

教育部师范教育司组织编写

小学教师进修高等师范专科小学教育专业教材

(文科方向)

文艺理论基础

主编 许自强

高等教育出版社

教育部师范教育司组织编写
小学教师进修高等师范专科小学教育专业教材
(文科方向)

文艺理论基础

主 编 许自强

副主编 李珺平

编写人员 (以姓氏笔划为序)

伍夫楹 (广东教育学院)

许自强 (首都师范大学)

李 方 (北京教育学院)

李珺平 (湛江师范学院)

杨兴芳 (新疆教育学院)

杨 铸 (北京大学)

施荣华 (云南师范大学)

游晓波 (福建师范大学)

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

文艺理论基础/许自强主编. —北京:高等教育出版社, 2000 (2002 重印)

小学教师进修高等师范专科小学教育专业教材(文科方向)

ISBN 7-04-008949-1

I. 文... II. 许... III. 文艺理论-师范学校-教材
IV. T0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 62103 号

责任编辑 杨寿良 封面设计 张楠 责任印制 韩刚

版式设计 焦东立 责任校对 戈捷

文艺理论基础

许自强 主编

出版发行 高等教育出版社

社址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

购书热线 010-64054588

传真 010-64014048

免费咨询 800-810-0598

网址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

经销 新华书店北京发行所

排版 高等教育出版社照排中心

印刷 高等教育出版社印刷厂

开本 850×1168 1/32

版次 2000 年 7 月第 1 版

印张 13.5

印次 2002 年 5 月第 5 次印刷

字数 340 000

定价 17.00 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

内 容 提 要

本书是教育部师范教育司组织编写的供“小学教师进修高等师范专科小学教育专业”《文艺理论基础》课程使用的教材,全书共 11 章,对文艺的本质、作用、起源、发展、继承,文艺作品,文艺创作,文艺的风格、流派,文艺欣赏,文艺批评都做了细致的阐述。“艺文结合、有的放矢、深入浅出”是其特点。

本书注重师范性,实用性和先进性,既适合小学教师用作进修教材,也可作为文艺理论爱好者的参考读物。

前 言

《文艺理论基础》是小学教师进修高等师范专科教育专业(文科方向)的一门必修的专业基础理论课。

国家教委师范教育司对于本教材的教学大纲曾提出过明确要求:

本课程概括讲解文艺理论的基础知识、基本理论,并注重于学员必要的基本训练。本课程不同于高等本科的《文学概论》之处在于:一、从理论深度、知识层次看,它要略浅于《文学概论》,属于基础性的理论导向课,要求突出重点,深入浅出。二、从总体框架、内容广度而言,它要略大于《文学概论》。本课程虽以文学理论为主,又包含相当的艺术理论,故在理论阐述、作品例证、文艺实践诸方面,都要贯穿以文学为主兼及美术、音乐、舞蹈、戏剧、影视等其他艺术门类,照顾“文学”与“艺术”两方面。三、由于学员对象不同,本课程在拓展最新学术成果,引述西方相关理论时,只能有的放矢,简明扼要,不可贪多求深。

我们按照教学大纲的要求,在编写本教材时,提出了“艺文结合、有的放矢、深入浅出”的编写方针,即在理论阐述和例证引用方面,尽量将文学与艺术结合起来,以文学为主,兼顾艺术的多个门类;根据小学教师的实际情况,选用对他们工作和进修有用的内容;在照顾到一定的理论深度的同时,采用通俗浅易的表述方式,以便于他们理解掌握。

为此,本教材除了学员必须了解和掌握的基础知识、基本理论和基本训练外,还增添了一些对学员有用的相关理论和知识。

本教材由师范司组织全国各高校教师集体编写,具体分工是:

李方(第五章)、许自强(绪论,第四、九章)、李珣平(第一、三、七章)、杨兴芳(第六章)、伍夫楹(第二章)、游晓波(第八章)、杨铸(第十章)、施荣华(第十一章)。李珣平曾参与部分章节的修改,许自强对全书做了统一修改。

