

藝 術 談 概

東方文庫第六十八種

圖書發行

藝 術 談 概

Essays on Modern Arts

Commercial Press, Limited

All rights reserved

中華民國十二年十二月三
初版

此書有著作權
翻印必究

回（東方藝術談概一冊）

（每冊定價大洋壹角）
（外埠酌加運費匯費）

編纂者 東方雜誌社

發行者 商務印書館

印刷所 上海北河南路北首寶山路
商務印書館

總發行所 上海棋盤街中市
商務印書館

分售處 北京天津保定奉天吉林龍江
濟南太原開封鄭州西安南京
杭州蘭谿安慶蕪湖南昌漢口
商務印書分館

長沙常德衡州成都重慶瀘縣
福州廣州潮州香港梧州雲南
貴陽 張家口 新嘉坡

目次

賴斐爾·····	一
法國大彫刻家陸亨·····	一九
意大利歌者喀露莎·····	二七
谷虛的新派繪畫·····	三三
戰後法國新藝術及其批評·····	三九
表現主義的藝術·····	四三
蘇維埃俄國下的藝術·····	四九
印度美術及其近代之變遷·····	五七
建築之柱頭·····	六五
勝清畫概·····	七一

賴斐爾（歐洲美術小史之一）

蔡元培著

意大利當文藝中興時代，畫人輩出，其足爲一時代之冠冕者，有三大家，李翁柰（Lionardos da Vinci, 1452—1519）彌釋朗時（Michelangelo Buonarroti, 1472—1564）及賴斐爾（Raffaello di Santi）是也；而賴斐爾年輩最後。李翁柰以刻摯勝，彌釋朗時以雄強勝，而賴斐爾則以溫柔勝。穆脫（Richard Muther）曰：『吾人第觀賴斐爾自寫小象，（今藏佛稜斯博物院 Museum）足以見其人之聰穎而富於同情矣；蠟領鬢髮，而又具有處女之美目，如其師貝路齊那（Perugino）所繪諸聖母馬利者。』佛舍利（Vasari）嘗述賴斐爾之品性曰：『凡與賴』

斐爾相接者，雖有何等鬱伊之感，與夫卑劣之想，無不渙然冰釋，誠以其溫良之性質，妙麗之天才，感人者深也；是亦可於其小象想象而得之。彼其生平，無所謂悲觀，無所謂險象，而一以其霽月光風之態度，抒之於美術，雖有陞沉之境，肅殺之氣，與恐怖驚愕爲緣者，一經賴斐爾之筆，則莫不煦若回春。彼之著作，絕無小小不調和之點，雖以至複雜之結構，而欲索其一姿勢一襞褶之稍稍近於生硬者，不可得也。』是謂化工。

賴斐爾氏尙諦(Santi)，賴斐爾其名也。以千四百八十三年四月六日，生於烏

毗那(Urbino)。其父曰查凡尼(Giovanni)，善畫，其所作今尙於盎科奈(An-

cona) 教院中多見之。賴斐爾生九年而母歿，十一年而父歿，一四九五年，赴貝路

齊亞(Perugia)，受業於名畫家佛奴齊(Pietro Vannucci)，卽所稱爲貝路齊那

者也。賴斐爾修業於是，凡九年；一五〇四年，隨其師至佛稜斯(Florenz)，得縱觀

諸大家傑作，及古代美術品，始有見於美術界之蕃變；雖留滯未久，於一五〇五年

之冬復歸烏毗那而於馬若齊 (Maaccio) 及李翁奈之作已悉心揣摩之矣。一五〇六年，遊波羅尼 (Bologna) 與弗朗西 (Francesco Francis) 相識；未幾，即歸。翌年，復至佛稜斯，取多用宏，業大進，所作馬多那 (即聖母馬利) 小象多幀，優美絕倫。及一五〇八年，賴斐爾年二十有五，應教皇尤列安第二 (Julius II) 之聘，而赴羅馬。尤列安承前教皇亞歷山大第六風紀墮落之後，欲提倡美術科學以振拔之，乃集當時意大利最著之建築家、造象家，以創建閱美絕世之聖彼得教院 (San Pietro in Vaticano) 而位置於其東北之教皇宮。自一一五〇年所創建而經歷代教皇所增廓者，至是亦加以盡美之文飾；以其中三室委諸賴斐爾。賴斐爾於中央之判事室 (Stanzadella Segnatura) 爲四大壁畫，以寫四大宗思想之進化史：一曰神學，二曰哲學，三曰文藝之學，四曰法學；復爲此四學之寓意畫於上方，皆於圓廓中繪一女神爲代表；其他隙地，復以宗教故事畫充之。自一五〇八至一五一一年，凡四年而後成。乃從事於其相毗之室曰埃留陀者 (Stanza d'Elia)。

