

WENXUE LILUN

JIAOCHENG

文学理论教程

李西建 主编

陕西师范大学出版总社

文学理论教程

主 编 李西建

副主编 王 刚 权雅宁

编 者 (以章节编写顺序为序)

王 刚 朱 云 刘 欣 席忍学

王保中 权雅宁 徐向阳 徐军义

杨静涛 强东红 刘 鑫 房玉柱

安 博

陕西师范大学出版总社

图书代号 JC17N0896

图书在版编目(CIP)数据

文学理论教程 / 李西建主编. —西安: 陕西师范大学出版总社有限公司, 2017. 8
ISBN 978-7-5613-9413-7

I. ①文… II. ①李… 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(2017)第 168059 号

文学理论教程

李西建 主编

责任编辑 牛金鹏 高 鹏
责任校对 高 鹏
封面设计 浥林品牌设计
出版发行 陕西师范大学出版总社
(西安市长安南路 199 号 邮编 710062)
网 址 <http://www.snupg.com>
经 销 新华书店
印 刷 陕西省富平县万象印务有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 13.75
字 数 301 千
版 次 2017 年 8 月第 1 版
印 次 2017 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5613-9413-7
定 价 35.00 元

读者购书、书店添货或发现印装质量问题,请与本社高等教育出版中心联系。
电话:(029)85303622(传真) 85307864

❦❦❦❦❦❦❦❦ **编委会** ❦❦❦❦❦❦❦❦

(以姓名拼音音序为序)

韩宝育 贺卫东 胡安顺 李西建
梁向阳 苏仲乐 张新科

前言

文学理论是大学中文专业教育中一门重要的基础性理论课程。它能够提供科学地认识文学活动的系统思想和多元方法,达到对文学现象进行审美性认识 and 理论把握的目的,在中文专业知识的学习和文学研究中具有主导的、甚至是奠基性的作用。众所周知,文明发展的动力之一就是不断地提升和发展人类认识自我、社会及自然现象的能力。从历史源头看,早期人类对各种文化现象的理性思考,已形成了古代丰富多彩的思想资源及理论形态。例如,中国古代的《论语》《文心雕龙》,西方古希腊时期的《诗学》《文艺对话集》等,就是对不同民族独特的文化与文艺现象进行思考的理论结晶。伴随人类自身的发展和文学现象的变化,文学理论也不断建立起多样性的类型与形态。文学作为一种极为复杂、广延性极强的事物,也决定了其理论研究视角和方法的多样性。文学研究从较早时期的“诗学”“诗艺”类型,发展到作为文艺学分支之一的文学理论,标志着这一学科现代形态的不断完善和成熟。概要地说,文学理论是一门综合性学科,它可以借助人文学科、社会及自然科学中的多种思想、理论和方法,尤其是以哲学方法论为总的指导,从理论的高度和宏观视野上审视文学现象,探讨和认识文学活动中带有规律性的问题。文学理论既要以文学史所提供的大量材料和文学批评实践所取得的成果为基础,又需依据哲学的理论、思维和方法对文学现象进行系统把握和概括,以达到对文学的性质、特点及普遍规律的深刻认识,进而也形成和建立一种阐释文学现象的基本原理、概念、范畴以及相关方法。就大学设置文学理论的教育目的来看,它不仅包括使学生获得对文学活动相关知识的系统了解和认识,从审美功能方面完善学生的艺术感受力,发展审美判断力,提高其分析和解决问题的能力等,更为重要的是,积极地致力于恢复和践行文学理论的实践品格,发挥文学理论在文化创造中的生成功能,以及对人的整体理论素养的自觉建构和不断完善,则是本教材在观念确立与内容构成方面,深入思考和重点探讨的核心问题。

