

文学鉴赏

贺亮明 主编

Wenxue Jianshang

21 Shiji Gaoxiao Daxuesheng
Renwen Suyang Jiaoyu
Guihua Jiaocai

21 世纪高校大学生人文素养教育规划教材

文学鉴赏

贺亮明 主 编

葛金平 文安乐 副主编

西南交通大学出版社
· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

文学鉴赏 / 贺亮明主编. —成都: 西南交通大学出版社, 2011.5
21 世纪高校大学生人文素养教育规划教材
ISBN 978-7-5643-1178-0

I. ①文… II. ①贺… III. ①文学欣赏—高等学校—教材 IV. ①I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 072878 号

21 世纪高校大学生人文素养教育规划教材

文 学 鉴 赏

贺亮明 主编

责任编辑	郭发仔
特邀编辑	梁 红
封面设计	刘霁虹
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮 编	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	四川经纬印务有限公司
成品尺寸	185 mm×260 mm
印 张	13
字 数	325 千字
版 次	2011 年 5 月第 1 版
印 次	2011 年 5 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-1178-0
定 价	25.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前 言

大学生的基本素质，包括思想道德素质、文化素质、专业素质和心理素质四个方面，其中思想道德素质是灵魂，文化素质是基础，专业素质是主干，心理素质是保障。我们所进行的加强文化素质教育工作，重点指人文素质，主要是通过加强大学生文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学方面的教育，提高全体大学生的文化品位、审美情趣、人文素养和科学素质。加强高等学校学生的文化素质教育，是时代发展的要求，是我国高等教育改革的需要，也是大学生全面发展的需要。

文化素质教育，在某些方面类似于国外高校所提倡的“通识教育”。通识教育的目的，不是为学生将来从事某种职业做准备，而是为了把学生培养成为合格的“人”和“公民”。通识教育要求全面提高大学生的知识文化修养，使其构建一个较为合理的知识结构。通识教育致力于训练学生的逻辑推理能力、语言文字表达能力、对本国与外国历史及文化的理解鉴赏能力、对伦理价值的鉴别和判断能力，使他们构建一个较为合理的能力结构。

对大学生进行文化素质教育有许多途径，课程建设是其中最重要的一条途径，因为大学生进校以后，主要是通过课堂教学来接受知识的。因此，我们应当加强文化素质课程的建设，尤其是要加强文化素质课程教材的建设。《文学鉴赏》由我院贺亮明任主编，负责编写 1-7 章内容，由葛金平、文安乐任副主编，负责编写第 8 章的内容。这是我院科研工作和教学改革的另一重要成果。本书涉及面广，内容丰富，实用性强，是一本具有知识性、实用性和科学性的教材。我们衷心祝愿这本书能在提高学生文化素质方面发挥重要的作用。

编 者

二〇一一年元月于湘潭

目 录

第一章 导 论	1
一、文学鉴赏的性质	1
二、文学鉴赏的过程	2
(一) 感受与重建	2
(二) 体验与共鸣	3
(三) 理解与领悟	3
(四) 判断与回味	4
三、文学鉴赏的要求	4
(一) 以艺术的眼光欣赏艺术	4
(二) 入乎其内, 出乎其外	5
(三) 认知背景, 了解作者	5
(四) 整体把握, 局部开掘	6
第二章 诗歌鉴赏	8
一、概 述	8
二、诗歌的鉴赏方法	9
(一) 鉴赏诗歌, 要了解诗歌性质、类别和特点	9
(二) 鉴赏诗歌, 要从语言入手	13
(三) 鉴赏诗歌, 要善于捕捉形象, 品辨韵味和领略意境	15
(四) 鉴赏诗歌, 要深入领悟情中之理	17
(五) 鉴赏诗歌, 要体察诗人的人格美	18
三、作品阅读	19
长恨歌	19
如梦令	22
暗 香	24
葬花词	26
雨 巷	28
再别康桥	31
雪花的快乐	33

相信未来	35
乡 愁	36
天 鹅	38
雪夜林边歇脚	39
第三章 散文鉴赏	41
一、概 述	41
二、散文的鉴赏方法	43
(一) 感受散文的情感美	43
(二) 品味散文的含蓄美	44
(三) 体验散文的构思美	45
(四) 探究散文的语言美	46
三、作品阅读	47
雪	47
匆 匆	49
笑	50
雅 舍	52
论权势	54
夜之歌	57
世界最美的坟墓——记 1928 年的一次俄国旅行	58
第四章 小说鉴赏	61
一、概 述	61
(一) 中国小说的发展历程	61
(二) 外国小说的发展历程	63
二、小说的鉴赏方法	64
(一) 抓住人物形象作具体剖析	64
(二) 注意把握作品的情节和结构	68
(三) 深入挖掘作品主题	70
(四) 注意品鉴小说的语言特色	70
三、作品阅读	72
宝玉挨打	72
射雕英雄传(节选)	76
倾城之恋	78
边 城	82
最后一片藤叶	87
第五章 戏剧鉴赏	93
一、概 述	93

