

华夏英才基金
学术文库

Xifang Wenlun
Jingdian Chanshi

西方文论经典阐释

李秀云 ©著

本书选取从古希腊到20世纪的西方文论经典，结合文论经典的创作背景和著者的文论思想予以深入的阐述和评析，力图全面呈现西方文论的发展脉络和进程。

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

I0/162

2008

 华夏英才基金学术文库

西方文论经典阐释

Xifang Wenlun
Jingdian Chanshi

李秀云 ©著

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

西方文论经典阐释/李秀云著.

—北京:中央编译出版社,2008.6

ISBN 978-7-80211-688-7

I. 西...

II. 李...

III. 文学理论-研究-西方国家

IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 077401 号

西方文论经典阐释

出版人 和 龔

策划编辑 贾宇琰

责任编辑 朱 虹

特约编辑 吕 楠

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话 (010)66509360(总编室) (010)66509350(编辑室)
(010)66509364(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 <http://www.cctpbook.com>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京东方圣雅印刷有限公司

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

字 数 335 千字

印 张 21.75

版 次 2008 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 46.00 元

本社常年法律顾问:北京建元律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题,本社负责调换。电话:(010)66509618

| 作者简介 |

李秀云 1963年出生于吉林省敦化市，1984年毕业于吉林师范大学中文系。现为吉林师范大学文学院教授，文艺学、中国现当代文学专业硕士研究生导师，文艺学研究所所长兼文学院副院长。出版学术专著有《戏剧与文化》、《文学理论基本问题研究》、《东北喜剧与东北文化——赵本山文化现象研究》，发表学术论文60余篇。承担省部级科研项目多项，所讲授的课程《文艺理论》被评为省级优秀课程和省精品课程。

目 录

导 论	1
第一章 《文艺对话集》	
——古希腊文艺理性的结晶	6
一、苏格拉底梦中的小天鹅——柏拉图	6
二、柏拉图的“神”	7
三、艺术魅力之源——情感	16
四、“镜子论”	24
五、柏拉图对文艺的贡献及其局限	26
第二章 《诗学》	
——欧洲美学思想的奠基作	30
一、古代最伟大的思想家——亚里士多德	30
二、悲剧“行动中心论”	31
三、悲剧“人物过失论”	41
四、悲剧的“卡塔西斯”理论	47
五、为“诗”辩护	53
六、《诗学》的贡献及局限	57
第三章 《诗艺》	
——古典主义的滥觞	62

一、奴隶之子——贺拉斯	62
二、“和谐为美”的艺术追求	63
三、“寓教于乐”的艺术价值观	74
四、《诗艺》对后世的影响及局限	79

第四章 《论崇高》

——浪漫主义的先声	84
一、作者之谜	84
二、崇高的内部研究	85
三、崇高的外部研究	95
四、《论崇高》的影响及局限	100

第五章 《论俗语》

——文学语言的呐喊	104
一、流浪的精灵——但丁	104
二、俗语及其特性	105
三、俗语与主题	109
四、俗语与形式	112
五、《论俗语》的价值及局限	115

第六章 《诗的艺术》

——古典主义的美学法典	118
一、法兰西学士院院士——布瓦洛	118
二、理性之奴——文学	119
三、妙语解颐——喜剧	127
四、文学真实——“自然”之真	137
五、《诗的艺术》的价值及局限	139

第七章 《歌德谈话录》

- 散落的智慧之珠 142
- 一、法学博士——歌德 142
- 二、双面“艺术家” 143
- 三、“诗人”何为? 148
- 四、“精灵说” 151
- 五、《歌德谈话录》的价值及局限 156

第八章 《论悲剧艺术》

- 崇高与悲剧结合的第一部力作 160
- 一、自由的使者——席勒 160
- 二、悲剧的定义 162
- 三、悲剧的目的：感动的快乐 167
- 四、悲剧快乐的条件：道德意识 173
- 五、《论悲剧艺术》的价值及局限 179

第九章 《论戏剧诗》

- 古典戏剧与近代戏剧的桥梁 186
- 一、百科全书派的领袖——狄德罗 186
- 二、戏剧类别 187
- 三、“想象论” 193
- 四、戏剧魅力 196
- 五、戏剧“情境说” 200
- 六、《论戏剧诗》的价值及局限 205

