

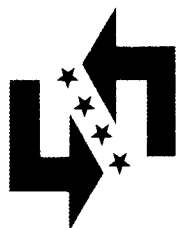
中外文学欣赏

新一轮课程改革高中选修课教材

◎ 夏汉宁 主编

江西教育出版社
上海科技教育出版社
浙江教育出版社
福建教育出版社

新一轮课程改革高中选修课教材

中外文学欣赏

主 编 夏汉宁

编 著 胡颖峰 夏 雨

江西教育出版社
上海科技教育出版社
浙江教育出版社
福建教育出版社

新一轮课程改革高中选修课教材

中外文学欣赏

夏汉宁 主编

出版发行

江西教育出版社

上海科技教育出版社

浙江教育出版社

福建教育出版社

印刷装订

江西新华印刷厂

1000毫米×1440毫米 32开本 5.625印张

2003年6月第一版 2003年6月第一次印刷

ISBN 7-5392-3972-7

G·3726 定价:7.80元

新一轮课程改革高中选修课教材总编委会委员

(以姓氏笔画为序)

方 成 (中国科学院院士)

朱小蔓 (中央教育科学研究所所长、教授)

朱清时 (中国科学技术大学校长、中国科学院院士)

陈小敏 (福建省教研室主任)

陈平原 (北京大学中文系教授)

吴刚平 (华东师大课程与教学研究所教授)

沈家煊 (中国社会科学院语言研究所所长、研究员)

周榕芳 (江西教育出版社社长)

骆 丹 (浙江教育出版社社长)

钟启泉 (华东师大课程与教学研究所所长、教授)

赵诗安 (江西省教研室副主任、研究员)

徐中玉 (华东师大中文系终身名誉系主任、教授)

翁经义 (上海科技教育出版社社长)

顾明远 (中国教育学会会长、北师大教育管理学院教授)

葛剑雄 (复旦大学历史系教授)

阙国虬 (福建教育出版社社长)

前 言

什么是文学欣赏？你或许觉得这是一个非常简单的问题，文学欣赏，不就是阅读文学作品吗？的确，阅读文学作品是文学欣赏的重要步骤之一。但是，怎样去阅读文学作品？怎样真正懂得欣赏文学作品？怎样把握文学作品的思想内涵和艺术风格？对这些问题，你是否了然于胸呢？其实，文学欣赏并非是阅读几部经典作品，或是熟背几首名诗那么简单。如果用比较概念化的话语来诠释这个问题，那么我们可以这样表述：文学欣赏是人类精神生活的需要，是文学社会效应和艺术效应得以实现的桥梁，是开启文学殿堂的钥匙，因此，文学欣赏是一种特殊的精神活动，它不能等同于一般的阅读。如果用比较通俗的语言来解释，那么文学欣赏其实就是教人们如何真正读懂文学作品，如何真正把握文学作品的深刻内涵及艺术风格。

明了了文学欣赏的基本概念后，我们觉得还有必要简单介绍一下文学欣赏的基本特点、基本规律和一般方法。

一、文学欣赏的基本特点

一般认为，文学欣赏有以几个特点：第一，文学欣赏是一种带有明显的感情色彩的活动。这是因为文学作品以情感人，欣赏文学作品也常常是从形象的感受开始，欣赏者必须以感情去体验、去品味、去咀嚼。整个欣赏过程，其实也是欣赏者感情起伏变化的过程，而这也正是文学欣赏与科学认识所存在的明显区别。第二，文学欣赏还是一种深刻的理性活动。也就是说，欣赏者既要有巨大的明显的感情投入，同时，又不能放纵感情之涛，任其肆意奔流。这种感情之涛，要受到理性之闸的控制，只

有在理智的指导下,才能更好地感觉和把握文学作品。第三,文学欣赏还是一种能动的再创造活动。这就是说,在文学欣赏过程中,欣赏者不是被动地由作品所牵引,而是能动地调动自己的生活积累和经验,调动自己的思想和感情,去填充和丰富文学作品的艺术空间,从而使文学作品中的形象内涵和艺术特征能够更好地凸现。这是一种能动的再创造活动,这种活动多以想像或联想来进行,以达到忘我的境地。第四,文学欣赏更是一种审美的活动。在文学欣赏过程中,欣赏者无须受任何外力的强制和规范,完全出自内心的愿望和要求,以自由自在的方式,愉快地进行欣赏,潜移默化地受到教育,这种美感是人在心灵上、精神上的满足,是基于快感又高于快感的。

