

江苏省中小学教师自学考试小学教育专业专升本教材

教育

文艺概论

Wen yi Gai lun

高小康 主编
苏州大学出版社

江苏省中小学教师自学考试小学教育专业专升本教材

文艺概论

主 编 高小康

副主编 刘士林

刘士林

孙慰川

工业学院图书馆

藏书章

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文艺概论/高小康主编. —苏州: 苏州大学出版社,
2001.5
江苏省中小学教师自学考试小学教育专业专升本教材
ISBN 7-81037-788-4

I . 文… II . 高… III . 文艺理论 IV . I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 16547 号

文艺概论

高小康 主编

责任编辑 朱坤泉

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006)

常熟高专印刷厂印装

(地址: 常熟市元和路 98 号 邮编: 215500)

开本 850 × 1168 1/32 印张 18.875(共 2 册) 字数 471 千

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—16000 册

ISBN 7-81037-788-4/I·24(课) 定价: 25.00 元

(本册定价 19.00 元)

苏州大学版图书若有印装错误,本社负责调换

苏州大学出版社发行科电话: 0512-5236943

江苏省中小学教师自学考试小学教育专业 专升本教材编写委员会成员名单

主任委员 周德藩

副主任委员 朱小蔓 杨九俊 笪佐领 鞠 勤
刘明远

委 员 (以姓氏笔画为序)

丁家永	王星琦	王晓柳	叶维寅
李学农	李星云	陈敬朴	周兴和
林德宏	胡金平	姚崑强	高小康
高荣林	唐厚元	耿曙生	

前 言

江苏省教育委员会决定自 2000 年起举办小学教师小学教育专业专升本自学考试,以南京师范大学为主考单位。

本科小学教育专业自学考试,既是我国自学考试的一种全新形式,也是江苏省 21 世纪推进小学教师继续教育,提升学历,以适应江苏省教育现代化需要的重要举措。

南京师范大学于 1998 年率先在全国创办本科小学教育专业并招生,为我省小学教师小学教育专业专升本自学考试奠定了基础。江苏省自 1993 年起组织并实施专科小学教育专业自学考试,迄今已有数万名考生顺利通过考试,进一步提高了我省小学教师队伍的素质。1999 年,江苏省教育委员会组织专家进行了小学教师小学教育专业专升本自学考试方法与课程计划的论证,制定了《江苏省小学教师自学考试小学教育专业专升本课程考试计划》,同时组织了一批专家根据课程计划编写教材。为保证教材的质量,江苏省教育委员会两次组织教材编写会议进行研讨,明确了教材编写的指导思想和编写原则,并拟订了教材编写计划,正式下发了《关于组织编写小学教师自学考试小学教育专业专升本课程教材的通知》。

这套教材的基本特点为:(1)突出 21 世纪小学素质教育的要求,旨在培养小学教师的现代素质和教育素养。(2)基础性与应用性相结合。基础性为自考教师可持续发展提供条件,应用性为直接指导小学教师的实践服务。(3)自考课程与课外学习相结合。以往自学考试的一个主要缺点是“应试”的倾向,不能实现学历与素质同步提高的目标,本套教材则注重小学教师能力的提高。

本科小学教育专业自学考试作为全新的事业,需要不断发展和完善,希望广大自学考试辅导教师和自学考试者在教材的使用与学习中,提出宝贵意见,为这一事业的发展作出贡献。

江苏省中小学教师自学考试办公室

2000年2月24日

目 录

前言	(1)
第一编 文艺特征论	(1)
第一章 文学艺术的认识特征	(3)
第一节 摹仿说与再现论	(3)
第二节 文学艺术的再现本质	(7)
第三节 对再现论文学艺术观的评价	(12)
第二章 文学艺术的情感特征	(17)
第一节 表现论的起源	(17)
第二节 文学艺术的表现本质	(21)
第三节 对表现论文学艺术观的评价	(27)
第四节 文艺的象征本质	(30)
第三章 文学艺术的抽象特征	(45)
第一节 关于艺术形式	(45)
第二节 文艺的形式本质	(65)
第三节 艺术形式的审美分析	(77)
第四章 马克思主义文学艺术本质观	(84)
第一节 关于马克思主义文学艺术观的历史认识	(84)
第二节 审美创造的语言符号形态	(100)
第二编 文艺作品论	(111)
第五章 文艺作品的类型与样式	(111)

