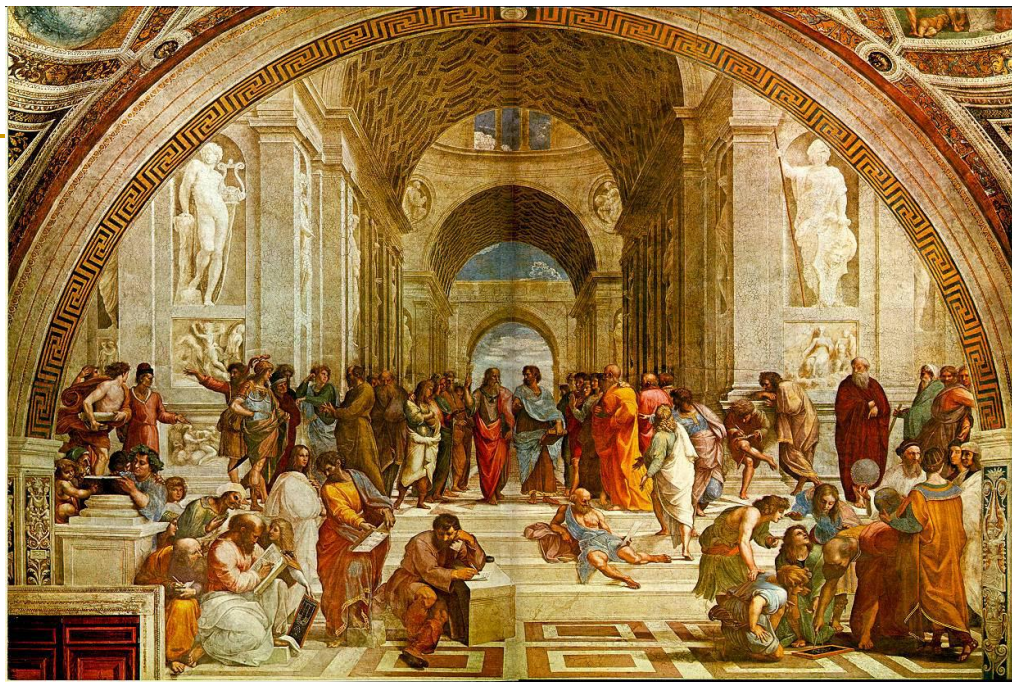

双希精神与 西方古典美学三大范畴

华南师范大学
赵艺

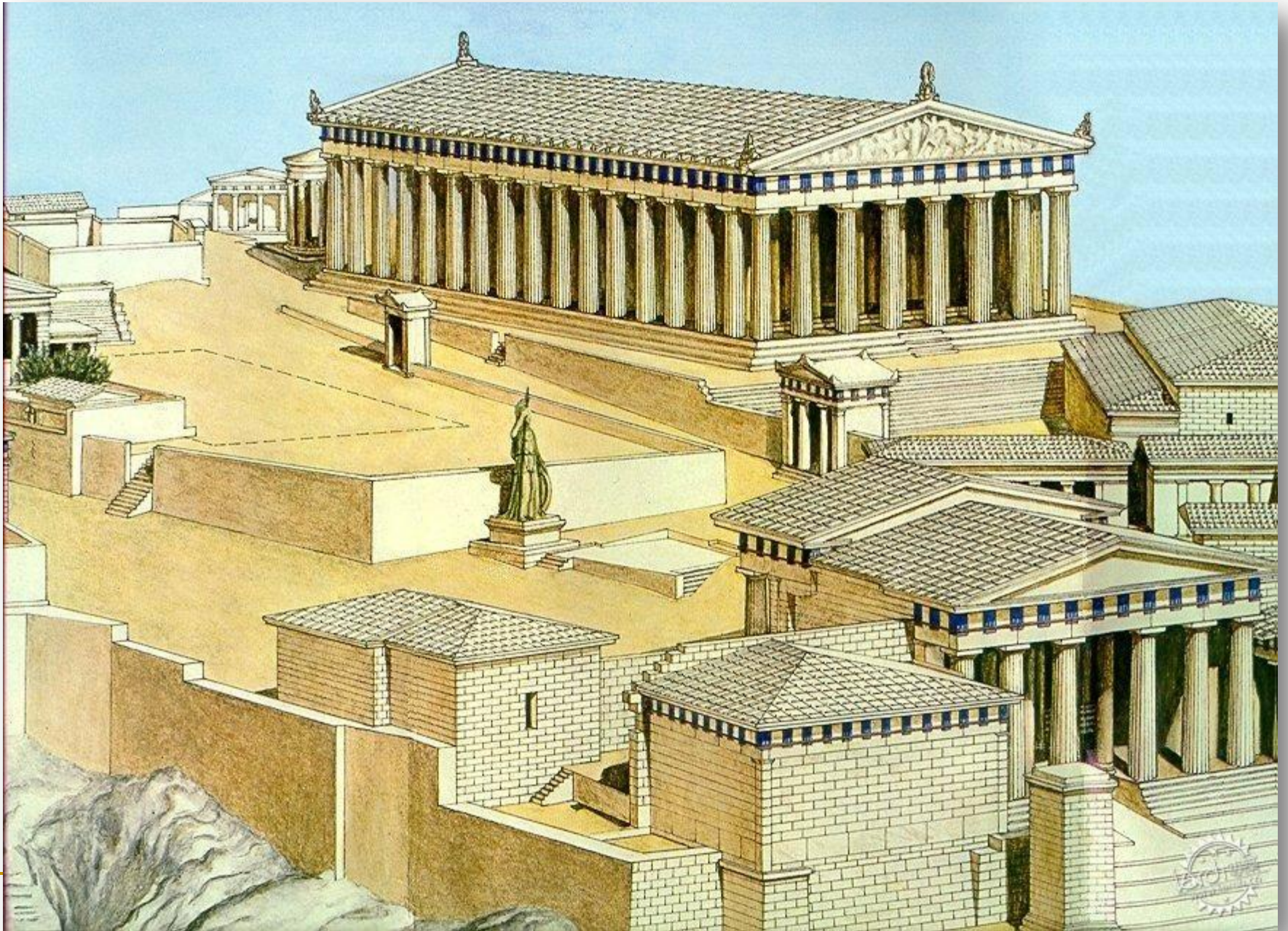
古希腊文明（海洋文明）

BC.800-BC.146

- 西方历史的开源；西方文明的精神源泉。
- 南欧，地中海东北部，包括今巴尔干半岛南部、小亚细亚半岛西岸和爱琴海诸岛。
- 哲学思想、历史、建筑、科学、文学、戏剧、雕塑。

伊瑞克提翁神庙

- 少女神庙
- 六个体态婀娜的少女石柱。
- 原物保存在博物馆。

古希腊美学

- 最早发现并崇拜美的民族
- “任何别的民族都没有像希腊人那样使美享受如此的荣誉。” 《论希腊人的艺术》
- “现在广泛流传的高雅趣味，最初都是在希腊的天空下形成的。” [德]温克尔曼

