

论柏拉图的艺术管理思想

薛永武

内容提要 柏拉图超越了阶级的局限,以理想国的需要为最高的价值取向,把文艺纳入理想国这个大系统中加以考察,在理想国中为艺术定位。他的艺术管理思想不仅显示了一定的客观必然性,而且也具有了一定的历史进步。他重视艺术创造的真善美,主张艺术判断应该有德才兼备的裁判人,这都体现了柏拉图对艺术的尊重,也意味着他对艺术本质及艺术创造规律的深刻洞察。但他理性至上,忽视题材和艺术风格的多样化,又显示了其理论的偏颇。

关键词 理想国 真善美 管理 法规 裁判

柏拉图的艺术管理思想主要体现在《理想国》和《法律篇》中。长期以来,国内学者大多都否定柏拉图的艺术管理思想,认为柏拉图的诗歌检查制度是反艺术的,是为其反动政治服务的。其实,只要我们不囿于成见,只要我们把文艺纳入社会大系统中加以考察,正确认识柏拉图建立诗歌检查制度的原因或出发点,了解其检查内容,就可以得出比较符合实际的结论。

一、柏拉图审查文艺的出发点

放眼历史长河,在阶级社会,统治阶级总要实行对文艺的检查制度,因而显现了文艺检查的客观必然性。问题不在于是否对文艺进行检查,而在于检查的动机是为了统治阶级,还是为了国家的需要;检查的标准是偏私的,还是正确的。由此观之,柏拉图审查文艺的出发点不是个人对文艺的爱憎,也并非狭隘的功利主义,或者是为了统治阶级的利益,而是以理想国的需要为最高价值取向,把文艺纳入理想国这一大系统中加以考察,在理想国中为艺术定位。

对柏拉图的艺术管理思想,奥夫相尼科夫指出:“从国家利益角度来看,对艺术问题进行讨论本身,是非常值得注意的”。^①李思孝先生也认为“柏拉图是西方第一个把文艺同政治明确地联系起来的思想家。艺术服从于政治这一命题的发明权是属于他的”。^②实际上,柏拉图强调文艺为政治服务,并非为当时现实的政治服务,也并非为奴隶主的反动政治服务,而是为理想国的政治服务。如前所述,柏拉图的理想国本身并不是历史上已经腐朽的奴隶主国家,而是柏拉图理想化的城邦国家。在柏拉图那里,理想国是理想的存在,而不是现实的存在;文艺也是理想化的,是应该为美好的社会理想服务的。从系统论的观点来看,他把文艺纳入理想国这个大系统中加以考察,以理想国的需要来规范和取舍文艺,这个思路无疑是深刻而又正确的。

从系统论的观点来看,社会本身作为一个大系统,它必然要求社会内部子系统从属于社会大系统,并且因此也规定着子系统的存在和发展。由此可见,一方面,社会的发展总是试图把文艺纳入与社会发展的同向轨道上来,以推

动社会的和谐进步；另一方面，文学创造作为自律与他律的统一，既有高度自由的品格，又要自觉不自觉地受到社会诸因素的决定和制约。正是在这个意义上，柏拉图深刻洞见了文艺与社会的辩证关系：一方面，他要用理想国来规范文艺；另一方面，又要用文艺为理想国服务，促进理想国的和谐与稳定。令人遗憾的是，柏拉图这一思想的深刻性，至今仍不为多数人所了解。在极左路线时期，人们是从阶级的观点出发，基本上完全否定柏拉图。进入新时期以来，人们又出于对极左政治的反感，对柏拉图强调文艺为政治服务这一点，又是予以否定。实际上，这种政治化的、情绪化的心态直接阻碍了学术探讨，阻碍了求真的科学精神，给柏拉图研究增添了不少困惑。可以设想，我们人类自身酷爱着自由，但又无往不在枷锁之中；我们建立了国家，制定了法律，尚且需要“作茧自缚”，那么，柏拉图为了理想国而制定文艺法规，这本身无可厚非，有何不可？问题不在于是否应该制定文艺法规，而在于制定的文艺法规是否正确科学，是否符合文艺创造规律，这才是问题的关键。

二、对柏拉图制定文艺法规的再评价

（一）柏拉图制定文艺法规的合理之处

1. 理想国的文艺必须对国家和人生有用

在柏拉图看来，为了有利于青少年的成长，引导青年人走向正确的道路，必须审查文艺的内容，就连保姆和母亲给儿童讲的故事也要审查。“做故事的人们，做的好，我们就选择；做的坏，我们就抛弃。我们要劝保姆和母亲们拿入选的故事给儿童讲。”^③柏拉图认为，荷马和赫西俄德等诗人没有正确的描写神和英雄的性格，诗人有些故事不适宜讲给年青人听，比如乌刺诺斯与儿子克洛诺斯的故事就不适宜。据赫西俄德《神谱》描述，乌刺诺斯是天神，配了地神，生下十八个孩子，一说生下六男六女，克洛诺斯是其中之一。天神厌恶子女，把生下来的孩子囚禁在地牢里。克洛诺斯为了报复，推翻了父亲，