与20世纪文学理论知识的不断更新及多元发展态势相比,现行高等院校文学理论教材的建设,在如何达到理论与实际的统一与融合,如何将学科知识有效转化为发现与解决问题的实际能力,以及如何培养和提升学生的理论素养、逻辑思维水平和文化创新能力等方面,缺乏更为整体与系统的思考,当然也就很难将此观念渗透和体现于文学理论的知识构架之中。正像杰拉尔德·格拉夫人等在《文学理论的未来》一书中所指出的“一旦这种学问在学术领域、在各种专业、课程方面被制度化了以后,要看出那种理应赋予整体以一致性的进化性的文化统一性,就日益困难了。”^①而且这种停滞和脱离实践的过程如此漫长,以致使“我们又有可能丧失了灵活性,并随之而丧失了抽象和具体描述之间的适当比例。甚至存在一种‘理论主义’——即过分追求形而上学理论的倾向。这种倾向表现在日益僵化、或者是无聊的理论化,越来越关注于各种教条主义学派的内部关系。”^②新时期以来,我们在建构各种形态的文学理论教材体系时,也或多或少存在着抽象的知识表述和传授、理论与文学实践某种程度的脱离、以及学生感受和分析作品能力的大幅度下降。客观地讲,这是当前大学教育存在的普遍倾向,即过分推崇知识表述而忽略素质与能力的培养,尤其缺乏对学生的理论素养、逻辑思维水平、价值思考和判断能力的自觉培养和提升。从当前我们所处的知识经济时代的独特状况和民族文化软实力发展的战略目标看,要造就一代代能适应经济社会发展和文化创新的高素质人才,高等院校的教育体制,教学的理念、内容和方法,学生的学习方式及教材建设等,均必须进行根本性的改革和创新。尤其是高等院校的文科教育,如果想要恢复创造性的生机,在文化的传承和建设方面产生强大的推动力,就必须面向社会实践、文化创新和人的整体发展的诸多需要,以适应知识经济时代的深刻变革和转型。

在我们看来,文学理论作为一种对文学活动与文学现象的理性把握和界说,不仅需要学科知识的系统表述与不断更新,也需要从根本上回答文学现实中产生和提出的种种问题,以及学生对文学世界了解和探求的内在需要。从这种意图出发,我们所理解的科学而有效的文学理论形态,似乎并不仅仅在于一味追求学科理论的完整性、知识构成的系统性,而主要在于这种理论所拥有的文化立场和价值态度,所显示出来的捕捉、提炼、阐释、评估问题的思想和能力,以及在观念和方法层面所体现的现代意识、科学精神和开放程度。基于这种考虑,我们强调文学理论教材的建设和探索,应强化和突出文化观念、实践品格,以及理论学科特有的提升思维水平和方法论能力的建构作用,以建立一种行

^① 拉尔夫·科恩.文学理论的未来[M].程锡麟,王晓路,林必果,等译.北京:中国社会科学出版社,1993:333.

^② 拉尔夫·科恩.文学理论的未来[M].程锡麟,王晓路,林必果,等译.北京:中国社会科学出版社,1993:387.

之有效的文学理论知识形态,适应文化变革与学生全面发展的需要。

目前通用的文学理论教材,对与其相关的知识构成及编写内容的理解,学界已有相当一致的认识,本教材也充分吸收了诸多教材的有益成果。我们想特别强调的是,本教材倡导文学理论编写中的大文化观与实践性品格。从文化的视域、观念,以及文化阐释的角度看,文学理论的知识构成,首先意味着对文化意识和人文价值目标的自觉追求。文化的核心是精神,它凝聚着文明形态中丰富而独特的价值取向,而文学的根基和内容就牢固地植根于文化的精神领域之中,甚至给文学提供了一种生存的环境、土壤和背景,促使文学接近或者达到人类学的高度。所以说,文学理论知识形态的建构应具备一种宏阔的文化视野与意识,坚持在文化的结构和视域中理解和透视文学,以发现和了解文学生产、发展与演变的文化学根据,进而揭示文学活动和文学现象所承载的文化含量与意义深度。其次,文学理论所倡导的大文化观,也注重多元研究方法的交叉与融合,强调在广阔的文化视野与文化时空中分析和研究文学活动及现象。迄今为止,中外文论史上具有典范意义的研究成果,大都体现了多学科的思想资源与方法相融合的特征。如20世纪早期周作人、茅盾、苏雪林等对中国神话的研究,闻一多、郭沫若等对中国古典文学的研究,英国“剑桥学派”对西方文学源头神话的探索,加拿大批评家弗莱对古希腊文学的分析,美国批评家维里克对叶芝、艾略特等作家现代主义作品的解读,后马克思主义学者詹姆逊对后现代主义文化文本的深度解析等,无不显示出文化视野中多学科知识的相互联系与贯通。