上述文学欣赏的四个基本特征,并非孤立地存在,而是相互渗透、相辅相成地在文学欣赏过程中发生作用,它们共同统一在文学欣赏的全部活动之中。

二、文学欣赏的基本规律

关于文学欣赏的基本规律,有一种观点很有代表性。这种观点认为,文学欣赏的基本规律,首先是客体与主体的对立统一。客体,即文学作品;主体,即欣赏者。客体以不同的体裁、样式、题材、主题、形象等因素,制约了主体欣赏活动的性质、特点和规范,制约了主体的感受、体验、想像和理解,同时也为主体规定了欣赏活动的范围、方向和路线。然而,主体对客体的反映并非被动的、机械的,而是以自己特有的各种内在素质去发掘作品的含义。虽然欣赏者因各种原因,他们的感受、体验和理解有程度的不同,但这种能动性却是充分实现作品潜在价值的必要条件。这种观点认为,文学欣赏的差异性是普遍存在的一种现象。由于欣赏者的生活经历、文化教养以及性格、气质、年龄、心境等等不尽相同,因此,对同样的作品往往表现出不同的审美趣味,甚至产生完全相反的感受、体验和评价,这便是所谓的“一千个读者就有一千个哈姆莱特”。然而,文学欣赏也有其一致性,优秀的文学作品,是全人类的共同财富,对同一文学作品,也有相同、相似或相近的审美感受、体验和评

价,有时主、客体相互契合,产生共鸣,达到文学欣赏活动中情感活动的最强烈境界。

这种带有普遍性的观点,非常简明而又全面地叙述了文学欣赏的基本规律,也基本上阐释清楚了文学欣赏中主客体之间的关系、地位、作用和影响。

三、文学欣赏的一般方法

我们这里所说的一般方法,是指这些方法可以适用于各种不同样式的文学作品,与我们后面所介绍的各种专门方法有所区别。这些一般方法,其实也可称为文学欣赏中的一般原则。

文学欣赏的一般方法大致包含这样几个方面:第一,文学欣赏要抓住作品的特点。要做到这一点,必须掌握不同文学样式的独有的表现手法,了解作者生活的时代背景和他的创作意图,以及作家的经历和思想状况。在此基础上,才能够掌握作品的特色,也即此作品不同于彼作品的特点。第二,文学欣赏要调动欣赏者的所有知识储备。这种知识储备,既包括文学的(如写作中的白描、悬念、心理描写、场景描写、夸张等等手法,文艺理论中的形象、典型、题材、形式、素材等等概念),也包括非文学的(如政治的、经济的、宗教的知识等等)。掌握这些知识,对于提高文学欣赏水平,毫无疑问,是非常必要的。第三,文学欣赏要有自己独特的新的发现。对于同一部作品,我们要在了解别人的欣赏结果的基础上,有新的发现。这就要求欣赏者必须独立思考,细致地分析和研究作品,在已有的结论中,不为成说所囿,拓宽思路,转移视点。只有这样,才能有新的发现,才能有自己的独特见解。第四,文学欣赏须具备辨证的态度。具备这种态度,才能够客观、全面、准确地把握作品。

目 录

前 言	1
第 1 讲 人文智慧	1
一、一部百科全书式的奇书和一部现实主义历史巨著	1
二、布丰笔下的狼与莎士比亚笔下货币的本质	4
三、《陪衬人》的批判意识与《纸器时代》的深刻反思	8
四、寓言的生活智慧与诗歌的哲理意味	11
五、触龙的智者风范与诸葛亮的谋略人生	13
第 2 讲 思想光辉	17
一、永恒的保尔精神	17
二、催人进取的浮士德精神	20
三、英雄不懈抗争的奋斗之歌	23
四、画出生命不朽的杰作	24
五、为“可爱的中国”呼喊	27
第 3 讲 情感力量	30
一、激荡人心的崇高感	31
二、静穆和谐的优美感	34
三、惊醒灵魂的悲剧感	37
四、伦理自足的喜剧感	40
第 4 讲 语言之维	43
一、准确恰当的语言	44

二、形象可感的语言	46
三、简洁凝练的语言	51
四、富于个性化的语言	53
五、富于感情色彩的语言	56
六、富于音乐美的语言	59
第5讲 不朽典型	65
一、《水浒传》“把一百八人性格都写出来”了吗	65
二、“堂吉珂德”与“哈姆莱特”体现着人类天性的两极	68
三、熟悉而陌生的“阿Q”	72
四、在“奥勃洛摩夫卡”中再现“奥勃洛摩夫性格”	75
第6讲 情节魅力	79
一、曲折斡旋	82
二、悬念迭起	84
三、张弛有节	86
四、出奇制胜	88
五、巧合偶然	90
第7讲 匠心佳构	93
一、无结构与巧结构	94
二、主题与结构相得益彰	97
三、完整、和谐、统一的结构艺术	99
四、结构形式的创造	103
第8讲 大家妙笔	108
一、白描：不加渲染而具神妙	109
二、烘托：从侧面突出事物	110

