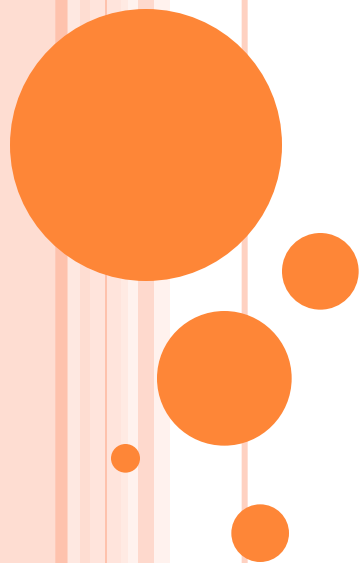

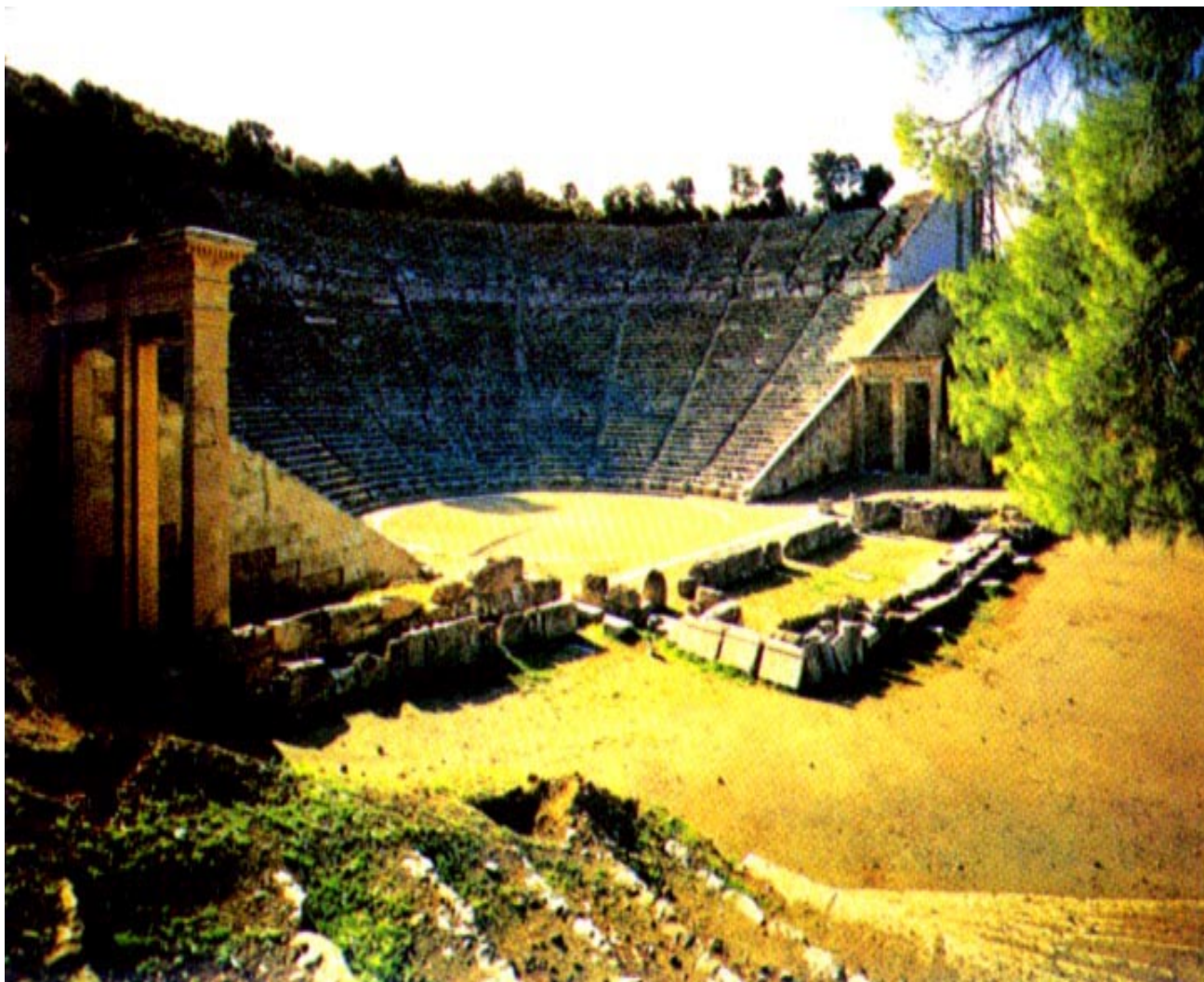
第二部分美的历程

第二节 古希腊戏剧和亚里士多德的美学理论

陶锋

第二节 古希腊戏剧和 亚里士多德的美学理论

古希腊戏剧

悲剧

(成就最高)

取材于神话和英雄史诗，寄予了剧作家对现实的感受，并宣传其政治主张，鼓吹民主精神。

三大悲剧家

埃斯库罗斯 《被缚的普罗米修斯》
(悲剧之父)

索福克勒斯 《俄狄普斯王》
(戏剧艺术的荷马)

欧里庇得斯 《美狄亚》
(舞台上的哲学家)

喜剧

内容形式自由，取材广泛

最杰出的喜剧作家

阿里斯托芬

悲剧

起源：

酒神狄俄尼索斯祭典：抒情歌舞“酒神颂”。罗念生
《论古希腊悲剧》：

- ◆ Tragoidia(“山羊之歌”，英文Tragedy)
- ◆ Komoidia(“狂欢歌舞剧”，英文Comedy)

