

总主编
胡山林 王宛磐

名师指导课外阅读

走近 缪斯

怎样阅读
文学作品

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

走近缪斯——怎样阅读文学作品/魏新磊,梁志刚主编.

开封:河南大学出版社,2003.8

(名师指导课外阅读/胡山林,王宛磐主编)

ISBN 7-81091-103-1

I.走... II.①魏...②梁... III.①文学—作品—读书方法 IV.106

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 073667 号

书 名: 走近缪斯——怎样阅读文学作品

主 编: 魏新磊 梁志刚

责任编辑: 张天定

责任校对: 和 勘

责任印制: 苗 卉

封面设计: 生生书房

出 版: 河南大学出版社

地址:河南省开封市明伦街 85 号 邮编:475001

电话:0378-2864669(行管部) 0378-2825001(营销部)

网址:www.hupress.com E-mail:bangong@hupress.com

经 销: 河南大学出版社

印 刷: 郑州市毛庄印刷厂

版 次: 2003 年 8 月第 1 版

印 次: 2003 年 8 月第 1 次印刷

开 本: 890mm×1240mm 1/32

总印张: 56.75

总 字 数: 1420 千字

印 数: 1-5000 套

ISBN 7-81091-103-1/I·198

定 价: 75.00 元(全六册)

(本书如有印装质量问题请与河南大学出版社营销部联系调换)

共圆自由阅读之梦

——丛书策划人语

哲学家萨特说：“阅读是一场自由的梦。”人们徜徉在经典华章之中，与高尚的心灵对话，吸取精神文明的营养，接受美的陶冶，自由愉快地享受着生命的体验，这的确是非常美妙的精神境界。然而，当人类进入信息社会之时，却蓦然发现，这种美妙的梦境很少再现。面对浩如烟海的读物，无限膨胀的信息，日新月异的知识，人们感到目不暇接，力不从心，以至于无所适从。这种感觉对于广大中学生来说尤为真切，因为，升学考试的压力几乎让人喘不过气来，“自由的梦”不要说自由了，恐怕连梦也没得功夫做了。那么，怎样逾越这重重难关？如何架起现实与梦想的桥梁呢？

宋代文豪苏轼说：“书富如人海，百货皆有。人之精力，不能兼收尽取，但得其所求者尔。”苏轼的读书策略对今天广大中学生来说很有借鉴意义。他的意思是说书太多了，谁也读不完，所以要根据自己的需要来选择读物。俄国作家别林斯基也说过：“阅读一本不适合自己的书，比不阅读还坏。我们必须学会这样一种

本领,选择最有价值、最适合自己所需要的读物。”可见,“适合自己需要”是最重要的标准。

那么,对于中学生来说,“适合自己需要”的是什么呢?我们一直在苦苦地思索着这一问题,并不断地寻找机会走进中学生的读书生活中去。但由于种种原因,我们没能系统地去把握中学生“自己的需要”,直到“跨世纪园丁工程”开始实施,我们才算找到了了解中学生读书状况的最佳契机。

“跨世纪园丁工程”是国家教育部为加强素质教育,全面推动基础教育改革,以应对新世纪的挑战而实施的一项战略工程。河南省把这项工程具体落实为“百千万工程”,即从2000年开始用3年时间培养100名教育教学专家、1000名学科带头人、10000名骨干教师,并使其成为河南省教育队伍的中坚力量,从而造就一批名家、名师,形成最大的教师队伍梯队,全面提高教师的整体素质。于是,中学语文学科的“百千万”教师就来到了河南大学文学院,进行集中培训和研修。这些教师来自中学语文教学第一线,是经过层层选拔、层层胜出的最优秀最拔尖的教师,他们对中学生学习、生活、阅读心理及要求最为熟悉。中学生应该读什么,喜欢读什么,应该怎么读,他们最有发言权。他们中有的曾经编写过指导中学生课外阅读的书,而且深受欢迎。所以对于指导中学生的课外阅读来说,没有人比他们更有经验。正是这批老师集中在一起学习和交流,有感于中学生的阅读现状,大家提出了编写一部切合中学生实际需要的指导阅读丛书的设想,经过多方协调,精心准备,才使这部丛书得以出版。这部丛书既是河南省“百千万工程”语文