第十章 《〈克伦威尔〉序言》

- 浪漫主义的宣言 208
- 一、浪漫主义的领袖——雨果 208

二、“诗”具有时代性	209
三、论“滑稽丑怪”	217
四、艺术的“二元对立”原则	220
五、《〈克伦威尔〉序言》的历史价值及局限	224

第十一章 《艺术论》

——艺术的叩问	226
一、俄国文学的泰斗——托尔斯泰	226
二、艺术与真、善、美	228
三、艺术与情感	236
四、艺术家的基本素质	248
五、《艺术论》的贡献及局限	251

第十二章 《人论》

——符号美学的开拓	258
一、具有百科全书知识的学者——卡西尔	258
二、人论——“人是符号的动物”	259
三、艺术——构型论	271
四、《人论》的价值及局限	280

第十三章 《艺术》

——现代派艺术理论的柱石	284
一、视觉艺术评论家——克莱夫·贝尔	284
二、“有意味的形式”及其理论渊源	285
三、“标签”与“简化”	291
四、超越生活，美在形式	298
五、《艺术》的历史价值及其偏漏	302

第十四章 《批评的解剖》

——当代原型批评的力作	306
一、20 世纪的一个批评天才——诺思洛普·弗莱	306
二、弗莱的批评观	307
三、弗莱的语言修辞观	317
四、弗莱的“神话原型”理论	329
五、《批评的解剖》的理论价值及局限	336
后 记	340

导 论

西方文艺理论是人类精神文化宝库中一朵灿烂的奇葩，它在人类文明的旅途中曾放射出并将继续放出夺目的光辉。为了继承这份宝贵的精神财富，我国学者对之进行了卓有成效的研究。概括起来，对西方文论的研究呈现出两种情况：一是对西方文论自身进行研究，即对西方文论的源头、发展、主要流派及其代表人物的研究；二是对西方文论在中国的传播和发展状况的研究。从目前的研究现状来看，研究后一种情况的较多，研究成果不断问世。这种研究注重研究西方文论对中国文论产生了怎样的影响，它是如何启动我国文论的现代转型并起到了示范性作用的，我们如何根据自身的文论传统有选择地吸收和改造西方文论，使之成为我国文论的一个有机组成部分。但后一种研究必须以前一种研究为基础，没有对西方文论本身的深入研究和全面把握，便不能确切地辨析中西方文论存在的差别及其背后的文化精神。对西方文论文本的扎实稳健的研究是一项长期的、意义重大的基础性研究。西方文论和中国文论一样，是人类对文学艺术进行理性思考的结晶。

在人类的认识领域，一直包含着理性与感性两个部分，这两个部分的对立和互补完善了人的精神世界。然而人类的理性与感性一直是一对矛盾体，它们是人类两种截然不同的认识世界的方式。

就感性而言，它包括感觉、知觉、表象三个基本环节。感觉是外界的现实物象作用于人的感觉器官而引起的一种简单的反应。如《水浒传》中描写武松替施恩去夺取“快活林”酒店，一路上吃了许多酒，快到目的地时，小说于此处写道：“此时已有午牌时分，天色正热，却有些微风。武松酒却涌上来，把布衫摊开。”这里“却有些微风”便是武松酒酣脸热之后对外界的感受。

知觉是人在感觉的基础上将对某一事物的多种感觉交汇起来，形成对该事物的较完整的印象。例如对梅花的认识，我们将对梅花的分散的感觉，诸如颜色、形态、香味、花瓣丝绒般的细腻等感觉综合到一起，就形成了梅花的整体形象，这就是知觉。

而表象则更进一层，它是对曾经感知过的而当下不在眼前的事物的回忆。例如唐代崔护的诗句“去年今日此门中，人面桃花相映红，人面不知何处去，桃花依旧笑春风”，即是对曾经感知过的美丽女子形象的回忆。

