

多维视野中的百部经典

教育部推荐全国高校中文系本科生

100 部阅读经典

吴秀明 总 主 编

俞忠鑫 副总主编

文艺学卷

李咏吟 主 编

浙江古籍出版社

多维视野中的百部经典

教育部推荐全国高校中文系本科生

100 部阅读经典

吴秀明 总 主 编

俞忠鑫 副总主编

文艺学卷

李咏吟 主 编

浙江古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

多维视野中的百部经典·文艺学卷/吴秀明总主编,李咏吟主编.
杭州:浙江古籍出版社,2004.7
ISBN 7-80518-990-0

I. 多... II. 吴... 李... III. 文艺学—文集 IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 054813 号

多维视野中的百部经典

文艺学卷

吴秀明 总主编 俞忠鑫 副总主编
李咏吟 主编

出版发行 浙江古籍出版社
(杭州市体育场路 347 号 310006)
责任编辑 柳明晔
封面设计 郎水龙
版面设计 郎水龙
激光照排 杭州大漠照排印刷有限公司
印 刷 浙江省临安曙光印务有限公司
开 本 880×1230 1/32
印 张 11.5
字 数 318.5 千
版 次 2004 年 7 月第 1 版
印 次 2004 年 7 月第 1 版
书 号 ISBN 7-80518-990-0/I·779
定 价 24 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

总

序

吴秀明

对经典的文化自觉始于上个世纪初。彼时国门洞开,西方著述不断涌入,一个新的文化空间第一次为中国知识分子敞开;与此同时对“他者”的发现,也让他们对经典的合理性产生了深刻的质疑。这在漫长的非现代社会中是难以想像的。经典体现着秩序,是在时间的淘洗中能够让一代又一代人的心灵得以安顿的文化范本序列;在某种程度上,它还决定着后人继续前行的方向。在现代性进入中国之前,对经典的拷问鲜有耳闻。李卓吾等人对“童心”的诉求,究其实质,还是庄子——魏晋玄学这一流脉的赍续;说到底,还只是中国语言文学内部的文化冲突。但现代性元素进入之后,封闭自足的文化空间第一次无法同化这些异质元素;在这样的历史情境下,对中国语言文学经典的对比性追问开始了。不同文化参照系的比较,随之而来,是对传统中国语言文学经典的叩问和整理以及对新的文化范本序列的建构。这种文化自觉在胡适的“整理国故”,学衡派的“昌明国粹,融化新知”中得到了具体的体现。然而,在 20 世纪上半叶的中国,知识分子虽然始终在拷问传统经典中为自己寻找一个前行的出口,以期建构新的经典,却常常迷失在行走的路上。就像冯至所说,“我们天天走着一条熟路,/回到我们居住的地方。/但是在这林里面还隐藏/许多小路,又深邃,又生疏。”

方向莫明,建构新的中国语言文学经典的焦虑成为 20 世纪中国知识分子的一种普泛的心灵状态。1949 年以后,对当代中国语言文学经典的确立再次成为知识分子的文化自觉。一位文学史家指出,“某个时期确立哪一种文学‘经典’,实际上是提出了思想秩序和艺术秩序确立的范本,从‘范例’的角度来参与左右一个时期的文学走向。”(洪子诚:《问题与方法——中国当代文学史研究讲稿》,三联书店 2002 年版)确立范本的前提,是对一个恒定标准的建立。但真的有一个不会改变的恒定标准的存在吗?可以说,对这一疑问的争执一直持续到上个世纪末,在北大谢冕和钱理群先生主编的《百年中国文学经典》出版时,争论达到了高潮。

可是,有一个问题却被我们忽视了,那就是:对经典的文化遗产意义来说,不是经典标准的认识论问题,而是这些经典“给谁读”或者说“谁在读”的问题变得更重要。说到底,如果你心中没有一个预设的经典阅读对

象,而人人都能接受的经典在实践层面上又很难存在,那么这就意味着你所确立的经典,很难在一个具体或确定的层面上获取合理性乃至合法性。

正是基于这一认识和理解,我们编写的这套丛书把阅读对象——主要是学习中国语言文学的学生和文学爱好者,纳入到经典编选视野中来。因而它自成体系,具体分为中国古代文学卷、中国现当代文学卷、外国文学卷、文艺学卷、语言文字学卷五部分,共150余万字。在编写思路,这套丛书突出大学中文系(学科)所属的各二级学科的学科意义。毋庸置疑,大学中文系(学科)各二级学科自建国以来已经积淀了几十年的经验,或许在日后的专家眼中,这一段历史经验并不被那么看好,但它毕竟显示出一定历史阶段的成就和特色。这段带着历史局限性的成就和特色是用几十年的文化历史冲突来作底蕴的,它为我们的编选提供了良好的条件和基础。

