PHILOSOPHIE DE L'ART

艺术哲学

〔法〕丹　纳 著　　傅　雷 译

浙江人民美术出版社

藝術哲學

〔法〕丹　纳 著　　傅　雷 译

浙江人民美术出版社

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

艺术哲学 /（法）丹纳著 ；傅雷译 . —— 杭州 ：浙江人民美术出版社 ，2017.6
ISBN 978-7-5340-5796-0

Ⅰ . ①艺… Ⅱ . ①丹… ②傅… Ⅲ . ①艺术哲学 Ⅳ . ① J0-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 075935 号

艺术哲学

〔法〕丹　纳 著　　傅　雷 译

责任编辑　霍西胜
责任校对　余雅汝　张金辉
特约校对　雷　蕾　雷鸿美
责任印制　陈柏荣

出版发行　浙江人民美术出版社
地　　址　杭州市体育场路347号
电　　话　0571-85176089
网　　址　http://mss.zjcb.com
经　　销　全国各地新华书店
制　　版　杭州美虹电脑设计有限公司
印　　刷　浙江海虹彩色印务有限公司
开　　本　880mm × 1230mm　1/32
印　　张　17.25
字　　数　401千字
版　　次　2017年6月第1版 · 第1次印刷
书　　号　ISBN 978-7-5340-5796-0
定　　价　68.00元
如发现印装质量问题，影响阅读，请与本社市场营销部联系调换。

PHILOSOPHIE

DE L'ART

PAR

H. TAINE

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

TOME PREMIER

DIX-HUITIÈME ÉDITION

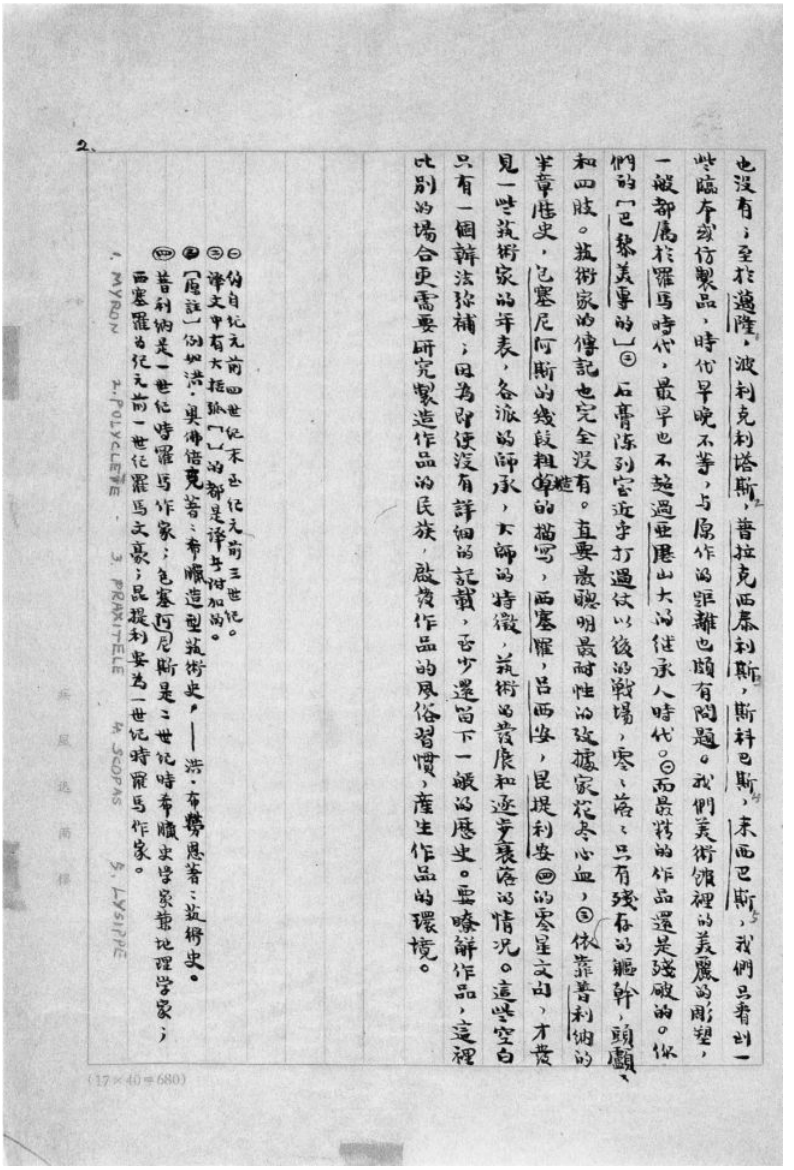
LIBRAIRIE HACHETTE

79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS

1921

Droits de traduction et de reproduction réservés.