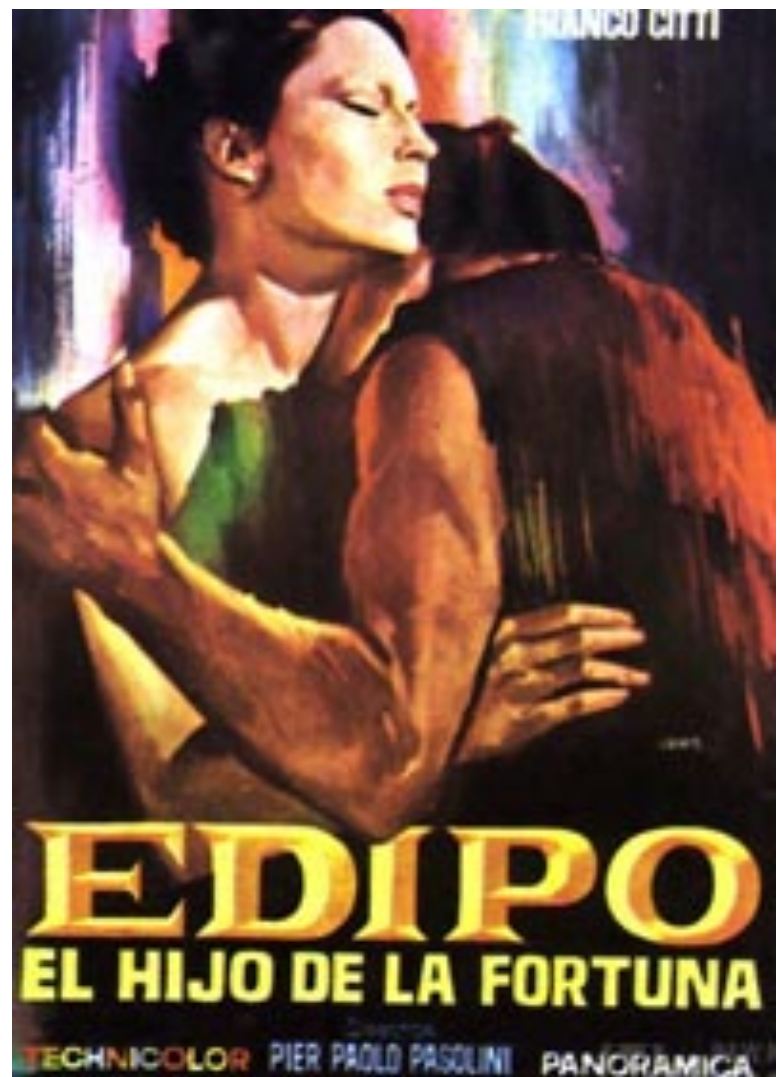

塑像前的酒神节 法国 普桑

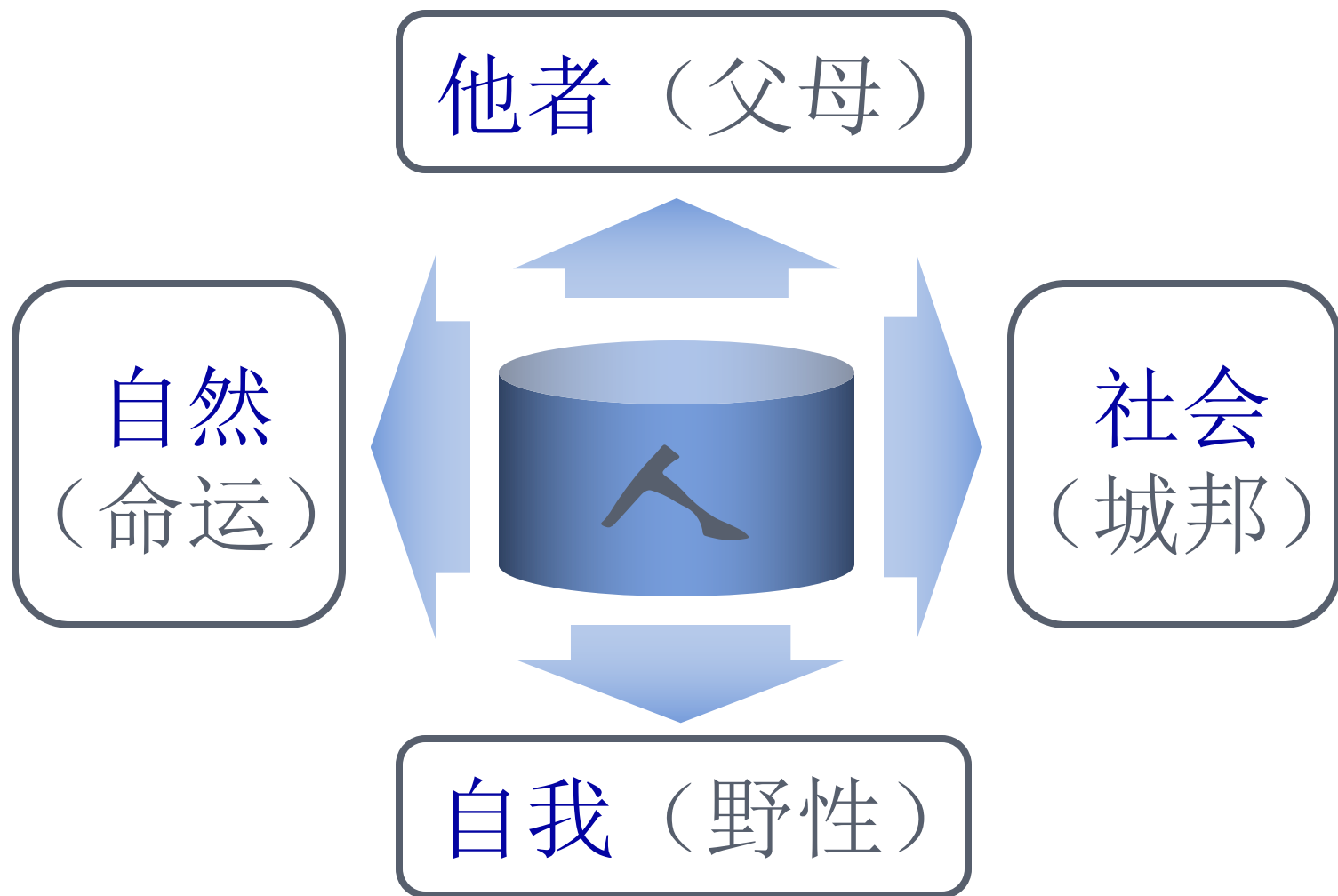

《俄狄浦斯与斯芬克斯》
古斯塔夫 莫罗（法国 1826-
1898）

《俄狄浦斯王》（1967）
皮尔·保罗·帕索里尼

《俄狄浦斯王》的四重矛盾

俄狄浦斯与王后知道了真相

- 她发了疯，穿过门廊，双手抓着头发，直跑去；她进了卧房，砰的关上门，呼唤那伊俄斯的名字，想念她早年生的儿子，说在他手中，留下作母亲的给他的儿子生一女。她为她的床榻而悲叹，她多么不幸，了两种人，给丈夫生丈夫，给儿子生儿女怎样死的，我就知道了；因为俄狄浦斯进宫去，我们没法看完她的悲剧，而转眼直闯。他跑来跑去，叫我们给他一把剑，找他的妻子，又说不是妻子，是母亲，他和他儿女共有的母亲。他在疯狂中得到了一位天神的指点；因为我们这些靠近他的人都没有给他指路。好像有谁在引导，他大叫一声，朝着那双扇门冲去，把弄弯了的门杠从承孔里一下推开，冲进了卧房。