所谓实践性品格,是指文学理论的知识建构,既强调与社会文化之间始终保持一种有机的联系,而不是把文学视作一个孤立自足的整体,把理论视作一种知识与思想的堆积。在其现实性上,它是自觉面向生活世界与人的生存实践的;另一方面,它特别重视理论的生成效应及开放性,重视对一种高度参与的理解能力与分析行为的培养,强调知识和理论应转化为能力。从这种理念看,我们所理解的文学的活动、作家的创造、作品的生成和接受、以及文学的意义与真理等,均不是一个已经定型的客观系统,它正在通过有阐释力的读者,通过培养新的文化接受主体,内在地推动文学意义的生成与实现,也包含文化主体的不断建构。由此来看,编写《文学理论教程》的目的,也是为了适应当代社会文化创意和多学科交叉、融合发展的需要,培养和提高大学生的人文素养、文化创意能力,尤其是为了充分利用和发挥文学学科的人文优势和丰富的文化资源,把文学理论的研究和教学渗透到文化的不同领域和层面。

需要指出的是,作为一部面向中文学科及艺术、新闻等相关专业的实用性教材,其编写目的在于通过提高学生理解和运用文学理论的基本能力,促使学生能有效从事一定的文化创意、文艺创作及文化与文艺评论活动,积极走向文化生活实践,适应社会审美需

求,自觉参与社会文化创造。我们倡导的教材编写原则是,坚持以当代经济社会发展的现实需求为导向,面向和服务社会文化建设;坚持宽口径、重基础、强能力的人才培养理念,提升以应用为驱动的创新能力;在学科知识的设计与构成方面,坚持基础性,突出重点性,关注前沿性;在学生能力的培养与提升方面,坚持方法引导,突出案例教学,强化实践过程。

本教材的内容共有十二章,包括基础知识和能力训练两大板块。基础知识板块包括一、三、五、七、九、十一共六章,所选择的是文学理论的基础知识和问题,构成教材内容的基本方面;能力训练板块包括二、四、六、八、十、十二共六章,与基础知识板块中的每一问题构成对应关系,是教材编写的新创意和新内容,更注重方法引导、案例教学和能力训练,既是教材内容设置的突出特色与亮点,也是教材实用性的学理根据及具体落实。教材的基本体例是,每章均由四节基础内容、文献阅读(或个案分析)及问题思考等环节构成。基础知识板块中的第四节均为“文献选读”,目的是回到原典文献中深化理解,以扩大学生的阅读视野,所选择的大多为学术史上的经典文献。能力训练板块中的第四节均为“个案分析”,主要为案例教学,重在方法论的启发、引导及文化创新能力的培养和提升。后一种设计所体现的正是本教材倡导和贯通的一种基本的编写理念,我们希望通过新的学习模式的探索和尝试,把学生从长期形成的以知识的记忆、背诵和被动接受为主导的学习惯性中解放出来,使学生获得一种自主的、探究性和创造性的学习。对于这样一种带有尝试性的编写意图实践,我们期待学界同仁的指导与批评。

编者

2017年6月

目 录

第一章 文学概说	(1)
第一节 文学的性质	(2)
第二节 文学的历史	(7)
第三节 文学的作用	(11)
第四节 文献选读	(16)
一、《文心雕龙·原道》(刘勰)	(16)
二、《文学理论·文学的作用》(韦勒克,沃伦)	(16)
第二章 多角度认识文学	(18)
第一节 文学作为审美形态	(19)
第二节 文学作为语言艺术	(24)
第三节 文学作为一种文化存在	(29)
第四节 个案分析	(34)
一、《关于文学特征问题的思考》(童庆炳,节选)	(34)
二、《意识形态分析·哥白尼革命·再现论》(杰姆逊,节选)	(34)
第三章 文学作品	(36)
第一节 文学作品的类型与体裁	(37)
第二节 叙事性作品与抒情性作品	(41)
第三节 文学风格	(46)
第四节 文献选读	(50)

