

湖南省中学教师继续教育丛书

文学鉴赏概论

许定国 主编

◆ 湖南师范大学出版社

语文

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

文学鉴赏概论

张其成 主编

中国文联出版社

文学鉴赏概论

许定国 主编

湖南师范大学出版社

文学鉴赏概论

主 编：许定国

组稿编辑：罗灵山

责任编辑：海 风

湖南师范大学出版社出版发行

(长沙市岳麓山)

湖南省新华书店经销 望城县湘江印刷厂印刷

850×1168 32开 6.5印张 164千字

1999年5月第1版 1999年5月第1次印刷

印数：1—11200册

ISBN7—81031—760—1/G·319

定价：7.00元

丛书编审委员会

主 任	朱俊杰	
副主任	鄢东洋	吴自鸣
	潘 利	魏宗宣
	刘金初	
委 员	马寅初	石建华
	孙俊山	李先福
	李求来	沈 竹
	陈蒲清	郑希付
	彭干瑜	

前 言

振兴民族的希望在教育，振兴教育的希望在教师。根据终身教育的思想，加强中学教师继续教育的教材建设，积极推进教育观念、教育思想、教学内容、课程体系、教育技术和教学方法的现代化，建立和完善适应 21 世纪基础教育改革和发展需要的中学教师继续教育制度，是造就一支高素质的中学教师队伍的重大举措。

为了使我省中学教师的继续教育能更好地开展，教师的教育教学能力和知识水平能尽快提高，我处从 1998 年 4 月开始，组织一批比较熟悉中学教师继续教育的专家编写了这套中学教师继续教育丛书。本书由许定国主编，参加编写的人员有：许定国（第 1、9 章）、廖杰锋（第 2 章第 2、3 节，第 8 章）、邓建中（第 2 章第 1 节、第 6 章）、李映山（第 3、4 章）、江细亮（第 5 章）、彭友志（第 7 章），由湖南教育学院易健教授、湖南师范大学文学院田中阳教授

审稿。

在教材编写过程中，尽管编者倾注了大量心血，力求使教材尽量多反映最新学科知识发展动态、教育教学改革研究和实践成果，也力求使教材在先进性、科学性与针对性、实效性方面尽量统一，但由于中学教师继续教育教材的编写是一项全新的工作，能否达到预期目的，尚等实践检验。我们衷心希望从事继续教育工作的同志和接受培训的学员，对这套丛书多提宝贵意见，以便使该丛书在今后不断完善。

这套教材的编写出版，参考了国内外、省内外有关资料，也得到了许多专家、教授的热情帮助和精心审定，在此，谨表示诚挚的谢意。

湖南省教育委员会师范教育处
1999年4月24日

目 录

第一章 中学语文素质教育与教师审美鉴赏修养建构·····	(1)
第一节 教师审美鉴赏修养结构的主导与内核·····	(1)
第二节 教师审美鉴赏修养结构的基础与主体·····	(4)
第三节 中学语文教学与文学审美鉴赏·····	(8)
第二章 中西文学鉴赏理论举隅和比较·····	(13)
第一节 中国古代文论中关于文学鉴赏的主要观点·····	(13)
第二节 西方及马列文论关于文学鉴赏的主要观点·····	(21)
第三节 中西文学审美鉴赏比较·····	(26)
第三章 文学鉴赏基础理论与方法·····	(36)
第一节 文学鉴赏本质论·····	(36)
第二节 文学鉴赏与接受美学·····	(47)
第四章 文学鉴赏心理机制概说·····	(53)
第一节 文学鉴赏的心理过程·····	(53)
第二节 中学生文学鉴赏心理与鉴赏能力的培养·····	(61)
第三节 中学语文教师鉴赏心理的调适·····	(69)
第五章 诗歌鉴赏：意境与意象·····	(73)
第一节 传统诗词鉴赏的内核：意境·····	(73)
第二节 现代诗歌鉴赏的钥匙：意象·····	(83)
第三节 初中语文教材典型诗歌鉴赏例析·····	(96)
第六章 散文鉴赏：大散文与大文化·····	(102)
第一节 散文鉴赏的文化内涵·····	(102)

第二节	现当代散文鉴赏举隅·····	(109)
第三节	初中语文教材典型散文鉴赏例析·····	(116)
第七章	小说鉴赏：传统与嬗变·····	(126)
第一节	传统小说技法鉴赏举例·····	(126)
第二节	现代派与新潮小说技法鉴赏·····	(138)
第三节	初中语文教材典型小说鉴赏例析·····	(148)
第八章	戏剧鉴赏：冲突与动作·····	(157)
第一节	冲突：戏剧鉴赏的主干、灵魂·····	(157)
第二节	动作：戏剧鉴赏的“程式”、“话语”·····	(164)
第三节	初中语文教材典型戏剧鉴赏例析·····	(170)
第九章	影视鉴赏：“蒙太奇”与影视“鉴赏元素”·····	(185)
第一节	“蒙太奇”鉴赏与影视艺术·····	(185)
第二节	影视鉴赏“十大元素”·····	(193)