第一节	造型艺术	(112)
第二节	表演艺术	(124)
第三节	综合艺术	(134)
第四节	语言艺术	(151)
第六章	文艺作品的构成	(179)
第一节	文艺作品的形式和内容	(180)
第二节	文艺作品的层次分析	(215)
第三编	文艺创作论	(229)
第七章	文艺创作的本质	(229)
第一节	文艺创作是一种精神生产	(230)
第二节	文艺创作的主体和客体	(237)
第八章	文艺创作的过程	(247)
第一节	文艺创作的准备阶段	(248)
第二节	文艺创作的发生阶段	(262)
第三节	文艺创作的构思阶段	(276)
第四节	文艺创作的符号化阶段	(288)
第五节	文艺创作的心理机制	(301)
第九章	文艺创作的原则	(327)
第一节	创作原则的界定	(327)
第二节	写实、写意与抽象	(331)
第三节	内容与形式	(335)
第四节	生活真实与艺术真实	(338)
第十章	文艺创作的风格和流派	(342)
第一节	风格	(342)
第二节	流派	(346)
第四编	文艺接受论	(352)
第十一章	文艺接受概说	(352)

第一节	何谓“文艺接受”	(353)
第二节	文艺接受的基本特征	(372)
第十二章	文艺接受主体	(383)
第一节	对接受主体心理探索的几种理论	(383)
第二节	接受主体的心理要素	(389)
第十三章	文艺接受过程	(403)
第一节	文艺接受的发生	(403)
第二节	文艺接受的发展	(415)
第三节	文艺接受的高潮	(432)
第十四章	文艺接受价值	(439)
第一节	文艺接受与传播	(439)
第二节	文艺接受的效应	(445)
第三节	文艺接受与批评	(451)

第一编 文艺特征论

文学艺术是什么？这是一个谜一样的问题。对于这个基本问题的认识与理解，不仅决定着文艺理论作为一门人文科学所可能达到的科学程度，而且直接关系到我们对于文学艺术本身审美奥秘所可能达到的认识深度。从文艺理论的历史演进角度看，它又是一个在描述与解释上都十分困难的问题。不仅文学艺术本身，甚至其中许多文学艺术流派与文学艺术现象，也都不同程度地存在着这种理论阐释上的尴尬。以浪漫主义(romanticism)文学艺术为例，它首先遭遇的就是这个概念本身界定上的困难。一位西方学者曾说：“谁试图为浪漫主义下定义，谁就在做一件冒险的事，它已使许多人碰了壁。”^①而以往有关浪漫主义的研究，也无不遭致其他人的不满和抱怨。例如，司汤达对浪漫主义所下的界定：“浪漫主义是为人民提供文学艺术作品的艺术。这种文学艺术作品符合当前人民的习惯和信仰，所以它们可能给人民以最大的愉快。”^②这实际上已经把浪漫主义同现实主义混淆了。而著名文艺理论家勃兰克斯在《十九世纪文学艺术主流·法国的浪漫派》中，甚至把巴尔扎克这样公认的优秀的批判现实主义作家也划入了浪漫主义作家的阵营中。这种关于浪漫主义的概念限定与实际运用中存在的混乱现象，实际上正是由于缺乏一个用来考察文学艺术

