

文学原理

孙子威 主编

Wen Xue Yuan Li

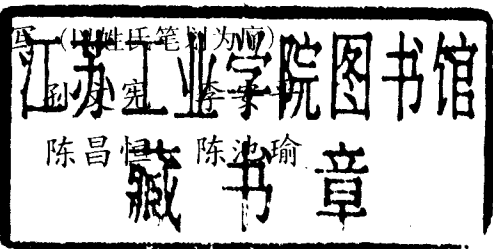
Hua Zhong Shi Fan Da Xue She



文学原理

孙子威 主编

参加编写
孙子威
陈宏宥
修 偶



华中师范大学出版

文学原理

孙子威 主编

华中师范大学出版社出版

(武昌桂子山)

新华书店湖北发行所发行 武汉市新华印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张19.375 字数458千字

1989年7月第1版 1989年7月第1次印刷

ISBN7-5622-0201-X/I·31

印数1-3000

定价: 4.50元

前 言

文学概论,是大学中文系的一门很重要的专业基础理论课程。本书就是这门课程的教材。

本书的任务是:探讨文学自身的特质与规律,回答“文学是什么?”。

以此为中心,全书由五个部分组成:

第一部分文学本体论,即第一章,为全书总论。从宏观角度,对文学存在本身作哲学的审视,阐释文学之所以为文学。

第二部分作品构成论。包括文学文本、文学体裁、文学风格三章。从微观角度,对文学作品作静态的剖析,看文学是如何构成的。

第三部分文学创作论。包括文学创作与创作方法两章。从作品与作者关系的角度,在文学的诞生过程中考察文学。

第四部分文学品鉴论。包括文学鉴赏、文学批评两章。从作品与读者关系的角度,在文学的社会效应中看文学。

第五部分文学源流论。即最后一章。以发展的观点,在文学的衍过程中对文学作历史的审视。

我们希望通过以上探讨,能全面地回答“文学是什么?”

学习本课程应坚持理论联系实际的原则,努力做到以下三点:

一、明确概念;二、弄清基本观点;三、善于应用。

内 容 提 要

√ 文 学 本 体

△ 文学的本质

1 研究文学本质的对象、范围和方法

1.1 文学原理的研究对象是处于不断发展中的文学整体。考察的重点是发育得较为成熟的现代文学形态。

1.2 探讨文学本质的范围不能局限于文学与生活的关系。必须广泛考察影响文学生成的各种因素。

1.3 文学由多种因素构成的系统性质,只能运用在历史唯物论指导下的系统方法去把握。文学的规定性取决于各种关系的“合力”。

2 文学本质的一般显现:文学的社会意识性

2.1 文学是对第一性的社会生活的反映的产物,并不是对客观对象的直接摹写。

2.2 唯心主义文艺观否认文学对生活的依存性,却在主体性层次上触及到了文学的本质。

2.3 旧唯物主义文艺观强调文艺是生活的反映,但对文学与生活的关系作了简单化的说明。

2.4 文学的社会意识性从根源意义上肯定社会存在对文学的制约作用。社会意识性是文学的一般属性。

3 生成于价值关系的社会意识:文学的主体性

3.1 文学的内容是被主体化了的生活现象。文学的主体性揭示了文学是一种包含了主体成分在内、并受主体情感和意志所支配的精神现象。

3.2 文学主体性的心理学分析。意识的生成要受主体心理结构的同化。心理结构是实践的产物。

3.3 文学主体性的哲学分析。文学艺术是评价性地把握对象,主体作用表现为主导性。文学是一种生成于价值关系基础上的社会意识。

3.4 “对象化”是文学主体性的集中表现。通过对生活的感受、体验,客体成了作家认识自己和表现自己的对象。

3.5 自我表现是对象化的必然结果。正确认识个人与社会的关系是自我表现具有社会、审美价值的关键。

4 价值取向的内在规定：文学的审美性

- 4.1 文学不是对物理世界的复现。开掘、寻求和表现人的世界是文学的目的。
- 4.2 文学作品的现象层次和意蕴层次。只有把两者结合为一体，文学才能通过具体的描绘，把人带入一个超越个别现象的更为深广的世界。在再现与表现的统一中，表现是基础。
- 4.3 人与现实的审美关系即人在他所创造的对象世界中直观自身的关系。文学是从审美关系上对世界的掌握。审美是文学价值取向的内在规定。
- 4.4 文学的真实性受审美关系的制约。艺术真实是表现在艺术形象中的生活真实、作家的真挚情感和读者的亲切感受的统一。
- 4.5 文学本质具有丰富性和层次性的特点。丰富性说明文学本质由多种因素相互作用所构成。层次性说明各种因素对本质的规定是由表及里、依及深化的。审美是文学本质的基本内涵。

