

西方文艺思想源流

——“摹仿自然”理论的发展

李健夫 著

四川大学出版社

责任编辑:曾春宁 杨 雯
责任校对:周 宇
封面设计:罗 光
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

西方文艺思想源流——“摹仿自然”理论的发展 / 李健夫著. —成都:四川大学出版社, 2002. 11

ISBN 7-5614-2501-5

I. 西... II. 李... III. 文艺思想-研究-西方国家 IV. I109

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 090286 号

书名 西方文艺思想源流——“摹仿自然”理论的发展

作者 李健夫
出版 四川大学出版社
地址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发行 四川大学出版社
印刷 郫县犀浦印刷厂
开本 850 mm×1 168 mm 1/32
印张 7.25
字数 150 千字
版次 2002 年 11 月第 1 版
印次 2002 年 11 月第 1 次印刷
印数 0 001~5 000 册
定价 12.00 元

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。电话:85408408/85401670/85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请寄回印刷厂调换。

◆网址:www.scupress.com.cn

版权所有◆侵权必究

前 言

人类的发展史就是人自身的本质走向丰富建构的历程。人的本性固然以物质需求为起点或基础，但人的本性不满足于这一基础，而必然要追求文化本质的实现，因为这才是人的本质世界。

人的文化本质与文学的本质在历史发展过程中逐渐走向完整，并在历史发展的一定阶段作为规律或原理上升到人类意识中。西方文艺思想中对文学的认识在古希腊曾达到一定高度，经过中世纪对人性和文学的淹没，从文艺复兴到现代文学的发展，人的本质与文学的本质渐渐充分显露，因而也就必然得到揭示。

本书力求将西方文论中有价值或有启发性的精华揭示出来，供人们学习借鉴；或阐释新意，用于现代文艺理论建设，尤其是对西方文艺思想中的重点作聚焦分析和阐释，反思而后辨正。反思，是站在现代科学主体哲学和美学高度上的回顾思考；辨正思维，不同于辩证，原来的意思是辨析矫正，与阐释接近，但我们站到现代科学主体哲学和美学的高度，就是在超越旧方法基础之上的科学思维活动，即辨别分析过去思想的片面性所在，指出其一定历史阶段上的合理

性，然后站到整体的发展高度，让其归于整体中的应有位置，即正其本位。其分析方法是借鉴分析哲学提出的语言分析方法，并结合时代特点、历史发展规律进行历史的考察，联系现实中的事实进行求实的科学研究，从而使概念之名与实基本对位。辨正工作，是科学工作，必须以科学的方法和态度进行深入分析，以整体的观点进行矫正、综合，达到马克思指出的“具体总体”的高度，形成真正科学的、全面的、系统的知识结构。这是科学研究的必然进程和目标。特别是对历史上作出定评的观点，在今天看来不合理，我们大胆作出新的矫正或阐释，还其历史本位。这一工作有风险，但为了学科的科学化，我们不能不做。如对古希腊文化、文艺复兴文化、歌德和席勒的文艺观、浪漫主义的理论、19世纪写实文学和自然主义的理论、西方现代派的主张等作出新的评价甚至肯定，与过去的认识不同，希望能引起注意，重新给予历史的评定。

对文艺思想发展的研究，必须把握其内在核心和这一核心在发展中的轴心作用。

文艺思想的核心是什么？直接地说是人的审美与创造问题，再深入一步，就是主体。因为美学和文艺学，归根到底是人学。人学，不是泛泛的人生现象，而是以人性为核心的审美意识的学问，特别是作为完整的审美意识系统的学问。因此，要把握西方文艺思想主流，就必须用这一系统的结构来作为参照系，比

照古今文学艺术现象，将属于这一系统的有关理论提取出来进行描述、分析、阐释，使之归于审美意识大系统。这就是本书要完成的工作。这一工作，是塑造一个文艺学和美学的历史主体。其意义在于使人们看到，这个主体是怎样一代一代成长以至达到今天比较健全、完满的形态。

要理解本书的意图，必须注意两方面：一是整体的方法，二是人这个根本——特别是以人性为核心的审美意识系统的结构。不认识这两方面，就容易迷失在古今混乱的材料堆里。这两个方面在西方文艺思想史上体现于“摹仿自然”这一开放性的理论框架中。“摹仿”就是文学艺术对人生整体对应的显现或再现。“自然”即社会人生的全部真实内涵。

