

傅译丹纳

出版说明

《艺术哲学》是傅雷在巴黎大学攻读美术史期间最钟爱的作品，一九二九年十月即译毕该书第一编第一章，并撰写《译者弁言》，刊载《华胥社文艺论集》。一九五六年春，人民文学出版社社长王任叔到沪登门，当面说定，特约傅雷译《艺术哲学》，傅雷于一九五八至一九五九年间译完全书。关于本书的翻译，傅敏这样说过：“我到现在才明白，父亲戴着‘右派’帽子翻译《艺术哲学》，是为了解脱自己的痛苦，离开这个现实，在艺术的世界里神游。”

由文学翻译转哲学翻译，傅雷有自己的见解：

一九五四年十月十日给宋奇的信中，傅雷说：“讲到一般的翻译，我愈来愈感觉到译者的文学天赋比什么都重要。这天赋包括很多，taste（品味），sense（感觉）等等都在内。而这些大半是‘非学而能’的。”

正是基于这样的认知，又具备这份才情和天赋，一部《艺术哲学》在傅雷的译笔下，不但条分缕析，明白晓畅，而且富有热情，充满形象，色彩富丽，绝无一般理论文章的枯索沉闷之弊。

家书中傅雷对傅聪说：“看来你对文学已有相当修养，不必再需任何指导，我只想推荐一本书，望你看后能从中汲取教益，尤其是在人生艺术方面，有所提高。”——丹纳《艺术哲学》读来使人兴趣盎然，获益良多，常有新启示。理解与领会之后，做人和气度方面，又是一番新境界。

本书插图各编不同选配，意在画龙点睛，形象帮助读者理解全书文字，有著作权。

傅雷译品 艺术哲学

I869_作
~
I959_译

HA. A. Taine
PHILOSOPHE DE L'ART

Librairie Hachette
Paris 1928

译者序	030
序	036

第一编 艺术品的本质及其产生

第一章 艺术品的本质

—

1. 研究的目的。——所用的方法。——探讨艺术品所隶属的总体。——第一个总体：艺术家的全部作品。——第二个总体：艺术家所隶属的派别，例如莎士比亚与鲁本斯。——第三个总体：与艺术家同时同乡的人，例如古代的希腊，十六世纪的西班牙。..... 039
2. 这些总体决定艺术品的出现及其特征。——例如希腊悲剧，哥德式建筑，荷兰绘画，法国悲剧。——自然界的气候与物质产品，同精神气候与精神产品的比较。——以这个方法应用于意大利绘画史。

3. 美学的目的与方法。——从主义出发与从历史出发的对立。——放弃教训，探求规律。——对所有的派别一视同仁。——美学与植物类似；精神科学与自然科学类似。

二

1. 艺术的目的是什么？——根据经验而非根据观念的研究。——对待艺术品只要用比较与淘汰的方法。…………… 047
2. 艺术分为两大类：一类是绘画，雕塑，诗歌；一类是建筑与音乐。——艺术品的目的似乎在于模仿。——以普通的经验为证。——以大作家的生平为证。弥盖朗琪罗与高乃依。——以艺术史文学史为证。——庞贝与拉韦纳的古画。——路易十四时代的古典风格与路易十五时代的学院派风格。

三

1. 绝对正确的模仿并非艺术的目的。——以浇铸、摄影、速写为证。——登纳画像与凡·代克画像的比较。——某几种艺术有意与实物不符。——以古代雕像同那不勒斯与西班牙穿衣的人像做比较。——散文与诗的比较。——歌德的两部《伊菲姬尼》。…………… 052

四

1. 艺术品模仿实物各部分的关系与相互依赖。——绘画方面的例子。文学方面的例子。…………… 054

五

1. 艺术品不限于再现部分之间的关系。——最大的宗派故意改变这些关系。——弥盖朗琪罗与鲁本斯改变这个关系时所根据的原则。——梅迪契墓上的雕像。——鲁本斯的《甘尔迈斯》。——艺术家改变部分之间的关系，使某个主要特征格外显著。
..... 056
2. 主要特征的定义。——例如狮子的主要特征是大型肉食兽。——尼德兰的主要特征是冲积土区域。
3. 主要特征的重要。——主要特征在现实中表现不够，所以由艺术补现实之不足。——鲁本斯时代的佛兰德斯，现实表现不够的例子。拉斐尔时代的意大利，现实表现不够的例子。
4. 艺术家的想象与这个艺术的定义相符。——有艺术才能的人的两个特点：一是强烈而自发的印象，二是这个印象所占的优势能改变一切周围的印象。
5. 回顾以前走过的路。——我们的方法所经过的各个阶段。——艺术品的定义。

六

1. 艺术品的定义分两部分。——音乐与建筑如何归入这个定义之内。——第一类艺术与第二类艺术的对立。——第一类模仿结构的关系与精神的关系，第二类以数学关系作各种配合。... 064
2. 视觉所感受的数学关系。——这种关系的类别。——建筑的要素。
3. 听觉所感受的数学关系。——这种关系的类别。——音乐的要素。——音乐的第二要素：声音与叫喊相似。——由于这一点，音乐与第一类艺术相通。

