

General
Education

文學 欣賞

王首程◎主編

文學欣賞

王 首 程 主 編

方 英 王鳳霞

王瀘生 王首程 合 著

李尚杏 李祥偉

易紅霞 惠 鳴

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

文學欣賞 / 方英等合著. -- 初版. -- 臺北市 :
五南, 2004[民 93]
面 ; 公分

ISBN 957-11-3279-9 (平裝)

1. 中國文學 – 作品評論

820.77

92007934

文學欣賞

主 編 王首程
作 者 方 英 王鳳霞 王瀟生 王首程
李尚杏 李祥偉 易紅霞 惠 鳴
編 輯 謝麗恩

出版者 五南圖書出版股份有限公司
發行人 楊榮川

地 址：台北市大安區 106
和平東路二段 339 號 4 樓
電 話：(02)27055066 (代表號)
傳 真：(02)27066100
劃 撥：0106895-3
網 址：<http://www.wunan.com.tw>
電子郵件：wunan@wunan.com.tw

顧 問 財團法人資訊工業策進會科技法律中心

版 刷 2004 年 5 月 初版一刷

定 價 450 元

有著作權・請予尊重

目錄

第一章 文學欣賞概述.....	1
一、文學的起源／ 3	
二、文學的價值與功能／ 6	
三、文學的流變／ 8	
四、文學體裁／ 9	
五、文學語言／ 11	
六、文學欣賞／ 15	
第二章 詩歌欣賞.....	33
一、詩歌概述／ 35	
二、我國詩歌的發展線索／ 42	
三、詩歌欣賞的方法／ 50	
名詩賞讀	
蒹葭.....54	如夢令.....75
短歌行.....56	破陣子.....76
飲酒（其五）.....58	（雙調）夜行船...78
春江花月夜.....60	（中呂）山坡羊...81
蜀道難.....62	爐中煤.....82
登高.....64	再別康橋.....84
長恨歌.....65	雨巷.....86
錦瑟.....72	致橡樹.....89
定風波.....74	
第三章 散文欣賞.....	93
一、散文概述／ 95	

二、中國散文的發展線索／100

三、散文欣賞的方法／107

名篇賞讀

秋水（節選）.....111	前赤壁賦.....141
唐雎不辱使命.....114	徐文長傳.....145
報任安書（節選）...117	少年中國說（節選）
蘭亭集序.....125	151
張中丞傳後敘.....127	追悼志摩.....156
鉅姆潭西小丘記...134	都江堰.....165
朋黨論.....137	

第四章 小說欣賞.....173

一、小說概述／175

二、中國小說的發展線索／178

三、小說欣賞的方法／184

名作賞讀

《世說新語》二則...188	透明的紅蘿蔔（節
霍小玉傳.....190	選）.....238
小翠.....197	永遠的尹雪豔（節
青梅煮酒論英雄...203	選）.....249
寶玉挨打.....207	巨翅老人.....259
受戒.....218	

第五章 戲劇文學欣賞.....267

一、戲劇概述／269

二、戲劇的沿革／271

三、戲劇文學的欣賞方法／278

名劇賞讀

寶娥冤.....	281	雷雨.....	297
西廂記.....	287	伊底帕斯王.....	305
牡丹亭.....	293	哈姆雷特.....	311
第六章 影視文學欣賞.....	317		
一、影視文學概述／	319		
二、影視的沿革／	323		
三、影視文學及欣賞／	324		
名片賞讀			
電影《藍色情挑》		電影《陽光燦爛的日	
..... 327		子》.....	344
電影《鐵達尼號》	333	電視劇《水滸傳》	351
附錄一 唐詩宋詞格律知識.....	359		
一、唐詩格律知識／	361		
二、宋詞格律知識／	376		
附錄二 外國文學知識.....	389		
一、古代文學／	391		
二、近代文學／	395		
三、現當代文學／	414		
四、二十世紀現代主義文學／	418		
附錄三 推薦閱讀作品篇目.....	425		
一、詩歌／	427		
二、散文／	428		
三、小說／	429		
四、戲劇／	430		
五、影視／	432		