(一) 外国戏剧·····	94
(二) 中国戏剧·····	96
二、戏剧的鉴赏方法·····	97
三、作品阅读·····	102
俄狄浦斯王(节选)·····	102
哈姆莱特·····	109
伪君子(节选)·····	115
窦娥冤·····	119
长生殿·····	127
桃花扇(节选)·····	131
白毛女·····	135
白蛇传(节选)·····	141
第六章 影视文学鉴赏 ·····	149
一、概 述·····	149
(一) 影、视艺术的基本特性·····	149
(二) 影、视文学的性质和特点·····	150
(三) 影、视文学的分类·····	151
二、影视文学鉴赏的方法·····	151
(一) 以感受画面为起点, 领略它的造型美·····	152
(二) 关注情节和矛盾冲突, 理清作品主题线索·····	153
(三) 从语言、动作入手, 分析人物个性化的性格特征·····	154
(四) 掌握影视文学作品的结构和节奏特点·····	156
(五) 把握影视文学的表现手段, 理解作品的深层含义·····	158
三、作品阅读·····	160
城南旧事(节选)·····	160
广岛之恋(节选)·····	163
第七章 网络文学鉴赏 ·····	167
一、概 述·····	167
(一) 网络文学的基本特点·····	167
(二) 网络文学的审美特点·····	169
二、网络文学的鉴赏方法·····	171
(一) 调动感官系统全方位感受·····	171
(二) 欣赏与创造相结合·····	171
三、作品阅读·····	172
第一次亲密接触(节选)·····	172
悟空传(节选)·····	177

第八章 通俗文学鉴赏	184
一、概 述	184
二、通俗文学鉴赏的方法	186
(一) 领悟惊险猎奇的故事选材	187
(二) 品味曲折多变的故事情节	187
(三) 解析好坏分明的人物形象	188
(四) 概括合乎规范的传统主题	188
三、作品阅读	189
彩 蝶	189
啼笑因缘 (节选)	193
参考文献	200

第一章 导 论

一、文学鉴赏的性质

所谓文学鉴赏，就是读者为了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精神享受。

我们从两个方面阐释它的基本性质。

1. 文学鉴赏是一种审美享受

文学鉴赏离不开阅读，但阅读不一定就是文学鉴赏。其主要区别是：一是阅读的对象可以是文学作品，也可以是非文学作品，而文学鉴赏只能是具有审美特质的文学作品；二是一般的阅读受理智和功利的驱使，以认知为目的，而文学鉴赏以满足人们的审美需要，以愉悦身心为归宿；三是一般阅读受理智的制约，主要是认知功能，不要求其他心理功能参与，而文学鉴赏因文学形象能唤起读者各种心理机制的积极活动，因而需要各种心理功能的参与。由此可以看出，文学鉴赏是一种审美享受。爱因斯坦说：“艺术作品使我亲身受到一种最高的幸福感受。我从艺术作品所得到的这种享受是在任何其他方面所得不到的……”这位伟大科学家的话具有广泛的代表性，读者在阅读文学作品的过程中，如果沉浸在作品所描写的世界，那么整个情绪都会被作品中的形象所影响起来，处于自由、和谐、兴奋的状态，从而得到情感上的愉悦和精神上的满足。这样，读者就获得了审美享受。

2. 文学鉴赏是一种再创造活动

读者在鉴赏文学作品时，不是简单地重现作品形象，被动地接受作品的思想，而要根据自己的生活经验、审美经验，对艺术形象进行补充、加工、改造。对同一部作品，不同的读者有不同的认识；对同一个艺术形象，不同的读者会有不同的评价，甚至同一个读者在不同的年龄阶段阅读欣赏同一部作品，也会有不同的艺术感受，作出不尽相同的审美评价。因此，与文学创作一样，文学鉴赏也是一种创造。不同的是，文学创作是从生活到形象再到文字，而文学鉴赏则恰好相反，是根据已有的文字到形象再到生活。作家写出作品是一次创造，而读者在文学鉴赏中根据作者的文本发挥想象，再进行一次创造，这就是文学鉴赏的再创造。这种再创造主要表现在以下两个方面：

