

《感受与形式》

图书基本信息

书名：《感受与形式》

13位ISBN编号：9787214054623

10位ISBN编号：7214054620

出版时间：2013-10

出版社：江苏人民出版社

作者：(美)苏珊·朗格

页数：458

译者：高艳萍

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《感受与形式》

内容概要

苏珊·朗格（Susanne K.Langer,1895~1982）德裔美国人，著名哲学家、符号论美学代表人物之一，先后在美国哥伦比亚大学、纽约大学等校任教，主要著作有《哲学新解》《情感与形式》《艺术问题》等。《感受与形式(自哲学新解发展出来的一种艺术理论)》是20世纪西方符号学美学的代表作，分艺术符号、符号的创造、符号的力量三个部分探讨了作为感情表现符号的艺术问题。作者把艺术问题、艺术符号上升到哲学的角度，着重探讨了音乐，舞蹈，文学，戏剧等艺术符号、艺术符号的表现力以及作品与观众的联系等问题。

《感受与形式》

作者简介

苏珊·朗格 美国符号论美学家，在拉德克利夫学院获得了学士、硕士和博士学位。她毕业后留校担任助教十五年，后赴哥伦比亚大学等高等学府任教，在康涅狄格女子学院担任教授及研究员。她凭借早年编写的《符号逻辑导论》在学术圈获得了较高地位。其他著作包括《感受与形式》、《哲学新解》、《艺术问题》、《心灵：论人类感受》等。

《感受与形式》

书籍目录

代译者的话

导言

第一部分 艺术符号

第一章 概念的标准

第二章 悖论

第三章 感受的符号

第二部分 符号的创造

第四章 表象

第五章 虚幻的空间

第六章 各种虚幻空间

第七章 时间的形象

第八章 音乐的基质

第九章 有生气的艺术品

第十章 同化原则

第十一章 虚幻的力

第十二章 神奇的圆圈

第十三章 诗

第十四章 生活及其形象

第十五章 虚幻的记忆

第十六章 主要的文学形式

第十七章 戏剧的幻象

第十八章 主要的戏剧形式：喜剧节奏

第十九章 主要的戏剧形式：悲剧节奏

第三部分 符号的力量

第二十章 表现性

第二十一章 作品与它的公众

附录 电影札记

参考书目

译名对照表

《感受与形式》

章节试读

1、《感受与形式》的笔记-全书 课堂笔记

郎格

著作：1942哲学新解（以音乐为代表）、1953情感与形式、1957艺术问题

融合怀特海的逻辑符号论和卡西尔的人类文化符号论

怀特海的影响：1符号论有数学精神和逻辑因素，符号情感形式幻象都得之于人特有的抽象能力2过程哲学 - 把自然界理解为活生生的，富有生命的创造进化过程3整体论 - 宇宙是各种事件的综合统一有机体。