诚然,大学中文二级学科意义上的经典的划分并不意味着它们各自为政,一盘散珠。倘若细加考量,便会发现这套洋洋百余万字的丛书中,自始至终贯穿着一条主线,那就是对审美精神的倡扬。概而言之,它是用这条主线解决“读什么”的问题。

说到“读什么”,我们便不能不提及大学中文系的培养目标问题。大学中文系的人才培养具有人文学科的共性,但它同时应该具有自己的独特个性。如果我们将中文人才培养混同于史学、哲学、社会学等其他人文学科,那中文系(学科)及其人才培养的特殊性何在?中文人才培养之所以要与一般的人文学科有所区分,就是因为他们不仅需要深厚的人文知识,充分体现人文知识分子的历史责任,而且他们求智寻美的特点又决定了他们必须是拥有丰富审美品质的人。这就意味着他们参与世界的思维方式和表达方法要与情感、感觉、想像力和生命感等发生直接联系。而这一点,恰恰又与当下大学中文教育的体制化乃至学院化的倾向产生了抵牾。

这套丛书主要是从中文二级学科这个角度来择取经典的,它们合起来是一个有机的整体,分开来看各自具有相对的独立性。如现当代文学经典较能体现学科的开放性和生长性,古代文学经典较能体现学科的持久性和浩瀚性,文艺学经典较能体现学科的认知性和思辨性。当然,从显在层面看,经典的系列化,其体系性会对审美品质的个体性形成挤压和冲撞;可以说,这种挤压和冲撞就是中文教育的体

制化倾向和文学与生俱来的对人类生命世界诗性言说的矛盾的具体体现。这种矛盾是难以弥合的。审美表现力天生就与制度、规范等格格不入,它强调人们思想和情感的细化,注重对人类生命感的绵延,像浪潮般奔涌着无尽的生命活力。然而,如果我们的视线不是只关注矛盾的显在层面,我们就会发现中国语言文学经典的系统性与审美品质的个体性的冲撞在隐性层面上形成了一种张力。这种张力绵延了我们的审美过程,丰富了我们的想像力素养,使我们拥有了进一步深入思考的更多可能性。

事实表明,此种可能性的“敞开”,正是经典所应具有的根本要素。缺乏可能性的“经典”只是一些僵硬的文化范本,就算出于某种考虑将它们选入经典之列,也会很快被时间湮没。因为它所关心的问题过于“当下”,蕴涵的意味过于确定,很难为我们呈现出人类的生存远景;当它的时代趋于终结,就很快在人们的视野中消失。这充其量恐怕只能算是时文。需要强调的是,这里所谓的更多的“可能性”,它不是直白明了地呈现给我们;对于它,我们还需要一双能不断发现“新鲜”的眼睛。为此,“怎样读”才有必要应该引起我们的足够重视。

台湾作家龙应台在她的一次演讲中提出:“传统绝对不是一个死的东西,死了的不是传统而是你自己的眼睛,传统永远是活的。只是看你自己当代的人有没有那个新鲜的眼睛跟活泼大胆的想像力,去重新发现它,找到它。”(龙应台:《全球化了的我在哪里》,源自《世纪中国》网站)我们对待经典也应该采取这样的态度:用“新鲜的眼睛”和“活泼大胆的想像力”去“重新发现”它。不重视“发现”,不激活经典,对“怎样读”视而不见,那么很有可能致使真正的经典,也会成为“死去”的眼睛中的一堆陈旧发黄的书籍。

这的确很严峻。在这个“全球化”浪潮甚嚣尘上的时代,这种淡漠和“视而不见”就更为严峻。“全球化”在根本意义上就是使不同的文化趋同化。其实“同”和“异”始终是相互依存的。没有相“同”的尺度,“异”就无法凸显;没有“异”的分辨,趋“同”自然也无从谈起。然而趋于同一或同质,却是文化不应有的生存悲剧,因为丧失了“异”,文化的活力也就随之失去。现今许多学者都在关注“全球化”后我们的生存处境,认为经济全球化必然

