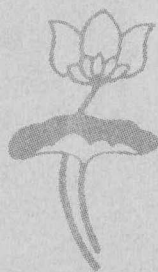

伟大作品的 隐秘结构

余秋雨 著

伟大作品的隐秘结构

余英时

图书在版编目(CIP)数据

伟大作品的隐秘结构 / 余秋雨著. —北京: 现代出版社, 2012.1

ISBN 978-7-5143-0343-8

I. ①伟… II. ①余… III. ①艺术创作—研究 IV. ①J04

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第230365号

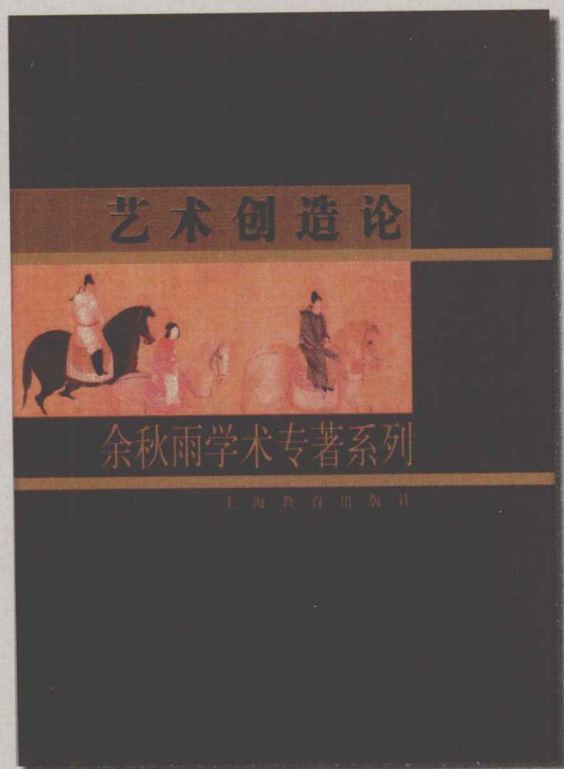
伟大作品的隐秘结构

- 作 者 余秋雨
策 划 唐品国际·唐建福 汪正球
责任编辑 刘春荣
出版发行 现代出版社
通讯地址 北京市安定门外安华里504号
邮政编码 100011
电 话 010-64267325 64245264 (传真)
网 址 www.xdcbs.com
电子邮箱 xiandai@cnpitc.com.cn
印 刷 北京牛山世兴印刷厂
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 12
版 次 2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5143-0343-8
定 价 (平装) 29.80元
-