△ 文学的基本特征

1 文学是人学

- 1.1 文学是人学揭示了文学的对象特征。唯有文学艺术才对人和人类生活作具体的、有机整体性的表现。
- 1.2 文学不是平面地、而是立体地把握人。文学对人的表现须由外在的行为延伸至内在的心灵。文学是人的性格学、灵魂学、精神现象学。
- 1.3 文学离不开表现人性。“劳动—社会—人”是人类的发展史，也是人性的生成过程。人性的丰富社会内容规定着文学的审美属性。
- 1.4 阶级性是人性的历史形态。人性大于阶级性。从审美关系上把握人是文学阶级性复杂表现的主要原因。

2 艺术形象是文学传达审美信息的特殊符号

- 2.1 文学借助于艺术形象或形象体系来物化审美意识。
- 2.2 审美本质和特殊内容决定文学只能通过艺术形象来表现。既有确定的指向性，又有无须对这种倾向作出定量规定的模糊性，是形象符号的重要特点。
- 2.3 艺术形象是主客观的统一体。艺术形象是主体外化审美意识，从而使他人在接受过程中产生审美感受的感性对象。

- 2.4 艺术形象的三大基本特点。形象性即具体可感性。艺术形象是物象与心象的统一体。
- 2.5 情感性指艺术形象的审美动情力。艺术形象是认识与情感的统一体。理性认识只有消融在情感表现中，才能成为艺术形象的有机组成部分。
- 2.6 典型性说明艺术形象是感性与理性的统一体。以个性的具体感性形态显现现象的本质特征是典型性的特点。艺术形象审美价值的大小，取决于它将“三性”融为一体的程度。
- 3 文学是语言的艺术
- 3.1 文学用语言塑造艺术形象。
- 3.2 用语言塑造艺术形象给文学带来的困难。把社会性的语言变成个体性的言语是文学运用语言的原则。
- 3.3 语言艺术的三个特点。文学形象的间接性和心象性。以语言为中介的文学形象以意象形态间接存在。
- 3.4 展示人生的广泛性和深刻性。形象的间接存在使文学展示人生不受时空限制，从而达到文学特有的深刻性。
- 3.5 表现思想感情的复杂性和微妙性。文学是思想性最强的一种艺术。
- 3.6 文学的定义：文学是作家借助语言塑造艺术形象，以表现他对人生的审美感受和理解的一种社会意识形式。

△ 文学的审美功能

- 1 文学具有多功能的特点
- 1.1 文学的多功能取决于文学的系统结构。文学具有认识、教育、娱乐、交流感情等多种功能。
- 1.2 文学的多功能性与文学样式有关。不同结构的文学样式，可以发挥不同的文学功能。
- 1.3 文学同时作用于人的整个精神世界，对人的心灵施以立体的综合影响，造就完整的个性。
- 2 审美是文学的基本功能
- 2.1 文学特有的功能是其审美本质及特殊内容在鉴赏过程中所产生的效应。审美是文学的基本功能。
- 2.2 基本功能含义之一：审美是多种功能得以实现的基础。只有通过审美的中介，文学才能发挥认识诸功能。

- 2.3 基本功能含义之二：认识、教育、娱乐诸活动只有以审美为归宿，才能完成对文学对象的把握。
- 3 正确认识文学的社会作用
- 3.1 文学功能与文学社会作用的联系与区别。功能强调效用取决于文学的性质和结构。社会作用是从读者角度对文学效用的判断。
- 3.2 文学功能的实现机制。功能是在读者参与下才形成社会作用。只有建立在审美关系中的接受活动，才能取得功能与作用的一致性。
- 3.3 正确认识文学社会作用须注意的四个问题：文学的作用是精神的。文学作用以社会存在为前提。文学的作用是整体的。文学作用是有限的。

