

诗学 与 艺术 问题

SHIXUE
YU
YISHUWENTI

王为群 尔雅 著

首先，这“一项制”应当是能让想像自由活动的。那一场制，它要能激发人们的创造性的想像活动，使人们可以按照艺术家所描绘的那“一项制”内容的情感而揣摩现象的发展，推测过去和未来。因此，它应当反映的是“一项制”所

世界人民出版社

诗学 与 艺术 问题

SHIXUE
YU
YISHUWENTI

王为群 尔雅 著

首先，这“一顷刻”应该是能让想像自由活动的那一顷刻，它要能激发人们的创造性的想像活动，使人们可以按照艺术家所描绘的那“一顷刻”内容的情景而揣摩现象的发展，推测过去和未来。因此，绘画中反映的这“一顷刻”所

甘肃人民出版社

图书在版目(CIP)数据

诗学与艺术问题/王为群, 尔雅著. —兰州: 甘肃人民出版社, 2005. 10

ISBN 7-226-03252-X

I. 诗... II. 王... III. 诗歌—关系: 艺术—研究
—文集 IV. I052—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 109643 号

责任编辑: 梁宝毓

装帧设计: 王铁军

诗学与艺术问题

王为群 尔雅 著

甘肃人民出版社出版发行

(730000 兰州市南滨河东路 520 号)

兰州交通大学印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 22 插页 4 字数 190 千

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—1,000

ISBN 7-226-03252-X 定价: 29.80 元

序 言

说东道西见亦真

杨金山

秋天，是收获的季节。在这个收获的季节里，我为王为群和尔雅（张哲）他们的丰收而高兴。王为群和尔雅先生长期在高校从事教学、管理和编辑工作，同时进行文学研究和文学创作，《诗学与艺术问题》便是二人文学研究成果的一个结晶。我有幸在本书尚未出版时就拜读了其中的大部分文章，在这里我想谈谈我的印象。

首先是内容的扎实。莱辛是十八世纪德国重要的文艺理论家和剧作家，为建立德意志民族的现实主义戏剧和文学做出了重要贡献，他的《拉奥孔》和《汉堡剧评》在我国学界也产生了

序 言

广泛的影响。王为群君可谓莱辛的知音,他多年兴趣不减,致力于莱辛的研究。本书的很多章节,从诗画之分、戏剧理论、以及认识论、方法论等方面,对莱辛的美学思想做了比较系统的阐释与评析。文章立论坚实,步步为营,说理辨异,颇见功夫。读王君之文,可知莱辛之学。特别是在对某些专题的比较论析方面,更见精细。如莱辛与温克尔曼关于希腊艺术见解的分歧问题。两人都是带着现实目的对古希腊艺术进行反思,温克尔曼对希腊艺术的理解是人性永恒的道德一面;莱辛强调激情,强调生命中极致的体验。英雄并不是道德的化身,而是富于生命和个体特征的具有人性的有机体,代表了一种具有革命性的现点。温克尔曼更多地继承了经院学派的观点,神化古典艺术却不能理解其精神实质,通过希腊艺术的表征所倡导的是一种静止的、永恒的、神性的东西,一种绝对、永恒的艺术理想;莱辛通过对古希腊艺术的分析,是要确立一种新型的艺术理想,即通过对古希腊艺术的再解析,创立一种通合德意志民族精神唤醒民族意识与民族自信心的艺术理想。王君通过诗画异质的分析,是要建立运动的诗学观。因此,莱辛与温克尔曼之争的实质,是“道德决定论和艺术决定论的争论”。王君还把莱辛与我国清代戏剧理论家辛渔放在一

起进行比较和考察，从戏剧创作的通俗化倾向方面找出了在贵贱不贵深、平民视角、知识分子启蒙意识与人文关怀、语言、形式等方面所表现出的比较一致的价值取向，同时也发掘出了同是“通俗化”，但由于时代、创作背景及戏剧观众的不同，二者所具有的不同特质。这些都是深有见地的。

其次是见解的新颖。尔雅君是我省的一位优秀的青年小说作家，他在文学评论的写作上亦颇具才情，尤其在对作品的精髓和小说人物性格的把握上，均能见出一个批评家的眼光。他的评论最大的特点，一是感受敏锐，见解新鲜；二是语言活泼。这些特点集中体现在他对《金瓶梅》的阅读和理解上。尔雅是个很会读书的人，他将结论建立在精心研读文本这个基础之上，而且具有鲜明的现代意识，故能拨云见日，独出妙语。关于面门庆这个人物形象，前贤今人评论多矣，民间也有民间的看法，差不多已经“定型化”了，尔雅却跳出了既定的框架，从社会之“势”和人性两个层面剖析了面门庆性格形成的社会基础和人性基础，在花天酒地、极欲穷淫的背后，读出了主人公“内心的孤独，人性的悲凉”（《古典小说中的人性问题的》）。在《欲望的挽敏》一文中，他提出了“颠覆”这个关键词，指出《金瓶梅》是对儒教传统的颠覆，这