☐☐ 一、《文心雕龙·体性》(刘勰)	(50)
☐☐ 二、《诗学》(亚里士多德,节选)	(51)
第四章 作品分析模式	(53)
第一节 文学作品的层次与结构	(54)
第二节 叙事作品分析模式	(58)
第三节 抒情作品分析模式	(65)
第四节 个案分析	(70)
☐☐ 一、《〈阿拉比〉》中的人物性格》(克林斯·布鲁克斯,罗伯特·潘·华伦)	(70)
☐☐ 二、《人间词话》(王国维)	(70)
第五章 文学创造	(72)
第一节 文学创作与作家	(73)
第二节 文学创造的属性与过程	(77)
第三节 文学创作方式的流变	(81)
第四节 文献选读	(86)
☐☐ 一、《文心雕龙·神思》(刘勰)	(86)
☐☐ 二、《二十世纪文学批评中的形式和结构概念》(R. 韦勒克,节选)	(86)
第六章 创意写作理论	(88)
第一节 从文学创造到创意写作	(89)
第二节 创意写作的基本元素	(94)
第三节 创意写作的文本类型	(99)
第四节 个案分析	(103)
☐☐ 一、《理解爱荷华——“创意写作”在美国的诞生和发展》(Mark McGurl)	(104)

二、《山姆,男孩和他的脸》(汤姆·霍曼二世,节选)	(104)
第七章 文学接受	(106)
第一节 文学接受与读者	(107)
第二节 文学接受的性质与过程	(112)
第三节 文学接受的要素	(117)
第四节 文献选读	(121)
一、《文心雕龙·知音》(刘勰)	(121)
二、《接受美学与接受理论》([德]H·R·姚斯,[美]R·C·霍拉勃)	(122)
第八章 文学的文化阐释	(124)
第一节 文学的文化意义	(125)
第二节 文化阐释理论	(129)
第三节 文学的文化阐释原则	(134)
第四节 个案分析	(138)
一、《〈三国演义〉接受的文化阐释》(张红波)	(138)
二、《文学接受中的文化阐释性——以〈查泰莱夫人的情人〉为例》 (李志华,赵双玉)	(138)
第九章 文学批评	(140)
第一节 文学批评的性质与功能	(141)
第二节 中国古代文学批评资源	(146)
第三节 20世纪西方文学批评概览	(151)
第四节 文献选读	(157)
一、《中国文学批评的发展》(郭绍虞,节选)	(157)
二、《20世纪文学批评的主潮》(韦勒克,节选)	(157)

第十章 文学批评方法	(159)
第一节 马克思主义文学批评	(160)
第二节 从形式主义到结构主义	(165)
第三节 文学批评方法的运用	(171)
第四节 个案分析	(176)
☐一、《再论〈百合花〉——关于〈红楼梦〉对茹志鹃写作的影响》(李建军)	
.....	(176)
☐二、《响亮的未来——马克思主义与伊格尔顿的戏剧》(杜格尔·麦克尼尔)	
.....	(176)
第十一章 文学理论	(178)
第一节 文学理论的性质	(179)
第二节 文学理论的形态和任务	(182)
第三节 文学理论的发展	(187)
第四节 文献选读	(191)
☐一、《文学理论,文学批评和文学史》(韦勒克,沃伦,节选)	(191)
☐二、《后理论》(拉曼·塞尔登等,节选)	(191)
第十二章 文学理论的应用	(193)
第一节 作为人文阐释的方法	(194)
第二节 作为文学研究的基础	(198)
第三节 作为文学批评的手段	(203)
第四节 个案分析	(207)
☐一、《对杜甫〈江南逢李龟年〉的分析》(宇文所安,节选)	(207)
☐二、《文学理论在今天的功能》(希利斯·米勒,节选)	(208)

注:☐为二维码扩展内容,请于相应正文处扫码阅读。

第一章

文学概说

本章名为文学概说,是教材的导引。

第一节探讨文学的性质,指出文学是一个复杂的、多层次的艺术整体,是“人的符号本性”的意义呈现活动。文学具有深刻的人文性、符号性和意识形态性。文学作为人呈现自身的一种特殊的符号行动,是一种“形象和意义的生产”,它借助于文字、语词、想象、体验和情感等载体,传达一种生命的意义。作为一种社会文化形态的文学,始终反映和呈现着个体、群体的文化属性与生命境遇。

第二节梳理文学的历史,通过对文学概念在中西方文化系统中演变历史的考察,旨在阐明我们目前所接受的文学观念与文学形态,是一个动态变化、自我调整、又深受不同民族文化特征浸染的“观念史”。文学,既要体现自身的独立性与合法性,一步步地走入“文学之内”,也要时刻地伴随社会文化的进程,观照“文学之外”。本节还从历时性角度,对文学形态演变的现状做了分析,对当代文学所面临的发展趋势做了评估。

