第七章 德国古典主义

1. 第一节、概述
   1. 一、社会背景
   2. 二、文化背景
   3. 三、文学概貌
      1. 从18世纪末到19世纪中叶，从康德开始奠定，到黑格尔集其大成，再到费尔巴哈终结的德国古典哲学和文艺理论，基本就产生在这一时期。
      2. 狂飙突进运动
         1. 领袖：赫尔德
         2. 代表人物作品：
            1. 歌德《少年维特之烦恼》
            2. 席勒《强盗》
      3. 浪漫主义的古典时期
         1. 哥德和席勒抛弃了狂飙突进时期的革命精神，更多的把目光投向了古希腊罗马时代。
   4. 四、文论综述
      1. 德国古典主义文论无疑是成就最为辉煌的理论体系，德国古典文论无论是在体系上还是在具体文学创作实践上，都是成就卓越且影响深远的，他们总结了西方自古希腊以来的文论思想，又直接启示了现代主义和后现代主义的西方文艺理论。
2. 第二节、康德
   1. 一、生平及著作
   2. 二、艺术的特征
      1. 1. 艺术与自然

自然包括两方面内容，一是自然而然不假人为，二是理性所把握的，自然的形式规律。

* + - 1. 艺术与自然的统一：
         1. 自然貌似艺术，是指在审美的眼光里，自然作为一个整体，看上去是自由的。
         2. 艺术貌似自然是指它充满生机和活力，体现出自然界的必然法则。
      2. 自然与艺术的差别：
         1. 艺术作为自由意志的创造性产物是通过天才来实现的，自然却是本能的天性的行为。
    1. 2. 艺术与科学
       1. 艺术与科学的联系：
          1. 审美对象作为合规律和和目的的统一，其有何规律的必然的一面，这与科学相联系。
       2. 艺术与科学的区别：
          1. 艺术品被视为审美对象，属于判断力评判的对象，而科学的内容则属于知性认识的对象，前者属于审美的范畴，反映出情感的普遍性，后者属于认知的范畴，反映出知性的必然性。
          2. 科学在本质上只是一种发现科学知识只是一种知性认识，通过抽象的概念来加以表现，而艺术作为审美对象，隶属于情感领域，在本质上是感性的集中，体现了主体的独创精神。
    2. 3. 艺术与手工艺
       1. 艺术品的创造对创作者来说是愉快的和目的的，而手工艺则是雇佣的，是一种机械的劳动及劳动过程，作为一种逼迫的负担是困苦的。
       2. 艺术和手工艺在创作效果上也有区别。
  1. 三、天才论
     1. 1. 天才的定义
        1. 天才是一种以判断力为基础，又偏重于想象的先天直觉能力。
        2. 康德认为天才的根本心理基础在于非凡的想象。
     2. 2. 天才的基本特征
        1. 独创性是天才的首要特征，它是一种不可复制的发明。
        2. 天才的第2个特性是它的典范性：
           1. 一是强调天才的作品对其他天才的唤醒和启发作用。
           2. 二是为艺术立法成为其他作品的评判标准。
     3. 3. 鉴赏中的天才
        1. 鉴赏力是天才的基础，鉴赏力是评判的能力，而天才则主要是创造的能力。
  2. 四、艺术分类
     1. 1. 美的艺术与非艺术的界限
        1. 艺术分类的第1个前提，是将美的艺术与科学手工艺和其他实用技术产品区别开来。
        2. 机械的艺术主要指为某一特定的目的而进行的创造性的实践活动，其目的直接指向功利，最终服务于实际的物质需要。
        3. 而审美的艺术则是拿快感做它的直接的企图，其中包括快适的艺术和美的艺术。
     2. 2. 艺术的共同审美特征
        1. 对艺术进行分类还有一个前提，即应该是一个有机整体，必须拥有共同的基本特征来维持其质的规定性。
        2. 以美为艺术的统一对象认为各艺术门类，其目的都是为了体现美。而审美原则的具体体现方式的不同，导致了各门艺术类型的差异。
     3. 3. 艺术分类的统一原则
        1. 通过语言动作和声调康德将艺术分为三类，语言艺术，造型艺术和感觉游戏艺术。