我们随即看见王后在里面吊着，脖子缠在那摆动的绳上。国王看见了，发出可怕的喊声，多么可怜！他随即解开那活套。等那不幸的人躺在地上时，我们就看见那可怕景象：国王从她袍子上摘下两只她佩带着的金别针，举起来朝着自己的眼珠刺去，并且这样不见我所受的灾难，我所造的罪恶了应当看的人，不认识我想认识的人；他这样悲叹的时候，屡次举起金别针每刺一下，那血红的眼珠里流出的血那血不是一滴滴地滴，而是许多黑的下。这场祸事是两个人惹出来的，不妻共同受难。他们旧时代的幸福在从但如今，悲哀，毁灭，死亡，耻辱和落到他们身上了。

俄狄浦斯自叙悲惨身世

- 唉，喀泰戎，你为什么收容我？为什么不把我捉来杀了，免得我在人们面前暴露我的身世？波吕玻斯啊，科任托斯啊，还有你这被称为我祖先的古老的家啊，你们把我抚养成人，皮肤多么好看，下面却有毒疮在溃烂啊！我现在被发现是个卑贱的人，是卑贱的人所生。
- 你们三条道路和幽谷啊，像树林和三岔路口的窄路啊，你们从我手中吸饮了我父亲的血，也就是我的血，你们还记得我当着你们做了些什么事，来这里以后又做了些什么事吗？
- 婚礼啊，婚礼啊，你生了我，生了之后，又给你的孩子生孩子，你造成了父亲，哥哥，儿子，以及新娘，妻子，母亲的乱伦关系，人间最可耻的事。
- 不应当作的事就不应当拿来讲。看在天神面上，块把我藏在远处，或是把我杀死，或是把我丢到海里，你们不会在那里再看见我了。来呀，牵一牵这可怜的人把；答应我，别害怕，因为我的罪除了自己担当而外，别人是不会沾染的。

结束

- 克：走吧，放了孩子们！
- 俄：不要从我怀抱中把她们抢走！
- 克：别想占有一切；你所占有的东西没有一生跟着你。
- [众侍从带领俄狄浦斯进宫，克瑞翁、二女孩和传报人随入。
- 歌队长：忒拜本邦的居民啊，请看，这就是俄狄浦斯，他道破了那著名的谜语，成为最伟大的人；哪一位公民不曾带着羡慕的眼光注视他的好运？他现在却落到可怕的灾难的波浪中了！
- 因此，当我们等着瞧那最末的日子的時候，不要说一个凡人是幸福的，在他还没有跨过生命的界限，还没有得到痛苦的解脱之前。
- [歌队自观众右方退场。]

主人公形象分析

1)、俄狄浦斯是个悲剧人物。他竭力逃避“杀父娶母”的命运，但最终失败了。

2)、俄狄浦斯是个英雄人物。在精神上他不是弱者而是强者。

在邪恶命运面前，总是努力抗争，而不是消极顺从，并且敢于面对现实，勇于自我惩罚。

主题：这部悲剧描写了人的意志和命运的冲突。表现了善良刚毅的英雄，在和邪恶命运的搏斗中遭到不可避免的毁灭，歌颂了具有独立意志的人的刚强坚毅的斗争精神。

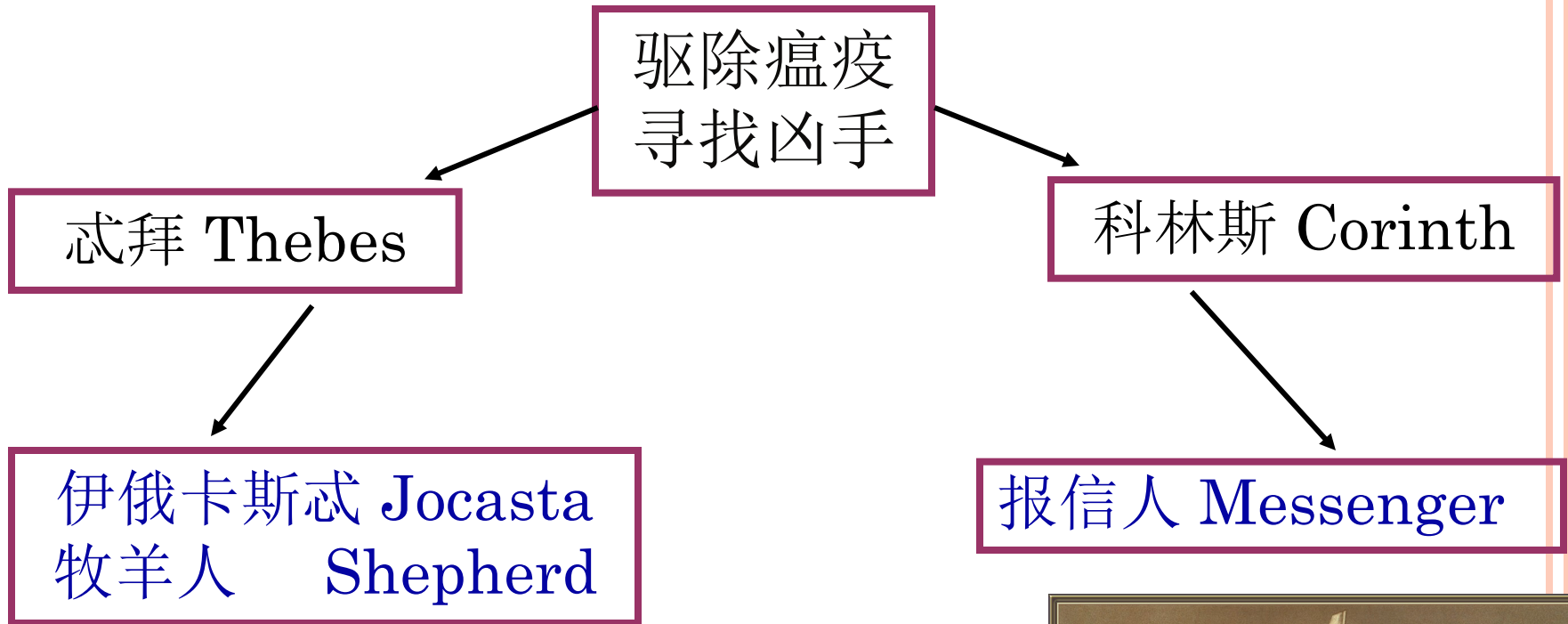

命运：自然（性与生殖）和礼法（社会道德和法律）

别林斯基：“命运像一种不可抗拒的力量，甚至要威胁诸神。但高贵的、自由的希腊人没有低头屈服，通过对命运进行英勇而骄傲的斗争找到了出路，用这斗争的悲剧的壮伟照亮了生活的阴暗的一面；命运可以剥夺人的幸福和生命，却不能贬低他的精神，可以把他打倒，却不能把他征服。