第一章 中学语文素质教育与 教师审美鉴赏修养建构

素质教育要求教育学生“六会”：“会做人、会求知、会劳动、会生活、会健体、会审美。”要培养“会审美”的学生，需要有审美修养素质的教师。如何建构一个科学、完整的审美修养结构，对于承担艺术美鉴赏美育任务的语文教师来说，可以大致这样设定它的框架：其主导，是教师师德审美修养；其内核，是教师审美心理素质修养；其基础，是教师审美文化素质修养；其主体，是教师审美艺术修养。

第一节 教师审美鉴赏修养结构的主导与内核

一、教师审美鉴赏修养结构的主导——师德修养与审美观建设

美育的首要任务是教育学生树立和培养正确、进步、高尚的审美观。因此，教师自身的审美观建设应当摆在第一位。而教师从事教书育人职业所必需的职业道德、师表品德等师德因素，给教师审美观建设注入了诸多富于道德美的特征。

1. 在审美情趣上，重视内在美的原则。

审美鉴赏情趣，是人们对鉴赏对象相对稳定的富有情感色彩的兴趣、爱好、态度。作为鉴赏活动的先导，它有着“导向”与

“规定”作用。教育学生“会审美”，首先就要着眼于培养他们健康、高尚的审美情趣。教师自身的审美鉴赏情趣，就要从高境界、高品位的内在美因素上入手。首先，“高境界”就是要树立正确的人生观、价值观，而高尚的人生理想是内在美的核心，直接影响、决定审美鉴赏情趣的境界。其次，“高品位”就是要注重品德情操陶冶，坚定“为人师表”的信念，提升教师审美鉴赏情趣的精神品位。最后，追求丰富的学识修养，构成教师审美鉴赏情趣的深厚文化内涵。这样，就从精神美、心灵美高度，为教师审美观建设提供了健康、高尚的标准。

2. 在审美标准上，重视道德美准则。

审美鉴赏标准是人们鉴赏、评价作品审美价值高低的尺度，是审美观建设中最重要因素。语文教学中的审美鉴赏活动，本质上还是美育活动。教师以美育人，要注意“美”与“善”的结合，明确“善”是“美”的灵魂，“美”是“善”的形象显现。更要“以美引善”，在作品的内容美鉴赏中提高学生道德水准，培养造就具有完美人格、个性全面发展的“四有”新人。因此，在审美鉴赏活动中陶冶学生健康审美情趣的同时，要高度重视确立正确的审美标准。在这个过程中，以教师自身师德修养为主体的道德美标准有着定向、导航的关键作用。

二、教师审美鉴赏修养结构的内核——教师审美心理素质建设

审美心理因素是美感活动的心理形式，是审美鉴赏能力的重要指标。教师审美心理素质培养本身有一些独特要求，如在美育实践基础上的教育审美经验积累，尤其是文学作品欣赏教学中的鉴赏经验积累；又如审美鉴赏感知、想象、联想能力与美育对象——青少年学生的关系等，都构成了教师审美鉴赏结构的深层内核。

1. 在审美鉴赏经验上，注意鉴赏美育实践经验积累，形成

教师鉴赏美育经验系统。

鉴赏美育经验，是一种审美心理活动体验，产生于美感活动的经验积累，是人们进入审美心理过程的基础，制约着美感活动的发生、发展与程度。教师在鉴赏美育实践中，首先要积极创设教学中的审美心境，充分调动学生的审美注意，调节不同对象的审美期待，积极主动地引导学生展开审美鉴赏心理过程。要从鉴赏美育实践中，主动自觉地提炼、形成具有美育特色的教师审美鉴赏经验系统。

2. 在审美鉴赏感知、联想、想象上，注意美育对象的心理分析，形成教师美育鉴赏心理素质特色。

不同年龄层次的学生在审美心理形态上有不同表现。但作为成长中的一代，大致有这样一些共同点：如敏锐而不稳定的审美感知、审美期待；丰富而多变的审美联想、想象；强烈而往往偏激的审美共鸣等等。因此，教师的审美鉴赏心理素质培养，要针对这些特征。首先，要具备敏锐、旺盛的审美鉴赏感知力和审美注意心态，能迅速及时地引导学生发现美、辨认美。其次，要具备丰富的审美鉴赏联想和想象力，在鉴赏美育中，把教师自己的丰富生活阅历、独特的情感感受、创造性的鉴赏思维协调统一到美育对象的启发、引导中去。要勇于面对“流行时尚”，站到审美鉴赏的高度上去进行正确美育。对诸如“流行金曲”、“青春偶像”、“影视名星”乃至“时装名模”、“美容美发”、“电子宠物”“电脑游戏”、“因特网吧”等都要敢于、善于引导学生正确辨析、鉴赏、审美。

