

复旦卓越·全国学前教育专业系列

幼儿教师 人文素质教程

主编 金日勋

复旦大学出版社

www.fudanpress.com.cn

 复旦卓越 · 全国学前教育专业系列

幼儿教师 人文素质教程

主 编 金日勋
副主编 沈跃珊 吕 明
刘升智 孙晓东

 复旦大学出版社

内 容 提 要

根据高等职业教育培养高素质、技能型专业人才的培养目标,本书在内容上删繁就简、与时俱进,夯实了基础知识,简化了繁琐的理论体系,避免了学生已有知识的重复介绍。教材的编写体例新颖别致、形式活泼,从学习目标入手,创设问题情境,进而对主要论点展开论述;通过相关链接、课堂活动、思考与练习等环节,进一步促进学生建构知识、发展能力、提升素养,书中适当插入图表,力求简明易懂,便于学生自主学习。

全书共分文学、艺术、历史、伦理与道德、民俗、旅游等六个单元。

本书可作为学前教育专业教科书,也可作为高校小学教育、特殊教育等专业学生的选修教材,还可作为幼儿园教师继续教育的教材和参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

幼儿教师人文素质教程/金日勋主编. —上海:复旦大学出版社,2011. 10
(复旦卓越·全国学前教育专业系列)
ISBN 978-7-309-08439-9

I. 幼… II. 金… III. 幼教人员-人文素质教育-幼儿师范学校-教材
IV. G40-012

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 183493 号

幼儿教师人文素质教程

金日勋 主编

责任编辑/查 莉

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海肖华印务有限公司

开本 890×1240 1/16 印张 8 字数 246 千

2011 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1—5 100

ISBN 978-7-309-08439-9/G·1017

定价:20.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

人文素质是指人所具有的人文知识和由这些知识内化成的人文精神,具体表现为人的思想品味、气质、修养、人际交往、情感、人生观、价值观等。随着教育部《幼儿园教育指导纲要(试行)》的颁布和幼儿园教育改革的推进,对幼儿教师的人文素质和高师学前教育专业学生(简称“准幼儿教师”,下同)提出了更高的新要求。新的形势下,“准幼儿教师”人文素质缺失的主要问题一是在知识层面上,知识面窄,对民族历史优秀文化、优良传统了解较少;二是在能力层面上,部分“准幼儿教师”心理承受能力、协调人际关系能力等较差,甚至存在一定的心理障碍;三是在修养层面上,部分“准幼儿教师”抵御错误思想文化渗透和侵蚀的能力较差,社会公德意识淡薄;四是在综合素质上,“准幼儿教师”的教师职业技能较差,缺乏创新精神和实践能力等。因此,高师学前教育专业必须开设人文素质课程,解决“准幼儿教师”人文素质培养滞后的问题。

幼儿教师是公民人文教育的启蒙教师,提升“准幼儿教师”的人文素质不仅是高师学前教育专业学生自身成长的需要,也是培养和提高公民人文素质的迫切要求。“准幼儿教师”人文素质培养应体现综合性、示范性、趣味性、操作性、实践性和情感性等特点。所以,本书注重对学生人文素质的培养,使理论内容的广度和深度能够满足未来从事幼儿教师工作的需要。以“必需”和“够用”为编写内容的主要原则,克服传统高职高专教材多反映学科内在逻辑、定义辨析牵扯过多、学科演进介绍过繁、意义特征唯恐不全等问题,充实了基础知识。本教材避免专科教材本科化,尽可能简化理论性知识,以过程性知识为主、陈述性知识为辅,避免传统高职高专教材为求知识系统面面俱到,偏重培养学科型、研究型人才的问题。

本书由黑龙江幼儿师范高等专科学校的教师按照 34 学时集体编写,其中,金日勋担任主编并负责课程标准的制定以及全书的统稿工作;沈跃珊担任副主编并负责全书校阅及第四章和第五章的编写;吕明担任副主编并负责第一章的编写;刘升智负责第二章的编写;孙晓东负责第三章和第六章的编写。

本书在编写过程中,从相关文献和网站上引用或借鉴了部分研究成果,在此向原作者表示诚挚的谢意。

由于全国高师学前教育专业尚缺乏人文素质教材出版先例,加之编者学识水平和能力有限,对新理念下幼儿教师人文素质缺乏更深层次的探究,本书如有不妥之处,恳请读者批评指正。

编 者
2011年1月

第一章 文学	001
第一节 文学本质	001
一、文学的含义	001
二、文学的功能	003
三、文学的启迪	005
第二节 文学创作	006
一、文学创作的发生阶段	007
二、文学创作的构思阶段	007
三、文学创作的物化阶段	008
第三节 文学作品	008
一、文学作品的构成	008
二、不同体裁的文学作品	009
第四节 文学接受	017
一、文学接受过程	017
二、文学作品的解读方法	019
第五节 展望 21 世纪文学	020
一、走近 21 世纪的幼儿文学	021
二、网络文学异军突起	024
三、大众文化的品位追求	026
四、文学经典回归	027
思考与练习	027