书中大致上介绍了西方古今重要的理论家及其著作中有科学价值的思想观点，其中有遗漏是不可避免的。如对中世纪的文艺学、美学思想，德国古典哲学的美学思想，书中就从略，只介绍其中有价值的部分，并用现代的分析方法来进行辨别矫正。那些时代里独断论的观点太多，经不起文艺事实的验证，我们就不应再执著不舍了。其中有许多虚而玄的东西，貌似神圣、深奥，其实多模糊片面之论，没有实在意义。现代生活要求从事实出发，以科学的态度和方法建立科学的文艺学体系。在科学面前，我们大胆取舍，这一尝试，迟早总得有人去做。不求包罗万象，只欲获取真知，以求有益于现实，造福于人生。

全书内容大体分为古希腊罗马时代、文艺复兴至古典主义时代、启蒙时代、浪漫主义时代、写实主义时代和现当代文艺思想，重点是古希腊文艺思想、文艺复兴文艺思想、歌德和席勒文艺思想、康德和希勒格尔的文艺思想、福楼拜和左拉的文艺思想、波德莱尔和现代派的文艺思想、西方现代哲学和美学文艺思潮，其中比较艰深、难懂的是现代文艺思想。这一发展的历史线索始终体现了“摹仿自然”理论不断深化推进的历史进程。

西方现代文艺思想，是在现代社会中出现并适应了现代生活要求的思想潮流，应予以足够重视。本书概述了科学主义与人本主义两大思想潮流与美学、文艺学的复杂联系，只有将哲学思想讲清，才能正确理解以哲学思想为基础形成的各派心理学、美学、文艺观和文艺作品。

西方现代哲学影响到美学、文学和文学艺术创作的发展；哲学影响到心理学，心理学又影响到美学、文艺学和文学艺术创作。各门学科互渗互动，构成网络状向前运动的文化大系统。因此，要把其间的影响发展的线索一一描述清楚是很困难的，我们只能大致上把主要发展线索作一些清理，获得较为有序的认识。同时，又结合现代文学流派的介绍分析，对现代文学发展影响较大的有关哲学、心理学思想，作较多的阐释说明。

西方现代哲学研究借鉴的必要性和重要性，在我

们这里还没有充分认识到。历史发展出现了一种“整一”现象，人类不论怎样发展还是人类，人本身的人性根底、人性结构总是制约着人自身的运动和社会历史的变化发展，使之在某些必然性的轨道上犹如行星一般运转。在运转中既有发展，又维持着整体性。站在现在回顾历史，似乎历史这个整体形象越来越清楚，就像一部非常整一的长篇写实巨著，主题是“人本、自然与文明”，而现代的人本主义正与古希腊的前苏格拉底时期强健的人本思想相照应。现代人正与古希腊民主时代的人相呼应，不论在人性结构、文化结构、社会结构的开放性发展方面，还是在生活方式多样化、个性多样化、创造多样性、生活领域开拓发展的多元化等等方面，都有着同样的追求。这种历史的照应、人性的呼应、生活的返照、人性回归自然的要求，使近三千年的人类历史成为了一部完美的写实巨著，这部巨著是杂多而整一、矛盾而统一的。赫拉克利特说：“最美丽的世界也好像一堆马马虎虎堆积起来的垃圾堆。”人类文明史三千年的堆积正是如此。我们用一种大世界观——整体观来看人类历史，人类历史至今已显示出它的美丽的整体，显示了它的美学意义和诗学意义（人类的诗意化）。从个人到人类，追溯历史，原来它们本身就是一部人类生命运动的长卷，一部以真实为美的美学、文艺学和文学艺术的巨著。到此，我们理解了古希腊的“整一”观，我们悟出了从古希腊开始，人们就试图用整体的观点和方法