《艺术哲学》法文原版书影



也沒有；至於邁隆、波利克利塔斯、普拉克西泰利斯、斯科巴斯、米西巴斯，我們只看到一些臨本或仿製品，時代早晚不等，与原作的距離也頗有問題。我們美術館裡的美麗的彫塑，一般都屬於羅馬時代，最早也不超過亚歷山大的继承人時代。㊀而最精的作品還是殘破的。像們的「已黎美事的」㊁石膏涼到宮近步打過仗以後的戰場，零零落落只有殘存的軀幹，頭顱和四肢。藝術家的傳記也完全沒有。直要最聰明最耐性的攻據家花苦心血，㊂依靠普利納的半章佳史，色塞尼何斯的幾段粗糙的描寫，西塞羅，吕西安，昆提利安㊃的零星文句，才覓見一些藝術家的年表，各派的師承，大師的特徵，藝術的發展和逐步衰落的情況。這些空白只有一個辦法弥補；因為實在沒有詳細的記載，否少還留下一般的歷史。亞瞭解作品，這裡比別的場合更需要研究製造作品的民族，啟發作品的風俗習慣，產生作品的環境。

㊀ 例自紀元前㊃世紀末至紀元前三世紀。

㊁ 譯文中有大括弧「」的都是譯者附加的。

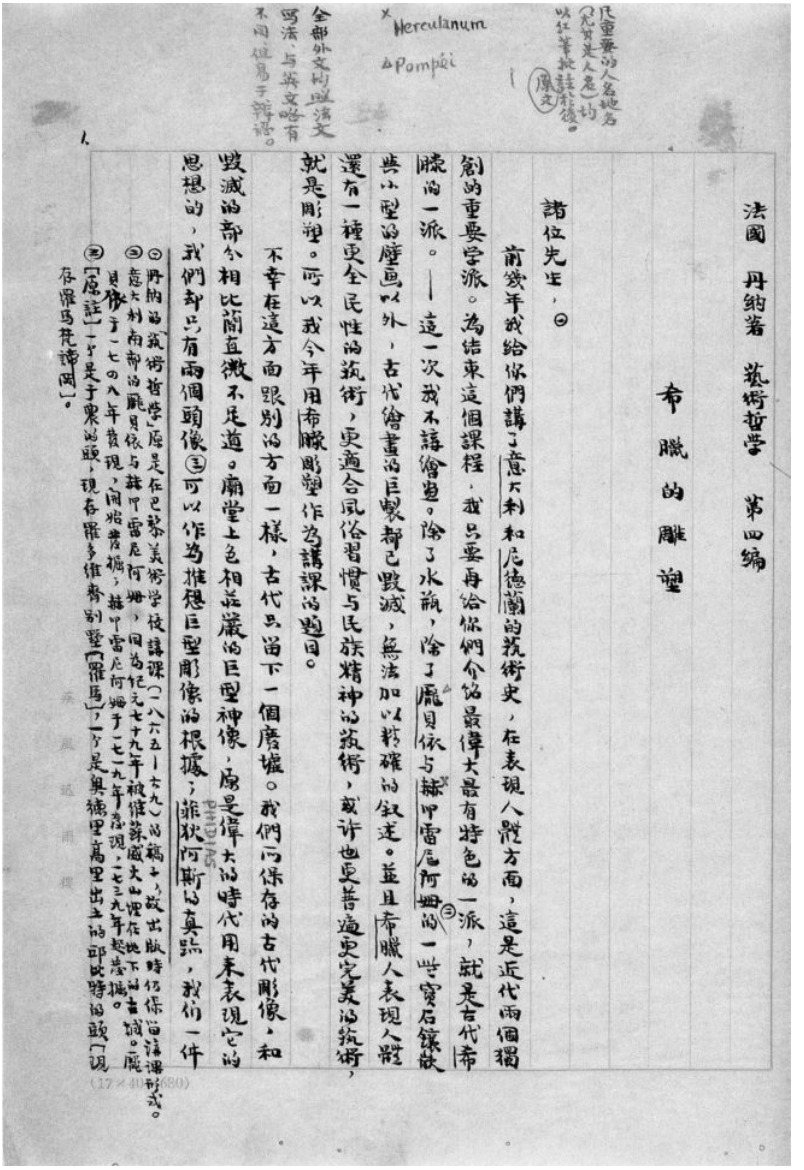
㊂ 「原註」例如洪·奥佛倍克著：希臘造型藝術史，——洪·布勞恩著：藝術史。

㊃ 普利納是一世紀時羅馬作家；色塞西尼斯是二世紀時希臘史學家兼地理學家；西塞羅為紀元前一世紀羅馬文豪；昆提利安為一世紀時羅馬作家。

1. MYRON　2. POLYCLETE　3. PRAXITELE　4. SCOPAS　5. LYSIPPE

(17×40=680)

《艺术哲学》译者手迹之一



法國　丹納著　藝術哲學　第四編

布　臘　的　雕　塑

諸位先生，㊀

前幾年我給你們講了意大利和尼德蘭的藝術史，在表現人體方面，這是近代兩個獨創的重要學派。為結束這個課程，我只要再給你們介紹最偉大最有特色的一派，就是古代希臘的一派。——這一次我不講繪畫。除了水瓶，除了龐貝依與赫甲雷尼阿姆㊁的一些寶石鑲嵌與小型的壁畫以外，古代繪畫的巨製都已毀滅，無法加以精確的敘述。並且希臘人表現人體還有一種更全民性的藝術，更適合風俗習慣與民族精神的藝術，或許也更普遍更完美的藝術，就是雕塑。所以我今年用希臘雕塑作為講課的題目。

