

《托爾斯泰藝術論》

图书基本信息

书名：《托爾斯泰藝術論》

13位ISBN编号：9789573272366

10位ISBN编号：9573272369

出版时间：2013-8

出版社：遠流出版

作者：Lev Nikolayevich Tolstoy

页数：264

译者：古曉梅

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《托爾斯泰藝術論》

內容概要

托爾斯泰百年經典完整譯本首度出版，
隨書附贈古曉梅鋼琴獨奏專輯「俄羅斯靈魂」CD

曾經，托爾斯泰的《藝術論》對好幾個世代的文藝青年發揮深遠的影響力；在《藝術論》問世百年之後，中文讀者終於有機會第一次讀到從俄文直接翻譯的完整譯本！

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。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。

- - 蔣勳

托爾斯泰在以小說家的身分享譽俄國、歐美文壇時，他也開始思索他所看到、聽到的文學、戲劇、舞蹈、音樂的種種現象，並將之與道德、宗教，社會的公平正義相連結。透過文字，托爾斯泰在心中反覆論辯的問題是：既然藝術迷惑了這麼多人的情感心智，使許多人獻出自己的青春、成為許多人的職業和剝削、牟利的工具，國家政府投入大量的資源扶持藝術，就有必要弄明白，藝術到底是什麼？

托爾斯泰以充滿熱切的口吻，表達了他對藝術的不滿、期許，以及真正的藝術應當有的模樣。百年以來，《藝術論》以其高度爭議的內容、充滿力量的語言，影響了好幾個世代、遍及全球的藝術工作者

。由於不見容於俄國當局，《藝術論》最早是在一八九八年，以英文版的面貌問世。直至一九一九年，俄文版才告出版。如今出版的譯本，所根據的是一九一九年的俄文版。這也是中文世界第一個從俄文直接翻譯的全譯本。

《托爾斯泰藝術論》

作者簡介

列夫·尼可拉葉維奇·托爾斯泰(Lev Nikolayevich Tolstoy)

一八二八年生在亞斯納亞·波利亞納(Yasnaya Polyana)的貴族家庭，父親曾參加過一八一二年擊敗拿破崙的戰役。托爾斯泰的雙親早逝，由親戚撫養長大。一八四四年入喀山大學唸法律與東方語言，但是未取得學位。之後，縱情酒色、賭博。一八五一年與兄長從軍，曾參與克里米亞戰爭的塞瓦斯托波爾圍城戰，並將這段經歷寫成《塞瓦斯托波爾故事集》，發表之後很受歡迎，開始在文學上嶄露頭角。

一八六九年完成《戰爭與和平》，書中已經對當代俄國藝術現狀表達不滿與批評，這個脈絡的思考，在《藝術論》得以總結。一八八三到八七年，寫作《安娜·卡列尼娜》，杜思妥也夫斯基稱許這部作品「在歐洲文壇上沒有任何一部作品可以與之相媲美」。一八八九年開始寫《復活》，十年後完稿。晚年的托爾斯泰，宗教性格日趨明顯，甚至準備放棄財產，過簡樸生活。他的妻子無法理解、無法接受，兩人時生齟齬。一九一一年十一月十日，八二高齡的托爾斯泰秘密離家出走，躲在一節三等火車車廂裡，得了肺炎。托爾斯泰彌留之際，全球各地的記者和他的子女都來到阿斯塔波沃車站，躺在站長室裡的托爾斯泰，臨死也不想見妻子一面。

譯者簡介

古曉梅

畢業於國立藝術專科學校、莫斯科音樂學院博士班及美國肯塔基州立大學音樂系博士班，是國內第一位榮獲俄美鋼琴雙博士學位的音樂家。

演奏足跡遍及俄羅斯、義大利、瑞士、美國、加拿大、中國等，個人獨奏包括美國紐約卡內基獨奏會、夏威夷國際人文藝術研討會、臺灣國家音樂廳、黑龍江省哈爾濱市立音樂廳等，曾與俄羅斯Dubna市立交響樂團及美國肯塔基州立大學交響樂團合作演出。參與錄製的《十七世紀法國音樂與繪畫》CD和鈴木小提琴教學伴鋼琴伴奏CD，分別由國立故宮博物院及台北指揮家室內樂團出版發行。

