

A traditional Chinese calligraphy brush and inkstone are positioned in the upper right quadrant of the cover. The brush is dark with a light-colored handle, and the inkstone is dark with a pool of ink. The background is a warm, golden-yellow gradient with faint, stylized calligraphic patterns.

美文品鉴

冯希哲 主 编
白军芳 吴 林 副主编

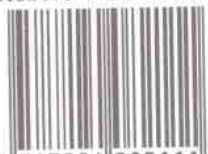
陕西人民出版社

版式设计
封面设计
封面题字
责任编辑

易玉秦
翟竞
刘江南
黄刚
张玉霞

ISBN 978-7-224-08211-1

9 787224 082111 >

定价：19.00元

美文品鉴

主 编 冯希哲
副主编 白军芳
吴 林

陕西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

美文品鉴/冯希哲主编. —西安: 陕西人民出版社,
2007

ISBN 978 - 7 - 224 - 08211 - 1

I. 美… II. 冯… III. 文学欣赏—世界—文集 IV.
I 106 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 170475 号

美 文 品 鉴

主 编 冯希哲

出版发行 陕西人民出版社(西安北大街 147 号 邮编:710003)

印 刷 西安工业学院印刷厂

开 本 890mm × 1240mm 32 开 9.625 印张

字 数 215 千字

版 次 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

印 数 1 - 1000

书 号 ISBN 978 - 7 - 224 - 08211 - 1

定 价 19.00 元

序一 园中喜闻风雏声

张君安

人文学院要为学生们编一本集子,将《大学语文》教学过程中学生撰写的经典名文赏析文章结集整理,以《美文品鉴》为书名结集出版,并要我写几句话。鉴于大部分时间都沉浸在教学、科研或这样那样的事务,繁务缠身,又因自己对文学喜爱,想来这是一件大好事,也就有感而发,权作期望与勉励。

在我的经历中,一所大学的一个学院,肯为学生出作品集不能说没有,但是不多恐怕是事实,尤其是学生鉴赏经典名篇的评论体会文章,这在工科院校更是罕有。所以当我拿到书稿时首先感到的是欣慰和自豪,我为我们的学生,更为我们学校能拥有这样一心为学生服务的优秀教师而感到骄傲。

忙里偷闲我仔仔细细地把书稿看了一遍,全部是学生们在课余闲暇时所读作品的赏析。虽然文字还显得有些稚嫩,思想穿透力还较为弱浅,与文学评论家的风范难以企及,但只为这发自内心的文字,我都已经感到激动不已了。每当我徜徉在网上、书店,看着如今的文化市场、图书市场,不时让人想到两个字——浮躁。在文化所能摆设的地方,充斥着不少粗制滥造的书刊,为了追求经济利益,写文章似乎变成了“眼球经济”,什么身体写作、行为写作等被闹得沸沸扬扬。然而又有多少人在真正创作和关注高雅的文学经典呢?又有多少人考虑到阅读应该给人的精神愉悦和美的享受呢?相反不少的人都沉浸在“有了快感你就喊”的癫狂状态之下!

这样的文学状况的确令人担忧,在某种程度上,人们的阅读品位也随之大大下降了。

但是如果你真正关注起这些高雅的文学来,那就需要思考,思考不是一件很轻松的事,它往往会让人痛苦,但人类也因此而不断进步!然而很多真正的学术著作,严肃的文学作品,在书店里,一般都是被放置在不起眼的角落里,少有人问津。那些摆在显眼位置的,一定是“畅销书”。我不知道现在还有多少人会像曹雪芹那样,花数十年的时间去写一部《红楼梦》那样的不朽巨著,我也不知道,现在有多少人一年能够读上几本像《忏悔录》那样严肃的文学著作。

我校人文学院几位老师和学生的行为让我非常感动,不是因为出版了一本书,也不仅仅是为了提高个人素质——当然,这种效果是很明显的——而是从赏析美文入手给文坛上吹得这股清新的风!