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载

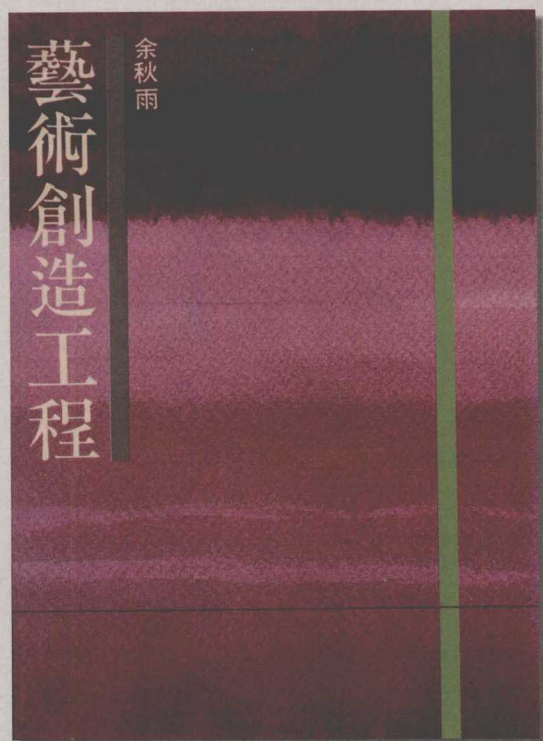
本书大陆第一版（1987年）

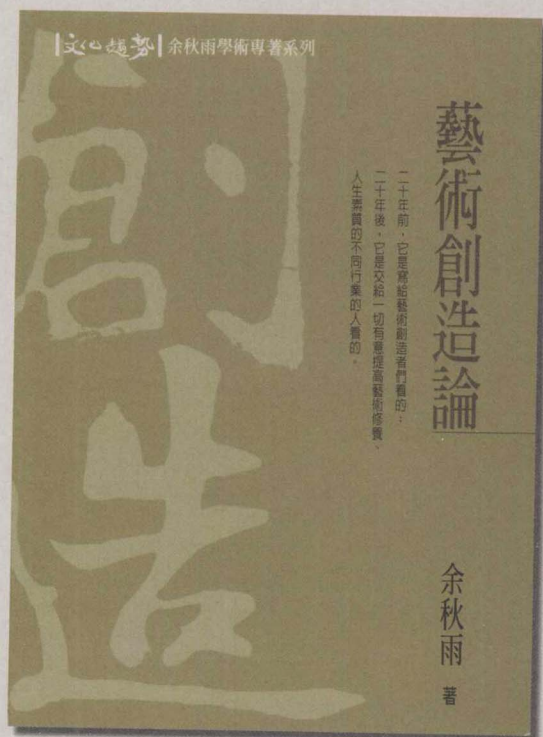
本书大陆第二版（2005年）

本书台湾第一版（1990年）

本书台湾第二版（1991年）

本书台湾第三版（2006年）

目录

001 / **引 论 伟大作品的隐秘结构**

005 / 一 无结论的两难结构

018 / 二 半透明的双层结构

029 / **本 论 艺术创造论**

031 / **第一章 艺术本性**

031 / 一 培根的定义

035 / 二 一种纯粹而孤立的创造

037 / 三 创造的说服力

040 / **第二章 艺术眼光**

041 / 一 不是历史眼光

043 / 二 不是政治眼光

045 / 三 不是道德眼光

049 / **第三章 人生意识**

053 / 一 人生况味

059 / 二 人生命题

067 /	第四章 哲理品格
067 /	一 从整体到哲理
072 /	二 传统名作的现代困境
078 /	三 艺术哲理示范
085 /	第五章 未知和两难
085 /	一 平庸作品验证常识，伟大作品探索未知
089 /	二 两难结构解析
100 /	第六章 集体深层心理
101 /	一 深层潜意识
102 /	二 “集体无意识”
110 /	第七章 直觉
110 /	一 直觉也能深刻
115 /	二 直觉是灵感的“黑箱”
117 /	三 发现式直觉和顿悟式直觉
119 /	第八章 造型
119 /	一 直觉需要变成艺术形式
124 /	二 情感的直觉造型
127 /	三 让哲理直观
128 /	四 “佛像效应”
132 /	五 内容不是问题，形式才是

134 /	第九章 象征
137 /	一 符号象征
141 /	二 寓言象征
149 /	三 实体象征
157 /	四 氛围象征
162 /	第十章 接受和参与
163 /	一 空筐结构
167 /	二 仪式结构
172 /	第十一章 宏观的创造
172 /	一 创造适应
178 /	二 创造传统
181 /	三 创造未来

引 论
伟大作品的隐秘结构

中外多数美学理论和文艺理论，都在研究常规。虽然它们也会频频举出一些伟大作品的例子，但也只是借用它们的名声来说明常规。

常规，对于科学、医学、法学、社会学来说都非常重要，但对艺术创造来说，这是平庸的另一种说法。

请大家回忆一下我们所记得的那些文艺理论条文，有哪几条不是对平庸的说明？你看——

“文艺是生活的反映，又是心灵的反映”；

“文艺是情感的产物”；

“艺术典型应该超越真实形象”；

“艺术典型大多具有性格特征”；

“美追求平衡，但有时也可以打破平衡”；

“美追求完整，但有时也可以打破完整”；

“动静结合才是美”；

“虚实结合才是美”；

……

这些话都没有错，但讲了等于没讲，因为一切失败的作品也都符合这些教条。

遗憾的是，这些空话和废话，是我们文艺教学的主流内容。

现代派文艺一旦被概括成理论，也产生了差不多的毛病。那些理论话语初听起来很新鲜，但通过几十年的空洞重复，也就变成了一种表层概念。结果，摹拟多而创造少，即便有创造，也已无涉伟大。

