

西方现代美学的终结

——塔尔图学派与洛特曼美学思想的价值与意义

王 坤

(中山大学 中文系,广东 广州 510275)

【摘要】 艺术从属论与艺术独立论,是西方古典美学与现代美学各自的主要标记之一,现代美学中的外部研究与内部研究之间的鸿沟即由此而来。塔尔图学派与洛特曼美学思想的主要价值和意义,就在于借用生物学理论,把艺术当作独立的生命,通过“外文本”和“文化链”的形式,将艺术与外部世界紧密地连在一起:从而既真正解决了艺术独立问题,又成功填平了外部研究与内部研究之间的鸿沟。西方美学上自古希腊以来就一直存在的艺术与哲学之间的争论,从此告一段落。这也正是西方后现代美学文化转向的内在原因。

【关键词】 塔尔图学派;洛特曼;美就是信息;外文本;文化链

【中图分类号】 B83 - 06

【文献标识码】 A

【文章编号】 1008 - 2689(2003)01 - 0083 - 04

一、西方现代历史使命及其终结

西方现代美学的历史使命,首先就是破除艺术从属论,确立艺术的独立地位。如果说艺术从属论与艺术独立论,是西方古典美学与现代美学各自最主要标记的话,那么,面对艺术与面对文化,则是西方现代美学与后现代美学各自的最鲜明特色。古典美学转向现代美学,以克罗齐对黑格尔的艺术从属论的批驳为主要标志;而后现代美学的文化转向,其基点则是塔尔图学派与洛特曼以全新的思路,真正解决艺术独立问题,并且成功填平外部研究与内部研究之间的鸿沟。

艺术是否具有独立的地位,它与哲学、宗教等的关系如何,这是美学研究的一个核心问题,任何美学理论最终都必须对此作出明确的回答。克罗齐曾幽默地评说道:“艺术、宗教、哲学以这种方式或那种方式来摆是一件很辛苦的事。”^[1]

这个问题由来已久。古希腊时期诗人与哲学家之间的一场争论,实际上就是西方美学史上艺术从属论与艺术独立论之间的第一次大交锋。柏拉图首先挑起争论,^[2]他用哲学来反对诗,认为诗与艺术只是对现实的摹仿,离真实的理念还隔了两层,不能反映真理;^[3]亚里士多德则予以反驳,他认为摹仿本身就

是求知,具有认识的特点,文学艺术摹仿的虽是个别事物,却能反映一般的规律,具有普遍性,“比历史更富哲学性”。^[4]自那以后,哲学对艺术的贬斥、艺术为争取与哲学平等的地位,这两种倾向以及相互间的争论,就一直贯穿在西方美学思想发展史中。总的来说,在从柏拉图到黑格尔这一漫长的历史时期里,争论双方中持续占上风的一边,主要还是艺术从属论,黑格尔尤其把艺术从属论发展到了顶峰。

克罗齐运用“度的理论”的逻辑理论,弥补了黑格尔“对立面的综合”的逻辑理论的不足,从理论上驳倒了黑格尔的以艺术从属论为内核的艺术消亡论,确立起艺术的独立地位。自此以后,现代美学对艺术的研究明显地演化出两大思路:一个比较注重文艺与社会生活的关系,强调大千世界中各种因素对作家创作的影响和制约;一个比较注重文艺自身的独立性,强调作品客观存在的特性才是文艺自身的价值所在。英美“新批评”的代表人物韦勒克则干脆把它们概括为外部研究和内部研究。^[5]这两者都有充分的理由来证明自己的正确以及对方的缺陷,但又都无法完全否认对方的合理性。如不转换思路的话,外部研究与内部研究之间的对垒就会持续僵持下去;由克罗齐在理论上所确立的艺术独立地位,就难以在实践的意义得到普遍认可。

