

西洋美學藝術學
經典名著箋註
01

希臘美術模仿論

Gedanken über die Nachahmung der
griechischen Werke
in der Malerei und Bildhauerkunst

約翰·亞奧希姆·溫克爾曼
Johann Joachim Winckelmann

著

潘 繡
翻譯 箋註

典藏

西洋美學藝術學經典名著箋註 01

希臘美術模仿論

**Gedanken über die Nachahmung der griechischen
Werke in der Malerei und Bildhauerkunst**

作者／約翰·亞奧希姆·溫克爾曼

Johann Joachim Winckelmann

譯者／潘 禧

發行人／簡秀枝

副總編輯／朱庭逸

執行編輯／林姿君

企畫行銷／朱秋卿

美術設計／游筆文

內頁排版／中原造像股份有限公司

出版者／典藏藝術家家庭股份有限公司

地址／104 台北市中山北路一段 85 號 3、6、7 樓

發行部／許銘文、劉晏辰

電話／886-2-25602220 分機 300

傳真／886-2-25679295

網址／www.artouch.com

戶名／典藏藝術家家庭股份有限公司

劃撥帳號／19848605

總經銷／聯豐書報社

地址／103 台北市重慶北路一段 83 巷 43 號

電話／886-2-25569711

印刷／中原造像股份有限公司

地址／235 台北縣中和市建康路 130 號 7 樓之 11

電話／886-2-22269120

初版／2006 年 11 月

ISBN-13 / 978-986-7519-91-7

ISBN-10 / 986-7519-91-4

定價／新台幣 380 元

法律顧問／葉潛昭律師

版權所有，翻印必究

（缺頁或破損請寄回更換）

國家圖書館出版品預行編目資料

希臘美術模仿論／約翰·亞奧希姆·溫克爾曼 (Johann Joachim Winckelmann)；潘禧翻譯·箋註－初版．—臺北市：典藏藝術家家庭，2006〔民 95〕面：公分．--（西洋美學藝術學經典名著箋註：1）參考書目：面

譯自：Gedanken über die Nachahmung der griechischen

Werke in der Malerei und Bildhauerkunst

ISBN 978-986-7519-91-7（平裝）

1. 藝術－歐洲－歷史－18 世紀

909.4

95019868

目次

凡例·····	11
本論·····	13
I 美的人體 ·····	14
II 輪廓·····	94
III 摺紋 ·····	114
IV 高貴的單純與靜穆的偉大 ·····	124
V 技法·····	154
VI 繪畫 ·····	176
VII 寓意 ·····	196
附錄·····	225
溫克爾曼傳——歌德·····	226
溫克爾曼與德國古典主義——神林恒道·····	264
年譜·····	282
參考書目·····	287

希臘美術模仿論

By

Johann Joachim Winckelmann
約翰·亞奧希姆·溫克爾曼

原作

潘 禎

翻譯 箋註

Gedanken über die Nachahmung der
griechischen Werke in der Malerei und
Bildhauerkunst

《西洋美學藝術學經典名著箋註》叢書

近年來美學藝術學的發展隨著藝術在日常生活品質上的價值之提升而漸漸受到重視，隨之相關系所慢慢設置，彷彿成為新興領域；然而事實上，美學藝術學不止侷限於「藝術」之審美與創作的即物性內容，其射程不斷變動與擴張，其跨界整合的態勢也愈來愈明顯。早從包姆嘉登(A. G. Baumgarten)將美學界定為「下級認識能力」開始，美學已經蘊含了屬於人類情感規範的廣闊層面，而費德勒(K. Fiedler)從純粹的視覺著手時，藝術學已經走向基於手的身體創造性而開創出思辨的領域之外的身體論。也就是說，美學藝術學並非侷限於「藝術」，而是擴張到藝術創作與鑑賞之外的審美相關的經濟的、政治的、社會生活以及其他人類文化形式的活動與價值，這樣的變動日趨快速。因此美學藝術學並非只是當下的效能的工具性意義，而是必須基於一己文化，獨自綻放出芬芳花朵。既是要發展屬於自己文化性的獨特美學與藝術學體系，有人將反問，當務之急，著手於自我文化深處的體系性建立遠勝於西方經典名著的精密理解。其實，處於跨文化對話的關鍵時期，我們訂定這套叢書的出版計畫，具有跨文化的前期作業之行穩致遠的目的。因為所謂跨文化之前提在於相互尊重與理解，彼此欣賞與學習。美學在西方已有兩百五十年歷史，藝術學也有近百年歷史，然而在國內依然無法有效地使其茁壯，健全發展。究其原因，除了國內教育體制的缺失之外，國人專治西洋學問，很少基於原典，從根源性著作著手，以致於迷失在西方學界基於原典而不斷製造效果的廣大而持續發展的學問摸索過程中。雖然，國內學者善於捕捉當代西洋學術的發展動態，然而對於這種當下的動態價值之取捨、批判卻因為疏於理解原典精神，無法使當代思潮真正納入自身文化體系中。其結果是，當新潮流一起，又以實用角度面對新一波的學術動向。因此為求根本地反省經典名著所蘊含的時代意義，基於現代西方美學藝術學教學中漸受重視的觀念史理念，重新建構美學藝術學