从感觉到知觉再到表象，是从对事物表面的个别特征的反映到各种特征的综合反映，从对当前事物的反映到以后的回忆和再现，这就构成了感性认识的三个环节、三种基本形式。

就理性认识而言，它是人们在感性认识的基础上，经过人脑的思考而得到的关于事物的本质和规律的认识。它包括概念、判断、推理三个基本环节。

概念是指人在对事物进行感性认识的基础上，经过头脑的分析、综合，抛却事物的个别属性，概括抽象出事物共有的本质的东西，并用语言形式表达出来的一种思维形式。例如，在对男人、女人、中国人、外国人、老人、大人、儿童、幼儿等个别人的感性认识的基础上，舍弃他们作为男人、女人等个别属性，最后抽象出他们共有的特征，即有语言，能思维，会劳动，能制造工具等特征，这就是“人”的概念。《现代汉语词典》中概述为：“人是能制造工具并使用工具进行劳动的高等动物。”帕斯卡则浪漫地定义为：“人是一根会思想的芦苇。”柏拉图更动情地说：“人是一种温顺的有教养的动物。”这就是概念。

判断是人对事物作出的肯定或否定的思维形式。例如对所知觉的梅花的气味作出“香”或“不香”的判断，对人的长相作出“美”与“不美”的判断等。

推理是由已有的判断推出新的判断的思维形式。例如皮肤白皙、眼大有光、嘴唇红润、五官端正的人美，某某皮肤白皙、眼大有光、嘴唇红润、五官端正，所以某某是美的。

理性与感性的矛盾在于，一个浅，一个深；一个外，一个内；一个简单、一个复杂，或者说二者与认识对象的距离有别，感性认识与认识对象

的联系是直接的，而理性认识与认识对象的联系是间接的。二者对事物的反映方式不同，感性认识具有形象性，而理性认识具有抽象性。二者反映对象的深度、层次不同，感性认识反映事物表层的外部联系，而理性认识反映的是事物内在的本质和规律。但二者之间是相异而又相联的，理性认识依赖感性认识，感性认识有待于深化、发展到理性认识。人类的存在与发展既离不开感性，更离不开理性。康德说，“吾人一切知识始自感官进达悟性而终于理性”。

柏拉图曾说：“人是一种温顺的有教养的动物。”然而人毕竟不能等同于动物，人与动物的根本区别就在于人不仅有感情，同时拥有理性。就是说，为人所独有的，构成人类本性的是灵魂的理性部分。故而，两千多年前的柏拉图和亚里士多德都由衷地赞美过人的理性，而对感情采取了一种极端的排斥态度。

理论是人的理性思维的产物，或者说是理性思考的物质外化。有人说，“理论是灰色的”，没有生机、死气沉沉、令人生厌。人类如果丧失了理性，生活岂不是太浮泛，如果没有享受到理论给人带来的愉悦，人生岂不是太平板。因为只有深刻的思想才能洞悉理论之精妙，只有思想的深刻，方能凝结出震人心魄的理论，放射出炫目的理性光辉。

理性是充满智慧的。它的动人之处在于它的幽深与机巧，言人所难言，述人所未述，其力量在很大程度上集聚于其巧妙地用极其简约的语词将诸多现象间的因果关系勾连起来，并清醒地给予深刻的阐述。这种简约的概念和命题能最大限度地解释最普遍的现象，可以有效地为人们用来控制和改良世界。从这个意义上说，理论是人类进步的一级级台阶。

