

艺术教育前沿论丛

丛书主编：滕守尧 朱同芳

“当今方兴未艾的综合艺术教育或生态式艺术教育……不仅注重各门艺术之间的对话、交叉和贯通，还注重艺术精神向其他学科的渗透。……实施综合艺术教育，我国是最有优势的。……继承和发扬中华民族优秀艺术教育传统，完善和发展综合艺术教育，造就高素质的人才，正是开发这一套《艺术教育前沿论丛》的宗旨。”

希腊遗教

——艺术与公民德行

王柯平 著

Hellenic Legacy

南京出版传媒集团
南京出版社

Hellenic Legacy:
Art Education and
Citizenship

希腊遗教

——艺术教育与公民德行

王柯平 著

南京出版传媒集团

南京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

希腊遗教：艺术与公民德行 / 王柯平著. -- 南京：
南京出版社，2014.8
(艺术教育前沿论丛)
ISBN 978-7-5533-0550-9

I. ①希… II. ①王… III. ①艺术教育—研究—古希腊 IV. ①J110.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 103324 号

书 名：希腊遗教——艺术与公民德行

作 者：王柯平

出版发行：南京出版传媒集团

南 京 出 版 社

社址：南京市太平门街53号

邮编：210016

网址：<http://www.njpbs.com>

淘宝网店：<http://njpress.taobao.com>

电子信箱：njpbs1988@163.com

联系电话：025-83283871、83283864 (营销) 025-83112257 (编务)

出 版 人：朱同芳

责任编辑：吴新婷

装帧设计：王 俊

责任印制：杨福彬

制 版：江苏凤凰制版有限公司

印 刷：南京工大印务有限公司

开 本：787毫米×1092毫米 1/16

印 张：11

字 数：189千字

版 次：2014年8月第1版

印 次：2014年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5533-0550-9

定 价：49.00元

营销分类：美学 艺术 教育

丛书总序

滕守尧

尽

管世界上有不同的民族和人种,尽管人类历史上出现了种种不同的文明和文化,但种种不同中又有相同之处,那就是,不管是哪个民族和哪个人种,不管是哪种文化和哪种文明,都离不开艺术。可以说,艺术和人类共存,艺术与文明共生,不管在何种文明和何种文化中,艺术都是不可缺少的要素。艺术永远与人类形影相随,艺术是人类生活中不可缺少的部分。

艺术作为人之心灵最活跃、体验最丰富的状态下的创造物,反过来又以其丰富的精神营养滋润着人类的心灵,丰富着人类的经验。从孔子听乐后三个月不知肉味的故事,到南朝画家张僧繇画龙点睛下龙竟然活了并破壁飞腾的传说,我们无不感受到艺术所具有的神奇魅力。从阿尔塔米拉洞穴中展示动物形象的原始壁画,到青海大通孙家寨出土的新石器时代妙趣横生的舞蹈纹彩陶盆;从动人心魄的《命运交响曲》,到表现战争之残酷和人类良知的《格尔尼卡》……我们处处感受到艺术与生命和文化血肉相连的关系。人类历史上出现的林林总总、丰富多彩的艺术,始终表现和反映着人类自身的感觉、情感和经验世界,始终忠实地记录着人类智慧所达到的高度和人性所达到的深度,始终积淀和深化着人类对自己的认识和理解。对艺术的感知常常激发人们深刻的哲学思考,使人不由自主地思考与人的生存有关的问题:我们从哪里来,到哪里去?人的本质和价值是什么?生命的意义何在?……例如,观看古希腊雕塑《米洛的维纳斯》,我们不仅为其美色倾倒,还

会从她那高贵、尊严、祥和的姿态和眼神中窥见人性的光芒；观看米勒的《拾穗》、《晚祷》，我们不仅会感受那沉静、凝重、苍茫的景色和体态姿势，还会从中体会到劳动的伟大、人性的充实与平和；阅读唐诗宋词，我们不仅会随诗词的节奏和韵律一起抑扬顿挫，还会从中阅读一部民族的“诗史”和“心史”；观赏龙飞凤舞的中国书法和虚实相生的中国绘画艺术，我们不仅从中感受到变化莫测的“道”、超拔的气势与飘逸的神韵，还会体悟到中华民族独特的哲学和文化精神。