卡西尔的文化符号理论：1用符号规定人的本质思想，对符号与信号做出区别2扩大了符号的范围3整体论

郎格思想主要贡献：1卡西尔理论的继续，使符号形式论更清晰2突出强调艺术中情感的社会性以及形式的创造3提出幻象 - 艺术创造理论

本书目的：为哲学建立一个结构—艺术是情感符号的创造。

第一部分

第1章 概念的标准

1哲学 - 基本概念的结构

2艺术哲学概念不准确的表现：1充满混乱的艺术理论2没有从哲学角度系统阐述艺术基本问题3方法论上的错误（如把结论当作出发点、方法先于问题）

3艺术哲学中心问题 - 艺术创造了什么（对“表现”和“直觉”解释清楚）

第2章 悖论

1美学概念的混淆：1概念混淆导致漏洞百出2两种对立的评价角度（作者和观众的不同角度）导致混乱

2情感的主观论和非主观论：主观因素论（把艺术品看作作者的情感流露）、情感非主观论（把艺术品的情感内容看作是融于对象中的客观成分）

巴恩施把情感看成客观属性：1存在客观情感2艺术的目的在于被理解。

郎格评价：认为巴恩施忽视了情感和情感概念的差别。情感是一种概念的内涵，艺术是一种情感概念而不是情感。

第3章 情感符号

1艺术表现的符号作用 - 概念的描述和呈现。

记号（sign）：包括信号（signal）和符号（symbol）。信号：简单一一对应，引起我们对它表示的状况的注意。符号：传达某种内在含义

表现：一种概念的表现。对自我表现说的否定来理解艺术的情感概念：自我表现（展现）出来的情感就是情感本身，而且这种情感不是艺术的目的；但艺术中的情感不必然是真实发生的，艺术中的情感要通过艺术形式来客观化，变成一种情感的概念。

2音乐是情感的符号表现：1音调结构和情感形式有逻辑上的一致2音乐不是一种情感的语言3音乐是一种有意味的形式

3由音乐的理论推广形成一种同样的艺术理论

步骤：1对有关艺术的几种理论的批判2定义艺术 - 是人类情感的符号形式的创造

第二部分

第四章 表象

1表象 - 意象 - 幻象

otherness他性：艺术作品让人感到离开现实，奇异的感觉，虚幻感

意象image：艺术作品以视觉形式脱离实际而展现出纯粹的自身。郎格认为意象不是再现，不是摹拟，本身就是创造。

对荣格的意象和席勒的纯表象的分析—幻象illusion：一种虚幻的意象，没有错觉的含义，幻象是各门艺术的抽象形式和实质。

《感受与形式》

2幻象是各类艺术的总特征

抽象 - 艺术抽象和数学抽象的对比 - 在艺术中形式的抽象只是为了显而易见，以表达情感；在数学中抽象形式把质的因素转化为内容。艺术抽象是形式和内容的合二为一。

艺术抽象过程：1使形式离开现实，赋予他性2使形式可塑3使形式透明

情感的形式：艺术包含情感，艺术抽象了的形式就是一种情感符号

3纯图案 - 本书建立艺术概念的试金石

艺术的原则 - 抽象，自由塑造。艺术视觉的原理 - 生命的形式。纯粹装饰性图案能被突显出来，是有生命力的情感向可见图形与色彩的投射。图案的生命形式 - 运动与静止。

艺术家的使命：提供与情感生命相一致的幻象

第5章 虚幻的空间

1装饰的基本图案推动了艺术品的发展

基本图案给了艺术家起点，从形象化的图解到约定俗成的形象

2虚幻空间

造型艺术 - 描绘视觉形式

虚幻空间两重意义：1作为界限区别实际空间 2有无限的可塑性

第6章 虚幻空间的不同形式

1绘画的抽象：景致、雕塑的抽象：能动体积、建筑抽象：种族领域

现实空间—科学空间—艺术空间

绘画抽象—景致：一个面对眼睛，与眼睛发生直接的本质的联系的空间，按绘画特性来给予组织并创造的独立的内容齐备的感性空间

雕塑抽象—能动体积：与周围空间有自然感觉联系，与周围空间一起形成视觉表象和生命形式，将视觉空间转换成触觉空间。

建筑抽象—领域：一个环境。种族：表现了组成某种文化的特定节奏的功能样式

不同民族的建筑能体验到不同民族到生存情感和生命追求

第7章 虚幻时间

1时间意象 - 总的时间概念

步骤：1回溯传统音乐理论 - 批驳声音物理学和音乐心理学 - 郎格认为他们没有辨别音乐的真正要素，只是在说音乐材料2提出音乐要素 - 为感觉而创造的虚幻的东西 - 音乐（要素）是乐音的运动形式3