其一，对作品形象的补充与丰富。文学通过艺术形象表现社会人生，不可能也没有必要面面俱到，巨细无遗。只能采取以少衬多，以有限暗示无限的方式。作者只把最重要、最富有特征和暗示的部分描述出来，其他的则留给读者，为读者留下再创造的空间。另外，文学

是一种语言艺术，其艺术形象具有间接性，因此，读者不仅要通过语言符号把作者已经描述出来的部分在头脑中再现出来，还要根据作者的暗示与诱导，由此及彼、由隐到显去补充与扩展。只有这样，才能完成对艺术形象的全面的审美把握。

其二，对作品意义的发现与增添。文学作品总是包含一定的意义，但其意义隐含在文学形象之中，并不会向读者直接呈现出来。而且其意义是多重的、模糊的、不确定的；读者的每一次鉴赏活动都是对作品意义的一种发现、一种增添、一种创造。文学作品便是在读者不断地再创造中一次又一次地以新的面貌出现。杰出的作品也就具有永远说不尽的意义，鉴赏的再创造对同一对象和主体来说，可以因条件的变化而产生各种不可重复的新颖感。青年时期读《红楼梦》是一番感受；中年时期，随着阅历的增长，再读《红楼梦》又有新的感受与发现。人到老年，饱经世事，再读《红楼梦》，则可能有更多新的发现和感受。真正优秀的作品，总是经受着不同时代读者的反复欣赏，并带来“再创造”的无穷乐趣。

二、文学鉴赏的过程

文学鉴赏是一个极其复杂的心理过程，涉及一系列心理因素和心理运行形式。它们既有各自独特的功能，又彼此依赖、相互诱发、相互渗透，很难划定严格的界限，也难以确定先后分明的阶段。下面作一个大致的勾勒。

（一）感受与重建

文学鉴赏与其他艺术鉴赏一样，必须由鉴赏主体通过自己的感官去感受鉴赏客体的形象。但是文学形象是非直观的，鉴赏主体必须把语言符号转换成具体的文学形象才能真正进行文学鉴赏。因此，文学鉴赏首先要感受语言符号。要感受语言符号就必须正确把握语义和语境。一定的语义总是与一定语境相关联。同一个词、句，在不同的语境中表现出不同的意义，却能给人以丰富的感受。《日出》第四幕，陈白露听到王福升说，客人们都回家了之后，低声自语道：“是啊，谁还能一辈子住旅馆？我大概真是玩够了，够了，我也想回家去了。”在这里，“家”不仅指的是一个家庭的固定生活场所，而且还指的是一种安全、舒适和温暖的氛围，让我们有一种生活体验。而这种体验又与陈白露的处境形成鲜明的反差，这样也就更激起人们对这位无家可归的风尘女子的极大同情。因此，在文学鉴赏中，绝不能把词句分别开来，孤立地理解。而要把词句放在一定的语境中去理解、去玩味，这样才能真切地感受到它们所包含的文学意味。

读者从头至尾把握语言符号的过程，也是文学形象重建的过程。所谓重建，就是读者通过对语言符号的把握逐步转换成意象，使作品的艺术形象在头脑中重新显现出来的心理活动过程。艺术形象的重建主要依靠想象和联想完成。读者通过自己的生活积累，展开想象的翅膀，把语言符号转译为艺术形象，才能产生如临其境、如见其人、如历其事、如闻其声的真切感受。例如我们读白居易的《琵琶行》开篇那些诗句，很自然地在头脑中出现了月色清幽的浔阳江、犹抱琵琶半遮面的琵琶女，还仿佛听到了琵琶女弹奏的声音。

由此可见，感受与重建阶段的主要任务是通过语言符号去把握蕴涵在文学作品中的形象。

文学作品源源不断地向鉴赏者提供文字信息，鉴赏者通过联想和想象、心灵的综合，不断地把这些信息转换为艺术形象，从而达到对整个形象体系的直观把握。

（二）体验与共鸣

读者在文学鉴赏中重建作品的艺术形象时，自己的情感必然有所变化，从而逐步进入对作品的体验阶段。文学鉴赏的体验，是指读者通过设身处地、推己及人、移情于物等方式，对作品所表现的种种情感进行细致入微的体会、品味、揣摩和猜想。文学鉴赏中的体验主要是一种情感体验。文学的本质特征就是其情感性。作家创作的动力是他对生活的情感体验。“情动于中而形于言”。文学作品的艺术魅力在于其情感内容能召唤读者进行情感体验，文学鉴赏作为一种审美活动，更是需要读者的情感体验。例如，朱自清那蹒跚、肥胖、吃力的“父亲的背影”，曹禺那“你是萍……凭什么打我的儿子？”的台词，若不用情体验，就很难发现其美学价值。鉴赏者不是到文学作品中去认识和发现某种内容，而是要对作品进行情感交流与体验，从而获得某种感悟、审美快感和心灵的净化。

