

汉语美学

王德岩 李肖 等著

中国社

汉语美学

王德岩 李肖 等著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

汉语美学 / 王德岩等著. —北京: 中国社会科学出版社,
2009. 7

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7987 - 1

I. 汉… II. 王… III. 汉语 - 文学语言 - 文艺美学 -
研究 IV. I206

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 111817 号

出版策划 任 明
责任编辑 李晓丽
责任校对 王应来
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 7 月第 1 版 印 次 2009 年 7 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 12 插 页 2

字 数 320 千字

定 价 30.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

作者名单

第一章	王德岩	董树宝
第二章	李肖	
第三章	张英伟	
第四章	赵卓	
第五章	王德岩	

目 录

第一章 导论	(1)
一、汉语美学的意义和价值	(1)
二、汉语美学的基本特征	(4)
三、汉语美学研究对象与方法	(31)
第二章 中国诗歌语言美学	(33)
第一节 诗歌语言的抒情美	(33)
第二节 诗歌语言的韵律美	(43)
第三节 诗歌的含蓄美	(50)
第四节 诗歌语言的意境美	(56)
第五节 诗歌语言的修辞美	(65)
一、诗歌语言的艺术研炼	(65)
二、诗歌语言的艺术夸张	(68)
三、诗歌语言的艺术对仗	(70)
四、诗歌语言的艺术用典	(72)
第六节 诗歌语言的哲理美	(74)
一、“究天人之际，通古今之变”	(75)
二、“判天地之美，析万物之理”	(76)
三、指点人生迷津，探寻天下真谛	(78)
第七节 诗歌语言的风格美	(81)
一、诗歌语言的时代风格与审美	(82)
二、诗歌语言的体裁和流派风格与审美	(88)

第八节 中国诗歌的审美特征	(91)
一、温柔敦厚, 含蓄蕴藉	(91)
二、清水出芙蓉, 天然去雕饰	(93)
三、“乐而不淫、哀而不伤, 怨而不诽”	(96)
四、以禅喻诗, 追求妙悟	(98)
附 典型诗人的风格赏析	(101)
 第三章 中国散文语言美学	(109)
第一节 抒情散文语言美	(109)
一、直抒胸臆	(110)
二、曲折传情	(113)
第二节 状物散文语言美	(115)
一、状自然美景	(116)
二、览人文景观	(118)
三、观历史名城	(118)
第三节 叙事散文的语言美	(119)
一、第一人称的叙事	(120)
二、第二人称的叙事	(121)
三、全知视角的叙述	(122)
四、各种叙述视角的巧妙变化和互相交叉	(123)
第四节 说理散文语言美	(124)
一、语言的深刻性	(124)
二、语言的气势性	(127)
三、语言的形象性	(128)
第五节 风格美	(132)
一、本色率真	(133)
二、浓墨重彩	(135)
第六节 散文语言的修辞美	(137)
一、词语美	(137)

二、句式美	(138)
三、辞格美	(139)
第七节 散文文体语言美	(141)
一、记叙文	(142)
二、论辩文	(143)
三、实用文	(145)
附 中国散文语言审美特征的个案分析	(149)
一、鲁迅散文语言的审美特征	(149)
二、贾平凹散文语言的审美特征	(153)
三、史铁生散文语言的审美特征	(160)
四、余光中散文语言的审美特征	(166)
 第四章 中国小说语言美学	(170)
第一节 中国小说叙述语言的审美追求	(171)
一、简洁	(172)
二、生动	(173)
三、曲折	(175)
四、奇幻	(177)
第二节 中国小说叙述视角的语言审美功能	(178)
一、全能视角的语言审美功能	(178)
二、外部视角的语言审美功能	(181)
三、内部视角的语言审美功能	(184)
第三节 中国小说叙述语言风格的审美形态	(189)
一、叙述个性采用的语言风格	(190)
二、叙述对象需求的语言风格	(194)
第四节 中国小说描述语言的审美追求	(198)
一、形象	(198)
二、逼真	(200)
三、细腻	(202)