学科的一项集体成果,也是广大中学语文教师指导课外阅读经验的结晶。

丛书总共分六册:《走近缪斯——怎样阅读文学作品》,《人生演绎——小说导读》,《世态百象——微型小说导读》,《放飞心灵——散文导读》,《心有灵犀——诗歌导读》,《成功足迹——传记导读》。

文学作品作为一种微妙精深的精神产品,要很好地把握它,没有一点必要的理论知识是不行的。因此丛书设理论卷(《走近缪斯——怎样阅读文学作品》),介绍一些最基础的文学阅读和欣赏的入门知识。

小说导读精选古今中外最优秀的小说(包括长篇、中篇、短篇)进行评析。其中包含教育部推荐的经典篇目,也有参加编写的老师们自己选定的篇目。

微型小说导读精选近二百篇作品进行点评。这些作品短小精悍,几分钟可看完一篇,既可受到思想上的启悟,又可从中学到选材、构思等写作方面的技巧;既是学习,又是休息。一举数得,事半功倍,对中学生极有好处。

散文导读的选目主要定在新时期以来的佳作上,内容具有时代气息,从中可以感受到时代脉搏的跳动,又可从中受到多方面的启发,从中学到写作技巧。

诗歌导读主要选择现当代作品,其中选了一定数量的中学生喜欢的哲理诗,而且介绍了分量不小的港台作品以及少量外国作品。

传记导读介绍了二十多位政治、军事、经济、科学、文学、艺术、体育界的明星。其中包括中学生喜欢的南非黑人领袖曼德拉，金利来的创始人曾宪梓，电脑巨子比尔·盖茨，体育明星乔丹和邓亚萍。几千字的人物介绍和老师的精彩点评，会让中学生用最短的时间，获取最多的精神财富，激发出更大的奋斗激情。

传统的文学解读视角是政治、社会、历史，一般的归纳是某作品反映了封建阶级的压迫，资本主义的剥削，劳动人民的反抗等等。这当然是一种解读视角，以后还会继续运用它。但这决不是惟一视角，其他视角还有很多，例如人生视角。人生问题即人本问题，即各民族各阶层的人，不分贫富贵贱，不分年龄职业，都必须面对的问题。如生老病死，人生意义、人生价值、人生理想、人生幸福，爱情、婚姻、家庭，成功与失败，理想与现实，感情与理智，人生的两难选择，人生的根本困境等等，都属于人生问题。这些问题对人的生活带有更普遍的意义，因此是文学作品永久的主题。现在的中学生成熟比较早，善于思考，渴望了解人生而又处于一知半解似懂非懂的阶段，他们迫切需要有人加以指点但又讨厌说教，因此如果能够借助文学作品和他们一起讨论人生，一定会成为他们的朋友。而这也正是文学作品的最强项，因为文学作品就是作家人生体验的结晶，里面蕴藏着丰富的思想资源。可以不夸张地说，文学作品就是人生的教科书。

这套丛书与其他同类中学生课外读物相比，其最大特点是突出了作品的“人生”内涵，使读者不仅从中学到知识，更重要的是学到人生智慧，增强认识并适应社会和人生的能力。因此在解说作

品时我们特别设一项“人生启悟”，专门讨论作品的人生内涵。老师们都具有丰富的人生阅历，对作品往往有独特的深刻理解。我们相信，这样做一定会受到同学们的欢迎。近年来国内外的高考作文题，一般都和人生问题有关。这可以视为是一个必然趋势，因为现代的人才观认为，人才决不是只有死知识的书呆子，而是注重人的综合素质，注重人的智慧和与人和睦相处的能力，注重人的全面健康的发展。丛书一定会在这方面给同学们以启发。

