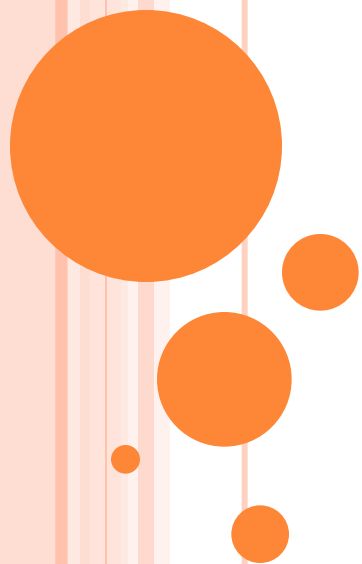

第二部分 美的历程

陶锋

西方美学发展的三个阶段

美学与哲学发展的轨迹基本相同

- 古希腊到中世纪：本体论
- 启蒙运动到十九世纪：认识论
- 十九世纪以来：表达论（心理学、语言论、批判论）

美的演变

柏拉图（理念）

亚里士多德

（形式）

普罗丁（一的光辉）

阿奎那
（完整、
形式、
光辉）

英国经验主义（感
官快适）

夏夫兹伯里（内
在感官）休谟
（心理构造）

柏克（物的感性）

文艺复兴
（形式）

康德（合目的
之形式）

狄德罗
（关系）

黑格尔
（理念的感性
显现）

第一章 美的本体论

“美”是一种怎样的存在？

一 古希腊时期

- 毕达哥拉斯：美是和谐
- 柏拉图：美是理念
- 亚里士多德：美在于形式

二 古罗马时期

普罗提诺：美是神的理念的流溢

三 中世纪

奥古斯丁：美的根源在于上帝，美是形式的整一

托马斯阿奎那

四文艺复兴时期

薄伽丘、达芬奇

美在于其外表形式的比例、对称、和谐、整一

一 古希腊时期

古希腊哲学美学期：

前苏格拉底哲学

- 公元前6世纪初~公元前5世纪中叶，
- 约150年的时间
- 以自然哲学为主

苏、柏、亚时代

- 约从公元前430~前322年

晚期希腊哲学

- 公元前322年以后
- 与古罗马哲学连成一体

思考：从原始艺术到古埃及艺术、古希腊艺术，艺术发展的趋势和特点是什么。

- 维伦多夫的维纳斯
- 西元前22,000至24,000

古埃及法老像

古希腊 雕像

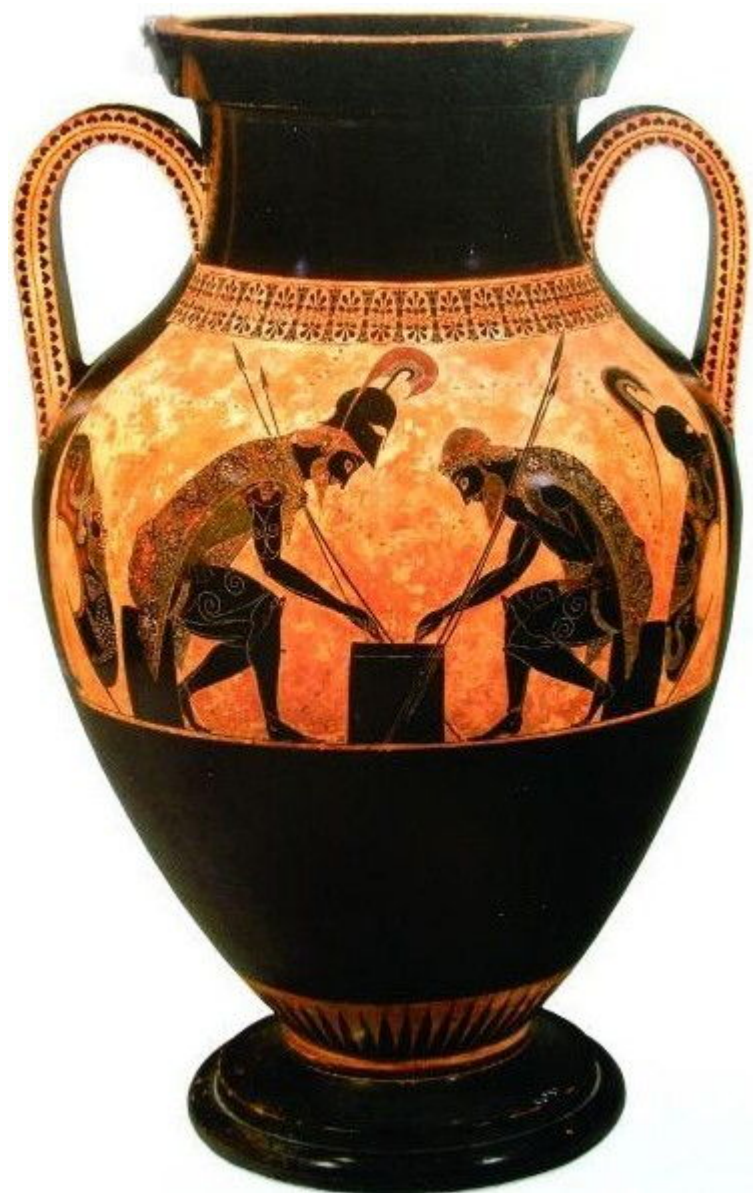
《宙斯》

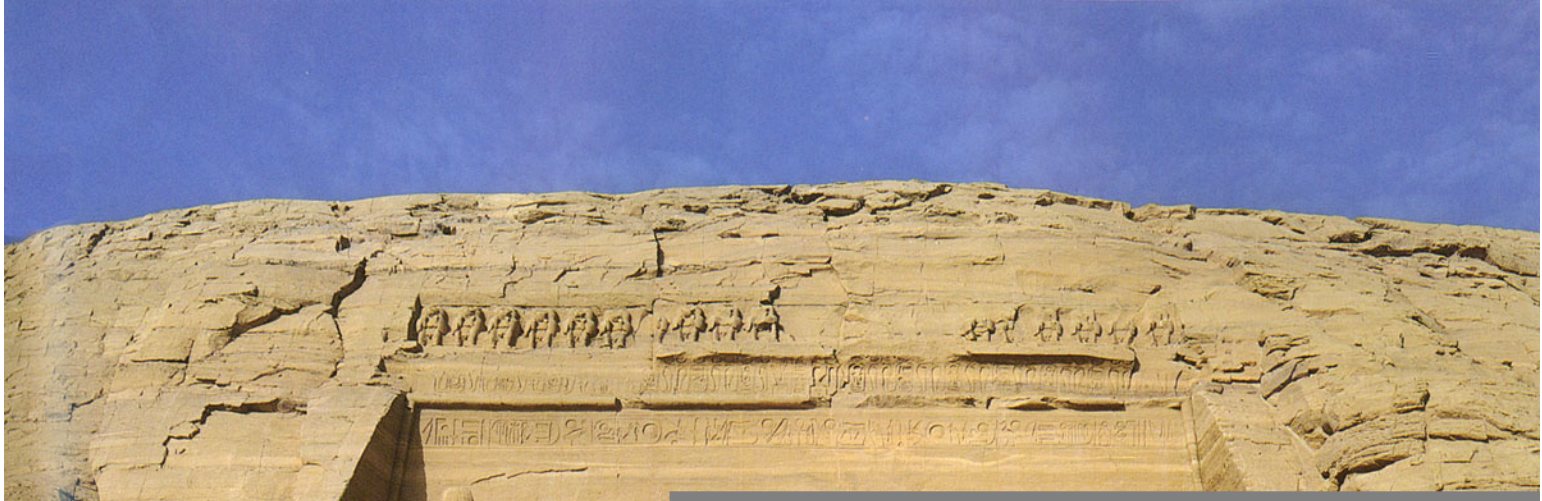