四、传神	(205)
第五节 中国小说描述语言的审美风貌	(206)
一、简笔勾画的白描	(207)
二、浓墨重彩的铺排	(209)
第六节 中国小说人物语言的审美特色	(214)
一、小说人物语言的个性化	(215)
二、小说人物语言中的心理内涵	(219)
三、小说人物语言中的矛盾纠葛	(225)
四、小说人物语言中的丰富信息	(229)
附一 《三国演义》语言的凝重之美	(231)
一、语言的精练	(232)
二、语言的传奇色彩	(237)
附二 《水浒传》语言的生动之美	(243)
一、语言的世俗化	(244)
二、语言的个性化	(249)
三、语言的修饰性	(253)
四、侠义神采的语言表现	(256)
 第五章 中国戏剧语言美学	 (263)
第一节 中国戏剧语言的审美分析	(263)
一、情感美	(263)
二、中国戏剧语言的风格美	(281)
三、中国戏剧语言的炼句美	(293)
四、中国戏剧对白语言的审美特色	(301)
五、中国戏剧独白语言的审美特色	(315)
六、中国戏剧行当与语言之美	(320)
七、中国戏剧文体与语言之美	(324)
第二节 中国戏剧语言审美个案分析	(332)
一、关汉卿戏剧语言的审美特征	(332)

二、王实甫戏剧语言的审美特点	(338)
三、汤显祖戏剧语言的审美特点	(343)
四、曹禺戏剧语言的审美特点	(350)
五、老舍戏剧语言的审美特点	(361)
后记	(373)

第一章 导论

汉语是世界上最美的语言之一，也是我们民族精神和民族文化最重要的载体，对汉语审美特性的了解是了解汉语特点的一个重要角度。汉语的美显示于以各类体式存在的作品中。因此，从具体的汉语体式美学的角度，切近地反思和展现汉语的民族性和审美性，将使我们加深对民族文化和民族精神的理解。

随着全球化趋势的发展以及英语作为标准语言的通行，文化和语言的民族性、独特性问题受到各国越来越多的关注。汉语表现出与其他语言不同的美学特征和文化内涵，值得我们去珍惜和保护；同时，时代变迁，文化更迭，汉语也适应时代与文化的发展而发展，汉语美学已经成为一个时代课题，需要进行研究与探索。

一、汉语美学的意义和价值

在汉语的发展中，每个时代都有其独特的文化和文学，都对汉语审美内涵和审美特色的发展作出了新贡献。在历史上，诗经、楚辞、先秦诸子散文、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说都适应时代发展的需要，创造了各具特色的文学体式，形成了具有时代特色的汉语美学。同样，新时代也应该创造出属于自己的文学体式，丰富和发展了汉语美学。我们当代处于一个全球化的文化环境中，总结汉语的审美特点更成为时代的课题。

1. 汉语美学的提出适应了时代发展的需要

目前，我国处于思想文化急剧转型时期，传统文化与现代文化、民族文化与外来文化相互碰撞、相互融合，这既是汉语美学一

次千载难逢的发展机遇，又对汉语美学提出了时代要求。一方面，汉语美学承接了厚重的历史文化积淀，在与各种文化的并立中，不断释放汉语美学的独特魅力；另一方面，面对各种文化的冲击，汉语美学需要调整发展的内涵和发展方向，进行新的时代定位，以适应时代发展的需要。

当下，传统艺术与审美发生了重大变化，审美已经离开了高雅的艺术殿堂，开始进入人们的日常生活，我们进入了日常生活审美化与审美日常生活化的时代。艺术与非艺术的区别变得模糊不清，审美与生活的界限已经被抹平，审美的边界开始向生活移动，审美活动已经融入大众的日常生活空间，进入城市广场、购物中心、超级市场、街心花园等与其他社会活动没有严格界限的社会空间与生活场所。在这些大众的日常生活空间里，文化活动、审美活动、商业活动、社交活动融为一体，不存在严格的界限。艺术与审美的这些变化对汉语美学产生了深刻影响，汉语美学不断调整自身的特性，不断适应各种媒介发展的需要，表现出巨大的包容性和适应性，适应了时代发展的需要。

适应时代要求和审美文化变迁，汉语美学也获得了快速发展，小说、诗歌、散文与戏剧也表现出独具时代特色的审美特质，取得了较高的艺术成就，成为汉语美学新的研究对象。这需要我们及时调整审美思维方式，重新审视小说、诗歌、散文与戏剧的美学特征，对汉语美学提出了更高的时代要求和更为合理的审美文化阐释。

2. 汉语美学的提出适应了汉语自身发展的需要

20 世纪以来，汉语美学不仅经历了一次次文化阵痛与思想变革，而且又经历了一次次科学技术的变革。广播、电影、电视、互联网与手机都对汉语美学形成了一定冲击与碰撞，特别是基于互联网的网络文学与基于手机的手机文学给汉语美学带来了前所未有的挑战，汉语美学改变了传统形态，改变了传统的语法规则，以宽容的姿态迎接科学技术的挑战，形成了 e 时代的美学特征。