	第二章 艺术	028
	第一节 时间艺术	028
	一、音乐	028
	二、曲艺	035
	第二节 空间艺术	036
	一、绘画	036
	二、书法	038
	三、篆刻	040
	四、雕塑	040
	五、工艺美术	041
	六、摄影艺术	041
	七、建筑艺术	042
	八、园林艺术	042
	第三节 综合艺术	044
	一、戏剧与戏曲	044
	二、舞蹈	045
	三、杂技	045
	四、电影	046
	五、电视艺术及新视频载体	047
	思考与练习	048
	第三章 历史	049
	第一节 找寻盛唐的足迹	050
	一、影响唐代走势的事件	050
	二、唐代的人文思想	052
	三、唐代的文化成就	053
	第二节 绚烂多舛宋王朝	054
	一、影响宋朝走势的事件	054
	二、宋朝的人文思想	055
	三、宋朝的文化艺术成就	055
	第三节 欣欣向荣的明王朝	056
	一、影响明朝走势的事件	057
	二、明代的人文思想	058
	三、明代的文化成就	058

第四节 落日余晖清王朝	059
一、影响清朝走势的事件	059
二、清朝的人文思想	060
三、清代的文化成就	061
思考与练习	065

第四章 伦理与道德 066

第一节 做道德上的“智者”	066
一、何为道德上的“智”	066
二、如何做道德上的“智者”	067
三、“智者”思想的传播	068
第二节 百善孝为先	069
一、为何要敬老	070
二、现代人如何敬老	071
三、敬老思想的传播	072
第三节 礼仪之邦学礼仪	073
一、传统的礼俗文化	073
二、现代礼仪文化	074
三、做文明礼仪的传播者	075
第四节 无信而不立	076
一、传统伦理中的信用观	076
二、当代信用观的核心	076
三、信用观的延续	077
思考与练习	078

第五章 民俗 079

第一节 什么是民俗	079
第二节 民俗的特点	080
一、民俗的特点	080
二、中国民俗的主要特点	081
第三节 民俗的功能	083
一、娱乐功能	083
二、教育功能	084
三、心理调解功能	084
第四节 中外民俗精选	085

一、婚恋习俗	085
二、生育习俗	087
三、丧葬习俗	087
四、节日习俗	088
五、社交习俗	090
六、俗语	092
七、其他	094
思考与练习	096

第六章 旅游 097

第一节 旅游的定义及分类	098
一、旅游释义	098
二、旅游的分类	098
第二节 旅游的起源与发展	099
一、旅游的起源	099
二、旅游的发展	099
三、现代旅游的特点	099
四、我国旅游业的发展前景	100
第三节 旅游的基本常识	101
一、省钱的基本常识	101
二、携带物品常识	101
三、旅游住宿基本常识	102
四、自驾游基本常识	102
五、旅游安全基本常识	102
第四节 旅游景观	103
一、旅游景观的分类	103
二、旅游景观的欣赏	103
三、著名旅游景观的介绍	104
思考与练习	118

参考文献 120

第一章

文学

学习目标

知识目标

- 了解文学活动的本质特点
- 认识文学创作的价值取向
- 掌握文学作品的不同形态
- 理解文学接受的文化属性

能力目标

- 走近文学,体会文学的人文价值
- 走近创作,提高写作兴趣和水平
- 走近作品,增强鉴赏文学作品的能力
- 走近读者,提升审美品位和审美情趣

问题情境

一个人呱呱落地之初,心性混沌未开之时,文学就开始与你相伴了。文学著作如同一本本教科书,让你增长了知识、扩大了视野、发展了想象、丰富了情感、启迪了心智、陶冶了情操、扶植了个性、健全了人格;文学让日常琐碎的生活充满了鲜活、生动的色彩;文学“在大地与天空之间创造了崭新的诗意的世界,创造了诗意生存的生命”。文学是什么?我们为什么需要文学?文学作品的创作和鉴赏能带给我们怎样的审美享受?文学接受的品位追求可以丰富我们的文化生活吗?

