

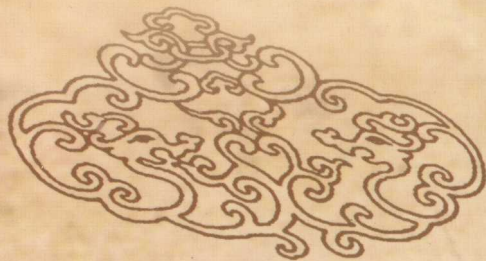
21世纪中国语言文学系列教材

文学理论 实用教程

WENXUE LILUN SHIYONG JIAOCHENG

主编 杨守森 周 波

 中国人民大学出版社

013033085

10
161

21世纪中国

文学理论 实用教程

WENXUE LILUN SHIYONG JIAOCHENG

主 编 杨守森 周 波

撰稿者 (以姓氏笔画为序)

任传霞 刘 蓓 孙书文 杨 光

杨守森 李江峰 李 辉 吴承笃

邹 强 和 磊 周 波 赵奎英

北航 C1640914

10
161

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

文学理论实用教程/杨守森, 周波主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 3
21 世纪中国语言文学系列教材
ISBN 978-7-300-17178-4

I. ①文… II. ①杨…②周… III. ①文学理论-高等学校-教材 IV. ①I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 047956 号

21 世纪中国语言文学系列教材

文学理论实用教程

主编 杨守森 周波

Wenxue Lilun Shiyong Jiaocheng

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京昌联印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2013 年 4 月第 1 版

印 张 16.75 插页 1

印 次 2013 年 4 月第 1 次印刷

字 数 423 000

定 价 29.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

目 录

导 论	1
-----------	---

第一编 文学形态

第一章 诗 歌	7
第一节 诗歌的源流	8
第二节 诗歌的特点	11
第三节 诗歌的抒情	15
第四节 诗歌的类别	19
第五节 诗歌的创作	22
第二章 小 说	28
第一节 小说的源流	29
第二节 小说的特点	31
第三节 小说的叙事	35
第四节 小说的类别	37
第五节 小说的创作	40
第三章 散 文	46
第一节 散文的源流	47
第二节 散文的特点	49
第三节 散文的类别	54
第四节 散文的创作	56
第四章 剧 本	61
第一节 剧本的源流	62
第二节 剧本的构成	64
第三节 剧本的特点	68
第四节 戏剧剧本的创作	72
第五节 影视剧本及创作	75

第二编 文学生成

第五章 文学语言	83
第一节 文学语言的地位	84
第二节 文学语言的特征	85
第三节 文学语言的结构	89
第四节 文学语言的风格	96

第六章 文学才能	104
第一节 文学感悟	105
第二节 文学想象	109
第三节 文学表现	113
第四节 文学天才	116
第五节 文学修养	118
第七章 文学境界	125
第一节 文学境界的内涵	126
第二节 文学境界的创造	128
第三节 文学境界的层级	131
第四节 文学境界的追求	135
第八章 文学思潮	140
第一节 文学思潮的界定	141
第二节 文学思潮的特征	145
第三节 文学思潮的价值	148
第四节 相关性文学现象	152

第三编 文学存在

第九章 文学生态	161
第一节 人类文明与文学起源	162
第二节 文学生态与文学沿革	167
第三节 数字时代的文学景观	174
第十章 文学价值	179
第一节 文学的审美价值	180
第二节 文学的文化价值	182
第三节 文学的商品价值	186
第四节 文学的多元价值	188
第十一章 文学接受	191
第一节 文学传播概观	192
第二节 文学接受机制	196
第三节 文学接受过程	199
第四节 文学接受效果	203
第十二章 文学界定	209
第一节 文学与文学活动	210
第二节 文学的本质特征	214
第三节 文学的多元属性	221

第四编 文学学术

第十三章 文学批评	233
第一节 文学批评的基本标准	234

第二节	文学批评的理论方法	237
第三节	文学批评的实践方法	239
第四节	文学批评的四重境界	241
第十四章	文学研究	246
第一节	文学研究的对象	247
第二节	文学研究的方法	250
第三节	文学研究的价值	253
第四节	文学研究的要求	255
后 记	261

