

插图珍藏本

艺术哲学

丹纳著 傅雷译

广西师范大学出版社

插图珍藏本

艺术哲学

丹 纳 著
傅 雷 译
傅 敏 编

广西师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术哲学: 插图珍藏本 / (法) 丹纳著; 傅雷译; 傅敏编. — 桂林: 广西师范大学出版社, 2000.4

ISBN 7-5633-3002-X

I . 艺… II . ①丹… ②傅… ③傅… III . 绘画史 — 欧洲 IV . J209.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 17407 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市中华路 36 号 邮政编码: 541001)
(电子信箱: pressz@public.glptt.gx.cn)

出版人: 萧启明

全国新华书店经销

北京印刷学院实习工厂印刷

(北京大兴县兴华北路 25 号 邮政编码: 102600)

开本: 889 mm × 1194 mm 1/32

印张: 25.5 插页: 336 字数: 350 千字

2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷

印数: 0 001 ~ 5 000 定价: 108.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

H. A. TAINÉ
PHILOSOPHIE DE L'ART

Librairie Hachette

Paris 1928

目次

初译本《译者弁言》	23
译者序	27
序	33

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。 37
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。 44
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。米开朗琪罗与高乃依。——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作比较。——散文与诗的比较。——歌德的两部《伊菲姬尼》。 50

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。 52

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。——米开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。 53
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。 61
- 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。 63

第二章 艺术品的产生

—

- 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。 65

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。 66

三

- 1. 详细说明环境的作用。 67
- 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。 71

五

- 1. 希腊文化与古代雕塑。 72
- 2. 希腊风俗与同时代其他民族的风俗的比较。——城邦。——
希腊人是有闲的能够战斗的公民。——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。——艺术家如何发见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。 79
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。 85
2. 正规君主政体的形成。——封建制度下的诸侯成为侍臣。——侍臣是有身分的仆役。——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。…………… 91
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。…………… 95

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。…………… 97

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。…………… 101

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。…………… 101
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。…………… 105
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。…………… 108
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

发见。——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。…………… 120
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度之间的精神状态。

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。…………… 133

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”。 156
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成一致。——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。 171

—

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。 172

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。 182

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。——威尼斯与尼德兰风土的共同点。——威尼斯与尼德兰风土的不同点。——相同的共同点与不同点表现在画家的作品上。——鲁本斯与伦勃朗 194

第二章 历史时期

一

第一时期。——十四世纪的佛兰德斯。——人民性格的坚强。——城市的繁荣。——禁欲主义与教会的势力衰退。——豪华与肉欲。——布戈的宫廷和里尔城中的行乐。——需要华丽的形象。——佛兰德斯与意大利的相同点与不同点。——佛兰德斯保存宗教情绪和神秘气息。——艺术的特征符合环境的特征。——歌颂现世生活与歌颂基督教信仰。——从许贝尔特·凡·爱克到昆廷·马赛斯为止的人物，立体，风景，服饰，题材，表情，感情。…………… 204

二

第二时期。——十六世纪。——思想解放和对教会的攻击。——爱好华彩与肉感的风气。——修辞学会的游行与赛会。——绘画的逐渐改变。——世俗的与人间的题材占优势。——新艺术的预兆。——意大利范本占优势。——意大利艺术与佛兰德斯精神的抵触。——新派风格的缺点和面目不清。——从扬·马比斯到奥托·凡尼于斯，意大利大师的影响越来越大。——本土的风格与精神在小品画，风景画，肖像画中依旧存在。——一五七二年的革命。——民族与艺术的分裂。…………… 219

三

第三时期。——比利时的立国。——信奉迦特力教和屈服的经过。——大公爵们的统治和地方的善后。——想象力的刷新和享乐的人生观。——十七世纪的画派。——鲁本斯。——这种艺术与意大利艺术的共同点与不同点。——作品名为迦特力教的，实际是异教的。——这派艺术在哪几点上符合民族性。——对人体的观念。——克雷耶，约尔丹斯，凡·代克。——政治局

势与精神环境的改变。——绘画的衰落。——形象时代的告终。
..... 232

四

第四时期。——荷兰的立国。——改奉新教和成为共和邦的经过。——原始本能的发展。——民族的英勇，胜利与繁荣。——独创的意境，意境的更新与自由发展。——荷兰艺术的特征，和意大利艺术与古典艺术的对立。——肖像画。——表现现实生活。——伦勃朗。——他对于光线的观念，对于人和神的观念。——一六六七年左右开始衰落。——一六七二年的战争。——艺术持续到十八世纪初叶。——荷兰的衰弱与屈服。——精力的消沉。——民族艺术的衰退。——小品画的苟延残喘。——环境与艺术的一致。..... 245

第四编 希腊的雕塑

希腊的雕塑。——留存的作品。——文献的缺乏。——必须研究环境。 263

第一章 种族

—

自然环境对幼年民族的影响。——希腊人与拉丁人的亲属关系。——环境使两种性格发展不同。——气候。——气候温和的作用。——地区的多山与土地的贫瘠。——居民生活俭朴。——到处有海。——近海航远的有利条件。——希腊人喜欢航海与游历。——天生的聪明与早期的教育。 265

二

聪明与早熟的特征在历史上的征候。——尤利斯。——“希腊佬”。——对纯粹科学与抽象证据的爱好。——科学方面的发明。——哲学上包罗全面的观点。——好辩者与诡辩家。——阿提卡趣味。 272

三

周围的自然界没有巨大的东西。——希腊的山，河，海。——形体明确，空气明净。——政治组织产生同样的作用。——希腊的国家之小。——希腊人的头脑习惯于肯定的与分明的观念。——这个特征在他们历史上的征候。——宗教。——无所不在的神的观念很淡薄。——宇宙观。——与人接近而性格确定的神。——希腊人与神明游戏。——政治。——殖民地的独立。——城邦之间不能团结。——城邦的脆弱与所受的限制。——人性的完整与发展。——对人性与命运抱着完美而狭隘的观念。 276

四

风土与天色之美。——民族的天生的快乐。——需要鲜明的易于感受的乐趣。——这个特征在他们历史上的征候。——阿里斯托芬。——神的极乐。——宗教是行乐。——希腊的国家与罗马的国家目的不同。——雅典人的远征，民主政治与群众娱乐。——政府成为专管娱乐的机构。——对科学与哲学不完全严肃。——探奇猎险的趣味，爱好全面的观点。——辩论的巧妙。 285

五

这些缺点和这些优点的后果。——希腊人是最好的艺术家。