音乐是乐音的运动形式 - 音乐运动不是物理的振动，是虚幻的。声音运动的领域是一个纯粹的绵延的领域

2虚幻的时间

时间幻象 - 所有的音乐都创造了一个虚幻的时间序列。前面的音都有余韵。音乐使时间可以听。

虚幻时间是一种观念的时间 - 不是时钟刻度的时间。

音乐时间的原型 - 生命时间 - 特定形式的经过

3二级幻象

基本幻象 - 决定艺术作品的真正本质。二级幻象 - 赋予它的创作丰富灵活和广泛的自由

第8章 音乐基质 (matrix 母体)

1母体 - 基质 - 指令形式 - 整体

音乐作品的非无理性感觉结构—commanding form指令形式 - 和基质意思一样

作曲：1概念形成的阶段 - 基质出现代表整个格式塔呈现在面前 - 乐曲的基本形式被把握2推敲和创作阶段 - 在格式塔保持自身统一体的基础上创造变型

2音乐的机构原则

节奏 - 生命活动最独特的原则—是人的心灵听到了节奏，把它们组织成一种时间形式。音响之间的勾连是靠聆听者完成的。聆听者内心生活的时间性才是音乐作品存在的基础。

3音乐基质的客观性：1首先要承认作品有客观内容的2音乐作品的客观内容 - 是听者所能进入其中的情感形象和生存体验之境界3音乐作品提供的是与一定的情感相关联的声音形象。听者能通过共鸣来产生生存体验。

第9章 活的艺术品

1两种对音乐的听 - 内在的听与实际的听：1感官的听 - 听到音高音长等，漏掉音调的绵延2精神的听 -

《感受与形式》

内在的听 - 是心灵的工作开始于形式概念，结束于想象的感觉经验的完整呈现

2表演是一部音乐作品的完成—不应该把作曲和演奏以乐谱完成为分界线分成两个阶段

3艺术表现与自我表现的区别：艺术表现是一种 - 新的更深刻形式的自我表现 - 使音乐符号有效的情感

4听的才能—听音乐的首要原则 - 识别单独因素的能力

5总结：音乐揭示的是一种由声音创造出来的虚幻时间，它本质上是一种直接作用于听觉的运动形式。这个虚幻时间不是由时钟表示的，而是由生命活动本身标示的时间。

第10章 同化原则

1歌词与音乐的关系：歌词是从纯粹的语言材料转化成了音乐的组成要素，帮助创造音乐幻象。文字可以在未被理解下进入音乐（如单旋律圣歌加入拉丁文，合唱）

合唱：有一种非个人影响，抵消了自我情感表现，有非个人性和客观性

2同化原则：指某一艺术的各个要素组合成一个特定的语境。音乐的同化：所有纳入音乐的成分必须变成音乐。舞蹈的同化：音乐和绘画效果变成了舞蹈的有机成分。

第11章 舞蹈创造了虚幻的力

1舞蹈美学的困难：舞蹈被看成是音乐艺术，造型艺术或戏剧艺术。郎格认为音乐或物理运动都只是舞蹈的题材motif，在舞蹈中，一开始就被创造出来的是表现姿势

2舞蹈的基本抽象：姿势。姿势是生命的运动，是舞蹈幻象得以创造的基本抽象

生命动作与艺术成分的区分：生命动作—现实生活中表达我们愿望要求情感等的信号和征兆。艺术成分—把真实的姿势想象成真正的姿势，即脱离具体的状态和心理，这样才能变成艺术成分，一种可能的舞蹈姿势

舞蹈姿势：一种明显或暗示的可以用来表达情感概念的自由符号形式

3舞蹈的基本幻象 - 虚幻的力：1舞蹈的虚幻的力不是物理的力，而是由虚幻的姿势创造的力量和作用的表现。这种力使得舞蹈具有生命，是最为直接的自我意识，一种意志和自由媒介2舞蹈是力的相互作用3舞蹈家创造了动态形象—舞蹈家没有创造舞蹈的物质材料，而是创造了一种活跃的力的形象，一种幻象，一种虚的可被知觉的实体。

