

西方文艺理论 名著教程 第二版 (下)

THE CLASSIC WRITINGS OF WESTERN
LITERATURE THEORY

胡经之 主编 王月川 李衍柱 副主编

西方文艺理论历史悠久，有两千多年的发展历程。本书通过对西方文艺理论名家名著的分析导引，帮助读者了解西方文艺理论的发展重点，引导人们去思考、体察其内在的文论精神。在第一版的基础上，本版增加了对20世纪文论学术前沿的介绍。

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

西方文艺理论 教程 第二版 (下)

SIX WRITINGS OF WESTERN
RE THEORY

胡经之 主编
王月川 李衍柱 副主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西方文艺理论名著教程·下/胡经之 王岳川 李衍柱主编. —2版. —北京:北京大学出版社, 2003. 6

ISBN 978-7-301-06173-2

I. 西… II. ①胡…②王…③李… III. 文艺理论-西方国家-高等学校-教材 IV. I109.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 012282 号

书 名: 西方文艺理论名著教程(第二版)下卷

著作责任者: 胡经之 王岳川 李衍柱

标准书号: ISBN 978-7-301-06173-2/I·0627

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 6274962

编辑部 62752025

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

890mm×1240mm A5 开本 21.375 印张 600 千字

2003 年 6 月第 2 版 2007 年 4 月第 8 次印刷

定 价: 35.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024;电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

《西方文艺理论名著教程》(第一版)
获国家教育委员会第二届全国高校优秀教材二等奖

顾 问 钱中文

主 编 胡经之

副主编 王岳川 李衍柱

编辑委员会 (以姓氏笔划为序)

王岳川 李衍柱 李寿福 邹贤敏 胡经之 曾繁仁

撰稿者

王岳川(北京大学中文系)导言 第一、四、五、十四、二十三、二十六章

赵 勇(北京大学哲学系)第二章

刘小枫(香港中文大学)第三、十八章

方 珊(北京师范大学哲学系)第六章

陈定家(中国社科院文学所)第七章

钱中文(中国社科院文学所)第八章

王 坤(中山大学中文系)第九章

罗选民(清华大学外语系)第十章

张志扬(海南大学文学院)第十一、十五章

余 虹(中国人民大学中文系)第十二章

戴登云(北京大学中文系)第十三章

金元浦(中国人民大学中文系)第十六章

王丽丽(北京大学中文系)第十七章

云慧霞(北京大学中文系)第十九章

杨俊蕾(复旦大学中文系)第二十、二十二章

朱志荣(苏州大学中文系)第二十一章

张晓霞(北京大学哲学系)第二十四章

张兴成(西南师大中文系)第二十五章

目 录

导 言 20 世纪西方文艺理论主潮	(1)
一 现代文论转型与语言学转向问题	(2)
二 作家心理奥秘的内在把握	(5)
三 文学作品的本体论研究	(9)
四 读者中心转移与作品阐释接受	(13)
五 社会批判与历史诗学之维	(17)
六 “后学”思潮与文化研究的思维取向	(26)
七 全球化语境中的文论转型意义	(36)
第一章 狄尔泰的精神科学美学	(45)
第一节 生命意识与历史理性批判	(45)
第二节 生命“体验”与艺术意义	(49)
第三节 “表达”与人的精神世界的互通性	(53)
第四节 “理解”及其解释学循环	(57)
第五节 审美想象与人生诗化	(62)
第二章 尼采的《悲剧的诞生》	(69)
第一节 对《悲剧的诞生》的阐释	(70)
1. 日神和酒神	(70)
2. 合唱	(73)
3. 音乐·神话	(76)
4. 悲剧之毁灭	(78)
5. 悲剧之再生	(80)
第二节 对《悲剧的诞生》的反思	(82)