割去了他的生殖器，自己做了天神。后来，克洛诺斯又被自己的儿子宙斯推翻了。柏拉图认为，像这样一个荒诞不经的神话故事，最好是不讲；假如必得要讲，就应在一个严肃的宗教仪式中讲，以预防年青人听了这样的故事，也去用残酷的手段去报复做坏事的父亲，而且还认为是按照最早的、最高的尊神的榜样去做。以笔者愚见，即使用现在的观点来看，这类故事显然也并不利于青少年心灵的健康。

为了避免青少年受到文学的消极影响，柏拉图还主张严格禁止诗人描写神和神的尔虞我诈及其战争，也不写神对人类作威作福，神还贪酒色、吵架、嫉妒等。他认为，儿童没有辨别寓言和非寓言的能力，容易学着神的样子做坏事。所以，他要求作家应该按神的本来面目来描写神，要描写神的善，而不能诽谤神灵，有伤风化。实事求是地讲，柏拉图的担忧并非多余。我国近十几年来，青少年犯罪率上升，原因尽管是多方面的，但与某些文艺作品宣扬色情和暴力不无关系。一些少年儿童迷恋电视剧《包青天》、《新白娘子传奇》和《还珠格格》，有的学包青天用铡刀铡了人；有的吃了安眠药要“千年等一回”；有的学小燕子，疯疯癫癫，竟投河自尽……产生这些意想不到的结果，原因也是多方面的，但与柏拉图所说的儿童没有辨别寓言与非寓言的能力，也许有内在的关联。

同样，诗人描写人物也应该塑造英雄人物坚忍不屈的性格，而不能把英雄人物写得软弱渺小。柏拉图认为，诗人写伟大的英雄人物遇到灾祸或挫折时，不应该写成哭哭啼啼，而应该是处之泰然，坚忍不屈；诗人应该把痛苦交给平庸的女人和懦夫们，以防对青少年产生不良影响。因此，柏拉图强调指出，文艺必须“对于国家和人生都有效用”。^④很显然，柏拉图审查文艺的动机是高尚的，也超越了统治阶级狭隘的私利。柏拉图强调文艺“对于国家和人生都有效用”，这既是以国家和人生的需要作为审查文艺的标准，也意味着柏拉图追求文艺最大的善是在于文艺服务于国家和人生。

2. 重视艺术美、形式美和绝对美

在《理想国》中，柏拉图非常重视艺术美育，强调诗人应只描写善的和美的东西，尤其是要描绘出自然的优美，让青年们天天耳濡目染于优美的作品，以培养青年融美于心灵的习惯。在《斐利布斯篇》中，柏拉图还主张艺术要反映形式美，认为用直线和圆以及用尺、规和矩所形成的平面形和立体形所具有的美不是相对的，它们的本质永远是绝对美的。此外，那些声音柔和而清楚、产生一种单整的纯粹的音调，也不是相对的美，从本质上说也是绝对的美。

柏拉图重视艺术美育，尤其重视对自然美的艺术反映，重视形式美及音乐美所蕴含的绝对美，这反映了他对人类审美共同性的一种天才猜测。审美实践已经表明，这些美在时间上具有永恒性和稳定性，在空间上具有一定的普遍性，能引起不同阶级、不同民族、不同的欣赏者大致相同的审美愉悦。

3. 城邦保卫者所需要的艺术

柏拉图认为，城邦保卫者需要反映勇敢精神的艺术，因此，诗人不能让保卫者相信阴间及其可怕的情形，也不要一些令人毛骨悚然的字样，象“呜咽河”、“恨河”、“泉下鬼”、“枯魂”之类。听到这些字样的声音，叫人打寒颤，使保卫者勇气消沉，所以，适宜的故事是让保卫者听了尽量不怕死，具有勇敢的百折不挠的精神。为此，柏拉图主张要培养青年人胜不骄、败不馁的精神品格，主张音乐应摹仿两种：一是和平时时期顺境中温和的风格，以表现聪慧；二是摹仿逆境中勇猛的风格，以表现勇敢。

此外，为了不让保卫者们受不良内容的影响，柏拉图认为，诗人不应该写“礼物能说服神，也能说服可敬的国王”，（希腊古语）也不应该写阿喀琉斯收了礼品才援救希腊人，才肯归还赫克托的尸体。“我们不能让诗人使我们的年青人相信：神可以造祸害，英雄并不比普通人好……象这样的英雄也做过同样的坏事，谁不自宽自解，以为自己的坏事可以原谅呢？所以我们必须禁止这类故事，免得青年人听到容易做坏事。”^⑥柏拉图认为，一个人不应该受名誉、金钱和地位的诱惑，去忽视正义和德行。其实质上是

要求艺术家要有社会责任感，以避免青年人受不良内容的影响而做坏事。

4. 理想国需要真善美的艺术

柏拉图虽然要把诗人逐出理想国，但并非把全部诗人逐出去，而是有所选择。他高度重视艺术的真善美，主张诗人应把真善美的东西写到读者心灵里去，拿美来浸润青年的心灵。在《法律篇》中，他又认为理想国的悲剧“顶优美，顶高尚”，它“摹仿了最优美最高尚的生活。这就是我们所理解的真正的悲剧”。^⑥可见，柏拉图欢迎真善美的艺术，以及赞颂神的和歌颂好人的艺术进入理想国，并非一概驱逐诗人；相反，他坚决反对那些淫靡的作品进入理想国。

