

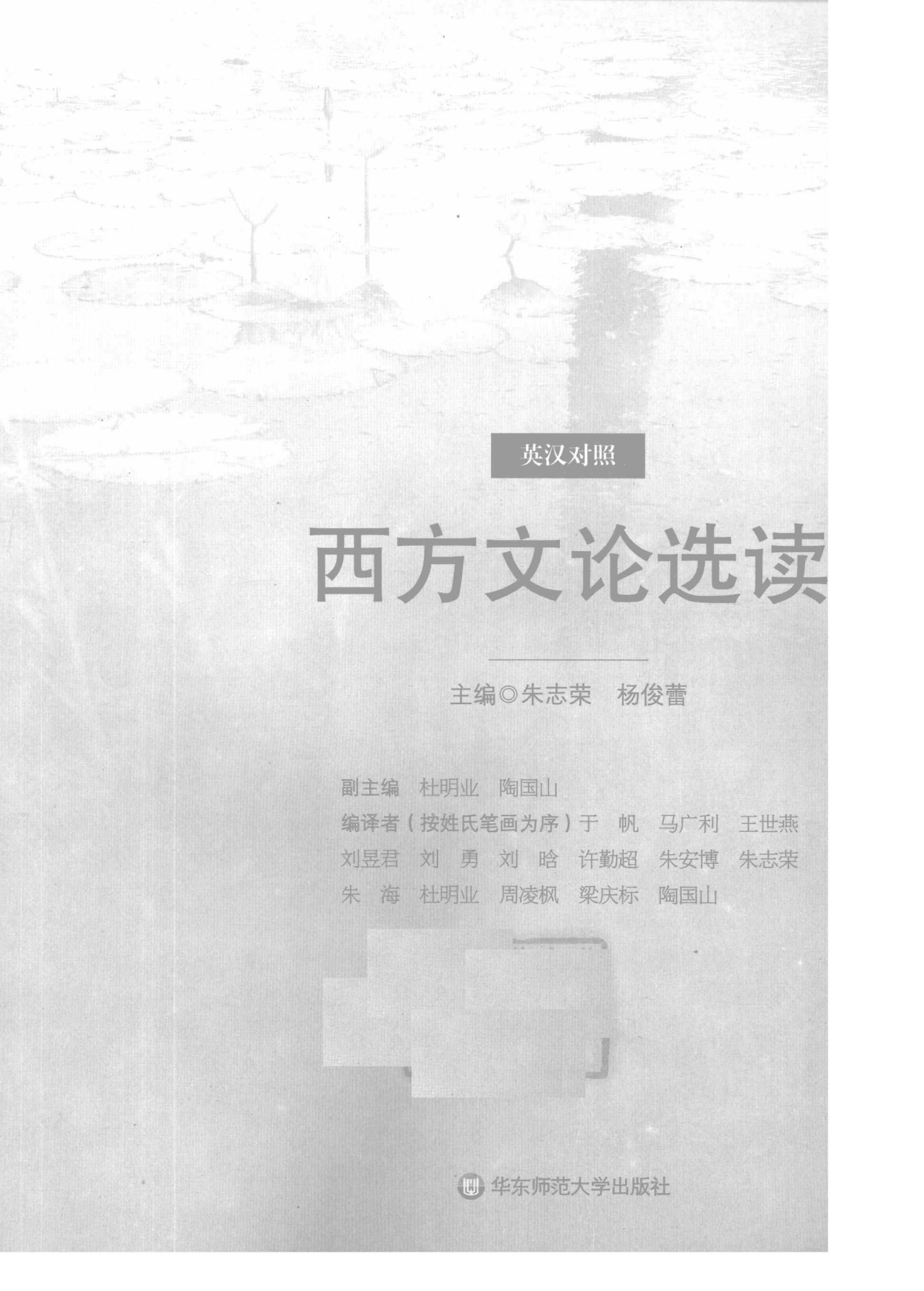
英汉对照

西方文论选读

Selected Readings
in Western Critical Theory

主编◎朱志荣 杨俊蕾

 华东师范大学出版社

英汉对照

西方文论选读

主编◎朱志荣 杨俊蕾

副主编 杜明业 陶国山

编译者（按姓氏笔画为序）于帆 马广利 王世燕

刘昱君 刘勇 刘晗 许勤超 朱安博 朱志荣

朱海 杜明业 周凌枫 梁庆标 陶国山

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方文论选读(英汉对照)/朱志荣,杨俊蕾主编. —上海:
华东师范大学出版社,2008
ISBN 978-7-5617-6000-0

I. 西… II. ①朱…②杨… III. 文艺理论—西方国家—
汉、英 IV. 10

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 053722 号

西方文论选读

(英汉对照)

主 编 朱志荣 杨俊蕾
责任编辑 范耀华
责任校对 王丽平
装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电话总机 021-62450163 转各部门 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537(兼传真)
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 江阴市天海印务有限公司
开 本 787×960 16 开
印 张 26
字 数 437 千字
版 次 2008 年 7 月第一版
印 次 2008 年 7 月第一次
印 数 1—4100
书 号 ISBN 978-7-5617-6000-0/I·423
定 价 39.80 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