应该提一点,这些作品都是80年代后出生的大学生写作的,其中不乏他们自己思考的东西,因其年轻,思想自然尖锐犀利,带有强烈的时代性,而他们的老师,由博返约,披沙拣金,用实际行动支持和指引着学生们去探讨,去寻求更深刻、更为严肃的话题,这不仅是对美文的注释,也是美的行为的展示。

为了美文,为了生命中的这些感动,为了精神中的恬静,是为序。

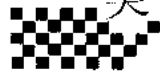

序二 文学审美与文学鉴赏

冯希哲

英国的布鲁克·阿特金森有这么一句名言：“假如一个人不能像鉴赏他赖以谋生的工作那样去鉴赏艺术，那他绝不是完美地活着。”在布鲁克看来，艺术审美实际上和人赖以生存之工作同等重要，尽管此说把艺术的价值意义抬高到人的生存基本需要的高度，确实有些吃不上鲍鱼就说生活得不如意不尽完美的味道，过于绝对化了，但从人生存的理想状态而言，人生之现实目标无非首先必须生存，也就是要解决活着的问题，“人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等。”^①人类的所有活动最基础的必须满足人作为动物属性的一面。其次才是要追求生存的质量，也就是要活得更好更充实更精彩，即满足物质基础之上的精神需要。没有精神上的欲求，难以实现精神上的要求，生存质量肯定要打折扣，不仅不能说是完美，而且可以说是很不完美，从此价值意义而言，布鲁克旗帜鲜明地指出了人不仅有精神的要求，需要艺术美，更应当懂得如何自觉去发现与鉴赏艺术美。文学美作为艺术美的主要形式之一，是一种“语言的艺术”，具体而言，就是以语言为媒介，以创作主体之精神、思想、良知、才情与智慧等主观的精神理念与思想情感表达，与读者接受过程的互动来共同完成

^① 恩格斯：《在马克思墓前的讲话》，《马克思恩格斯选集》第三卷，人民出版社1972年版，第574页。

文学的审美过程。“文学即为人学”(高尔基〔前苏联〕)“文学可以美化人的思想、语言和行为,可以使人身体内部的机器——五脏六腑按照正常的轨道运转。”(阿基兰〔印度〕)在人类文明高度进步的时代,文学活动不仅仅是一种特殊的审美形态,更是人类生存境域所必需的,而且是一种重要的精神活动。梅林曾经指出:“马克思把欣赏文学当做精神上的休息。在他整个一生中,文学始终是他的一种慰藉。”^①在我们所处的现代文明社会,如果说没有美的发现、鉴赏能力,固然不能简单地说生命活动变成了一种可怜的悲哀,变成了一个简单的生命过程,但不是很完美应该言之不为过。文学在我们的生活中以其独特的审美特性决定了自身所具有的特殊功能和意义,恰如阳光和水一样的确不可或缺。

各种艺术形式在具有共性的同时,美之蕴涵就有了自身区别于其他艺术形式的特征,雕塑艺术更多要从雕塑艺术品中去发现和体验美,舞蹈就需要在优美的肢体语言中去审视和感悟其丰富的意象世界,而音乐之旋律即为美之律动,语言艺术则更多体现为语言符号所蕴涵的丰富意义世界,从能指之外体悟所指意蕴。

首先,文学艺术审美客体之媒介是语言。任何一种艺术作品必须以一定的物质媒介作为载体方能成为审美客体的客观存在,而这个载体便构成了审美形式的结构层。美术的物质媒介体现为质料、色彩、线条等,音乐则主要体现为节奏和声音、韵律,舞蹈在体现为肢体语言的同时还要具备音乐所必需的基本媒介。文