1. 生命的不死鸟	(82)
2. 科学与悲剧	(85)
3. 艺术与人生	(88)
4. 尼采与叔本华	(90)
第三节 简单的结语	(92)
第三章 弗洛伊德心理分析学的文艺观	(99)
第一节 弗洛伊德的生平和人格结构学说	(99)
第二节 艺术是原欲的升华与《诗人与幻想》	(104)
第三节 弗洛伊德对西方现代文艺思潮的影响	(109)
第四章 荣格分析心理学理论及其文艺思想	(113)
第一节 荣格的生平和分析心理学构架	(113)
第二节 象征作为艺术意象背后的原始意象	(120)
第三节 艺术家的人格类型与创作动力	(125)
第四节 《分析心理学与诗歌的关系》对艺术 奥秘的揭示	(131)
第五节 艺术与现代人灵魂的拯救	(137)
第六节 简单的结语	(143)
第五章 拉康的无意识理论与诗学结构	(148)
第一节 无意识话语与主体理论	(149)
1. 镜像阶段	(150)
2. 想象·象征·现实	(152)
3. 问题与争论	(154)
第二节 无意识的语言结构	(155)
1. 无意识具有语言的结构	(156)
2. 无意识作为他者的话语	(157)
3. 欲望的分析	(158)
4. 分析与批评	(160)
第三节 《被窃的信》与叙事抑制	(161)

第六章 什克洛夫斯基及其《关于散文理论》	(166)
第一节 文艺自主性	(167)
第二节 反常化	(173)
第三节 艺术程序	(179)
第四节 艺术形式	(183)
第五节 简单的结语	(187)
第七章 瑞恰兹与英美新批评	(191)
第一节 新批评派的背景、流变和性质	(191)
1. 新批评发展的历史文化背景	(193)
2. 新批评派的基本特征及理论来源	(195)
第二节 瑞恰兹与《文学批评原理》	(197)
第三节 瑞恰兹的语义学理论及其对新批评的影响	(202)
1. “两种判然有别的语言用法”	(202)
2. “一种稳定的平衡状态”	(204)
3. “一组同时再现的事件”	(205)
第四节 新批评派对瑞恰兹的批评	(207)
第五节 简单的结语	(209)
第八章 巴赫金的交往、对话主义文学理论	(215)
第一节 巴赫金的生平	(215)
第二节 交往、对话哲学	(219)
第三节 超语言学	(227)
第四节 交往美学、复调、狂欢化	(233)
第五节 人文科学方法论问题	(251)
第六节 简单的结语	(256)
第九章 洛特曼的文艺符号学思想	(263)
第一节 塔尔图学派及其代表人物	(263)
1. 塔尔图学派与塔尔图大学	(263)
2. 塔尔图学派最重要的代表人物:洛特曼	(264)

第二节 洛特曼的《艺术文本的结构》	(268)
1. 美就是信息:艺术文本的审美价值所在	(268)
2. 信息的载体:语言与结构	(270)
3. 信息的产生:重新编码与外文本	(273)
4. 信息量的区别:同一美学与对立美学	(277)
5. 分析作品信息的步骤:聚合体研究与结构段研究	(280)
第三节 洛特曼的影响及地位	(283)
1. 对艺术独立理论的发展	(284)
2. 对文艺批评实践的重要导向	(285)
3. 综合外部研究与内部研究的典范	(286)
第十章 马利坦的文艺思想	(289)
第一节 出发点:艺术与诗	(289)
第二节 创造性直觉——艺术创作的源泉	(291)
第三节 诗性经验与灵感	(295)
第四节 诗性意义与朦胧诗	(298)
第五节 简单的结语	(301)
第十一章 海德格尔的《艺术作品的本源》	(305)
第一节 海德格尔的哲学思想	(305)
第二节 艺术作品的本源分析	(309)
第三节 作品的形式与质料	(314)
第四节 作品与真理	(317)
第五节 生成与开端	(320)
第十二章 萨特的《什么是文学》	(326)
第一节 现象学存在论与人的生存	(326)
第二节 画、音乐与诗:物与义的二位一体	(328)
第三节 散文:词与义的剥离及其文学“介入”	(332)
第四节 写作与阅读:境况中的自由	(336)
第十三章 杜夫海纳与其《审美经验现象学》	(343)