艺术不仅给人以种种哲学启示，还会给人一种独特的愉悦感和满足感，美学家们一般把这种独特的愉悦称为审美体验。在审美体验中，不仅感情得到激发，还会有一种奇特的发现：组成艺术品的不同的元素之间突然有了联系和联通，这种联系和联通又进一步生发出一种独特的意义或意味，即这一发现不仅使人突然感受到艺术的美，还会使人感到自我的扩大和提升。

有人说，此时此刻，人其实就是在感受生命和生活的本义。人们不禁会进一步追问：生命和生活的本义究竟是什么？

中国古代哲人太史伯的一段话非常恰切地回答了这个问题：“夫和实生物，同则不继。以他平他谓之和，故能丰长而物归之，若以同裨同，尽乃弃矣。故先王以金木水火土杂，以成百物……和乐如一。”（《国语·郑语》）

其意思是说，音乐的本质是“和谐”，而此处的和谐，不是一般人认为的平和或温和，而是通过各种异质要素或性质之间的相互对话，不断生出新的要素和性质。而这样一种不断生成新质的可持续发展过程，就是音乐。因此，音乐即和谐，和谐即生命。在中国古人看来，如果只有相同的要素或性质相遇，就无法产生“对话”，也就没有所谓的音乐与和谐了。相同要素相遇只能产生单调、贫乏、死亡，也就是人们常说的“声一无听，物一无文，味一无果”。至于音乐中的相互对话的不同要素，正如古人所说，不外是清与浊、大与小、短与长、疾与徐、哀与乐、刚与柔、迟与速、高与下、出与入、周与疏、虚与实等。

其实，不同要素的相互对话和相互生成，不仅存在于音乐中，也存在于视觉艺术中。众所周知，在谢赫总结的中国绘画六法中，第一要法是气韵生动，而所谓“气韵”，其实就是生命和情感特有的律动。这种律动呈现于各种相异的笔画或性质之间相互作用而达到的一种可持续的生发过程中。关于这一点，清人沈宗骞说得最清楚：“笔墨相生之道全在于势，势也者往来顺逆而已。而往来顺逆之间即开合之所写也。生发处是开，一面生发即思一面收拾，则处处有结构而无散漫之弊。收拾

处是合，一面收拾一面又即思一面生发，则时时留余意而有不尽之神。”

这说明，在中国传统文化中，真正的艺术都在表现一种自然特有的和谐，而这一和谐的重要标志就在于是否出现一种与自然界生态发展规律一致的“可持续发展过程”。从这个意义上说，所谓艺术效法自然，决不单纯是模仿自然的表面形象，而主要是效法自然的和谐以及由这种和谐而导致的生生不息的发展过程。正是从这个意义上说，艺术同自然一样，都是人类本来意义上的家园，无怪乎许多真正进入艺术的人总觉得艺术就是自然，一进入艺术就有一种落叶归根之感。

其实，艺术表现的和谐以及由此导致的可持续发展过程，不仅是自然的规律，也是一种最高的智慧，因而也是文化得以繁荣和发展的关键。能够经常窥见艺术这种可持续发展过程的人，也就是窥见到宇宙中最高级的智慧和获得进入真正的和谐状态之机会的人。由此可见，艺术绝对不是常人认为的玩物，而是和谐之源，从中流出的，是涌动不息的生命之泉。只要接触艺术和欣赏艺术，这富有生命活力的甘泉便会滋润干渴的嘴唇，使心田之苗茁壮成长。久而久之，这样的人就有可能成为一个和谐的和完美的人，而一个完美的人本身就是一件艺术品。如果一个社会由这样的人组成，整个社会也就成为和谐的社会。