米洛的维纳斯

帕台农神庙

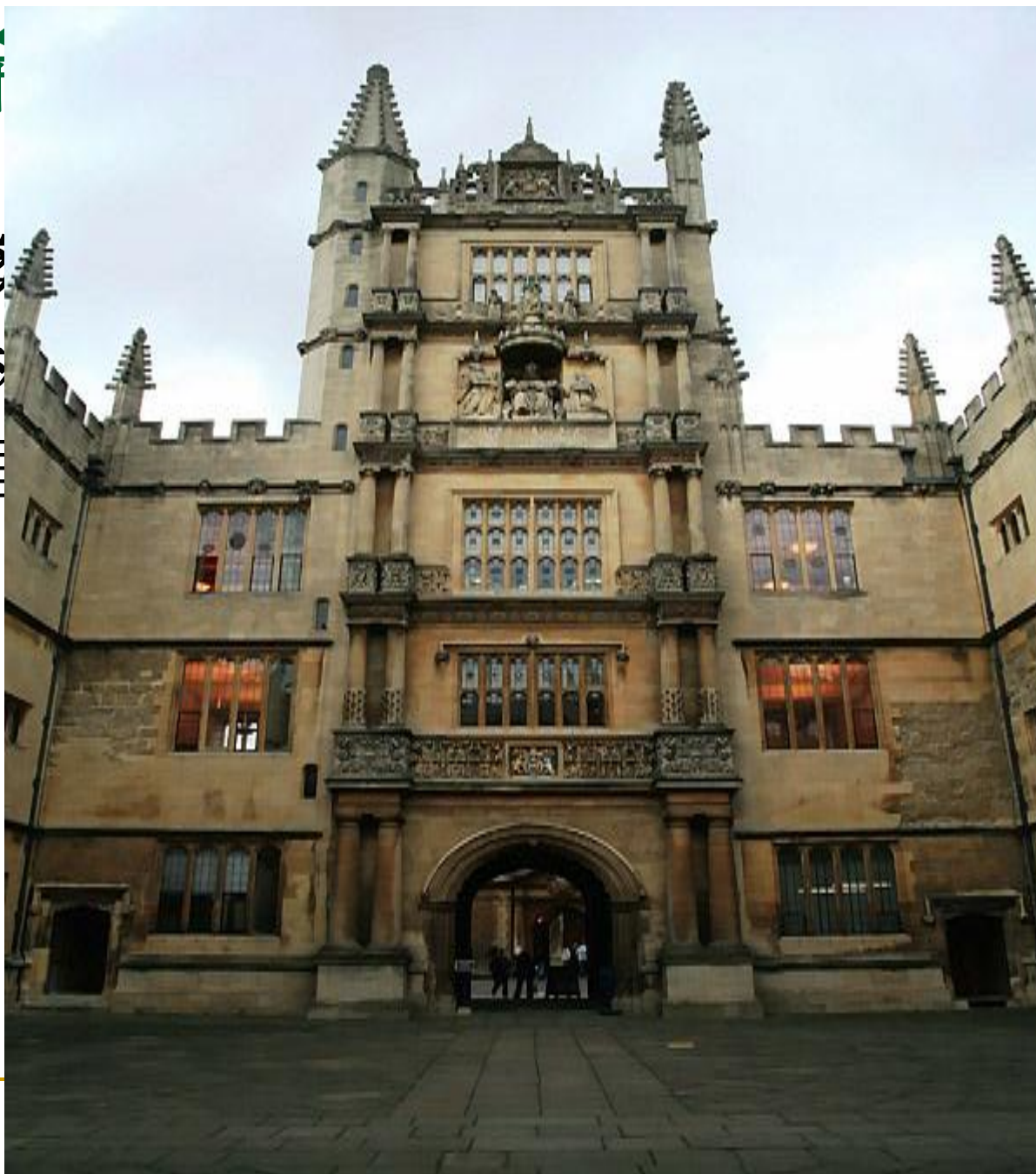
荷马史诗

宙克西斯的绘画

欧里庇得斯的悲剧

古希

- 爱奥
- 科林
- 多里

七
装饰性
和力量。

日神和酒神

- 尼采《悲剧的诞生》：酒神精神与日神精神二元对立的美学思想。

- 日神：静穆和谐中庸（建筑与雕刻）
- 酒神：沉湎放纵（戏剧）
- 梦境：释放想像力、联想力、诗之力；
- 醉境：释放言谈举止之力、歌舞之力。

美

- ❑ 美的概念表现至高无上的完善、尊贵和价值，与真、善、知、自然、存在和艺术等范畴关系密切。
- ❑ 美是超凡卓越的；
- ❑ 美超越了一切尺度和特征，与无限相关；
- ❑ 美与一切事物有关；
- ❑ 美与诸神、自然、人、人的作品（艺术品）相关；
- ❑ 美涉及特定事物、形状、色彩、声音、思想、习俗、性格和法律；
- ❑ 美与善和卓越不可分离。

审美修炼或培育的五步

达到理式的美

进入社会文化，由行为和制度美进入学问知识的美

认识到美的心灵比美的形体更可贵

透过个别美的形体感悟普遍美的形式

爱一个美的形体

希伯来人

- 汉语的“希伯来”，译自英语**Hebrew**。在犹太人的语言里，这个词的正确发音应该是“**Ivri**”，意为“渡过”。最早的犹太人被称为“希伯来人”，意思就是“渡过河而来的人”。因为根据《圣经》和其他史料记载，犹太人的族长亚伯拉罕率领其族人从两河流域的乌尔城（**Ur**）渡过幼发拉底河和约旦河来到当时被称为“迦南”（**Canaan**）的巴勒斯坦，此后，这些古犹太人便被称为“希伯来人”（见《圣经·创世纪》第14章13节）。希伯来人最早的祖先名亚伯拉罕，是上帝赐予的名字，意为“多国之父”。

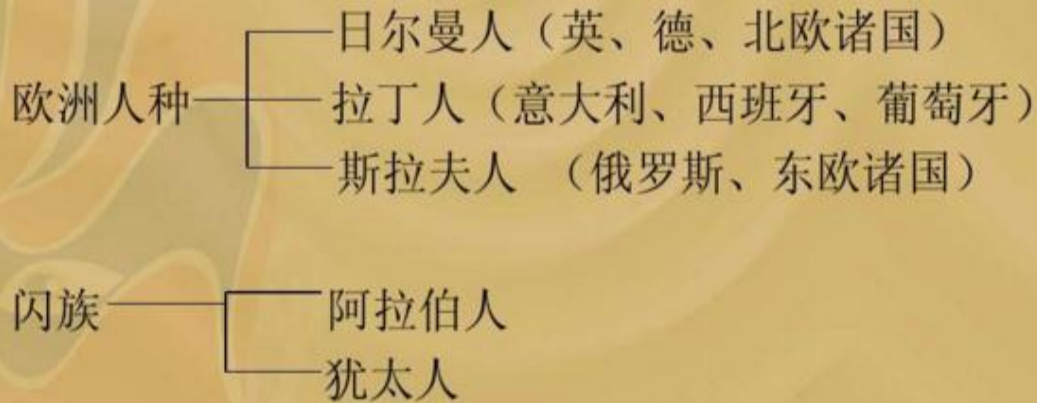
希伯来民族

- 希伯来民族，又称以色列民族、犹太民族。以民族宗教著名，犹太教是世界上最古老的一神教，它的经典被后人称作《旧约》。
- 《旧约》中原始作品的主要形式神话传说、故事性的作品、诗歌和小说。
- 《创世记》是希伯来神话传说的主要汇集，其中关于天地起源、人类创造、伊甸乐园、洪水方舟等奇妙的神话，以简劲而古朴的情调和典雅而隽永的品格，对后世的文学艺术产生了相当深远的影响。

世界主要宗教之流变

欧洲、西亚主要人种之谱系

希伯来民族特点

1. 开放的、有创造性的民族。上帝给他们始祖的第一道命令就是“走出去，离开家乡”。他们永不满足，成批成批地出去散居在世界各地，在一切领域发挥创造才能。
2. 在艰苦中磨练出坚强的意志和韧性的战斗精神。
3. 宗教意识浓厚，民族凝聚力极强。

电影《十诫》1956

- 美国国家电影保护局列为政府收藏作品。
- 取材自《旧约圣经》《出埃及记》，讲述犹太先知摩西的一生。
- 塞西尔·B·戴米尔执导，荣获第29届奥斯卡金像奖最佳音效、最佳剪辑、最佳服装设计、最佳摄影、最佳艺术指导、最佳影片、及最佳特效等多项提名。

