

小学教师进修高等师范专科小学教育专业

(文科方向)

文艺理论基础课程 学习指导书

许自强 杨兴芳 编著

高等教育出版社

小学教师进修高等师范专科小学教育专业

(文科方向)

文艺理论基础课程 学习指导书

许自强 杨兴芳 编著

高等教育出版社

内容提要

本书是中央电大小学教师进修高等师范专科小学教育专业《文艺理论基础》课程配套的学习指导书,以《文艺理论基础课程教学大纲》为依据,与主教材《文艺理论基础》同步,共分为11章,每章设“基本知识”、“基本理论”、“基本训练”、“重点难点”和“自测题”五部分,章后还附有自测题的参考答案,书后附有中央电大往年“文艺理论基础”的考试题。

本书可作为小学教师进修之用,还可作为文艺理论爱好者的自学读物。

图书在版编目(CIP)数据

文艺理论基础课程学习指导书/许自强,杨兴芳编著.
北京:高等教育出版社,2002.8

ISBN 7-04-010606-X

I. 文… II. ①许…②杨… III. 文艺理论-高等学校-自学参考资料 IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 006659 号

文艺理论基础课程学习指导书

许自强 杨兴芳 编著

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市东城区沙滩后街55号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100009	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	010-64014048		http://www.hep.com.cn

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 化工出版社印刷厂印刷

开 本	850×1168 1/32	版 次	2002年8月第1版
印 张	8.25	印 次	2002年8月第1次印刷
字 数	200 000	定 价	12.70 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

目 录

学习本课程的目的要求和复习方法	1
绪论	4
第一章 文艺的本质	17
第二章 文艺的审美特征	33
第三章 文艺的起源、发展和继承	49
第四章 文艺作品的内容和形式	67
第五章 文学的分类特征	89
第六章 艺术的分类特征	105
第七章 文艺的创作过程	130
第八章 文艺的创作原则	145
第九章 文艺的风格流派	166
第十章 文艺欣赏	183
第十一章 文艺批评	199
附：试题	216

学习本课程的目的要求和复习方法

《文艺理论基础》是高校文科必须学习的一门基础理论课，是研究文艺的性质、特征和规律的一门重要学科，它是编写文艺史、指导文艺批评的重要依据和理论武器。它可以帮助学员提高对于文艺作品和文艺现象的分析、鉴赏能力，对于从事文艺批评和文艺创作也有很大的指导作用。本课程对于小学教师来说尤为重要，小学课程涉及语文、艺术各个门类，一个合格的小学教师，必须把文学、艺术各个门类的知识融会贯通。从横向上有所了解。方能教好其中某一门课程，因为文艺各个部类是相通的，有着许多共同的规律，只有掌握了文艺的基本原理、共同特征和规律，才可能触类旁通，深入到其中某一个领域，并能自觉地、主动地运用这些知识去独立分析、鉴别文艺作品和文艺现象。

本课程要求学员掌握三方面的内容，即基本知识、基本理论和基本技能训练。

1. 基本知识：这是关于文艺作品和文艺现象各个方面的一些基本常识，它大多以名词、概念的形式出现。例如：形象、典型、意境、蒙太奇等，它是构成文艺理论的细胞，是我们必须掌握的最起码的内容。基本知识还包括一些史料、资料性的内容，例如著名的文艺理论家、优秀的文艺批评著作以及文艺发展史的轮廓等，像古希腊学者柏拉图、亚理斯多德，像我国的文艺理论专著《文心雕龙》、《诗品》等。基本知识部分要求学员掌握概念的定义、内涵和最主要的特点，一般用几句话或三两小段予以概括，百字左右即可。考试时常以填空、名词解释或简答形式出现。倘若以简答题出现，有时要求内容概括得更加全面一些。例如，简述小说的艺术特征则要求将小说的总体概念说明后还须概

述其三个主要特征。

2. 基本理论,这是本课程的主体部品,这部分内容极其丰富,是我们复习考试的重点,它大致包括:

(1) 由文艺的基本知识、基本概念扩展而来的内容,其实是基本知识、概念的延伸和拓展。例如:形象的特征、典型人物的要求等。

(2) 有关文艺性质、特征及其发展规律等自成体系的理论问题。它从纵向和横向论述文艺自身及文艺同社会、历史等外部条件之间的关系,这是构成文艺理论的框架、体系最重要的部分。例如文艺的审美特征、文艺发展同社会发展之间的关系、文艺同政治的关系等。基本理论是本教材复习考试的主体部分,比例较大,题型也较多样,除了简答、论述两大类外还可用选择、判断等题型、考察学员灵活理解、运用的能力。这部分内容要求学员全面、系统地掌握,要显示出理论的周密性和逻辑性。