1. 第三节、歌德
   1. 一、生平与著作
   2. 二、艺术与自然或现实生活
      1. 在艺术与自然的关系上，歌德认为：
         1. “艺术家对于自然有着双重关系，他既是自然的主宰又是自然的奴隶。他是自然的奴隶，是因为他必须用人世间的材料来进行工作，才能使人理解；同时它又是自然的主宰，因为他使这种人世间的材料服从他的意志，并且为这较高的意志服务。”
      2. 歌德晚年一直强调现实生活对艺术的重要作用，要求艺术忠于自然，植根于现实。
      3. 同时歌德又强调，艺术必须超越自然，创造出一个高于自然和现实生活的艺术，整体充分肯定了艺术家的主体创造性和能动性。
   3. 三、一般与特殊的关系
      1. 歌德从一般与特殊的关系出发，阐释诗的形象创造问题。它区分了两种截然不同的创作方法：
         1. 一是从抽象的概念或理念出发，通过具体感性形态以寓意的方式加以表现。
         2. 二是从生活中所感受到的具体感性个别的东西及其特征入手，通过个别显示出一般。
      2. 歌德抑“寓意”而推崇“象征”。他认为：
         1. 寓意是变现象为概念，再变概念为形象。
         2. 象征把现象变为观念，再由观念变为意象。
      3. 歌德这种“在特殊中显出一般”的思想，经过黑格尔的发挥到马克思那里就成了“典型”理论，而马克思所批评的“席勒式”正是歌德所不满意的席勒所谓“为一般而找特殊”。
   4. 四、古典的和浪漫的
      1. 歌德要求从客观现实出发，他所称赞的古典主义实际上是一种现实主义，他所批评的浪漫主义实际上是指感伤主义。
      2. 歌德与席勒在本质上并无区别，都是以古典为理想以求现实主义与浪漫主义的统一。
   5. 五、民族文学与世界文学
      1. 歌德探讨了建立民族文学的道路，又提出了建立世界文学的口号。
         1. 他主张通过文化促进德国的统一，而统一又推动文化发展。
         2. 他认为中国文学、塞尔维亚文学可以作为我们的楷模，但范式仍然应该回到古希腊那里去找。
2. 第四节、席勒
   1. 一、生平与著作
      1. 席勒的作品除了“狂飙突进”时代浪漫主义剧作《强盗》和《阴谋与爱情》外，还有古典现实主义时期的剧本“华伦斯坦”三部曲和剧本《威廉·退尔》。
      2. 涉及到文论的著作主要有：《审美教育书简》《论秀美与尊严》《论激情》《论朴素的诗和感伤的诗》《论悲剧题材产生快感的原因》《论悲剧艺术》
   2. 二、艺术中的现实与理想
      1. 席勒对古典主义和浪漫主义的诗进行了比较，其中涉及到了艺术中的现实与理想问题。他认为：
         1. 朴素的诗源于有限的自然，是客观的，不带个人色彩的，造型的，因而是现实主义的。
         2. 感伤的诗源于无限的观念，是主观的，带有自我反思的，音乐性的，因而是浪漫主义的。
         3. 朴素的诗和感伤的诗反映了侧重现实和侧重理想的差异。
         4. 朴素的诗是在模仿现实而感伤的诗，是在表现理想。
         5. 朴素的诗被认为是自然的恩赐，诗人依赖经验，凭借天性或自然进行创作。
         6. 感伤的诗使诗人通过自己内在的努力，使有缺陷的对象完善起来，并且依靠自己的力量使自己从有限的状态转到绝对自由的状态。
      2. 三、戏剧特征论
         1. 席勒尤其强调了戏剧的坦诚性，反对那种自然主义的戏剧表现，强调通盘透视的整体意识。
         2. 他认为剧院起着教育人和教育民族的作用，戏剧可以与宗教法律和道德在功能上互补，形式道德法庭的功能。
      3. 四、悲剧和喜剧
         1. 他将喜剧和悲剧的区别看作是优美性命与崇高性命的差别。
         2. 他认为悲剧在所处理的客体上占优势，然而喜剧却需要更重要的主体要在主体性上喜剧高于悲剧。
         3. 悲剧通过否定的形式，显示人类的自由是目的性和反目的性冲突的表现。
            1. 悲剧快感的源泉来自于精神的目的性，这是以反目的性为前提的目的性，即感性自然的反目的性与理性道德的目的性冲突，这就将悲剧与道德紧密的联系起来。
3. 第五节、谢林
   1. 一、生平及著作
      1. 集中体现谢林的文艺思想的是《艺术哲学》
   2. 二、艺术与哲学的关系
      1. 谢林对艺术问题的研究，主要是从自己的哲学体系出发进行推演，又通过艺术的研究完成他的同一哲学构筑的。
      2. 他认为艺术是具有绝对客观性的，而且处于客观性的顶端，如果去掉客观性艺术就变成了哲学。
      3. 在此基础上，谢林还论证了艺术与自然的关系。
         1. 他继承了传统的艺术模仿，自然说认为艺术的原型就是自然。
   3. 三、天才论
      1. 谢林是从天才入手，推到自己的艺术概念的。他认为艺术是天才的作品，天才是艺术的根源。
      2. 天才在作品中，既能体现出绝对观念和世界精神，又能保持个体的特殊性，进行有目的的自由活动，把自己的个性显露在作品之中。
      3. 谢林把神看成是一切艺术的绝对根源，神当然也就是天才的根源。
   4. 四、神话与悲剧
      1. 谢林将神话看成艺术的必要条件和原始材料。
      2. 谢林认为，悲剧因素的本质在于，命中注定的同时又是自愿选择的不幸。悲剧可以借助不仅命运乃至同生命完全和解的情感来结束。
      3. 他认为作家在构思悲剧情节时，其主要目的在于揭示出事物的必然性或主体行为的基础。
         1. 构思的艺术手法在于赋予主人公以足够广泛的品格。
         2. 他认为如果没有命运的其他安排，性格就应该成为悲剧中人物的命运。
         3. 悲剧的价值不仅在于表现苦难和不幸，还在于对命运的反抗。
         4. 悲剧中不应该有偶然事件的地位，情节的外在不间断性构成了悲剧的真正特征。
4. 第六节、黑格尔
   1. 一、生平及著作
      1. 《精神现象学》：标志着黑格尔从谢林的追随者成为独立哲学体系的创立者。
      2. 《逻辑学》：系统地阐明了他的辩证法思想。
      3. 《哲学全书》：其中包括逻辑学，自然哲学和精神哲学三部分是黑格尔整个客观唯心主义哲学体系的系统表达。
      4. 《美学》：黑格尔的文论思想主要集中在他的三卷本《美学》讲演录中。
   2. 二、艺术的类型与发展
      1. 黑格尔论述了不同阶段中艺术内容和艺术形式的关系：
         1. 物质表现形式压倒精神内容
         2. 物质表现形式与精神内容契合
         3. 精神内容压倒物质表现形式
      2. 与这些关系相对应，黑格尔将艺术类型分为三种：
         1. 象征艺术：
            1. 象征以一种人们可以感性观照的现成的外在事物，暗示某种意义。
            2. 象征本身的暗示性和多义性造成了象征性，艺术的模糊性，神秘性和暧昧性。
         2. 古典型艺术：
            1. 在古典型艺术中，理念是具体的无需借助于外在形式。
            2. 形式成为理念的感性显现，理念不在外，在于形式而是，渗透到形式的内部，形式也不在外，在于内容而是符合内容的要求并充分表现内容，这样内容和形式达到了高度统一。
            3. 人的形象是古典型艺术表现的中心。古典型艺术不借助于外在事物体现精神性的内容，而是以精神性的主体自己来作为表现形式。
         3. 浪漫型艺术：
            1. 遵循内在主体原则。
            2. 不回避古典主义表现的罪恶、丑陋和怪诞。
            3. 有着更高的精神美。
   3. 三、诗论
      1. 黑格尔将诗分为三种：
         1. 史诗
            1. 史诗的根本特征是客观性，史诗是通过对客观世界发生的事迹的忠实描述来揭示其发展规律的。
            2. 史诗往往客观的反映了整个民族时代的精神，他常常以英雄为主人公，通过对他们的业绩描写来表现全民族的精神。
         2. 抒情诗
            1. 以主体性为基本特征
            2. 他描写的重点不是必然的对象，而是偶然发生的情感。
         3. 戏剧诗
            1. 戏剧诗既有史诗的客观性因素，又有抒情诗的主观性因素，是适宜于表现人物性格冲突的。
   4. 四、悲剧观
      1. （一）悲剧冲突的本质
         1. 黑格尔是悲剧史上第1个把矛盾冲突学说真正运用于悲剧学说，自觉的把悲剧看成是一种对立统一的辩证过程。
         2. 他明确提出，理想的悲剧只能建立在特定的矛盾冲突上，矛盾是一切运动和生命力的根源。