古希腊
瓶画

拉美西斯二世时期神殿及神像

《帕特农神庙》
伊克蒂诺斯设计，前477至432年

古埃及和古希腊时期的艺术：

特点：

- 1 形式：整一、秩序、和谐、完美
- 2 理想化

思考：请问断臂维纳斯符合希腊人的艺术特点吗？

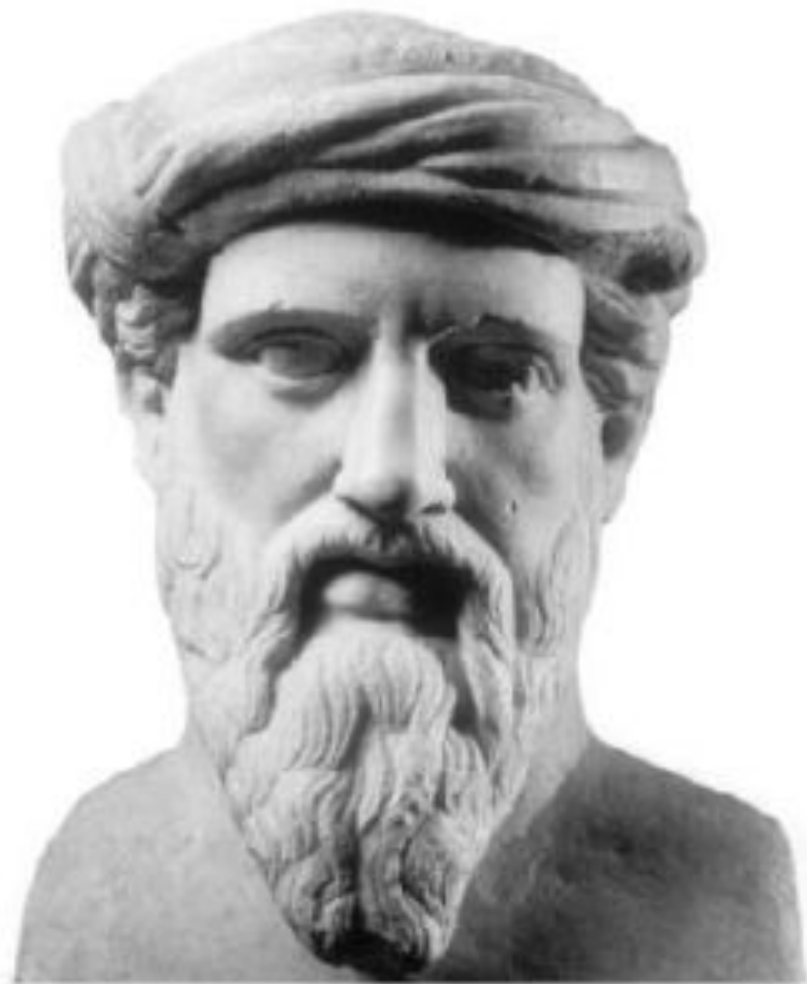
一 毕达哥拉斯学派：美在于形式的和谐

1时间：公元前6世纪

2基本思想和特点

数是万物的本原：用数来解释一切；

宗教精神与理性精神的结合
自然科学的倾向；神秘主义倾向

美学观点

- 美是和谐
 - 音乐是对立因素的和谐统一，把杂多导向一致，
把不协调导致协调
- 形式美的法则
 - 比例对称；黄金分割律；
 - 最美的平面图形是圆形；最美的立体图形是球体
- 大宇宙（外在和谐）与小宇宙（内在和谐）
 - 诸天音乐；灵魂是一种和谐
- 灵魂净化

赫拉克利特美学思想

- 对立造成和谐
- 对立的状态或性质产生出和谐；相同的东西产生不出和谐
 - 音乐：不同的音调，高低长短
 - 绘画：不同的颜色
 - 语言：元音和辅音
 - 琴：琴弓和琴弦之间的张弛配合
 - 看不见的和谐比看得见的和谐更好

- 与毕达哥拉斯“美是和谐”的比较
 - 对立面的斗争
- 对“和谐论”的评价
 - 古典美的要求；现代美的“非和谐性”
- 艺术是对自然的摹仿（模仿）
- 美是相对的
 - 对事物的取舍评判的标准是相对的
 - 最美的猴子与人相比也是丑的

古希腊文学

一 神话

- 古希腊人是“正常的儿童”

- 希腊神话的特点：

- 1 乱伦

- 2 家族色彩

- 3 神人同形同性

- 赫西俄德 《神谱》

- 《神谱》大约写作于公元前730年至前700年间。早于一般认为的《伊利亚特》和《奥德赛》的成文时间，为现存最古老的古希腊诗歌之一。