的思想原貌，策劃《西洋美學藝術學經典名著箋註》叢書。既稱為「經典」，我們的檢擇的標準也就異常嚴謹與明確。我們基於如下方針，從英、德、法、義、西、拉等西方的龐大名著群中加以批判與選定：

- (1) 西方美學藝術學體系的開創性文獻。
- (2) 美學藝術學茁壯時期的跨科際性名著。
- (3) 對東西美學藝術學足以構成對比項的創見。

本叢書由典藏藝術家庭出版，台灣美學藝術學會策劃，可說是出版界的盛事。我們的訴求是：

- 一、美學藝術學發展軌跡的探索：回歸思想發展的新起點，藉由相關原典，重建向來被忽視、受曲解的美學藝術學實貌。
- 二、美學藝術學射程中的涵蓋：藉由廣義美學藝術學著作的翻譯，勾勒出美學藝術學發展過程中所涵蓋的領域，重建該學科領域成立時之廣度。
- 三、美學藝術學基本命題的重新思考：從美學藝術學發展過程的關鍵性議題出發，釐清關鍵觀念。
- 四、美學藝術學翻譯典範的確立：基於著作的原著精神，藉由註解與箋釋，重新賦予美學藝術學的嶄新生命力。

台灣美學藝術學會
典藏藝術家庭 謹致

西洋經典的詮釋與文化再生

西洋美學藝術學在東方的獲得體系發展，僅有百餘年歷史。戰後，藝術理論在台灣的發展，往往侷限於藝術發展的歷史層面的反省，作為建構藝術思想底層的美學或者藝術學的闡述相對貧乏，追逐新穎者多，深刻反省者少。然而，隨著時二十世紀中葉以後，審美領域不斷藉由感官領域擴大到生活場域，一門僅只於研究人類感性活動的感性學（aesthetica）逐漸發光發熱，以一種跨文化的現象擴散到諸多研究領域。使得我們不得不正視包姆嘉登（A.G.Baumgarten）這種所謂「感性認識學之學」（scientia cognitionis sensitivae）的認識「完全性」（perfectio）的諸種可能性。

在美、藝術尚處萌芽時期的希臘、羅馬時期，所謂「美」（kallos）並非只用於人、物的外觀或者自然對象、藝術作品發展，而是蘊含著道德論、精神層面以及廣泛的學問、文物等人類活動、產物。故而，當追求美的本質時，實際上是從現象的、現實的視點發展到超越性的、形而上學的領域。而所謂藝術常常僅被視為技術層次，只是這種被視為模仿技術的藝術與當時高度發展的詩歌、繪畫、雕刻、建築所展現的卓越作品之間處於不對等關係，其理論的不完備自是固然。然而這些藝術現象與所謂「技術」或者「模仿技術」的言語共存發展。

不論如何，我們提起美學時，往往到踏襲著康德（I.Kant）的批判美學，建立在反省批判主體的心靈之活動知覺對自由的立場，對於不同藝術現象在差異時間點的變遷缺乏著精細考察，其分化的種類已然多樣，卻被一體化地加以概括。故而，我們必須要「回歸事實自身」（Zur Sache selbst），重新來凝視、思考藝術的本質。的確，洞悉藝術現象的「事實」並非容易。因為，藝術並非自然科學一般，不能從中發現其

