

P
IPING
XIANGXIANG

批评想象的 理论与实践

李先国 著

PIPINGXIANGXIANG
DE LILUN YU SHIJIAN

84

安徽大学出版社

版

院文艺学学科资助出版

P
PING
XIANGXIANG

批评想象的 理论与实践

李先国 著 ■

3XIANG
SHIJIAN

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

批评想象的理论与实践/李先国著. —合肥:安徽大学出版社,2009.12

ISBN 978-7-81110-683-1

I. 批... II. 李... III. ①文学评论 ②艺术评论
IV. I06 J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 190710 号

批评想象的理论与实践

李先国 著

出版发行	安徽大学出版社 (合肥市肥西路3号 邮编 230039)	经 销	各地新华书店
联系电话	编辑室 0551-5107716 发行部 0551-5108468	印 刷	合肥创新印务有限公司
电子信箱	roseahbb@yahoo.com.cn	开 本	710×1000 1/16
责任编辑	刘 云	印 张	14
封面设计	孟献辉	字 数	250 千
		版 次	2010年1月第1版
		印 次	2010年1月第1次印刷

ISBN 978-7-81110-683-1

定价 25.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

李先国，男，湖南省常宁市人，1971年出生。1993年在湘潭师范学院获学士学位，2005年在苏州大学获博士学位。2006年至2008年在上海师范大学中国语言文学博士后流动站从事博士后研究工作。1998年以前主要从事流行歌词研究，1998—2002年主要从事叙事理论的比较与实践研究，2002年以来主要从事朱自清研究、批评想象研究和沃尔特·佩特研究。在海内外各级刊物发表论文30余篇，已出版《化俗从雅文学观的建立——朱自清与西方文艺思想关系研究》专著1部。独立承担厅级课题1项，主持市级课题1项，参与省、市级课题3项。现为绍兴文理学院人文学院副教授，人文学院办公室主任。

谨以此书献给三位花甲逢春的老人：

父亲 李承贵（1949年农历11月19日—）

母亲 肖带秀（1949年农历5月20日—）

岳母 张莲香（1949年农历6月4日—）

文艺学的从游体验式教学

(代序)

—

“游”在中国古代诗文中运用得很多。

屈原《离骚》：“聊浮游而求女”，“忽反顾以游目兮，将往观乎四荒”。西汉《淮南子》亦有“身处江海之上，而神游魏阙之下”之说。东汉班昭《东征赋》：“乃遂往而徂逝兮，聊游目而遨魄。”三国魏曹植《游观赋》：“静闲居而无事，将游目以自娱。”三国魏嵇康《赠兄秀才入军》：“俯仰自得，游心太玄。”东晋王羲之《兰亭集序》：“天朗气清，惠风和畅。仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。”唐杜甫《阆州东楼筵送十一舅》有“游目俯大江”之句。北宋秦观《月夜偶成》有“游目骋怀佳兴发，感时抚事壮心伤”之句。可见“游”字在中国古代诗文中往往指一种自由的精神活动。

“游”也是中国古代文艺批评的重要术语，主要强调在文学艺术创作的欣赏与创造等活动中主体精神的自由性或想象的自由性。《诗·大雅·卷阿》：“伴奂尔游矣，优游尔休矣。”《诗·小雅·采菽》：“优哉游哉，亦是戾矣。”《庄子·逍遥游》：“若夫乘天地之正，而御六气之辩，以游无穷者，彼且恶乎待哉！”西晋陆机《文赋》：“精骛八极，心游万仞。”南朝梁刘勰《文心雕龙·神思》：“故思理为妙，神与物游。”唐杨炯《王勃集序》谓王勃“驰骋于思绪”，“乃游于圣作”。元辛文房《唐才子传》谓贾岛作诗：“当冥搜之际，前有王公贵人皆不觉。游心万仞，虑入无穷。”明屠隆《唐诗品汇选释断序》：“唐人之言，繁华绮丽，优游清旷。”（《由拳集》卷十二）清黄宗羲《黄孚先诗序》：“古人之情，与物相游而不能相舍。”清李渔《闲情偶寄·