编写这类教材尚属尝试,能否适合学员需要尚待实践检验。由于时间紧迫,水平有限,未及细细审议,错误、不足在所难免,期盼广大读者提出宝贵意见,以便日后修正。

编 者

2000年5月18日

目 录

前言	I
绪论	1
第一章 文艺的本质	20
第一节 文艺是一种特殊的社会意识形态	20
第二节 文艺家与社会生活的关系	32
第三节 文艺的社会价值	42
第二章 文艺的审美特征	51
第一节 文艺的形象性	51
第二节 文艺的典型性	61
第三节 文艺的审美意境	74
第三章 文艺的起源、发展和继承	90
第一节 文艺的起源	90
第二节 文艺的发展	101
第三节 文艺传统的继承和革新	110
第四章 文艺作品的内容和形式	121
第一节 文艺作品的内容	122
第二节 文艺作品的形式	135
第三节 文艺作品的内容与形式的关系	146
第五章 文学的分类特征	168
第一节 语言艺术的审美特征与体裁分类	168
第二节 诗歌	173
第三节 小说	183
第四节 散文	190
第五节 戏剧文学	197
第六章 艺术的分类特征	208
第一节 表演艺术	208

第二节	造型艺术	225
第三节	综合艺术	241
第七章	文艺创作过程	258
第一节	文艺家的基本条件	258
第二节	文艺的创作过程	267
第三节	文艺创作的思维活动	278
第八章	文艺的创作原则	290
第一节	现实主义的特征和流变	292
第二节	浪漫主义的特征和流变	304
第三节	现代主义的特征和流变	312
第九章	文艺的风格和流派	324
第一节	文艺风格的含义及其表现	324
第二节	文艺风格的类别	332
第三节	文艺风格形成的原因	346
第四节	文艺流派	354
第十章	文艺欣赏	365
第一节	文艺欣赏的性质和特点	365
第二节	文艺欣赏的过程及“共鸣”的发生	379
第三节	文艺欣赏的条件	388
第十一章	文艺批评	396
第一节	文艺批评的价值	396
第二节	文艺批评的标准	404
第三节	文艺批评的方法与原则	411

绪 论

在学习本课程之前,我们首先应该弄清“文艺”这个概念的含义。在通常情况下,“文艺”是“文学艺术”的合称,它包括文学和艺术两大部类。不过,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(音乐、舞蹈、曲艺等),造型艺术(绘画、雕塑、建筑、书法、工艺美术等),综合艺术(戏剧、电影、电视等)以及语言艺术。这语言艺术即是文学。所以文学其实也是一种艺术。那么,为什么人们常常专门把文学单独标举出来、同艺术并称呢?

第一,从形象特征来看,它同其他艺术门类无论在表现形式,还是感悟方式上,都具有较大的审美差异。其他各门艺术都具有形象的直感性,即可以直接为人的感官所感知,如音乐诉诸人的听觉,绘画诉诸人的视觉,雕塑除了诉诸人的视觉外,还可涉及触觉,戏剧、电影等诉诸于人的视听二觉。而惟独文学是以语言为工具来塑造形象的,语言形象具有间接性,它以文字符号的形式出现在读者面前,必须凭借读者的理解、想象,然后在心灵的屏幕上映现出文学形象来,这使它的接受感悟方式都有别于其他艺术。

其二,从文学的艺术地位和它的影响力来看,它是一切艺术的核心因素,对其他艺术无不具有重大的制约作用,甚至直接成为其他艺术的一个组成部分。可以说,各门艺术都离不开文学,文学是渗透在一切艺术中的重要基因,它往往左右着各类艺术格调、品味的高低,只是它们之间联系的方式有直接、间接之分,程度有疏密、深浅之分而已。例如“音乐”,有间接以文学为主题的音诗、交响诗,有直接同文学结合的歌曲、歌剧。绘画雕塑中大量以文学为题