带来文化全球化,它在事实上已对文学造成了相当深刻的冲击和影响;也有学者高举民族化与本土化的旗帜,更多看到了全球化给文学带来的负面效应,而对西方文化无所不在的扩张充满警惕和戒意。我们在此并无意于探讨本土化和全球化之争的孰是孰非,因为“全球化”虽是不争的事实,但它本身是极为复杂的,任何血性之逞和非此即彼的评判,都不免失之简单,也不能真正解决问题。然而,对经典的“重新发现”却能让我们将传统的核心精神一代代传统下来,在“全球化”的“和”中坚守住“不同”,在“全球化”的“同”中葆有“异”。只有和而不同,传统才会常新,中国语言文学才能在文化趋同化中找到自己安身立命之所在。这个“所在”,在我们看来,不是“本土化”和“民族化”这些概念能够全部包容,它应该更加宽阔也更为丰富。为了经典的敞开和活着,我们应该尽力让学生学会“怎样读”,这也是我们教育工作者的一种责任。

这套丛书就希冀在经典与教育的关系上进行新的探索。因为经典的最终确立,是需要借助教育的推广和巩固。这次在中文二级学科意义上选取经典,在很大程度上,就是为了让经典和教育产生更直接的联系。只有学科专业教育真正参与到学科经典的确立中来,或者说真正进入到经典的“重新发现”的过程中来,“怎样读”的问题才能获取普泛意义上的有效解决。当然,由于中国语言文学学科教育对审美个性、生命意识及想像能力的特殊强调,学科专业教育自然不是解决“怎样读”问题的惟一途径。但是,由于对象的数量众多,要想让他们尽快提高自己的精神文化品位,最有效的途径之一就是让大学的中文教育“重返文学经典”,尽量少讲文学史,多讲名著精品,并融入自己的生命体验。如此,才能有效地获取人类语言文学中最可宝贵的精神元素、艺术原理和学术原则,领略到超越时空的宽广和深邃、浩瀚和博大。

经验告诉我们,“重返经典”是一个涉及面很广的系统工程,它需要全社会来共同参与。我们这里只是组织浙江大学中文系五六位老师对此作了初步的尝试。我们希望得到方家的批评指正,更期盼有更多的专家学者加盟于此行列,将这项利于精神文明建设和文化教育事业的工作做得更好。

目 录

《文艺对话录》：诗歌创作与诗人的责任

（一）背景叙述

对话的意义	001
-------------	-----

（二）多维视野

哲学美学的奠基与开创性意义	002
---------------------	-----

对审美问题的考察	003
----------------	-----

文艺与现实的关系及其社会功用	005
----------------------	-----

围绕诗学展开的艺术思想研究	007
---------------------	-----

（三）要点提示

对话与真理的诗学追寻	008
------------------	-----

灵魂问题考察的宗教意义	010
-------------------	-----

灵魂论：从宗教到哲学	012
------------------	-----

灵魂论与诗学解释	015
----------------	-----

灵魂净化与诗的责任	018
-----------------	-----

（四）参考文献	022
---------------	-----

《诗学》：诗学解释学的古典范式

（一）背景叙述

希腊文学的早熟	023
---------------	-----

（二）多维视野

诗学解释体系的奠基	024
-----------------	-----

美的有机整体性观念	025
-----------------	-----

艺术摹仿论及其与现实的关系	026
---------------------	-----

悲剧与史诗理论	027
---------------	-----

文艺的心理基础和社会功用	029
--------------------	-----

（三）要点提示

对文学史的理论反思与解释定则	029
----------------------	-----

● 摹仿活动与摹仿性艺术的形成	033
● 史诗学与剧诗学的创制性差异	037
● 诗的功效性与悲剧快感的内涵	040
● 文学语言的独特性与诗的合法性地位	043
(四) 参考文献	046

■ 《文心雕龙》: 创建中国古典文学解释学

(一) 背景叙述

晋前文学的全面总结	047
-----------------	-----

(二) 多维视野

● 严密完备的结构体系	049
● 全面深刻的理论总结	050
● 儒家思想与诗学取向	051
● 儒家思想与多元融合	052
● 《文心雕龙》的性质	053
● 《文心雕龙》的基本文学主张	054