去阐释一切，但人类生存的局限性限制了这一方法的使用，人们在形式、内容、概念、理性、现象、本质、主观、客观等等观念中冲撞数千年，今天，这一切融化到整体中了。我们仰天大笑：原来如此，一场历史大误解！于是我们从历史的手中，庄严地接过整体的观点和方法。古希腊的前苏格拉底时代，人们看到了自身世界或自然的完满、整一或圆整。柏拉图以独断的方式构思了以理式为依据的整一世界，亚里士多德看到了事物构成的整一性，中世纪的神学建立了上帝为中心的圆整世界图式；一直到黑格尔，又描绘了一幅以宇宙精神为中心的世界图景。非理性主义提出挑战，现代哲学的科学主义和人本主义从事实开始重新建构世界，一个真实完满的世界——从个别到抽象，再上升到具体——思维中的整体世界正在形成。整体的方法正以科学为基础显示其巨大威力。科学主义思潮和人本主义思潮发展的必然结果就是在它们汇合（综合）的时候推出科学态度与人类主体基点相统一的整体方法，也就适时地产生了科学主体论的整体方法论，科学主体论的哲学，科学主体论的美学、文艺学和文学批评，以及其他人文学科。

西方现代哲学、心理学与文艺思想，都是现代西方认识现实、向未知世界开掘的文化通道。每一条通道都是对未知世界的新发现、新补充。每一种观念又是在广漠的未知空间里闪亮的灯，它们照见一个个新的待知领域。对这些新领域的认识，不能视为异端，

也不可视为至理，只能在准确认识的基础上吸取其合理性，然后扩大视野，站到整体的高度，在各种认识之间建立有机联系，在更高的层次上把握现实，达到更为贴近现实的认知境界。同时也必须指出，西方现代文艺思想出现了新的困惑。他们将文学研究限制于文本研究，形式主义模式限制了文学研究的发展。接受理论看到其狭隘性，就从作品功能方面突破，研究读者的阅读接受与作品通过读者而得以完成或实现的过程；但至今仍然未能打开文学研究的科学通道，从而出现新的迷惘。这就得靠方法突破与现实研究突破来寻求可行之路。

从文艺现实看，自古希腊的“摹仿自然”开始，至今天达到摹仿“最高的自然”或“最高的真实”、“永恒的真实”，文学艺术创作在现代科学的高度和现代人本思想的深度上回到了人本身。这也就是我们科学主体美学与文艺学体现的文学发展必然性。这种必然性的深入研究，会使我们看到一个科学主体文艺学的新天地。

目 录

前 言	(1)
第一讲 古希腊罗马文艺思想	
——“摹仿自然”理论的建构	(1)
一、古希腊早期的文艺思想	(3)
二、柏拉图的文艺思想	(9)
三、亚里士多德的文艺思想	(12)
四、贺拉斯的文艺思想	(16)
五、郎加纳斯的崇高文艺观	(20)
六、中世纪的文艺思想	(28)
第二讲 文艺复兴至古典主义的文艺思想	
——“摹仿自然”理论的复兴	(33)
一、文艺复兴运动与人文主义思潮	(34)
二、但丁的文艺思想	(34)
三、达·芬奇的文艺思想	(37)
四、其他人的文艺思想	(38)
五、文艺复兴时期文艺思想的特点	(43)
六、古典主义时期的文艺思想	(45)
第三讲 启蒙运动时期法国和德国的文艺思想	
——“摹仿自然”理论的扩展	(49)
一、法国启蒙文艺思想	(50)
二、德国启蒙文艺思想	(52)

三、歌德的文艺思想	(54)
四、席勒的文艺思想	(64)
五、意大利维柯的文艺思想	(70)
六、总结	(74)
第四讲 欧洲浪漫主义的文艺思想	
——“摹仿自然”理论的内转	(78)
一、浪漫主义文学运动与浪漫主义理论及方法	
.....	(78)
二、康德的文学艺术观	(80)
三、希勒格尔的浪漫主义文艺观	(85)
四、华兹华斯的浪漫主义文艺观	(87)
五、柯勒律治的文艺观	(90)
六、雨果的浪漫主义文学观	(92)
第五讲 19世纪写实文学的文艺思想	
——“摹仿自然”理论的归真	(95)
一、实证主义与写实主义或自然派文学理论	(95)
二、巴尔扎克的写实小说理论	(99)
三、福楼拜与库尔贝的文艺观	(102)
四、圣·勃夫的文学批评观	(104)
五、泰纳的文学批评观	(106)
六、左拉的自然主义文学理论	(108)
七、黑格尔的人物性格理论	(112)
八、俄国民主主义文学批评观	(114)
九、浪漫主义文艺思想与写实主义文艺思想的比较	
.....	(118)

