

湖北教育出版社

西方美学与中国文论

彭文彬 曹明伦

423

文学之友丛书

西方美学与中国文论

彭立勋 曾祖荫

湖北教育出版社出版 湖北省新华书店发行

湖北教育出版社印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 13.75印张 3插页 288,000字

1983年6月第1版 1983年6月第1次印刷

印数：1—8,300

统一书号：10306·9 定价：（覆膜）2.70元

内 容 提 要

本书分别从西方美学和中国古代文论宝库中，精选有代表性的、有影响的著作和观点，加以介绍和分析，既照顾了史的系统，又注意突出重点。一册书在手，即可以通观西方美学和中国古代文论的概貌。作者努力吸取近年来学术界研究的新成果，并熔铸自己的研究心得，论述简要，深入浅出，特别是对西方美学中难懂的范畴、概念作了详尽通俗的解释，对中国古代文论的原文予以今译和解说，使普及和提高相结合，便于读者自学。

本书不仅适合于广大文学、美学爱好者阅读，而且也是中学语文教师、大学生、函授生和立志报考研究生的读者的好参考书。

《文学之友丛书》序

姚雪垠

文学可以陶冶人们的性情，可以影响和丰富人们的生活情趣，可以给人们提供特殊的精神享受，还可以使读者通过文学作品了解各色人物和各种社会生活，增加许多社会的和历史的知识。

青年人不管将来从事什么工作，经常读一点文学书，具备一点文学方面的知识，会有很多好处。我甚至有这样的想法，纵然是准备从事自然科学研究或各种技术工作的青年，也须抽出一定时间读点文学书。文学会改变人的精神面貌，丰富生活趣味，并且使钻研科技的人

们的思想变得活泼。

至于对有志从事文学创作、研究、评论工作的青年来说，读一些文学入门书籍，获得初步常识，更有必要。入门书起一种导游作用，提供某方面的基础知识。对于专业文学作家和文学理论工作者来说，一生要不断地读书、学习，但是入门的知识正确与否，关系重大。好比导游的书，在不大的一本小册子中，不仅要求内容丰富，还要求所指示的路线正确，以及文字简练、条理清楚、生动有趣。

华中师范大学中文系主编的《文学之友丛书》，是为青年读者提供基础知识而编写的，比较一般的入门书的要求高一点，适用于大学生和研究生，以及爱好文艺和已经从事文艺工作的读者。华中师大中文系的一批教师我是信得过的，希望这一套丛书能够获得广大读者欢迎。

一九八五年六月十三日于翠柳村

目 录

《文学之友丛书》序.....	姚雪垠
1 希腊艺术与美的法则	
——古希腊美学思想的发源.....	1
2 从漂亮小姐到美的理念	
——柏拉图对“美是什么”的探讨.....	5
3 理念世界的“摹本的摹本”	
——柏拉图论艺术的本质.....	10
4 “理想国”与诗人	
——柏拉图对艺术社会作用的指责.....	13
5 诗人描述“可能发生的事”	
——亚里士多德论艺术与现实的关系.....	16
6 艺术的情感作用为何有益？	
——亚里士多德对艺术作用的辩护.....	22
7 最早的一个悲剧定义	
——亚里士多德的悲剧学说.....	26
8 “切近真实”，“寓教于乐”	
——贺拉斯的文艺观点.....	31
9 “崇高是灵魂伟大的反映”	
——朗吉弩斯论崇高风格.....	36
10 诗胜画，还是画胜诗？	
——达·芬奇的诗画比较论.....	41

11	“给自然照一面镜子” ——文艺复兴时期的“镜子说”	45
12	疯人、情人和诗人 ——文艺复兴时期的艺术想象说	50
13	为什么会有多种诗的定义? ——围绕《诗学》的一场论争	55
14	悲剧和喜剧能混合为一吗? ——瓜里尼、维加的戏剧理论	59
15	为什么桂冠要献给诗人? ——锡德尼论诗的特性和目的	63
16	悲剧是怎样净化情感的? ——高乃依对悲剧作用的解释	68
17	高扬理性, 推尊古典 ——布瓦洛的古典主义美学主张	73
18	模式化、类型化、规范化 ——古典主义创作理论一瞥	79
19	想象——诗的创造的心理功能 ——维科论诗与想象的关系	84
20	艺术是否有助于改善风俗? ——卢梭对文艺的否定	88
21	崇高感和美感的区别 ——柏克美学思想中的一个问题	92
22	审美趣味的共同性和差异性 ——伏尔泰论鉴赏趣味	96
23	“美是关系” ——狄德罗的唯物主义美论	100
24	“严肃剧种”的诗学	