导 论

导论的学科定位

人类的文学活动现象是怎样产生的？如何发展的？人类为什么需要文学作品？文学作品对人类社会究竟有何作用？又是如何发挥作用的？一首诗、一篇小说，是怎样创作出来的？创作过程有何奥妙？是如何构成的？与其他艺术门类的作品相比，文学作品有何特点？应该如何评价其价值的高低？对于这样一些关于文学的基本问题，古今中外的学者们，经由长期的观察研究，已经形成了一定的知识体系、一系列的概念范畴与相关见解，这就是人们通常所说的文学理论。在我国，文学理论又被习惯性地称之为“文艺学”，严格地说，应为“文学学”。

一、文学理论的发展

从历史源头来看，关于文学的理论思考，是人类古老的思想形态之一，几乎是随着文学活动的产生而产生的。在我国，《尚书·尧典》中，即已出现了“诗言志，歌永言”的重要命题；在西方，早在古希腊时代，就已出现了亚里士多德的《诗学》这样系统的文学理论著作。在此后的历史上，不论中国还是外国，对文学的研究，一直是最为活跃的学术领域之一，不仅名家辈出，著述众多，且不断形成颇具声势、以某一文学主张为主导的文学思潮，如中国魏晋时代出现的玄学文学思潮、明代七子派的文学复古思潮，西方的文艺复兴思潮、浪漫主义思潮、现实主义思潮、象征主义思潮等。尤其是20世纪以来，与社会发展与历史进步的要求相关，文学思潮更为活跃，如中国的“五四”新文学思潮、新时期以来的“反思文学”思潮，西方的现代主义与后现代主义文学思潮等。这些文学思潮，都是以文学创作为基础的，都伴随着文学理论的突破与创新，都在不断拓展着文学理论研究的视野。

正是随着研究视野的不断开拓与理论探讨的不断深入，文学研究的对象、视角、目

的与方法，亦愈来愈细化；理论形态，亦愈来愈繁多，现已形成了若干更为具体的分支学科。如基于社会学视角，运用“反映论”之类的思想方法，侧重探讨文学与人类社会生活之间关系而形成的理论，被称为文学社会学；基于人类学视角，运用考据、神话原型分析等相关方法，侧重研究文学与人类自身存在与发展之间关系而形成的理论，被称为文学人类学；基于心理学视角，运用心理分析方法，侧重研究作家创作心理，读者接受心理而形成的理论，被称为文学心理学。近些年来，又日渐形成了立足于生态学视角的生态批评学，立足于传播学视角的文学传播学等。

二、文学理论的性质

从性质来看，文学理论是属于人文社会科学的一个门类。既是科学，文学理论当然应与其他科学门类相同，即具有符合客观实际，能够有效地指导实践活动等方面的科学性。毋庸置疑，文学理论所探讨的许多问题，是具有这种性质的。如本教材重点讲述的不同文学形态之间的差异，文学语言与一般工具性语言之间的区别，文学创作所需要的感悟、想象之类的才能以及相关修养，文学作品的价值构成，文学境界与文学作品的价值层次之间的关系，文学批评与文学研究的某些基本方法等。这些问题是可以从科学角度予以审视考辨、分析探讨的。对这些问题的回答，有助于诗人、作家自觉地遵循有关规则，提高创作水平；有助于人们更为正确地判定文学作品的价值，使之更好地发挥作用。