三、比兴：营造动人情境	113
四、对比：在反差中发现意义	116
五、夸张：感受变形的真实	119
六、象征：感悟言外之意	122
七、讽刺：嬉笑怒骂成文章	125
第9讲 无穷意境	128
一、情景交融	129
二、虚实相生	133
三、韵味无穷	138
第10讲 个性风格	141
一、李白的豪迈飘逸与杜甫的沉郁顿挫	142
二、苏轼的豪放与柳永的柔婉	146
三、普希金的民族风格	149
参考书目	154
名家推荐文学阅读书目	156
教学建议	166
后 记	168

第1讲

人文智慧

文学作品作为一种话语产品，最为基本的文化特性之一就是它为人人类捕捉真理。优秀的文学作品总是通过生动的艺术形象广泛而深刻地反映社会生活的各个方面，它犹如一座博大精深的人文智慧宝库，有着丰富而深厚的人文内涵。读者徜徉其中，可以了解客观世界、增长各类知识、丰富生活经验、洞悉人生真谛，从而指导自己在生活的道路上认清使命，把握规律，坚实地走下去。

一、一部百科全书式的奇书和一部现实主义历史巨著

中国古典文学的皇冠上有无数颗珍珠，其中最大最亮的那颗是《红楼梦》。《红楼梦》是中国最伟大的古典小说，被称为“中国封建社会的百科全书”，因为它既深且广地反映了当时的现实生活，大笔如椽，海涵地负。

小说以贾、王、史、薛四大家族为主线，描绘了上至王公贵族，下至

三教九流的数百个人物,反映了封建社会末期政治、经济、文化、宗教、伦理道德、婚姻家庭、人际关系,以及建筑、园林、服饰、器用、饮食、医药、礼仪典制、岁时习俗、音乐美术、戏曲游艺等各个方面的生活内容。这些生活内容有机地联系在一起,构成了一幅完整的、交织着错综复杂的矛盾斗争的历史生活画卷。护花主人评《红楼梦》时,曾写下这样一段文字:

一部书中,翰墨则诗词歌赋,制艺尺牍,爰书戏曲,以及对联匾额,酒令灯谜,说书笑话,无不精善。技艺则琴棋书画,医卜星相,及匠作构造,栽种花果,畜养禽鱼,针黹烹调,巨细无遗。人物则方正阴邪,贞淫顽善,节烈豪侠,刚强懦弱,及前代女将,外洋侍女,仙佛鬼怪,尼僧女道,娼妓优伶,黠奴豪仆,盗贼邪魔,醉汉无赖,色色俱有。事迹则繁华筵宴,奢纵宣淫,操守贪廉,宫闱仪制,庆吊盛衰,判狱靖寇,以及讽经设坛,贸易钻营,事事皆全。甚至寿终夭折,暴亡病故,丹戕药误,及自刎被杀,投河跳井,悬梁受逼,吞金服毒,撞阶脱精等事,亦件件俱有。可谓包罗万象,囊括无遗。

曹雪芹是伟大的。虽然他只写了一个家族的兴衰荣辱、离合悲欢,

曹雪芹像

实际上却由此写出了中华民族传统文化万紫千红的大观与奇境。在此书中,中华之男女老幼一切众生的真实相,毫芒毕现,巨细无遗;中华文化的光彩和境界,仪态万方,历历如绘。其博大精深的人文内涵,非其他任何艺术形式所能企及。这需要作者多么广博的知识和高深的修养啊!这是何等的慧眼,何等的神力!在这方面,曹

雪芹是无与伦比的。他是一位大思想家、大诗人、大词曲家、大美学家、大社会学家、大心理学家、大民俗学家、大典章制度学家、大园林建筑学家、大服装陈设专家、大音乐家、大医药学家……也只有他这样伟大而惊人的天才,才能写出《红楼梦》这样一部涉及领域极广的百科全书式的奇书。《红楼梦》不愧为世界文学宝库中的珍品,伟大的中华民族的骄傲。

法国作家巴尔扎克也是伟大的。《人间喜剧》包括了他1829年到1848年所写的九十七部小说,卷帙浩繁,内容丰富,是世界文学中的旷世巨著。巴尔扎克将这些作品分为三大类:风俗研究、哲学研究和分析研究。风俗研究是写得最好的部分,其中包括六个场景:私人生活场景、外省生活场景、巴黎生活场景、政治生活场景、军事生活场景和乡村生活场景。