从高潮部分切入，逆时性展开剧情

情节的发现与突转

(Revelment and Peripeteia)

- **发现**：从不知到知的过程，可以是主人公对自己身份的新发现，也可以是对一些重要事物的发现。

- **突转**：剧中人物在有新发现后，剧情向相反的方面突然转化（逆境和顺境的转换），借此强化戏剧冲突。

(亚里士多德：《诗学》第十、十一章)

Oedipus的发现与剧情突转

场次	契机	发现“事实”	剧情突转
二场	Jocasta讲述	先王被杀场景	有杀害先王嫌疑
三场	Corinth信使	自己实为领养	谁是亲生父母？
四场	老牧羊人覲见	果然弑父娶母	刺瞎双眼 自我放逐

悲剧定义

- 1 悲剧三要素
- 2 摹仿对象
- 3 审美情感
- 3 达到目的

亚里士多德：“悲剧是对一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿，它的媒介是经过‘装饰’的语言，以不同的形式分别被用于剧的不同部分，它的摹仿方式是借助人物的行动，而不是叙述，通过引发怜悯和恐惧使这些情感得到宣泄。”

亚里士多德： 美在形式的整一

生平和著作
基本思想
美学思想

亚里士多德的生平

公元前**384**~前**322**年

与马其顿宫廷的关系

父亲是马其顿王阿穆塔的宫廷医师

亚里士多德结识菲利普王子

学园学习、任教

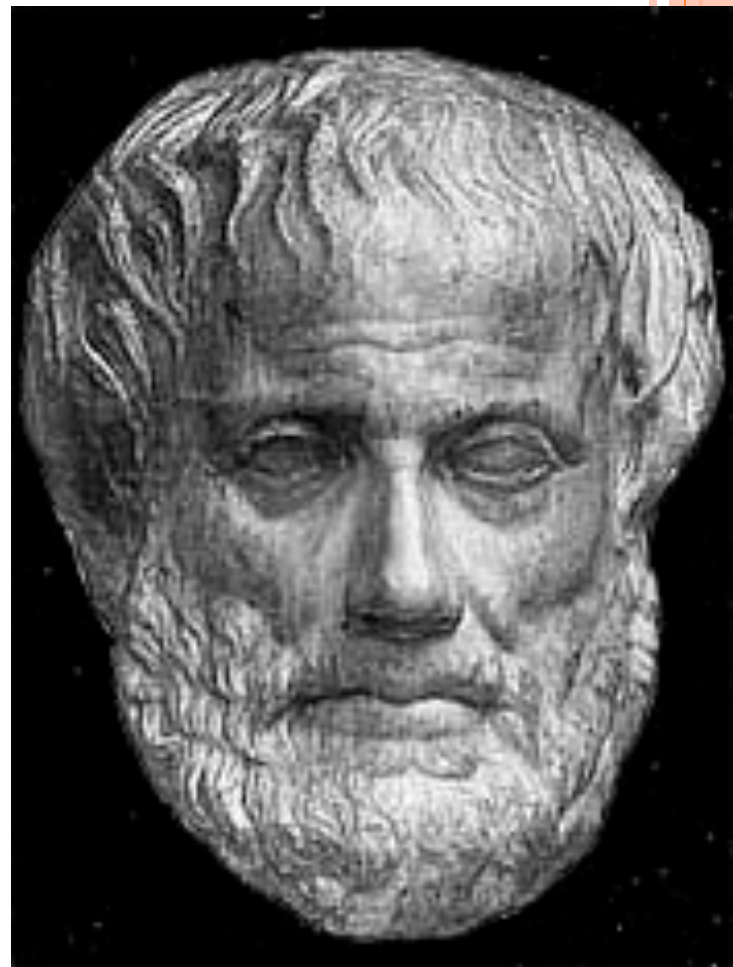
17岁开始到柏拉图学园学习；

尊敬柏拉图：“对于这样一个奇特的人，坏人连赞扬他的权利也没有，他们的嘴里道不出他的名字。正是他，第一次用语言和行动证明，有德性的人就是幸福的人，我们之中无人能与他媲美。”

天资很好,勤奋好学, “学园之魂”

柏拉图死后：斯彪西；克塞诺克拉底

阿索斯城：建立学园分部

○ 做亚历山大的老师

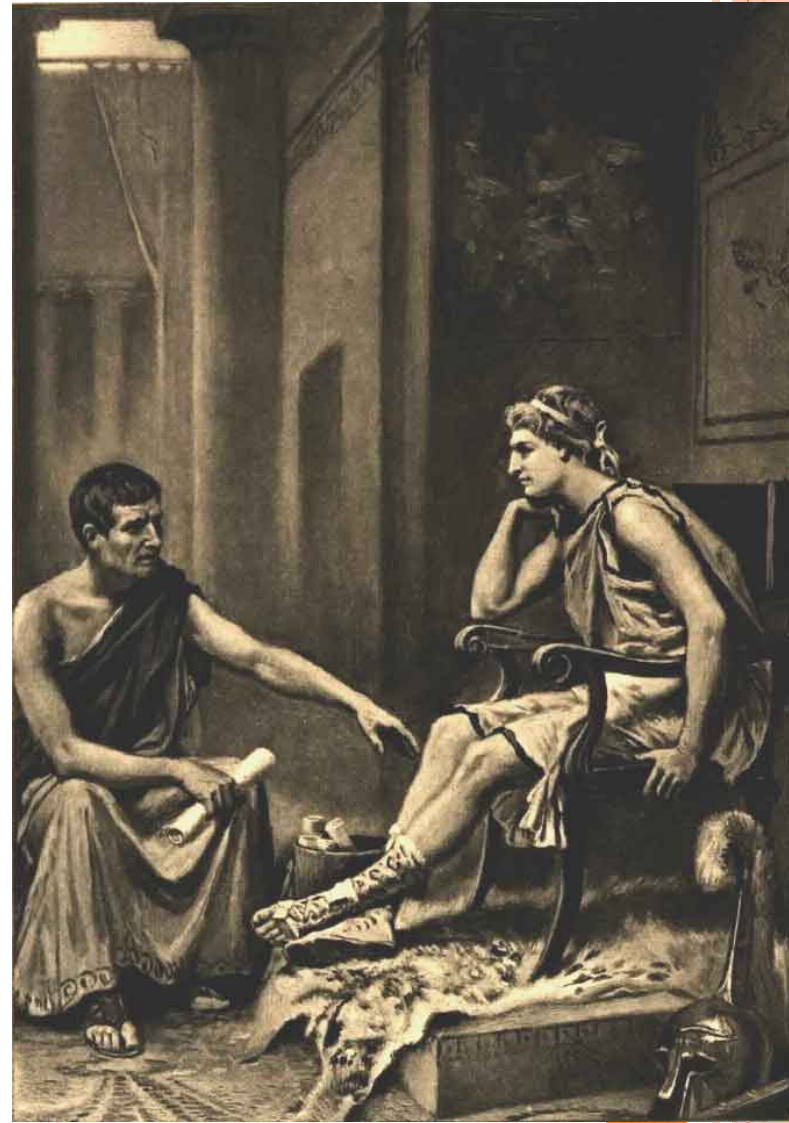
- 前342-前339(13-16岁)
- 关于二人的关系
- 后回到故乡塔吉拉城

