

启蒙诗学、文艺理论与当代

熊敬忠 © 著

中国言实出版社

贵州省哲学社会科学规划2012年度课题成果
(课题编号 12GZYB52)

启蒙诗学、文艺理论与当代

熊敬忠 © 著

 中国言实出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

启蒙诗学、文艺理论与当代/熊敬忠著. -
北京: 中国言实出版社, 2013. 7

ISBN 978-7-5171-0164-2

I. ①启… II. ①熊… III. ①文艺理论—文集
②美学—文集 IV. ①I0-53②B83-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 163459 号

责任编辑 周汉飞

出版发行 中国言实出版社

地 址: 北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室

邮 编: 100101

电 话: 64924714 (发行部) 64924735 (邮 购)

64924853 (总编室) 64914138 (编辑部)

网 址: www.zgyscbs.cn

E-mail: ysfazhan@163.com

经 销 新华书店

印 刷 成都蓉军广告印务有限责任公司

版 次 2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

规 格 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 10

字 数 300 千字

定 价 35.00 元

ISBN 978-7-5171-0164-2

序

在当代文化大繁荣、大发展背景下，文学艺术事业获得了前所未有的发展机遇。有幸赶上这一机遇的文化人，为此感到自豪。对于文艺理论与美学而言，也将在 21 世纪获得更好的发展空间。文艺理论、美学教学与科研工作者，必将紧跟文化繁荣、文化发展的时代步伐，成为文化创新的重要群体。文艺理论美学学科获得发展的同时，也将促进文艺创作、文艺批评与文化交流的繁荣。

作为文艺学理论工作者，从事高校文艺理论、美学教学与科研工作多年，对文艺学、美学在新中国成立以来的发展历程与命运，是比较熟悉的。深感当代文艺理论、美学学科迎来了好机遇、好时代。文艺学理论工作者，要顺应时代趋势，为这一学科专业的发展做出贡献。

本书就是在此背景下，笔者对 21 世纪以来文艺理论、美学做出的部分思考。当代文艺理论、美学处在多元并存、众声喧哗、中西交汇的发展情景下，这就使得理论话语充满了异质化、学派化与新颖化特征。笔者希冀跟上新世纪文艺学学术步伐，采摘文艺理论星空的绚丽花朵，以装扮自己的精神家园。

这样，就使得这一家园始终充满新鲜、时尚又不失传统意味的气息。

笔者期望站在较高立场，审视 21 世纪以来文艺理论、美学发展的热点问题。这就有了本书《启蒙诗学、文艺理论与当代》之“启蒙诗学与现实主义文学批评”、“文艺理论与当代”与“美学理论与当代”三个板块。三个板块相对独立，又具有内在关联，由此构建起本书的逻辑结构。

研究中西文艺理论、中西美学，要有正确的学术立场。本书坚持马克思主义美学立场，客观审度 21 世纪以来文艺理论、美学问题，以表达自己的声音。至于主观努力与客观效果之间是否对应，还待时间检验与实践验证。

目 录

序.....	1
启蒙诗学与现实主义文学批评	
第一章 启蒙诗学之成因.....	5
第二章 启蒙诗学论：诗画分界与现实主义.....	18
第三章 启蒙诗学论：市民剧与现实主义.....	30
第四章 启蒙诗学论：两种现实主义批评实践的关系	50
第五章 启蒙诗学论：意义及其影响.....	57
文艺理论与当代	
第六章 文艺批评当代阐释.....	88
第七章 马克思主义文艺理论当代阐释.....	143
第八章 影像艺术当代阐释.....	170
第九章 诗论当代阐释.....	190

美学理论与当代

第十章 审美人类学当代建设·····	224
第十一章 美学当代转型·····	250
第十二章 元美学与反本质主义·····	277
参考书目·····	292
后 记·····	297

启蒙诗学与现实主义文学批评

启蒙诗学是一个重要文艺学研究课题。启蒙诗学，指以启蒙哲学为文化背景，启蒙思想家、作家、批评家在文艺问题上阐述的诗学思想，这些诗学围绕启蒙而开展，文学批评具有鲜明的启蒙特色。本部分以莱辛启蒙诗学为研究对象，探讨启蒙诗学与现实主义文学批评关系。

莱辛作为启蒙时代重要的思想家、文学家，他的启蒙诗学值得深入探讨。莱辛不是一个学院派批评家，而是一个许下诺言并为实现诺言而勤奋写作的作家批评家，他的文学创作活动和批评实践，都是紧密结合德国现实要求、为唤起民族自我拯救意识、实现国家统一而展开的。与欧洲其他启蒙思想家相比，莱辛更加深刻地领悟了自柏拉图、亚里士多德以来文学创作与文艺理论的精髓，将文学的社会责任和历史使命解说出来，使其成为利器，去扫除新古典主义的颓废气息。莱辛之所以取得不凡的学术成就，是因为他坚持了现实主义文学启蒙精神，并把现实主义作为诗化哲学融入到他毕生文学实践之中，确立了一种美学范式——人本学的审美追求。