材,中国绘画更有“诗中有画,画中有诗”,诗画一体的传统。至于电影、戏剧、曲艺等,更需依赖文学剧本,成为“一剧之本”。这是从文体的表层联系来看,倘从意象、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,不具备相当的文学修养,就谈不上艺术修养,就决不可能成为优秀的艺术家。

其三,从文学的社会效应看,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,从读者的数量和影响来看,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。像希腊神话、荷马史诗、莎士比亚戏剧等在西方的影响;像唐诗、宋词、《西厢记》、《红楼梦》在中国的影响,任何其他艺术都望尘莫及。这种情况在古代和经济不发达的地区,愈加明显。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。例如,表面看,当今电视片的影响已大大增强,但电视片的背后,往往离不开文学,许多优秀电视剧正是根据文学名著改编而成,没有杰出的文学作品作基础,就很难产生优秀的影视作品。正是基于以上原因,文学在艺术中的中心位置和强大影响力是不容更改的。故而“文”“艺”并称是对文学的一种肯定,也是一种尊重。

当然,“文艺”一词在实际运用中,对文学和艺术的偏重有所不同。有时人们说的“文艺”主要指艺术,例如,“文艺演出”、“文艺节目”等。而在有的情况下,文艺又狭义地单指“文学”,例如,把研究文学的科学“文学学”说成“文艺学”,把“文学评论”,说成“文艺评论”等。本教材为适应中小学教师的学习需要,采用的“文艺”是前

面通用的文学与艺术的并称,既包括文学,又包括艺术。所以,我们这本《文艺理论基础》既不同于专门研究文学的《文学概论》,也不同于专门研究艺术(一般不包含文学)的《艺术概论》,而是《文学概论》与《艺术概论》的综合。由于文学在艺术中的重要位置,所以我们论述的重心仍放在文学方面,凡是文学原理同艺术原理相通之处,我们就一并讲解,凡是文学与其他艺术有别之处,则分别说明。基于本课程的学习对象为全国的小学教师,考虑到他们的具体情况和学习基础,本教材偏重于基本理论和基础知识方面的讲解,并照顾到基本训练的需要,故从理论深度、知识层次看,它要略浅于一般高校的《文学概论》。但从总体框架和内容广度而言,又略大于《文学概论》,力求艺文兼顾,深入浅出,有的放矢。

一、文艺理论的性质内容和功能作用

文艺理论是一门研究文艺的本质特征和规律的理论学科。要了解它的性质,必须懂得它在整个文艺科学中的位置。研究文艺的科学统称“文艺学”。概而言之,主要包括文艺史、文艺评论和文艺理论。这三门学科,都以研究文艺活动为主要对象,但又各有侧重。

文艺史的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状况进行总结和评价,力求寻绎出文艺发展的规律。

文艺评论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,进行及时的分析、研究和评价,并提出有针对性的批评意见,以便引导文艺创作的进程。文艺评论的主要对象是具体的文艺家和文艺作品,它自由灵活,方便小巧,往往采用文艺报道、札记、观感、采访等多种形式,针对社会上引人关注的文艺热点,迅速作出反响,故而具有较强的社会效应,它对文艺创作的影响也较直接,可算是“文艺的轻骑兵”。当然,文艺评论也可采用长

篇论著、系统批评的形式,从理论上深入探讨。有时作家、艺术家自己的创作体会、经验,以及文艺家传记等,也可成为文艺评论的组成部分。例如鲁迅的创作经验谈,巴尔扎克的《〈人间喜剧〉前言》,梅兰芳的《舞台生活四十年》,罗曼·罗兰的《贝多芬传》等。