共鸣，也是文学鉴赏出现的一种心理现象。所谓共鸣，是指读者被作品中的艺术形象所打动，与艺术形象产生了一定的认同与感应，达到了主客体之间的契合一致与情感交流。《红楼梦》第二十三回描写了黛玉听曲的情感状态：黛玉刚走到梨香院墙角外，“只听见墙内笛韵悠扬，歌声婉转”。偶然两句吹到耳朵内，“原来是姹紫嫣红开遍，似这般，都付与断井颓垣”，黛玉听了，倒也十分感慨缠绵。当听到“良辰美景奈何天”两句之后，黛玉逐步进入《牡丹亭》戏文的情境中，注意力更加集中，情感更加激烈。最后，她“如醉如痴”“心痛神痴，眼中落泪”，不能控制自己内心深处涌动的情感波澜。这就是比较典型的共鸣状态。

（三）理解与领悟

文学鉴赏的过程中始终伴随着强烈的情感，但是我们也不能因此把它看成仅仅是鉴赏者的情感活动，与理性没有关系。文学作品不但渗透了作家的主观情感，而且反映了广阔的社会生活，不仅具有娱乐性与审美性，而且具有认识性与教育性。因此，文学鉴赏就离不开理解。所谓理解，就是读者对文学作品的各种内外关系及其意义所作的思考与探究。读者鉴赏作品，不能只停留在具体的、感性的阶段，而要对自己所得到的感性材料进行分析、比较和综合，洞悉其深层的内涵和意义。当然，文学鉴赏中的理解也不应脱离艺术形象去引申发挥，而应将直观和理解、感受与认识紧密结合起来。

我们知道，理解是由表层到深层，由感性到理性，通过分析、比较、综合，逐步达到对艺术形象的内在意蕴的把握。而领悟则大幅度地简化了常态的认识过程，省略了一系列中间步骤，在一瞬间便同时完成了感性直观和理性洞察。文学鉴赏中的领悟，主要是指读者无需借助抽象的思考，在对艺术形象的具体感受中，瞬间就能直接把握其内在意蕴，它类似于禅宗的顿悟或西方美学所说的直觉。它具有直接性和高速性两个最显著的特点。它虽然伴随着艺术形象的具体感受，却又不黏滞于作品所描绘的个别的具体内容，而是超越了作品表层意义，趋向于深层意蕴的把握。

(四) 判断与回味

这里所说的判断,是指读者在感受、体验、理解、领悟的基础上,对文学作品的意义、价值和优缺点所作的审美评价。读者作出审美评价并非一件易事,涉及作品的内容与形式、形象的塑造、意蕴的营造等,还涉及作品的艺术风格、艺术水平、艺术特色、艺术价值等。读者必须对这些方面进行全面的分析,也要对自己阅读作品的感受、领悟等进行分析,并用其他的作品、生活经验进行比较,才能作出较为正确的评价和判断。文学鉴赏中的审美判断具有三个最基本的特征。一是情感性。这种判断不像科学判断。科学判断只以事实为依据,不能容许任何情感因素。而这种审美判断,是读者根据情感的需要对自己所阅读的作品价值、优缺点所作的个体评判,这种评判必然受读者的情感态度和兴趣爱好等方面的影响,具有浓厚的情感色彩。二是个体性。文学鉴赏中的判断是读者个体通过阅读文学作品,依据自己的审美需要、艺术趣味所作的判断,并不在意他人的评价和社会的认同。因此,它具有个体性。三是差异性。由于读者文化修养、艺术趣味、思想感情、生活经验千差万别,因此,对作品的选择、评价也会千差万别,正如鲁迅先生所说:“看人生因作者而不同,看作品又因读者而不同。”读者初读一部优秀的作品,就获得初步的强烈而新鲜的第一印象。刘心武的《班主任》发表后,许多读者看了一遍,就激动地给作者写信,赞扬作者大胆地揭露了发人深省的社会问题。甚至说他们自己身上就有谢惠敏或宋玉琦的影子。可见初读是多么重要。但鉴赏活动并不是到此结束,还会持续进入一种回味状态。所谓回味,就是获得初步的情感愉悦之后,再去品味、体会、玩味。鉴赏贵在回味,回味就是深化。小至寥寥数句的抒情诗,大至洋洋数万言的鸿篇巨制,都需要反复玩味,深入体会。尤其是那种“庭院深深深几许”的艺术宫殿,单凭一次漫游,是很难窥其堂奥的。需要一进、二进乃至多进才能了解其艺术奥秘。