^① 梅林:《马克思传》,人民出版社1965年版,第621页。

学表现为以语言符号作为传情达意的媒介。语言既让文学作品成为了显现的存在,又成为了文学文本审美价值生成的重要物化条件,可以说语言是文学的第一要素,文学是一种语言的艺术。法国当代著名的文学理论家罗兰·巴尔特指出:“语言是文学的生命,是文学生存的世界。”^①按照瑞士语言学家索绪尔的观点,“语言是每个人都具有的东西,同时对任何人又都是共同的,而且是在储存人的意志之外的。……言语在这同一集体中是什么样的呢?它是人们所说的话的总和,其中包括:(a)以说话人的意志为转移的个人的组合,(b)实现这些组合所必需的同样是与意志有关的发音行为。所以在言语中没有任何东西是集体的,它的表现是个人的和暂时的。在这里只有许多特殊情况的总和……”^②索绪尔把语言区分为语言系统和言语两种成分,语言系统指的是社会普遍性语法系统,强调的是符合标准化的规范性,而言语则指个人的实际语言行为,强调的不是规范性,而是语言的文学性,也就是文学中的个性化的艺术性和审美性。因此可以说,凡是具有了文学性的语言实际构成的是文学言语,无论是书面语、口头语还是规范语言,拟或反常语言。要理解其中的玄关我们不妨用一个例子来体悟:

诗人朗诵诗应该用普通话。
轮到你朗诵你才说话。
现场听众都感觉你的话很有力量。
这些话让人回味再三。

^① 安纳·杰弗森:《西方现代文学理论概述与比较》,湖南文艺出版社1986年版,第98页。

^② 索绪尔:《普通语言学教程》,商务印书馆1980年版,第30—42页。

这儿共四句话,也是四种“话”,属于总体的语言现象,但是相互之间存在微妙的差异性,那就是第一句中的“普通话”指的是语言系统,是特定的规范性比较强的语言结构系统;第二句的“说话”是指个人言语,具有因人之特殊性和具体性;而第三句“现场听众都感觉你的话很有力量”很明显的强调与社会权力相关联的控制力比较强的话语。“让人回味无穷”的特定的“这些话”是文本。那么话语何指?“话语是特定社会语境中人与人之间从事沟通的具体言语行为,即一定的说话人与受话人之间在特定社会语境中通过文本而展开的沟通活动,包含说话人、受话人、文本、沟通、语境等要素。这就是说,话语意味着把讲述内容作为信息由说话人传递给受话人的沟通过程;而传递这个信息的媒介具有言语特征;同时,这种沟通过程发生在特定社会语境中,即与其他相关性言语过程、与说话人和受话人的具体生存境遇具有联系。文学正是这样一种话语,不过,与哲学、科学等其他话语相比,文学话语有自己的特殊性。”因为文学是“具有审美属性的语言艺术,是特定社会语境中人与人之间从事沟通的话语行为或话语实践。”^①文学家就是以语言符号作为媒介,以个性化的文学言语把自己的思想和审美体验、生命体验用独特的文学话语方式建构起文学文本提供接受主体来审美的。它与日常话语、哲学话语、政治话语、科学话语、新闻话语等一般话语有着较为深刻的区别,具有丰厚的“蕴藉”。

语言结构还具有能指与所指的分别。文学话语既要观照文本当中的语言符号本身的层面,更要在语境中领悟和体验所指部

^① 童庆炳:《文学理论教程》,高等教育出版社2004年3月版,第68~69页。

分蕴藉的掩藏于表征之内层的特定话语内涵。“明月松间照，清泉石上流。”的形式是通过文字组合赋予了语言以特定的内在意象，离开了这些客观的语言符号，文学本身的客观物化就不复存在。文学文本正是作家从审美角度出发把握与反映社会生活的特定社会语境下的话语形态，创造出的精神产品，融合了知、情、意等多种要素，并使之以和谐统一的形式美集中体现了创作主体对宇宙、社会生活的观照。对于文学作品而言，知体现为作家对客观审美对象的体验认识，以内隐的方式包蕴了作家对客观世界和人类社会的主观思想意识，更多体现为对审美对象的规律性和必然性的把握。情是作家在文本创作过程及结果都表现为丰富的情感指向，无论是叙事本身还是艺术形象。而意则是创作主体在文本中的自我意识和愿望的体现。《白鹿原》把视界置于上世纪关中平原的历史变迁，其叙事本身传达了作家对这个变迁过程的把握，以鲜明的艺术形象和跌宕有致的故事情节表达了作家心目中的理想和愿望，从而包蕴了丰富的情感向度，而这些审美要素都是以文字语言为媒介，以特定的话语方式集中反映、表现和传达的。