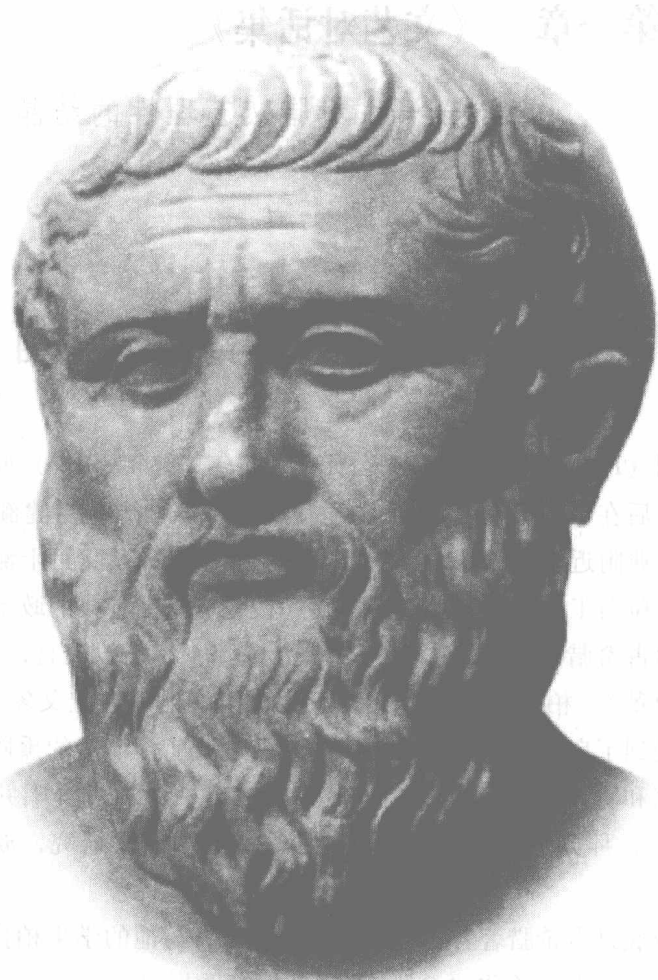
理论表现在文艺领域就是文论。西方文论是西方学者对文学进行理性思考的成果，也是后世研究文学现象的一块基石。对中国学者而言，学习、研究、批判西方文论，不仅可以开阔我们的视野，活跃我们的思维，理性思考多了一面镜子，多了一个参照物，而且可以使我们的思想飞得更高，思考得更远。

近年来，西方文论在推动我国文学创作、引领文学理论和文学批评发展等方面，起到了不可低估的作用，成为我国文学研究与艺术创新的难以替代的重要资源之一，或者如有的学者所言，“借助西方文论解决自己的

问题几乎成为我国学者的‘集体无意识’”。但对事物的研究中，我更看重事物本身，必须先弄清楚研究对象本身的特性，才能有的放矢，才能得出中肯科学的结论。

《希腊世界》 第一章

第1章

柏拉图

柏拉图是古希腊最伟大的哲学家之一，也是西方哲学史上最重要的思想家之一。他创立了柏拉图学院，对后世产生了深远的影响。他的著作《理想国》、《会饮篇》和《斐多篇》等，都是西方哲学史上的经典之作。

第一章 《文艺对话集》

——古希腊文艺理性的结晶

一、苏格拉底梦中的小天鹅——柏拉图

柏拉图（Plato，公元前427—公元前347年，终年80岁）原名叫阿里斯托克勒，后在体育老师建议下改名为柏拉图（可能有体健额宽之意）。他出生于雅典附近伊齐那岛的一个奴隶主贵族家庭，其父可上溯到雅典历史上最后一位君王，其母系出梭伦家族（梭伦——古雅典的政治改革家和诗人，传为古希腊的“七贤”之一，公元前594年任执政官，制定法律，实行政治改革）。柏拉图幼年时父亲就去世了，他是在继父家里长大的，青少年时受到了良好的教育，深受萨福、品达罗斯抒情诗的熏陶，并喜爱三大悲剧家和喜剧家的戏剧作品，在戏剧演出中参加过合唱并担任过指挥。20岁时，拜苏格拉底为师后，他便一心从事哲学研究，放弃了艺术实践。

苏格拉底是古希腊著名的哲学家、教育家，与他的学生柏拉图及柏拉图的学生亚里士多德并称“希腊三贤”。据第欧根尼·拉尔修（古希腊犬儒派哲学家）记载：一天夜里，苏格拉底睡梦中，梦见一只美丽的小天鹅飞落在他的膝盖上，发出嘹亮美妙的鸣声后就冲天飞去。第二天就有人将柏拉图带到他面前，苏格拉底认为柏拉图就是他梦中的那只小天鹅。从此两人结下深厚的师生情谊。