三、文学鉴赏的要求

(一) 以艺术的眼光欣赏艺术

以艺术的眼光欣赏艺术,就是要按照对象固有的特点去认识对象。文学艺术具有自身的特点与规律,我们就应以文学的眼光去看文学,以艺术的眼光欣赏艺术,如若不然,文学鉴赏就成了捕风捉影。马克思说:“对于非音乐的耳朵,最美的音乐也没有意义……。”因此,我们应有一对“音乐的耳朵”去欣赏音乐,一双文学的眼睛去欣赏文学。但许多人就不能以艺术的眼光去欣赏艺术,主要表现在以下几种“错位”情况:

以科学的眼光鉴赏文学。《梦溪笔谈》的作者沈括读了杜甫《古柏行》的名句:“霜皮溜雨四十围,黛色参天二千尺”后,大发感叹:“四十围乃是径七尺,无乃太细长乎?”沈括以科学的眼光只看到“四十围”“二千尺”这两个数字,指出其不真实。杜甫本来是形容庙中古柏的伟岸挺拔,语带夸张,以此象征诸葛亮的非凡气概。而沈括用数学算来算去,把其文学性都“算”去了。

以哲学的眼光鉴赏文学。鲁迅在《诗歌之敌》一文中说:“诗歌不能凭仗了哲学和智力来

认识，所以感情已经冰结的思想家，即对于诗人往往有谬误的判断和隔膜的揶揄。”^①文学是形象思维的产物，是作家情感的结晶，因此，“感情冰结”的人是无法领略文学的胜境的。王安石批评李贺的名句“黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开”，认为悖理：黑云压城，何有日光？欧阳修责难张继名句：“姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船”，认为夜半不是敲钟时。连王安石、欧阳修这样的大文豪也有失错之时，可见文学鉴赏之不易。难怪有人认为鲁迅的《伤逝》是自叙，作者没有亲历，何以写得如此真切动人？毛泽东早年写的词《贺新郎》，有人硬把这首爱情词曲解为一首政治诗。因此，我们要在文学鉴赏中去锻炼自己的艺术欣赏能力，去探寻艺术境界的幽深，去谛听作者跃动的心声。

以庸俗的眼光欣赏文学。文学反映社会生活，必然描写爱情、性爱之类的生活，但个别人总是以庸俗的眼光去翻阅那些描写爱情、情爱的场面、情节，以满足感官的刺激与情欲心理的需要，而不去探寻这些场面、情节对人物塑造的作用及其所蕴涵的美学意义。

凡此种种，都没有用审美的态度去鉴赏文学作品。因此，我们应努力把握文学的基本规律和主要特征，并不断在文学鉴赏的实践中锻炼自己的艺术能力，探寻艺术境界的奥秘，感受作者热烈的情感，提高自己的审美水平。

（二）入乎其内，出乎其外

凡是优秀的文学作品都具有“勾魂摄魄”的艺术魅力，能吸引读者神游于艺术境界之中。喜怒哀乐，应境而生。或因悲哀而失声恸哭，或因喜悦而忘情欢笑，或因愤怒而扼腕，或因恐怖而变色。读者“入乎其内”，进入作品的情境中，就能获得审美的愉悦。白居易被贬为江州司马时，元稹寄诗给他：“残灯无焰影幢幢，此夕闻君谪九江，垂死病中惊坐起，暗风吹雨入寒窗。”白居易得诗，联系到自己被贬的情景，百感萦心，激励不已，难以自持。后来，白居易在给元稹复信中说：“此句他人尚不可闻，见仆心哉！至今每吟，犹恻恻耳。”读者阅读文学作品，如果不“入乎其内”，就没有情感的波动，也无法获得审美的愉快。

文学鉴赏贵在深入，但又不能入而忘返。优秀的作品既能以巨大的魅力吸引人，使读者恍然神夺，忘其为艺术而视其如真实；又能通过艺术节奏的行进与变化，或通过作者的暗示，点醒读者的幻觉，使他回到清醒的立场上来，这就是“出乎其外”。“出乎其外”，能冷静地进行回味与思索，能发现美的奥秘，深化审美感受。正如毛泽东同志所说：“感受到了的东西，我们不能离开理解它，只有理解了的东西才更深刻地感觉它。”^②如果只“入”不“出”，一头钻入作品的情境中，充当一个角色，不但得不到艺术享受，还会碰得“头破血流”。总之，要“入”得进、“出”得来。“入”才能感得真切，“出”更能看得分明。