第三节阐明文学的作用,指出文学揭示“天地之道”,重构全新的“生活世界”。同时让人“审美愉悦”,滋养、塑造“臻美心灵”。文学运用“话语权力”,规训人们的交往行动,引领时代前进,提升民族的审美素养。

第四节作为文献选读,特别选取了中西方两种经典文献,辨识不同文化根基、思维模式和价值取向主导下的“文学之思”,为同学们理解并生成自己的“文学本体观和价值观”做出导引。

文学究竟是什么?是语言艺术、意识形态,还是话语蕴含、权力符号?是文学创作者对宇宙天地或现实世界“移情”之后生成的“第二自然”,还是文学接受者依据自己的审美体验创设的独特“艺境”?作为事件或行动的文学活动,如何在不同的社会文化场域内生产意义,呈现意象,实现不同趣味之间的沟通?

围绕着这样的疑问和反思,多年来,各种版本的文学理论教材对此做出了复杂多样而又充满学理的阐释与界定。与此同时,在中西方文学观念的发展与文学形态的转换中,文学经历的历史境遇和面临的现实困境,文学世界和文学活动者丰富而鲜活的塑造、交往与重构,一次次地让文学的意义、功用及文学的历史得到了新的延续和生发。因而,文学不会消亡,文学依然神圣,文学正以前所未有的多元形态激发着当代人类的文化创造力及想象力。

第一节 文学的性质

本节是对文学的文化特性和一般性质的介绍。对于文学理论的学习而言,任何一种体系化的教材,任何一番关于文学的论述,似乎都不应该、也无法回避“何谓文学”“文学如何”“文学何为”这样的本源性、终极性问题。当西方理论家在“文学已经终结”的喟叹中形成他们关于现当代文学形态的价值判断时,我们本民族的当代文学参与者、实践者们,却常常会发出“文学依然神圣”的呐喊。而考察二十世纪后半期以来,相较于西方的传统“文学”向“文化研究”领域的融合与扩散,本民族的文学实践,却始终在“大文化”的转型、断裂、冲突与对话、解构、创新的进程中艰难前行,并一步步走向“复兴”。这两种不同的文学发展态势,厚植于不同的社会文化语境,但从文学发展的一般性规律来看,都是文学的本质、特征和作用在不同历史条件下的生动体现。

文学的性质,也就是布拉格学派的雅克布逊所指的“文学性”,是“文学之所以为文学”的“本质”。文学究竟具有什么样的特殊性质?在传统文学的边界不断变迁和扩充,“文学性”逐步蔓延的时代,对于文学性质的界定,也应拓展视野,用文学文化学的视角做出新的阐释。

一、文学是人呈现自身的特殊符号活动

德国哲学家卡西尔说过,人是符号的动物。这句话有多重意蕴。一方面,是指人能够使用符号交流、生存。人类既能够、也需要借助于特殊的符号——神话、宗教、文学、艺术、科学等,构建一个超出于其生存环境的符号世界,在这个世界中,人类通过“对象化”的自我实现获得了空前的自由,从而不再受制于环境的束缚,实现了符号化生存。另一方面,是指人的活动、人的文化具有一种符号象征的特殊功能和内在意义。人的理性成长和肉身生存,一旦有了符号的象征性,便超越了简单的生存意义,向着更加高远的境界提升。这就是我们古人所讲的“人文”。人类的种种文化形态,如宗教、艺术和科学等,就是符号功能的集中表现。就此而言,作为“符号的动物”所自由创造的文学,是一种显示人的自由意志和生命情怀的“人学”,文学的世界是不折不扣的“人的世界”。

1. 文学活动是一种呈现人文性的符号活动

文学活动的人文性,是指文学的创造和话语实践,总是人类显现自身主体性,通过创造“第二自然”而彰显“制造和使用工具”的类本质的活动,是作为“符号的人(卡西尔)”

的本质属性的一种外化,是人的诗性文化精神的体现。中国古代文化以天、地、人合称为“三才”,而“三才”的合一,就是人文活动的境界与意义。

在文学活动中,作家借助于语言符号塑造形象、描摹现实、抒发情感、讴歌理想,始终是一种积极的文化实践,体现着自身的意志。而在这样的生命创造活动中,人文性的价值取向呈现在作家营造的意象、表露的情感中,到达深度审美体验之后的“人化”而非“物化”的境界,是一种真景物、真情感相互交融、渗透的“有我之境”。同样,读者在阅读、鉴赏的过程中,也在借助替代性想象或心理完形的过程,达到感情的外射和生命能量的释放,同时,在潜移默化之中完成了自己的文化沟通的旅程。