米开朗琪罗：西斯廷教堂 《创世记》

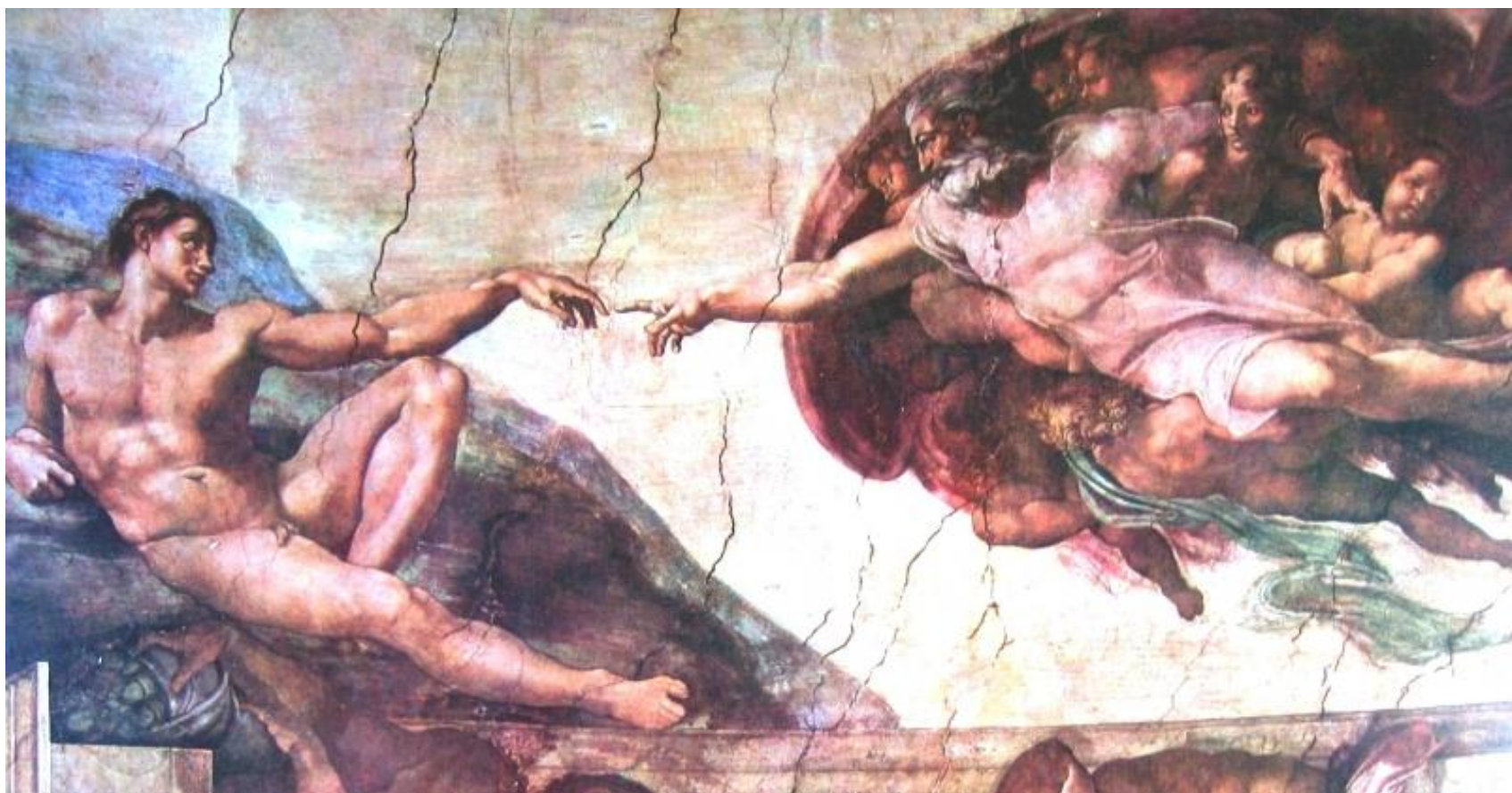
- “米开朗基罗是用上帝一样杰出的天赋创造这个艺术世界的!” ——拉斐尔

西斯庭教堂天顶

创造亚当

《创造亚当》

- 米开朗琪罗把赋予人以生命和力量处理成为：由于创世主坚定的意志的感染而使人身上假寐的力量活跃起来。耶和华把手伸出去接触具有完美而刚健的躯体的亚当的手，这一接触使亚当具备了生命、力量和意志。

《逐出伊甸园》

米开朗琪罗如是说

- “我的脖子因紧张长了瘰疬，像喝足水的伦巴第的猫一样。肚皮有时紧贴着下巴，胡子竟然翘向苍天。脸孔活像一块调色板——水彩顺着画笔往脸上淌。大腿不时顶进了肚皮，屁股只好悬挂在腿裆。前胸的筋肉抻得紧绷绷，眼睛看不到几步远的地方；后背的皮肤挤得褶摺褶，后脑勺挨到自己的脊梁。身体卷曲得像叙利亚弯弓，我两眼发花，头昏脑胀。开枪时若是瞄不准目标，那怎么能够打胜仗？……”

米开朗基罗的艺术创作受到人文主义思想和宗教改革运动的影响，以现实主义的手法和浪漫主义的幻想，表现市民阶层的爱国主义和为自由而斗争的精神面貌。

他的艺术不同于达·芬奇的充满科学精神和哲理思考，而是倾注了满腔悲剧性的激情。

双希精神

- 双希精神像一个巨大的钟摆，深刻地塑造了西方文化的面貌。
- 活力与智力的对立，构成了西方文明的基本精神格局。

	希腊精神	希伯来精神
最终目的	人的完满	人被拯救
最高观念	按事物本来面目看待事物	训诫和服从
支配性观念	人的意识的自发性	良知的严格性

希腊精神与希伯来精神

- “我们作为一个民族，是依靠自己所拥有的最佳准则才显现出我们值得赞美的活力和毅力的，……亦即我们强有力和值得赞誉特征是活力而非智力。……在某种意义上，我们把这两种力量视作敌对力量，亦即在这两种力量之间来划分这个世界帝国。假如我们要用两个卓越而又辉煌辉煌地体现这些力量的民族来命名的话，那么，我们可以分别称之为希伯来精神（**Hebraism**）的力量和希腊精神（**Hellenism**）的力量。我们的世界正是在希伯来精神和希腊精神这两种影响之间运动。某个时刻世界感到了其中一极更有力的吸引，另一时刻则感受到另一极的吸引力。世界应在两极间完美和谐地实现平衡，尽管这从未实现过”。——[英]阿诺德

巴雷特《非理性的人》（1995）

1. 希伯来文化的理想的人是**信仰的人**。就希腊文化来说，至少在它的两个最伟大的哲学家柏拉图和亚里斯多德的哲学表达中，理想的人是**理性的人**。
2. 信仰的人是**完整的具体的人**。希伯来文化并不放眼普遍的人、抽象的人；它所看到的总是具体、特定、个体的人。另一方面，希腊人是历史上最早的一批思想家，他们发现了一般的、抽象的和没有时间性的本质、形式和理念。

3. 对于希腊人，由此产生了作为只有哲学家才能踏上的通往智慧之路的**超然性**的理想。……希伯来文化强调的是**献身性**，是人充满热情地投入他终有一死的存在（既包括肉体也包括精神），以及他的子孙、家庭、部落和上帝。

4. 对于犹太人来说，**永生**除了体现不可知和可怕的上帝以外，是一个相当**可疑的概念**。而对希腊人来说，永生则是人能够通过其智力可以**随时达到的东西**。

5. 希腊人发明了逻辑。希腊人关于人是理性动物的定义，从字面意义上来说，就是人是逻辑的动物；按更本原的含义则是人是有语言的动物。……在希伯来人看来，智力的状态是最典型地反映在约伯的朋友们愚蠢而又狂妄的唠叨之中，他们的议论从未触及到问题的核心。生活的终极问题发生于语言所不能达到的深处，也就是信仰的最深处。

6. 希腊人把美和善作为等同的东西或者至少是永远一致的东西来追求。事实上希腊人用一个单名“美的即善的东西”来表达美和善。阿诺德简洁地提及的希伯来人的罪孽感，是甚至人类存在的痛苦而又难以驾驭的一面，从而不能允许轻易地把善与美等同起来。

希腊精神

- 人的完满
- 按事物本来面目看待事物
- 人的意识的自发性
- 美和希腊精神关系密切
- 希腊文化反映了西方文明中理性和欢乐的一面
- 艺术和文学的辉煌

希伯来精神

- 人被拯救
- 训诫和服从
- 良知的严格性
- 善高于一切
- 揭示了西方文明中信仰与苦难的一面
- 法律和宗教的高度发达
- 强烈的宗教感、神秘主义和超越精神
- 注重来世、原罪、对神的崇拜

