艺术史的基本概念

- 艺术发展动力概念
- 艺术发展过程概念
- 描述艺术的核心概念

艺术发展的动力概念

- •波普尔-贡布里希:目标吸引力(真理说)
- 黑格尔: 内在推动力-目标吸引力 (理念说)
- 里格尔(Alois Riegl): 内在推动力(艺术意志artistic will说)
- 诗大序: 内在推动力(情动说)

Alois Riegl: Artistic Will

• In Problems of Style, Riegl convinced us that the Geometric Style is antecedent to realistic images. "Only after this creative act did art begin to acquire its endless representational possibilities." Riegl recognized that all art forms are based on models in nature. But the earlier art before the Geometric Style is not realistic painting but the three-dimensional sculpture. Therefore the sequence of art history is, briefly speaking, from realistic sculpture, through the abstract decoration, into realistic representation.(pp.14-15)

ALOIS RIEGL
EDITED BY
DAVID CASTRIOTA
TRANSLATED BY
EVELYN KAIN

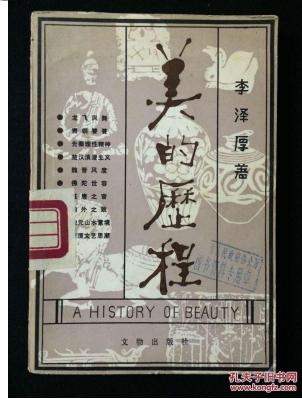
Problems of Style

Foundations for a History of Ornament

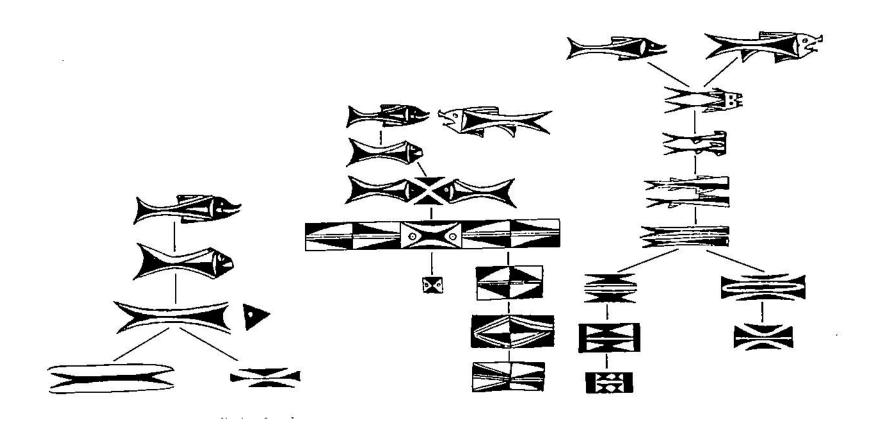
其实, 仰韶、马家窑的某些几何纹样已比较清晰地表明, 它们是由动物形象的写实而逐渐变为抽象化、符号化的。由再现 (模拟) 到表现(抽象化),由写实到符号化,这正是一个由 内容到形式的积淀过程, 也正是美作为"有意味的形式"的原 始形成过程。即是说,在后世看来似 乎 只 是"美 观"、"装 饰"而并无具体含义和内容的抽象几何纹样,其实在当年却是 有着非常重要的内容和含义,即具有严重的原始巫术礼仪的图 腾含义的。似乎是"纯"形式的几何纹样,对原始 人 们的 感 受却远不只是均衡对称的形式快感,而具有复杂的观念、想象 的意义在内。巫术礼仪的图腾形象逐渐简化和抽象化成为纯形 式的几何图案(符号),它的原始图腾含义不但没有消失,并 且由于几何纹饰经常比动物形象更多地布满器身,这种含义反 而更加强了。可见,抽象几何纹饰并非某种形式美,而是,抽象。 形式中有内容, 感官感受中有观念, 如前所说, 这正是美和审 美在对象和主体两方面的共同特点。这个共同特点便是积淀:

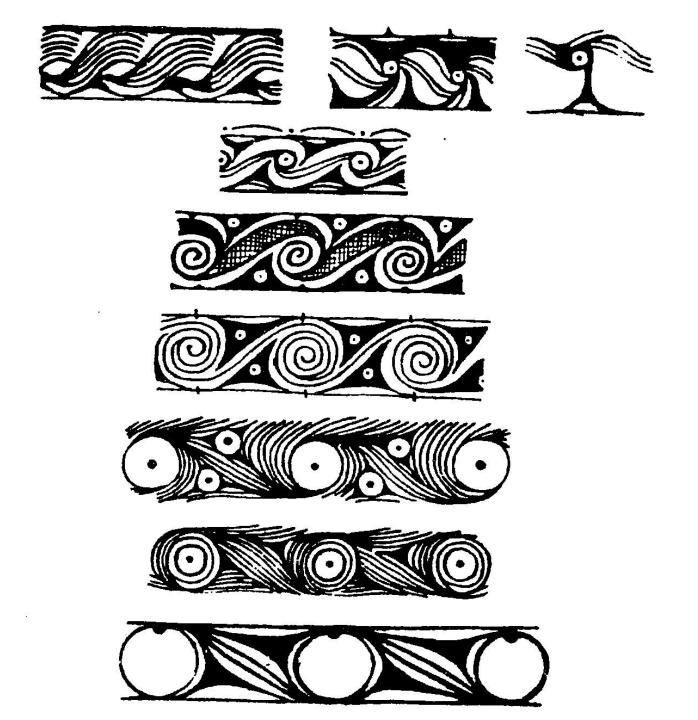

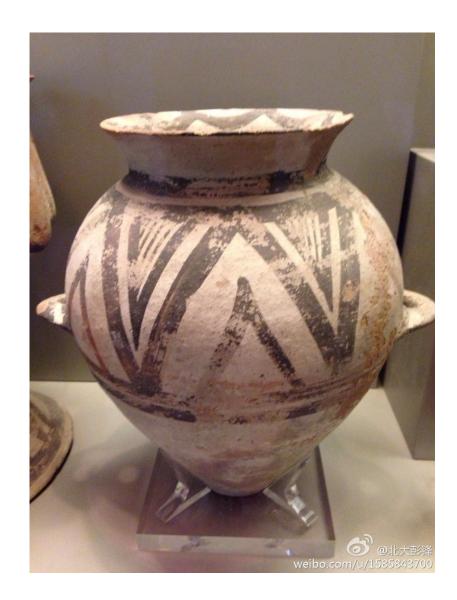

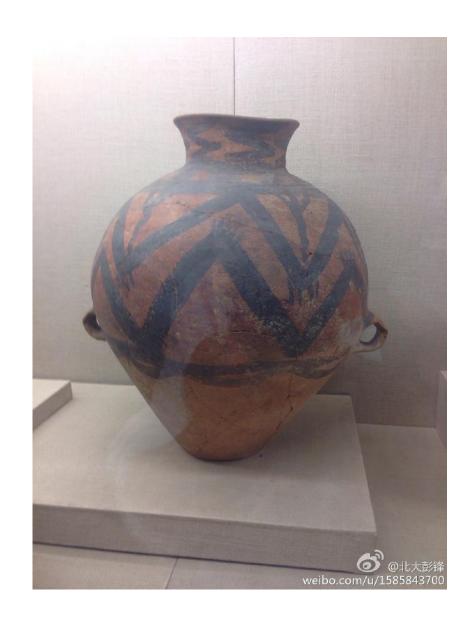
内容积淀为形式,想象、观念积淀为感受。这个由 动 物 形 象而符号化演变为抽象几何纹的积淀过程,对艺术史和审美意识史是一个非常关键的问题。下面是一些考古学家对这个过程的某些事实描述:

有很多线索可以说明这种几何图案花纹是由鱼形的图案演变来的,…一个简单的规律,即头部形状越简单,鱼体越趋向图案化。相反方向的鱼纹溶合而成的图案花纹,体部变化较复杂,相同方向压叠溶合的鱼纹,则较简单。(中国科学院考古研究所:《西安半坡》第185页,文物出版社,1963年。)有如下图:

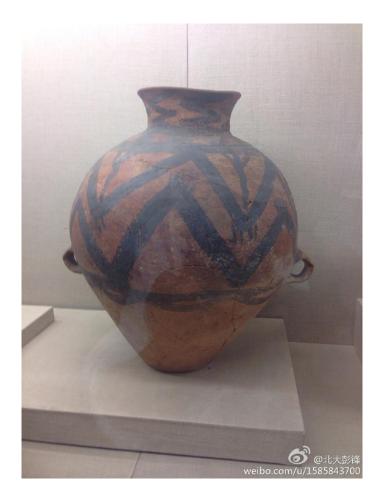

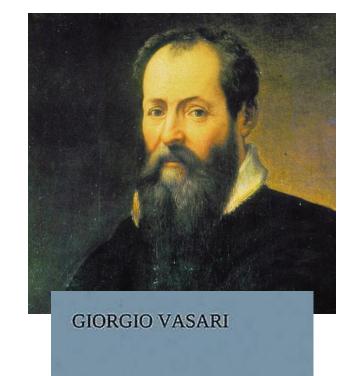
诗大序

诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗。情动于中而形于言, 言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,不知手 之舞之足之蹈之也。

艺术发展过程概念

• Giorgio Vasari(Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors, and Architects): 开端、发展、鼎盛、衰落

• 中国诗论: 正、变、盛、衰

TREDITION CLASSICS

Lives of the Most Eminent Painters Sculptors and Architects

Vol. 02 (of 10), Berna to Michelozzo Michelozzi

邓以蛰《画理探幽》

- 体-形-意-理
- 文 象 境

• 文: 纹样与文化(从节奏到秩序)

• 象: 再现、表现、显现

• 境: 气氛

《說文》:"文,錯畫也。象交文。"<u>徐灏</u>注箋:"文象分理交錯之形。"<u>朱芳圃</u>《殷周文字釋叢》:"文即文身之文,象人正立形,胸前之人、×·····即刻畫之文飾也······文訓錯畫,引伸之義也。"

wén ○《廣韻》無分切,平文微。諄部。

●(在肌肤上)刺画花纹。《説文·文部》:"文,錯畫也。象交文。"王筠句讀:"錯者,交錯也。錯而畫之,乃成文也。"《莊子·逍遥遊》:"越人斷髮文身。"《穀梁傳·哀公十三年》:"祝髮文身。"<u>范甯</u>注:"文身,刻畫其身以為文也。"《禮記·王制》:"被髮文身·····雕題交趾。"鄭玄注:"雕文,謂刻其肌以丹青涅之。"<u>清厲鶚</u>《遼史拾遺》卷十五:"契丹之法,民為盗者一犯文其腕為贼字,再犯文其臂。"

《汉语大字典》

- ②纹理;花纹。《古今韻會舉要·文韻》:"文,理也。如木有文亦名曰理。"《易·繫辭下》:"物相雜,故曰文。"《左傳·隱公元年》:"仲子生而有文在其手。"《禮記·樂記》:"五色成文而不亂。"孔穎達疏:"(五行之色)各依其行色成就文章而不錯亂。"
- ❸指自然界或人类社会某些带规律性的现象。《易· 賣》:"觀乎天文,以察時變;觀乎人文,以化成天下。" 《莊子·應帝王》:"壺子曰:'鄉吾示之以地文。'"陸德明 釋文:"崔云:'文,猶理也。'"《淮南子·天文》"天文訓" 漢高誘注:"文者,象也。天先垂文,象日月五星及彗 孛。"
- ●礼乐仪制。如:繁文缛节。《論語·子罕》:"文王既没,文不在茲乎!"朱熹注:"道之顯者謂之文,蓋禮樂制度之謂。"《荀子·解蔽》:"墨子蔽於用而不知文。"《文選·李康〈運命論〉》:"文薄之弊,漸於靈、景。"李善注:"鄭玄曰:'文謂尊卑之差制也。'"
- ●法令条文。《國語·周語上》:"明利害之鄉,以文修之,使務利而避害,懷德而畏威。" 韋昭注:"文,禮法也。" 又:"有不祭則修意,有不祀則修言,有不享則修文。" 韋昭注:"文,典法也。"《史記·貨殖列傳》:"吏士舞文弄法,刻章偽書。"《新唐書·盧簡辭傳附盧簡求》:"<u>簡求</u>為政長權變,文不害,居邊善緩御,人皆安之。"后泛指公务机关的书面材料。如:公文;发文;换文。