	——狄德罗的市民剧理论.....	104
25	“任何东西都敌不过真实”	
	——狄德罗论艺术的真实性原则.....	110
26	美学作为独立科学的诞生	
	——鲍姆加登在美学史上的贡献.....	115
27	为什么拉奥孔在雕刻里不哀号?	
	——莱辛论画与诗的界限.....	118
28	“只有性格是神圣的”	
	——莱辛论人物性格的塑造.....	123
29	鉴赏判断的四个要点	
	——康德对美感的分析.....	128
30	理性观念的形象显现	
	——康德的“审美观念”说.....	133
31	“在特殊中显出一般”	
	——歌德论艺术创作的特殊规律.....	137
32	“既是自然的奴隶, 又是自然的主宰”	
	——歌德论艺术与自然的辩证关系.....	141
33	“审美的游戏”与艺术的产生	
	——席勒的艺术起源于游戏说.....	145
34	“素朴的诗”与“感伤的诗”	
	——席勒论现实主义与浪漫主义.....	149
35	“美就是理念的感性显现”	
	——黑格尔关于美的定义.....	153
36	“情致是艺术的真正中心”	
	——黑格尔的“情致说”.....	159
37	不同伦理力量的冲突及其和解	
	——黑格尔的悲剧理论.....	163

38	走莎士比亚之路	
	——司汤达的现实主义美学主张.....	167
39	唯意志论者眼中的审美和艺术	
	——叔本华的唯一主义美学观点.....	171
40	滑稽丑怪和崇高优美的对照融合	
	——雨果的浪漫主义文艺思想的核心论点.....	175
41	“艺术是寓于形象的思维”	
	——别林斯基的艺术定义.....	179
42	“美是生活”	
	——车尔尼雪夫斯基的美的定义.....	183
43	“感染性是艺术的一个肯定无疑的标志”	
	——列夫·托尔斯泰论“什么是艺术”.....	189
44	“欧米哀尔”的艺术哲学	
	——罗丹谈现实丑转化为艺术美.....	193
45	希腊建筑的石柱何以使人感到“耸立上腾”?	
	——立普斯的“移情说”.....	197
46	“俄狄浦斯情结”和“白日梦”	
	——弗洛伊德的精神分析艺术理论.....	201
47	一个非理性主义的美学公式	
	——克罗齐的“直觉说”.....	205
48	欣赏、创作和“距离”问题	
	——布劳的“心理距离说”.....	209
49	“诗言志”	
	——中国古代诗论的开山纲领.....	213
50	“兴观群怨”	
	——孔子论诗的社会作用.....	217
51	“为乐非也”	

	——墨子的音乐观.....	221
52	“以意逆志”，“知人论世”	
	——孟子论文学批评方法.....	225
53	道家与文艺	
	——老庄的文艺思想.....	229
54	“息文学而明法度”	
	——韩非的文艺观.....	233
55	赋、比、兴	
	——古人的解释撮要.....	237
56	发愤著书	
	——司马迁的写作思想.....	241
57	文为世用	
	——王充的文学主张.....	245
58	“文以气为主”	
	——曹丕论作家的气质才性与作品的关系.....	249
59	为文之用心	
	——陆机论艺术构思.....	253
60	有韵之文与无韵之笔	
	——南北朝时期的“文笔”说.....	257
61	四声八病	
	——南北朝时期的声律说.....	261
62	“文苑之学，寡二少双”	
	——刘勰《文心雕龙》简介.....	265
63	“论文叙笔”	
	——刘勰的文体论.....	269
64	从《物色》到《时序》	
	——刘勰论文学与现实.....	273