第六讲 西方现代文艺思想概述	
——“摹仿自然”理论的寻根	(123)
一、西方现代文艺及其思想根源	(123)
二、西方现代文艺思潮的主要派别	(125)
三、西方现代文艺观概要	(128)
第七讲 西方现代派文艺思想	
——“摹仿自然”理论的探隐	(135)
一、波德莱尔的文艺思想	(135)
二、象征主义	(143)
三、意识流	(154)
四、表现主义	(163)
五、存在主义与荒诞派	(168)
六、其他重要文学派别	(188)
结语：反思、启示与开拓	(203)
后 记	(209)
附：《西方文艺思想源流》理论要点	(211)

第一讲

古希腊罗马文艺思想 ——“摹仿自然”理论的建构

“摹仿自然”的理论，形成于古希腊，最早由赫拉克利特提出，后经亚里士多德的发展而完整化。古罗马文艺思想基本上是继承“摹仿自然”理论并有所发展，特别是朗加纳斯明朗地揭示“摹仿自然”的心理奥秘，于是便基本完成了“摹仿自然”理论体系的建构，即摹仿主体，摹仿活动、过程及心理要素，摹仿对象、摹仿功能、摹仿媒介等等的完满论述。

古希腊罗马文学艺术十分繁荣，在此基础上，自然出现了关于文学艺术摹仿自然的认识、思想和一些文论著作。

古希腊文化，是以古希腊神话体系结构为原型形成的开放性人性文化体系。其生活的人性化、多样化开拓导致生活方式的多样化，出现了民主政治的兴盛、文学艺术的繁荣、科学技术的广泛探索与创新、文艺体育活动形式的多样性、日常生活的丰富性。在这种文化生态中，人类童年的健全发展得到了典型体现并成为人性自然发展、社会生活充分展开的范式，在很多方面为人类以后的发展

提供了指标和参照。“摹仿自然”理论就从这一文化生态中诞生出来。这一诗学理论框架中的文艺思想同样对后世发生了深远影响。

古希腊文艺思想是西方文艺思想作流的早期源流。其方法论是整体方法，古今贯通，至今成熟；其文艺观是系统摹仿论，不断影响后世，日益深化发展。

古希腊文论中提出的文学艺术摹仿自然的观点，是一个影响西方文学发展主流的带根本性的观点。摹仿，不是简单地摹仿外部自然，而是摹仿内心想象创造的人物事件形象。可以说，“摹仿自然”的“摹仿”二字，就是指人的内心想象创造和艺术表现的过程，包含着想象创造中整个心理的意识因素和多种心理能力的活动。后来虽然摹仿对象进一步发展到摹仿具体人性（贺拉斯）、自然人性（古典主义）、情感形象（浪漫主义）、幻觉幻象（表现主义等）、梦幻和意识，但“摹仿”本身的含义仍然是对不同对象的创造表现活动。因此，“摹仿”首先就是主体本身的创造心理活动和内在素质问题，即摹仿主体的塑造与完善问题。古希腊文艺思想早期主要是强调主体的完善，这是摹仿创造的基础和根本问题。而摹仿对象，即自然，不是指大自然，而是指社会人生真实。随着时代的发展，人们对“自然”的认识深化，其意义也不断深化，由最初的社会人生事实过程发展为人性具体表现、自然人性、人性健全实现（卢梭、席勒）、人生情感、情欲（18、19世纪），人的生物本能（左拉）、无意识和意识流、生命体验和感受（现代），并称内心真实为最高的真实（自然）。因

此，认清“摹仿自然”的起始与生发过程是掌握西方文艺思想主流的关键。

至于“想象论”，亚里士多德已指出，想象是摹仿的思想方式，因而它就是摹仿论的内容而不是相对的概念。亚里士多德明确提出摹仿对象不是历史真实，而是想象的形象，像真实的样子但并非事实，是虚构形象。因而想象是摹仿的思维方式，或者说摹仿自然的思维方式是想象——形象思维。至于文学表现的情感，则是摹仿的动力（冲动），又是摹仿的目的。因此，古希腊的摹仿论，是具有巨大包容性和无限开放性的创造理论。它在文艺思想史上不断被开拓与发扬，具有越来越深化的丰富内涵，构成了西方文艺思想开放发展的主流。