文学的发展与科学技术有着密切的关系,汉语文学也不例外。语言的诞生产生了音质形态的口头文学,文字的发明产生了竹帛形态的抄录文学,造纸术和印刷术的发明产生了机械复制的纸质文学,广播、电影、电视的诞生产生了电子介质的传统电子文学,互联网与手机的诞生产生了基于信息技术与数字技术的网络文学,网络文学成为人类历史上最具有技术依存性的文学形态。科学技术发展不仅为汉语文学发展提供了介质与载体,而且产生了形式多样、丰富多彩的文学形态。

其代表就是基于互联网的网络文学与基于手机的手机文学,体现了技术与文学的审美化统一。互联网开辟了人类网络化生存的时代,其虚拟性、互动性、开放性、全球性与多媒体化等特性迎来了文学网络化、数字化生存时代,解构了传统文学单向的、线性的叙述方式,形成了多元的、复线的叙述方式,文学进入了多维的、互动的虚拟审美空间。“没有人是文学家,也没有人不是文学家”,似乎每个人都可以通过互联网和手机自由地进行创作,自由发表文章。与此同时,我们必须清醒认识网络文学的局限性,特别是网络文学语言的杂糅性对传统文学写作方式提出了挑战,需要汉语美学家加以研究,指导网络文学的创作。

3. 汉语美学的提出适应了汉语开放的需要

改革开放以来,我国政治、经济与文化发生了深刻变化,在国际舞台上发挥着越来越重要的作用。中国综合国力和文化影响力不断地增强,中国和平崛起成为世界瞩目的重要事件。不仅中国经济要走向世界,参与国际分工,而且中国文化也要走向世界,参与世界文化建设。作为中国文化的载体——汉语受到了越来越多的关注,近年来兴起的“汉语热”成为最有力的佐证。

纵观历史,世界上曾经多次出现过“汉语热”。汉代张骞出使西域,开辟了著名的丝绸之路,把汉语文化与丝绸瓷器传到了欧洲,引发了学习汉语和汉文化的热潮;唐代各国商贾、学人云集长安学习汉语、了解汉语,乃至深谙汉语文学与文化,将汉语文化传

递到更遥远的国家；明清时代频繁的商业贸易与对外交流，促进了汉语与汉语文化的广泛传播，不但“西学东渐”，而且“东学西渐”，汉学逐渐成为一门学问；20世纪70年代，中美建交，中国恢复了联合国的席位，美国掀起了短暂的学习汉语热潮；20世纪90年代，中国经济腾飞，世界再度掀起了“汉语热”，学习机构和学习人数剧增，孔子学院如雨后春笋般兴起，发展势头非常强劲，这次“汉语热”已经超越了历史上每一次“汉语热”，影响深远，意义重大。

“汉语热”最直接的原因就是中国经济的持续发展给世界带来了前所未有的商业机会与就业机会，中国经济的成功让世界对中国的前景充满了希望，对中国的未来充满了信心，中国发展潜力巨大，中国充满了无限机遇，因此，许多人学习汉语不仅意味着现在的机会，而且也意味着未来的机会。与此同时，我们必须清醒认识到“汉语热”背后深刻的历史文化原因，中国悠久的历史文明与独特的文化特质使汉语文化散发出无穷的魅力，中国文化参与世界文化建设，是世界文化多样性的重要体现，而且中国传统文化更为解决现代化进程带来的人类精神危机提供了某种可能。以“天人合一”、“道法自然”为核心的价值理念对人类工业化带来的种种困境具有深刻的启迪意义与价值引导作用。从甲骨文到网络语言，汉语文化虽历经岁月沧桑，依旧散发出灼灼光彩，秦砖汉瓦、唐诗宋词、明瓷清雕虽碾过时间年轮，依旧散发出无穷的艺术魅力，吸引着世界各国人民热爱汉语、学习汉语。