第一章

文學欣賞概述

一、文學的起源

文學是運用語言媒介創造藝術形象、表達思想情感的一種社會意識形態。

在藝術史上，人們對文藝的起源提出了各種不同見解。古希臘的哲學家德謨克里特認為文藝起源於神啟的「靈感」，亞里斯多德認為文藝起源於「模仿」，德國文學家席勒認為文藝起源於「遊戲」，詩人雪萊認為文藝起源於「情感表現」，馬克思主義文藝家普列漢諾夫認為文藝起源於「勞動」，人類學家愛德華·泰勒提出文藝起源於「巫術」。儘管這些觀點都不能令人信服地揭示文藝起源的根本動力，但它們本身就顯示了人類對於探索文藝起源的濃厚興趣。

事實上，作為一種特殊的意識形態，文學與一切藝術形式一樣，都是人類通過生產實踐改造自身和自然界的產物。文學活動的產生需要具備兩個方面的條件：文學主體和文學介質。文學主體是從事文學創作和欣賞文學活動的人，包括作者和讀者。文學活動中，作者透過創作將自身的情感認識轉化為文學形式，實現自身情感的價值。讀者則透過閱讀活動與作品進行情感交流，獲得審美愉悅。文學介質指文學語言，它是文學藝術基本存在形式和審美創造的基礎。它們的產生都與「自然的人化」密切關聯。

「自然的人化」是馬克思主義哲學關於人的本質的歷史生成的一個重要概念。在漫長的生產實踐中，人類不斷擴大著對自然的影響力，透過勞動實踐在自然界打上人的烙印，賦予自然以人的本質力量，使之成為被人類改變和影響過的「人化」的自然。同時，人類自身也在「自然的人化」的過程中獲得特殊的本質力量，使自己不同於自然界的其他存在物。鷹的眼睛雖然比人的眼睛看得遠，但人的眼睛卻可以看到鷹眼所無法看懂的內容。正如馬克思在《一八四四年經濟學—哲學手稿》中所指出的，「眼睛的感覺不同於耳朵，眼睛的對象

不同於耳朵的對象。每一種本質力量的獨特性，恰恰就是這種本質力量的獨特本質，也就是它的對象化之獨特方式，它的對象性的、現實的、活生生的存在方式。因此，人不僅在思維中，而且以全部感覺在對象世界中肯定自己。」

「自然的人化」使人類不斷獲得「人」的屬性。人的四肢、器官、感覺、需求、情感、慾望都成為人區別於動物的本質力量。漁獵稼穡，佩飾骨牙，跳躍奔跑，聽雨觀潮，載言載笑，人自身的一切，人的一切活動都成為人之為人的證明。人在被自己所感覺到的對象中得到自我本質力量的確證，獲得審美愉悅，也完成對自身和自然的精神超越。東西方神話中諸神上天入地、呼風喚雨、無所不能的神奇光環，正是人類對自然的精神超越的生動表現。這種精神超越是審美的反思的開始，它為人類提供了在虛擬的感性形象中反觀自身，關注自己的精神和需求的有效途徑，它通過引導人類自覺追求和表達自身的情感願望，成為藝術情感的起源的直接動力。漢代的《毛詩序》中說：「情動於中而形成於言，言之不足故詠歌之，詠歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之。」列夫·托爾斯泰在〈論藝術〉一文中說：「一個人為了要把自己體驗過的感情傳達給別人，於是自己心裡重新喚起這種感情，並用某種外在的形式把它表現出來——這就是藝術的起源。」