4. 我们的定义适用于各种艺术。

七

1. 艺术在人类生活中的价值。——以保存个人为目标的自私行动。——以保存团体与种族为目标的社会行动。——以观察原因与要素为目标的无功利行动。——达到静观默想的两条路：科学与艺术。——艺术的特长。…………… 067

第二章 艺术品的产生

一

1. 产生艺术品的一般规律。——第一个公式。——两种证据：一种凭推理，一种凭经验。…………… 068

二

1. 总述环境的作用。——自然气候与精神气候的比较。——两者的作用都在于淘汰与自然选择。…………… 070

三

1. 详细说明环境的作用。…………… 071
2. 简化的例子，灾深难重，人心忧郁的局面。——艺术家由于自身的苦难而忧郁。——由于同时代人的悲哀思想而忧郁。——由于艺术家特别能辨别事物的特征，而这里的特征就是悲

哀。——艺术家得到的暗示与指导只限于忧郁的题材。——群众只理解忧郁的作品。

3. 相反的例子，繁荣发达与人心快乐的局面。

4. 介乎悲哀与快乐之间的中间状态。

四

1. 历史上的实例。——四个时期与四种主要的艺术。…… 075

五

1. 希腊文化与古代雕塑。…… 076

2. 希腊风俗与同时代其他民族的风俗的比较。——城邦。——希腊人是有贤德能够战斗的公民。——古代战争实况及其后果。——训练角斗家的必要。——改良人种的斯巴达制度与子弟兵。——希腊其余各地的体育训练。

3. 观念与风俗相符。——不以裸体为猥亵。——奥林匹克运动会。——舞蹈学。——神明必有完美的肉体。

4. 雕塑的诞生。——运动员的造像。——神像。——艺术家如何发现并如何表现完美的人体。——为什么雕塑艺术能满足艺术家的要求。——身体并不隶属于头脑。——大量的雕像。

六

1. 中世纪文化与哥德式建筑。…… 084

2. 古代世界的衰落，城邦的毁灭，罗马帝国。——蛮族一再入侵。——封建主的掠夺，饥荒与疫疠。——普遍的灾难。

3. 对精神的影响。——悲观厌世。——过敏的感觉与骑士式的爱

情。——基督教的势力。

4. 哥德式建筑的诞生。——建筑物的庞大。——内部的阴暗与彩色玻璃中透入的光线。——形式的象征。——尖弓形。——追求庞大，追求怪异。——这种建筑的普及。

七

1. 十七世纪的法国文化与古典悲剧。…………… 090
2. 正规君主政体的形成。——封建制度下的诸侯成为侍臣。——侍臣是有身份的仆役。——路易十四时代的法国是宫廷生活的中心。
3. 出入宫廷的贵族成为模范人物。——他的特性。——高傲，勇敢，忠诚。——礼貌，规矩，机智。
4. 当时人的特性与时行的趣味。——普遍的讲究端整与高尚。——绘画艺术。——作家的风格。——悲剧。——不雅的事实一律加以冲淡。——结构的正规。——台词的巧妙。——剧中人物都是宫廷中人物。——贵族的思想感情，对礼法的重视。——法国悲剧输入全欧洲。

八

1. 现代文化与音乐。…………… 096
2. 法国大革命。——平民获得平等的公民权。——机器的发明，完美的警察组织与风俗的文明增进人民的安乐。——人的需要激增，苛求愈甚。——传统的削弱。——精神的解放与艰苦的摸索。
3. 这种客观形势对精神的影响。——中心人物是忧郁而多幻想的野心家。——世纪病。

4. 这种时代精神对艺术品的影响。——新的文学形式。——谈玄说理与抒情的诗歌。——绘画的变质与创新。——音乐的发展。
5. 音乐的起源，德国与意大利。——音乐的昌盛与现代思想的大革新协调。——为什么音乐擅长表达现代精神？——由于它能模仿叫喊。——由于它不表现实物。——音乐的普及。

九

1. 艺术品产生的规律。——第二个公式。——四个阶段。——客观形势；客观形势所促发的才能与需要；中心人物；艺术或者表现中心人物，或者诉之于中心人物。——四个阶段的关系。——艺术品产生的规律应用于研究历史。…………… 100

十

1. 以这个规律应用于现代。——环境更新，艺术也随之更新。——现代环境的更新。——对将来的后果与希望。… 102

第二编 意大利文艺复兴期的绘画

研究的目的。——产生艺术品的一般规律。——一般规律应用于意大利文艺复兴期绘画。…………… 123

第一章 意大利绘画的特征

1. 古典时代的范围与界限。——上一时期的特征。——下一时期的特征。——表面上的例外。——如何解释。…………… 123

2. 古典绘画的特征。——与佛兰德斯绘画的区别。——与文艺复兴初期绘画的区别。——与现代绘画的区别。——古典绘画真正的目的是画理想的人体。

第二章 基本形势

1. 产生这种绘画的形势。——种族。——意大利人的想象力的特点。——拉丁民族与日耳曼民族的想象力不同。——意大利人与法国人的想象力不同。…………… 127
2. 意大利人的天赋与历史环境一致。——例证。——文艺复兴期的大艺术家不是孤独的。——艺术的情况符合某种精神状态。

