

文德培

酒神与 日神的符号

世界学术名著导引丛书

朗格《情感与形式》

导引

(苏)新登字第003号

酒神与日神的符号

——朗格《情感与形式》导引

文 德 培

责任编辑 朱野坪

出版发行：江 苏 教 育 出 版 社

(南京中央路165号, 邮政编码: 210009)

经 销：江 苏 省 新华书店

印 刷：淮 阴 新 华 印 刷 厂

(淮阴市淮海北路44号, 邮政编码: 223001)

开本787×1092毫米 1/32 印张10.625 插页2 字数173,800

1993年6月第1版 1993年6月第1次印刷

印数1-1,600册

ISBN 7-5343-1677-4

G · 1480

定价: 3.60元

江苏教育版图书若有印刷装订错误, 可向承印厂调换

卷 首 语

明哲之士，必洞达世界之大势，权衡较量，去其偏颇，得其神明，施之国中，翕合无间。外之既不后于世界之思潮，内之仍弗失固有之血脉，取今复古，别立新宗，人生意义，致之深邃，则国人之自觉至，个性张，沙聚之邦，由是转为人国。

——鲁迅《文化偏至论》

鲁迅先生这段话，在八十多年前，如司晨报晓的雄鸡之唱，开了“五四”新文化运动的先声；在今天的中国，仍然振聋发聩，富有启迪心智的巨大生命力。因此，将作为我们编辑《世界学术名著导引丛书》的指导原则。

“洞达世界之大势”，我们的学术文化才不会为旧的思维定势所束缚，革故鼎新，追上时代的潮流，让学术文化由封闭

型转为开放型，让理论思维突破单向、划一、僵化的模式，向更为广阔的领域驰骋。

“取今复古，别立新宗”，正是《世界学术名著导引丛书》所追求的目标。立足于时代的高度，俯视而非仰视前人的文化成果，充分尊重评论主体的持异精神、首创精神和理论批评精神，从而“去其偏颇，得其神明”，构建一条面向世界、通达古今的学术文化发展之路。

我们希望这套丛书能成为广大读者的知心朋友，因而在写法上力求学术性和知识性的结合，科学性和艺术性的融汇，深入浅出，生动活泼，以便激发阅读的兴味，探索的热情。

这是一项严肃、艰巨的工程，尽管前面的路崎岖而曲折，但我们决心奋然行进。为了少走弯路，恳望不断得到海内外学术同好的关心、支持和指点。

包中文

一九八九年四月

目 录

引 言	1
-----------	---

第一部分：文化因子与理论血缘

第一章 艺术符号的基质	5
-------------------	---

一 缪斯之梦	5
二 符号逻辑的望远镜	10
三 语义的检测系统	18

第二章 符号论大厦整体建构	25
---------------------	----

一 卡西尔的新开凿	27
二 符号论大厦的拱心石	31
三 符号论大厦展开的万花筒	38

第三章 艺术符号殿堂的营造	63
---------------------	----

一 艺术与美学新潮的同化	64
二 艺术符号论的诞生及传播	72

三 追寻人类心灵、情感符号历史之根·····	78
------------------------	----

第二部分：艺术符号的构架与精义

第四章 艺术符号的整体描述·····	87
--------------------	----

一 艺术符号的方法论·····	88
二 对美学“谬论”的反思与反驳·····	93
三 符号的定义、特征与本质·····	99
四 艺术符号描述·····	107

第五章 艺术符号的内部透视·····	113
--------------------	-----

一 艺术符号的创造：艺术抽象·····	114
(一) 艺术抽象的可行性·····	114
(二) 两种抽象方法的比较·····	119
(三) 艺术抽象的特点·····	125
(四) 艺术创造中的实际技艺·····	130
二 艺术符号的虚象、幻象和抽象三维 结构·····	132
(一) 虚象—表层—艺术知觉的直观 导引·····	132
(二) 幻象—中介层—艺术经验的独特 环节·····	140
(三) 抽象—深层—艺术情感意蕴的逻 辑形式·····	149

三 生命的形式之投射	155
(一) 生命的活动及其形式	156
(二) 生命的形式投射与同构	162
(三) 生命形式的基本特征	169
四 情感在艺术符号中的转换	178
(一) 情感对艺术符号的转换及投射	178
(二) 艺术符号与情感的逻辑类似	185
(三) 艺术符号中的“情感概念”	192
 第六章 各类具体艺术符号的分列	200
一 虚幻空间——造型艺术符号	201
二 时间幻象——音乐符号	216
三 虚幻的力——舞蹈符号	234
四 生活经验的幻象——文学符号	246
五 命运的模式——戏剧符号	264
六 虚幻的现在——电影符号	274