一、古希腊早期的文艺思想

古希腊早期的文艺思想，特别是民主制时代的文艺思想，具有深刻、丰富的内涵，至今仍有很高的思想价值，不论美学观还是文艺观都有着不可超越的整体高度。

（一）毕达哥拉斯的文艺观

在古希腊，最早提出艺术观的是在公元前532—前529年前后从事活动的毕达哥拉斯。他是一个几何学家，也提出了一些艺术见解。他虽然不能站到审美的整体关系的高度看艺术，但也看到了人的摹仿兴趣所注意到的对象特点：圆满、完整、和谐、比例。他认为，一切立体图形中最美的是球形，一切平面图形中最美的是圆形；而且指出，数目是一切存在物的始基，也是和谐比例的基础，整

个的天就是一个和谐、一个数目。无疑，毕达哥拉斯及其学派主要是从数和几何形体方面指出了艺术结构（整一）的比例与和谐等问题，被认为是最早注重艺术形式或审美形式的派别。实际上，这只是这一派别以一种数学眼光摹仿自然的情趣表现。

（二）赫拉克利特的文艺观美学观

生活在公元前 504—前 501 年前后的赫拉克利特是一个充满智慧的哲人，他生活在古希腊民主制的开创时代，他的思想充满了积极昂扬的追求人生价值的热情；文艺思想辩证全面，体现着一种博大精深的整体思想。他在艺术问题上提出许多深刻的见解，其中“摹仿自然”的观点有重大意义。

1. 他最早提出艺术摹仿自然的观点，形成了“摹仿自然论”。艺术摹仿的自然是由联合对立物造成的和谐整体，如绘画以各种不同颜色造成与原物相似的形象，音乐以高低、长短不同的音造成和谐曲调，依此推论，史诗也是以矛盾冲突的人合成完美的故事。这种摹仿论指的是对矛盾斗争过程的整体摹仿。摹仿的意思即艺术创造；而摹仿对象，即自然，指丰富多样、广阔深厚的社会人生真实，特别是人本身的真实；人是最丰富的、奥妙无穷的自然。这一观点影响到西方文艺思想和文学艺术的开放发展。“摹仿自然”，实际上涉及一个完整过程，即创造主体对包括人在内的整体自然的创造表现，其中显然包括创造

《古希腊罗马哲学》第 36、37 页，商务印书馆 1982 年版。

主体的素质水平、创造过程、表现对象与内含、表现目的或艺术功能等四个主要方面（摹仿的主体、过程、对象、功能）。

2. 提出了人生崇高的价格指标。他认为人生应该有高尚的追求：“宁取永恒的光荣而不要变灭的事物”；同时谴责：“可是多数人却在那里像牲畜一样狼吞虎咽。”从摹仿论的观点看，这里为摹仿主体的素质提高指出了价值方向，提出了永恒价值论，也就是摹仿论的“创造主体论”。

3. 指出人应有高尚的精神享受，特别是高尚的审美享受：“如果幸福在于肉体的快感，那么就应当说，牛找到草料吃的时候是幸福的。”“驴子宁愿要草料不要黄金。”（黄金指美好事物）“（猪）在污泥中取乐”，“看不见的和谐比看得见的和谐更好。”对摹仿主体来说，他尤其应该有高尚的审美价值追求，这样才可能创造出满足高尚精神享受的艺术作品。他提出了正确的审美享受观，即摹仿论的审美价值观。

4. 提出“杂多整一”的“审美对象论”。他指出审美对象的矛盾统一性，即审美的对象的结构原则：杂多而整一、对立而和谐。他说：“最美丽的世界也好像一堆马马虎虎堆积起来的垃圾堆。”“相反者相成，对立造成和谐，如弓与六弦琴。”“互相排斥的东西结合在一起，不同的音调造成最美的和谐；一切都是斗争所产生的。”这里指出了摹仿的原则和目标。

本节引文见《古希腊罗马哲学》第18~30页。