3. 基本技能训练,这部分主要是考查学员理论联系实际、学以致用用的能力。它是前两部分的知识理论的运用,它要求学员联系具体的文艺作品和文艺现象来阐述和印证知识、理论的正确性;或者,反过来要求学员把所掌握的知识理论针对具体的文艺作品和文艺现象进行举例说明和论证。这部分内容主要是考查学员的素质和能力,理论和实践结合的准确程度与应变能力。也标志着学员对前部分知识、理论掌握的扎实程度,不但能理解、记忆,而且还能实际运用。这也是我们学习本课程的根本目的,它在考试中往往以大型论述题出现,占有较重的比例。

需要说明,以上三部分内容实际上是文艺理论三个层次,它们构成一个宝塔形。基本知识是塔座,基本理论是塔身,基本训练类似于塔尖。没有稳固的塔座基础,不能把握、理解大量的基本知识,就难以真正理解第二部分理论问题。倘若不能熟练掌握基本知识和理论,自然也就谈不上实践的运用。不过,这三部分内容在学习过程中又是密切联系、有机统一的,它们之间并无

截然的界限。几乎每一个文艺理论问题、每一章节的每一部分都包含着这三方面内容。例如意境，从知识来说，需掌握意境的基本内涵（概念）；扩而大之，要理解意境的审美特征，这就是理论了。再深入一步，要联系诗歌等文艺作品来举例说明意境的特征，这就是运用了。当然，在本课程的各章节中，这三部分的比例侧重有所不同。例如前三章的本质论和发展论就偏重于基本理论。四到六章的作品论就偏重于知识部分。而十、十一章的欣赏批评论则更注重于实践的运用。

根据以上三部分内容，考试的形式也大致各有侧重，我们考试的题型一般分为六大类，即填空、选择、判断、简答、名词解释、论述。其中，填空、名词解释、简答偏重于知识方面，判断、选择，尤其是论述，都偏重于理论和运用。论述题一般要求系统、全面的理论阐述、并结合实例加以论证，在考试中占有重大分量。

绪 论

本章虽为全书导论，其实涉及许多重要的理论问题，也包含许多文艺基本知识。

一、基本知识

包括文艺的涵义，文艺四要素，中国古代文论的代表作家和作品，西方文论的代表作家和作品，马列文论的代表作家和作品。

二、基本理论

(一) 文艺理论同文艺史、文艺评论三者间的关系。

(二) 我国古代文论、西方文论、马列文论各有什么特点。

绪论部分最需记住的是常识部分，尤其是各类代表作家、艺术家和著名的文论作品。

三、重点、难点

重点：文艺、文艺理论、文艺史、文艺评论、文艺四要素的含义；文学在艺术中的重要地位；文艺理论同文艺史、文艺评论三者之间的关系；中国古代文论、西方文论、马列文论的各自的特点；文艺理论的学科特点；学习文艺理论要注意的问题。

难点：古今中外文艺理论发展概貌。

四、自测题

(一) 名词概念

1. 文艺：在通常情况下，它是“文学艺术”的合称，包括

文学和艺术两大部类。严格说来，文学又属于艺术中的一类。艺术就其表现形式来看，一般分为表演艺术、造型艺术、综合艺术以及语言艺术。这语言艺术即是文学。不过，在实际运用中，有时人们又把文艺作狭义的理解，或侧重于艺术、或侧重于文学。

2. 文艺理论：是一门研究文艺的本质特征和规律的理论学科，它与文艺史、文艺评论等共同构成“文艺学”。它是在总结大量文艺创作、文艺实践和文艺评论的基础上提炼、概括出的带有整体性、系统性的理论成果；是从宏观视角、总体把握的高度，对文艺的本质特征和发展规律做出的理论概括、科学阐述。国内目前所采用的文艺理论及其总体框架大致由中国古典文艺理论、西方文艺理论和马克思主义文艺理论等三大部分构成。它是在继承我国古典文艺理论，吸收西方文艺理论的基础上，以马克思主义文艺理论为统帅，有机融合，统一而成。

3. 文艺史：其主要对象是文艺创作。一般按照文艺发展的脉络，从纵向的历时性角度，对各个历史时期重要的文艺家、文艺作品，以及与此相关的文艺现象进行总结和评价，力求找出文艺发展的规律。

4. 文艺评论：其主要对象是具体的文艺家和文艺作品。侧重于从横向的共时性角度，对当时具体的文艺创作和文艺现象进行分析、研究和评价，并提出有针对性的批评意见，以便引导文艺创作。它具有较强的社会效应，对文艺创作的影响也较直接。