第一节 文学本质

一、文学的含义

自人类降生之日起,文学就已经以某种形式存在了。从祈风求雨、唤请神灵相助的祭祀之辞,到拜祭祖先、教化幼子、传承遗训之时吟诵的部族史诗,再到气势恢宏、壮美瑰丽的上古神话,先民们以非凡的智慧为我们开启了文学这道神秘之门。从此,文学始终伴随着人类文明的进程,并扮演着一个极其重要的角色,它以永恒的魅力持续地影响着人类社会。

一部《红楼梦》简单吗？社会的、非社会的；功利的、非功利的；真实的、虚构的；梦的、非梦的；民族的、人类的；感性的、理性的；游戏的、非游戏的；诗意的、非诗意的……它们复合、结合、统一就形成了《红楼梦》。一篇作品就如此复杂，何况文学活动？

文学总是以活动的方式存在，人就是文学活动的出发点和归宿，文学活动就是人所从事的文学创作、文学阅读、文学批评等活动的总称^①。这种作为一种人类活动而存在和发展的“文学”，并不仅仅指阅读的一首诗或一部小说，而是指包括文学创作、文学作品、文学接受和文学批评等环节在内的整体活动，是整个人类活动的一部分。它是由世界、作家、作品、读者这四个基本要素构成的，它们在文学活动中形成相互渗透、相互依存、相互作用的整体性关系，是一个动态系统的整体，文学活动在整个人类活动中是一种高级特殊的精神活动。

什么是文学？关于文学的定义，有许多形象的比喻说法。其中最古老的比喻是把文学比喻成一面“镜子”，它可以把面对它的一切东西都照出来，这种比喻是把文学看成一种表现方法，把文学理解成写实的、再现的；还有一种比喻是把文学比喻为一种“发光体”（美国著名批评家 M. H·艾布拉姆斯解释为“灯”），它可以照亮人类的精神世界，也可以照亮物质世界，把文学看成一种心灵的表现，把文学创作理解为照亮世界的火炬。这些生动而有趣的比喻可以帮助我们更容易地走近文学。

北京大学出版社的《文学是什么》一书认为，“什么是文学”是“一个古老而复杂的问题”。“回答这样的问题如同回答什么是人、什么是哲学、什么是艺术等问题一样，是个费力而不讨好的事情。即使再追问一千次，还会有一千零一种答案”^②。

文学的定义，不是固定的、僵死的，而是变化的、发展的，无论古代还是今天，至少存在着广义的文化含义和狭义的审美含义等几种不同的含义。

（一）文学的文化含义

中外文学史上，最初“文学是指一切口头或书面语言行为和作品，包括今天的文学以及政治、哲学、历史、宗教等一般文化形态。这正是文学的文化含义”^③。

在中国魏晋以前，文学的文化含义居于主导地位，文学泛指为文章和博学。孔子：“博学于文”、“敏而好学，不耻下问，是以谓之文”，这里的“文”（或“文学”）即现在的学问或文献，即精神文化；《论语》中的“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨”、“兴于诗，立于礼，成于乐”以及《左传》所言的“诗以言志”等都体现了文学广义的文化含义。在西方，从古希腊时代无一般的文学概念，到文艺复兴时期包括文学（诗）在内的“美的艺术”依然没有从历史、哲学、演讲术等“理智的艺术”中分离出来，文学也往往是在文化含义上使用的。但是我们要认识到，“把文学艺术作为一种文化样式，是出于对人性的关注，出于对人通过创造活动掌握世界的方式的关注，出于对人的自由追求或者自我解放功能的关注”^④。

（二）文学的审美含义

在中国 3 世纪至 6 世纪，在西方 16 世纪至 18 世纪，文学从广泛的文化含义中分离、独立出来，被赋予特殊的审美性质，被视为一种审美形态，成为与政治、哲学、历史、宗教等一般文化形态不同的特殊的审美意识形态。“文学不再指代用语言或文字传输的所有文化现象，而仅仅是指其中富有审美属性的那一部分。”“文学是指具有审美属性的语言行为及其作品，包括诗、散文、小说、剧本等。这正是文学的审美含义。”^⑤

魏晋时期，曹丕在《典论·论文》中首次提到“诗赋欲丽”、“文以气为主”，强调文学可以华丽的语言表现作家的创作个性；此后，陆机的“诗缘情”、唐宋之际的“文以载道”等都表明文学的审美属性得到认可。在西方，到 18 世纪，诗与绘画、雕塑、音乐、艺术和修辞等纳入七种“美的艺术”之列，文学被正式确认为“艺术”门类，文学的审美属性被正式认可。

（三）文学的现代通行含义

在现代世界，通行的还是文学的审美含义：“文学主要被视为审美的语言作品。”即“文学是艺术门类之

① 童庆炳主编：《文学理论教程》，高等教育出版社 2008 年版，第 23 页。

② 傅道斌、于弗著：《文学是什么》，北京大学出版社 2002 年版，第 3 页。

③ 童庆炳主编：《文学理论教程》，高等教育出版社 2008 年版，第 47 页。

④ 王确：《文学概论》，人民教育出版社 2003 年版，第 289 页、第 298 页。

⑤ 童庆炳主编：《文学理论教程》，高等教育出版社 2008 年版，第 49 页。

一,是主要表现人类审美属性的语言艺术,包括诗歌、小说、散文、剧本等体裁”^①。

文学理论界比较权威的参考性定义有以下两种。

一是西方文学理论经典、美国学者勒内·韦勒克和奥斯汀·沃伦合著的《文学理论》中的观点:“文学一词如果限指文学艺术,即想象性的文学,似乎是最恰当的。”文学是具有独特审美性质与价值的艺术品。文学的本质在于它的“想象性”、“虚构性”与“创造性”。