二、汉语美学的基本特征

历经历史的积累与文化的沉淀，汉语形成了独具民族特色的美学特征，这主要表现在以下几个方面。

1. 历史美

虽历经朝代更迭和文化变迁，汉语的发展一脉相承，从没有出现过断层与低谷，始终表现出旺盛的生命力。顺应时代文化要求，

汉语及时处理继承与发展的关系，使汉语文化与文学在历史的积淀中获得了新的发展，成为世界文化的一朵奇葩。

(1) 统一连续，绵延不绝

中国文明是世界上最古老的文明之一，中国文明从未出现过文化“断层”，表现出顽强的生命力和无与伦比的历史延续性。埃及、巴比伦与印度文明曾因政治、宗教社会及战争等方面的原因发生了巨大断裂，而中国文明始终按照自身轨迹一路走来，形成了独具特质的历史文化遗产，这在世界上是独一无二的。近代学者陈寅恪指出：“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世，后渐衰微，终必复振。譬诸冬季之树木，虽已凋落，而本根未死，阳春气暖，萌芽日长，及至盛夏，枝叶扶疏，亭亭如车盖，又可庇荫百十人矣。”柏杨在《中国人史纲》曾以西罗马帝国灭亡与中国的南北朝时期为对比，“陈帝国亡后，大分裂时代和大分裂时代后期的南北朝时期，同时终结。中国在隋政府之下，又归统一”。西罗马帝国灭亡后出现了四分五裂的现象，并不比中国南北朝更严重。欧洲人民和若干雄才大略的君主与罗马天主教教皇，也都怀着再统一的愿望，可是欧洲失败而中国成功。究其根源，这与汉语日积月累、相继相续有关。罗马帝国使用的文字是拉丁文，是一种拼音文字，会因时间流逝与地域隔绝生发出新的语言，语言的分化引发了文化的差异，最终西罗马帝国四分五裂。而汉语是象形文字，虽各地风俗习惯迥异，方言土语丛生，朝代更迭分合，但汉语就像一条看不到的魔线一样将中国广阔疆域的各地人民融为一体，成为自觉的中国人。

秦始皇统一六国，建立了秦王朝，统一汉字，从而使汉语记载下来的文化典籍具有历史延续性，形成了高度统一的汉语文化，形成了凝重深厚的人文传统、空灵明慧的哲学思辨和意蕴无穷的艺术魅力。与此同时，汉语文化使汉语深深植根于文化典籍，并在长期发展中保持着稳定的连续性。《论语》是中国最重要的文化典籍之一，虽经历史变迁，《论语》依然保持旺盛的生命力，现代人阅读

2500年前的《论语》虽不能详解意义，但大体会知晓基本意思，不会影响阅读。对使用英语的现代人而言，要想读懂中世纪的英文著作，犹如阅读外文著作，很难读懂，而阅读我们古代典籍不会遇到这个问题，这与汉语稳定的历史连续性有着密切的关系，中国文化能够延续至今，汉语功不可没！

（2）相继相承，注重创新

汉语文化非常注重继承与创新，这是汉语历史延续性的重要保证。汉语文化注重传统，注重继承前人文化，这种继承保证了汉语文化的连续性，反映了人们思想意识与审美文化的连续性。不仅如此，汉语文化之所以具有如此顽强的生命力，还有一个重要原因，就是汉语文化还在继承中保持了创新，适应时代的发展需要和文化发展的需要创造出新的文化形态，超越了前人，实现了汉语文化的大发展。刘勰《文心雕龙·通变》根据扬雄关于“因”、“革”的见解所提出了“通变”观点，分析了文学创作继承与创新的关系，文学只有在继承的基础上才能不断地进行创新，任何“变”都离不开“通”；同时，文学也只有不断地创新才能获得更大发展，“变则其（可）久”。因而，只有处理好继承与创新的关系，汉语文化才能获得健康发展。

汉语注重经典传统，历代薪火相传，对经典著作，每一代人都会做出新的阐释。孔子曰：“述而不作，信而好古，窃比于我老彭。”这是强调了尊重经典与传统，强调了继承问题。陆九渊《象山集·语录》云：“或问先生：何不著书？对曰：六经注我，我注六经。”“学苟知本，六经皆我注脚。”“我注六经”和“六经注我”成为中国文人注释经典的基本原则，实际上也就是继承与创新的关系。所谓“我注六经”，就是根据其他典籍注释经典，讲究言必有出处，力求寻求经典的原初意义，“无证不言，孤证不立”，这是讲继承问题。所谓“六经注我”，就是在“我注六经”的基础上进行创新，强调对经文进行创造性的发挥，提出富有创新性的观点与见解，这是创新的问题。陆九渊的弟子杨简在祭文中明确地解