√ 文学文本

△ 语言层

语言层是文学文本诉诸审美感知的物质外观，即外形式。从语言层又可区分出语音和语义两个层面，表层的语音要受深层的语义的制约。

1 语音层面

语音层主要由音韵和节奏结合而成。和谐的音韵和鲜明的节奏使文学语言具有听觉上的美感。

- 1.1 音韵的和谐要求字音本身的和谐及音与义的协调。
- 1.2 节奏是在时间的绵延中，由语音的长短、高低、轻重、疾徐相配合、承接而形成的声音的起伏。语言节奏受情绪和文字意义的影响。文学语言的节奏有强化形式和自然形式两种。文学语言的形式美主要指音韵和节奏的美。

2 语义层面

- 2.1 文学语言具有多种含义，是多种意义的完整综合。
- 2.2 文学语言的深层含义隐含在字面义之下，是含蓄的、有弹性的、不确定的，提供了多种解释的可能。
- 语音和语义的结合，使语言层成为透发着审美内容的“有意味的形式”。

3 语言层的审美功用

- 3.1 风格美，即语言层在整体风貌上所显现出的美学特色。语言风格的形成与作家的创作个性及作品内容密切相关。

- 3.2 造型性，主要表现为通过诱发想象帮助读者构建审美意象。文学语言的造型功能有力地凸现了作品的艺术形象。

△ 现象层

现象层是由具体的人物、环境、情节等构成的形象体系。它直接负载着文学作品的审美意蕴，因而称之为内形式。

1 人物形象

1578

- 1.1 人物形象是文学描绘的中心，典型人物的塑造是文学家追求的最高目标。
- 1.2 典型人物的创造与典型理论的发展，大致经历了由重典型的普遍性、一般性到重典型的特殊性、个别性，进而认识到典型的普遍性与特殊性、一般性与个别性相统一的辩证过程。
- 1.3 典型人物是具有特殊的性格、命运或心态，蕴含着深广社会历史内容，体现着作家审美评价的艺术形象。
- 1.4 典型人物显现出几种不同的历史形态，即性格特征比较单一、突出、鲜明的扁平人物，性格比较丰满、复杂、立体感强的圆形人物和着重展示内在心理过程，表现某种精神体验的心态型人物。

2 环境

- 2.1 环境是指环绕人物，形成其性格，促使其行动的一切外部条件的总和，是人物的具体生活环境与社会大环境的统一。典型环境是指环绕典型人物的、能充分深刻地体现出一定历史时期的社会背景和发展趋势的、鲜明生动的具体生活环境。
- 2.2 典型环境也呈现出几种不同的表现形态，即写实环境、假托环境和虚幻环境。
- 2.3 环境与人物的关系是辩证的统一。作家必须在与环境的关系中写人，一方面，写出环境对人物的影响和制约，另一方面，写出人物对环境的能动作用。

3 情节

- 3.1 情节是指作品中由人物之间的矛盾冲突所构成的一定生活事件的发展过程。
- 3.2 构成情节的一定生活事件，必须有某种内在的因果联系。
- 3.3 矛盾冲突是情节构成的基础。以刻划人物性格为主的行动性较强的作品，多构成冲突性情节。
- 3.4 以表现人物内在心理过程为主的作品，多构成非冲突性情节。非

冲突性情节必然趋向于情节的淡化。

3.5 情节的构成主要包括开端、发展、高潮和结尾四个部分，有的作品还有序幕和尾声。

3.6 具体作品中的情节具有多种表现形式，或是单一情节，或是多情节；情节的构成部分可以是完整的，也可以不完整。

3.7 情节与场面、细节

上述人物、环境和情节的划分是相对的，实际上三者是互相转化，不可分割的。

△ 意蕴层

意蕴层指作品的形象体系所蕴含的审美意识，即主题。它是作品的内容和核心所在。

1 主题的涵义及构成

1.1 文学作品的主题不能仅仅归纳为一种思想，而必须是与艺术形象交融在一起的，包含着作家审美情趣的某种意蕴，也即为艺术形象所包含的审美意识。

1.2 从文学作品对审美意识的不同表现来看，主题可分为三个层次：审美感知层、审美情感层、审美观念层。

1.3 从本文的角度看，主题的构成有三方面的因素：为作家的艺术直觉和理智所感悟，并力图在作品中表现出来的审美意识；接受者以新的审美眼光从作品中发现并阐发出来的审美意义；作家未能明确意识，接受者尚未发现，而包含在艺术形象中的客观审美意义。

