# 第一章  古希腊

1. 第一节、概述
   1. 希腊文学总的趋势：不断向世俗与理性的方向发展，并且被理性的思考所取代。
   2. 古希腊的文学理论处在希腊文学由高峰走向衰落的时期，总结了当时的文学实践，成为后世西方文论的源头。但这些理论对当时文学的衰落起到了推波助澜的作用，并且对罗马时代的文学与文论产生了消极的影响。
   4. 一、社会背景
   5. 二、文化背景
      1. 希腊人的哲学观念脱胎于宗教观念，而对文学艺术的自觉意识又受着哲学思想的影响。
      2. 在希腊的全盛时期，民主政体对希腊文化产生了深刻影响。
   6. 三、文学概貌
      1. （1）神话
         1. 希腊文学是在继承了上古神话的基础上形成发展起来的。希腊神话主要包括神的故事和英雄传说两个部分。
         2. 英雄传说是古代希腊人对远古社会祖先和部落中杰出人物的歌颂性内容。
         3. 神的起源与神谱反映了原始人出于群婚与血缘婚时代的生活，明显地体现在母权社会向父权社会的过渡。
      2. （1）悲剧
         1. 希腊文学更为成熟的形态是悲剧。
         2. 悲剧起源于对酒神迪奥尼索斯的祭祀表演和民间歌舞。
         3. “悲剧之父”：埃斯库罗斯
         4. 代表悲剧家与作品（三大悲剧家）
            1. 埃斯库罗斯《普罗米修斯》：

反映出现实中民主派与独裁君主的斗争。

* + - * 1. 索福克勒斯《俄狄浦斯王》：

人与命运的冲突，倒叙结构，对突转和悬念的巧妙应用，为亚里士多德的悲剧理论所推崇。

* + - * 1. 索福克勒斯《安提戈涅》：

成为黑格尔悲剧理论的重要依据。

* + - * 1. 欧里庇得斯《美狄亚》：

反映妇女问题，对希腊晚期民主之弊端的批判，对后世剧作家易卜生、萧伯纳等人的“问题剧”影响较大。

欧里庇得斯的悲剧表明了理想的英雄主义悲剧的结束，现实的平民意识悲剧的兴起。

* 1. 四、文论综述
     1. 抒情诗人品达在《颂歌》中提出了天才与技巧的关系问题，他非常重视天才诗人的灵感，认为仅靠技巧是不能成为诗人的。
     2. 哥奇亚斯的《海伦颂》从观众心理的角度分析文学艺术的效果。

“文学是一个伟大的君主，能解除忧虑，驱散悲愁，产生快乐，增强信心。”

* + 1. 阿里斯托芬的喜剧《蛙》中虚构了三大悲剧家在冥土的争执，涉及到文艺的贵族倾向和民主倾向问题。
    2. 德谟克利特从经验论的角度总结出，文艺和人的其他活动是起源于模仿的。
    3. 苏格拉底认为艺术不但是对对象形式的忠实描绘，而且还是对人物心灵和性格的表现，他主张在描绘人物时，应该创造出一个完美的形象（典型人物）。

1. 第二节、柏拉图
   1. 一、生平及著作
   2. 二、摹仿说
      1. 柏拉图的摹仿说以理式论为基础
         1. 神创造出的各类事物的共相就是理式，理式是万事万物的本源。
         2. 现实世界的事物只是理式的摹本。
         3. 文学艺术是对现实世界事物的摹仿，因此与理式之间隔着两层。
      2. 柏拉图认为，有两种摹仿：
         1. 一种是简单的摹仿
         2. 一种是通过灵感进行的摹仿
   3. 三、灵感论
      1. （1）灵感论
         1. 柏拉图把神赐的迷狂视为诗人必须具有的心灵状态。
         2. 柏拉图把灵感的到来描述为非理性的迷狂状态，旨在说明艺术创作不同于理性思维，是一种情感的激发状态。
         3. 他认为神赐迷狂的诗歌与哲学相比是低贱的，诗人的创作是与心灵的低贱打交道。
         4. 灵感与理式的关系：
            1. 灵感的源泉和蓝本就是理式。
      2. （2）回忆说
         1. 柏拉图的回忆说是奠定在灵魂和肉体分离的基础上的，是以不朽的灵魂为前提的，体现了灵感的先验特征。
      3. （3）德才关系
         1. 柏拉图还强调灵感的获得必须具备两个条件：
            1. 艺术家的天赋，有充分领悟理式的基础
            2. 后天的优秀品质，主要是道德品质
         2. 前者倾向于才，后者倾向于德。
      4. （4）心灵生殖
         1. 柏拉图将创作的动因归为主体内在心灵的生殖力。
         2. 心灵生殖：其实只是一种比喻的说法，主要指精神的创造功能，包括艺术的创造功能。
      5. （5）灵感、回忆与心灵生殖的关系
         1. 柏拉图把创作的过程归为回忆，认为灵感是回忆的诱因，虽然忽略了社会生活对主体的积极影响，却揭示了灵感的先验特征。他的灵魂不朽和心灵生殖诸说，客观上瓦解了神的凭附和感发的传统藩篱，侧重于把灵感作为人的心灵功能来理解。
   4. 四、文艺的社会功用
      1. 作为一个哲学家，柏拉图视哲学家高于诗人，贬低诗人和诗；作为理想国的制定者，柏拉图又对艺术提出了许多限制。
      2. 柏拉图对艺术的攻击和限制不是因为不懂艺术，而是从国家统治者的角度制定文艺政策，对文学艺术作品的内容和摹仿方式作出了具体的规定。
      3. 柏拉图将艺术分为三类：
         1. 悲剧和喜剧：直接叙述。
         2. 颂歌：间接叙述。
         3. 史诗叙事诗：两种方式的混合。