作家在创造文学文本时，实践的是作家在社会语境中话语行为。作家把个人的生活体验、生命体验、艺术体验、情感体验等多重体验熔铸在文学文本中，因此我们还必须了解文学文本的特点。

我国古代的文论早期就形成了“言、象、意”由外到内渐进的文本审视过程。三国时期的经学家王弼在《周易略例·明象》作诠释时说道：

夫象者，出意者也；言者，明象者也。尽意莫若象，尽象莫若言。言生于象，故可寻言以观象，象生于意，故可寻象以观意。意以象尽，象以言著。

王弼将文本分作“言、象、意”三个要素，而且是由外及内，由

表及真的过程,并且是一个不可或缺的统一体。虽然他的文本构成观还难以完全阐释清楚文学文本的内在特质,终究对理解文学文本审美的构成是颇有价值的。按照现代的观点,文学文本包含了三个层次:即言语层面、形象层面和意蕴层面。

文学文本的言语层面具有形象性、生动性、凝练性、音乐性、暗示性、情绪性和陌生化。形象性、生动性、凝练性毋庸多言其意自明,而对于音乐性来说,是因为语言本身由意义层面和声音层面共同构成,声音层面主要包括了字音、声调、节奏和韵律等,这对于汉语更为显明。诗词、戏剧文学等本身与音乐相伴,自然是音乐性特别突出的文学形式。散文同样讲究节奏感,只有小说相对音乐性不是很明显,但是应该看到,小说本来自于俗文学,日常口语入文必然带有了音乐节奏和声调等特点,具有了音乐性。暗示性是作品中作家调动了多种艺术修辞表达技巧,以“空白”“言外之意”等构成了丰富的意义世界。文学言语本身具有内指性,直接指向了文本的艺术世界,而不应该完全作为现实世界去理解。所谓情绪性是基于文学文本对作家情感、情绪、心理、意向的物态化和符号化而言。文学文本的创作过程本身就是起于创作主体的情感冲动的,是情感激活创作主体对生活的体验,上升为创作主体的艺术体验,进而通过艺术构思与艺术表达过程完成精神生产的。卡西尔在《语言与神话》中明确指出:“诗的语言包含着最强烈的情感因素和直觉因素。语言的形式符号不仅是语意的同时还是审美的形式符号。”^①韦勒克、沃伦则强调:“文学语言远非仅仅用来指称或说明什么,它还有表现情意的一面,可以传达说话者和作者的

^① 恩斯特·卡西尔:《语言与神话》,于晓等译,三联书店1988年版,第169页。

语调和态度。”^①因此可以说,文学言语的情绪性是指文学文本包含了创作主体对现实世界的主观意向及态度、情感与情绪,具有了情绪性。陌生化是针对日常流水式的“自动化”言语而言的,也就是人们在日常生活中习以为常的言语在文学言语当中必须对其进行阻抗,反常规化,以获得美感。

对于文学文本的形象层面来说,文学文本通过接受过程主观能动的参与构成文学形象。一方面,创作主体在创造艺术世界时也完成了文学形象的创造,正因为有了文学形象的层面,文学的审美才情趣盎然。文学形象并不是一个简单的意象,而是主客观的统一,是在现实世界基础上提炼出来的虚构与真实的有机统一,也是个别与一般的统一,既有创作主体自身的个体形象包蕴其中,还有群体性的体验在其中,更有接受主体创造与丰富文学形象的因素,当然也包含了文本中的确定性与间接体验萌生的不确定性的一面。对于文学文本的意蕴层面而言可以区分为历史层面、哲理层面和审美层面三个不同的层面。就意蕴本身而言,有的文学作品本身就包含了历史的内容,比如:《长恨歌》《三国演义》等,其中的历史内容自不待言,还有的是通过文学言语暗示出来的历史内容,例如杜甫的《羌村》,明写探亲的感受和过程,却揭示了安史之乱给百姓造成的痛苦之深切。哲理层面是创作主体在文学文本中渗透与高度凝练的对人生或社会生活的规律性把握,例如“兴,百姓苦;亡,百姓苦。”就是对封建社会百姓命运的高度概括。对于文学文本而言,并非富有历史层面和哲理层面就说是优秀的文学作品,缺少了审美意蕴其文学性就要大打折扣了;而仅有审美层面