○ 建立学园：

- 前335年；吕克昂；逍遥学派

○ 避难及死亡

- 前 323年，亚历山大在军旅中突然死去，雅典反马其顿的运动，
- 亚里士多德被控以“亵渎神灵”的罪名。
- “不让雅典人第二次对哲学犯罪”，把学园交给泰奥弗拉斯多，避难于卡尔基，
- 次年因病逝世，终年63岁

美在整一性

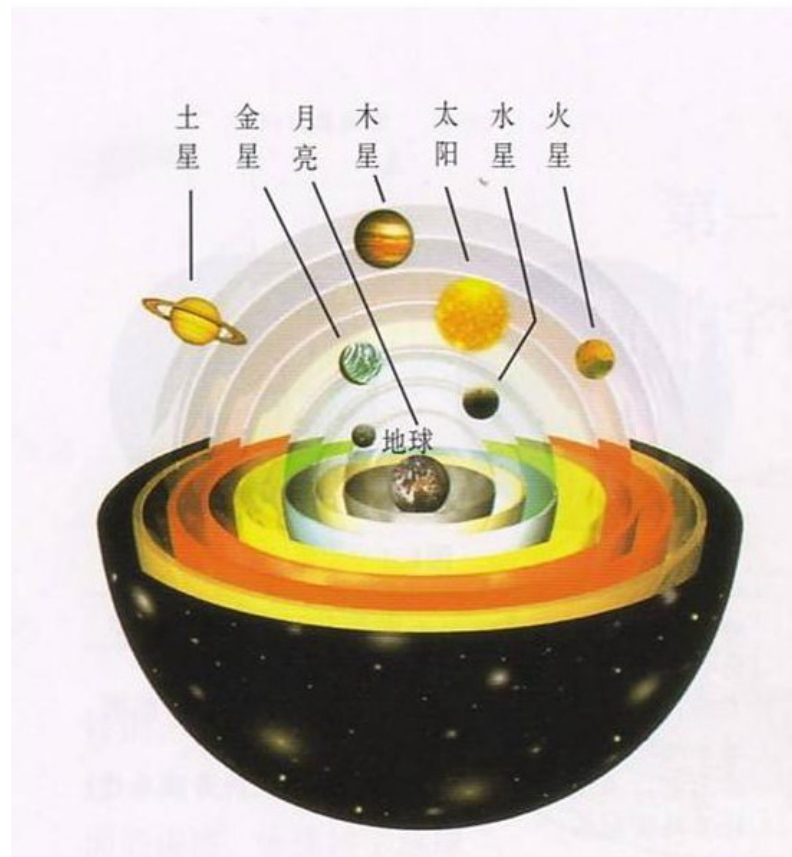
美的主要形式是“秩序、匀称与明确”

整个宇宙充满了秩序

无机物，有机物，人，家族，城邦，

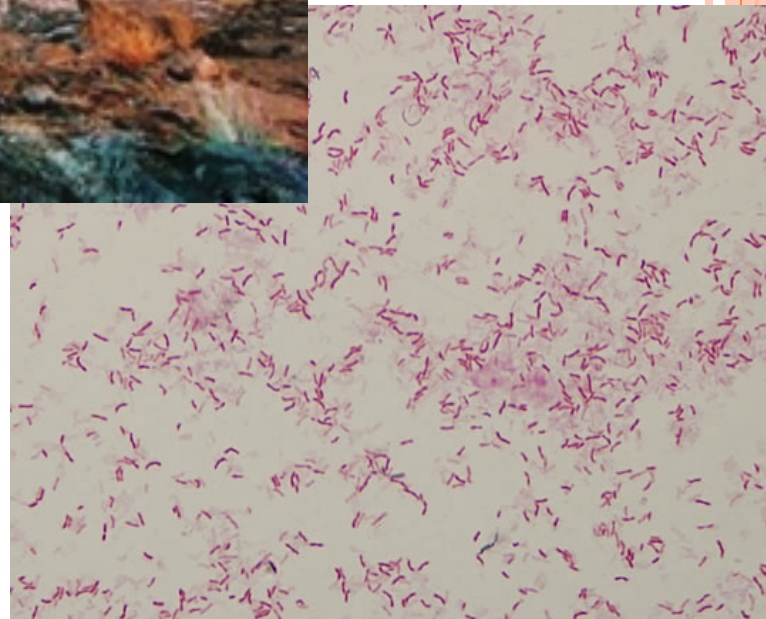
天：宇宙是个球体；并且，在圆的程度上是这样的精确，以至于没有什么人手造就的东西，也没有任何我们眼睛所看到的东西与之相比拟。

“神”：理性，必然性

它们美吗？

美即整一性：

一个美的事物——一个活东西或一个由某些部分组成之物——不但它的各部分应有一定的安排，而且它的体积也应有一定的大小；因为美要倚靠体积与安排，一个非常小的活东西不能美，因为我的观察处于不可感知的时间内，以至模糊不清；一个非常大的活东西，例如一个一万里长的活东西，也不能美，因为不能一览而尽，看不出它的整一性。

（《诗学》）

美与不美，艺术作品与现实事物，分别就在于美的东西和艺术作品里，原来零散的因素合成为统一体。

整一性——艺术的理想化和秩序化

形式的整一是对生活的理想化提升

“悲剧是对一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿，它的媒介是经过‘装饰’的语言，以不同的形式分别被用于剧的不同部分，它的摹仿方式是借助人物的行动，而不是叙述，通过引发怜悯和恐惧使这些情感得到宣泄。”（《诗学》第六章）