絕對性客觀的真理。既然藝術的本質是隨著各種文化而有因時的差異變化，於是「藝術學」(Kunstwissenschaft)的可能性自然受到質疑。因此，我們必須注意的是，藝術學上的「事實」之理解的正確性與否並非決定其學問的本質，而是在於理解的深淺而已。這種學問特質正如同中國以「境界說」來言明審美感動主體的層次，而非其是非與否。於是從中世紀後的近世紀所開啟的包姆嘉登、溫克爾曼(J.J.Winckelmann)以及費德勒(K.Fiedler)等人的美學、藝術史學、藝術學等諸領域的發展，實際上環繞著在非合理的主觀情感之中找尋美的本質，而此後這些學科則在歐洲個人主義的自覺形成與開展而烙印在人類的文化中。其中，費德勒建立藝術學之初除了對於美的形而上學加以批判之外，尚且兼具技術、實踐與經驗的理性特質。如此趨勢，使得藝術學逐漸建立起嚴密的學問認識基礎。

經歷如此個人主義的自覺形成與開展，戰後乃相當明確地環繞在藝術作品本身進行分析與研究，然而卻又不失心靈主體的主觀主義傾向。因此，言語中心主義的結構主義、後結構主義的身體、慾望等課題成為日後一股潮流。時至今天，戰後比較藝術學或美學的發展，隨著資訊化、全球化的發展，就文化角度來反省異文化的跨文化美學的可能性逐漸受到重視。

美學藝術學在西方有著如此的自覺形成的過程，然而在東方，中文世界裡西洋的根源性文獻之深刻研究依然十分不足。就其原因或有諸多理由。國內對於美學藝術學的研究向來缺乏專門而獨立學科，以從事學理引介、闡述以及詮釋，使之與在地成果相結合。國內治學常常注意到學科的實踐運用，而原理、原則的研究卻擱置於哲學領域中。須知，哲學

研究違反美學藝術學獨立於哲學時的根本原因，亦即人類變動的情感的永恆自律的探討與藝術表現的追尋試圖擺脫枯燥的語辭與邏輯的無限推理乎環節之中，亦即美學藝術學的最根本問題在於人類神秘而卻又得直覺的直觀表現。

此外，國內對於美學藝術學的研究往往僅趨於對治當下課題的研究，基礎性的研究成果與文獻相對不足。譬如，對於西洋藝術的研究常常從十九世紀中晚期印象主義以後為著眼點，對於之前的歐洲美術，當然在此所需注意到的構成這些藝術表現背後的思想蘊含著無限言語的可能性，英文、法文、德文、西班牙文或者義大利文，甚而說是大陸熟悉而國人陌生的俄文等諸種文獻的真確解讀，常常與我們無緣。或許，戰後台灣孤處海島，受到美國影響甚鉅，以至於治學以英文為核心，故而扭曲了學術溯源的最基本的研究態度，或者也因海島的移民社會實事求是，現實活用大於深沉反省。回到根源，找尋活水源頭，乃是我們面對龐大的文化遺產時所應抱持的態度。美學藝術學的研究業應由此出發，方能找到如同溫克爾曼所說的「藝術的至純泉源」。那種純淨而根源的精神不正是一種不受扭曲的生命力嗎？

為此，《西洋美學藝術學經典名著箋註》叢書的設定，首在於藝術精神的溯源，有此溯源而產生文化反省與詮釋。就西方美學藝術學的龐大著作群中，擇取構成廣義藝術的學科類別，舉凡繪畫、音樂、戲劇、藝評等皆在選取之列。為求寬度，涵蓋語文包含拉丁文、英文、德文、法文、俄文，試圖建構出美學的應有面貌，掃卻國人僅止於依賴英文翻譯的習氣，試圖建立審美主體研究的樸實的方法學，對於既往再反省、詮釋，積累文化創造的活力。我們邀請此方面學有專精的專家學者，以其

嚴謹翻譯以及富有學養的箋註，從美學藝術學鋪成一個深沉文化現象。藝術的發生在於人類那種直觀的創造力，而此創造力往往因為文字的無謂堆積而失去生命力。這是學問與藝術之間的必然宿命，同時也是不斷衝突與結合的歸趨。