20 世纪以来,中国的现代学术形态,包括范式和方法,主要是在借鉴西方学术形态的基础上建构起来的,文学研究和文学理论也不例外。当今各种文学理论教材的基本构架和文学研究方法,大都受到了西方文论的影响。就连对中国古代文论的整理和取舍,也在相当程度上是以西方文论为参照坐标的。因此,学习西方文论对我们有着至关重要的作用。近年一些有识之士提出中国文论失语症的问题,要求中国文论应当有自己的声音,应该调整对西方文论的态度,反对盲目照搬和全盘西化,这是非常正确的。但无论如何,借鉴西方、继承传统以及立足文学和文论的现实这三者应该有机地统一起来,借鉴西方永远是我们研究文论的重要方法之一。

一、西方文论的产生与发展

西方文论的形成与西方的地理自然环境、宗教信仰和发达的自然科学等因素有着紧密的联系。在古希腊爱琴海区域,岛屿众多,海上贸易频繁,手工业、航海业和商业都很繁荣。奥林匹斯山地区土壤贫瘠,物产有限,客观上要求向外寻求财富,由此形成了商业性和开放性极强的传统。从古希腊罗马开始,西方人就通过航海与外界联系,发展商业,不断谋求向外扩张和发展,具有相当的冒险性。西方商业社会的海上历险与奇遇,金银珠宝的寻求,战争与掠夺的生活,给文学艺术提供了大量的题材。因此,西方文学中叙述社会生活与人物的史诗、悲剧类叙事文学作品大量产生,讲摹仿,讲情节,讲形象(典型)。《奥德赛》、《堂吉珂德》、《鲁宾逊漂流记》和《浮士德》等经典作品,都展现以个人为起点的向外开拓和向外扩展。这就促使西方文论不断革新,不断探讨新的理论。西方文论中虽有古典主义,有古今之争,但总的说来是向前发展、求变求新的,这种特点在浪漫主义运动之后显得更为

明显。由于政治活动、海外贸易和航海业的需要,古希腊的自然科学十分发达,毕达哥拉斯的勾股定理、德谟克利特的原子论、欧几里德的几何原理、阿基米德的杠杆定律与阿基米德定律,对艺术的比例对称、黄金分割、透视学、绘画、建筑、雕塑等都有深刻的影响,也影响到了古希腊罗马人的哲学观念和审美情趣。“从公元前五世纪开始,古希腊政治、经济和人的观念发生变化,哲学从上一阶段关注自然、宇宙及其起源的问题转向关注人与社会等问题,人的问题成了哲学研究的中心问题。”^①希罗多德的《历史》中所描写的主人公从前一阶段的神和英雄转变为现实生活中的人,人开始认识到自己的力量和智慧,人本主义开始形成。西方文论特别是西方早期文论,对文艺本质、功能的认识都是以哲学基础和自然科学的研究为规范建立起来的。西方文论重视追根究底的分析和研究,着重理性探讨,讲究修辞和逻辑上的严密性,就与其发达的自然科学密切相关。

古希腊有丰富的文论遗产。《荷马史诗》的序曲中已经谈到诗歌创作中的灵感问题和诗歌鉴赏中的快感问题。抒情诗人品达在《颂歌》中总结前人和自己的创作经验,提出了天才与技巧的问题。他非常重视天才诗人的灵感,要求天赋与修养并重。苏格拉底对灵感问题也有论述,认为诗人创作并不是凭智慧而是凭借一种天才和灵感。德谟克利特则强调灵感是由神赋予的。这在柏拉图那里得到了充分的继承。此外,哥奇亚斯的《海伦颂》和阿里斯托芬的喜剧已经开始探讨文艺的社会功用和对人类心灵的影响,这也是柏拉图文艺思想的来源之一。而德谟克利特和苏格拉底还着重探讨了文艺的摹仿问题,认为文艺和人的其他活动都起源于摹仿,文艺不仅要忠实于摹仿对象,还要对人的心灵和性格加以表现,创作出完美的人物形象。这是后来亚里士多德“典型说”的雏形。前柏拉图时期的文论思想虽然还不成系统,但它们是柏拉图思想的源头。古罗马文论继承了晚期希腊的一些观点,重视雄辩术和修辞学的研究,更侧重于研究文学的内部规律,对内容与形式、天才与技巧、文学风格、寓教于乐等问题有详细研究,确立了古典主义文论。其成果的结晶则是贺拉斯的《诗艺》与朗吉弩斯的《论崇高》。

在古希腊,悲剧创作及理论的盛行影响到了整个西方的古近代的文学与文论,乃至当代的文学与文论也深深地受到了古希腊悲剧理论的影响。公元前5世纪前后,希腊悲剧最为兴盛,三大悲剧家就生活在这个时期。当时贵族民主派执政官为

