

西洋社會藝術進化史

The Social History of Art

亞諾・豪斯(Arnold Hauser)著

邱彰譯

雄獅美術



美術

西洋社會藝術進化史

The Social History of Art

亞諾・豪斯(Arnold Hauser)著

邱彰譯

本書簡介

藝術史家亞諾·豪斯所著「西洋社會藝術進化史」，是西方藝術史著作中最被推崇的一部。他以社會進化的史觀把西洋哲學、文學、音樂、戲劇……等文化活動的內容及發生背景（政治的、經濟的、社會的）——道來，是了解西洋文明的最佳著作，自1951年以德文出版以來，即廣受好評。此書由邱彰女士精譯，並附索引便於查閱，是一部對近代以來西洋文明正確且具批判性的好作品。

作者小傳

亞諾·豪斯(Arnold Hauser)出生於匈牙利，他曾在布達佩斯、維也納、柏林巴黎大學攻讀文學與藝術史；第一次世界大戰後，他在義大利主修古典藝術與義大利藝術，並獲得博士學位。一九二一年以後，他熱衷於對經濟、社會及電影的探討；此書於一九五一年出版，豪斯博士成為學界公認的藝術史權威。

西洋社會藝術進化史

The Social History of Art

亞諾・豪斯(Arnold Hauser)著

邱彰譯



雄獅美術

西洋社會藝術進化史

The Social History of Art

亞諾・豪斯(Arnold Hauser)著

邱彰譯



近代篇

譯者序言	8
圖片欣賞	12
1、宮廷藝術的解體	
一、路易十四時代的結束	29
二、攝政王朝	32
三、中產階層的新財富	34
四、華鐸	36
五、田園詩歌	37
六、心理學小說	43
七、洛可可文化	44
2、新的閱讀群眾	
一、英國的社會制度	49
二、文學為政治服務	52
三、贊助制度的興起及衰落	54
四、產業革命	56
五、個人主義及感情主義	58
六、理查森與盧梭	60
七、音樂中的改變	65
3、德國與啓蒙運動	
一、德國的中產階層	68

二、狂飈運動	72
--------	----

三、赫得與歌德及「世界文學」的理想	75
-------------------	----

4、藝術與革命

一、寫實主義與古典主義	78
-------------	----

二、大衛	86
------	----

三、大革命為浪漫主義鋪路	88
--------------	----

四、藝術展覽會及藝術教育的改良	92
-----------------	----

5、德國與西方的浪漫主義

一、浪漫主義與自由主義的關係	94
----------------	----

二、歷史感	95
-------	----

三、浪漫主義者的藝術態度	98
--------------	----

四、「第二自我」	100
----------	-----

五、形式的解體與機會主義	100
--------------	-----

六、德國的浪漫主義與法國的復辟運動	101
-------------------	-----

七、戲劇方面	106
--------	-----

八、比塞瑞柯	107
--------	-----

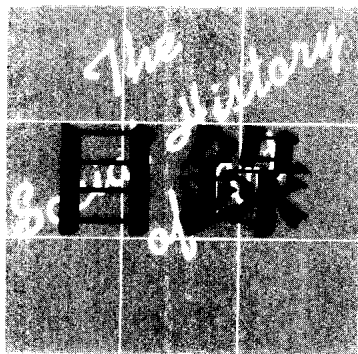
九、英國的浪漫主義	108
-----------	-----

十、拜倫筆下的英雄	110
-----------	-----

十一、司各脫及新的閱讀群眾	112
---------------	-----

十二、德拉克洛瓦與康斯塔伯	114
---------------	-----

十三、音樂中古典形式的沒落	115
---------------	-----



現代篇

1、寫實主義

(一)一八三〇年代

一、十九世紀的奠基	119
二、新聞事業與文學	123
三、連載小說	124
四、「為藝術而藝術」	126
五、革命後期的發言人——史頓達爾	131
六、巴爾扎克的社會學	137
七、史詩體裁的復甦	141
八、巴爾扎克的藝術	142

(二)第二帝國

一、折衷主義時期	143
二、世紀中旬的寫實主義	145
三、福婁拜的反浪漫主義	149
四、左拉	152
五、中產階級的理想主義	152
六、新的戲劇及其群眾	153
七、獨幕歌劇	156
八、大歌劇	157
九、華格納	158