尤其值得提出的是，小说导读选评了琼瑶的言情小说、金庸的武侠小说和福尔摩斯探案的侦探小说。这些小说过去从来不被主流文化所认同，因而很少进入学者专家视野，然而却被广大青少年所喜欢。如何对待这种现象，我们没有回避，而是主张充分理解和正面引导。这几类小说中含有相当丰富而深刻的思想和文化内涵，对青少年的成长也有正面积极的作用。当然不可否认，其中也有可能对青少年不利的一面，如引人沉入浪漫的幻想等。这些不是小说本身的缺陷，而是读者不会看。只要有人加以引导，完全可以避免负面作用的发生。我们义不容辞地承担了这一任务。还值得一提的是，丛书中还介绍了中学生（郁秀）自己写的小说——《花季雨季》，还有反映当前反腐败的小说《抉择》。所有这一切，都说明了丛书在阅读内容选择方面的大胆、新颖，比之同类读物有明显的突破。

这套丛书是“百千万工程”的具体成果，从策划之初就得到了有关方面的高度重视与支持。河南省教育厅“百千万工程”领导组把这套丛书列为重点科研项目，河南大学副校长、“百千万工程”领

导组组长、博士生导师王发曾教授始终给予关注,河南大学成人教育学院焦峰院长、河南大学文学院张生汉院长、河南大学出版社王刘纯社长对丛书的编写和出版给予指导和帮助,对此,我们一并深表谢意。

高尔基说过:“读书,这个我们习以为常的平凡过程,实际上是人的心灵和上下古今一切民族的伟大智慧相结合的过程。”让我们走近缪斯,去领略艺术女神的魅力,感悟世态百象的多彩多姿,体味人生演绎的真谛;让我们联通名师,放飞心灵,循着成功者的足迹,灵犀相通,共圆“自由阅读”之梦。

丛书编委会

2003.7.8

目 录

共圆自由阅读之梦

——丛书策划人语…………… 丛书编委会(1)

第一章 必要的理论准备…………… (1)

第一节 文学是什么…………… (1)

第二节 文学的特征…………… (5)

第三节 文学阅读的一般原则…………… (9)

第二章 怎样阅读诗歌…………… (19)

第一节 音节的艺术魅力…………… (20)

第二节 字词的暗含意味…………… (26)

第三节 意象的情感信息…………… (32)

第四节 意境的审美特征…………… (36)

第五节 古代诗词的语法特点…………… (41)

第六节 诗歌的多义性…………… (47)

第七节 可意会而不可求甚解…………… (53)

第三章 怎样阅读散文…………… (58)

第一节 散文的基本特征…………… (58)

第二节	散文的阅读和鉴赏·····	(67)
第三节	散文阅读方法示例·····	(89)
第四章	怎样阅读小说·····	(101)
第一节	培养良好的阅读习惯·····	(101)
第二节	了解小说的特征·····	(106)
第三节	阅读小说需要掌握的要领·····	(110)
第四节	阅读小说应注意的问题·····	(114)
第五节	将阅读小说与自己的写作实践结合起来·····	(120)
第六节	将阅读小说与现代文阅读训练结合起来·····	(125)
第五章	怎样阅读剧本·····	(132)
第一节	剧本的戏剧冲突·····	(132)
第二节	人物的视觉感·····	(138)
第三节	剧本的情节与结构·····	(143)
第四节	剧本的语言·····	(149)
第五节	蒙太奇与长镜头·····	(157)
第六节	营造想像空间·····	(165)
第六章	怎样把握文学作品的意蕴·····	(168)
第一节	意蕴的涵义·····	(168)
第二节	叙事性作品意蕴的把握·····	(172)
第三节	抒情性作品意蕴的把握·····	(178)
第四节	意蕴分析的典型范例·····	(184)
第七章	现代艺术技巧举隅·····	(194)