- ⑥字;文字。如:甲骨文;金文;<u>汉</u>文;<u>英</u>文。《左傳·昭公元年》:"於文,皿蟲為蠱。"<u>杜預</u>注:"文,字也。"《孟子·萬章上》:"故説《詩》者,不以文害辭,不以辭害志。"<u>朱熹</u>注:"文,字也。"又撰述。<u>宋陳摶</u>《太一宫記》:"帝親文其碑,以彰神異。"
- ⑦言辞;文辞。《左傳·僖公二十三年》:"子犯曰:'吾不如(趙)衰之文也,請使衰從。'"杜預注:"文,有文辭也。"《國語·楚語上》:"文詠物以行之。"<u>韋昭</u>注:"文,文辭也。"
- ❸文章。《漢書·賈誼傳》:"年十八,以能誦《詩》、《書》屬文稱於郡中。"《論衡·問孔》:"案賢聖之言,上下多相違;其文,前後多相伐者。"《紅樓夢》第一回:"只是如今行李路費,一概無措,神京路遠,非賴賣字撰文即能到得。"
- ⑨(<u>六朝</u>时)指韵文,与"笔"(散文)相对。《文心雕龍· 總術》:"今之常言,有文有筆,以為無韻者筆也,有韻者 文也。"《南史·顔延之傳》:"<u>竣</u>得臣筆,<u>測</u>得臣文。"
- ●文体名。<u>唐元稹</u>《樂府古題序》: "《詩》訖於<u>周</u>,《離騷》訖於<u>楚</u>,是後詩之流為二十四名:賦、頌、銘、贊、文、誄、箴、詩……"明徐師曾《文體明辨·文》: "按編内所載,均謂之文,而此類獨以文名者,蓋文中之一體也。"
- ●文言的省称,与"白话文"相对。如:半文半白。
- ●书籍。《國語·周語下》:"小不從文。"<u>韋昭</u>注:"文,詩書也。"《論語·學而》:"行有餘力,則以學文。"<u>何晏</u>注引<u>馬融</u>曰:"文者,古之遺文也。"《漢書·孫寶傳》:"前日君男欲學文。"顔師古注:"文謂書也。"
- ●指社会科学。与理、工科相对。如:文科。

- ●非军事的。与"武"相对。如:文人;文官;能文能武;文 武全才。《國語·周語中》:"武不可觀,文不可匿。"
- ●乐声节奏和谐。《詩·序》:"情發於聲,聲成文謂之音。" <u>毛</u>傳:"聲成文者,宫商上下相應。"《荀子·樂論》: "故樂者,審一以定和者也,比物以飾節者也,合奏以成文者也。"《禮記·樂記》:"樂文同則上下和矣。" <u>孔穎達</u>疏:"文,謂聲成文也,若行樂文采諧同,則上下各自和好也。"《宋書·律曆志》:"夫樂有器有文,有情有官……屈伸舒疾,樂之文也。"
- ●美德。《書·文侯之命》:"追孝于前文人。"孔傳:"使追孝于前文德之人。"《國語·周語下》:"夫敬,文之恭也。" 韋昭注:"文者,德之總名也。"
- ●美;善。《禮記·樂記》:"禮减而進,以進為文;樂盈而反,以反為文。"鄭玄注:"文,猶美也、善也。"《韓非子· 説疑》:"文言多,實行寡。"
- ●华丽。与"质"相对。《論語·顔淵》:"君子質而已矣,何以文為?"《鹽鐵論·本議》:"夫文繁則質衰,末盛則本虧。"《農政全書·荒政·備荒考下》:"其倉務要宏敞堅固,可垂百年,蓋藏之計,寧廣毋狹,寧質毋文。"
- ●柔和。宋曾慥《類説》卷十三引顧況《論茶》:"煎以文火細烟,小鼎長泉。"《聊齋志異·陳錫九》:"此名士之子,温文爾雅。"
- ●指<u>周文王</u>。《詩·大雅·下武序》:"下<u>武</u>,繼<u>文</u>也。"鄭玄 箋:"繼文者,繼文王之王業而成之。"《禮記·雜記下》:

- "一張一弛,文武之道也。"
- ●量词。1.用于计算铜币的基本单位。<u>南北朝</u>以来,铜钱圆形,中有方孔,一面铸有文字,故称钱一枚为一文。如:一文钱;分文不取。《宋書·徐羨之傳》:"可以錢二十八文埋宅四角。"《水經注·漸江水》:"<u>漢世劉寵</u>作郡,有政績,將解任去治,(此溪)父老人持百錢出送,<u>寵</u>各受一文。"<u>唐褚遂良</u>《諫魏王泰物料踰東宫疏》:"東宫料物,歲得四萬段,付市貨賣,凡值一萬一千貫文。"2.用于计算纺织物。《續漢書·與服志下》:"凡先合單紡為一系,四系為一扶,五扶為一首,五首成一文。"
- ●通"紊(wěn)"。紊乱;杂乱。<u>清朱駿聲</u>《説文通訓定聲·屯部》:"文,叚借為紊。"《書·洛誥》:"祀于新邑,咸 秩無文。"
- ●姓。《通志·氏族略四》:"文氏,姬姓。《風俗通》云:'周 文王支孫,以諡為氏。'"《宋史·文彦博傳》:"(文彦博) 其先本敬氏,以避晋高祖及宋翼祖諱改焉。"
  - □《集韻》文運切,去問微。
- ●掩饰。如:文过饰非。《集韻·問韻》:"文,飾也。"《論語·子張》:"小人之過也必文。"《南史·孔範傳》:"<u>後主</u>性愚狠,惡聞過失,每有惡事,<u>範</u>必曲為文飾,稱揚贊美。"《清史稿·選舉志三》:"近日士子獵取詭異之詞,以艱深文其淺陋。"
- ②装饰。《廣雅·釋詁二》:"文,飾也。"《荀子·儒效》: "《小雅》之所以為《小雅》者,取是而文之也。"<u>楊倞</u>注: "文,飾也。"《禮記·玉藻》:"大夫以魚須文竹。"<u>鄭玄</u>注: "文,猶飾也。"

《荀子·天论》

• 雩而雨,何也? 曰: 无何也, 犹不雩而雨也。日月食而救之, 天旱而雩, 卜筮然后决大事, 非以为得求也, 以文之也。故君子以为文, 而百姓以为神。以为文则吉, 以为神则凶也。

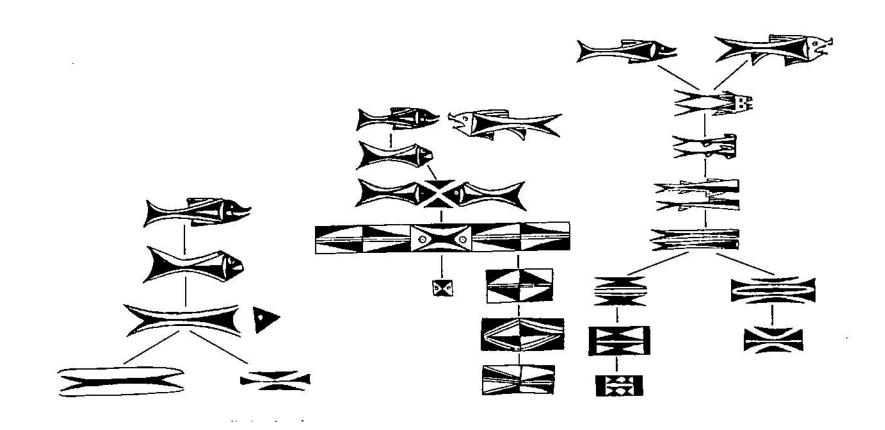
《荀子·礼论》

祭者,志意思慕之情也。忠信爱敬之至矣,礼节文貌之盛矣,苟非圣人,莫之能知也。圣人明知之,士君子安行之,官人以为守,百姓以成俗;其在君子以为人道也,其在百姓以为鬼事也。故钟鼓、管磬、琴瑟、竽笙,《韶》、《夏》、《護》、《武》、《六》(同"勺")、《桓》、《箭》(同箫)、(简)、《象》,是君子之所以为愅诡其所喜乐之文也。齐衰(齐缞zīcuī)、苴杖、居庐、食粥、席薪、枕块,是君子之所以为愅诡其所哀痛之文也。……事死如事生,事亡如事存,状乎无形影,然而成文。

