲片；並有須帶立體眼鏡來看的立體式電影，用天然色片攝製的天然色片，最近有利用到嗅覺，隨時可以發生香氣的電影等新發明，所以電影前途的改進，以及在藝術上的地位，實在尙未可加以限量和推測的了。

第九 藝術的起源

六七 藝術的起源是怎樣的

關於藝術的特性、分類、製作、鑑賞等各方面，已大體的加以解釋過了，似應對於它的起源——就是人類爲什麼有藝術？藝術的源始是怎樣來的？也有說明一下的必要。不過藝術不是新興的科學，要追溯它的起源，自然要從太古時代考察起，而且它包含範圍甚廣，合於甲的，又不合於乙，不容易得到一個確切的定論。有的憑着古代的文獻及發掘品，和現存的野蠻民族中所有藝術的形式，歸納起來，說藝術的起源，是由於實際的裝飾的需要；有的着眼於心理方面，說藝術的起源，是由人類本能的衝動。推想考察的結果，究因何種本能及衝動，而生出藝術來，古來的學者間，就有各種學說，其最主要者，爲「模仿說」「遊戲說」「表現說」「裝飾說」四種。

六八 怎叫模仿說

模仿說的意思，是說藝術的起源，由於人類模仿本能的衝動。模仿是佔據人類本能或衝

動的大部分的。兒童生活，差不多全是模仿，在大人的生活中，模仿的象現，也有很多，所謂「流行」，完全因模仿而興起的，「流派」和「樣式」的成立，也都是起於模仿的；此外風俗、習慣，大都可以說是成功於模仿的。細細觀察我們的生活，不論政治、宗教、科學等，沒有不藉模仿衝動的力的。這種模仿本能，小兒既比大人強盛，古代原始人，當亦比現代人強盛得更多，原始人受強盛的模仿本能的衝動，取自然或人生為材料，或刻或畫，因此就成為雕刻和繪畫藝術的起源。這一種的說法，就所謂「模仿說」。原來繪畫和雕刻，在現在也是模仿自然和人生的居多，所以有模仿藝術的稱謂。說其起源，產生於模仿本能的衝動，非常妥當。不過對於非模仿藝術的音樂、舞蹈、建築等，用模仿本能來說明它的起源，就覺得缺少充分的理由了。音樂還勉強可說是鳥聲的模仿，舞蹈還勉強可說是種種物形或動作的仿模，但在建築方面，除開一部分裝飾之外，就少有模仿的分子了。所以模仿說，似尚不足以概括一切藝術的起源。模仿說自柏拉圖(Plots)、亞理士多德(Aristoteo)以後，有許多學者都宗之，到了今日，尚為一種有力的學說，如德國的包姆加敦(Baumgarten)等，也都信奉模仿說的。

六九 怎叫遊戲說

遊戲說，也是從人類的本能及衝動上出發的。他的主張，藝術的起源，是一種遊戲的本能，遊戲的衝動。遊戲也是占人類本能和衝動的大部分的，兒童生活的全部，差不多全是遊戲。把這種兒童遊戲的本能，發展起來，就可以成爲藝術。兒童的生活，有類似現在未開化人的地方，又有類似古代原始人的地方，由於這種的推想，把藝術的起源，歸之於遊戲本能，就所謂遊戲說。不但原始藝術及古代藝術，即在中世和近世，含有遊戲分子的藝術，均有不少。照遺傳下來的藝術作品看來，雖不能說全部成功於遊戲的，然在藝術起初的動機和萌芽，一定是假力於遊戲本能和遊戲衝動的，這是從兒童生活來推想，古來的記錄作依據，已能了解的了。不過要說一切的藝術，都是起源於遊戲，亦有點不大合宜。譬如種種寺廟的建築，和內部雕刻的佛像，描繪的壁畫，決不是因遊戲本能的衝動而發生的。而且遊戲衝動與實際生活上的實利主義是相對的，我們看到太古的人，武器家具上的雕刻繪畫，認爲完全由於遊戲本能及衝動的作出，也不甚妥當；因爲其中也有含着一種宗教的象徵，或作爲物主的符號，以及易於握執不使從手中脫落等實際的意義在內。而且藝術決不是僅爲遊戲，藝術生活，也不是遊戲生活，自有它的正當意義存在。從表面上看來，藝術製作時，好像近乎遊戲玩耍的樣子，其實它也是積着苦心和勞力的。所以單用遊戲說來說明藝術的起源，仍然不無遺憾。遊戲說首創於康德 (Kant)、席勒 (Schiller)、其後斯賓塞 (H. Spencer)、

