

Что Такое Искусство?
托爾斯泰藝術論

Лев Николаевич Толстой
列夫·尼可拉維奇·托爾斯泰 著
古曉梅 譯

綠蠹魚叢書 YLC77

托爾斯泰藝術論

Что Такое Искусство?

作者／列夫·尼可拉葉維奇·托爾斯泰（Лев Николаевич Толстой）

譯者／古曉梅

特約編輯／劉佳奇、傅士哲

主編／吳家恆

編輯協力／郭昭君

封面設計／唐壽南

出版五部總監／林建興

發行人／王榮文

出版發行／遠流出版事業股份有限公司

地址：臺北市南昌路二段81號6樓

電話：（02）2392-6899

傳真：（02）2392-6658

郵撥：0189456-1

著作權顧問／蕭雄淋律師

法律顧問／董安丹律師

排版／極翔企業有限公司

2013年8月1日 初版一刷

行政院新聞局局版臺業字第1295號

新台幣售價299元（缺頁或破損的書，請寄回更換）

版權所有 翻印必究 Printed in Taiwan

ISBN 978-957-32-7236-6

遠流博識網

<http://www.ylib.com>

E-mail: ylib@yuanliou.ylib.com.tw

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

托爾斯泰藝術論 / 列夫·尼可拉葉維奇·托爾斯泰著；古曉梅譯。-- 初版。

-- 臺北市：遠流，2013.08

面：公分。--（綠蠹魚叢書；YLC77）

ISBN 978-957-32-7236-6（平裝）

1. 藝術

900

102012198

Л. Н. Толстой

ЧТО ТАКОЕ
ИСКУССТВО?

Издание „ПОСРЕДНИКА“

Алексей
Волбинов
1937

Л. Н. ТОЛСТОЙ.

ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО?

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ.

Издание „ПОСРЕДНИКА“

№ 719.

Типо-лит. Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К^о. Пимен. ул., с. д.
Москва — 1909.

目錄

編輯說明

推薦序

托爾斯泰說：將來的藝術……

——序遠流新校《藝術論》

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

092 084 077 070 048 036 029 008 006 003

第八章	099
第九章	105
第十章	111
第十一章	147
第十二章	159
第十三章	170
第十四章	184
第十五章	192
第十六章	196
第十七章	215
第十八章	226
第十九章	230
第二十章	237
結論	249
附錄一	259
附錄二	

Что Такое Искусство?
托爾斯泰藝術論

Лев Николаевич Толстой
列夫·尼可拉維奇·托爾斯泰 著
古曉梅 譯

編輯說明

這個譯本是由古曉梅博士從一九〇九年的俄文版翻譯成中文，編輯根據裴維爾（Richard Pevear）和佛羅康斯基（Larissa Volokhonsky）的英譯本進行校閱。書中所附俄文版書影，係由古曉梅博士提供，古曉梅博士也慨然提供演奏錄音，使得隨書附贈雷射唱片成為可能，在此一併感謝。

本書扉頁的圖案，取自一九〇九年俄文原版。

先前遠流出版耿濟之先生翻譯的《藝術論》，蔣勳老師曾寫過一篇精彩的導讀，文字魅力依舊，故而得到蔣勳老師允許，仍刊於新版，在此一併致謝。

這是中文世界第一個從俄文直接翻譯的全譯本，與耿濟之先生的舊版、目前流通的中國大陸新譯本都有所不同。由於托爾斯泰文字的豐富與艱澀，即使是企鵝近年來所出的新譯本，也不免有錯誤之處。這個新的一本，自然也還有許多不完美的地方，祈盼讀者先進指正。只要托爾斯泰的訊息繼續與新的讀者起共鳴，將來也必定會有更周全的譯本問世。這是身為編輯的期盼。