文艺理论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。它不局限于某一具体作品或某一作家、艺术家,而是从宏观视角、总体把握的高度,对文艺的本质特征和发展规律做出理性的概括,科学的阐述。文艺理论一般采用专题论文或长篇论著的方式,对某一课题进行系统深入的理论阐述,或对文艺进行整体性综合研究,表现出理性思辨的光彩。

以上三门学科之间有着内在的密切联系,它们彼此渗透、互相制约。文艺史和文艺评论必须运用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。文艺理论又离不开文艺史和文艺批评所提供的大量创作成果和评论积累。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,如别林斯基论普希金的论文,王国维《人间词话》中关于意境的论述等,它们正是文艺理论的重要组成部分,甚至,这些评论本身就是某一专题的文艺理论。

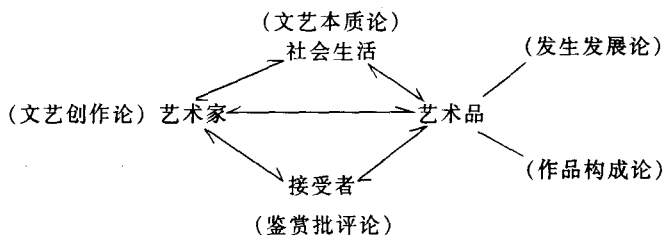
文艺理论包括哪些具体内容呢?概而言之,可以归纳为四种要素、五个专题。所谓四种要素,即艺术家、艺术品、欣赏者、社会生活;所谓五个专题,即文艺创作论、作品构成论、发生发展论、鉴赏批评论、文艺本质论。

艺术四要素的提法是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》一书中首先提出的。他认为一切艺术活动是由艺术品、艺术家、自然(世界)和欣赏者四个要素所组成。这四个要素不可缺一,它们互相联结,彼此影响,构成了艺术活动的整体。第一,艺术家,这是文艺创作的主体。是文艺作品的创造者、生产者。文艺是一种精神生产,没有生产者,自然

谈不上产品。所以,研究作家、艺术家的主体状况,研究他们进行文艺创作的规律、特点,这便构成“文艺创作论”。第二,艺术品,这是文艺创作的成果,是一切文艺活动的根本目标,也是文艺理论的中心课题。没有作品,其他一切因素都会架空,失去意义。研究文艺作品自身的构成因素,包括作品的内容蕴含、形式美及其联系等。这便是“作品构成论”。第三,欣赏者。这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。一部作品创作出来如果束之高阁,无人问津,就无从体现它的价值。研究文艺作品是怎样被广大接受者所理解、欣赏,从而发挥它的社会效应,这便是文艺的“鉴赏批评论”。第四,自然(世界),艾布拉姆斯指的是作品“直接或间接地导源于现实事物的主题”,是由“人物行动、思想情感、物质事件”等构成的某种客观状态或与此有关的东西,实际上,就是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。文艺是一种意识形态,是社会生活在文艺家头脑中的反映,它同社会的政治、经济、文化等有着千丝万缕的联系。研究文艺创作同现实生活的联系,同特定历史环境中的政治、经济、文化等的联系,研究文艺的意识形态性质,这就是“文艺的本质论”。除了上述四要素生发出相应的四个专题外,研究文艺作品还可从它同社会生活之间的另一种动态联系,即文艺的发展同社会发展之间的关系,研究文艺作品的产生原因和它在不同历史时期发展演变的规律,这就是第五个文艺专题:“发生发展论”。由此可见,文艺理论的五个专题,是由文艺四要素引发出来的。

文艺的四要素并非各自并列的,它们之间有着密切的内在联系。整个文艺活动就是这四个要素相互作用的过程,一切文艺成果也是这四个要素共同合作的产物。我们从任何一个要素出发去考虑它,都同其他三个要素有着不可分割的联系。例如,以艺术品为核心考察,那么,艺术家是它的主体创造者、生产者,社会生活是它的客体内容,而欣赏者又是它的接受消费对象,三者缺一不可;若以艺术家为核心考察,则艺术品是他一切活动的目的,社会生活