巴尔扎克立意要写出一部艺术的历史,要“完成一部描写19世纪法国的作品”,要把“作品联系起来,调整成为一篇完整的历史”;他要用小说来进行社会研究,“研究产生这些社会现象的原因”,寻出隐藏在这些故事中的意义;他要以社会为舞台,让读者看到一幕幕惊心动魄的“人间戏剧”,他认为“一代就是四五千突出的人物扮演一出戏,这出戏就是我的著作”。他的名言是:“从来小说家就是自己同时代人们的秘书”,“法国社会将要做历史家,我只能当他的书记”。他在《人间喜剧》的总名下写出的九十多部相互联系的小说,把19世纪前半期法国社会的方方面面统统包括了进去。为此,恩格斯盛赞“他是比过去、现在和未来的一切左拉都要伟大得多的现实主义大师”,“他在《人间喜剧》里给我们提供了一部法国‘社会’特别是巴黎‘上流社会’的卓越的现实主义历史,他用编年史的方式几乎逐年地把上升的资产阶级在1816年到1848年这一时期对贵族社会日甚一日的冲击描写出来……他汇集了法国社会的全部历史”。

优秀的文学作品总是通过艺术形象广泛而深刻地再现各个时期社会生活的真相,反映各阶级、阶层的政治、经济、文化关系,展现人物的

精神面貌、心理状态、兴趣爱好等等,成为“时代的生活和情绪的历史”。因此,人们通过对文学作品的阅读,可以扩大自己的视野,了解不同时代、不同社会、不同民族的历史和现实,了解各个国家的社会面貌、风俗人情、文化传统等。画卷宏伟、博大精深的《红楼梦》和《人间喜剧》正是这样罕见的经典范例。此外,杜甫的诗歌被誉为“诗史”,因为人们从杜甫的诗篇中可以了解唐代“安史之乱”前后的社会大变动;《三国演义》所展示的是三国时期前后近百年的广阔生活画卷,大至战场风云、千军万马,小至闲情逸趣、诗酒酬答;鲁迅、郭沫若、茅盾等现代作家的作品,则是半封建半殖民地的旧中国社会生活的真实缩影;托尔斯泰笔下的《战争与和平》,描写了1805年至1820年间俄国一系列重大历史事件,反映了各阶级、阶层人物的生活和心理,提出了许多重要的社会问题,他的作品是“俄国革命的镜子”。可见,丰富的生活容量,巨大的历史价值,带来了文学无穷的内涵,也带来了文学无尽的魅力。

二、布丰笔下的狼与莎士比亚笔下货币的本质

在各民族各个时期的文学中,都有大量的描绘自然界山水风景、鸟兽虫鱼的作品。大至宇宙、日、月、星辰,小至一草一木一石,都在文学作品中得到了反映和表现。不论哪一类的描绘自然景物的文学作品,都能提高人们对自然的认识,丰富人们的自然知识。这是因为,作家为了描绘自然,为了从审美上准确把握对象,必然要对自然事物进行细致的观察,掌握它的自然形态的各种特征。如布丰《自然史》中关于狮、虎、熊、豹、狼、狗、狐狸、马、天鹅的描述,如法布尔《昆虫记》中关于蜜蜂、蜘蛛、螳螂、甲虫的描述,如普里什文笔下的俄罗斯大森林,如沈从文笔下的湘西山水风光……这些自然知识是那么的生动有趣!试看布丰笔下的狼:

狼是那些食肉的馋欲最强烈的野兽之一。……它白天藏在窝里，夜晚才出来，在田野里到处跑着，在住宅四周徘徊着，劫持被遗弃的动物，或找羊栏下手，用爪子在门下面扒土，挖坑，一钻进来就发狂，在选择和带走它的食物之前把全栏的羊都咬死。当这种夜游一无所获的时候，它就回到树林深处，窥伺着、寻觅着、跟踪着、猎捕着、追赶着其他的野兽。……当它真正饿到极点的时候，它就不顾一切，连妇女小孩都要攻击，甚至有时还扑到成年男子身上，这种过度的残暴使它变得疯狂，其结果，通常都是癫病而死。……狼是互相吞噬的，当一只狼受了重伤的时候，别的狼都循着血迹跟上去，大家集拢起来结果它的性命。狼咬起来很残酷，并且经常是对方愈不抵抗，它就咬得愈猖狂。……狼虽然凶狠，却很胆怯。当它落到陷阱里的时候，它便惊骇得那么痴呆，那么长久，以至于人家打死它，它也不知道自卫，活捉它，它也不知道抵抗；人家可以把它套上颈圈，系上链条，戴上口罩，然后牵着它，要到哪里就到哪里，它连一点愤怒的样子，甚至于连一点不快的样子都不敢表示出来。……这个兽，浑身一无是处，只有皮好，人家拿狼皮做成粗裘，既暖和又经久。它的肉太坏了，所有动物都怕吃它，只有狼肯吃狼肉。狼嘴里发出一股臭气。它为着疗饥，不管找到什么东西都吞下去，腐肉也吃，骨头也吃，兽毛也吃，连硝制的皮、上面还满盖着石灰都吃，惟其如此，所以它时常呕吐，倒空肚子的时候比装满肚子的时候还要多。总之，狼的一切，低蹙的面容，生野的模样，骇人的叫声，难闻的气味，邪恶的天性，凶暴的习惯，这一切都是讨人嫌的。狼是一个道地可憎的野兽，生而有害，死而无益。