释了“六经注我”的含义：“《书》者，先生之政事；《诗》者，先生之咏歌；《礼》者，先生之节文；《春秋》，先生之是非；《易》，先生之变易。”（《陆九渊集》卷三十六）王阳明进一步解释了“六经注我”的内涵：“《易》也者，志吾心之阴阳消息者也；《书》也者，志吾心之纪纲政事者也；《诗》也者，志吾心之歌咏性情者也；《礼》也者，志吾心之条理节文者也；《乐》也者，志吾心之欣喜和平者也；《春秋》也者，志吾心之诚伪邪正者也。”（《阳明全书》卷七）汉语文化的注经传统巧妙地解决了继承与创新的关系，体现了汉语文化的历史延续性。

汉语写作非常注重用典与文统。“用典”是中国诗词经常运用的修辞手段之一，讲究运用典故是中国诗词的固有传统，这是汉语文化与汉语文学的一大特色，这种传统保证了汉语的历史延续性，充分体现了汉语继承与创新的关系。刘勰《文心雕龙·用典》阐释了汉语“用典”传统，“举人事以征义”和“引成辞以明理”，认为运用典故为“据事以类义，援古以证今”，即借助以往的故事达到“类义”的效果，又起到“以古证今”的作用。或引四书五经，或用楚辞汉赋，或借子史典籍，或取诗词曲文，使诗词含蓄深邃，立意精深而不浅露，语言简洁而意蕴深远，蕴涵弦外之音、言外之意。运用典故，不仅使用了典故的意蕴，而且常赋新意，生发新境，产生了无穷的艺术魅力。宋代著名词人秦观《鹊桥仙》运用了牛郎织女故事，体现了诗词用典创造新意的传统。汉魏以来，题咏牛郎织女的诗作很多，秦观《鹊桥仙》独能不落俗套，自创新意，从新的角度诠释了牛郎织女的故事，赋予古老的故事以全新内涵。自《迢迢牵牛星》以来，很多诗作往往悲叹牛郎织女“七夕”鹊桥相会，而“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”，一改嗟叹悲戚之态，凸显牛郎织女难得相会的珍贵，从而生发出“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”，凝重浑然，立意深远，颇具哲学意蕴。

（3）博古通今，崇尚古典

孔子曰：“不学诗，无以言。”诗歌已经成为中国人的生存方式，成为中国文化的重要表现形式之一。唐诗是中国古典诗歌的典范，没有其他艺术形式能超越唐诗，表达出替代唐诗的艺术效果。谚语曰：“熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。”这足见唐诗的深刻影响。即便时间推移，唐诗依旧焕发出无穷的艺术魅力，穿越了时空界限，融入了每一代人的文化血液中。

现代人学习诗歌的首要选择就是学习唐诗，这一点在中国孩童时代的启蒙教育中表现得较为突出，家长往往会让孩子背诵唐诗，而不会学习现代诗。从时间上讲，我们距离现代诗更近，离唐诗更远，一般来讲我们应该选择学习现代诗而不是唐诗，实际却恰恰相反。探究根本原因，这与我们中国人的文化传承习惯有着密切关系，从文化情感上讲，中国人更倾向接受古人的作品，离古人近，离今人远，不薄今人爱古人。

曹雪芹在《红楼梦》中曾有过学诗的探讨，这就是著名“香菱学诗”的故事。香菱入大观园，先后拜宝钗、黛玉、湘云为师，学习如何做诗。起初，香菱学诗从陆游入门，黛玉劝止，黛玉说：“始从王摩诘，王诗以‘诗中有画、画中有诗’见称，韵致清新，不落窠臼，且少诡谲，适为入门良师；次从杜工部，老杜七律词工意蕴，堪为典范，用来打底自是上上之选；继从李青莲，李诗风流，世难出其右，可谓诗家一绝，焉能错失。”黛玉是大观园里一流诗人，推崇汉魏六朝盛唐诗人，她让香菱从王维、杜甫和李白学起，然后学习陶渊明、应玚、谢灵运、阮籍等人，香菱遵循黛玉的教诲，最终写出了“一片砧敲千里白，半轮鸡唱五更残”的诗句。通过“香菱学诗”的故事，我们看出，一代文豪曹雪芹认为学诗应从唐诗学起而追溯至魏晋南北朝，既不从宋诗学起也不下衍至宋诗，这充分体现了中国人的诗文传统，中国人喜欢古人诗作，推崇古典诗词，并且这种传统历代沿袭，绵延不绝。

2. 文体美

文体是汉语的写作形式，也是它的基本保存形式。汉语的审美