站在启蒙精神高地，莱辛启蒙诗学首先体现在对诗画关系的研究上。诗画关系是一个古老的问题。古希腊理论家早有阐述，但他们主要是从诗画相融相通的角度来论说的。到新古典主义时期，这种观点越来越使文艺成为宣扬封建帝王和贵族僧侣功德、粉饰现实、脱离大众的理论依据，不利于正在兴起的市民阶级文艺的发展。如何使文艺接近生活、适应现实需要，就成为启蒙诗学最为关注的问题之一。这就必须突破诗画同一的传统观念，寻求诗画之分别，创建诗画分类学理论。莱辛从对象、媒介、方式和效果四个方面对此进行了区分：就对象而言，画适合于描绘空间中并列的物体，表现静态事物，诗宜于表现时间中先后承续的动作。就媒介看，绘画使用线条、色彩

之类“自然的符号”，诗运用语言之类“人为的符号”。就方式来说，画以形象诉诸人的视觉，较少借助于想象，诗以语言称述动作，须通过记忆与想象才能建构形象。画的效果是美，诗的效果是真实。莱辛并没有把诗画完全割裂开来，而是辩证地解答了诗画转化的途径。事实上，他的美学名著《拉奥孔》在诗画分界诗学上表达了某种行为主义策略。

新古典主义悲剧将帝王将相作为悲剧典型，是封建主义意识形态的艺术代言者。它已不适应市民社会文艺发展的需要，只有把帝王将相从悲剧主角中撤换下来，代之以市民大众作为悲剧的鲜活角色，才能建立起新的悲剧形态。莱辛从市民悲剧的时代要求、亚里士多德悲剧净化说诠释、悲剧性格和悲剧教育四个方面阐发了他的悲剧诗学。《汉堡剧评》里，莱辛还提出了艺术模仿论、艺术虚构论、性格与环境依存论、艺术真实与历史真实关系论等具有启发性的诗学命题。这些观点构成了莱辛现实主义启蒙戏剧诗学的主要范畴。

概言之，莱辛启蒙诗学的内涵在于从文艺上扫除封建蒙昧主义，确立资产阶级人道主义，重塑现实主义文学精神和文学的民族品格，构建起符合资产阶级意识形态的文学批评话语。

莱辛启蒙诗学及其现实主义文学批评影响深远。西方自后启蒙时代、德国古典美学到近现代文艺都延续着一条现实主义之路。特别是19世纪下半叶现实主义高峰，有力地证明了现实主义的巨大影响力。20世纪现代主义、后现代主义从一定程度上说也是从对现实主义颠覆开始的，它们无法绕开现实主义。中国当代文艺理论建设，也需要借鉴启蒙诗学与现实主义文学批评资源，重启中国文学的启蒙之路，再度弘扬现实主义美学价值。

第一章 启蒙诗学之成因

审视人类文化数以万计的文艺作品，我们无法回避一个基本文学问题：这些作品是遵循什么审美原则，以什么方式创造出来的，即现实主义或浪漫主义。在此，我们主要探讨现实主义。现实主义源远流长，但“现实主义”的真正出现则姗姗来迟。“‘现实主义’一词首次公开使用是1835年，它被作为一种美学表达方式，指称伦勃朗绘画的‘人的真实’……”^①现实主义应包含以下内涵：第一，它是“一个艺术哲学原理”，也就是说，是一种创作精神和美学原则。第二，现实主义是一种创作方法和话语表达方式，指遵循生活的基本原则，客观、真实地反映社会现实，表现生活中进步美好的人和事物，同时鞭挞假、丑、恶。第三，现实主义是一种文学流派和文艺思潮。第四，现实主义是人道主义，指对社会与人本身存在价值的终极关怀，对生命的眷恋和爱的颂扬。而不同时期，现实主义之前曾经被冠以不同的修饰词，如批判现实主义、社会主义现实主义、魔幻现实主义、心理现实主义、无边的现实主义，等等。作为流派，现实主义表现为特定历史条件与意识形态的