- “写诗是为了歌咏永生的神灵。”

二 希腊史诗

1 史诗（Epic）：是叙述英雄传说或重大历史事件的古代叙事长诗。多以古代英雄歌谣为基础，经集体编创而成，反映人类童年时期的具有重大意义的历史事件或者神话传说。

2 荷马史诗：

1) 《伊利亚特》以特洛伊战争为题材。战争由“金苹果传说”中特洛伊王子帕里斯裁判造成美女海伦被劫引起，历时十年，史诗主要叙述发生在第十年的五十天左右里的故事。

2) 《奥德赛》

二 抒情诗

- 1 萨福：柏拉图称她为“第十位文艺女神”。
- 2 独唱琴歌代表诗人阿那克瑞翁：创造“阿那克瑞翁体”。
- 3 合唱琴歌代表诗人：品达，代表作《胜利颂》

三 寓言

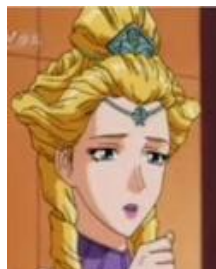
寓言：《伊索寓言》(散文体):主要反映奴隶制社会劳动人民的思想感情，是劳动人民生活教训和斗争经验的总结(《农夫和蛇》《乌龟和兔子》等。

四 戏剧

全盛时期欧洲文学史上著名的三大悲剧诗人：埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯
喜剧诗人：阿里斯托芬

特洛伊战争的导火索 → 金苹果之争

赫拉

推举成人间最强的王者

雅典娜

造就百战百胜的英雄

维纳斯

世上最美丽动人的女子

将苹果给了维纳斯

帕里斯

矛盾（愤怒）

第一卷——阿基琉斯与阿伽门农因争吵而结仇
（开头）

高歌吧！女神！为了佩琉斯之子阿基琉斯的暴怒！
他的致命的愤怒给阿开奥斯人带来
无尽的苦难，将战士的健壮的英魂
打入冥府，他们的躯体成为野狗
和秃鹰的美食，宙斯的意愿实现了。
请从阿特柔斯之子、人民的国王阿伽门农
和神一样的阿基琉斯之间的争执开始吧！

