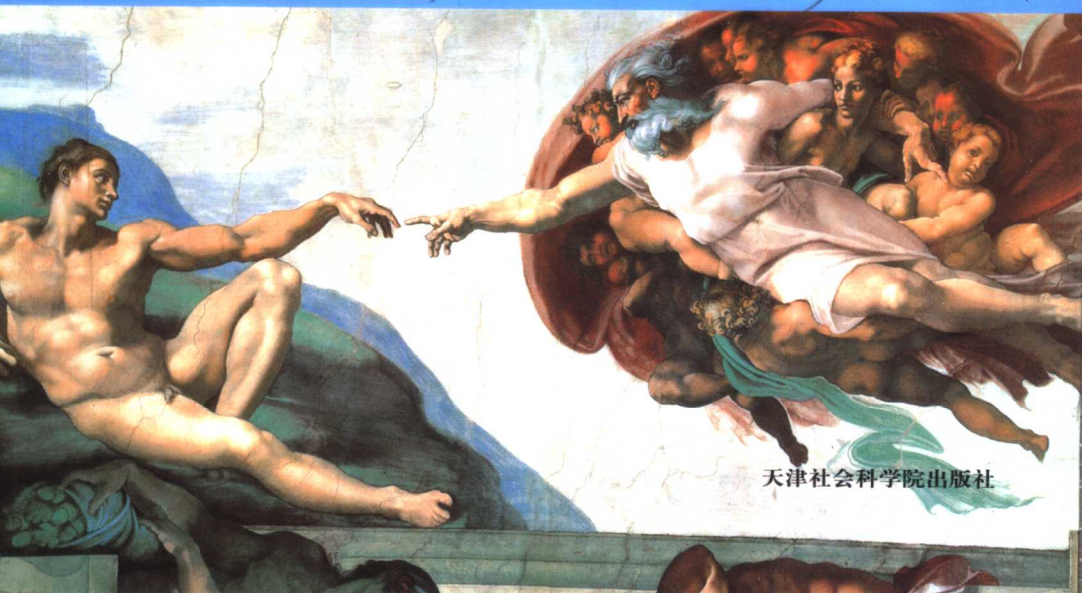

[法]丹 纳著 傅 雷译

艺术哲学

PHILOSOPHIE
DE L'ART

天津社会科学院出版社

J0
5=3

2007

藝術哲學

「法」丹
傅 雷 著
雷 译 著

天津社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术哲学 / [法] 丹纳著; 傅雷译. — 2 版
天津: 天津社会科学院出版社, 2007.5
ISBN 978-7-80688-116-3

I. 艺… II. ①丹…②傅… III. 艺术哲学
IV. J0-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 028902 号

出版发行: 天津社会科学院出版社
出版人: 项 新
地 址: 天津市南开区迎水道 7 号
邮 编: 300191
电话 / 传真: (022)23366354 23075303
电子信箱: tssap@Public.tpt.tj.cn
印 刷: 三河市南阳印刷有限公司

开 本: 640 × 960 mm 1/16
印 张: 20.5
字 数: 315 千字
版 次: 2004 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月第 2 版
印 次: 2007 年 5 月第 1 次印刷
定 价: 29.80 元

版权所有 翻印必究

目 录

译者序	001
序	005

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。..... 008
 - 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。…………… O13
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做比较。——散文与诗的比较。——歌德的两部《伊非姬尼》。…………… O17

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。…………… O19

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。…………… O20
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。…………… 026
- 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。…………… 028

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。…………… 029

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。…………… 031

三

1. 详细说明环境的作用。..... 031
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。..... 035

五

1. 希腊文化与古代雕塑。..... 035
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。..... 041
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，饥荒与疫病。——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。…………… 045
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。…………… 049
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。…………… 052

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。…………… 054

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。…………… 058

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。…………… 058
- 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。…………… 061
- 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。…………… 063
- 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。…………… 073
- 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。…………… 083
- 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”。
..... IOO
- 2.产生伟大作品必须具备的一般条件。——独特的个性。——声气相通的说
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。..... II2

—

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。..... II2

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。…………… 120

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 …………… 129

第二章 历史时期

—

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。——布戈涅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。…………… 137

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。…………… 148

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。…………… 158

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。——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。…………… 168

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。
…………… 182

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。…………… 183

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。…………… 188

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。…………… 192

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。…………… 198

五

这些缺点和这些优点的后果。——希腊人是最好的艺术家。——善于辨别微妙的关系。意境明确与中庸有度，爱美。——这些才能与趣味在他们艺术中的征候。——神庙。——神庙的位置。——比例。——结构。——神庙的精