一是当代中国文学理论代表著作、童庆炳主编的《文学理论教程》中的观点:“文学是一种语言艺术,是话语蕴藉中的审美意识形态。”

二、文学的功能

文学作品一经问世,便会产生反响,文学对人的影响是全面的,对社会的作用也是多方面的。

文学作为一种审美意识形态,是为满足社会的一定需要而存在的,在这种社会需要中,即包含着文学的种种功能。文学的功能是指文学在社会生活中所起的各种作用。

中国古代有这样两首写雪景的诗,其一:“天地一笼统,白井黑窟窿。黑狗身上白,白狗身上肿。”其二:柳宗元的《江雪》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”

两首诗前一首是打油诗,对雪的描写虽然具体而真实,但是不能令人产生美悦的感受,因为诗中缺乏必要的审美情趣,不能在审美上打动人;后一首诗既展示自然景象,又表现内心的理想态度和审美情趣,境界清峻、幽深,能触动人的审美情感,耐人寻味。

文学发展的历史告诉我们:那些生动活泼、准确鲜明、形象饱满、优美动人、节奏和谐的文学语言,总是最有生命力的。那些平易流畅、通俗易懂、状物传神、立意深刻的文字最能博得人们的喜爱:“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”(李绅《悯农》)、“野火烧不尽,春风吹又生”(白居易《赋得古原草送别》)、“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”(陆游《游山西村》)、“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”(晏殊《浣溪沙》)、“满园春色关不住,一枝红杏出墙来”(叶绍翁《游园不值》)、“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”(李商隐《无题》)……真的有如“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”(王安石《题张司业诗》)、“一语天然万古新,豪华落尽见真淳”(元好问《论诗三十首》)。

人类对文学功能的认识,是不断深化、发展的,有一个从单一逐渐走向复杂的过程。

(一) 文学的审美娱乐功能

作为一种审美的意识形态,文学的最基本功能就是审美功能。文学的审美娱乐功能是文学最为直接、独特的作用,人们欣赏文学就是要感受美、体验美、欣赏美。文学的教育作用、认识作用都是以审美作用为前提的,它们不可能以独立的方式存在,而只能寓于文学的审美功能之中。

在今天人类的生存方式中,娱乐成了必不可少的组成部分。劳作之余,一般人阅读欣赏文学作品,并不是抱着受教育的动机,娱乐和消遣已经成为需要。种种事实说明,文学具有一定的娱乐功能。随着经济的繁荣和人民生活水平的不断提高,以及社会的稳定等因素,文学的娱乐功能将得到进一步的强化。

这种审美功能主要表现为文学作品的艺术感染力。文学作品通过对对象的艺术的描写,创造出完美的艺术形象,表现出作者丰富的感情、深邃的思想,从而给人一种赏心悦目的审美快感。白居易在《与元九书》中说:“感人心者,莫先乎情,莫始乎言,莫切乎声,莫深乎义。”道出了诗的作用首先在于感动人心以及达到这一目的的途径^②。

马克思也曾经谈到:“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众”;还说,“如果你想得到艺术的享受,那你就必须是一个有艺术修养的人”,明确指出文学艺术能够培养人们的审美能力,给他们以艺术享受。文学的这种功能,是其他意识形态所不具备的^③。

① 童庆炳主编:《文学理论教程》,高等教育出版社2008年版,第72页。

② 钱中文:《文学的功能》,载《钱中文文集》,黑龙江教育出版社2008年版。

③ 《马克思恩格斯全集》第12卷,第742页;第42卷,第155页。

（二）文学的审美认识功能

“文学作为对现实生活的审美的反映,是以真实性为基础的。这又决定了它往往具有一定的认识作用。文学的认识作用是指人们通过阅读文学作品,可以认识历史和人生,提高观察生活、理解生活的能力。”^①

这种认识作用不仅可以帮助读者了解过去社会的风土人情,而且往往可以帮助读者深入地认识事物的本质。所以列宁在《列宁论文学与艺术》中说:“如果我们看到的是一位真正伟大的艺术家,那么他就一定会在自己的作品中至少反映出革命的某些本质的方面。”