65	“为情而造文”	
	——刘勰论文学的内容和形式	277
66	“各师成心，其异如面”	
	——刘勰论文学的风格	281
67	“怵怅于知音”	
	——刘勰论文学批评	286
68	“古今胜语，皆由直寻”	
	——钟嵘论自然之美	290
69	“言外之意”	
	——魏晋言意之辨与文论	294
70	画眼睛的秘密	
	——顾恺之论“以形写神”	299
71	初唐杰出的文学改革家	
	——陈子昂反对齐梁浮艳文风的斗争	303
72	“别裁伪体”，“转益多师”	
	——杜甫对待文学遗产的态度	308
73	“惟歌生民病”，“不务文字奇”	
	——白居易前期的文学主张	312
74	在复古中求革新	
	——唐代古文运动与韩愈	316
75	“象外之象”，“味外之旨”	
	——司空图论艺术形象的特征	320
76	“诸体毕备”，“深解诗理”	
	——司空图对古代风格理论的贡献	325
77	“务盈守气”	
	——中国古代文论中的养气说	329
78	“作文害道”	

	——宋代理学家的文艺观.....	334
79	“点铁成金”，“夺胎换骨” ——黄庭坚的创作论.....	338
80	“汝果欲学诗，工夫在诗外” ——陆游论文学创作与生活实践.....	342
81	“兴趣”和“妙悟” ——严羽对艺术特征的认识.....	346
82	“文必秦汉，诗必盛唐” ——明前后七子的拟古主义诗文理论.....	350
83	“天下之至文，未有不出于童心” ——李贽反对旧传统的文学主张.....	354
84	“独抒性灵，不拘格套” ——明代公安派的文学主张.....	358
85	“借男女之真情，发名教之伪药” ——冯梦龙论民间歌谣.....	363
86	“师讲性，某讲情” ——汤显祖论情感与艺术.....	367
87	“羽翼信史”与“传奇贵幻” ——明人论历史小说与正史的关系.....	371
88	“一百八个人性格，真是一百八样” ——金圣叹论小说人物的塑造.....	375
89	“有一种文字，即有一种文字之法脉准绳” ——李渔论剧本写作.....	379
90	情景交融 ——王夫之诗论管窥.....	383
91	“冲和淡远”与“兴会神到” ——王士禛的神韵说.....	388

92	“理事情”与“才胆识力”	
	——叶燮《原诗》论创作	392
93	“诗教”与“格调”	
	——沈德潜的诗论	397
94	“性情”与“灵机”	
	——袁枚的性灵说	402
95	“义理”与“文理”	
	——翁方纲的肌理说	406
96	从“义法”到“义理、考据、文章”	
	——桐城派的古文理论	411
97	重独创，贵辩证	
	——刘熙载的文艺观	415
98	“意与境浑”	
	——王国维的意境说	420

后 记

1 希腊艺术与美的法则

——古希腊美学思想的发源

理论来源于实践，又指导实践。美学理论和艺术实践从来是互相联系的。一个艺术创作的鼎盛时代往往有一个美学理论鼎盛时代接踵而至。

古代希腊在艺术上出现过繁花似锦的昌盛局面，荷马史诗是古希腊人民智慧的结晶，戏剧、音乐、绘画、雕刻、建筑等各种艺术都极其繁荣。这样丰富的艺术实践自然为希腊美学理论提供了深厚的基础。

希腊的哲学家、艺术家结合当时丰富的艺术实践，很早就开始了对于美的问题的探讨。其中出现得最早的一种关于美的本质的见解“美在事物形式”，就是从直接感受和研究客观事物及艺术作品的感性形式中所形成的看法。公元前六世纪盛行于希腊的毕达哥拉斯学派以及稍后的哲学家赫拉克利特（约公元前540—前480），便都是从物体形式上去寻找美的。毕达哥拉斯学派用数学和声学的观点去研究音乐节奏的和谐，发现音乐节奏的和谐是由高低、长短、轻重各不相同的音调，按照一定数量上的比例所组成的，因此，音乐的基本原则是一定的数量的关系。从音乐数量关系的研究

