

名著导读丛书

作为文化史的艺术史

丹纳的《艺术哲学》

郑海瑶
陈引驰 著

名

卖

主编 王华良
副主编 卢云昆

郑海瑀
陈引驰

作为文化史的艺术史
——开纳的《艺术哲学》

云南人民出版社

责任编辑：陈浩东 卢云昆
封面设计：鞠洪深

作为文化史的艺术史
——丹纳的《艺术哲学》
郑海瑶 陈引驰

云南人民出版社出版发行 (昆明市书林街 100 号)
云南新华印刷一厂 印装 云南省新华书店经销
云南新华彩印厂

开本：787×1092 1/32 印张：4 字数：82,000
1990 年 6 月第 1 版 1998 年 3 月第 2 次印刷
印数：4 001—9 000

ISBN 7—222—00571—4/ B·54 定价：5.60 元

出版者的话

在世界文明发展的历程中积累起来的各种名著，代表着人类不同发展阶段的文化精萃。它们在现实生活中占有什么样的地位，发挥什么样的作用，常常反映出一个民族文化活力的旺盛或衰落，民族精神的奋发或颓唐。

新中国成立后，尤其是近年来，我国出版了大量学术名著，有中国的有外国的，有古代的有现代的，都受到了读者的热烈欢迎。八十年代思想解放热潮中出现的青年人排队抢购学术名著的场景，九十年代商品大潮里出现的读书人对学术名著依然执著追求的痴情，都显示了经典著作特有的思想魅力。这一切，不论是出于穷火济世的动机，还是为了文化饥渴的需要；是为了自我素质的全面培育和发展，还是欲在即将到来的新世纪中大显身手……它总是一种理论兴趣或智识爱好的表现，总是闪耀着民族振兴的希望之光，令人鼓舞，令人欣慰。

有人把优秀的生命力特强的文化称为“合金文化”，意思是说，这种文化具有开放的、善于吸收和融化其他文化精华的特点。大量出版中外名著的根本目的就在于把我们的民族文化逐渐地冶炼成为优秀的“合金文化”。因此，在今后的中外名著出版工作中，下大力气帮助学界和读者提高对各种名著的消化、吸收能力，具有十分重要的意义。

正是基于这样的认识，本社决定出版“名著导读丛书”，择一批在中外学术史上具有一定代表性的名著和当前特别受到

青年读者青睐的名著，请专家学者撰写导读书稿。

本着提倡读书的宗旨，我们希望这套丛书在“导”字上显出自己的特色，能成为帮助读者登堂入室、消化吸收学术名著精华的好向导。为此：

我们要求每一本导读都是对有关名著进行深入研究的结果。它不仅要联系名著作者的生平和思想，准确、全面地介绍名著的基本精神（包括最基本的学术观点、范畴和概念），还要尽可能吸收古往今来对这一名著已有的研究成果，针对有关的不同看法，对名著作出实事求是的具体分析和科学评价；

我们要求每一本导读都要以吸引、诱导、帮助读者认真阅读名著原作为目标，既要注意对名著中难读的章节和名词概念的具体辅导，尽可能扫除各种阅读中的拦路虎，更要注意对名著逻辑结构和思想体系的剖析，尽可能帮助读者通过自己的思考和分析，正确地把握名著的基本精神和学术理论上的成败得失；

我们还要求每一本导读努力用马克思主义的立场、观点、方法总结每一本名著所包容的思想资料，引出必要的历史经验，尽可能在给读者传授知识的同时，又使他们受到历史使命和责任的启迪。

总之，我们的导读丛书，要按照名著的本来面目介绍和评价名著；要让读者在独立的分析和思考中消化名著；要通过读者的消化吸收，使各种名著成为我国现实生活中的文化活力。

显然，这样的要求是相当高的，但实践证明这是可以达到的。本丛书从1989年开始问世以来，已先后出版了十多种，它们不但受到了读者的欢迎，而且入选“中国希望书库”并获得中国希望书库荣誉奖。因此我们相信这套丛书一定会越来越受到学术界和广大读者的重视、支持和欢迎。