同时，我们又要意识到，文学理论自有其特殊性。由于文学研究面对的是一种源于不同民族、不同时代、不断在发展变化的生产生活，是基于诗人、作家个人的生命意识、文化视野、思想观念、情感态度、创作动机的复杂的精神活动现象，因而相应的文学理论，也就很难像自然科学乃至同属人文社会科学的语言学、逻辑学、考古学那样，具有完备的科学性。在许多问题的看法上，往往歧见纷纭，难成定论。比如关于何谓“文学”，代表性的看法即有“文学是人学”、“文学是社会生活的反映”、“文学是表情达意的工具”、“文学是语言的艺术”、“文学是审美意识形态”等。这些看法，虽都有一定道理，但又均难概括文学作品的全部特征。正是面对如此状况，法国文学社会学家罗伯特·埃斯卡皮曾经慨叹：“没有比文学更模糊的词了，这词用在各种场合，其语义内容极丰富又极不一致。要给出一个单一的、简短的文学的定义实际上是不可能的。”^①

这就要求我们，在研究文学现象时，既不能胶柱鼓瑟，执于一端，又不能玄想臆测，随意而为；既要追求客观真理性，又要以发展变化的历史眼光，具体问题具体分析；既要尊重基于某一视角的见解，又要以综合性的多元视角，从整体上予以把握。

三、文学理论的作用

人类的理论成果，不外两种作用：一是指导具体实践，如物理学、化学、医学、法学、经济学等；二是重在培育人的品性，开拓人的精神空间，启迪人的智慧，如哲学、

^① 王先霏、王又平主编：《文学理论批评术语汇释》，186页，北京，高等教育出版社，2006。

伦理学、逻辑学等。从整体上来看，文学理论是兼具上述两种功能的。

一是实践功能，即能够指导文学创作、文学欣赏、文学批评与文学研究的实践，推动文学艺术的繁荣。对于文学理论的这样一种实际功能，有人是持否定态度的，如美国作家福克纳就曾明确宣称：“年轻作家要是依据一套理论去搞创作，那他就是傻瓜。”^①福克纳的这类看法自然亦不无道理，但尚需进一步探讨的是：福克纳指的是怎样一套理论？从中外文学发展史来看，某些脱离实际的玄思妄断，某些枯燥僵死的条条框框，某些偏执一端的理论主张，不仅有害于创作，甚至还会扼杀诗人、作家的创作活力。如西方古希腊时代柏拉图所主张的模仿“理式”、“歌颂神明”，法国新古典主义文论中的“理性至上”、“三一律”，我国“文化大革命”期间推重的“三突出”以及长期盛行的“文学为政治服务”、“社会生活是文学的唯一源泉”等。而那些真正切近文学实际，能够抓住创作根本特征的理论见解，当是有助于诗人、作家少走弯路，尽快提高创作水平的。比如在我国当代文坛上，不乏这样的作家：由于某些非文学因素，其虽已获得了颇高的声誉，但由于缺乏起码的文学语言的自觉意识，其作品的文学品性实际上是比较低下的，是不可能真正具有艺术生命力的。这类作家，如果能够借助文学理论，清醒地意识到文学语言应有的情感性、内指性、陌生化等与科学语言、公文语言、通讯报道语言的区别，并用之于创作，其作品的文学品性必会大有提高。另有不少作家，虽创作了许多作品，却没什么影响，其重要原因之一是未能从理论上认识到，一位真正优秀的作家，不是仅以作品数量为标志的，而更是以达到的文学境界为标志。

二是文化功能，即文学理论本身也是一种文化创造，是一个民族文明和智慧程度的重要标志之一。从中外文论史来看，许多优秀的文学理论成果正是如此，不仅有助于创作、阅读、批评等方面的文学实践活动，还可以展现思维者卓然不群的个性生命，以及所属民族的崇高智慧与人类精神的伟大，能够开拓人类的心灵空间，培育人类的文化品性。如我国古代陆机的《文赋》、刘勰的《文心雕龙》、司空图的《二十四诗品》等，在提供创作指导的同时，亦具有陶冶人心、提升人性的力量。另如西方20世纪出现的“精神分析”文论、“原型批评”文论、“结构主义”文论等，在启示人们认识文学作品创作规律的同时，亦开创了一个个闪射着人类智慧之光的精神空间。这些精神空间，对于人类把握世界、认识人生，亦具有不可估量的启示意义。