在「自然的人化」過程中，人類不斷豐富並改造著自己的物質生活，也創造了各種用以傳遞信息、交流情感的文化符號。這些粗糙的原始符號經過不斷積澱，逐漸獲得較為純粹的形式，成為最早的藝術萌芽。從聲音符號中演化出節奏、韻律，由此發展為最早的音樂；從圖形符號中演化出線條、圖案，進而發展為繪畫、雕刻；從體態符號演化出節拍、造型，進而發展為最早的舞蹈；從傳意的圖形中抽象出語言文字符號，其與音樂符號相結合，則產生了各民族最早的文學形態——詩歌。古埃及的《亡靈書》、古巴比倫的《吉爾伽什美》、古印度的《吠陀》、我國古代的《詩經》，都是不同民族文學起源時期

※

的代表作品。這些詩歌的共同特徵是句式簡單，富有節奏，且內容大多與宗教、神靈有關。早期詩歌的這些特點恰恰說明文學的發生發展與人類「自然的人化」進程的某種同步性。

生產實踐提供了文學發生的根本動力，自然的「人化」促進了文學情感和文學介質的生成。正是「在對象世界中肯定自己」的意義上，人成為文學介質和文學情感的審美創造者，成了能夠創造並欣賞的文學主體，但這並不意味著文學藝術是生產實踐的直接產物。文學活動是一個多元的結構系統，包括文學主體、文學情感、文學形象、藝術想像、藝術體驗等。在文學發生的過程中，人類的模仿行為促進了文學藝術形象的萌芽，巫術活動培養了人類藝術想像力，非功利的遊戲活動溝通了人與世界的現實關係到審美關係的橋梁，而情感表現的需要則促進了文學審美特質的確立。文學活動是多種因素結合的產物。

文學藝術作為一種特殊的意識形態，歸根究柢是人類對自身存在的藝術掌握。馬克思在《政治經濟學批判》導言中曾指出人類透過四種方式掌握世界，即理論認知的、實踐精神的、藝術的和宗教的方式。在這些掌握方式中，宗教的掌握是以扭曲顛倒的方式反映人與自然的關係；理論認知掌握是以抽象的方式反映客觀世界；生產實踐是從現實的物質形態層面掌握客觀世界。宗教是虛幻的，現論是抽象的，生產實踐則受到客觀規律的制約，唯有文學藝術是自由超越的。在生產實踐中，人們可以劈山開路，引水灌田，卻不能揠苗助長，緣木求魚。相反的，在文學活動中，人的內在意識和願望卻可以超越現實的束縛，在藝術想像的空間自由馳騁。陶淵明痛恨污濁的現實，就幻想一個不染塵泥的世外桃源；托瑪斯·摩爾夢想一個人人平等的社會，就描繪一個理想中的烏托邦；湯顯祖呼喚自由幸福的愛情，就讓杜麗娘死而復生；卡夫卡要批判社會對人的壓迫與異化，就讓格里高列變為甲蟲……，正是這無與倫比的超越性確立了文學藝術在人類精神中的神聖地位，使文學活動成為人類自覺追求情感價值和理想願望

的有效手段。

二、文學的價值與功能

文學活動的價值由三個層面組成。第一個層面是感性價值。文學的感性價值集中體現在作品的形象性中。大到一部小說、一首詩歌，小到一個人物、一段場景、一組畫面、一則比喻、一種意境，都是文學形象。作家總是把自己的情感體驗凝固在作品的藝術形象中，而讀者則借助藝術形象進入作品的意義世界。形象性是文學情感價值的集中體現。第二個層面是審美——道德層面。在文學審美創造活動中，文學的表現對象由個體生命領域進入到社會的審美文化領域，作家透過個體的生命感性表現人類的群體生存狀態。例如，哈姆雷特之所以魅力永存，就在於他性格中的機智和遲疑、猶豫和堅決、理性和衝動並存的矛盾，展示了人類自身的軟弱和動搖。同樣是在以生命的代價追求愛情，安娜·卡列尼娜可以違逆世俗，離家出走，以死抗爭，而身處瀟湘館的林黛玉，只能在苦孤自憐中香消玉殞。安娜和林黛玉的抗爭方式截然不同，但她們的人格魅力卻同樣讓世人為之震撼。文學正是在情感與倫理的糾纏、慾望與道德的衝突、理想與現實的對立所構成的生命張力中，展示並關注著人性的無限豐富性與現實性。也正是在這個意義上，文學被稱為人學。第三個層面，是人類存在和命運。在這個層面裡，文學試圖超越理想和現實的矛盾，立足於人類意識的深刻覺醒，去追問人類命運，展示人的本質實現的現實性和可能。古希臘悲劇對人類命運的哀憐，建安文學梗概多氣的生命憂患，《紅樓夢》悲涼空落的佛家意識，西方現代派作品對人類生存狀態的絕望、荒誕的感覺，無一不是指向對人類的存在及命運的深切關注。