西方古典美学的三大范畴

模仿与超越

优美与崇高

形式与内容

西方古典美学的三大范畴

模仿与超越

优美与崇高

形式与内容

柏拉图：美的本质

- 美的汤罐、美少女、神的美
- 美本身把它的特质传给一件东西，才使那件东西成其为美。
- 美的事物乃是对美本身的**模仿**。用柏拉图的话来说，画家画的床是模仿木匠制作的床，而木匠的床则是模仿理式的床。理式的床便是美本身。

-
- Zeuxis(宙克西斯) and Parrhasius(帕拉修斯) staged a contest to determine the greater artist.
 - When Zeuxis unveiled his painting of grapes, they appeared so real that birds flew down to peck at them.
 - But when Parrhasius, whose painting was concealed behind a curtain, asked Zeuxis to pull aside that curtain, the curtain itself turned out to be a painted illusion.
 - Parrhasius won, and Zeuxis said, "I have deceived the birds, but Parrhasius has deceived Zeuxis." (Wiki)
-

逼真的模仿：希腊艺术家的普遍追求

- 鸟啄葡萄的故事
- 光线与物体之间的透视关系
- 利用明暗产生立体感：透视缩型画法
- 人体表现、人体解剖与雕塑
- 叙事传统：戏剧、史诗

平行透视

- 一点透视，立方体放在一个水平面上，前方的面（正面）的四边形，分别与画纸四边平行时，上部朝纵深的平行直线与眼睛的高度一致，消失成为一点。正面为正方形。

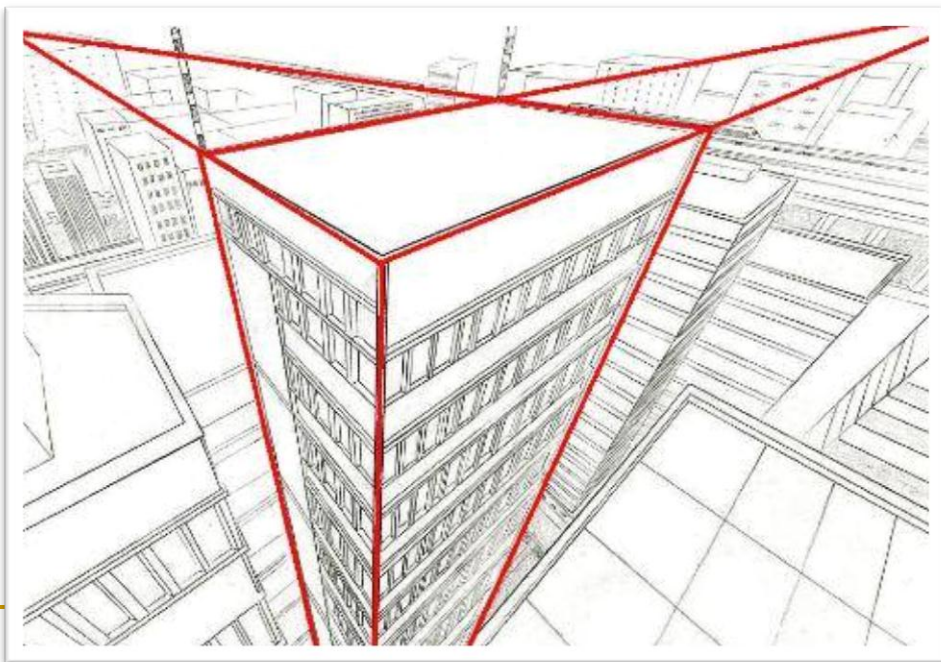
成角透视

- 两点透视，把立方体画到画面上，立方体四个面相对于画面倾斜成一定角度，往纵深平行的直线产生两个消失点，与上下两个水平面相垂直的平行线也产生了长度的缩小，不带有消失点。

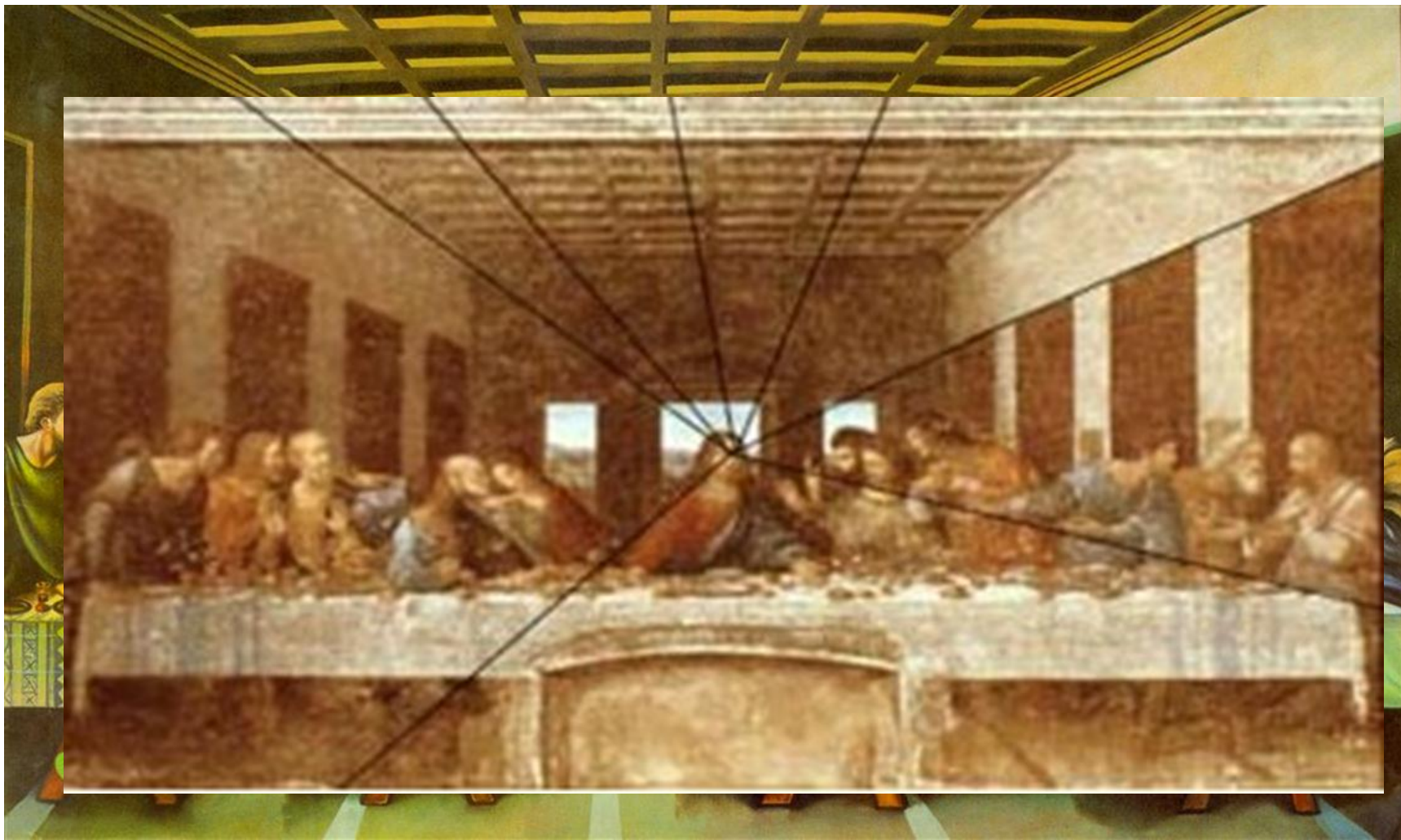

倾斜透视

- 三点透视，当视点通过画面观察物体远近成倾斜角度的边线，就是要产生倾斜透视变化。
- 正六面体的平行透视最少看见一个面，最多看见三个面。

最后的晚餐

西方古典美学的三大范畴

模仿与超越

优美与崇高

形式与内容

优美与崇高

- [英]伯克：对象的体现
- 康德：美分为“纯粹美”和“依存美”，涉及对象的形式，引起快感；崇高体现数量的崇高和力量的崇高，因痛感而来的快感，对象构成威胁，同时又唤起人的理性和尊严，使人战胜恐惧升华自我。
- 崇高：从对自然和人的礼赞转化为对神的皈依和颂扬。