2 多主题和主题的多义性

2.1 多主题是指一部作品的主题既有正主题，又有一个以上的副主题。正主题统摄着副主题，副主题则多方面地补充、丰富和深化正主题。这种情况多见于一些比较大型的叙事文学作品。

2.2 主题的多义性是指一部作品的主题，可以从不同的方面去理解，因而有各种不同的解释。

3 主题的倾向性和历史性

3.1 主题的倾向性是指作家通过艺术形象所表现的思想感情的指向性。

3.2 主题的历史性是指主题带有鲜明的时代特色，打上了深刻的历史烙印。

3.3 文学作品的主题是具体的，包含着特定的社会历史内容，而不可能是抽象的，永恒不变的。

文学作品从品鉴的角度看，其语言层、现象层和意蕴层三者之间的关系是由外而内，由浅而深，层层推进、互相渗透与转化的，言、象、意三位一体，密不可分。

文学体裁

△ 文体的分类

- 1 文学体裁的涵义
- √ 2 中西文体观念的演变

△ 诗歌

- 1 诗的涵义
- 2 诗歌的美学特性

2.1 诗歌的抒情性

抒情性——诗歌最本质的美学特性。情感和情绪的量与质。主观的抒情与客观的抒情。

诗的主体性原则。主体“认识自己和表现自己”这是诗在范围和任务上的主要特征。

√ 2.2 诗的表情形态

直抒胸臆。诗的意象、意境与象征。

2.3 诗的结构

结构对于诗歌的重要性。主要范型：扩展式、高层式与结晶式。两种倾斜：由重事实的逻辑到重情绪逻辑；由合逻辑的叙述到反逻辑展示；由线性的连续到大跨度跳跃；由封闭性的圆足到开放性扩展。

2.4 诗的语言

诗歌语言的美质：暗示性、多义性、音乐性。诗的声律：节奏、韵脚。诗的陈述：声音和意义；陌生化原则：句式的变异、关联的省略、词性的活用、语言的伴谬。

△ 小说

- 1 小说的涵义
- 2 小说的美学特性

2.1 小说的叙事性

叙事与模仿。叙事与描写。叙事与讲述。

2.2 小说的叙事时间

时间的次序。时间的绵延。时间的频率。

2.3 小说的叙事形式。

叙述人称：第一人称、第三人称、无人称。

叙述角：全知叙事、限制叙事、纯客观叙事。独白小说与复调小说。

2.4 小说的结构

结构对于小说的意义。主要范型：情节结构、性格结构、心理结构。

2.5 小说语言

人物语言：对话、独白。

叙述人语言：功能性语言、标志性语言、整合性语言。

△ 剧本

1 剧本是戏剧艺术的文学成分

1.1 戏剧的涵义

1.2 作为一剧之本的剧本

2 剧本的美学特性

2.1 戏剧冲突

剧本要有戏,最重要的是要有引人入胜的矛盾冲突。冲突主要产生于人物性格, 冲突的强度取决于主人公意志力的强度。“没有冲突,就没有戏剧。”

2.2 戏剧情境

戏剧情境是促进戏剧冲突爆发、发展的契机,是使人物产生特有动作、完成性格自我表现的条件。

2.3 戏剧结构

结构对于戏剧的首要意义。戏剧结构的原则:集中与扩散的统一。

主要范型:开放式结构、锁闭式结构、人像展览式结构。分幕分场。

2.4 戏剧语言

戏剧语言的重要性。戏剧语言的动作性。戏剧语言的性格化。

文学风格

△ 文学风格的涵义、构成和类型

1 文学风格的涵义

1.1 风格一词涵义的演变

1.2 文学风格,指作品在内容与形式的高度统一中所显示出来的一种

独特的美学风貌。

- 1.3 文学风格是一种全美，即独特的内容与独特的形式在和谐的统一中所产生出来的作品的整体美。

2 文学风格的构成因素

- 2.1 情思：即指作品中一种带着作家情感的、为形象所暗示出来的深刻而含蓄的思想，它是作家对生活的一种独特的审美发现。在叙事性作品中，情思主要是通过典型形象显现出来；在抒情性作品中，情思主要是通过意境暗示出来。