（三）认知背景，了解作者

文学作品源于生活，不管作家写的是现实题材，还是历史题材，都反映了当时的社会生活以及时代精神。歌德说：“我的全部诗都是……来自现实生活，从现实生活中获得坚实的

① 《鲁迅全集》第7卷，人民文学出版社1981年版，第342页。

② 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第286页。

基础。”^①巴尔扎克说：“文学是社会的表现。”^②别林斯基认为：“哪里有生活，哪里就有诗。”^③我国唐代大诗人白居易在《与元九书》说：“文章合为时而著，诗歌合为事而作”，这些都说明文学是社会生活的反映，是时代精神的产物。因此，读者把握了时代背景，有助于更好地理解作品。了解了唐代的“安史之乱”，就能更好地把握杜甫“三吏”“三别”的意蕴。了解了我国抗日战争的背景，就知道郭沫若的《屈原》这部戏影射了抗战时期抗日爱国运动和卖国求荣之间的斗争。该剧借屈原之口无情鞭挞了投降派卖国求荣的罪行，歌颂人民不屈不挠的抗日战争。同时，认知时代背景，还为考察作品所反映的社会生活、人物性格、作品细节等真实问题提供了必要的条件。

文学作品都是一定的社会生活在作家头脑中反映的产物。作家的思想情感、审美观、价值观、审美理想等都融入其作品中。因此，我们鉴赏文学作品应该了解作家的经历、思想和创作意图。孟子说过：“颂其诗，读其书，不知其人可乎？是以论其世也。”^④鲁迅也说：“倘要论文，最好是顾及全篇，并且顾及作者的全人，以及他所处的社会状态，这才较为确凿。要不然，很容易近乎说梦的。”^⑤这些看法是很有道理的。冰心从小生长在优越的生活环境中，童年的她被爱所包围，受到了良好的教育，因此冰心的作品总能给人以爱的温馨。沈从文青少年生活在交通闭塞、经济落后、民风淳朴的湘西，他的湘西系列作品无不呈现出民情民俗和人性美。又如柳宗元的《江雪》：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”这是柳宗元被贬永州时写的。当时柳宗元参加王叔文为首的革新集团，在保守党的反扑之下，革新遭到失败。柳宗元被贬到荒蛮之地——永州。但保守派仍继续对他进行残酷的政治迫害。这首小诗，表面看来是写景诗，实际是诗人借景抒情，托物言志，表现自己身处逆境而坚持操守、永不妥协的精神。

（四）整体把握，局部开掘

一部作品就是一个艺术整体，艺术的美在于整体的和谐与统一。这正如鲜花是由一片片的花瓣组成的一样，离开了花瓣，便没有鲜花的美。但分散孤立的花瓣，也不成其为鲜花。这正如泰戈尔所说：“采着花瓣时，得不到花的美丽。”^⑥文学鉴赏就不能只采花瓣，不见鲜花。如元稹的《古行宫》：

寥落古行宫，宫花寂寞红。

白头宫女在，闲坐说玄宗

（选自《唐诗鉴赏辞典》，上海辞书出版社1983年版）

全诗无一“怨”字，但诗中“古行宫”“宫花”“闲坐”等几个意象组合起来，诉说着宫女深深的哀怨，表达了诗人对宫女悲惨命运深切的同情，对唐王朝强烈的不满。如果只抓住

① 《歌德谈话录》，朱光潜译，人民文学出版社1978年版，第6页。

② 巴尔扎克：《论历史小说兼及“费拉歌来搭”》，见《巴尔扎克论文集》，上海新文艺出版社1958年版，第104页。

③ 《别林斯基论文学》，新文艺出版社1958年版，第24页。

④ 杨伯峻：《孟子译注》，中华书局1980年版，第251页。

⑤ 龙协涛：《鉴赏文存》，人民文学出版社1984年版，第18页。

⑥ 《飞鸟集》，新文艺出版社1956年版，第24页。

几个意象赏析，就难以挖掘全诗的深层意蕴。王夫之在《姜斋诗话》中谈到如何欣赏杜甫《登岳阳楼》一诗的颌联：“吴楚东南坼，乾坤日夜浮。”乍读之，若雄豪，然而适与“亲朋无一字，老病有孤舟”相为融合。夫之在这里谈到了一联诗与全诗的关系问题，认为不能割裂诗句之间的内在联系。确实不少人欣赏“吴楚东南坼，乾坤日夜浮”这一名句，称之为“雄豪”。但正如王夫之所言，与“亲朋无一字，老病有孤舟”之句联系起来，则有别样的感慨。诗人登上闻名天下的岳阳楼，面对连年的战争，四海困穷的现实，想到已成泡影的“致君尧舜”的抱负，而今亲朋书断，老病漂泊，不禁泪流满面。在诗人眼里，此时“吴楚东南坼，乾坤日夜浮”的洞庭湖，不是赏心悦目的对象，而是怨恨交加的载体。孤立地赏其“雄豪”，则破坏了全诗的整体意境。