美丽

- 听着女神的话语，海伦想起了亲爱的前夫，
- 她的故乡和她的父母。
- 她迅速用白巾猛住双颊，
- 流着眼泪，走出大厅，
- 两位侍女紧随其后，
- 她们是牛眼的克吕墨涅和皮特透斯之女埃特拉，
- 三人一起来到了耸立的斯开埃城门之上。
- 城门上正坐着老王普里阿摩斯，
- 还有潘托奥斯、提摩特斯、兰波斯、
- 克吕提奥斯和阿瑞斯的后代希克塔昂，
- 还有小心谨慎的谋士乌卡勒昂和安特诺尔。
- 他们都上了年纪，但能说会道，
- 就象绿林深处的夏蝉，
- 发出抑扬顿挫的歌声。
- 特洛亚的老首领们就这样坐在城门之上。
- 看着海伦沿着城墙走来，
- 他们压低声音，说出长了翅膀的语言：
- “就是为了她，这个漂亮绝伦的女人，
- 特洛亚人和阿开奥斯人干戈相向，
- 忍受磨难而毫无怨言。她就象永生的女神，
- 不过还是让她坐船离开吧，
- 同时带走我们和后代子孙的痛苦。”

天神

- 天父宙斯将金质天秤拿了出来，
- 将两个死亡筹码放入不同的秤盘，
- 一个代表阿基琉斯，一个代表驯马手赫克托尔。
- 宙斯提起了秤杜的中间，赫克托尔的筹码沉沉压下，
- 滑向了哈得斯幽暗的冥府。
- 见此情景，阿波罗离开赫克托尔，转身走开。
- 目光炯炯的雅典娜则飞至佩琉斯之子，
- 用长着翅膀的语言激励他道：
- “阿基琉斯！宙斯钟爱的勇士，
- 今天，好战的赫克托尔将死在我们手下，
- 长发的阿开奥斯人终于可以胜利返回。
- 即使阿波罗趴在地上恳求宙斯网开一面，
- 用尽全力地帮赫克托尔挡开死亡，
- 后者也插翅难飞，必定命丧于此。
- 你先停下来休息一会儿，我这就追上去，
- 诱使他与你面对面地拼杀搏斗！”

战争

- 说罢，他抽出了佩带在腰的长剑，
- 沉重、硕大、锋利，向对手冲了过去，
- 如同一只翱翔在苍空中的雄鹰，
- 穿过厚厚的乌云，向平原快速地俯冲下去，
- 为了抓捕一只软弱无助的羔羊或是一只颤抖着的野兔。
- 阿基琉斯也直扑过来，心中挟着血腥的狂热，
- 胸前高举着做工精美的大盾，
- 头上晃动着锃亮的头盔，四行盔饰熠熠发光，
- 纯金铸就的丝饰不住地摇曳，
- 那是伟大的赫菲斯托斯将它们铸在头盔的顶端。
- 如同繁星满天的夜空之中，
- 有一颗最亮的星星穿行其中，那就是金星，
- 而阿基琉斯的锋利的枪尖就如同金星一般闪亮。
- 他举起了失而复得的长枪，
- 考虑着刺中哪个得部位就会使赫克托尔丧命。

死亡

- 垂有玫瑰色手指的黎明女神已冉冉升上天空，
- 大地上，在赫克托尔的火堆旁边，转着众多的特洛伊人，
- 等大家都聚齐之后，
- 先把香美的酒倒向柴堆，
- 浇灭所有的仍在燃烧的火焰。
- 接着，赫克托尔的兄弟们到木烬中寻找白骨，
- 他们不胜悲痛，任凭泪水大滴落下。
- 搜集齐了白骨之后，把它们装入黄金罐中，
- 并用一层紫色的亚麻布细心包裹，
- 然后立即放入墓穴。在墓穴周围，
- 布置下警惕的特洛伊士兵，以防
- 阿开奥斯人前来袭击。
- 垒好了赫克托尔的坟墓之后，
- 他们回到了城堡中，
- 聚在宙斯钟爱的普里阿摩斯的宫殿中，
- 享用着祭宴上的美酒和鲜肉。
-
- 就这样，特洛伊人埋葬了驯马手赫克托尔。

柏拉图的美学思想

——美在理念

- 1 生平和著作
- 2 哲学思想
- 3 美学思想

柏拉图生平和著作

- 公元前427~前347年
- 高贵的出身
 - 父亲：阿提卡最后一个王的后裔
 - 母亲：梭伦的后代
- 苏格拉底的影响
 - 20岁从学苏格拉底
- 三去西西里
 - 前388、367、361
- 建立学园（Academy）：
 - 公元前387年；
 - 阿卡德穆运动场附近
- 著作：对话录（36； 27）；
书信（13）； 授课内容无传