^① 勒内·韦勒克、奥斯汀·沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,江苏教育出版社2005年版,第12页。

也有可能成为名篇。例如：王维的《山居秋暝》：

空山新雨后，天气晚来秋。

明月松间照，清泉石上流。

竹喧归浣女，莲动下渔舟。

随意春芳歇，王孙自可留。

由此可见，文学文本中的审美层面是至关重要的，文学活动以审美为基本特征。

二

文学审美不仅要认知文学话语和文学文本的内质，还需要了解文学文本的形式，也就是各种文学体裁的特点，才能更为准确而深入地品味其中的美感，体悟文学文本的蕴藉。王蒙说：

不论学富五车的老师是怎么说的，我觉得文体学研究的是文学作品的艺术形式问题；至少是偏重于艺术形式方面的问题。看一个作品的文体就好比是看一个人的胖瘦、高矮、线条、姿态、举止、风度、各部分的比例，以及眼神、表情、反应的灵敏度与速度等等。文体是个性的外化。文体是艺术魅力的冲击。文体是审美愉悦的最初的源泉。文体使文学成为文学。文体使文学与非文学得以区分。正像一个人的仪表对于人并非无关紧要一样，文体对于文学也是不能掉以轻心的。

归根结底，文学观念的变迁表现为文体的变迁。文学创作的探索表现为文体的革新。文学构思的怪异表现为文体的怪诞。文学思路的僵化表现为文体的千篇一律。文学个性的成熟表现为文体的成熟。文体是文学的最为直观的表现。我们无法不重视文体，正像我们无法不重视一个人的外表。仅仅从外表判断一

个人常常不可靠,但也常常可靠;而且不论可靠还是不可靠,几乎没有人不这样做——人们无法抑制这种直观判断的诱惑,这本身就包含着审美的愉悦和超思辨的、经验的超经验的快乐。^①

王蒙形象地说明了文体作为文学形式无论之于创作主体还是读者都是重要的。文学体裁分类是相对的,既有“二分法”(雅、俗)“三分法”(叙事类、抒情类和戏剧类),还有“四分法”(诗歌、小说、散文、戏剧)等等,标准不同结果自然有异,至今也莫衷一是。好在我们并非要探讨这个具体分类的标准和方法,姑且搁置,我们只需要了解通行常见的几种文学体裁的特点才是。

(一) 诗歌

诗歌是最古老的一种文学体裁,包含有风谣骚赋、乐府诗、古体诗、近体诗、词、散曲、自由诗、十四行诗等具体样式,也可以分为叙事诗与抒情诗,格律诗与自由诗等。宗白华说:“诗的定义可以说是‘用一种美的文字……音律的绘画的文字……表写人底情绪中的意境。’这能表写的,适当的文字就是诗的‘形’,那所表写的‘意境’,就是诗的‘质’。换句话说:诗的‘形’就是诗中的音节和词句的构造;诗的‘质’就是诗人的感想情绪。”^②诗歌是一种语词凝练、结构跳跃、富有节奏感和韵律感、高度集中反映社会生活和表情达意的文学样式,其基本特征表现为:凝练性、跳跃性和节奏韵律性。诗歌的凝练性主要体现在具有高度概括的艺术形象,用极为凝练的文学语词最集中反映社会生活和表达思想情感。虽然一切文学样式都是对现实世界的集中反映,但是诗歌的概括性更