2、印象主義

一、動態的生命觀	159
二、寫實主義的危機	168

三、美學的享樂主義	169
四、頹廢派運動	171
五、「波希米亞」的演變	173
六、象徵主義	174
七、「純詩」的觀念	177
八、英國的現代化運動	178
九、唯知論	180
十、國際的印象主義思想	181
十一、對寫實戲劇的探討	182
十二、易卜生	184
十三、蕭伯納	185
十四、弗洛伊德與心理分析	186

3、電影世紀

一、資本主義的危機	189
二、反印象主義運動	190
三、達達主義與超現實主義	194
四、心理學小說的沒落	196
五、電影的時間與空間	197
六、集產主義在藝術創造上的難題	200
七、電影的觀眾	201
八、剪輯技巧的演進	203
九、紀錄影片	204
人名索引	206

譯者序言

邱彰

市面上關於西洋藝術史或社會學的書籍不算太少，但亞諾·豪斯這本從社會學觀點談論西洋藝術發展史的著作，却讓人有耳目一新之感。

史學家肩負人類文明的傳遞使命，一枝春秋之筆在握，威武不能屈，富貴不能淫，但他們終歸還是有血有肉的個人，也犯著一般人常犯的主觀錯誤。更何況人類文明浩瀚無邊，知識典籍用之不盡，故以個人有限的時間精力寫出的歷史，必難趨於至善至美，後代讀書人研究前人史冊，若要不失偏頗，唯有盡可能的從各種角度去衡量事實的真偽，從各家言論去批判當時情況的得失。就這種目的而言，豪斯的「西洋社會藝術進化史」算得上是一本十分理想的參考資料，而為這個目的服務，也就是譯者不揣簡陋翻譯這本書的原因，希望能藉此提供讀者諸君一個思考的機會。

「西洋社會藝術進化史」的原文是以德文寫成的，而譯者所譯乃是原書英譯本的文字，隔了兩層靴搔癢，難免有許多搔錯癢處的地方；再加上中英文字習俗的隔閡，譯者常會碰到或「直譯」或「意譯」的抉擇，若採直譯，則半本書譯下來，恐怕終不免淪為詰屈聱牙，不忍卒睹的境界，若意譯，則許多地方深恐讀者曰

後責以不忠實原著的罪名；權衡再三，終於決定一本書再好也得有人看才行，故譯者的原則常是「取其可讀性」為主，爲了可讀，原文中不少長篇累贅的文字只好刪去不用，所以稱做節譯本恐怕更爲恰當，這點是要向讀者說明的。

這本書在美國一般大學的藝術史課程中多被列爲教科書或參考資料之一，豪斯亦曾任教於麻省布蘭地斯大學。相信大多數看過此書的人都會同意作者博覽群集，著作態度嚴肅認真，對人類歷史上的層層衝突目光深邃；但批評的話對讀者閱書方面的幫助恐怕更大一些，因此譯者現在提出幾點各方的評論意見，希望有助讀者參考對照。

豪斯無疑的是位黑格爾的服膺者，他認爲詮釋人類思想及藝術歷史之鑰是社會進化論。他深信，在歷史上所有物質、精神、經濟或意識形態上的因子都相互爲用，成就出一種不可分割的狀態；因此對他而言，一個歷史學家所能犯的最大錯誤就是從歷史中任意而片面地擷取研究題材；他在書中嚴厲責備伍夫林（Wölfflin），說他的研究方法根本不符合社會學原則，就是這個緣故，但豪斯似乎沒有想過，他這種信仰並不表示他本身的取材比伍夫林高明到那裏去，因爲既然所有歷史材料都不能分割，那麼豪斯自己又以什麼標準決定該選用那些題材呢？他的選材難道不也只是個人主觀的偏好嗎？這是豪斯所犯的一個很顯著的錯誤。他常在書中先成立一堆假設，然後再從歷史中找出事實去反覆證明它們，所以唯有那些迎合他假設的事實才會受到垂青，但即使這樣做，他也無可避免的碰到許多令他難以自圓其說的反證，遇到這類情況，豪斯常會很狡猾的自我解釋爲「社會學方法的局限」，或「藝術特質是無法用簡單的社會公式套出的」，或甚至說「社會結構及藝術風格絕無法輕易的加以比較」，做爲一個社會進化論者，他不可能也不必承認自己的假說錯誤，因爲社會進化論倡言歷史中內在矛盾是必然存在的，因此無論他的假說是對或錯，他都可以找到話說。