- 2.2 奇趣：即作品中一种新鲜奇特、引人入胜的审美趣味。奇趣包括事趣、理趣、情趣、景趣。

事趣：作品中所叙述的事件能引起读者强烈的好奇心，给读者以新奇感。

理趣：系指艺术形象包含着某种耐人寻味的哲理，读来饶有兴味。

景趣：作品中描写的景物富有生气与灵性。

情趣：作品中所表现出来的一种耐人观赏的情感趣味。

- 2.3 格调：即作家的人格在作品中的艺术体现，是就作品的文品而言的。格调美，首先表现为作家在人格理想指导下，创造一种独特的理想的艺术形象。其艺术投射方式一是正面直接投射，二是正面间接投射。

其次是反面投射，通过作品中被否定的艺术形象，从反面来体现作家的人格理想。

- 2.4 气势，即作品行文的语气和体势。

气势首先取决于文学体裁，不同的文学体裁有不同的艺术结构法，因而有不同的体势。

其次，气势与作品行文的语气有关，即与作品中独特的句式和修辞格有关。

- 2.5 韵致，即作品语言的风度韵味。首先，是作品中的语言能在形似与神似的契合无间中含有一种只能意会而难以用语言表达尽的无穷韵味。其次，韵致表现在作品语言独特的色调上。

- 2.6 风格的上述五种构成要素彼此独立，但又互相关联，互为前提，共存于作品之中体现出风格的整体美。

3 文学风格的类型

- 3.1 风格的两大类型：壮美与优美

3.2 壮美与优美的比较:

在题材上,壮美取材于重大的历史事件,塑造叱咤风云的英雄人物;优美则取材于普通而平常的现实生活,塑造所谓小人物的形象。

在意境上,壮美的意境阔大而高远,优美的意境为清新幽雅。

在美的表现形态上,壮美多在“动”的形态中表现美,优美多在“静”的形态中表现美。

在抒情方式上,壮美常是直抒胸臆,优美则是委婉抒情。

在语言艺术特色上,壮美多得力于阳刚性的词汇,优美多得力于阴柔性的词汇。

在艺术感染力上,壮美以其抗争的因素,引起读者一种精神上的逆受反映,产生出一种矛盾的混合情绪活动;优美以其和谐的因素,引起读者一种精神上的顺受反映,产生出一种调和的混合情绪活动。

壮美与优美可以互相转化,相互补充。

√ △ 风格的主客统一性

风格既是客体的主体化,又是主体的客体化,是主观与客观的有机统一。

1 作家的个性对风格的影响

个性:即个性心理特征,是个人带有倾向性的、本质的、比较稳定的心理特征。

1.1 个性的生理因素对风格的影响

1.2 童年与少年时期是个性形成的重要阶段,对作家风格的形成有着一定的意义。

1.3 青年期是个性的成熟阶段,对风格的形成有着重要作用。

人在社会化过程中所形成的个性,是内因(生理因素)与外因(社会化的外部条件)相互作用的结果,是主客统一的产物。

2 创作个性对风格的制约

创作个性,是指表现在作家创作实践中的个性文化心理结构。它与个性的含义不尽相同。

风格是创作个性成熟的标志,是主观因素与客观因素通过作家的艺术实践相互交融的艺术结晶。

风格是作家独创性“劳作”的果实。

2.1 创作个性对风格内容诸因素的制约。

思想意识对情思的制约;

审美趣味对奇趣的制约;