中，毕达哥拉斯学派找到了一个辩证的原则，即“音乐是对立因素的和谐的统一，把杂多导致统一，把不协调导致协调”。后来，卓越的唯物主义哲学家赫拉克利特进一步阐述了这一原则，强调只有通过对立面的矛盾和斗争才能形成最美的和谐。他说：“互相排斥的东西结合在一起，不同的音调造成最美的和谐；一切都是斗争所产生的。”这些看法，就是美学思想中“寓变化于统一”的美的法则的最早的来源。他们提出的美就是事物的对立统一所形成的和谐的看法，对后来的艺术实践产生了很大影响。

公元前五世纪，希腊著名雕塑家波里克利特在毕达哥拉斯派的美学观点影响下，结合造型艺术实践，著成《法规》一书。他在书中研究了人体的数量比例，指出了人体方面的一切比例、对称，从而证明了他的学说，即美是事物各部分之间的对称和适当的比例。波里克利特之所以把比例和对称确定为美的法则，是和当时希腊人对人体美的重视以及雕刻艺术的高度发展有着密切关系的。希腊人出于实际需要，非常重视人的体格的健全，因之很重视体育锻炼等社会活动。自公元前七七六年起，每四年一次的奥林匹克竞赛会就是他们重视运动锻炼的表现。在运动会上，运动员都是裸体的。竞赛优胜者享有很高荣誉，不仅姓名要记录在特别的名册中，而且还要由雕刻家雕塑成纪念像安放在神殿里。这种对人的体格锻炼的重视，促进了希腊人对人体美的崇尚，也促进了希腊雕塑艺术的发展。运动和竞技本来也是为了适应实用的需要，但久而久之，就形成了特殊的人体美的审美观念，认为最矫健、最匀称的人体是最美的人体。因而许多著名的雕刻家往往把运动员、竞技士等现实人物作为表现的主要

对象之一。如希腊雕塑艺术的鼎盛时期的米隆、菲底亚斯和波里克利特三位雕塑大师的许多不朽的雕刻作品，在艺术形式上完美地体现了比例、对称、变化、统一等形式美的法则。米隆的著名雕塑《掷铁饼的运动员》，就是一个典范。它选取了运动员在投掷过程中的瞬间动作加以表现。掷铁饼者弯腰扭身，右腿弯曲，全身力量和重心落在右脚上，左脚则相应拖后点地。右手扬起将铁饼平托于后，作即将掷出之势，左手则自然轻扶右膝。整个人体动作表现得复杂多变，特别是两腿、两臂的动作有实、有虚、有变化、有对比，但它们又围绕一个轴心展开，互相补充，互相协调，从而形成一个寓多样于统一的和谐的整体。

古希腊美学思想的集大成者是亚里士多德。他的美学理论专著《诗学》主要是分析希腊史诗和悲剧，很少直接谈到“美”。但他在谈到文艺时，谈到过和谐感和节奏感是人爱好文艺的原因之一，还提出了文艺作品须是有机整体的原则。这都涉及到艺术作品的形式美的问题。而在他论到悲剧艺术的情节安排时，又明确地提到了“美”。他说：“一个有生命的东西或是任何由各部分组成的整体，如果要显得美，就不仅要在各部分的安排上见出秩序，而且还要有一定的体积大小，因为美就在于体积大小和秩序。”亚里士多德认为物体的体积大小合适，才可以作为由部分组成的有机统一整体来看；各部分安排上有秩序，才能见出比例、和谐。这主要还是就事物形式来谈美的。不过他主要不是就造型艺术，而是就史诗和悲剧说的。所以他认为作品要完美，就要做到情节自然，结构严谨，各部分紧密衔接，形成有机整体，等等。这些原则不仅在当时希腊悲剧中得到体现，而且在后来欧洲各

国的艺术创作实践中发生了很大影响。

古希腊哲学家和艺术家结合艺术实践探讨美的问题，由于忽视了美的内容的重要意义，仅仅把美归结为事物的形式特征，因而无法避免直观的缺陷。但他们正确地抓住了美必需具有特定的感性形式，并努力在客观事物中去发现它，却不乏合理因素。他们通过总结希腊艺术实践所提出的形式美的法则，作为美的本质固不可取，但如果我们能从作品的具体内容出发适当加以运用，对于实现艺术的内容和形式的完美统一，也仍是有所裨益的。