cloro) 其中主要之作，爲埃留陀被放圖 (Héliodore Expulse du Temple) 卽以名其室；其他若波賽奈之祈禱 (La Messe de Bolsena) 及彼得之自由 (Be-freiung Petri) 亦皆本宗教故事，而爲複雜之結構者；及一五一四年始畢尤列安第二 歿於一五一三年，勒阿第十 (Leo X) 繼之，乃又委賴斐爾 以聖彼得教院 建築之經畫，使繼柏賴蒙 (Bramante) 之任；而古代建築及造象之新出土者，其理董之務，亦以賴斐爾 長之；故自一五一四年以後，其他又一室曰因爽氏者 (Stan-za dell' Incendio)，其壁畫雖仍隸於賴斐爾 之手，而不及一一著筆，僅具草案若干通，由其弟子賓尼 (Francesco Penni) 及羅曼那 (Giulio Romano) 實施之。且勒阿第十 甚注意於章采之美術，於是賴斐爾 亦偕其徒而爲之經營；一曰壁氈 之草案，其內容皆取材於使徒傳，凡十幅，織成，飾諸希克諦禮堂 (Sixtinsche Kapelle)。其草案之流傳者，倫敦博物院 (South Kensington Museum) 得其七，而柏林 及馬德里 地亦有之。二曰廊房之藻飾，宮之第二重，有一廊房焉，爲小幅

之圖五十有二，皆取材於舊新二約，而緣以古風花蔓人物之飾文，所謂賴斐爾聖典圖者也；由其弟子烏諦納（Giovanni da Udine）及佛楷（Perino del Vaga）相助而成之。是時賴斐爾之名，噪於全歐，李翁奈以六十二歲之老宿，率其多數之弟子，自彌郎（Mailand）至弗朗西，自波羅臬至柏多羅末（Fra Bartolommeo）自佛稜斯至都雷（Albrecht Dürer）自奴痕堡（Nürnberg）至，皆以一親炙此青年之美術家爲榮幸。自一五一四年至一五一九年，賴斐爾又嘗爲富人希第（Agostino Chidi）之別墅，作種種圖畫，取材於希臘之神話以爲之。賴斐爾自鞅掌壁畫以後，亦常濡筆爲時流肖像，或託意於宗教之故事，其間以一五一五年之聖希多之馬多那（Madona di San Sioto）爲最著，而絕筆於基督現身圖（La Transfiguration）焉。卒於一五一〇年四月六日，正其生日也，年三十有七。盧伯克（Vilhelm Lübke）曰：『賴斐爾以鼎盛之春秋，與世長辭，使世人永永懸一至優秀而至溫醇之青年畫聖於心目間，以爲彼嘗於美術界爲無窮之貢獻，而

無所取償也。』烏呼，懿已！

賴斐爾一五〇四年以前之作，多以其師貝路齊那之作爲疇範；如馬利與約瑟結婚圖（Lo Sposalizio）（今藏米蘭美術館）爲其時傑作；其結構，前幅馬利與約瑟分立主婚教士之左右，而其後又各襯以人物，爲兩方均等之狀，其後幅有文藝中興式之建築，又於前後幅間，介以階級及較小之人物，其左右又映以林巒，無不與貝路齊那之彼得取鑰圖（Schlüsselübergabe an Petrus 羅馬希克諦禮堂之壁畫）相類也；然其氣韻之秀麗，固非貝路齊那所能涵蓋矣。

文藝中興時代，繪宗教故事者，常行以希臘人樂天之精神，故基督家庭之象，常以普通家庭之祥和而活潑者寫之；賴斐爾尤代表此時代之精神者也。其所繪聖母馬利象最夥，其簡單者，爲少婦撫兒之圖；今摹其二以見例：一曰當丕之馬多那（Madona Timpi 作於一五〇七年，今藏德國 München 之 Pinacotheca）；少婦抱嬰兒而親其面，爲微笑之容，以遠山古塔之風景襯於其後；二曰多寶盎之馬