① 汪子嵩等:《希腊哲学史》(第二卷),人民出版社1993年版,第57页。

了反对专制制度、推行和宣传民主制度,大兴露天剧场,发放观剧津贴,举行剧目表演比赛,推动悲剧事业的繁荣。亚里士多德对悲剧的一系列不同于前人的精辟的分析,更是对后世产生了深远影响,他是第一个用科学的观点和方法来考察希腊光辉的悲剧艺术的人,并且阐明了许多与之有关的美学概念,提出了许多后世争论不休的悲剧美学问题。悲剧,从亚里士多德开始,作为诗学的一个分支而倍受文艺理论家们的关注。后来的悲剧研究,不管是奥古斯丁受柏拉图影响、从基督教教义出发反对悲剧,还是特里西诺等人寄托自己政治理想的悲剧观,以及古典主义者高乃依、德莱登等人的悲剧观,都是奠定在阐释和发展亚里士多德悲剧观的基础上的。

中世纪文论虽然受到了神学的摧残,但也有收获。中世纪是以基督教文化为核心的文化,同时吸收了希腊罗马的古典文化。文学在这一时期的发展是迟缓的,受阻碍的。文论思想与这种背景相适应,大抵经历了一个从仇视文艺到探索文艺内在规律的过程。奥古斯丁作为中世纪著名的神学家和哲学家,认为文艺作品亵渎了神灵,败坏了道德,以悲痛为乐趣,带有欺骗性,因此十分反对世俗文艺,强调文艺要从基督教教义出发,为基督教服务。但是,奥古斯丁对文艺作品的虚构性和象征性的论述却是十分精湛的。另一方面,中世纪法国经院学者、哲学家阿伯拉尔和意大利神学家托马斯·阿奎那对文学的情感性、艺术的独立性以及艺术的真实性和象征性、形式理论等问题的探讨都是这一时期文论的创获。随着中世纪的结束,文艺复兴时期对中世纪的文艺观进行了驳斥,清除了神学家加在文艺上的种种罪名,巩固了文艺的地位,探讨了文艺作品的具体创作和欣赏规律。亚里士多德的《诗学》在这一时期被发现,得到了广泛的传播和研究,并引起了保守派与革新派之间的论争。但丁对俗语的研究和强调,特里西诺的悲、喜剧理论,卡斯特尔维屈罗的三一律等文论,一同促进了文艺的繁荣。

文艺复兴之后,从17世纪初开始,古典主义文论在法、英等国兴起,18世纪延续到了德国和俄国。文艺复兴促使了古典文化的再次复兴,古希腊罗马文化受到重视,形成了以笛卡儿为代表的大陆理性主义和以培根为代表的英国经验主义两大哲学思潮,对古典主义产生了巨大的影响,文艺创作获得了极大的繁荣。弥尔顿、高乃依、拉辛、莫里哀等人的文学创作达到鼎盛。正是在这样的背景下,古典主义文论处于统治地位。到18世纪,欧洲各国的资本主义因素得到发展,英国和荷兰较早确立了资本主义制度。整个18世纪是资本主义和封建贵族阶级进行殊死搏斗的时期,启蒙运动由此开始,启蒙文论也随之产生。启蒙文论家们同时也是优秀的

作家,大都有大量的哲学著作和优秀的文艺作品。伏尔泰、狄德罗和卢梭等人以民间故事和民间语言进行创作,把深奥的哲学思想写得通俗易懂,唤醒了广大民众,超越了古典主义的严格限制,开启了后期的浪漫主义文学与文论。这一阶段是西方文论发展的承上启下阶段。

19世纪是浪漫主义文论和现实主义文论交相生辉的时期。18世纪末、19世纪初,欧洲各国资产阶级的丑陋言行在社会上造成一种普遍的失望情绪,浪漫主义正是这种情绪的反应。康德、谢林、费希特、黑格尔哲学流行,人的主观作用被夸大,自我被认为高于一切;同时,浪漫主义文论也是在与古典主义文论的斗争中发展起来的,浪漫主义者反对古典主义的泥古倾向和理性主义教条,强调创作自由,着重抒发个人的体验和感受,带有鲜明的感情色彩。19世纪中期,随着马克思、恩格斯学说的兴起,工人阶级登上历史舞台,复杂的阶级关系和阶级斗争促使了批判现实主义文论的诞生。批判现实主义文论家以人性论为基础,提倡人道主义和政治上的浪漫主义,强调典型的重要意义与作家的理性眼光和批判精神,着重观察生活,分析现实,真实地反映现实关系和时代特征。别林斯基、车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫等人对现实主义文论的系统总结作出了贡献。与此同时,实证主义、自然主义和象征主义文论也开始出现。在孔德实证论的基础上,丹纳从种族、时代、环境三个角度研究文学,写出了《英国文学史》和《艺术哲学》等著作。左拉的自然小说以实验方法为手段,强调文学作品的真实感,爱伦·坡的象征小说和《创作哲学》、《诗歌原理》等文论著作,强调文学创作应该通过事物与思想间的多样结合,引领灵魂进入神圣美的境界。波德莱尔的诗集《恶之花》则是体现象征理论的成熟之作。