人格对作品格调的制约。

2.2 创作个性对风格形式诸因素的制约。

艺术气质对气势的制约；

创作个性对语言风格的制约。

△ 风格的时空变化性

风格存在于一定的时空之中，并随时空的变化而变化。

1 风格的时间变化性

1.1 作家不同时期的风格变化性

作家的继社会化与再社会化，导致作家新的创作个性的产生，而引起风格的重大变化。

作家特定时期审美情绪的变化，引起次要作品的风格变化，从而形成作家创作总体风格中的主风格与次风格并存。

1.2 时代风格的变化性

不同的历史时期，其文学风格也不相同，因而形成了时代风格的变化性。

2 风格的空间变化性

文学风格的空间，既指自然地理的空间，也指人文地理与历史地理的空间。

2.1 民族风格的空间变化性

不同民族文学作品中的风景画面；

不同民族文学作品中的风俗画面；

不同民族性格的刻画；

不同民族的文学语言：语系及方言、熟语。

2.2 流派风格的空间变化性

文学流派对生活的反映有其独特的地域性，从而表现出风格的空间变化性。

流派风格的空间变化性较为集中地体现在题材、风景与风俗、语言的地方色彩上。

风格的时空变化性与作家创作风格相对的稳定性，是变与不变的辩证统一。

风格理论的研究，对创作、欣赏、理论建设的重要意义。

文学创作

△ 文学创作的基本过程

1 审美感知

- 1.1 文学家对现实生活的审美感知不是“刺激→反应”的单向过程，而是主客体之间的双向交流，主体的反映“能力”或感知“格局”等心理变量起重要作用。
- 1.2 文学家对生活的感知不是被动地记录、静止地模仿，而是积极的发现，是客观物象和主观个性相互生成的动态建构过程。文学家的感知具有强烈的感受性和同感性特征以及独特的创造性和同构性特征。
- 1.3 文学家的感知结合着语言媒介进行，具有语言同步的特点，这是文学家与画家、音乐家感知的不同点之一。

2 艺术构思

- 2.1 艺术构思中“顿悟”、“灵感”起一定作用，灵感具有突发性，亢奋性和短暂性特点。艺术构思是萌动、发展、中断，酝酿、再萌动、再发展，循环往复，渐进与突变的流转过程。
- 2.2 艺术构思中表象运动和情绪运动特别活跃。表象运动可分为原生表象运动；整合表象运动；虚构表象运动。表象运动和情绪运动紧密结合，相辅相成。
- 2.3 艺术构思中的典型化是对形象进行分析、比较、整合、概括以塑造艺术形象的过程。

3 语言传达

- 3.1 文学家构思中的形象是感性具体的，但传达媒介即语言却是抽象一般的，这就形成了具体——抽象的矛盾。作家在传达阶段就是要克服这一矛盾。
- 3.2 概念虽是普遍的，但同知觉与表象仍有一定联系，因此亦能传达具体的审美意象。语言对于传达构思中的观念内容有相当的优胜之处。此外，语言在表现时空方面也有较大灵活性。
- 3.3 语言传达对构思中的内容可以进行能动地再创造。其表现方法有：突出形象的特征，加强形象的鲜明性；对象如不宜直接传达，就采取间接的转换方式；多种修辞手法并用。

3.4 修改作品是传达阶段的重要一环。要求作家选取精炼、准确、含量大和表现力强的语言来最恰当地传达审美意象。

√ △ 文学创作中的艺术思维

1 艺术思维的理论渊源与科学根据

1.1 艺术思维与逻辑思维是人类的两种基本的思维方式。艺术思维是创作主体的各种心理功能，包括直觉与理解、情感与想象、意志与理想、意象与语言符号等综合性的和谐运动过程，亦即各种心理功能和思维元素构成的系统质。

1.2 艺术思维具有心理学、生理学方面的科学根据。

2 直觉与理性

2.1 直觉是创造性艺术思维的重要环节，具有无意识、非逻辑的特点，以顿悟、灵感突发现象特征，但其中蕴藏着深刻的理性观念。

2.2 理解在创作中是不可忽视的一个因素，艺术家的理性观念是一种包孕着审美意象的“活的观念”。理解活动对情节的提炼、结构的安排、人物的刻划以及主题的开掘等均起一定作用。

2.3 艺术思维是意识与无意识、自觉与非自觉的对立统一。

3 想象与情感

3.1 真正的创造是艺术想象的活动，想象可分为再造性想象和创造性想象，后者在创作中起主导作用。

3.2 艺术想象具有充分自由性、形象整合性和情绪体验性三个基本特征。

3.3 情感既是推动作家创作的动力，又是他抒写和表现的内容。情感附丽于形象，形象寄托着情感。

4 意志与理想

4.1 意志是支配与调节创作行动的心理过程。意志活动首先表现在对创作目的的确立和创作计划的构想上，其次是对创作行动和过程的“监控”或“控制”，包括情感控制、理智控制和行动控制。

4.2 意志活动的目标是实现其创作理想。理想是艺术家创作的蓝图，成功的艺术典型都体现了作家的艺术理想。

5 意象与符号

5.1 意象活动是艺术思维的中心环节，艺术家从感知生活到构思与传达阶段都在围绕形象的塑造而进行。“作家跟着形象走”。

5.2 媒介语言是艺术思维中意象的记号或符号。文学语言符号具有显现意象、象征、暗喻的功能。文学语言符号的内部结构是表层一