再看他寫歷史的發展代表了一種變動的過程，其中所有的因素都在不停的運行，它的意義不斷改變，因此沒有什麼事實是靜止或永恒不變、萬世皆準的。在一個非黑格爾的信徒看來，若要逃避一切批評指責，這真是再聰明不過的說法了，而且照他這麼說，看他的書除了獲得一些歷史資料之外，作者所有對藝術發展

的詮釋都成了廢話，因為它們的意義將永恒而不斷的改變！

豪斯在討論法國古典主義的社會重要性時寫到：「老朽世故、嚴格局限的常規化藝術和貴族的生命不謀而合，因為這個階段的權勢完全仗著它的上一代、它的血緣及一般物質條件，所以對他們而言，過去比現在更有價值，自我壓抑也比神經兮兮或感情豐富更值得誇耀。……古典藝術的理性論則為中產哲學最典型的表達方式，那些講求效率、鑽營求利的中產階級比起貴族而言，更早偏向一種合乎理性的生活方式，他們因此在簡潔明暢的古典藝術中發現無窮的樂趣。」但接著他又說「古典藝術無可避免的趨於保守主義，貴族的生命觀則在強調肉慾及元氣淋漓的巴洛克藝術中獲得發洩」，兩種說法雖然互相矛盾，但似乎都言之成理，再看他最後又說「法國的藝術及文學當中，產生了一種奇怪的古典主義與巴洛克風格的結合，成就一個本身自相衝突的藝術格調——巴洛克古典主義。」作者辯證法的運用簡直到了令人難以置信的地步，他一方面可以暢言頑固老朽的貴族如何傾向僵硬呆板的風格，而敏捷伶俐的商人則追求新奇；另一方面又能推測倦於宴樂的貴族必喜愛感官上的新鮮刺激，而一板一眼的生意人及其枯燥的複式簿記方式必會偏於簡潔明暢的藝術。像這種翻來覆去、似通非通的言論，全書中可以找出不少；但真正值得我們重視的是豪斯對「社會決定藝術歷史」的信仰，讓我們重新發現許多過去未曾注意到的事實，若運用常規的藝術理論是無法看到的，因此雖然豪斯不斷的在自己理論周遭撒下漫天陰霾，他追求真理的手法，確也使我們的眼光明亮了不少。

作為一個進化論的歷史學家，豪斯對過去是冷酷無情的——「我們研究過去的目的，不過為了要了解目前」，「我們所關切的只是近代資本主義、當今中產社會，以及目前寫實主義的藝術。」「上一代作品和我們之間似乎存著一個無法溝通的深淵，要了解它們，是需要特殊技巧的，並且永遠難以避免曲解的危險。」但這種冷漠壓抑的風格到了作者寫到一八三〇年——「我們在智識上最早的同代人」以後就為之改變了，他變得既同情又充滿自信，筆調也輕鬆不少，使人覺得他似乎不像前幾章那麼冷冰冰的只專注討論「因子」，而開始關心「個人」了，這些在他生動的描寫印象主義作畫方式及電影拍攝手法上可以很清楚的看出來。

以上這些說法，或許不會得到所有人的同意，但讀者們見了

這些評論之後，若能開始以文藝批評家洞悉一切的目光及置身事外的態度，理智地剖析這部社會藝術史，則逐譯本書的目的就算達到了。

當然書中譯文若有失之毫厘，差之千里之處，譯者是要負完全責任的。

編者按：亞諾·豪斯所著「西洋社會藝術進化史」原書共四冊，本書所譯為其後二冊，概述洛可可時期以來的藝術發展。



圖片欣賞



▲波希 人間樂園(Earthly Paradise)中央部：肉慾之罪 約1500 畫板、油彩
220.1×195公分 馬德里 普拉多美術館