(三) 要点提示

● 体大虑周的结构体系	055
● 文质并举的文学主张	058
● 艺术构思与艺术风格	061
● 全面深刻的文学发展观	063

(四) 参考文献	066
-----------------------	-----

■ 《二十四诗品》: 中国诗歌的美感形态

(一) 背景叙述

诗歌的风格描述	068
---------------	-----

(二) 多维视野

● 对《二十四诗品》的总体评价	070
● 《二十四诗品》的作者版本问题	073
(三) 要点提示	
● 《诗品》的版本	075
● 诸品间的联系	077
● 《诗品》的主旨	081
● 《诗品》的解读	085
(四) 参考文献	088
五 《新科学》: 诗性思维的文化意义	
(一) 背景叙述	
异教世界的文明	090
(二) 多维视野	
反笛卡尔主义与笛卡尔主义	093
“美学奠基人”的论争	095
维科诗学的独特的原创性	097
维科的诗学地位	099
(三) 要点提示	
《新科学》的神话学说	100
《新科学》的诗性观念	101
《新科学》中的荷马问题	108
(四) 参考文献	109
六 《审美教育书简》: 审美与人的自由	
(一) 背景叙述	
以书信的方式论美	111
(二) 多维视野	

● 康德思想对席勒的影响	112
● 席勒美学思想发展的逻辑	112
● 席勒美学与康德之关系	113
● 席勒美学与活的形象	115
● 审美乌托邦与审美教育	116
● 《审美教育书简》的写作动机	116
● 审美与人的完善	117
(三) 要点提示	
● 反抗现代性与古典信念	118
● 康德原则与席勒的改造	122
● 游戏、游戏冲动与人	127
● 人的最高目标是自由	130
(四) 参考文献	135

L 《美学》：审美理念与艺术发展史

(一) 背景叙述	
关于艺术美的演讲	136
(二) 多维视野	
● 对黑格尔《美学》的总体评价	137
● 黑格尔《美学》中所存在的问题	140
(三) 要点提示	
● 黑格尔诗学的哲学基础与史学基础	142
● 诗的审美特质与诗的分类	145
● 史诗艺术的形成及其审美定性	152
● 抒情诗的历史形成及其审美定性	154
● 戏剧体诗的审美特性分析	157
(四) 参考文献	161

八

《悲剧的诞生》：艺术创造与生命冲动

(一) 背景叙述

探索悲剧与文化的关系 162

(二) 多维视野

● 《悲剧的诞生》之由来 162

● 日神精神与酒神精神的象征意义 163

● 尼采与叔本华和瓦格纳之关系 165

● 悲剧的起源和神话和音乐 166

● 悲剧之毁灭与再生 167

● 总体性思想评价 168

(三) 要点提示

● 通往希腊的诗思之路 169

● 狄奥尼索斯的精神本质 173

● 生命主义及其审美理想 177

● 希腊主义何以成为价值尺度 181

(四) 参考文献 185

九

《人间词话》：意境与人生境界

(一) 背景叙述

诗词的审美体验 186

(二) 多维视野

● 总体学术评价 189

● 境界说的评析 191

● 思想外来影响研究 191

(三) 要点提示

● 《人间词话》的结构分析 192

● 境界说的本土诗学资源 196

● 境界说的西方诗学资源	198
● “境界”说的理论体系	199
● 《人间词话》的方法论意义	202
(四) 参考文献	204

I ■ 《荷尔德林诗的阐释》：道说神圣

(一) 背景叙述

诗的吟唱与解释	205
---------------	-----

(二) 多维视野

● 何以选择荷尔德林	206
● 诗与语言和思之关系	207
● 诗与存在	208
● 海德格尔对荷氏政治化的解释	209

(三) 要点提示

● 道说神圣与荷尔德林	211
● 故乡与还乡的诗意沉思	218
● 自然之思与艺术真理	223

(四) 参考文献	232
-----------------------	-----

十 ■ 《美学散步》：艺境与自由精神

(一) 背景叙述

诗思的美丽	233
-------------	-----

(二) 多维视野

● 艺境的研究	234
● 生命的律动	236
● 传统文化与西方精神的相结合	237

(三) 要点提示

● 对西方艺术的解释与评价	238
● 对中国古代艺术的解释与评价	243
● 对中西艺术精神的比较与阐发	251
(四) 参考文献	255

十 ■ 《中国文学批评史》：诗学的历史解释

(一) 背景叙述

建构中国文学批评史	256
-----------------	-----

(二) 多维视野

● 对《中国文学批评史》总体评价	258
● 评《中国文学批评史》的体例	261
● 《中国文学批评史》存在的问题	263

(三) 要点提示

● “文”之观念的考察	264
● 西学的影响	267
● “整理国故”与批评史的历史认知	269
● 《中国文学批评史》与文本解读	274

(四) 参考文献	279
----------------	-----

十 ■ 《西方美学史》：希腊人与现代人的审美之思

(一) 背景叙述

建构西方美学的历史	280
-----------------	-----

(二) 多维视野

● 中国“西方美学史”研究的奠基之作	283
● 马克思主义理论的重要指导意义	284
● 点面结合的结构布局和研究方法	285
● 明白晓畅的语言和平实朴素的风格	286