第一节	现象学运动与现象学还原	(343)
第二节	杜夫海纳《审美经验现象学》	(347)
第三节	艺术作品与审美对象	(350)
第四节	审美知觉与审美对象	(355)
第五节	现象学美学与诗学思想	(358)
第十四章	梅洛-庞蒂的知觉现象学文论	(363)
第一节	从心理学到知觉现象学	(363)
第二节	《知觉现象学》与理性批判	(368)
1.	语言问题	(369)
2.	“我思”与“反思”	(372)
3.	主体性和自由	(373)
第三节	美学:《意义与非意义》与《眼睛与心灵》	(375)
第四节	简单的结语	(380)
第十五章	伽达默尔的《美的现实性》	(383)
第一节	艺术的文化哲学阐释	(383)
第二节	“游戏”	(388)
第三节	“象征”	(392)
第四节	“节日”	(394)
第五节	解释的职能:解释、辩护、批判	(398)
第十六章	姚斯的接受美学理论	(406)
第一节	挑战:接受美学的宣言	(406)
第二节	突破口:文学史悖论	(411)
第三节	方法论问题:期待视野	(416)
第四节	走向文学解释学	(420)
第五节	向导:穿越荆棘与荒野	(425)
第十七章	伊泽尔的审美响应理论	(431)
第一节	从现象学美学到文学交流现象学	(431)
第二节	追索文本的动力全程	(434)

第三节	审美响应理论的特点与缺失	(441)
第四节	伊泽尔的其他理论建树	(445)
第十八章	马尔库塞的文艺观	(450)
第一节	科技理性与一维社会	(451)
第二节	新感性与人的审美解放	(460)
第三节	艺术应成为现实的形式	(472)
第十九章	阿多尔诺的文艺美学思想	(482)
第一节	阿多尔诺生平及其辩证法思想	(482)
第二节	对传统美学的诘难	(486)
第三节	文化工业与艺术的蜕变	(490)
第四节	现代艺术与审美救赎	(494)
第五节	人文美学与人间情怀	(498)
第二十章	女权主义文艺理论话语	(502)
第一节	从权利、性别到整体的人	(502)
第二节	身体书写的语言主体	(507)
第三节	创造力传统和阅读经验	(512)
第四节	女性文论的两难处境	(517)
第二十一章	罗兰·巴特的零度写作与批评观	(523)
第一节	巴特的生平及主要著述	(523)
第二节	零度写作与语言符号	(530)
第三节	叙事作品的三层次	(535)
第四节	读者与批评	(537)
第二十二章	德里达的解构主义文论	(543)
第一节	解构主义的兴起	(543)
1.	拉康的思想和影响	(543)
2.	罗兰·巴特的文本理论	(545)
3.	福柯的话语权力理论	(546)
第二节	作为事件的德里达	(549)

第三节 关于《论文字学》的解读·····	(555)
1. 文字观·····	(556)
2. 文本观·····	(558)
第四节 简单的结语·····	(563)
第二十三章 格林布拉特的新历史主义文化诗学·····	(567)
第一节 新历史主义的源起与文化语境·····	(567)
第二节 《文艺复兴时期的自我塑造》的新历史观·····	(573)
第三节 文化诗学的价值取向·····	(580)
第四节 对新历史主义的基本评价·····	(583)
第二十四章 利奥塔的《后现代状况》与诗学理论·····	(587)
第一节 后现代主义问题的哲学背景·····	(587)
第二节 后现代问题及其逻辑起点·····	(591)
1. 现代与后现代·····	(591)
2. 创造性重写·····	(593)
第三节 “崇高”的后现代性开放形式·····	(595)
1. 形式的伦理要求·····	(596)
2. 先锋的姿态·····	(598)
3. 形式本体·····	(600)
4. 情操的倾听·····	(603)
第四节 简单的结语·····	(605)
第二十五章 赛义德的后殖民理论与《东方学》·····	(609)
第一节 后殖民理论概述·····	(609)
第二节 后殖民理论的旗手·····	(613)
第三节 《东方学》解读·····	(618)
1. 何谓东方主义·····	(618)
2. 知识一权力与异文化表述·····	(621)
3. 他者形象与“东方化东方”·····	(623)
4. 文化霸权与现代性批判·····	(626)
第四节 东方主义问题及评述·····	(628)