以著名诗人北岛的作品《日子》为例——

用抽屉锁住自己的秘密
 在喜爱的书上留下批语
 信投进邮箱 默默地站一会儿
 风中打量着行人 毫无顾忌
 留意着霓虹灯闪烁的橱窗
 电话间里投进一枚硬币
 问桥下钓鱼的老头要支香烟
 河上的轮船拉响了空旷的汽笛
 在剧场门口幽暗的穿衣镜前
 透过烟雾凝视着自己
 当窗帘隔绝了星海的喧嚣
 灯下翻开褪色的照片和字迹

在这首诗作中,无论是文字营造的物象,还是诗人表现的心迹,都是一种“人化”了的时空感觉,因此它超越了生活的片断,生成了关于“日子”的咀嚼和体悟、自省和反思的独特审美境界。而正是透过这样一种诗化了的语言符号,文学活动对于人的生命意义的特殊辐射性才得以体现。

因而,我们认为,文学活动的符号性,首要表现在其作为主体自由意志对象化的“人文性”上。文学活动,不只是为艺术而艺术的产物,它是由作者、读者、作品和世界共同构建的“文化的世界、人文的世界”,它源自天地宇宙,来自社会生活,却又增添了人对宇宙天地和社会生活的自由直观,被赋予了个体或群体生命意志的诗想象,因而更接近于内在的真理,更趋近于人的本性。这也说明了,为什么读者在阅读古今中外的经典文学作品时,常常被其中所蕴含的人物命运、内在情感和理想情怀所深深打动。因为,作品文本呈现的、吁请读者参与的符号世界,本质上就是读者所经历、所渴望、所遗忘、所追求的本真的世界,文学作品在用它的特殊形式,复现、再造和还原人化了的自然与生命、历史与现实。

2. 作为一种社会文化形态的文学,始终反映和呈现着个体、群体的文化属性与生命境遇

文学作为一种社会文化形态,既是个体的,又是非个体的,它始终在以“小写的情绪”沟通“大写的情怀”,展示着群体的文化属性与文化境遇。无论是现实主义的文学还是浪漫主义的文学,本身都是在“各美其美”的前提下趋向“美美与共”。在文学的诗意世界里,人类为什么生存、如何生存、活得怎样,一个时代和族群的特殊文化记忆,都具象而鲜活地呈现出来。人的文化属性(身份、阶层、地位、权力、欲望等等)和生命境遇(存在、交往等)以文学形象的“反常合道”的形式,引发传播和接受,从而感动人、激发人、凝聚人。读者在欣赏《雷雨》戏剧文本时,看到的不只是特定时空中周朴园、繁漪的悲哀遭遇,而是自己的性格、身边的故事和熟悉的命运,和由此联想到的是一种“类情绪”,这也就是戏剧文学所着力展示的“人与命运抗争无果的传统母题”的文化意义。

历史跨入了新的世纪,文学越来越“文化化”,这不仅仅是跨界的混搭,其恰恰折射出当代人类的文化境遇需要重新审视、回望,文学就是开启文化“乌托邦”的独特文化符号形态。近年来的女性文学、底层文学、苦难文学、打工文学等话语描述,是一个鲜明的例证。可以预料,未来的文学形态,将更加注重对文化属性与生命境遇的展示。

二、文学是一种“形象和意义的言语生产”

文学是一种人文性的符号活动,它主要借助于语言,但生产的却是形象和意义。无论是叙事文学还是抒情文学,它们之所以不同于其他的符号活动,是因为文学生产的本质性质——形象和意义。文学的形象和意义不可分割。形象是意义所灌注的形象,意义是形象所蕴含的意义。

正所谓,文学的形式是“有意味的形式”。读者在读古典诗词时,对意象的体验式“内模仿”,常常就超越了语词本身的局限,在兴味盎然的“象外之象”中,体味“驱车登古原”的苍茫、“大漠孤烟直”的空旷、“举杯望明月”的惆怅、“对影成三人”的感伤。由语词和韵律所交织生成的诗的意境,就成为一种独特的“审美蕴含”。

就文学作为“形象和意义的言语生产”这一特殊性质而言,无论文学曾经如何、未来怎样,它的想象性、情感性、审美性、形式感(话语符号性),都是被人们普遍接受的文学性质和特征。