高尔基说过:“文学的目的在于帮助人理解自己。”黑格尔也说过:“新生就是在艺术里重新发现自己”,“艺术是各民族最早的老师”。

当你读过杜甫的“三吏”、“三别”后,仿佛能看到一幅幅具体、生动的悲惨景象,听到一声声哭诉和悲泣,感受到唐代“安史之乱”给人民带来的巨大灾难和痛苦,也能了解到“安史之乱”时期的历史知识、生活知识,进而让我们认识“安史之乱”使唐王朝面临土崩瓦解的危险。

一部《红楼梦》,就可以作为了解封建社会的一部“百科全书”;列宁也曾把托尔斯泰称为“俄国革命的镜子”,都说明文学具有重要的认识作用。

文学具有认识作用的魅力,在于它不仅使我们认识外部世界,还能帮助人们认识自身、认识自己的思想、灵魂等内在世界。

（三）文学的审美教育功能

“文学描写并不是纯客观的,它灌注着作家主观的理想和愿望,形成主客观相结合的审美趣味和理想。审美的趣味显示着作者对生活现象的好恶、对他所描写的事物的褒贬态度,从而形成一种审美评价。这种审美评价往往为读者在艺术享受中不知不觉地所接受,从而影响到他们的思想和精神面貌,陶冶着他们的心灵。”^②

也许你会遇见这样一种人:追求名利、贪得无厌、庸俗鄙吝。如果我们用文学给他们开一剂药方,你会选择哪一类作品,选择谁的作品?

选择的余地当然很大。比如我们可以选择陶渊明的诗文,因为他的作品很少直接说教,当你读他的诗文,吟味再三,那种怯懦卑鄙的思想感情和品质,自然而然会被冲淡、抑制。

正因为如此,两千多年前古希腊的贺拉斯就把“寓教于乐”作为艺术法则提出来了,中国文学传统中也强调“文以载道”。

文学的教育作用是一种审美的教育作用,这种作用是在审美认识的基础上形成的。文学作品具有的这种使人的智力和思想品德等方面发生变化的功能叫做文学的教育功能。它是文学社会功能中最基本的、最主要的作用,起到教育人、净化人的思想情操,从而影响人的意志、行动的作用。

文学的教育功能在一定意义上是“自为”的,文学以生动的意象为读者展现了一个充满想象的“美”的世界、“真”的世界、“善”的世界,可以开发培养人的想象能力、感受能力、思维能力和创造能力,以及向善向善的健康心理。

文学的教育功能是多方面的、广泛的;具有生动、活泼、潜移默化的特点;而且必须通过形象感染、通过审美才能实现。

此外,文学还有其他多方面的功能,不能简单地、笼统地对待。如它可以促使一些人去改变或形成一种风尚,可以推动人们参与社会的改造活动,因此具有一定的社会组织功能和社会调节功能。又如文学还具有促进不同社会、不同民族相互了解的作用,人们阅读不同时期、不同国家、不同民族的文学作品,可以了解不同社会、不同民族的人情风貌,探知不同民族文化精神生活的演变,沟通人们的思想和感情等。文学的种种作用都只表现在人的精神范围内,有时明显,有时隐蔽,有时审美性突出,有时只有娱乐性。

① 钱中文:《文学的功能》,载《钱中文文集》,黑龙江教育出版社2008年版。

② 同上。

三、文学的启迪^①

文学给人启迪是多方面的,不同的人从文学当中有不同的感受。毛泽东读过《红楼梦》后认为这是一部关于阶级斗争的作品,是四大家族的兴衰史;恩格斯读巴尔扎克作品,认为从那里学到的经济学知识比读经济学的专门著作还要多……中国当代著名作家、学者王蒙在他的《文学的启迪》系列讲座中曾这样阐述(以下内容摘自讲座录音):阅读文学作品,可以让人感受历史上的“风云际会、雄武沧桑”,使人产生一种参与历史进程的愿望;也可以让人体验到生命中的喜悦,让你“情系人生”,更懂得“天长地久”;可以让人发现人情冷暖“炎凉世态”,感叹“悲惨世界”;当然还能让你看到“花样年华”,感受“美丽灿烂”,更加热爱生活、热爱青春,珍惜自己每一天普普通通的日子,对人生“流连忘返”^②。

(一) 风云际会,雄武沧桑

文学给予了我们什么样的历史感受。历史,说它是“风云际会”,其中有无数英雄人物,这是它具有吸引力的一面;它还有另一面,就是让你充满沧桑感。你从文学中了解了历史,又从历史中看到了各种各样的盛衰、兴亡、存废、沧桑。多么英雄的人物,多么伟大的事业,都有辉煌、动人心弦的时刻,也有时过境迁、冷寂下来的时刻。这样一种沧桑感,又会使你产生一种距离感、一种旁观感,适当地冷却你对历史感受的种种表现。苏东坡的词:“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是、三国周郎赤壁”;“羽扇纶巾,谈笑间,檣櫓灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发,人间如梦,一樽还酹江月”。词中就表达了这种沧桑感。这种对世界、对人生的沧桑感,有时可能变成一种消极的情绪,有时也可能使你稍稍冷静一点、超脱一点,使你看各种问题更客观一点,能用一种足够的高度来感受历史,感受生命。这就是文学对人的一种启迪。