柏拉图认为颂歌最好，悲剧和喜剧最糟糕。

* 1. 五、柏拉图学说的影响
     1. 柏拉图的文艺思想包括：
        1. （1）以摹仿说为基础的文艺本质论。
        2. （2）具有宗教神秘色彩的、以灵感说和回忆说为基础的文艺创作论。
        3. （3）以功利主义为特征的文艺功用论。
     2. 柏拉图的文艺思想为西方文艺理论的发展奠定了基础。

1. 第三节、亚里士多德
   1. 一、生平及著作
   2. 二、科学方法论
      1. （1）定义方法
         1. 亚里士多德批判了前人的经验性定义法，第一次在科学的意义上建立了西方的定义方法。
      2. （2）四因说
         1. 四因：质料因、形式因、动力因和目的因。
         2. 亚里士多德用四因说解释文学艺术，认为自然和人生是质料因，作品的形式则是形式因，艺术家则是动力因
      3. （3）逻辑方法
         1. 亚里士多德对诗学采取了逻辑的方法，进行客观的科学分析，通过归纳、概括、分类、推理等方法得出严密的结论。
   3. 三、摹仿论
      1. 亚里士多德在人的摹仿能力方面，更强调人的天性和理性。
      2. 亚里士多德不同意柏拉图的说法，认为人的天性就有摹仿的本能。
      3. 亚里士多德强调了艺术家摹仿中的理性，与柏拉图的迷狂说截然相反。
   4. 四、艺术的基本特征
      1. （1）道德与艺术的关系
         1. 亚里士多德肯定艺术与道德的相通之处，认为艺术自身也是有益于道德的。
      2. （2）诗的地位
         1. 亚里士多德认为，艺术摹仿的不只是柏拉图所说的理式，而是现实的本质和内在规律，因而比历史所反映的世界更本质，更具有普遍性和必然性。
      3. （3）艺术与技艺
         1. 亚里士多德认为，艺术体现了独创性，而技艺是可以因袭雷同的。
   5. 五、悲剧的定义
      1. 亚里士多德给悲剧下的定义是：
         1. “悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿。其媒介是语言；摹仿方式是借人物的动作来表达；借引起怜悯或恐惧来使这种情感得到净化。”
      2. 亚里士多德认为悲剧的地位高于喜剧。
   6. 六、悲剧的因素：情节中心说
      1. 悲剧六要素：情节、性格、思想、言辞、形象、歌曲
         1. 其中亚里士多德最强调的是情节，即“情节中心说”
      2. 情节三大成分：突转、发现、苦难

《俄狄浦斯王》

* + - 1. ①“突转”是指剧情突然向相反的方向转变。
      2. ②“发现”是主人公由不知到知的醒悟或顿悟。
    1. 性格要素在亚里士多德的悲剧观中排第二位，仅次于情节。
  1. 七、悲剧的缘由：过失说
     1. 《诗学》：悲剧在情节安排上要避免三种结局，主人公应该是因过失而遭难。
        1. 1. 不应写好人由顺境转入逆境
        2. 2. 不应写坏人由逆境转入顺境
        3. 3. 不应写极恶的人由顺境转入逆境
     2. 主人公遭受的祸患应不完全是自取。
     3. 纯粹的好人和纯粹的坏人都不能构成悲剧，因为前者不应受惩罚而后者罪有应得。
     4. 悲剧中的人物应该有自己的个性，而不是十全十美的。
     5. 亚里士多德的悲剧观实际上体现了道德原则、逻辑原则和审美原则三个方面的辩证统一。
  2. 八、悲剧的效果：净化说
     1. 在亚里士多德的悲剧理论中，“净化”一词说明产生怜悯和恐惧的情绪而最终使人的心境恢复平静。
     2. 他认为悲剧有净化人心灵的作用，这里的净化也包含了道德教化的意思。
  3. 九、亚里士多德的影响
     1. （1）成就
        1. 在方法论上，他在批判柏拉图“理式”说的基础上，创立自己的四因说、实体论，并以此为基石提出了和柏拉图有根本分歧的摹仿说。
        2. 他用生物学的有机整体概念来论述戏剧情节，
        3. 用心理学的感情净化概念来解释悲剧功用，
        4. 用人类学的摹仿本能来推断文艺的起源，
        5. 用历史学的演进变化概念来阐明戏剧的发展等。
     2. （2）影响
        1. 他的摹仿说构成西方崇尚认知客观的理论源头
        2. 他有关个别与一般的论述，为后来“典型”的提出提供了理论依据
        3. 他的整体观念，对心理因素的重视，对悲剧和喜剧的阐释，以及对修辞学研究，尤其是有关隐喻的研究，都成为西方文艺学的重要理论依据和渊源。