5. 文艺四要素：由美国当代文艺理论家 M.H. 艾布拉姆斯在《镜与灯：浪漫主义理论和批评传统》一书中首先提出。他认为一切艺术活动由艺术品、艺术家、自然（世界）和欣赏者四个要素所组成。其中，艺术家是文艺创作的主体，是文艺作品的创造者、生产者；艺术品是文艺创作的成果，是一切文艺活动的根本目标；欣赏者是文艺作品的接受者，是文艺创作的服务对象，也是文艺创作的最终目的；自然（世界），即我们所说的客观现实、社会生活，这是文艺创作的源泉和背景。以上四个要素不可

缺一，它们互相联结，彼此影响，构成了艺术活动的整体。

6. 中国古代文论：指我国从先秦至清末的文艺理论。大约在春秋时代，我国就出现了文艺理论的萌芽。那时除了像《乐记》那样的音乐理论专著外，孔子、孟子、老子诸家的文艺理论大多分散在政治、哲学、伦理等著作中。魏晋南北朝是我国古典文学理论的空前繁盛期，产生了一批经典性文艺论著。如文学领域的曹丕的《典论·论文》，钟嵘的《诗品》，陆机的《文赋》和刘勰的综合性文艺论著《文心雕龙》；与此同时，艺术理论在音乐、绘画、书法诸方面也开始成形。唐宋时代研究诗词艺术的诗话、词话大量涌现。元明以后，一批戏剧小说的理论著作应运而生；其他艺术领域如绘画、书法、园林建筑的理论研究也有了长足发展，产生了一大批重要论著。我国古典文艺理论具有悠久的历史，蕴藏着一大笔丰富的遗产，是对人类文化的巨大贡献。

7. 西方文论：指西方从古希腊、罗马时期到20世纪末期的文艺理论。它大致可分为古典期和现代期。古典期文艺理论始于古希腊、罗马时期，其开山祖师柏拉图的《文艺对话录》、亚里士多德的《诗学》是西方文论的不朽基石，古罗马贺拉斯的《诗艺》也有重要的经典价值。此后，经过中世纪大约一千年的沉寂，至公元14世纪欧洲始进入了佳作林立、巨人辈出的文艺复兴时代，文艺的繁荣为文艺理论的发展奠定了雄厚的基础。而西方古典文论的真正兴盛则是在17世纪之后。随着欧洲一个个文艺思潮的更迭，从古典主义、浪漫主义、自然主义到现实主义，每一个文艺思潮的兴起都带来相应的文艺创作的繁荣和文艺理论的丰收，尤其是19世纪德国黑格尔《美学》（以及此前康德的美学）的加盟，俄国以别林斯基、车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫为代表的现实主义文艺理论的出现，更使西方古典文论达到了前所未有的高峰。19世纪后半期，西方文艺理论开始进入了现代期。到了20世纪，西方文论得到了惊人的发展，20世纪因而被称为“批评的世纪”。它们同现代派文艺的标新立异相呼应，推

出了许多新流派、新学说，呈现出一种前所未有的新面目、新格局，对传统的文艺理论产生了巨大冲击，同时也大大丰富、发展了文艺理论。

8. 马列文论：是马克思主义普遍原理在文艺领域的体现，它是由马克思、恩格斯、列宁、毛泽东等无产阶级革命领袖和普列汉诺夫、高尔基、鲁迅等经典作家，在文艺思想方面的理论概括。马列文论同我国古典文论和西方文论的根本区别在于它是以历史唯物主义和辩证唯物主义的哲学思想为指导，以大多数人民群众的利益为依据，以符合历史发展的必然规律为原则，站在全新的时代高度去观察、评价一切文艺活动。它是一种具有鲜明的实践性、阶级性，充满革命朝气的新理论，它将不断吸取其他一切理论成果中的精华，并随着文艺实践的发展而不断予以充实、更新。

(二) 填空

1. 研究文艺的科学统称“_____”，它主要包括_____、_____和_____等三门学科。
2. 文艺史的主要对象是_____。
3. 文艺评论的主要对象是具体的_____和_____。
4. 文艺理论是一门研究文艺的_____和_____的理论学科。它的五个专题是_____、_____、_____、_____、_____，这是由_____引发出来的。
5. 艺术四要素的提法是美国当代文艺理论家_____在其《_____》一书中首先提出的。
6. 文艺理论的学科特点主要有_____、_____、_____。
7. 国内目前所采用的文艺理论其总体框架大致由三大部分组成，即_____、_____和_____。其中，_____是我们今天所要学习的文艺理