艺术如此重要，可惜当今社会中相当多的人并不懂得艺术和不重视艺术。许多所谓艺术家，甘作艺术匠人，一味制造那些毫无创造性的艺术垃圾；许多所谓的艺术明星，把艺术当作自己头顶的光环和炫耀的资本。在他们的心灵深处，艺术不过是一种人自身在社会中地位的标志和虚假包装物。更遗憾的是，很多人过着远离艺术的生活，就好像艺术是一个遥远星球上的事情，与己无关，可有可无，因而也就理所当然地把艺术视为学校教育中的副科，必要时可以被其他课程取代和占用。

古今中外，许多有识之士都表达了这种思想。中国古代大教育家孔子认为，乐是使人超越自身并达到最终成功的东西。中国近代大教育家蔡元培认为，艺术是使一个民族素质得以提高和得到振兴的关键，他不仅力主各级学校开设艺术课程，还提出以美育代宗教的学说。西方学者巴赞(Jacques Barzun)认为，一个社会只有同艺术结婚，才能生出文化之子；如果与艺术离异，只能导致野蛮，这个社会随之会变成文化的沙漠。日本有一幅获国际大奖的音乐演出广告，上面画有几个在战场上疲惫不堪正走向死亡的士兵，其广告词解释说：“没有音乐，人类就会干出像战争这样愚蠢的事情。”

结果,在当今的中国社会,甚至连一些有知识的博士、硕士也不能辨别真假好坏艺术,不能把握和欣赏各种经典艺术。我在北大教过的一个研究生曾作出这样的反省:平时欣赏一些名画、名曲、名著等,只知道很好,但不知道好在哪里,它们表现的深刻意义,也挖掘不出来。这一反省告诉我们这样一个事实:一个人仅仅具备某种单一的专业知识,还不等于有文化素养。即使侥幸成为某一专业的“精英”,也只能是一种“封闭型精英”,即仅有一技之长,而对社会和人类的感情、对艺术的意味和自然的美、对其他专业和领域一无所知的人。

更遗憾的是,在当今的中国,很多人大谈生态,大谈自然的可持续发展,却忽视了一个社会以及个人(尤其是那些作为精英的个人)的可持续发展。一个社会或一个人是否达到可持续发展的重要标志,是具有一个海纳百川、时刻准备与异质事物对话的开放心理和心态,而艺术恰恰是造就这种心态的重要途径。

当然,艺术虽然能净化心灵,能使人的精神更加空灵和高尚,但并非所有人都能接受艺术之恩赐。即使是非常美好、非常生动的艺术,也不是对人人有效。对艺术的创造、接受和欣赏,是一种高级的文化素质。而获取这种素质的重要捷径,就是艺术教育。然而,不是所有的艺术教育都具有这种功能。就我国目前情况来看,有使人文化素质和艺术能力越来越强的艺术教育,也有将人培养成艺术呆子和艺术工匠的艺术教育,而后者又在目前这一时期占据绝对优势。这种艺术教育就是那种一味向学生灌输艺术技法的教育。在这种教育中,所谓艺术课,就是灌输唱歌和画画的技术,而很少指导学生阅读和讨论与艺术作品有关的美学的和历史的资料,更不注意培养他们对艺术作品的欣赏和批评能力。学生在这种课上用不着动脑子,学不到什么知识,更不能提高智慧。既然学艺术已不能获取知识和开发智慧,也就与学校教育的总目标无关,怎能不沦为一门副科呢?

与之截然不同的是当今方兴未艾的综合艺术教育或生态式艺术教育。这种教育是对以往那种由机械式科学观造就的陈旧教育观的巨大挑战。在它看来,与机械科学观对应的近代教育,仅仅是为了培养一种具有专门知识的专业人和技术人,而不是培养一种综合了高级人文素质和科学素质的智慧人。这种教育从小学起就开始分科,随着从小学到研究生的逐渐升级,分科也越来越细。在分科过细的情况下,各科之间必然各行其是,相互之间无任何联系,很难建立起学科之间的生态关系。一个在分科教育中的学生也许学习了很多门功课,每门功课都得到良好的成绩,但由于其各种专业知识之间很少发生“关系”,无法形成一个动态的整体,