5. 选择德才兼备的艺术裁判人

判断艺术，需要德才兼备的艺术裁判人，这是柏拉图艺术管理思想的重要内容。在《法律篇》中，柏拉图指出，判断艺术需要以快感来衡量，但并不是以一般人的快感为标准，“只有为最好的和受到最好教育的人所喜爱的音乐，特别是为在德行和教育方面都首屈一指的人所喜爱的音乐，才是最优美的音乐。所以，裁判人必须是有品德的人，这种人才要求智勇兼备”。^⑦为此，他反对以全体观众举手表决的方式判断诗人的输赢，认为这种方式已导致了诗人的毁灭，因为诗人养成了习惯，迎合裁判人和观众的低级趣味。所以，柏拉图主张裁判人应该敌视一切迎合观众趣味的勾当，不凭藉剧场形势来决定诗人的成败，不能违背本心去说谎。这意味着艺术裁判应有自己的标准，应有独立自主性，也是一种专家行为，而不能人云亦云，随波逐流。

毫无疑问，柏拉图强调艺术裁判人的德才兼备，反对迎合观众低级趣味，这实质上是注重追求高雅的艺术品位，反对艺术的媚俗。他反对用举手表决的方式判断诗人的输赢，这意味着他尊重艺术规律和艺术质的规定性。当然，从接受美学的角度来看，作家如果一点不考虑剧场形势，恐怕也容易曲高和寡，因为剧场形势毕竟是衡量艺术成败的重要参考，是衡量艺术价值是否得以实现及其实现程度的外在显现。作为裁判人，当然也不能对此视而不见。至于柏拉

图所反对的低级趣味,实际上也许如此,但未必都如此,因为趣味有很大的主观差异,不能一概而论。

(二) 柏拉图制定文艺法规的偏颇之处

1. 理性至上忽视了文艺对人类精神生活的感性补偿功能

作为一个哲学家,柏拉图重理性,轻感性;重理智,轻情感。因此,他试图用理性来取舍和规范当时的文艺,认为艺术远离真理,而摹仿艺术只不过是玩意儿。这体现了他理性至上的文艺观。

在柏拉图看来,摹仿诗人不关心人性中的理性,而逢迎人性中的低劣部分,这显然是偏颇的。其实,柏拉图没有看到,人本质上追求感性与理性的和谐统一;而艺术则以感性的形式给人们以心理的补偿,有利于促进感性与理性的统一。确切地说,柏拉图把理性看成高于和优于感性,实际上割裂了感性和理性的内在联系,也扭曲了艺术的价值,忽视了艺术对人类精神生活的感性补偿功能。

2. 忽视了题材和风格的多样化

诚然,柏拉图判断艺术的出发点是好的,但是他忽视了文艺题材和风格的多样化。在他看来,诗人只能描写或反映真、善、美,而不能反映假、恶、丑,这无疑缩小了艺术的取材范围。实质上,文艺既可以歌颂真、善、美,又可以批判假、恶丑。诗人不在于是否写神或英雄人物的缺点,而关键在于以什么态度去写,以什么方式去写。再如,音乐只能摹仿和平时期的温和及战争时期的勇敢,这固然揭示了和平时期和战争时期音乐两种不同的风格特点,但是客观上也束缚了音乐风格的丰富多样性。

总之,我们在认识和评价柏拉图的艺术管理思想时,不要简单片面地认为柏拉图的艺术管理思想是为奴隶主贵族服务的。柏拉图虽然出身于奴隶主贵族,但他主观上试图超越阶级的局限(他主张在理想国中均贫富足以证明)去追求理想国。理想国尽管是柏拉图一厢情愿的乌托邦,但也在较大程度上反映了他的美好理想乃至人类社会的某些共同理想。从柏拉图艺术管理思想的内涵来看,他也在较大程度上尊重了作品的质的规定性和艺术创造规律。由此可见,柏拉图的艺术管理思想虽说有一定的局限性,但也体现了客观必然性,又具有了一定的历史进步性。

参考文献

- ① 奥夫相尼科夫著、吴安迪译《美学思想史》,第26页,陕西人民出版社出版。
- ② 李思孝《西方古典美学史论》,第59页,南开大学出版社出版。
- ③ 柏拉图《文艺对话集》,第22页,人民文学出版社,1963年版。
- ④ 柏拉图《文艺对话集》,第88页,人民文学出版社,1963年版。
- ⑤ 柏拉图《文艺对话集》,第45页,人民文学出版社,1963年版。
- ⑥ 柏拉图《文艺对话集》,第313页,人民文学出版社,1963年版。
- ⑦ 柏拉图《文艺对话集》,第308页,人民文学出版社,1963年版。

(薛永武 曲阜师范大学中文系 273165)

责任编辑 周延云