① 利里安·弗斯特：《浪漫主义》，昆仑出版社1989年版，第1页。

② 司汤达：《拉辛与莎士比亚》，上海译文出版社1979年版，第26页。

本质的理论语境造成的。也就是说,要想正确地认识文学艺术的本质特征,首先必须建构的是一种可以讨论这个问题的理论语境。

文学艺术本身的发生与发展几乎与人类的精神历史一样源远流长。自从人类有了最初的文学艺术活动,几乎同时也就开始了对文学艺术本质特征的探索、分析、归纳、认识加工与理论总结。另一方面,在文艺理论从其他人类精神活动中脱离出来、发展为一门独立的人文科学之前,关于文学艺术的理论认识可以说一直处于一种零散、片面的形态中。正如马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中所指出的:“人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙。低等动物身上表露的高等动物的征兆,反而只有在高等动物本身已被认识之后才能理解。”^① 这是一种逻辑地研究事物发展系列中最高环节和最成熟状态之后得出结论的方法,对于我们研究文学艺术特征,它同样具有重要的方法论意义。通过解剖文学艺术史各个阶段中的最高发展环节,有助于正确阐明文学艺术的特征。也就是说,通过对中西文论史上有关文学艺术特征的理论语境的逻辑分析与批判,也就可以从中获得关于文学艺术本质特征的真理认识。如果说,早期的各种文学艺术现象的文学艺术特征尚不够清晰,如荷马史诗与中国的《诗经》既是文艺作品,也可以说是一种文化史著作,在 20 世纪文学艺术发展中又重新出现了各种文学艺术体裁相融和的大趋势;那么,漫长的文学艺术实践,也就为我们认识文学艺术特征提供了不同的理论认识阶段。根据我们的看法,关于文学艺术的本质特征,可以用再现论、表现论与形式论这三种基本的理论框架来概括和总结。

^① 《马克思恩格斯选集》第 2 卷,人民出版社 1972 年版,第 108 页。

第一章 文学艺术的认识特征

在文艺理论的历史上,再现论最强调文学艺术的认识特征。

所谓再现论,是指文学艺术作为一种人类的理性意识与认识活动对客观世界特有的反映功能,它能够把客观存在的生活对象存在及其规律性真实地反映出来,从而为人类正确地认识现实、改造现实提供一种精神工具。它的基本内涵可以从三个方面来了解:从历史角度讲,古希腊的摹仿说是其最典型的描述;从哲学角度讲,它是建立在理性意识和实证科学基础上的认识论;从文学艺术特征角度讲,它把文学艺术对客观世界所具有的再现与认识本质充分揭示出来,因此它是我们正确理解与把握文学艺术特征的一个重要的不可或缺的方面。另一方面,它当然也是在人类漫长的文学艺术实践中,尤其是伴随着文艺理论自我认识不断深化而产生的直接结果。关于文学艺术的认识特征,可以从再现论的起源、发展过程中的最高环节,以及它作为一种重要文学艺术观念在文学艺术史上的巨大影响等角度,进行具体的分析与阐释。

第一节 摹仿说与再现论

摹仿活动是人类主体的一种基本的生命活动方式,它是一种人类运用原始类比思维再现、反映客观世界的主体能力的集中体现。实际上包含着文学艺术原始形态在内的人类原始生存技术,

从一开始也被看作是摹仿自然的结果。古希腊的赫拉克利特指出：“从蜘蛛我们学会了织布和缝补；从燕子学会了造房子；从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”^① 在西方，关于文学艺术对于客观世界所具有的摹仿与再现性质，则是要到柏拉图与亚里士多德的哲学中才得到了比较全面的阐释。柏拉图曾以“床”为个案来说明宇宙存在的性质。他认为世界上存在着三种“床”：首先是“自然中本有的”，它是“‘床之所以为床’的那个理式”，它“是神制造的”，因而与人类的感性及经验无关；其次是“木匠制造的”有实用价值的“床”，它之所以高于画家所制造的“外形”，则完全是因为它具有实用性；最后才是“画家制造的”、“和自然隔着三层”、“和真实体隔得很远”的“床”。^② 在这种解释中固然有贬低艺术与感性认识的情况发生，但它毕竟第一次把文学艺术同摹仿、再现活动明确地联系起来了。

而真正把文学艺术摹仿提高到文艺理论高度的则是亚里士多德。他在作为西方文艺理论奠基之作的《诗学》中明确指出：诗的起源就在于人类的摹仿本能，“人从孩提的时候起就有摹仿的本能（人和禽兽的分别之一，就在于人最善于摹仿，他们最初的知识就是从摹仿得来的），人对于摹仿的作品总是感到快感”^③。这段话中特别值得重视的有两个方面：首先，亚里士多德认为人类最初的知识都是从摹仿得来，这就彻底驱除了柏拉图哲学中的神秘主义性质，也为恢复感性认识活动的重要意义奠定了哲学基础。在批驳了文学艺术与真理无关的观点的基础上，亚里士多德也就赋予了人类的摹仿活动本身以一种新的内涵。这时文学艺术摹仿也就不再只是对客观世界的机械反映，而同时也是一种更高的具有创