是它创作的源泉,而欣赏者是它的服务对象和反馈者,也是缺一不可的。其余两个要素也是如此。由此可见,正是文艺四要素构成了一切文艺活动的整体,并使之成为一个充满活力的流动过程和反馈过程。四要素、五专题列表如下:

艾布拉姆斯的文艺四要素的说法是符合文艺活动的实践的,因而得到文艺理论界的共同认可。本教材的内容正是基本按照这四要素、五专题来划分的。第一二章属于文艺的本质论。第三章为发生发展论。第四、五、六章为作品构成论。第七、八、九章为文艺创作论。第十、十一章为鉴赏批评论。

了解了文艺理论的主要内容,对于文艺理论的作用,我们就比较容易理解了。

第一,文艺理论可以指导文艺创作,提高作家、艺术家进行文艺创作的自觉性、科学性。

从宏观视角看,文艺理论虽是从文艺创作中总结出来,但一旦某种理论成熟、出现后,它又会对文艺创作产生强大的反作用,可以指导文艺创作的方向,影响文艺创作的兴衰。在文艺发展史上,这样的情况屡见不鲜。例如 17、18 世纪欧洲古典主义文艺理论对古典主义戏剧的繁荣,19、20 世纪马克思主义文艺理论对无产阶级革命文艺的发展,都曾产生过巨大影响。

从艺术家的创作过程来看,文艺创作主要依靠形象思维与情感活动,但这并不意味着作家、艺术家可以摆脱逻辑思维和理性思考,更不能只凭生活素材和感性经验而不需要理论的指导。缺乏

对文艺创作原理、规律的深入了解,必然会给创作带来一定盲目性、局限性。实际上,感性与理性,创作与理论,是相辅相成、互补互动的。人总是“按照美的规律来创造”(马克思语)。但这种创造有自觉与不自觉之分,只有掌握了正确的文艺理论,才可能有意识地去按美的规律创造,使目的性与规律性更好地统一起来。作家王蒙曾对我国当代青年作家的“非学者化”提出过中肯的批评,他指出我国老一辈优秀作家如鲁迅、郭沫若、茅盾等无不兼是一流学者,博古通今,故而其作品深沉博大。而今天不少青年作家却只凭一时的聪敏灵感,学识浅薄,只能昙花一现,所以,他提倡作家应当要有学者般的修养,这是很有见地的。文艺的各门类原是互相融贯、有机联系的,只有博学多艺,才可能触类旁通,必须具有一流的学识修养,才可能创作出一流的作品。显然,这种学识修养是包括最基本的文艺理论在内的。

第二,学习文艺理论可以提高我们的鉴赏能力和审美趣味。

俗话说“外行看热闹,内行瞧门道”。所谓“门道”实为与外部形式有别的内在的本质规律及高超的技巧。要使“外行”变“内行”,自然不可能人人都去亲自实践当作家、艺术家,但至少应当成为懂得作家、艺术家的文艺创作的人,成为能够鉴别他们作品高低好坏的人,这就需要多接触、多欣赏文艺作品,多掌握一些基本的文艺理论知识,并把二者有机结合起来。例如音乐欣赏一般有三个层次:即知觉欣赏,情感欣赏和专业欣赏。它们如同宝塔式,一层比一层高。一般人只能停留于感性悦耳的知觉欣赏层次,热衷于流行歌曲、轻音乐等的优美愉悦。等到有了一定音乐知识、基本修养,就可以达到第二层次,理解音乐的情感内涵,并受到情思感染。而只有真正精通音乐乐理技巧的人,才可能达到第三层次,领略音乐内在的美妙,才能说真正懂得了音乐。所以,马克思说“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。”^①