1. 异文化表述中的文化霸权与方法论问题	(628)
2. 自我身份改写与“东方人的东方主义”问题	(629)
3. 文化研究与文学理论的拓展	(630)
4. 话语分析与文化批评的困境	(631)
第二十六章 博德里亚《消费社会》与文化理论	(637)
第一节 现代性问题与“完美的罪行”	(638)
第二节 消费社会中的日常生活精神颓败	(641)
第三节 商品拜物教中的人文审美生态危机	(649)
第四节 白色社会中的后现代镜像	(655)
第五节 博德里亚文化理论的意义与局限	(659)
第二版后记	(666)

导言 20 世纪西方文艺理论主潮

20 世纪西方文艺理论具有鲜明的时代转型特征,表征出现代性艺术精神向后现代性审美文化价值偏移的重要趋势。进行 20 世纪西方文学理论的研究,不仅要分析其与 19 世纪文学理论思潮的内在承继关系,以及其与西方哲学、社会学、心理学、知识社会学、政治学等的关系,以获得一个比较宽广的学术视野和工作平台;而且要进行 20 世纪时代精神的基本分类,即把握二战以前的“现代性”西方文学理论精神,进而关注二战以后的整个西学精神的转型,分析其“后现代性”产生播撒的内在原因、基本形态、价值转向等问题。同时还需审理世纪末在冷战结束后的西方文学中的“后殖民性”——东方主义与西方主义问题,并对这一多元文学批评的正负面效应加以阐释。

应该说,这一研究涉及的流派众多,人物思想芜杂,问题面广,更具有多语种特征,使研究具有相当的难度。同样,面对 19 世纪末的“近代”文论批评,本世纪上半叶的“现代”文论批评,中后期的“后现代”文论批评,世纪末的“后殖民”文论批评,问题出现的周期短、转型快、牵涉面大,特别是在人文科学流派和科学分析流派形成的对峙中,使当代文论研究问题呈现出前所未有的复杂性。诸如:如何将科学精神和人文精神加以整合,对当代语言学、社会学、美学成果加以吸收的问题;如何从对西方的译介和模仿中走出来,以国内文论研究专家的眼光重新看待和分析 20 世纪西方文论批评中最重要的理论批评,并以古今中外的文学作品加以验证,分析其优劣,发现其内在的文论精神,为创立中国当代或新世纪文论流派打下基础的问题意

识;如何从中国当代文论建设的语境,来审理所面对的现代西方文论,同时通过现代西方文论的发生发展的研究,来更新我们自己的文艺理论批评建设和话语言说的方式,进行价值重建。上述问题均值得认真审理。

研究 20 世纪西方文艺理论的关键在于,研究各种西学“主义”时,力求弄清其思想文化“语境”,追问这些问题是怎么来的?仅仅是西方的问题还是人类共同问题?是国家民族的本土问题还是全球性的问题?是现代性文论问题还是后现代性文论问题?这些问题的深入探索,将有助于新世纪中国文论批评的借鉴和自我反思,并对我们的文化理论策略和文学理论价值重建有着积极的意义。