在中国,历史是文学的重要创作源泉之一,是文学的一个重要因素,很多的历史过程都加工成了民间演绎的故事,然后又变成了长篇小说。这种故事和一般的历史书不同,其中承载了人的命运、情感、性格、足迹。从文学意义上讲,亦史亦文的书籍中,《史记》是最典型的。它是历史,司马迁的创作态度非常认真、严肃;但又是文学,其文学性和故事性非常之强,像“鸿门宴”、“张良学艺”等故事,尤其反映“楚汉之争”内容的,如“霸王别姬”的故事,《史记》中如此描写:项王慷慨悲歌,自为诗曰:“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!”虞姬是他的爱姬,“歌数阕,美人和之。项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视”。楚霸王的豪情、威武历历在目。这些感人至深的文章与司马迁的文笔是分不开的。

当历史进入了文学,文学就有了自己的分量、自己的境界;当文学进入了历史,历史就特别动人与感人。

(二) 情系人生,天长地久

在某种意义上说,没有文学就没有美好的爱情。因为如果没有文学、没有修辞、没有爱情诗、没有爱情小说、没有爱情的戏剧、戏曲,那么爱情还剩下什么呢?一男一女相互爱慕,相互吸引,这一切离开了文学会失去很多魅力。

中国写“情”最出色的是《牡丹亭》,汤显祖带着宗教般的虔诚写这个“情”,他提出一个什么命题呢?就是爱情超越生死。人最宝贵的是生命,但是爱情既可令人舍生忘死,又可起死人,肉白骨。

外国文学中比如安徒生,安徒生的一生致力于儿童写作,他一生未婚,但是写爱情却写得最动人。童话《海的女儿》中这样写道:“天空的女儿也没有永恒的灵魂,不过她们可以通过善良的行为而创造出一个灵魂。我们向炎热的国度飞去,在那儿散布病疫的空气在伤害着人民,我们要吹起清凉的风,我们可以把花香在空中传播,我们可以散布健康和愉快的情绪。三百年以后,当我们尽力做完了我们可能做的一切善行以后,我们就可以获得一个不灭的灵魂,就可以分享人类一切永恒的幸福了。小人鱼向上帝的太阳举起了她光亮的手臂,她第一次感到她要流泪了。”为了爱情,她宁愿献出自己的现在和未来。安徒生把一条

^① 摘自王蒙:《文学的启迪》系列文化讲座稿。

^② 童庆炳主编:《文学理论教程》,高等教育出版社2008年版。

美人鱼对一位王子的爱情写得有如真正的爱情圣经,他把爱情写成一种奉献、一种牺牲、一种基督教的情怀,写成在上帝的帮助下寻找自己灵魂的一种勇敢的行走。正因如此,安徒生的这个小人鱼成了丹麦国家和民族的象征,至今小人鱼的雕像仍屹立于首都哥本哈根海边。作为伟大爱情的象征,它是安徒生的创造,也是安徒生对人类感情生活的贡献。

(三) 炎凉世态,悲惨世界

文学作品里面常常写到人情冷暖,写到人世间的丑恶和黑暗。但是对人情冷暖、世态炎凉的描写,从另一方面来说,也是对真诚友谊的呼唤。所以我们在对待文学作品中表现人生黑暗的这一部分,在理解上应该有所超越。

高尔基在自传体小说《童年》里曾经写到他的外祖父怎么坏,怎么打他的外祖母。他说,我常常想写这些无聊的、黑暗的、琐碎的事情,不管值得不值得,我还要写,因为我要跨越、要超越。法国作家雨果的《悲惨世界》也写了法国社会中太多的悲哀。中国的这类作品中大多数写的是劝善降恶,最后总是大团圆结局。

(四) 花样年华,美丽灿烂

文学作品中不是只有一些黑暗的东西,它还有许多正面的对世界、对人生的描写。读了以后能够让你热爱生活、热爱青春、热爱你每天的普普通通的日子,使你的生活发光,使你的青春放光,表达对世界最美好的感受。原来的很多牢骚变得不重要了,感到世界本身有一种生命,有一种美,有一种力量,使你值得活这一遭。