第三部分 艺术符号的功能 和缺憾

第七章 酒神与日神的合一	278
一 具象与抽象的思维同构	280
二 艺术本体结构的三维融合	286
三 形式与本质的统一	289

四 生命情感与符号形式的平衡	297
第八章 对摹仿论和表现论的超越	300
一 对表现论的反驳	301
二 向摹仿论的复归	307
三 艺术符号论的超越性	310
第九章 “诗”与“数学”的二律背反	320
一 个体、特殊与整体、普遍	321
二 价值观与功能圈	324
三 两极张力与系统合力	326
四 顿悟与抽象	328

引 言

苏珊·朗格 (SuSanne K Langer) 是一个十分奇特的人物。她是一个洋溢着艺术气质的哲人, 又是一个富有逻辑和理智力量的艺术家。很少有人能像她那样把哲学家、逻辑学家、美学家和作家完美和谐地集于一身。作为一个女人, 她在哲学、美学和逻辑学这些往往只有男人才有所建树的领域中, 取得了令人瞩目和叹服的成就。尤其在美学领域, 她构建的符号论美学体系, 被认为是继摹仿论、表现论之后的西方美学史上第三个里程碑。

苏珊·朗格的符号论美学理论集中体现在她的最重要的美学著作《情感与形式》之中, 这本书和作者的另一部重要著作《哲学新解》被《美国百科全书》列为美学的主要参考文献, 苏珊·朗格本人也被列为西方五大美学家之一。由德国著名的哲学家恩斯特·卡西尔所创立的, 经苏珊·朗格进一步发展、完善的符号论美学, 是二十世纪中期西方最主要的美学思潮。它以全新的知识构成, 全新的思维方式, 划定了与传统美学理论的“代沟”, 承载着科学技术时代的信息。

美国著名的美学家托马斯·门罗指出：“今天没有任何一种观念能像符号论那样在我们的思想中占据如此重要的地位，它几乎成了我们思想的核心。如苏珊·朗格指出的那样，符号论对当代的逻辑学、语义学、心理学，宗教和礼仪、视觉艺术、文学、音乐和伦理学都产生了重要的影响。”^①英国现代著名的艺术评论家赫伯特·里德也高度评价了卡西尔和朗格的艺术哲学理论，认为他们推动了康德以来的现代美学的发展。新批判派代表人物比尔兹利也断言：“符号论无疑是当代以及其他许多思想领域的最核心理论之一。”符号论哲学和美学已经成为一个引人注目的理论热点，它的意义已经超出了哲学和美学的范围，具有新的思维方法和新方法论的特点。

朋友！你想接受新的思维方式吗？你想进入符号论美学的理论殿堂吗？你想触摸二十世纪美学跳动的脉搏吗？请不妨让我们一起，沿着符号论理论的发展轨迹，循着作者的步履，去探索苏珊·朗格《情感与形式》这座蕴含着符号论美学精髓的瑰丽殿堂吧！

为了使朋友们对《情感与形式》这部名著有一种立体透视感，同时又便于把握其精华和要义，我们将把这本《导引》划分为三大部分：

^①门罗：《走向科学的美学》中译本第200页。

第一部分：辐射名著的“家族”、“民族”的背景，寻觅名著赖以诞生的文化因子和血缘关联。

第二部分：剖析名著自身个体的理论“骨架”，探求名著的精义及“脉络”。

第三部分：透视名著历时和共时的功能和局限，把握名著历史意识和时代“神韵”。

这三个部分由《情感与形式》这部名著纽结成一个聚焦点，形成名著理论的“家族”和“民族”，时代和历史两个大辐射圈，并构成一个有机的整体。

第一部分 文化因子与 理论血缘

艺术符号论美学^①并不是一种遗世独立的现象,《情感与形式》这部美学名著,并不是苏珊·朗格某次灵感闪光的偶成。实际上,《情感与形式》的诞生,是作者几十年孕育的理论骄子。这之中,有作者个人的才情、气质和禀赋;有各种学术流派思潮影响的印痕;也有时代整体文化氛围的积淀;同时也标示着与作者其他著作的血缘关系。因此,在我们剖析《情感与形式》之前,有必要追溯它产生的条件和文化背景。正像我们要全面了解一个人,必须了解他的家族和民族一样。在这一部分中,我们将以《情感与形式》为焦点,辐射到它赖以产生和发展的“家族”背景和“民族”氛围,以期理清它的血缘关联。

①在西方美学界,有人把朗格和卡西尔的符号论美学也称为艺术符号论美学,两者意义完全相同。后者尤指朗格的美学。

第一章 艺术符号的基质

苏珊·朗格是举世公认的艺术符号论大家，是西方美学界一位引人注目的著名学者。是什么动因促使她走上Aesthetics(美学)这条富有魅力而又充满艰辛的研究之路的呢？又是什么根由使她能创建一座以符号论为基质的美学殿堂的呢？为什么我们在阅读《情感与形式》时，会感受到艺术家的灵气、逻辑学家的严谨同时共存呢？这些问题，在名著本身找不到满意的答案。答案应该在作者那充满幻想的童年之梦中，在孜孜不倦的青年追求中，在充满了困惑与忧患、艰辛与紧张、兴奋与激动的探索之中。

