

经典文学鉴赏

J

JINGDIAN WENXUE JIANSIANG

主编 杨毓敏 李玉鸽

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大學出版社

ISBN 7-308-04830-6

9 787308 048309 >

ISBN 7-308-04830-6 / I · 172
定价: 30.00 元

经典文学鉴赏

J

JINGDIAN WENXUE JIANSHAN

主 编 杨毓敏 李玉鸽

副主编 蒋红梅 毛三红 余荣宝

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经典文学鉴赏 / 杨毓敏, 李玉鸽主编. — 杭州: 浙江大学出版社, 2006. 7

ISBN 7-308-04830-6

I. 经... II. ①杨... ②李 III. 文学欣赏—高等学校—教材 IV. I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 081707 号

经典文学鉴赏

主编 杨毓敏 李玉鸽

责任编辑 叶抒 胡宁

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

经 销 浙江省新华书店

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江省临安市曙光印务有限公司

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 21.25

字 数 430 千

版 印 次 2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

印 数 0001—5000

书 号 ISBN 7-308-04830-6/I·172

定 价 30.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88072522

编 委 (按姓氏笔画排序)

毛三红	刘丹桂	李玉鸽	李 宁
李先秀	李月辉	李 艳	余荣宝
杜汉华	时春华	杨毓敏	武雪慧
庾 飞	蒋红梅	樊红梅	魏赤文

序

公元前4世纪,阳光照耀在美丽的古希腊。著名哲学家狄奥基尼斯,在熙熙攘攘的人群中彳亍而行,不停地念叨着:“我要找一个人,找一个真正的人!”

那么,什么才是真正的人?当我们沉浸于这古老的哲学命题中时,自然会想起梁思成先生1948年在清华大学所作的题为《半个人时代》的演讲。在演讲里,他指出,科技与人文分离导致了两种畸形的人出现:只懂技术而灵魂苍白的空心人和不懂科技奢谈人文的边缘人。

半个世纪过去了,在我们这个日益技术化、物质化的时代,出现了一种急功近利和拜金主义的现象,部分青年人文精神开始失落。在大学生中间,存在着疏远传统、淡漠经典、藐视崇高、趋利轻义、害怕吃苦、追求享受等现象。加强大学生的人文素质教育,是我们这一代教育工作者既刻不容缓又义不容辞的神圣责任。

于是,一群有感于兹、有志于兹的大学教师通力合作,编写了一本颇有新意的大学人文教育教材——《经典文学鉴赏》。

经典是什么?有人说,经典就是生命的常态,就是生活中不断被实践,永远不被忘记的东西,它构成人生命的根基。举例来说吧!第二次世界大战时,列宁格勒被德国法西斯整整围困了900天。三个轮回的严冬,战斗的惨烈自不必说,单就列宁格勒人民的生存状况

来说,他们没有为取暖,没有为生计砍伐过一棵树。胜利之夜,那些遍布城市的树依然郁郁葱葱。这些把树看得比生命还要重要的英勇的列宁格勒人,就是在最严酷的生存条件下,把人类的生存意志和人心的博大推向极致的人。也难怪在那900个日日夜夜里,列宁格勒城里竟然剧照贴满大街小巷,剧院座无虚席,天天夜里开演;学校准时开学,上课铃声从未间断……

人文教育的目的在于——弘扬人文精神,重视人的人格和尊严,促进人的全面和谐发展。爱因斯坦说过,通过专业教育,学生可以成为一种有用的机器,但是不能成为一个和谐发展的人;使学生对价值有所理解并产生热烈的情感,那才是最基本的。用中国古代儒家的话来说,就叫做“君子不器”。一个失去人文精神的人,就仅仅是一个“器”而已,如同茶壶、茶碗一样。如果说科学是立世之基,人文则是为人之本。一个人的人文精神缺失了,就是一个不完善的“半个人”,只有人文精神充盈的人,才能精神昂扬地走向人类的“彼岸”。