在鉴赏中要把握完整的艺术生命，但并不意味着对局部不作深入的剖析。局部是艺术整体的一部分，开掘局部有利于更深入地了解作品的艺术意蕴，有利于了解作者的艺术匠心。明清之际，杰出的文学批评家金圣叹在评点《西厢记》时说：

《西厢记》必须尽一日一夜之力，一气读之。一气读之者，总揽其起尽也

《西厢记》必须展半月一月之功，精切读之。精切读之者，细寻其肤寸也。

金圣叹对阅读中的整体与局部，远观与近察的、辩证关系作了很好的说明，并强调要“细寻其肤寸”，重视局部、细节的探究。在《水浒传》第九回林教头风雪山神庙一回中，山神庙是一个重要的场所。作者写道：“……那雪下得正紧，行不上半里多路，看见一所古庙。林冲顶礼道：‘神羽庇佑，改日来烧纸钱’。”金圣叹批道：“妙绝，奇绝，先安此一笔。”^①后来，林冲因草料场被雪压垮，无法安身，只得在山神庙过夜，并在庙前怒起杀三个仇人，“将三个人头发结做一处，提入庙来，都摆在山神庙前桌上”。“山神庙”这两个细节前后勾联，相互映照，真是“妙绝，奇绝”。这“妙”与“奇”主要有以下几方面的表现：一是林冲在庙前顶礼，祈求神明庇佑，正反映他受灾受难的心情。二是林冲如此受难，受折磨，仍充满着幻想，寄希望于神灵，化凶为吉，这正好表现了林冲安分、善良的性格。三是林冲在此怒起杀三贼，提人头于供桌，这样就完成了林冲性格的转化。四是通过情节的前后对比，更突出了《水浒传》“官逼民反”“逼上梁山”的思想意蕴。可见，这种局部挖掘有利于作品意蕴和艺术特色的把握。同时，又是在整体艺术眼光观照下进行的。

① 陈曦钟，侯钟义，曾玉川辑校：《水浒传会评本》，北京大学出版社1979年版。

第二章 诗歌鉴赏

一、概述

唐诗、宋词、元曲是我国传统文化中的宝贵遗产，继承和发扬我国古代文学的优秀传统，对于提高国民素质、繁荣社会主义文艺事业有着十分重要的意义。千百年来，诗歌之所以深受人民大众的喜爱，其原因在于它是语言的艺术，具有其他艺术形式所不具备的特点。因此，了解各类诗歌的基本特点，是诗歌鉴赏的重要基础；同时，掌握一些诗歌鉴赏的方法，对我们切实领会诗歌的内容和艺术特点大有帮助。

1. 唐 诗

诗歌发展到唐代，形成一个高峰。唐代的诗歌从总体上看，可分为古体诗和近体诗两大类。古体诗可分为四言、五言、六言、七言、杂言等几种形式；近体诗则分律诗和绝句。古体诗相对较为自由，不受格律束缚，而近体诗比较强调格律。律诗又分五律、七律，每首八句，一、二两句称首联，三、四两句称颔联，五、六两句为颈联，七、八两句叫尾联。每联上句叫出句，下句叫对句。中间两联要求对仗，首尾两联则不强求。每一首诗都有固定的平仄格式，大体上而言，一联之间出句与对句的平仄必须相反，如上句为“仄仄平平仄”，下句须为“平平仄仄平”。“失对”“孤单”“失粘”等应避免出现。此外，律诗对于押韵的最大要求是，只能用平声韵脚，并且一韵到底，中间不能换韵。绝句也可分为五言绝句和七言绝句，其要求一联之间两句平仄相对，两联之间平仄相粘（后联出句与前联对句的第二字的平仄必须相同），押平声与律诗相同。