《托爾斯泰藝術論》

書籍目錄

編輯說明

推薦序 蔣勳

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

第八章

第九章

第十章

第十一章

第十二章

第十三章

第十四章

第十五章

第十六章

第十七章

第十八章

第十九章

第二十章 結論

附錄一

附錄二

《托爾斯泰藝術論》

精彩短评

- 1、大陆版的都不能看
- 2、我喜欢，很喜欢他对艺术的定义，给了我启示。
- 3、12092015

1、因此，美学中所阐述的、模糊地为一般人所信奉的那种以“美”为依据的艺术理论，只不过是把我们——某个圈子里的人们——在过去和现在所喜欢的东西认为是好的罢了。要为人类的某种活动下定义，就必须了解这一活动的意义和作用。要了解人类某种活动的意义和作用，首先就须根据这一活动的产生原因及其后果来考察活动本身，而不能单单根据它所给我们的快乐。如果我们认为某一活动的目的只在于给我们快乐，因而只根据这种快乐来为这项活动下定义，那末，这样的定义显然是不正确的。给艺术下定义的情况也正是这样。……正如那样认为食物的目的和用途是给人快乐的人们不可能认识饮食的真正意义一样，那些认为艺术的目的是享受的人们也不可能认识艺术的意义和用途，因为他们把享受的这一不正确的、特殊的目的加诸于艺术活动，其实艺术活动的意义是在它和其它生活现象的关系上。只有当人们不再认为吃东西的目的是为了享受时，他们才会明白，饮食的意义在于滋养身体。就艺术来说也是这样。只有当人们不再认为艺术的目的是“美”，即享受时，他们才会懂得艺术的意义。把“美”或者说从艺术得来的某种快乐，看作艺术的目的，这不但无助于我们判定艺术是什么，反而把问题引入一个和艺术截然不同的领域——即引入形而上学的、心理学的、生理学的、甚至历史学的探讨。为什么某些人喜欢这一作品，而不喜欢那一作品，为什么另一些人喜欢那一作品等等，因而使得给艺术下定义成为不可能。正像讨论一个人为什么喜欢吃梨而另一个人喜欢吃肉决无助于判定营养的本质是什么一样。讨论艺术中的趣味问题，关于艺术的讨论不知不觉地归结到趣味问题上，不但无助于我们弄清楚被我们称之为艺术的这一人类的特殊活动究竟是什么，反而会使我们根本弄不清楚这个问题。艺术使得千百万人为它付出劳动、牺牲生命，甚至丧失道德，艺术究竟是什么？关于这个问题，我们从现有的各种美学理论中找到了一些答案。这些答案可以归纳为以下几点：艺术的目的是“美”，而“美”是通过我们从它身上得到的快乐而被认识的，艺术享受是一桩好的、重要的事。换言之，享受之所以好，就因为它是享受。因此，被认为是艺术的定义，其实并不是艺术的定义，只不过是用来替人们为这想象中的艺术所遭受的牺牲作辩解的一种手段。同时也是替现存艺术中那种自私的享受和不道德的行为作辩解的一种手段。所以，说起来也真奇怪，虽然论述艺术的书堆积如山，但艺术的正确定义迄今仍未决定下来。原因就在于艺术的概念是以“美”的概念作为基础的。……各种各样的感情——非常强烈的或非常微弱的，很有意义的或者微不足道的、非常坏的或者非常好的，只要他们感染读者、观众、听众，就都是艺术的对象。戏剧中所表达的奋不顾身、以及顺从于命运或上帝等等感情，或者小说中所描写的情人的狂喜的感情，或者图画中所描绘的淫荡的感情，或者音乐中以庄严的进行曲所表达的爽朗的感情，或者舞蹈所引起的愉快的感情，或者可笑的逸事所引起的幽默的感情，或者描写晚景的风景画或催眠曲所传达的宁静的感情——这一切都是艺术。只要作者所体验过的感情能感染观众或听众，这就是艺术。在自己心里唤起曾经体验过的感情，而在唤起这种感情之后，用动作、线条、色彩、声音以及语言所表达的形象把这种感情传达出来，使别人也能体验到同样感情，——这就是艺术活动。艺术是这样的一种人类活动，一个人用某种外在的标志有意识地把自已体验过的感情传达给别人，而别人能被这些感情所感染，也体验到这些感情。艺术并不像形而上学者所说的那样是某种神秘的观念、美或上帝的表现，并不像生理美学者所说的那样是人们藉以消耗过剩精力的游戏，并不是情绪通过外在标志的表达，并不是惬意事物所产生的结果，最重要的——并不是享乐，而是生活中以及个人和全人类向幸福迈进的进程中所必不可少的一种交际的手段，它用同样的感情把人们结成一体。由于人能理解用语言表达的思想，因此任何人都能够知道全人类在思想领域内为他所做的一切，能够在现在借着理解别人思想的能力而参与别人的活动，而且能够借着这种能力把从别人那里得来的和自己心里产生的思想传达给同辈和后辈；同样，由于人能通过艺术而为别人的感情所感染，因此他就能体会到人类在他以前在感情的领域内所体验过的一切，能够体会同辈正在体验的感情和几千年前别人所体验过的感情，并能把自己的感情传达给别人。如果人们并不能理解前人心里有过的、用语言表达出来的一切思想，不能把自己的思想传达给别人，那末人们就好似禽兽或卡斯贝霍塞了。如果人们没有另一种能力——受艺术感染的力量、那末他们大概还会更加野蛮、而主要是，还会更加散漫，更加充满敌意。因此，艺术活动是一项很重要的活动，像语言活动一样重要，一样普遍。语言不仅通过布道、演讲和书籍来影响我们，而且还通过我们用以互相传达思想和经验的一切语言来影响我们；艺术也是一样，广义的艺术渗透了我们的整个生活，而我们只把这一艺术的某些表现称为艺术——狭义的艺术。我们习惯于把“艺术”一词只理解为我们在剧院里、音乐会上和展览会上所听到和看到的東西