洛特曼对此有着非常清醒的认识,并创造性地实现了在西方美学史上具有重大意义的思路转换;他借

【收稿日期】 2002 - 12 - 20

【基金项目】 教育部留学回国人员科研启动基金资助项目。

【作者简介】 王 坤(1957 —),男,湖北武汉人,中山大学中文系副教授,从事美学、文艺学研究。

鉴生物学理论,把作为人类创造性精神劳动结晶的艺术文本,当作有生命的活生物体来看待。

生命是活生物体最独特的功能,而艺术文本的生命是什么呢?艺术文本的生命就体现在“艺术语言能以极小的篇幅集中惊人的信息量”^{[6](23)}。正是这种生命,使得艺术文本成为一个无尽的信息源,其他任何类型的文本都无法与之相比,这也正是艺术文本的魅力所在。一本教科书,无论什么专业的,一般都有一二十万字,它所传达的信息量大都限定在特定的范围和时间之内,再经典的教科书也有被取代的时候。而一篇优秀的短篇小说,如契诃夫的、果戈理的……它的篇幅大概就一两千字左右,但它可以向读者提供的信息却是无穷尽的。信息也即意义,一部作品所包含的信息量越大,意义就越丰富,它的审美价值就越高;相反,它包含的信息量越少,意义就越小,它的审美价值就越低。因此:“美就是信息”^{[6](144)}

“美就是信息”的提出,在现代西方美学史上,具有非同一般的意义。在这之前,外部研究与内部研究之间的分歧,已然成为一道无法跨越的鸿沟。但从思路上来讲,它们都是把文艺当作人类的创造物来看待。而洛特曼则从生物学理论受到启发,认为文艺尽管是人类创造的产品,但她又是一个独立的活生物体,且具有勃发旺盛的生命力。这一思路,是当代科学技术迅猛发展的产物。以电脑为例,一方面,许多人以毕生的精力来研究它、创造它;另一方面,更多的人却要终生与之相伴,不断地了解、学习人类自己创造的这个奥妙无穷的“活生物体”。洛特曼既不是以社会为中心来看文艺,也没有将文艺隔离于社会之外,而是把艺术当作大千世界中独立存在的生命之一,以艺术为中心来看社会,认为文艺这个活生物体的生命,就体现在她能为人类社会提供源源不断的必不可少的审美信息。文艺研究的任务,就是研究文艺的生命机制:文艺储存、传送信息的机制。这么一种思路转换,“跳跃性”地解决了美学史上的一些“死结”。比如,西方美学史上艺术到底能否独立的问题,哲学与艺术孰高孰低的问题;中国美学史上文艺与政治的关系问题;还有中西方美学史上都存在的内容与形式的关系问题,等等:一旦把文艺当作大千世界中独立存在的生命之一,上述问题就再也用不着像以前那样去谈了。

二、塔尔图学派与洛特曼

洛特曼被公认为文化符号学最主要的代表人物,

而塔尔图学派则是指以洛特曼为代表的前苏联符号学研究。塔尔图学派的理论渊源包括现代语言学理论、俄国形式主义、英美新批评派以及法国结构主义等等,由于这些理论先于洛特曼而为我国学界所知,加之资料的缺乏等原因,少有人知生物学理论也是塔尔图学派的主要理论渊源,致使洛特曼在我国仅被当作俄国形式主义这一学派的余脉,没有得到应有的重视。实际上,洛特曼美学理论的最重要特征,就是借鉴生物学理论,把艺术文本当作有生命的活生物体来看待。正是这一特色,使他在一些关键问题上取得了创造性的突破,成为塔尔图学派的主要奠基人。

洛特曼一生勤于治学,著述颇丰。据朱丽娅·克莉丝蒂娃统计,他的文章与著作的总数量,超过了550种,译成英文的著作(含再版)有11种,论文达50篇。^[7]他去世后,莫斯科出版社特出版了《洛特曼文集》一、二卷(1995、1997),以表达学界同仁对他的纪念。国际洛特曼学术研讨会于1999年3月召开;国际文化符号学研讨会也于2002年召开;《符号系统研究》、《塔尔图符号学论丛》等学术刊物,现在正由塔尔图大学符号学系所主办。