这本《经典文学鉴赏》既给了我们打开经典文学之门的钥匙,也给我们提供了解读和欣赏经典文学作品的示范。相信青年大学生会由衷地喜爱它,这本教材必将在大学人文教育中发挥出积极的作用。通过这本教材的学习,青年大学生将会贴近经典、品味人生、鉴往知来、启迪心智、振奋精神……

是为序。

萧练武

2006年3月5日

前言

文学可以使人精神不老,心灵不死;文学能表现对知识真理的重视与求索,对道德人格的看重与追寻,对平等正义的渴望与呼唤,以及对价值信仰的取向与反思。因而,阅读文学是提升人文素养的良好途径。

许久以来,我们也一直想为青年学生编选一本文学鉴赏教材。2005年岁末,偶读《文汇报》,其中一条新闻让人始而苦笑继而揪心。在该条新闻中,上海市紧缺人才培养中心的专家告诉记者,每年的高级口语翻译考试,有一部分考生因为中文功底太差而落第,问题出在有些考生连起码的文化底蕴都有欠缺,如翻译“血肉长城”这四个字的意思,竟不知道“长城”是个专用名词,竟然把它译成了“猪肉”之意。更有甚者,还有人把“富贵不能淫”这样的名句翻译成“要富有,不要性感”;把“人之初,性本善”翻译成“人之初,性都是很美好的”。这也许只是个案,但作为语文教育工作者,我们却不能不感到悲哀和忧虑。于是,我们商议决定,一定要编一本能浓缩文学精品的教材,于是,便有了这个本子。

书名定为《经典文学鉴赏》,其用意在于遴选文学中的好作品,以便让青年学生通过本课程的学习,能具备最基本的文学修养。我们没有一味追新求全,只想为学生提供最具有代表性的优秀作品。当然,“经典”二字,也许定位并非绝对恰切,因为“经典”本身是个有

着多重指涉的概念,而文学作品本身也存在多方面的经典,如有政治意味浓、思想性强的经典;也有艺术性高、取材新巧的经典;更有现实性强、时代特色浓的经典等。作为高校教材,我们从多角度选材,但尽量选择那些有利于青年学生积极向上的篇目。

本教材的编写,共分五编。第一编为文学鉴赏概论,其余四编按诗歌、散文、小说、戏剧文学分为四个大类,分别介绍其鉴赏的理论及技巧,并选择部分作品进行解析。通过对美文的鉴赏,不仅能提高青年学生的审美鉴赏能力,使之具有良好的文学艺术修养,而且对修身养性亦有着重要作用,能使潜藏在人类精神中的勇气、希望、荣誉感、自尊心、同情心和自我牺牲精神等诸多美好品质复活起来。

本书的编写得到萧练武教授的支持与指导,有序为证。在此表示衷心的感谢。

由于时间仓促,加之水平有限,书中错误之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

编 者
2006年3月8日

目 录

第一编 文学鉴赏概说

※ 文学鉴赏导引	(1)
----------------	-----

第二编 诗歌鉴赏

※ 诗歌鉴赏导引	(7)
蒹 葭	《诗经》(13)
橘 颂	屈 原(15)
短歌行	曹 操(17)
读山海经(其十)	陶渊明(20)
春江花月夜	张若虚(22)
与诸子登岘首	孟浩然(25)
汉江临眺	王 维(27)
将进酒	李 白(29)
咏怀古迹(其二)	杜 甫(31)
长恨歌	白居易(33)
无题(相见时难别也难)	李商隐(37)
相见欢	李 煜(39)
八声甘州	柳 永(41)
定风波	苏 轼(43)
声声慢	李清照(45)
摸鱼儿	辛弃疾(47)
贺新郎	毛泽东(49)
炉中煤	郭沫若(51)
雨 巷	戴望舒(53)
再别康桥	徐志摩(56)
断 章	卞之琳(59)
致橡树	舒 婷(61)