^① [英] 瓦特：《小说的兴起》，高原、董红均译，北京三联书店1992年版，第2页。

结合，是一种文学主流与泛政治观念的共谋。虽然现实主义在不同场合使用时，体现的含义不全相同，又可以归结到一点，即“现实主义”=现实精神+理性精神+叙述话语。解剖这一公式，我们至少可把“现实主义”演示如下：（1）现实主义具有强烈的时代感和鲜明反思精神。（2）现实主义要求个人叙事与大众文化意识和群体觉醒结合起来，肩负起主导社会人文精神的历史使命。（3）现实主义倡导理性，更多与社会伦理和道德教育相关联。（4）现实主义遵循一般艺术的创作原则，用一整套话语，艺术地表征世界，强调真实性、典型性以及人物性格与环境之间的辩证关系。

马克思主义经典作家曾经对现实主义作过非常经典的论述，认为现实主义是“具有较大的思想深度和意识到的历史内容，同莎士比亚剧作的情节生动性和丰富性的完美融合”。^①塑造主要人物必须遵循艺术的创作法则，将人物性格和环境的关系处理得恰如其分。“主要人物是一定的阶级和倾向的代表，因而也是他们时代的一定思想的代表，他们的动机不是从琐碎的个人欲望中而是从他们所处的历史潮流中得来的。”^②恩格斯进一步表明：“现实主义的意思是，除细节的真实外，还要真实地再现典型环境中的典型人物。”^③现实主义不能成为观念的奴婢，而要把艺术的现实描绘与深广的历史内容完美融通起来，提出“莎士比亚化”，反对“席勒式的把个人变成时代

① [德]恩格斯：《致拉萨尔》，《马克思主义文艺论著选》，四川人民出版社1982年版，第190页。

② 恩格斯：《致拉萨尔》，第190页。

③ 恩格斯：《致玛·哈克奈斯》，《马克思主义文艺论著选》，第235页。

精神的传声筒”。^① 他们从“美学的观点和历史的观点，以非常高的，即最高的标准”^② 来衡量拉萨尔的作品。由于客观原因，马克思主义经典作家来不及系统论述文艺问题，但从他们对拉萨尔、敏·考茨基、玛·哈克奈斯作品评论所阐发出来的现实主义精神来看，无疑是最为精辟的。“在欧洲，现实主义曾经是启蒙主义思想诞生之后的主要文学思潮之一。”^③ 而德国启蒙运动中，文学成就最大者当数莱辛。莱辛的文学创作和批评实践扭转了时代风气，弘扬了启蒙精神，为德国“狂飙突进”运动和德国古典美学的到来奠定了坚实基础。我们通过对莱辛启蒙诗学以及这一思想与后来相关文艺批评的内在联系，揭示启蒙诗学之现实主义人道主义精神、美学精神与艺术品格。

莱辛是时代的儿子，德国近代文化的开创者和奠基人。莱辛对启蒙诗学做出的突出贡献，不仅表现在他创作了相当丰富的文艺作品，而且体现在他把自己全部的生命活动和激情投入到民族文化的创建工作之中，以顽强不息的战斗精神和批评家的远见卓识，扭转了时代风气，推动了文化启蒙。恩格斯评价文艺复兴运动时说，“文艺复兴是一个需要巨人而且产生了巨人的时代”。启蒙运动同样是一个需要巨人且产生了巨人的时代，莱辛就属于这样的巨人。车尔尼雪夫斯基曾对莱辛进行了如下评价：“凡是对 18 与 19 世纪德国文学坚强的对民族有好

① 恩格斯：《致拉萨尔》，第 105 页。

② 恩格斯：《致拉萨尔》，第 193 页。

③ 吴玉成：《论启蒙诗学思潮》，《海南师范学院学报》，1992 年第 2 期第 17 页。

处的东西的开端，莱辛的事业都包括进去了……全部新的德意志文学直到席勒逝世和直到歌德最丰富的晚年时期为止是在他这里或者通过他以及他身上取得了生命的……他事业的结果不只是革新了文学，而且革新了民族。”^①这种文学和民族革新的主要文艺批评形式，就是现实主义。

莱辛启蒙诗学的形成与发展经历了一个复杂过程。莱辛，1729年1月22日出生于劳西茨的一个贫苦的牧师家庭。他自幼天资聪颖，记忆超群，学习勤奋。1746年莱辛进入莱比锡大学学习哲学和语言学，并与戏剧界接触，尝试写作剧本。1748年因家庭经济拮据莱辛不得不辍学前往柏林谋生。1748~1760年大部分时间，莱辛主要在报界工作，写作一些新闻、评论、消息等。其间，创作了《萨拉·萨姆逊小姐》等剧本，引起全国轰动。1760~1765年，莱辛因生活无着，不得不接受普鲁士将军秘书的职位。这是他厌恶的，但也给他带来了好运，使他有时间和机会研究希腊、罗马经典著作与古典哲学，从事美学理论的探讨。1766年，莱辛出版启蒙诗学名著《拉奥孔》。不久，创作了喜剧《明娜封·巴尔赫姆》。1767年，汉堡民族剧院成立。莱辛应邀担任剧院顾问，负责对剧院上演剧目进行评论。1769年，剧院解散，莱辛不得不另谋生路。同时，莱辛将在1767~1769年撰写的104篇戏剧批评论文，结集出版为《汉堡剧评》。1770年莱辛到比特去充当一公爵图书馆管理员。在此，创作了名剧《爱米丽雅·迦罗蒂》，表达了对封建宫廷的厌恶和对专制主义的仇恨。1772年，莱辛与