朗格(Lange)、格洛司(Gross)等，也多主張此說的。

七〇 怎叫表現說

表現說，是依據了人類表現本能及衝動，來說明藝術的起源的。藝術原是美的感情的表現，人類不論兒童和未開化的人，都具有感情的，都有表現感情的本能及衝動的，歡喜時要笑，苦痛時要哭，這種喜怒哀樂的感情，僅在顏面上來表現，還不能滿足，又必用聲音、言語、身體等，來表現出來。因此就有用聲音表現的音樂，用言語表現的詩文，用身體表現的舞蹈等的藝術發生。其他如建築、演劇、雕刻、繪畫，也都可以說從表現感情作出發的。因為表現本能的衝動，雖為一人的事，要將自己的感情，表現出傳達於他人，使他人對我同情，故必進而對他人、對社會表現自己的感情，這樣就成為藝術製作的起因，也就是藝術的起源。此說以希倫(Hirn)所主張「組織的表現說」最為著名。但是僅用這表現說，仍不足以說明各種藝術的起源。

七一 怎叫裝飾說

裝飾說，以為裝飾在人類本能及衝動上，有極強的力量的，凡是人類，沒有不想裝飾自

的身體、居處和用具的，就是未開化人的生活中，裝飾也是少不了的一件事。從原始人遺留下來的陳蹟，從兒童生活方面推想和觀察起來，雕刻、繪畫、工藝美術，都是把這裝飾本能、裝飾衝動做主體而成功的，建築在某程度內，也是由裝飾本能而來的。倘若將裝飾作為廣義的解釋，從所謂「人生的裝飾」上設想起來，那末一切的藝術，如戲劇、舞蹈、文學，都可以說是人生的裝飾，這樣，把藝術的起源，依據裝飾本能來說明，是非常可能的了。裝飾說，在席勒（Schiller）主張的遊戲說中，也曾提及。勃朗（Brown）也與遊戲說一併主張，格洛司（Gros）曾用模仿、表現、裝飾的衝動。不過單用這裝飾說說明藝術的起源，也是有點不很充分的。

用上面四種學說，各自獨立的來說明藝術的起源，都覺得不甚徹底，有的對於某種藝術的說明，非常明確，對於他種藝術不甚適合；有的雖可共通於各種藝術，但亦未能充分。所以要想包括各種藝術，而說明它的起源時，單獨採用模仿、遊戲、表現、裝飾四種本能和衝動的一元說，既不可能，倘若用這四種本能衝動，同時並舉的多元說來說明，不如把對於藝術製作而活動的這四種衝動，綜合起來，我們叫它「藝術衝動」。用藝術衝動，來說明藝術的起源，較為合式。

七二 藝術衝動和藝術的起源

藝術是一種總括的名稱，所包含的各種藝術，起源的歷史有久暫，——如電影的歷史最短——發達的程序有緩速，——如音樂到近二百年來才發達的——組織的範圍有廣狹，——如戲劇的範圍最廣——各種藝術都是美的感情的表現，這是最共通的一點。倘若把這感情的表現，當作衝動，就所謂「藝術衝動」。藝術衝動，原非單純的衝動，也是由模仿、遊戲、表現、裝飾四衝動所組合的。例如兒童在白紙上畫了一匹馬，我們從兒童方面推想起來，倘若他是意興所至，隨筆而畫的，則遊戲的意味較重；他想張貼於壁上，作為裝飾而畫的，則裝飾的意味較重；看到實際的馬，模仿着而畫的，則模仿的意味較重；自己想到了怎樣的馬，而把它畫出來的，則表現的意味較重。很難單獨確指這幅畫是由某種的本能及衝動而發生的，必須用到四衝動的多元說，才覺妥當；或竟說它是由藝術衝動而發生的，更為明確。藝術衝動，雖不一定含有這四種衝動的，然至少必含有其中的一種以上。對於推想簡單的一幅兒童繪畫，尚且如此，對於包含範圍極廣的藝術起源，應該採取人類的模仿、遊戲、表現、裝飾四本能及衝動合而為一的藝術衝動來說明外，還須再從另一方面所謂人類的「美慾」上，加以說明的必要。