但愿经过若干年的努力，这套丛书能成为名副其实的中外学术精品的精华荟萃，成为帮助青年人认真读书和多读好书的大型丛书。

我们期待着学术界和广大读者赐予各种形式的支持和帮助。

目 录

- 一、“为思想而生活”：丹纳的生平与著述……………（1）
生平著述 《艺术哲学》的风格
- 二、“艺术的哲学”：丹纳艺术观剖析……………（10）
艺术品的本质：凝聚于作品中的创作主客体之关系 艺术
品的产生：环境——中心人物——形象
- 三、“理想”的艺术：艺术价值的判定……………（21）
特征重要程度——艺术家对表现对象本质的把握 特征
有益程度——道德理想与文艺史演化模式 效果集中
程度——艺术对现实的重构与艺术盛衰
- 四、种族·环境·时代：丹纳社会历史批评体系……………（41）
种族：内部主源 环境：外部压力 时代：后天动量
历史画框与中国的旁证 经济因素与社会
历史批评
- 五、空寂的神殿：重现希腊艺术……………（57）
自然环境·民族性格·艺术特质 时代与永恒魅力
舞蹈·体育·人体艺术
- 六、两种境界：意大利与尼德兰文化比较……………（71）
民族气质与艺术趋向 相似的文化繁荣与相异的绘画
风貌 影响研究：尼德兰绘画嫁接意大利艺术的考察
- 七、历史的继承和贡献：丹纳的思想渊源……………（86）
维柯——赫尔德——斯达尔夫人

八、美学是实用植物学？——丹纳与实证主义……………（96）

丹纳与孔德的实证主义哲学 圣伯甫、丹纳与文

学实证主义

九、有关丹纳的两点诘难……………（110）

文化比较与比较文学 艺术史悖论

后 记……………（117）

一、“为思想而生活”：

丹纳的生平与著述

丹纳与圣伯甫一起曾被视为法国文学批评的最大代表者，作为文学界趋从的偶像，丹纳的身影遮盖了十九世纪下半叶的数十年。他的博学和文采至今还对读者有着不可抗拒的吸引力。

生平著述

伊波利特·丹纳，1828年出生于法国的一个律师家庭。他从小就显示出作为一个学者的素质：博闻强记，擅于思辨。他的老师面对这位文理兼优的学生，曾预言他将成为“为思想而生活”的人。他没有辜负老师的期望，在1848年以名列榜首的成绩考入巴黎高等师范学校哲学系。罗曼·罗兰曾经说过，只要进入这所“人文主义修道院”，便获得了在思想界生活的权利。丹纳一进高师，便开始了他作为纯粹学者的一生。在那个科学蓬勃发展的年代中，丹纳早年就研习了医学和生理学。虽然哲学是他的学习专业，艺术、文学和历史却成为他事业的

主体，而科学的影响始终渗透他的人文科学研究，他精通现代英、德、意语言，对于标志学者素养的古典希腊语和拉丁语，他同样通晓无碍。在高师期间，丹纳倾全力于学术，以致教授们认为这个学生最大的缺点即是对抽象喜好过度，甚至因而牺牲了现实生活。^① 1851年，高师毕业后，丹纳任中学教员，不久因与当局政见不合而辞职，专事著述。从此，书斋生活成为丹纳生命的主旋律，即使后来他登上高校教坛也是如此。他的旅行也是为了研究学问搜集资料，通过实迹考察拓宽见闻。1858至1871年他曾先后游历英国、比利时、荷兰、意大利、德国。1864年始，他被聘为巴黎美术学校教授，开设美术史讲座，直至1883年。其间，1871年他在英国牛津大学讲学一年；1878年当选为法兰西科学院院士，对于学术界、文艺界的人们来说，这是极高的荣誉。丹纳在1893年逝世。