第三章 次要形势

1. 出现第一流绘画的必要条件。——精神方面的修养。…………… 131
2. 近代文化首先在意大利出现。——原因。——意大利民族的理解力特别敏捷。——意大利被日耳曼族同化的程度比欧洲别的地方为浅。
3. 十五世纪的意大利和同时期的英国，德国，法国比较。——重视才能和重视精神的享受。——古典学者。——他们的发现。——他们的著作。——他们的声望。——新兴的意大利诗人。——他们的长处。——人数的众多。——群众的欢迎。
4. 巴尔达萨雷·卡斯蒂廖内的《侍臣典范》。——人物。——府第。——客厅。——娱乐。——谈话。——风格。——绅士淑女的肖像。

第四章 次要形势(续)

1. 出现第一流绘画的另一条件。——自发的形象。…………… 143
2. 十五世纪的意大利和现代民族的比较。——德国。——德国人对哲学的爱好。——推理的习惯对德国绘画的影响。——英国。——事业控制一切。——关心实际生活对英国绘画的影响。——法国。——文学的绘画与形象的绘画对立。——十九世纪与十五世纪的时代精神的差别。——集中与工业化民主制度之下的工作，竞争，刺激。
3. 十五世纪的意大利。——城市的范围狭小。——对生活的舒服要求不大。——职位不容易靠野心获得。——形象与观念的平衡。
4. 形象与观念的平衡被文明破坏。——现代人的想象力是贫乏的或病态的。——十五世纪意大利人的想象力是丰富而健全的。
5. 以服装与风俗为证。——化妆大会，入城典礼，马队游行和一切豪华的场面。——佛罗伦斯的“凯旋式”。
6. 追求眼睛的享受，追求一般感官的享受。——享乐主义与无神论。——路德与萨伏那洛拉的谴责。——梅迪契家的内幕与生活习惯。——罗马教廷的异教气息。——利奥十世的行猎与作乐。——介乎文化幼稚与文化过渡之间的精神状态。

第五章 次要形势(续)

1. 绘画的第三个条件。——促使艺术表现人体的环境。…………… 157
2. 文艺复兴期意大利人的性格。——形成这性格的风俗。——没有法律没有警察。——依赖武力与依靠自己。——凶杀与暴行。——费尔莫的奥利韦雷托和塞萨尔·博尔贾。——关于暗杀和奸诈的理论。——马基雅弗利的《论霸主》。——这种风俗对性格的影响。——精力的发展，情绪激昂的习惯。

3. 贝韦努托·切利尼。——气质的强盛。——才力的丰富。——饱满的精神与快乐的兴致。——想象力的活泼。——行动的粗暴强悍。
4. 这些风俗与性格怎样培养人了解那些表现人体的作品。——经常对肉体的体验。——善于了解有力和简单的形体。——对于美的感受。——文艺复兴期意大利人的生活和趣味。

第六章 次要形势(续)

1. 以上各种形势的概括。——绘画艺术的自发的与普遍的产生。——绘画艺术只是社会上总的装饰的一部分。——街上的活的图画。——“黄金时代的凯旋式”。——“狂欢歌”。——“巴克斯和阿里亚德妮的凯旋式”。…………… 181
2. 产生伟大作品必须具备的一般条件。——独特的个性。——声气相通的结合。——举例。——建立美国的清教徒。——大革命时期的法国军队。
3. 文艺复兴期意大利的工场。——学徒而兼伙伴的艺术家。——师父们的团体。——大锅会的聚餐。——泥刀会的化妆表演。——城邦观念。——佛罗伦斯欢迎利奥十世的盛会。——街坊与行会的赛会，竞争，收购艺术品。
4. 我们的规律得到证实。——环境与艺术的变化完全一致。——神秘主义的画派。——自然主义的画派与刻板的模仿。——自然主义的画派与理想形式的创造。——威尼斯画派。——加拉希画派。——古代的希腊。——绘画艺术输入别的国家。——环境与艺术的关系不是偶然的而是必然的。

第三编 尼德兰的绘画

第一章 永久原因

缔造欧洲文明的两组民族。——拉丁民族中的意大利人。——日耳曼民族中的佛兰德斯人与荷兰人。——佛兰德斯与荷兰艺术的全民性。…………… 229

—

种族。——日耳曼族与拉丁族的对照。——体格。——肉体的本能与机能。——日耳曼族的缺点。——日耳曼族的长处。——工作勤谨，善于团结。——要求真实。…………… 230

二

民族。——天时与土地的影响。——尼德兰的自然界的特征。——重实际的精神与安静的性格的形成。——哲学思想与文学思想的限制。——实用技术很早完备。——有关实用的发明。——外表，风俗，嗜好。…………… 240

三

艺术。——其他日耳曼民族在绘画方面的幼稚。——德国与英国绘画落后的原因。——尼德兰绘画的卓越。——卓越的原因。——特征。——特征中哪些是日耳曼性格。——哪些是尼德兰的民族性。——色彩占优势。——占优势的原因。——威尼斯与尼德兰风