在中国,洛特曼的理论译成中文的并不多,只有胡经之先生主编的《二十世纪西方文论选》(四卷本)^[8]收入了约四万字的篇幅,以及《文艺理论研究》上发表的一篇译文,^[9]远不能反映其理论全貌。

洛特曼理论体系的发展脉络和整体面貌,主要体现在《结构主义诗学讲义》(1964)、《艺术文本的结构》(1970)、《诗歌文本分析:诗歌结构》(1972)和《洛特曼自选集》(1992)中,尤以《艺术文本的结构》代表其最高学术成就。

《结构主义诗学讲义》^[10]是洛特曼第一部全面阐述其整体理论的专著,由他1958—1962年在塔尔图大学的讲稿汇集而成,美国布朗大学(Brown University)于1968年重印了该书的俄文本。洛特曼在书中主要阐明了作为符号系统的艺术理论,并进行了模式分析和结构分析。该书的中心内容是分析诗歌文本各个层次上的结构成分,研究范围包括:通过诗行和诗节这样的抽象层次,来分析节奏、韵律、音位、语法和词汇等微观问题,以及诗歌文本的写作和情节等宏观问题;该书的最后部分研究诗歌文本与其外文本(文本以外)结构的关系。

其后问世的《艺术文本的结构》一书,尽管仍以纯文学为重心,但涉及到几乎所有的艺术种类,并将结构主义融入符号学和信息论之中,显现出一种极为广阔的文化视野。洛特曼把艺术当作第二模式系统,它

源自并覆盖了由自然语言构成的模式系统。该书比《结构主义诗学讲义》更具有理论性,详尽地探讨了诸多问题,如作为语言的艺术,文本的概念与它所显示出来的系统的关系,等等。在用不同的章节处理数量众多的不同层次和各种组织实体时,洛特曼主要是围绕着聚合体与结构段这两个轴心来研究文本的建构原则。他也用这种方式去研究那些非常抽象的基本问题,如作品的整体构架、艺术空间、人物、情节和视角等等。

这两本书是阐释高难度理论问题的学术专著。但它们都只是对那些特用来说明理论观点的艺术文本做出了详尽分析,而那些理论又太抽象,同时,洛特曼假定读者非常熟悉俄罗斯文学,尤其是诗歌,所以非俄语读者在阅读这两本书时,常常会觉得洛特曼的理论与他的批评实践之间有些不大连贯——因为他们并不熟悉俄罗斯文学,特别是诗歌,以至往往看不出洛特曼所引用的诗句与他要说明的理论观点之间的必然联系。

在《诗歌文本分析:诗歌结构》^[11]中,洛特曼试图弥补这一缺陷,以便让读者充分理解他的理论与诗歌批评实践之间的连贯关系。该书的第一部分复述了他的基本理论建构,如分析原则,分析层次,以及实施步骤等等,所运用的材料,主要都是重复前面两本书中的。相对而言,该书对理论问题的阐述,略显生硬。此书的第二部分是洛特曼结构主义—符号学批评理论的运用,在这里,他详尽地分析了从巴图什科夫(Batyushkov)到扎博洛斯基(Zabolotsky)在内的数十位俄罗斯诗人,每一个例子都集中说明一个结构原则或层次。总体而言,最有特色的分析在于试图阐明结构主义——符号学分析方法的各种特征。这种做法为读者提供了将高度抽象的理论概念与具体批评实践联系起来的方便途径。

洛特曼的这三本书,最大的特点就是借鉴生物学理论,认为文学艺术作为“文化链”中的一个环节,既是独立的生命存在,又不可能离开其他环节单独发挥作用。

1992年,洛特曼自己选编的《洛特曼自选集》(两卷本)^[12]问世,他将“符号链”一文作为文集的开篇。这篇兼具序言功能的长文,不仅涉及到洛特曼所研究的一切范围,精当地概括了他几十年来在文艺理论和文化理论、符号学以及俄罗斯文学与文化等方面的研究成果,尤其多次颇有创意地将“生物链”概念“移植”到人类文化的概念之中;同时被引入的,还有大脑结构的概念和分子结构左右对称的概念。^[13]洛特曼的

