

当代外国文艺理论译丛

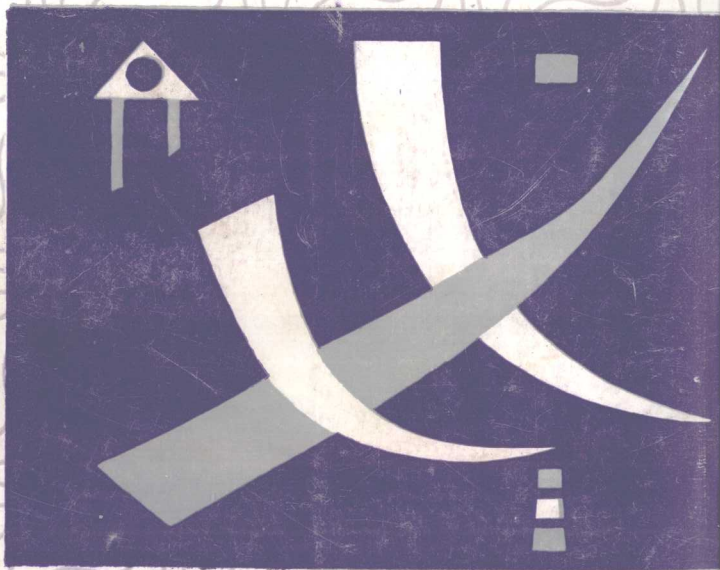
〔美〕M. H. 艾布拉姆斯 著

袁洪军 操 鸣 译

金惠敏 校

镜 与 灯

— 浪漫主义理论批评传统

JING YU DENG

DANGDAI WAIGUO WENYILIJUN YICONG

ISBN 7-5004-0553-7/I·64

定 价： 10.00 元

当代外国文艺理论译丛

镜 与 灯

——浪漫主义理论批评传统

〔美〕M.H.艾布拉姆斯 著

袁洪军 操 鸣 译

金惠敏 校

中国社会科学出版社

(京) 新登字 030 号

责任编辑: 陈 新

责任校对: 孟繁红

封面设计: 谭国民

版式设计: 李玲玲

当代外国文艺理论译丛

镜 与 灯

——浪漫主义理论批评传统

(美) M.H.艾布拉姆斯著

袁洪军 操鸣译 金惠敏校

中国社会科学出版社 出版
发 行

新 华 书 店 经 销

太 阳 宫 印 刷 厂 印 刷

787×1092 毫米 32 开本 17.125 印张 2 插页 339 千字

1991 年 12 月第 1 版 1991 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—2 000 册

ISBN 7-5004-0553-7 / I · 64 定价: 10.00 元

《当代外国文艺理论译丛》

编辑说明

近代世界和中国的历史都表明，拒绝接受外国的先进科学文化，任何国家任何民族要发展进步都是不可能的。一个国家的文艺理论建设也同样是这样的。

我国当代的文艺理论，应当是一个不断发展的开放的体系。时代在发展，文艺也在发展，而文艺理论要与这种变化相适应，既要在密切联系这两个活跃的现实关注新现象、研究新问题，又要积极而广泛地吸收和借鉴过去和现在世界各国文艺理论中一切有价值的东西，尤其是它当前的新成果和新动向，从而在世界文学的大格局中认识并发展自己的文艺理论。而要吸取和借鉴世界各国文艺理论中有益的和新鲜的东西，则必须把那些有影响的、有代表性的外国文艺理论批评著作翻译、介绍过来，先了解，再分析，然后取其精华，为我所用。我们编辑这套《当代外国文艺理论译丛》，就意为为发展我国的文艺理论尽一点力量。

顾名思义，《当代外国文艺理论译丛》主要编译介绍当代世界各国文艺理论批评领域中，那些具有新特点和新

倾向的著作，供我国文艺理论工作者和爱好者参考之用。它既包括当代西方各国文艺理论批评领域中不同思想流派的著作，也包括苏联、东欧及其它国家有较大影响又有一定的代表性的文艺理论著作。总之，力求结合我国文艺理论建设的需要，和尽可能比较全面地反映当代世界文艺理论发展的趋向。

这套译丛由中国社会科学院外国文学研究所文艺理论研究室负责编辑，中国社会科学出版社出版。这里要特别指出的是，没有中国社会科学出版社文学编辑室的鼓励和支持，这套译丛是不可能如此迅速地编译出版的。这套丛书的第一辑初步选定了15种，我们力求每年出版2至4种，主要翻译专著，但也有一些根据某个专题而编选的译文集。限于水平和力量，这套译丛的编译工作一定会有不少的缺点和问题，衷心希望文艺界、理论界、翻译界和广大读者多提意见和建议，以便及时改进工作。

《当代外国文艺理论译丛》的编委会由下列人员组成：

主编：吴元迈

编委（以姓氏笔划为序）：王齐建、叶廷芳、兰明、张孟恢、杨仲德、吴元迈、吴岳添、章国锋、蒋卫杰。

中国社会科学院外国文学研究所
文艺理论研究室

1986.11.