1. 文学具有丰富的想象性

文学的想象性,既表现在文学创作者和接受者在审美移情过程中的天才创造与诗意勾画,也包含着文学活动中人们运思与沟通方式的个别性、多样性与差异性。文学调动着人的想象力,激发着生命无尽的潜能。我思故我在,我活故我美,文学的诗意以其不同于其他符号行为的非理性而让人迷狂、陶醉。哲学家叔本华在《论文学》中指出,“对文学最简单和最确切的定义就是:一门借用字词把想象力活动起来的艺术”^①。文学依靠形象,这种形象是想象力的产物。伟大的作家、经典的作品,靠的就是想象力创造的艺术形

^① 叔本华. 叔本华美学随笔[M]. 韦启昌,译. 2版. 上海:上海人民出版社,2014:38.

象。汤显祖的《牡丹亭》之所以经典,关键在于对“因梦生情、生死相依”的瑰丽想象,而莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》中对凄美爱情的展示,也是由于作家的想象。“想象力在文学中是最基本的也是最重要的。文学,换一种说法即虚构性写作。得明白掌握两点:一是会讲故事,二是会用细节。”^①莫言在获得诺贝尔奖时的致辞,也在强调自己是个讲故事的人,而他的获奖很大程度上是因为用丰富想象力塑造了神奇的“高密世界”。

2. 文学具有内在的情感性

这种情感性,既是“感于物而动”的外在境遇的触发,更是“情深而文明”的内隐情绪的舒张。中国古代文学传统中,有着大量的关于“物感”的论述。同时,对于文学主体的心灵意会,也强调“不精不诚,不能动人”。文学的情感性,是基于人物命运、人性本质和人类灵魂的情感,是经过个体化创造、个性化展示、个别化书写而提炼升华的“类情感”,因而能够跨越时空,经久传情。当代著名作家贾平凹说过,文学作品绝对要有真情,有真情才产生诗意。能够受到社会欢迎的小说就是写人生,写命运。“但是,小说写到这一层面,严格讲它还不是最高层面,还应该写到性灵的层面,即写到人的自身、人性、生命和灵魂。”^②与此有异曲同工之妙的是,著名作家余秋雨在其《伟大作品的隐秘结构》一书中指出,对于“两难命运”揭示,是一切伟大作品的共有结构模式。在精心品鉴了中外数百部文学经典之后,他抓住了伟大作品的“隐秘”,那就是文学经典作品以其情感性的抉择,让人动容、走心。

3. 文学具有强烈的审美性

文学的趣味、文学的意义在于文学创造活动蕴含着巨大的审美能量,能够使人置身其中,进入喜怒哀乐情绪交织、价值判断兴味浓厚的审美境界。“就像欣赏壮美的景观一样,悲剧使我们超越了意欲及其利益,并使我们在看到与我们意欲直接抵触的东西时感觉到了愉悦。能够使悲剧性的东西——无论其以何种形式出现——沾上对崇高、壮美的特有倾向,就是能让观者油然生发出这样的一种认识:这一世界、这一人生并不能够给予我们真正的满足,这不值得我们对其如此依依不舍。悲剧的精神就在这里。悲剧精神因而引领我们进入死心、断念的心境。”^③悲剧如此,喜剧形式则以让人愉悦、解脱为趣味。

4. 文学具有独特的形式感(话语符号性)

任何一门艺术都有自己独特的质料和手段,文学作为语言的艺术,主要依靠话语符号自身的特性呈现其形式感。文学的形式感印证和呈现着文学的本质。这一形式感,首先表现在文学借助于语言的形式材料,诚如韦勒克指出的那样,文学语言不同于科学语言和日常语言,表现在它的“多歧义性、高度内涵性、情意性、强调语词的声音象征”等,它“对于语源(resources of language)的发掘和利用更加用心和更加系统”。不同的时代民族、不同的地域文化、不同的文学体裁、不同的文学风格,会导致不同的文学“形式感”的生成。而这样的特殊“形式感”,恰恰也是“文学的个性特点”。“文艺所享有的一大优势

① 贾平凹. 关于散文[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2015:151.

② 贾平凹. 关于散文[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2015:160.

③ 叔本华. 叔本华美学随笔[M]. 韦启昌,译. 2版. 上海:上海人民出版社,2014:51.