公元前399年（柏拉图28岁），苏格拉底被人指控犯有败坏青年罪，被判死刑。他拒绝请求宽恕，拒绝朋友帮助越狱，视死如归，无所畏惧，

最后饮鸩而死。苏格拉底之死对柏拉图刺激很大。此后，柏拉图便离开雅典，外出游历。他先后到过埃及、意大利等国，沿途结识了一些有名的数学家、天文学家、哲学家。公元前387年（柏拉图40岁），他应邀到西西里叙拉古的狄奥尼修一世宫廷。狄奥尼修是叙拉古的僭主（只用武力夺取政权而建立的个人统治叫僭主政治），是一个厚颜无耻、刚愎自用的独裁者。柏拉图真诚地与其大谈僭主政治的弊端，提出统治者不要自私、品德应该高尚，等等。结果激怒了这个僭主，他虽免于死，但被卖为奴，后被友人赎回。柏拉图在自己的著作中回避了这段不幸的经历。他后来又两次到西西里岛，企图在这里实现其理想的奴隶主贵族的统治，但都失败而归。

同年，柏拉图在朋友的资助下，于雅典城外的一座花园的运动场附近创建了欧洲历史上第一所综合性的传授知识、进行学术研究、提供政治咨询、培养哲学家和政治家的亚加德米（Academy）学园，吸引了大批有为青年，为西方世界开创了凭理性探讨学术的优良传统。他培养的学生主要有弟昂、亚里士多德等。柏拉图的多数著作都是在此完成的。公元前347年（80岁高龄），柏拉图在参加一位朋友婚礼的宴会上无疾而终。

柏拉图的著作保存下来的有40余篇，涉及美学问题的有：《大希庇阿斯》、《墨诺》、《会饮》等篇；涉及文艺问题的有：《伊安》、《斐德若》等篇；涉及语言修辞问题的有：《高尔吉亚》、《克拉梯卢斯》、《欧梯得墨斯》、《墨涅克赛卢斯》等篇；涉及政治、哲学和文艺政策问题的有：《理想国》卷二和卷三、《政治家》、《法律》等篇。《文艺对话集》是柏拉图美学和文艺学论著的选集，收录了他8篇对话体文章，比较集中系统地反映了其美学和文艺学思想。

二、柏拉图的“神”

柏拉图作为古希腊的哲学、古典美学的奠基者，却是西方最早使用“神学”这一概念的人。在他的哲学美学著作中，处处闪现着“神”的光芒，他对一切问题的阐释都是架构在“神”之存在的基础之上的。然而，

作为哲学家和美学家，其理论所皈依之“神”与当时直至今日成为世界上4/5人口精神寄托的宗教意义的“神”是不能划等号的，柏拉图理式世界的“神”与宗教世界的“神”既有一定的联系又相互区别。对两者关系的省察和猎求，是进一步深入理解柏拉图哲学与美学思想体系的通幽之径。

（一）“神”的内涵及特征

柏拉图整个哲学思想体系是以这样的一个构想为核心的，即把原本统一的世界一分为二：一个是变化的、破碎的、暂时的、相对的、有限的、虚幻的可感世界，也称为现象世界；一个是不变的、完善的、永恒的、绝对的、无限的、真实的可知世界，也称为理式世界。现象世界的万事万物皆是对理式世界万事万物的模仿。而所谓的理式世界凌驾于一切感性事物之上，人只能凭借理性知道有这样一个世界。理式世界才是一切的本原，也就是说现象世界的某一事物的本原就是这一事物的理式，理式先于个体存在于理式世界。所以，“理式”是柏拉图哲学和美学中最基本的概念和出发点，“每一类杂多的个别事物各有一个理式”^①，从事一切事情的最高境界就是对理念的领悟。那么作为事物本源的理式如何能产生呢？柏拉图认为是由“神”创造的。

在《理想国》卷十中，柏拉图说：

制造理式的那种工匠应该怎么称呼呢？……我想无妨说是神制造的。^②

这里的“神”显然不是宗教中救人于苦难的“上帝”，它是宇宙中普遍的原理大法。因为：

这位工匠不仅有本领造出一切器具，而且造出一切从大地生长出来的，造出一切有生命的，连他自己在内；他还不以此为满

^① 柏拉图著，朱光潜译：《文艺对话集》，人民文学出版社1963年版，第67页。

^② 同上书，第70页。