① 伍蠡甫等编：《西方文论选》上卷，上海译文出版社 1979 年版，第 5 页。

② 伍蠡甫等编：《西方文论选》上卷，上海译文出版社 1979 年版，第 32～35 页。

③ 伍蠡甫等编：《西方文论选》上卷，上海译文出版社 1979 年版，第 53 页。

造性的实践活动。其次,更为重要的则是他还把摹仿同快感即人的审美活动联系起来,这就把赫拉克利特所讨论的作为生存技术而存在的摹仿论,与作为审美活动的文学艺术摹仿说明确区别开来。也可以说,文学艺术摹仿同其他摹仿实践的根本区别就在于:人类一般的摹仿行为都具有明确的再现现实的直接功利性,而文学艺术摹仿则同时还具有审美享受与情感体验的愉悦性质。这不仅是文学艺术再现与人类其他再现活动的根本区别所在,而且它也为西方文艺理论史上的内幕仿说、游戏说等开辟了逻辑先河。

在中国古代文论中,摹仿说尽管不像在古希腊哲学、诗学中讨论得那样全面、突出,但作为对人类实践活动所具有的摹仿、再现性质的经验认识,也有十分明确的记载和反映。例如,《易经》“观象制器”与“象天法地”等思想,就阐明了“人文”源于“天文”,以及两者之间不可分离的本源性关系。从《易经·系辞下》讲的“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情”,到刘勰《文心雕龙》中特别强调的“人文之始,肇自太极”,讲的都是这个意思。而在中国文艺理论中把这种关系讲得最清楚的则是章学诚,他在《文史通义·易教下》中说,“有天地自然之象,有人心营构之象。……是则人心营构之象,亦出天地自然之象也”。

从中国文艺理论观念的角度看,关于文学艺术摹仿与再现功能,集中体现在中国古代文艺理论中“观”这一特有的文学艺术观念上。孔子在《论语》中把诗的基本功能归结为“兴、观、群、怨”四种,而其中的“观”所强调的就是“诗”所具有的对现实世界的摹仿与再现功能。这与亚里士多德的文学艺术摹仿理论也有相似性。就知识源于再现的角度看,这就是《礼记》中讲到的“以观民风”的基本内涵。《礼记·王制》云:“天子五年一巡守。岁二月,东巡守。……命大师陈诗以观民风。”《汉书·艺文志》云:“古有采诗之官,王

者所以观风俗,知得失,自考正也。”不过与古希腊哲学家强调的科学知识不同,对于中国民族来说,这种再现活动所追求的主要是一种伦理政治意义。就摹仿可以带来快感的角度看,可以从先秦时代人们特别看重的“观水之术”、“观山水”中的情感愉悦来了解。“孔子观于东流之水。子贡问于孔子曰:‘君子之所以见大水必观焉者,是何?’孔子曰:‘夫水,大遍与诸生而无为也,似德。其流也埤下,裾拘必循其理,似义。其洸洸乎不涸尽,似道。若有决行之,其应佚若声响,其赴百仞之谷不惧,似勇。主量必平,似法。盈不求概,似正。淖约微达,似察。以出以入,以就鲜洁,似善化。其万折也必东,似志。是故君子见大水必观焉。’”^① 这就把主体在“观”这一活动中对客观世界的摹仿以及从摹仿中获得的情感愉悦表达得淋漓尽致。不过,与古希腊不同的是,受中国伦理文化的制约,这种精神愉悦也主要是一种道德快感。

关于摹仿说的本质,还可以从文学艺术形态的原始发生方面加以了解。人类最初的文学艺术形式,具体表现为原始时代丰富多彩的原始歌舞,如战争歌舞、狩猎歌舞、农耕歌舞、生殖崇拜歌舞等等。而根据人类学家的看法,这些作为文学艺术原始形态的原始歌舞,本质上都是对原始生活与生产活动进行摹仿的结果。因此,可以从这样两个层面对摹仿说予以评价:首先,正是由于人类所具有的摹仿天性才产生了人类最初的文学艺术活动以及文学艺术作品;其次,正是在对这种早期的文学艺术实践中的理论总结中,也才产生出文艺理论史上最早、也是最基本的文艺理论范式。摹仿说作为人类早期关于文学艺术与审美活动的一种朴素的文艺观念,它在充分肯定文学艺术活动中所包含的主体理性认识与反映能力的基础上,把人类所具有的审美创造本质力量提升到文艺理论的研究视野中。