维纳斯——高雅秀美

- 雕塑是代表希腊艺术成就及其美学观念的艺术。
- 半裸雕像，优美、健康、充满活力，并不给人柔媚或肉感的印象。
- 转折有致的身姿，大方甚至“雄伟”；神情沉静、坦荡而自尊。
- 她不是他人的奴隶，所以，无须故意取悦或挑逗别人；她也不想高居于人们之上，故也毫无装腔作势盛气凌人之感。在她面前，人们感到的是亲切、喜悦以及对于完美的人和生命自由的向往。

——迟柯《西方美学史话》1983

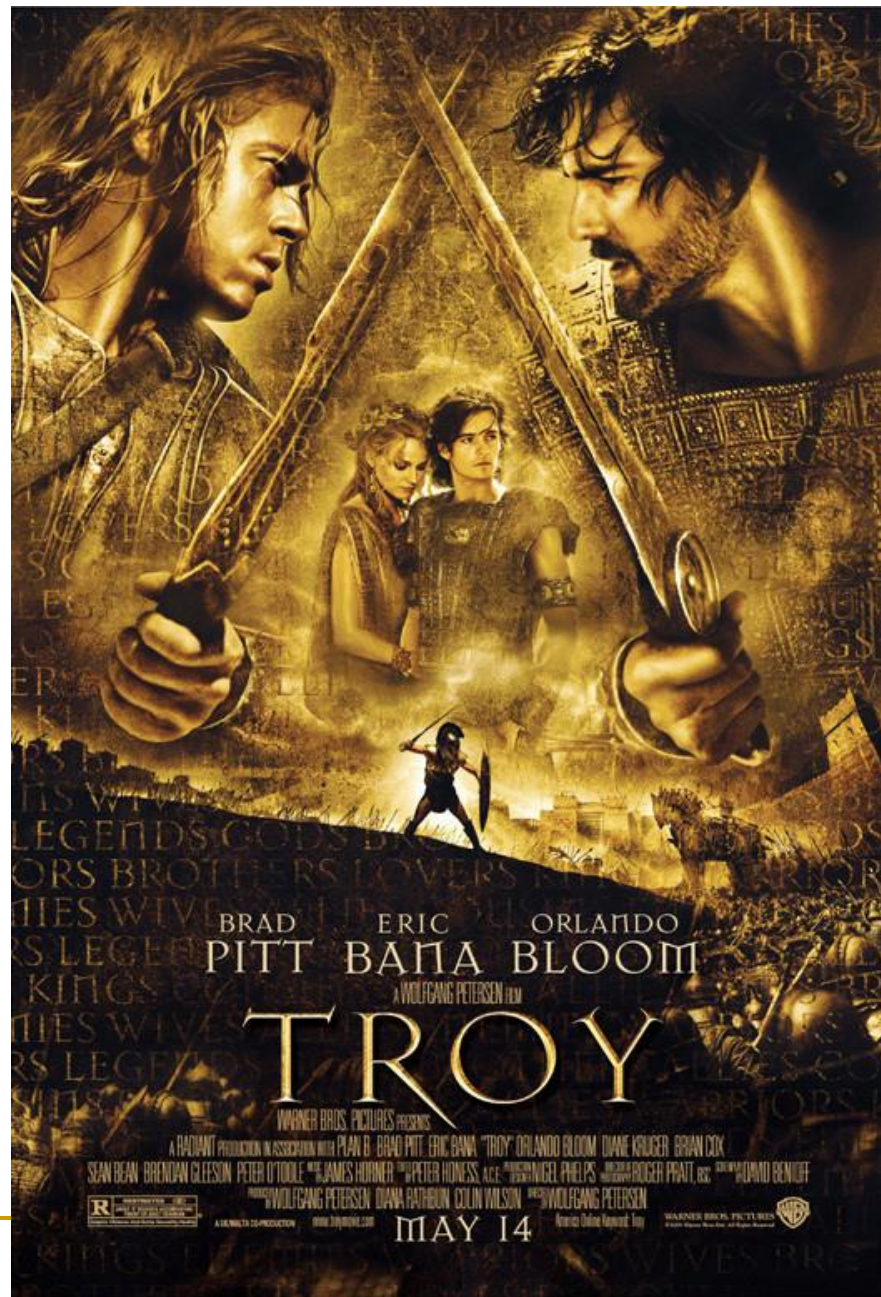
米隆的掷铁饼者——刚健雄浑

- 雕塑刻画的是一名强健的男子在掷铁饼过程中最具有表现力的瞬间，赞美了人体的美和运动所饱含的生命力，体现了古希腊的艺术家们不仅在艺术技巧上，同时也在艺术思想和表现力上有了一个质的飞跃。这尊雕像被认为是“空间中凝固的永恒”，直到今天仍然是代表体育运动的最佳标志。

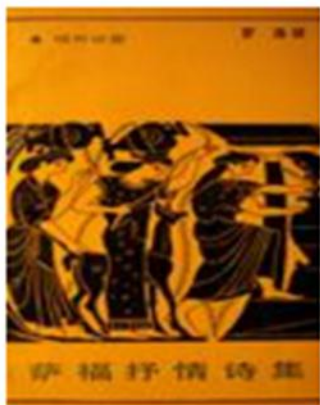
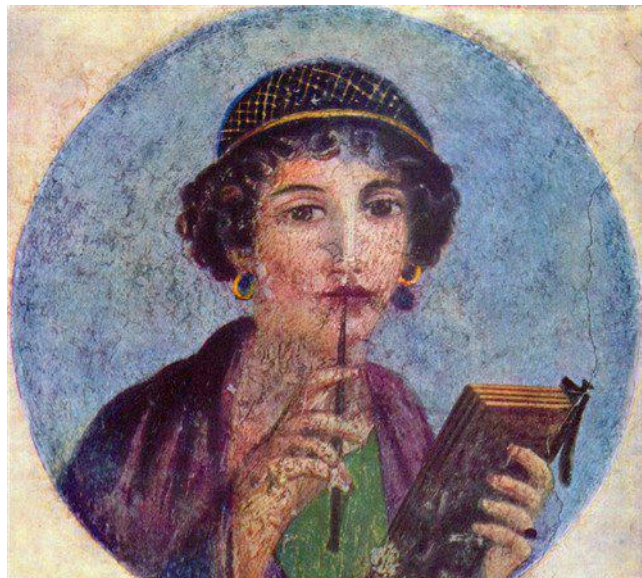
古希腊诗歌

- 荷马史诗：气势恢宏

萨福

- 欧洲浪漫主义诗的始祖
- 男诗人有荷马，女诗人有萨福
- 十卷“萨福宝典”
- 第十个缪斯（柏拉图）
- 女同性恋者
- 钱币上的头像

萨福抒情诗集

副标题:

作者: 萨福

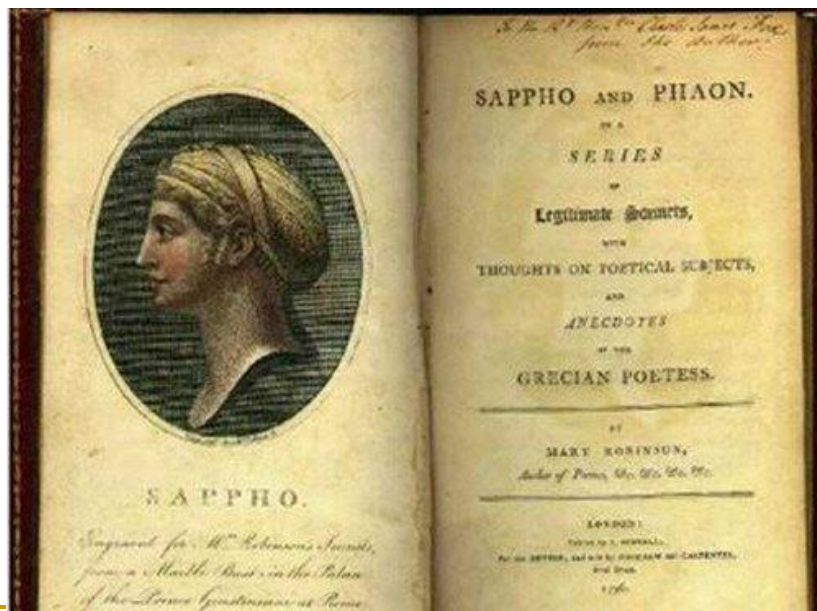
出版社: 百花文艺出版社

出版年: 1989.3

页数: 124

定价: 1.80

装帧: 平装

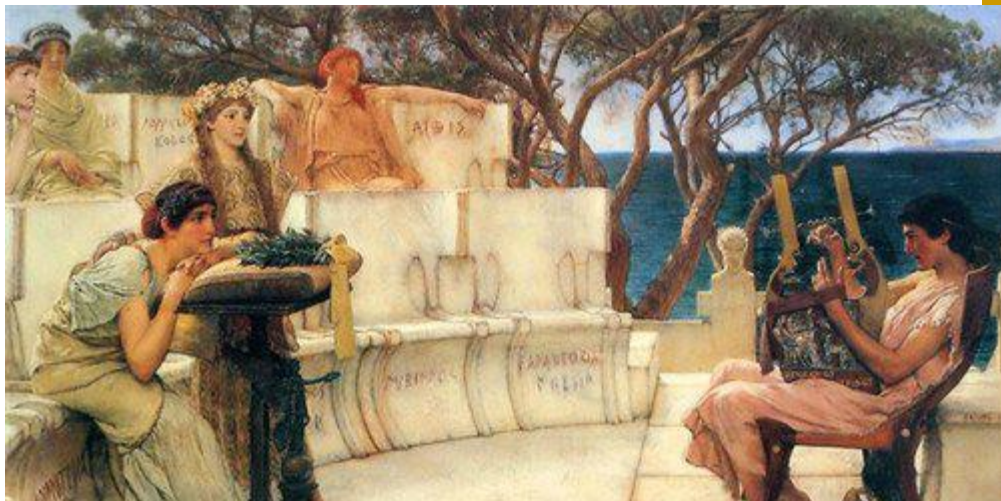
- 公元前六世纪，希腊的科学和文化艺术繁荣。
- 累斯波斯岛是希腊歌曲的源泉。
- 在米蒂利尼，上等人家的妇女参加社交集会，写诗吟诗。
- 萨福的诗，是一边弹着竖琴，一边吟唱的。
- 她才华出众，很多人慕名而至，有些人家把自己的女孩送到萨福身边学习技艺，形成了类似学校的团体。
- 她们在一起弹琴，唱歌，跳舞，参加一些宗教性的活动。

生活写照

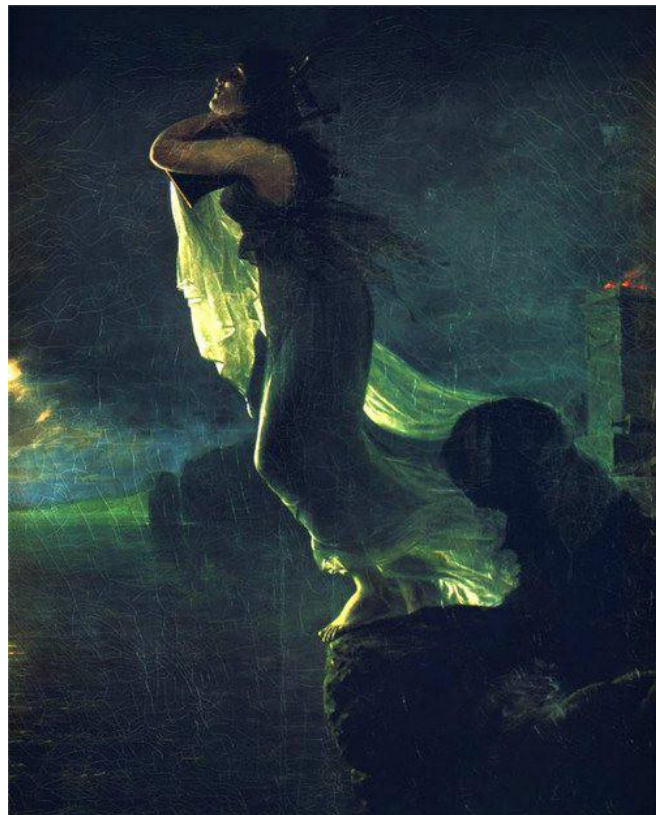
- 在春天的薄暮
- 在满月盈盈的光辉下
- 女孩子们聚集在一起
- 好像环绕着祭坛

- 而她们的脚移动了
- 有节奏地，好像从前
- 克利特岛的姑娘们
- 用温柔的脚步
- 在开花的柔滑的草地上
- 围绕着爱的祭坛
- 跳起环舞

《夜》

- 月已没，七星已落，
- 已是子夜时分，
- 时光逝又逝，
- 我仍独卧。（水建馥译）

- 注释：“七星即七姐妹星……在希腊，每逢这七星落到天边，便到冬月。萨福提到七星，正是明指这是冬天，暗指那七星在神话中所含的艺术形象，暗示自己孤零零情恹恹的心情”。

《给所爱》

- 他就象天神一样快乐逍遥，
- 他能够一双眼睛盯着你瞧，
- 他能够坐着听你絮语叨叨，
- 好比音乐。
- 听见你笑声，我心儿就会跳，
- 跳动得就象恐怖在心里滋扰；
- 只要看你一眼，我立刻失掉
- 言语的能力；
- 舌头变得不灵；噬人的感情
- 象火焰一样烧遍了我的全身，
- 我周围一片漆黑；耳朵里雷鸣；
- 头脑轰轰。
- 我周身淌着冷汗；一阵阵微颤
- 透过我的四肢；我的容颜
- 比冬天草儿还白；眼睛里只看见
- 死和发疯。（周煦良译）

优美与崇高

- 优美是对象的完美、和谐与统一，带着**宁静**的特征，是**典型**的特征；
- 崇高的对象充满了**内在冲突**和**张力**，具有**运动激荡**的特性。

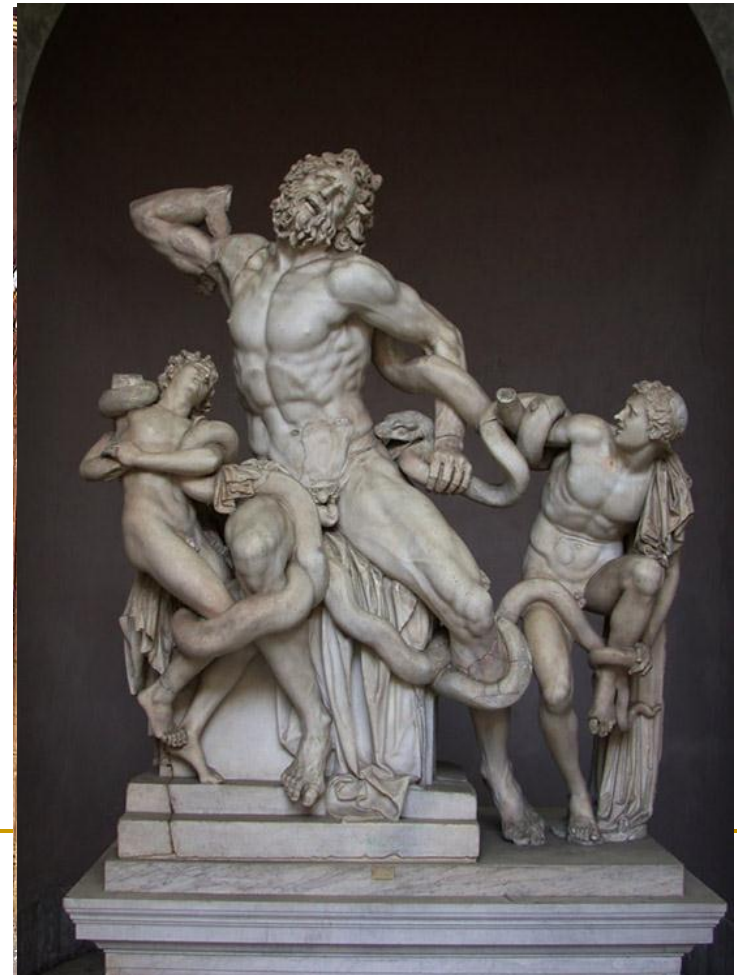
- 优美的对象具有特征性的形式和外观，如小巧、柔顺、完善、圆润等，凸显为一种令人喜爱的感性形式；
- 崇高的对象体现出巨大、无限、晦暗、粗犷，某种反形式特征。