潘 福

2006 年夏月於松影書齋

推薦序

近年隨著藝術類科系所的不斷成長，美學、藝術學類專書的需求量大為提昇。不過，環顧市面上所出現的，大多數當代的、前衛的、應用的相關書籍可謂琳瑯滿目，相對來看，基礎的、原典的、系統的不易見及。因此，藝術根源性——「紮根」學習基礎的專書，長久以來也是大家所企盼且呼籲出現的。

美學、藝術學，不論東西方，都各有其歷史淵源，也各有其歷史名著。若就系統性探索、研究而言，美學基礎研究在西方也有三百年的歷史，藝術學的開創也有一百餘年了，循此學術傳統、精讀其間系列名著，這的確是進入此學門的便捷之徑。

美學、藝術學，若分而視之，美學倒是國人知之甚詳，這也是過往各大學哲學系、所所成就的一個積學甚富的學門。國內在美學方面，雖說從未有如國外的，自亞里斯多德一路而下的原典箋註；進而提出廣泛而且有深度、厚度，集大成的研究成果，但多少作了不少重要且有意義的譯介、研究工作，事實足以讓國人成長且分享。但是藝術學在國內就不易引起共鳴，不易得到清楚識解。舉一個眾所皆知例子來說，當年中央大學提送申請「藝術學研究所」時，在申請審查階段，就為「何謂藝術學？」作了多次的說明、解釋。藝術學，簡言之，即藝術綜合科學之謂，似乎不為時人所識，怎麼藝術也是一門科學呢？恐怕為當時的最大疑惑吧！今天，藝術學的啟蒙者費德勒（K.Fiedler）及其下諸說、相關研究，已江河百川地鋪現在國內各類專書、研究中。只是，基於原典性且系統性的專書譯介，還是不易見及。事實上，這也就是本叢書所期許加以開發、刊載的大願。

二〇〇一年八月，「台灣美學藝術學會」誕生，接著八月底前往京都

參加發起「亞洲藝術學會」，經與各國此方面專家學者的交流，深知國內亟待開墾此仍甚荒蕪的領域。在那年的第一屆理監事聯席會議中，與會人士即對此學門的專書需求，作了嚴謹慎思的討論，《西洋美學藝術學經典名著箋註叢書》、《東西美學藝術學對話叢書》，遂成為全體的共識，並進而提出彙譯出版的工作計劃。

如今，所計劃的箋註、對話叢書已部分完成，開始成書出版，個人曾經忝為玉成此計劃的一員，爰樂於與大家分享，是為一序。

國立台北藝術大學美術史研究所

林保堯

目次

凡例·····	11
本論·····	13
I 美的人體 ·····	14
II 輪廓·····	94
III 摺紋 ·····	114
IV 高貴的單純與靜穆的偉大 ·····	124
V 技法·····	154
VI 繪畫 ·····	176
VII 寓意 ·····	196
附錄·····	225
溫克爾曼傳——歌德·····	226
溫克爾曼與德國古典主義——神林恒道·····	264
年譜·····	282
參考書目·····	287

凡例

1、本書中的名字、地名之拼音，依據『東華英漢大辭典』所附之英、法、德、俄、西語譯音表；至於古典拉丁語、古典希臘語，固然涉及長短音，然而依據一字母一發音的原則。此外，已經通行於國內之專有名詞，雖然不符合此表或者此原則，仍依慣例（例如，Plato 本應譯成「普拉托」，然依據既已通用譯音，譯為「柏拉圖」）。如果是希臘人名、地名，除於本論之該人名、地名後以德文標示外，並於註解當中以羅馬拼音標示之。

2、原語、原書名如果沒有誤解之慮，則以縮寫標示（例如，Aesthetica 縮寫為 Aes.）。

3、關於括弧：

中文場合：

「」：專有名詞、篇名、章名。

『』：書名。

《》：造形藝術作品之名稱，或者註釋節次。

[]：為求文章通順，譯者在原典外所加入之補足語。若以小體，如 ①... 所標示者，為譯者所加之註解；若名詞註解則標於該名詞之後，若段落註解則標於標點符號之後。

若以 ① 標示者，則為原文註釋。

（按：）：譯者所加按語。

{ }：原典在第二版時所刪除、訂正之第一版部分。

外文場合：

“ ”：專有名詞、篇名、章名。

『 』：書名。

（ ）：外語引用、出典。

4、關於記號：

=：等於、相當於。

≠：不等於、不相當於。

←：從 到。

§：Reclam 版之原典節次。

/：或者。

5、引用弧號內之西洋人名，依次是（名·姓，生年歿年）。然而年代不詳則以「？」表示，年頃則以 'ca.' 標示於年代前。'B.C.' 表示紀元前，'A.D.' 表示紀元後，兩者皆標示於年

