

张智辉 著

散文 美学 论稿

中国社会科学出版社

散文美学论稿

张智辉 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

散文美学论稿/张智辉著. —北京: 中国社会科学出版社,
2004. 10

ISBN 7-5004-4568-7

I. 散… II. 张… III. 散文—文艺理论—研究 IV. I056

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 113407 号

责任编辑 罗 莉

责任校对 林福国

封面设计 毛国宣

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2004 年 10 月第 1 版 印 次 2004 年 10 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 9.375 插 页 2

字 数 225 千字

定 价 22.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

傅正乾

目前，有关各类文体的美学专著尚不多见，研究散文美学的专著则更如“凤毛麟角”，而散文又是“集诸美于一身”的文学文体，研究者怎能忽视它的美学研究呢？张智辉同志有志于此，便将探讨散文美学的新观念、新思维和新方法作为研究课题。在前后六年的时间里，他不仅阅读了古今中外大量的散文作品、相关理论和美学著作，而且经过刻苦钻研，数易其稿，终于写成了这部《散文美学论稿》，即将由中国社会科学出版社出版。智辉是我的学生，我深知他勤奋好学，为人诚恳，有一股子敬业精神。他从事写作课的教学与研究已有二十多年，且在国内一些著名刊物上发表过不少论文，但他从不宣扬自己，更不用说如何推销自己了。作为老师，我有感于此，便乐意应邀写几句读后感，权充作序言吧。

智辉的这部专著，共分3辑18节75余目，从中外散文广阔的历史画面和现实图景上，深入地探讨和论述了“散文的创造美”、“散文的表述美”、“散文的鉴赏美”等三个层面许多重要的理论问题，总计二十多万字，堪称是一部经过深思熟虑而又系统地阐述散文美学的理论著作。

第一辑在论述“散文的创造美”时，智辉分为“当代散文的审美嬗变”、“散文探索未知世界的发现美”、“散文化合‘变异’的情感美”、“散文砂中淘金的提炼美”、“散文构思内核与内现时的洒脱美”、“散文‘尺水兴波’的结构美”、“散文饱含果汁的诗意美”等七节，采用多角度、多层次、多方位的审美视觉和方法进行了全面而又系统的阐释和论述，并运用了“心理场”、“内在图景”、“力的结构”、视角创新、“变形”衍化、意象直觉、宇宙意识、哲学意味等新的理论观念，使文学、美学、哲学交相辉映，从而在较高的审美层次上揭示了散文创造美的独特性、新颖性和丰富性，不仅新见迭出，且具有理论上的说服力。如前人对散文创造美的研究并非未曾涉及，我们知道，罗丹、歌德、列夫·托尔斯泰、鲁迅、茅盾、刘白羽等，都曾发表过一些精彩的见解，本书也多有引用。但这些零散的理论观点大都是他们创作经验的高度浓缩，而没有具体的阐发。近年来，北京、广东等地也出版了几本“散文研究”的论著，引起人们的普遍关注，但其对散文创造美的论述极少，而又缺乏最新审美理论的“支撑”。因此，就散文创造美的系统性、新颖性和丰富性而言，智辉在散文创造美的研究方面，的确具有较大的突破和超越。又如对于散文创造美的核心层次，亦即真情实感的研究，过去的一些论析文章仅停留于“托物言志”、“借景抒情”等较浅较窄的层面，智辉却能向宏观价值倾斜，向大容量、周全细密的发散思维推进，除吸取了报告文学、诗歌、小说、影视、绘画、园林和音乐的审美经验外，强调散文创造美的精髓，即作者所抒写的“真情实感”，要具有生命意识、时代意识、民族意识、历史意识和宇宙意识。一言以蔽之，就是要按照当代人的审美意识，写出当代人复杂的心态、情绪或奇思妙想，从而使散文的创造美进入了新的视野与层次。再如对于散文创造美中的“推陈出新”，前人也很少涉