第一节 意识流	(194)
第二节 象 征	(201)
第三节 叙事角度	(208)
第四节 荒 诞	(218)
第五节 黑色幽默	(225)
附 录 与中学生对话	(233)
一、手捧名著该怎样去欣赏	(233)
二、我怎么老是感到没有收获	(239)
三、分析一部(篇)文学作品到底有哪些角度	(244)
四、《项链》仅仅是讽刺小资产阶级虚荣心吗	(248)
五、安娜有什么好	(254)
六、怎样阅读言情和武侠小说	(258)
七、不了解作家的生平就无法读懂其作品吗	(262)
八、一部(篇)作品只有一种意蕴吗	(267)
九、怎样从深层看文学作品	(273)
十、什么是文学作品的情调	(278)
十一、什么是文学作品的格调	(283)
十二、怎样培养阅读、欣赏文学作品的能力	(287)

后 记

第一章 必要的理论准备

我们阅读文学作品,往往有这样的体验:读时觉得很美、很投入、很愉快,但读完一想,脑子里混沌一片,好像什么也没抓住。这就是说,我们对文学作品有感受而无理解,说明我们还不怎么会看(读)。这正应了毛泽东的一句很有名的话:感觉到的东西我们不一定能很好地理解它,只有理解了的东西才能更深刻地感受它。

怎么办呢?这就要求我们懂一点必要的文学理论知识,这是我们阅读文学作品的前提性和基础性的准备工作。必要的理论知识,是我们分析、透视文学作品的解剖刀和X光机,它赋予我们必要的“眼光”,让我们逐渐学会怎么看。

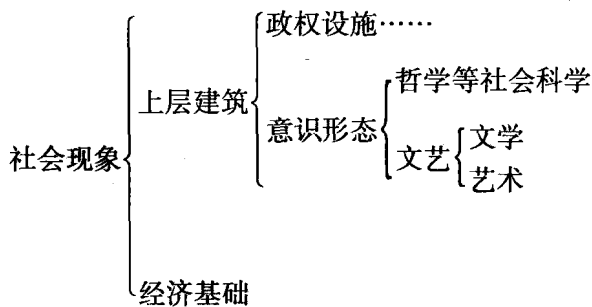
为此,在本书开头部分先安排了这方面的内容。请各位静下心来认真去读,千万不要轻易跳过去。希望你从这部分内容的阅读中获得一种新的读书体验——只要读进去了,理论知识也会让人感到其乐无穷。

第一节 文学是什么

文学是什么,是一个“你不问我还清楚,你一问我倒糊涂”的

问题,因为这是一个很笼统很抽象的文学理论大题目,这里我们打算“大题小做”,对它进行简单化通俗化的处理,目的是让青少年朋友首先对文学有一个宏观的总体上的理性认识。

这个题目是让我们站在一个很高很高的视点(高兴的话也可以说是“上帝”的位置)来俯瞰文学。于是我们看到了下面这个图式:

根据图式,让我们来看一看这个“社会”是怎样有机地组织起来的,讨论一下为什么会有文学以及文学处在“社会”的哪个位置上(给文学定位)。

图式(以及每个人的经验)告诉我们,在这个庞大无比、热闹非凡的社会上,存在着纷纭复杂令人眼花缭乱的各种(社会)现象。人类自有知识以来就竭力去把握它认识它,但终究说不大清,看不大透。只有到了马克思、恩格斯对社会深入研究之后,社会现象的“庐山真面目”才开始清晰起来。

马克思主义认为,社会现象的核心是人,社会存在的前提是人的存在(没有人何谈社会),而人的存在的前提则是社会必须生产出必要的生活资料供人吃喝穿用等等——这一切就是社会的经济活动。经济保障了人的生存,经济是任何社会的基础。