第二节 教师审美鉴赏修养 结构的基础与主体

一、教师审美鉴赏修养结构的基础——教师审美文化素质建设

黑格尔说过：“审美的感官需要文化修养……要借修养才能了解美、发现美。”^① 鉴赏美育活动，既是艺术美的鉴赏，又是以美育人的教育活动。因此，教师的审美文化素质离不开这样三类知识结构：“基础文化知识”、“专业知识”、“教育科学知识”。相应地反映在教师审美鉴赏修养结构中，分别构成三类文化修养素质，即“文化知识审美修养”、“专业知识审美修养”、“教育审美修养”。它们是整个鉴赏修养结构的基础，决定、制约着教师特定的审美欣赏能力、创造能力。

1. 文化知识审美修养。

作为鉴赏美育的主体，教师要有广博的文化基础知识，成为文化“杂家”，才能保持旺盛的鉴赏美育注意心态与兴趣，敏锐的鉴赏美育感知力，深刻的鉴赏美育判断力、理解力。首先，要在文、史、哲、音、体、美诸学科广泛涉猎，注意提炼，形成艺术鉴赏感受兴趣与能力。其次，要力求做到“两个相通”，即“中西相通”和“文理相通”。树立“大文化”概念，善于学习，掌握中外文化基础知识，如中外文化艺术发展、流变；中外艺术鉴赏心理异同；中外民俗、宗教、礼仪、饮食、服饰、建筑美学等方面知识。同时，也涉猎自然科学发展史基本知识，当代高科技知识领域如多媒体电脑、信息高速公路建设、因特网知识等。

^① 黑格尔：《美学》，商务印书馆1979年版，第42页。

这样，既可以大为拓宽鉴赏美育的领域，又使教师自身的审美文化素质有一个科学、系统、宽广的基础。

2. 专业知识审美修养。

作为鉴赏美育的主体，教师要有精深的艺术鉴赏专业知识，成为学科专家，成为审美鉴赏的“内行”，面对丰富多彩的作品鉴赏对象，游刃有余地引导学生领略艺术殿堂之美。鉴赏专业知识的培养，要注意理论素质与实践素质两方面有机结合。语文教师要掌握艺术鉴赏理论的系统知识、规律、方法，更要从大量的鉴赏实践中形成教师独特的专业鉴赏能力，尤其是鉴赏美育的专门能力。因为教师的专业知识一般具备三个特点，即“理论性”强，是用于教育人的；“系统性”强，是系统传授知识的教学任务决定的；“基础性”强，是“传道授业解惑”的实践决定的。同理，鉴赏专业知识修养也要依据这三大特点，注意构建“理论美”、“有序美”、“实践美”三个范畴。

3. 教育审美修养。

作为鉴赏美育的主体，教师要“以美育人”，必须有系统的教育（美育）理论知识，成为美育专家。这是教师审美修养中最具职业特色的基础内涵。它有两个要求：一是在教育科学理论修养方面，除了掌握教育学、心理学基本原理，还要善于从美育理论上加强修养，懂得“以美引善”、“以美启真”、“以美怡情”的美育教育原则，自觉地做到美育活动中的“美善相通”、“美智同一”以及实施“情感教育”；二是在教育具体方法、手段上，诸如教材分析，教学方法、措施，教育模式改革创新，都要善于从美育角度去思考、构想，启发学生求善、求知、求美，更启发他们达到“真”、“善”、“美”的和谐统一，使整个美育过程充盈“求美的奥妙”、“悦美的欣喜”。

二、教师审美鉴赏修养结构的主体——教师审美艺术素质建设

马克思指出：“如果你想得到艺术的享受，那你就必须是一个有艺术修养的人。”^① 美育实施有艺术美与现实美两大领域，鉴赏美育集中于艺术美对象。艺术美是美的集中表现形态，较之现实美，它更集中、更强烈、更理想、更带普遍性。因此，艺术修养素质是教师鉴赏美育结构的主体，它应该包括“艺术理论修养”、“艺术技能修养”、“艺术鉴赏修养”三个相互有机联系的部分。