柏拉图学园遗址

柏拉图的基本思想

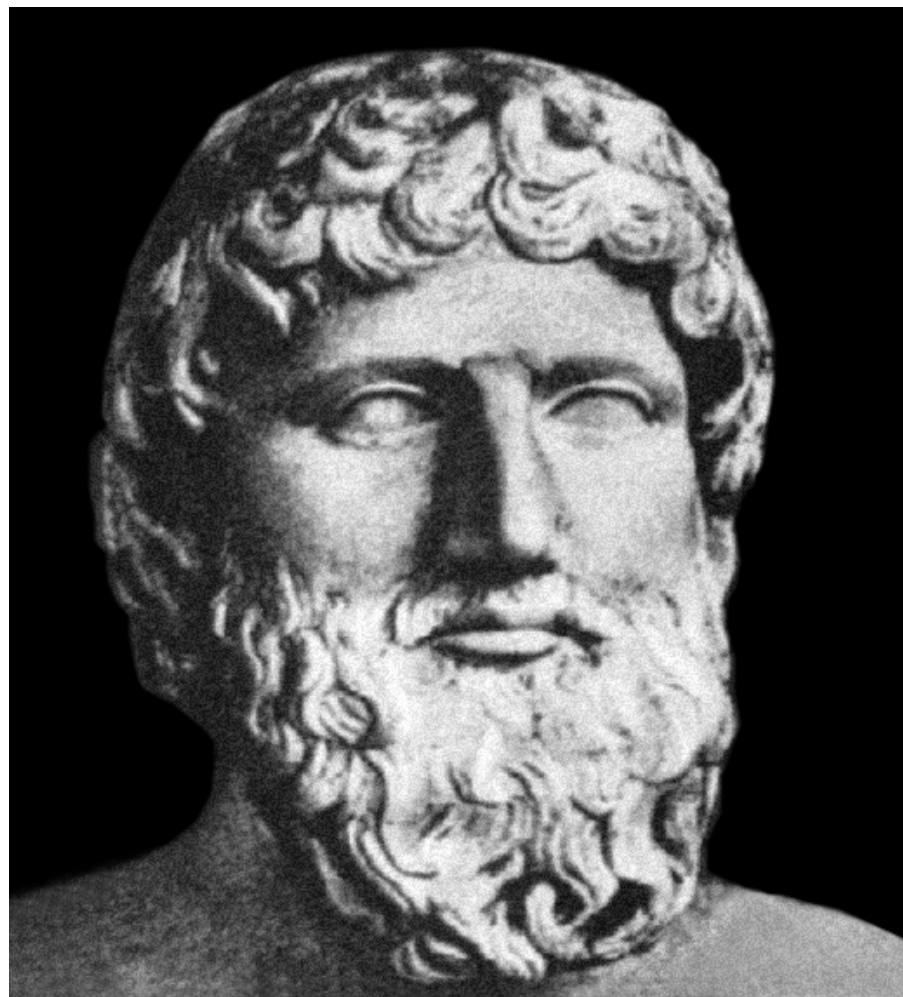
1 思想来源

2 两个世界与人的两种认识能力

- 分离学说
- 洞穴比喻

3 理念论

4 灵魂学说

思想来源

- 赫拉克利特
 - 一切皆流——感觉世界没有任何东西是永久的
- 苏格拉底
 - 对人的关注；对灵魂不死的设想；对善和超感觉世界的关注
- 毕达哥拉斯
 - 对数学的重视；数学是感觉世界与纯精神世界之间的中介因素
- 爱利亚派：
 - 实在是永恒的，没有时间性的