面朝大海 春暖花开	海 子(64)
没有走的路	[美] 弗罗斯特(66)
自己之歌(节选)	[美] 惠特曼(68)
《先知》(节选)	[黎巴嫩] 纪伯伦(70)
当你老了(节选)	[爱尔兰] 叶 芝(74)

第三编 散文鉴赏

※ 散文鉴赏导引	(76)
郑伯克段于鄢	《左传》(84)
《道德经》(二章)	老 子(87)
秋 水(节选)	《庄子》(89)
学 记	《礼记》(92)
兼 爱(上)	《墨子》(94)
苏秦佩六国相印	《战国策》(96)
垓下之围	司马迁(99)
滕王阁序	王 勃(102)
后赤壁赋	苏 轼(107)
原 毁	韩 愈(109)
始得西山宴游记	柳宗元(111)
人间词话(三则)	王国维(113)
聪明人和傻子和奴才	鲁 迅(115)
乌篷船	周作人(118)
我的戒烟	林语堂(121)
窗	钱钟书(125)
“当局者迷,旁观者清”	朱光潜(129)
道士塔	余秋雨(134)
听听那冷雨	余光中(140)
丑 石	贾平凹(145)
一只特立独行的猪	王小波(148)
论学问	[英] 培 根(151)

第四编 小说鉴赏

※ 小说鉴赏导引	(153)
黛玉葬花	曹雪芹(160)
吴学究说三阮撞筹	施耐庵(168)

诸葛亮舌战群儒	罗贯中(176)
红 玉	蒲松龄(183)
快嘴李翠莲记	佚名(187)
离 婚	鲁迅(197)
华威先生	张天翼(204)
白色鸟	何立伟(210)
受 戒(节选)	汪曾祺(216)
海的梦	王 蒙(223)
萧 萧	沈从文(232)
舞会以后	[俄] 列夫·托尔斯泰(242)
美 女	[俄] 契诃夫(250)
雷 雨	[韩] 黄顺元(257)
世界上最漂亮的溺水者	[哥伦比亚] 加西亚·马尔克斯(265)

第五编 戏剧文学鉴赏

※ 戏剧文学鉴赏导引	(270)
长亭送别	王实甫(274)
牡丹亭·惊梦	汤显祖(278)
关大王独赴单刀会(第四折)	关汉卿(281)
雷 雨(第二幕节选)	曹 禺(286)
茶 馆(第一幕)	老 舍(297)
哈姆莱特(第三幕)	[英] 莎士比亚(308)
玩偶之家(节选)	[挪威] 易卜生(313)
钦差大臣(节选)	[俄] 果戈理(320)
附录:文学名著导航	(326)
后 记	(332)

第一编 文学鉴赏概说

※ 文学鉴赏导引

一、文学的特性

文学是什么？答案是丰富多样的。站在不同的角度可以有不同的解说。通行的说法是——“文学是用语言塑造形象以反映社会生活，表达作者思想感情的艺术”，故又称“语言艺术”。而美国当代文艺家 M. H. 艾布拉姆斯则认为，文学作为一种活动，是由作品、作家、世界和读者等四个基本要素组成的，文学活动是一个流动过程和反馈过程（《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》）。由此，我们可获得认识文学的四个维度。

（一）文学是认识社会生活的一扇“窗口”

这是从文学与世界的关系角度说的。文学是为满足人类审美的精神需求而存在和发展的，生成于主体对人生的审美把握，它要求必须以想象而不是摹写或复制的方式把握社会生活，因此文学又往往高于生活。文学的基本性质与主要特征，均源于文学和生活之间的这种特殊关系。中外文学理论都强调文学必须依赖于社会生活，虽然两者的着眼点有所不同。中国古代的“感物说”认为思想感情的发生只能源于丰富的人生经验，西方的“摹仿说”则强调社会生活为创作提供了取之不尽、用之不竭的素材；前者揭示了生活基础对文学活动主体的制约，后者阐明了社会生活作为文学对象的重要性，二者都是文学活动存在和发展不可缺少的前提条件。^①文学源于生活，正是从这个意义上说的。另一方面，文学依赖于生活，还是由社会存在决定社会意识的规律所规定的。文学是一种社会意识，是一种源于社会生活并受生活制约的精神产品。无论是从事文学活动的主体，还是文学活动的过程，都是属于一定的时代、社会和民族的。这个时代、社会和民族所特有的生产关系、政治经济、伦理道德、价值观念、