一 缪斯之梦

苏珊·朗格符号论美学的核心是对艺术作符号性研究，这就要求研究者具备艺术和哲学的素养。正是朗格早年受到艺术气氛的感染，并且使她具备了相当水平的艺术才能，才使她在美学研究中比一般的美学家更能把握到艺术的真正神韵。

苏珊·朗格1895年生于美国纽约上西部的德国移民区。她兄妹5人，父母均是德国人。朗格的父亲是来自德国莱比锡的一个富有的律师，擅长于弹钢琴和演奏大提琴。她母亲的家在德国的卡尔·马克思城，她十分喜爱诗歌。此外，他们居住的曼哈顿德国移民区，具有很浓重的哲学、音乐、文学的氛围，这个移民区的孩子从小就能受到良好的艺术和文化的早期教育。

在家庭和环境的熏陶下，苏珊·朗格从幼年起就对艺术产生了浓厚的兴趣，并且表现出一定的天赋。幼年时对艺术的钟爱一直影响了朗格整个一生的研究和生活。朗格的艺术爱好主要表现在以下两个方面。

首先是爱好音乐。这一点朗格主要是受到她父亲的影响。在家中，她父亲常常在闲暇时演奏钢琴和大提琴。耳闻目睹，朗格对这两种乐器也异常喜爱，时常学习演奏，后来她的大提琴演奏也达到了较高的水平。也许是自己能亲自演奏音乐的原因，或许还由于她对事物原始本性的热爱，朗格不喜欢欣赏经过录音设备录制的音乐，也不喜欢欣赏灌制和播放的音乐，这真是一种奇特的癖好。作为一个高层次的学者，朗格常常邀请一些旨趣相投、才气相当的好友在一起，举办音乐沙龙。在那些可爱而宁静的夜晚，朗格自己作为一个大提琴演奏家，与她的朋友们一起沉醉于音

乐的气氛之中，从中得到极大的艺术美的享受。

音乐不仅陶冶了朗格的性情，还培养了朗格的旨趣，促进了她的艺术研究。在她对艺术作品的符号性研究中，人们发现，朗格对音乐的研究尤其感兴趣。在《情感与形式》中，朗格用四章的篇幅专门分析了音乐符号。在阐述艺术符号学基本原理时，朗格举例最多的就是音乐。她对音乐的研究比一般的美学家更能把握到对象的独特表现形式和内蕴。甚至对乐谱的创作，乐器的演奏性能及演奏技巧，都像一个行家里手那样，在著作中娓娓道来。朗格对音乐的研究，即使叫作曲家和指挥、演奏家看来，也为之折服而深为赞叹。这无疑得益于她的音乐爱好。

在母亲的影响下，朗格从小就热爱文学。在她幼年时，朗格就在其母的教导下，学习写作诗歌，并朗读、背诵一些诗歌名作。朗格的小学是在离她家不远的一所私立学校中度过的。但她不满足于学校的正规学习，常常以自学的方式来补偿学校教育的不足。她在古稀之年在被报道时回忆道：“在我十三、四岁的时候，我就同时阅读《小妇人》和康德的《纯粹理性批判》。”由于她父亲看不惯男女交往的风气，认为有失女性温文尔雅的气质和风度，他一直反对朗格接受学院式的深造。直到她的父亲死后，朗格才进了马塞诸塞州、坎布里奇的拉德克利夫学院学习，在1920年取得了

文学学士学位。这是她童年时文学之梦结出的第一个果实。

坎布里奇是著名的高等学府哈佛大学的所在地。在那里，朗格结识了哈佛大学的一个毕业生威廉·伦纳德·朗格。他们在1921年举行了婚礼。威廉·朗格后来成了一个历史学家。1942年离婚，他们在一起度过了20年的人生最美好的时光。

结婚之后，朗格曾与丈夫一起在维也纳大学从事研究工作。但是，对艺术和哲学的向往之心又促使朗格重新回到了拉德克利夫学院。经过几年的刻苦攻读，她在1924年取得了文学硕士学位，并于同年出版了她的第一部作品：《小北斗的遨游和其他童话传说》。在1926年朗格取得了哲学博士学位。至此为止，朗格结束了她一生的求学生活。

十分有意思的是，曾以哲学家和美学家而蜚声学术界的朗格，其第一部书却是文学作品。但纵观一下朗格后期的美学研究，就可以看出其中的因果联系，她是从艺术创作的实践走向纯粹抽象理论研究之路的。与朗格特别重视音乐研究一样，对神话、传说的研究也是她艺术符号学的一个中心课题。甚至在她极其抽象的符号逻辑研究中，也运用了她关于神话、传说的例子。

当朗格几十年后出版美学演讲集《艺术问题》时，还满怀深情地回忆起为她《小北斗的遨游和