目 录

序 言	(1)
第一章 绪论：批评理论的趋向	(5)
第一节 艺术批评的结构	(9)
第二节 摹仿理论	(11)
第三节 实用主义理论	(23)
第四节 表现理论	(33)
第五节 客观理论	(40)
第二章 摹仿与镜子	(45)
第一节 艺术象一面镜子	(46)
第二节 摹仿的对象：经验主义的典型	(53)
第三节 先验的理想	(63)
第三章 艺术和心灵的浪漫主义类似物	(70)
第一节 表现的比喻	(71)
第二节 情感与诗歌对象	(79)
第三节 心灵比喻的变化	(85)
第四章 诗歌和艺术的表现理论的发展	(106)
第一节 “如果你想让我哭泣……”	(107)
第二节 朗吉弩斯及其追随者	(110)

目 录

第三节	原始语言和原始诗歌	(119)
第四节	抒情诗作为诗歌的标准	(128)
第五节	德国的表现理论：音乐诗	(134)
第六节	华兹华斯、布莱尔及探求者 ..	(143)
第七节	表现理论和表现实践	(147)
第五章	多样化的浪漫主义理论： 华兹华斯和柯尔律治	(151)
第一节	华兹华斯与十八世纪	(157)
第二节	柯尔律治论诗歌、诗意和诗人	(175)
第六章	多样化的浪漫主义理论：雪莱、 哈兹里特、基布尔及其他	(192)
第一节	雪莱和浪漫派的柏拉图主义 ..	(194)
第二节	朗吉弩斯、哈兹里特、 济慈及感情强烈的标准	(205)
第三节	作为精神发泄的诗歌 约翰·基布尔及其他	(214)
第四节	表现语言的语义学 亚历山大·斯密斯	(231)

目 录

第七章	文学创作心理学：机械论和 有机论·····	(244)
第一节	文学创作的机械论·····	(248)
第二节	柯尔律治的机械幻想和 有机想象·····	(263)
第三节	浪漫主义时期的联想主义 想象·····	(280)
第八章	文学创作的心理学： 无意识的天才和有机生长·····	(291)
第一节	自然天才、灵感和优雅·····	(296)
第二节	十八世纪英国的自然天才 和自然生长·····	(313)
第三节	植物天才的德国理论·····	(319)
第四节	英国批评中的无意识创作·····	(337)
第五节	柯尔律治和有机论美学·····	(343)
第九章	文学是个性的展示·····	(357)
第一节	风格与人·····	(361)
第二节	主观与客观，浪漫派的多义性·····	(372)

目 录

第三节	英国理论中的主观与客观	(381)
第四节	莎士比亚的自相矛盾	(386)
第五节	弥尔顿、撒旦和夏娃	(396)
第六节	打开荷马心灵的钥匙	(407)
第十章	忠实自然的标准: 浪漫传奇、神话和比喻	(419)
第一节	真实与诗歌的奇迹	(422)
第二节	背离实际真实的逻辑	(428)
第三节	诗歌是另一个宇宙	(433)
第四节	诗歌真实和比喻	(455)
第五节	华兹华斯和柯尔律治论 拟人化和神话	(463)
第十一章	浪漫派批评中的科学与诗歌	(476)
第一节	实证主义与诗歌的对立	(479)
第二节	牛顿的彩虹和诗人的幻想	(484)
第三节	诗歌的真实和真诚	(501)
第四节	诗歌既不真实也不虚假	(514)
第五节	浪漫派诗歌的运用	(524)

序 言

柯尔律治时代的文艺理论的发展，在很大程度上标志着当代文艺思想的确立。的确，在贺拉斯的《诗艺》和约翰逊博士的批评理论之间存在着许多重要的分歧，但他们在其前提、目的和方法上却有着一种明显的继承关系。而这种继承关系被英国和德国的浪漫派作家的理论所打断；他们的革新包括许多观点和步骤，这些则标志着当代的批评理论（包括一些公开宣称反浪漫派的理论在内）和传统的批评理论的鲜明区别。