悲剧理论

悲剧：“情节、性格、言语、思想、戏景和唱段”

“事件的组合是成分中最重要的，因为悲剧摹仿的不是人，而是行动和生活。”

悲剧的目的（悲剧最重要的部分）——情节

“情节是悲剧的根本，用形象的话来说，是悲剧的灵魂。”

悲剧的成分：1）情节 2）性格 3）思想 4）言语

○ 情节高于性格

- 悲剧摹仿人物的行动，而不是他们的性格，因为只有通过表现行动，才能揭示生活的目的（即对幸福的追求）和人生意义。
- 他们不是为了表现“性格”而行动，而是在行动中附带表现性格。
- 没有行动不成为悲剧，没有“性格”则仍可为悲剧。

○ 悲剧的起因：

- 过失说
- 比我们好的人由于错误而遭受了厄运。因为他们与我们相似，所以会让我们恐惧，同样的事也可能落在我们头上；因为他们并非极好的人，所以让我们怜悯，如果是极好的人而遭受厄运，就让我们厌恶。

艺术即创造

四因说：材料因、形式因、创造因、最后因（目的因）。

“实际上亚里斯多德是把‘自然’或‘神’，看做一个艺术家，把任何事物的形成都看成是艺术创造，即使材料得到完整的形式，艺术本身也不过是如此。”
（《西方美学史》朱光潜著）

神=艺术家

艺术家摹仿自然，艺术家是创造因，摹仿活动也就是创造活动。【艺术家摹仿行为是对神创造行为的摹仿】

亚理斯多德在《伦理学》里下了这样的定义：

“艺术就是创造能力的一种状况，其中包括真正推理的过程。一切艺术的任务都在生产，这就是设法筹划怎样使一种可存在也可不存在的东西变为存在的，这东西的来源在于创造者而不在所创造的对象本身，因为艺术所管的既不是按照必然的道理既已存在的东西，也不是按照自然终须存在的东西——因为这两类东西在它们本身里就具有它们所以要存在的来源。创造和行动是两回事，艺术必然是创造而不是行动。”（牛津版劳斯译《伦理学》第六卷第四节）

摹仿理论

摹仿的天性

人从孩提的时候起就有摹仿的本能（人和禽兽的分别之一，就在于人最善于摹仿，他们最初的知识是从摹仿得来的），人对于摹仿的东西总是感到快感。

经验证明了这一点：事物本身看上去尽管引起痛感，例如尸首或最可鄙的动物形象。其原因也是由于求知不仅对于哲学家是最快乐的事，对一般人亦然，只是一般人求知的能力比较薄弱罢了。我们看到那些图像所以感到快感，就因为我们一面在看，一面在求知，断定每一事物是某一事物，比方说，“这就是那个事物”。

艺术的真实性

- 诗歌比历史更真实
- 诗——必然律（《诗学》第九章）
- “诗人的职责不在于描述已经发生的事，而在于描述可能发生的事，即根据可然或必然的原则可能发生的事。”
- “诗是一种比历史更富哲学性、更严肃的艺术，因为诗倾向于表现带普遍性的事，而历史却倾向于记载具体事件。所谓‘带普遍性的事’，指根据可然或必然的原则某一类人可能会说的话或会做的事——诗要表现的就是这种普遍性”

净化说

“净化”（**Katharsis**）说：通过艺术，宣泄情绪，达到平静，实现心理健康。

戏剧摹仿<——悲剧的事件——>人的内心摹仿

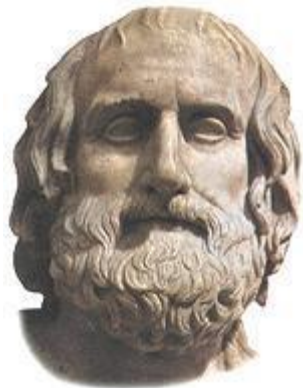
“悲剧摹仿的不仅是一个完整的行动，而且是能引发恐惧和怜悯的事件”

不同种类的文艺作品产生不同的净化作用和不同的快感。

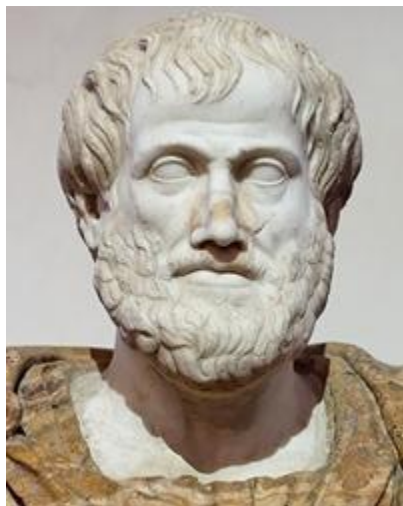

亚里士多德与柏拉图之争

请将哲学家与其言论连接起来。

柏拉图

亚里士多德

1 摹仿等于复制

2 摹仿是有条件的创造

**3 艺术（诗歌）有必然性，
所以真实**

**4 艺术是摹仿，所以不
真实**

5 艺术使人堕落

6 艺术净化心灵

亚里斯多德美学理论对西方艺术和美学的影响

1 艺术整体性

在西方，形式的整一性一直是最基本的形式原则

例如：戏剧的三一律（**three unities**）

在《诗学》中，亚里士多德论述了戏剧行动的一致性，认为戏剧“所模仿的就只限于一个完整的行动”，但并不排斥使用次要的情节。他也提到“悲剧力图以太阳的一周为限”，但这只是指演出时间的长度。