4舞蹈是想象的情感：1舞蹈是表现情感的过程的概念（情感本身：一种真实的生物活动。情感概念：一种理性的对象，一个符号的含义）2情感概念通过舞蹈者用身体表示出来3舞蹈不是被真实的情绪状态控制着，是想象的情感在舞蹈中实际的姿势和虚幻的姿势混合在一起

第12章 神秘的舞圈

1力的基本概念 - 精神世界

科学发现之前力的概念已经支配着人，人把世界看成各种力组成的王国。这种认识是解释一切神话的真正关键思想：精神世界的思想

2史前舞蹈形式与神话意识

圈舞和轮舞划分开了神圣与世俗的区域。人通过身体活动来再现神，这种活动就是舞蹈。最初的舞蹈创造了一个神话的世界，是生命的象征性重现

3舞蹈完全是创造性的：1虚幻力的表演2舞蹈者把舞台转化成一个独立完整虚幻的领域

4总结：1基本抽象 - 姿势2基本幻象 - 虚幻的力3所有东西进入舞蹈都会彻底地发生艺术的转化

第13章 文学：虚幻的过去

1诗歌用语言创造了一种幻象：1诗歌——是以语言为材料，诗人不创造词语本身，但诗歌的语言不是通讯的语言2特殊方式——创造经验的外观（日常用语 - 现实生活中事件的外观 - 支离破碎、诗歌 - 关于事件人物情感经验等幻象 - 纯粹而完全的经验事实）3诗歌语言是造型性的，诗歌创造出来是作用于知觉的人类经验，语言的造型能力是人类想象活动的源泉和支柱。

第14章 生活的幻象

诗歌建立经验外表，生活幻象、虚幻的秩序。这种虚幻秩序具有十分明显的意义

1诗歌是虚幻的生活

生物学意义的生活：有机体特有的功能，与死亡相对。社会学意义的生活：发生的事，有机体所遭遇的事

2虚幻经验是对虚幻事件的抽象。艺术中的创造性想象——非推理形式。思想和情感是诗歌的"危险"主旨 - 情感可能使诗人只泄放感情，思想可能导致诗人就题论题 - 唯一的法则就是题材必须为艺术效果

《感受与形式》

服务

3诗创造的基本幻象 - 以一种经验的历史的方式表达出来。文学的叙述手段 - 类似心理的回忆手段

第16章 文学形式

诗比文学更宽泛，诗还有其他诗意的想象方式，戏剧和电影都是用其他方式表达的的艺术。

第17章 戏剧：虚幻的未来

1戏剧的幻象：戏剧是诗而不是文学 - 戏剧也是人类生活的映像。文学以虚幻回忆方式表现生活形象，文字构成整个过去的事件

2戏剧的抽象：1动作记忆的方式，戏剧动作产生于过去，却直接指向未来2命运的方式—命运感由过去和现在的行为所产生的完整经验的未来的命运感。这种命运感在戏剧中是至高无上的3有机过程（戏剧艺术所创造的命运带有有机过程、在艺术中运动形式取代生命体的有机过程、节奏连续模拟了生命体的新陈代谢、剧的完成象征生命体的完成、命运象征生物学体系中的规律）