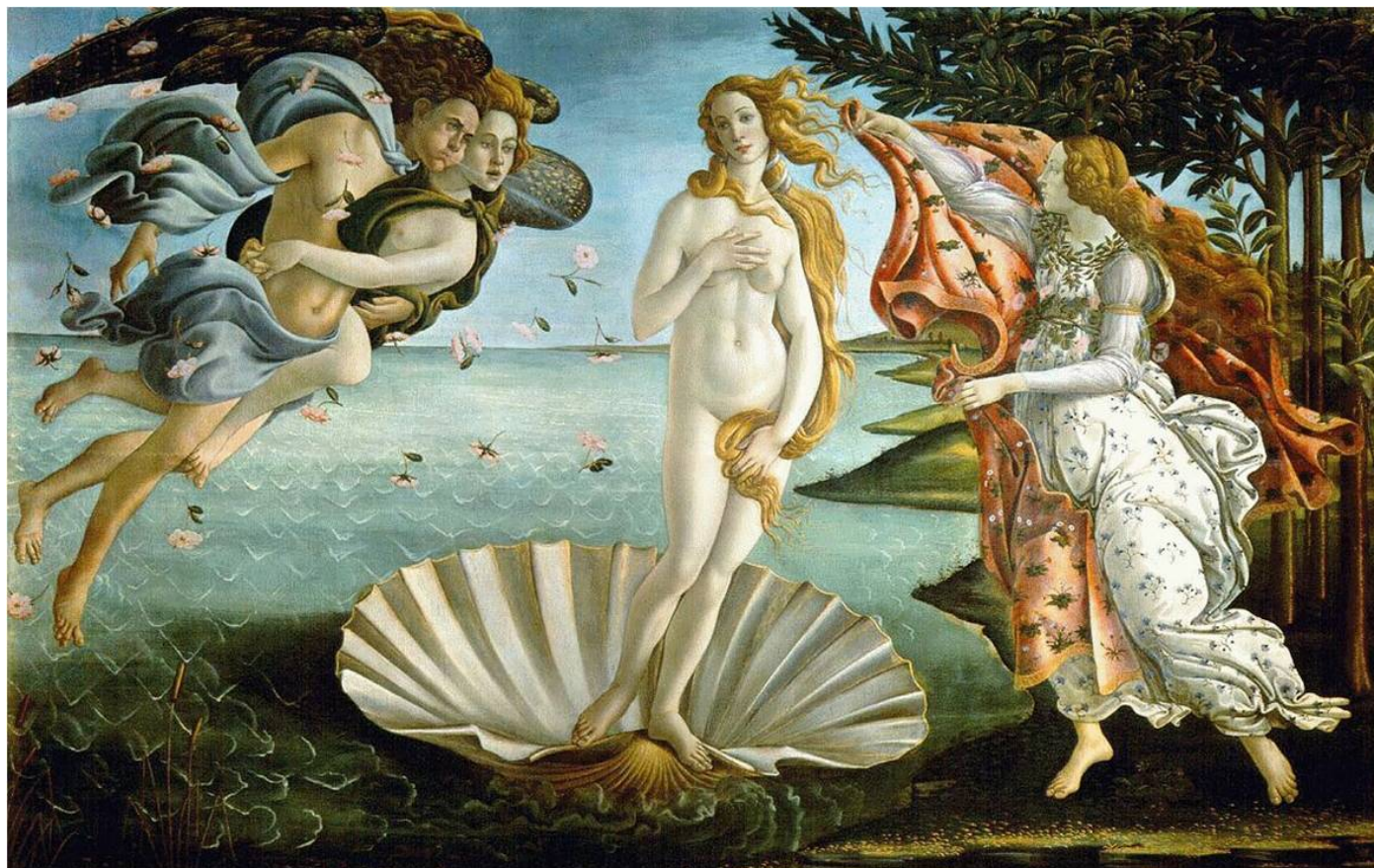

理念论

理念的含义：

- 心灵的眼睛所看到的东西；理念（Ideal）；型相(Form)
 - 1）是实体（美本身是实在的）
 - 2）是事物的原型、先于、独立于事物而存在（使美的东西为美的）
 - 3）永恒不变的。
 - 4）每一类事物永远只有一个理念。（快感的美）
 - 5）理念之间是有机联系的，各种理念按逻辑次序形成一个有机整体。
 - 6）善的理念最高
 - 7）感官不能把握理念，理性才行，哲学就是把握理念的联系和本质。
-

- 一切美的事物都以它为源泉，有了它那一切美的事物才成其为美，但是那些美的事物时而生，时而灭，而它毫不因之而有所增，有所减。——《会饮篇》
- 美的东西之所以是美的，乃是由于美本身。——《斐多篇》

分离学说

两个领域与人的认识能力

世界	可见世界（意见）		可知世界（知识）	
存在	影象	实物	影像	理念
*				
方法	想象	信念	假设到结论	由理念到理念
内容 灵魂	摹仿的艺术	技术科学	技术研究的对象 算术几何天文	辩证法研究的对象 辩证法、理念
状态	想象	信念	理智	理性

美学思想

1 美的本质论：

- 美是难的；美即美的理念

2 艺术摹仿论

- 文艺与现实的关系

3 文艺的功用

- 诗之罪过

4 文艺创作：

- 灵感说

思考：

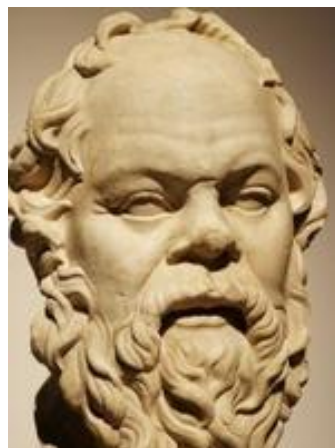
1 美是什么？

2 什么东西是美的？

3 问题1与问题2 一样吗？

《大希庇阿斯篇》

2018/12/13

对话者：苏格拉底、 希庇阿斯

苏：美的东西之所以美，是否也由于美？

希：是的，由于美。

苏：美也是一个真实的东西？

希：很真实，这有什么难题？

苏：我们的论敌现在就要问了：“客人，请告诉我什么是美？”