思想家的生活史就是他思想的历程。丹纳一生撰写了种类繁多、篇幅宏大的著作，涉及文、史、哲各方面，作为哲学家，他著有《十九世纪法国哲学家研究》（1857），《论智力》（1870）等；但他最重要的著作是关于文学、艺术的。1854年的《拉封丹及其寓言》是丹纳的第一部重要作品，也是其文学研究的肇始。作为批评家，丹纳撰写了大量论文，结为《文学和历史论集》（1858）、《续集》（1865）、《后集》（1894）三书。这些论文中既有他第一次明确自然主义含义的文字：依据对现实的观察，按照科学方法描写生活；^② 也有对莎士比亚、巴尔扎克、司汤达等伟大作家的精辟专论。是丹纳首先详尽严肃地

^① Irving Babbitt 《The Masters of Modern French Criticism》 New York, 1963年版。第226页。

^② 参见《中国大百科全书外国文学卷》“自然主义”条。

论述了巴尔扎克（1858），并将他与莎士比亚相提并论；是丹纳在高师期间就推崇《红与黑》，而1864年的《司汤达论》则有力地提高了司汤达作为伟大小说家的声名。1864至1869年分卷出版的《英国文学史》是这一题目下“最早出现的真正完整”的著作，^①在序言中，丹纳系统阐发了“种族·环境·时代”三要素说——丹纳在文学研究领域的里程碑。1864至1866年的艺术批评著作《意大利游记》（可以看作）是对司汤达《意大利绘画史》的一种响应。《艺术哲学》在1865至1869年间分卷刊出，它与《英国文学史》一样，是丹纳最重要的代表作。1870年，普法战争爆发，丹纳平静的书斋生活受到了巨大的冲击，而法国的战败更使丹纳受到很深刺激。他的晚年，主要精力集中于历史研究，著有《当代法兰西之起源》（1871—1894）十二卷。这部巨著分《旧制度》、《大革命》、《近代制度》三大部分，叙述百年法国政治制度的演变，流露出对于1789年革命的消极和反动态度^②。由于他的去世，这部书原计划中有关社会、家庭等各卷未能完成。

反观文学研究的历史，二十世纪的学者认为，丹纳是使文学的社会历史批评最终得以确立的人物。他的体系是系统而完整的。他把十七、十八世纪的思想家们创造的精神财富当作自己宝贵的思想库，从维柯、赫尔德、斯达尔夫人等先辈那里吸收融汇了许多重要的理论观念和思想资料，然后调整其中的关系，发挥自己的独到见解，使社会历史的文学批评理论终于成了一个清晰而又严密的逻辑体系。

^① 埃斯卡皮：《文学史的历史》、《文学社会学》第215页，浙江人民出版社1987年版。

^② 郭圣铭：《西方史学史概要》第215页，上海人民出版社1983年版。

但是，现代西方文学理论总的倾向，是对社会历史批评的思路持冷漠、批评态度，因而，丹纳的学说在二十世纪的西方声名黯淡，一部文学辞典说：“现在，丹纳是个不讨人喜欢的人物。他去世之后不仅威信扫地，而且受尽炼狱熬煎，实在有点罚不当罪。几十年来，他的著作极少再版，甚至难以找到。他在文学教科书和文学史上所占的地位，也象一块驴皮似的越来越小了。”^① 不过，丹纳在中国仍然享有相当的荣誉。

在中国现代文学史上，丹纳的名字为诸多人熟悉，“五·四”一代的文学理论家如茅盾就提到过丹纳，他在1922年的讲演《文学与人性》中就运用“种族·环境·时代”三要素说分析中国文学，指出东方民族有着神秘性的观念，其文学也多具超现实性，中国文学则由其中庸的民族性格而爱取大团圆之结果；新文学作家囿于环境，“道恋爱只及于中学的男女学生，讲家庭不过是普通琐屑的事，谈人道只有黄包车夫给人打等等”，他明确表示一时代的“思想潮流、政治状况、风俗习惯、都是那时代的环境，著作家处处暗受着他的环境的影响，决不能够脱离环境而独立”，“时代精神支配着政治、哲学、文学、美术等等，犹影之与形，各时代的作家所以各有不同的面目，是时代精神的缘故；同时代的作家所以必有共同一致的倾向，也是时代精神的缘故。”茅盾的论述与分析未必尽合于丹纳的原旨，但他却是自觉努力地实践其理论批评原则的。他在《小说月报》第十三卷四号上曾宣称：“我现在最信仰丹纳的纯客观的批评法，此法虽有缺点，然而正是正当的方法”。^② 丹纳学