词曲部·宾白第四》：“若非梦往神游，何谓设身处地？无论立心端正者，我当设身处地，代生端正之想。即遇立心邪僻者，我亦当舍经从权，暂为邪僻之思。”

中国传统的文艺教育方式主要是一种从游式教学。孔子在《论语·述而》中提出这样的教育理念和教育方式：“志于道，据于德，依于仁，游于艺。”意思就是：志向在于道，根据在于德，凭藉在于仁，活动在于六艺（礼、乐、射、御、书、数），只有这样才能真正地做人。此处的“游”，是游泳的意思。朱熹曾作如下解析：“此章言人之为学当如是也。盖学莫先于立志，志道，则心存于正而不他；据德，则道得于心而不失；依仁，则德性常用而物欲不行；游艺，则小物不遗而动息有养。学者于此，有以不失其先后之序、轻重之伦焉，则本末兼该，内外交养，日用之间无少间隙，而涵泳从容，忽不自知其入于圣贤之域焉。”

现代美学家和教育家王国维指出：“孔子之教人，于诗乐外，尤使人玩天然之美。故习礼于树下，言志于农山，游于舞雩，叹于川上，使门弟子言志，独与曾点。点之言曰：‘莫春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，风乎舞雩，咏而归。’由此观之，则平日所以涵养其审美之情者可知矣。之人也，之境也，固将磅礴万物以为一，我即宇宙，宇宙即我也。”^①

在中国教育走向现代化变革的路途中，也有人主张从游式的教育教学方法。清华大学校长梅贻琦指出：“学校犹水也，师生犹鱼也，其行动犹游泳也，大鱼前导，小鱼尾随，是从游也，从游既久，其濡染观摩之效，自不求而至，不为而成。”^②

20世纪90年代，我国掀起了教育改革的热潮。美国心理学家 David Kolb 在 John Dewey、Kurt Lewin、Jean Piaget 等人的基础上创立的体验式教学(Experiential Teaching)理论被导入我国。体验式教学以学生为中心，重视学生综合能力的培养，在我国的教育和培训领域引起了很大震动。其实质与我国古代的从游式教学有暗合之处。

体验式教学法是一种遵从学生体验式学习规律的教学方法。这种方法把学习者融入一个实际可能发生的情景，或一个虚拟出来的与实际相同的环境里去学习，通过活动中的实际参与获得个人的经验，然后再在教

① 王国维：《孔子美育主义》，《海学月刊》，1987年第4期。

② 梅贻琦：《大学一解》，原载《清华学报》第十三卷第一期，1941年4月。

师的引导下,通过对体验过程的观察、反省获得新的态度和信念,并将之整合应用于未来新情境的行动方案或策略上,达到解决问题的目的。体验式学习理论体系的核心内容是体验式学习模型。许多心理学家、哲学家以及教育学家建立了许多不同的体验式学习模型,不过目前大家公认最经典的还是 David Kolb 的体验式学习模型。在 Kolb 模型(也称为“Kolb 体验式学习循环圈模型”)中,复杂的体验式学习过程被分解成四个不断循环的阶段:一是在某个情境中的具体经历或体验;二是在体验过程中的观察和反思;三是从具体案例中归纳出一般原理,形成抽象概念;四是把一般原理应用到类似的情境中解决相应的问题。通过在新情境中检验理论,然后又会产生新的体验,如此循环往复。所谓“体验式教学”,是指在教学过程中教师以一定的理论为指导,有目的地创设某种情境,然后通过各种有效方式引导学生亲自感知、体验所要学习的知识,最后达到领悟并运用知识的目的。

体验式教学强调教师要充分认识学习者的个体差异,分析学生的学习类型,因材施教,从而培养学生四个方面的能力——有效体验具体经历的能力、对体验的体察反思能力、形成抽象概念的能力、主动运用理论进行实践的能力。

中国传统的从游式教学也具有体验式教学的如下特征:

一是主动学习。从游式教学同体验式教学一样强调教学中学生是主体,学生的学是教的核心。因此,教学的首要任务是激发学生的学习兴趣 and 主动性,使学生主动、自觉地求知。

二是寓教于乐。教学不等于灌输知识。教师要让学生尽情地体验学习的过程并从中得到乐趣,不应越俎代庖,取消学生的感知过程而直接教授知识。教师要既立足于课堂,又不囿于课堂,采取灵活多样的教学方式,注重创设科学合理的教学情境,让学生入情入境,主动、自觉地领悟知识。《论语·侍座章》正是体现这种特点的一个案例。

三是因材施教。教师应根据学生的具体特点在其学习过程的各个阶段进行有针对性的指导,实施差异化教学。《论语·侍座章》中孔子对各个学生的教育方法都是不一样的。

四是知成于行。从游式教学重视教学的实践环节,要求教师提供机会让学生在“做中学”,让学生在实践或模拟实践中学到知识并灵活运用知识。王国维说:“孔子之教人,于诗乐外,尤使人玩天然之美。”正是强调在

实践中获得审美认知。

二

结合中国传统教育方式与西方最新教育探索,我们主张高校文艺学课程实施从游体验式教学。文艺学的教学应该让学生跟从教师分享文学艺术与学术体验,培养文学艺术创造、学术探究和文化创意能力。学生与老师犹如小鱼跟从大鱼游学于大学之中,从游于文学艺术体验的海洋,由此学生将逐渐成长为理想中的“大鱼”。

从游体验理念的提出是基于高等教育大众化的背景,是基于图像化社会的发展。从游体验对改变传统的教育模式具有积极意义。

在这样的教学环境中,学生实现了对既有学习模式的重要突破:第一,学生可跟从老师一起学习和科研,从以往的没人指导到有导师指导。第二,学生在从游环境中持续接受学术的濡染,和导师共同从事学术探究、分享学术研究的体验和乐趣。教师不再只是学术“表演者”,学生也不再只是学术“看客”。第三,研究兴趣和创新能力成为学生成才的关键,学生从知识的接受者成为知识的探究者。

从游体验式教学理念强调知识背景的多样化、人文素养的复合化。从游体验式非单独之游,而为群体之游。教师与学生之间、学生与学生之间相互启发,相互借鉴,共同提高。

另外,在这种以分享艺术、体验教育为指归的教育体系中,教育形式千变万化:有以激发兴趣为目标的教师示范课,有以学生为主体的学生试教课,有锻炼写作能力的作品赏析沙龙,有检验理论是否可行的文学批评课等等。一元化、单层次、机械式的教学方案变革为多元化、多层次、分享式的教学方案,由此学生也必将从单层次、技艺式的人才转变为复合式、创造性的人才。

在这样的培养体系中,技巧训练不再是目的而是培养学生应用能力的手段。学生在体验式教学中分享前辈学者的学术成果,具有大胆突破、锐意创新的勇气。经过系统的学习与大量的实训,学生被培养成为有真实价值、具备综合性人文素养和人文关怀的应用型精英人才。而在新的从游体验式教学理念引导下,通过理论教学与实践体验有机结合,力争让学生在成为业界的尖兵和骨干,成为未来文化产业各个环节中的

精英和领军人物。

三

从游体验式教学注重以人为本,促进学生知识、能力、素质协调发展,重视实验教学,强调培养的学生不仅要掌握理论知识、有专业的技能和实际的动手能力,更要有创造的灵感和突破陈规的锐气。既要求学生有独当一面的魄力,又要有分工协作的精神。它着力培养的是一批引领社会发展潮流,具备高智商、高情商、有创意、有前景的文化创意工作者和教育工作者。

从游体验式教学包含以下三个层面的内容:

(一)从游教材,体验教学

目前,大多数高校的《文学概论》课程开在大一。对于刚刚进入大学的新生来说,大学几乎所有的课程都使他们不能运用中学轻车熟路的方法来学习,而《文学概论》这门课程更是让他们感到抽象、陌生、不知从何入手。针对这一情况,在开始《文学概论》这门课时,我们一般从能让大家熟悉的课程开始。在第一学期,教师一般要求学生在开学一个月内阅读完所用的教材,做好笔记,并对其笔记进行检查和评比。教师在第一学期要充分发挥指导作用,要努力上好每一堂课,让学生对理论课程不感到枯燥和隔膜,同时又要起一定的示范作用,以便为第二学期的体验教学打下基础。

第二学期,教师一般安排学生撰写两节课的教案,要求能围绕教学大纲,突出重点,并充分运用多媒体教学手段在课后试教,然后择优为全体同学上课。教师要充分发挥指导作用,指导学生如何撰写教案,如何查找资料,如何实施教学。在此过程中,教师与学生的联系与沟通加强。通过长期沟通,促使学生汲取教师人生中的经验,进而帮助学生更快地解决他们遇到的疑难与困惑,使其成长有更加明确的方向。教师及学校对学生的培养也因此更为具体化、细腻化、条理化。

(二)从游作品,体验审美

文学艺术即体验,因其对于想象力和情感体验的注重而成为一个独

特的文化领域。文学艺术教学是一种体验式教学,其不满足于知识之传达而重在灵思之涵养。为此,在教学方案设计中,在从游中体验这一文学艺术教学的本质属性被凸显出来。

传统综合性大学的汉语言文学专业本科课程体系一定程度上削弱了教师与学生的学术与情感联系,不利于师生和同学间思想、技巧和课题研究的交流与提高。而从游体验式教学则是对现有课程体系的重要突破,也体现了文学艺术学科“师徒式”、“工作室式”等教学传统的精髓。这种课程,一是要求教师为学生指定一定的必读的文学作品。这些作品不同于以往的必读书目,而是以最近的新书、期刊新近发表的作品为主。它强调教师和学生一起阅读,既有助于师生寻找共同的兴趣点,从而产生共同话题,又有助于教师了解学生当前的阅读状况,使其教学更加有的放矢。

二是要求教师开设一定的作品研讨课。研讨课注重教师与学生之间、学生与学生之间的互动。在研讨课上,教师重在激发学生探索的积极性。在对学术问题的研讨中,鼓励学生勇于悬搁既有的成见与预设而直面事实本身。教师不做过多的讲解,只是开放式地引导,鼓励学生探讨甚至争辩。

(三)从游理论,体验批评

《文学概论》是高校汉语言文学专业一门理论课程,要求学生通过学习掌握一定的文艺基础理论,并能运用理论来观察、分析、研究文艺现象。理论教学是《文学概论》的主要目标之一。这就要求我们在上好理论课的同时,做到:一是让学生参加多种形式的学术讲座。参加各种类型的学术讲座是拓宽文学艺术视野与学术视野的重要途径。聆听创造性人才的演讲,向讲座专家请教或与之论辩,都能激发学生自身的创造性思维。二是运用一定的文艺理论来观察、分析、研究当前的文艺现象。可以研究作家作品,可以批评文艺现状,还可以进行理论创新。只有在对理论的具体运用中,才能更深入地理解理论,才能更深刻地掌握理论,从而激发创新勇气。我们鼓励学生在参加学术讲座时积极提问,与专家学者进行面对面的交流。我们布置作业时强调现实针对性,例如要求学生阅读最近的文学期刊如《收获》等,选择一些篇目要求学生运用所学的理论对其进行分析。

目 录

文艺学的从游体验式教学(代序)	1
-----------------------	---

理 论 篇

第一章 从想象论文学批评	3
第一节 王德威“想像中国”的启发	3
第二节 从文学史写作的想象到文学批评的想象	7
第三节 批评想象的自觉	13
第二章 批评想象的含义	17
第一节 批评想象的含义	17
第二节 想象、想像与思维	21
第三章 批评想象的主体	25
第一节 阅读鉴赏主体	25
第二节 分析研究主体	27
第三节 抒情想象主体	28
第四章 批评想象的起点	31
第一节 对批评对象的了解与熟悉	31
第二节 从人的角度来理解与批评对象	33
第五章 批评想象的腾飞:空间的拓展	37
第一节 以人为本	37
第二节 以文为据	39
第三节 文化学批评	40