20世纪西方文论与哲学思潮和科学研究紧密相关。当代西方哲学思潮大体延续古希腊的传统,即人本主义和科学主义,文论也与这两大思潮一同起伏消长。从人本主义角度看,象征理论、意象派诗歌、直觉说、精神分析文论、现象学和存在主义文论,以及法兰克福学派的文学阐释学、接受美学文论,都非常注重主体的艺术和审美经验,是人本主义思想在文论中的体现;从科学主义角度看,俄国形式主义、布拉格学派、新批评、结构主义和解构主义文论,是科学主义思想在文论中的反映。忽略这个特征就很难把握西方文论的发展和变化过程。总的说来,西方古近代文论以理性为中心去评价文学,对文学自身的规律重视得不够。当代结构主义文论和接受美学、阐释学就力求弥补这一缺失,重视文学作品本身的阅读和读者的积极作用,文学创作和欣赏的规律得到了重视。

二、西方文论的基本特征

西方文论具有科学的内涵。每一种文论都自成体系,逻辑严密,体现了西方的理性智慧。亚里士多德的《诗学》集中体现了西方文论的主要特点,从古希腊以来形成一个悠久的文论传统。西方从古希腊开始,对文学和艺术的概念术语作了严密的界定,重视范畴之间的差异,重分析事物,有较强的明晰性,对于诸如有限与无限、部分和整体、表层与内在、历史与超越等问题有深刻的把握,从中强调了人与自然的对立,其概念是脱离感性形态的抽象的概念。后世文论著作的基本格调、研究思路等都深深地受到亚里士多德的影响。具体说来,西方文论的基本特征主要表现为以下几个方面:

首先,西方文论尤其重视其哲学基础。这主要表现在体系性、思辨性和明晰性等方面。西方文论的体系性很强,主要是奠定在各种哲学基础上的。这种基础使得西方文论具有严密的理论构架。从文学的起源、本质(摹仿)到诸体裁的区别界定等,都很严密,并且重分析、重论辩,有很强的系统性,特别注重个人的体系建构。同时,这种哲学基础还带来了很强的思辨性。与中国文论重诗性思维和感性形态不同,西方文论尤其重视理论推导,往往多批判前人,但又不离开文学问题的中心。在此基础上,论述的明晰性也是西方文论家们所重视的。其主导方式是科学的、分析的、认识的,有较强的学科意义。从柏拉图和亚里士多德开始,西方的文论思想一直具有思辨的特点。到普罗提诺,则将基督教文论与古希腊的思辨传统衔接起来。但是,这种文论也有它们的缺点,感性生动的作品有时会被概念的分析肢解,这限制了对文学活动的感性把握,文学形象的情感也不能得到充分的重视,文学作品自身的特性没有被深入认识。18世纪浪漫主义兴起,西方文论由再现转向表现,作家和作品的情感特征得到重视,文学创作和批评从偏摹仿、再现、写实向重表现、重抒情的方向转变,文论价值理念的自觉意识凸现出来。苏联的文论体系继承了西方文论的传统,形式主义文论和布拉格学派与西方文论传统,尤其是西方文论的语言学转向密切相关。

其次是叙事本位。西方文学受社会经济形态和政治形态等因素的影响,重视人的外在的、实际的活动,以叙事文学为本位。与此相关,西方文论以“摹仿说”为核心,强调事件叙述的整一性和描写的逼真性,强调作家创作要像镜子一样如实、

形象地反映、再现现实。从柏拉图开始,文论家们就用“镜子”来比喻文学艺术的摹仿特性。在柏拉图看来,绘画、诗歌、音乐、舞蹈、雕塑都是摹仿,有如镜子中的影像。亚里士多德的《诗学》体系建筑在摹仿的基础上,认为诗起于孩提时代的一种摹仿,诗人的职责是按照事物本来的样子和过程来摹仿它,使得欣赏者通过欣赏摹仿物,使自己的摹仿天性得到满足。这一观点影响了西方两千年的文论。莎士比亚认为戏剧“要给自然照一面镜子”,巴尔扎克则把自己比成法国社会的书记员。这种创作主张和理论诉求都是文艺上的“镜子说”。虽然浪漫主义运动之后西方文论也由外在现实转到内心感情,但主流仍是摹仿。即使是诗人的感情流露,西方文论也强调是“情感的再现”。16世纪英国诗人马洛也说:“诗就像永不凋谢的花朵,从诗中我们可以看到人类智慧的最高成就,就像镜子中反映的一样。”^①亚里士多德的《诗学》、贺拉斯的《诗艺》主要都在讨论叙事性的文学,如史诗和戏剧。《拉奥孔》强调诗与画的区别,不只讲再现与表现的区别,而主要是讲对事物的描写和再现方法的区别,其中的诗主要指的是史诗和戏剧等叙事性作品,描写时间的前后承续,与画对空间的描写相对应。因此,他们强调的都是摹仿和再现,以摹仿为文学的本质,将主体看成映照客体的镜子。这与中国以表现为主要特征的文论主张有着显著的区别。中国也多以镜子来表达文论主张,但与西方的侧重点迥异。老子说“涤除玄鉴”,就是以镜喻心,要心明如镜,才能细致、准确地观照万事万物,“以镜万物之情”(《淮南子·齐俗》)。也就是说,中国文论讲的“摹仿”更多是指作家心灵本体,以心灵表现基本特征。