目錄

編輯說明

推薦序

托爾斯泰說：將來的藝術……

——序遠流新校《藝術論》

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

092 084 077 070 048 036 029 008 006 003

附錄二	附錄一	第二十章	第十九章	第十八章	第十七章	第十六章	第十五章	第十四章	第十三章	第十二章	第十一章	第十章	第九章	第八章
		結論												

259 249 237 230 226 215 196 192 184 170 159 147 111 105 099

推薦序

Любители литературы во всем мире, том числе на Тайване, с любовью и глубоким уважением относятся к наследию великого русского гения — Льва Николаевича Толстого. Разумеется, он знаменит прежде всего своими эпохальными прозаическими творениями, — «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение» и многими другими. Но не меньшую ценность имеют также философские и эстетические творения Мастера, с одним из которых — трактатом «Что такое искусство?» — тайваньский читатель получил сегодня возможность ознакомиться в переводе. Думаю, что публикация этого произведения, проникнутого идеями гуманизма и отражающего глубину творческих поисков одного из основоположников русской литературной классики, — настоящий подарок всем тем, кто испытывает интерес к России, ее культуре, к русскому языку. Убежден, что это событие в литературной жизни острова будет способствовать дальнейшему взаимному культурному обогащению и углублению взаимопонимания между нашими народами.

—— Представительство Московско-Тайбэйской Координационной Комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству (МТК) в тайбэе, Руководитель, Василий Н. Добровольский

全世界的文學愛好者，包括臺灣在內，對偉大的俄國文豪托爾斯泰的著作都存著敬愛。

眾所皆知，他是以具有刻畫時代性的散文作品而著名，如《戰爭與和平》、《安娜·卡列妮娜》、《復活》等。在托爾斯泰大師眾多同樣富有哲學性和美學的著作中，《藝術論》這本文集的重要地位也不亞於前述等著作，而當今的臺灣讀者有機會藉由譯本來認識這本巨作。個人認為，這本書洞悉人類思想，反映俄國經典文學奠基者之創作深度的內容，是一份給所有對俄國、對她的文化，以及對俄文有興趣的朋友最好的禮物。我確信《藝術論》在臺灣的文學生活中，將使未來台俄文化交流更為豐富，也會使台俄人民彼此有更深的瞭解。

——俄羅斯駐台代表瓦西里·杜沃齊

(Representative Office in Taipei for the Moscow-Taipei Coordination Commission on
Economic and Cultural Cooperation, Representative, Vasily Dobrovolskiy)

托爾斯泰說：將來的藝術……

——序遠流新校《藝術論》

蔣勳

零 關於一個藝術青年

好多年前，我曾經替一家雜誌去訪問一位在比賽中獲獎的年輕畫家。在三重市一個僻陋的小巷，按址找到了畫家的住處。他開門迎接了我，引我穿過窄窄的樓梯，去到他寄宿的閣樓。

一間大約四、五坪大的房間，顯然因為有訪客要來，刻意整理過。沿牆堆放著不同號數的大大小小的畫布，瓦罐裡插著一大把長短的畫筆。所有的畫都是背牆放的，顯然主人不準備讓人隨意觀看他的作品。因此，當他下樓去煮水燒茶的時候，我獨自瀏覽了一下書架上的書籍畫冊之外，便無事可做了。

在無目的的瀏覽中，無意看到他牆上釘了一張紙片，上面寫著字，我就湊近去看：

將來的藝術和現在不同，它並不只描寫少數富人們的生活，它將要努力於傳達人類共同的

情感。它將要努力傳達人類友愛的精神；這樣的藝術才能被接納、被稱讚、並且傳佈開來。

這自然是托爾斯泰《藝術論》中的句子，我十分熟悉。它被一個尚在求學中的藝術青年抄錄下來，釘在自己書桌前的牆上，像座右銘一樣，相信正是這青年那時對藝術的理想，要以此為一生的目標來追求的罷。

這個青年畫家我此後並沒有再見到，在久未通訊息的情況下，也不知道他以後的種種。

但是，我時常會記起他狹小堆滿了各色畫具、書籍的閣樓，似乎十分自信又似乎很是害羞地一一打開他的畫給一個陌生的訪客，很安靜而且專注地聽著別人的意見。也很誠實並固執地說著他對藝術的看法、他的理想……等等。