致。——神庙的装饰。——神庙的绘画，雕塑。——给人的印象。

..... 203

第二章 时代

古人与今人的分别。——古人的生活与精神境界比我们的简单。..... 207

一

气候对近代文明的影响。——人的需要更多。——希腊时代与我们的时代的衣着，居室，公共建筑。——过去与现代的社会构造，公共职务，战争技术与航海。..... 208

二

过去的文化对近代文明的影响。——基督教。——但丁与荷马。——希腊人对于死与“他世界”的观念。——现代人的观念与情感抵触。——现代语言与古希腊语言的差别。——古代的修养与教育，同现代的修养与教育比较。——不假思索的簇新的文明，和煞费经营而混杂的文明的对立。..... 212

三

这些差别对心灵与艺术的影响。——中世纪，文艺复兴期与现代的思想感情，面貌，性格。——古人的趣味和现代人的趣味的对立。——在文学方面。——在雕塑方面。——重视肉体。——爱好完美的体育锻炼。——头部的特点。——面部表情不关重要。——人的兴趣在于肉体的姿势和没有表情的休息。——人的精神状态与这种艺术形式互相适应。..... 218

第三章 制度

一

舞蹈。——造成完美的身体的各种制度，和造成雕像的各种技术同时发展。——七世纪时的希腊与荷马时代的希腊的比较。——希腊人的抒情诗与近代人的抒情诗的比较。——音乐哑剧与朗诵。——两者的普遍应用。——在教育与私生活方面的应用。——在公共生活与政治生活方面的应用。——在宗

教仪式方面的应用。——平达罗斯的清唱曲。——舞蹈给雕塑提供的模型。
..... 224

二

体育。——荷马时代的情形。——多里安对体育的革新与改变。——斯巴达的国家，教育与体育锻炼的原则。——希腊其他各邦输入或模仿多里安风俗。——运动会的恢复与发展。——练身场。——运动员。——体育锻炼在希腊的重要。——对身体的作用。——形体与姿态的完美。——对肉体美的爱好。——体育锻炼给雕塑提供的模型。——雕像随着模型而出现。..... 232

三

宗教。——五世纪时的宗教情绪。——这个时代与劳伦特·特·梅迪契的时代相似。——初期哲学家与物理学家的影响。——人在自然界中还感觉到神妙的生命。——人还能分辨产生神的自然背景。——雅典人在庆祝雅典娜大会中的思想感情。——合唱队与体育竞赛。——游行。——卫城。——厄瑞克透斯神庙，于厄瑞克透斯，凯克洛普斯，德利普托雷玛斯的传说。——巴台农神庙，关于帕拉斯和波塞冬的传说。——菲狄阿斯的帕拉斯像。——雕像的性质，观众的印象，雕塑家的思想。..... 241

第五编 艺术中的理想

研究的目的是和方法。——“理想”一词的意义。..... 254

第一章 理想的种类与等级

—

似乎所有的特征都价值相等。——逻辑的理由。——历史的理由。——对同一题材的不同处理。——在文学方面：吝啬鬼，父亲，情人。——在绘画方面：伦勃朗与韦罗内塞画的“基督用餐”；拉斐尔与鲁本斯画的神话；达·芬奇，米开朗琪罗与柯勒乔画的《利达》。——一切重要特征的绝对价值。..... 254

二

各种作品的价值高低不一。——大众的趣味在好几点上都一致，都有确定的判断。——形成舆论的方式证明舆论的可靠。——近代批评所用的方法进一步证明舆论的可靠。——艺术品价值的高低有规律可寻。…………… 258

三

艺术品的定义。——艺术品应当做到的两个条件。——艺术品价值的高低，取决于这两个条件完成的程度。——这个规则应用于模仿的艺术。——同样的规则可应用于非模仿的艺术，但有特殊的方式与限制。…………… 260

第二章 特征重要的程度

一

特征的重要在于什么。——自然科学中的“特征从属”原理。——最重要的特征最不容易变化。——植物学与动物学上的例子。——最重要的特征带来和带走的别的特征，也是比较重要而不容易变化的。——动物学上的例子。——重要特征不容易变化，因为它是更基本的。——动物学与植物学上的例子。…………… 261

二

这个原则应用于人的精神生活。——在精神生活中决定特征等级的方法。——用历史来衡量特征变化的程度。——特征稳定的等级。——一时的与流行的特征。——举例。——持续半个历史时期的特征。——举例。——持续整个历史时期的特征。——举例。——同一根源的民族共有的特征。——一切高等人类共有的特征。——最稳定的特征是最基本的。——举例。…………… 263

三

文学价值的等级相当于精神生活的等级。——流行的与一时的文学。——风行一世的文学。——《阿斯德雷》，《克莱利》，《攸费斯》，《阿陶尼斯》，