因而也就无法得到与这个整体对应的真正的智慧。

按照综合教育观,一个仅仅具有专业知识的人与一个具有智慧的人是不可同日而语的。专业知识不能等同于智慧。知识仅仅是获得智慧的一个前提。如果硬是把各种知识塞进学生头脑,每一种知识在头脑中各占一格、互不联系,那么知识塞得越多,心灵中“自我思考”、“自我想象”、“自我判断”的领地就越小。当心灵完全被塞满时,“自我”就被完全排斥了。被知识塞满的头脑只能变得呆傻。而这些越学越傻的人在当代一般被称为“单视野的人”、“生物人”、“文明的野蛮人”、“破碎的人”、“考试人”、“有IQ而没有EQ的人”。

相反,如果各种知识在人的头脑中建立起一种生态系统,相互之间形成一种紧密的联系,具有碰撞、对话和交融的机会,就有可能产生智慧,人就有可能变成一个智慧的人。在这种生态关系中,不仅有各种知识之间的对话和交融,还有构成自我的各种要素——感觉、意象、观念(包括意识与无意识)、感情、生活态度、信仰、知识之间的碰撞、对话和交融。这些异质要素之间相互碰撞和交融的结果是碰撞出智慧的火花。一句话,智慧决不是纯粹的信息,而是信息与自我深层碰撞对话的结晶。通过这种对话和联系,综合性教育培养的是一种“开放型”的人。这种人就是现代社会要求的“全面发展的人”、“文化人”、“贯通而求洞识的人”、“通达而识整体的人”和经常获得“芝麻开门”式的智慧的人。

就综合艺术教育来说,它具有以下几个最重要的特点:

1. 它是一种促进音乐、舞蹈、戏剧、视觉艺术和其他人类知识之间的相互联系的教育,它所说的综合,不是上述各种艺术的机械相加,而是建立一种使各门艺术互补互生的生态关系。

2. 它是一种将艺术学习必须经历的感知与体验、创造与表现、反思与评价贯通为一体的艺术教育。也就是说,学生的任何创造和表现必须有感知与体验作基础,而感知与体验必须有一个创造和表现的任务作为驱动力。

3. 它是一种将艺术与人的生活、情感、文化、科学认识联通一体的教育。这样的教育能把艺术学习与产生艺术的大环境紧密联系起来,使艺术学习变得更加容易和自然。

可以看出,这种艺术教育已不仅仅是在教学生如何画画和唱歌,还要使学生有机会接触人类迄今为止所产生的种种经典艺术和其他伟大文明成果,而对这些艺术的知觉、理解、欣赏和评论,又能全面而有效地提高学生艺术创造能力和文化

素质。这样的艺术教育不仅包括学习艺术创作,还包括学习艺术批评、艺术史、美学等。当然,其他如哲学、人类学、考古学、心理学、社会学等不同学科的知识,也应当适度地融合进去。更进一步说,这种综合式艺术教育不仅注重各门艺术之间的对话、交叉和贯通,还注重艺术精神向其他学科的渗透。

这种教育不仅有丰富的生态理念作指导,还有种种行之有效的方法。近年来兴起的生成式教学法就是一例。这种方法依据的前提是对学生自然创造能力的无比尊重,教师须基于学生自己的动作、声音和设计开展启发式教学活动。教师为学生提供的技术支持和帮助,是为了促使学生的创造力得到自然喷发。因此,作为一个艺术教师,决不能一上来就把自认为最基本的技能和知识强加给学生,而是在创造活动进行时自然地将它们诱导和呈现出来。换句话说,教师必须耐心诱发生学生对创造的自然需要,而不是急于激励他们追求所谓的艺术结果。过早地引导学生追求某种结果,会改变其生产和创造的性质。因此,尊重学生自然创造力的教师,就像大海航行时摇橹的艄公,而艄公的最大特点就是每遇到风浪时必须观察自然、尊重自然,根据自然情势待机而动。所以这种教学已没有一种固定不变的模式,教师必须根据课堂的发展和学生的心理变化进行灵活的掌握。具体说来,在这种教学中:

1. 教师必须特别重视并引导学生对周围环境作多方面和多角度的直接知觉,以丰富他们的内在意象。在这之后,还要通过各种手段,刺激其感性记忆,唤起他们的感情,诱导他们的动作和行为。为鼓励他们为知觉到的意象和早期经验赋予形式,教师应积极引导他们作联想、想象和符号运作活动。

2. 教师必须鼓励学生与其他学生合作,一起动手做事。也就是说,要鼓励他们把内心创造出来的或唤出的意象用特定的媒介和形式表现出来。可以说,每一艺术领域都以其特殊的方式为学生提供实现或再现其内在意象的手段,使儿童熟悉和实践这些不同手段,是教学的一个重要步骤。

3. 教师要为学生提供观看、倾听或欣赏自己的同桌或其他同学作品的机会。通过鼓励学生对自己体验到的东西的反思或思考,他们就能把握自己的作品或其他人作品中展示出的情感层次。在很多时候,这种反应或反思又会转变成新的刺激,激发出新一轮创造过程,产生新的产品。

当然,以上提及的综合艺术教育理念和方法,还没有达到完美无缺的程度,需

要不断改进和提高。它的长足发展,需要学校和社会在观念方面作出彻底转变,真正认识开展综合艺术教育的意义,而这很难在一夜之间完成,需要一个痛苦而长期的认识过程。

必须看到,在当今世界,艺术已成为展示一个国家综合国力和能否立足于世界民族之林的重要砝码。美国人率先制定“国家艺术课程标准”,把艺术定为基础教育的核心学科,并一再促进艺术的综合以及艺术学科同其他学科的连接,就是因为他们感到艺术教育对提高国民素质至为重要。而采取这一措施的直接动因,就是发现美国在空间竞赛中一度被前苏联超过。当他们追究背后的原因时,才发现苏联人因有发达的艺术教育而造就了高素质的人才。美国人深深感到,自己在艺术教育方面已远远落后,必须急起直追。美国人还深刻认识到,未来社会的竞争,如果单纯从经济和技术方面考虑,就必然失败。只有把人的文化素质考虑进去,才能在竞争中立于不败之地。而提高文化素质之最迅速、最有效的途径,就是实施健康而有效的艺术教育。美国艺术教育之所以正一步步从单纯技术型走向人文型,从单科走向综合,与这一考虑不无相关。

按道理说,实施综合艺术教育,我国是最有优势的,因为综合艺术教育在我国先秦的“乐教”中就已经得到全面体现。在先秦之后,这一传统也一直或明或暗地持续着。今天是把它重新发掘并令其长足发展的时候了。

继承和发扬中华民族优秀艺术教育传统,完善和发展综合艺术教育,造就高素质人才,正是开发这一套《艺术教育前沿论丛》的宗旨。为适应综合艺术教育的需要,本丛书将收进美学、艺术学、美育学、文化学、艺术治疗等方面的著作,既有国内作者的著作,也有国外大家的作品。只要内容深刻,针对性强,富有趣味,都可收入。考虑到某些读者的需要,有些著作还可能以图文并茂的方式呈现。

在本书编辑、组织和出版过程中,得到南京出版社的大力支持,在此表示感谢。

2014年7月16日

(作者系南京师范大学教科学院特聘教授,中国社会科学院研究生院博士生导师,中华美学学会常务副会长,本丛书主编之一)

我们所说的教育,是指从童年开始培养人的德行,使其渴望成为完美的公民,从而懂得如何适当地治人与治于人。这种特殊的培养方式,正是我们现在讨论的“教育”一词的确切用意。不过,也有一种培养方式,只是教人如何赚钱或如何健身,甚至教人从心眼里蔑视理性与正义,这实在是庸俗至极,根本不配称作“教育”。然而,我们无需在称谓上争来论去,我们还是持守我们刚才赞同的那种说法,即:凡是受过正确教育的人,通常会成为善的,这种人在任何情况下都不应诋毁教育,因为这在赠与最善者的最佳礼物中首屈一指;假如这种教育一度出现差错,但只要能够重回正道,那么每一个人,只要他还活着,就必须不遗余力地教育好自己。(引自柏拉图:《法礼篇》643e.)