2. 宋 词

词是一种配乐歌唱的新诗体，兴于晚唐，盛行于宋代。它与诗歌有许多相同之处，又有其自身的一些基本特点。在形式上，每首词都有词调。绝大多数词，都是一首分为几段，一段叫一片或一阙。一段称为单调，两段称为双调，三段称三叠，四段称为四叠。还有人按字数将调分为小令、中调和长调三种。五十八字以内叫“小令”，五十九字至九十字叫“中调”，九十一字以上的叫“长调”，称“慢词”。词的句式不像诗那样整齐，而是参差错落，长短不一，因此词有“长短句”之称。在押韵方面，也比诗更为灵活多变。

在内容上，词多表现离情别绪及花前月下的柔情蜜意，题材面相对狭窄；至李煜时“眼界始大”，变伶工之词为士大夫之词；到了苏东坡、辛弃疾，题材大为拓展，并形成豪放一派。人们习惯上将词分为“婉约”和“豪放”，并以“婉约”为正宗。因词长于比兴，注重寄托，故而含蓄深婉，声情并茂。

3. 元 曲

元曲原指乐曲，后来逐渐独立，成为一种新体裁，元曲有散曲和剧曲之分。散曲有小令和套数两种形式，一支曲子叫小令，类似单调的词。套数则是由两首以上同一宫调的曲子组成的组曲，介于小令和套数之间的称带过曲。它是同一宫调里经常连唱的两支曲调。

与词相比，元曲也有几个明显的特点：一是词用韵较疏，元曲用韵甚密，有的甚至句句用韵；二是元曲用的韵，平仄可以通押，词则不行；三是散曲以曲为单位，词可以用两叠、三叠甚至四叠；四是散曲在句式定格之后，可以根据需要增加一些衬字，而词一般不能加衬字；五是散曲多方言俗语，而词的语言比较典雅、华丽。

二、诗歌的鉴赏方法

（一）鉴赏诗歌，要了解诗歌性质、类别和特点

诗歌是以精炼、形象、具有鲜明节奏韵律的语言，并以强烈的抒情性，高度集中地反映社会生活的一种文学体裁。它是人类最早创造的一种文学样式，在不同民族及不同时代的发展中产生了多种不同的形式。从格式上分，我国诗歌可分为古体诗、近体诗（律诗、词、曲）、自由体诗；外国诗也有自由体和格律诗的区别，十四行诗当属格律诗的范围。从描述的内容上划分，可分为抒情诗和叙事诗。抒情诗是我国诗歌传统的主流，也是西方近代以来诗歌的典型类别，可以说它最充分地体现了诗歌的特性。从年代上，主要分成古典诗和现代诗两大类。

阅读和欣赏诗歌，了解诗歌的特点是十分重要的。诗歌有别于其他文学体裁之处，大体上包括以下六个方面。

1. 强烈的抒情性

《诗大序》说：“情动于中而形于言。”诗人郭小川在《谈诗》一文中，也说过：“诗要有感情，没有感情，就没有诗。”当然，任何文学作品都渗透和表露作者的思想感情，但比较起来，诗歌的感情色彩更加浓烈。优秀诗篇总是饱含真挚而强烈的情感，不仅抒情诗如此，叙事诗也一样。如辛弃疾《水龙吟·登建康赏心亭》中有“落日楼头，断鸿声里，江南游子。把吴钩看了，栏杆拍遍，无人会，登临意”句，此处，作者不呈思想之态，亦不作抒情之状，而把这些凝注在两个强烈的外显动作上。因此，这两个动作便不是一般意义上的动作，是作者思想感情的生命化、本能化、感官化，是情感、思想的宣泄和腾跃。所以我们可以从中悟出作者报国无门，壮志难酬的强烈的抑郁愤懑的情感。又如白居易的叙事诗《长恨歌》，写的是唐明皇与杨贵妃在安史之乱前穷极欢爱而马嵬兵变后生死相思的故事。其艺术感染力则源于作者将叙事、写景与强烈的感情抒发融为一体。作者以空间转换、季节更迭、晨昏交替而思念不变、不减来铺陈出唐明皇对杨贵妃的隔世相思。并以想象的笔触将感情推到上天入地的极处，这不能不使读者慨叹于这一种生死相思的无期长恨了。再如匈牙利著名诗人裴多菲的《我愿意是急流》，诗中以“急流”“荒林”“废墟”“草屋”“破旗”等诸多荒颓、孤冷、残败的形象自比，又以“小鱼”“小鸟”“常春藤”“炉火”“夕阳”等美好、欢快、温馨的形象比喻心中的爱人，作者让这些对比弹奏出同一思想情感的相似的乐音，强调了爱情的美好和强大的力量，表达了为爱而甘愿牺牲的决心，其强烈的感情色彩是显而易见的。