多那 (Madona d'Orleans 作於一五〇七年，今藏法國 Chantilly 之 Musée Condé) 一少婦斜抱其兒，以左手撫其足，爲閒靜之容，而嬰兒則兩手按其母之衣領，若索乳者然。其較爲複雜者，則佐以約翰而爲金字塔式之結構；如格德里之馬多那 (Madona del Cardellino 今藏佛稜斯博物院 Uffizien) 其例也；少婦左手執書，而右手撫其兒，約翰在圖右，以右手執一黃雀而授基督，其後襯以山水雲樹之景。又或佐以老邁之約瑟，如科德羅之馬多那 (La Virgen del Cordero 今藏西班牙 Madrid 之 Prado) 圖中左方，基督乘羔羊而左顧，馬利以兩手扶持之，約瑟則扶杖而立於馬利之左，其眼光注於基督也。凡隙地，皆以雲山屋樹之象襯之，其宗教之迹象，較爲顯著，而神采煥發，寄託遙深，羣推爲空前絕後之作者，如聖希多之馬多那 (Madona di San Sisto) 此圖本爲毗爽塞 (Piacenza) 之聖希多教院而設，其後撒克遜王購之，而藏諸特來斯頓 (Dresden) 之博物院，撒克遜人常引以爲榮譽焉；圖懸諸龕，故界繪龕形，有幔有匡；圖中馬利抱基督而立於

雲端；跪於左者爲教皇希克都第Ⅱ (Sixtus II. 三世紀之教皇，被殺)，置冠膝旁，仰首而觀，作凝思之狀；跪於右者爲聖女巴爾鉢勒 (Barbara 二世紀間生於小亞細亞，不嫁，居塔中，啓三牖以寓三位一體之義，後爲其父所殺)，沈靜而下視；下方爲二天童，憑匡而仰眺，若以其所在爲天壤之界，寓介紹神人之義者；馬利及基督之目，皆直視，若直接與觀者相迎；基督之容，深目而脛口，以顯其無窮之悲閔，非常之果決，與前列各圖，專以和易活潑之兒童寫之者，別成一格，使觀者生敬畏之感焉；其全體結構及姿勢偃仰，皆務取勻整，而其流走之筆勢，及彌漫隙地中之神光雲采，與夫賽拉弗天童 (Seraph) 之羽首，皆爲調合節奏之波動，可謂盡態絕妍者矣。

賴斐爾之以神話意味，寫宗教人物者，莫著於聖女崔希里亞 (St. Cecilia 今藏意國 Bologna 之 Pinacotheca) 崔希里亞者，二世紀間羅馬之富女，而殉教者也；相傳彼女嘗以風琴事帝，故爲教中司樂之神；圖中崔希里亞立於中央，左右

各有兩信徒擁護之，衆天童合歌於雲端，普通樂器散擲地上，崔希里亞則手執風琴而仰視，所以寫其舍俗樂而迎天籟也。

其爲純粹之神話者，有迦拉德之勝利及三格拉斯等。迦拉德之勝利（*Le Triomphe de Galatée*）爲希第別墅中壁畫之一，迦拉德者，希臘之海神，故圖中乘蚌車而御海豚，前後皆以衆水神擁扈之，上有三天童，引弓注矢，以迦拉德爲的，所以表愛情；蓋希臘神話中，謂迦拉德本見愛於圓目民族（一目在額）之酋豪波利弗摩（*Polyphemos*），其後又與亞者（*Akris*）相愛，因而激起妒憤之爭鬪者也。

三格拉斯（*Les Trois Grâces*）爲賴斐爾一五〇六年所繪，今藏於法國爽替夷（*Chantilly*）之博物院；格拉斯者，希臘代表快感之三女神，一以表榮光，一以表愉快，一以表人生之樂觀也。

賴斐爾最複雜之圖，莫過於教皇宮中判事室之壁畫，其中尤以哲學、文學二圖爲宏麗，而其內容亦較爲翔實，故摹之。

哲學之圖，題曰雅典學派 (L'Ecole d'Athènes) 以其歷寫雅典各派之哲學家，而所附同時諸人，亦皆傾心於希臘學派者，故以名焉。圖之左方，執筆而著書者四人曰畢達哥拉士 (Pythagoras 西元前 500—428)，以數學說明宇宙者也；曰埃奈塞哥拉士 (Anaxagoras, 490—357)，創立二元論，謂物質而上更有精神者也；曰德摩克里 (Demokrit, 490—357) 創立元子論，以感覺爲真正之知識，與理性相對待者也；曰海拉克里 (Heraclit, 535—475)，以火爲萬物之元質，而以變動不居之狀態說世界者也。德摩克里之後，左向而立於階上者，蘇格拉底 (Sokrates, 470—399) 也；蘇氏始以問答體爲教授法，故爲口講指畫之狀，而環聽者皆其生徒也。蘇氏之前，有戎服之少年，蘇氏之徒埃西拜德 (Alcibiades, 450—404) 也。近於蘇氏，有服粗工之服而傾聽者，蘇氏喜得未受教育之人而爲之講授，故以是代表之也。蘇氏之後，爲矜貴之態度者，爲埃里諦伯 (Aristipp)，彼嘗爲蘇氏之學，其後自立基爾納派 (Kyrene)，以服從良心而享高尚之快樂爲至善者也。埃氏