论的统帅与核心。

8. 我国大约在____时代就出现了文艺理论的萌芽,我国古典文艺理论的空前繁盛期是____,____时代是我国诗词辉煌发展的时代,研究诗词艺术的____、____大量涌现,元明以后,____、____开始取代诗词,____的理论著作应运而生,艺术的其他领域诸如____、____、____,都产生了一大批重要论著。

9. 西方文艺理论大致可分为两个时期:____和____。前一时期文艺理论始于____时期。它真正兴盛是在____世纪之后,____世纪后半期开始进入后一时期。到了____世纪,西方文论得到了惊人的发展。

10. 马克思主义文艺理论是____在文艺领域的体现,它是由____、____、____、____等无产阶级革命领袖和____、____、____等经典作家,在文艺思想方面的理论概括,它不是封闭的、教条的,而是____、____。

11. 孔子论诗的社会作用提出了“____”说,孟子论作品与作家的关系时提出了“____”、“____”说。

12. 我国文艺史上第一篇专题性文学论文是____的《____》,第一部诗论专著是____的《____》,最早系统探讨文学创作问题的论著是____的《____》。

13. 我国古代著名的戏曲专论有____的《曲律》,李渔的《____》。

14. 我国古代著名的小说评论有____评《水浒》,____评《三国演义》,____评《红楼梦》。

15. 西方古典文论的开山祖师是____和____,他们的主要著作分别是《____》和《____》。

16. 古罗马杰出的诗人、评论家____的《____》有重要的经典价值。

17. 古典主义代表布瓦洛的著名论著是《_____》，《论戏剧艺术》是_____的著名论著，德国文艺评论家莱辛的著名论著是《_____》。

18. 德国最伟大的两位哲学家、美学家是_____和_____。《美学》是_____在文艺美学方面的代表作。

19. 19 世纪俄国杰出的三位文艺评论家是_____、_____和_____。

20. 20 世纪西方文艺理论具有与古典文艺理论完全不同的_____、_____，并把文艺理论同哲学、_____、_____等邻近学科交叉融合。

(三) 选择

1. 人总是“按照美的规律来创造”这一命题的提出者是：

A. 马克思 B. 恩格斯 C. 列宁 D. 毛泽东

2. “如果你想得到艺术的享受，你就必须是一个有艺术修养的人。”这一著名论断出自于马克思的著作：

A. 《1844 年经济学——哲学手稿》

B. 《共产党宣言》

C. 《资本论》

D. 《政治经济学批判》

3. “如果要把人变成理性的人，唯一的途径就是先使他成为审美的人。”提出这一著名观点的美学家是：

A. 康德 B. 黑格尔 C. 席勒 D. 歌德

4. 文艺实践中最重要的是：

A. 文艺创作 B. 文艺评论 C. 文艺思潮 D. 文艺运动

5. 文艺理论的根本宗旨是：

A. 为社会实践服务 B. 为文艺实践服务

C. 为政治服务 D. 为经济建设服务

6. 阶级社会中文艺理论最为鲜明的特性是：

A. 历史性 B. 阶级性 C. 民族性 D. 时代性

其次，从意象、意境的深层内涵来看，文学对其他艺术的渗透力、制约力更为重大，几乎任何一种艺术都会借鉴、吸取某些文学手法。例如文学中的“意境”，就被广泛运用到音乐、舞蹈、绘画、电影等许多艺术中，并产生神奇的艺术魅力。而文学修养更成为一切艺术家必备的基本修养，成为艺术修养中的灵魂。

第三，从文学的社会效应来看，各门艺术虽各有所长，不可一概而论，但从总体来看，无疑文学位居榜首。无论从反映生活的广泛、深入程度，从作品流传的长久、便捷程度、从读者的数量 and 影响来看，其他艺术都难以同文学相提并论。一部优秀的文学作品，可以数以百万计地出版，传播千百年之久。当然，随着社会的发展，现代科技的发达，艺术多元互补的局面的形成，使文学的中心地位正受到冲击。即便如此，文学的潜在影响力仍然不可低估。文学在艺术中的中心位置和强大影响力是不容更改的。

2. 文艺理论同文艺史、文艺评论三者之间有何关系？

文艺理论、文艺史和文艺评论是文艺学的三个分支，各有其自身的特殊的研究对象和内容，各自构成一门学科。但它们之间有着内在的密切联系，彼此渗透、互相制约。文艺史和文艺评论必须以文艺理论的基本原理为依据，才可能对文艺创作和文艺现象做出客观公正的评价，如果离开了这种依据，文艺评论和文艺史研究就失去了立论的基点和活的灵魂；文艺理论的研究又要以文艺史和文艺评论所提供的大量创作成果和评论积累为基础，如果缺少了这一基础，文艺理论就将变成“空中楼阁”。而且从它们三者的内容看，常常是“你中有我，我中有你”，彼此渗透，决不能截然分开。实际上，优秀的文艺评论既是文艺史的重要参照，也是文艺理论的组成部分，有的其本身就是某一专题的文艺理论。