^① 刘安海、孙文宪：《文学理论》，华中师范大学出版社1999年版，第19页。

文化趣味、社会心理,等等,必然要直接或间接地影响文学对社会生活的把握,从而使文学不能不打上时代、社会和民族的烙印。正因如此,文学可以成为我们认识社会生活,尤其是创作主题所处时代的社会生活的一个“窗口”。

(二)文学是心灵的绚丽之花

这是从文学与创作主体即作家的关系角度来言说的。文学依赖于社会生活,文学与社会生活之间还存在着另一种关系,即价值关系。当创作主体根据自身的某种需要,为确定客体对人的意义,以评价的方式来把握客体时,二者之间所建立的关系就是一种价值关系。从价值关系上把握社会生活,在反映生活的同时表达主体对生活的理解与感觉,追寻人生的意义和理想,是文学的基本性质之一,也是文学的价值所在。因而,文学不仅是对生活的反映,而且也是作家人生感情和理想追求的表现。无论作家自觉与否,他都会在反映生活的同时或鲜明或隐蔽地表现自己对人生意义的思索,并以此给读者以精神上的启迪和审美的享受。文学具有双重性,这可以从两方面来理解。一方面,文学所反映的世界是两重的,它要反映特定的时代社会生活,也要反映作家主观的心灵世界;另一方面,文学是物质的,以符号形式和声音形式存在,同时文学又是精神的,在符号和声音背后寄寓着作家的生命意识。所以说,文学是作家心灵的绚丽之花,文学感动我们的正是作家独特的生命情怀。

(三)文学是奇特的语言之果

这是从文学与语言的关系角度来言说的。文学是语言艺术。以语言为媒介来实现对社会生活的审美把握,表现主体的思想感情,是文学的基本特征。高尔基说,“文学的第一要素是语言”。作家对生活的理解、感受要借助于语言;进行艺术思维,孕育艺术形象,也不能完全脱离语言;最后,当他要把内心的审美感受和体验表现出来,使其物化为可供他人欣赏的艺术形象时,就只能依赖语言了。文学和语言须臾不可分离的这种关系,使文学对社会生活的审美把握具有了其他艺术种类所没有的特点。因而,人们常常把优秀的作家称为语言大师,把优秀的文学作品称为语言艺术的珍品。同其他艺术相比,文学的生动性和形象性并不直观。文学是以语言表现唤起表象、情感、想象的方式作用于读者,直接与接受者发生关系的其实是语义和语音;读者也不是凭借着感官,而是依赖想象才进入了文学世界。不过,文学语言不同于日常的生活语言,它是一种特殊的语言形式,通过这种形式可以激活我们对事物已经迟钝了的感觉,使作品的意义变得极其丰富、复杂,这在诗歌的语言上表现得尤其明显。文学与语言媒介之间是一种辩证的关系。一方面,文学要以语言为物质载体;另一方面,文学又必须超越语言,进入自由的审美经验世界。譬如文学中那些不落窠臼、只可意会的意蕴,远非语言可直接表达得出来的。