第四节	实证精神	42
第六章	批评想象的盘旋(一):文本细读	44
第一节	了解文学语言的特性	45
第二节	品味文学特殊的技巧	47
第三节	在艺术整体中细读	48
第七章	批评想象的盘旋(二):意象批评	51
第一节	分析意象的内涵意蕴、基本特征	52
第二节	探讨意象的表现手法、组合方式	53
第三节	总结意象的审美功能、研究价值	55
第四节	研究意象的形成原因、创作意义	57
第八章	批评想象的回落	61
第一节	从局部到整体	62
第二节	由具体到抽象	64
第三节	批评想象诗性学理化的特点	66
第九章	批评想象的二次腾飞	70
第一节	避免无望的非创造性的重复的想象	70
第二节	寻找新的批评想象的生发与增长点	71
第三节	创造批评想象的个性模式	72

实践篇

第一章	抒情文学的批评想象	77
小引:	抒情文学的批评想象的要领	77
第一节	诗歌的批评想象实例	78
第二节	歌词的批评想象实例	89
第三节	散文的批评想象实例	94

第二章 叙事文学的批评想象	102
小引:叙事文学的批评想象的要领	102
第一节 叙事主题的批评想象实例	102
第二节 叙事技巧的批评想象实例	108
第三节 叙事改编的批评想象实例	113
第三章 理论成果的批评想象	118
小引:理论成果的批评想象的要领	118
第一节 理论观点的批评想象实例	118
第二节 理论论证的批评想象实例	128
第三节 理论特点的批评想象实例	137
第四节 理论来源的批评想象实例	144
第四章 跨文化的批评想象	152
小引:跨文化的批评想象的要领	152
第一节 跨时空的批评想象实例	152
第二节 跨媒介的批评想象实例	161
第三节 跨学科的批评想象实例	177
第四节 跨专业的批评想象实例	192
参考文献	201

理论篇

第一章 从想象论文学批评

第一节 王德威“想像中国”的启发

对创作和欣赏中的想象心理因素的论述,在过去几十年的研究中屡见不鲜,并逐渐走向成熟与自觉。但对批评中的想象的论述却处在萌芽之中。1997年,李林荣的书评《从狂欢记忆到文化想象——评毕光明的〈文学复兴十年〉》无意识地将想象与批评联系在一起。初看该书评,以为是对书评对象的批评的想象的概括,但实际上是对所评之书的内容的要点的概括。^①也就是说,文化想象在这里指的是创作中的想象而不是批评想象。陈晓明的《文本批评:想象的精神飞地——欧美文本批评的历史与现状》是一篇值得注意的文章。“飞地”本是一种人文地理概念,意指在某个国家境内有一块主权属于他国的土地。陈晓明在这里隐含着这样一层意思:运用文本批评方法的人们建立了一种与作家文本不同的意义领域。^②

1998年,北京三联书店出版了王德威的论文集《想像中国的方法:历史·小说·叙事》,精选了能比较全面地反映他对晚清以来20世纪中国小说研究成果的研究论文23篇。这本论文集共分四辑:第一辑是对晚清小说的重新审视和定位;第二辑是对现代文学史上经典作家作品的细读和重读;第三辑是在中国20世纪的时空范围内,对作家作品进行的纵向与横向的比较研究;第四辑是从宏观角度对文学史研究中的一些理论问题的澄清,并概略介绍了海外学者对中国现代小说与电影的研究现状。其中,第一辑是王德威近些年的着力最多处。他认为,传统文学史将中国

^① 李林荣:《从狂欢记忆到文化想象——评毕光明的〈文学复兴十年〉》,《海南师范学院学报》(人文社会科学版)1997年第4期,第127页。

^② 陈晓明:《文本批评:想象的精神飞地——欧美文本批评的历史与现状》,《大家》1997年第2期,第165页。