譬如印度大作家泰戈尔曾写道:“夏天的飞鸟/飞到我的窗前唱歌/又飞去了/秋天的黄叶/它们没有什么可唱/只叹息一声/飞落在那里”,这是对生命的礼赞;“世界上的一队小小的漂泊者呀/请留下你们的足印在我的文字里/世界对着它爱的人/把它浩瀚的面具摘下来了”,是说这个世界是戴着面具的,但是你要爱它,就没有面具了,就能知道世界的本色,感受它的滋味、它的美好、它的深情、它的丰富;“它变小了/小如一首歌/小如一回永恒的接吻/是大地的泪点/使她的微笑保持着青春不谢”,地上不光有泪点,因为有人,有人就有情,有人就有悲哀,但是正是这些悲哀使世界永远停留在青春的时刻;“无垠的沙漠热烈追求一叶绿草的爱/她摇摇头笑着飞开了”,无垠的沙漠希望有一棵绿草,希望那棵绿草能够爱它,能够惠顾它,能够长在沙漠里,你看他表现得多么好。即使是在穷困之中,即使是在沙漠之中,他仍然有对一棵绿草的爱;“如果你因失去了太阳而流泪/那么你也将失去群星了”,这也是一种奉劝,告诉人们不要太悲哀。太阳西沉,你很悲哀,你流泪了,如果你一流泪,就连星星都看不见了,当然第二天早上太阳还会出来。他用这样一种诗的语言,来表达对人类的一种善意;“你已经使我永生/这样做是你的欢乐/这脆薄的杯儿/你不断地把它倒空/又不断地以新生命来充满”,这里面有哲学,有生死,意境开阔。

中国的许多诗词,都表现着一种豁达、开阔,对人生的眷恋和热爱。比如李白的诗,很少有绝顶的悲伤、绝顶的虚无,更多的是对世界、对人生的一种礼赞。即使有些慨叹,也不是彻底的虚无:“君不见/黄河之水天上来/奔流到海不复回”,接上的是“将进酒/君莫停”;写孤独,他说“花间一壶酒/独酌无相亲/举杯邀明月/对影成三人”,虽然没有人和我一块儿喝酒,但是我请月亮下来,与我干一杯。

第二节 文学创作

人类思维所创造出的无数色彩缤纷、绚烂夺目的精神花朵中,文学无疑是其中最灿烂的一枝。文学之花究竟是怎样得以产生、形成并绽放于人间的?

有人把心灵、情感、灵感、天才、思维等精神现象作为文学之本,视为文学创作的源泉,把文学创作看成一种内心感受的倾吐、记录;有人把物质、自然、客观世界作为创作的源泉和根本,认为文学创作不外是一种对自然的模仿和对外部世界的反映活动;有人认为文学创作是一种对社会生活、时代精神的反映和描绘,也是一种作家忍受体验、个性心理的表现与抒发。可见,文学创作是一种最迷人、最壮丽

的现象。

但令人困惑的是,在我们实际考察文学创作的时代差别、民族差别、文类差别以及作家个性差别的实际情况时,会发现文学创作具体实践过程千差万别,不存在固定不变的“阶段”,作家具体创作活动也不遵循固定的“过程”。正如老舍先生所说:“文学根本是一种有生命的东西,是随时生长的。”文学创作并非机械化的物质生产。

作为一种复杂的精神劳动,文学创作一方面有着能够大致把握的“过程”,另一方面这种“过程”从某种意义上来说,又是只可意会而难以言传的,更难以精确界定、说明。

为了更好地引导大家走近文学创作这片芳草地,更直观、更深刻地认识文学创作这种复杂的精神劳动,我们对文学创作的基本脉络大致梳理如下,使读者加深对文学创作活动的理解,增强我们在实际生活、工作中理性分析文学作品的能力。

一、文学创作的发生阶段

文学创作是从哪里开始的?与常人一样处于社会生活中的作家为什么会产生从事文学创作的念头呢?这是研究文学创作过程最先面临,也必须首先回答的问题。

文学创作的发生阶段可以分为富有主体性的材料储备、艺术发现和创作动机等三个环节^①。

1. 材料:是文学创作的第一要素,也是文学创作过程的第一起点,文学材料的来源是客观的社会生活。文学材料的获取途径主要有:无意获取、有意获取、实践获取和书本获取等。任何有意义的生活,必须在作家心灵中留下痕迹,转化为具有主体性的东西,才能成为文学材料,对文学创作发生作用。

2. 艺术发现:是作家在内心积累了相当多的感性材料的基础上,无意识地依据自己认识生活和评价生活的思想原则和审美倾向,对外在事物进行观察或审视时所得到的—种独特的领悟。艺术发现是一部作品发生的契机,也是一次文学创作活动开始的“由头”。