我坚信伟大是有秘密的。对艺术来说，伟大作品的成功秘密，除了人格原因外，也不排除方法上的原因。我花费七年时间仔细钻研了世界上十四个国家在美学、艺术学上的主要著作，并进而研究古今伟大作品，尤其是近一百年来的现当代伟大作品。终于发现，**这些作品背后潜藏着两大隐秘结构**，并由此建立了我自己的艺术创造论。

我有关伟大作品隐秘结构的理论，建立于1985年。当时我正为海内外多所大学讲授《艺术创造工程》，这个理论也就渗透其间。讲课教材出版后在文化学术界曾引起不小的轰动，台湾也立即出版了，而且由几家文化层级最高的出版社一版再版，尽管当时海峡两岸还没有开始文化交流。教材的题目后来改成《艺术创造论》。

对于课程之外的读者来说，教材总是显得有点沉重。因此，有必要把那两大隐秘结构用最浅显、简略的方式从书中勾勒出来，作为“核心论述”，便于大家快速了解一个大概。

我要讲述的两大隐秘结构为——

一、无结论的两难结构；

二、半透明的双层结构。

下分述之。

一 无结论的两难结构

人们普遍认为，正确的主题思想加上合适的艺术形式，就有可能成为一个好作品。这种说法勉强也能成立，只不过，那是指常规的好作品，而不是指真正的杰作，更不是指伟大的作品。

伟大的艺术作品，没有清晰的主题思想，也没有简明的结论。现在我们似乎说得几句它们的主题思想和结论，那是后人强加给它们的。后人为了讲解它们、分析它们、以它们谋生，就找了几条普通人理解的拐杖，其实那些拐杖都不属于伟大作品本身。例如，人们常常会说《离骚》的主题思想是“怀才不遇的爱国主义”，说《红楼梦》的主题思想是“歌颂封建家庭叛逆者的爱情”，其实都是不对的。

在西方艺术中，荷马史诗，希腊悲剧，莎士比亚几部最好的悲剧，米凯朗基罗、达·芬奇、罗丹、凡高、毕加索的绘画和雕塑，贝多芬、巴赫、莫扎特的音乐，也都不存在明确的主题和结论。讲得越清楚，就离它们越远。

这并不是说，杰出的艺术家在没有把事情想清楚之前就可以胡乱投入创作。更不是说，人们可以容忍艺术作品最后呈现出一团混乱和迷糊。恰恰相反，伟大作品不清晰、不简明的意涵，正是艺术家想得最多却怎么也想不出答案的所在。世上想不出答案的问题很多，但其中却有那么几个，一想就会搅动身心，卷入巨大的人生疑问，而且可以肯定，古人也曾经这么疑问，后人也必然会继续这么疑问。伟大的艺术家只要发现这样的地方，就会倾注自己最大的精力开始创作。创作的起点是两难或几难并存，此耶？彼耶？是耶？非耶？十分为难；

创作的结果也是两难或几难并存，此耶？彼耶？是耶？非耶？继续为难。

在很多年以前，我曾经在《艺术创造论》的课程中选用一些实例来阐释两难结构，效果很好。史上一切最重要的艺术理论都必须通过实例来阐释，这连高深的里格尔都不能例外，而且事实证明，他在这方面做得很吃力，所举实例有一半比较勉强。在他之前，莱辛用一座雕塑“拉奥孔”来阐述美学课题，似乎做得更经典。我对自己阐释两难结构的实例是满意的，容易让学生从本质上理解艰深学理，因此在这篇引论上也不能省略，愿意从更高视角上重新进行简要叙述，读者可以对照阅读。

第一个例子，德国布莱希特的剧作《伽利略传》。

要用艺术方式来表现大科学家伽利略，至少有两种常规选择：

- 一、通过伽利略对天文的观察和发现，表现人类与自然的贴近和较量；
- 二、通过伽利略与罗马教会的冲突，表现科学与迷信、人格与神格之间的较量。

这两种选择，不管哪一种，都有主题思想，都有正确结论，而且都有可能写得精彩动人、气魄宏伟。但是，布莱希特都放弃了。他故意选择了一个最为难的结构——

伽利略在教会的火刑威胁前屈服了，公开宣布自己的科学发现是谬误，这对意大利的科学研究产生了极严重的打击。教会赦免了死罪，把他流放到了北方森林的一个小木屋中，而他原先的学生和朋友们也从道德和友情上把他流放了，再也没有人理他。孤独的老人在