^① [俄] 车尔尼雪夫斯基：《莱辛：他的时代，生平和活动》，《车尔尼雪夫斯基论文学》，辛未艾译，上海译文出版社1985年版，第70页。

夏娃·柯尼西结婚。次年，妻子难产死去，儿子仅活了不到一天。这一变故，给莱辛身体和精神以沉重打击。莱辛疾病缠身，生活窘迫，犹如“慢性死亡”。晚年莱辛深居简出，却由于受到路德正统派总牧师葛茨的不断挑衅，莱辛不得不与他就宗教问题展开激烈论战。论文集《反葛茨》和名著《智者纳旦》就是这场论战的成果。为宣传启蒙精神与现实主义，莱辛几乎耗尽了全部精力。1782年2月15日，在贫病交加中莱辛溘然长逝，终年52岁。

一、莱辛启蒙诗学渊源

莱辛诗学的直接源头是亚里士多德《诗学》。贯穿《诗学》全书的基本思想是现实与艺术的关系。亚里士多德颠倒了柏拉图“模仿说”的唯心主义立场，将艺术建立在对现实生活的模仿上，这是唯物主义诗学的肇始。亚里士多德并没有停留于“模仿说”的一般命题上，而是对古典艺术特别是古希腊悲剧和喜剧进行了科学总结，提出了一系列具有开创性的文艺美学思想。如悲剧范式、艺术分类学、有机整体说、净化说、和谐的概念、文艺的道德教育作用、文艺的标准等。这些基本思想构筑了一个完整的诗学系列，成为后继诗学理论的引路灯。因之，“亚里士多德是欧洲美学的奠基人”。^① 莱辛非常推崇亚里士多德。他以亚里士多德《诗学》为范本，借鉴其基本诗学观点来从事文艺批评。莱辛提倡：“我们应该处处用亚里士多德来说明亚里士多德。有谁想关于他的《诗学》给我们提供一个

① 朱光潜：《西方美学史》，人民文学出版社1978年版，第28页。

新的，远远超过达希埃的解释，我劝他首先从头至尾读一读这位哲学家的著作。”^① 莱辛自觉遵循现实主义原则，时时以《诗学》为标准，作为衡量自己追寻历史正确方向的出发点：“我之所以没有陷入谬误，没有误解戏剧艺术的本质，是因为我对他的理解，完全像亚里士多德根据希腊舞台上大量优秀作品所总结出来的结论来的。我并不否认我把《诗学》视为一部可靠的著作，像欧几里得定理一样可靠。它的基本原则同样是真实的、可靠的。”^② 莱辛给亚里士多德悲剧观以极高评价：“亚里士多德的规则，全都立足于产生最高的悲剧效果。”^③ 事实上，莱辛于1755年创作的《萨拉·萨姆逊小姐》就是遵循亚里士多德现实主义原则写成的第一部德国“市民悲剧”。这是一部青年爱情悲剧，基本剧情是：贵族青年密勒封狂热地爱上了纯洁少女萨拉，他将萨拉诱骗走，却在正式结婚问题上优柔寡断。后经萨拉父母极力劝说，才同意同她结婚。但这一事件被密勒封旧情人玛乌得知。玛乌嫉妒，于是设计陷害，将萨拉毒死。最终，密勒封也自杀殉情。莱辛的这出戏以市民生活为题材，第一次运用现实主义方法将资产阶级人物推上悲剧舞台。这一悲剧，打破了新古典主义的清规戒律，引起了强烈的社会共鸣。艺术上，莱辛强化戏剧冲突和克服“类型化”，用真实的生活取代好人全好、坏人全坏的叙事模式，用富有民族特色的散文语言取代高雅的韵文句式来展现剧情。这就为德国

① [德] 莱辛：《汉堡剧评》，张黎译，上海译文出版社1981年版，第383页。

② 莱辛：《汉堡剧评》，第513页。

③ 莱辛：《汉堡剧评》，第414页。