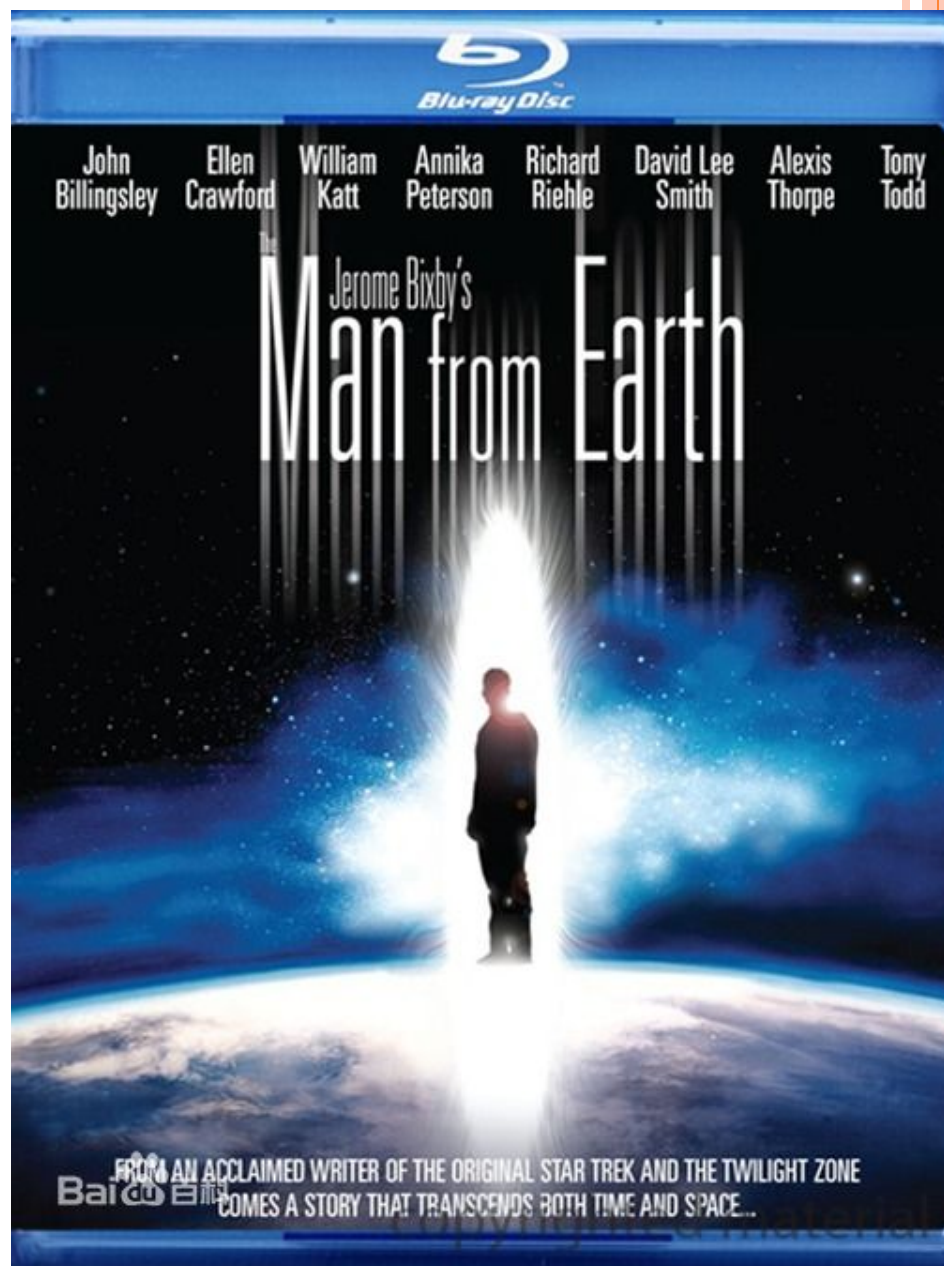
在16世纪，意大利理论家**C.G.基拉尔底·钦提奥**把“太阳运行一周”解释为剧情的时间限度，**L.卡斯特尔维特罗**又进一步规定一出戏“必须真正限定一个单一的地点”。

在17世纪，法国古典主义戏剧理论家**(-D).N.布瓦洛**把三一律总括为“要用一地、一天内完成的一个故事从开头 _直到末尾维持着舞台充实”，并以此作为不能违背的结构法规。

