

夏倍上校

约翰·克利斯朵夫

贝城

查尔斯

嘉尔曼

邦斯舅舅

艺术哲学

欧也妮·葛朗台

高老头

傅雷译文集

安徽文艺出版社

藝術哲學

丹 納 著

傅 雷 譯

《艺术哲学》人文版封面

小國不能持久
滅亡我國共
時必是一例
大國易致腐
敗多建國
國台基廣
可作誌

21.

略亞洲，拉西提蒙還是臨時缺席。沒有一個邦能叫別的邦奉為盟主而成立聯邦；斯巴達、雅賽、西皮斯，在這一戰上都失敗了。戰敗的城邦與交戰者同仇，寧願向波斯王年躬屈膝，接受他的錢幣。每個城邦內部，不同的黨派輪流出亡；而被逐的人又像在後來意大利共和邦中一樣，竭力想憑藉外援打回老家。在這樣分裂的情狀之下，希臘終究淪於半野蠻的但是有紀律的異族之手，每個城邦的獨立結果是使整個民族受人奴役。——希臘的滅亡不是偶然的，而是不可避免的。照希臘人所懷想的國家實在太小了，禁不起外面大東西的撞擊；那種國家是特藝術品，精巧，完美，可是脆弱。他們最大的思想家，柏拉圖和亞里斯多德，把城邦限制為一個五六千自由人的社會。雖與有兩萬人口；在他們看來，超過此數就要變成一群野蠻人了。他們想不到一個更廣大的社團能安排得井井有條。他們心目中的城邦只包括一座神廟林立的城市，押着創始英雄的骸骨，侍着本族的神像，還有一個廣場，一個劇場，一個練身場；有十個樓臺，健美，勇敢，自由的人，從事于道德教公共事務；侍候他們的是奴隸，耕田和做手藝的也是奴隸。在色雷斯，在馬海，意大利和西西利沿岸，這一類美妙的藝術品每天都在出現，完成；思想家們習慣了，認為一切別種形式的社會都是混亂的，野蠻的，但這種藝術品的完美全靠技巧，在人事複雜的衝突與奮鬥之下只能維持一個短時期。

跟着她一同來歸有程度相當的偏狹。因此他們的宗教觀念缺少嚴肅與偉大，因此他們的政體與藝術不夠穩固與持久，但宗教與國家的偉大使人性趨於畸形程度的弊病，他們也避之而不及了。——在別的地方，幾千年來天然的事實都受到文明的破壞，文明總是毀滅一部分民族，

(17 × 40 = 680)

傅雷手抄《艺术哲学》

(参看本书第336页)

第十五卷说明

本卷收辑傅译《艺术哲学》一书。丹纳这部著作，傅雷先生早于一九二九年在海外专攻艺术理论时就已有志于译（译名作《艺术论》，载本译文集第十四卷），而全译本于一九五八——一九五九年始得完成，一九六三年一月由人民文学出版社出版。在等候发排期间，于一九六一年一月，为有助于傅聪领会艺术方面的希腊精神，特意抄出其中的第四编“希腊的雕塑”译稿六万余字，另加笺注，钉成一本。本卷所载《艺术哲学》译文，第一、二、三、五编，据一九六三年人文初版本，第四编据一九六一年手抄笺注本；书中插图，在国内外精选之后，部分易以彩色复制。

卷末附以“傅雷年谱”一份。

目 次

丹 纳

艺术哲学.....	1

附 录

傅雷年谱.....	467

丹 纳

艺 术 哲 学

H. A. Taine
PHILOSOPHIE DE L'ART

Librairie Hachette
Paris 1928

目 次

插图目次	25
译者序	31
序	37

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，例如莎士比亚与卢本斯。——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。 43
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。——美学与植物学类似；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。…………… 50
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。——庞贝依与拉凡纳的古画。——路易十四时代的古典风格与路易十五时代的学派风格。

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。——但纳画像与梵·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《依斐日尼》。…………… 55

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。…………… 57

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。——弥盖朗琪罗与卢本斯改变这个关系时所根据的原则。——梅提契墓上的雕像。——卢本斯的《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。…………… 59

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。——卢本斯时代的法兰德斯,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。 67
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。 69

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。 70

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。 72

三

1. 详细说明环境的作用。 73
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。 77

五

1. 希腊文化与古代雕塑。 78
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。…………… 85
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。…………… 91
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。 96
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。…………… 107

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。…………… 109
2. 古典绘画的特征。——与法兰德斯绘画的区别。——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。…………… 114
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。…………… 117
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. 巴大萨·卡斯蒂里奥纳的《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。 …………… 130
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。——佛罗棱萨的“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。——路德与萨佛那罗拉的谴责。——梅提契家的内幕与生活习惯。——罗马教廷的异教气息。——雷翁十世的行猎与作乐。——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。…… 144
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。——番尔摩的奥利凡雷多和赛查·菩尔查。——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. 贝凡纽多·彻里尼。——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”。——“巴古斯和阿丽阿纳的凯旋式”。…………… 167
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。——佛罗棱萨欢迎雷翁十世的盛

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。——日耳曼民族中的法兰德斯人与荷兰人。——法兰德斯与荷兰艺术的全民性。…………… 183

一

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。…………… 184

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。…………… 194