1. 艺术理论修养是基础。

教师在鉴赏美育中，必须掌握艺术理论方面的三种规律。一要懂得艺术总体规律，包括艺术创造、发展、鉴赏的基本规律；二要掌握某些特殊艺术门类的内在规律，如书法、美术、影视艺术、音乐电视（MTV）、电脑三维动画艺术等等；三要了解艺术同社会生活关系，同其他意识形态如宗教、道德、法律乃至民俗之间相互关系、作用的规律。艺术理论修养厚实了，教师的审美鉴赏活动和美育的实施就有了坚实的基础。

2. 艺术技能修养是依托。

提倡教师在艺术上有一技之长，甚至一专多能，本来就是师范院校培养人才的目标之一。或能书会画，或吹拉弹唱，或能歌善舞，这些本身就是美育实践内容。而从培养教师鉴赏美育修养来看，教师自身对艺术技能的掌握、熟练，还有更深层次的意义。休谟指出：“虽然人和人之间敏感的程度可以差异很大，要想提高或改善这方面能力最好的办法无过于在一门特定的艺术领域里不断训练，不断观察和鉴赏一种特定类型的美。”^② 狄德罗

① 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，人民出版社1985年版，第112页。

② 休谟：《论趣味的标准》，《古典文艺理论译》1963年版，第9页。

也说过，艺术鉴赏力是“由于反复的经验而获得的敏捷性”。^①显然，艺术技能可以直接促使审美鉴赏的敏感力、鉴赏理解判断力的提高。审美鉴赏修养更可以依据自身的艺术技能这块“艺术根据地”而生成、发展、丰富。

3. 艺术鉴赏的修养是主干。

鉴赏美育中大量、普遍遇到的审美活动是艺术鉴赏。它需要鉴赏眼光、能力、涵养。艺术鉴赏修养的高低直接决定鉴赏能力的强弱，是教师艺术修养的主干部分。深厚的艺术鉴赏修养需要长期积累。一般地说，可从这两个方面培养：

(1) 训练“视”、“听”鉴赏能力。

视、听感官是鉴赏审美的主渠道。视听艺术美对象是美术、音乐。在美术视觉欣赏中，注意培养对色彩、线条的感受能力，对比例的估计能力，对明暗对比的判别能力，对空间的想象能力（如中国画虚实相生，计白当墨）。在音乐听觉欣赏中，注意培养对旋律、节奏的感受能力，对音色、音质的判断能力，对音调、和声的理解能力等。“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”。在大量的视、听艺术鉴赏实践基础上，就会逐步形成和发展鉴赏时的审美联想、想象能力，去领略它们“画中有诗”、“音乐情绪”的内蕴。

(2) 欣赏分析名作名著、名画名曲。

歌德说过：“鉴赏不是靠中等作品，而是靠观赏最好的作品才能培养成。”^②名作名著、名画名曲是美的形态中最典型、最纯粹的美。鉴赏它们，是审美鉴赏中最突出、最重要的一种鉴赏，因而也是培养审美修养的最佳渠道与方式。首先，要求我们

① 转引自《美学原理纲要》，杨年等著，北京大学出版社1989年版，第416页。

② 歌德：《鉴赏论》，第112页。

全身心投入，充分展开联想、想象，进入特定审美心境；其次，从作品内容与形式美的结合上寻求作品“传神之点”，即“文眼”、“诗眼”、“戏眼”、“画眼”等，反复吟咏品味，入乎其内又出乎其外；最后，自然实现鉴赏者情感与审美对象内蕴情感相互融会交流，达成心理共鸣，直至身与物化、忘情神游的佳境。在这样的审美体验、陶冶中，艺术修养渐趋成熟、深厚，从而在主体内容上，保证教师审美修养结构自然生成。

第三节 中学语文教学与文学审美鉴赏

一、中学生文学审美鉴赏情趣简析

1998年7月，我们在衡阳、郴州、湘潭、岳阳四地，各选城镇、乡村中学两所，在初一、初二年级约800名学生中进行了一次“中学生阅读情况”的系统问卷调查，主要涉及当前初中学生的文学作品阅读欣赏状况以及他们对初中语文教学的反映、建议两大方面。综合调查情况如下：

1. 从阅读动机与方式上看。

在“阅读目的、动机”调查中，认为阅读作品可以“求知求真”的占82%，可以“求善、获得教育”的占81%，可以“求美、陶冶情趣”的占86%，认为“可以消磨时间”的占3%。可见中学生在阅读动机上呈现出可喜的积极健康追求。对“真”、“善”、“美”的正确追求是主流，在阅读方式的“课内”、“课外”选择中，对“课外”方式选择高达83%，显示出课外阅读活动指导的重要性以及加强改革课内阅读作品教学方法的迫切性。

2. 从阅读内容与倾向、态度上看。

在“最喜欢的课文类型”一栏中，首选诗歌的约占48%，再依次是“散文”占37%，“议论文”占21%。在“最讨厌的课