文學的功能與價值是密切相關的，文學的價值是以審美為基本尺度，文學的功能也以審美為中心，多層次展開，包括審美、認知、教育、娛樂等功能。

文學的審美功能是文學審美價值的實現途徑。作為一種無功利目的的審美活動，文學最主要的功能在於滿足人對情感價值的自覺追求。在文學活動中，讀者經由對藝術形象或意境的情感體驗和審美觀照，實現情感價值的滿足。這一點，很早就為人們所認識。孔子曾說「詩可以興，可以觀，可以群，可以怨」，其中的「興」和「怨」都有審美體驗的成分在內。在西方，亞里斯多德認為悲劇可引起人們的憐憫與恐懼之情，從而使人的心靈得到淨化，他所指的正是文學的審美功能。

文學的認知功能是一種審美認知，指向主體自身存在的內部世界。審美認知表現為透過審美觀照對審美對象作出價值判斷與認識，這一過程伴隨著獨特的審美體驗。審美認知的指向是文學主體的情感價值，它只對情感的真實負責，而不對客觀規律負責。在現實中不可能、也不會存在的「竇娥冤死，六月飛雪」、「白髮三千丈，緣愁似個長」，在文學藝術中，卻成為人們情感交流與共鳴的真實基礎了。欣賞就是在藝術中重新發現自己，這句話是對文學審美認知功能的最好注釋。

文學在以審美認知功能提高人們對社會、人生及自身的認識的同時，還影響淨化著人們的道德、情操，娛樂著人們的生命。漢代的《毛詩序》談到詩歌的教育和娛樂功能時說「先王以是經夫婦，成孝敬，厚人倫，美教化，移風俗」，認為詩歌具有促進家庭和睦、激發人尊老愛幼的情感、增強倫理道德觀念、淨化社會風氣、移風易俗的作用。文學的教育、娛樂功能首先是與文學的特殊本質相關的。一般的教育以事實說話，以道理服人，而文學的教育功能則是透過藝術形象，讓讀者的經驗與作品中蘊含的情感產生共鳴，獲得美的享受和心靈的提升。換言之，文學活動的主體是伴隨著美的享受或娛樂，在潛移默化中受到啟發、教育的。正因此，作品的審美境界愈深邃、蘊藉，讀者獲得的啟迪、享受就愈豐富、持久與博大。

三、文學的流變

文學作品的價值與功能，都體現著文學藝術與人類精神追求的水乳交融。文學觀念的流變映射著人類精神的變遷。當社會處於巨大變革的歷史階段，文學中的情感與道德的衝突，往往表現為人的生命、意志、情感、慾望的高揚，並透過對人自身生命的體認與探秘，為衝擊傳統的規範提供一面「直觀」的鏡子。例如，《詩經》中大膽表現兩性愛情的詩歌，戰國時的楚辭，六朝時的宮體詩，晚唐的「花間詞」，西方文學中的荷馬史詩，文藝復興時期的文學，都表現為猛烈衝擊舊有道德秩序，高揚勃發的生命感性。而當社會處於相對穩定發展的時期，人的生命、意志、慾望出現某種失衡狀態，文學則體現為呼喚理性道德，追求生命感性與理性的和諧，提高人的社會意識和社會道德情感。中國文學中的漢賦、盛唐詩歌，歐洲十七世紀的古典主義文學、啟蒙主義文學，都呈現出對人類道德理性與生命情感的和諧飽滿狀態的追求。如果說，宗教是人類精神的避難所，那麼文學則是人類精神的伊甸園、心靈的「萬花筒」。