第三是浓厚的宗教色彩。希腊民主制度由宗教而获得巨大的凝聚力,文论总结和支持着这种追求。在原始宗教中,突发性的直觉被看成是通神的方式,幻觉、感悟和灵感显示了人们的潜意识和无意识的能力。宗教观念贯穿于西方的人文意识中,古希腊诸神神话和古罗马以降基督教的审美观都渗入到西方文论中。有些文论,如柏拉图的回忆说和灵感说,就直接受到了宗教仪式的启发。古希腊时期,灵感被看作是神的灵气,写作中的灵感阶段和迷狂状态被认为是吸入了神的灵气或神灵凭附。灵感反映了艺术天赋的重要性,柏拉图将其视为迷狂状态,是不朽的灵魂带来的前生的回忆。这就涉及宗教和艺术活动相通的方面。西方文学细致地描写、再现此岸现实世界,但又不满足于现实世界,而要追求彼岸的天国理想,重视

① 艾布拉姆斯:《镜与灯》,北京大学出版社1989年版,第363页。

神和神化的境界。酒神节的狂欢,对神灵的尊崇,都是古希腊宗教气氛的体现,带着迷狂色彩。

基督教兴起以后,特别是中世纪以后,西方文论深深地打上了基督教神学的烙印。这不仅体现在奥古斯丁等神学家的文论思想中,而且在此后的卢梭、夏多布里昂、施莱尔马赫等人的思想中也有所显露,即使是尼采、加缪这样宣布“上帝死了”的文论家,他们的文论思想也离不开宗教文化的影响与启示。意大利思想家维科在《新科学》中重视诗性智慧,根据文学艺术的发展方式把人类社会分为神的时代、英雄的时代和人的时代,并以此研究文学艺术变迁的历史,体现出浓厚的宗教气息。即使是一些现代文论,其来源也和宗教有着密切关系,其典型代表就是弗雷泽的人类学文论、荣格的原型理论和弗莱的原型批评。在批评实践中,原型理论试图发现文学作品中反复出现的原始意象、宗教仪式和神话人物及其在文艺作品中的表现和变迁,展示人类思维模式的延续性。巴赫金的狂欢化诗学也直接借用了欧洲的狂欢节民俗仪式的精髓,强调了文艺作品把人们在现实生活中受到的压抑解放出来的创造性思维潜力,以狂欢化的思维模式打破了逻各斯中心主义思想。这与狂欢节的无等级性、宣泄性和颠覆性紧密相关。

第四,西方文论重视文学的真实性。与摹仿说相关,西方文学讲究文学的真实性,强调摹仿客体的真。贺拉斯要求诗人要切近生活真实,塞万提斯要求人物要惟妙惟肖,霍布斯强调“逼真”,巴尔扎克则强调“细节的真实”。因此,西方人把文学的本质特征界定为形象性,文学作品就是要塑造出典型的人物形象,完整表现典型事物的普遍意义。亚里士多德提出,要按照可然律和必然律来描写带有普遍性的事物,也就是说诗人通过描写可能发生的事情来表达必然的规律,是个性与共性的统一,反映出客观生活的本质真实。贺拉斯的《诗艺》、布瓦洛的《诗的艺术》,都强调了真实性。而中国人把文学的本质特征界定为情感性,强调情感的跌宕起伏,“感人心者,莫先乎情”(白居易《与元九书》),重视作品的情真意切。

主情是中国文论的典型特征。西方文论强调了解社会生活和现实,通过画面获取感受,以类比、比喻帮助人们认识世界。例如“镜子”说在西方文论中作为一种隐喻被文论界长期使用。文艺复兴前,西方文论家把作品看成是生活的镜子,歌德把作品比成灵魂的镜子,都是把作品当作镜子。西方的镜子说强调的是对对象、对世界的忠实反映,重视逼真的效果。西方传统是强调二元对立的思想方式,重观察、分析和反映,故追求逼真、生动的反映。人要认识世界就要对外界进行细致的