希：我想他问的意思是：什么东西是美的？

苏：我想不是这个意思，希庇阿斯，他要问美是什么。

希：这两个问题有什么分别呢？

苏：你看不出吗？

希：我看不出一点分别。

苏：我想你对这分别知道很多，只是你不肯说。不管怎样，他问的不是：什么东西是美的？而是：什么是美？请你想一想。

《大希庇阿斯篇》：美是什么？

一 中心问题

美是什么？——美本身作为一种理念

Q:什么东西是美的=>Q: 美是什么？

二 文本形式

戏剧

角色：苏格拉底、希庇阿斯

三 论证方式

辩证法

○ 五种回答：

美是一些美的具体事物（小姐、母马、竖琴、汤罐……）

美是黄金、美是荣华富贵、美是恰当、美是视听快感

四 最后答案

美是难的！

- 希：美=一位漂亮小姐
 - 苏反驳：一匹母马是美的、一个汤罐是美的。
 - 苏：赫拉克勒斯——美的相对性
- “最美的猴子与人相比也是丑的”，赫拉克利特还说过，最智慧的人和神比起来，也像一只猴子。由此，漂亮小姐与神相比也是丑的。那么等于说小姐既美又丑。
- 美的事物有相对性，汤罐的美<小姐的美<女神的美
 - 但是“美”本身不应该有相对性。“美”的理念使一切美的事物有了美。

艺术摹仿说

- 艺术源于摹仿 (mimesis)
- 《理想国》：提出艺术摹仿说，并认为摹仿艺术是不真实的。
- 理念原型——摹仿的事物

《理想国》中的摹仿

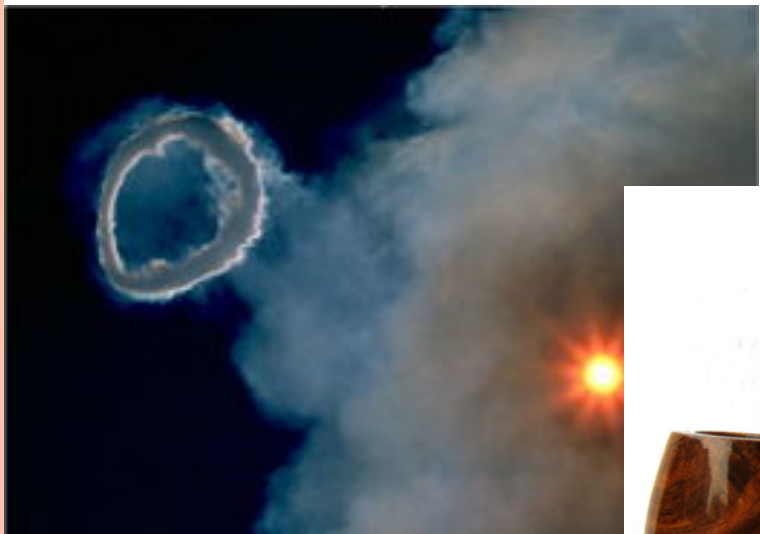
神（万能的工匠）——事物的理念（原型）

工匠——事物

艺术家——幻象（用镜子反射）

- “模仿”（mimesis）——“你把和自然隔着两层的作品的制作者称作模仿者。”（P392）
- 神、工匠=创造者
- 画家=both模仿者and 制造者，与自然隔了两层。
- “模仿事物实在的本身”（“对真实的模仿”）VS “摹仿看上去的样子”（“对影像的模仿”）
- 床型（理念）——>个别的床（影像）——>画的床

文艺的功用：批判摹仿的诗歌

○ 1 诗歌分类：摹仿的（抒情诗、史诗）+颂诗

荷马史诗：对神的嘲弄和批判、情感的宣泄 颂诗：赞颂神

论证诗歌艺术与绘画一样是无用的，模仿心灵中低贱的部分

○ 2 心灵分等级：1）度量与计算（最善）》2）模仿（最低贱）

“模仿术乃是低贱的父母所生的低贱的孩子。” P401

“诗的模仿术模仿行为着——或被迫或自愿地——的人，以及，作为这些行为的后果，他们交了好运或恶运（设想的），并感受到苦和乐。”（诗歌模仿人的行为和后果，可和亚里斯多德悲剧观比较）