代後。如該人為統治者、帝王，則標示統治期間、在位年間。希臘人名之拼音，除於第一次提到處標示德文原典拼音外，並於註釋標示原拼音。

6、關於縮寫：

e.：行數。

edit.：出版。

f.：= und folgende〔Seite〕下面的頁數。

ff.：= und folgende〔Seite〕到以下的頁數，以及下面的頁數以下。

Kap.：= Kapitel 章。

m.：= mit 與...，以...，具有...；= merkt！注意。

p. = pagina = Seite 頁數。

s. = siehe，在此所指之文獻為『溫克爾曼小論文集』。

S. = Seite 頁數。

Var.：= Variante 異體；異文。

vgl.：= vergleiche！請參照，請比較。

vol.：= Volumen 卷（本）。

7、溫克爾曼著作、相關著作之縮寫：

※ AGK. = Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Alterthums, 1767

※ Baumecker = Winckelmann in seinen Dresden Schriften, Berlin 1933

※ Br. = Johann Joachim Winckelmann, Briefe. In Verbindung mit Hans Diepolder hg. von Walther Rehm, I IV, Berlin 1952-1957

※ Chantelou = Tagebuch des Herrn von Chantelou über die Reise des Cavaliere Bernini nach Frankreich. Deutsche Bearbeitung von Hans Rose, München, 1919

※ Dubos, Réflexions, Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, I II, Utrecht 1713

※ GK. = Geschichte der Kunst des Alterthums, 1764

※ Nachlaß Paris = Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Allemand

藝術的至純泉源正開啟著：
發現它並且品味到它的人是幸福的。
所謂找尋這一泉源，就是到雅典旅行。

溫克爾曼『希臘美術模仿論』

I 美的人體

§

§1. 漸漸地擴展到世界的良好品味（Geschmack）[●]，最初開始形成在希臘的蒼穹下。其他民族的所有發明（Erfindung），彷彿只是作為最初的種子來到希臘的土地上，在此獲得不同的性質（Natur）與形態（Gestalt）。據說女神雅典娜（Minerva）[●]在所有土地中，發現這塊土地四季溫和必然產生聰明的人，於是指定這裡作為希臘人的居所^①。

原註 ^① *Platon in Timaeo, edit. Francof. p. 1044.*

註解

- 良好品味：der gute Geschmack, bon goût, gusto 這一用語是十七世紀以來，特別是十八世紀德國美學、藝術論上所常使用的術語。對重視這一概念的十八世紀人們來說，品味意味著美的判斷能力。這種一般性的用法現在已經不再通用。因為，這一概念並非作為中性概念表示美的判斷能力，而是當作一種隱喻概念之故。Geschmack (taste) 本來意味著味覺，於是當隱喻地使用這一用語時，其背後即意味著，「美的判斷能力是像味覺這類的東西」這種特殊的看法。溫克爾曼所指的「美好品味」正是：感受美術、文學的能力，並且能對此加以嚴格區分的能力，以及做適當判斷的能力。他到了羅馬後，在「關於希臘美術家的品味」上，品味幾乎與「樣式」（Stil）同義被加以使用。
- 雅典娜：原文為密內祿娃。羅馬人所說的密內祿娃，相當於希臘人的雅典娜，是奧林匹亞十二神祇當中的一位，戰爭、各種技藝、紡織、農耕，特別是橄欖樹的守護神，最受希臘人尊敬。希臘的主要城市都有雅典娜的神殿，祂與同樣是處女神的阿爾特米斯（Artemis）不同，並不忌諱男性，是個喜好男性行動力、支持戰場上勇敢者的女神。神話中，祂與家庭與技藝女神密內祿娃相當。祂的聖鳥是表示智慧的貓頭鷹。