① 《1844年经济学—哲学手稿》,第109页。

提高文艺鉴赏能力不仅仅是欣赏水平的问题,它也包含着雅化人的气质、陶冶人的品格、升华人的审美情趣等一系列道德修养、审美修养的因素。因为,对于艺术高低雅俗的不同喜好,往往同一个人审美趣味、人格情操成正比,只有提高了审美情趣,才能真正欣赏高雅的艺术,而只有高雅的艺术才可能培养人的高尚情操。席勒曾说:“如果要把人变为理性的人,惟一的途径就是先使他成为审美的人。”^① 这“理性的人”,就是指具有崇高人格、优美情操的人。学习文艺理论无疑是提高大众文化素质和审美趣味的一条重要途径,应当说这也是艺术教育的一项重要任务。

第三,学习文艺理论可以培养独立分析文艺作品的能力,有利于更好地进行文艺批评和艺术教育。

作为小学教师,自身肩负着培养下一代、提高学生美育素质的重任。而艺术教育同美育关系最为密切,它可以使学生在审美享受中,不知不觉地接受艺术的熏陶,陶冶情操,增长知识,并渗透到德育、智育、体育等各个方面,收到一箭数雕的良好效果。而且,文艺领域十分广泛,在电视、网络日益普及的今天,几乎每天每时都可以借助于艺术教育来提高学生的美育素质,实为最便捷有效的途径。要对下一代学生进行艺术教育,首先就要求我们自己应当具备独立分析文艺作品的能力。所谓独立分析能力,就是要摆脱“人云亦云”的被动状态,以自己掌握的文艺理论知识,以客观的欣赏态度和科学的批评标准,去评价文艺作品内容的高低、品位的雅俗、技巧的好坏,并对社会上出现的种种文艺现象作出正确的判断。至于承担语文、音乐、美术等课程教学任务的小学教师,教学本身就处处离不开文艺理论的指导,学习的重要性就更不言而喻了。

^① 席勒:《审美教育书简》,北京大学出版社1985年版,第78页。

二、文艺理论的框架体系和发展轨道

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,即中国古典文艺理论,西方文艺理论和马克思主义文艺理论。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,用马克思主义文艺理论为统帅,有机融合,统一而成。它的形成有一个漫长而繁复的过程。

我国古典文艺理论具有悠久的历史,大约在春秋时代,就出现了文艺理论的萌芽。孔子论诗的社会作用提出了著名的“兴、观、群、怨”说,孟子论作品与作家的关系时,提出了“知人论世”、“以意逆志”说。老子的哲学中也充满艺术辩证法,诸如“大音希声”、“大巧若拙”等,都是极有价值的真知灼见。不过,那时的文艺理论大多分散在政治、哲学、伦理等著作之中,除了像《乐记》那样的音乐理论专著外,都只是零星的语录而已,缺乏理论的周密性。

魏晋南北朝是我国古典文艺理论的空前繁盛期。随着文艺的发展,文艺理论产生了一批经典性文艺论著。在文学领域,曹丕写出了我国文艺史上第一篇专题性文学论文——《典论·论文》。钟嵘的《诗品》,陆机的《文赋》,分别在诗歌和文章领域成为我国最早评诗论文的理论专著。而刘勰《文心雕龙》的问世,更标志着我国古典文论形成了一座高峰。这部综合性的文学论著,全书10卷50篇,全面地论述了文学的内部构成,文体特征、创作原则、发展演变,以及文学同时代、社会、政治等关系。是一部体例缜密、阐述精辟,文艺思想极其丰赡的宏篇巨著,至今仍具有极大的理论价值。与此同时,艺术理论也开始成形,音乐方面产生了阮籍的《乐论》、嵇康的《声无哀乐论》等长篇论文。绘画方面有顾恺之的《论画》、谢赫的《论图绘六法》、宗炳的《画山水序》等。书法方面有王羲之的《论书》、卫夫人的《笔阵图》等。它们都对我国特有的书画艺术作出了精辟的理论概括。

唐宋时代是我国诗词辉煌发展的时代,研究诗词艺术的诗话、