從文體演進的角度看，各民族的文學大都經歷了從詩歌、散文到戲劇、小說，從簡單的抒情文學到複雜的敘事文學的演進。這一過程是文學語言由朦朧到自覺，敘事技巧由簡單到複雜，藝術形象由粗糙到高級的發展過程，集中體現著人類「藝術掌握」方式的不斷成熟與發展。

從早期文學到古典文學，再到現代文學，文學的形態發生著巨大的轉變。在各民族的早期文學中，宗教與神話占有很大分量，文學的關注對象是「超人的」神，文學是「神的文學」。在古典文學時代，文學關注的對象由神轉向人，成為「人的文學」。在古典文學中，雖然也存在人與自然、人與社會及人與自身的相互矛盾，但總體上依然指向人與自然、人與社會的和諧，及理想化的生命情感。在現代主義

文學中，反映人與社會的對立，人的異化、絕望及社會機器對人的命運之嘲弄的內容，成為重要的觀念取向。文學形態的這種轉變深刻反映著人類精神的轉型與提升。

在文學史上，曾出現了古典主義、浪漫主義、批判現實主義、自然主義、現代主義、意識流、魔幻現實主義等諸多文學流派。每一個流派的出現都是人類特定的精神文化的產物。例如，十九世紀歐洲浪漫主義文學的興起，就源於對資本主義啟蒙理想幻滅的失望，而隨後的批判現實主義文學的興起，則源於作家們對資本主義黑暗、骯髒和殘酷本質的深刻體驗。同樣，魔幻現實主義只能在二十世紀腐朽的官僚制度與封閉落後的社會現實並存的拉丁美洲文化中產生。一種文學流派代表著人類的一種精神狀態，文學流派的豐富多樣折射著人類心靈世界的無限創造力與豐富性。

文學是一種特殊的意識形態，文學流變的動力是人類心靈世界對情感價值無限境界的不懈追求。人類的精神追求永不停息，文學的發展也永無止境。

四、文學體裁

體裁是作品的具體式樣，即作品內部結構與外部表現形態的有機結合。依據作品的審美特徵，文學作品可劃分為不同的類型和體裁。

從語音上，可將文學作品劃分為散文和韻文。韻文講究押韻，句式較為工整；散文不押韻，句式自由。這種劃分注重作品的語音特徵，但未能揭示文學的其他審美特徵。從文學作品描寫對象及藝術表現方式的角度，可將作品分為抒情類文學、敘事類文學和戲劇類文學。敘事類文學透過對作家所體驗的外部世界的抒寫來折射時代生活，如小說、史詩、史傳文學等。抒情類文學側重透過對主體內部世界的抒寫，從中折射人類的精神狀態，如抒情散文、抒情詩等。戲劇類文學透過人物的矛盾關係、情境和人物自身的動作來反映人類的情

感經驗和對人類社會生活的認識，如悲劇、喜劇等。

我們常說的詩歌、散文、小說、戲劇四種文體是從作品的整體形態出發，按其內容與形式統一的不同特點所作出的劃分。按這個標準，詩歌是那些內容凝鍊、集中，情感強烈、獨特，語言形式有一定節奏和韻律的作品。小說是那些經由一定敘事方式，在情節和故事的對立統一中塑造人物形象，多方面地反映社會生活的作品。散文是那些透過對某些生活片斷或情景的自由、生動的描寫來傳達作者思想情感的作品。戲劇是借助人物的語言和動作，以尖銳、緊張的矛盾衝突來反映人類情感認識的作品。