一 现代文论转型与语言学转向问题

一般而言,20 世纪西方文艺理论可分为两大思潮,一是标举“体验”性的审美现代性文论思潮,一是注重实证的理性现代性文论思潮。审美现代性文论思潮,将人的体验、感性、直觉放在本体论的地位加以考察,通过对人的精神内涵的揭示去探寻艺术的本质和世界的审美本性。这一思潮主要包括狄尔泰的生命哲学文论、尼采的唯意志主义文论、弗洛伊德和荣格的精神分析文论、海德格尔的存在主义文论、巴赫金的对话理论、伽达默尔的阐释学文论、姚斯的接受文论、马尔库塞的西方马克思主义文论、格林布拉特的新历史主义文化诗学、博德里亚的文化研究理论等。它们尽管理论的出发点不同,研究问题的侧重面不同,甚至所能达到的理论深度也不同,但它们关注人类生存状态,为使人的思情和真实状态从日常生活的遮蔽中解放出来,打破语言逻辑的功能,以返回思这更原初的本质和返回语言的具体性,做出了不懈的努力。审美现代性文论流派在文论研究中往往强调审美活动中主体审美体验的研究,注重审美的终极价值、超越功能和艺术的生命自由超越本质。这可以说是它们的共同特征所在。

理性现代性文论思潮,则大致包括阿恩海姆的完形心理学文论、乔治·桑塔耶那的自然主义文论、杜威的实用主义文论、瑞恰兹的新实证主义文论、维特根斯坦的分析哲学文论,卡西尔的符号学文论等。这一思潮在方法论上一般偏重于理性主义,更重视其科学性、实证性、归纳性。在具体研究中,注重语言的逻辑功能,要求概念的确定性、表达的明晰性、意义的可证实性。甚至,分析文论从其“真实”的意义系统出发,所求证的是对象的明晰性和一致性,检验出形而上学思考的不真实,而要取消这种思考。于是,它们运用语义检验标准对一切超验价值加以清理,将美的本质连同善的本质,和关乎“人生总态度”的形而上学逐出自己的研究领域。这种极力标举唯科学理性主义的作法,对传统哲学和文论的打击,使“思想”在重新寻找自己的路途中与诗(艺术)相遇。

文论研究上的审美现代性向度和理性现代性向度到了80年代末,出现了互相对话的趋势。因而,当代文论将人的存在及其意义作为自己的重心,而将文艺本体论重新推向文论研究的前台。可以说,文艺本体论在当代文论中的突出地位,正是当代文论主潮演化的必然结果。因此,以本体论为底蕴的整个20世纪的现代文艺美学、现代艺术、现代诗学极为发达兴盛,这已经超越了理性现代性与审美现代性在文艺理论研究问题上的尖锐对立,达到新的交叉和互动。尽管这种互动在反本体论的后现代主义文论扩张中,在被逐渐边缘化。

当代文艺理论的发展,出现了偏重主体(作者和读者)审美体验研究和偏重于作品文本研究两个方面。同时,当代文艺理论也与当代艺术本身的发展关系紧密。当代艺术使理论家们感到艺术与非艺术的界线发生了变化。文艺理论也逐渐从纯诗学的封闭圈子里走了出来,不再局限于对美和艺术的内在特征和形态的研究,而扩展为对艺术和社会以及人类存在中的意义和价值的探索。人们越来越注重将人与艺术的本体关系、艺术品的本源、艺术的超越性价值和艺术品的存在方式与基本结构等问题的研究,放到文艺理论研究的中心,同时也注意到艺术与语言的本体关系。这使得当代文论更为注重从艺术语言入手,去把握艺术的本质。