及，智辉在这里，先对多年来流行的一些陈旧观念予以否定性的论析，再反复强调甜味、怪味、咸味、辣味、苦味的散文都应该写。倘若作家老是沿袭着那些“甜味”散文的套路去写作，而不去突破，不去创新，散文也就失去了美的多样性，失去了美的诸多的吸引力和感染力。因为生活是多层次的，反映现实生活的散文更应该千变万化，“推陈出新”。以上这些独到的见解，既能强化读者的审美意识，又能提高读者的审美能力。

我认为散文是一种最灵活而没有固定模式的文学文体，主张散文的表述更应富有开创性、新颖性的多样化追求。在第二辑论述“散文的表述美”时，智辉正是这样做的。我国自古以来，曾出现过很多散文表述美的佳作。然而，散文中所融入的“尊君、卫道和孝亲”等封建伦理观念，却长期束缚着人们的心灵，影响了散文表述的自由发展。新中国成立后，特别是60年代以后，在极“左”思潮的影响下，不少作家和学者在下笔行文时，往往顾虑重重，失却了一种自由驰骋的心态，这就使散文的表述变得千篇一律起来。智辉在第二辑中归纳出来的散文表述美的多种类型，如“人物抒情述志的灵动美”、“山水情化的神智美”、“建筑蕴含民族意识的潜在美”、“花鸟说情喻人的婉曲美”、“乡土优雅浓烈的情趣美”、“象征散文的造形美”，以及“小说化散文的跌宕美”、“诗化散文的含蓄美”、“‘蒙太奇’组合的绘画美”等，不但符合古今中外散文创作的实际情况，而且有利于匡正散文表述中长期以来形成的“单一化”倾向。又如对散文表述中的艺术手法，世人多从叙述、描写、抒情和议论方面立论，也有人从比喻、联想、拟人、通感方面发表看法。可以说，这些都是一般文章的表述手法，既缺少独特性和新颖性，也不符合当代散文发展与变革的现实。智辉在第二辑中并未人云亦云，也未脱离文学文本进行空泛的议论，而是在求真、求实、求新、求活的基础上，

把散文的表述手法同作家的美学见解和美学追求联系起来进行考察，对此做出了极富新意的归纳、描述与阐发，形成了一系列新颖深刻的见解，如“写实手法的真切美”、“写意手法的传神美”、“白描手法的朴素美”、“象征手法的朦胧美”、“明朗手法的形神兼备美”、“寓言手法隐藏智慧和神秘的‘情调美’”、“梦境手法的‘奇异美’”、“荒诞手法的‘怪味美’”、“意识流手法的‘扑朔迷离美’”，以及“幽默手法的谐谑美”、“奇谲手法的新奇美”等，都是对现当代散文创作采用新观念、新思维创造出来的包含了大容量、大空间的表述手法的科学总结，大大地充实和丰富了散文艺术的审美情趣和风采。

第三辑在论述“散文的鉴赏美”时，智辉既能“入乎其内”，“神与物游”，进入散文规定的情境；又能“出乎其外”，“触类旁通”，勇于创新，大胆建树，使自己成为这个领域的立言者。如关于梁实秋幽默散文的研究，前人多以中国传统文化中的“闲适”“保守”论之；智辉却排除了“保守”而主张超现实幽默，进而论述了梁实秋超现实幽默散文从高层次上切近人生的具体表现、美学特征以及与西方超现实幽默散文的联系区别等，指出它是由儒家温顺宽厚的雅致幽默、道家出世逍遥的超脱幽默和西方“反成规的”“仙山琼阁幽默”融为一体构成的具有“中和之度”的超现实幽默。又如关于徐志摩散文的研究，世人多从“崇尚情感”、“追求形式”方面陈述各自的看法，智辉则更上一层楼，不仅阐明了徐志摩散文创造的“柔美”、“壮美”和“悲剧美”等几种美感表现形式，而且论证了徐志摩散文的情感符号（绘画符号、象征符号、比喻符号、想象符号、语言符号）性质，以及给人的轻松美、神秘美和丰厚美，开拓出了大容量、多向度和新颖辽远的散文鉴赏美的思维空间，给人以更高层次的美感享受。再如关于袁宏道游记散文的审美心理研究，以前从未有人涉及过，