本书主要论述的是英国十九世纪前四十年的诗歌理论，同时在一定程度上也涉及到其它主要的艺术形式。它所特别注重的是我们对特殊的“浪漫派”批评理论下定义时所表现出来的共同倾向，但并没有因此而忽略那些研究诗歌或艺术的性质、其心理起因、结构和种类、主要标准以及与人类所从事的其它重要事务之间关系的作家们之间的许多重要的不同之处。本书的大部分章节将讨论的是当时有创建、有影响的批评家，而不是那些常常对普通读者发生较迅速但很短暂影响的平庸评论家。

为了突出那个时代在整个批评史上的关键地位，我将英国浪漫派理论置于广阔的知识范围中，并力图尽量介绍十八世纪的美学背景，因为浪漫派美学在某种程度上是它的发展，更是对它的有意识的反抗。我对英国的批评理论与外国思潮，特别是与当时那种深邃的、启发性的德国思潮的关系进行了描述，这种思潮开始于赫尔德和康德，当时德国取代英国和法国成为向西方世界输出思想的主要国家。我没有受时代顺序的限制，有时追溯到美学思想的发源——希腊和罗马的美学思想，有时却跳跃到当今的各种批评观点。最后，我不但在早期美学问题的讨论中，而且在哲学、伦理学、神学以及自然科学的理论和发现等方面探讨了（虽然是简短的）重要的浪漫主义观点的起源。与其它研究领域一样，美学领域的一些激进的新奇玩意儿常常是一些引进的观点，而这些观点在它们的知识圈子中仅仅是一些平庸陈腐的东西。

本书的题目采用了两种形容心灵的普遍而又对立的比喻，一种把心灵比喻为外界事物的反映物，另一种把心灵比喻为对其所接受的事物起作用的发光体。前者体现了从柏拉图到十八世纪的许多思想学说的特点，而后者代表了流行的浪漫派的诗魂概念。当这些或其它各种比喻出现在评论中时，我力图象它们出现在诗歌中一样严肃地对待它们；在这两个领域中，比喻的目的虽截然不同，但其作用可能是同样的。象人类所感兴趣的其它各个领域一样，批评思想在很大程度上一直是一种并行思维，批评论题在很大程度上也一直是有关类似物的争论。正如本书将要说明

的那样，许多阐述艺术的性质和标准的最有价值的概念并不是出现在对美学事实的考察中，而似乎是出现在对有用的类似物的探求中，这些类似物的职能是通过转喻说明一部艺术作品的属性。从这个角度讲，从新古典主义到浪漫主义批评的转变，在其最初的形式上就可以称为批评论文中典型比喻的根本变化。

讨论隐含的类似物，就是从一个新的，在我看来也是显著的角度考察一些古老的事实。这种尝试或许无愧于约翰逊博士对洛德·凯姆斯的颇有分寸的赞扬：他“在他的《批评的要素》中运用了正确的方法。我并不是指他教会了我们什么，而是他用新的方法告诉了我们一些旧的东西。”研究批评历史的有效方法是多种多样的，我力图运用看来最为恰当的方法，并把对基本比喻的分析限制在这种研究所要阐明的具体问题之中。

这本书的写作最早开始于对约翰逊和柯尔律治的作品的研究，这是在剑桥大学的I·A·理查兹的鼓励和指导下进行的；在哈佛大学，由于我的良师益友，即后来的西奥多·斯宾塞的引导和鼓励，这一研究得到进一步的发展。在十多年的写作过程中，承蒙许多知识界朋友的帮助，这些我在行文和注解中都做了说明。在此，我想提一下两种奖学金对我的帮助：洛克菲勒奖学金和科内尔大学的夏季研究奖学金使我在战后能有一年的宝贵时间去继续我中断了的研究。我也感谢许多为我提供资料和帮助的同事和朋友们。维克托·兰格和伊斯雷尔·S·施塔姆帮助我闯过了复杂的德国批评理论的难关；哈里·卡普林、詹