3戏剧的核心是诗的核心

第18章 重要的形式：喜剧和悲剧

基本情感：喜剧 - 生命感、悲剧 - 痛感

基本结构：喜剧 - 偶然的插曲的、悲剧 - 完成的终极

附录 电影：虚幻的现在

1电影是一种新的诗的形式：1电影仍然属于诗的艺术，构成生活幻象时，构成了基本幻象 - 虚构的历史2电影是后起的综合艺术

2电影以梦的形式创造幻象：小说 - 像回忆、戏剧 - 像行为、电影 - 像梦

电影创造永恒的现在，梦境化的现实。

第三部分

第20章 表现力

引言：艺术作品 - 不可分割的一个基本符号—整体形式中整体呈现

1艺术符号与情感结构 - 有逻辑形式的共性

1.1艺术中各种组成因素：1空间紧张（各种因素在基本虚构空间中持续对比）、2空间解决（各种因素的结合、平衡与节奏）

1.2艺术知觉：1纯粹知觉（外因刺激，机体对其他苦乐对感受）、2艺术知觉（持续的想象过程中的自觉活动，借助思维和想象对自觉活动进行制约）

1.3艺术理解力：1摆脱时间性表现，连续不断的时刻构成一种情感节奏，一个纯粹激情生发出来的感情系列，2这种感情系列是在非时间性艺术中具有组织能力的理念

2对含义的知觉是直觉方式

2.1对伯格森与克罗齐审美直觉论的清理：他们二人都承认直觉不具备理性的特征，理性与直觉的矛盾。评价：郎格认为伯格森与神秘感接近，克罗齐对直觉与符号的关系产生误解

2.2郎格审美直觉论：1直觉活动是一种有表现力对活动，表现与直觉不可分割。2直觉的表现是一种逻辑表现，直觉与逻辑不对立，直觉包含理性与感性

3艺术表现 - 创作感情的符号 - 需要各种技巧

技巧与艺术表现有内在关系，技艺为艺术创造提供材料和技巧和机会。

第21章 作品及其观众

1衡量优秀艺术的尺度 - 客观性 - 理想的观众

艺术不单纯是为艺术家自己 - 艺术与梦想的区别

艺术品要有观众 - 想象中的观众

社会意图 - 为艺术品的意味确立了标准

2“审美情感”的真正本质

审美情感 - 是观众自己艺术活动所产生的心理效果：1是一种令人兴奋的在欣赏优秀艺术时被直接激发出来的情感2它与作品所包括的感情完全不同 - 不是作品表达的情感。

期末复习：人论 重点：第2356789章

1人是符号的动物

《感受与形式》

线索：人 - 符号 - 文化（作为符号活动的成功）

1.1 符号 - 人与动物的区别

符号与信号的区别：属于两个不同领域，符号有主观的间接中介，是人类意义世界的一部分，信号是直接反射。

现实性与可能性：动物只能被动接受直接给予的"事实"，人生活在"理想"世界，超越现实性规定向着可能性行进。

1.2 人 - 符号的动物

把传统的认识论扩大到整个人类文化，从人的全部活动，"劳作"，去探讨人的本性

1.3 文化 - 是符号系统的外在显示成果

文化创造活动的结构和功能 - 文化结构观

2 神话与语言

2.1 起初神话和语言是未分化的同一体。神话和语言都是基于人类的一种早期普遍经验，关于社会性的自然的经验。共同根源 - 原始人的情感统一性 - 生命一体化的情感 - 整体交感意识

2.2 神话 - 本源上居于优先地位的符号形式，不仅指时间上，也指神话形式为后来各种符号形式奠定了基础。

神话的双重结构：1感性结构 - 一个艺术创造的要素 - 神话的基质是情感 2概念结构 - 一个力量要素 - 人类对感性世界作出"抽象"的第一步

神话的动力性原则 - 神话更多存在于各种行动之中，而不是纯粹想象或表现之中。

2.3 语言的抽象：情感语言到命题语言

在原初状态下 - 词语融入对象与之形成同一体；后来 - 语言从神话思维中摆脱出来，变得抽象

3 艺术作为符号形式 - 独立到符号系统

3.1 艺术是自主和独立自足到形式构造活动。艺术的形式的构造 - 给情感以明确的形态 - 是情感的质变 - 情感本身的力量已经成为一种构形力量。

3.2 艺术的想象力 - 将情感外形化

3.3 艺术的形式保持着它自己的理性 - 形式的理性 - 艺术形式在对外观的把握中给予我们秩序

《感受与形式》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com