就是动物教科书的编写者，也不见得能像布丰这样，给我们这么多关于狼的生动、切实的知识吧。

文学作品不是以传播科学知识为己任的，但任何一个忠于生活的作家，必定肩负着准确传播某些自然知识的责任。关于这点，孔子早就

有所认识。他对弟子说,读《诗》,可以“多识鸟兽草木之名”。“鸟兽草木”,可以看做是各种自然知识的代称。赫尔岑也认为,歌德和莎士比亚抵得上整整一所大学。文学作品所涉及的,是同人生有关的各种知识。就人同自然的关系而言,从日月星辰、鸟兽鱼虫、山水草木,到工程技术、人体解剖、医药卫生之类,在文学作品中几乎无所不能及。据医学权威证实,列夫·托尔斯泰在作品中描述的许多疾病的征兆和过程,如《战争与和平》中得尔康斯基的脑溢血,《安娜·卡列尼娜》中列文的肺结核等,都很准确;中医学家的证实,从《红楼梦》中涉及的中医知识,可以推断曹雪芹称得上是个颇有素养的中医学者;《水浒》、《三国演义》所显示的军事知识,曾被历代起义的农民作为学习军事的教科书;屠格涅夫认为,对于外国读者来说,“《战争与和平》比起他们阅读过的上百部人种学著作和历史著作,提供了……关于俄国生活的更直接更真实的知识”。

文学作品不仅使人了解人同自然的关系,汲取有关自然科学方面的各种知识信息,而且也为人们提供了取之不尽的社会科学知识。恩格斯说现实主义大师巴尔扎克在《人间喜剧》中“汇集了法国社会的全部历史,我从这里,甚至在经济细节方面(如革命以后动产和不动产的重

莎士比亚像

新分配)所学到的东西,也要比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多”。马克思在《1844年经济学—哲学手稿》一书中,指出莎士比亚的《雅典的泰门》这个剧本“把货币的本质描写得十分出色”。莎士比亚是怎样描绘货币的本质

的呢?马克思摘引了一大段剧中人物的独白来说明这个问题。这里我们转引其中的一段:

金子! 黄黄的、发光的、宝贵的金子!

不,天神们啊,

我不是无聊的拜金客……

这东西,只这一点点儿,

就可以使黑的变成白的,丑的变成美的,

错的变成对的,卑贱变成尊贵,

老人变成少年,懦夫变成勇士。

……

《雅典的泰门》是莎士比亚的一个剧本,描写了一个叫泰门的雅典贵族,在他有钱的时候,家里整天挤满了登门拜访的客人。而当他为这些人花光了所有的钱财时,就再也没有人理睬他,他的家成了人人厌恶的地方。这使他省悟了,认识到人在社会中的价值是取决于金钱的。当泰门后来到海滨洞中生活,在森林里挖树根而发现一堆黄金的时候,他并不感到高兴,想到金子会给人类带来无穷的灾祸,便愤怒地谴责起金钱的罪恶来。马克思所引的这段台词,就是泰门谴责金钱罪恶的一段独白。

这段独白形象地说明了两个问题:

第一,金钱在社会上可以支配一切,左右一切,像神明一样威力无穷。

第二,金钱可以同一切相交换,它像社会上的娼妓一样,败坏一切,颠倒一切,是社会产生混乱的根源。

泰门的这段独白虽然没有使用任何一个政治经济学的术语,却深刻地揭示了政治经济学中所讲的货币具有占有一切对象,能把每一种本质力量都变成它的对立物的本领和特性。

文学描写各个时期、各个民族、各个领域的社会生活,成为社会生