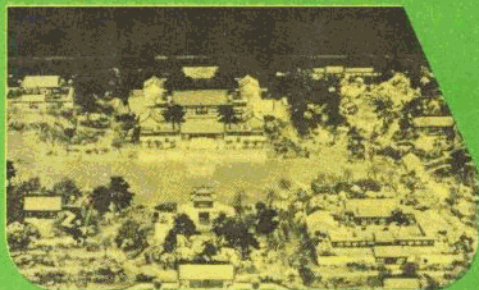
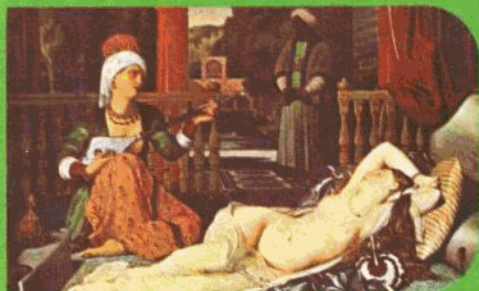

文學與鑑賞

洪順隆 編譯

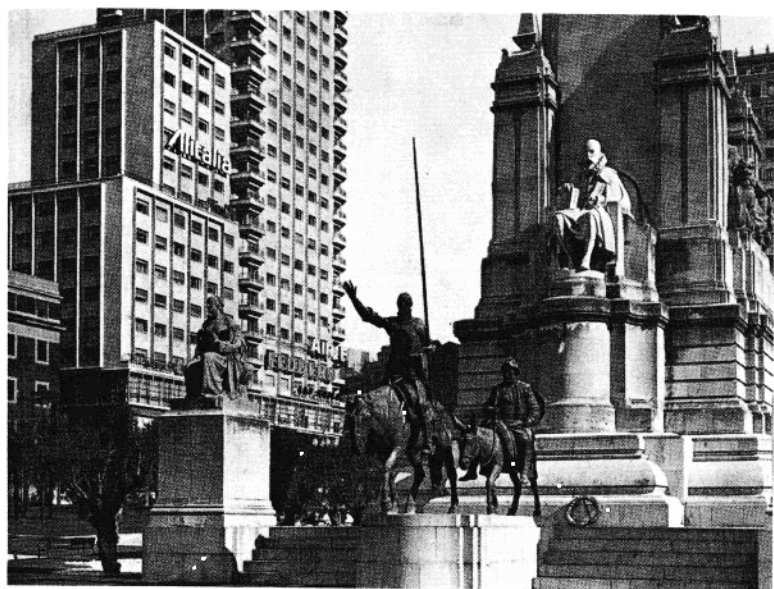
新潮文庫

210

洪順隆
編譯

文學與鑑賞

志文出版社印行

在馬德里西班牙廣場的唐·吉訶德與好侍從桑科判札的銅像。

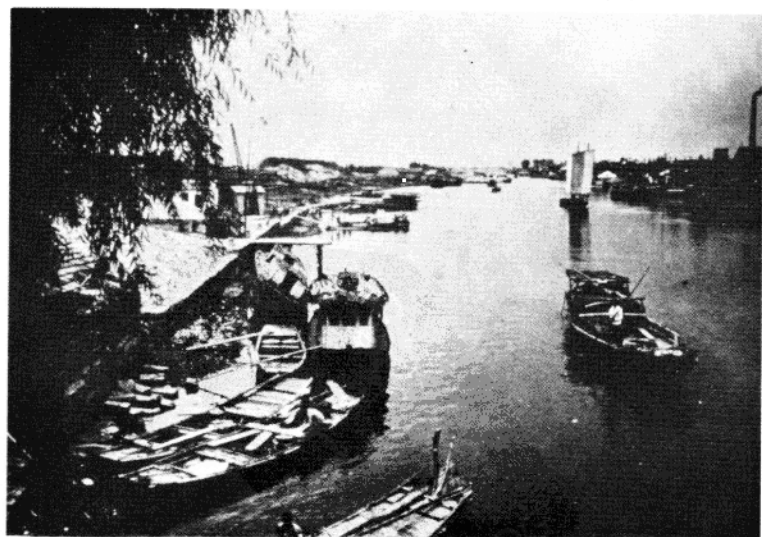
『紅樓夢』的舞台，大觀園的想像復原圖。

林鏞畫的『曹雪芹』。

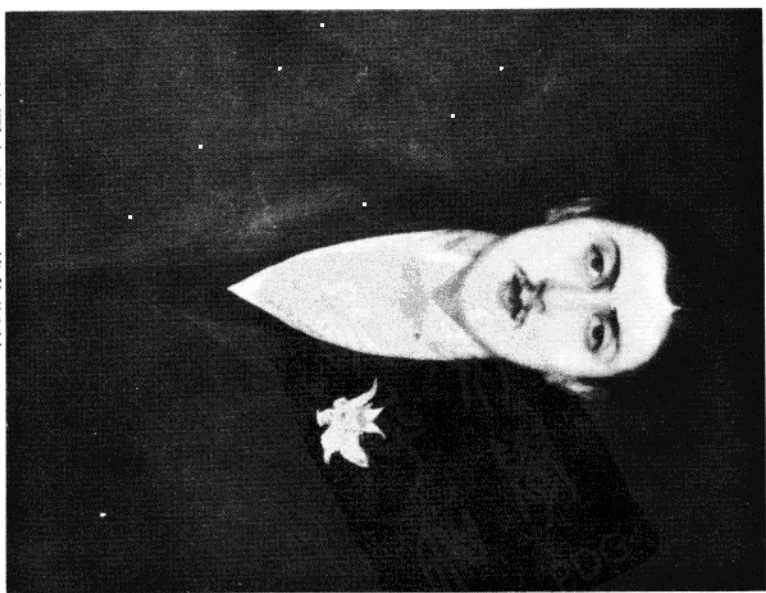
曹雪芹的筆蹟。

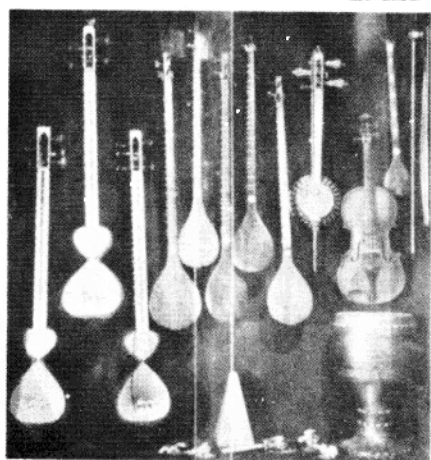