3. 创作动机:是驱使作家投入文学创作活动的一股内在动力。创作动机是创作活动的心理动力,这种动力的产生离不开创作的需要;创作需要要真正引起艺术活动,要首先变为动机,文学创作需要转变成创作动机则应具备:适宜的能力、适宜的环境因素和适宜的对象。茅盾偶然在报纸上看到“浙东今年蚕茧丰收,蚕农相继破产”的消息,激起了创作《春蚕》的强烈愿望。在文学作品的创作过程中,各种动机都可能参与进去,各种因素错综复杂、渗透交融地深入创作过程中,共同支配和制约创作。这是文学作品意蕴多重性的根源,也是文学作品释义多种可能性的根源。

二、文学创作的构思阶段

文学创作的构思阶段上承文学创作的发生阶段,下接文学创作的物化阶段。如果说后面的物化阶段是从现实上完成创作动机所规定的任务,以语言文字的形式最终将构思内容固定在纸张上,形成定型化的作品,那么,构思阶段则是从观念上实现(或基本实现)创作动机所提出的目标,为物化阶段准备好可以留存在纸上的东西。它是创作过程中的重要环节,是创作主体在孕育作品过程中所进行的一系列定向的、创造性的思维活动。它包括选取、提炼题材,酝酿题材,确定主题,考虑人物活动与事件进展的布局,探索最适当的表现形式等。艺术构思的心理机制包括:回忆与沉思、想象与联想、灵感与直觉、理智与感情、意识与无意识。构思方式包括:综合、突出和简化、变形与陌生化。一部文学作品或文学形象的生命,就是在创作构思阶段中形成的。构思是个完整的过程,要截然划分界限是相当困难的^②。

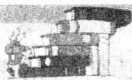
“灵感与直觉”最有说服力的例子是北宋《冷斋夜话》载:宋人潘大临写诗,脑子里忽然跳出“满城风雨近重阳”,他十分得意和兴奋,刚写下此句,忽有催租人到,思绪被打断,过后想将诗兴重新续上,却再也不能。还有托尔斯泰创作《安娜·卡列尼娜》时,苦于找不到好的开头而没有动笔写作。一天,他偶然翻阅普

① 童庆炳主编:《文学理论教程》,高等教育出版社2008年版。

② 同上书。

希金的《别尔金小说集》，在读到“在节日的前夕客人们开始到了”这句时，突然产生了灵感，于是写下了小说的头一句“奥布朗斯基家里一切都乱了”，体现了灵感来临时巨大的创造力。

构思方式主要有：综合、突出和简化、变形与陌生化。比如托尔斯泰《战争与和平》中的女主人公娜塔莎这个人物形象是托尔斯泰将其妻子和姨妹的形象综合而成的，托尔斯泰说“我拿过达尼雅来，把她同苏妮亚一同捣碎，于是就出现了娜塔莎”。

附 文

王蒙的《“从生活到小说”》

“小说的几种构思方式”主要有：

第一种：大致以真人真事为基础，但适当对某些部分给予强调或点染，使之比真人真事更吸引人，如同化妆。这种方式往往“以一个原型为主”，如《在伊犁》系列之一的《哦，穆罕默德·阿麦德》，写一个软弱、懒惰、聪明而善良的维吾尔族回乡知青。

第二种：把不止一件事情、不止一个人捏合在一起，加以新的组合。鲁迅“杂取种种，合成一个”是最清楚的理论表达，《风筝飘带》即属于此种。

第三种：在生活里有一点苗头，有一点触发，然后需要慢慢地加以补充。王蒙的大量短篇小说属于这种，如《惶惑》的“两个老同学相遇是一粒种子”和《春之声》等。

三、文学创作的物化阶段

歌德的《浮士德》用了将近 60 年进行创作。第一阶段：1768—1775 年，“初稿浮士德”；第二阶段：1788—1790 年，“浮士德片段”；第三阶段：1797—1808 年，“浮士德第一部”；第四阶段：1825—1832 年，“浮士德第二部”。

文学创作的物化阶段是文学创作过程的最后阶段，即作家将在构思过程中已基本酝酿成熟的形象和意念通过语言、文字、纸张等媒介，把精神性的艺术构思“转化”为语言、文字等符号，并固定在纸张或电子文档中，使其成为物质性的文本，成为可以流通和消费的物化的意识形态话语系统的阶段。物化阶段中的具体步骤纵横交错，很难分出先后。

物化阶段是文学创作的最后阶段，也是艰苦细致的语词落实阶段。只有注重文字训练，下苦工夫才能以准确的词句、高妙的技巧使内心形象和意念栩栩如生地得以物化^①。

第三节 文学作品

能够合理解释文学是什么并不是读者最为关心的事情，读者接触最多的是文学作品。作为普通读者究竟如何走进文学作品，进而提高自己鉴赏文学作品的能力呢？

一、文学作品的构成

文学作品是整个文学活动的焦点所在。随着文学的发展，文学作品的数量越来越多，而且作品之间也

^① 童庆炳主编：《文学理论教程》，高等教育出版社 2008 年版。