进一步,人类不仅要求生存,还要求发展,还要想办法生存得

更好更合理更有序,这样就不能让个体的人如一盘散沙各行其是,乃至互相争斗和残杀,于是就需要组织起来形成团体,以扩大力量并求得和谐。这样的团体(即“组织”)由小到大,由自发到自觉,越来越规范和严密,这就有了社会有了国家有了政权设施,如各级政府、军队、警察、法庭、各种社会团体等等。政权设施及法律、制度等等将本来散乱无序的人组织管理得井井有条,把每个人都镶嵌在“社会”这个大机器上,使社会由无序变为有序,由愚昧走向文明。

但仅此还不够。因为与其他动物相比,人有思想有感情有意识会思考,于是,除了政权设施、法律、制度这些“硬件”外,人类还创造了管理社会的“软件”,即意识形态,包括各种思想、理论和观念,如哲学、宗教、道德、文艺等等。这些是人类创造出来用以“管理”、“引导”自己的思想,用来满足自身的精神需求的。

同是意识形态的门类,其中又有微妙的区别。哲学等其他社会科学是人类通过思维对客观世界的规律所进行的理性概括,是理论形态的东西,用来满足人类求真求知的理性需求。但人类的精神生活除了认知需求之外,还有强烈的感性体验的需求,情感交流的需求,审美娱乐的需求,这些需求靠理论形态的东西是无法满足的,于是就有了文学艺术(文艺)。

文学艺术是人类为满足审美、情感的需求而创造的。当原始人被倾盆而下的暴雨以及随之而来的洪水灾害逼得无法生存的时候,“女娲补天”的神话就出现了;当人们被炎炎烈日烘烤得无处藏身、大地干裂、庄稼旱死的时候,“羿射十日”的故事就产生了;当奴隶们为自己的劳动成果全部被剥夺而愤懑不平的时候,于是就创作了《伐檀》(《诗经》)发牢骚;当苦苦地追求心中的恋人而不得的时候,就有了《蒹葭》(“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方”)表达自己的隐情……总之,当人们心有所动情有所感意有所悟有话要说的时候,文学艺术就成了表现情思意念的最佳方式。

因此可以说文学艺术是人类心灵的窗口,文学艺术史其实就是人类的心灵发展史。透过这个窗口,我们可以看到人类美好的希望和幻想,执著的追求与奋斗,成功的欢乐与狂喜,失败的痛苦与忧伤;看到人类内心深处情感的悸动与不安,隐秘的幽微与难言,道德的固守与反叛,灵肉的冲突与搏斗;看到自古以来人类对现实的不满与诘难,对未来的憧憬与设计,对命运的疑问与抗争,对生命意义的思考与探寻……由于文学艺术的这种特质,所以人人都觉得它是自己的知心朋友,人人都可以在这里找到安慰和寄托,都可以找到与自己“心”的共鸣点。

文学艺术与哲学等其他社会科学不但内容性质不一样,而且影响人类的方式也不一样。哲学是以理服人,给人以理性的满足,但它的理论形态老让人觉得它是在板着脸孔严肃地教育人,所以一般人接受起来总感到有些吃力和“不情愿”;而文学艺术却很“乖巧”,它谙熟人类的接受心理,“投其所好”,总是以亲切的微笑向你招手,所以人们对文艺作品向来都是主动靠近,积极追求,乐此不疲。

最后,还需要说明的一点是,上面我们将文学与艺术相提并论,这是人们的习惯说法,约定俗成。其实严格说起来,文学也是艺术的一个门类,即语言艺术(以语言为媒介塑造形象的艺术)。从这一意义说,“艺术”是大概概念,“文学”是小概念,二者不能并列。如果一定要并列,那么可以这样说,艺术有广、狭两种含义,狭义的艺术主要包括音乐、美术、戏剧、电影、舞蹈、雕塑等,广义的艺术也包括文学。从这一意义看,文学可以和狭义的艺术并列而不能和广义的艺术并列。