不幸在這方面跟別的方面一樣，古代只留下一個廢墟。我們所保存的古代雕像，和毀滅的部分相比簡直微不足道。廟堂上色相莊嚴的巨型神像，原是偉大的時代用來表現它的思想的，我們却只有兩個頭像㊂可以作為推想巨型雕像的根據，菲狄阿斯的真點，我們一件

PHIDIAS

㊀丹納的藝術哲學，原是在巴黎美術學校講課（一八六五—六九）的稿子，數出版時仍保留講課形式。

㊁意大利南部的龐貝依與赫甲雷尼阿姆，因為紀元七十九年被維蘇威火山埋在地下的古城。龐貝依于一七〇八年發現，開始考掘，赫甲雷尼阿姆于一七一九年發現，一七三九年起考掘。

㊂「原註」一个是于衆的頭，現在羅多維奇別墅「羅馬」，一个是奧德里高里出土的邱比特的頭「現存羅馬梵諦岡」。

Herculanum

Pompéi

民重要的人名地名（尤其是人名）均以紅筆批註在後。（原文）

全部外文均以括號注明文字寫法，与英文略有不同，但易于辨認。

(17×40=680)

《艺术哲学》译者手迹之二

出版说明

傅雷（1908—1966），字怒安，号怒庵，江苏南汇（今属上海市浦东新区）人。我国著名的翻译家、教育家和评论家。早年留学法国巴黎大学，学习艺术理论。回国后长期致力于法国文学译介以及美术史研究工作，翻译了巴尔扎克《高老头》、罗曼·罗兰《约翰·克里斯朵夫》、伏尔泰《老实人》等三十余部名家著作。“文革”初期，因遭受迫害而含冤弃世。

《艺术哲学》一书，是十九世纪法国史学家兼评论家伊波利特·阿道尔夫·丹纳所撰写的艺术批评经典著作。全书从种族、时代及环境等三要素分析了意大利绘画、尼德兰绘画以及希腊雕塑等艺术作品，希望借此来探究艺术发展的规律。此书虽为理论著作，但论述中多有对艺术品精密、细致的分析，“实际上等于同时出版一部西洋艺术史”（傅雷《致人民文学出版社欧美组》）。傅雷对《艺术哲学》极为欣赏，认为“他（丹纳）把历史，文学，哲学，美术都放到它们的生长的地域和时代中去，搜集当时的记载社会状况的文件，想由这些纯粹科学，纯粹理智的解剖，来得到产生这些文明的定律”，“物质方面的条件都给他搜罗尽了，谁还能比他更精密地，更详细地分析艺术呢”（《译者弁言》）。故而早在1929年其即曾尝试翻译这部经典著作，至