① 王蒙:《文体学丛书·序言》,云南人民出版社1994年版。

② 宗白华:《新诗略谈》,王运熙主编:《中国文论选·现代卷》七册,江苏文艺出版社1996年版,第145页。

为突出和显明,其反映社会生活并非以广阔性和丰富性取胜,而是以集中性和深刻性见长。它并不像小说戏剧那样讲究细致刻画人物的外部特征和内心活动,描写人物之间的矛盾冲突及其相应的细节,而是要求精选生活素材,抓住最动人最感人表现力最强的自然景象和生活现象,用极为概括性提炼的艺术形象实现对生活的审美反映和表情达意的功能。

(二) 散文

散文源远流长,无论中外都有广义和狭义之分。广义的散文是一个韵文相对的概念,既包括散文、论文,又包括小说和话剧等;狭义的散文指纯文学意义的散文。散文从表达方式而言,可分为叙事性、抒情性和议论性,但这样的简单区分并非绝对,只是在具体的文本当中以何种表达方式为主而已。林非在其《中国现代散文史稿》“绪论”部分说:“在绝大多数的散文作品中,自然都会具有叙事、抒情和议论这三种因素,它们往往是融合在一起的,不过也总会有所侧重。侧重于议论性的散文,这在现代文学史上统称为‘杂文’,叙事和抒情这两种因素并重的散文,这就是‘小品’,或者也称作‘散文’;至于侧重于抒情的散文,因为基本上是省略了叙事的因素,自然就写得十分简洁精炼,颇具诗意,这也就是‘散文诗’;而侧重于叙事性的散文,则是30年以后正式勃兴起来的‘报告文学’。”我们姑且采用如此的分发对散文的问题特征作阐释。

南朝宋人范晔在《后汉书·文苑传》中说杜笃“所著赋、诔、吊、书、赞、七言、女诫及杂文凡十八篇”。杂文由此立名。不过我国古代的杂文要比现代杂文概念更为宽泛。五四运动之后,由于鲁迅等著名作家的积极倡导与实践,杂文演绎为一种文艺性的社会论文。杂文既富有强烈的论辩性,又具有鲜明的文学性,将深

刻见地与文学性、严密的逻辑与战斗性有机融会一体，颇具“诗与政论的结合”（瞿秋白语）的特点。杂文主要表达方式采用的是议论，而杂文的议论多讲究叙议结合，议论主要起画龙点睛的作用，以激发读者的联想、思考与启发。到当代，杂文的题材更为广泛，可以说只要进入社会生活的无不进入其观照视野，既可针砭时事，直面恶习，又可讴歌新风尚，还可以担当意识形态领航员的责任，及时关注社会的形形色色、林林总总。

小品文多取材于生活中常常不被人们在意和关注，但又有一定意义和思考价值的事物，一般采用夹叙夹议的表达方式，以抒发情致，表达思想，颇为讲究精秀与隽永，奇思与妙闭。面对小品文，“我们仔细读一篇絮语散文，我们可以洞见作者是怎样一个人：他的人格动静描画在里面，他的人格的声音歌奏在里面，他的人格的色彩渲染在里面，并且还是深刻地描写着，锐利地歌奏着，浓厚地渲染着。所以它的特质是个人的，一切都是从个人的主观发出来，和那些非个人的，客观的批评文、议论文、叙事文、写景文完全不同。因为它是个人主观散漫地、琐碎地、随便地写出来，所以它的特质又是不规则的、非正式的。又从表面看来虽然平常，精细地观察一下，却有惊人的奇思，苦心雕刻的妙笔，并有似是而非的反语，似非而是的逆论。还有冷嘲和热讽，机锋和警句。而最足以动人的要算热情和诙谐了。说到这里，我们大概可以说絮语散文是一种不同凡响的美的文学。”^①从这段关于小品文的论述中或许我们可以体察其内在本质和外在的风貌风格了。

散文诗是一种介于散文和诗歌的文学样式，形式是散文的，不

^① 钟敬文：《试谈小品文》，王运熙主编：《中国文选论·现代卷》上册，江苏文艺出版社1996年版，第648-649页。