七三 美慾和藝術的起源

美慾就是求「美」的一種慾，與食慾、色慾並立，爲人類三大慾之一。食慾是爲了求生而起的，色慾是爲了要保存種族而起的，這二種是人類最根本的慾，——利慾也無人具，然利慾不過是爲了要滿足三大慾而來的，不能算爲根本的——因爲人類沒有此二慾，不能生存，同時也爲最劣等的慾，因爲非人類的其他動物，亦無不具有此二慾。所以人類除這根本的二慾外，尚有所謂精神的慾，即美慾、智識慾、道德慾，有此高等的慾，始有人的價值，人類的生活因之向上，理想因之發生；智識慾的目的是真，道德慾的目的爲善，美慾的目的爲美，真善美是人類的理想，所以這三種慾，是使人類進於理想的原動力。人類對於最基本的食慾和色慾，不能認爲滿足，還要加入美慾，而求餽饌的美觀，而求對象的美觀，推之去求各種感覺方面的美，精神方面的美。所以從「慾」字來說，美慾的力量，比同類精神慾中的智識慾和道德慾，強得許多，可以把它與食慾並列的。智識慾的對象爲科學，科學的起源，可用智識慾來說明；道德慾的對象爲道德，道德的起源，可用道德慾來說明；同樣，美慾的對象爲藝術，則藝術的起源，也可以用美慾來說明了。雖然美慾的範圍極廣，包括一切求美的對象，不過由美慾做中心，所發生的主要東西，當然是藝術，所以美慾的衝動，不妨

就叫它「藝術衝動」。並可以說，模仿、表現、裝飾的三種衝動，也多起於美慾的，即模仿美的東西，表現美的感情，要求美的裝飾。又遊戲衝動，對於美慾的關係，較之其他的慾，深強得多。這樣想起來，美慾實在就是四衝動，——即藝術衝動的原因，從美慾上來說明藝術的起源，簡直可說是非常根本的學說。

第十 藝術的效果

七四 藝術有怎樣的效果

藝術的大概，上面已經分章敘述過了，在說明藝術的起源之後，需要再把藝術究竟有怎樣的效果，接着來說明一下，以作藝術簡說的結束吧！在沒有明瞭藝術的一切，和認識真的藝術的人們，往往視藝術爲無足重輕的娛樂品，甚之指爲有害無益的東西。這是沒有知道藝術對於人生，有怎樣的效果的緣故。藝術的效果，雖各種藝術，略有不同地方，然從大體方面，可概分爲智識的效果，道德的效果，感情的效果三種，及其綜合的效果而已。藝術是美的感情的表現，所以它的效果，也以感情的效果做主體，除對於個人的效果外，還有對於集體的效果，——如社會、國家等——對於整個人生的效果，——如美化人生，快樂向上等。

七五 智識的效果怎樣

智識的效果，就是利用藝術的介紹，而得到增加智識的效果。其例很多，如我們從描寫某種物品的繪畫、雕刻、詩文中，使我們可以得到對於某種物品的智識。又從描寫古代或世

界的歷史、風俗、建築、服裝等等的藝術品中，使我們獲得世界或古代的種種智識。所以在科學的說明中，需要利用繪畫的也不少。雖然這種專門爲說明用的繪畫，它的藝術價值極少，但從有藝術價值的繪畫和雕刻中，取得一切智識的，也未必沒有。戲劇、小說的題材，包含自然及人生的一切，我們從這二種藝術中，所得知的人生的事，非常豐富，且可探知人生深奧的底部。尤其近代的電影藝術，既可攝製各處的風景物象，各種的新聞奇蹟，不受地域及時間的限制，使我們看到了，一如身歷其境；又可把渺小的部分現象，將它放大了詳細指示；迅速的運動動作，改爲緩慢的逐步表現，使我們看到了，得以心領神會。對於我們智識的效果的廣大深切，實已無可比擬了。從小學校起所用的課本，都不能除去了繪畫和文學，這也可證明藝術在智識的教育方面，是有非常的效果的。