序 言

部小说既是“物欲对道德的颠覆”，又是一曲“女性的挽歌”。文章深刻地深析了西门庆的人生，特别是西门庆和几个女人的同而有异的特殊关系，及因经济实力所带来的在社会网络中的强势地位，得出这样一个结论：西门大官人的人生是对传统价值的颠覆！这篇文章的深刻之处，不仅在对西门庆这个形象的独到分析和认识上，更在于对全书所隐喻的一种社会本相剥皮见骨的揭示。

正是这样，尔雅越过了传统阅读的泛道德和功利主义倾向的栏栅，发掘出长期被遮蔽的女本的巨大魅力，将被批评者忽略了作家进行独立创作、关注人性纬度的深刻命题，推到了前景位置。在当下欲望成为一部分人价值观的内核之时，尔雅之论确有震聋发聩的警示作用。“别裁伪体亲风雅，转益多师是汝师”，尔雅在小说创作上取得的成绩，与他研读古今经典有所见有所得有着直接的关系。同时，女学创作也给他的文学批评注入了灵气，读他的一些理论文章如读美的散文。

王君论西，尔雅君说中，也算是一种“中西合璧”吧！王君平实中求真见，尔雅在活泼里见新颖，得失求心，各有千秋。两人在语体风格方面的差异似乎使得《诗学与艺术问题》在“文气”上不

序 言

够统一,但从另一方面讲又是一种互补。正如同乘坐快车,从面北高原到江南水乡,风光过眼,引来思绪陡转,阅读中自有别一种情趣在。

以上是我阅读《诗学与艺术问题》的一点粗浅的印象,权算做序言吧。

乙酉年仲秋于兰州

王为群，甘肃泾川人，副教授，生于1962年8月6日。1985年7月毕业于陕西师大中文系。1987年考入上海交通大学社会科学系学习经济学，1989年7月毕业后回兰州交通大学工作。先后从事文艺美学、比较文学、新闻学、经济等方面的研究。20世纪90年代末以来发表美学、比较文学类论文30余篇、思想政治、管理类论文10余篇，部分文章被《新华文摘》等核心刊物摘录，先后承担省社科规划项目、省教育厅项目等多项课题，担任甘肃省高校新闻学会会长，中国摄影家协会会员，省青联委员等社会团体职务。

尔雅，原名张哲，张九明，1969年生于甘肃通渭。作家，编辑。迄今发表小说、散文、评论等作品约200万字。出版作品有长篇小说《蝶乱》、《菲色》，散文集《一个人的城市》等。甘肃省文学院荣誉作家，中国作家协会会员。2004年获得首届黄河文学奖一等奖。现供职于兰州交通大学学报编辑部。