目 录

序 言 001

第一章 艺术教育与摹仿理论 007

- 一 身体摹仿 011
- 二 心理摹仿 013
- 三 艺术摹仿 014
- 四 摹仿诗学的价值取向 021

第二章 诗乐与舞蹈 030

- 一 诸神的馈赠 031
- 二 美乐斯的结构 035
- 三 诗乐融合的特征与功能 042
- 四 三位一体的表现形式 046
- 五 舞蹈:战争与和平 049

第三章 诗歌类型与艺术特征 052

- 一 古希腊诗歌传统 052
- 二 混融型:史诗 061
- 三 叙事型:抒情诗与酒神赞歌 068

四 戏剧型:悲剧与喜剧 075

第四章 剧场文化与剧场政体 087

一 雅典剧场文化的成因 087

二 “剧场政体”的乱象 092

三 柏拉图的忧患意识 097

第五章 悲剧与净化 101

一 悲剧何为? 102

二 思想渊源与影响因素 111

三 理论进程 116

四 批评反思 118

第六章 歌队与会饮 127

一 酒神歌队的妙用 127

二 会饮习俗的德行教化 130

第七章 道德诗学与适度原则 137

一 道德诗学的两翼:心灵与身体 137

二 身心的平衡 142

三 内外结合的教育方式 144

四 强身健美的体操教育 146

五 身体诗学的理想境界 151

六 尊重适度原则 154

结 语 目的性追求与完善的公民 159

主要参考文献 163

序 言

开

宗明义：本书名为《希腊遗教》(Hellenic Legacy)，实乃基于柏拉图与亚里士多德的诗学理论，偏重探讨古希腊艺术教育思想要义、基本原则及其目的性追求。所涉及的内容背后，隐含某种“一以贯之”的思想线索，那就是古希腊“人文化成”的理想与“公民德行”的培养。笔者以为，“轴心时期”对这两个方面的深入探讨与历史经验，无论对于过去、现在，还是未来，依然具有一定的参照或借鉴意义。因为，正是在这个时期，诸多精神天才上下求索，各显其能，为人类精神文化奠定了坚实的基础。现如今，在这个科技主导的世界，科技天才纷至沓来，精神天才寥若星辰，结果在物质生活日渐繁荣与便捷的背后，精神生活陷入萎顿、匮乏与紊乱状态，随之造成的种种文化心理问题，不仅将导致人际关系的日趋稀薄，而且将导致恶性事件的不断攀升。我们可以毫不夸张地说，新千年以来，人类并未享用到多少可以称道的福祉，反倒经历了无穷无尽的烦恼。

在此意义上，我们也许有必要回顾和反思古希腊人的艺术教育方式。要知道，正是通过有效和正确的教育，古希腊人的身心得到健康发展，古希腊人的情理得到平衡和谐，他们在适度原则与城邦理想的引领下，不仅谙悉人类的幸福就在于让生命力量于生活时空中卓异而自由地展现，而且深晓公民素养就在于拥有智慧、果敢、节制、正义乃至虔诚等超凡的德性。于是，他们创造了灿烂的文明与优秀的艺术，同时也成就了自身的优雅和人格的卓越。这种率先垂范的作为与贡献，就像经久不息的灯塔一样，两千多年来一直烛照着欧洲文明乃至人类文明的发展进

程。对此,我们不由想起马克思由衷的感慨:

关于艺术,大家知道,它的一定的繁盛时期决不是同社会的一般发展阶段成比例的,因而也决不是同仿佛是社会组织的骨骼的物质基础的一般发展成比例的……困难不在于理解希腊艺术和史诗同一定社会发展形式结合在一起。困难的是,它们何以仍然能够给我们以艺术享受,而且就某方面说还是一种规范和高不可及的范本……为什么历史上的人类童年时代,在它发展得完美的地方,不该作为永不复返的阶段而显示出永久的魅力呢?有粗野的儿童,有早熟的儿童。古代民族中有许多是属于这一类的。希腊人是正常的儿童。他们的艺术对我们所产生的魅力,同它在其中产生的那个不发达的社会阶段并不矛盾。^①

① 马克思:《〈政治经济学批判〉导言》(1857年),见《马克思恩格斯选集》(第二卷,北京:人民出版社,1972年),第113-114页。

在我看来,希腊艺术的永久魅力及其范本地位,在很大程度上是希腊城邦借助自由精神推行制度化艺术教育的产物。假如我们自己能够穿越时间的隧道,想象自己来到古希腊雅典城邦,来到这个物质生活简朴、精神生活丰富、充满哲学与艺术气息的社会,就会有幸在卫城展厅或神庙里,看到菲迪亚斯与米隆的雕刻作品;在议会大厅里,听到政治家激情洋溢的演说;在古代集市里,旁听苏格拉底爱智求真的论辩;在会饮活动中,欣赏弹拨里拉琴的诗人在吟唱荷马史诗或萨福的抒情诗;在狄奥尼索斯剧场里,评鉴埃斯库勒斯、索福克勒斯、欧里庇德斯与阿里斯托芬的悲剧和喜剧表演……凡此种种文化景观,委实令人流连忘返。

对于古希腊这种注重身心和人格塑造的艺术教育模式及其制度化设置,丹纳在《艺术哲学》里有过颇为详细的描述和论证,甚至将其与气候学和人种学有机地联系在一起。不过,当我们设法进入希腊历史文化的语境中时,当我们从柏拉图的《会饮篇》里解读希腊人言谈举止的优雅与睿智时,当我们从宙斯、雅典娜、日神阿波罗、酒神狄奥尼索斯、爱神阿弗洛蒂特等著名雕像中审视希腊人的审美理想时,我们似乎不难发现希腊人特有的审美智慧及其创造才能。这种审美智慧,介于理智直观与感性直观之间,介于理论智慧与实践智慧之间,故而拥有自身独特的包容性、平衡性或动态性,由此彰显出希腊人无与伦比的感觉、体悟、想象、情操、修养与目的性理想追求。

当然,古希腊艺术教育是综合性的,其中也包括史诗传统与悲剧艺术成就,这里仅就希腊人的雕刻艺术而论。在这方面,温克尔曼在《古代艺术史》中得出的结论——“静穆的伟大,高贵的单纯”,显然是切中要点的高度概括,这不仅反映出希腊雕刻作品外在的直观特征(审美形象),而且反映出其内在的结构特征(心理状态)。实际上,温克尔曼从艺术考古学和历史学的角度出发,有效地总结了古希腊艺术的历史发展阶段及其风格流变特征。譬如,他将希腊艺术大体分为四种风格。就早期的远古风格而言,其刚毅而僵硬的轮廓,虽然凸显出雄伟的表现力,但却破坏了优美,不那么自然。就随后的崇高风格而论,其柔和的轮廓代替了僵直的棱角,自然的姿势代替了不自然的造作,合理的运动代替了激烈的夸张,由此所奠定的人体比例,显得更为精确、优美和宏伟,这一切在菲狄亚斯与米隆等人的作品中得到充分展现。就鼎盛的典雅风格来看,宏伟感已然融入了和谐感,人体作品中柔和的目光、优美的双手与优雅的神态,在雅典娜的雕像中表现得十分完美。正是在此阶段,艺术家试图表现两种优雅,一是基于伊奥尼亚式和谐或秩序的优雅,二是基于多里克式和谐或秩序的优雅。就后期的摹仿风格来说,圆润而讲求细致的艺术表现手法,虽然使作品变得更加悦目可爱,但由于缺乏独立思想和英雄气概,结果使雕刻像音乐一样,沾染上过多的女性色彩,因此显得枯燥、干瘪、琐碎、迟钝和卑俗,这可以说是为了追求更好的东西反倒失去了原有的美好东西。对此,温克尔曼断言,第四种摹仿风格的灿烂时期并不长久,因为从伯里克利时代到亚历山大逝世,只经历了将近120年,而在亚历山大逝世之后,艺术的蓬勃景象开始趋向衰落。^①