- 3 理智不易被模仿：1) 理智是平静的，永远不变的 2) 理智不容易看懂，没有外表美，理智也不是民众所熟悉的情感。

模仿的对象：心灵中多变的、低贱的部分。

“因为像画家一样，诗人的创作是真实性很低的；因为像画家一样，他的创作是和心灵低贱部分打交道的。因此我们完全由理由拒绝让诗人进入治理良好的城邦。” P404

- 4 控诉摹仿艺术家的三大罪状：1) 不真（虚假的）2) 不善（影响心灵低贱的部分+腐蚀最优秀人物）==》不美

- 5 艺术——情感、欲望

诗歌（悲剧）——怜悯 喜剧——快乐

理智应该压抑情感和欲望，艺术却放纵情感和欲望。【亚里斯多德认为对情感的宣泄有助于去控制情感】

- 迎合大众：“舞台演出时诗人是在满足和迎合我们的那个（在我们自己遭到不幸被强行压抑的）本性渴望痛哭流涕以求发泄的部分。” P405
- “只许可歌颂神明的赞美好人的颂诗进入我们城邦的。如果你越过了这个界限，放进了甜蜜的抒情诗和史诗，那时快乐和痛苦就要代替公认为至善之道的法律和理性原则而成为你们的统治者了。” P406

摹仿=复制？

诗与思之争

荷马与柏拉图之争

（就模仿荷马并同他竞赛而论），尤以柏拉图为出类拔萃，他引导荷马那源泉的无数小溪流入他自己的文章里……要不是他全心全意要与荷马竞夺锦标，柏拉图绝不能在他的哲学芳园里使得百花齐放，也不能同荷马一起踟躅于诗歌和词藻的幽林（朗吉努斯，《论崇高》，见《缪灵珠美学译文集》（第一卷），中国人民大学出版社，1998：97—98）。

诗人与哲学之争

思考：柏拉图为什么说城邦应该驱逐诗人（除颂诗人之外的所有诗人）

比较荷马与柏拉图的写作

写作形式

荷马：诗歌、悲剧

柏拉图：戏剧（对话）

拉尔修援引亚里士多德的看法，认为柏拉图的“对话文体处于诗歌和散文之间”（《名哲言行录》，前言，192页）

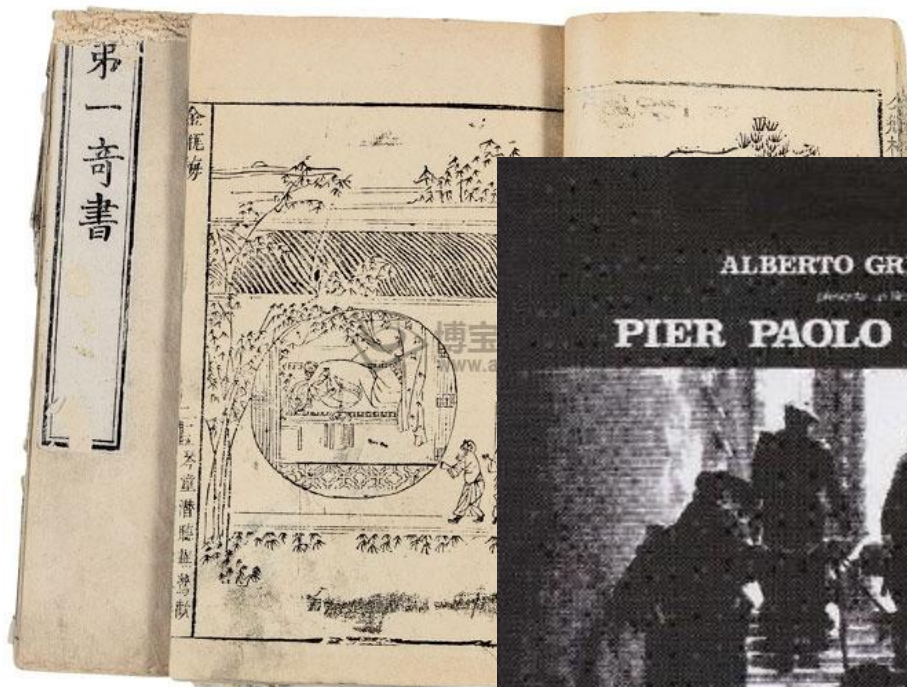
艺术审查制度

思考：

你觉得我们应该对艺术进行审查吗？

你觉得我们该对电影审查吗？

艺术灵感——“迷狂” (madness)

柏拉图：迷狂1) 预言的迷狂 2) 宗教的迷狂 3) 诗性的迷狂 4) 理性的迷狂

1) 磁铁比喻

诗神就像磁石，能将磁力传给诗人、颂诗人和观众

迷狂是艺术家对诗神的摹仿和接近

“诗人是一种轻飘着的长着羽翼的神明的东西，不得到灵感不失去平常理智而陷入迷狂，就没有能力创造，就不能作诗或代神说话。诗人们对于他们所写的题材，说出那样多的优美词句，像你自己解说荷马那样，并非凭技艺的规矩，而是依诗神的驱遣。”（《伊安篇》《柏拉图文艺对话集》）

2) 迷狂说与回忆说

迷狂是通向理性的途径，迷狂本身是非理性的。

借由迷狂，回忆起未被玷污的灵魂

3) 迷狂说开启了“灵感说”和“天才说”

尼采：酒神精神