智辉却从“多样统一的格式塔”、“‘异质同构’的‘物化图式’”、“‘图’与‘底’构成的格式塔”等层面上进行了深入的挖掘，提出了不少富有建树性的散文美学理论。其他如对夏元瑜“雅”幽默散文的探索和对《徐霞客游记》中科学美学的剖析等，也都能探奥抉微，别开生面，提出一些新颖独到的见解。

俄罗斯科学院院士巴甫洛夫说：“新观念、新思维和新方法每前进一步，就可以升高一级。”智辉的这部专著不仅能极大地开拓读者的审美视野，帮助他们认识和领悟新时期以来散文美学的变革与创新的新信息，而且它所概括、提炼、阐发的美学规律具有较强的应用性和可操作性，能使读者在不断的艺术实践中提高其创作与鉴赏水平。更为可贵的是，这部专著运用崭新的审美理论、多向度的审美视角和大容量的审美空间所建构起来的散文美学理论体系，在散文美学研究领域里，可以说填补了一项空白。它的出版，对繁荣新时期的散文创作与鉴赏，对建设我们民族的精神大厦，都将起到重要的作用。

由于这是一部涉及散文美学各个方面重要问题的理论专著，所以它不可能在每一个细部都是完美无缺的。就我通读的印象来说，觉得有些地方还可以进一步商榷，如对徐志摩散文的研究，除唱赞歌外，还应对其唯美倾向加以剖析。又如对台湾作家许台英散文的研究，显得单薄一些，还需要更多地占有材料，在进一步的研究中不断的完善。我相信智辉在今后的研究中一定能获得更多的崭新的研究成果。

2004年7月上旬写于陕西师范大学专家1楼

目 录

序.....	傅正乾(1)
--------	--------

第一辑 散文的创造美.....	(6)
-----------------	-----

一 当代散文的审美嬗变.....	(3)
------------------	-----

(一)艺术感觉的深邃美.....	(3)
------------------	-----

(二)艺术形式的新颖美.....	(5)
------------------	-----

(三)艺术方式的含蓄美.....	(8)
------------------	-----

(四)艺术手法的多样美	(10)
-------------------	------

二 散文探索未知世界的发现美	(11)
----------------------	------

(一)发现美与寻找“客观投影”	(12)
-----------------------	------

(二)发现美的“心理场”与意志分裂	(14)
-------------------------	------

(三)发现美的心觉、感觉与直觉.....	(17)
----------------------	------

(四)发现美与观察视角面面看	(20)
----------------------	------

三 散文化合“变异”的情感美	(30)
----------------------	------

(一)审美情感与心物化合“变异”	(31)
------------------------	------

(二)审美情感与散文创作的基石和催化剂	(33)
---------------------------	------

(三)审美情感的体验性、移情性与想象性.....	(35)
--------------------------	------

(四)审美情感的燃烧过程与散文的光彩	(40)
--------------------------	------

(五)审美情感的“宇宙感”、“自由感”与 “哲学感”	(44)
四 散文砂中淘金的提炼美	(48)
(一)提炼美的情思与散文健美的“心”	(49)
(二)提炼美的形象的“感光剂”及其他	(58)
(三)提炼美的构思与散文的“凝聚点”	(63)
(四)提炼美的角度与展示生活的丰富性	(64)
(五)提炼美的语言与情韵美、音韵美	(65)
五 散文的构思内核与内现时的洒脱美	(66)
(一)散文构思的简洁、幽远与圆浑美	(67)
(二)散文构思内核的完善、变形与衍化美	(71)
(三)散文构思的内现方法与不拘一格美	(82)
六 散文“尺水兴波”的结构美	(94)
(一)兴波起澜的结构形态美	(95)
(二)“最困难的是结构”	(103)
七 散文饱含果汁的诗意美	(105)
(一)创造诗意美的火种、附体与根本	(105)
(二)创造诗意美的智慧与要求	(111)
(三)创造诗意美的“三部曲”	(114)
(四)创造诗意美的要领与方法	(117)
 第二辑 散文的表述美	 (125)
一 散文简洁清新的类型美	(127)
(一)人物抒情述志的灵动美	(127)
(二)山水情化的神智美	(133)
(三)建筑蕴含民族意识的潜在美	(136)
(四)花鸟说情喻人的婉曲美	(139)