姆斯·赫顿和弗里德里克·索尔摹森提供了宝贵的古典和中世纪方面的资料。我有幸查阅了科内尔和哈佛大学图书馆的丰富藏书；得到了科内尔研究生院奖学金的资助；科内尔图书馆馆员 H·H·金帮助我解决了校对引文并查找了参考书目。理查德·哈特·福格和弗朗西斯·E·米纳卡提出了许多有益的建议，威廉·雷亚·基斯特在百忙中抽出时间阅读了全稿，本书从他的历史知识和批评方法中受益非浅。我最为感激的是我的妻子在为此书不断地做一些最为繁重的工作时那种坚定和乐观的态度。

第七章中的一些资料曾经在《多伦各大学季刊》(1949年7月)上的题为《批评语言中的原型比拟》的文章中出现过。

M·H·艾布拉姆斯于科内尔大学

1953年夏

第一章

绪论：批评理论的趋向

鲍斯威尔：“先生，什么是诗歌？”

约翰逊：“哎，先生，回答什么不是诗歌倒比较容易。我们都知道光是什么，但要说出它究竟是什么却并不容易。”

“受过教育的人的标志就是尽可能追求各类事物本质的准确性。”

——亚里士多德：《尼各马可伦理学》

从艺术与艺术家的关系，而不是从艺术与客观自然、或与观众、或与作品的内部要求的关系出发提出或回答美学问题，直到前几十年一直是现代文艺批评的趋势，它将继续成为当今许多——也许是大多数——批评家的倾向。这种观点与有二千五百年历史的西方艺术理论相比，显得非常稚嫩，因为它被众多的批评家作为一种广泛的研究艺

术的方法只不过是 在一个半世纪以前才开始。本书的意图是，追溯美学思想在朝艺术家方面急剧转变时的各种演变及其它胜利（在十九世纪初）的种种形式，并且对与这种研究方法相对立的其它主要理论加以阐述。我将特别注意这些新的批评趋向在诗歌的鉴赏、分析、评价和写作方面所产生的重要结果。

美学领域对艺术家来说，是一个特别棘手的领域。近来的艺术理论家直言不讳地宣称，前人的学说，如果不是全部的话，至少也在很大程度上是动摇不定、混乱不堪和玄妙莫测的。“以前的所谓艺术哲学”，在桑塔亚纳看来，只是“纯粹的冗词”。D·W·普劳尔曾就此问题写过两本很有价值的专著，他评论道，传统美学“实际上只是一种伪科学和伪哲学”。

它的题材如梦一般虚玄空幻；它的方法既不合逻辑，又不合科学，也不是真诚地以事实为依据……缺乏实践的验证，也没有正规的术语，所以它不能成为纯粹的迷信对象或使精神得到慰藉的完全的崇拜偶像。它对创造性的艺术家毫无裨益，对业余鉴赏家也帮助甚微。^①

I·A·理查兹把他的《文艺批评的原则》一书的第

^① 《美的哲学》序言，E·F·卡里特编（牛津，1931年版），第9页。

一章的标题定为“批评理论之混乱”，并通过援引从亚里士多德以来作为“批评理论的顶峰”的关于艺术的二十多种彼此独立而又针锋相对的说法，来说明这个带贬义的题目的来由。理查兹凭着青年人的乐观自信精神，力图在心理学领域为文学评论打下一个坚实的基础。

美学理论的进程的确实是在充分地显示玩弄咬文嚼字的修辞把戏，这似乎是人们在谈论所有真正重要的事物时所不可或缺的。我们之所以对艺术哲学的驳杂纷繁和外表混乱感到厌烦，主要是因为我们对文艺批评的要求过多和过高，因而忽视了它的许多真正的功能。我们仍然需要正视现实的结论：文艺批评不是自然科学，甚至不是心理学。任何既从事实出发，又归结于事实的优秀美学理论，在其方法上确实都是经验性的，然而，它的目的不在于把各种事实联系起来，使我们借鉴过去、预示未来，而在于建立一些原则，以此来证实、澄清和整理我们对美学现象的解释和评价。我们将会看到，正是这些求助于美学现象的原则明显地歪曲了美学现象，从而使它们呈现出怪诞的、不合科学的特征。因为许多对事实的评论都只是部分地与它们所依据的理论有关，从严格的科学意义上讲，它们并不是真实的，只不过接近任何明智之士（不论其观点如何）所阐明的理想。所以，我们希望文艺批评中的基本问题象科学一样精密准确的想法是不切实际的。

不过，一种优秀的批评理论都有其自身的合理性。评价标准并不是对其单一论题的科学证明，而是对它在评价具体艺术品的特征时所体现的洞察力的范围、准确性和连