用意在于:进一步扩展他的理论,力图建立人类文化功能的整体模式。

三、洛特曼美学思想的价值与意义

在西方美学史上,洛特曼第一次借鉴生物学理论,提出“美就是信息”,将美学研究推向了一个全新的阶段。围绕着“美就是信息”,洛特曼着重分析了黑格尔美学思想对文艺观念的负面影响,以及外部研究与内部研究的缺陷,并以新颖的思路、令人信服地解决了这一长期困扰现代美学界的“老大难”问题。

黑格尔的“美就是理念的感性显现”,^[14]必然导致这种文艺观:艺术作品的本质是理念,即内容;而感性形式,则是用来表现理念的。

洛特曼认为,一部作品无法分成内容和形式两个部分;作品中的任何因素都负载着信息(内容),作品中的任何信息都出自信息载体。他把思想内容与作品结构的关系,比作生命与活体组织复杂的生物机制之间的关系。生命是活生物体的主要特征,不可想像会存在于其物质结构之外。他甚至直接了当地断言:思想不会包含在引语中,哪怕是精心选择的引语,而是由整个艺术结构表达出来。不理解这一点并且在孤立的引语中搜寻思想的研究者,极像这么一种人:他见到一幢按照设计图纸修建起来的房子,就开始动手拆墙,想找到埋藏设计图纸的地方。其实,这设计图纸并没有砌进砖墙里去,而是实现在建筑物的各部分之中。那设计图纸就是建筑师的思想,房子的结构便是其思想的实现。^{[6](12)}

“美就是理念的感性显现”,还极易导致作家创作的概念化、公式化、千篇一律,即洛特曼所说的属于“同一美学”范围内的作品:“从认识论的角度来看,同一美学的本质在于:把丰富多彩的生活现象理解为某一逻辑模式的具体体现。对于那些赋予各种现象以独特性的成分,艺术家以‘非本质’为由将其忽略。这就是在同一美学支配下的‘同一艺术’。而面对千姿百态的生活现象,如 $A_1, A_2, A_3, A_4, \dots, A_n$, 它总是不厌其烦地重复一句话: A_1 是 A ; A_2 是 A ; A_3 是 A ; A_4 是 A ; A_n 是 A 。”^{[6](290)}

为此,洛特曼对浪漫主义多有批评。尽管浪漫主义大都具有精心雕琢的复杂结构,但那种结构无论多么复杂,都超不出读者可以事先预知的固定模式。他更倾心于现实主义,即他所说的属于“对立美学”范围内的作品。因为其艺术信息在接受作品之前,读者是

无法预知的。洛特曼尤其赞赏现实主义作品中对冲突各方的包容性：“就艺术文本而言，对立各方任何一方的完全胜利，就意味着艺术的灭亡”^{[6](248)}。

对外部研究与内部研究各自的缺陷，洛特曼也看得非常透彻，批评极为尖锐；他解决问题的办法，尤其令人赞叹。

洛特曼认为，如同自然界存在着“生物链”一样，在人类社会生活中，也存在着“文化链”，链条中的任何一环，都时时处在与其他环节的各种复杂联系之中。因此，外文本（文本以外）这一类概念在他对艺术文本的研究中几乎俯拾即是，如外系统（系统以外）、外结构（结构以外）、外语法（语法以外）等等。他虽然把杜勃罗留波夫当作外部研究的代表人物，认为其对作品的理解是功利主义的，但又坚决反对内部研究学派将艺术文本隔离于社会生活的做法，把外文本所具有的意义提到这种高度：“那些凭借由自己主观选择的代码去译解作品的读者，无疑会极大地歪曲作品的原意；但如果完全脱离文本与其外文本的联系去译解作品，那作品则不会有任何意义。”^{[6](50)}