对现代艺术语言的重视,形成当代文论的一个重要内容。艺术中的语言是人类本真生命的敞开,这种语言不仅是比逻辑思维更本源,而且是比认识、反思、我思都更深一层的东西。人们正是通过艺术语言多义性、表达的隐喻性、意义的阐释增生性,而领悟了人生存在的诗意性。艺术语言弱化和消解了语言的逻辑功能,从而将人的生命体验带入流动和开放状态,使人生意义进入澄明之境。语言是人存在的边界,没有什么是艺术的语言所不能穿透和把握的。人们注意到,语言具有既澄明又遮蔽的双重性。一方面语言是人存在的“家园”,另一方面又因语言的局限性而构成人存在的“牢笼”。然而,艺术语言却能打破语言的牢笼,一方面,它将人的深层体验和生命激情化为具体的场景人物而固定下来;另一方面,它又不断求新求异求变,使语言本身处于不断否定自我的过程中。艺术语言的本性在于力避陈言、标新立异、化腐朽为神奇。

现代艺术语言的不确定性和多样性,不仅标示出艺术存在与生命流变的同形同构,而且标示出以艺术语言所代表的新感性对日常感性的超越。艺术以其感性生命所带来的鲜活流动和生生不息,造成人类生命力永不衰竭的冲击力。艺术以其变换着、求新着的新语言、新感性,去撞击唯理性主义的铁门,而渴求以新的艺术语言为人类开辟一片无限广阔的自由天地。我们可以透过现代艺术的躁动不安、透过它对艺术新形式的拼命追求和对自由生命把握的焦渴,看到人类力图打破文化传统经年累月所积淀的固有模式和审美心理结构,从而确定某种可以为生命所把握的新生价值,并从中开发出艺术的新的生机。这就是现代文艺理论在现代艺术冲击下进行的全新角度的思考。

20世纪西方文艺理论不仅受到当代美学研究、现代艺术实践的影响,而且也受到各种文化哲学思潮和新兴学科的冲击,因而出现了流派众多、错综复杂的情况。可以说,西方20世纪文论大体上可以分为五个研究维度:一是注重作者心理表现研究方面,主要有表现主义、象征主义、文艺心理学派、原型批评等;二是注重作品本体研究方面,主要有俄国形式主义、英美新批评派、结构主义符号学、现象学作

品本体论研究等；三是注重读者阐释接受的研究方面，主要有阅读现象学、文艺阐释学、接受美学、读者反应批评等；四是注重文艺的社会文化批判研究方面，主要有西方马克思主义文论、新历史主义文论、女权主义文论等；五是注重思维论价值论全面转型的“后学”(post-ism)文论思潮，主要有解构主义文论、新历史主义文论、后现代主义文论、后殖民主义文论、文化研究与文化理论等。这些维度构成了20世纪色彩斑斓的人文话语拓展和多元文论景观，使文学理论研究成为最为活跃的文化话语领域。

二 作家心理奥秘的内在把握

20世纪初，狄尔泰和尼采的生命哲学美学思想以其新颖和独特，在文艺理论上独树一帜。威廉·狄尔泰(Dilthey, Wilhelm, 1833—1911)的美学思想极为丰富，他上承施莱尔马赫、叔本华，下启海德格尔，在思想史和文艺史等领域有不少开创性的建树。他通过人文科学与自然科学的“划界”，为人文科学争得地盘。在他看来，自然和生命构成了自然科学与人文科学的根本区别，而生命是一种处于盲目而有秩序的不断流变中的不可抑制的永恒冲动，只有从生活体验出发方能对生命意义出解释。对于生命，人们只能依赖于个人的体验、表达和理解去加以把握。狄尔泰标举体验美学，认为体验与人的生命之谜有着非此不可的关系，只有体验才能将活生生的生命意义和本质穷尽；体验打开了人与我、我与世界的障碍，使人的当下存在与人类历史相遇：“诗的问题就是生命的问题，就是通过体验生活而获得生命价值超越的问题。”^①也就是说，体验关乎人的生活方式，体验即人生诗意化问题。人通过体验去把握生命的价值；诗能穿透生活晦暗不明的现象，把心灵从现实的重负下解放出来，揭示出生命的超越性意义。质而言之，诗就是体验的外化形式，诗能将一种特殊的体验突出到对其意义的反思的高度。

狄尔泰不仅将艺术体验论作为自己美学思想的基石，而且还从