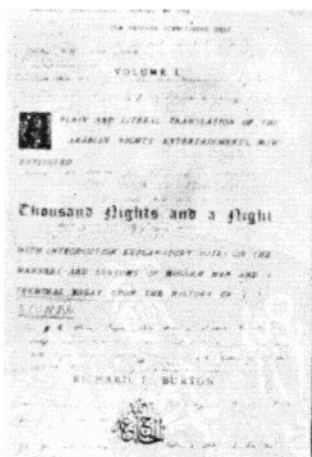
曹雪芹的故鄉，蘇州運河。

愛爾蘭小說家：喬依思
James A. Joyce, 1882~1941)。

法國小說家：普魯斯特
(Marcel Proust, 1871~1922)。

『天方夜譚』的扉頁與插圖以及在故事中常常出現的伊朗絃樂器。

目 錄

序 言·····	一
上編 文學的巡禮·····	一三
第一章 何謂文學·····	一三
第二章 小說的歷史·····	一三
(一) 西洋與中國故事的時代·····	三七
(二) 西洋小說的產生·····	四六
(三) 文藝復興·····	五二
(四) 西洋的「心理與冒險」小說與東方 小說的概況·····	五五
(五) 走向現代的路·····	七〇
第三章 近代小說的性格·····	七〇
(一) 西洋近代小說·····	七七