椅中圣母，约 1514 年，直径 7
Raffaello Sanzio 拉斐尔·桑蒂 (1500-1520)

- 优美的对象令人愉悦，招致主体向往、流连和被吸引的心理状态，使主体趋向于接近，**单纯的快感**；
- 崇高的对象由于内在的矛盾与冲突，反形式，造成开始的拒斥主体，尔后升华主体的转变过程，在崇高对象的欣赏中，有一个**从痛感向快感的转化**。

- 对象与主体关系，优美的对象**吸引主体**，在欣赏过程中主体与客体渐趋同一，最终达到主客体交融；
- 崇高对象与主体的关系复杂，首先对主体造成恐惧，产生拒斥和威胁，进而唤起主体自身的理性观念和勇气，主体超越对象达到新的精神境界。这个过程使得主客关系由**拒斥疏远到最终同一**。

孟特枫丹的回忆

暴雪

西方古典美学的三大范畴

模仿与超越

优美与崇高

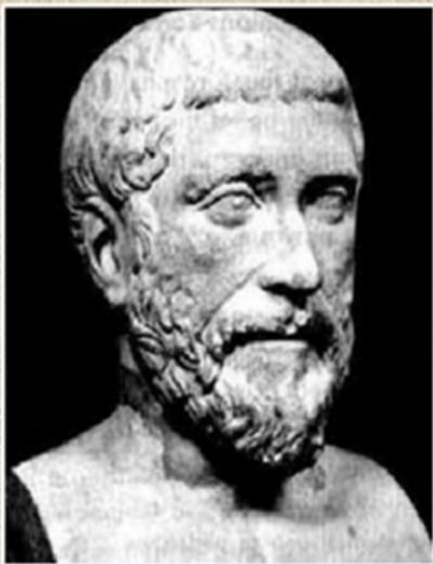
形式与内容

毕达哥拉斯：美是和谐的比例

- 美的身体是各部分恰当的比例

- 和谐的音乐是各种乐音之间的和谐
- 球形是一切物体物中最美的

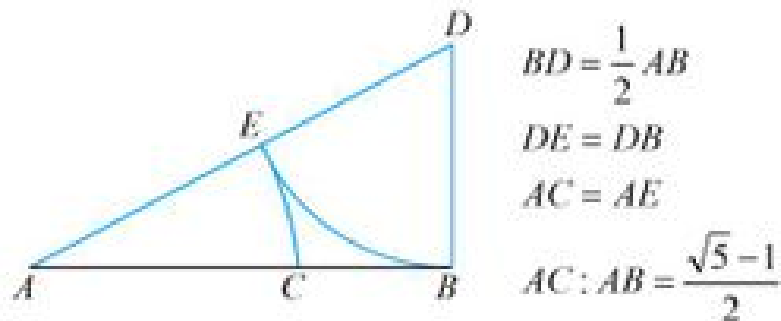

“数”是万物的本源，支配整个自然界和人类社会。世间一切事物都可归结为数或数的比例，这是世界所以美好和谐的源泉。

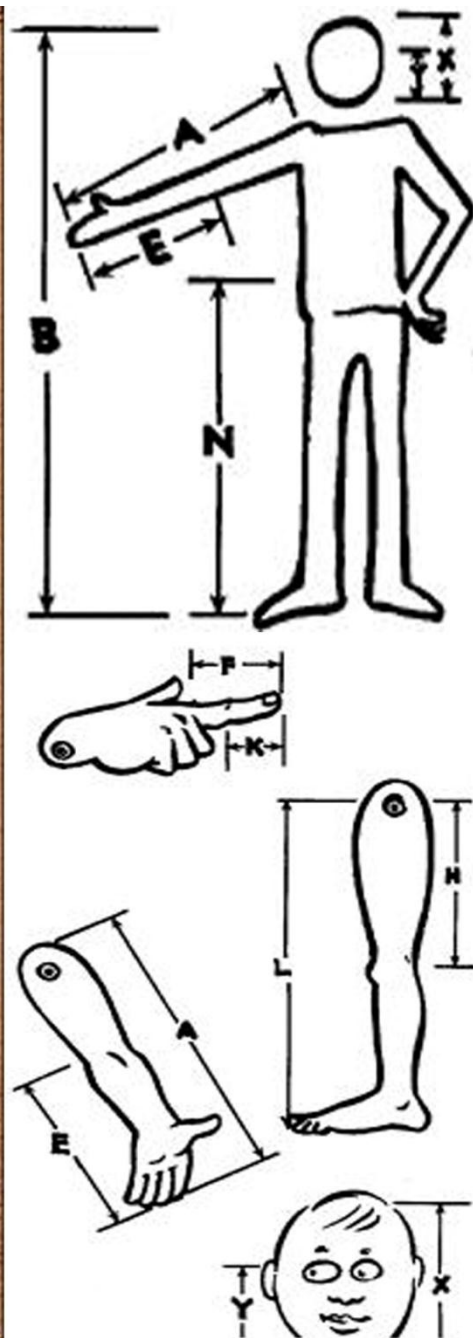
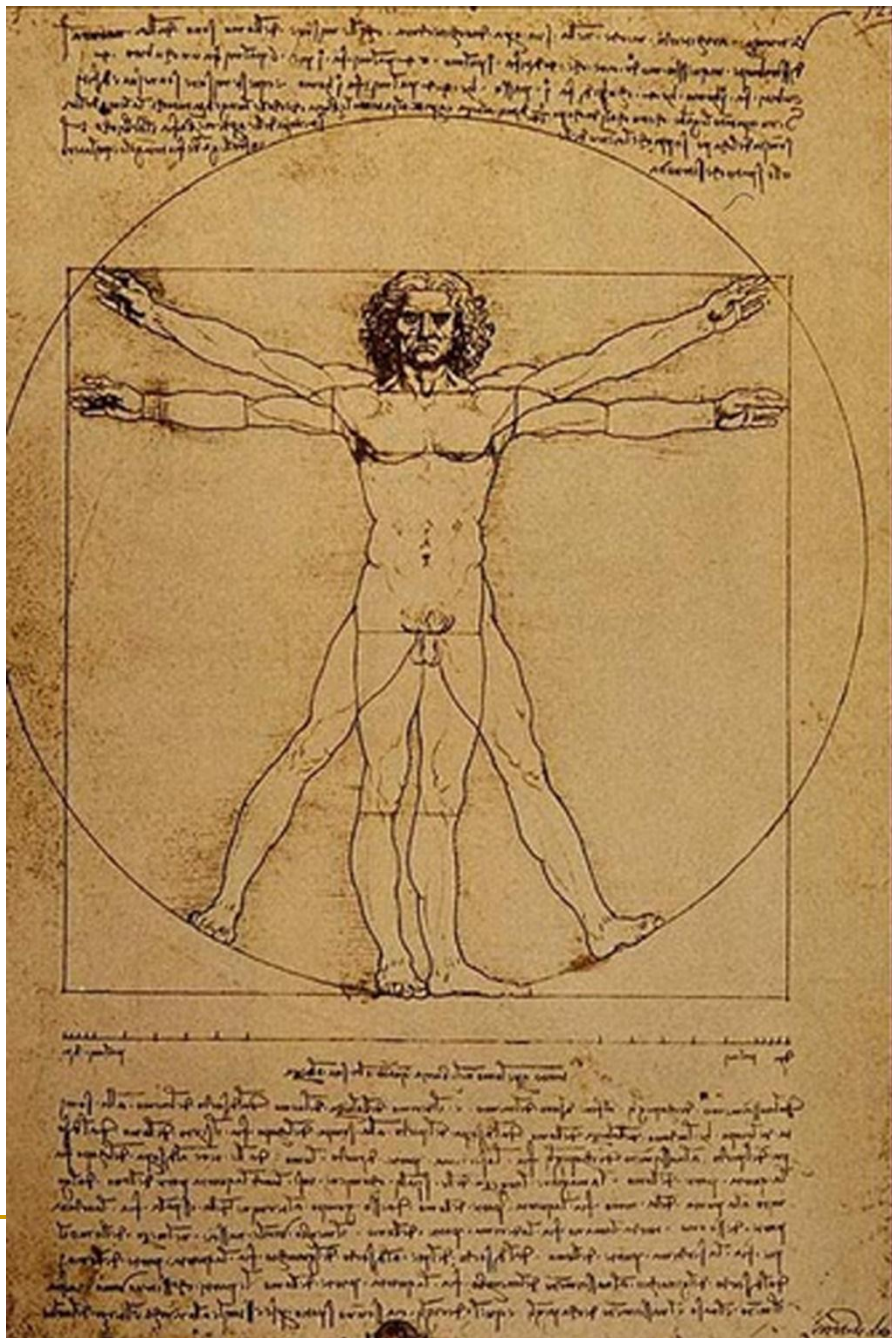
毕达哥拉斯（约公元前560—480年）