● 西方美学史专题研究的得失	287
(三) 要点提示	
● 丰富的原始资料和准确的词源解释	288
● 纵横两面的美学史核心脉络	289
● 重要美学家思想的分析	290
(四) 参考文献	299

十四 《谈艺录》：文心跃动与诗思会通

(一) 背景叙述

对中国诗歌的独特理解	300
------------------	-----

(二) 多维视野

● 《谈艺录》的价值	302
● 《谈艺录》的内容	302
● 《谈艺录》与西学	303
● 《谈艺录》与国学	303
● 《谈艺录》的现代解释	304
● 《谈艺录》的结构	304

(三) 要点提示

● 诗学解释方法与语言中心论	305
● 诗分唐宋与数古论今	312
● 诗史诗乐诗画之关联与区别	316
● 诗道性灵与诗言神秘	321

(四) 参考文献	324
-----------------------	-----

十五 《在延安文艺座谈会上的讲话》：政治诗学

(一) 背景叙述

时代政治对文艺的规范	326
------------------	-----

(二)多维视野

● 战时的文化背景	328
● 文艺的工农兵方向	329
● 文艺的政治实用功能	330
● 艺术标准与政治标准	332
● 《讲话》的历史意义及存在局限	334

(三)要点提示

● “五四”以来的传统	336
● 战时的文化状况及发展趋势	338
● 文艺的“工农兵方向”	340
● 文学与政治的紧张关系	344
● “有经有权”	347

(四)参考文献	348
---------------	-----

一、《文艺对话录》：诗歌创作与诗人的责任

（一）背景叙述

对话的意义

柏拉图生于公元前 427 年，死于公元前 347 年，活了 80 岁。他的一生，是充满了理想与挫折的一生，也是致力于寻找真理并为精神生活立法的一生。他出身贵族家庭，父系与母系皆有贵族血统，所以，在幼年时期，即开始倾听名人的谈论，对灵魂生活与政治生活充满了强烈的兴趣。青少年时期，他在文学和数学方面受到了很好的教育。自 20 岁始，他师从苏格拉底学习各种哲学主题的辩论，讨论各种思想与精神问题。他与苏格拉底相处了八年，如果不是苏格拉底被处死，这种学习与友情可能还会继续下去，所以，他与苏格拉底感情甚深。

也许正是因为柏拉图对老师感情太深的缘故，柏拉图的主要对话几乎都是以柏拉图与人争论为中心而展开的，所以，柏拉图与苏格拉底之关系成了思想史上最重要的事件之一。从目前的苏格拉底传记文献来看，我们不能直观到苏格拉底的伟大之处，只知道，苏格拉底善辩，而且能够诱人深入地思考问题本身，让“成见”或“偏见”在辩论中无处藏身。在历史生活中，苏格拉底肯定是一个不同凡响的人，他在政治、军事、历史、哲学诸方面必定有其独特与过人之处，但苏格拉底的平民风采和不修边幅形象似乎掩盖了他的思想智慧。柏拉图出身高贵，又是一个绝顶聪明之人，不可能无缘无故地敬爱苏格拉底，所以，苏格拉底必定有其伟大的思想智慧，只是我们今天无从想像而已。柏拉图的全部思想基本上是通过苏格拉底代言的方式表达的，这一方面说明他对老师的敬爱之深，另一方面也说明苏格拉底所关心的重大问题在柏拉图这里获得了深入解答。

苏格拉底死后，柏拉图的主要生命活动，大致可以分为这样几个时期：一是国外游历时期，从公元前 398 年至前 387 年，他时出时归，曾被卖为奴隶，后由朋友赎回，这个时期的社会生活加深了他对政治与宗教的深刻认识。二是创建柏拉图学园、并在学园讲学时期，许多重要的对话就在这一