三十年后的1959年方蒇其事，前后跨度达三十年之久。因翻译精准，笔调传神，傅氏译本甫经问世即成为该书公认的权威译本。

除译文的斟酌外，译本中的插图亦为傅氏用心之处。《艺术哲学》法文原书并无插图，傅雷认为："此书虽以理论为主，但纯采实证方法，分析重要绘画及雕塑名作之处甚多，将来倘不加插图（法文原版无插图，此系国情不同，他们名作流传甚广，群众对美术馆中重要作品类多熟识），颇有纸上谈兵之憾，对读者无帮助。"（傅雷《致人民文学出版社欧美组》）与出版社协商后，傅氏即着手插图工作："丹纳的《艺术哲学》年底才整理插图，整整忙了十天，找插图材料，计算尺寸大小，加插图说明等等，都是琐碎而费手脚的，因工作时间太长，每天搞到十一二点，做的时候提起精神不觉得怎么累，等到告一段落，精神松下来，人就支持不住，病了三天，也算是彻底休息了三天。"（《傅雷家书·一九六〇年》）在今天看来，这些插图以及插图说明对阅读原书仍不失价值。

有鉴于此，本书在出版过程中文字及插图尽量忠实于原书，以便读者了解傅氏的艺术见解。具体编辑工作如下：一，以1963年人民文学出版社初刊本为底本，重新整理全书，校改了部分讹字。二，傅氏译名固有其深意在，然而不少人名、地名的翻译已与现在通行的译名相去较远，为了便于阅读，本书将反复出现的部分译名做了替换。三，傅译初刊本书后附有傅氏所编《艺术家文学家译名原名对照表》（以下简称《对照表》），对深入研读颇有裨益，故本书按简化汉字笔画重新排序后，亦附于书后。四，考虑到《对照表》译名与通行译名存在差别，故将通行译名标于条末，加六角括号以示区别；针对部分已改动的译名，各词条亦作相应改动，而将原译名以黑括号标于条末。五，傅

译初刊本插图为单色，置于每编之后，本书则统一替换为彩色插图，置于全书之后，以便查阅翻览。至于初刊本中用字遣词、标点符号使用，与时下出版规范多有参差，为保持傅译原貌，未做过多改动。以上数端，希望读者在阅读过程中，稍加留意。

本书在编辑出版的过程中，除以人民文学出版社初刊本为底本外，还酌情参考了人民文学出版社1983年印本、1994年印本，上海书画出版社2011年印本，三联书店2016年印本等版本，吸取了以上诸版本在文字处理、新旧译名标识、章节编排以及图版插配等方面的经验，特此说明。

浙江人民美术出版社

2017年6月

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目　次

译者序　/ 001

序　/ 006

第一编　艺术品的本质及其产生

第一章　艺术品的本质　/ 010

一　/ 010

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。
2. 这些总体决定艺术品的出现及其特征。——例如希腊悲剧，哥特式建筑，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　/ 017

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。
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。米开朗琪罗与高乃依。——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院派风格。

三　/ 023

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》。

四　/ 025

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。

五　/ 026

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。——米开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。
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　/ 034

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。

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　/ 037

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。

第二章　艺术品的产生　/ 038

一　/ 039

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。

二　/ 040

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。

三　/ 041

1．详细说明环境的作用。
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　/ 045

1．历史上的实例。——四个时期与四种主要的艺术。

五 / 046

1. 希腊文化与古代雕塑。
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。——古代的战争实况及其后果。——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 / 054

1. 中世纪文化与哥特式建筑。
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，饥荒与疫疠。——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. 哥特式建筑的诞生。——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 / 060

1. 十七世纪的法国文化与古典悲剧。
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　/ 065

1. 现代文化与音乐。
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　/ 069

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。

十　/ 072

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。

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。　/ 077

第一章　意大利绘画的特征　/ 078

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。

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 / 083

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。
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 / 087

1. 出现第一流绘画的必要条件。——精神方面的修养。
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） / 100

1. 出现第一流绘画的另一条件。——自发的形象。
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。——化装大会，入城典礼，马队游行和一切豪华的场面。——佛

罗伦萨的“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） / 114

1. 绘画的第三个条件。——促使艺术表现人体的环境。
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） / 138

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”。
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。——泥刀会的化装表演。——城邦观念。——佛罗伦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全一致。——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。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com