观察和分析,这是一个反映和综合的过程。而中国古代文论不是强调视、听和观察世界,而是“收视反听,耽思傍讯”(陆机《文赋》),静思以求。这是中西方文论的重要差异。

第五,西方文论重视形式。形式是事物的具体化、丰富化和精确化,文学作品与形式紧密地联系在一起。在亚里士多德那里,形式是事物的本质,是事物明晰的可分性,其各部分的大小,是一种数的和谐比例,构成和谐的整体,显出所谓的秩序和安排,文学作品的形式与内容是浑然一体、契合无间的,如悲剧结构的形式。贺拉斯的《诗艺》就强调了形式的完美。黑格尔在《美学》一书中以形式和内容的关系为艺术划分的类型。在黑格尔那里,他按照内容与形式的关系,把人类艺术分为象征型艺术、古典型艺术和浪漫型艺术。在象征型艺术阶段,艺术内容还不确定,形式和内容之间还没有处于完整统一的地位,还存在一定的冲突,形象所表现的内容与内容本身还不是自觉的统一;在古典型艺术阶段,艺术克服了这个缺陷,艺术形式在本质上适合内容,内容和形式是自由完满的协调;浪漫型艺术却把古典型艺术的这种和谐破坏了,因为在这个阶段艺术企图用感性具体的形象去表达无限的普遍性,而无限性又是不可表达的,所以这个阶段的艺术对象就仅仅是自由具体的心灵生活。至此,艺术就走完了它的生命历程,宗教和哲学就取代了艺术,从而走向了艺术的终结。^①这三个阶段也就是形式大于内容、形式等于内容和形式小于内容的阶段。可见,形式在西方文论中具有根本性的意义,实体依据于形式而得以具体化。

第六是对文艺社会功用的认识。西方文论从柏拉图和贺拉斯开始就十分强调文艺的社会功用。柏拉图在《理想国》一书中就强调,在理想国里,文艺可以为政治服务,文艺可以教化民众,和睦群体,从而有利于国家的统治。贺拉斯强调“寓教于乐”,认为文艺可以教化人民,以艺术的优雅和谐陶冶大众心理。中世纪文论家则强调文艺要服从于基督教教义。这与中国“文以载道”的主张十分相似。中国早在《尚书·舜典》中就强调“八音克谐,无相夺伦,神人以和”。先秦儒家就把艺术活动和天人关系、人际关系的和谐联系起来,认为艺术对良好人格精神的形成有潜移默化的作用。可是,在西方,这种文论主张并不占主导地位。这是因为:一、西方文论与科学精神相联系,强调文艺作品摹仿现实的逼真性和客观性,不注重文艺作品与

^① 黑格尔:《美学》(第一卷),朱光潜译,商务印书馆1979年版,第94—103页。

个人的情感感受和人格理想关系的建构;二、与西方哲学精神传统相联系,西方文论注重文学的本体论研究,注重探讨文艺作品的本质属性和客观规律,强调人格培养不能依靠文艺,而要靠哲学思维的训练;三、从柏拉图开始,他就认为文艺作品会弱化人民的进取精神,使人民耽于享乐,腐蚀人的灵魂,所以他认为应该把诗人从理想国中驱逐出去,这在一定程度上影响了西方文论对其社会政治作用的重视。

三、西方文论的当代价值

学习西方文论不仅让我们了解西方文论的内涵和发展历程,而且有助于我们从自觉的高度了解西方文学。通过西方文论的学习研究,我们可以用世界的眼光看待本民族的文论遗产。更为重要的是,西方文论对我们的当代文论建设尤其具有启发性,有利于我们借鉴西方文论,并以西方文论为坐标建构全球视野下的中国文论。这具体表现在以下几个方面:

首先,学习西方文论,有利于我们深入了解西方文学的具体实践,并且上升到自觉的高度。一个时代的文艺现象、艺术趣味、审美风尚,常常反映在该时代的理论倡导和艺术总结的理论形态中。文学从散漫的、不自觉的创作,即无目的的游戏进入到自觉地把文学当作人类精神文明建设的系统工作来做,进行理论归纳和有计划、有目的的设计和安排是有必要的。有些理论著作就是作家自己的主张和感想,读这些作家的理论著作,了解他们的想法,更有助于了解他们的作品。比如爱尔兰诗人和文学理论家叶芝,他的象征主义理论就是与他的诗歌创作和诗歌评论结合在一起的。他在1900年发表的《诗歌的象征主义》一文就是他的诗歌创作经验的总结,我们读了他的象征主义诗歌理论之后再来阅读他的《钟楼》、《盘旋的楼梯》等诗集,就更容易把握住其中的思想和技巧。因此,通过对西方文论,尤其是一些作家文学创作总结的学习,可以让我们更好地领会西方文学作品的内涵,把我们对西方文学的认识提高到一个新的水平。

其次,学习西方文论,有利于我们深入了解西方文学观念的历史源流。我们今天的许多文学观念、评价方式,反映了千百年来人们对文学的思考和创造意识。要正确看待这些文学传统,准确理解西方文论的遗产,就必须先了解西方文论发展史的脉络。西方历代文论给我们留下了当时文学观念和文学主张的活的档案。没有流传至今的西方文论,我们对西方古人的文学观念的了解就只能靠猜测,不能有定