四、文学理论的教材体系

由于逻辑起点、研究视角等方面的不同，人类的文学理论早已形成了许多不同体系，如中国古代文论体系，西方亚里士多德、黑格尔等人的文论体系，现代象征主义理论体系，形式主义理论体系等。作为这一理论学科的教材，当然也应具有相应的体系性，但因已有文学理论体系的众多、现象的复杂以及新问题的不断出现，要将所有思想成果纳入一“概论”性的教材体系，是不切实际的，难免会有褊狭、牵强、削足适履之弊。更为严重的是，从我们多年来的教学实践看，一本教材，如果过分追求基于某一思想方法之类的体系性，使许多见解定于一尊，会使学生囿于一端，束缚其思想活力，扼杀其创造精神。

正是基于上述认识，我们的这本教材，尽力避却大而无当的空泛之论，亦不求面面

^① 崔道怡、朱伟编：《“冰山”理论：对话与潜对话》（上册），95页，北京，工人出版社，1987。

俱到，以及内在的所谓体系，而是力图以更为开放的视野，从更具实际意义的具体的文学形态、重要理论范畴及学术研究的方法入手，依次回答四个相关方面的问题：文学作品有何特征？文学作品是怎样生成的？文学是怎样存在及缘何而存在的？关于文学的学术活动是怎样进行的？据此而分为四编：一是文学形态，二是文学生成，三是文学存在，四是文学学术。第一编主要研究诗歌、小说、散文、剧本等基本文学形态的特征与创作规则；第二编主要研究与文学生成相关的几个重要问题：文学语言、文学才能、文学境界与文学思潮；第三编主要研究与文学存在相关的四个关键问题：文学生态、文学价值、文学接受与文学界定；第四编主要研究文学学术活动的两个类别：一是文学评论文章的具体写作原则与方法，二是如何从事其他方面的文学研究。这样的内容设计与安排，也许不怎么体系，但对于教学来说，或许更为实用，或许能更为有效地开拓学生的理论视野，丰富其知识结构，使之有更多亦更为切实的收益。

五、文学理论的学习方法

怎样学好文学理论？概而言之，应遵循以下原则：

第一，联系实际，重在理解。文学理论，是伴随着人类的实际文学活动产生并发展的，因此，在学习文学理论过程中，不要死记硬背某些空泛的教条，以及相关的术语定义，而是要紧密联系作家的创作实践、作品个案、文学思潮等具体文学现象，以及自己的写作尝试与切身的阅读经验，予以细心体悟与理解。

第二，独立思考，力避盲从。在人类的文学活动中，不论作家的创作意旨、艺术技巧，还是作品的内容构成、文体形式，都在随着社会生活的发展变化而不断发展变化。人类的思维能力、认识能力，一直是在不断提高的，即使同一问题，亦可以从新的角度，运用新的方法进行分析探讨。正是由于这些因素，在文学理论中，有许多问题很难得出一成不变的结论。这就要求我们，在学习过程中，既不能迷信权威、盲从定论，更不能以书本为准，而是要时刻以怀疑批判的眼光，审视一切，独立思考，善于发现问题，勇于提出自己的见解。

第三，博览群书，开拓视野。有史以来，人类关于文学问题的思考与探讨，已经积累了丰富的成果，只有广泛阅读已有成果，才能对相关问题有更为全面更为深刻的认识。人类的文学现象，不是孤立存在的，与哲学、美学、心理学以及政治、历史、经济等密切相关。尤其值得注意的是，在中外文论史上，许多产生了深远影响的文论思想，是出之于孔子、孟子、老子、庄子、柏拉图、亚里士多德、康德、黑格尔、弗洛伊德、海德格尔等这样的哲学家或心理学家的。因此，要学好文学理论，绝不能局限于文学理论本身，还要旁涉它迁，博览群书。只有如此，才能不断丰富自己的知识结构，不断开拓自己的学术视野，不断提高自己的文学理论水平。