(四)文学的创作过程最终由读者完成

这是从文学与读者的关系角度来言说的。文学作品创作出来之后,应该说作家的创造已经结束,作品也已经成为一个客观的存在,但这并不意味着作家已经完成了自己的使命。作品只有进入到与读者发生关系的接受过程,才能显示出它的价值。没有作家,就没有作品;没有读者,就没有作品价值的实现。在接受美学看来,作品的意义来源于两个方面:一是作品本身;二是读者的赋予。伊瑟尔说:“作品的意义只有在阅读过程中才能产生,它是作品和读者相互作用的产物。”当然,读者所完成的作品意义不仅可以和作者的原意不相一致,不同读者所完成的意义也会千差万别;而且从根本上说,读者所完成的意义都是对作品原意的“误读”。正是通过千千万万读者带有创造性的美丽“误读”,文学作品的意义才会日益丰富地形成和发展。人们对《红楼梦》和李商隐的“无题”诗有那么多多的解读就说明了这一点。同时,接受美学还认为文学作品不存在一种绝对的独一无二的意义,它的价值就在于人们可以对它的意义作出不同的解释,这也就是说,作品的意义可以是无限的。因此,接受美学的文学观与其说是对文学的认识,不如说是对读者的发现。这纠正了历来对文学的认识的片面性,提示我们,读者必须参与作品并体验作品描写的经验,才能真正得到新的艺术经验和审美享受。^①

二、文学鉴赏方法

文学鉴赏就是读者为满足自己的审美需要,对文学作品所进行的带有创造性的感知、想象、体验、理解和评价活动,它能使人获得特殊的审美享受。审美享受是文学鉴赏的本质属性之一,有无审美享受是判定某一阅读活动是否文学鉴赏的一个标志。因此,一般地阅读文学作品并不就是文学鉴赏。

而所谓审美享受,简单地说,就是一种精神的愉悦。当某个阅读者在阅读文学作品的过程中,他的感知、情感、想象、理解等诸多心理功能被调动起来,处于无障碍状态,从而获得了精神上的自由、超脱和愉悦,那么,他也就获得了审美享受,他的“阅读”也就成了文学鉴赏。

(一)文学鉴赏的特性

文学鉴赏不是对作品的消极、被动的接受,而是一种积极主动的再创造。作家生产作品要创造,读者鉴赏作品也要创造;由于读者的创造是建立在作家创造的基础之上的,因此就称为再创造。读者的再创造贯穿于文学鉴赏的全过程,但一般表现在两个方面:其一,表现在鉴赏者对于作品形象的补充、丰富、扩大和改造上面。在文学鉴赏中,鉴赏主体都必然要根据自己的生活经验、思想

① 王纪人:《文艺学与语文教育》,上海教育出版社1995年版,第56—57页。

感情等运用想象与联想,对作品所描绘的形象有所补充,有所丰富,有所扩大,有所改造,于是出现了“一千个读者就有一千个哈姆莱特”的情况。其二,表现在鉴赏主体能够理解作品形象的象征、隐喻意义和发掘作品形象的隐蔽意义上。对于作品的“意义”的探求,是鉴赏主体在鉴赏过程中所作的一项重要工作,而这项工作是需要充分发挥鉴赏主体的能动性的。按照接受美学的说法,作为鉴赏客体的文学作品,是有许多“意义”的“空白”的,其“含义”是不确定的。这种“意义”的“空白”被称为“召唤结构”。“召唤结构”“召唤”鉴赏主体参与创造,促进作品隐藏意义得以实现。愈是伟大的作品就愈能“召唤”鉴赏主体进行再创造,从而赋予作品更多的意义和解释。

(二)文学鉴赏的要求

叶圣陶先生曾说:“文艺作品往往不是倾筐倒篋地说出的,说出来的只是一部分罢了,还有一部分所谓言外之意、弦外之音,没有说出来,必须驱遣我们的想象,才能够领会它。”其实,文本中没有说出来的部分,常常反而是至关重要的部分,如果没有读者的想象去加以补充、丰富,文本事实上无法在读者那里获得真正的反映的实现。为此,真正的文学鉴赏,对读者提出了相应的能力要求,这主要包括三个方面^①:

其一,艺术感受力,即读者对于艺术形象的感觉能力、审美能力。对于文学欣赏者来说,其艺术感受力的一个基本内容是语感力,也就是读者对文学语言的感受力和理解力,特别是对特殊语境中语词特殊意蕴、情味、旨趣、色彩、意象等的领悟能力。当然也包括对于文学语言的音律、节奏,以及由此形成的文学语言的整齐美、抑扬美、回味美等形式美的感受力。作家萧乾曾将文学作品的语言比喻为有待兑现的“支票”,而将对于文学作品的鉴赏形象地比喻为“经验的汇兑”。他说:“文学是天然含蓄的东西。无论多么明显地写出,后面总还跟着一点别的东西,也许是一种口气,也许是一片情感。即就字面说,它们也只是——一根根的线,后面牵着无穷的经验。字好像是支票,银行却是读者的经验库。‘善读’的艺术即在如何把握着支票的全部价值,并能在自己的银行里兑了现。”这段话形象地揭示了文学语言的特殊性,也说明了要想进行有效的文学鉴赏,非得具备相应的语感能力不可。

其二,艺术推想力。这是指体味作品的语言内涵,将语言符号转换成为艺术符号,由之进行再造想象,以准确把握作品中的艺术形象并对它有所补充、有所丰富、有所发展的能力,这是任何一个文学欣赏者都应该具备的一种思维能力。能否具备较好的艺术推想力,在一定程度上决定了我们能否从作品中获得美的享受。此外,读者的艺术推想力的作用还体现在欣赏过程中对作品人物内

^① 王耀辉:《文本解读》,华中师范大学出版社1999年版,第7—9页。

涵、主题意蕴以及艺术构思的发现上。

其三,一定的生活阅历和知识储备。文学作为一种精神产品,是一定的社会生活在作家头脑中反映的产物,作家对生活的认识是否正确而且独到、深刻,他对生活所作的反映是否真实且达到了艺术化的高度,这些都是我们在文学鉴赏过程中必须注意且应做出判断的问题。而对这些问题的判断,一方面需要我们有相应的思想水平,另一方面需要我们有较为丰富的人生阅历和生活经验。我们的人生阅历和生活经验是我们判断作品反映的社会生活的真实性、艺术描写的生动性的很重要的依据,也是我们深入体验和理解作品情感的必不可少的基础。文学鉴赏者应具备的知识储备十分广泛,但特别需要具备相应的文史知识和关于文学语言、文学文本的知识,这对于我们鉴赏相应的作品类型,将会大有帮助。

(三)文学鉴赏的步骤

文学鉴赏一般可从两个方面进行:一是解说文学作品蕴含的深刻思想,从中获得人生的启迪;二是领略文学作品的艺术风格和表现手法,从而体验审美的情趣。前者可视为文学作品内容,后者可视为文学的形式,当然形式也即内容,两者并不能截然分割开来。

文学作品是一个结构系统,其要素可分为题材、主题、语言、情节、体裁,等等,这一结构系统可分为若干结构层次。要寻找作品的底蕴,必须分析作品的结构。一般而言,文学作品包括四个层面^①:

第一层面是语言符号层,这是文学作品最外层的结构。语言是文学的第一要素,没有语言就没有文学。语言有语音、语调,它与作品所表现的特定的内容有密切的联系,还制约着作品的文体和风格等。尤其是诗歌的音韵、格律、曲牌、词调、节奏等就更与语音、语调有不可分割的关系。

第二层面是艺术形象层,在这一层面中主要是由语言形式所组成的艺术形象。文学所提供的形象不是视觉形象,而是通过语言层面唤起的想象形象,它不能提供人们直接的观照,而只有通过想象来唤起生活的表象。在小说、戏剧中通常表现为人物形象、环境形象,在诗歌、散文中则表现为意象。

第三层面是内在涵义层,在这一层面中主要是艺术形象所表示的含义,也是整个文学作品意义的重要所在。作品形象总是指向、暗示一定的社会历史内容以及思想感情。作品的形象总是与一定的意义相结合,成为有内在含义的意象。

第四层面是象征意蕴层,这是文学作品的最深层面。象征意蕴就是作品中的形象或意象所含有的象征意味,它突破了作品形象的具体意义,成为一种超

^① 《文艺学与语文教育》,第102—103页。