《托爾斯泰藝術論》

，以及建筑、雕塑、诗歌、小说……所有这些只不过是我们在生活中用以进行交际的那种艺术的很小一部分。人类的整个生活充满了各种各样的艺术作品——从摇篮曲、笑话、怪相、住宅装饰、服装和器皿直到教堂的礼拜、凯旋的行列。所有这些都是艺术活动。因此我们所谓的狭义的艺术，并不是指人类传达感情的整个活动，而只是指由于某种缘故而被我们从这整个活动中分离出来并赋予特殊意义的那一部分。

人们向来都特别注意可以表达出从人们的宗教意识所流露的感情的这一部分活动，并把整个艺术的这一小部分活动称为真正的艺术。古代的人——苏格拉底、柏拉图、亚里斯多德就是这样认识艺术的。希伯来的先知和古代的基督教徒也是这样认识艺术的，回教徒在过去和现在也都是这样理解艺术的，现在的宗教人士也是这样理解艺术的。人类的几位导师，如柏拉图，在他所著的《理想国》里、最初的一些基督教徒、严正的回教徒，以及佛教徒等，往往还否认任何艺术。

现代的观点认为，任何一种艺术只要能给人以快乐，就是好艺术，而以相反观点来认识艺术的人，在过去和现在都认为，艺术和语言不同，语言可以不听，而艺术却能使人不由自主地受到感染，其危险性是非常之大。如把一切艺术都取消，人类所受的损失也远比容许任何一种艺术存在要小。这些否定一切艺术的人显然是错误的，因为他们否定了一种不可否定的东西——必不可少的交际手段之一，人类没有它就不能生活。然而我们欧洲这个文明社会、这个圈子和这个时代的人们容许一切艺术，只要它们为美服务，换言之，只要它们给人们以快乐就行。他们这样做也同样是错误的。从前，人们担心艺术作品中偶尔会有一些使人腐化的东西，就索性禁止一切作品。可是现在人们只因为怕失去艺术给予人们的某种快乐，就袒护一切艺术。我认为后一种错误比前一种错误严重得多，危险也大得多。

《托爾斯泰藝術論》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com