(五)乡土优雅浓烈的情趣美·····	(143)
(六)象征散文的造型美·····	(148)
二 散文手法的多姿多态美·····	(152)
(一)写实手法的真切美·····	(153)
(二)写意手法的传神美·····	(154)
(三)白描手法的朴素美·····	(156)
(四)象征手法的朦胧美·····	(158)
(五)明朗手法的形神兼备美·····	(162)
(六)含蓄手法的“不言美”·····	(163)
(七)寓言手法隐藏智慧和神秘的“情调美”·····	(164)
(八)梦境手法的“奇异美”·····	(165)
(九)荒诞手法的“怪味美”·····	(167)
(十)意识流手法的“扑朔迷离美”·····	(168)
 第三辑 散文的鉴赏美·····	(172)
一 梁实秋的幽默散文与西方的超现实幽默 ·····	(175)
(一)超越现实,从高层次上切近人生 ·····	(176)
(二)愉悦美、奇妙美和自由美 ·····	(181)
(三)两者的差异与原因·····	(184)
二 论徐志摩散文的美学追求·····	(187)
(一)作为描写大自然的美·····	(187)
(二)作为表现形态的美·····	(190)
(三)作为想象境界里的美·····	(194)
(四)作为文体风格的美·····	(197)
三 徐志摩散文与符号论美学·····	(201)
(一)绘画符号·····	(202)
(二)象征符号·····	(206)

(三) 比喻符号·····	(211)
(四) 想象符号·····	(215)
(五) 语言符号·····	(219)
(六) 轻松美、神秘美、丰厚美·····	(222)

四 弥漫一股庄严的圆熟美

——许台英《松针·枯叶》意境赏析·····	(226)
-----------------------	-------

(一) 渲染氛围, 安设“文眼”·····	(226)
(二) 虚实相生, 丰富和谐·····	(227)
(三) 言近旨远, 趣味无穷·····	(228)

五 论夏元瑜“雅”幽默散文的美学探索····· (229)

(一) “雅”幽默的美学内涵及生成条件·····	(229)
(二) “雅”幽默散文的美学特征·····	(231)
(三) “雅”幽默散文语言的审美风格·····	(235)
(四) “雅”幽默散文的美学意义·····	(238)

六 格式塔心理学与袁宏道游记散文的美学特征····· (242)

(一) 多样统一的格式塔·····	(243)
(二) 袁宏道心灵里的格式塔·····	(247)
(三) “异质同构”的物化“图式”·····	(250)
(四) “图”与“底”构成的格式塔·····	(253)

七 论《徐霞客游记》的美学特质····· (256)

(一) 科学与美学的结晶体·····	(257)
(二) 美的创造和升华·····	(261)
(三) 鲜明的审美个性·····	(265)

附录一 试谈散文美的“触发”·····	(267)
---------------------	-------

附录二 散文的审美特征·····	(273)
------------------	-------

后记·····	(288)
---------	-------

第 一 辑

散文的创造美

一 当代散文的审美嬗变

当我国的文学创作进入 20 世纪 80 年代以来，面对着小说、诗歌和戏剧从观念到实践所进行的那些引人注目的变革与创新，散文也走出了传统的“模式”，以崭新的审美理论、多向度的审美视角和大容量的负载功能而令人悦目动心，初步建立起了新的审美格局。下面就当代散文的审美嬗变进行一些归纳和论述。