3. 我国古代文论、西方文论、马列文论各有什么特点？

我国古代文论具有鲜明的民族性、传统性，尤其是针对我国古典文艺实践所独有的理论创见，如神韵、格调、理趣、意境

等，不但具有浓郁的东方特色，同我们中华民族的审美心理、欣赏习惯和文化传统十分吻合，而且也是对西方文艺理论的重要补充和发展，是对人类文化的巨大贡献，是世界文化宝库中值得珍视的瑰宝。但这些古典文艺理论大多停留在即兴印象式的评点或简略感悟式的泛论上，虽有精炼之长，却往往缺少理论应有的系统性、逻辑性和完整性。

西方文艺理论同我国古代文论正好形成一种互补的格局，从总体来看，它比较注重系统性、逻辑性和完整性，理论阐述也较详尽、周密。然而，西方文论的哲学基础大多带有某种先天的缺憾，或主观唯心，或机械唯物，或沦入非理性主义，因而，良莠不齐，精芜并存。而且西方文论终究是西方文化的产物，同我们东方民族的传统文化和审美心理存在一定的隔阂和差异。

马克思主义文艺理论是马克思主义普遍原理在文艺领域的体现，它是一种具有鲜明的实践性、阶级性的新理论。马列文论同我国古代文论和西方文论的根本区别在于它是以历史唯物主义和辩证唯物主义的哲学思想为指导，以大多数人民群众的利益为依据，以符合历史发展的必然规律为原则，站在全新的时代高度去观察、评析一切文艺活动。因而在文艺的一系列根本问题上，如文艺的本质，文艺与社会生活的联系，文艺的时代性、阶级性、民族性，文艺与政治、经济的关联，文艺的发展与继承，文艺的社会效应等，都得出同古代学者和西方资产阶级理论家完全不同的结论。当然，马列文论不是封闭的、教条的，而是开放的、发展的，它将不断吸取其他一切理论成果中的精华，并随着文艺实践的发展而不断予以充实、更新。

4. 文艺理论这门课程有哪些特点？

文艺理论的学科特点主要可归纳为抽象性、实践性和开放性。

(1) 抽象性。文艺理论是一门以文艺创作、文艺活动为主要研究对象的理论学科，作为一种理论的概括和总结，难免抽象笼

统，带有浓郁的思辨色彩。同时，由于文艺作为一种具有普泛性的意识形态，广涉社会的各个领域，故而对文艺的研究，必然会同社会的政治、经济、伦理、道德、心理等相联系，尤其是同哲学发生密切的联系。一定的文艺理论总离不开相应的哲学思想的引导，有时，哲学思想还直接渗透到文艺理论中去。另外，社会科学各类学科，如政治学、经济学、伦理学、心理学、文化学等，都会渗入其间，并同文艺理论相融合，这更加强化了文艺理论的思辨性、抽象性。

(2) 实践性。首先，文艺理论来自文艺实践，文艺理论产生、发展的首要前提是文艺实践，文艺理论是从以文艺创作为中心的文艺实践中总结、提炼出来的，没有文艺实践，文艺理论就成了无源之水，无本之木；第二，文艺实践是判断文艺理论正误的标准，文艺创作实践既是文艺理论产生的土壤，又是检验文艺理论正确与否的唯一标准，只有符合文艺发展规律，能够积极推动文艺创作前进的文艺理论，才有它的科学价值；第三，为文艺实践服务是文艺理论的根本宗旨。文艺理论既是一门理论课程，又是一门实践性极强的应用课程。我们学习它的最终目的，是为了更好地促进文艺创作，提高文艺鉴赏的水准。

(3) 开放性。由于文艺理论既来源于文艺实践、又必须经得起文艺创作实践的检验，所以它决不是凝固不变的教条，它总是随着文艺实践的发展而发展，一直处于不断的流动、争议、演变、创新之中，这是一个永远开放的体系。文艺理论的发展，经历了由简单到复杂、由单科独进到综合并进的进程，反映出理论视野的逐步开阔，不同学科的交流互补日趋明显，因而使文艺理论的研究更加深入。

附：参考答案

(二) 填空

1. 文艺学 文艺史 文艺评论 文艺理论