體裁是文學作品審美特徵的集中體現，不同的文學作品凸顯著不同的審美要素。這些審美要素既是一種體裁得以區別於其他文體的依據，又是掌握該類作品一般審美方法的鑰匙。從審美的角度而言，抒情類文學作品中的意境與情感，敘事類文學作品中的故事和情節，戲劇類文學作品中的矛盾和衝突等，都是這些文體中最為顯著的審美特徵。具體而言，節奏、韻律、情感、意境等要素，構成了詩的審美特徵；情節、故事、人物、敘事視角等要素，構成了小說的審美特徵；矛盾衝突、人物語言等要素，構成了戲劇的審美特徵；而知識性、趣味性、哲理性、抒情性和自由性，則是散文的審美特徵。

文學是感性的藝術，無論是詩歌、散文、小說還是戲劇，本質上都是借助形象化的語言方式傳達情感。形象性是文學作品的生命之源，每一部作品都是一個獨立自足的形象體系，傳遞著獨特的審美義蘊。打開文學畫卷，一個個生動活潑的「熟悉」面孔撲面而來：伊底帕斯王、普羅米修斯、斯巴達克斯、夸父、女媧、唐·吉訶德、哈姆雷特、浮士德、簡·愛、瑪格麗特、羅敷、花木蘭、寶娥、崔鶯鶯、杜麗娘、林黛玉、賈寶玉、于連、奧涅金、羅亭、黛絲、奧勃洛摩夫、約翰·克里斯多夫、保爾·柯察金、「狂人」、孔乙己、阿Q、吳蓀甫、高覺慧……，這些不朽的藝術形象走近我們，輕輕叩動我們的心靈，在靈魂深處對我們悄然絮語：人情的喜怒哀樂，人生的悲歡

離合，人性的善惡美醜，世間的風塵霜雪，心靈的狂濤巨瀾，生命的夢幻渴望，激情的逆風飛颺……，這一切，讓我們的生命在無聲的細語中悄然騰升。

五、文學語言

文學是語言的藝術。文學作品的形態、作品中的情感與意義，無不與語言有著密切聯繫。在某種意義上，作品就是語言透過作者的排列組合所構成的審美符號系統。

在日常生活中，由於具體的語言環境、交流對象、表述目的的限定，語言只有傳播一定概念的作用，只能沿著一定的文字意義來解釋，這種語言最大特點是準確、明晰。與日常語言不同，文學作品中的語言雖來自日常語言，但其符號功能卻與日常語言不同。文學語言較日常語言更側重表現功能。文學語言的功能單位有大於語句的句群，或段落、篇章，也有個別的詞語，它們不同於日常語言中詞與物的對等關係，而是自身組成了一個與現實世界相聯繫又相區別的獨特的新世界。文學語言是創作主體體驗和把握世界的審美表現形式。與日常語言相比，文學語言具有意象性、表現性、模糊性、多義性。

文學語言的意象性體現在文學作品總是以藝術意象傳達意旨，讀者只有在對作品所提供的藝術形象的體味與把玩過程中，才能領悟作者的意旨或作品的內涵。例如現代詩人賀敬之〈放聲歌唱〉中的幾句詩：「五月——麥浪。八月——海浪。桃花——南方。雪花——北方。」這裡作者並沒有作出任何判斷，但讀者卻能從「麥浪」、「海浪」、「桃花」、「雪花」這些鮮明的形象中獲得強烈的意象衝擊，當讀者頭腦中逐漸喚起曾經感知過的「麥浪」、「海浪」、「桃花」、「雪花」，並將它們與個人經驗中的「五月」、「八月」、「南方」、「北方」這些感性經驗聯繫起來時，一幅南北大地由春到冬、跨越時空、生機盎然的生命圖景油然而生。讀者在瞬間感悟到了