第一编

文学形态

文学形态，也就是文学作品的体裁、类型，是对文学作品的分类编组。认识各类文学形态的特点，了解其相关创作奥妙，是研究文学艺术的基础，也是文学理论研究的基本构成。因此，本教材将文学形态作为首编，按已被人们广为认可的文学分类，依次对诗歌、小说、散文、剧本四类文学形态，从文体源流、特点、具体类别以及创作规律等方面予以分析探讨。

诗 第 一 歌 章

诗歌是一种最古老也最具有文学特质的文学样式，它通过高度凝练而又富含节奏韵律的语言来表现社会生活和人的精神世界。在中国上古时期，因为诗、乐、舞三位一体，“诗”与“歌”的指称内容并无区别，只是称“诗”侧重强调此类作品的情感内容，称“歌”则强调其音乐形式，所以才有《尚书·尧典》“诗言志，歌永言”的说法。后来，虽然以文字为主要表现形式的“诗”和以声音为主要表现形式的“歌”最终分途，但是人们还是习惯用“诗歌”这一概念指称以文字为主要表现形式的“诗”，并一直沿用到现在。

诗歌作为一种文学样式，其历史源远流长。在中国上古时期，诗歌与音乐、舞蹈融为一体，共同构成了礼乐文明的重要组成部分。《尚书·尧典》记载：“诗言志，歌永言，声依永，律和声。”这说明了诗歌与音乐、舞蹈的紧密联系。随着社会的进步和文化的交流，诗歌逐渐从口头传诵走向书面记录，从民间歌谣走向宫廷雅乐。《诗经》作为中国第一部诗歌总集，收录了西周初年至春秋中叶的诗歌，分为风、雅、颂三类。《楚辞》则是战国时期楚国诗人屈原等人创作的诗歌，具有浓郁的楚地特色。汉代以后，诗歌创作进入了一个新的阶段，出现了《古诗十九首》、乐府诗、五言诗、七言诗等多种诗歌形式。唐代是中国诗歌的黄金时代，出现了李白、杜甫、白居易等伟大的诗人，他们的诗歌不仅艺术成就高，而且具有深刻的社会意义。宋代诗歌则在题材、风格、形式等方面都有新的发展，出现了苏轼、陆游等诗人。元代诗歌虽然受到戏曲、小说等新兴文学形式的冲击，但仍涌现出了关汉卿、马致远等诗人。明代诗歌在形式上更加注重格律，出现了汤显祖等诗人。清代诗歌则在内容上更加注重现实关怀，出现了袁枚、赵翼等诗人。总之，中国诗歌有着悠久的历史和辉煌的成就，是中华民族文化宝库中的瑰宝。

第一节

诗歌的源流

在人类进化的过程中，劳动无疑起了决定性的作用。劳动不但创造了人类，也创造了一切物质财富和精神财富。也正是在劳动的过程中，人类产生了语言，产生了艺术。人类诗歌的起源，同样与劳动有关，正如英国学者乔治·汤姆逊在《论诗歌源流》中指出的：“舞蹈、音乐、诗歌三种艺术开头是合一的。它们的起源是人体在集体劳动中的有节奏的运动，这运动有两个构成部分——身体的和嘴巴的。前者发展为舞蹈，后者发展为语言，开始是标志节奏的、无意义的呼喊，后来发展为诗的语言和普通语言。”^①我国汉代的《淮南子·道应训》中也说：“今夫举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之，此举重劝力之歌也。”鲁迅先生在《门外文谈》一文中，也曾表达过大致相同的意思，认为远古先人的劳动号子“杭育杭育”，就是后来的文学创作，形成的可谓“杭育杭育派”。

一、强烈深沉的情感

无论是鲁迅先生所说的“杭育杭育”，还是《淮南子》中记载的“举重劝力之歌”，都是有声无义的韵律，是具有一定音乐节奏形式的声音符号，已具备了诗歌的音乐性特征，但因尚乏实际的思想意义，还只能算是诗歌的雏形。后来，当人类能够运用自己的语言表情达意的时候，真正意义上的诗歌才形成了。