（一）艺术感觉的深邃美

60—70 年代，不少散文在创作的核心层次（真情实感）上，还是比较肤浅的。比如“写‘陋室’，尚未脱出安贫乐道之传统观念；写山水，依然是沉湎于返朴归真之趣；写生活之变化，显得浮光掠影，未能揭示生活之真谛；寄情思于风云花草，往往使人觉得分量轻，新意少，缺乏使人低回沉思之力。”^①进入 80 年代后，一些散文作家在感受生活、对生活进行艺术感觉时，能够突破上述那些传统的审美观念，用当代人的审美意识，抒写出了

^① 余树森：《散文的自我超越》，载《福建文学》1987 年第 7 期。

当代人较深层次上的心态和情绪。比如贾平凹的散文《梦城》^①，作者在对梦城这个事件进行艺术感觉时，将历史上的父子俩“以为地处遥远，便大肆贪污”与当代现实生活交叉了起来；将历史上的康熙皇帝严惩贪污犯与我们党的现行政策交叉了起来；将飞沙走石中令人警惕、令人震动，叩击着人心灵的鼓声与天下“更多的人”不能“看到那空城”，不能“细辨出那鼓声”交叉了起来，从而获取了新异的艺术感觉，使作者自己的审美意识也进入到了新的视野和较深的审美层次。又如杨闻宇的散文《墙祭》^②，作者先描述了中国人对于墙的种种心态：在远古时期，有的人筑墙是“藏富”；有的人筑墙是藏“娇”；有的人筑墙是藏“奸”。进入封建社会，狱墙是“防范犯人潜越”；城墙“意在抵御入侵”；封建统治阶级“高筑墙”是显示自己的“威严”。到了当代，有形的墙演化为“无形的墙”。邻里有磨擦，搞“高打墙”；同事间厌烦了，推崇“多见面，少说话”；小农的心理没有墙，情绪上就缺“安全感”；小偷看见谁家的院墙有缺口，“即起不良之意”。紧接着指出墙是“老化了的皮肤”，是“人与人之间的互相戒备”，是“自私灵魂的外壳”，墙体现了中国人民闭关自守、自封自蔽、明哲保身的传统观念，深挖出了民族文化的劣根性。作品最后预示：“目下改革开放的大潮必将渐渐冲毁那些有形无形的墙，迎来一个四通八达的新时代。”总而言之，作者在观察和感受筑墙的生活时，冲出了狭隘的视野，而是将“墙”这一具体形象，投向了中华民族，乃至远古时期、封建社会、当代生活以及眼下“改革开放”的整个历史全程进行了思考，表现出了人

① 菡苕编：《贾平凹散文精选》，陕西人民出版社1992年版，第81页。

② 《人民日报》1988年12月18日。

们心灵深处的种种困惑，流露出了作者深深的忧患意识，有着深邃的艺术感觉，能给读者开拓出一个美丽的未知世界。

（二）艺术形式的新颖美

50—60年代，由于对诗意的过分追求，以自我拘禁的态度去面对复杂多变的生活，使得散文创作的形式“大多还是相当规范的抒情文字，或托物言志，或抒情，或夹叙夹议”。^①一些新颖奇异的艺术形式在散文里是不多见的。

80年代以来，作家们对生活审美观照、艺术感觉的变化，带来了散文艺术形式的变革。再加上“各种艺术是经常互相影响的……并不像许多理论家所声称的那样壁垒森严；相反地，经常有一种艺术向另一种艺术开放门户。各种艺术都会延展，在别的艺术中得到超绝的造诣……”于是，散文以它无可比拟的灵活性使其兼收并蓄了其他文学作品之长，创造出了一些新颖奇异的艺术样式。比如祖慰的《以最小的阅读量得到最大的信息量》^②，作者摒弃了甜甜的诗味，是一篇怪味散文。文章既不计较创造形象、抒发情感，也不注重蕴含哲理，只是以现代人“为了求得在单位时间内输入最大的信息量”，“正尽量地变读书为读‘荧光屏’，或称‘电读’”，从而“以最小的阅读量得到最大的信息量”等一些新奇的观点，大量的信息，来吸引启发读者，同样具有很高的美学价值。

① 余树森：《散文的自我超越》，载《福建文学》1987年第7期。

② 《散文选刊》1987年第4期。