目录

序 说东西亦真

一

上编 莱辛与李渔的艺术美学研究

第一章 莱辛及其著作

一

莱辛和他的《拉奥孔》

三

莱辛和他的《汉堡剧评》

九

莱辛和他的宗教神学观

一八

第二章 莱辛与他的诗论研究

三三

德国古典主义美学中莱辛与温克尔曼的论争

三五

诗的题材与画的题材

四八

诗的表现与画的表现

六二

诗画所表现的『顶点』与诗的运动性

七四

莱辛对德意志民族文学的影响

八八

第三章 莱辛和他的戏剧理论研究

一〇一

莱辛戏剧美学的哲学基础

一〇三

德意志民族戏剧的任务

一一四

第四章 关于莱辛的比较研究

一二七

莱辛与李渔戏剧理论比较研究的背景与基点

一二九

人性的启蒙：古典戏剧通俗化倾向的美学特征

一四四

莱辛与李渔关于市民戏剧对传统戏剧美学的扬弃

与创新

一五七

下编 文学与艺术问题散论

第五章 古典小说中的人性问题

一六九

明清古典小说散论之一

一七一

明清古典小说散论之二

一七八

明清古典小说散论之三

一八七

明清古典小说散论之四

一九五

古典小说散论：明清小说中的情欲书写

二一六

第六章 《大梦敦煌》的音乐美学特征分析

二三五

古典艺术研究：与敦煌古乐有关的几个词语

二三七

第七章 摄影艺术的美学问题

二四九

摄影艺术的本质：源于纪实成于创造

二五一

摄影艺术特征：纪实性与艺术性

二六二

摄影艺术的表现性问题

二七二

摄影艺术的风格与流派

二八二

附录

二九九

附录一：维吉尔在《伊尼特》史诗中关于拉奥孔的描写

三〇一

附录二：鲍桑葵《美学史》关于莱辛的论述

三〇四

附录三：尼斯特贝特(Nitzsche)在《德国古典美学简论》中

对莱辛的论述

三三四

参考文献

三四一

跋

三四五

第一章 莱辛及他的著作

莱辛和他的《拉奥孔》

莱辛(Gotthold Ephraim Lessing, 1729-1781)代表了德国文化史上整整一个时代。他的敏锐、他的勇敢、他的正气,都是一般文人、特别是德国传统中少见的,他的著作《关于当代德国文学的书简》(1759-1765)、《拉奥孔》(1766)、《汉堡剧评》(1768-1769),都是发扬蹈厉,为德国文学和美学扫清了障碍,又恰如光风霁月,为德国文艺和美学指示了方向。

他的美学代表作《拉奥孔》首先是一部争论性的著作。自古希腊以来,“诗如画”的说法一直很流行。古希腊诗人西蒙尼德斯就说,“画是无声的诗,诗是有声的画”,罗马诗人贺拉斯也说,“诗犹如画”。文艺复兴时期的达·芬奇也有这种主张,而17世纪新古典主义的艺术学家们更是把“诗如画”视为不容争辩的真理。古典主义美学和文艺理论家温克尔曼也认为诗与画没有明显的

第一章 莱辛及他的著作

界限,在描写无形的对象方面,诗与画可以并驾齐驱。他通过对雕塑《拉奥孔》的分析,宣扬所谓“高贵的单纯和静穆的伟大”,这就迎合了封建贵族的古典主义艺术趣味,抹煞了诗与画的界限,把艺术创作引向脱离现实的轨道,这种理论对艺术的发展是极为不利的。莱辛的《拉奥孔》旨在纠正温克尔曼的理论错误,辨析诗与画的不同审美特征,引导艺术遵循自身的特征去反映现实生活。在序言中,莱辛说:

但是最近的艺术批评家们却认为这种区别仿佛不存在,从上述诗与画的一致性出发,作出一些世间最粗疏的结论来。他们时而把诗塞到画的窄狭范围里,时而又让画占有诗的全部广大领域。在这两种艺术之中,凡是对于某一种是正确的东西就被假定为对另一种也是正确的……

这种虚伪的批评对于把艺术专家们引入迷途,确实要负一部分责任。它在诗里导致追求描绘的狂热,在画里导致追求寓意的狂热,人们想把诗变成一种有声的画……同对又想把画变成一种无声的诗。

《拉奥孔》的目的就在于反对这种错误的趣味和没有根据的论断。莱辛在指出“诗如画”理论的错误的基础上,重点探讨了诗

与画的界限,提出了诗和画不同的美学特征。

莱辛从三个方面阐明了诗与画的界限:一是摹仿的媒介不同,画以空间中的形体和颜色为符号,诗以时间中的声音和语言为符号,因此,画是空间艺术,诗是时间艺术。二是摹仿的对象不同,画以空间中的颜色、形体为符号,宜于表现全体或部分在空间中并列的物体;诗运用在时间中持续的声音和语言为符号,因此宜于表现全体或部分在时间中持续的事物。画表现静态的美,诗表现动态的美。静态美包括人体美和精神美,动态美包括思想感情与故事情节。三是艺术作品的效果不同,绘画作用于人的视觉,以形体、色彩引起欣赏者的美感;诗作用于人的听觉,通过声音、语言使欣赏者产生丰富的联想。莱辛认为诗与画的共同点在于都是摹仿的艺术,但由于摹仿的媒介、对象和产生的效果不同而成为各具特征的艺术,混淆两者的界限,也就否定了他们的特殊性。

莱辛提出了诗与画的不同美学原则。莱辛所说的诗与画的界限,实际上是指诗与雕塑这种造型艺术的界限。他通过对维吉尔诗中所描写的拉奥孔和雕塑《拉奥孔》的比较,提出了画的最高原则是美,诗的最高原则是真。因为绘画和雕塑作为空间艺