如今,现代人观看古希腊艺术,虽然也会
从中或多或少地窥知不同历史时期与不同艺

① 温克尔曼:《希腊人的艺术》(邵大箴译,桂林:广西师范大学出版社,2001年),第200页。

术风格的不同特征,但由于历史时空的间距与文化背景的阻隔,现代人更多地倾向于从理解和欣赏的角度切入,力图对希腊艺术(特别是雕刻艺术)的表现对象及其可能含义做出合理的解读。通常,这种审视方式至少要关注四个向度:一是神性范型,以此感知雕像中的神性理念、完善形式及其精神境界,明确诸神的象征符号及其艺术表现的典型特征;二是人性追求,以此探求人向神生成的可能途径,揭示人类追求完善的内在驱力与外在成就;三是理智直观,以此洞察艺术形象所包含的真理性内容和审美价值,继而分析艺术摹仿与艺术创造的内在关联;四是诗性表现,以此体察艺术作品的诗意化形象和抒情性表现手法,继而发掘装饰与造型、

体态与神态、神话与诗歌等范畴之间的有机联系和诗性智慧。

尽管如此,有一点是值得我们铭记于心 and 经常反思的,因为它既是锻造古希腊人思维方式的铁砧,也是孕育古希腊艺术家创造能力的基质,同时也是打开古希腊人精神世界的钥匙。这一点到底是什么呢?温克尔曼将其归结为古希腊式的“自由”观念,令人信服。对此,他在多年研究和考察的基础上,以感慨与羡慕的语气指出:

通过自由塑造出来的全民思维方式,犹如健壮树干上萌发的优良分支一样。诚如一个习惯于反思之人的心灵,在广阔的田野里、敞开的道路上或房子的屋脊上,一定要比在低矮的居室里或任何受限的处境中,会上升到更高的位置。享有自由的希腊人的思维方式,当然与在强权统治下的民族有着迥然不同的观念。希罗多德引证说,自由乃是雅典城邦获得力量与尊重的唯一原由,而在此之前,雅典由于被迫承认独裁君主,则无力与邻近的城邦匹敌……

希腊人在风华正茂时就善于沉思,比我们通常开始独立思考要早二十余年。当青春的火焰引燃后,他们便在精力旺盛的体格支持下开始训练自己的心灵,而我们的灵魂所吸收的却是低等的养料,一直到其走向衰亡为止。希腊人年富力盛的理智,犹如娇嫩的树皮,保存和放大一种留在上面的印记,不会因空无思想概念的单纯声响而转移自身的注意力;至于其大脑,犹如涂上蜡层的刻写板,只容纳一定数量的词汇或形象,当真理需要容纳空间时,它不会被各种梦想挤得满满登登。知晓别人先前已知之物的博学,是后来修养而成的。我们今天所理解的那种博学,在希腊鼎盛时期可以轻而易举地获得,那时人人都可成为智慧之士。那时的世界没有现在这样虚荣,这样看重许多书本知识,因为,直到第61届奥林匹克竞技会(the 61st Olympiad)之后,最伟大诗人的散佚作品才汇集在一起。儿童们学习这些诗篇,青年们像诗人一样思索,倘若有人贡献出某种有价值的东西,他就会加入到最佳公民的行列之中。^①

可见,自由不仅是希腊人进行思想创造的保障,也是希腊人进行艺术创造的保

^① Johann J. Winckelmann, *History of the Art of Antiquity* (trans. Harry F. Mallgrave, Los Angeles: Getty Publications, 2006), p. 188.