七六 道德的效果怎樣

道德的效果，可以分爲直接的和間接的兩種來說。所謂直接的效果，就因有些藝術的內容爲道德的，鑑賞者對於它的內容，直接發生刺激，受到感化的。例如：描寫忠烈仁義的繪畫、雕刻、詩文、音樂、戲劇等藝術品，都很容易使鑑賞者直接受到道德的教訓，發生道德的效果，對於兒童教育，功能尤大。對一般人施以露骨的、率直的道德教訓，遠不如把教訓

包藏在藝術形式中，使之愉快地接受，來得力強而有效。傳教者往往利用教堂建築、聖績繪畫、神像雕刻、頌主詩文、讚美歌曲、宗教戲劇等藝術，來鼓動教徒的信仰、增強宗教道德的教訓。這是指以道德爲內容的藝術而說，就是不以道德爲內容的藝術，對於道德，也可以間接得到效果。像風景、花鳥畫、形式音樂、人體雕刻、庭園建築、形式舞蹈、敘景詩歌等，它的內容，與道德全然無關的，也都能使鑑賞者發生高尚的快感，減除邪惡的念頭。又如頭腦中充滿利慾的人，在鑑賞藝術的時候，也能暫時超脫俗慮，解除凡念，慰安精神，修養情操的。再退一步說，在藝術的內容中，即使含有不道德的分子，例如小說戲劇中，常有竊盜淫奔的一部分描寫，不見得因爲看了小說和戲劇，竟去作盜賊和娼女的——僅對於智識和判斷力極其低淺的兒童，不能十分肯定的說沒有惡的影響。因爲在藝術中，這些的描寫，都已成爲假象的，經過了美化的，有人情義理等美麗的組織在裏面，除全部爲不道德的外，多少總含有若干勸善懲惡的道德分子，所以從道德的效果上說起來，不作爲害。

不論古今中外，對於藝術在道德上的效果，已認識得非常清楚，卽就藝術中最抽象的音樂而論，有所謂：「樂者通倫理者也」「作樂崇德」（禮記）「移風易俗莫善於樂」（孝經）

「音樂是造成善良家庭善良風習的一種手段」（馬丁路德）「百冊的倫理書不及一曲的音樂」

（拿破倫）等等的推崇，近更有「以美術代宗教」「以美感教育完成其道德」的主張。所以藝

術對於道德的效果，可由多方來證明了。

七七 感情的效果怎樣

智識的效果，道德的效果，都不是藝術的主要效果，藝術原是美的感情的表現，鑑賞時也以感情的力量爲最大，所以感情的效果，是藝術效果的主體，應該比其他兩種更爲強大。對於感情，我們已在前面各節中，把美的感情和智的感情、道德的感情，內容感情和形式感情、材料感情，靜的感情和動的感情，分別的說過了。藝術對於感情的效果，雖有種種，現在就興奮和沈靜對比着來說吧！惹起人們興奮的感情的，主要的是藝術的內容，小說戲曲，因描寫的緊張，是使人興奮；在看演劇時，亦常有悲泣歡笑等情形發生，這都是由藝術的內容而惹起的。音樂中的內容音樂，固和觀劇一樣，使人興奮，就是形式音樂，在形式上，亦是使人興奮。這是音樂不同於他種藝術的地方，——他種藝術都由內容使人興奮，形式使人沈靜的——因爲音樂的形式上，有節奏的原故，節奏能夠給人以動的刺激的力量，所以能發生興奮。藝術的感覺材料，亦有興奮的作用，例如用強烈色彩的繪畫，強烈音調的音樂，就能夠給人以強烈的刺激，興奮感情的。後期印象派以後的油畫，大管弦樂隊合奏的管弦樂，都是從材料上使人們興奮的。與興奮相反的感情，是沈靜。使得人們發生沈靜的感情