在渺远的原始时代，劳动在生活中占首要地位，故而流传至今的古老诗歌，几乎都是以劳动为内容的。如东汉赵晔《吴越春秋》中所载的《弹歌》，据说是黄帝时期的歌谣，表现的即是狩猎者的劳动激情和对生活的热爱。《礼记·郊特牲》中所载相传是神农时代的祭歌《蜡辞》，反映的也是先民在改造自然过程中企图控制自然的神话式的幻想。

在我国古代文学史上，诗歌一直是备受重视、成就亦特别辉煌的文学形态。早在春秋时代，就已出现了第一部诗歌总集《诗经》，其中保存了自西周初年到春秋中叶产生的诗歌 305 篇，是我国早期诗歌的典范形态。这些诗从不同的角度反映了当时多彩斑斓的社会生活，开创了我国古代诗歌现实主义的优良传统。赋、比、兴的表现手法，素朴简练的语言，重章叠句的章法，以及均衡对称的四言体式等，均标志着中国古代诗歌艺术的成熟。

“楚辞”是《诗经》之后在楚地民间歌谣基础上发展而来的新诗体，屈原的创作代表了“楚辞”发展的最高成就，也标志着我国诗歌集体创作时代的结束和个体创作时代的来临。“楚辞”“较之于《诗》，则其言甚长，其思甚幻，其文甚丽，其旨甚明，凭心而

^① [英] 乔治·汤姆逊著，袁水拍译：《论诗歌源流》，28页，北京，作家出版社，1955。

言，不遵矩度”^①，在内容和形式技巧方面皆表现出完全不同的，是我国浪漫主义诗歌的源头。《诗经》与《楚辞》，一写实，一浪漫，代表了我国早期诗歌的最高成就。

至秦汉六朝时期，五言诗和七言诗逐渐从俗谚歌谣式的“鄙俚”之体登上大雅之堂，人们对语言的韵律节奏也更为重视。在内容方面，与玄风渐盛相关，山水田园成为许多诗人歌咏的对象和表情达志的重要媒介。以上形式与内容方面的变化为中国文学史上的诗歌盛世——唐宋时期的到来做好了准备。

唐代是中国诗歌史上的巅峰时代，至此，格律诗及其他各种体式的诗歌都已产生且完全成熟，各种题材在诗歌中都有了精彩的表现，涌现出了诸如李白、杜甫、王维、白居易等一大批人们耳熟能详的伟大诗人，迄今留存下来的作品仍有五万首之多。

宋人虽以词为“诗余”，然词确可称是宋代诗歌作品中最有特色者。作为“8世纪中叶以后、13世纪以前这几百年中间最为流行的一种音乐歌词和抒情诗样式”^②，它和在胡乐与中原里巷之歌结合的基础上形成的元散曲一样，逐渐从音乐歌词的附属地位中独立出来，成长为独具风格的诗歌形式，分别成为“后世莫能继”的宋元时期诗歌的代表性样式^③。

明清两代的诗歌，则在新的社会文化环境的影响下、在对传统的背离与皈依的游离状态中继续发展，最后迎来了现代新体诗的诞生。在胡适、郭沫若等“五四”文化革命先驱的努力下，“白话诗”逐渐走向成熟，成为诗坛的主体，并出现了郭沫若、闻一多、徐志摩、戴望舒、艾青、臧克家等著名诗人与《凤凰涅槃》、《死水》、《再别康桥》、《雨巷》、《大堰河——我的保姆》、《难民》等名篇佳作。新中国建立之后，在历史的坎坷中，诗歌仍在继续发展。尤其是自20世纪80年代以来，以北岛、舒婷、顾城等人为代表的“朦胧诗”创作和以于坚、韩东、王家新等人为代表的“新生代”诗人的作品，为中国诗歌史增添了新的辉煌。