即使是在那談論的當時，我已發現這個藝術青年對未來的構思中許多空想的性質。

但隨著這發現，我覺著微微的心的刺痛了。

雖不免被看出自己空想的性質，然而，我當時想：也只有這樣的年齡——這樣貧窮又倨傲的年齡，可以無視於旁人的譏嘲，卻以這空想自豪吧！

由於工作的關係，有時我要接觸各色藝術行業中的人，在熱鬧而繁盛的花籃和貴賓中間，有時突然會覺得好大的寂寞——許多的光亮、許多富麗的顏色，許多聲音，然而真是寂寞的，好像有一個最重要的什麼人缺少了，好像是什麼很珍貴的氣質缺少了，我會無端地想起那四、五坪大的小小的閣樓，那裡，即使是空想吧，也真是閃爍著年輕的豐盛的光彩，而不是對生活

或生命毫無異議的、習慣性的苟安而已啊！

每次在工作的疲倦和寂寞之後，離開了充滿了花籃和貴賓的各種藝術行業的聚會，我常常需要去看一些還住在僻陋巷中的朋友，看看他們新完成的畫。聽聽他們苦惱了一兩年完成不了的曲子、或一篇小說。有時候沉默對坐著，幾個鐘頭不想說什麼，有時候爭辯到面紅耳赤，然而，無論是沉默或爭辯，都是誠實的，沒有虛偽的阿諛，沒有卑劣的誣陷……而且，我慢慢發現，這些或者彼此並不相識的朋友，竟有一個共同的習慣——常常提起托爾斯泰的《藝術論》。

這些朋友自然也有會離開了他們陋巷中的閣樓，在畫展的酒會中穿梭於繽紛的花籃和貴賓之間，然而，卻總又有一些年輕的美術青年，仍然在他們的閣樓上做著空想的夢，他們談著托爾斯泰《藝術論》中的句子，那說話的神情真是年輕煥射著光彩，是一千個花籃，一萬個衣裝華麗的貴賓也比不上的啊！

托爾斯泰的《藝術論》便在這永遠存在著的、一代一代的美術青年的心中流傳著，用小小的紙片抄錄了其中的句子，釘在牆上勉勵自己，做著和成功的藝術家不同的、名利以外的夢。

這些紙片也許有一天會被遺忘或丟棄了，但是又會有更年輕的美術學生起來。在他們還對藝術懷抱著極純潔的理想年紀，認真地相信托爾斯泰的話。

一 道德的箴言

如果《藝術論》是一本鼓勵美術青年們「空想」和「做夢」的書，那麼，值不值得把它介紹給我們的青年們讀呢？

十多年來，我不斷反覆讀著托爾斯泰的《藝術論》，心裡卻仍然一直有這樣的困惑。

這本書，十多年來，在我獨自旅行的途中，常常放在衣袋裡，等車或休息的時候，便翻閱其中的一段，引起我去想許多問題。這些問題，有時候在現實的習慣中覺得理所當然了，並不懷疑，也不思索，卻每一次被托爾斯泰的話驚動，使我重新有觀察和檢討現實的能力，使現實之上永遠有一個更高的目的來帶領。這目的可能永遠達不到，因此常常會使人覺得陷入「空想」的夢中。但是，事實上，我逐漸看到，凡是有著這更高的目的的藝術家們，他創作的力量才更豐沛，而一旦失去了這似乎是「空想」的前引，墮入現實的習慣之中，立刻不過是一個不可能再創作動人作品的藝術行業中的一人，因循著現實的習慣，一切也就停止了。

我以這樣的角度來看待《藝術論》中許多極高極大的理念，並不在乎它是否能達到，卻相信借著它的引導，使我在往藝術前去的路上，有不斷自省的能力，也借著這自省，更重要的，使藝術的追求同時是一種人的品格上的提高和長進。

這本書記錄著一個偉大的藝術工作者深刻的自我反省，在那毫不留情的自我解剖過程中，