的，主要的是藝術的形式，尤其對於均衡、調和、對稱等形式，更能使鑑賞者沈靜；保持均衡的大建築，調和的壁色，都可以沈靜觀者的感情——我們參謁大的古寺院時，常能得到這種經驗。形式音樂中，亦有因其形式的沈靜，如悲歌、葬曲等，均可使聽者沈靜的。至於由藝術的內容及材料，使人發生沈靜的感情的，亦不勝舉。興奮和沈靜是交互發現的，興奮至極度時，往往就有沈靜發現，如用絕點的興奮做結束或完幕的小說和戲劇，讀完或看過以後，必歸於沈靜。還有很多的藝術，起初是沈靜，其次是興奮，再次又是沈靜，交互返復着。從緊張生興奮，從弛緩生沈靜，興奮和沈靜，在人生都是必要的。藝術能使人興奮，又能使人沈靜，不可謂非藝術靈妙的感情效果。用最簡單的例來說：音樂能使孩子們興奮活潑，也能使孩子們安靜入眠；戲劇能使觀衆垂淚飲泣，也能使觀衆破涕大笑。

藝術除對於智識的、道德的、感情的效果以外，還有一種與興奮及沈靜有聯帶關係，極爲微妙的效果，就所謂「親和力」。

七八 怎叫親和力

興奮和沈靜，是藝術給與個人感情的效果，親和力是藝術給與二人以上的集合體的效果。譬如集合二人以上，共同鑑賞藝術的時候，一定同時可使人們同樣興奮，同樣沈靜。這

種能使多數人同時起同樣感情的力量，就所謂「親和力」。換一句話說，藝術有使集合體相互親和的能力。

一切藝術，都能給人親和力的，看同一繪畫雕刻的人，及讀同一小說詩歌的人，都有互相親和的傾向，不過這種親和能力，比較的弱，而在同一建築內的時候，其力較強。每由其室內裝飾家具等的統一，使同在一室的人們的感情，被房屋的調子所統一，互相發生親和力。音樂的親和能力，更加強盛，我國古代，禮記樂記篇中就有「樂者天地之和也，和故百物皆化」「樂至則無怨，禮至則不爭」「樂在宗廟之中，君臣上下同聽之，則莫不和敬；在族長鄉里之中，長幼同聽之，則莫不和順；在閭門之內，父子兄弟同聽之，則莫不和親。」等等的記載，早被認識其親和力的偉大了。在家庭中，如常有樂器的演奏，同聲的歌唱，就可增進一家團圓的親和程度；學校軍隊中，更有藉音樂的親和能力，來指示種種的團體行動；大而至於一市一國，都有所謂市歌國歌，來統一市民國民的感情，使之發生極大親和力；在各種儀式中，每利用「奏樂」的節目，以引起集會者的親和力，合唱歌曲，以表示團體的親和力。即對語言不通的外國人，亦可靠託音樂，互相感到親和。甚之說音樂的親和力量，可以感及禽獸，我國古代尚書中，「簫韶九成，鳳凰來儀」「擊石拊石，百獸率舞」等的說法，西洋亦多此項佳話。舞蹈在西洋已被利用為社交的手段，戲劇電影的親和力量，