① 《法语文学辞典》，引自李清安《泰纳和实证主义文艺批评》，载《文谈》1986年第11期。

② 参见葛长伟：《茅盾与丹纳》，《山东师大学报》1988年第2期。

说对于成长中的中国新文学理论曾有过有益的滋养，这一课题还是值得更深入研究的。

当代中国的文学史研究者也从丹纳那里汲取着有益的思想，他的历史性的实证研究，他对于民族、时代的文化面貌影响文学发展的认识都给人留下了深刻的印象。^①

中国读者对丹纳及其著作具有热情，很大程度上即在于丹纳绘出的具体生动的历史文化图景。人们在他的著作中不仅看到文学艺术的面貌和演变，而且饱览了绚烂多采的文化景观，它们更鲜明地衬托了艺术、文学的光辉。如丹纳主张从“种族·环境·时代”三个角度对艺术进行考察研究；从民族性格、气质，社会组织结构、风俗，一时代文明发达状况等方面透视艺术的奥秘，这实质上即是一种文化视角。有批评家将丹纳的艺术研究归入“作为文化史的艺术史”一类，^②这是颇有道理的。《艺术哲学》中处处闪烁着从文化视角研究而进出的光采：“三要素的理论是这样，对希腊、意大利、尼德兰艺术的分析描述更是这样……”

《艺术哲学》是根据丹纳在巴黎美术学校的讲稿集录著成的，最初分卷出版，按授课进程陆续印行。1865年《艺术哲学》出版（即现在的第一编），次年是《意大利的艺术哲学》（即现在的第二编），第三年是《艺术中的理想》（即现在的第五编），1868至1869年续出《尼德兰的艺术哲学》（即现在的第三编）与《希腊的艺术哲学》（即现在的第四编）。五卷合为一册时，经调整次序，成为现在的面貌：

第一编 艺术品的本质及其产生

① 傅璇琮：《唐代诗人丛考》第1—3页，中华书局1980年版。

② 文杜里：《西方艺术批评史》第209页，海南人民出版社1987年版。

第二编 意大利文艺复兴期的绘画

第三编 尼德兰的绘画

第四编 希腊的雕塑

第五编 艺术中的理想

《艺术哲学》的第一编和第五编是关于艺术观的总论，讨论了艺术品的本质，艺术品的产生规律、艺术价值判定等方面的问题，是理论性较强的部分，其中不少论点今天看来仍有其启发人的作用。第二、三、四编，分别论述两个近代伟大的绘画派别：意大利和尼德兰绘画，以及古代希腊雕塑。这些艺术史的描述分析，充分显示了丹纳的博学多闻，更因其讲稿的特点，益发显得挥洒自如、机智生动、妙趣横生。

《艺术哲学》的风格

《艺术哲学》气势撼人。读者在阅读时，会不知不觉地跟着他向前走，进入他的世界。丹纳的论证善于铺排例证，令读者如同行进在山野小路上，既能看见远山近水，也能看见小花浅草。丹纳用他渊博的知识将这条小路装点得花枝招展，读者们只觉得一路的景致美不胜收。这正是丹纳文字的魅力所在。

丹纳善于利用丰富的材料来进行有力的论证，他的广征博引呈现给读者一张非常严肃的科学面孔，但只要细细阅读，用心体味，便会发现就在这张科学面孔的后面飞扬着诗人的灵思。在评论巴尔扎克时丹纳说过这样一段话：