(一) 西洋小說的世界……………八三

(二) 西洋小說內容的本質……………九一

(三) 西洋小說中的行為表現……………九六

第四章 小說的構造

(一) 「構造」的疑問……………一〇一

(二) 「構造」的理解……………一〇五

(三) 西洋小說的「時間」與「空間」構造……………一七

(四) 中國小說的間織循環構造……………二九

第五章 文學與想像力

(一) 小說與現實的世界……………一三五

(二) 想像力的性質……………一三八

(三) 排斥現實的想像力文學……………一四二

(四) 再造現實的想像力文學……………一五〇

第六章 文學和道德

(一) 文學與道德……………一五九

(二) 論「倫理」……………一六一

(三) 論「道義」……………一六四

(四) 「道德」的土壤……………一六六

(五) 論「道德」……………一六八

(六) 迫害的追踪……………一七一

(七) 近代東方文學與「道德」……………一七五

(八) 談演戲……………一七八

第七章 戲劇

(一) 戲劇是文學的形式之一……………一八五

(二) 何謂戲劇性……………一八七

(三) 由西洋的戲劇構造談到日本戲劇……………一九二

(四) 以日本戲劇為例說明戲劇文體的特色……………一九七

(五) 中國古典戲劇……………二〇六

第八章 論 詩

(一) 詩的意義……………二一三

(一) 鑑賞與解釋·····	二一八
----------------	-----

(二) 意義、影像、韻律·····	二二二
-------------------	-----

(三) 由欣賞到批評·····	二三三
-----------------	-----

第九章 隨筆

(一) 多采多姿的內容·····	二五五
------------------	-----

(二) 隨筆和日本私小說·····	二五七
-------------------	-----

(三) 歐洲的隨筆文學·····	二六六
------------------	-----

(四) 略談中國的隨筆·····	二六九
------------------	-----

下編 鑑賞的實例

第一章 中國文學

(一) 『水滸傳』·····	二七五
----------------	-----

(二) 『三國演義』·····	二八七
-----------------	-----

(三) 『西遊記』·····	二九五
----------------	-----

(四) 『紅樓夢』·····	三〇二
----------------	-----

第二章 西洋文學

- (一)『一千零一夜』……………三一五
- (二)『唐・吉訶德』……………三二二
- (三)『布利當尼古斯』五幕……………三三〇
- (四)『普羅孚洛克的戀歌』……………三四〇
- (五)『尤利西士』……………三五六
- (六)『尋求失落的時光』……………三六七

第三章 日本文學

- (一)『源氏物語』……………三七三
- (二)『黎明前』……………三八四
- (三)『羅生門』……………三九四
- (四)『雪 鄉』……………四〇六
- (五)『金閣寺』……………四一四

附：參考書目

序 言

一、釋文學

「文學」，有人說它是：「用文字保留下來的學問、知識及想像的結果。」（美國著名的辭書學者華舍斯德——Worcester, 1784~1865.）有人說它是：「聰明男女的思想、感情的紀錄；它是以文字爲工具，依一定的方法加以安排，俾給予讀者以快感的。」（英國文學史家勃魯克——Brooke, 1832~1916.）又有人說它是：「用文字書寫或印刷在書籍上的一切東西。」（英國批評家阿諾德——Mathew Arnold, 1832~1888.）這些說法雖爲文學勾勒出臉譜來，却仍嫌模糊，眉目還不甚清楚。

其實文學就像生命一樣，只允許我們從它的形式、從它的內容、從它的語言文字、從它的節奏和律動的脈搏、從它的精神去說明它，但是却不能確切地捕捉到它，爲它下一個十全十美的定義。因爲當你想已經發現了滿意的定義時，就會有一個突兀的，但也無可否認的例外，弄得我們迷惑起來。蓋「文學」是不爲尺度所馴服的；凡是把它看得彷彿是確切的科學似的，就往往會忽然迷失它的真相。在這宿命的重重迷霧中，我們想爲文學描繪一個放諸四海而皆準，上下古今都稱身的輪廓，幾乎是不可能。只是，我們既然要求取文學素養，要鑑賞文學，便不能不設法去看清它、去認識它。要看清

它、認識它，就得想盡辦法去接近它；從各種角度，各種說法去揣摩它。因此，我把上面諸家的說法加以綜合，再加上自己的意見，試爲「文學」描繪一幅我以為比較完整的肖像。我以為：「文學」是以語言文字爲工具，通過想像、感情以及趣味，去構築一種成功的藝術構造；而這藝術構造具有喚起讀者的想像，刺激讀者的感情，激動讀者的心靈底作用，而這種作用往往是萬古常新，中外通行的。