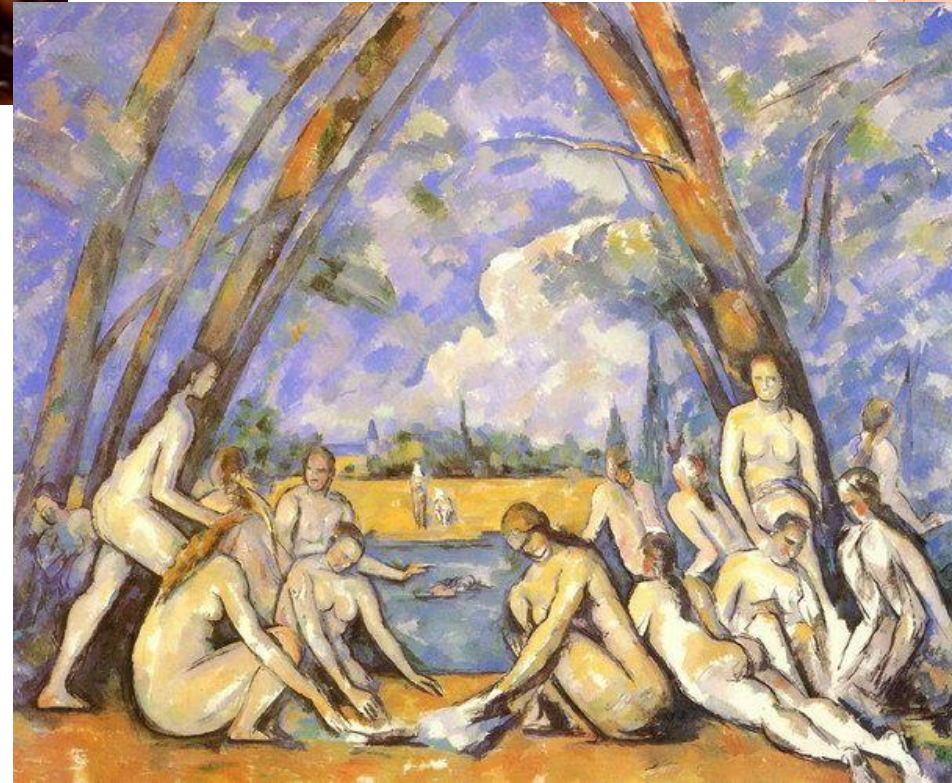

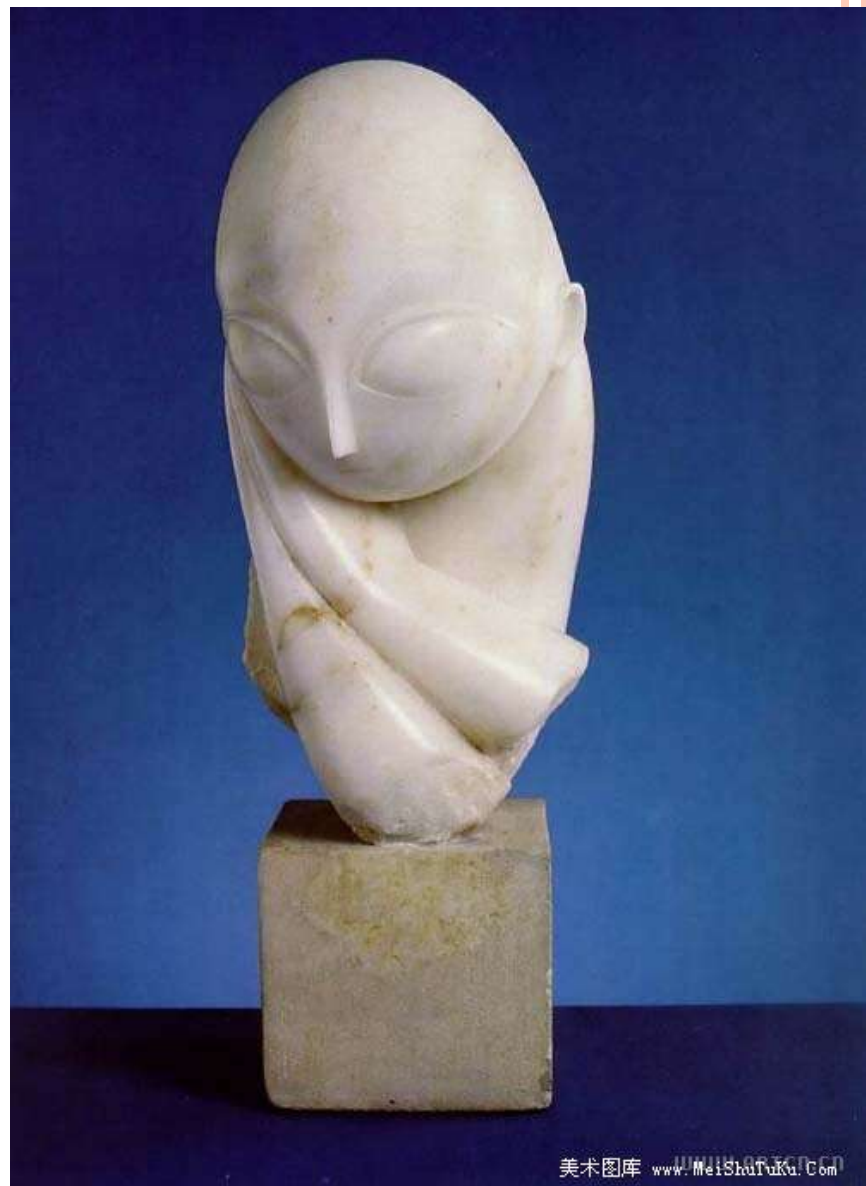
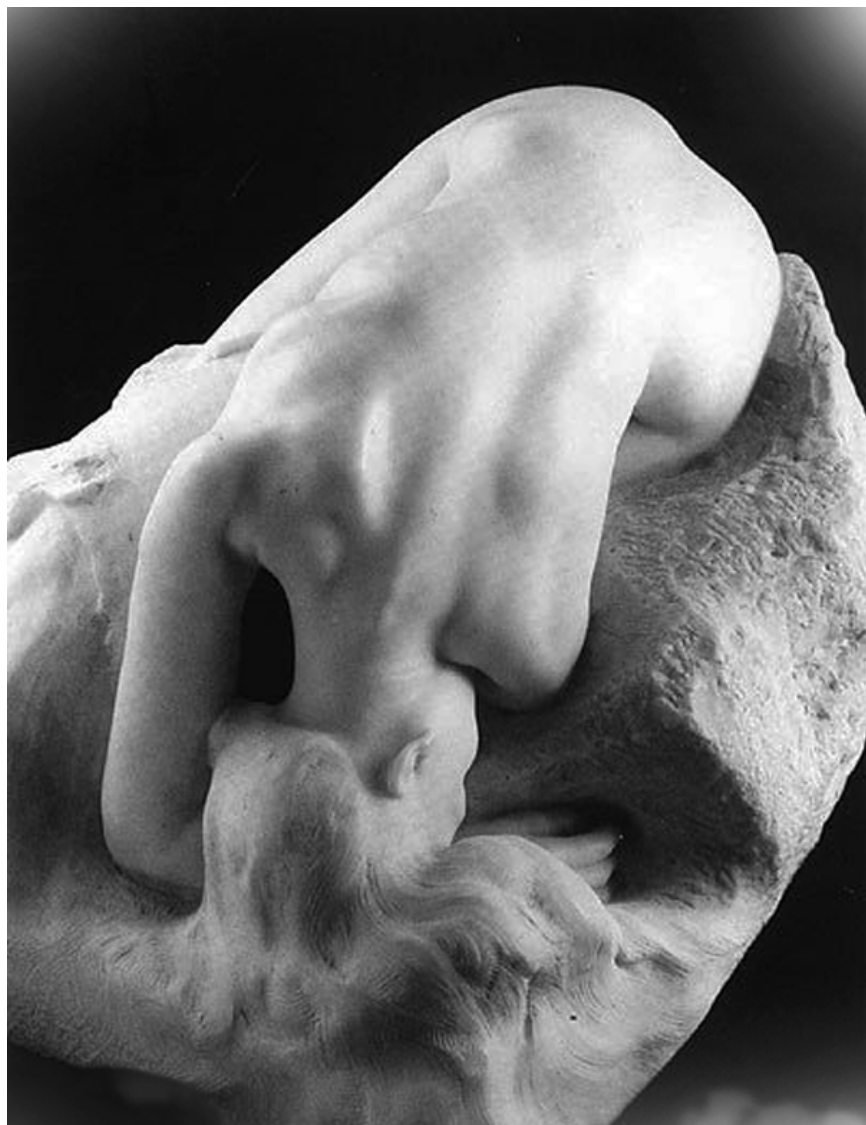

VINTAGE CLASSICS

2完形心理学中对不完全东西的自动完形。

完型（Gestalt）：

整体性。完整之形。现代科学系统论似的整体性，而非古典科学原子论似的整体性。整体大于部分之和。例如当我们在听一个曲调时，所听到的往往是一种旋律的形式所以优美动听，而不会是一些割裂的、相互毫无关系的音符

完形心理学：视觉心理服从整一性（完形）原则

残缺并不是古希腊理想的美。

区别：一 西方整体性的影响

1 未完成的美：仍然强调整体性。如米开朗琪罗、罗丹、布朗库西的雕塑。

2 完形心理学中对不完全东西的自动完形。

二 中国的有无相生的哲学意味

1 象外之象的意境美。

2 身体残缺但道德美。庄子的畸人系列：“德有所长而形有所忘。”

八大山人（左）
吴冠中（右）