他开始写作不是按照艺术家的方式，而是按照科学家的方式，他不描写而解剖。……先揭起一条筋肉，然后一

根骨头，然后一条血管，然后一条神经。他要察看过浑身的器官和官能，方才动到脑筋和心脏。他先描写城市，然后描写街道和房屋。他解释房屋的门面，石墙的窟窿，门窗的构造和木料，柱子的基座，藓苔的颜色，窗栏上的铁锈，玻璃上的裂口。他解说房间的分布，壁炉的式样，壁衣的年岁，家具的种类和位置，然后过渡到衣服和用品。到了描写人物的一章，他还要指出手的结构，脊骨的曲直，鼻梁的高低，骨头有多厚，下巴有多长，嘴唇有多宽。他细数他手动多少次，眼瞥多少下，脸上有几个肉丁。他弄清他的家世，他的教育，他的生平，他有多少田产，有多少进款，他出入于什么社交场合^①和什么人往还，花多少钱，吃什么菜，喝什么酒，他的厨子是跟谁学的手艺，总而言之，形成而且渲染人性和人生表里的一切，纵横交错，繁不可数的情况，在他身上有一个考古家，一个建筑师，一个织毡匠，一个成衣匠，一个化妆品商人，一个评价专员，一个生理学家和一个司法公证人：这些角色按次先后出台，各人宣读他最详细最精确的报告；艺术家一丝不苟地专心致志地听着，等这一大堆文件垒积如山，形成火源，他的想象才燃烧起来。……^①

这是对巴尔扎克的准确描述。然而，回味一下丹纳自己的文字，我们不能不说这在丹纳自己身上也同样适用。左拉就这样说过：

丹纳先生打算写那篇研究巴尔扎克的漂亮文章。他一开始，先收集已发表的关于小说家的书籍，零星文章，以

^① 丹纳：《巴尔扎克论》，鲍文蔚译，《文艺理论译丛》（二）第54—55页，人民文学出版社1957年版。

及一切可能得到的材料；他访问认识他的那些人，可能对他有一定程度的说明的那些人；这还不够，他关心到巴尔扎克待过的地方，访问他的故乡，他的住宅，他跋涉过的山水。批评家就这样事事加以探索，先世也好，朋友也好，就连他的最切身的隐私也好，直到完全占有了巴尔扎克，方才罢休，好象解剖学家占有了他方才解剖完了的尸首一样。然后，他可以深入作品了。……丹纳先生研究巴尔扎克，正如巴尔扎克本人研究高老头一模一样。……^①

丹纳在同我们谈论艺术的哲学，亦即美学，然而他却并不似那些思辨清晰而语言深奥的哲学家那样，先把许多理论和概念推到人们面前，同时用诘屈聱牙的长句子吓退读者。丹纳懂得读者的每一种微妙的心理，他喜欢用美妙活泼的例证吸引人，用清新而多变的语言勾摄人，使人们痴迷沉醉，被一种不可抗拒的魅力所征服。读《艺术哲学》的每一编，都能感到他在引导读者渐入佳境，例如第三编，丹纳在一开始就告诉我们，他要向我们谈论尼德兰绘画了，然而随即他便绕开了这一话题，开始絮絮叨叨地叙说起这个尼德兰民族是个怎样的民族，他们的长相如何，身体机能和行动精神如何，与拉丁民族相比有什么不同等等，细细地介绍了一番之后，还没有谈到绘画，却转而描绘尼德兰那雾霭中迷蒙的景致，他津津有味地带着我们去欣赏尼德兰的每一处绿草地，每一幢尖顶屋，甚至是每一团飘过的雾气，每一缕斜射的阳光，使我们如临其境，乐而忘返。经过这样充分的渲染之后，他终于谈到了尼德兰的艺术，开始了他的评论。这时，先前向我们描绘过的使我们难以忘怀的风

^① 左拉：《批评公式应用到小说上》，《文艺理论译丛》（二）第103—104页，人民文学出版社1957年版。

土人情竟都成了他的证据，这些证据把我们引向他的结论，使我们不得不信服他关于尼德兰绘画的论述，乖乖地成了他的俘虏。

人们简直可以苛责丹纳在“诱拐”读者，因为读者是很容易在他丰富例证的暗示之下，轻率地接受他的思想的。然而这样的文字，这样的例证能使读者陶醉，得到极大享受，毕竟是巨大的成功，而这也正是丹纳的风格，丹纳的独到之处。