论。比如摹仿说,为什么会在西方出现而我国没有?在神话时代,东、西方的差异并不是很大,但是后来中国先秦时代的理性主义传统摧毁了宗教信仰,有了“诗言志”的观念,从各地采风,加以传唱和加工,成为早期文学,形成了诗的传统。这从《尚书·尧典》就开始有了记载。西方则由神话到英雄史诗,强调摹仿说,这与西方的宗教传统是联系在一起的。原始的文学艺术、悲剧作品是祭祀天神的作品,这些作品常摹仿天神的生活场景。但天神是不可见的,只能以凡间的人事来揣度,于是形成神话、悲剧和英雄史诗,以此记录上古史,摹仿就形成了传统。这对西方的文学观念产生了深刻影响。不明白这个传统就不能明白摹仿说在西方文论中的重要地位。因此,我们要清楚西方文学观念,就要系统学习西方文论。

第三,学习西方文论,有利于我们了解中西文论的共同规律,把握东西方文论相互交流的过程。中国古代文论与西方文论传统一样,其范畴与中国哲学范畴也是息息相通的。中国古代文论家深受中国传统哲学的影响,在某种程度上,我们可以说中国古代文论是中国古代哲学的一个组成部分。同西方文论一样,中国文论也将文学放在宇宙自然、社会历史和人类精神的整个世界之中加以考察。因此,学习研究西方文论可以为我们以开放的姿态消化和吸纳西方优秀文论遗产搭建平台,也可以让我们了解西方文论对东方文论的吸收。这是一个双向互动、共同促进的过程。庞德和休姆的意象主义诗论就是他们对中国古代意象理论进行吸收改造的结果。随着中国文论自觉意识的增强和理论体系的完备,中西文论的交流还会继续深入下去。因此,我们学习西方文论,可以更好地把握这一互动交流的发展趋势及其规律。

第四,学习西方文论,有助于我们借鉴和汲取西方文论的精华。在中国的现代教育体系中,文学理论主要是先由西方引入,再进行自己的文论建设和中国古代文论史的研究的。所以早期的中国古代文论史和文学理论史是以西方文论为参照坐标建立起来的。想要了解中国现代文论的发展史,必须先了解西方文论史。同时,中国古近代文学和现当代文学的研究方法和批评方法,基本上也是参照西方文论的。诸如对文学发展脉络变迁的梳理、人物的分析、艺术特色的分析等等,大都自觉、不自觉地以西方文论为理论工具。此外,中国传统文论历来就有吸收外来文化范畴的传统,比如佛教东来以后,其理论范畴为意境说、境界说的产生提供了思想基础和思维方法。中国历代文论家都注重从外来思想中吸取营养以丰富本民族文论,如王维、王昌龄对佛教的吸收,王国维对叔本华思想的吸收等等。西方文论的

引进、消化、吸收和运用,是一个逐渐深化的过程。中国文论终究要走向世界,与国际接轨。我们只有了解和研究西方文论,知己知彼,才能知道中国古典文论的传统和特色,才能看到东西方文论的差异和差距,才能学到西方文论有价值的内容,少走弯路,为世界文论的发展作出贡献。

当然,过去在借鉴西方文论的时候,也曾经存在过机械地套用和挪用的现象,以西方文论解释中国文论,以西方文论的意识消解中国文论的意识,如用西方文论的范畴、概念和逻辑体系架构中国文论,阐释中国文论的概念和范畴,对西方文论方法论的普遍性的兴趣超过了对文论本身的思考。如称华兹华斯和拜伦为“浪漫主义”诗人,这与19世纪欧洲社会的法国大革命、民主运动和民族解放运动具有某种关系,明白这一点对他们诗歌的理解和诠释有重要作用。如果把中国屈原、李白的作品也用“浪漫主义”加以界定,那就抛弃了屈原和李白的作品所产生的具体历史语境。可以说,浪漫主义范畴在揭示华兹华斯和拜伦与屈原和李白诗歌的微妙区别上并不具有方法论的意义。在我们的文学传统中,中国文论已经深深地打上了我们民族传统的审美观念和审美情趣的烙印。

因此,在当代中国文论的研究中,我们需要坚守中国文论的主体性立场,借鉴西方文论的思想方法,继承中国古代文论的传统,立足中国当代文学的实际来从事当代文论建设,而不能生搬硬套西方的文学理论。以西方文论为参照坐标就必须以科学的态度、求实的精神,对传统的重要的文论概念给予科学的阐释,使其合理的内核焕发出新的生命力。这就需要把握中国古代文论的内在规律和概念之间的内在关联,领悟到中国文论潜在的话语体系与西方文论体系之间的交流空间。所以,我们借鉴西方文论,要切忌撇开中国文化语境,用西方文论的概念术语简单比附中国文论概念,把中国传统文论资料生硬地套进西方的文论体系。