^① 《荀子·宥坐》。

第二节 文学艺术的再现本质

在再现论看来,文学艺术本质上是一种把握客观真理的认识工具。与一般人类认识工具所不同的是,它不是以纯粹概念与逻辑的方式来把握对象世界,而是一种以文学艺术形象与审美思维为基础的认识活动。

关于再现论文学艺术观内涵的阐释问题,关键就在于论证摹仿、再现是否反映事物的本质。这个问题也反映在文艺理论自身观念的历史演进中。从逻辑角度讲,从柏拉图否定文学艺术可以反映真理,到亚里士多德提出诗人可以表达出普遍性,就已经从哲学角度完成了关于文学艺术的再现本质的理论证明。从历史角度讲,这种文学艺术观念是在中古时代建构起来的,它是以西方文艺复兴中提出的“镜子”说与中国唐代诗人白居易、元稹倡导的“新乐府”运动为标志的。从这两方面入手,就可以对文学艺术的再现本质进行更加具体、深入的认识和把握。

在西方文艺理论史上,著名艺术家达·芬奇首先提出了“镜子”说。他指出:“画家的心应该像一面镜子,永远把它所反映事物的色彩摄进来,前面摆着多少事物,就摄取多少形象。”这里把文学艺术的再现功能比作镜子,实际上也并不是指那种对自然对象的机械描摹。达·芬奇在进一步阐述他的“镜子”说的时候谈到:“画家应该研究普遍的自然,就眼睛所看到的東西多加思索,要运用组成每一事物的类型的那些优美的部分。用这种方法,他的心就会像一面镜子真实地反映面前的一切,就会变成好像是第二自然。”^①正是在这种忠实于自然的再现文学艺术观的指导下,达·芬奇创作

^① 伍蠡甫等编:《西方文论选》上卷,上海译文出版社1979年版,第183页。

了永恒不朽的《蒙娜丽莎》。这种“镜子”说是亚里士多德摹仿说在文艺复兴时代的继续和发展,它要求文学艺术家必须面向现实,学习自然,以对现实生活的真实感受和直接经验为根据塑造艺术形象。

继达·芬奇之后,西方众多优秀文学艺术家都把再现事物本质作为艺术追求的最高理想。文艺复兴时代著名作家卜伽丘在《十日谈》的一则故事中曾这样表达其创作观念:“这些故事我都是用不登大雅之堂的佛罗伦萨方言写成的,而且写的还是散文,又不曾署名,只是平铺直叙,不敢有丝毫卖弄。”莎士比亚则在《哈姆雷特》中指出:“演戏的目的,从前也好,现在也好,都是仿佛要给自然照一面镜子,给德行看一看自己的面貌,给荒唐看一看自己的姿态,给时代和社会看一看自己的形象和印记。”塞万提斯在长篇小说《堂吉珂德》的“作者原序”中,也曾这样表达自己的创作原则:“描写的时候摹仿真实:摹仿得愈真切,作品就愈好”;“所有的事只是摹仿自然,自然便是它唯一的范本;摹仿得愈加妙肖,你这部书也必愈见完美”^①。这种“镜子”说理论中关于摹仿自然的主张,其根本目的在于要求文艺创作应以现实人生和世俗人情为对象,它对于摒弃中世纪宗教艺术的虚幻、神秘、冷僻和阴沉,反对中世纪骑士文学艺术虚假做作的浪漫情调,创造鲜活生动的具有个性生命的文学艺术形象,有着巨大的推动作用。有人说按照世界的本来面貌表现世界,这就是塞万提斯、拉伯雷、莎士比亚现实主义的座右铭。另一方面,这些作家在强调摹仿自然的时候,并未把创作等同于对现实世界的机械复制,而是广泛使用了传说、神话,以至荒诞、象征、夸张、幻想等手段,这可以说开辟了现实主义创作原则的先河。实际上不仅是文艺复兴时代这些文学艺术巨人,而且其后许多伟大作家如司汤达、果戈理、陀思妥耶夫斯基等,都十分喜欢

^① 伍蠡甫等编:《西方文论选》上卷,上海译文出版社1979年版,第208页。