二、外国诗歌源流

无论是东方还是西方，在文字出现以前，文学都经历了一个口头创作和流传的阶段，而诗歌就是在这样的过程中最早走向成熟的。在东方，产生于古代两河流域的《吉尔伽美什》被认为是迄今为止所发现的世界上最早的一部史诗，其情节则远在4000多年前就开始传唱，在约公元前18世纪就已形成定本。史诗以巨大的艺术概括力形象地反映了远古时期人类与大自然斗争的进程，想象丰富奇特，描写精细，艺术上已经相当成熟。产生于古埃及的宗教性诗歌总集《亡灵书》与产生于古印度的《梨俱吠陀》是堪与中国的《诗经》并列的世界上最古老的诗歌集。此外，印度史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》，也早已享有“诗歌顶峰”以及“最初的诗”、“众诗中之最优秀者”^④的美誉。保存在《圣经·旧约》中的希伯来上古诗歌，也以其独特的意蕴与品性深深影响了世界文学的发展。

① 鲁迅：《汉文学史纲要》“第四篇”，《屈原及宋玉》，见《鲁迅全集》，第9卷，370页，北京，人民文学出版社，1981。

② 程千帆、程章灿：《程氏汉语文学通史》，见《程千帆全集》，第12卷，222页，石家庄，河北教育出版社，2000。

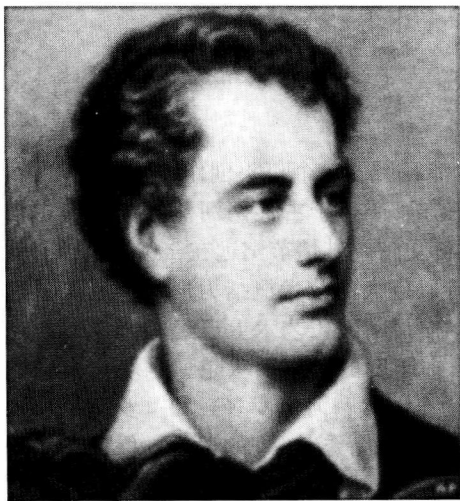
③ 王国维：《宋元戏曲考·序》：“凡一代之文学……唐之诗，宋之词，元之曲，皆所谓一代之文学，而后世莫能继焉者也。”（《王国维文学论著三种》，57页，北京，商务印书馆，2001）

④ 郁龙余、孟昭毅：《东方文学史》，118页，北京，北京大学出版社，2001。

在欧洲,《荷马史诗》是欧洲文学史上最早的文学作品,也是欧洲叙事诗的典范。总之,在整个上古时期,诗歌伴随着人类文明的形成而不断发展,产生了大量脍炙人口的作品,取得了辉煌的成就。

在中古时期的东方,诗歌方面的成就可集中见于日本和歌总集《万叶集》,印度诗人伐致呵利的抒情诗集《三百咏》、迦梨陀娑的七幕诗剧《沙恭达罗》和长篇抒情诗《云使》以及宗教诗人杜勒西达斯的长篇英雄史诗《罗摩功行录》,格鲁吉亚诗人鲁斯塔维里的史诗《虎皮武士》等。近代以来,东方各国先后经历过较大的社会变动,包括诗歌在内的文学在西方文学思潮的影响下开始了新的发展。文艺改革、反殖民、反封建是这一时期的主流声音。正是在这样的历史背景下,出现了具有世界意义的印度诗人泰戈尔、黎巴嫩诗人纪伯伦等。在现当代东方文学史上,诗歌仍以独有的魅力产生着影响,其代表作有孟加拉诗人伊斯拉姆的《叛徒之歌》、土耳其诗人纳泽姆·希克梅特的《我的同胞的群像》、埃及诗人艾哈迈德·邵基的诗剧《克安巴特拉之死》和《莱伊拉的痴情人》、突尼斯诗人艾布勒·卡西姆·沙比的诗集《生命之声》以及非洲塞内加尔的莱奥波尔德·塞达·桑戈尔的《阴影之歌》等。