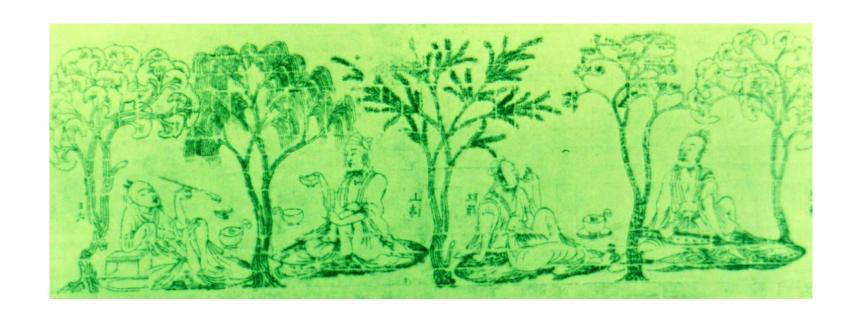
冯友兰:《中国哲学简史》

• 在这样的解释之中,葬仪和祭礼已不再有宗教的意味,而完全成为诗意的表现了。p.131.

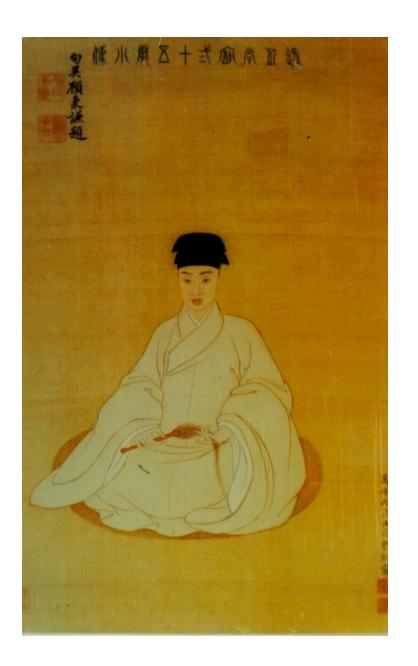
象与文的区别

连绵的"文"发展成独立的"象" 《竹林七贤》,南京西善桥出土

曾鲸:《王时敏像》

象的含义

- 1.大象 (elephant)
- 《韩非子·解老篇》: 人希见生象也, 而得死象之骨, 按其图以想其生也, 故诸人之所以意想者, 皆谓之象也。
- 2.想象(imagine)
- 3.意象(imagery, image)
- 4.相似(resemble, be like)、模仿(imitate)
- 《易传·系辞下》: 爻也者,效此者也; 象也者, 像此者也。爻象動乎內, 吉凶見乎外。

- 5.象征(symbol, symbolize),征兆(symptom)
- 韩愈《为宰相贺白龟状》: 白者, 西方之色, 刑戮之象也。
- 6. 现象(phenomenon)、外观(appearance, semblance)、形象(form, shape)
- 《易传·系辞上》: 见乃谓之象, 形乃谓之器。
- 7. 一种符号表达方式(symbolization)
- 《易传·系辞上》:子曰:"书不尽言,言不尽意。"然则,圣人之意,其不可见乎?子曰:"圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言,变而通之以尽利,鼓之舞之以尽神。"

境的含义

- 刘禹锡: 境生于象外
- 叶朗: 人生感、历史感、宇宙感
- •象介于(道器)"之间",境超乎(道器)"之外"

阅读文献

- 叶朗: 《说意境》《再说意境》(知网)
- 李泽厚: 《美的历程》 (第一章龙飞凤舞)
- 李格尔: 《风格问题》 (第一章几何风格)
- 彭锋: 《邓以蛰论画理》 (知网)