总之,我们当下对待西方文论的态度是,既不能一概排斥,也不能盲目崇拜。我们要把西方文论——西方文学实践背景下的产物,看成人类文学实践的重要总结,看成中国已有文论的重要补充,看成在范畴体系、思想方法有重要成就和启发性的榜样,这样才能有利于我们深刻了解西方文学,有利于当代的中国文论建设。

目录

导言	朱志荣	1
一 理想国(第十卷)	(古希腊)柏拉图	1
二 诗学	(古希腊)亚里士多德	34
三 论崇高	(古罗马)朗吉弩斯	46
四 致德拉·斯加拉大亲王的信	(意大利)但丁	65
五 论三一律,即行动、时间和地点的一致	(法国)高乃依	75
六 新科学	(意大利)维科	89
七 拉奥孔	(德国)莱辛	107
八 判断力批判	(德国)康德	129
九 说不尽的莎士比亚	(德国)歌德	161
十 论女性作家	(法国)史达尔夫人	182
十一 作为意志和表象的世界	(德国)叔本华	197
十二 现时代批评的功能	(英国)阿诺德	218
十三 现代生活的画家	(法国)波德莱尔	233
十四 艺术论	(俄国)托尔斯泰	257
十五 悲剧从音乐的精神中诞生	(德国)尼采	266
十六 作为艺术家的批评家	(英国)王尔德	291
十七 俄狄浦斯情结	(奥地利)弗洛伊德	311
十八 直觉与艺术	(意大利)克罗齐	321
十九 诗和抽象思维	(法国)瓦莱里	337
二十 审美假说	(英国)克莱夫·贝尔	358
二十一 机器复制时代的艺术作品	(德国)本雅明	376
后记		397

一 理想国(第十卷) (古希腊)柏拉图

柏拉图(Platon, 公元前 427—前 347), 古希腊哲学家。主要著作有《伊安篇》、《美诺篇》、《斐多篇》、《会饮篇》、《国家篇》、《法律篇》和《巴门尼德篇》等。

柏拉图的美学理论以“理念论”和“分有说”为基础,认为在现实世界之上还有一个理念世界,现实世界的个别事物是“分有”理念而产生的,唯有理念世界是真实的,是真、善、美的本体。在美学上,柏拉图认为美是理念,而万物的美则来自对美的理念的分有或摹仿。由此,他贬低文艺的地位和作用,因为文艺是现实世界的摹本,而现实世界又是对理念世界的摹仿。文艺作品即摹仿的作品就是摹本的摹本,是远离真理的第三层。柏拉图重视文艺的社会功能,他批评文艺作品提供给我们的只是幻象,它滋生且增强了灵魂中较劣等的情感,损害了理性。因此,即使是荷马这样优秀的诗人也被逐出了他所构建的理想国。他还认为,文艺的创作是一个非理性的过程,所依靠的并不是技艺,而是灵感。

柏拉图的理论对后世产生了极其深远的影响。现代英国哲学家怀特海有过这样的评论:“欧洲哲学传统最可靠的一般特点就是,它是由一系列对柏拉图的注释构成的。”

Republic X Socrates — Glaucon

Of the many excellences which I perceive in the order of our State, there is none which upon reflection pleases me better than the rule about poetry.

To what do you refer?

To the rejection of imitative poetry, which certainly ought not to be

received; as I see far more clearly now that the parts of the soul have been distinguished¹.

What do you mean?

Speaking in confidence, for I should not like to have my words repeated to the tragedians and the rest of the imitative tribe — but I do not mind saying to you, that all poetical imitations are ruinous to the understanding of the hearers, and that the knowledge of their true nature is the only antidote to them.

Explain the purport of your remark.

Well, I will tell you, although I have always from my earliest youth had an awe and love of Homer², which even now makes the words falter on my lips, for he is the great captain and teacher of the whole of that charming tragic company; but a man is not to be revered more than the truth, and therefore I will speak out.

Very good, he said.

Listen to me then, or rather, answer me.

Put your question.

Can you tell me what imitation is? For I really do not know.

A likely thing, then, that I should know.

Why not? For the duller eye may often see a thing sooner than the keener.

Very true, he said; but in your presence, even if I had any faint notion, I could not muster courage to utter it. Will you enquire yourself?

Well then, shall we begin the enquiry in our usual manner: Whenever a number of individuals have a common name, we assume them to have also a corresponding idea or form³. Do you understand me?

I do.

Let us take any common instance; there are beds and tables in the world — plenty of them, are there not?

Yes.

(1) 柏拉图依照所诸的对象,把灵魂分为三个部分:理性、情感、欲望。灵魂中的理性部分针对理解力和知识;情感部分涉及的是雄心、名声和荣誉等情绪;欲望部分针对身体欲望和欲求。

(2) 荷马(Homer),古希腊诗人,《伊利亚特》和《奥德赛》的作者。这两部史诗被认为是希腊最伟大的文学作品,大约完成于公元前800—前700年之间,在古代希腊,它们被奉为圣典。

(3) 形式是柏拉图哲学中的核心观念,柏拉图所理解的形式是他的哲学中最难的问题。