在中世纪的欧洲,诗歌的成就主要体现在法国的《罗兰之歌》、西班牙的《熙德之歌》、德国的《尼伯龙根之歌》及俄罗斯的《伊戈尔远征记》等英雄史诗,以及《列那狐故事》和《玫瑰传奇》等故事诗。自中世纪末至文艺复兴时期,随着人文主义思潮的兴起,诗歌创作也进入了一个新的繁盛时期。作为人文主义的先驱,意大利诗人但丁的《神曲》,被认为代表了中世纪欧洲诗歌的最高成就;意大利诗人彼特拉克的抒情名作《歌集》,以其特有的韵味及“十四行”为主的形式,为后来欧洲抒情诗开辟出一条新的道路;英国诗人斯宾塞,则以其技巧成熟的代表作《仙后》,在当时的诗坛上得享盛誉。

拜伦 (1788—1824)

自17世纪以来,随着经济与社会文化的发展,在欧洲的诗歌创作领域,又不断有杰出诗人与不朽之作问世。如英国诗人弥尔顿的《失乐园》,以磅礴的史诗气势揭示了人的原罪与堕落,体现了追求自由的崇高精神;由英国诗人华兹华斯、柯勒律治和骚塞三诗人组成的“湖畔派”宣告了浪漫主义的真正诞生,抒情诗人济慈、革命浪漫主义诗人拜伦和雪莱都是这一时期的代表性人物;德国诗人歌德的《浮士德》以诗剧的形式描写理想与现实的矛盾,探索现实的出路,被认为代表了当时欧洲文学的最高成就;普希金被认为是俄国浪漫主义文学的奠基人;法国诗人波德莱尔的诗集《恶之花》则开创了象征主义之先河,同一流派的代表诗人还有法国的斯特法纳·马拉美、保尔·魏尔伦、

阿尔杜尔·兰波等;第一次世界大战之后,作为后期象征主义代表人物的法国诗人瓦雷里、德国诗人里尔克、爱尔兰诗人叶芝、英国诗人托·斯·艾略特等,也以其卓越成就,产生了巨大的世界性影响。

纵观世界诗歌发展的历程,不难看出,诗歌不仅是人类创造的最早的文学形态,也是在文学史上不断创造辉煌,长期占据主导地位的文学形态。与之相关,在诗歌中,不

仅深隐着人类心灵的秘密，展现着人类文明的历史进程，也必会蕴含着值得人们不断探索的关于文学起源、文学功能以及文学创作等方面的丰富理论智慧。

深度思考

近代以来，由于长于“讲故事”和还原生活，能从审美、娱乐和认识世界诸方面满足读者需求的小说的兴盛，诗歌在文学史上的地位有所下降。尤其是20世纪中叶以来，随着电影电视等新兴艺术形式和传播媒介的出现，诗歌在一定程度上表现出式微的危机，有人甚至发出“诗歌将死”的预言。我们的看法是，随着社会生活的发展，诗歌虽不可能像在历史上那样占据主导地位，但因其在抒情言志、语言形式等方面的独特优势，必会以不朽的生命活力，陪伴人类走向未来。

第二节 诗歌的特点

作为一种文学形态，诗歌的本质特征是什么？与其他文体有何区别？古往今来，虽见解纷繁，但就对其主导特征的认识而言，人们的看法还是比较一致的，主要有以下几个方面。

一、强烈深沉的情感

表达情感并不是诗歌的专利，所有的文学体裁都是表达情感的。但是和其他的文体相比，诗歌在表达情感方面表现得特别突出。中国文论中，既有被认为是“开山的纲领”^①的《尚书》的“诗言志”说，也有陆机《文赋》“诗缘情而绮靡”的不同表述，然稽之《诗经》至陆机时代的文献典籍，不难发现，这里的“志”与“情”本身就是同一个意思，两种论断同样指向诗歌抒情的本质。在《毛诗序》“诗者，志之所之也。在心为志，发言为诗，情动于中而形于言”的表述中，我们就不难看出“情”与“志”所指为一的实质，所以孔颖达在《毛诗正义》中才有“情、志一也”的解说。在后来的历史上，

^① 朱自清：《诗言志辨·序》，见《诗言志辨》，6页，上海，开明书店，1947。