因此，深谙个中三昧的艺术家，在创作中不是努力追求艺术文本的复杂性，使之“艺术化”，而是竭力构思非艺术的艺术文本：以便创造看似简单无奇，但没有大量复杂的外文本联系就不能正确译解的艺术作品。

生物学理论的引入与“外文本”概念的创立，为洛特曼的“美就是信息”奠定了牢固的基础，从而在实践的意义上去彻底解决了艺术独立问题：既然把文艺当作大千世界中独立存在的生命之一，文艺的独立性问题就再也不必像以前那样去证明了；由“生物链”自然地引申出来的“文化链”，确证无疑地揭示了“外文本”的存在及其重要价值，高度肯定了文艺与社会生

活的密切关系，成功地填平了外部研究与内部研究之间的巨大鸿沟；同时，“为人生而艺术”与“为艺术而艺术”——该鸿沟的前身——这两大对立之间的死结，也一并得到化解。就此而言，把他的成就誉为文艺研究中的哥白尼革命^{[15](45,50)}是并不过分的。

【参考文献】

- [1] 克罗齐. 作为表现的科学和一般语言学的美学的历史[M]. 王天清译. 北京: 中国社会科学出版社, 1984.
- [2] 苏珊·莱文. 诗人与哲学家之间的争论——柏拉图与古希腊文学传统[M]. 伦敦: 牛津大学出版社, 2001.
- [3] 柏拉图. 理想国[M]. 郭斌和, 张竹明译. 北京: 商务印书馆, 1995.
- [4] 亚里士多德. 诗学[M]. 陈中梅译. 北京: 商务印书馆, 1996.
- [5] 韦勒克, 沃伦. 文学理论[M]. 刘象愚等译. 北京: 三联书店, 1984.
- [6] 洛特曼. 艺术文本的结构[M]. 美国: 密歇根大学出版社, 1977.
- [7] 朱丽娅·克莉丝蒂娃. 洛特曼记事[J]. 现代语言学学会会刊, 1994, (3): 375~376.
- [8] 洛特曼. 艺术文本的结构[A]. 胡经之. 二十世纪西方文论选: 第2卷(C). 北京: 中国社会科学出版社, 1989.
- [9] 艺术文本的意义及其产生与确定[J]. 文艺理论研究, 1995, (4).
- [10] 洛特曼. 结构主义诗学讲义[M]. 美国: 塔尔图出版社, 1964.
- [11] 洛特曼. 诗歌文本分析[M]. 美国: 密歇根大学出版社, 1976.
- [12] 洛特曼. 自选集[M]. 美国: 塔林出版社, 1992.
- [13] 洛特曼. 大脑的奥秘: 文化符号学理论[M]. 美国纽约: 1990.
- [14] 黑格尔. 美学[M]. 朱光潜译. 北京: 商务印书馆, 1982.
- [15] 佛克马, 易克思. 二十世纪文学理论[M]. 林书五等译. 北京: 三联书店, 1988.

(责任编辑 马胜利)

The End of the West Modern Aesthetics

WANG Kun

(Chinese Department Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: The Dependence of Art and The Independence of Art is the main difference between the west classic aesthetics and modern aesthetics, the wide gap between 'The Research For The Inside of Literature' and 'The Research For The Outside of Literature' was caused by the difference. The Tartu School and Lotman introduced the biology to the aesthetics and treated the Literature and Art as independent being, they linked the Literature and Art to the real world with 'ex-text' and 'cultural-chain', so they resolved the quarrel between The Dependence of Art and The Independence of Art and strode across the wide gap. Then the west post-aesthetics returned to cultural research.

Key words: Tartu School; Lotman; beauty is information; ex-text; cultural-chain

在《洛特曼自选集》(两卷本)(爱沙尼亚,塔林[Tallinn]1992年版)中,洛特曼以“符号链”一文作为文集的开篇,用符号学理论分析“文化链”问题,由此被视为文化符号学的先锋人物。