之後作雄辯之狀者爲歐希納 (Aeschine, 390—314) 初業胃肺及後研究蘇氏之學而成雄辯家，著名於雅典者也。圖之中部爲柏拉圖 (Plato, 427—347) 及雅里士多德 (Aristoteles, 384—322) 希臘之大哲學家，而又代表中古時代兩派之思潮者也。柏氏富於理想，其宗旨在超迹象而趨觀念，以攝合於無上之真理，故其象，左手執所著之鐵摩 (Timaeus)，其神祕之思想所寄也，右手指天，示觀念之歸宿也；雅氏初學於柏氏，而又別開學派，在先爲特殊之研究，而後歸納爲一致；後世之經驗哲學及自然科學，多發端於雅氏；故雅氏之象，左手執其所著之倫理學，發揮中庸之道者也；右手把握而前伸，形容其揭發實理，以大地及人類爲根據之狀態也。雅氏之右，有爲旅行之服裝者，以代表從遊之生徒，卽所謂沛里巴替克 (Peripatetiker) 者也。側坐中階，執簡而默視者，第阿惹納 (Diogenes von Sinope, 404—323) 也；彼之主義，以不憂不懼而純任自然爲至善，故恬靜如是。怡然而欲降階者，唱樂利主義之伊壁鳩魯 (Epikur, 341—270) 也。拳髮之少年，去第阿惹納

而就雅里士多德者，埃里諦伯之後人也。圖之右方，有少年負柱礎而坐，埋頭記錄者，折衷派 (Eklekticismus) 之代表也。其右，倚礎而立，窺少年之所記錄而目笑之者，懷疑派 (Skepticismus) 之代表也。在懷疑派之右，若前若却者，當爲埃克希拉 (Arkisilas, 346-2)，彼嘗創設大學，以人類爲無完成之知識，惟姑取不相矛盾之說而假定之者也。其右有老者被鑿而執杖，犬儒派 (Cyniker) 之代表也。犬儒派代表之右，有少年掉首而去者，所以著希臘哲學之衰落，而趨於基督教也。右方之前，有執規作圖，教授幾何者，賴斐爾之師勃拉曼德 (Bramante 西元 1444-1514 以建築術及圖畫著名) 也。其生徒之中，有美少年仰首而却顧，是爲斐特列科第 11 (Marchese Fildrico II) 嘗游羅馬，心醉其美術，及其歸曼都亞公國 (Mantua) 而卽位也，特聘羅曼那 (Giulio Romano, 1492-1546 賴斐爾之弟子以建築術及圖畫著名) 而大興美術焉。其右爲天文學及占星術之代表。圖其背相，被王者之冠服，而持天球儀者，以天文學著名之柏多勒摩 (Ptolemäus 11

世紀之天文學家兼治算學及地學也。持天球儀而與之相對者，波斯教中之若羅亞德（Zoroaster）也。右方之末，賴斐爾自爲寫照，並圖其師貝路齊那之象，所以自表其對於哲學科學之熱心，與本師爲同志焉。其布景，則爲一崇闕之精舍，而其後有圓穹之建築，可以遠矚；其左右皆有希臘造象之片影，不能舉其名；前龕之象，左曰埃頗羅（Apollo），文藝諸神之領袖也；右曰穆爾波盟（Melpomene），悲劇之神也；圖之左角，有老者，執一巨冊，或謂爲文法書之著作者；而其前之少年，或亦以斐特列科釋之；畢達哥拉士諸人之旁，有手持希臘樂譜之少年，有阿拉伯人；其他哲學家，亦皆有姿態不同之聽衆，皆畫家襯託之作用也。

文學之圖，題曰巴柰斯（Parnasse）。巴柰斯者，希臘之一山，其高二千四百五十九邁當，相傳爲埃頗羅及文藝之神九謨惹（Muses）之所棲止，而文藝大家之神魂所歸宿也。圖中之山，卽巴柰斯。上有桂樹三叢，古者常以桂樹爲埃頗羅之表象品，而又常以桂葉之冠表詩人之榮譽也。坐於山巔，仰首而奏提琴者，埃頗羅也。