二、論鑑賞

所謂鑑賞，即是對於作品的鑑別賞玩。我們讀一篇作品時，首先會發生感覺觸動，然後才有感情的興起。這感覺與感情都是我們對於作品所引起的中心經驗，把這些經驗移入對象的作品中，就叫鑑賞。

鑑賞有種種不同的類別，且往往因人而異，所以，它多半是主觀的。鑑賞者對於作品，往往集中注意力於作品本身的所謂美，要求作品與自己個人生活相感應；不過，這些只是對於個別作品的普通認識和賞玩而已。

要知道一篇成功的作品，無論它偉大與否，大都確切地觸及了人性中一些最深邃、最基本的問題。它的作者往往是在無窮限的追求中，永遠在發現新的內容；在描寫平凡中，含藏無窮的可能；由那些平凡瑣屑的生活中，勾畫出典型。因此，鑑賞者的工作，該是通過語言文字的構造以及性格、事件的描寫，和整部作品的結構佈局等手段，以自己那顆具有豐富的藝術同情心靈，和作者面面相覷，

以心談心，去發掘和再現作品中含藏的無窮美感，以及含孕在這美感中的，那最深邃、最基本問題，亦即本質；並在那看似冷冷的瑣屑描繪中，尋出一個放諸四海而皆準，上下古今皆可行的典型來。

所以，在個別的作品鑑賞之中，要顧及到它和同時代的其他作品，以及它之前的相關作品所形成的共同性和特殊性，俾在時間的縱深領域中，發掘出古今共同的問題和個別的特色；而且在空間的廣闊世界裏，尋出人類相似的光輝和個別的色彩。這樣才算達到鑑賞者的普遍領域，達到鑑賞的最高境界。

就個別作品的鑑賞者而言，我們要求鑑賞盡可能將感覺和感情移入對象之中，甚至達到忘我的狀態，與對象融合，以揭出那作品的真面目來；就整體文學的鑑賞而言，我們却要求鑑賞者從如醉如癡的心心相印中跳出，作個大衆情人，腦筋清醒地看清你進去過的每個感情世界、靈魂領域，並客觀地指陳燕瘦環肥，藍眼黑眸，從而在它們之中尋找出某些可通用的共同美感來。這才算完成了整個文學鑑賞的系統。

三、這本書的概略和特色

上面對文學與鑑賞，陳義雖高，不過當你面對實際問題時，你能做的往往是大大地打了折扣。所以，我先得說明，如果讀者以上面所說的含義來要求這本書的話，難免會有點失望的。因為這本書只是一本入門的書，再加上要顧到文學時空的普遍性，就不得不東西兼容，古今並蓄；而且，要跨越時

空的歧異，就有一道很不容易克服的鴻溝，令人有點力不從心之感。於是：在諸多條件的限制下，我的編纂工作便受到嚴格的考驗，有稍感捉襟見肘的尷尬。不過，我總是盡可能地朝上述方向努力，走到那裏，就算那裏。也就是說這本書的完成，只是表示我的一個學習階段。

但是，我在編寫這本書，討論各個問題時，仍堅持了窮源究流的原則，儘可能去探視問題的根。和它那帶有普遍性格的面目。然後，才着手去看其他的枝節。

文學早在文字尚未發明前就產生，雖然，原始時代的口傳文學沒被錄音下來以保持它的真面目，可是我們依然可從文字記載最初的文學形態，推知口傳文學的存在。這就是我在談文學時，從詩說起，以詩為文學的胚胎，以詩為文學精華的原因所在。又因為西洋在文學理論和史的建設上較東方早，而且系統比東方的完整，所以，敘述的主線是西洋文學，而着重時空的普遍性；在這種情況下，東方（中國和日本）便成了支線，只有以配角的身份穿插其間了。

這本書共分上、下兩編。上編文學的巡禮，敘述文學的歷史發展，其中又分九章。首章由本質去說明文學的起源和文學的原始形態，即文學的本質是：超越個性，而表現共同體的存在，它起源於人神的交往，在祭祀時，那種文學、音樂、戲劇、舞蹈的混沌形態是它的原始面目，文學就是從那混沌的綜合體中演化出來的，而且，最初是以詩歌的模樣和讀者見面。由第二章到第六章，我敘述了東西小說的起源以及發展的經過。在這幾章中，我說明東西小說的原始形態——故事，和小說之為小說的特性——故事的母胎、想像、虛構的作用等，這些問題往往夾雜在史的發展中被提出來；尤其着重於近代小說本質的闡發，說明東西小說結構的歧異性，強調「文學是再造現實的想像底產物」，而不