能使觀衆不知不覺之間，共喜共泣，因為戲劇為各種藝術的綜合，所以它的親和力，也非常強盛。

人類需要團體生活，社會生活，這種親和力，當然是必要的，藝術能增加社會團體的親和力，所以藝術的效果，無論在家庭、在國家，都可以普遍的達到。

藝術的效果，已分述於上，如若把它的效果綜合起來，可以說，能使人生快樂向上，實現美化人生的理想。

七九 怎叫快樂向上

要說明怎叫快樂向上，先須明白人生的目的是什麼？對於這個問題，在倫理學上和哲學上，就有許多的解釋。要之，不外要度愉快的生活，和理想的生活。人類有種種的慾望和理想，倘若得到了滿足，就是快樂，所以最簡單通俗的說：「人生的目的，是要得快樂」亦無不當。不過這種慾望和理想，又跟着人類的的生活而進步，不很容易滿足的。就以食慾一項來做例：最初以生活的需要，吃飽了肚，就算滿足；其次要選擇異味珍饈，方得滿足；更進而至注意到食品形式色彩的配置，盛器、用具、食堂的美觀，以求滿足；又有留心於食物的成分，和營養素，作適宜的配置，以求滿足的；更有顧慮到食物來處的正當，避免殺戮生物

的殘忍，以求滿足的。可知人類在食慾滿足之外，還要進至美慾、智識慾、道德慾的滿足，方能夠認為滿足的。上面已經說過，人類的慾，最根本的，為食色二慾，必更向智識慾、道德慾、美慾而進取，而對此三慾滿足的時候，所生的快樂，比食慾色慾滿足時所生的快樂，更為高尚，此即所謂人的快樂向上。在幾種慾望中，食慾色慾，是人類最元始的根本慾望，在生活上最屬必要，滿足時所生的快樂，雖然力強，但不高尚。智識慾、道德慾，是高尚的慾望，滿足時所得的快樂，雖亦為向上的，但其力不強。要想得到高尚力強的快樂，非滿足美慾不行。所以在食慾色慾中，都須混入美慾的，有時候就用美慾來代替食慾色慾，這亦是快樂向上的一種特殊情形。美慾的中心，和最高的具體的對象，就是藝術，即美慾的大半，是由藝術滿足的。無論個人生活上、社會生活上、國家生活上，快樂向上，均為重大的事。藝術能使人類快樂向上，這是藝術的最偉大的效果。

八〇 怎樣來美化人生實現理想

藝術最後的效果，就是能使人人生美化。藝術原是美的感情的表現，所以在製作藝術和鑑賞藝術時，都是美的生活。抽象的說，無論何人，在看繪畫、聽音樂、看演劇的時候，差不多可以說是住在美的世界裏了。藝術愈進步，好的藝術愈多，在世間實現的美也愈多。說

得具體一點，無論建築、雕刻、繪畫、工藝美術等，都是美化我們的周圍的，所以好的建築、雕刻、繪畫、工藝美術越多，那末世界愈美，而人生亦具體的美化了。倘若越多奏好的音樂，多作好的詩文，多演好的戲劇、舞蹈、電影，更足以美化世界，美化人生了。

「真」「美」「善」三者，是人類的理想。科學是把人生真化的，道德是把人生善化的，藝術是把人生美化的。科學的研究愈進步，愈能夠了解真；道德的行爲愈施行，愈能夠增多善；藝術愈向上愈普及，愈能夠接近美。但是要知道：真善美，並不是分離獨立的三樣東西，實在是一樣東西的三面，也就是人類理想中的三面。如人類精神方面，有智情意三種活動一樣，它們都是互相牽制，互相關聯着的。真善美三方面的，要換一句話說：真善美三方面的，要換一句話說：無論那一件事情，同時一定有這科學、道德、藝術三方面的，要換一句話說：人生的理想，這是藝術最偉大的效果，也是藝術最後的目的。

首借到期 限 卡

81.6.19

Date

80.3.13

67.5.29

首借到期

74.4.25

67.10.-6

67.12.13

首借到期

77.2.-2

69.1.14

69.10.20

72.4.27

73.4.20

首借到期

77.3.24

73-11-13

首借到期

78.11.14

續借到期

77.4.-7

著者 Author 潘澹明編
 書名 Title 藝術簡說
 書碼 Call No. 700
 724

登錄號碼 Accession No. 090376

月日	借閱者	月日	借閱者
Date	Borrower's Name	Date	Borrower's Name
11/15	張		
2	張		
6258			

國立政治大學圖書館

書碼 700
 724

登錄號碼 090376

A090376