本书用艺术的广义,即认为文学属于艺术的范畴,是艺术的一个门类,因而具有艺术的特质。

以上我们把文学放到“社会”这个宏大背景下加以考察,由此看到,文学是一种特殊的社会现象,即精神现象;它属于意识形态,

与哲学等其他意识形态形式不同,文学主要关注人类的心灵和情感,它是人类心灵的家园;它属于艺术的一个门类,具有艺术的特质。——这就是本书对“文学是什么”所作的简要回答。

第二节 文学的特征

上一节我们指出文学属于艺术,具有艺术的特质,目的是把文学作品与一般文章分开。文章的含义很宽泛,一般是指独立成篇的、有组织的书面文字。文章既包括文学作品,也包括科学论(文)著(作)、通讯报道、调查报告、产品说明书等一系列实用文体,而文学的范围比文章狭窄得多。从文体来看,文学具体是指诗歌、散文、小说、剧本(包括电影电视剧本)等。

本节讨论文学的特征,方法是“两个比较”,即将文学作品与一般文章进行比较,与其他艺术样式(如音乐、美术等)进行比较,目的是从比较中进一步了解和把握文学。

通过比较,我们看出文学具有如下一些最为基本的特征:

1. 非直观性

这是指文学所描绘的形象所创造的意境不具有直观的特点,读者必须通过想像而不能凭感觉器官直接把握到。如《白杨礼赞》中的白杨树,《红楼梦》中的大观园,人物贾宝玉、林黛玉等,读者不能“亲眼”看到,而必须通过想像在心里“看”到。文学形象统统活在读者心理屏幕上,活在读者的想像中,所以想像力是文学阅读所必须具备的首要能力。

文学的非直观性是由语言的特性决定的。文学的基本媒介是语言,而语言是一种抽象的人为的符号。“白杨树”,在文学作品里只是抽象的三个汉字;而在绘画或电影电视中则生动具体有形有像,观众可以用眼睛直接看到。这就是所谓文学的非直观性。

非直观性的好处是可以最大程度地调动读者的想像力,为读者想像力的发挥提供了无限广阔的空间。如看电影或电视中的林黛玉,她就是演员那个样子了,你不会再有别的想像了;而看小说中的林黛玉,你可以想像她像你的表妹,可以想像她像你的同学,随你怎么想都行。

2. 形象性

与科学论著等一般文章相比,科学论著在写作时用的是抽象思维,借助于概念、判断、推理的基本形式表述思想;而文学家在创作时用的主要是形象思维,用生动具体的艺术形象表达思想感情。此之谓文学的形象性。

如相思,是一种很微妙很具体很普通的情感体验,然而却很难用抽象的语言去描述,抽象的语言在这里显得很无力很苍白很无奈。中国古人对此深有体会,他们说“常恨言语浅,不及人意深”;他们说“言不尽意”。“言不尽意”怎么办?文学家有办法。文学家把无形无相无体无状难以言传的思想感情化为生动具体的艺术形象,即“立象以尽意”。如“相思”在文学家笔下无一不具有形象化、可感性:“相思如明月,可望不可攀”(李白);“相思无日夜,浩荡若波流”(李白);“仰视百鸟飞,大小必双翔,人事多错迕,与君永相望”(杜甫);“打起黄莺儿,莫教枝上啼。啼时惊妾梦,不得到辽西”(金昌绪);“刘郎已恨蓬山远,更隔蓬山一万重”(李商隐);“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”(柳永)……

3. 情感性

这也是相对于科学论著等一般文章而言的。“科学”在表述某一对象时,要求客观、冷静、尊重事实,不能在表述时掺进自己的情感。如仙人掌,《辞海》是这样解释的:“仙人掌科。灌丛状肉质植物,高2-8米,节片扁平,绿色,卵形或长椭圆形,有黄褐色或暗褐色刺。……”而到了文学家笔下,客观冷静不见了,而灌注于满腔的激情。如流沙河的《草木篇·仙人掌》:“她不想用鲜花向主人献