是現實的模仿。最後我提出道德的素質和形式的不同，並說明小說文學在究明道德真面目上的業績，遂而顯現出現代小說的特性。第七章敘述戲劇的特性、構造和原理，並對中國戲劇的發展作了鳥瞰式的觀察，說明中西戲劇結構的不同。第八章論詩，本質的究明遠較史的發展說的多，可以說對於史的發展只是略述其大概，理由是我正在林白出版社編一套「中國歷代詩人選集」，在那裏對於中國詩的發展不但說得很詳細，而且選了三十餘位代表詩人，分別介紹他們的詩作特色和生平，並選錄其代表作品加以評注和翻譯，再加上這本書篇幅的限制，我只好將詩史的詳情割愛，而依體例把工作偏於結構、意象、韻律的說明，實際的詩歌發展反而說的少了。第九章論隨筆，爲了遷就西洋文學，所以，隨筆的介紹以西洋爲主，東方的僅舉了幾篇實例作說明而已。本來，我想在隨筆之前，增加散文一章，但一方面由於中國散文爲量甚多，而且，散文與隨筆本來就是很接近的文體，西洋的散文和東方的散文在內容方面又各自不同，處理起來花時間，再說，這和本書以西洋爲主的構想不合（這種構想志在出版社的宗旨），所以，只好暫時把它擱在一邊，等將來編一本以中國文學爲主的文學概論時再談它了。在這一編中，無論是史的敘述或理論的探究或鑑賞的論述，都儘可能走向我在前面所懸的目標，雖然離它還很遠，不過，讀者不難從中看出我努力的痕迹。

下編我列舉東西方的文學作品，從事實際的鑑賞評析。這裏面又分中國文學、西洋文學、日本文學三章，分別選出各自的代表作品。

第一章中國文學鑑賞。我選出「水滸傳」、「三國演義」、「西遊記」、「紅樓夢」四篇古典小說作分析，這四部小說是中國小說的四大傑作，它們在結構和形式表現上，都有相當的成就。儘管從

西洋小說的觀點去看它們，會有很多不滿意的地方，但讀者可別忘了，那是我們對古典小說在理論上的建設和探討太少，談論時，往往牽著它們去遷就西洋理論所造成的誇大性的錯覺；反過來說，如果我們的小說理論發達得早而且完整，那麼依我們的理論看我們的小說特色，就不會輸給西洋小說了。話雖這麼說，當我們發現自己有所不及時，仍得看清真相才下判斷，這是我鑑賞這些小說的態度。在學問的領域上，不容有護短的感情存在，因為護短的感情，不但會錯亂我們鑑評的眼睛，也會阻碍自己文學研究的進步。

第二章西洋文學鑑賞。我選了「一千零一夜」、「唐·吉訶德」、「尤利西士」、「尋求失落的時光」等四篇小說，「布利當尼古斯」一篇戲劇，「普羅孚洛克的戀歌」一篇長詩。選它們是因為它們具有代表性，而且合乎我在本書中所堅持的原則，至於其知名度及偉大與否就不在計算內了。尤其，這四篇小說正好說明西洋小說的發展歷程，由故事體到騎士小說的光輝，再到心理冒險等，由古代至現代，它們代表了西洋小說的主要類型，提供了小說的本質所在。

第三章日本文學鑑賞。我選了「源氏物語」、「黎明前」、「羅生門」、「雪鄉」、「金閣寺」。「源氏物語」是日本古典小說中價值最高的作品，由於它在古典小說中最具代表性，因此選它加以評析。「黎明前」是日本小說進入現代的先驅，它代表了日本文學的變化，甚至於提示整個日本文化的演變。作者島崎藤村是位名詩人，我曾經在龍族詩刊介紹過他的代表詩作，又在上編論詩歌一章，引用他的詩。作者藉書中主角半藏，觀察明治維新的氣象；雖然半藏在「沒有看到老天爺就死了。」但它畢竟象徵了明治時代日本人對自己國家民族「新生」的嚮往，寫的是一廂民族向上的心