“悲剧的本质就是表现两种对立的普遍伦理力量的冲突及和解。”

* + - 1. 黑格尔重视由精神方面差异而产生的冲突，认为只有建立在这种冲突基础上的悲剧，才是理想的悲剧。
    1. （二）悲剧冲突的类型
       1. （1）单纯的物理或自然的原因
       2. （2）自然条件所产生的心灵冲突
       3. （3）心灵的冲突，这是最本质的冲突。
    2. （三）悲剧的结局和效果
       1. 黑格尔认为悲剧的结局有两种：
          1. 1. 冲突双方同归于尽。
          2. 2. 冲突双方有一方实现退让，双方和解，永恒的公理取得胜利。
       2. 悲剧通过冲突、展开与和解的实现，揭示了永恒正义的胜利，从而给人以胜利的欢愉和满足，这就是悲剧的效果。
       3. 悲剧中的任何一方，作为一种伦理的体现者和推动者来说，均有其存在的理由和正确合理的一面，但对于另外一个合理的力量而言，却又是片面的，不合理的。
       4. 悲剧的真正要义在于，证明冲突双方所代表的普遍力量的伦理要求并不意味着真理，而只有将这种片面性否定，才能达到真正的伦理理念，即所谓的“永恒的公理”
    3. （四）总结
       1. 黑格尔第一个用辩证统一的观点去揭示悲剧的本质，以冲突为核心，黑格尔把悲剧的本质解释为不同伦理力量之间的冲突，以永恒正义的胜利作为悲剧的结局。
    4. 悲剧不是悲观主义，悲剧的真正目的在于加强观众对于人类美好事物的信念。