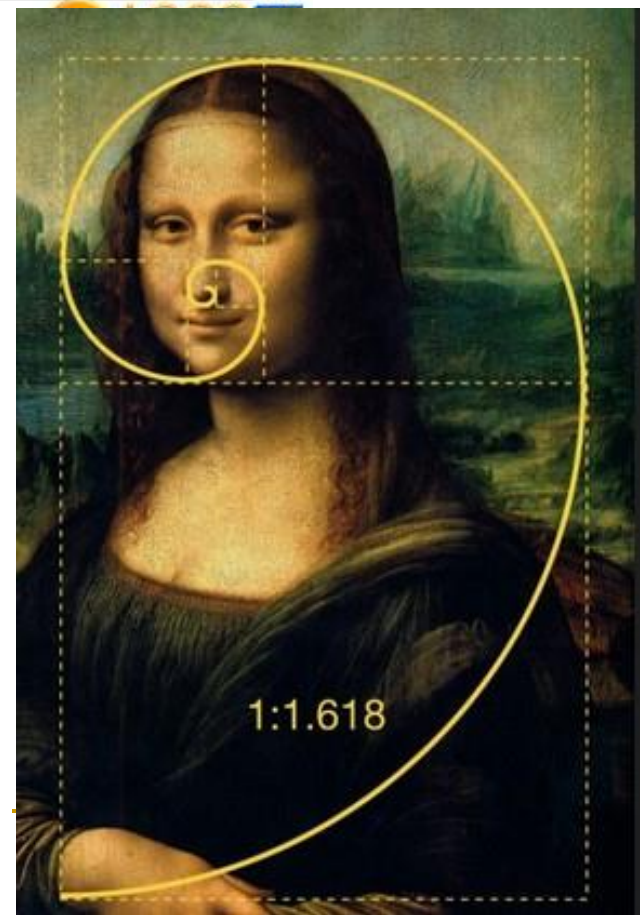
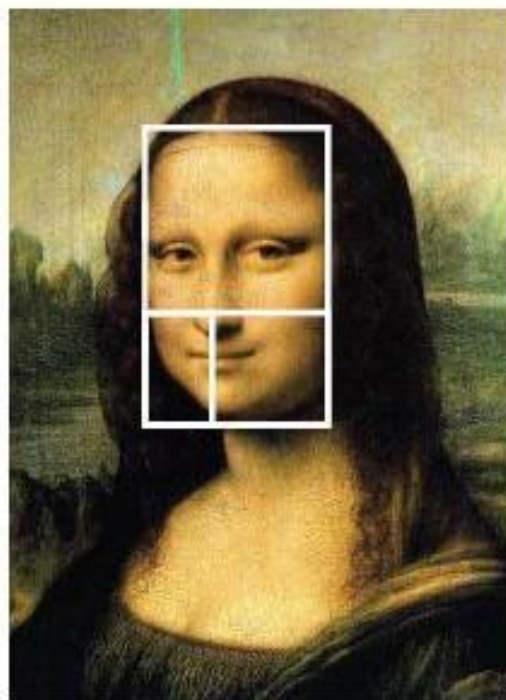
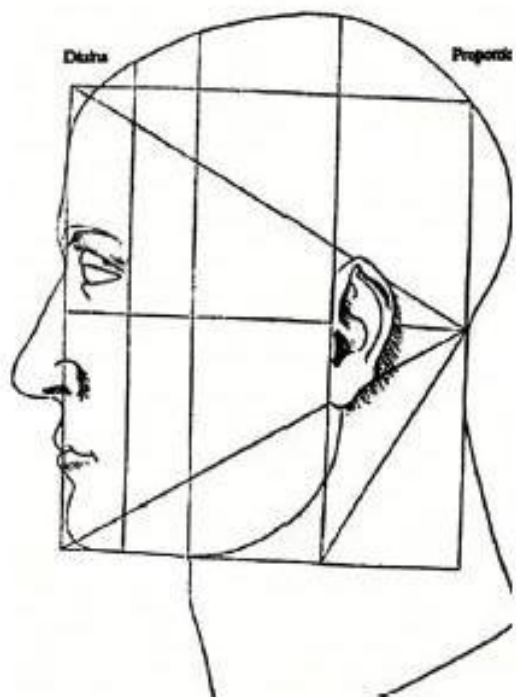
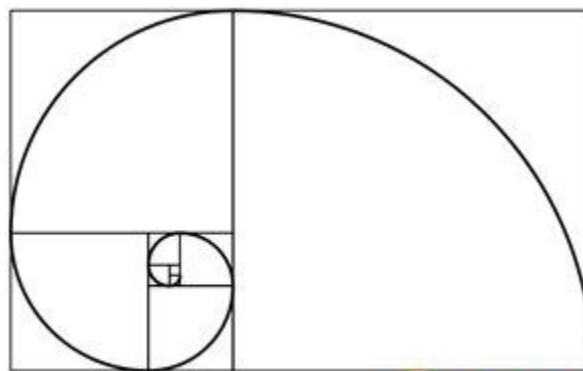
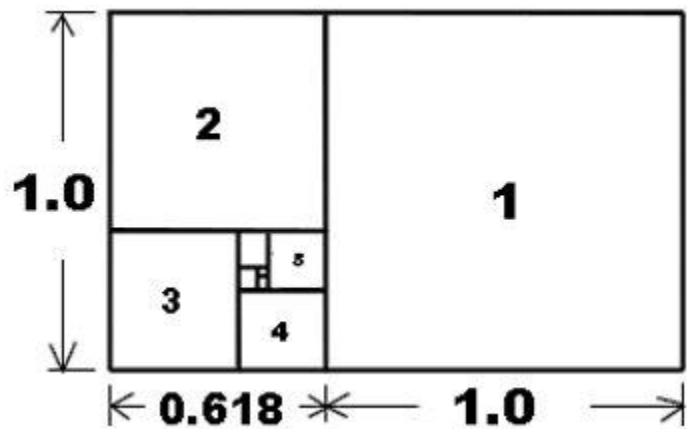
黄金分割

- 有一天毕达哥拉斯经过铁匠铺，听到铁匠打铁的声音非常好听，于是驻足倾听。他发现铁匠打铁节奏很有规律，这个声音的比例被毕达哥拉斯用数学的方式表达出来。
- 把一条线段分割为两部分，使较大部分与全长的比值等于较小部分与较大的比值，这个比值即为黄金分割。其比值是 $(\sqrt{5}-1) : 2$ ，近似值为**0.618**，用希腊字母 **Φ** 表示。

达芬奇 维特鲁威人

居右黄金分割线

居左黄金分割线

居下黄金分割线

眼角到右轮廓的黄金点

居上黄金分割线

鼻尖到下巴的黄金点